

义务教育教科书

(五·四学制)

艺术 · 戏剧

(含戏曲)

八年级
上册

上海教育出版社

义务教育教科书

(五·四学制)

艺术 · 戏剧

(含戏曲)

八年级

上册

主编 沈亮

上海教育出版社

主 编：沈 亮

副 主 编：顾 颖

本册主编：陈劲松

本册编写人员：张佳蕾 周笑莉 盖晓鸣 龚燕霞 薛润华 周剑霜 张欣凌 唐 静

责任编辑：李良子 陈 群

装帧设计：蒋 好 周 亚 王 捷

本册教科书中的部分图片由北京人民艺术剧院、视觉中国图片网站等提供

义务教育教科书（五·四学制）·艺术·戏剧（含戏曲） 八年级上册

出 版 上海教育出版社（上海市闵行区号景路159弄C座）

发 行 上海新华书店

印 刷 上海中华印刷有限公司

版 次 2025年7月第1版

印 次 2025年7月第1次印刷

开 本 787 毫米×1092 毫米 1/16

印 张 5

字 数 79 千字

书 号 ISBN 978-7-5720-2949-3/G·2610

定 价 8.45 元

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、装问题，请拨打 021-64373213，我社负责调换。

价格依据文件：沪价费〔2017〕15号

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稿酬。著作
权人若有关于支付稿酬事宜可及时与出版社联系。

前　　言

演员在一群人面前表演，观看表演的这群人就变成了观众，演员和观众共处之地就变成了剧场。戏剧是对生活的模仿，舞台上的表演和日常生活如此相像，于是就有了莎士比亚的一个有名的比喻：“全世界是一个舞台，所有的男男女女不过是一些演员。”

在这门课上，你们将了解戏剧编演的方法，习得戏剧演出的基本能力；一方面开展戏剧表演、编创、制作与演出等练习，另一方面欣赏中外戏剧作品、学习戏剧基本知识，两个方面互相促进；还将尝试把戏剧活动融合应用到其他学科及日常生活中。相信通过这门课的学习，你们的审美能力和人文素养都会得到提升。

这套教科书共有四册，从戏剧表演到舞台演出，从故事创编到戏剧化活动策划，循序渐进。每课设“戏剧游戏园”“赏戏新空间”和“戏剧练习室”三个栏目，分别从审美感知和艺术表现等方面提供指导。“单元综合”则提供了本单元创意实践和文化理解的学习主题。

本册的重点是表演。你们将在第一单元尝试即兴表演，确定故事中的人物，通过语言台词和肢体动作创造角色，品味戏剧创造的快乐，获得创造属于自己的世界的勇气；在第二单元开始熟悉一个剧本，梳理剧本中的人物，开展剧本朗读，体验角色的内心，感受人类共通的情感；在第三单元学习戏曲唱、念、做、打的基本功法，体会掌握一门专业技能所必经的奋斗和艰辛。

通过戏剧的学习，你们将感受不同的人生，体悟不同的经验，学会面对生活的复杂性和不确定性。

目 录

第一单元 角色诞生

3

第一课 做动作	4
第二课 说台词	10
第三课 演角色	16
单元综合 文化大舞台：创造戏剧 创造世界	22
人人有戏：即兴表演	24

第二单元 戏剧坐排

27

第一课 赏剧本之美	28
第二课 寻人物之魂	34
第三课 读台词之韵	40
单元综合 文化大舞台：喜怒哀乐 情动于中	48
人人有戏：剧本朗读会	50

第三单元 戏曲功法

53

第一课 千斤话白四两唱	54
第二课 浅唱低吟传心曲	60
第三课 做打艺术亮绝活	67
单元综合 文化大舞台：勤学苦练 绝活传承	72
人人有戏：唱念做打演真情	74

第一单元

角色 诞生

在远古社会，先民们在庆祝丰收、礼赞生命、祈求风调雨顺时，当众模仿自然万物的千姿百态，从那时起，角色诞生了。在现实生活中，当人们在特定场合当众扮演人、动物，向观众讲述故事时，演员与观众在情感上同呼吸、共命运，从这时起，戏剧诞生了。

在本单元中，我们将通过动作模仿、即兴说台词、扮演角色等戏剧创造活动，体验角色诞生那充满魅力的一刻。通过欣赏演出和阅读剧本，理解戏剧与生活之间模仿和创造的丰富关系。

同时，我们将了解戏剧起源与角色诞生之间的天然联系，体悟戏剧起源之时创造的勃勃生机。

单元学习任务

选择一个故事，确定角色，即兴做动作，即兴说台词，在即兴表演中体验一个角色是如何诞生的。

第一课

做动作

在戏剧艺术中，动作是最基本的表现手段。戏剧动作来源于生活，又不完全等同于生活。它既可以是对站立、行走、吃喝等日常动作的模仿，也可以是不同于日常动作的创造。

本课学习任务

- 观察人物、模仿人物，学习运用肢体语言进行表达，呈现人物的内心情感世界。
- 欣赏戏剧作品中的人物动作。

《马兰花》 儿童剧 编剧：任德耀

名字游戏

参与者站着围成一个圈，依次表演能代表自己的动作和台词。

游戏步骤

1. 参与者围成一圈安静地站好。
2. 参与者选择一个能够代表自己的动作。
3. 从任意一位参与者开始进行自我介绍：“大家好！我是 × × ×。”并配上一个可以代表自己的动作。
4. 其他所有参与者要一起模仿他 / 她的动作和台词，并说：“你好，× × ×。”
5. 直到所有参与者介绍完毕，游戏结束。

练习提示

1. 启发参与者尽量选择和别人不一样的动作。
2. 在模仿他人时，注意观察动作细节和语气语调。
3. 请思考：哪些同学的动作和语言令人印象更深刻？这些动作和语言有什么样的特点？

赏戏新空间

儿童剧《宝船》

《宝船》是老舍唯一一部儿童剧作品。勤劳善良的王小二在山中砍柴时帮助了老翁李八十。剧中人物形象鲜明，动作体现了丰富的情感。

第一幕第一场（节选一）

地点：山涧有一条独木桥的地方。

【幕启：一片美丽的山景，比图画还更好看。山脚有一条溪涧，很深，上边有个独木桥，极难走。林中百鸟争喧。忽然鸟声静下来，自远而近传来歌声。这是王小二唱呢。他是个爱劳动的好孩子，背着柴下山，边走边唱。

王小二（唱）清早上山去打柴，太阳升，下山把柴卖。早打柴，早去卖，买盐买米，早早回家来。
盐米交给好妈妈，妈妈夸我真可爱！（走到桥头，把柴放下，休息一下，以便聚精会神地过桥。找了块平滑的大石，坐下，向林中说）小鸟儿，我不唱了，听你们的吧！（鸟声又起）
你们这些小家伙，老唱那一个调儿，叽咕叽、叽咕叽的！用点心思，编点新歌儿不好吗？

【李八十老翁从对面走来。要过桥，自言自语。

李八十 这个破桥，多么难走！我老啦，怎么年轻的人不动动手，修一座宽点的，结实点的桥呢？

王小二（立）老爷爷，你出主意，我来修！这里，石头木头都现成啊！

李八十（望望）你呀，是个好孩子！可惜，年纪太轻，没力气呀！

王小二 说我没力气？你等等，我把你背过桥来，看看我有力气没有！这可不是逞能，是应当帮助老人！

李八十 说得好！我领情！可是，让我自己慢慢过去吧！背着我，你的腿一颤，心一慌，咱们就一齐掉下去！（开始战战兢兢地过桥）

王小二 慢着点，老爷爷！眼睛别往下看！

李八十 我知道！（可是，失足落水）哎呀！

王小二 哎呀！老爷爷！（急跳下去）

【小梅花鹿、小狗熊等到涧边往下看，颇为着急。小二救上老人来，扶老人坐大石上。小鹿等跑开。

儿童剧《马兰花》

儿童剧《马兰花》讲述了仙人马郎与小兰因马兰花结下良缘，在小动物和树公公的帮助下战胜觊觎马兰花的老猫的故事。剧中有大量的动物角色，动作生动有趣。

第一幕第二场（节选）

【深山里。峭壁悬崖，悬崖下面是一个湖，湖水很平静。

【古树参天，野花遍地。

【梅花鹿妈妈和她的小儿子在山顶上晒太阳。

【猴子爬在古藤上荡秋千。

【小松鼠在树上梳尾巴。

【兔子姐妹在追逐游戏。

兔子妹妹（她的声音非常清脆，一面逃，一面说）哈哈……姐姐……慢点……姐姐……我跑不动了……

兔子姐姐 哈哈……我才不管呢……抓到你，你就算输……

【她们围着大树转，树公公给她们弄得直痒痒，也哈哈大笑起来。树公公一动，把古藤也带动了，吊在古藤上荡秋千的猴子吓了一跳。

【兔子姐妹不管这些，仍然在追逐。妹妹往喇叭花丛里钻，她埋着头，一下子撞在喇叭花身上。喇叭花正从地底下冒出来，被这一撞，满脸气呼呼的。

喇叭花 你这个小鬼，干什么？

【兔子妹妹吓坏了，赶快跑到姐姐身边。喇叭花鼓着个嘴，看样子她在地底下就生气了。

兔子妹妹 姐姐，她怎么了？要不要向她道个歉？

兔子姐姐 别作声，她不是跟我们生气。

【一会儿，地底下又冒出了狗尾巴草，哭丧着脸。

狗尾巴草 你看你，又生这样大的气，值得吗？我不过是说着玩的，你就认真起来了。

喇叭花 谁跟你认真了，你不过是棵草，而且是狗尾巴草；而我呢，是花——喇叭花。

狗尾巴草 花跟草有什么两样，还不都是泥里长出来的？

喇叭花 嗯，不同！

狗尾巴草 花跟草就配不到一道儿了？

猴子 （冒冒失失地来了一句）配得到一道儿。

【大家哈哈大笑。

兔子妹妹 （也跟着大家笑）姐姐，什么叫配在一一道儿？

兔子姐姐 不知道，我也不知道……

小松鼠 哈哈哈……配在一一道儿都不懂，真是……哈哈……

喇叭花 你们笑什么？（向狗尾巴草）走，那边去谈谈。

【狗尾巴草向大家做个鬼脸，就顺从地跟着喇叭花走了。

话剧《不要担忧》

本剧由一群大学生集体创作，他们把探访安徽山区留守儿童的真实经历经过艺术加工搬上了舞台。大学生与留守儿童之间发生的质朴而又温暖的故事凝聚成充满艺术情趣的舞台瞬间。剧中人物的动作从生活中提炼而来，真切动人又不失艺术性。

《不要担忧》话剧 导演：张佳蕾、王佳健

问题与交流

1. 剧中有哪些角色？你对哪个角色的印象最深刻？
2. 剧中有哪些瞬间情感比较强烈？角色的哪些动作表达了这些情感？
3. 剧中最能体现某个角色特征的动作是什么？

戏剧练习室

观察人物 模仿动作

观察身边的人，说一说令你印象深刻的人物及其肢体动作，并模仿这个人的动作。

扮演人物做动作

人们往往会用不同的动作表现内心的情绪。请尝试体会自己的内心情绪，如开心、狂喜、爱怜、紧张、着急、生气等，并用肢体动作表现出来。

练习提示

1. 选择一个人作为观察对象，观察其年龄、性别及习惯性动作。模仿这个人物，形成定格画面。
2. 从本课剧本中选择一个你喜欢的人物，做出这个人物的代表性动作，组成定格画面。
3. 根据故事中人物的情绪，做出定格动作，随着情节发展变换肢体动作，即兴发挥，但不开口说话。

艺术百科

定格画面

定格画面又称“静像”。指在戏剧表演中，演员突然停止其动作和语言，成雕塑状，展现情节的紧张性、角色间的情感关系或主题思想。

第二课

说台词

台词是剧中人物所说的话，不仅承载着角色之间交流的信息，而且包含了对角色个性、背景和动机的深层揭示。此外，台词也是推动剧情发展和构建戏剧冲突的关键要素。台词一般包括对白、独白和旁白。

本课学习任务

- 根据表演故事的要求，即兴说台词。
- 学习台词表演在故事展开、情感表达中的作用。

《大禹治水》木偶剧 编剧：刘瑛

挑战绕口令

一对一比拼绕口令，看谁说得又快又好。

游戏步骤

1. 由主持人随机选择参与者。
2. 被选到的参与者完整朗读如下绕口令，并计时：

八百标兵奔北坡，炮兵并排北边跑；
炮兵怕把标兵碰，标兵怕碰炮兵炮。
八了百了标了兵了奔了北了坡，
炮了兵了并了排了北了边了跑。
炮了兵了怕了把了标了兵了碰，
标了兵了怕了碰了炮了兵了炮。

3. 其他参与者进行一对一挑战，准确无误且用时最短的获胜。

练习提示

1. 要求参与者在进行绕口令练习时尽量做到吐字发音清晰准确。
2. 主持人可根据情况选择或增加其他绕口令进行比拼。
3. 请思考：怎样将绕口令说得又快又好？

赏戏新空间

儿童剧《宝船》

仙人李八十送给王小二一只可以变成大船的小纸船，王小二决定要用这只宝船救助他人。剧本节选中的台词内涵丰富，清晰生动地讲述了故事，表达了人物的内心。

第一幕第一场（节选二）

李八十 大白猫还爱拿老鼠，咱们的皇上连臭虫都不肯拿！快来吧，拿去这件宝贝！（掏出一个小木盒，掀开，取出一只小纸船）你看！你看！

王小二 一只小纸船儿？有什么用呢？还装不下我的一个拳头！

李八十 宝贝不一定都很大呀！你的斧子比树大吗？可是斧子能砍树，树不能砍斧子！这是宝船！

王小二 我明白了，大水来到，我拿着它，可以淹不死！可是，妈妈怎么办呢？大白猫怎么办呢？要是扔下他们不管，我一个人逃命，说什么我也不干！

李八十 你，你妈妈，大白猫，连你们家的磨盘，都装得下！

王小二 老爷爷，你是瞎说！

李八十 一点不是瞎说！你看着，听着，记着：快长快长，乘风破浪！（小船变大）你看，长大了没有？再念再长，要多大有多大！赶到不用的时候，你念：水落收船，快快还原！（船又变小）

王小二 老爷爷，这可真是个宝贝！有了它，大水来到，我可以救起许多活东西呀！

李八十 说说吧！

王小二 比如说，水上漂着一群蚂蚁，该救不该救？

李八十 该救，蚂蚁多么勇敢，多么勤劳啊！还有？

王小二 水上来了一窝蜜蜂，也得救起来呀，蜜蜂多么爱干活儿，酿的蜜又多么甜哪！

李八十 应当救。还有？

王小二 一只美丽的仙鹤，或是一只胖小狗，都该救起来呀！可是，老爷爷，第一要先救人！

话剧《暴风雨》

《暴风雨》是莎士比亚的晚期作品，故事发生在一个荒岛上，主人公普洛斯彼罗呼唤精灵爱丽儿制造海难，把他的敌人带到岛上。他不但没有复仇，反而宽恕了仇敌。剧本台词在叙事时保持了优美的诗意。

第一幕第二场（节选）

普洛斯彼罗 出来，仆人，出来！我已经预备好了。来啊，我的爱丽儿，来吧！

爱丽儿 万福，尊贵的主人！威严的主人，万福！我来听候你的旨意。无论在空中飞也好，在水里游也好，向火里钻也好，腾着云头也好，凡是你有力的吩咐，爱丽儿愿意用全副的精神奉行。

普洛斯彼罗 精灵，你有没有按照我的命令指挥那场风波？

爱丽儿 桩桩件件都没有忘失。我跃登了国王的船上，一会儿在船头上，一会儿在船腰上，一会儿在甲板上，每一间船舱中我都扇起了恐慌。有时我分身在各处放起火来，中桅上哪，帆桁上哪，斜桅上哪，都一一燃烧起来。然后，我再把各个身体合拢来，即使是天神的闪电——那可怕的震雷的先驱者，也没有这样迅速而炫人眼目；火光和硫磺的轰炸声似乎在围攻那摇挥着威风凛凛的三叉戟的海神，使他的怒涛不禁颤抖。

普洛斯彼罗 我的能干的精灵！谁能这样坚定，在这样的骚乱中不至于惊惶失措呢？

爱丽儿 没有一个人不发疯似地干着一些不顾死活的勾当。除了水手们之外，所有的人都弃船而跳入泡沫腾涌的海水中。王子腓迪南头发像海草似的乱耸着，是第一个跳水的人。他高呼着：“地狱开了门，所有的魔鬼都出来了！”

问题与交流

1. 剧本节选中的哪些台词是讲述故事的？
2. 选择剧中某个角色的一段台词，说说这段台词表达了什么情感？
3. 台词中的标点符号代表了哪些情感？尝试用不同的语气读一读。

木偶剧《大禹治水》

大禹继承父业，新婚四日便告别妻子踏上治水的征程，舍小我为大家，使四方水土得以整治。本剧中木偶的形象和动作生动活泼，台词生活气息强烈，情感丰富。

四（节选）

【浩繁的开凿工程初见规模，欢呼声响彻两岸。禹领着众人在高处观看。

【远处传来隆隆的浪涛冲击声。庚辰飞报。

庚辰 禹哥，涨潮了，上游的水势凶猛，已经往这边来了！

竖亥 来吧来吧！河床加宽了这么多，这回洪水可没辙了！

族人们 （兴奋而期待地）水过来了！过来了！

【阿娇和大头领送完一车石头，上，没见到启儿和妹妹。

阿娇 启儿——看到我启儿吗？

族人 刚才好像在这边捡石头。

大头领 妹妹也不见了。

阿娇 （万分焦急，奔走呼喊）启儿——

大头领 妹妹——

【人群惊慌骚动，分头寻找。

庚辰 （豁然发现，一指河滩）在那！

阿春 不好，洪水过来了！

【禹冲下河滩，从小石堆后一手拉妹妹一手抱启儿，向岸边疾跑。洪水漫卷过来，禹把妹妹和启儿举向岸上。

禹 接住孩子！

【岸上人们一齐将孩子拉上。禹正要爬上来，一个大浪打过来，迅速把他冲走。

竖亥 禹哥——

阿娇 （在岸上追随着呼喊）禹哥——

启 （哭喊）爹爹——

妹妹 禹大人……

【河水咆哮，再无阻碍，奔腾向前，一泻千里。人们被眼前壮美的景象惊呆了。

戏剧练习室

即兴说台词

分组讨论一个生活场景，先用肢体动作摆出这个场景中人物的定格动作，再即兴说一到两句与情境有关的台词。

记录台词

分组将即兴说出的台词记录下来，并在小组内讨论，梳理台词，修改完善，形成最终文本。

练习提示

1. 每个场景中的人物可以根据情境依次说出一句即兴台词，也可以根据前一个人物即兴说出的台词，有逻辑地续接，形成创作对话。
2. 梳理、修改台词时，要注意符合故事发生的情境。创编的台词要符合人物的性格特征。

学生做台词练习

第三课

演角色

角色是指戏剧中的人物及由演员扮演的舞台形象。分为主角色、次要角色和群众角色。任何一类角色都是戏剧演出的重要组成部分，对揭示主题思想起重要作用。

本课学习任务

- 根据所选故事即兴表演，体验角色创造的过程。
- 探索故事中的人物和舞台戏剧角色的不同。

《宝船》 儿童剧 编剧：老舍

好呀，来吧！

参与者分散在空间内，根据不同的指令做出相应的动作。

游戏步骤

1. 参与者在较大的空间内散开并自由走动。
2. 由主持人最先发出指令，这个指令必须用“我知道了，咱们来……吧！”句式。例如：“我知道了，咱们来潜水吧！”“我知道了，咱们来跑步吧！”
3. 所有参与者必须满怀激情地回答：“好呀，来吧！”然后做出相应动作。
4. 任何参与者一旦有想法产生就可以发出指令，引导游戏继续进行。

练习提示

1. 当发出或接受指令时，将自己想象成某个具体角色，也许更能体会到该指令的乐趣。
2. 相同的指令，每个参与者都能够会联想到不同的动作。
3. 请思考：作为发布指令者，你的想法是如何产生的？

赏戏新空间

儿童剧《宝船》

洪水来临时，王小二救起了很多小动物，也救起了好吃懒做的张不三。洪水退去后，张不三偷走宝船献给了皇帝。王小二和朋友们最终把宝船夺了回来。

第一幕第二场（节选）

【幕启：天昏地暗，黄水横流。一片锣声，众人惊叫：“水来了！水来了！逃命啊！”】

【锣声呼声稍远，王小二喊叫。】

王小二 （在幕后）妈！妈！别慌！咱们有宝船！宝船啊，快长快长，乘风破浪！妈，抱着大白猫，我来搬东西！

【锣声又近，鸟儿惊飞，牛羊哀叫……宝船出来，随浪起伏。】

王小二 妈，你使舵，我划桨！大白猫，别害怕，看着水里，有什么活东西好救上来！

……

张不三 （在水中喊）救人哪！救命啊！

王小二 哟，水里有人，快救！快救！

王妈妈 小二，李八十老人不是说过，要救好人吗？这个人是好是坏，咱们不知道啊！

王小二 我有办法！嗨，你是好人，还是坏人？说实话！

张不三 我是好人，顶好的人！不踩一个蚂蚁，不伤一个蜜蜂，既不捉鸟，也不打猫，可好呢！

王小二 你叫什么？

张不三 张不三，我弟弟叫张不四！

王妈妈 小二，留点神！不三不四，听着不大顺耳呀！

王小二 妈，好不好不在乎叫什么！

王妈妈 等我看看吧！（看）哎呀，他好像张大财主的儿子张三哪！他们都是坏人！

张不三 我不是张三，是张不三！我爸爸也不是大财主！老太太，想一想吧，我家要是大财主，怎能连一只船也没有呢？快点吧，我要沉下去啦！

王小二 妈，救救他吧，他多么可怜哪！妈，快递给我那根大绳子！

王妈妈 （递绳）你看准啦！他是好人哪？

张不三 救命吧，老太太！

王小二 你真不是张财家的？
张不三 真不是！这么办，看我不好，再把我扔下水来，还不行吗？
王小二 好！接绳子！（把张不三拉了上来）
张不三 谢谢救命之恩！老太太，你就做我的亲妈妈吧！你（指小二）就如同我的亲弟弟！你（指蚂蚁）是我的亲蚂蚁！你（指蜂王）是我的亲蜜蜂！
大白猫 喵！
张不三 还有你，大白猫，你是我的亲咪咪！仙鹤呀，美丽的仙鹤呀，我一看见你，心里就喜欢，比亲人还亲！我说，众位亲人，我们这是往哪儿走呢？
王小二 四面都是水，我忘了东西南北！
张不三 （指）看，那边不是有山吗？人往高处走，水往低处流，对着山走吧！那边地势高，咱们一定能找到一块又干又好的地方！
王小二 妈，你看，他很聪明啊！
王妈妈 （仍未释疑）嗯！我还得问问他！我说，你为什么叫张不三呢？
张不三 不三就是，一不馋，二不懒，三不偷东西！
大白猫 跟我一样！
王小二 大白猫，你真不害臊！
王妈妈 你弟弟为什么叫不四呢？
张不三 他不馋，不懒，不偷，又不怕水！
王小二 所以他没来，是吧？
张不三 是呀，他在水里睡觉呢，睡得可香哩！老太太，诸位亲人，相信我吧，我是顶好的人！来吧，都预备好！划桨的有了，掌舵的有了，做饭的有了，瞭望的有了，钓鱼的有了，我就做个总指挥吧！开船喽！
【大家正要往张不三所指的方向开船，一片呼救声与牛羊哀叫声却从相反的方向传来。】
王小二 等等！把船掉过头来！快！
张不三 干吗掉头？那边的水更深！
王小二 那边水里有人，有牛，有羊，都得救上来！快，使劲！嗨，哟！
大家 嗨哟！嗨哟！
王小二 （唱）水里有人我们去救！
大家 嗨哟！
王小二 （唱）有牛有羊也要救上来！
大家 嗨哟！
王小二 （唱）我们心齐不怕水，乘风破浪往前开！
大家 嗨哟！嗨哟！（船越走越快）

话剧《被缚的普罗米修斯》

在古希腊剧作家埃斯库罗斯的悲剧当中，《被缚的普罗米修斯》是最感人的一部作品。悲剧英雄普罗米修斯是一个伟大的英雄形象，是人类的挚友和导师。

开场（节选）

【威力神与暴力神抓住普罗米修斯的手脚，赫淮斯托斯把他钉在石头上。】

赫淮斯托斯 你看，一幅多么悲惨的景象！

威力神 我看他活该受罪。快把这些带子拴在他腰上！

赫淮斯托斯 我拴，不必尽催我。

威力神 我要命令你，我要大声叫你把他拴紧。快下来，使劲把他的腿箍起来！

赫淮斯托斯 箍好了，没有费多少工夫。

威力神 现在把脚镣上伤人的钉子使劲锤锤，这工作的检查者是很严厉的。

赫淮斯托斯 你的话跟你的脸一样。

威力神 你要心软就心软吧，不必骂我心肠硬，冷酷无情。

赫淮斯托斯 我们走吧，他的手脚都已绑好了。

【赫淮斯托斯自观众左方下。】

威力神 现在，你在这里骄横吧，把神们特有的东西偷来送给朝生暮死的人吧！人类能不能减轻你的痛苦呢？神们叫你“普罗米修斯”是叫错了；你倒是需要“先见之明”，才能看出怎样摆脱这些精致的镣铐。

【威力神与暴力神自观众左方下。】

《被缚的普罗米修斯》 话剧

编剧：[古希腊] 埃斯库罗斯

问题与交流

1. 本课剧目中有哪些角色？哪些是主要角色？哪些是次要角色？
2. 你喜欢哪个角色？请描述他 / 她的性格，并用台词和动作表现出来。
3. 主要角色在故事中有哪些情感变化？

戏剧练习室

即兴练习

在前面的练习中，同学们已经分别以肢体动作与台词开始了表演。请分组按角色进行即兴扮演。

练习提示

1. 表演前要了解该片段的背景、环境、人物关系等。
2. 设定角色要说什么、做什么，为什么这么说、为什么这么做。
3. 说台词时注意声音要洪亮，吐字要清晰。

片段表演

从先前创编的剧本中选择一段，分配角色。在记住台词的基础上，用适当的语气和音量将台词说出来，并加上恰当的肢体动作。

教室里的讲台或空地是最好的“舞台”。有条件的同学还可以搭配符合角色的服装、道具、音乐或舞台背景等，以增加形象感和趣味感，使表演更精彩。

练习提示

1. 认真投入到表演中，不笑场。把自己当作角色，不要受外界干扰。
2. 表演时如没有特殊要求，不要背对观众，专业术语叫“不背台”。要保持身体以 45° 角面向观众和对手演员，保证既与对手演员有交流，又能让观众看到自己的面部表情和肢体动作。

单元综合

文化大舞台 创造戏剧 创造世界

在扮演角色的那一瞬间，一个戏剧世界就创造了出来。我们生活的世界是如何创造出来的？我们丰富的内心世界又将会如何创造？

● 戏剧的古老起源

戏剧与音乐、美术、舞蹈等艺术门类一样，是从古代人民的劳动生活中创造出来的。在古老的仪式庆典中，表演者穿上特定的服装，戴上面具，装扮成神话人物或想象中自然界力量的模样。自从有了语言表达能力，人类总想向别人讲述自己的冒险经历和部落的发展历程，讲故事的艺术就发展了起来。仪式中的扮演和讲故事的艺术相结合，就创造出了戏剧。人们在讲故事的时候加入扮演，创造出了角色。戏剧的起源与角色的诞生相伴相随。

印度梵剧

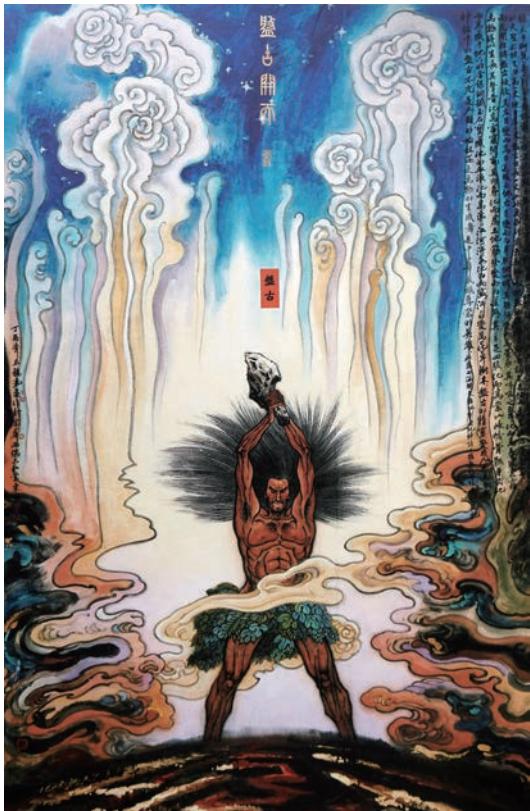
东汉击鼓说唱俑

《蛙》 古希腊喜剧

● 中华创世神话的舞台艺术

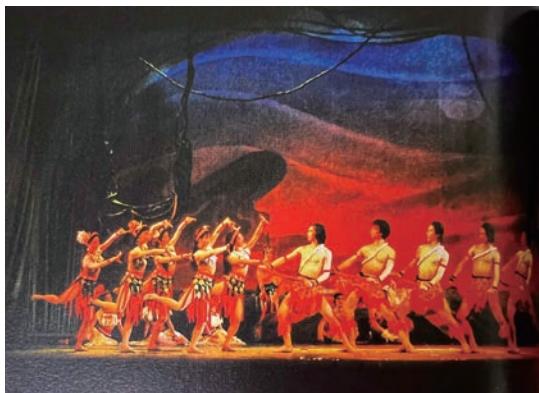
创世神话不仅是音乐、美术、舞蹈、影视等艺术门类常见的表现题材，而且是戏剧的重要表现题材。

《盘古开天》 中国画 作者：冯远

《嫦娥》 舞剧 导演：马涛

《大禹的传说》 舞剧 编剧：李群、谢烈荣

《开天辟地人之初》 儿童剧 编剧：陈传敏

实践与探索

从一个熟悉的故事里选取角色，形成对话。完成一个五分钟以内的即兴表演。

● 故事里的“人”

精选故事中的主要情节，一人一个角色。集体合作，即兴将故事展现出来。请同学们猜一猜是哪个故事，你们分别扮演的是谁？

● 故事里的“话”

台词片段的创作与表演，你完成得怎么样？请在表格中简单记录在创作、排练和展示中的表现及遇到的问题和解决办法。如果还有问题，请与老师和同学一起讨论。

	性格特点	主要经历	心理状态	人物关系	台词创编
人物 1					
人物 2					
排练记录					

● 故事里的“戏”

戏剧的种类非常丰富。同一个故事、同一个人物在不同戏剧种类的舞台上会有很大的表现差异。小组合作，寻找表现同一个故事的两种不同戏剧种类，选择片段进行对比赏析。

记录与表达

在本单元中，通过剧目赏析和即兴创作，你一定认识了很多角色。有什么想对他们说的话吗？请给他们写一封信吧。

思考与评价

1. 在即兴表演中，你能克服紧张情绪，专注于角色的表现吗？
2. 在创造角色的过程中，想象力唤醒了大家玩耍的本能，激发出了即兴创造的灵感。快与同伴交流你的感受吧！
3. 在创造神话故事里的角色时，一定会关联生活中熟悉的人。你如何理解这个现象？

拓展与跨越

看见现在的自己：从古今中外的戏剧作品中，我们能看到人生百态，体验到戏剧与生活的密切联系。在现实生活中，每个人都扮演着不同的角色，这些角色之间存在各种各样的关系，承担着相应的社会责任。

成长中对个人角色的不断塑造成就了现在的自己。你想成为什么样的人？你在社会中有哪些关系与责任？探讨积极参与社会生活对个人成长的意义吧！

单元结语

艺术如一面宝镜，映照出生活的千姿百态。通过“扮演”这个行为，角色诞生了，戏剧发生了，一门古老而又年轻的艺术形成了。随着大幕的拉开，我们将与剧中的角色一起体验人生，感悟生活。

第二单元

戏剧 坐排

戏剧史上有许多经典作品历久弥新，那些精彩且深刻的故事、富有个性的人物在不同时期都能让世界各地的人们产生共鸣。

在本单元中，我们将分析剧本、理解角色、朗读台词，了解剧本的时代背景、矛盾冲突、主题思想，体会角色的性格与情感。同时，体悟不同文化、不同地区的戏剧所表达出的人类共同情感。

单元学习任务

选择一个剧本片段，分角色朗读，体验戏剧坐排的基本过程。

第一课

赏剧本之美

剧本是一剧之本。它主要由台词和舞台提示组成，是戏剧艺术创作的文本基础，也是演员演出的依据。好的剧本值得反复阅读品味，每一次欣赏都能带来不同的感受与发现。

本课学习任务

- 诵读剧本中的对白小片段，体会人物的情感状态。
- 小组合作探究，了解剧本故事的情节内容。

《钦差大臣》 话剧 编剧：[俄罗斯]果戈理

朗读方阵

参与者根据行走的距离，调整台词的速度、节奏及行进方式。

游戏步骤

1. 主持人根据实际情况准备好长度不同的阅读材料。
2. 主持人在空间内画出一块长方形区域，并规定参与者行走的起点及方向。
3. 参与者从起点开始，沿长方形匀速行走并大声朗读文本。要求到终点时刚好读完。
4. 每位参与者走完一圈回到起点即可，下一位继续，依次进行。

练习提示

1. 当参与者熟悉流程及规则后，主持人可以加入两条对角线，重新规划行进路线。
2. 当参与者人数较多时，可以分组进行。
3. 请思考：行走的距离固定时，你如何应对朗读长文本与短文本两种不同的情况？你有什么样的感受？

赏戏新空间

话剧《茶馆》

《茶馆》是老舍于1956年创作的话剧。这部作品卓越的现实主义精神和艺术成就，主要表现在戏剧主题内涵的开掘上。作者以他所熟悉的老北京生活为描绘对象，以旧时所常见的、具有较大社会信息包容量的茶馆为艺术表现空间，以裕泰茶馆的时代变迁为线索，真实、深刻地再现了从戊戌变法到中华人民共和国成立前夕的社会历史面貌。《茶馆》采用以小见大的手法，表现了京城茶馆里的时代动荡与人物命运交缠，于字里行间展开真实、生动的时代图卷。

第一幕（节选一）

《茶馆》 话剧 编剧：老舍

时间 1898年(戊戌)初秋，康梁等的维新运动失败了。早半天。

地点 北京，裕泰大茶馆。

人物 王利发 刘麻子 庞太监 唐铁嘴 康六 小牛儿 松二爷 黄胖子 宋恩子
常四爷 秦仲义 吴祥子 李三 老人 康顺子 二德子 乡妇
茶客甲、乙、丙、丁 马五爷 小妞 茶房一二人

【幕启】这种大茶馆现在已经不见了。在几十年前，每城都起码有一处。这里卖茶，也卖简单的点心与菜饭。玩鸟的人们，每天在遛够了画眉、黄鸟等之后，要到这里歇歇腿，喝喝茶，并使鸟

儿表演歌唱。商议事情的，说媒拉纤的，也到这里来。那年月，时常有打群架的，但是总会有朋友出头给双方调解；三五十口子打手，经调人东说西说，便都喝碗茶，吃碗烂肉面（大茶馆特殊的食品，价钱便宜，做起来快当），就可以化干戈为玉帛了。总之，这是当日非常重要的地方，有事无事都可以来坐半天。

【在这里，可以听到最荒唐的新闻，如某处的大蜘蛛怎么成了精，受到雷击。奇怪的意见也在这里可以听到，像把海边上都修上大墙，就足以挡住洋兵上岸。这里还可以听到某京戏演员新近创造了什么腔儿，和煎熬鸦片烟的最好的方法。这里也可以看到某人新得到的奇珍——一个出土的玉扇坠儿，或三彩的鼻烟壶。这真是个重要的地方，简直可以算作文化交流的所在。

【我们现在就要看见这样的一座茶馆。

【一进门是柜台与炉灶——为省点事，我们的舞台上可以不要炉灶；后面有些锅勺的响声也就够了。屋子非常高大，摆着长桌与方桌，长凳与小凳，都是茶座儿。隔窗可见后院，高搭着凉棚，棚下也有茶座儿。屋里和凉棚下都有挂鸟笼的地方。各处都贴着“莫谈国事”的纸条。

【有两位茶客，不知姓名，正眯着眼，拍板低唱。有两三位茶客，也不知姓名，正入神地欣赏瓦罐里的蟋蟀。两位穿灰色大衫的——宋恩子与吴祥子，正低声地谈话，看样子他们是北衙门的办案的（侦缉）。

【今天又有一起打群架的，据说是为了一只家鸽，惹起非用武力解决不可的纠纷。假若真打起来，非出人命不可，因为被约的打手中包括着善扑营的哥儿们和库兵，身手都十分厉害。好在，不能真打起来，因为在双方还没把打手约齐，已有人出面调停了——现在双方在这里会面。三三两两的打手，都横眉立目，短打扮，随时进来，往后院去。

【马五爷在不惹人注意的角落，独自坐着喝茶。

【王利发高高地坐在柜台里。

【唐铁嘴趿拉着鞋，身穿一件极长极脏的大布衫，耳上夹着几张小纸片，进来。

王利发 唐先生，你外边蹭蹭吧！

唐铁嘴 （惨笑）王掌柜，捧捧唐铁嘴吧！送给我碗茶喝，我就先给您相相面吧！手相奉送，不取分文！（不容分说，拉过王利发的手来）今年是光绪二十四年，戊戌。您贵庚是……

王利发 （夺回手去）算了吧，我送给你一碗茶喝，你就甭卖那套生意口啦！用不着相面，咱们既在江湖内，都是苦命人！（由柜台内走出，让唐铁嘴坐下）坐下！我告诉你，你要是不戒了大烟，就永远交不了好运！这是我的相法，比你的更灵验！

话剧《钦差大臣》

《钦差大臣》讲述纨绔子弟赫列斯达可夫从彼得堡途经外省某市，被误认为“钦差大臣”，在当地官僚中引起恐慌，闹出许多笑话。作家果戈理通过巧妙的情节设计、对比的手法和夸张的细节描写，达到“含泪的笑”的艺术效果。

第五幕第八场（节选）

【前场人物，邮政局长手持一封拆开的信，匆忙上。

邮政局长 诸位，出了一件怪事！我们当他是钦差大臣的那个官员，原来并不是钦差大臣。

众人 怎么不是钦差大臣？

邮政局长 完全不是什么钦差大臣，我从信上知道的……

市长 您说什么？您说什么？什么信？

邮政局长 他的亲笔信。有封信送到邮政局里来。我一看收信的地址：寄邮政局街，我就愣住了。“糟啦，”我心想，“准是发现邮政局出了什么岔子，才写信去报告上司的。”我拿起信来，把它拆开了。

市长 您怎么敢？……

邮政局长 我自己也不知道，一种超自然的力量推动着我。我本来已经预备打发信差十万火急地把信送出去，可是一种从来没有感觉过的好奇心制服了我。我憋不住啦，再也憋不住啦，有一股力量把我拉过去，一直拉过去。我一只耳朵里听见一个声音喊：“喂，别拆！拆了你要倒霉。”可是另外一只耳朵里又有一个魔鬼在叫唤：“拆，拆，拆呀！”剥掉火漆的时候，血管里像火烧一样，把信一拆开，浑身直发毛，两只手直打哆嗦，眼前一阵黑，迷迷糊糊地全看不见啦。

市长 您怎么敢拆看这样一位钦差大臣的信？

邮政局长 问题就在这儿：他不是钦差，也不是大员。

问题与交流

1. 在文本格式上，剧本与其他文学作品最大的区别是什么？
2. 剧本节选中最吸引你的内容是什么？为什么？
3. 剧本节选中哪些内容反映了故事的时代特点？剧本的主题是什么？

戏剧练习室

剧本初探

精彩的剧本已经展开，丰富的人物正等待着与你相识。请从本课两个剧本中选取其中之一，仔细阅读，走进奇妙的戏剧世界。

练习提示

1. 说出剧中故事发生的时间、地点与登场人物。
2. 从剧中挑选一句你最喜欢的台词并有感情地朗读。
3. 分享读完剧本后的感想和体悟。

剧本浅析

剧本中的情节丰富而吸引人。请在阅读剧本后，说一说你的理解与感悟。

练习提示

1. 思考故事发生在哪个时代，并找出剧本中体现时代背景的语句。
2. 剧本中出现了哪些人物？他们的身份、职业、在剧中想要做的事分别是什么？

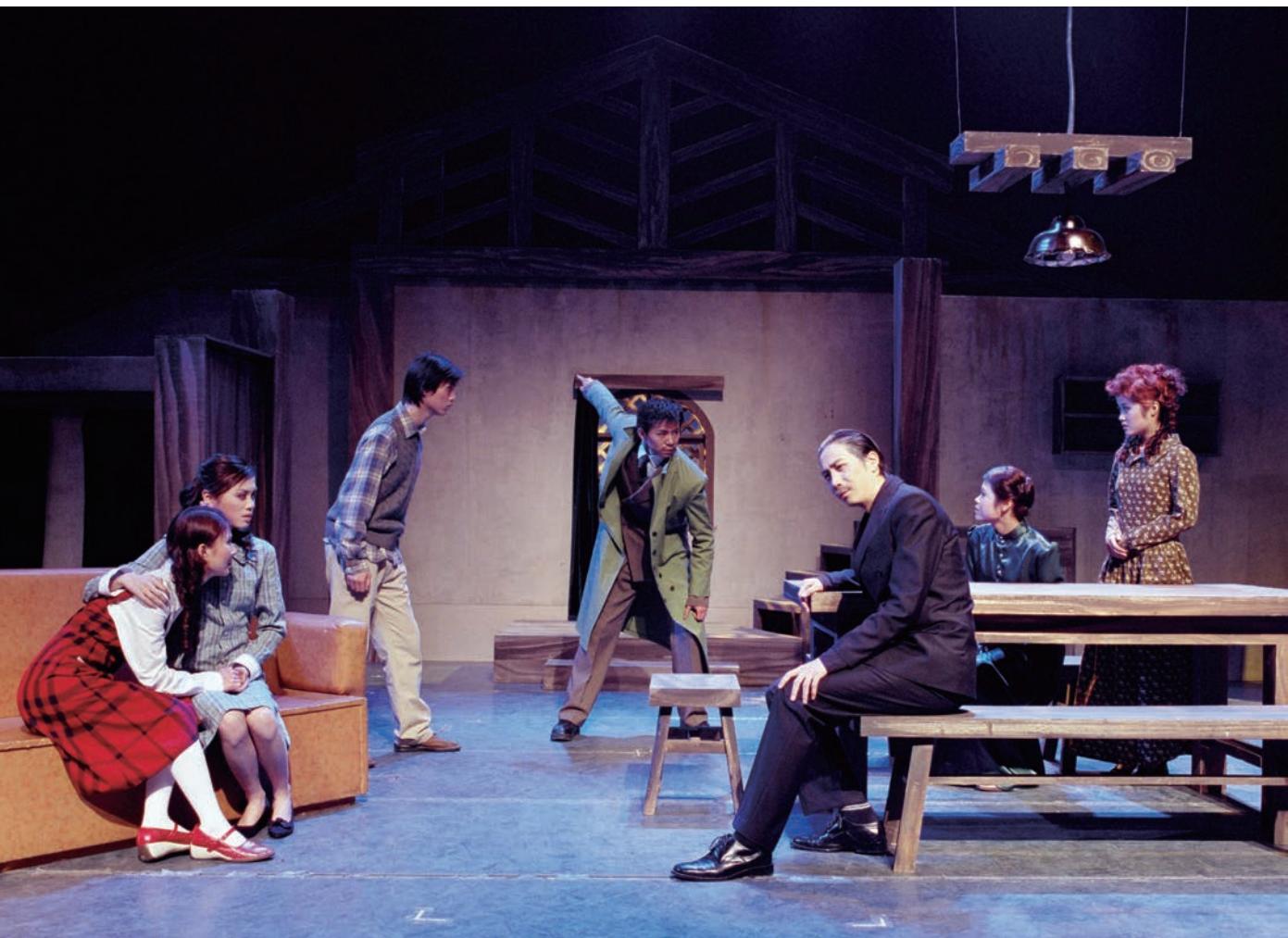
第二课

寻人物之魂

人物是戏剧的灵魂，人物形象的塑造是影响戏剧表演水平的重要因素。为了成功塑造人物，演员需要反复研读剧本，把握人物性格，找准人物关系。这样塑造的人物才是立体而非片面、真实而非虚幻的。

本课学习任务

- 绘制人物关系图并朗读角色台词。
- 体味剧本中鲜活的人物形象。

《安妮日记》 话剧 导演：那刚

“能量”传递

参与者围成一个圈，根据主持人的指令进行“能量”传递，注意感受“传”和“接”的过程，建立与同伴的联系。

游戏步骤

1. 参与者围圈站立，由主持人开始进行“能量”传递。
2. “传”和“接”都需要使用“鼓掌”动作。
3. 接收到“能量”的人要将“能量”传递给下一人。
4. 尝试用全身的力量进行传递。
5. 参与者从站立变换至行走，要求无序行走并占满空间，继续传递“能量”。

练习提示

1. 在参与者建立初步联系之后，主持人可以让参与者加入更多的肢体动作继续传递。
2. 可进阶传递指令，如假设传递的是一件最珍贵的礼物、一份数学作业、一次“争吵”等。
3. 请思考：当传递的“能量”无明确指向时，参与者的身体感受是什么？参与者从站立变换至行走状态，肢体动作有怎样的变化？当传递的“能量”是有明确指向的事物时，参与者的肢体动作和内心感受又会产生怎样的变化？

赏戏新空间

话剧《安妮日记》

话剧《安妮日记》讲述第二次世界大战时，13岁的犹太人安妮与家人和邻居为了躲避纳粹的搜捕，藏在一间库房大楼的顶层。她每天记录着不同寻常的生活与心情。本剧生动地展现了一个成长中的少女不轻言放弃的乐观和勇气。

第一幕第二场（节选）

弗兰克先生 安妮，那边有个盒子，你打开看看？

【从灯台上取回那个纸板箱，放在中央桌上。楼下街上有孩子的嬉闹声。

安妮 （场外孩子嬉闹声）你知道我是怎么想这个地方的？我把它看成一个特殊的夏天寄宿学校。（她看着盒子里面，话停了）爸爸！爸爸！我的电影明星！我正找它们呢……还有威廉明娜女王！真是太棒了！

弗兰克先生 还有呢。再看看。

【他走到水池边，从热水瓶里倒了一杯牛奶。

安妮 （她又往里翻，抽出一本绒面笔记本，慢慢打开。她看着爸爸，眼里放光）日记本！（她抱住爸爸）我一直没有日记本，一直想要一本。笔，笔，笔。（迅速跑过屋子，从桌子后面，她往楼下走）我到楼下办公室，找一支铅笔来。

弗兰克先生 安妮！不能去！

【他追上她，抓住她的胳膊把她拉回来。

安妮 （吃惊地）可是现在楼里一个人也没有啊。

弗兰克先生 这不重要，重要的是我永远也不能让你再跨过那扇门。

安妮 （认真严肃地）永远……？就是半夜里楼下的人都走了以后也不行吗？还有星期天，我都不能下去听听收音机吗？

弗兰克先生 永远不能。我很抱歉，安妮。那都很危险。不，你永远不能再跨过那扇门。我们要活下去，就只能这样，直到这一切结束。

【安妮第一次明白了“躲起来”的含义。

话剧《茶馆》

《茶馆》中的出场人物众多，除茶馆老板之外，有吃皇粮的旗人、办实业的资本家、清宫里的太监、信奉洋教的教士、穷困潦倒的农民，以及特务、打手、警察、流氓、相士等，人物庞杂但性格鲜明，能够“闻其声知其人”“三言两语就勾出一个人物形象的轮廓来”。形形色色人物的活动，扩大了戏剧的思想艺术容量，使得这幅晚清以来中国半个世纪各阶层社会生活的“世态图卷”更加丰富多彩。

第一幕（节选二）

【松二爷和常四爷都提着鸟笼进来，王利发向他们打招呼。他们先把鸟笼子挂好，找地方坐下。松二爷文绉绉的，提着小黄鸟笼；常四爷雄赳赳的，提着大而高的画眉笼。茶房李三赶紧过来，沏上盖碗茶。他们自带茶叶。茶沏好，松二爷、常四爷向邻近的茶座让了让。

松二爷

您喝这个！（然后，往后院看了看）

常四爷

松二爷 好像又有事儿？

常四爷 反正打不起来！要真打的话，早到城外头去啦；到茶馆来干吗？

【二德子，一位打手，恰好进来，听见了常四爷的话。

二德子 （凑过去）你这是对谁甩闲话呢？

常四爷 （不肯示弱）你问我哪？花钱喝茶，难道还教谁管着吗？

松二爷 （打量了二德子一番）我说这位爷，您是营里当差的吧？来，坐下喝一碗，我们也都是外场人。

二德子 你管我当差不当差呢！

常四爷 要抖威风，跟洋人干去，洋人厉害！英法联军烧了圆明园，尊家吃着官饷，可没见您去冲锋打仗！

二德子 甭说打洋人不打，我先管教管教你！（要动手）

【别的茶客依旧进行他们自己的事。王利发急忙跑过来。

王利发 哥儿们，都是街面上的朋友，有话好说。德爷，您后边坐！

【二德子不听王利发的话，一下子把一个盖碗楼下桌去，摔碎。翻手要抓常四爷的脖领。

常四爷 (闪过)你要怎么着?

二德子 怎么着? 我碰不了洋人, 还碰不了你吗?

马五爷 (并未立起)二德子, 你威风啊!

二德子 (四下扫视, 看到马五爷)喝, 马五爷, 您在这儿哪? 我可眼拙, 没看见您! (过去请安)

马五爷 有什么事好好地说, 干吗动不动地就讲打?

二德子 嘿! 您说得对! 我到后头坐坐去。李三, 这儿的茶钱我候啦! (往后面走去)

常四爷 (凑过来, 要对马五爷发牢骚)这位爷, 您圣明, 您给评评理!

马五爷 (立起来)我还有事, 再见! (走出去)

常四爷 (对王利发)邪! 这倒是个怪人!

王利发 您不知道这是马五爷呀? 怪不得您也得罪了他!

常四爷 我也得罪了他? 我今天出门没挑好日子!

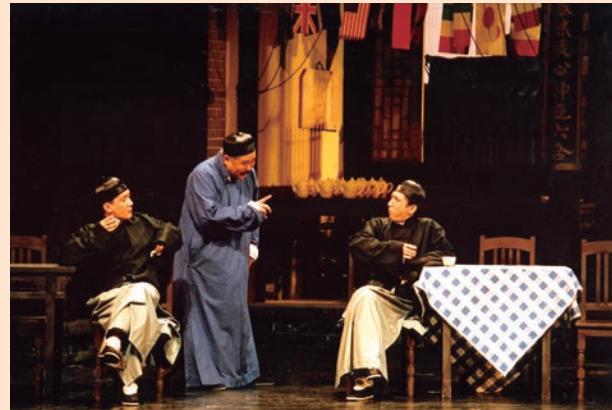
王利发 (低声地)刚才您说洋人怎样, 他就是吃洋饭的。信洋教, 说洋话, 有事情可以一直地找宛平县的县太爷去, 要不怎么连官面上都不惹他呢!

常四爷 (往原处走)哼, 我就不佩服吃洋饭的!

王利发 (向宋恩子、吴祥子那边稍一歪头, 低声地)说话请留点神! (大声地)李三, 再给这儿沏一碗来! (拾起地上的碎瓷片)

松二爷 盖碗多少钱? 我赔! 外场人不做老娘们事!

王利发 不忙, 待会儿再算吧! (走开)

《茶馆》话剧 编剧: 老舍

问题与交流

1. 剧中出现了哪些人物? 他们的身份地位是什么?
2. 剧中人物的性格特点是什么? 剧作家是如何描写的?
3. 通过阅读剧本节选, 你觉得人物在说话的同时表达了什么样的情感?

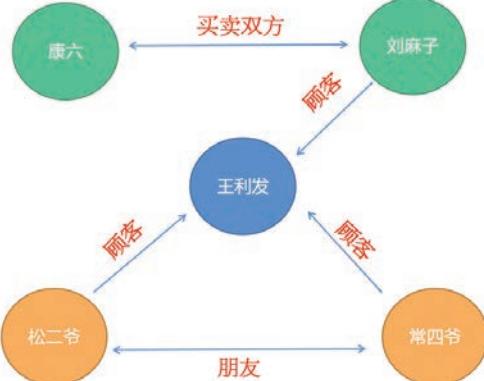

戏剧练习室

演员所要扮演的角色不是孤立存在的，而是与其他角色有着不可分割的联系。因此，演员在研读剧本时，需要分析研究角色之间的关系，并通过说台词诠释角色的人物形象以及人物之间的关系。

分析人物关系

分析话剧中的人物身份关系，以及人物之间的矛盾冲突。

话剧《茶馆》人物关系图

练习提示

1. 绘制人物框，每个框中注明人物名字。
2. 梳理关系线。确定人物之间的关系。
3. 连线分明。将人物与关系进行匹配，尽量不要让图形遮挡连线，以免造成视觉上的混乱。

艺术百科

戏剧冲突

戏剧冲突是表现人与人之间矛盾关系和人的内心矛盾的特殊艺术形式，一般有外部冲突和内部冲突。外部冲突表现为某一人物与其他人物之间的冲突；内部冲突表现为人物自身的内心冲突。

第三课

读台词之韵

台词是戏剧表演中角色所说的话语，也是一个剧本的基石，是剧本不可或缺的构成因素。

本课学习任务

- 分角色，朗读完整的戏剧片段。
- 体悟台词在推动剧情发展、刻画人物方面的独特价值。

《仲夏夜之梦》 话剧 编剧：[英国]莎士比亚

回音长廊

参与者排好队列后，依次传递指定声音，音量渐弱，但不能中断。

游戏步骤

1. 参与者进行1、2报数，分成两组，面对面排成两竖排。
2. 第一组的第一人喊出任意一个无意义的音节，例如：“啊”。
3. 第二组从第一人开始按照排列顺序依次重复这个音节。
4. 每一位参与者必须把这个音节传下去，同时让声音越来越小，直到渐渐听不到。
5. 然后换第二组的第一人喊出一个音节来，让第一组来完成练习。
6. 一两轮练习后，尝试传递两个字或两个字以上的词语或句子。

练习提示

1. 在传递音节的过程中，注意参与者的音量不能中断，最后一位参与者也需要发出声音。
2. 为确保音量能够递减且声音不会消失，需要根据自己的站位次序控制音量大小，尽量不要使音量锐减。
3. 在传递过程中除音量外，尽量做到语音语调和情感态度都与前一位保持一致。

赏戏新空间

话剧《茶馆》

老舍是语言艺术大师，他的语言来自生活，充满着鲜活的生活气息。《茶馆》的戏剧语言具有浓厚的地域和民族特色，人物对话具有生活化、性格化的特点，平实、精炼，却能表达最深刻的感情。

第一幕（节选三）

《茶馆》 话剧 编剧：老舍

【纤手刘麻子领着康六进来。刘麻子先向松二爷、常四爷打招呼。

刘麻子 您二位真早班儿！（掏出鼻烟壶，倒烟）您试试这个！刚装来的，地道英国造，又细又纯！

常四爷 唉！连鼻烟也得从外洋来！这得往外流多少银子啊！

刘麻子 咱们大清国有的是金山银山，永远花不完！您坐着，我办点小事！（领康六找了个座儿）

【李三拿过一碗茶来。

刘麻子 说说吧，十两银子行不行？你说干脆的！我忙，没工夫专伺候你！

康六 刘爷！十五岁的大姑娘，就值十两银子吗？

刘麻子 卖到窑子去，也许多拿一两八钱的，可是你又不肯！

康六 那是我的亲女儿！我能够……

刘麻子 有女儿，你可养活不起，这怪谁呢？

康六 那不是因为乡下种地的都没法子混了吗？一家大小要是一天能吃上一顿粥，我要还想卖女儿，我就不是人！

刘麻子 那是你们乡下的事，我管不着。我受你之托，教你不吃亏，又教你女儿有个吃饱饭的地方，这还不好吗？

康六 到底给谁呢？

刘麻子 我一说，你必定从心眼里乐意！一位在宫里当差的！

康六 宫里当差的谁要个乡下丫头呢？

刘麻子 那不是你女儿的命好吗？

康六 谁呢？

刘麻子 庞总管！你也听说过庞总管吧？侍候着太后，红的不得了，连家里打醋的瓶子都是玛瑙做的！

康六 刘大爷，把女儿给太监做老婆，我怎么对得起人呢？

刘麻子 卖女儿，无论怎么卖，也对不起女儿！你糊涂！你看，姑娘一过门，吃的是珍馐美味，穿的是绫罗绸缎，这不是造化吗？怎样，摇头不算点头算，来个干脆的！

康六 自古以来，哪有……他就给十两银子？

刘麻子 找遍了你们全村儿，找得出十两银子找不出？在乡下，五斤白面就换个孩子，你是不是不知道！

康六 我，唉！我得跟姑娘商量一下！

刘麻子 告诉你，过了这个村可没有这个店，耽误了事别怨我！快去快来！

康六 唉！我一会儿就回来！

刘麻子 我在这儿等着你！

康六 (慢慢地走出去)

刘麻子 (凑到松二爷、常四爷这边来)乡下人真难办事，永远没有个痛痛快快！

松二爷 这号生意又不小吧？

刘麻子 也甜不到哪儿去，弄好了，赚个元宝！

常四爷 乡下是怎么了？会弄得这么卖儿卖女的！

刘麻子 谁知道！要不怎么说，就是一条狗也得托生在北京城里嘛！

常四爷 刘爷，您可真有个狠劲儿，给拉拢这路事！

刘麻子 我要不分心，他们还许找不到买主呢！(忙岔话)松二爷，(掏出个小时表来)您看这个！

松二爷 (接表) 好体面的小表！
刘麻子 您听听，嘎噔嘎噔地响！
松二爷 (听) 这得多少钱？
刘麻子 您爱吗？就让给您！一句话，五两银子！您玩够了，不爱再要了，我还照数退钱！东西真地道，传家的玩艺儿！
常四爷 我这儿正咂摸这个味儿：咱们一个人身上有多少洋玩艺儿啊！老刘，就看你身上吧：洋鼻烟，洋表，洋缎大衫，洋布裤褂……
刘麻子 洋东西可是真漂亮呢！我要是穿一身土布，像个乡下脑壳，谁还理我呀！
常四爷 我老觉乎着咱们的大缎子，川绸，更体面！
刘麻子 松二爷，留下这个表吧，这年月，戴着这么好的洋表，会教人另眼看待！是不是这么说，您哪？
松二爷 (真爱表，但又嫌贵) 我……
刘麻子 您先戴几天，改日再给钱！

话剧《这里的黎明静悄悄》

本剧改编自鲍里斯·瓦西里耶夫的同名小说，讲述了苏联卫国战争时期一群红军女兵与侵略者的战斗遭遇，讴歌了她们坚贞乐观的性格和勇于牺牲的精神。该剧展现了女兵群像，每个人物的台词都充分表现了她们的性格特征。

《这里的黎明静悄悄》话剧

导演：[俄罗斯]叶莲娜·谢夫达金娜

问题与交流

1. 阅读剧本节选，思考扮演人物说台词的时候语速是快还是慢，音量是大还是小？说说为什么。
2. 方言在剧中有什么独特的作用？
3. 生活中的语言与舞台上说台词有什么异同？
4. 在剧本中，人物台词的作用是什么？

话剧《仲夏夜之梦》

《仲夏夜之梦》是莎士比亚创作的一部著名喜剧，里面充满了幻想，有一股天真无邪的趣味。本剧是想象的一场狂欢，我们应该以快乐的心情去欣赏它。

第一幕第二场（节选）

昆斯 这儿是每个人名字都在上头的名单，整个儿雅典都承认，在公爵跟公爵夫人结婚那晚上在他们面前扮演咱们这一出插戏，这张名单上的弟兄们是再合适也没有的了。

波顿 第一，好彼得·昆斯，说出来这出戏讲的是什么，然后再把扮戏的人名字念出来，好有个头绪。

昆斯 好。咱们的戏名是《最可悲的喜剧，以及皮拉摩斯和提斯柏的最残酷的死》。

波顿 那一定是篇出色的东西，咱可以担保，而且是挺有趣的。现在，好彼得·昆斯，照着名单把你的角儿们的名字念出来吧。列位，大家站开。

昆斯 咱一叫谁的名字，谁就答应。尼克·波顿，织布的。

波顿 有。先说咱应该扮哪一个角儿，然后再挨次叫下去。

昆斯 你，尼克·波顿，派着扮皮拉摩斯。

波顿 皮拉摩斯是谁呀？一个情郎呢，还是一个霸王？

昆斯 是一个情郎，为着爱情的缘故，他挺勇敢地把自己毁了。

波顿 要是演得活龙活现，那准可以引人掉下几滴泪来。要是咱演起来的话，让看客们大家留心着自个儿的眼睛吧。咱一定把戏文念得凄凄惨惨，管保风云失色。把其余的人叫下去吧。但是扮霸王挺适合咱的胃口。咱会把赫拉克勒斯扮得非常好，或者什么大花脸的角色，管保吓破人的胆。

山岳狂怒的震动，
裂开了牢狱的门；
太阳在远方高耸，
慑服了神灵的魂。

那真是了不得！现在把其余的名字念下去吧。这是赫拉克勒斯的神气，霸王的神气；情郎还得忧愁一点。

昆斯 弗朗西斯·弗鲁特，修风箱的。

弗鲁特 有，彼得·昆斯。

昆斯 你得扮提斯柏。

弗鲁特 提斯柏是谁呀？一个游侠吗？

昆斯 那是皮拉摩斯必须爱上的姑娘。

弗鲁特 噢，真的，别叫咱扮一个娘儿们；咱的胡子已经长起来啦。

昆斯 那没有问题。你得套上面具扮演，你可以尖着嗓子说话。

波顿 咱也可以把面孔罩住，提斯柏也给咱扮了吧。咱会细声细气地说话，“提斯妮！提斯妮！”“啊呀！皮拉摩斯，奴的情哥哥，是你的提斯柏，你的亲亲爱爱的姑娘！”

昆斯 不行，不行，你必须扮皮拉摩斯。弗鲁特，你必须扮提斯柏。

波顿 好吧，叫下去。

昆斯 罗宾·斯塔佛林，当裁缝的。

斯塔佛林 有，彼得·昆斯。

昆斯 罗宾·斯塔佛林，你扮提斯柏的母亲。汤姆·斯诺特，补锅子的。

斯诺特 有，彼得·昆斯。

昆斯 你扮皮拉摩斯的爸爸；咱自己扮提斯柏的爸爸；斯纳格，做细木工的，你扮一只狮子。咱想这本戏就此支配好了。

斯纳格 你有没有把狮子的台词写下？要是有的话，请你给我，因为我记性不大好。

昆斯 你不用预备，你只要嚷嚷就算了。

波顿 让咱也扮狮子吧。咱会嚷嚷，叫每一个人听见了都非常高兴；咱会嚷着嚷着，连公爵都传下谕旨来说：“让他再嚷下去吧！让他再嚷下去吧！”

昆斯 你要嚷得那么可怕，吓坏了公爵夫人和各位太太小姐们，吓得她们尖声叫起来，那准可以把咱们一起给吊死了。

《仲夏夜之梦》 话剧 编剧：[英国]莎士比亚

戏剧练习室

台词浅析

在舞台上，一句台词可以有多种说法。语速、语调上失之毫厘，表达的意思和情绪就会差之千里。请根据剧本中的人物思想、心理活动和语言环境，分析台词的表达方式。

练习提示

1. 注意语句中的重音和停顿带来的不同效果。
2. 注意语速快慢带来的不同效果。
3. 写下每句台词所蕴藏的情绪与情感。

剧本诵读

分析台词后，分角色、不脱稿进行全剧朗读，根据角色性格、人物关系、人物情感说台词，做到传情达意。

练习提示

1. 选一段台词，尝试用不同的语气、节奏、重音表达出来，感受不同的语义和情绪。
2. 能够运用恰当的重音、停顿、语速、语气朗读台词选段。
3. 根据台词、舞台提示等，在语言表达的基础上加入一些肢体动作。

单元综合

文化大舞台 喜怒哀乐 情动于中

表演本质上是生命的体验与投入。人物的悲欢离合需要通过演员的喜怒哀乐传递给观众。与人同心，与人共情，演员的表演才能令观众产生深刻共鸣。

● 艺术中的泪与笑

西方的悲剧、喜剧理论是由亚里士多德总结古希腊的悲剧、喜剧创作实践而创立的。他在《诗学》中提到：“喜剧总是模仿比我们今天的人坏的人，而悲剧总是模仿比我们今天的人好的人。”

中国哲学认为，事物的发展不是绝对的，而常常是互相转化的。人的命运是祸福相依，乐极生悲，否极泰来。“人有悲欢离合，月有阴晴圆缺”，观众在剧场感受角色传递情绪的同时，也汲取了人物泪与笑背后的价值观念。

《一仆二主》 话剧

编剧：[意大利]哥尔多尼

《俄狄浦斯王》 话剧

编剧：[古希腊]索福克勒斯

《玩偶之家》 话剧 编剧：[挪威]易卜生

《上海屋檐下》 话剧 编剧：夏衍

● 乡音乡情

曲艺，是说和唱的艺术，是最具民族民间色彩的表演艺术。曲艺以富有乡土气息的各地方言表达了浓浓的乡情。欣赏各地曲艺，不仅拓宽了对台词的想象，而且延展出对天南地北不同文化的理解。

相声

独脚戏

评书

京韵大鼓

好来宝

阿细说唱

人人有戏

剧本朗读会

实践与探索

挑选一个自己喜欢的剧本片段，举办一场剧本朗读会。

● 初读剧本

建议你坐下来一口气将剧本读完，这样你会得到对这个剧本的整体感觉。

● 剧本诵读

反复阅读台词，把握角色的性格特点，梳理角色在该剧中的任务和遇到的阻碍。

● 朗读台词

分配角色，配合手势与表情，尝试利用简单的服装、灯光、合适的音乐表现时间的流逝、场景的变换或气氛的改变。

你们会举办一场怎样的剧本朗读会？开始行动吧！

记录与表达

阅读剧本，以表格的形式建立剧本档案。

剧本档案

剧名 _____	作者 _____	出版社 _____	
档案内容	剧本 1	剧本 2	剧本 3
一句话概括故事类型			
时代（时间）与地点			
主要人物的名字、职业			
剧中主要矛盾冲突			
这个故事吸引你的理由			

思考与评价

1. 在剧本坐排的过程中，你做了哪些案头工作使角色形象化并表现出来？
2. 你认为戏剧艺术从文学样式到剧本样式，再到为走上舞台做好准备，需要把握哪些关键要素？
3. 戏剧舞台上的情感共鸣有着独特的魅力。坐排时，我们会运用哪些方法来引发演员与角色的共鸣？

拓展与跨越

成长中的泪水与欢笑：艺术产生的过程总是与情感紧密相连，艺术中的泪与笑都来源于现实中的情感。喜怒哀乐、悲欢离合，这些情感铸造了艺术的灵魂，也是生活的必需品，少了哪一样都会索然无味。

学会觉察情绪，理解生活，迎难而上，是成长路上的必修课。你是否能觉察到自己的情绪？是否能正视情感，学会独立面对挫折、压力与矛盾？请直面自身的情绪，争做情感的主人吧！

单元结语

在剧本中，有的地方会引发回忆，让人想起熟悉的生活与人物；有的地方会触动情感，使人潸然泪下或开怀大笑。在反复阅读剧本的过程中，这些感性的印象会不断出现，不断充实，成为一颗颗塑造角色的种子。

第三单元

戏曲 功法

戏曲是中国传统戏剧的成熟形式，是包含文学、音乐、舞蹈、美术、杂技等各种元素，且以音乐和舞蹈为主要表现手段的总体性的演出艺术。

明清以来，以昆曲与京剧为代表的各剧种蓬勃发展，形成了完备的舞台艺术体系。

在本单元中，我们将通过对经典戏曲作品片段的欣赏，了解戏曲艺术唱、念、做、打的非凡魅力以及戏曲艺人勤学苦练的精神，为迈入迷人的戏曲大世界奠定基础。

单元学习任务

欣赏经典戏曲片段中的唱、念、做、打，感受戏曲艺术的声韵美与动作美，并进行简单模仿。

第一课

千斤话白 四两唱

京剧中有“千斤话白四两唱”的谚语，它强调了念白在京剧中举足轻重的地位。京剧念白包括韵白、京白、方言白等。

本课学习任务

- 欣赏戏曲经典念白。
- 练习京剧中的念白，练习戏曲基本功。

《廉吏于成龙》 京剧 编剧：梁波、戴英禄、黎中城、王涌石

情绪椅子

根据参与者的表演猜测相对应的情绪。

游戏步骤

1. 在空间中摆放一把椅子。
2. 将参与者按人数分成两组或多组。
3. 每组选择一位参与者，坐在椅子上进行表演，其他人作为观众。
4. 准备一个盒子，盒子里的每张纸上有一个情绪形容词，例如：兴奋、生气、悲伤、紧张等。另外选择一句话，例如：你回来了。
5. 表演者随机抽取盒子里的纸，根据情绪说出这句话，可以运用肢体动作，但不能解释说明。
6. 组内其他成员根据其表演猜测他 / 她抽到的情绪是什么，猜对得分，猜错不扣分，可进行小组比拼。

练习提示

1. 当某一组进行表演时，其他小组不可以在参与者表演时进行干扰，但可以在猜测时进行干扰。
2. 请思考：表演者如何才能准确地传达情绪？观众通过什么样的细节判断出表演者的情绪？

赏戏新空间

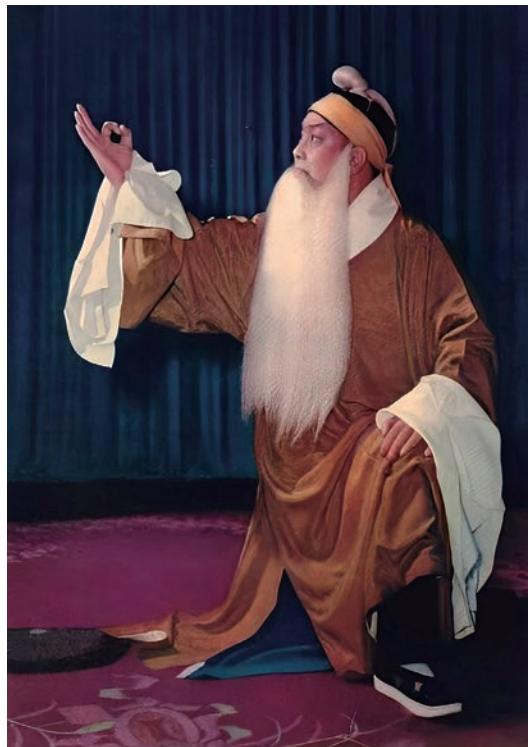
京剧《四进士》

京剧《四进士》讲述了正直善良的宋士杰甘为异乡人打抱不平，以过人的才智挑战强权，最终为含冤女子杨素贞讨回公道的故事。周信芳扮演宋士杰时，对三次公堂上的念白各有不同的处理，被评论界作为表演范例。本剧 1956 年被拍成彩色戏曲片，改名为《宋士杰》。

周信芳，京剧表演艺术家，演老生，长期在上海演出。他所创立的艺术流派是南派老生的主要流派，也是当代京剧老生重要流派之一，因其艺名为“麒麟童”，故称为“麒派”。头公堂和二公堂里的宋士杰，都是以白口取胜的。周信芳口劲足、尺寸准，使他的念白有力量、有顿挫，层次分明。

《徐策跑城》(周信芳饰徐策) 京剧

《四进士》(周信芳饰宋士杰) 京剧

念白（节选一）

宋士杰 **(诗)**人道公门好修行，看来不差半毫分。得方便处且方便，一字之间有重轻。**(白)**老汉，宋士杰。在前任道台衙门，当过一名刑房书吏。只因我办事傲上，才将我刑房革退。在西门以外，开了一所小小店房，不过是避闲而已。今日有几个朋友，约我去吃酒，街肆上走走。

念白（节选二）

宋士杰 噗！小人宋士杰，在前任道台衙门当过一名刑房书吏。只因我办事傲上，才将我的刑房革掉。在西门以外，开了一所小小店房，不过是避闲而已。曾记得那年去往河南上蔡县办差，住在杨素贞她父的家中。杨素贞那时间才这长这大，拜在我的名下，以为义女。数载以来，书不来，信不去。杨素贞她父已死。她长大成人，许配姚廷梅为妻。她的亲夫被人害死，来到信阳州，越衙告状。常言道：是亲者不能不顾，不是亲者不能相顾。她是我的干女儿，我是她的干父，干女儿不住在干父家中，难道说，教她住在庵堂寺院！

《四进士》(周信芳饰宋士杰) 京剧

艺术百科

韵白与京白

韵白是一种具有韵律感的艺术语言。京白是在北京口音的基础上创作而成的一种念白形式，较为生活化。

京剧《廉吏于成龙》

京剧《廉吏于成龙》讲述了清朝康熙年间，被誉为“天下第一廉吏”的于成龙在担任福建按察使期间，勤政廉政、关爱民生的故事。

《廉吏于成龙》 京剧电影 导演：郑大圣

唱词

人生路多坎坷祸福不定，有苦涩有酸楚也有欢欣。

脚踏着厚实的泥土，心平如镜；牵念着善良的赤子，怀揣真情。

深知那欲如水不遏则灭顶，贪如火不厉禁势成燎原祸国殃民，终留骂名苦果自吞。

常言说——无病休嫌瘦，奉公莫怨贫。知足无烦恼，布衣乐终身。

非吾之有莫伸手，非分之财莫进门。

这是我于成龙一生箴训，不负朝廷，不亏黎民，对得起天地良心！

问题与交流

1. 说一说剧中人物的性格特点。
2. 请尝试比较，韵白和京白有什么不同？
3. 京剧念白与话剧台词有什么区别？

戏剧练习室

基本功

戏曲基本功练习内容丰富，选择合适的内容练习能够让人体会到戏曲的魅力。

站姿

单山膀

练习提示

1. 学生每四人一组，参考图例进行动作练习。
2. 各小组依次练习后，根据教师指令，集体练习基本功动作。

念大字

“念大字”是戏曲专业术语，目的是练习字正腔圆的吐字发音。

按照京剧的吐字方式自选文字，完整地念出字头、字腹、字尾。

示例：

一   字   之   间   有   重   轻

字   腹

Y   O   U

字头   字尾

注：“——”为字腹的连音过程

练习提示

1. 依照示例进行吐字发音练习。
2. 根据自选文字标注字头、字腹、字尾，并进行吐字发音的表演。

第二课

浅唱低吟 传心曲

借曲抒情是戏曲的重要艺术特征，因此，“唱功”便成了“四功”之首。经典戏曲剧目的大量唱段借人物之口抒发情感，或哀婉，或激越，或悲凉，或苍劲。台上台下形成共鸣，唯美绝唱流传千古。

本课学习任务

- 赏析经典唱段，感受戏曲音乐和演唱的特点。
- 学唱戏曲片段，练习戏曲基本功。

《卖水》 京剧

“盲人”过街

参与者用无语义的声音与他人交流合作。

游戏步骤

1. 参与者分成两人一组，每组配一条长围巾作为道具。
2. 在场地中画好两条相距六到八米的平行线，在平行线中间的区域不规则地放置七八把椅子。
3. 所有参与者站在场地中，同组的两人面对面，分别站在两条平行线上。
4. 其中一条线上的人用长围巾蒙上自己的眼睛；另一条线上的人用无语义的声音如“嗯”“呜”等，引导被蒙眼的组员穿过中间的椅子障碍，直到两人相聚。如果参与者在过程中碰到了障碍椅子，将被定格三秒钟。
5. 了解规则后，同组可短暂讨论，商定如何在规则内快速穿过障碍。
6. 游戏开始后，最先相聚的一组获胜。
7. 全部组相聚后，各组内交换围巾，开始新一轮游戏。

练习提示

1. 被蒙眼的组员需要仔细聆听引导者的语音暗号，并尽量缩小步伐，动作幅度小而敏捷。
2. 引导者可适当变化音色、音调、音量。比如：离障碍物越近，声音越大；离终点越近，语速越快等。
3. 请思考：如何才能避免受到其他声音的干扰？

赏戏新空间

越剧《红楼梦》

越剧《红楼梦》根据古典文学名著《红楼梦》相关情节改编，讲述林黛玉幼失双亲，寄居外祖母家，心情忧郁，体弱多病。表兄贾宝玉与她两小无猜，心心相印。但宝玉祖母不许他俩联姻，而要宝玉与薛宝钗成婚。于是王熙凤用调包计撮合宝玉、宝钗。黛玉得悉，旧病加剧，烧毁生平诗稿，含恨而死。越剧演“红楼戏”，在题材、氛围、意境上更为适切，情感表达更细腻，深受观众喜爱。

徐玉兰，越剧表演艺术家，“徐派”艺术创始人。她善于吸收创造，扮演的小生形象英俊儒雅、风流倜傥，展现了率真深切的艺术风格。

《红楼梦》(徐玉兰饰贾宝玉)
越剧

《红楼梦》(徐玉兰饰贾宝玉，王文娟饰林黛玉) 越剧

● 《红楼梦·天上掉下个林妹妹》

这段是宝黛二人相识的第一段唱。由于彼此心灵感应，两人一见面，就有一种似曾相识的感觉。此处表现了少年宝玉同黛玉心驰神交的欢悦与激动。

唱词

贾宝玉 天上掉下个林妹妹，似一朵轻云刚出岫。

林黛玉 只道他腹内草莽人轻浮，却原来骨格清奇非俗流。

贾宝玉 娴静犹似花照水，行动好比风拂柳。

林黛玉 眉梢眼角藏秀气，声音笑貌露温柔。

贾宝玉 眼前分明外来客，心底却似旧时友。

《红楼梦·天上掉下个林妹妹》 越剧

京剧《三家店》

本剧讲述秦琼被押解途中，投宿在三家店，思母念友，不胜伤感，被差官王周听闻。王周想要帮助秦琼脱困，恰逢史大奈奉命来探，于是两人定计，由秦琼修书求救。

唱词

《三家店》 京剧

将身儿来至在大街口，
尊一声过往宾朋听从头：
一不是响马并贼寇，
二不是歹人把城偷。
杨林与我来争斗，
因此上发配到登州。
舍不得太爷的恩情有，
舍不得衙役们众班头。
实难舍街坊四邻与我的好朋友，
舍不得老娘亲白了头。
娘生儿连心肉，
儿行千里母担忧。
儿想娘身难叩首，
娘想儿来泪双流。
眼见得红日坠落在西山后，
叫一声解差把店投。

问题与交流

1. 两个唱段传递给我们怎样不同的情感体验？
2. 戏曲唱腔是怎样塑造不同人物性格的？
3. 中国戏曲和流行歌曲、美声的演唱方法有很大差异，说一说不同唱法带给你的感受。

京剧《卖水》

京剧《卖水》根据蒲州梆子《火焰驹》中的《卖水》一折改编。讲述李寿的长子在边关领兵抗敌，却遭奸臣陷害。次子李彦贵求救于岳父礼部尚书黄璋，黄不帮忙反趁机悔婚。李彦贵只得以卖水为生。黄璋的女儿桂英仰慕李家忠良，不肯退婚，在丫鬟梅英的帮助下，与李彦贵相见并定下终身。

《卖水》 京剧

卖水·清早起来

(梅英唱)

[西皮流水] $\frac{1}{4}$

i 6 5 | 3 6 5 | 6 5 3 5 | 6 | i 5 6 | i 6 5 | 3 5 6 i | 5 |
清早起来什么镜子照？ 梳一个油头什么花儿香？

3 5 6 | i 6 i | 5 6 i | 6. (5) | 3 5 6 | i 6 5 | 6. i |
脸上擦的是什么花儿粉？ 口点的胭脂是

5 i 6 5 | 6 i 5 | (6 5 3 6 | 5 | 5 3 6 | 5 i | 6 5 3 6 | 5) : |
什么花儿红？

(数板) i 6 5 | 3 5 | 6 5 3 5 | 6 | i 5 6 | i 6 5 | 3 5 6 i | 5 |
清早起来菱花儿镜子照，梳一个油头桂花儿香，

3 5 6 | i 6 i | 5 6 i | 6 | 3 5 6 | i 6 5 | 3 5 6 i | 5 |
脸上擦的是桃花儿粉，口点的胭脂杏花儿红。

戏剧练习室

基本功

戏曲基本功练习内容丰富，选择合适的内容练习能够让人体会到戏曲的魅力。

蹲姿双指

托掌

练习提示

1. 学生每四人分为一组，参考图例进行动作练习。
2. 各小组依次练习后，根据教师指令，集体练习基本功动作。

唱曲谱

戏曲的唱念采取“口传心授”的教学方法。“口传”是形式，“心授”是指内容和灵魂。跟着老师模仿京剧《卖水》的唱念，感受戏曲音乐的独特魅力。

练习提示

1. 按照简谱逐句演唱。
2. 第二段数板以朗诵的方式念出。

艺术百科

数板

数板是戏曲念白的形式之一，朗朗上口，与鼓板配合强化节奏，从而使语言的节奏更为强烈、鲜明。

第三课

做打艺术 亮绝活

戏曲表演艺术“四功”中的“做”，指用于表达情感的各种身段。“打”指武打或与武打相关的各种基本功，如毯子功、把子功等。戏曲演员必须有机地掌握与运用，方能在戏曲舞台上大放异彩。

本课学习任务

- 赏析京剧的打斗艺术。
- 练习戏曲中的枪姿及其他戏曲基本功。

《雁荡山》 京剧

起舞吧

参与者在节奏中做肢体动作，以达到热身的目的。

游 戏 步 骤

1. 所有人围成圈站立，每个人开始拍手直到所有人统一节奏。
2. 主持人给到指令：“草裙舞、草裙舞，邀请甲来跳舞。” 参与者甲需要在原地跳舞，同时他 / 她左右两边的参与者要摆出“闪闪发光”的动作，以表示跳舞的人闪闪发亮。
3. 参与者甲跳完舞后，大家继续拍手，甲给到指令：“草裙舞、草裙舞，邀请乙来跳舞。”
4. 以此类推，速度可越来越快。

练习提示

1. 主持人在热身过程中可通过改变参与者的站位和调整速度节奏来增加难度。
2. 请思考：在这个游戏中怎样才能迅速地做出反应？

赏戏新空间

京剧《三岔口》

《三岔口》又名《焦赞发配》，故事见《杨家将演义》。剧述宋朝大将焦赞被奸臣陷害发配，行至三岔口刘家店中借宿。侠义大将任堂惠为了搭救焦赞，一路跟随也住进该店。店老板刘利华夫妇也是侠义之士，误认任堂惠为敌，双方黑夜在店中厮打起来。焦赞闻声赶到，这才化解误会。

1951年8月，京剧表演艺术家张云溪、张春华主演的《三岔口》在德国柏林举办的第三届“世界青年与学生和平友谊联欢节”上引起轰动，并获得表演金质奖章，这也是中国京剧第一次获得国际大奖。

《三岔口》 京剧

问题与交流

1. 《三岔口》中的打斗戏是在哪种特定情境中发生的？
2. 演员的扮相、行头、打斗动作是如何与人物性格相匹配的？
3. 戏曲中还有哪些虚拟动作？请列举一二与同学分享。

京剧《打渔杀家》

本剧又名《庆顶珠》，主要讲述萧恩与女儿桂英捕鱼为生，当地恶霸丁自燮勾结官府，一再勒索渔税，滥施刑杖，萧恩父女忍无可忍，黑夜过江，以献宝珠为名，夜入丁府，杀死恶霸全家。剧中江上行舟的程式性表演颇具特色。

《打渔杀家》 京剧

蒲剧《挂画》

《挂画》是《梵王宫》中的一折。《梵王宫》全剧讲述梵王宫庙会上，猎户花云与叶含嫣（一作耶律含嫣）因射雕互生爱慕并终成眷属的故事。《挂画》表现待嫁新娘叶含嫣等待新郎前来，装饰房间时喜悦、娇羞的心态。剧中女主人公通过虚拟性与程式性的表演，将无实物的挂画过程表现得淋漓尽致。

《挂画》 蒲剧

戏剧练习室

基本功

戏曲基本功练习内容丰富，选择合适的内容练习能够让人体会到戏曲的魅力。

弓箭步

顺风旗式

练习提示

1. 学生每四人分为一组，参考图例进行动作练习。
2. 各小组依次练习后，根据教师指令，集体练习基本功动作。

把子功

把子功专指戏曲演员以仿造的古代兵器为道具，进行对打训练的基本功。例如：长枪对打的“小快枪”“大快枪”，刀对长枪的“单刀枪”“锁喉”，大刀对长枪的“大刀枪”等。

练枪姿

单元综合

文化大舞台 勤学苦练 绝活传承

欧阳修笔下的卖油翁能把油从铜钱的孔中注入而不沾湿铜钱。对此绝技，卖油翁只是轻描淡写地说了一句：“无他，惟手熟尔。”同样，想在戏剧及其他门类的艺术创作与传承上取得斐然成就，也要遵循“拳不离手，曲不离口”的宗旨。

● 戏曲绝活

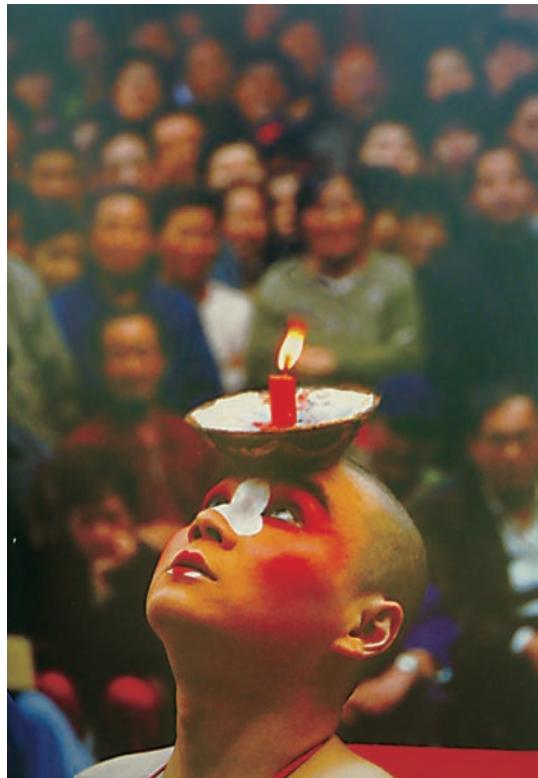
所谓“绝活”有两层意思：一是只有少数艺人掌握的技巧，二是艺人通过艰苦卓绝的训练与天赋的领悟能力独创的绝技。

矮子功

变脸和喷火

顶灯

● 传承不绝

精彩绝伦、引人入胜的戏曲绝活凝聚着一代代艺人的智慧和汗水。戏曲绝活的传承，更离不开勤学苦练。有台下的努力，才有台上的光彩。

学生练习戏曲功法

学生排演京剧

师徒传承

学生表演京剧《战马超》

学生表演京剧《卖水》

人人有戏

唱念做打演真情

实践与探索

反复赏析你喜欢的戏曲片段，模仿实践。运用唱、念、做、打等戏曲功法表现人物的性格和真实的情感。

● 无声不歌

戏曲表演中的唱和念都是口上功夫。请你在进行唱和念的练习时，注意在声音、咬字、呼吸等方面下功夫。

● 无动不舞

戏曲表演中的做和打就是“舞”的体验，包含身段动作与表情。与同学一起模仿戏中人物的动作和表情，看看谁能抓住要领，学得最像。

专业院团练功的情景

记录与表达

戏曲功法中最吸引你的是哪一个？谈谈你的理由。

思考与评价

1. 在对模仿片段的赏析与实践中，体会中国戏曲艺术舞台表演的音韵美和动作美，并将体验的过程和感受记录在表格里。

	唱	念	做	打
表演特点				
情感表达				
体验感受				

2. 采访你的长辈，他们了解戏曲艺术的程式性特点吗？与他们一起谈谈戏曲艺术如何才能保持旺盛的生命力。
3. 请谈谈你对“台上一分钟，台下十年功”这句话的理解，并与同学分享交流。

拓展与跨越

生活中的绝活：“绝活”在戏曲的演出中常常能引发阵阵喝彩，是最吸引观众的表演要素之一。这些“人无我有，人有我新，人新我精”的特殊技艺，不仅仅出现在舞台上，还化作各种形态出现在生活的方方面面。

“绝活”也可以代表技术的进步，反映先进的生产理念，成为国之重器。你知道哪些大国重器？你了解这些“绝活”的练就与呈现过程的艰辛吗？请探寻并学习这些身怀绝技的“生活艺术家”所拥有的工匠精神吧！

单元结语

中国戏曲是中华民族文化宝库中一颗璀璨的明珠，历史悠久，源远流长。精彩表演需以精湛技艺为依托，戏曲功法是历经数百年的审美积淀。清音佳韵，闪转腾挪，文武双全才有戏。

后记

本套教科书根据教育部颁布的《义务教育艺术课程标准(2022年版)》编写。

编写过程中，上海市课程教育教学研究基地（中小学课程方案基地）、上海市心理教育教学研究基地、上海基础教育教科书建设重点研究基地等单位给予了大力支持，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）的孙惠柱和张生泉教授进行了学术指导。黄慧、赵蕊、曲晓蒙、秦迪、朱志钰、苏靖岚、王者、田露、于慧芝、朱乐凡、付子萱、朱静洁、张舒帆、倪韶慧、余宗巍、刘茜、曹春慧、郑爽、沈欣桐、张抒、韩爽、陈挚等参与了编写，在此表示感谢。

欢迎广大师生来电来函指出教材中的差错和不足，提出宝贵意见。

联系方式：

联系电话：021-64319241（内容）021-64373213（印刷或装订）

电子邮箱：jcjy@seph.com.cn

地 址：上海市闵行区号景路 159 弄 C 座上海教育出版社（201101）

编者

2024 年 3 月

艺术·戏剧
(含戏曲)
八年级 上册

绿色印刷产品

ISBN 978-7-5720-2949-3

9 787572 029493 >

定 价： 8.45 元