

普通高中

Yishu

Jiaoxue Cankao Ziliao

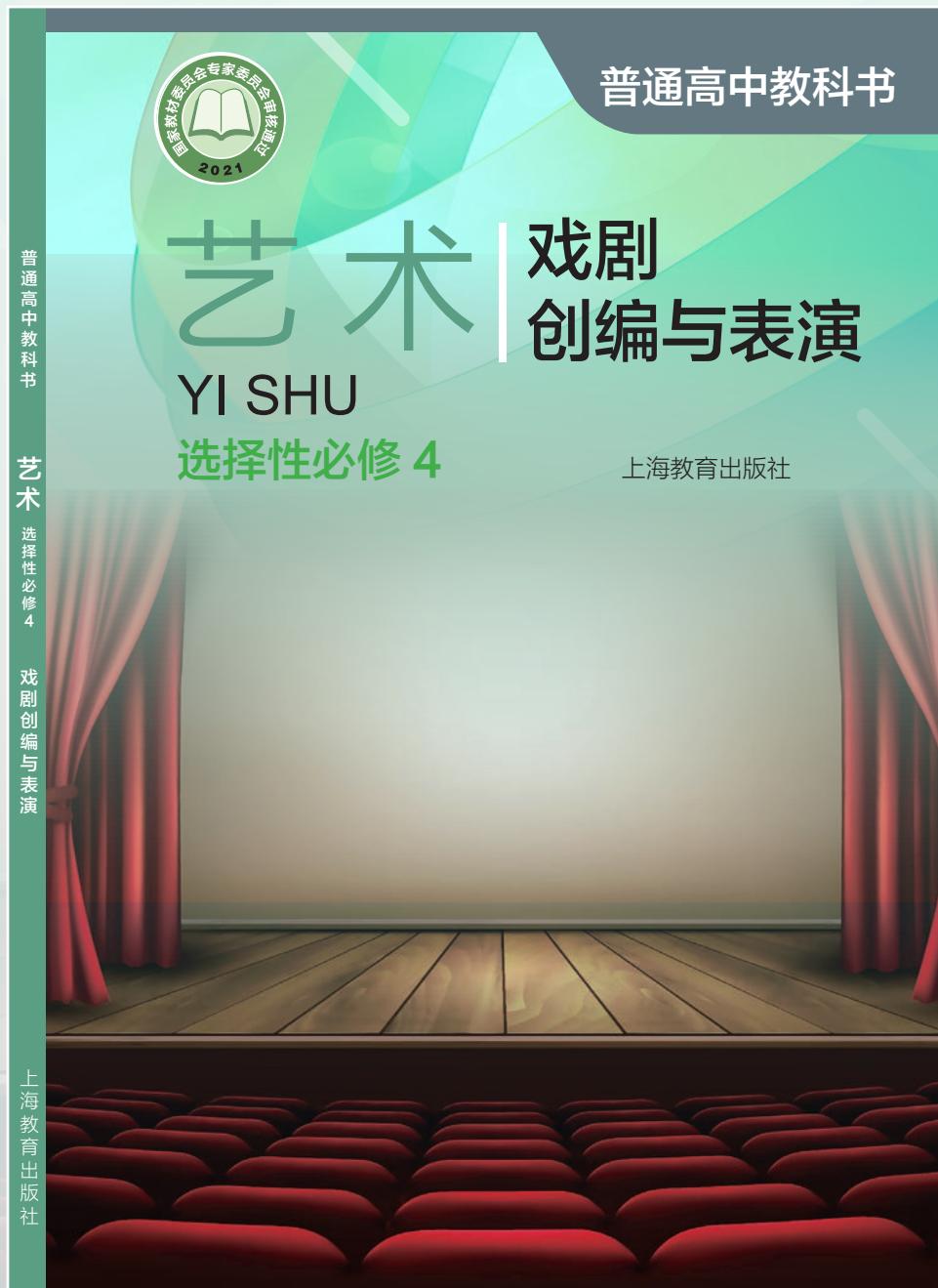
艺术

戏剧
创编与表演

教学参考资料

选择性必修 4

上海教育出版社

普通高中

Yishu
Jiaoxue Cankao Ziliao

艺术

戏剧
创编与表演

教学参考资料

选择性必修 4

上海教育出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

普通高中艺术教学参考资料·选择性必修 4: 戏剧创编与表演 / 上海市中小学(幼儿园)课程改革委员会组织编写; 孙惠柱主编. — 上海: 上海教育出版社, 2021.8 (2025.6 重印)
ISBN 978-7-5720-0688-3

I. ①普… II. ①上… ②孙… III. ①艺术 - 高中 - 教学参考资料 IV. ① G633.950.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2021) 第 154364 号

主 编 孙惠柱

副 主 编 沈 亮 徐韧刚

本册主编 钱 岭

本册编写人员 钱 岭 顾 红 盖晓鸣 周剑霜 童 岚 施 荣 徐赵雅 朱美华 陈 捷

责任编辑 苗 宇 施 云

装帧设计 王 捷

普通高中 艺术教学参考资料 选择性必修 4 戏剧创编与表演

上海市中小学(幼儿园)课程改革委员会组织编写

出 版 上海教育出版社有限公司(上海市闵行区号景路 159 弄 C 座)

发 行 上海新华书店

印 刷 上海新华印刷有限公司

版 次 2021 年 8 月第 1 版

印 次 2025 年 6 月第 9 次

开 本 890 × 1240 1/16

印 张 7.5

字 数 120 千字

书 号 978-7-5720-0688-3/G·0521

定 价 30.00 元(不含光盘)

版权所有·未经许可不得采用任何方式擅自复制或使用本产品任何部分·违者必究

如发现内容质量问题, 请拨打 021-64319241

如发现印、装质量问题, 影响阅读, 请与上海教育出版社有限公司联系, 电话 021-64373213

《戏剧创编与表演》 教材模块解读

前言

《戏剧创编与表演》教材根据教育部颁布的《普通高中艺术课程标准(2017年版2020年修订)》编写，在课标“戏剧创编与表演”模块的阐释中，可以发现该模块既有对戏剧本质的认识、对经典戏剧作品的解读，又有对戏剧创作基本技巧的学习。教师应结合经典戏剧作品，引导学生感知节奏、力度、结构、矛盾冲突、高潮起伏等艺术语言、形式在戏剧中的具体体现，通过戏剧艺术实践体验人的情感，引发对人生和社会的思考。学生既要有对戏剧的理论认知，也要能在实践中提高交流能力，增强集体意识和团队协作能力，形成换位思考的共情能力。

戏剧是人类最古老的艺术之一，演员与观众共处于剧场这样一个实在的物理空间，演员以语言、表情、肢体动作等手段，扮演角色的生活故事，观演之间、观众之间形成了活生生的情感联系。教师要引导学生认识戏剧源于生活，是人类进行自我认知、扮演角色、探究人性、实施舞台行为的艺术门类，是融台词、动作、表演、音乐、舞蹈、美术等为一体的综合艺术形式；了解我国的戏曲艺术是中华优秀传统文化的重要组成部分，剧种丰富多彩，表演具有鲜明的地域特色；参与戏剧创编与表演的实践活动，建立行动性形象思维，发展艺术感知和创意表达能力。

本册教材共分为“绪论”和“经典戏剧”“戏剧创编”“戏曲表演”“戏剧排演”四个单元。“绪论”部分重在认识戏剧区别于其他艺术的特点。“经典戏剧”单元，主要从悲剧、戏剧和正剧三类戏剧体裁着手，了解戏剧与现实生活之间的关系，探索戏剧对人性的揭示；“戏剧创编”单元，从了解戏剧创编的规律和过程入手，通过对人物、冲突、情节和主题四个方面学习，尝试创编戏剧小品和课本剧；“戏曲表演”单元，从戏曲的唱、念、做、打四个主要表现手段入手，通过赏析各具特色的地方戏曲剧种并尝试表演，领悟传统戏曲虚拟、写意等艺术特色和雅俗共赏的审美意趣；“戏剧排演”单元，从戏剧的建组、排练、设计、演出四个阶段入手，寻找适合自己的专业岗位并排练和演出戏剧。

作品，感受演出是一种与观众对话交流的艺术传播过程。

本册教材设置了不同形式的学习栏目。“感知理解”“范例赏析”“体验活动”“思考评价”“拓展研究”五大板块，分别指向情境、感知、实践、评价、拓展等学习过程。可以看出教材栏目的排序正好呈现出一条清晰的学习线索，学生完全可以根据线索学习，从“范例赏析”进入特定的学习情境，然后对某一主题现象进行学习，对某些问题进行思考。随后进入“体验活动”栏目，以全身心地参与戏剧游戏来体验、学习、创造戏剧之美。并在“思考评价”栏目中对理论和活动两方面进行反思。最后在“拓展研究”中，自主进行探究性课题研究，运用信息技术改变学习方式，在团队完成合作项目的情境下学会艺术的综合。

教师可以从戏剧的理论知识和经典剧目赏析切入，引导学生在尝试实践体验的情境中，参与丰富多彩的戏剧创作排演活动，在艺术感知、创意表达、审美情趣和文化理解的过程中达成艺术学科核心素养，拓展文化视野，了解戏剧艺术的多样性和丰富性。

目 录

绪论 体验戏剧活力 \ 1

- 一、教材分析 \ 2
- 二、教材教法分析 \ 4
- 三、教学目标建议 \ 5
- 四、评价实施建议 \ 5
- 五、教学参考资源建议 \ 6

第一单元 经典戏剧 \ 11

- 一、教材分析 \ 12
- 二、教学目标 \ 15
- 三、教学活动建议 \ 19
- 四、教学参考资源建议 \ 23

第二单元 戏剧创编 \ 33

- 一、教材分析 \ 34

- 二、教学目标 \ 37**
- 三、教学活动建议 \ 41**
- 四、教学参考资源建议 \ 44**

第三单元 戏曲表演 \ 55

- 一、教材分析 \ 56**
- 二、教学目标 \ 59**
- 三、教学活动建议 \ 62**
- 四、教学参考资源建议 \ 65**

第四单元 戏剧排演 \ 78

- 一、教材分析 \ 79**
- 二、教学目标 \ 82**
- 三、教学活动建议 \ 85**
- 四、教学参考资源建议 \ 90**

附：第一单元教学过程示例 \ 103

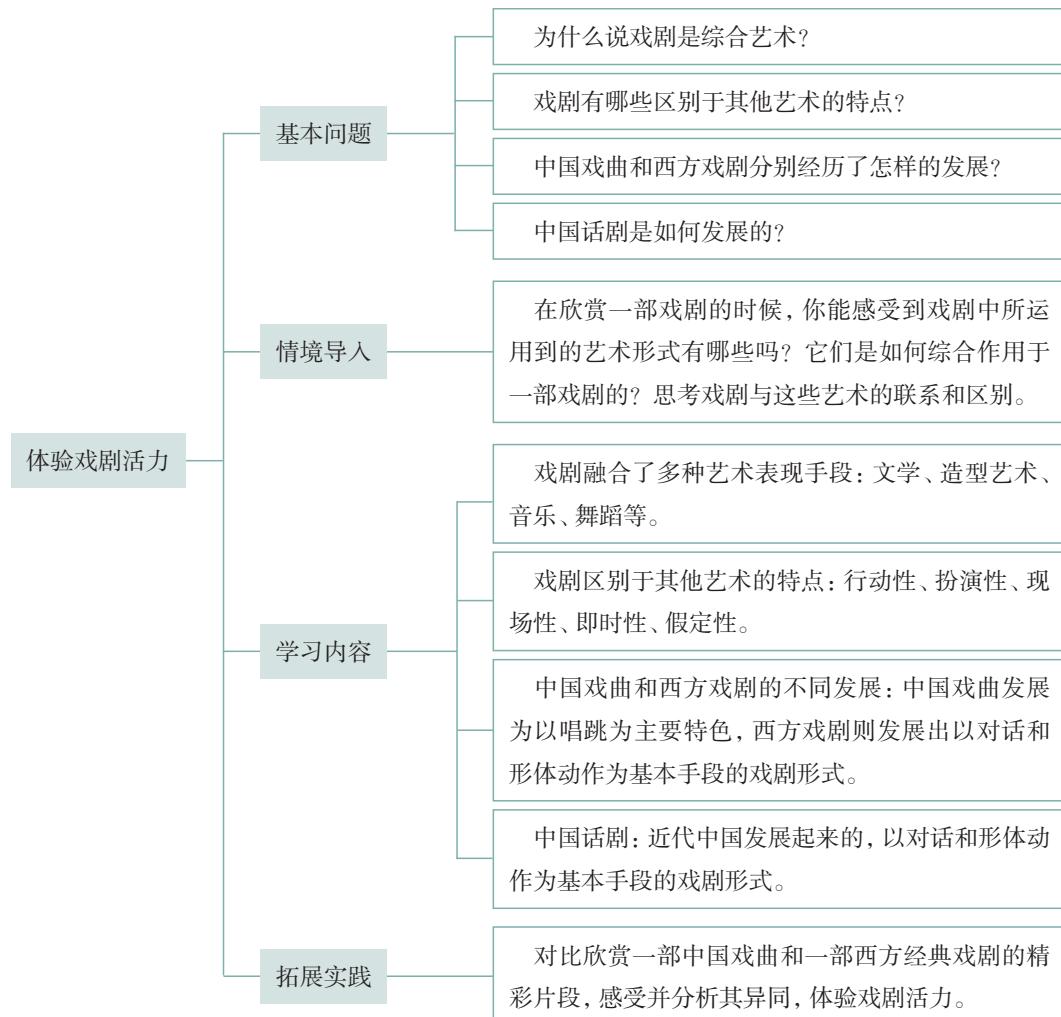

绪论 体验戏剧活力

二、教材分析

【单元内容结构】

【教材页面分析】

以经典戏剧作品的剧照,激发学生学习兴趣。通过欣赏经典戏曲、话剧、音乐剧等不同种类的戏剧,引起学生对戏剧的兴趣,体验戏剧活力。

绪论

体验戏剧活力

作为一种综合艺术,戏剧结合了多种艺术表现手段,主要有三种表现手段:文学、造型艺术、音乐艺术。三种表现手段中,文学是基础,造型艺术是手段,音乐艺术是灵魂。——王平《戏剧表演艺术》

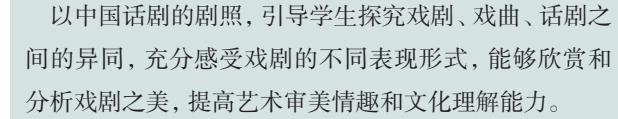
音乐剧是一种综合性的舞台艺术,它将音乐、舞蹈、戏剧等元素融为一体,在音乐剧中包含的舞美设计、灯光设计、服装设计等方面都体现了音乐剧的特点。

总体阐述本章主要学习内容,阐述重点概念,创设学习情境和学习任务。引导学生改变学习方法,通过自主、合作、探究的方式,围绕学习情境,开展经典戏剧作品鉴赏、主题探究等各类活动,培养学生的艺术实践能力。

绪论的文字部分分为四个段落，分别介绍了戏剧区别于其他艺术的特点、中国戏曲的发展、西方戏剧的发展、中国话剧的发展和形成，旨在引导学生探究戏剧的发源和特色，感受戏剧的魅力，欣赏戏剧之美。

通过经典中国戏曲的剧照，引导学生感受戏曲之美，欣赏中国戏曲，了解戏曲和西方话剧的异同。

【教材内容】

课名	大概念	基本问题	问题情境	任务驱动	知识点
绪论	戏剧作为一种综合艺术，融合了多种艺术表现手段	1. 为什么说戏剧是综合艺术 2. 戏剧有哪些区别于其他艺术的特点 3. 中国戏曲和西方戏剧分别经历了怎样的发展 4. 中国话剧是如何发展的	在欣赏戏剧时，你能感受到戏剧中所运用到的艺术形式有哪些吗 它们是如何综合作用于一部戏剧的 请思考戏剧与这些艺术的联系和区别	1. 分组探讨戏剧区别于其他艺术的特点，探究戏剧的发源和特色，感受戏剧的魅力，欣赏戏剧之美 2. 欣赏中国戏曲经典片段，初步了解中国戏曲的发展 3. 赏析中外话剧经典片段，初步了解中外戏剧的形成、发展，感受和分析其异同；欣赏戏剧，认识戏剧反映生活、反映社会的作用	1. 戏剧是综合艺术，融合了多种艺术表现手段 2. 戏剧区别于其他艺术的特点 3. 中国戏曲是世界几大古代戏剧中唯一薪火传承且依然活跃在舞台上的戏剧 4. 戏剧艺术的起源、发展以及中国话剧的形成、发展
体验戏剧活力					

【单元概述】

绪论部分起着提纲挈领的作用，侧重“戏剧创编与表演”中的内容要求，通过欣赏、感受、探究等活动，主要带领学生走进“戏剧艺术”，让学生从不同角度了解戏剧是融合

多种艺术手段的综合艺术。

绪论部分旨在带领学生欣赏经典戏曲、话剧、音乐剧等不同种类的戏剧，使学生初步了解戏剧区别于其他艺术的特点，能感受和描述戏剧形象的感染力，丰富艺术感知；在多样的艺术实践活动中，引导学生探索戏剧艺术融合了多种艺术表现手段，进行创意表达；引导学生赏析中外经典戏剧作品，初步了解中外戏剧的形成、发展，分析其异同，理解中外戏剧作品的艺术品味，提升审美感知；引导学生了解戏剧艺术的综合性、多样性和丰富性，能感受中外经典戏剧艺术的文化特点，理解中国戏曲特有的表现形式和意境创造，形成文化理解。

学习材料主要有：昆曲《窦娥冤》、昆曲《西厢记》、昆曲《桃花扇》、戏曲角色美猴王、古希腊戏剧家埃斯库罗斯、话剧《罗密欧与朱丽叶》、音乐剧《音乐之声》、话剧《日出》。

【课时建议】

内容	建议一	建议二	建议三
戏剧区别于其他艺术的特点	1课时	1课时	1课时
中国戏曲的发展		1课时	1课时
中外戏剧的形成、发展			1课时

【规划建议】

研读标准	规划范围	☐ 学年 ☐ 学期 ☒ 单元	
	内容侧重	☒ 艺术形式 ☒ 艺术内容 ☒ 艺术风格 ☐ 艺术体验 ☐ 艺术创作	
确定内容	课程内容	艺术形式	1.1.1 1.1.2 1.3.2 1.3.3
		艺术内容	2.1.1 2.2.2 2.2.3

确定内容	课程内容	艺术风格	3.1.1 3.3.2
	教学材料	教学素材	普通高中教科书·艺术 选择性必修 4 戏剧创编与表演 (绪论)
规划单元	单元综合主题	绪论	
	单元总课时数	1—3 课时	

■ 二、教材教法分析

(一) 教学材料结构

单元	教学内容	范例	体验活动	拓展研究
绪论	1. 戏剧是综合艺术，融合了文学、造型艺术、音乐、舞蹈、数字媒体艺术等多种艺术表现手段 2. 戏剧区别于其他艺术的特点：行动性、扮演性、现场性、即时性、假定性 3. 中国戏曲是世界几大古代戏剧中唯一依然活跃在舞台上的戏剧 4. 初步了解戏剧艺术的起源、发展以及中国话剧的形成、发展	•《窦娥冤》《西厢记》 •《桃花扇》(昆曲) •戏曲角色美猴王 •古希腊戏剧家埃斯库罗斯 •《罗密欧与朱丽叶》 •《日出》(话剧) •《音乐之声》(音乐剧)	1. 分组探讨戏剧区别于其他艺术的特点 2. 欣赏中国戏曲经典片段，初步了解中国戏曲的发展 3. 赏析中外话剧经典片段，初步了解中外戏剧的形成、发展，分析其异同	引导学生将戏剧与其他艺术门类进行对比，使其能够欣赏和分析戏剧之美，感受戏剧艺术的魅力，提高艺术审美情趣和文化理解能力

(二) 核心内容

绪论部分引导学生在“大艺术”的视野下，了解戏剧艺术的综合性、多样性和丰富性，感受戏剧的魅力，欣赏戏剧之美。知道戏剧区别于其他艺术的特点，了解中外戏剧的形成、发展，分析其异同，理解中国戏曲特有的表现形式和意境创造，从不同角度了解戏剧是融合多种艺术手段的综合艺术，认识戏剧反映生活、反映社会的作用。

作为教材的绪论，这部分内容起着提纲挈领的作用，引导学生围绕学习情境，通过自主、合作、探究的方式，开展经典戏剧作品鉴赏、主题探究等各类活动，引起对戏剧的兴趣，体验戏剧活力。

绪论部分涉及“艺术感知”“审美情趣”“创意表达”和“文化理解”四个核心素养，侧重“艺术感知”与“文化理解”核心素养的教学引导。

(三) 单元教学策略与方法

1. 运用多种感觉方式初步体验戏剧艺术，了解经典戏曲、话剧、音乐剧等不同种类的戏剧，知道戏剧的主要表现形式。
2. 在赏析戏曲、中外经典戏剧作品中，引导学生探究戏剧的发源和特色，理解中国戏曲特有的表现形式和意境创造，感受戏剧的魅力，欣赏戏剧之美。
3. 以小组活动的方式，在主动参与的基础上分工合作，探索戏剧艺术区别其他艺术的特点；知道戏剧是综合艺术，融合了文学、造型艺术、音乐、舞蹈、数字媒体艺术等多种艺术表现手段，认识戏剧反映生活、反映社会的作用，引发对人生和社会的思考。

■ 三、教学目标建议

1. 在赏析经典戏曲、话剧、音乐剧等不同种类的戏剧作品中，初步了解戏剧区别于其他艺术的特点：行动性、扮演性、现场性、即时性、假定性。（艺术感知水平2）
2. 在欣赏、分析经典戏剧片段中，尝试将戏剧与其他艺术门类进行对比，感受戏剧艺术的魅力，提高艺术审美情趣。（审美情趣水平2）
3. 在戏剧体验活动中，知道戏剧是综合艺术，融合了文学、造型艺术、音乐、舞蹈、数字媒体艺术等多种艺术表现手段；探索中外戏剧的形成、发展，并尝试分析其异同，感受中外经典戏剧艺术的文化特点。（文化理解水平1）

■ 四、评价实施建议

评价方式：过程性评价与终结性评价相结合，以过程性评价为主；自我评价与他人

评价相结合，以自我评价为主；激励性评价与管理性评价相结合，以激励性评价为主；教师评价、学生自评、学生互评相结合。教师评价以学生课堂学习态度、表现、学生作业作为依据；学生自评以分析、判断自己的学习行为和结果为依据。

评价原则：评价应结合学习内容和学生的学习行为，依据艺术学科核心素养的水平，评价学生艺术学习的总体水平以及艺术学科课程目标的达成度。

教学评价量规

评价内容	学习活动	作业	学习过程
	经典戏剧作品赏析	分组探索：将戏剧与其他艺术门类进行对比	学习过程参与度
权重	30%	40%	30%
评价结论	达到 80% 为优良，达到 60% 为合格，未达到 60% 为不合格		

■五、教学参考资源建议

■《窦娥冤》(昆曲)

《感天动地窦娥冤》(简称《窦娥冤》)是元代戏曲家关汉卿创作的杂剧。全剧四折，写弱小寡妇窦娥被无赖陷害、昏官毒打，最终屈打成招，被判杀人凶手、斩首示众的故事。临刑前，满腔悲愤的窦娥许下三桩誓愿：血溅白练，六月飞雪，大旱三年。果然，窦娥的冤屈感天动地，三桩誓愿一一实现。这出戏展示了下层人民任人宰割、有苦无处诉的悲惨处境，控诉了贪官草菅人命的黑暗现实，生动刻画出窦娥这个女性形象。该剧体现了关汉卿的语言风格，言言曲尽人情，字字当行本色。

■《西厢记》(昆曲)

《崔莺莺待月西厢记》(简称《西厢记》，又称《王西厢》《北西厢》)是元代剧作家王实甫创作的杂剧，大约写于元贞、大德年间(1295—1307)。全剧叙写了书生张生(名

珙，字君瑞）与相国小姐崔莺莺在侍女红娘的帮助下，冲破孙飞虎、崔母、郑恒等人的重重阻挠，终成眷属的故事。该剧具有很浓的反封建礼教的色彩，作者写青年人对爱情的渴望，写情与欲的不可遏制与正当合理，写青年人自身的愿望与家长意志的冲突，表达了“愿天下有情的都成了眷属”的爱情观。

■《桃花扇》（昆曲）

清传奇，孔尚任撰，康熙三十八年（1699）完稿。取材于明末清初的史实。以复社文士侯方域与秦淮名妓李香君的爱情故事为主线，写南明弘光朝的兴亡，将明清易代的一系列历史事件贯穿其间。通过对南明小朝廷的描写，揭露明末政治的腐败，总结明朝灭亡的历史教训，表达明末清初一部分知识分子的兴亡之感和民族意识。

■ 美猴王

美猴王是一个世人皆知的艺术形象，来源于神话，脱胎于名著，他象征着机智勇敢、顽强无畏。在戏曲舞台上，这个形象被京剧、昆曲、绍剧等剧种演绎出不少脍炙人口的佳作。戏曲中的美猴王形象集人、神、猴于一体，既要表现齐天大圣的广大神通，也要表现通灵石猴的特性。

■ 埃斯库罗斯

埃斯库罗斯（约前525—前456），古希腊三大悲剧作家之一。生于阿提卡西部地区。相传写过90部左右悲剧，现存《被缚的普罗米修斯》等7部悲剧，被称为“悲剧之父”。他在作品中通过塑造意志坚强、正直勇敢的普罗米修斯式的人物，颂扬为人类进步、幸福的献身精神和为实现理想忍受极大痛苦的不屈不挠精神。他主张命运支配人类，甚至也支配神，但人又有选择行为的自由，应对自己行为负道德责任。善有善报，恶有恶报，这是不变的法则，公正的法律将维护这一法则。他的作品以引人入胜的舞台

效果及奇特、可怕的面具和服装著称。

■《罗密欧与朱丽叶》(话剧)

《罗密欧与朱丽叶》是英国剧作家威廉·莎士比亚创作的戏剧，是一部抒情悲剧，它以仇家儿女相爱而殉情的故事，来歌颂坚贞的爱情，反对封建世仇和宗法势力。剧中穿插喜剧性人物以及两家和好的结局，表现了乐观精神。

■《音乐之声》(音乐剧)

音乐剧《音乐之声》于 1959 年问世，由音乐剧大师理查德·罗杰斯和奥斯卡·汉姆斯泰恩二世根据《托普家族的歌手》改编。故事发生在 1938 年的奥地利。修女玛丽亚成了奥地利海军上校家的家庭女教师，上校自妻子去世后，像管理军队一样经营自己的家庭，7 个孩子个性叛逆，而玛丽亚的到来改变了这一家：她教会孩子们游戏、唱歌，也用音乐融化了上校冰冷的心。其时恰逢德国纳粹占领奥地利，上校带领他的孩子们在萨尔茨堡音乐节上合唱一曲《雪绒花》，深爱家国的情怀感人至深。

■《日出》(话剧)

《日出》是曹禺先生的代表作，写于 1935 年，是以 20 世纪 30 年代初期半殖民地半封建社会中国大都市生活为背景的四幕话剧。学生出身的交际花陈白露住在大旅馆，靠银行家潘月亭的供养生活。陈白露童年和学生时代的好友方达生闻知她堕落了，从家乡跑来“感化”她，让她跟自己结婚并随自己回去。但对社会和生活都已失望的陈白露拒绝了他。此时同楼的孤女“小东西”为了逃避蹂躏闯到她的房间，她虽全力救助，但终于还是被黑帮头子金八手下的人卖到妓院里，不堪凌辱而死。潘月亭也被金八挤垮，银行倒闭。陈白露慑于黑暗之浓重，看不见出路，黯然自杀。方达生则表示要与黑暗势力抗争，迎着日出而去。

《日出》采用了“辐射式结构”以代替《雷雨》的“封闭式结构”，在严肃的悲剧基调中，有机地掺进了近乎滑稽的喜剧式嘲讽，在强烈的对照中，加重了社会悲剧的色彩，以鲜明的时代性和深广的历史内容在曹禺剧作中居于领衔地位。

资源使用建议：指导学生从以上剧目中选择一至两部，研读其中一段剧本，欣赏其经典演出片段，初步感受戏剧与其他艺术形式的区别和联系，了解戏剧的多样性和丰富性，了解戏剧包含戏曲、话剧、音乐剧等多种形式，了解中外经典戏剧（戏曲）剧目，知道戏剧的形成与发展。通过欣赏这些经典剧目和经典角色，初步知道戏剧是综合艺术，融合了文学、造型艺术、音乐、舞蹈、数字媒体等多种艺术表现手段；了解戏剧的行动性、扮演性、现场性、即时性、假定性等特点，将戏剧与其他艺术门类进行对比，感受戏剧的独特魅力。

第一单元 经典戏剧

第一课 入戏

第二课 悲剧

第三课 喜剧

第四课 正剧

■ 二、教材分析

【单元内容结构】

课名称	大概念	单元核心内容	学习重点
第一课 入戏	<ul style="list-style-type: none"> • 戏剧源于生活 • 戏剧表现生活 • 戏剧引发对人生和社会的思考	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通过观察、模仿、戏剧游戏等活动，感知戏剧节奏、结构、矛盾冲突、高潮等在戏剧中的体现与作用，掌握戏剧表演的基本方法在表演实践中的运用与处理 2. 通过欣赏与表演经典戏剧、戏曲，认识戏剧反映生活、反映社会的作用，引发对人生和社会的思考 3. 在戏剧、戏曲的实践活动中，依据情境、角色内心动机，运用语言、歌唱、动作创造人物形象，体验人物情感，逐步完成从文字表述思维向直观的、行动呈现的形象思维转变	体会、理解戏剧台词塑造人物、表达情感、推动故事情节发展的作用，知道戏剧舞台的行动性
第二课 悲剧			了解悲剧的概念，体会独白对塑造人物悲剧性格的作用，探索莎士比亚悲剧中诗化语言的特征
第三课 喜剧			了解喜剧概念及其外在表现特征，学习和模仿喜剧表演的形体动作，了解喜剧的表演特征
第四课 正剧			了解正剧的概念和特点，尝试依据规定情境，扮演剧中人物，体验人物的内心动作与外部动作的关系，理解正剧中人物故事的复杂性

【单元概述】

本单元侧重“戏剧创编与表演”模块中关于“戏剧表演”的内容要求，分为“入戏”“悲剧”“喜剧”和“正剧”四个学习主题。旨在从悲剧、戏剧和正剧三类戏剧体裁着手，了解戏剧与现实生活之间的关系，探索戏剧对人性的揭示，掌握戏剧表演的基本方法。

赏析中外经典戏剧作品，了解戏剧的不同体裁及其特点，知道戏剧表演的基本方法，丰富艺术感知；掌握戏剧表演的基本方法，“在做中学”的艺术实践活动中，尝试体验人物情感，塑造人物形象，逐步完成从文字表述思维向直观的、行动呈现的形象思维转变，进行创意表达；体会戏剧艺术的感染力与表现力，引发情感共鸣，提升审美感知；

探索戏剧对人性的揭示，理解戏剧作品的文化内涵，形成文化理解。

单元教学重点：感知戏剧节奏、结构、矛盾冲突、高潮等在戏剧中的体现与作用，掌握戏剧表演的基本方法在表演实践中的运用与处理。

单元教学难点：理解戏剧与生活的关系，引发对人生和社会的思考。

【单元教材教法分析】

(一) 教学材料结构

单元	课	教学内容	范例	体验活动	拓展研究
第一单元 经典戏剧	第一课 入戏	认识戏剧，从欣赏戏剧开始；如果有条件，最好走进剧场，与演员 / 角色同处一个空间，感觉戏剧的魅力；如果在小剧场里，还能近距离地感受到演员 / 角色一呼一吸中流露的情感	<ul style="list-style-type: none"> •《雷雨》(话剧) •话剧《雷雨》舞美、服装、人物、道具设计效果图	<p>戏剧游戏 1：身心相连</p> <p>戏剧游戏 2：国王的钥匙</p> <p>戏剧游戏 3：谁是“卧底”</p> <p>《雷雨》片段对白练习</p> <p>即兴表演“借钱”或“借东西”</p>	仔细观察话剧《雷雨》的人物素描与造型，以及服装和道具的设计图，领会其中所蕴含的丰富的信息；《雷雨》的情节有很多巧合，最大的巧合是什么；在我们的生活中，基本不会出现这样的巧合，为什么绝大多数的观众能够接受戏剧作品中的巧合
	第二课 悲剧	悲剧中的人物总是充满了强烈的内心冲突，这些冲突往往以独白的形式表现 表演剧中人物的独白，是体验悲剧意味的一种学习方式；通过这样的体验，可以进一步思考，艺术中的悲剧与人生的悲剧之间究竟有什么样的关系	<ul style="list-style-type: none"> •《哈姆雷特》(悲剧) •《哈姆雷特》的戏曲改编 •《俄狄浦斯王》(悲剧) •《王子复仇记》(京剧、越剧)	<p>戏剧游戏 1：连珠炮</p> <p>戏剧游戏 2：胡言乱语</p> <p>独白练习</p>	通过欣赏《赵氏孤儿》，对比中外悲剧对结局的不同处理

单元	课	教学内容	范例	体验活动	拓展研究
第一单元 经典戏剧	第三课 喜剧	<p>喜剧表演是一门特别的表演艺术，中国戏曲中的丑角，西方喜剧中的红鼻子小丑，意大利假面喜剧中的喜剧演员，都有独特的技艺</p> <p>学习和模仿喜剧表演的形体动作，会很快学会几招让人发笑的动作</p>	<ul style="list-style-type: none"> •《一仆二主》(喜剧) •《连升三级》(高甲戏) •《七品芝麻官》(豫剧) 	<p>戏剧游戏 1：千面怪杰</p> <p>戏剧游戏 2：慢动作</p> <p>形体动作模仿</p>	通过欣赏《七十二家房客》《公用厨房》和春晚小品等作品，加深对喜剧特征的理解
	第四课 正剧	<p>正剧中的人物最贴近我们的生活</p> <p>进入规定的戏剧情境中，扮演剧中的人物，体验人物的内心动作与外部动作之间的关系，就进入了表演的境界</p>	<ul style="list-style-type: none"> •《地质师》《玩偶之家》(话剧) 	<p>戏剧游戏：中心椅子</p> <p>表演活动</p> <p>感受戏剧情境</p> <p>在情境中行动</p>	<p>正剧中提出的社会问题，激励我们去正视问题，解决问题</p> <p>戏剧中，人物的内心矛盾冲突，最后总有解决办法；现实中，我们的内心矛盾冲突，从出现的频率和表现的强度来看，与戏剧相比有什么异同</p>

(二) 单元教学策略与方法

1. 遵循“在做中学”的理念，在戏剧游戏、即兴表演、经典戏剧片段表演等活动中体验戏剧艺术，初步掌握戏剧艺术特有的声音、台词、形体、表演等基本知识技能和学习方法。提高观察、想象、反应、判断、表现等能力。

2. 在赏析悲剧、喜剧、正剧等不同体裁戏剧作品的过程中，提升戏剧艺术鉴赏力；在戏剧表演实践过程中，感悟戏剧的艺术之美，增强对生活的观察力和表现力，探索戏剧与生活的关系，提升审美品位。

3. 以小组活动的方式，在主动参与的基础上分工合作，在合作与分享中培养团队协作的意识。将范例赏析、体验活动、资料检索与处理等学习环节，贯穿整个单元学习过程。

■ 二、教学目标

【单元教学目标建议】

1. 赏析中外经典戏剧作品，知道悲剧、喜剧和正剧是戏剧体裁最常见的划分方法，体验声音、台词、形体、表演等戏剧表演基本方法对形象塑造和情感表现的意义和作用。（艺术感知水平 2）
2. 选择中外经典戏剧片段，通过戏剧游戏、即兴表演、模仿表演、创编表演等实践活动，运用语言、动作等塑造人物形象，体验情感表达。运用戏剧表演综合要素，在团队的协作配合中创造舞台形象。（创意表达水平 2）
3. 通过多种戏剧艺术实践活动，尝试表现戏剧中不同人物的性格特征。感知和了解不同体裁戏剧的独特美感和意蕴，能理解中外戏剧作品的审美价值，获得审美情感体验。（审美情趣水平 2）
4. 通过对经典戏剧作品的体验、赏析、表演实践和评价，理解戏剧作品的文化内涵，探索戏剧艺术与生活的关系，感悟优秀作品中的时代精神，引发对人生和社会的思考。能归纳、阐述自己的观点，与他人分享交流。（文化理解水平 2）

【分解单元教学目标】

单元	课	学习栏目	学习内容	学习要求与水平
第一单元 经典戏剧	第一课 入戏	范例赏析	选择话剧《雷雨》的台词片段，做即兴表演，注意表演时的内心状态；通过台词对话找出人物之间的矛盾冲突，理解人物的心理动机与行动，展开戏剧赏析活动	1. 在话剧《雷雨》片段赏析中，对戏剧艺术有初步的认识，感知戏剧的艺术语言、形象塑造和情感表现的基本特征（艺术感知水平1） 2. 在戏剧游戏、经典片段表演和即兴表演中运用戏剧的外部动作和内心动作塑造人物形象，体验情感表达（创意表达水平1） 3. 在感受戏剧人物的语言特征中，提高对生活的观察力和表现力，理解戏剧作品中人物丰富的思想感情，体验戏剧之美，提升审美品位（审美情趣水平1） 4. 通过戏剧舞台的人物塑造、情感表达和舞台形象创造，感受经典戏剧艺术的文化特点（文化理解水平1）
		感知理解	1. 研究《雷雨》剧本，选择矛盾冲突片段，揣摩戏剧语言，理解戏剧人物形象 2. 观察戏剧舞台，关注布景、道具、灯光、音效等综合要素在创造舞台形象中的作用 3. 欣赏戏剧，品味演员声音、台词、形体、表演在塑造人物时的综合性	
		体验活动	1. 戏剧游戏：身心相连、国王的钥匙、谁是卧底 2. 分组进行《雷雨》片段的对白练习 3. 分组进行即兴表演“借钱”或“借东西”的片段	
		思考评价	1. 思考欣赏戏剧时主要关注哪些方面 2. 寻找《雷雨》中的冲突片段，根据对话，写下人物的内心动作 3. 在戏剧表演时，需要注意哪些基本舞台规则	
		拓展研究	1. 观察话剧《雷雨》的人物素描与造型、服装和道具的设计图，领会其中所蕴含的丰富的信息 2. 《雷雨》的情节有很多巧合，最大的巧合是什么，为什么绝大多数的观众能够接受戏剧作品中的巧合	
建议课时：1课时				

单元	课	学习栏目	学习内容	学习要求与水平
第一单元 经典戏剧	第二课 悲剧	范例赏析	交流古今中外的悲剧故事，如《窦娥冤》《桃花扇》《梁山伯与祝英台》《罗密欧与朱丽叶》《俄狄浦斯王》等，思考：艺术中的悲剧与人生的悲剧之间究竟有什么样的关系；探索、思考经典戏剧《哈姆雷特》的多种版本及相关改编，如京剧、越剧《王子复仇记》等	1. 在戏剧实践活动中，体会莎士比亚诗化语言的独白对塑造人物的作用，对比赏析不同版本的《哈姆雷特》，能描述悲剧的基本特征（艺术感知水平2） 2. 在独白练习、戏剧游戏中尝试塑造悲剧的人物形象，体验情感表达，提升戏剧艺术创作的想象力与表现力（创意表达水平1） 3. 选择中外经典悲剧作品，在不同艺术形式版本的对比赏析中，认识悲剧的审美价值（审美情趣水平2） 4. 通过悲剧人物形象的表演实践，探索戏剧艺术与生活的关系，理解悲剧的文化内涵，引发对人生和社会的思考（文化理解水平2）
		感知理解	以《哈姆雷特》为例，感受悲剧的特征与表现力	
		体验活动	1. 戏剧游戏：连珠炮、胡言乱语 2. 独白练习：《哈姆雷特》片段	
		思考评价	1. 在朗读或表演台词时，你感受到的潜台词是什么 2. 哈姆雷特这一人物的主要性格特征是什么 3. 悲剧有哪些主要的特点	
		拓展研究	以京剧《赵氏孤儿》为例，选择其他艺术形式的改编版本，对比结局的不同处理方式，理解悲剧的特征	
		建议课时：1课时		
第三课 喜剧	第三课 喜剧	范例赏析	观察并亲身体验中国戏曲中的丑角与西方喜剧中红鼻子小丑的人物造型特点，模仿或设计一些他们的动作，思考：戏剧舞台上如何能产生让人发笑的效果，这些效果在戏剧艺术中有什么作用；赏析与体验中外经典喜剧作品，如话剧《一仆二主》、高甲戏《连升三级》、豫剧《七品芝麻官》等	1. 在中外经典喜剧作品的赏析中，观察喜剧演员的表演特点，理解旁白在喜剧表演中的作用，感受喜剧的独特魅力（艺术感知水平2） 2. 在戏剧游戏、经典片段实践和形体动作模仿活动中，体会戏剧中旁白和对白的差别，尝试运用喜剧夸张的表演特点塑造人物（创意表达水平1） 3. 感受、理解中外喜剧作品的不同表现形式，能参与具有民族性、时代性的喜剧作品，感知其独特的美感和意蕴，理解喜剧的审美价值（审美情趣水平2） 4. 关注中外喜剧作品及其相关的文化背景资料，通过不同文化下的喜剧表演实践，理解喜剧用诙谐可笑的表现形式体现深刻的社会内容（文化理解水平2）
		感知理解	1. 喜剧的特征 2. 意大利假面喜剧的特征 3. 中国地方戏曲中的喜剧作品	
		体验活动	1. 戏剧游戏：千面怪杰、慢动作 2. 挑选喜剧中的片段进行肢体模仿	

单元	课	学习栏目	学习内容	学习要求与水平
第一单元 经典戏剧	第三课 喜剧	思考评价	<p>1. 结合范例，谈谈哪句台词或动作让你觉得滑稽，为什么</p> <p>2. 你是否有过这样的经历：准备了一句好笑的话或一个滑稽的故事，打算逗乐朋友或家人，没想到失败了，但有时候无心的话或举动反而让他们觉得滑稽；回忆一下当时的情境，滑稽跟意外有关吗</p> <p>3. 喜剧有哪些主要特点</p>	
建议课时：1课时				
第一单元 经典戏剧	第四课 正剧	范例赏析	以游戏再现一些经典戏剧场景，可以是之前学习过的《雷雨》《哈姆雷特》《一仆二主》等，也可以是为人熟知的易卜生作品《玩偶之家》；思考：可以用哪些办法让情境具体、真实起来，情境有哪些作用；赏析正剧《地质师》	<p>1. 了解话剧舞台行动的基础——规定情境；理解舞台上规定情境对人物形象的塑造，能描述正剧的概念与特点（艺术感知水平2）</p> <p>2. 在问题化学习的过程中深化表演片段的规定情境，并尝试依据规定情境展开舞台行动，塑造不同性格特征的人物，增强戏剧效果（创意表达水平2）</p> <p>3. 在围绕规定情境展开的分析与实践中，理解《地质师》中不同人物的性格特征，培养对话剧艺术的鉴赏兴趣；培养合作学习的习惯，体验成功的快乐（审美情趣水平2）</p> <p>4. 在戏剧实践活动中，探索正剧与生活的关系，思考戏剧对生活的影响，阐述自己的观点，与他人分享交流（文化理解水平2）</p>
建议课时：1课时				

三、教学活动建议

【单元学习活动设计建议】

单元学习活动名称：在情境中行动

(一) 单元学习活动目标

1. 在小组合作的讨论交流中深化表演片段的规定情境，并尝试依据情境不断丰富“人物”，增强戏剧效果。
2. 在围绕规定情境展开的分析与实践中，理解《地质师》中人物的性格特征，培养对话剧艺术的鉴赏兴趣；培养合作学习的习惯。

(二) 单元学习活动内容与要求

1. 集体模仿《地质师》片段台词，教师引导对于情境产生初步感受。
2. 小组讨论把握住剧本中的“行动”，并用“动词”来确定人物的行动。
3. 在排练中将“行动”落实在台词、表情和形体等外部动作上。
4. 互相交流、评价表演中的外部动作展现人物内心、塑造性格的效果。

(三) 单元学习活动说明

活动名称	活动设计意图	活动操作建议
在情境中行动	本课活动以正剧《地质师》引入，旨在引导学生理解舞台行动是基于“内心动作”而产生的舞台行动和语言，初步掌握如何在“规定情境”中行动，也就是戏剧人物在“此时此刻”会有怎样的行动	<ol style="list-style-type: none"> 1. 描述规定情境的内容，加深对规定情境的理解 2. 小组讨论，结合台词与肢体动作模仿剧中人物的表演，体会台词与动作对刻画人物形象的手法和作用 3. 在小组练习中，重点关注并突出角色形象和内心情感 4. 记录小组活动过程，并在小组分享中展示交流

(四) 单元学习活动评价标准

评价内容		优良	合格	不合格
过程表现	小组分工	分工明确	分工较明确	没有分工
	小组合作	合作默契, 相互包容	有合作, 能相互理解	不能合作, 不能互相理解
	完成情况	完成	基本完成	未完成
成果表现	情境分析	讨论热烈, 情境明确, 可行性高	有交流, 情境较为明确, 有可行性	交流不积极, 情境不明确, 无可行性
	成果交流	条理清晰, 手段丰富	有条理, 有呈现	不能交流、呈现

【单元作业设计建议】

单元作业名称: 经典戏剧片段再演绎

(一) 单元作业目标

1. 理解戏剧语汇塑造人物形象和表达情感的方式。
2. 了解舞美、服装道具等综合表达内涵的方式, 能运用所学为经典戏剧的片段加强效果。
3. 能在小组合作过程中分享自己的见解, 进一步理解经典戏剧作品的文化内涵。

(二) 单元作业内容与要求

1. 以《雷雨》《哈姆雷特》《一仆二主》《地质师》中任意一个片段为基础, 进行排演。
2. 分组排练, 每个片段控制在五分钟之内。
3. 关注演员的表演与情感的表达, 能进行简单的舞美设计。
4. 完成小组合作经历过程记录, 展示交流, 自评互评。

(三) 单元作业说明

作业名称	作业设计意图	作业操作建议
经典戏剧片段再演绎	在戏剧表演实践中将课堂所学迁移、运用，加深对戏剧的艺术特征和表现方式的认识	<p>1. 将模仿“教育示范剧”片段作为排练前的热身活动，引发学生学习兴趣</p> <p>2. 6—8个学生为一组，分组排练，模仿经典片段表演，从声音、台词、形体、表演四个方面感受“如何在舞台上表演”</p> <p>3. 在模仿的基础上融入自己的理解，可以对台词、服装、布景、肢体动作等作出合理改编，并尝试运用现代表现手法对片段进行再演绎</p> <p>4. 举办经典戏剧片段表演交流活动，并在分享中谈谈表演的心得体会，以及对作品内涵的理解</p>

小组合作经历与过程记录完整。过程记录：

小组名称	
小组成员分工	
剧目选择	《雷雨》□《哈姆雷特》□《一仆二主》□《地质师》□
排练记录	(时间、地点、排练中出现的问题、如何解决问题)
角色形象照	(为自己的角色设计一个最能表现角色性格和特色的动作，并拍摄角色形象照)

(四) 单元作业评价标准

评价内容		优良	合格	不合格
过程表现	小组分工	分工明确	分工较明确	没有分工
	小组合作	合作默契，相互包容	能相互理解	不能合作
	完成情况	完成	基本完成	未完成
成果表现	经典戏剧片段再演绎	模仿度高，能刻画出人物的性格特征，角色之间配合默契	模仿度较高，能基本刻画出人物的性格特征，角色之间配合度一般	模仿度一般，人物的性格特征不明显，角色之间配合较差

【单元评价实施建议】

(一) 单元评价目标

1. 对经典戏剧的赏析和理解。
2. 在体验、讨论与设计表演的学习活动中，能主动探索戏剧艺术的特征与基本表现形式。
3. 在小组合作学习中能积极思考戏剧与生活、文化的关联，阐述自己的观点，与他人分享交流。

(二) 单元学习过程评价标准

评价内容		优良	合格	不合格
过程表现	学习过程参与度(个人)	积极参与	能参与	不能参与
	小组分工	完全自主选择	基本自主选择	不能自主选择
	合作交流	配合默契，相互包容	能相互理解	不能相互理解

(三) 单元整体学习评价标准

评价内容	单元学习活动	单元作业	单元学习过程
	在情境中行动	经典戏剧片段再演绎	学习过程参与度
权重	30%	40%	30%
评价结论	达到 80% 为优良，达到 60% 为合格，未达到 60% 为不合格		

■ 四、教学参考资源建议

【教材资源建议】

■《雷雨》(话剧)

曹禺本名万家宝，中国剧作家、戏剧教育家。他在青少年时期目睹了帝国主义分子的暴行，这对他反帝爱国思想的形成和他一生创作的思想倾向起了巨大作用，也为他的一些作品提供了素材和人物原型。1928年，他升入南开大学政治学系，在校期间阅读了大量世界名著，尤其是希腊悲剧以及莎士比亚、契诃夫等人的戏剧作品，这也深深影响了他的悲剧创作风格。1933年，曹禺完成了第一部多幕话剧《雷雨》，之后还写了《日出》《原野》(这三部作品又被称为“三部曲”系列)，这些作品塑造出复杂多变的人物形象，尖锐地抨击了社会现实的黑暗。

曹禺根据自己青少年时期熟悉的社会环境，确定了《雷雨》的题材，通过周鲁两家八个人物的历史与现实纠葛，反映了从光绪二十年(1894)到1920年之后约三十年的复杂社会生活和冲突，主要描写新旧交替时期三个不同阶层、不同性格的女性，以不同的方式对命运做出抗争以及她们走向毁灭的悲剧结局。《雷雨》丰富生动的情节，尖锐的戏剧冲突，严谨的结构，浑厚凝重的格调，浓重的悲剧气氛，深受希腊悲剧和易卜生、奥尼尔剧作的影响，是将中国故事和外来艺术形式结合得最为熨帖、最为光彩的作品之一。

《雷雨》的语言精炼，台词耐人寻味，富有动作性。剧中人物的语言符合人物身份，也暗藏着人物关系。比如，鲁妈对周萍说：“我就是你——你打的那个人妈。”这句话背后隐藏着“一险二恨三悲”^①的内容(险：鲁妈急不择言，母子即将相认，十分惊险。恨：自己一生已毫无希望，大海被打出鼻血，对周家两代人的仇恨不言而喻。悲：心地善良的母亲，却不得不承认一个儿子而公开拒绝另一个儿子，只能让自己的两个亲生儿子成为冤家对头，心中悲恸至极)。而曹禺在塑造鲁贵这一形象时频繁运用潜台词，充分展

^① 选自杨有业《曹禺剧作潜台词的艺术魅力》，载《辽宁师范大学学报(社科版)》，1996年第5期。有改动。

示出鲁贵处事的圆滑和做人的狡诈。他运用的主要方式是“弦外有音，话里有话”。^①

台词	技能要点
<p>鲁贵 四凤……四凤！听见没有？</p> <p>四凤 听见了。</p> <p>鲁贵 这孩子！回头你妈来，告诉她，你有<u>许多钱</u>啦！工钱，赏钱……</p> <p>四凤 您不<u>都要</u>走了么？喝了！<u>赌了！</u></p> <p>鲁贵 你急什么？我不跟你要钱。// 喂——<u>大少爷</u> / 不是老塞给你钱花么？</p> <p>四凤 爹！您别又<u>穷疯了</u>，胡说乱道的。</p> <p>鲁贵 我不是跟你<u>要钱</u>。我说，等你<u>妈来</u>，把这些钱给她瞧瞧，叫她<u>开开眼</u>。</p> <p>四凤 妈不像<u>您</u>，见<u>钱</u> / 就忘了命。</p> <p>鲁贵 哼！</p> <p>四凤 妈讲<u>脸</u>，<u>舍不得</u>把女儿叫<u>人家</u>使唤。</p> <p>鲁贵 <u>讲脸！</u> / 你是谁家的小姐？帮了人 / 就失了<u>身份</u>啦？</p> <p>四凤 爹，这是<u>人家</u>周公馆！太太在<u>养病</u>呢。我上楼送<u>药</u>去了。(端药碗欲下)</p> <p>鲁贵 停停……跟你<u>商量</u>点事。昨天不是老爷生日么？<u>大少爷也赏了我</u>……</p> <p>四凤 我要是大少爷，<u>一个子</u>也不给您。</p> <p>鲁贵 对极了！<u>四块</u>钱够干啥的，<u>还了点账就干了</u>。你手上方便，<u>匀给我</u>……</p> <p>四凤 我没钱。</p> <p>鲁贵 凤儿，你可是我的<u>亲生孩子</u>。</p> <p>四凤 <u>亲生女儿</u>也没法把<u>自己卖了</u>，替您还<u>赌账</u>啊？</p> <p>鲁贵 你可放<u>明白点</u>，<u>你爹</u>我可是<u>处处</u>替你想……</p> <p>四凤 你<u>又想</u>说什么？</p> <p>鲁贵 我说，<u>大少爷</u>常跟我提你——</p>	<ol style="list-style-type: none"> 突出重音词语，鲁贵的语气中略带生气的情绪；四凤的语气里也有不耐烦之感，因为她预感到父亲可能又来问她要钱，果然，鲁贵要她在母亲面前炫耀，所以，她主动进攻，指责对方的不良行为； 鲁贵的内部行动、主要目的是为女儿要钱，但他老于世故，看到女儿生气了，便后退一步；同时，找借口说是让她给母亲看她获得的赏钱； 四凤进一步指责父亲见钱眼开，不顾脸面和尊严； “讲脸！”以及后面的问句，声调扬起，音调提高，充满嘲讽； 四凤爱惜脸面，要父亲压低声音，并借机准备离开； 鲁贵只好明说，和颜悦色，放低姿态地说话，求女儿给他一些钱还赌债；但四凤不吃他这一套； 鲁贵看软的不行，只能来硬的，以下台词需要板着脸孔来说，强硬和威胁的语气逐步加强，显示他转守为攻，步步紧逼；
<p>四凤 您<u>疯了</u>！我走了。</p> <p>鲁贵 别走！你这手上的<u>戒指</u>，不就是<u>他</u>送的么？别假门假事了，我都明白。</p> <p>四凤 您说吧，究竟要<u>多少钱</u>？</p> <p>鲁贵 不多，<u>三十块</u>。</p> <p>四凤 那您跟<u>大少爷</u>要去吧。</p> <p>鲁贵 你以为我不知道你同这混账大少爷的<u>关系</u>？</p> <p>四凤 做父亲的有跟女儿<u>这样说话</u>的么？</p> <p>鲁贵 我是你<u>爸</u>，我就要<u>管你</u>！</p>	<ol style="list-style-type: none"> 四凤逐渐听出了父亲知道了自己和大少爷周萍的关系，在心理上、语气上便很难强硬起来，只能妥协、给钱； 鲁贵不达目的誓不罢休，看到四凤搬出大少爷来做挡箭牌，他不顾主仆的身份规矩，脱口骂起大少爷，要把女儿牢牢地掌握在自己的手心。

学习提示

- 人物有了明确的内部行动，才会有积极的外部行动。
- 冲突的双方不会轻易被对方说服，会采取不同的行动策略和方式，这些都能生动体现人物的性格。

^① 选自王颖伦《潜台词对〈雷雨〉中人物形象的塑造作用》，载《中国文艺家》2019年1月。有改动。

资源使用建议：引导学生通过台词、对话理解人物的外部动作与内心动作，找出人物之间的矛盾冲突；依照对外部动作与内心动作的理解，组织学生进行即兴表演。利用视频资源，或组织学生观看戏剧演出，了解戏剧舞台、戏剧表演等特点。

■《哈姆雷特》(悲剧)

莎士比亚的戏剧多取材于历史记载、小说、民间传说和老戏等已有的材料，反映了封建社会向资本主义社会过渡时期的历史现实，宣扬了新兴资产阶级的人道主义思想和人性论观点。

《哈姆雷特》创作于16世纪与17世纪相交的伊丽莎白统治时期，是英国社会政局稳定且生产力进步发展较快的阶段。莎士比亚以丹麦为社会背景，反映了当时英国社会的黑暗现状，以及封建贵族阶级与新兴资产阶级之间的矛盾，深刻批判了王权与封建恶势力的斗争。哈姆雷特是一个带有典型人文主义色彩的王子，他善于思考和观察，会进行冷静的分析，具有文艺复兴时期思想家的特点。但哈姆雷特也具有明显的弱点，他在复仇时总是考虑过多，行动中的犹豫和延宕是他内心懦弱的表现。

哈姆雷特的言语时而高雅，时而粗俗，时而晦涩难懂，恰到好处地表达了自己的心理活动和他复杂的个性特征。尤其是几段感情灼热又忧郁彷徨的长篇独白，在揭示哈姆雷特内心矛盾的同时又展示了莎士比亚语言的生动性和丰富性。莎士比亚还善于运用人物之间强烈的对比性语言突出不同人物的形象。例如，哈姆雷特的激情澎湃与克劳狄斯邪恶之气，哈姆雷特的优柔寡断和奥菲利娅的单纯深情等都形成了鲜明的对比，他们的语言符合各自的身份及其个性特点，使各种人物形象更加清晰而具有个性。^①

^① 选自宋祝《解读莎士比亚悲剧作品中的语言魅力》，载《长城》2013年第4期。有改动。

哈姆雷特台词	技能要点
<p>逼问罗森格兰兹和吉尔登斯吞的来意，点明自己清楚国王、王后的用意。</p> <p>1. 凭着我们多年的交情，<u>老实</u>告诉我，你们到这儿来 / 有何贵干？不是<u>有人</u>叫你们来的吗？<u>来</u>，不要骗我。<u>来</u>，<u>快说</u>。 2. 你们是<u>奉命</u>而来的，你们掩饰不了良心的愧疚，你们的<u>脸色</u> / 已经招供了。 3. 我知道 / 是我们这位<u>好国王</u>和<u>好王后</u> / 叫你们来的。让我代你们说明<u>来意</u>吧，免得你们泄漏了<u>自己的秘密</u>，有负 / 国王、王后的 / <u>付托</u>。</p>	<p>1. 用毫不客气的语气来说。注意标点符号，两个反问句递进，语速略加快；两个“来”同样语气递进，第二个“来”更加强有力一些。 2. 说该句之前要想象看到交流对象脸色慌张的样子。“奉命”是重点词，不必刻意强调，该词之前停一个小气口。 3. “好国王”“好王后”可以刻意强调，语气略微加重；调侃和讽刺，但不让对方抓住把柄。</p>
<p>用世界之大、物种之美说明自己心境的低落。 （掩藏已得知父王死因的愤怒）</p> <p>1. 我<u>近来</u> / 不知为了什么缘故，<u>一点</u>兴致 / 都提不起来，什么游乐的事都懒得过问；仿佛<u>负载万物</u>的大地，这一座<u>美好</u>的框架，只是一个 / 不毛的荒岬；覆盖众生的<u>穹苍</u>，这一顶<u>壮丽</u>的帐幕，这一个点缀着金黄色的火球的<u>庄严</u>的<u>屋宇</u>，只是一大堆 / <u>污浊的瘴气</u>的集合。 2. 哎，<u>人类</u> / 是一个多么<u>了不得</u>的杰作！多么<u>高贵</u>的<u>理性</u>！多么<u>伟大的力量</u>！多么优美的仪表！多么<u>文雅的举动</u>！在行为上 / 多么像一个<u>天使</u>！在智慧上 / 多么像一个<u>天神</u>！宇宙的精华！万物的<u>灵长</u>！可是 / 在我看，这一个<u>泥土</u>塑成的生命 / 算得什么？ 3. 人类不能使我发生兴趣；<u>不</u>，<u>女人</u> / 也不能使我不发生兴趣，虽然从你的微笑之中，我可以看到你们持有<u>异议</u>。</p>	<p>1. 开头语气低沉，放慢语速一直读到“过问”一词。 2. “大地”与“荒岬”，“穹苍、帐幕、屋宇”与“瘴气”几组名词，不仅要明白其表层的意思，还要理解其隐含的意义。莎士比亚的诗化语言中有很多比喻、隐喻，一语双关，意味深长。 3. 要读出对比，前扬后抑。 4. 边叹气边说出“哎”，然后，马上吸一口气，语气上扬，连续的感叹句，语速逐渐加快，语气逐渐上扬，越说越激动（注意着重突出名词）。 5. “可是”后停顿，语速瞬间放缓。 6. 语速适中，语气平淡。</p>

学习提示

1. 本课台词片段的潜台词意味丰富，所谓“言在此而意在彼”。
2. 哈姆雷特的性格特征非常丰富、充满矛盾性，这为演员的表演提供了巨大创造空间。

资源使用建议：指导学生观看戏曲改编版《哈姆雷特》，并与话剧版本作比较；

了解悲剧的基本特点与悲剧人物的基本塑造；扮演者诵读剧本中的独白，体验其技巧表述，体会莎士比亚的诗化语言。

■《一仆二主》(喜剧)

哥尔多尼 1707 年出生于威尼斯，自幼对戏剧产生浓厚的兴趣，16 岁便参加一个流浪的喜剧剧团，到各地巡回演出。哥尔多尼长期跟随剧团过着流浪的生活，走遍了大半个意大利。侵略者铁蹄践踏下支离破碎的祖国山河，贵族阶级的腐朽堕落，社会风气的糜烂淫逸，激起了他的爱国思想。

随着资本主义经济的发展，资产阶级力量壮大起来，民族意识逐步觉醒，启蒙主义在知识阶层中广泛流传，产生了很大影响，陈旧、僵化的意大利假面喜剧已经无力表达资产阶级对改革社会、改革政治的强烈要求。

哥尔多尼的喜剧在人物角色、性格特征、语言动作等方面均在一定程度上延续了假面喜剧的特点。同时，他不满于假面喜剧的现状，重视人物形象的塑造，赋予角色鲜明的个性特征，成功地建构了性格喜剧。《一仆二主》是他早期最著名的喜剧，该作品仍然保留了即兴喜剧定型角色的名字，台词起初也是半即兴式的，直到后来才逐渐确定下来。《一仆二主》的主人公特鲁法儿金诺是假面喜剧中的传统丑角，哥尔多尼保留了笨拙和滑稽的角色特征，该角色的“插科打诨”和“愚蠢行为”依旧是剧情发展的关键。

资源使用建议：课前让学生阅读剧本、观摩演出，引导学生欣赏、理解语言外的喜剧效果。通过讨论和模仿喜剧动作，再现喜剧情节，让学生亲身感受喜剧的表演特点，并与悲剧进行比较。引导学生思考喜剧与时代的关系。

■《地质师》(话剧)

四幕话剧《地质师》是著名剧作家杨利民于1996年创作的作品。杨利民，黑龙江省齐齐哈尔市人，多次获国家曹禺戏剧文学奖、中央戏剧学院奖、国家文华奖等，被评为新时期全国十佳编剧，全国百名德艺双馨艺术家。20世纪60年代初，几万名大学生远离母校，奔赴东北高寒地区，三十年的风雨岁月，他们一直坚持开发油田，为共和国的发展作出了卓越贡献。《地质师》的创作原型便是油田开发研究院的高级地质师王启民。

《地质师》充分展现了正剧的特点，相比喜剧与悲剧，它更贴近普通人的日常生活，表现了复杂丰富的性格与情感，并且具有道德目的。作者从最原始的角度塑造人物形象，充分体现了普通大众的平民视角，如特定时期的石油工人、工作在第一线的知识分子等。《地质师》自演出以来，一直长盛不衰，是时代精神的集中展现，在中国现代话剧史上有不可撼动的特殊地位。

资源使用建议：指导学生通过扮演《地质师》的片段，塑造人物角色，感受戏剧情境。在情境中展开行动，体验人物的内心动作与外部动作的关系，体验人物的情感，展现人物内心矛盾冲突，理解正剧中人物故事的复杂性。同时，鼓励学生展现自我，积极表达自己的情感，从话剧到现实生活，丰富自己的形象思维并提升表达能力。

【补充资源建议】

■ 戏剧的功能^①

戏剧具有审美功能、娱乐功能、教育功能和交流功能。这几种功能是交互作用、互相渗透的。

审美功能。原始戏剧起源于宗教和战争歌舞及劳动歌舞。通常包括舞蹈、歌唱、吟诵、表演、对称的形式感、以故事的方式表现的神的命运、仪式感等，这些都是美感的具体外化。后来，戏剧的宗教实用功能逐渐减弱，终于成为独立的艺术样式，其美感变得更为纯粹。

娱乐功能。中世纪晚期，由于资产阶级人文主义的兴起，压抑人性、充满说教的宗教戏剧渐形衰落。戏剧的人文气息渐盛，其可看性渐强。娱乐性成为戏剧的重要特点。

教育功能。戏剧成为独立艺术形式后，其审美、娱乐功能得到彰显。同时，教化或教育功能仍然存在。戏剧对生活或历史的模拟，对人类复杂命运特性的模拟，不仅能感动人，给人以审美快感，也能教育人，使人从中得到启迪。

交流功能。戏剧的交流功能也是不言而喻的。莎士比亚的戏剧被誉为是超越民族和时代的。因为它以独特的艺术形象深刻地表达了人类的普遍情感，引起不同文化背景的人们的思想与情感共鸣，将人们引向美好的精神世界。其效果超过了任何语言和抽象的说教。

^① 选自《艺术学基础知识》(中央音乐学院出版社2006年版)。王次炤著。有改动。

资源使用建议：启发学生查找不同时期戏剧的相关资料，了解和探讨戏剧的功能，进一步理解戏剧与其他艺术门类的区别，感受戏剧的魅力。

■ 中国喜剧的雏形和发展^①

中国古典喜剧的源头可追溯到先秦时代的优伶，《史记》中曾经记载了扮演已故宰相孙叔敖的优孟。到了汉代，又出现了傀儡、角觝戏，能使歌舞，有唱有做，已具喜剧雏形。角觝戏代表作《东海黄公》以载歌载舞的滑稽表演达到了逗笑讽刺的效果，但还未形成完备的喜剧性冲突。唐宋出现了大批讽喻时事的滑稽戏。唐代的参军、苍鹘，宋代衍变为副净、副末，都是善于插科打诨的喜剧角色，故事也变得复杂，可算是较为成型的喜剧了。元代是歌颂喜剧的黄金时期，产生了《西厢记》《拜月亭》等一大批歌颂下层人民品性智慧的经典剧目。明代则是讽刺喜剧的收获季节，代表作有《玉禅师》《东郭记》等。清代是地方戏剧崛起时期，讽刺喜剧、英雄喜剧、闹剧交相争艳。

1921年，文明戏演员王无能第一次表演了单口的滑稽节目，取名“独脚戏”，后称“滑稽戏”。而后逐渐由单人发展为“双档”和“多档”。中华人民共和国成立后发展出《七十二家房客》《三毛学生意》等剧目。

资源使用建议：帮助学生了解中国喜剧的雏形和发展，尝试与外国喜剧做对比，比较中外喜剧在“引人发笑”的表现方式和表现手法上的异同，加深对喜剧特征的了解。

■ 社会问题剧和英雄正剧^②

社会问题剧是正剧中的一种重要类型，可以看作一种特殊的正剧。在这类剧作中，

① 选自《中国大百科全书·戏曲曲艺卷》（中国大百科全书出版社2002年版）。中国大百科全书总编辑委员会编。有改动。

② 选自《中国大百科全书·戏剧卷》（中国大百科全书出版社2002年版）。中国大百科全书总编辑委员会编。有改动。

完满性并不表现为正面力量在现实斗争中胜利的结局，也不表现为矛盾的和谐，而是表现为主人在坚持斗争的行动中内在精神的完满。在易卜生之后，像英国的高尔斯华绥、美国的奥德兹、苏联的高尔基，都创作过一些属于社会问题剧式的正剧。

英雄正剧是正剧的另一类型，它往往表现政治斗争、阶级斗争、民族斗争中的重大题材。在英雄正剧中，新旧两个世界的较量进入决战时刻，新生力量已强大到足以战胜腐朽势力的程度。作为正面主人公的英雄人物，不仅支配着自己的命运，而且与人民、民族共同成就着伟大的事业。如十月革命成功之后，苏联相继出现的伊凡诺夫的《铁甲列车 14—69》、特列尼约夫的《柳鲍芙·雅洛娃娅》、波戈延的《带枪的人》等；还有如中华人民共和国成立之后出现的《万水千山》《陈毅出山》等。

资源使用建议：通过对比英雄正剧和社会问题剧，引导学生探讨正剧与悲剧的异同，加深对正剧特征的理解。

■《俄狄浦斯王》^①（悲剧）

《俄狄浦斯王》是古希腊悲剧家索福克勒斯最著名的悲剧作品。底比斯国王拉伊俄斯根据预言得知他将死于儿子之手，在儿子俄狄浦斯出世后便把他抛弃，这孩子后来被科林斯国王收养成人。有一天，俄狄浦斯听到他将杀父娶母的可怕预言，便往底比斯逃亡，途中碰上拉伊俄斯，在争斗中将对方打死。紧接着，他又为底比斯人制服了人面狮身的女妖。俄狄浦斯被选为底比斯国王，并娶拉伊俄斯的寡后为妻。就这样，俄狄浦斯终于不知不觉地犯下了杀父娶母的罪行。根据神示，他必须找到杀死拉伊俄斯的凶手才能消除天灾。俄狄浦斯最后发现自己不仅是他要捉拿的凶手，而且是娶母为妻的罪人。因此他刺瞎了双眼，自愿承受流放的惩罚。命运是残酷的，俄狄浦斯反抗命运的斗争精神也是十分坚强的。在同命运展开搏斗的过程中，他的民主意识、自由意志、爱国思想、社会责任感以及自我牺牲精神，都表现得非常突出。

^① 选自《中国大百科全书·戏剧卷》（中国大百科全书出版社 2002 年版）。中国大百科全书总编辑委员会编。有改动。

资源使用建议：指导学生通过朗读《俄狄浦斯王》的剧本，观看话剧视频，了解古希腊悲剧，通过古希腊悲剧探究戏剧的起源和发展，引导学生认识戏剧源于生活，是人类进行自我认知、扮演角色、探究人性、实施舞台行为的艺术门类。

■《暴风雨》(话剧)

《暴风雨》曾被视为莎士比亚向戏剧告别的作品。它取材于时事小册子，主人公奴隶卡列班的内容反映了初期资本主义殖民活动，有特殊价值。剧本描写被弟弟驱逐、逃往荒岛十余年的米兰公爵不仅能用魔法驾驭精灵和妖魔，而且掀起了狂风把仇人们的船只摄至荒岛。最后他宽恕了表现悔改的仇人，恢复了爵位，使女儿同王子成亲。此剧的诗、歌十分精妙，采用了宫廷假面舞的元素，富有哲理和睿智。

资源使用建议：指导学生通过观看视频、朗读剧本或表演莎士比亚的悲剧、戏剧和正剧作品，感受莎士比亚戏剧的经典魅力。

■《七十二家房客》(上海滑稽戏)

大型四幕滑稽戏《七十二家房客》是上海人民滑稽剧团的看家之作。1958年，为响应“大搞现代戏创作”的号召，杨华生、笑嘻嘻、张樵侬、沈一乐四位老滑稽艺术家以中华人民共和国成立前上海底层市民的艰苦生活为素材，写就了轰动一时的《七十二家房客》，从此在观众心目中，“七十二家房客”成了住房狭小的代名词。

1949年，初春。上海某弄堂一幢石库门房子内，住着大饼摊的老山东、苏州老裁缝、洗衣作坊小宁波、小热昏杜福林、卖香烟的杨老头、小皮匠、舞女韩师母、金医生等“七十二家”房客。真是：“房间小的象白鸽笼，房客都象进牢笼”。二房东和流氓炳根，鱼肉乡里，欺压房客，到处惹是生非，闹得鸡犬不宁，令众房客忿忿不平。二房东和

炳根视爱打抱不平的小皮匠、杜福林、金医生为眼中钉，为赶他们搬场“通路子”请“老头子”警察局王科长派人发难。警察“三六九”受命赶众房客搬场，乘机敲诈捞“横挡”（油水），闹出了种种丑剧。为了达到不可告人的目的，二房东与炳根竟将十六岁的养女阿香许配给六十岁的警察局长。小皮匠和阿香同是天涯苦命人，相怜相惜，在众房客的帮助下，终于双双冲出“牢笼”。不言而喻，二房东、炳根、“三六九”之流自然不会有好下场，印证了中国的一句老话“多行不义必自毙”。

资源使用建议：欣赏《七十二家房客》，了解以该剧为代表的本土喜剧，对比并探究中外喜剧的异同，进一步理解喜剧“既可以表现生活的丑恶、腐朽的事物，也可以讴歌美好的事物”的表现方式。

■《玩偶之家》(话剧)

《玩偶之家》是挪威戏剧家亨利克·易卜生创作的戏剧作品。《玩偶之家》是一部三幕戏剧。故事讲述了女主人公娜拉为给丈夫海尔茂治病，瞒着丈夫伪造签名向柯洛克斯泰借钱，无意犯了伪造字据罪。多年后，海尔茂升职经理，开除了柯洛克斯泰，后者拿字据要挟娜拉，海尔茂知情后勃然大怒，说自己的前程全被她毁了，而当危机解除后，又立刻恢复了对妻子的甜言蜜语。娜拉认清了自己在家庭中“玩偶”般从属于丈夫的地位，当她丈夫的自私、虚伪的丑恶灵魂暴露无遗的时候，最终断然出走。

该戏剧是一部典型的社会问题剧，通过女主人公娜拉与丈夫海尔茂之间由相亲相爱转为决裂的过程，探讨了资产阶级的婚姻问题，暴露了男权社会与妇女解放之间的矛盾冲突，向资产阶级社会的宗教、法律、道德提出了挑战，激励人们尤其是妇女挣脱传统观念的束缚，为争取自由平等而斗争。

资源使用建议：《玩偶之家》是易卜生最主要的代表作。该剧无论是内容还是形式，在欧洲戏剧发展史上都属创举，影响深远。可通过欣赏该作品，加深学生对古典主义“三一律”、社会问题剧等概念的理解，感受戏剧的艺术特色。

第二单元 戏剧创编

第一课 人物

第二课 冲突

第三课 情节

第四课 主题

■ 一、教材分析

【单元内容结构】

课名称	大概念	单元核心内容	学习重点
第一课 人物	从生活中提取戏剧创编要素，基于戏剧规律进行戏剧剧本创作	1. 通过对经典戏剧作品的赏析、比较、改编，感知戏剧人物、冲突、情节、主题在戏剧中的体现和作用，掌握戏剧剧本创作的基本方法	理解戏剧剧本中人物形象塑造的法则
第二课 冲突		2. 在戏剧创编实践过程中，依据各戏剧创编要素的法则，逐步完善戏剧剧本的创作	理解戏剧冲突的基本特征
第三课 情节		3. 通过戏剧剧本创编实践，提高交流能力，增强集体意识和团队协作能力，形成换位思考的能力	理解戏剧情节构成的形式法则
第四课 主题			掌握戏剧主题的表现方式

【单元概述】

本单元侧重“戏剧创编与表演”中的内容要求，分为“人物”“冲突”“情节”“主题”四个学习主题。旨在从戏剧创编的规律、要素、基本方法入手，通过赏析中外经典的剧目，在戏剧创编实践的过程中，引导学生认识戏剧源于生活，能引发对人生和社会的思考。

引导学生赏析中外经典戏剧作品，知道剧本创编的基本规律、基本要素和基本方法，能领悟和表述戏剧对人性的揭示，丰富艺术感知。掌握戏剧创编的基本方法，在中外经典戏剧片段改编练习的基础上，尝试编写能体现对人生和社会思考的剧本，进行创意表达。通过多样的艺术实践活动，感知和了解中外经典剧目的独特美感和意蕴，获得审美情感体验，提升审美情趣。能通过戏剧创编，认识自我，认识世界，理解戏剧的文化内涵，形成文化理解。

学习材料主要有：《屈原》《骆驼祥子》《威尼斯商人》《霓虹灯下的哨兵》，拓展话剧材料《关汉卿》《蔡文姬》，不同版本的《骆驼祥子》话剧、影视剧和地方戏曲作品，《白蛇传》等。

单元教学重点：理解人物、冲突、情节及主题对戏剧创编的作用与意义。

单元教学难点：认识自我，认识世界，运用戏剧创编的规律、元素和基本方法创编剧本。

【单元教材教法分析】

(一) 教学材料结构

单元	课	教学内容	范例	体验活动	拓展研究
第二单元 戏剧创编	第一课 人物	戏剧人物，可以自主创作，也可以根据真实人物创编，这些人物可以是历史人物，也可以是现实中的人物，还可以来自小说、神话、民间传说	<ul style="list-style-type: none"> •《屈原》(历史剧) •《麦克白》(话剧) •《屈子行吟图》(木刻版画) •《屈子行吟图》(中国画) •屈原邮票	<p>戏剧游戏1：不用物品的地点游戏</p> <p>戏剧游戏2：我是谁</p> <p>观察“身边的人物”练习</p> <p>创编练习：创造人物</p>	深入体会历史剧“大事不虚、小事不拘”的创编原则，说说戏剧人物屈原与历史人物屈原的异同
	第二课 冲突	我们的生活充满了各种各样的矛盾，取与舍、得与失、义与利、爱与恨等，它无时无刻不在影响着我们 戏剧冲突是戏剧反映社会生活的基本手段，是构成戏剧作品的根本因素，它集中而形象地概括了生活中的矛盾和斗争，在尖锐激烈的矛盾冲突中塑造人物形象，揭示社会问题	<ul style="list-style-type: none"> •《骆驼祥子》《生死场》(话剧)	<p>戏剧游戏：谁是“杀手”</p> <p>小说改编练习</p> <p>创编练习：创作冲突性场面</p>	分小组赏析不同版本的《骆驼祥子》，比较话剧、影视剧和地方戏曲作品中，人物塑造方式的异同 戏剧行动有外部动作与内心动作，戏剧冲突也有内部冲突与外部冲突，试分析话剧《骆驼祥子》中的矛盾冲突有哪些，并与曹禺的话剧《雷雨》作对比，深入理解矛盾冲突在戏剧人物形象塑造上的重要作用

单元	课	教学内容	范例	体验活动	拓展研究
第二单元 戏剧创编	第三课 情节	<p>情节是指戏剧的发展过程，一般有起、承、转、合的基本顺序，依次为冲突的开端、发展、激化和高潮以及最终的解决</p> <p>戏剧中的事件在舞台上按时间顺序发生，人物与人物之间、人物与环境之间、人物与自身之间所产生的冲突在舞台演出时间内得以淋漓尽致地展现</p>	•《威尼斯商人》(话剧)	<p>戏剧游戏：故事接龙——突然停止 人物转变练习 创编练习：设计故事情节</p>	法庭庭审是《威尼斯商人》情节的高潮场面，戏剧和电影中，法庭戏很多，为什么法庭戏有着特殊的魅力
	第四课 主题	<p>同一题材，会有不同的主题，主题的产生与创作者自身的价值观、艺术趣味直接相关，创作者的价值观与艺术趣味又与时代息息相关</p> <p>艺术家首先应该着眼于弘扬主流价值观，为社会传播正能量，给观众带来走向未来的信心和希望</p>	•《霓虹灯下的哨兵》《年青的一代》(话剧)	<p>戏剧游戏“现场播出” 主题变化研究练习 人物转变练习 创编练习：完整剧本</p>	《白蛇传》现在有多种戏剧版本、影视版本，每个版本的主题都有所侧重，请挑选两个版本，分析主题的差别

(二) 单元教学策略与方法

1. 赏析中外经典戏剧作品，感知戏剧节奏、结构、矛盾冲突、高潮等在戏剧中的体现与作用。激发对戏剧艺术的学习兴趣，培养分析理解、创编实践、反思评价的能力，提高艺术感知素养。

2. 在戏剧游戏、戏剧改编与创编等实践活动中，通过调动视觉、听觉、动觉等，感知人物、冲突、情节、主题等戏剧创编要素的规律，探究戏剧艺术之美，提升审美能力。
3. 以创设问题情境的方式，组织体验活动，探究和分析人物建立、冲突设计、情节创编、主题设定等方法，提升对生活的观察力和表现力，丰富思想情感，体验戏剧之美，表达人文情怀，提升审美品位。
4. 以小组活动的方式，主动参与教学活动，通过范例赏析、体验活动、改编创编实践、资料检索与处理等学习环节，理解戏剧文化内涵，拓展文化视野。

■ 二、教学目标

【单元教学目标建议】

1. 赏析中外经典戏剧作品，感知戏剧节奏、结构、矛盾冲突等在戏剧创编中的体现与作用，了解戏剧创编的基本艺术手段。（艺术感知水平 3）
2. 以中外经典戏剧片段的改编、戏剧游戏、创编练习等实践活动，运用人物、冲突、情节、主题等戏剧创编要素的规律进行戏剧剧本创编，体验情感表达，创造舞台形象。（创意表达水平 3）
3. 通过多样的艺术实践活动，感知和了解人物、冲突、情节、主题等要素在戏剧创编中的体现和作用，理解中外戏剧作品的审美情趣。（审美情趣水平 2）
4. 搜集与中外经典戏剧作品相关的文化背景资料，初步理解戏剧作品的文化内涵，感受戏剧作品中的文化特点。能认同中华优秀传统文化艺术和世界多元文化艺术。（文化理解水平 1）

【分解单元教学目标】

单元	课	学习栏目	学习内容	学习要求与水平
第二单元 戏剧创编	第一课 人物	范例赏析	结合时代背景，了解郭沫若编剧的五幕历史剧《屈原》的创作背景及剧目特点	<p>1. 在作品赏析、分享交流中，感受戏剧人物形象的感染力，能描述戏剧人物的形象塑造和情感表现的作用和意义（艺术感知水平2）</p> <p>2. 在戏剧人物创作活动中，运用虚实结合、戏剧冲突等法则，创造戏剧人物形象（创意表达水平2）</p> <p>3. 在艺术与生活的关联中，感受戏剧人物的性格特征，提高对生活的观察力和表现力，理解中外戏剧作品的艺术品位和审美情趣（审美情趣水平2）</p> <p>4. 学习戏剧人物塑造的艺术特征，感受不同时代民族经典戏剧艺术的文化特点（文化理解水平1）</p>
		感知理解	1. 戏剧人物 2. 历史剧的题材选择、历史真实、人物塑造 3. 戏剧冲突	
		体验活动	1. 戏剧游戏：不用物品的地点游戏、我是谁 2. 观察“身边的人物”练习 3. 创编练习：完成人物表、主要人物的任务及基本行动表等	
		思考评价	1. 观看话剧《屈原》片段，结合实践活动，描述你所演人物的性格特点 2. 分析一下，你塑造的人物主要突出了人物性格的哪一面，你设计了哪些动作或表情来突出这个形象 3. 《屈原》在人物塑造方面有哪些特点	
		拓展研究	深入体会历史剧“大事不虚、小事不拘”的创编方法，说说艺术人物屈原与历史人物屈原的异同	
建议课时：1课时				

单元	课	学习栏目	学习内容	学习要求与水平
第二单元 戏剧创编	第二课 冲突	范例赏析	模拟对话，现场演绎《骆驼祥子》中刘四爷与虎妞的对话，引发对戏剧“冲突”的关注	1. 在作品赏析、分享交流中，了解戏剧冲突的表现效果，能描述戏剧冲突在戏剧中的体现与作用（艺术感知水平2） 2. 运用戏剧冲突的表现形式，对原有作品进行变化表现，创编具有冲突性的场面（创意表达水平2） 3. 在艺术与生活的关联中，感受戏剧冲突的基本特征，提高对生活的观察力和表现力，认识艺术的审美价值，并能做出相应的阐释（审美情趣水平2） 4. 搜集与艺术作品相关的文化资料，认同多元文化艺术（文化理解水平1）
		感知理解	话剧《骆驼祥子》 虎妞与刘四爷的冲突表现	
		体验活动	1. 戏剧游戏：谁是“杀手” 2. 小说改编练习 3. 创编练习：创作冲突性场面	
		思考评价	1. 结合本课的“小说改编练习”，说说你所饰演的角色和对手角色之间的关系，你为这对关系设计了怎样的动作，为什么这么设计 2. 分享在“创编练习”中创作的冲突性场面，和大家讨论此戏剧冲突是否具有现实基础，说说你的创作理由 3. 《骆驼祥子》的戏剧冲突有哪几组，分别是如何展开的	
		拓展研究	1. 分小组赏析不同版本的《骆驼祥子》，比较话剧、影视剧和地方戏曲作品中，人物塑造方式的异同 2. 戏剧行动有外部动作与内心动作，戏剧冲突也有内部冲突与外部冲突，试分析话剧《骆驼祥子》中的矛盾冲突有哪些，并与曹禺的话剧《雷雨》作对比，深入理解矛盾冲突在戏剧人物形象塑造上的重要作用	
		建议课时：1课时		

单元	课	学习栏目	学习内容	学习要求与水平
第二单元 戏剧创编	第三课 情节	范例赏析	根据片段再现，现场演绎话剧《威尼斯商人》中三个片段节选，引发对“情节”的关注	1. 在作品赏析、分享交流中，了解戏剧情节的构成要素和组织规律，能理解戏剧情节构成的表达作用（艺术感知水平2） 2. 运用戏剧情节构成的形式法则，完善故事情节的创编设计（创意表达水平2） 3. 通过戏剧情节的设计过程，探索与发现生活中的美，感知戏剧结构的美感和意蕴，获得审美的情感体验（审美情趣水平1） 4. 通过不同戏剧作品同一场面的比较，理解多元文化艺术（文化理解水平1）
		感知理解	1. 情节是指戏剧的发展过程 2. 理解戏剧情节的构成	
		体验活动	1. 戏剧游戏：故事接龙——突然停止 2. 人物转变练习 3. 创编练习：设计故事情节	
		思考评价	1. 简述戏剧情节的主要作用 2. 与同学分享你在“创编练习”中设计的故事情节，并说说你更喜欢谁的设计，为什么 3. 《威尼斯商人》有哪几条情节线索，分别是如何展开的	
		拓展研究	法庭庭审是《威尼斯商人》情节的高潮场面，话剧《12个人》中也有类似的场面，法庭戏还经常出现在影视剧中；请思考：为什么法庭戏有着特殊的魅力	
	建议课时：1课时			
第四课 主题	第四课 主题	范例赏析	结合时代背景，了解话剧《霓虹灯下的哨兵》的主题及时代特征	1. 在作品赏析、分享交流中，了解戏剧主题的表现形式，能领悟和表述戏剧主题对人性的揭示（艺术感知水平3） 2. 运用戏剧主题的表现方式，通过自编自演的形式完成单元剧本创编（创意表达水平3） 3. 通过对戏剧主题的确定，参与创编戏剧剧本，表现出积极向上的审美情趣（审美情趣水平2） 4. 通过对同一题材、不同主题作品的对比，认同多元文化艺术（文化理解水平1）
		感知理解	1. 主题表现的特征 2. 戏剧创作要具有时代的价值和意义	
		体验活动	1. 戏剧游戏：现场播出 2. 主题变化研究练习 3. 人物转变练习 4. 创编练习：完整呈现剧本	
		思考评价	1. 描述你们组小品的创编过程 2. 你喜欢自己的小品吗，请说说理由；如果再给你一次改动的机会，你最想改动的是哪部分，简述理由 3. 通过本单元的学习，相信你对戏剧有了新的认识，请与大家分享你在戏剧创编过程中的小故事或心得体会	
		拓展研究	《白蛇传》现在有多种戏剧版本、影视版本，每个版本的主题都有所侧重，请挑选两个版本，分析主题的差别	
	建议课时：1课时			

■ 三、教学活动建议

【单元学习活动设计建议】

单元学习活动名称：人物转变练习

(一) 单元学习活动目标

1. 通过“访问练习”对《威尼斯商人》中安东尼奥这一角色进行分析与认识。
2. 通过“打断练习”强化情节构成的作用，通过改变人物关系、性格等方式创编出不同的戏剧情节。

(二) 单元学习活动内容与要求

1. 对戏剧作品《威尼斯商人》中的安东尼奥进行访问练习。被访者以第一人称进行回答，并根据角色性格和行动逻辑进行补充。
2. 对戏剧作品《威尼斯商人》(片段三)进行表演打断练习，记录即兴表演的内容。

(三) 单元学习活动说明

活动名称	活动设计意图	活动操作建议
人物转变练习	<p>1. 通过“访问练习”理解戏剧人物形象 2. 通过“打断练习”帮助理解和创作人物关系、性格等转变</p>	<p>1. 选择《威尼斯商人》中的巴萨尼奥角色进行访问 2. 被访者以第一人称进行回答，可以进行符合角色性格和行动逻辑的补充 3. 对《威尼斯商人》(片段三)中巴萨尼奥进行表演、打断、替代的即兴演出 4. 对即兴表演的部分进行记录</p>

(四) 单元学习活动评价标准

评价内容		优良	合格	不合格
过程表现	小组分工	分工明确	分工较明确	没有分工
	小组合作	合作默契, 相互包容	有合作, 能相互理解	不能合作, 互相不理解
	完成情况	完成	基本完成	未完成
成果表现	构思设计	创意新颖, 主题明确, 可行性高	有创意, 主题较为明确, 有可行性	无创意, 主题不明确, 无可行性
	成果交流	条理清晰, 手段丰富	有条理, 有呈现	不能交流、呈现

【单元作业设计建议】

单元作业名称: 戏剧片段创编

(一) 单元作业目标

- 通过每节课的戏剧创编作业, 巩固理解戏剧创编的基本要素及其基本规律。激发对生活的观察力、想象力、创造力和表现力。
- 以小组合作交流的形式, 分享单元课程中获得的艺术经验, 阐述自己的观点, 形成对戏剧多元文化的认同。

(二) 单元作业内容与要求

- 创作戏剧或戏剧片段, 编写剧本, 符合戏剧创编要素的基本规律。
- 运用每课课堂练习的活动方式, 以小组为单位, 逐步完成戏剧创作和剧本编写。
- 以小组形式进行分享交流。

(三) 单元作业说明

作业名称	作业设计意图	作业操作建议
戏剧片段创编	<ol style="list-style-type: none"> 分别对人物、冲突、情节、主题四大要素的基本规律进行巩固理解 通过每节课的戏剧创编作业，为单元作业整体架构进行铺垫，对戏剧创编的过程形成系统理解 通过小组合作提高交流能力，增强集体意识和团队协作能力，形成换位思考能力	<ol style="list-style-type: none"> 建议以“边演边创”的课堂活动方式，完成戏剧或戏剧片段创编 建议以小组合作形式展开活动，明确分工 建议剧本格式参考“补充资源建议”中的相关模板

(四) 单元作业评价标准

评价内容		优良	合格	不合格
过程表现	小组分工	分工明确	分工基本明确	没有分工
	小组合作	合作默契，相互包容	能够互相理解	不能合作
	完成情况	完成	基本完成	未完成
成果表现	成果展示 交流	戏剧编创结构完整，层次明晰，有一定的创意表达，艺术感染力较强	戏剧编创结构完整，表达清晰	戏剧编创结构不完整，表达不清晰

【单元评价实施建议】

(一) 单元评价目标

- 能运用戏剧创编要素及其方法进行戏剧创作和剧本编写，体现创造力和想象力。
- 能将戏剧创编学习中获得的艺术经验与生活相结合，体现高雅气质和人文情怀。
- 能小组合作分享，提高交流和表达能力，认同戏剧这一多元文化艺术。

(二) 单元学习过程评价标准

评价内容		优良	合格	不合格
过程表现	学习过程参与度(个人)	积极参与	能参与	不能参与
	小组分工	完全自主选择	基本自主选择	不能自主选择
	合作交流	配合默契，相互包容	能相互理解	不能相互理解

(三) 单元整体学习评价标准

评价内容	单元学习活动	单元作业	单元学习过程
	人物转变练习	戏剧片段创编	学习过程参与度
权重	30%	40%	30%
评价结论	达到 80% 为优良，达到 60% 为合格，未达到 60% 为不合格		

■ 四、教学参考资源建议

【教材资源建议】

■《屈原》(历史剧)

郭沫若，原名郭开贞，字鼎堂，号尚武，中国诗人、剧作家、历史学家、古文字学家、社会活动家。1941年，郭沫若在重庆《新华日报》发表文章说：“抗战以来，由于国家临到了相当危险的关头，屈原的身世和作品又唤起了人们的注意。端午节的意义因而也更被重视了……”1942年1月，郭沫若完成五幕历史剧《屈原》，4月2日起公演，引起巨大轰动。

《屈原》取材于战国诗人屈原的事迹，但剧本并未拘泥于史实，而是把屈原与楚怀王为首的统治集团的矛盾集中在一天之内，生动地表现出伟大诗人忧国忧民、不畏强暴、磊落坚贞、大义凛然的崇高品质。围绕《屈原》的创作和演出，国共两党展开了一场争夺抗战戏剧界乃至整个国统区意识形态话语权的斗争。《屈原》一剧的横空出世，有力冲击了国民党反动的文化政策，成为与中共文化政策相契合且划破黑暗的一柄利剑，成为呼唤爱国主义、抵抗日本侵略的风云之作。

资源使用建议：指导学生搜集历史人物屈原的相关资料，与话剧作品（郭沫若版《屈原》）中的屈原进行比较，寻找异同。结合“戏剧游戏”等体验活动，帮助学生深入理解屈原这一角色。辅助学生完成人物创编练习。

■《骆驼祥子》（话剧）

老舍原名舒庆春，父舒永寿 1900 年死于八国联军入侵北京的炮火中，生活极为贫困。老舍从小刚强自尊，勤奋好学，幼年时就在北京的街头、茶馆、戏园等地接受了传统说唱表演艺术的熏陶。最初，老舍以小说作家著称于世，代表作如《骆驼祥子》《四世同堂》《我这一辈子》等，均被译成各种文字在国外出版。1937 年“卢沟桥”事变后，他投身抗日救国的爱国洪流。受抗日爱国思潮的激励，他写了许多以宣传抗日救亡为内容的新鼓词和新京剧。

老舍的小说《骆驼祥子》通过对祥子、小福子等人悲惨命运的描写，揭示了黑暗社会的吃人本质，吐露出作者对这种旧制度的愤怒与抗议，渗透着浓重的窒息与压抑感，仿佛人们看不到光明的前景。话剧版《骆驼祥子》曾在 1957 年由我国著名话剧导演梅阡进行编创。基于历史的原因，话剧在改编之初与原著存在巨大差异，主要表现为对祥子命运走向的改变。话剧版选择了故事中最主要的祥子与虎妞这一情节作为展开主线，同时也对剧中对白、情节、人物性格等元素进行了一定程度的凝练，如着重突出虎妞的“辣”，这种调整与改动使得整部话剧在讲述文学故事的同时，又具备了属于话剧人物自身的艺术灵魂。

资源使用建议：节选小说和话剧《骆驼祥子》中的相同冲突片段，如教材中“刘四爷与虎妞”的对白。结合“戏剧游戏”等体验活动，帮助学生了解戏剧冲突的表现形式及表现效果，从而感知小说与话剧创编之间的区别，辅助学生完成冲突性场面的创编练习。

■《威尼斯商人》(话剧)

《威尼斯商人》脱胎于两个故事，一是14世纪的意大利作家乔万尼的短篇小说，讲述吉安尼托向贝尔蒙脱的富寡求婚的故事；二是收录在拉丁文短篇小说集《罗马人传奇》中，国王以三个匣子为子选妻的故事。

《威尼斯商人》在描绘鲍西娅的智慧和美德的同时，更借犹太高利贷者夏洛克强索一磅肉的情节，来反对仇恨与报复，批判基督教徒的民族歧视。夏洛克具有超出剧本范围的悲剧色彩和生命力。

资源使用建议：引导学生探究《威尼斯商人》剧中主要人物形象，梳理人物关系，明确故事起、承、转、合的情节发展过程，并尝试运用思维导图进行呈现。结合“戏剧游戏”等体验活动，帮助学生了解故事情节构成的形式法则，辅助学生完成故事情节的创编设计。

■《霓虹灯下的哨兵》(话剧)

作者沈西蒙，该剧原名为《南京路进行曲》，先后被改名为《霓虹灯下遭遇战》《霓虹灯下的奇兵》，南京军区前线话剧团在排演中正式将这部戏定名为《霓虹灯下的哨兵》。

解放初期，中国人民解放军上海警备区特务团三营第八连在上海市中心站岗巡逻。受环境影响，有些战士经不起灯红酒绿的诱惑，思想产生了动摇。针对连队出现的不良现象，八连军人吕兴臣收集了一个个支援社会主义建设的感人小故事记在了本子上，最后升华成影响整整几代人的大文章。该剧通过描写路指导员与鲁连长的英雄性格，宣扬了中国人民解放军在对敌斗争中“不怕鬼”的精神与“压倒鬼”的英雄气概。同时从侧面描绘了以赵大大为代表的逃避阶级斗争和以陈喜为代表的失去“抗毒”能力的人物形象，衬托出正面人物脚踏实地、勇往直前的品质，突出并深化了主题。

资源使用建议：引导学生以小组为单位，选取《霓虹灯下的哨兵》某一情节，以此为蓝本进行人物转变创编的练习，结合“戏剧游戏”等体验活动，了解戏剧主题的表现形式与方法，完成主题鲜明的单元剧本创编。

【补充资源建议】

■《关汉卿》^①（历史剧）

1958年，为纪念世界文化名人关汉卿，田汉写作了12场话剧《关汉卿》，全剧以《窦娥冤》的写作和上演为线索来展开矛盾冲突，塑造了元代戏剧家关汉卿的艺术形象。单纯善良的少女朱小兰因抗拒恶奴凌辱，被赃官诬陷处斩。关汉卿激于义愤，在歌妓朱帘秀等人的支持下写出了悲剧《窦娥冤》。权贵阿合马看出了关汉卿借戏剧鞭笞时政的意图，强令其修改剧本，否则不许上演。关汉卿宁折不弯，拒绝修改，朱帘秀深明大义，以自我牺牲的精神承担了演出的责任。剧本体现了田汉创作的一贯特色：丰富的想象、炽热的诗情、执着的历史正义感。全剧结构完整，描写细密，语言精练，被公认为是田汉戏剧创作的高峰，也是中国话剧史上的一座丰碑。

资源使用建议：指导学生欣赏《关汉卿》，通过对经典作品的深入解读和理解，探究塑造人物形象的方法。

^① 选自《中国大百科全书·戏剧卷》（中国大百科全书出版社2002年版）。中国大百科全书总编辑委员会编。有改动。

■《蔡文姬》和《李白》^①（历史剧）

《蔡文姬》是郭沫若的代表作。剧情描写了东汉末年、三国时期才女蔡文姬的坎坷际遇。郭沫若在《蔡文姬》序中声明：“我写蔡文姬的主要目的就是……着重歌颂曹操的爱惜人才。”同时，郭沫若在蔡文姬这个人物身上倾注了自己对祖国的深厚感情，把自己的体验融入剧作，他曾说，蔡文姬“抛儿别女，一心以国事为重”的想法与他1937年回国时的“别妇抛雏断藕丝”的感情是相通的。1959年5月21日，北京人民艺术剧院首演《蔡文姬》。

《李白》是由剧作家郭启宏创作、北京人民艺术剧院演出的大型话剧，于1991年在首都剧场上演。该剧讲述了唐朝大诗人李白晚年的故事：公元8世纪50年代，唐王朝的巍巍大厦在安史乱军的马蹄声中坍塌了。诗人李白满怀爱国热忱，入了永王幕府，壮志凌云却未能洞烛其奸。不久，永王谋败身亡，李白获罪被执，诏判长流夜郎。一路冷月凄风，到了白帝城，因天下兵马大元帅郭子仪作保，李白遇赦，轻舟直放当涂。当涂的山水虽然淡薄了李白干世的热望，而平乱最后一战的召唤却又鼓荡起诗人报国的激情，他做出了骇人听闻的惊世壮举：以垂暮之年请缨从军。该剧以情感与理智、出世与入世的冲突还原了一个潇洒狂放却又身不由己的诗仙形象，“想要用庄子洒脱的胸襟去实现屈原悲壮的事业”，是整部剧的灵魂所在。从得意时醉酒骑驴入庙堂到遭奸人诬陷流放夜郎，再到最后奉节白帝城遇赦的狂喜放歌，故事情节环环相扣，于大悲大喜之间，道尽人生的复杂况味。

资源使用建议：引导学生通过欣赏和分析《蔡文姬》和《李白》，探究历史剧尊重史实和塑造戏剧人物之间的联系，理解历史剧以古喻今的文化内涵，感受史、戏、诗和谐统一的艺术感染力。

^① 选自《中国大百科全书·戏剧卷》（中国大百科全书出版社2002年版）。中国大百科全书总编辑委员会编。有改动。

■《生死场》(话剧)

《生死场》是中国现代女作家萧红(1911—1942)早期创作的巅峰，原名《麦场》，后由胡风改名为《生死场》。《生死场》以沦陷前后的东北农村为背景，真实地反映旧社会农民的悲惨遭遇，以血淋淋的现实无情地揭露日伪统治下社会的黑暗，同时也表现了东北农民的觉醒与抗争，赞扬他们誓死不当亡国奴、坚决与侵略者血战到底的民族气节。

小说原著在1999年被田沁鑫改编成话剧。“《生死场》的时代是抗日的时代，中国人民特别是中国东北农民在那个时代的苦难，是任何一个有良知的中国人都不能忘记的。”田沁鑫谈道，“基于萧红原作的话剧《生死场》没有局限于对历史的再现，它关注的是有关‘生老病死’这一自然科学与宗教哲学都在关注的终极问题，是‘认识你自己’这一古老命题。”

话剧拉开大幕的第一场，就关乎“生与死”。月英难产死了，可她的孩子出生了。一个生命延续着另一个生命。有了生，就有了死，就这样构成了一个人完整的一生。台词也简单明确地指出“活着为啥，吃饭穿衣。死了呢，死了就完了呗”。

资源使用建议：引导学生通过欣赏该剧，了解戏剧作品中的冲突，理解戏剧与生活的关系，感受戏剧源于生活又表现生活的艺术文化内涵。

■《骆驼祥子》(连环画 / 电影 / 歌剧)

有关《骆驼祥子》出版的第一本连环画是孙之儁的《骆驼祥子画传》，这本画传于1950年创作完成，在结局部分给祥子保留了革命的希望；1953年的冷千版本，删减了部分作为社会主义投机分子的角色；1963年的于翔版本删改较多，把祥子的悲剧故事改成了祥子和虎妞的爱情故事，且充满浓重的革命气息。

电影《骆驼祥子》由凌子风编剧并导演，北京电影制片厂1982年出品，电影也同样着重塑造虎妞的角色，笔墨不亚于祥子。祥子和虎妞分别由张丰毅与斯琴高娃饰演。该

影片获得了第三届中国电影金鸡奖和第六届《大众电影》百花奖，由于将虎妞的泼辣与温情演绎得淋漓尽致，演员斯琴高娃获得了最佳女演员奖。

歌剧《骆驼祥子》保留了原著中纯正的“京味”，在配乐上借鉴了中国传统戏曲的表现手法，同时将民乐融入交响乐中。唢呐、大三弦和京韵大鼓等民族乐器的加入，充满浓郁中国元素的标志性舞台建筑和富有时代感的人物服饰，将老北京的市井生活原原本本地加以再现，使得具有西洋艺术特征的歌剧富含浓厚的中国民族特色。

资源使用建议：启发学生通过同一小说的不同改编版本，探究同一人物在不同艺术作品中所呈现的不同形象特点。

■《麦克白》^①（话剧）

《麦克白》是英国剧作家威廉·莎士比亚于1606年创作的戏剧。它同《哈姆雷特》《奥赛罗》《李尔王》一起，被公认为威廉·莎士比亚的“四大悲剧”。

《麦克白》的故事，大体上是根据古英格兰史学家拉斐尔·霍林献特的《苏格兰编年史》中的古老故事改编而成，讲述了利欲熏心的国王和王后因贪恋权力最后被推翻的故事。《麦克白》描写了原来善良的苏格兰卫国英雄，由于个人野心和外界诱惑，犯下了弑君篡位的罪恶，日益加剧的不安、恐惧和迷信，使他从血腥走向血腥，直至受到讨伐战死。该剧通过麦克白道德精神的堕落，表现了邪恶欲望毁灭人性的主题。

资源使用建议：引导学生了解莎士比亚四大悲剧，通过这些剧目感受戏剧人物形象的建立，查找相关资料，了解这些故事和人物的原型，探究戏剧人物塑造的方法。

^① 选自《中国大百科全书·戏剧卷》（中国大百科全书出版社2002年版）。中国大百科全书总编辑委员会编。有改动。

■ 莎士比亚四大喜剧^①

《威尼斯商人》《仲夏夜之梦》《皆大欢喜》《第十二夜》常常被人们称为莎士比亚的四大喜剧。四大喜剧均以贵族青年相爱，经过波折和困难终于完婚的经历为题材，宣扬真挚的友谊与爱情以及为幸福奋斗的勇气。这四部剧通常以大自然或理想境界为背景，借以对比不称人意的现实环境。在诸多主人公中，新型少女的形象最为突出，她们在争取自由和爱情的行动中显示了完美的个性、耐心、机智和语言光彩。围绕着中心人物的，是小丑、手工艺、警察、乡巴佬等“怪癖平民”，常见的情节是对抗家长严命或其他厄运，如女扮男装、误会隔阂等，然而各剧的独特成就压倒了雷同感。

资源使用建议：引导学生了解莎士比亚四大喜剧，深入解读莎士比亚剧作中的情节设计，感受莎士比亚戏剧的艺术特色。

■《12个人》(话剧)

2010年，话剧《12个人》首演于上海话剧艺术中心。该作品由电影《十二怒汉》改编而来。《十二怒汉》原是美国轰动一时的电视剧，1958年由原小说作者雷金纳德·罗斯改编成电影剧本，搬上银幕。影片以一件凶杀案为背景，选取陪审这一独特角度，剖析了资本主义社会的弊病，并以其深刻的社会意义和新颖的艺术手法引起了人们极大的兴趣。该片曾获柏林影展最佳影片奖。它讲述的是一名在贫民窟长大的18岁少年被控谋杀自己的父亲，庭审结束后12名陪审员将裁定该少年罪名是否成立。由于各方面的人证、物证都显得较为充分，11名陪审员未经讨论就认定少年有罪，只有8号陪审员对案件提出了合理怀疑，并引导大家重新审视证据，克服各自内心的偏见、私利和冷漠，最终依照“疑罪从无”的原则裁定少年无罪。

^① 选自《中国大百科全书·戏剧卷》(中国大百科全书出版社2002年版)。中国大百科全书总编辑委员会编。有改动。

资源使用建议：启发学生对比欣赏话剧《威尼斯商人》和《12个人》，探究法庭庭审中的戏剧性。

■《白蛇传》主题流变^①

宋话本《西湖三塔记》通过描写奚宣赞因与白蛇所变的妇人相处而使自身“面黄肌瘦”、几近丧命的故事，传达出劝诫禁欲的主题。

在冯梦龙的拟话本《白娘子永镇雷峰塔》中，许宣因与白娘子共处而不幸被发配苏州，刺配镇江，而白娘子多次露出自己蛇的凶相，表现出凶狠和可怕的一面。这传达了世人不要为色相所迷、不耽染尘情的劝诫主题。

方成培《雷峰塔》传奇美化了白娘子的形象，将白娘子改编成由妖变人的形象，借白娘子的形象转变来宣扬封建忠孝、因果报应的观念。

田汉在改编京剧《白蛇传》时增加了“释疑”的情节，缩减了表现白娘子妖性的情节和场面，将故事重点放在了刻画白娘子与封建势力（以法海为代表）之间的抗争，从而使得这一版本的《白蛇传》主题表现为弘扬追求自由的抗争精神和反抗社会压迫的反抗精神，使得白娘子的形象与当代工农兵群体精神形象相契合。

资源使用建议：引导学生通过了解《白蛇传》不同版本之间的主题变化，探究戏剧与社会正能量传播之间的关系。

① 选自崔云伟、孙绪波《略论白蛇传故事的主题流变》，载《东方论坛》2015年第2期。有改动。

■《年青的一代》^①（话剧）

中国话剧作品，陈耘编剧。1963年6月由上海戏剧学院教师艺术团首演。同年12月，由上海市青年话剧团、上海电影演员剧团、上海戏剧学院教师剧团联合排练，参加华东区话剧观摩演出。1965年，被改编、摄制成同名故事片。

《年青的一代》通过几个青年对生活、劳动、升学、工作分配等问题的不同看法，反映了无产阶级和资产阶级两种幸福观、两种世界观的斗争。剧中勘探队员萧继业和林育生同是地质学院毕业生，出身于革命家庭的他们却走上了截然不同的人生道路。萧继业不畏寒风烈日，登山探宝，甚至当他的腿因救人受伤需要截肢的时候，他仍然顽强地坚持为祖国工作。而林育生一心追求安逸舒适的个人幸福生活，为了达到长期留在大城市的目地，竟伪造病情证明。养父林坚是工人出身的革命老干部，当他发现育生已经走入歧途时，深为痛惜。林坚拿出了育生亲生父母的遗书并告诉他——他原是革命先烈的后代。林育生决心痛改前非，继承父母的遗志，做个坚强的革命接班人。剧本除萧继业外，还塑造了林坚、萧奶奶、林岚等革命老一辈和先进青年的形象。

据记载，陈耘在酝酿《年青的一代》期间，想起1957年时青年学生的问题：有的毕业生不服从分配，或分配以后又逃回来。现实生活为他提供了最初创作的素材，让林育生这个人物形象在脑海中逐渐明晰。“生活中像林育生这样的反面人物倒是大量存在，这个形象早就在脑子里成熟了。”可见在塑造林育生这个人物时，陈耘也融入了自己的人生经历。

资源使用建议：通过欣赏该剧，了解该剧的创作过程，帮助学生理解戏剧与生活的关系，提高对生活的观察力和表现力，丰富思想情感。

^① 选自《中国大百科全书·戏剧卷》（中国大百科全书出版社2002年版）。中国大百科全书总编辑委员会编。有改动。

■《屈子行吟图》(木刻版画)和屈原邮票

《屈子行吟图》是明末清初画家陈洪绶创作的木刻版画，所刻图页在上海图书馆、上海博物馆、复旦大学、天津市人民图书馆均有藏本。该图为作者青年时所绘《九歌图》之一。此图刻画爱国诗人屈原在湘江泽畔，仰望苍天、悲吟诗句的形象，体现了屈原的爱国情怀和坚定的信念。画面中，屈原伫立于湘江河畔，头戴高管的切云冠，身着宽袖长袍，双手交叉置于胸前，身佩长剑，徘徊于江水之畔。他面部清瘦，满怀忧愤，略显憔悴，长剑垂胸，双目炯炯有神。陈洪绶当时居于浙江绍兴，师从浙东进步学者周宗周，深受其爱国思想的熏陶，与学友一起研读屈原的《离骚》，为屈原的崇高品德及其爱国精神所感动。《屈子行吟图》成功地刻画了屈原的伟大形象和非凡气度，后人在创作屈原形象时无不以此作为借鉴。

中国邮政定于2018年6月18日发行《屈原》特种邮票1套2枚、小型张1枚。邮票图案名称分别为：忧歌离骚、求索问天，小型张图案名称为：屈原像。全套邮票面值8.40元。邮票采用传统中国画技法进行创作。在《忧歌离骚》中，屈原端坐于书案前，执笔凝思，愁眉不展，展现了其被楚王疏远后忧愤而作《离骚》的情景；背景体现了《离骚》词句中出现的兰草、龙凤等元素。在《求索问天》中，屈原仰望苍穹，单手向天，迎风而立，惊涛拍岸，表现了他晚年流放时创作《天问》的情景；背景体现了《天问》开篇中出现的宇宙元素，反映了屈原试图通过对“天人之际、古今之变”的怀疑和质问，探索其政治理想的精神活动。小型张展现了屈原双手呈简，端步向前，心系社稷的士大夫形象；背景以翻滚的浪花隐喻屈原以投江结束自己悲剧的一生，表达了屈原精神的不朽和世人对屈原的怀念。

资源使用建议：引导学生通过欣赏不同版本的《屈子行吟图》和屈原邮票，感受

不同艺术门类对同一历史人物形象塑造的异同。

第三单元 戏曲表演

第一课 唱
第二课 念
第三课 做
第四课 打

■ 一、教材分析

【单元内容结构】

课名称	大概念	单元核心内容	学习重点
第一课 唱	• 戏曲是一门综合性艺术 • 戏曲表演融唱、念、做、打为一体 • 戏曲艺术是中华优秀传统文化之一	1. 通过观察、模仿、戏剧游戏等活动，感知戏曲节奏、唱念做打的表演形式在戏曲中的体现和作用，掌握戏曲表演的基本方法在表演实践中的运用和处理 2. 通过欣赏与表演戏曲，认识戏曲反映生活、反映社会的作用，理解中国戏曲特有的表现形式和意境创造，引发对人生和社会的思考 3. 在戏曲实践活动中，依据情境、角色内心动机，运用唱、念、做、打创造人物形象，体验人物情感，进一步领悟传统戏曲虚拟、写意等艺术特色和雅俗共赏的审美意趣	学习演唱戏曲唱腔选段，探究戏曲中的“唱”的艺术特征
第二课 念			学习体验戏曲念白片段，了解中国戏曲的唱词和念白与传统文学形式的关联
第三课 做			模仿体验戏曲的肢体动作，了解戏曲中的“做”的表现特点，理解戏曲艺术的虚拟性特点
第四课 打			模仿体验戏曲的武打功夫，了解戏曲中的“打”的艺术特点，理解戏曲艺术的程式化特点

【单元概述】

本单元侧重“戏剧创编与表演”模块中的内容要求，分为“唱”“念”“做”“打”四个学习主题。旨在从戏曲的唱、念、做、打四个主要表现手段入手，通过赏析各具特色的地方戏曲剧种并尝试表演，领悟传统戏曲虚拟、写意等艺术特色和雅俗共赏的审美意趣。

引导学生赏析经典戏曲作品，感知戏曲的艺术语言、形象塑造和情感表现的基本特征，了解不同剧种的体裁特征和形式美法则，丰富艺术感知。在感受体验戏曲作品表现形式的基础上，模仿经典传统艺术作品的表现形式，借鉴我国传统文化中戏曲艺术的整体习得方式，初步掌握戏曲艺术特有的表演方式，进行创意表达。通过多样的艺术实践活动，感知和了解不同戏曲剧种艺术语言的独特美感和意蕴，获得审美情感体验，提升审美情趣。发现戏曲文化的传承方式，增强文化遗产保护意识。积极参加戏曲体验活动，分享艺术经验和艺术感受，形成文化理解。

学习材料主要有:《徐策跑城》(京剧)、《岳母刺字》(昆曲)、《四郎探母》(京剧)、《女起解》(京剧)、《长生殿传奇》《桃花扇传奇》(清 康熙刻本)(剧本)、《西厢记》(京剧)、《牡丹亭》(京剧)、《清官册》(京剧)、《法门寺》(京剧、秦腔)、《霸王别姬》(京剧)、《秋江》(京剧、川剧)、《挑滑车》(京剧)、《醉打山门》(昆曲)、《穆桂英挂帅》(京剧、豫剧)、《拾玉镯》(京剧)、《三岔口》(京剧)、《芦荡火种》(沪剧)、《杨门女将》(粤剧)、《卓娃桑姆》(藏戏)、《仲夏夜之梦》(越剧)、梅兰芳、程砚秋、尚小云、荀慧生四大名旦等。

单元教学重点:了解戏曲艺术唱、念、做、打的表演形式。

单元教学难点:体验戏曲的表演形式。

【单元教材教法分析】

(一) 教学材料结构

单元	课	教学内容	范例	体验活动	拓展研究
第三单元 戏曲表演	第一课 唱	<ul style="list-style-type: none"> 戏曲唱、念、做、打的表演形式在不同剧目、表演过程中,各有侧重 戏曲的歌唱具有与众不同的魅力	<ul style="list-style-type: none"> •《徐策跑城》《智取威虎山》《四郎探母》《女起解》《西厢记》(京剧) •《岳母刺字》(京剧)	<p>在“月下漫步”的戏剧游戏中,感受戏曲唱腔的律动</p> <p>学唱经典唱段,感受京剧不同行当的唱腔特点及人物塑造方式</p>	<p>选择一部戏曲剧本试读,对比剧本中塑造的人物形象和同名戏曲演出中塑造的人物形象的异同</p>
	第二课 念	<ul style="list-style-type: none"> 戏曲艺术具有综合性 中国戏曲中的唱词和念白吸收了传统文学形式的精华 戏曲的念白具有规则的韵律和丰富的表现力	<ul style="list-style-type: none"> •《清官册》《霸王别姬》(京剧) •《法门寺》(京剧、秦腔)	<p>在“火星语”的戏剧游戏中了解声音交流信息的关键要素</p> <p>体验创作戏曲中的念白,体会念白对人物塑造的作用</p>	<p>根据人物的不同装扮区分角色行当</p>

单元	课	教学内容	范例	体验活动	拓展研究
第三单元 戏曲表演	第三课 做	<ul style="list-style-type: none"> • 戏曲艺术具有虚拟性和程式性的艺术特点 • 戏曲表演大多以虚拟动作表现，戏曲的做功具有中国传统艺术的虚实和谐之美 	<ul style="list-style-type: none"> • 《秋江》(京剧、川剧) • 《醉打山门》(京剧、昆曲) • 《拾玉镯》《挑滑车》《三岔口》《芦花荡》《通天犀》(京剧) 	<p>在“淘气鬼”的戏剧游戏中体会舞台动作的直觉反应与肢体控制</p> <p>学习戏曲韵律操，体会戏曲的身段体态和五法，感受“气息、韵律、动律”的综合要求</p>	<p>欣赏京剧旦角四大流派的代表剧目，分析和感受不同戏曲流派的差异</p>
	第四课 打	<ul style="list-style-type: none"> • 戏曲表演受到规范的制约，具有多姿多彩的程式性 • 戏曲的打功夫大多是一套虚拟的程式化动作 	<ul style="list-style-type: none"> • 《穆桂英挂帅》(京剧、豫剧) • 《恶虎村》《武松》《挑滑车》(京剧) 	<p>在“武林高手”的戏剧游戏中模仿打斗动作，体会动作张力</p> <p>学习“毯子功”和“把子功”，感受“打”的技术要求，体会程式性的艺术表达方式</p>	<p>介绍家乡独特的地方戏曲，分享经典作品</p>

(二) 单元教学策略与方法

1. 在戏曲教学中体现“在做中学”的理念，突出在实践中体验戏曲艺术，借鉴我国传统文化中戏曲艺术的整体习得方式，让学生初步掌握戏曲艺术特有的“唱、念、做、打”等表演形式，激发学生对戏曲艺术的学习兴趣，培养学生的分析、理解、评价能力，提高艺术感知能力。
2. 介绍中国戏曲表演艺术，使学生了解戏曲中生、旦、净、丑等行当的角色分类以及唱、念、做、打的表演形式；引导学生领悟传统戏曲虚拟、写意等艺术特色和雅俗共赏的审美意趣。学校可以根据本地区地方戏曲的艺术形式、本校特色项目等开展教学。
3. 以创设问题情境的方式，引导学生以戏剧游戏、经典戏曲片段表演、编创戏曲小品等方式进行戏曲表演实践，感受戏曲表演形式对人物塑造和情感表达的意义和作用，学生在参与互动中发挥想象、表达情感。

4. 引导学生在戏曲表演实践过程中感悟戏曲的艺术之美，提升审美能力；引导学生欣赏不同地方的戏曲作品，提升戏曲艺术鉴赏力。
5. 以小组活动的方式，引导学生主动参与教学活动，将范例赏析、体验活动、资料检索与处理等学习环节，贯穿整个单元学习过程。

■ 二、教学目标

【单元教学目标建议】

1. 赏析戏曲经典作品，感知唱、念、做、打等艺术语言和形象塑造、情感表现在戏曲表演中的作用和意义，了解戏曲情节上起承转合、时空变换、程式化的组合规律，理解戏曲艺术的综合性特征。识别不同类型的戏曲作品，知道不同类型的传统戏曲作品的表现形式以及代表作品的文化内涵。（艺术感知水平1）
2. 选择经典戏曲片段模仿表演、戏剧游戏等实践中，运用唱、念、做、打等塑造人物形象，体验情感表达，并尝试利用布景、服装、道具等手段进行设计和操作，增强戏剧效果。（创意表达水平1）
3. 理解虚拟、程式等艺术特色和雅俗共赏的审美情趣，了解中国传统戏曲作品的艺术品位，感悟戏曲的艺术之美。（审美情趣水平2）
4. 搜集中国经典戏曲作品相关的文化背景资料，初步理解作品的文化内涵，感受戏曲作品中的文化特点；在体验、讨论戏曲作品过程中，能归纳戏曲作品的形象塑造、情感表达与文化的关联，阐述自己的观点，与他人分享交流。（文化理解水平2）

【分解单元教学目标】

单元	课	学习栏目	学习内容	学习要求与水平
第三单元 戏曲表演	第一课 唱	范例赏析	体验戏曲唱腔，思考：戏曲的演唱与歌曲的演唱有什么不同；赏析京剧《智取威虎山》《徐策跑城》《岳母刺字》中的唱段	1. 在赏析《徐策跑城》《岳母刺字》的过程中，学习演唱戏曲唱腔选段，探究不同戏曲唱腔的种类，能感受并描述不同剧种中“唱”的艺术特征（艺术感知水平1） 2. 在学唱范例经典片段的过程中，基本掌握京剧的“唱”，并运用于实践（创意表达水平1） 3. 在欣赏和学唱的过程中，运用多角度的审美体验活动感受戏曲唱腔的美感和意蕴，能进行相应的阐述（审美情趣水平2） 4. 在主动参与艺术活动的过程中，理解唱腔形成的文化背景，认同戏曲这一中国优秀传统文化艺术（文化理解水平1）
		感知理解	1. 戏曲表演是熔唱、念、做、打为一炉的综合性艺术 2. 京剧中“唱”的特点	
		体验活动	1. 戏剧游戏：月下漫步 2. “唱”的练习	
		思考评价	1. 交流分享京剧中的唱与平时唱的异同 2. 分析不同行当的唱段的演唱特点，感受角色人物的不同性格 3. 探究范例中唱段的艺术特点	
		拓展研究	选择一部戏曲剧本试读，对比剧本中塑造的人物形象和同名戏曲演出中塑造的人物形象的异同	
	第二课 念	建议课时：1课时		
		范例赏析	体验京剧《霸王别姬》《清官册》《法门寺》、秦腔《法门寺》中的一句念白，感受戏曲念白的韵律与表现力，探寻唱词念白之美	1. 在赏析《清官册》《法门寺》的过程中，了解念白的艺术来源，了解中国戏曲的唱词和念白与传统文学形式的关联（艺术感知水平1） 2. 在学习范例经典念白的过程中，基本掌握京剧的“念”，并运用于实践（创意表达水平1） 3. 参与艺术实践，体验念白富有节奏和韵律感的艺术魅力，在情感体验中感受念白的艺术情趣，认识戏曲的审美价值（审美情趣水平2） 4. 主动参与艺术活动，能搜集与念白相关的文化背景资料，在归纳念白与人物塑造和情感表达的关联中，认同戏曲的中国优秀传统文化身份（文化理解水平2）
		感知理解	1. 京剧念白的形成、发展 2. 京剧念白的特点 3. 京剧中不同行当念白的特点	
		体验活动	1. 戏剧游戏：火星语 2. 念白练习	
		思考评价	1. 交流分享念白与日常对话的不同 2. 分享设计的京剧角色，并相互评价 3. 探究范例中念白的艺术特色	
		拓展研究	根据京剧人物的不同装扮区分所属行当	
建议课时：1课时				

单元	课	学习栏目	学习内容	学习要求与水平
第三单元 戏曲表演	第三课 做	范例赏析	观察京剧《拾玉镯》中的肢体语言，思考：演员的肢体表达了什么内容；赏析京剧、川剧《秋江》和京剧、昆曲《醉打山门》中的肢体动作	1. 在赏析《秋江》《醉打山门》的过程中，探究“做”的艺术特征和对形象塑造、情感表达的作用，了解戏曲的虚拟性特征（艺术感知水平1） 2. 在演故事的过程中，基本掌握京剧的“做”，并运用于相关艺术活动（创意表达水平1） 3. 参与艺术实践，体验“做”的系列动作中的虚实相间之美，领悟传统戏曲虚拟、写意的艺术特色和雅俗共赏的审美情趣（审美情趣水平2） 4. 主动参与艺术活动，搜集与中国戏曲虚拟性相关的文化背景资料，认同戏曲这一中国优秀传统文化艺术，理解其文化内涵（文化理解水平2）
		感知理解	1. 戏曲中的虚拟性特征 2. 戏曲的“做”功方式及其特点	
		体验活动	1. 戏剧游戏：淘气鬼 2. “做”的练习 3. 戏曲韵律操	
		思考评价	1. 探究生活中的动作与戏曲舞台上的动作的异同 2. 举例说明中国戏曲中“虚拟性”的特点 3. 探究中国戏曲的“做”中，“圆”的表现特点及蕴含的文化特征	
		拓展研究	欣赏京剧旦角四大流派的代表剧目，分析和感受不同戏曲流派的差异	
		建议课时：1课时		
第四课 打	第四课 打	范例赏析	赏析京剧、豫剧《穆桂英挂帅》和京剧《挑滑车》，观察戏曲武打做功，思考：不同作品片段中的动作有什么共同点；对盖叫天在两部作品中的动作进行探究	1. 在赏析《穆桂英挂帅》《挑滑车》的过程中，探究“打”的艺术特征和对形象塑造、情感表达的作用，了解戏曲的程式性特征（艺术感知水平1） 2. 在学习范例经典“打”的过程中，基本掌握京剧的打，并运用于实践（创意表达水平1） 3. 参与艺术实践，体验“打”功系列动作中的虚实相间之美，感受戏曲追求意境的审美情趣（审美情趣水平2） 4. 主动参与艺术活动，搜集与中国戏曲程式化相关的文化背景资料，认识中华优秀传统戏曲艺术，理解其文化内涵，拓展文化视野（文化理解水平2）
		感知理解	1. 戏曲的程式化规范 2. 戏曲中的“打”的方式及其特点	
		体验活动	1. 戏剧游戏：武林高手 2. “打”的练习	
		思考评价	1. 比较戏曲中的“做”与“打”在虚拟性和程式性上的异同 2. 比较戏曲中的“打”，与日常生活中的打斗，武术、拳击等体育类打斗，电影武侠片中的“打”的异同 3. 探究范例中的“打”的特点	
		拓展研究	分享交流家乡独特的地方戏曲与经典剧目	
		建议课时：1课时		

三、教学活动建议

【单元学习活动设计建议】

单元学习活动名称：戏曲韵律操

(一) 单元学习活动目标

1. 学习戏曲韵律操，了解戏曲表演的艺术特征，体会戏曲的虚拟性和程式性，体会戏曲的优美姿态和韵律美。
2. 在学习过程中，感受戏曲韵律操对于强身健体、提高身体协调性的作用。
3. 在韵律操的活动中，引起对戏曲的兴趣，认识中华优秀传统戏曲艺术，了解戏曲艺术的多样性和丰富性。

(二) 单元学习活动内容与要求

1. 模仿体验首套学校版“戏曲韵律操”。
2. 以小组为单位，合作探究戏曲韵律操中的程式化动作特征。
3. 以小组展示的形式分享、交流与评价。
4. 根据其他行当的程式化动作特点，尝试创编戏曲韵律操。

(三) 单元学习活动说明

活动名称	活动设计意图	活动操作建议
戏曲韵律操	<p>1. 通过观察戏曲韵律操的视频，了解戏曲中的基本身段和“手眼身法步”的要求，深入挖掘戏曲独特的艺术表演形式，培养探究能力</p> <p>2. 在体验戏曲韵律操的过程中，了解戏曲来源于歌舞，感受戏曲肢体动作所蕴涵的中国古典舞的神韵，在感受韵律美的同时体会戏曲的虚拟性和程式性，提高对艺术作品的鉴赏能力和表达能力</p>	<p>1. 观赏“戏曲韵律操”，分节数模仿练习动作</p> <p>2. 结合“收、提、立、拔、展”的体态要求，继续熟悉韵律操动作</p> <p>3. 关注戏曲表演中的“气息、韵律、动律”等综合要求，并尝试在模仿学习中加以运用</p> <p>4. 可以根据个人能力，结合范例等戏曲片段，为韵律操增加简单易学的戏曲动作，与同学分享交流</p>

活动名称	活动设计意图	活动操作建议
戏曲韵律操	3. 在学习过程中,感受戏曲韵律操对于舒展体态、提高身体协调性、强身健体等方面的作用,增强自信心	5. 可以根据不同行当的表演特点,创编针对不同行当表演的韵律操 6. 在条件允许的情况下,小组合作,尝试将戏曲韵律操改编成集体表演形式,如类似广播操的集体活动,或含有戏曲韵律操动作的校园集体舞,在校园中展示,分享交流与评价

(四) 单元学习活动评价标准

评价内容		优良	合格	不合格
过程表现	模仿表现	动作正确,符合音乐节拍	动作基本到位,基本符合音乐节拍	不能模仿
	艺术体现	能在动作中体现戏曲的古典韵味	能在动作中基本体现戏曲的古典韵味	不能体现
成果表现	成果交流	展示完整,具有美感	展示较为完整	不能展示

【单元作业设计建议】

单元学习作业名称: 戏曲片段再演绎

(一) 单元学习作业目标

了解戏曲艺术是中华优秀传统文化的重要组成部分,剧种丰富多彩,表演具有鲜明的地域特色。

模仿戏曲经典片段中唱、念、做、打的表演形式,在片段表演的艺术实践活动中,理解中国戏曲特有的表现形式和意境创造。

(二) 单元学习作业内容与要求

- 以小组为单位,搜集素材,探究京剧唱、念、做、打的表演方式。
- 小组合作,选择经典戏曲片段,挖掘人物的性格特点,体会人物的情感,尝试进行戏曲片段再演绎。

3. 以小组舞台展示的形式，分享交流与评价。

(三) 单元作业说明

作业名称	作业设计意图	作业操作建议
戏曲片段再演绎	<p>1. 模仿经典片段中人物的表演形式，探究唱、念、做、打对人物塑造和情感表达的作用和意义</p> <p>2. 体验戏曲的综合性、程式性和虚拟性的艺术特点，感受戏曲虚实相生的艺术魅力</p> <p>3. 在实践活动中产生探究中国戏曲的学习热情，能引发对于中国戏曲的传承与创新的思考</p>	<p>1. 小组合作，选择一个戏曲经典片段，结合学习单，探究片段中的人物形象、性格特征、行当和唱、念、做、打的表演形式</p> <p>2. 模仿经典片段中演员唱、念、做、打的表演形式</p> <p>3. 根据个人能力进行角色选择，在模仿表演中融入对角色的理解，体会剧中人物的情感表达，关注戏曲表演的综合性、虚拟性和程式性</p> <p>4. 通过小组合作，进行戏曲片段再演绎的艺术实践活动，在小组合作的过程中，完善各自的表演</p> <p>5. 有条件的学校，可以搭建表演平台，结合服装、化妆、道具等，进行小组汇报演出，交流、评价并改进</p>

(四) 单元作业评价标准

评价内容		优良	合格	不合格
过程表现	小组分工	分工明确	分工较明确	没有分工
	小组合作	合作默契，相互包容	能相互理解	不能合作
	完成情况	完成	基本完成	未完成
成果表现	模仿体验	模仿具有一定的专业性	能简单模仿	不能模仿
	情感表达	表演能融入对角色的理解并感染观众	表演基本能体现对角色的理解	表演不能融入对角色的理解
	成果展示	作品呈现流畅完整，舞台呈现手段丰富	作品呈现较为流畅，舞台表现手段较丰富	无法完成展示

【单元评价实施建议】

(一) 单元评价目标

能在体验活动中了解戏曲中生、旦、净、丑等行当的角色分类和唱、念、做、打的表演形式，感受戏曲表演形式对人物塑造和情感表达的意义与作用。能在艺术实践活动中领悟传统戏曲虚拟、写意等艺术特色，引发对戏曲艺术的学习兴趣，提升审美能力与戏

曲艺术鉴赏力；提高团队合作与交流能力，增强集体意识；培养文化自信，认同中华优秀传统文化。

(二) 单元学习过程评价标准

评价内容		优良	合格	不合格
过程表现	学习过程参与度(个人)	积极参与	能参与	不能参与
	小组分工	完全自主选择	基本自主选择	不能自主选择
	合作交流	配合默契，相互包容	能相互理解	不能够相互理解

(三) 单元整体学习评价标准

评价内容	单元学习活动	单元作业	单元学习过程
学习过程参与度(个人)	戏曲韵律操	戏曲片段再演绎	学习过程参与度
权重	30%	50%	20%
评价结论	达到 80% 为优良，达到 60% 为合格，未达到 60% 为不合格		

四、教学参考资源建议

【教材资源建议】

■《徐策跑城》(京剧)

薛家将故事在中国家喻户晓，曾多次被搬上戏曲舞台。薛仁贵是唐代名将，曾为国家边疆安定作出巨大贡献。京剧《徐策跑城》为《薛家将》中的一折，是周信芳大师的代表作。周信芳最擅“做”功，一向被称为“做”功老生。他所建立的表演体系是南派老生的主要流派，也是当代京剧重要的老生流派之一，被称为“麒派”。他功底深厚、文武兼备、全身有戏、节奏感强，擅长通过外部动作，表达人物的内心感情和思想变化。“腔

蟒”“摔袖”“抖髯”等表演技巧在他的运用下均能深入人物的骨髓，而少有为程式而程式的卖弄。周信芳大师的念白有较重的浙江方音，苍劲、饱满，讲究喷口，富于力度，口语犀利老辣而且音乐性强，善用语气词，一些特殊技法的运用更有浓墨重彩的效果。他还善于在韵白中适当地运用口语，在对白中插进语助词，使人听来既铿锵悦耳，又亲切生动，富有浓厚的生活气息。

资源使用建议：组织学生观看视频，模仿第四场中的唱段，了解该段京剧唱腔的特点；了解不同行当的唱腔特点；了解西皮、二黄唱腔特点。

■《岳母刺字》^①（京剧）

岳飞的英雄事迹在我国广为流传，岳母刺字的故事更是家喻户晓。它始见于元人所编的《宋史》，《宋史选译》中也有校注：“初命何铸鞠之，飞裂裳，以背示铸，有‘尽忠保国’四大字，深入肤理”。

“岳母刺字”的故事曾被改编为昆剧《倒精钟》，又名《翻精忠》《如是观》，清张大复作。《倒精钟》为故事安排了一个喜剧结局：岳飞被行刺后将计就计，诈死。金兵得知消息举兵来犯，中了埋伏，岳家军大获全胜。岳飞亲往五国城迎请二帝，已出家的二帝南返。二帝至临安，皇帝父子团圆，高宗大犒功臣，将秦桧夫妇枭首示众。这一喜剧结局是作者的主观想象，不是历史事实。作者指岳飞成功，秦桧受戮，应作“如是观”，故名。张氏作品最突出的一点就是对天命的遵从，作品中不止一次强调“天”对人事的支配以及凡人对天命的敬畏与服从。翻案剧往往都与时代背景直接相关，岳飞戏的悲国之感直指明清易代的兴亡悲叹，可间接表达动荡之时对英雄的呼唤与颂扬。

资源使用建议：借助视频与录像，帮助学生了解京剧、昆曲、川剧等不同剧种的《岳母刺字》的唱腔不同；感受唱段中岳母与岳飞之间的情感与性格体现。

^① 选自郑阳《张大复戏曲研究》，苏州大学硕士学位论文。有改动。

■《清官册》(京剧)

《杨家将》又名《两狼山》，取材于《杨家将演义》《昭代箫韵》《双龙会》《八虎闯幽州》等相关故事情节。《清官册》不是以唱功为主，而是侧重念白。演员如无动听的念白，很难演得生动出色。在众多驰名的京剧老生中，马连良可谓独擅胜场。马连良在《清官册》中，运用了大段说白，以痛斥祸国殃民、作恶多端的潘洪。他以湖广音、中州韵为依据，又吸收了京韵，将三者融为一体，通过咬字、发声、用气、调音的功力，使大段难以驾驭的话白变得顿挫有致、抑扬有法，锤炼出富有音乐性的念白，悦耳动听。戏里，寇准几段数落潘洪所犯的罪行，高低起伏，断续互用，节奏鲜明，铿锵有力，鲜明地表达了人物的思想感情，形成了“慷慨痛斥、威严犀利”的人物形象。

资源使用建议：借助北宋著名军事家族杨家将的故事资料，组织学生探讨杨家将前仆后继、忠心报国的伟大精神对当时社会的影响以及对现今社会的启示作用。借助《清官册》生、旦、净、丑的资料，分析京剧《清官册》中的各种角色行当，向学生介绍该角色的服装特点与性格特征。

■《法门寺》(京剧)

京剧《法门寺》，一名《郿坞县》，又名《朱砂井》，常与《拾玉镯》连演，总名《双姣奇缘》，系生、旦、净、丑各展所长的合作戏。《法门寺》一剧情节紧凑，生、旦、净、丑行当齐全，是有名的群戏。剧中净角饰演的刘瑾，为花脸应工有名的太监戏，念京白，相当见功力。丑角饰演的贾桂，佛殿上念大段状纸，快而不乱，在念白和表演上都有极高的要求。老生饰演的赵廉，唱、念俱重，青衣饰演的宋巧姣也有繁重的唱段。

京剧《法门寺》是非常有代表性的一个剧目，自京剧诞生的二百余年来久演不衰。萧长华扮演的太监贾桂成了中国溜须拍马的祖师爷，就像一面镜子，照出了中国势利小人的丑恶嘴脸。萧先生朗诵大状子(诉状)的念白，念明了事件的起源、转折、突变、后

果，突出了其事件性；运用贯口功夫，以轻、重、缓、疾的方法，准确地把握了节奏性；同时表达出对状子的情感倾向性。

资源使用建议：引领学生进行念白练习，感受念白的韵味。组织学生课外查找《法门寺》生、旦、净、丑的补充资料，分析京剧《法门寺》中的各种角色行当，并介绍该角色服装特点与性格特征。在主动的探索过程中，了解戏曲的魅力。

■《秋江》^①（京剧、秦腔）

《秋江》是从昆曲《玉簪记》中《追别》一出发展而来的。《玉簪记》是明代戏曲作家高濂的代表作，写的是道姑陈妙常与书生潘必正冲破封建礼教和道教清规的约束而结合的故事。金兀术南侵，少女陈娇莲与母逃难中失散，入金陵女贞观为道士，法名妙常。府尹张于湖赴任经过，曾挑逗妙常，但为妙常所拒。观主的外甥潘必正应试落第，耻于还乡，来访观主，借住观中。潘必正对妙常心生爱慕，二人经过茶叙、琴挑、偷诗等一番曲折后，终于私自结合。事情不久为观主觉察，乃逼必正赴试。登程之日，妙常追至江边，雇船赶上，哭诉别情。后潘生登第得官，路出金陵，迎娶妙常归家团聚。故事源出《古今女史》，宋元平话和明人杂剧《张于湖误宿女贞观》都敷演其事。《玉簪记》继承了这些作品的成就而加以发展，在人物性格和故事情节方面有所丰富和提高，突出了陈、潘爱情婚姻这一线索。作者把陈妙常对爱情既热烈追求又害羞畏怯的复杂心理，和由此产生的矛盾行动，描写得细致生动。陈、潘的恋爱过程充满了喜剧色彩。《秋江》一出，写这对被迫分离的年轻恋人在千里秋江一叶舟的背景中，由焦急的追赶到痛苦的叙别，情景交融，富有诗意。

资源使用建议：引导学生查找相关的视频资料，模仿艄翁的身段做功，如水流急不划而船自行、过滩遇小礁则船身震荡等，体会戏曲的虚拟性和程式性。

^① 选自《中国大百科全书·戏曲曲艺卷》（中国大百科全书出版社2002年版）。中国大百科全书总编辑委员会编。有改动。

■《醉打山门》^①（京剧）

《醉打山门》是《虎囊弹》传奇中的一折。作者丘园（1617—约1689）是清初戏曲作家，字屿雪，号乌邱先生。《虎囊弹》全剧已佚，仅存6个单出。

《虎囊弹》写鲁智深仗义救金翠莲等人的故事。前半段与《水浒传》中的情节相同。赵员外被仇人诬告私通梁山，其妻金翠莲写血书去种师道总制府告状申冤。因中军有令，凡诉冤者必须吊在高竿上受一百虎囊弹毒刑，不惧怕的才是真有冤，翠莲挺身受弹不惧，诉状获准，冤情得以昭雪。剧中摹写鲁智深不受佛门清规羁绊的豪爽性格，颇为传神。《山门》（又名《醉打山门》或《山亭》）一折，“做”功吃重，酒贩重申智真长老法旨，智深不听，狂饮大醉，拽拳使脚，模仿寺中十八罗汉造型，显示雄威，寄托抱负。〔寄生草〕曲词：“漫拭英雄泪，相随处土家”，“赤条条来去无牵挂，那里讨烟蓑雨笠卷单行，敢辞却芒鞋破钵随缘化”，本色浑成，脍炙人口，久演不衰，并被许多剧种移植成为保留剧目。汉剧、湘剧的《何乙保写状》也源出此剧。

资源使用建议：引导学生查找相关资料，欣赏并模仿《山门》中的十八罗汉造型，理解戏曲的虚拟性和程式性，感受“做”功的高水平表演。

■《穆桂英挂帅》^②（京剧、豫剧）

《穆桂英挂帅》原是豫剧作品，原名《老征东》或《杨文广夺印》。1954年，经宋词改编，更名为《穆桂英挂帅》，由河南省洛阳市豫剧团演出，马金凤饰演穆桂英，剧本于1956年出版。1958年，该剧被摄制成戏曲艺术片。1959年，被改编成京剧，由梅兰芳主演。故事主要讲述北宋时西夏犯境，辞朝隐居的佘太君闻讯，遣曾孙杨文广、曾孙女杨金花去汴京探

① 选自《中国大百科全书·戏曲曲艺卷》（中国大百科全书出版社2002年版）。中国大百科全书总编辑委员会编。有改动。

② 同①。

听。杨文广在校场比武，刀劈兵部尚书王强之子王伦，夺得帅印归来。穆桂英深感朝廷刻薄寡恩，不愿再为它效力。余太君劝她以抵御西夏侵扰为重，穆桂英乃挂帅出征。改编本删除了旧本宣扬的封建伦理观念和感伤情绪，以及杨文广被俘、招亲等情节，集中塑造了穆桂英的英雄形象。《辞印》《挂帅》两场戏，抒发了穆桂英由感慨杨家历代忠贞却不获朝廷信任，到决定挂帅出征的自豪心情和为国为民的责任感。“老太君她还有当年的勇，穆桂英我就无有了当年的威风？我不挂帅谁挂帅！我不领兵谁领兵！”充满苍劲、悲壮的色彩。

资源使用建议：组织学生观摩学习《穆桂英挂帅》的片段，讨论“打”的程式和组合，领略戏曲中“打”的魅力。

■《挑滑车》^①（京剧）

《挑滑车》是京剧舞台上的一出经典武生剧目。可以说，《挑滑车》是当代武生演员必备的基础，在京剧史上占有重要位置。

剧中主人公高宠和敌人的第一次交锋，是他从背后刺杀兀术开始的。挑下耳环后的第一个“四击头”亮相，有着特定的程式技巧。高宠抛大枪、擎住，甩枪花接两个大鹞子翻身，顺势单腿转灯、蹬式。这是展示演员功力的地方，完成这个技巧需要良好的腰腿功和控制力，表现高宠交战兀术枪与枪的重力碰撞，坐骑错开，高宠勒马站定，稳若泰山。兀术被高宠的威武和气势所震慑，惶恐败下。

全剧的最高潮出现在“挑车”一场。“挑车”一般要挑四番，由于连番大战，精力耗损，演员每一次挑车后的反应动作各有不同，一次比一次更强烈，层次更清晰明了。据载，“铁滑车”是金营新进的重型防御武器，有千斤之重。力大无穷的高宠的第一番挑车要微微颤动几下，以印证滑车自上而下俯冲的重量。二次挑车后运用的是一组单腿横搓步，以示战马不支，站立不稳。高宠勒马停蹄，迎接第三辆“铁滑车”的到来。这一番

^① 选自王文杰《武戏文唱：精湛的程式细节——传统京剧〈挑华车〉阐析》，载《新世纪剧场》2018年9月。有改动。

冲击，高宠与战马精疲力竭，演员运用单腿快速的倒搓步表现。高宠想掉头回转已经晚了，只好咬紧牙关，倾尽全力。之后华车再次冲下来，高宠发现宋兵也上来了，他决定誓死也要挡住滑车。他勒转马头，用枪打马，一挺枪冲上去，挑住滑车，这时他双手颤动，身体后仰，表示马撑不住了，双脚往下一蹬，僵尸倒地，连人带马被压在了车下。这段表演体现了功夫性、节奏性、表现性的高度统一。

资源使用建议：通过让学生学习、观摩相关视频资料，组织学生讨论戏曲中“打”功的程式和变化。可以通过学习某一个具体程式动作来帮助学生加深理解。

【补充资源建议】

■《智取威虎山》(京剧)

1958年，上海京剧院据曲波小说《林海雪原》中“智取威虎山”的一段故事，参考并改编了同名话剧。京剧《智取威虎山》经历了无数次的修改和打磨，终成为上海京剧院的经典保留剧目，也是京剧舞台上久演不衰的现代戏代表作。童祥苓饰演的“孤胆英雄”杨子荣成了一代人心中的永恒记忆。

资源使用建议：引导学生了解该剧经典唱段，欣赏并模仿学唱该唱段，深入感受戏曲的魅力，引发对戏曲的学习热情。

■《长生殿》(剧本)

《长生殿》是清初剧作家洪昇创作的传奇(戏剧)，共二卷。该剧定稿于康熙二十七年(1688)。全剧共五十出。前半部分写唐明皇、杨贵妃的故事，二人于长生殿盟誓，后

安史乱起，马嵬之变，杨贵妃命殒黄沙。后半部分大都采自野史传闻，写安史之乱后唐明皇思念贵妃，派人上天入地，到处寻觅她的灵魂；杨贵妃也深深想念唐明皇，并为自己生前的罪愆忏悔。他们的精诚感动了上天，在织女星等的帮助下，终于在月宫中团圆。

唐朝天宝年间皇帝昏庸、政治腐败给国家带来的巨大灾难，导致王朝几乎覆灭。剧本虽然谴责了唐明皇的穷奢极侈，但又表现出对唐明皇和杨贵妃之间的爱情的深切同情，寄托了美好爱情的理想。

资源使用建议：指导学生阅读经典戏曲剧本，从剧本中感受中华民族的文化

精髓、价值取向和美学观念。

■《桃花扇》(剧本)

《桃花扇》是清代文学家孔尚任创作的传奇剧本，于清康熙三十八年(1699)六月完稿，康熙四十七年(1708)刊成初版。《桃花扇》所写的是明代末年发生在南京的故事。全剧以侯方域、李香君的悲欢离合为主线，展现了明末的社会现实，揭露了弘光政权衰亡的原因，歌颂了对国家忠贞不渝的民族英雄和底层百姓，展现了明朝遗民的亡国之痛。《桃花扇》是一部接近史实的历史剧，重大事件均属真实，只在一些细节上作了艺术加工。以男女情事来写国家兴亡，是此剧的一大特色。该剧作问世三百余年来长盛不衰，已经被改编成黄梅戏、京剧、话剧多个剧种，频频上演。

资源使用建议：指导学生阅读经典戏曲剧本，对比观看同名戏曲演出，探究

戏曲脚本和戏曲表演之间的关系，增强文化自信。

■《牡丹亭》(昆曲)

《牡丹亭还魂记》(简称《牡丹亭》，也称《还魂梦》或《牡丹亭梦》)是明代剧作家汤

显祖创作的传奇(剧本),刊行于明万历四十五年(1617)。该剧描写了官家千金杜丽娘在梦中与书生柳梦梅倾心相爱,竟伤情而死,化为魂魄寻找现实中的爱人,经历了人鬼相恋,起死回生,终于与柳梦梅永结同心的故事。该剧文辞典雅,语言秀丽,是中国戏曲史上的杰作,与《西厢记》《桃花扇》《长生殿》(一说《西厢记》《窦娥冤》《长生殿》)合称中国四大古典戏剧。

■《霸王别姬》(京剧)

《霸王别姬》是京剧艺术大师梅兰芳表演的“梅派”经典名剧之一。梅兰芳由《史记》中“不得不和虞姬诀别”引发联想,创作此剧。主角是西楚霸王项羽的爱妃虞姬。此剧又名《九里山》《楚汉争》《亡乌江》《十面埋伏》。清逸居士根据昆曲《千金记》和《史记·项羽本纪》编写而成,共四本。1918年,由杨小楼、尚小云在北京首演。1922年2月15日,杨小楼与梅兰芳合作。齐如山、吴震修对《楚汉争》进行修改,更名为《霸王别姬》。

资源使用建议:引导学生了解戏曲流派,感受不同流派的表演风格,感受传统戏曲的多样性。

■四大名旦^①

指20世纪20年代先后成名的四位京剧旦角演员——梅兰芳、尚小云、程砚秋、荀慧生。最早由北京《顺天时报》发起评选。四大名旦各树一帜,表演唱腔精益求精,各有独门剧目,各自形成流派。

梅兰芳,京剧演员,工旦。在五十余年的舞台生涯中,精心钻研,勇于创新,发展

^① 选自《中国大百科全书·戏曲曲艺卷》(中国大百科全书出版社2002年版)。中国大百科全书总编辑委员会编。有改动。

和提高了京剧旦角的演唱和表演艺术，积累了大量的优秀剧目，形成了风格独特的“梅派”。代表剧目有《宇宙锋》《霸王别姬》《贵妃醉酒》《断桥》《穆桂英挂帅》等。有《梅兰芳舞台生活四十年》一书传世。

尚小云，京剧演员，工旦。初学武生，后改正旦，以青衣戏为主。其唱腔远承时小福，近师陈德霖，以刚劲见长。“做”功身段于刚健中辅以婀娜。由于武功根底深厚，所以擅演刀马旦戏。所创流派名“尚派”。代表剧目有《失子惊风》《昭君出塞》《梁红玉》《双阳公主》等。

程砚秋，京剧演员，工青衣。唱腔低回婉转，表演细腻，水袖技巧尤为高超，擅长演悲剧。所创流派名“程派”。代表剧目有《荒山泪》《青霜剑》《春国梦》《锁麟囊》等。

荀慧生，京剧演员，工花旦、闺门旦。初习梆子，师从侯俊山，艺名白牡丹。戏路宽广，勇于革新，熔京剧青衣、花旦、闺门旦、刀马旦艺术于一炉，兼收小生、武生等行当的艺术，取梆子旦角之所长，所创流派名“荀派”。代表剧目有《红娘》《红楼二尤》《玉》《丹青引》等。

资源使用建议：引导学生赏析四大名旦的经典戏曲片段，探究戏曲表演艺术的习得方式与流派形成，理解中国戏曲特有的表现形式和意境创造，引发对人生和社会的思考。

【名词解释】

■ 戏台

戏台是戏曲演出的专门场地，从最早出现的“露台”到宋金三面观的戏台，至元代，戏台分前后场已经非常普遍，这是戏曲成熟的重要标志。它的出现与变化，也从侧面反映出戏曲艺术的兴起和演变。

中国古代戏台基本为木结构建筑，从高度上看，大致可分为单层、双层两种类型。单

层指戏台建在一个台基上，台基一般高一米左右；双层指戏台建在通道之上，通道多为山门，高约两米左右。从开口角度来看，可分为一面观、三面观两种，亦有介于二者之间者。

戏台从其木结构看，多在四根角柱上设雀替大斗，大斗上施四根横陈的大额枋，以形成一个巨大的方框，方框下面是空间较大的表演区，上面则承受整个屋顶的重量，这种额坊的建筑形制，对需要开间较大的舞台是十分有利的。在元初的魏村、王曲戏台上，两侧后部三分之一处，设辅柱一根，柱后砌山墙与后墙相连，两辅柱间可设帐额，把舞台区分为前台和后台两部分，前台两边无山墙，可三面观看。这类戏台，山西稷山县马村金墓和侯马金墓中的戏台模型可为佐证。至于前后台分割的帐幕，在洪洞广胜寺水神庙明应王殿的元代壁画中可以看到。但这种建造方式在元代中后期的东羊、曹公戏台上发生了变化，两面山墙被全部砌起，观众也就从三面观看变成一面观看了。这种构造方式在明清以后的戏台上基本得到了沿袭，只是把前台台面加宽，台口分为三开间。

■ 戏曲的虚拟性

传统的舞台上常常是空无一物，有时也只摆放意义不固定的“一桌二椅”。戏曲要把表演场所转化为剧情发生的地点，但这种转化主要靠表演，时间和空间可以通过演员唱词念白的描绘、虚拟动作的暗示或者道具的提示来呈现，而不是依靠布景、灯光等物质手段去制造舞台幻觉。戏曲艺术充分相信人的智慧和想象力，演员的表演、当场指点，加上观众的想象力，可使舞台上出现任何事物。小至骑马、坐轿、行舟、开门、关门、上楼、下楼，大至山岳河流、下雨刮风、千里行军、沙场兵，都可以有意识地化为“符号”，象征性地虚拟出来。所以戏曲舞台对时间和空间的处理非常灵活。虚拟的手法解放了舞台，赋予了戏曲作家和舞台艺术家更大的艺术表现的自由，大大开拓了戏曲表现生活的领域。

■ 戏曲的程式化

戏曲艺术从表演身段到剧本结构、音乐设计、服饰装扮等，都要求遵守一定的程式。

程式是一种规范，来源于生活。表演程式是生活动作的规范化，是一种可以使观众理解的相对固定的格式，是一种相对稳定的表演语汇，如骑马、关门等。表演程式又是生活动作的美化和节奏化，也就是生活动作的舞蹈化。程式不是一成不变的，它来自艺人在舞台实践中的生动创造，并且不断地丰富和创新。综合性、虚拟性和程式性是中国戏曲的主要艺术特征。除此之外，由于中国戏曲是通过音乐舞蹈来表演故事，所以特别讲究舞台的节奏性；中国戏曲又包含舞蹈、武术、杂技、哑剧等技术要求很高的艺术元素，戏曲演员需要经过严格的技术训练，所以戏曲表演和欣赏又非常看重技术性。

■ 西皮腔^①

西皮腔是皮黄腔的一种。一般指西秦腔流传到湖北襄阳一带，衍变为“襄阳调”（或称“湖广调”），是湖北艺人的创造。在南方，有的叫它“西皮”，有的叫它“北路”，广东仍称“梆子”，云南则称“襄阳”。曲调与北方的梆子腔很近似。

■ 二黄腔^②

二黄腔也是皮黄腔的一种。二黄腔发源于安徽、江西、湖北交界的长江中游地区，清代乾隆年间活动于安庆至汉口间的广大地区。从曲调分析上看，二黄腔主要是由吹腔和拨子衍变而来的。吹腔，是“四平腔”受昆曲、乱弹的影响以后出现的，至今作为一种独立的腔调，保留在皮黄声腔系统中，以笛伴奏。吹腔改用胡琴伴奏，变为平板二黄，或称“小二黄”，或称“四平调”，至今也仍是二黄腔的一种腔调。拨子，是由乱弹“二凡”衍变而成的，有北方梆子腔的影响，至今也保留在皮黄声腔系统中，用唢呐或特制的胡琴伴奏，以梆子击节。在拨子和“吹腔”的基础上，又衍化出“老二黄”或称“唢呐二黄”。后来，发展出二黄腔的各种板式，并改用胡琴为主伴奏。

^① 选自《中国大百科全书·戏曲曲艺卷》（中国大百科全书出版社2002年版）。中国大百科全书总编辑委员会编。有改动。

^② 同①。

■ 行当

行当指形象类型和程式的统一。扮演剧中人物分角色行当，是中国戏曲特有的表演体制。从内容上说，它是戏曲人物艺术化、规范化的形象类型。从形式上看，它又有性格色彩的表演程式的分类系统。这种表演体制是戏曲的程式性在人物形象创造上的集中反映。每个行当，都是一个形象系统，同时也是一个相应的表演程式系统。主要有生（净丑之外的男角色）、旦（女角色的统称）、净（俗称花脸）、丑（喜剧角色）、杂（扮演群众角色）、外（扮演正生之外的次要角色）、贴（旦行的副角）、参军和苍鹘（被讽刺与讽刺者）等。

第四单元 戏剧排演

第一课 建组

第二课 排练

第三课 设计

第四课 演出

■ 一、教材分析

【单元内容结构】

课名称	大概念	单元核心内容	学习重点
第一课 建组	• 戏剧是一门综合性艺术	通过将一出戏搬上舞台演出的实践过程，了解戏剧从建组、排练到演出过程中的不同创作工作，掌握戏剧排演的基本方法以及不同艺术手段在戏剧中的运用和处理	学会剧组建立、统筹安排的方法，学习以制作人为主的艺术管理过程
第二课 排练		通过戏剧排演中的艺术管理过程、艺术创作过程和艺术设计过程，综合运用不同艺术手段在戏剧中创造人物形象和戏剧空间、体验人物情感，加强对戏剧内涵的理解，逐步完成从文字表述思维向直观的、行动呈现的形象思维转变	在排戏的过程中，学习以导演为主的艺术创作过程
第三课 设计		在戏剧排演的实践活动中，通过戏剧综合性艺术实践，开展情境化教学，提高解决实际问题的能力；进一步认识不同艺术门类之间的关联；提高交流能力，增强集体意识和团队协作能力，形成换位思考的能力	借鉴《茶馆》的舞美设计和制作，学习布景、灯光、服装、化妆、道具等舞台造型手段的运用
第四课 演出			在完成单元活动的过程中，知道进场装台、技术合成、带妆彩排等演出环节，熟悉舞台，呈现较好的演出效果

【单元概述】

本单元侧重“戏剧创编与表演”中的内容要求，分为“建组”“排练”“设计”“演出”四个学习主题。旨在从戏剧的建组、排练、设计、演出四个阶段入手，寻找适合自己的专业岗位并排练和演出戏剧作品，感受演出是一种与观众对话交流的艺术传播过程。

在多样性艺术实践活动中，运用多种感觉方式，了解并经历戏剧排演的各阶段，感知戏剧活动的综合性特点，丰富艺术感知。掌握创意表达的基本技能，能参与戏剧实践活动，运用戏剧表演综合要素，发挥对角色创造的想象力，在团队的协作配合中创造舞台形象。能在戏剧作品的排演中运用布景、道具、灯光、音效等戏剧表演综合要素，积极参与，激发潜能，体验戏剧之美，提升审美情趣。了解戏剧艺术的综合性、多样性和丰富性，能通过戏剧的综合排演过程，理解戏剧与生活的关系，丰富思想情感，表达人

文情怀，提升审美品位，形成文化理解。

学习材料主要有：欣赏话剧《茶馆》排演的完整过程，调研剧场主要结构，话剧《狂飙》的多媒体舞台设计，传统戏曲“一桌二椅”的写意式舞台等多种艺术形式在戏剧作品中的综合运用，相关文化背景资料拓展学习。

单元教学重点：通过建组、排练、设计、演出四个阶段，完成戏剧作品的演出。

单元教学难点：联排与技术合成。

【单元教材教法分析】

(一) 教学材料结构

单元	课	教学内容	范例	体验活动	拓展研究
第四单元 戏剧排演	第一课 建组	戏剧是人与人的相遇，为了一出戏的演出，有一群人要先相遇，先聚集一个剧组的成立，就是一个团队的建立，这个团队，既分工明确，有各自的艺术职责，又合作协调，有共同的艺术目标	•《茶馆》剧组构成、场刊	戏剧游戏：同心协力 剧本围读会 排练报告记录	请你对当地的剧团进行调研，了解剧团的历史与现状
	第二课 排练	戏剧的排练，导演起着主导作用，在此之前，导演应该已经基本上完成了剧本的分析，撰写了导演阐释，对舞台呈现，特别是舞台调度已经有了初步的设想，也已经与舞台美术各部门的设计做好了沟通	•《茶馆》的舞台调度、道具	戏剧游戏 1：舞台画面 戏剧游戏 2：烫手山芋 创组班底细排 管理班底配合	有些剧目不仅拥有舞台版，还拥有影视版，不管是戏剧还是影视，导演都是综合艺术的组织者，是剧本的解释者，也是演员的“镜子” 请选择同一剧目的不同媒介版本进行对比赏析，探究戏剧导演与影视导演职能与工作方法的异同

单元	课	教学内容	范例	体验活动	拓展研究
第四单元 戏剧排演	第三课 设计	舞台美术是舞台的造型艺术，它存在于舞台艺术（戏剧、音乐、舞蹈、说唱、杂技等在舞台上进行表演的艺术）之中，是舞台艺术中的布景、灯光、服装、化妆、道具等舞台造型手段的总称	•《茶馆》舞美设计效果图、服饰道	戏剧游戏：我是谁 舞台道具设计 服装化妆设计	科技发展对舞台美术创作会产生深刻的影响，从舞台美术的角度谈谈你对“科技影响艺术创作”的理解
	第四课 演出	为了呈现更加完美的作品，全体剧组人员都应该在正式演出前对剧场有一定程度的了解，尤其是舞台制作组的各部门人员，要熟悉舞台，对整个剧场的方方面面都要深入了解，才能和剧场的工作人员更紧密地合作，呈现更好的演出效果	•《茶馆》（话剧）	戏剧游戏：纠缠到底 创作组和制作组在剧场的工作	除了在剧场里，演出其实无处不在，演出的场所也“随处而安” 感受不同的剧场文化，探究在不同的剧场观剧时观众应具有的观剧习惯和注意事项

（二）单元教学策略与方法

- 体现“在做中学”的理念，突出在实践中体验戏剧艺术。模仿中国经典话剧《茶馆》的排演过程，为尝试自己排演和演出戏剧作品提供学习支架，引导学生主动参与建组、排练、设计、演出四个阶段，找寻适合自己的岗位，增强集体意识和团队协作能力。
- 引导学生在戏剧游戏、设计制作等实践活动中，通过调动视觉、听觉、动觉等，最大限度地参与创作，了解导演创作的流程，体会二度创作的可能性，知晓戏剧创作的开拓性与创作的服从性之间的关系，感知戏剧活动的综合性特点。
- 以小组活动的方式贯穿整个单元的学习过程，乐于与他人合作，在合作创作活动中理解并包容他人，分享艺术创作的过程与成果。

二、教学目标

【单元教学目标建议】

- 在“呈现一台好戏”的艺术实践活动中，经历从组建团队到剧本围读、细排、管理班底与创作班底的配合再到舞台道具、服装、化妆的设计等各阶段，感知戏剧活动的综合性特点，感受戏剧形象的感染力。(艺术感知水平 2)
- 参与“呈现一台好戏”的戏剧排演全过程，运用布景、道具、灯光、音效等戏剧呈现要素，发挥对角色和空间创造的想象力，在团队协作配合中创造舞台形象，增强集体意识和团队协作能力，形成换位思考的共情能力。(创意表达水平 2)
- 在戏剧作品排演中体验创作的乐趣，在管理班底与创作班底的相互配合中激发潜能，分享艺术创作的过程与成果，体验戏剧之美，提升审美品位。(审美情趣水平 2)
- 通过戏剧排演实践，了解戏剧艺术在导演创作、演员表演、舞美设计等方面的综合性，知晓戏剧创作的开拓性与创作的服从性之间的关系，感受演出是一种与观众对话交流的艺术传播过程，理解戏剧的文化内涵。(文化理解水平 2)

【分解单元教学目标】

单元	课	学习栏目	学习内容	学习要求与水平
第四单元 戏剧排演	第一课 建组	范例赏析	剧组有临时的，也有长期的，当代国际上有名的剧团有俄罗斯的莫斯科艺术剧院、英国皇家莎士比亚剧院等；赏析话剧《茶馆》，学习建立自己的剧组	1. 组建剧组，制订排练时间表，开展剧本围读会，完成排练报告记录(创意表达水平 1)
		感知理解	赏析话剧《茶馆》，学习《茶馆》大致的建组过程：组建制作团队的步骤和程序；制订排练时间表	2. 模仿经典话剧《茶馆》的建组过程，分组组建自己的剧组，找寻适合自己的岗位，明确岗位职责，在团队的协作配合中尝试创造舞台形象，体验戏剧之美(审美情趣水平 2)
		体验活动	1. 戏剧游戏：同心协力 2. 剧本围读会 3. 排练报告记录	3. 归纳艺术形象塑造和情感表达与文化的关联，阐述自己的观点，与他人分享交流，理解戏剧的文化内涵(文化理解水平 2)

单元	课	学习栏目	学习内容	学习要求与水平
第四单元 戏剧排演	第一课 建组	思考评价	1.《茶馆》剧组中包含哪些主要职能人员 2.建立剧组有哪些必要的步骤和程序；在这个过程中，哪个步骤最重要；哪个步骤最容易被忽略 3.建立剧组的阶段，既要考虑团队合作的因素，又要考虑艺术呈现的因素，建组时如何兼顾两者	
		拓展研究	请你对当地的剧团进行调研，了解剧团的历史与现状	
	建议课时：1课时			
	第二课 排练	范例赏析	现实主义戏剧领域中，对中国话剧产生重大影响的是苏联导演斯坦尼斯拉夫斯基；赏析话剧茶馆，思考：导演如何与演员一起开展排练工作	1.了解《茶馆》的排练细节，了解以导演为主的艺术创作过程，知道导演需要将凝固的文字内容转化成具有鲜明形象的舞台画面，是在编剧一度创作基础上进行的二度创作（艺术感知水平2） 2.在创作班底细排、管理班底配合创作班底的体验活动中，组织舞台调度，制作道具图表，发挥对角色创造的想象力（创意表达水平2） 3.在管理班底与创作班底的相互配合中激发潜能，体验戏剧之美（审美情趣水平1） 4.知道导演和演员的二度创作要基于对戏剧作品文化内涵的理解（文化理解水平2）
		感知理解	赏析话剧《茶馆》的导演创作手法：导演如何组织舞台调度；什么是舞台调度，如何组织舞台调度	
		体验活动	1.戏剧游戏：舞台画面、烫手山芋 2.创作班底细排阶段 3.管理班底配合创作班底	
		思考评价	1.《茶馆》在表演和导演方面的主要艺术特色是什么 2.简述舞台监督在戏剧排演中的工作 3.请就即将排演的戏，写一篇导演阐述	
		拓展研究	如本单元的《茶馆》拥有不同导演的排演版本，导演根据自己的艺术理解在原剧本上为剧目加上不同的艺术特色；有些剧目，不仅拥有舞台版，还拥有影视版，如《大宅门》《狮子王》《美女与野兽》等 不管是戏剧还是影视，导演都是综合艺术的组织者，是剧本的解释者，也是演员的“镜子”，请选择同一剧目的不同媒介版本进行对比赏析，探究戏剧导演与影视导演职能与工作方法的异同	
	建议课时：1课时			

单元	课	学习栏目	学习内容	学习要求与水平
第四单元 戏剧排演	第三课 设计	范例赏析	赏析话剧《茶馆》(焦菊隐导演版)的舞台造型,思考:该剧如何以现实主义的手法进行舞美设计和制作,精雕细刻的景观如何钩沉历史生活细节	1. 了解《茶馆》舞美设计的现实主义特点,知道舞台道具、服装、化妆等舞美设计对人物塑造的作用,体会戏剧活动的综合性特点(艺术感知水平1) 2. 模仿借鉴《茶馆》的舞美设计,在戏剧排演的过程中,合理运用布景、服装、道具、灯光、音效等舞台造型手段塑造人物,增加戏剧效果,在团队的协作配合中创造舞台形象(创意表达水平2) 3. 赏析《茶馆》经典选段,了解戏剧艺术在舞美设计方面的多样性和丰富性,体会舞美设计中的文化融合(文化理解水平2)
		感知理解	1. 舞台美术是舞台的造型艺术 2. 舞台与道具设计、服装设计、灯光设计、音响设计、化妆设计	
		体验活动	1. 戏剧游戏:我是谁 2. 尝试进行舞台道具设计 3. 尝试进行服装化妆设计	
		思考评价	1. 《茶馆》在舞台设计方面的主要特色是什么 2. 在你的设计中,你是如何考虑舞台、布景、服装、化妆、灯光、道具、音效等方面,使其为塑造人物服务的 3. 舞美设计与其他艺术门类,如美术、音乐之间的区别在哪里	
		拓展研究	科技发展对舞台美术创作会产生深刻的影响,从舞台美术的角度谈谈你对“科技影响艺术创作”的理解	
		建议课时:1课时		
	第四课 演出	范例赏析	经过数月的努力,话剧《茶馆》剧组的所有演职人员最终把他们精心打造的作品呈现给观众;思考:从进入剧场到演出,要经历哪些主要环节	1. 了解《茶馆》的演出过程,知道进入剧场演出的主要环节,感受戏剧演出是一种与观众对话交流的艺术传播过程(艺术感知水平2) 2. 在戏剧演出过程中,体会小组合作活动中,包容他人,分享艺术创作的过程与成果,提升艺术品位(审美情趣水平2) 3. 理解戏剧文化的内涵,增强自信,敢于用戏剧元素表达自己的情感(文化理解水平2)

单元	课	学习栏目	学习内容	学习要求与水平	
第四单元 戏剧排演	第四课 演出	感知理解	进入剧场演出的主要环节		
		体验活动	1. 戏剧游戏：纠缠到底 2. 创作组的同学需按时完成各自的任务 3. 制作组的同学根据演出分别完成制作时间表、道具表、道具迁换表及演出报告		
		思考评价	1. 剧目排演完成，即将参加全校展演，请为你的剧目设计一张宣传海报，要求包含演出信息、剧目简介、剧组成员等内容 2. 利用评分表，给展演的剧目打分 3. 剧目从创作到演出的过程，你主要参与了哪些工作，谈谈你的感想和收获		
		拓展研究	感受不同的剧场文化，探究在不同的剧场观剧时观众应具有的观剧习惯和注意事项		
		建议课时：1课时			

三、教学活动建议

【单元学习活动设计建议】

单元学习活动名称：进剧场排演

(一) 单元学习活动目标

- 了解并感受戏剧排演的流程，建立剧组，制订工作规则和规范。
- 了解戏剧排演过程也是一个创造性过程，在不同岗位上，感知戏剧创作的开拓性与创作的服从性之间的关系。
- 通过小组合作，感受戏剧艺术的综合性。体会戏剧艺术的多样与融合。尝试发

现属于你的戏剧角色。

(二) 单元学习活动内容与要求

- 寻找适合自己的专业岗位，组建剧组，尝试戏剧综合创作，知晓创作班底和管理班底在戏剧排演里的分工合作，提高交流能力，增强集体意识和团队协作能力，形成换位思考的能力。
- 在戏剧排练和戏剧游戏中，了解戏剧逐步形成的过程，知道导演在戏剧排演中的关键作用，体会戏剧艺术的特点。
- 尝试运用简单的材料进行舞美设计，了解戏剧艺术在舞美设计方面的多样性和丰富性，体会舞美设计中的文化融合。

(三) 单元学习活动说明

活动名称	活动设计意图	活动操作建议
组建我们的剧组	<ol style="list-style-type: none"> 了解戏剧剧组创建的方式，以及戏剧创作前的准备工作 了解剧组每个岗位的职责与作用，以及创作班底与管理班底在戏剧创作过程中的不同作用 找到自己喜欢的专业岗位	<ol style="list-style-type: none"> 通过张贴海报、网络发布招募信息等形式，让大家事先了解即将创建的剧组特点及所需岗位 简单通过试镜、面试、作品审阅等，找到适合各个岗位的工作人员 创建工作流程表、排练报告，明确具体戏剧创作过程
戏剧排演	<ol style="list-style-type: none"> 通过排练了解表演艺术在实际表演过程中的艺术特点 感受导演在创作班底的作用，将剧本文字转化为舞台形象 管理班底的体验：如何组织大家的每一次排练	<ol style="list-style-type: none"> 结合工作流程表、有效组织戏剧排练 通过在排练中的戏剧游戏，了解表演艺术；各创作班底之间相互合作，感受舞台的调度、组织方法等 管理班底配合创作班底；学习戏剧综合创作的流程；逐步完善、选择要展演的戏剧《茶馆》中的某一幕
戏剧中的设计	<ol style="list-style-type: none"> 在排练的过程中逐渐引入舞台美术的设计，感受舞美在戏剧创作过程中的重要作用 引入音效、音乐设计等，丰富戏剧演出时的听觉效果 感受美术、音乐等在戏剧创作中的运用，进一步理解戏剧是舞台上的综合艺术这一内涵	<ol style="list-style-type: none"> 尝试运用身边容易找到的事物、材料创设符合剧情的舞台场景 尝试运用灯光营造舞台氛围，塑造场景及人物；尝试创设符合剧情的人物形象的服装和化妆 加入美术、音乐等元素，进一步完善戏剧作品

(四) 单元学习活动评价标准

评价内容		优良	合格	不合格
过程表现	小组分工	分工明确	分工较明确	没有分工
	小组合作	合作默契, 相互包容	有合作, 能相互理解	不能合作, 互相不理解
	完成情况	完成	基本完成	未完成
成果表现	构思设计	创意新颖, 主题明确, 可行性高	有创意, 主题较为明确, 有可行性	无创意, 主题不明确, 无可行性
	成果交流	条理清晰, 手段丰富	有条理, 有呈现	不能交流、呈现

【单元作业设计建议】

单元作业名称: 我们的戏上演了!

(一) 单元作业目标

1. 能通过前三课话剧《茶馆》的学习与铺垫, 借鉴其排演流程与方法。选择一部戏剧作品, 进行展演。
2. 总结分享这次戏剧排演过程中的创作心得、思维构建, 并与他人分享交流。
3. 理解戏剧艺术的特点、戏剧文化的内涵, 提升自信, 敢于用戏剧元素表达自己的情感。

(二) 单元作业内容与要求

1. 选择一部戏剧作品将其搬进剧场, 进行展演。
2. 剧情积极向上, 表演符合剧情人物特点, 舞美有创意, 各工作组配合恰当。
3. 完成排练报告, 交流设计说明与排演体会; 与他人分享并完成戏剧展演互评表。

(三) 单元作业说明

作业名称	作业设计意图	作业操作建议
我们的戏上演了	<p>1. 通过对之前课堂内容的赏析，学习与之相关的课堂活动，尝试借鉴与模仿排演经验，体验完整戏剧排演的过程</p> <p>2. 形成创作班底和管理班底的深入合作</p> <p>3. 学习在综合艺术中的小组合作，包容他人，分享艺术创作的过程与成果，提升艺术品位</p> <p>4. 理解戏剧文化的内涵，提升自信，敢于用戏剧元素表达自己的情感</p>	<p>1. 选择的剧本积极向上，演出尽可能完善，达到理想目标</p> <p>2. 收集、整合之前的工作清单、排练报告、设计草图等，完善排演流程</p> <p>3. 让每一个剧组成员发声，培养学员的自信心，以及爱戏剧、爱创作的性格</p>

排练报告：

排练报告

日期		排练场次	
地点		排练时长	
舞台监督电话、邮箱			
当日日程			次日计划
缺席 / 迟到 / 注意事项 / 休息	受伤 / 意外		
重要日程			
排练概况			
服装、试装、发型			
灯光	道具		
布景	音效 / 音响		
杂项	备注		

戏剧展演互评表：

戏剧展演互评表

剧目名称: _____ 评分人: _____

评分项目	得分	简要描述理由
剧本内容(20分) 1. 内容反映当代中学生的思想，主题积极健康，情节清晰明了(10分) 2. 剧本故事连贯，有画面感，不是对白的堆砌(5分) 3. 故事具有创新性，视角新颖独特(5分)		
导演编排(20分) 1. 编排合理，有基本的人物，有基本的矛盾冲突(10分) 2. 演员的选择符合人物基本特征，人物性格鲜明；情节冲突恰当，处理合理(5分) 3. 编排新颖、有创意(5分)		
表演(20分) 1. 语音语调符合故事情节，肢体语言协调(10分) 2. 演员情绪到位，感情饱满，具有感染力(5分) 3. 人物立体鲜明，有演员个人表演特征(5分)		
舞台美术(20分) 1. 舞台美术整体设计符合故事时代特征。如服装、道具、妆容等(10分) 2. 舞台美术整体设计优美，与剧情相辅相成(5分) 3. 服装和道具不以购买为主，充分利用生活中的材料，特别是废弃物，表现出剧组的动手能力(5分)		
现场效果(20分) 1. 团队配合默契，表演得体流畅(10分) 2. 剧目整体具有感染力，能打动观众(5分) 3. 剧目引人入胜，能引起观众的反思(5分)		
总分(100分)		

(四) 单元作业评价标准

评价内容		优良	合格	不合格
过程表现	小组分工	分工明确	分工基本明确	没有分工
	小组合作	合作默契、相互包容	能够互相理解	不能合作
	完成情况	完成	基本完成	未完成
成果表现	每个工作组能够完成成果展示并交流	作品精美，构思新颖，设计说明清晰明确	作品一般，构思有一定创意，有设计说明	作品整合度较差，没有创意，没有设计说明

【单元评价实施建议】

(一) 单元评价目标

感受和理解戏剧作为一门综合艺术的排演流程，尝试建组、排练、设计、演出，能呈现一部较完整的戏剧作品。自信展示，阐述自己的观点，与他人分享交流。

(二) 单元学习过程评价标准

评价内容		优良	合格	不合格
过程表现	学习过程参与度(个人)	积极参与	能参与	不能参与
	小组分工	完全自主选择	基本自主选择	不能自主选择
	合作交流	配合默契，相互包容	能相互理解	不能相互理解

(三) 单元整体学习评价标准

评价内容	单元学习活动	单元作业	单元学习过程
	进剧场排演	我们的戏上演了！	学习过程参与度
权重	30%	40%	30%
评价结论	达到 80% 为优良，达到 60% 为合格，未达到 60% 为不合格		

■ 四、教学参考资源建议

【教材资源建议】

■ 老舍的经典戏剧《茶馆》

《茶馆》是现代文学家老舍创作的话剧，1957年7月初载于巴金任编辑的《收获》杂志创刊号。1958年6月由中国戏剧出版社出版单行本。剧作展示了戊戌变法、军阀混战和中华人民共和国成立前夕三个时代近半个世纪的社会风云变化，经过焦菊隐、夏淳的创造，林兆华、杨立新的继承，无数表演艺术家对角色的塑造，使得这一出《茶馆》成为传世之作。

资源使用建议：组织学生在课前查阅资料，了解经典戏剧《茶馆》在我国戏剧史中的重要地位，了解它不同的演出版本，理解戏剧与生活、戏剧与时代的关系，提高对生活的观察力和表现力，丰富思想情感，体验戏剧之美，表达人文情怀，提升审美品位。

■《茶馆》建组会

《茶馆》于1958年正式走上舞台。1958年1月1日《文艺报》第一版就刊登了一篇《茶馆》座谈会的消息，此次座谈会非同寻常，由张光年主持，参加的人有林默涵、赵少侯、陈白尘、王瑶、张恨水、李健吾等，这都是当时的大人物，可见《茶馆》的剧组团队之强大。

舞台演出一般分为策划阶段与制作阶段，制作在策划完成之后开始，过程分为筹备、制作与合成三部分。剧组建组时，分工要求较为细致。一般戏剧演出分为创作班底与管理班底两大分工。创作班底分为导演、副导演、演员、编剧、舞台设计、道具设计、灯光设计、服装与化妆设计等，若创作需要，也会设置多媒体设计、作词作曲等。管理班底分为制作人、执行制作、舞台监督、场记等，舞台管理工作需要几个人共同完成，其负责人是舞台监督。

资源使用建议：从《茶馆》的建组会出发，启发学生思考戏剧排演为什么会有涉及那么多的人物与工作，了解剧组构成，探究剧组内各岗位的工作内容和职责，为建组做好准备。

■ 焦菊隐导演的《茶馆》创作技法^①

焦菊隐是中国戏剧家和翻译家，也是北京人民艺术剧院的创建人和艺术上的奠基

^① 选自《〈茶馆〉的舞台艺术》（中国戏剧出版社1980年版）。北京人民艺术剧院《艺术研究资料》编辑组编。有改动。

人之一。焦菊隐 1905 年 12 月 11 日出生于天津，从青年时代起就从事进步的戏剧活动，1930 年创办了“中华戏曲专科学校”并任校长，致力于中国戏曲研究及教学改革。1935 年至 1938 年留学法国，曾获巴黎大学文学博士学位，同年回到祖国，从事戏剧教学和导演工作。1952 年 6 月，北京人民艺术剧院改组成为专业话剧院，焦菊隐任第一副院长兼总导演和艺术委员会主任。

“心象说”是焦菊隐提出的关于演员创造角色的理论学说。“心象”指演员通过生活中真实的体验，对剧中人物进行研究，从而获得自己的感受和认识，并逐步在内心孕育着准备在舞台上呈现的角色的具体形象。焦菊隐认为《茶馆》必须紧紧抓住生活的真实感，一定要使演员从生活入手，要在丰富的生活想象中，通过深刻的体验，去获得人物的自我感觉。为了实现这个意图，焦菊隐要求演员要想尽一切办法去深入生活，理解人物，而且要演员在这个基础上，做出自编的生活小品来，这对以后的排练产生了极大的作用。各幕中增加的一些人物和细节，都是从演员的生活小品中加工提炼出来的。

资源使用建议：播放视频，组织学生观看北京人民艺术剧院排演的《茶馆》，了解焦菊隐导演的创作技法如何作用于该剧的舞台呈现，了解导演把剧本从文字变成舞台形象的创作思维，激发表演戏剧的热情。

■《茶馆》的灯光和音效^①

灯光

《茶馆》全剧三幕，只用一堂景（第二、三幕景的角度及道具略有变动）。三幕戏的时间都是晴朗的上午。灯光分幕的设想如下，第一幕色调较浓，有红火气氛；第二幕色调偏冷，但有明亮感；第三幕色调浓，有压抑的气氛。演出时，每一幕都有幕前说数来宝的戏。剧场的场灯渐灭。一阵有节奏的骨板声从舞台上一角由远及近地传到了观众

^① 选自《〈茶馆〉的舞台艺术》（中国戏剧出版社 1980 年版）。北京人民艺术剧院《艺术研究资料》编辑组编。有改动。

席，两道由弱渐强的光束，随着骨板声而投射到舞台上。这时，说数来宝的大傻杨出现在大幕前。从他的装扮和说的数来宝看，就知道即将开幕的戏的内容和时代。

音效

《茶馆》第一幕是一个秋日的上午，茶馆外响起了水车推过的吱吱扭扭声，小吃的叫卖声（“热面茶”“烂糊蚕豆”“烂糊白云豆”等），带哨的鸽子不时飞过的声音。茶馆里又有厨房锅勺撞击、擀面杖敲打、洗涮碗等声音以及跑堂小伙计的叫喊声和茶客们的谈话声等。里外呼应，烘托出裕泰茶馆生意兴隆、高朋满座、热热闹闹的气氛。在导演的统一组织下，后台的效果也成了一台戏。效果设计根据导演的构思提出自己的设想，具体安排了好几组人（大部分是还未上场的演员）在台后做效果，就像乐队的各个声部。焦菊隐导演就像一个乐队的指挥，按照总谱的要求，随着旋律的起伏，在指挥排练一曲清末裕泰大茶馆的生活交响乐。

资源使用建议：借助各个版本的《茶馆》演出视频，引导学生比较不同导演风格下的舞台美术异同，了解舞台美术设计对戏剧呈现的影响，探究美术、音乐、舞蹈等其他艺术门类如何共同影响戏剧的舞台呈现，深入感受戏剧是一门综合艺术。

■《茶馆》演出的不同版本

《茶馆》首演于1958年3月，焦菊隐、夏淳导演为这个戏注入了鲜活的生命力，创造出一个不可复制的舞台经典。当时身为北京人民艺术剧院院长的戏剧家曹禺在看了戏后极为兴奋地对老舍先生说：“剧中的第一幕是古今中外剧作中罕见的第一幕。”

1980年9月至1983年10月，剧院应邀先后赴法国、瑞士、日本等国家演出《茶馆》，反响强烈。1986年4月，《茶馆》在香港演出获得成功后，又代表中国戏剧界应邀赴加拿大参加国际戏剧节的首轮演出。《茶馆》为中国话剧艺术带来国际性的荣誉，它的巨大成功，正如曹禺所说：“这种荣誉首先是老舍先生的。老舍这样的经典作品，才使‘北京人艺’极有才华的戏剧艺术家们纵横驰骋于世界舞台。使中国话剧艺术在国际上

焕发了夺目的光彩。”

继焦菊隐导演的版本之后，《茶馆》几乎四十年没有变化过，一直按原来编排的模式演出，直到1999年10月12日，由林兆华导演、以全新演员阵容重排的《茶馆》在北京人民艺术剧院首都剧场公演。林兆华主张表演应自然化、生活化，这使得该版演出更加电影化。对于该版的《茶馆》，当时的观众反映并不完全相同，一些老观众对《茶馆》已经形成固定的看法，认为1958年版是经典、完美、永恒、无可替代的，不能接受新版《茶馆》，而该版《茶馆》深受当时年轻观众的喜爱，现场气氛也很热烈。

2005年6月28日，为纪念《茶馆》导演焦菊隐先生诞辰一百周年，北京人民艺术剧院重排焦菊隐版《茶馆》。再次重排的《茶馆》在北京人艺首都剧场演出后赴美国巡演。

2019年6月，由李六乙执导的四川话版《茶馆》在四川人民艺术剧院演出。李六乙版《茶馆》的舞台设计与焦菊隐、林兆华两版《茶馆》相比有很多不同，其关键之处在于：把原来相对平面化的茶馆，变成同台多景、并列放置的多层表演空间，使观众获得一种全景式的观看体验。观众不再是平视人物、静听八卦新闻的茶客身份，而是获得了更清晰的社会观察视角。

资源使用建议：引导学生比较不同版本《茶馆》在故事主题、主要情节、角色表演和舞台设计上的异同，了解不同的创作班底对戏剧舞台形象呈现的影响，探究观众对同一剧本、不同版本的戏剧演出的视角变化和接受程度，了解戏剧的现场性特征，感受戏剧独特的魅力。

【补充资源建议】

■ 戏曲的“一桌二椅”

在西方戏剧写实布景传入中国之前，中国传统戏曲舞台上没有“景”的概念，只有最具代表性的“一桌二椅”、大小帐子等具有实用功能的中性舞台装置，统称为“砌末”。“一

“桌二椅”、门帘台帐等是“程式化的中性处理”。戏曲舞台上的“一桌二椅”，深受中国传统美学理念影响，讲究“写意”。桌椅在戏曲舞台上可多可少，可分可合，视演出需要而定。也不单用于厅堂，还具有其他代表性，如表示桥、山、楼等，通过桌椅的不同组合，配合演员的表演，指代不同事物，暗示不同地点，表现不同人物关系。“一桌二椅”有化简陋为万能的作用。演员的形体语言、桌椅的具体摆放方式以及观众约定俗成的赋予桌椅的特定意义，共同突破了舞台的局限，扩大了舞台的空间。观众在此基础上加以想象、联想，体悟中国戏曲虚实相生的丰富内涵。

资源使用建议：组织学生观看视频资料，了解中国传统戏曲舞台“一桌二椅”的写意风格，对比西方戏剧舞台设计的写实风格，感受东西方艺术的差异，探究如何在舞台设计中发扬中华传统艺术风格，营造舞台“中国风”，增强文化自信。

■ 戏曲传统剧场

草台：与城市的固定剧场和城乡寺庙的固定戏台相区别，农村节庆演出有临时搭建的戏台，演毕拆除，这种戏台俗称“草台”。

露台：宋代各种伎艺人表演用的台子，称“露台”。露台大多无顶，有的在上面加设“乐棚”，可以四面围观。

庙台：古代城乡的寺庙，为庙会祀神演戏而设的戏台。一种是临时搭建的草台，一种是砖（石）木结构的固定的戏台，称“万年台”。元明清以来的庙台都是面对神座，三面观，有前台后台之分氍毹地毯的别称。古时戏曲演出无论是宴会演出的厅堂里，还是庙会演出的戏台上，都习惯地铺设一块红地毯，作为演员的表演区。这种红地毯，就叫“氍毹”。所谓“红氍毹上”就是“演出”的意思。

勾栏：在宋代都市的游乐场“瓦子”里，专门表演说唱与杂剧的场所。勾栏是后世戏台的雏形。

资源使用建议：引导学生通过学习戏曲传统剧场形式，了解剧场不只有现代常见的西方剧场样式，了解中国戏曲传统剧场的多样性，探究和对比剧场样式对观演关系的影响，加深对剧场文化的了解，感受戏剧的现场魅力。

■ 古罗马露天剧场

露天剧场是古罗马圆形剧场中最古老的一个，约建立于公元前1世纪，可容纳近两万人。露天剧场位于古城罗马最东端，比罗马的圆形竞技场还要早四十余年，这里有三层观众席，最上层仍保留着当年支撑顶棚的支柱。

资源使用建议：引导学生了解戏剧产生时最早的演出场所，了解戏剧的产生和演变过程，探究剧场、演出和观众的关系，感受戏剧魅力。

■ 斯坦尼斯拉夫斯基

斯坦尼斯拉夫斯基，苏联著名演员、导演、戏剧教育家和理论家、体验派戏剧美学创始人、舞台艺术改革家。他一生导演和担任艺术指导的话剧和歌剧总共有一百二十余部，并扮演过许多重要角色。著有《我的艺术生活》《演员的自我修养》等书。

斯坦尼斯拉夫斯基主张体验，主张演员与角色合一，他结合俄罗斯现实主义表演传统创立了自己的表演体系，自称“体验派”，在论述如何创造角色这一问题时，他提出演员要“通过有意识的心理技术达到下意识的创作”。他为规定情境下了这样的定义：“剧本的情境、事实、事件、时代、剧情发生的时间、地点、生活环境、我们演员对剧本的理解、自己对它所做的补充、动作设计、演出、美术设计的布景和服装、道具、照明、音响，以及规定在创作中演员应注意的一切。”规定情境对于体验派的戏剧表演很重要，其目的在于创造真实

的舞台幻觉，强调内容与形式的统一，强调演出各部分之间的和谐一致与演出的艺术完整性。他要求的不是模仿形象，而是“成为形象”、生活在形象之中，并要求在创造过程中有真正的体验。因此，斯坦尼斯拉夫斯基的体系对 20 世纪的世界戏剧文化产生了重大影响。

资源使用建议：通过介绍斯坦尼斯拉夫斯基，帮助学生了解不同的戏剧家的表演理念，探究不同表演体系对演员塑造角色的不同观点，学习表演的不同方式，感受戏剧表演的多样性。

■ 多媒体技术与舞台呈现

话剧《狂飙》

话剧《狂飙》讲述的是《中华人民共和国国歌》词作者田汉（又名寿昌）作为一个剧作家和早期中国话剧奠基者，鲜为人知的心路历程和情感经历。故事从寿昌的弥留之际讲起，在通向人生另一个彼岸的时刻，他想起与他钟爱的四位女性的故事。对爱情的热忱、对戏剧的追求，构成《狂飙》的主要故事线索，连带出五部田汉创作的“戏中戏”：《乡愁》《莎乐美》《到民间去》《关汉卿》《白蛇传》。全剧采用“戏中戏”的写实和纪实手法表现寿昌与学生、爱人、情人、母亲的情感，用表现美学手段加以虚化，虚实之间，烘托出一个生动、真实的艺术家田汉。

该版《狂飙》的舞台主体，变成了六个可推移的大小相当的抽象空间组建的两层盒子，盒子前面可升可降的半透明纱幕化为面积不等的“银幕”。六台摄影机随时逶迤而行，奉上实时影像之外，亦可“透视”人物关系，并投射与田汉创作等相关的历史图文、视频文献。同时，《狂飙》用工程化的科技手段“即时摄影”，对该剧做出翻天覆地的“视觉改造”。摄影机对舞美空间的切割与重组，放大了演员的表演和情节张力。

北京奥运会开幕式上的画轴

2008 年 8 月 8 日 20 时，举世瞩目的北京第二十九届奥林匹克运动会开幕式在国家

体育场(鸟巢)隆重举行。在《上篇：灿烂文明》中，当场地上巨大的卷轴慢慢拉开时，全场人为之震撼。这幅 147 米长、27 米宽的巨大 LED 屏幕，展现了中国五千年的历史长卷，开幕式的演出由此开始。“太古遗音”、四大发明、汉字和戏曲，中国灿烂的文化被神奇地展示。在悠扬的乐曲中，长卷上浮现出两千多年前丝绸之路的商队和地图，上千名水手，手持黄色巨桨，组成巨大船队，再现郑和下西洋的盛况。音乐声中，巨桨翻飞，海天一色，惊涛骇浪中，两条船队如巨龙般飞舞，全场观众欢声如潮。

资源使用建议：向学生展示不同的演出空间对演出呈现的影响，启发学生探究

影像和多媒体技术如何综合运用于戏剧舞台，探究科技对艺术创作的影响。

【名词解释】

■ 戏剧导演^①

戏剧导演不仅要对演出的艺术质量负责，还要考虑社会影响及经济效益。导演的基本职责是把剧本搬到舞台上，使文学形象转化为可视、可听、可感的舞台形象。

导演的地位和作用，是近代戏剧史上一个争论不休的话题。主流派认为，剧本是舞台艺术的基础，导演则是剧本的诠释者和体现者。导演创作，可以发展或充实剧本，却不能违背原作的立意与风格。斯坦尼斯拉夫斯基认为，舞台的演出必须突破文学剧本的水平，必须把剧本的主题思想和人物，在演出里显示得更鲜明、更生动、更富典型性。

■ 剧场^②

剧场是演戏和看戏的地方。它主要由舞台和观众席构成，另外还有一些附属空间，

^① 选自《戏剧艺术十五讲》(北京大学出版社 2004 年版)。董健、马俊山著。有改动。

^② 同①。

如化妆室、前厅、票房等。剧场是一种公共建筑，其规模、结构材质、设备等物质条件，都会对观演活动产生影响。

■ 舞台美术^①

舞台美术是舞台上各种造型艺术的总称，舞美是为表现特定的戏剧内容服务的，基本功能是为营造戏剧环境，为表演提供支点。现当代的舞美设计理念上升到解释剧情、揭示心灵、表现创意的层面，大大提高了舞台美术的艺术表现力和审美价值。

在舞台美术中，灯光与色彩也许是最有力的揭示手段。灯光可以用来创造环境、刻画人物、渲染气氛、揭示剧情。音响的运用，既为人物行动营造出一个具体的声音世界，又表现了时代变化，传递着设计者对剧作旨意的理解。

■ 景物造型^②

景物造型主要由布景和道具构成。景物造型具有多方面的艺术功能。首先是呈现和说明。这是景物造型最原始也是最基本的功能，能把人物周围的自然环境及其变化，如实地呈现在观众面前，从而创造出一个虚构的生活空间。其次是为演员提供一个表演空间。导演的舞台调度在这个空间进行，演员的动作靠它来支撑。好的景物造型，能为表演提供丰富的动作支点，并与演员结合成有机的戏剧场面。

■ 人物造型^③

人物造型指的是化妆与服装。人物造型，首先，能表现人物的身份、地位、个性和心境，让观众从穿着打扮上看出他的职业、人品等。其次，能够展示戏剧的历史背景和地域文化特点。再次，还可以用来区别人物的主次。

---

① 选自《戏剧艺术十五讲》(北京大学出版社 2004 年版)。董健、马俊山著。有改动。

② 同①。

③ 同①。

■ 定妆照^①

也称造型照，演员为扮演某一角色经过化装造型后拍摄的照片。一般来说，要为每场戏拍演员的定妆照。它是影片开拍之前，根据剧本对人物形象的描写和导演的意图，由摄影师与美术、化妆、服装以及照明等部门对人物造型进行探索和研究的结果。定妆照可能一次完成也可能经过多次反复。最后定稿的照片又是拍摄时期化装人员为演员化装时的依据和参考。

【网站 / 书目参考资源】

资源名称	资源形式	资源用途
北京人民艺术剧院官网	相关网站	引导学生上视频网站，查找对应剧目的视频资料，拓展视野，了解相关活动内容，学习观摩
上海话剧艺术中心官网		注意引导区别观看视频与在现场观剧的区别，加深对戏剧“现场性”特点的理解
乌镇戏剧节官网		
南锣鼓巷戏剧节官网		
阿维尼翁戏剧节官网		
学习强国网站		
王次炤.艺术学基础知识[M].北京:中央音乐学院出版社,2006.	参考书目	感知戏剧的艺术语言，查阅相关戏剧专业知识，以便更深入地了解戏剧相关知识
董健,马俊山.戏剧艺术十五讲[M].北京:北京大学出版社,2004.		
周育德.中国戏曲文化[M].北京:中国友谊出版公司,1995.		
张庚,郭汉城.中国戏曲通史[M].北京:中国戏剧出版社,2006.		
[日]河竹登志夫.戏剧概论[M].陈秋峰,杨国华,译.北京:中国戏剧出版社,1983.		
[英]马丁·艾思林.戏剧剖析[M].罗婉华,译.北京:中国戏剧出版社,1981.		
中国大百科全书总编辑委员会.中国大百科全书:戏剧卷[M].北京:中国大百科全书出版社,2002.		

① 选自《戏剧艺术十五讲》(北京大学出版社2004年版)。董健、马俊山著。有改动。

(续表)

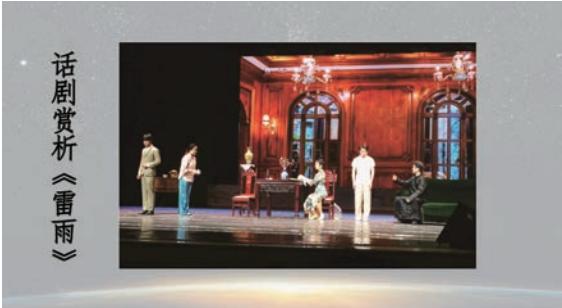
资源名称	资源形式	资源用途
陈白尘,董健.中国现代戏剧史稿[M].北京:中国戏剧出版社,1989.		
余秋雨.戏剧理论史稿[M].上海:上海文艺出版社,1983.		
谭霈生.论戏剧性[M].北京:北京大学出版社,1984.		
焦菊隐.焦菊隐戏剧论文集[M].上海:上海文艺出版社,1979.		
[美]约翰·霍华德·劳逊.戏剧与电影剧作理论与技巧[M].邵牧君,齐宙,译.北京:中国电影出版社,1989.		
[英]阿·尼柯尔.西欧戏剧理论[M].徐士瑚,译.北京:中国戏剧出版社,1985.		
[德]贝·布莱希特.布莱希特论戏剧[M].丁扬忠,张黎,等译.北京:中国戏剧出版社,1990.		
张生泉,丁盛.社会转型背景下的表演艺术教育[M].上海:上海教育出版社,2017.		

【部分中外剧院资源】

剧场名称	剧场简介	资源用途
北京人民艺术剧院	<p>北京人民艺术剧院是中国最负盛名的专业话剧院,始建于1952年6月,在长达六十余年的艺术发展中,北京人民艺术剧院已形成鲜明的表演风格,以长期的艺术实践与美学理论的积累,在现实主义与民族化、体验与体现及再现戏剧美学的内涵上,均达到了完美的融合,创建了著名的“北京人艺演剧学派”</p> <p>北京人民艺术剧院现有首都剧场、北京人艺实验剧场、菊隐剧场三个演出剧场,每年有多达24万观众走进剧场观看话剧;在半个世纪的历程中上演了众多国内外经典戏剧,如《茶馆》《丹心谱》《王昭君》《绝对信号》《推销员之死》等</p>	上网查找剧院的特色以及剧院中上演的经典作品,有条件的话建议参观剧场,感受剧场空间与戏剧演出之间的关系
首都剧场	首都剧场由我国著名建筑师林乐义负责主持设计,首都剧场坐落于北京市繁华的王府井大街北端,始建于1954年,1956年正式作为北京人民艺术剧院所属的专用演出场所;在20世纪50年代获中国建筑学会优秀建筑创作奖,是全国规模最大、设备最好的话剧演出剧场之一	

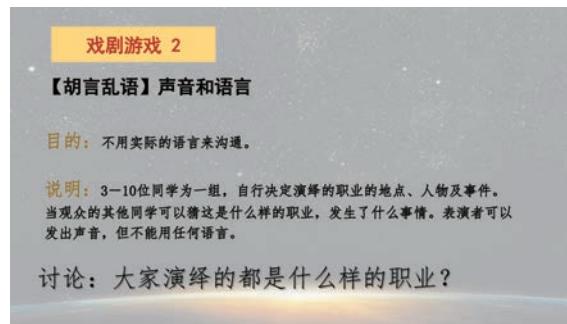
剧场名称	剧场简介	资源用途
上海话剧艺术中心	<p>上海话剧艺术中心建于 1995 年 1 月 23 日，由原上海人民艺术剧院（始创于 1950 年）和上海青年话剧团（始创于 1957 年）这两个著名的话剧表演团体合并而成</p> <p>上海人民艺术剧院和上海青年话剧团，是中华人民共和国成立初期分别由著名戏剧家夏衍、黄佐临和熊佛西先生创建的，在数十年中，先后上演了五百余部东西方古典名著及近现代作品</p>	组织学生走进上海话剧艺术中心，观看一场话剧，写下走进剧场观剧的感受；在参观学习过程中，激发学生对戏剧的兴趣，提升艺术审美能力
上海京剧院	<p>上海京剧院是大型公益性事业单位，主要演出京剧与昆剧，剧院辖两个演出团和上海天蟾逸夫舞台，随着文艺体制改革的深化，剧院已经形成比较符合艺术生产要求的管理体系和运作机制，有较为完整的创作、制作、演出、经营队伍</p> <p>半个世纪以来，上海京剧院浸润着上海特有的人文气息，形成了独特的艺术风格，筑成一道靓丽的文化景观，并以海纳百川之气魄，聚成人才荟萃、剧目纷繁之大观；周信芳、盖叫天、俞振飞、黄桂秋、郑法祥等一批京昆艺术表演流派创始人和言慧珠、童芷苓、李玉茹等艺术家曾先后在上海京剧院工作</p>	建议组织学生走进剧院，观看一场演出，开启一场后台之旅，探究剧场空间与戏剧演出之间的关系；在参观学习过程中，激发学生对戏剧的兴趣，提升艺术审美能力
上海沪剧院	<p>上海沪剧院是在上海沪剧团基础上于 1982 年 9 月建立的国家剧院，近年来，剧院在促进创作、发展和演出方面不断取得新的成绩，目前下辖一团、青年团和茅善玉艺术制作社三个演出实体</p> <p>作为全国著名的艺术表演团体，上海沪剧院数次赴外演出，还七次进京，多次参加在各地举行的全国性会演，扩大了沪剧的影响，创作了《罗汉钱》《姊妹俩》《明月照母心》等一批优秀沪剧剧目，并在全国戏曲观摩演出等活动中屡受好评，频频获奖</p>	
皇家莎士比亚剧院	皇家莎士比亚剧院（RSC）坐落在英格兰埃文河畔的斯特拉福德，“皇莎”所有的剧目都首先在斯特拉福德的工作坊和剧场中诞生，再通过巡演、驻留项目、演出现场直播以及在线活动等手段将它们展现给观众，每年制作约 20 部剧本，定期会演出莎士比亚的剧本，也会演出现代的剧本	知道西方剧场样式，了解各剧场主要演出剧目，探究和对比剧场样式对观演关系的影响，加深对剧场文化的了解，感受戏剧的现场魅力
林肯表演艺术中心	林肯表演艺术中心是所有艺术家憧憬的舞台，是汇集了剧院、歌剧院、音乐厅、室外音乐厅的纽约文化中心，是一个表演会场的集合地，是全世界最大的艺术会场，总共可以同时容纳 18000 位观众，主要以环绕喷泉广场的三栋剧院——纽约州剧院、大都会歌剧院、爱弗莉费雪音乐厅为主，还有外围西部的古根汉露天广场、东部的纽约表演艺术图书馆、茱莉亚学院及爱利斯度利音乐厅	
英国国家剧院	英国国家剧院（The National Theatre）位于伦敦泰晤士河南岸，由奥利佛剧院、利泰尔顿剧院、科泰斯洛剧院组成，全年演出传统和新兴剧目；剧目交替相当频繁，最多两周内要演九场不同的戏剧作品，可以说是随时都有精彩剧目上演，有很多大腕明星和导演也慕名来观看演出	

附：第一单元教学过程示例

课时	教学环节	教师活动	学生活动	设计意图
第一课时 入戏	情境导入		交流关于《雷雨》的相关信息	初步了解我国经典话剧《雷雨》
	审美感知		《雷雨》片段台词练习	感受戏剧演出中台词述说的特点
	探究发现	<p>提醒学生在赏析话剧的过程中注意以下要点：</p> <ol style="list-style-type: none"> 表演：找寻独演的表演形式、对戏的表演特点 舞美：(1)创造时间与场景空间，营造舞台上的虚拟世界；(2)升华戏剧作为综合艺术的艺术魅力 	<p>赏析话剧《雷雨》视频资料</p> <p>结合对白体验活动，找寻戏剧舞台中影响演出呈现的其他事物</p>	感受戏剧舞台中的对话与现实生活中的对话的区别，感受戏剧艺术的语言

(续表)

课时	教学环节	教师活动	学生活动	设计意图
第一课时 入戏	探究发现	<p>思考：我们可以从哪些方面欣赏戏剧？</p> 		
	体验表现	<p>学生小组合作，模仿表演《雷雨》片段</p> 	1. 学生小组合作，模仿表演《雷雨》片段 2. 设计人物结局，揭示结局，引入戏剧的文化内涵	模仿表演戏剧《雷雨》片段，综合品味戏剧的艺术魅力
	课堂总结	认识戏剧，从戏剧开始；如果有条件，最好走进剧场，感受戏剧的魅力；当然，阅读剧本，观看戏剧视频，也能感受戏剧之美；经典戏剧的赏析，要先关注戏剧的行动性；对行动的理解，从声音和台词的基本功开始	能积极思考戏剧与生活、文化的关联	初步知道如何走近经典戏剧
	学习评价	评价时对应注意： 1. 学生能否在较投入的表演实践中理解戏剧艺术的基本特征 2. 对学生的小组合作进行过程性评价与结果性评价	自评与互评	对应“评价量规”，落实艺术核心素养

课时	教学环节	教师活动	学生活动	设计意图
第一课时 入戏	拓展研究		1. 观察话剧《雷雨》的人物素描与造型、服装和道具的设计图，领会其中所蕴含的丰富信息 2. 思考《雷雨》的情节有很多巧合，最大的巧合是什么；为什么绝大多数观众能够接受戏剧作品中的巧合	通过戏剧舞台的人物塑造、情感表达和舞台形象创造，感受经典戏剧艺术的文化特点
		布置作业： 学习《雷雨》之后，你认为戏剧的功能有哪些	探索并尝试举例说明	自主探索了解戏剧艺术的功能
第二课时 悲剧	情境导入		尝试演绎生活中的不同职业特色，并讨论：大家演绎的都是什么样的职业	通过戏剧游戏打开肢体，为后续发展作铺垫
		组织戏剧游戏：胡言乱语 		
	审美感知		赏析悲剧《哈姆雷特》	赏析《哈姆雷特》的经典片段，初步感受西方悲剧艺术的表现特点

课时	教学环节	教师活动	学生活动	设计意图			
第二课时 悲剧	探究发现	<p>比较话剧《哈姆雷特》与戏曲《王子复仇记》 思考：为何同一部剧有不同的处理方式？</p> <p>话剧《哈姆雷特》 京剧《王子复仇记》</p>	<p>与戏曲改编《王子复仇记》进行比较 思考：为何同一部作品有不同的处理方式</p>	尝试找寻中国式的悲剧元素、表现方式及特点			
		<p>戏曲赏析《赵氏孤儿》</p> 	赏析戏曲《赵氏孤儿》				
	体验表现	<p>《哈姆雷特》的经典独白练习</p> <table border="1" data-bbox="452 1111 944 1336"> <tr> <td style="padding: 5px;">哈姆雷特台词</td> <td style="padding: 5px;">技能要点</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> 通告 罗森格兰兹和吉尔登斯吞的来意，点明自己清楚国王、王后的用意。 我知道是我们这位国王和奸王后 / 叫你们来的。让我代你们说明来意吧，免得你们泄漏了自已的疑惑。有负国王、王后的付托。 </td> <td style="padding: 5px;"> 1. 凭着我们多年的交情，老爹告诉我，你们到这儿来，何以？不是有人叫你们来的吗？老爹，不要骗我，来，快说。 2. 你们是奉命而来的，你们掩饰不了良心的懊悔，你们的脸色已经招供了。 3. 我知道是我们这位奸王后和奸王后 / 叫你们来的。让我代你们说明来意吧，免得你们泄漏了自已的疑惑。有负国王、王后的付托。 </td> </tr> </table>	哈姆雷特台词	技能要点	通告 罗森格兰兹和吉尔登斯吞的来意，点明自己清楚国王、王后的用意。 我知道是我们这位国王和奸王后 / 叫你们来的。让我代你们说明来意吧，免得你们泄漏了自已的疑惑。有负国王、王后的付托。	1. 凭着我们多年的交情， 老爹 告诉我，你们到这儿来， 何以 ？不是 有人 叫你们来的吗？ 老爹 ，不要骗我，来，快说。 2. 你们是 奉命 而来的，你们掩饰不了良心的懊悔，你们的 脸色 已经招供了。 3. 我知道是我们这位 奸王后 和奸王后 / 叫你们来的。让我代你们说明来意吧，免得你们泄漏了自已的疑惑。有负国王、王后的付托。	<p>《哈姆雷特》的经典独白练习： 以小组形式，结合肢体运用、语音语调、台词背后的故事内涵等，用表演的形式呈现出来</p>
哈姆雷特台词	技能要点						
通告 罗森格兰兹和吉尔登斯吞的来意，点明自己清楚国王、王后的用意。 我知道是我们这位国王和奸王后 / 叫你们来的。让我代你们说明来意吧，免得你们泄漏了自已的疑惑。有负国王、王后的付托。	1. 凭着我们多年的交情， 老爹 告诉我，你们到这儿来， 何以 ？不是 有人 叫你们来的吗？ 老爹 ，不要骗我，来，快说。 2. 你们是 奉命 而来的，你们掩饰不了良心的懊悔，你们的 脸色 已经招供了。 3. 我知道是我们这位 奸王后 和奸王后 / 叫你们来的。让我代你们说明来意吧，免得你们泄漏了自已的疑惑。有负国王、王后的付托。						
	课堂总结	<p>悲剧中的人物总是充满了强烈的内心冲突，悲剧最能表现矛盾冲突中的内在生命，西方的悲剧演绎与中国的悲剧演绎，都体现出人类无坚不摧的伟大；不同的结局，呈现的是极致的艺术精神</p>	在实践中体验并思考	感受悲剧与人生悲剧之间的关联，感受悲剧艺术传达的价值观念			

课时	教学环节	教师活动	学生活动	设计意图
第二课时 悲剧	学习评价	评价时应注意： 1. 独白练习时，学生感受到的潜台词是什么 2. 能否说出哈姆雷特这一人物的主要性格特征 3. 能否掌握悲剧的主要特点	自评与互评	对应“评价量规”，落实艺术核心素养
	拓展研究	以京剧《赵氏孤儿》为例，指导学生选择其他艺术形式的改编版本，对比结局的不同处理方式	以京剧《赵氏孤儿》为例，选择其他艺术形式的改编版本，对比结局的不同处理方式	在对比结局的不同处理方式中，进一步理解悲剧的特征
		布置作业： 我心中的《哈姆雷特》	选择哈姆雷特的其中一幕，感受自己心中的哈姆雷特，并尝试演绎出来	尝试塑造悲剧的人物形象，体验情感表达，提升戏剧艺术创作的想象力与表现力
第三课时 喜剧	情境导入	组织戏剧游戏：《慢动作》 	互动游戏中讨论：这样的夸张与滑稽的肢体语言是否也在戏剧艺术中得以运用	1. 运用慢动作，开发肢体动作与表达能力 2. 尝试模仿一类人物的动作，适当夸张，呈现滑稽的感觉
	审美感知		赏析《一仆二主》片段	初步感受喜剧特点

课时	教学环节	教师活动	学生活动	设计意图
第三课时 喜剧	探究发现	<p>思考：中国喜剧在表现手法上和西方喜剧的异同点。</p> 	欣赏《连升三级》《七品芝麻官》等中国传统戏曲	找寻中国戏曲中的喜剧作品，感受中国喜剧在表现手法上和西方喜剧的异同
	体验表现	<p>模仿《一仆二主》中夸张的肢体语言，感受喜剧特点并找寻喜剧角色在道具运用、服装、化妆上的特点。</p> 	模仿《一仆二主》中夸张的肢体语言	感受喜剧特点并找寻喜剧角色在道具运用、服装、化妆上的特点，这是否为喜剧效果提供了帮助
	课堂总结	<p>喜剧是一门特别的表演艺术，独特的技艺，我们今天尝试了学习了几招，让我们体会到了喜剧的艺术价值与文化内涵</p>	在实践中体验并思考	感受中外喜剧在反映社会、表现生活方面的共性，探索喜剧的文化内涵
	学习评价	<p>评价时应注意：</p> <ol style="list-style-type: none"> 能否结合实践体验，谈谈哪句台词或动作让人觉得滑稽，为什么 能否掌握喜剧的主要特点 	自评与互评	对应“评价量规”，落实艺术核心素养
	拓展研究	<p>分组观看和讨论类似的喜剧小品，或其他完整的喜剧作品，加深对喜剧特征的理解。</p> 	欣赏《七十二家房客》《公用厨房》等中国优秀喜剧作品	加深对喜剧特征的理解
		<p>布置作业：</p> <p>模仿我喜欢的喜剧形象</p>	选择在课堂中欣赏到的喜剧形象并模仿出来，感受这一喜剧形象的特点	体会喜剧表演中的动作，尝试运用喜剧夸张的肢体动作塑造人物

课时	教学环节	教师活动	学生活动	设计意图
第四课时 正剧	情境导入	 <p>组织戏剧游戏：</p> <ol style="list-style-type: none"> 报数、分组 游戏主题：我是谁 	互动游戏中讨论：哪位同学的表演给你印象最深，为什么	游戏中初步感知“规定情境”
	审美感知	 <p>正剧赏析《地质师》</p>	观看《地质师》视频片段	了解正剧的表现特征
	探究发现	<p>1. 分角色，集体坐排《地质师》片段台词。</p> 	分角色，集体坐排《地质师》片段台词，集体分析舞台提示	感受规定情境，准确地行动
	体验表现	<p>2. 各小组分角色，依据情境分析排演片段，小组展示。</p> 	各小组分角色，依据情境分析排演片段，小组展示	实践体验中理解剧本的事实、事件——规定情境中的外部规定情境、剧中角色的精神生活情境——规定情境中的内部规定情境

课时	教学环节	教师活动	学生活动	设计意图																																									
第四课时 正剧	课堂总结	<p>正如《地质师》的剧中人一样，我们的人生也会面临很多重要的选择，那时我们又该如何自处呢</p> <p>无论怎样，人的一生该这样度过，当回首往事的时候，不因碌碌无为而羞愧，也不因虚度年华而悔恨……这样，我们才能一生无悔</p>	在实践中体验并思考	在戏剧实践活动中，探索正剧与生活的关系，思考戏剧对生活的影响																																									
	学习评价	<p>评价时应注意：</p> <ol style="list-style-type: none"> 能否说出《地质师》中的“骆驼精神” 能否总结出正剧、喜剧、悲剧相区别的主要特征 能否通过分析《地质师》台词片段，为人物设计动作，确定形体任务，完成表格 <table border="1"> <thead> <tr> <th>台词片段</th><th>确定行动的动词</th><th>形体任务</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>芦敬（惊异地）洛明！——骆驼！</td><td>迎接</td><td>站起来，向着门口迎过去。</td></tr> <tr> <td>洛明（笑笑）正是在下。</td><td>拜访老友</td><td>站在门口笑着，朝芦敬迎上去。</td></tr> <tr> <td>芦敬（大叫着）快点来快进来！你先坐，我把头发编起来……哎，你怎么跑到我来的？</td><td>迎接</td><td>走过去把洛明拉进门，让他坐下；转身去编头发。</td></tr> <tr> <td>洛明（你忘了，三年前咱们都在十三级水库劳动，你亲自告诉我我的……）</td><td>拜访老友</td><td>两人边聊天边走进去。</td></tr> <tr> <td>芦敬（你那时为什么才来？）</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>洛明（停了一下）我想……下周一……我们就要大学毕业分配了，也许从今往后，我们人生道路的大海里就要分奔自流了，从此天涯海角……</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>芦敬（笑了）没想到你还能浪漫。</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>洛明（我也）总该承认认门儿。你是咱们班家在北京的女同学，将来路过这里，兴许有个落脚的地方。</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>芦敬（看你说的！我们不光是同学，还是好朋友呢。你，我，还有罗大士，咱们三个是班级的课代表啊！你们三个人站着，坐嘛，给我你坐嘛，哎，上面对咱们三个人在天堂门前的合影呢！还没戴照来呢！）</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>洛明（大生说他去取，（递过饼干）这个……）</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>芦敬（你怎么还买东西啊！骆驼，咱们三个的合影纪念上，应该写一句话。）</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>洛明（应该写上——当我们在一起的时候！）</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>芦敬（对对！太棒了！）</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	台词片段	确定行动的动词	形体任务	芦敬（惊异地）洛明！——骆驼！	迎接	站起来，向着门口迎过去。	洛明（笑笑）正是在下。	拜访老友	站在门口笑着，朝芦敬迎上去。	芦敬（大叫着）快点来快进来！你先坐，我把头发编起来……哎，你怎么跑到我来的？	迎接	走过去把洛明拉进门，让他坐下；转身去编头发。	洛明（你忘了，三年前咱们都在十三级水库劳动，你亲自告诉我我的……）	拜访老友	两人边聊天边走进去。	芦敬（你那时为什么才来？）			洛明（停了一下）我想……下周一……我们就要大学毕业分配了，也许从今往后，我们人生道路的大海里就要分奔自流了，从此天涯海角……			芦敬（笑了）没想到你还能浪漫。			洛明（我也）总该承认认门儿。你是咱们班家在北京的女同学，将来路过这里，兴许有个落脚的地方。			芦敬（看你说的！我们不光是同学，还是好朋友呢。你，我，还有罗大士，咱们三个是班级的课代表啊！你们三个人站着，坐嘛，给我你坐嘛，哎，上面对咱们三个人在天堂门前的合影呢！还没戴照来呢！）			洛明（大生说他去取，（递过饼干）这个……）			芦敬（你怎么还买东西啊！骆驼，咱们三个的合影纪念上，应该写一句话。）			洛明（应该写上——当我们在一起的时候！）			芦敬（对对！太棒了！）			自评与互评
台词片段	确定行动的动词	形体任务																																											
芦敬（惊异地）洛明！——骆驼！	迎接	站起来，向着门口迎过去。																																											
洛明（笑笑）正是在下。	拜访老友	站在门口笑着，朝芦敬迎上去。																																											
芦敬（大叫着）快点来快进来！你先坐，我把头发编起来……哎，你怎么跑到我来的？	迎接	走过去把洛明拉进门，让他坐下；转身去编头发。																																											
洛明（你忘了，三年前咱们都在十三级水库劳动，你亲自告诉我我的……）	拜访老友	两人边聊天边走进去。																																											
芦敬（你那时为什么才来？）																																													
洛明（停了一下）我想……下周一……我们就要大学毕业分配了，也许从今往后，我们人生道路的大海里就要分奔自流了，从此天涯海角……																																													
芦敬（笑了）没想到你还能浪漫。																																													
洛明（我也）总该承认认门儿。你是咱们班家在北京的女同学，将来路过这里，兴许有个落脚的地方。																																													
芦敬（看你说的！我们不光是同学，还是好朋友呢。你，我，还有罗大士，咱们三个是班级的课代表啊！你们三个人站着，坐嘛，给我你坐嘛，哎，上面对咱们三个人在天堂门前的合影呢！还没戴照来呢！）																																													
洛明（大生说他去取，（递过饼干）这个……）																																													
芦敬（你怎么还买东西啊！骆驼，咱们三个的合影纪念上，应该写一句话。）																																													
洛明（应该写上——当我们在一起的时候！）																																													
芦敬（对对！太棒了！）																																													
拓展研究	<p>围绕正剧中的英雄正剧和社会问题剧，思考戏剧对生活的影响。</p>	学生自主探究	围绕正剧中的英雄正剧和社会问题剧，思考戏剧对生活的影响																																										
	<p>布置作业：</p> <ol style="list-style-type: none"> 观看话剧《地质师》视频 分组模仿排演经典作品片段 	<p>1. 班会课组织大家完整观看话剧《地质师》</p> <p>2. 在《雷雨》《哈姆雷特》《一仆二主》和《地质师》四个教学片段中，各小组选择1—2个片段，利用所学知识完善排练</p>	在戏剧实践活动中，探索正剧与生活的关系，思考戏剧对生活的影响																																										

说 明

《普通高中·艺术教学参考资料 选择性必修 4 戏剧创编与表演》根据教育部颁布的《普通高中艺术课程标准(2017年版2020年修订)》和《普通高中教科书·艺术 选择性必修 4 戏剧创编与表演》教科书的内容和要求编写,与教科书配套。

在编写过程中,上海市中小学(幼儿园)课程改革委员会专家工作委员会、上海市教育委员会教学研究室、上海市课程方案教育教学研究基地、上海市心理教育教学研究基地、上海市基础教育教材建设研究基地、上海市综合艺术教育教学研究基地(上海高校“立德树人”人文社会科学重点研究基地)及基地所在单位上海戏剧学院等单位给予了大力支持。感谢上海教育出版社编辑团队的辛勤工作;感谢各位专家、学者在本套教学参考资料编写过程中不吝赐教。对本书直接或间接引用的文献资料作者,在此一并表示最真挚的谢忱。

欢迎广大师生来电来函指出书中的差错和不足,提出宝贵意见。出版社电话:021-64319241。

本书部分图片由图虫·创意、视觉中国提供。

声明 按照《中华人民共和国著作权法》第二十五条有关规定,我们已尽量寻找著作权人支付报酬。著作权人如有关于支付报酬事宜可及时与出版社联系。

经上海市中小学教材审查委员会审查
准予使用 准用号 II-GJ-2021011

责任编辑 苗宇施云

绿色印刷产品

ISBN 978-7-5720-0688-3

9 787572 006883 >

定 价： 30.00元
(不含光盘)