

普通高中教科书

音乐

选择性必修

戏剧表演

主 编：赵季平

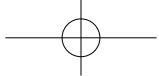
莫蕴慧

副 主 编：杜永寿

分 册 主 编：朱绍玉

分册副主编：白 硕

人民音乐出版社 · 北京

目录

第一单元 戏剧表演概述

基本知识

戏剧表演的基本训练和流程	2
戏剧表演环节	3

拓展与探究	4
-------	---

第二单元 配乐朗诵与课本剧

第一节 概述与欣赏

基本知识

配乐朗诵概述	6
课本剧概述	7

作品鉴赏

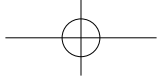
黄河之水天上来（节选）	光未然 / 词 冼星海 / 曲	8
祝福（节选）	鲁迅 / 原作 夏衍 / 改编	10

第二节 排演与实践

作品排演

黄河之水天上来（节选）	光未然 / 词 冼星海 / 曲	15
荆轲刺秦王（节选）	教材编写组 / 改编	17

拓展与探究	18
-------	----

第三单元 话剧

第一节 概述与欣赏

基本知识

话剧的主要特征 20

话剧的赏析 21

作品鉴赏

茶馆（节选） 老舍 / 编剧 23

哈姆雷特（节选） [英] 莎士比亚 / 编剧 朱生豪 / 译 28

第二节 排演与实践

作品排演

明珠府汉槎归来人非昨 郭启宏 / 编剧 罗熙、杨佳音 / 改编 32

拓展与探究 36

第四单元 音乐剧

第一节 概述与欣赏

基本知识

音乐剧的起源与发展 38

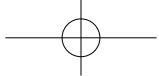
音乐剧的创作者 39

音乐剧的表演 39

作品鉴赏

孤独的牧羊人
[美] 奥斯卡·汉默斯坦 II / 词 [美] 理查德·罗杰斯 / 曲 薛范 / 译配 40

苦囚之歌 [法] 阿兰·鲍勒尔 / 原词 [英] 赫伯特·克瑞茨默 / 填词
[法] 克劳德-米歇尔·勋伯格 / 曲 显舟 / 译配 42

第二节 排演与实践

作品排演

听吧，人民在歌唱	〔法〕阿兰·鲍勒尔 / 原词 〔英〕赫伯特·克瑞茨默 / 填词	
	〔法〕克劳德－米歇尔·勋伯格 / 曲 显舟 / 译配	44

拓展与探究	46
-------	----

第五单元 歌剧

第一节 概述与欣赏

基本知识

歌剧的诞生及在中国的发展	48
歌剧的赏析	49

作品鉴赏

你那颗冰冷的心	〔意〕阿达米、西莫尼 / 词 〔意〕普契尼 / 曲 周枫 / 译配	51
北风吹	贺敬之、丁毅 / 词 马可、张鲁、瞿维、焕之、向隅、陈紫、刘炽 / 曲	52

第二节 排演与实践

作品排演

饮酒歌	〔意〕皮亚威 / 词 〔意〕威尔第 / 曲 苗林、刘诗嵘 / 译配	53
绣红旗	阎肃 / 词 羊鸣、姜春阳、金沙 / 曲	58

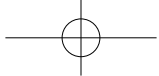
拓展与探究	62
-------	----

第六单元 戏曲

第一节 概述与欣赏

基本知识

戏曲的艺术特征	64
戏曲的表演与行当	65

作品鉴赏

姹紫嫣红开遍	[明] 汤显祖 / 词 传统曲调	66
三岔口	京剧传统戏	68

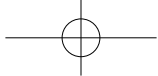
第二节 排演与实践

作品排演

封金育子	李崇林 / 编剧 张耀鸾、刘畅 / 编腔	69
砸缸	王新纪 / 编剧 戴颐生 / 曲	77

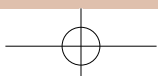
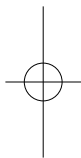
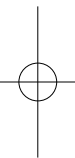
拓展与探究		81
-------	--	----

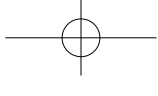
后记		82
----	--	----

第一单元

戏剧表演概述

基本知识

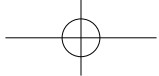
戏剧是一门综合艺术，通常包含了文学、绘画、雕塑、音乐和舞蹈等多种艺术成分。戏剧艺术运用了多种艺术样式的表现手段来实现戏剧作品。戏剧又是表演的艺术，由演员装扮人物，为观众表演故事，通过“动作”这一戏剧艺术语言来模仿生活，展示人类情感，揭示人类命运。

在中国，“戏剧”一词有狭义和广义之分。狭义的戏剧主要是指在西方发展起来的，以古希腊悲剧和喜剧为开端，历经发展和传播，进而在世界范围内广泛流行，并在 20 世纪初传入中国后，被称为“话剧”的表演艺术形式。广义的戏剧则囊括了各类舞台表演艺术，包括话剧、戏曲、音乐剧、歌剧、舞剧等。中国戏曲、朝鲜唱剧、日本歌舞伎、印度古典戏剧等东方国家和民族的传统舞台艺术形式也包含在内。

依照不同的角度，戏剧有多种体裁划分形式：从类型上看，戏剧分为悲剧、喜剧、正剧等；从演出形式上看，戏剧分为话剧、歌剧、舞剧、戏曲、音乐剧等；从作品题材上看，戏剧分为神话剧、宗教剧、历史剧等。

戏剧表演的基本训练和流程

戏剧表演的基本训练是培养演员创造角色的基本素质，包括敏锐的观察力，深刻的分析、理解力，持续而稳定的注意力，丰富而活跃的想象力，准确、鲜明的判断力，灵敏、即兴的适应力，以及真挚的感受力和生动的模仿力。同时，戏剧表演训练可以培养演员的真实感、节奏感、形象感等。

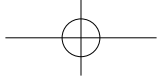

戏剧表演训练	训练内容	训练形式
语言、发声训练	发声姿态、呼吸方法、元音发音、音素过渡、咬字肌力、共鸣位置、扩展音域、声区联结、音量力度、声音造型等	正音、练声、绕口令等练习
形体训练	形体、动作和感应等	芭蕾、戏曲身段、现代舞、民间舞、体操、剑术等练习
表演训练	创造舞台人物形象	哑剧技巧、假面练习、动物模拟、人物模拟、人物形象等练习

戏剧表演的基本流程是认识—构思—表现，包含了角色分析、角色形象构思、角色形象体现等环节。其流程从分析剧本的人物形象到开展创作想象、进行角色构思，再到熟练掌握表演方法和技巧的基础上进行舞台表演。

戏剧表演环节

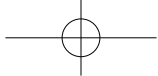
戏剧是一项团队工作，是一门集体参与、共同完成的艺术。作为综合艺术的戏剧，需要主创和各类演职人员组成的艺术团队、技术团队和行政团队的通力合作，从而共同完成戏剧作品。以话剧为例，编剧提供戏剧作品的文学基础；导演通常是整体戏剧创演活动的把控者，在艺术实施过程中起到组织、统筹和协调的作用；演员是戏剧活动中重要的表演者，要设计角色的心理、形体、动作和说白；设计技术团队来实现舞台的呈现，

例如舞台美术设计为演出创造出舞台布景，灯光设计为演出创造出舞台光色的变化，人物造型设计为角色创造出服饰、化妆，音响设计负责声音造型。此外，戏剧的创演还包括演出、运营、宣传、营销等其他环节。

拓展与探究

- 1 自制一张节目单，进一步了解演职人员的不同分工以及在戏剧创演中的作用。
- 2 从你学到的戏剧表演训练知识中各选取一种训练形式，体会发声、形体、表演等训练内容。

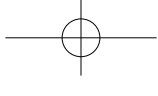

第二单元

配乐朗诵与课本剧

第一节 概述与欣赏

第二节 排演与实践

第一节

概述与欣赏

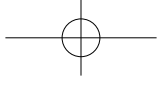
基本知识

配乐朗诵概述

配乐朗诵是将诗歌、散文、小说、寓言、童话、文言文等不同的文学作品搭配以合适的音乐，向听众朗诵的一种艺术形式。简单来说，“配乐”是为了烘托、渲染朗诵作品的思想、情感或意境的背景音乐。朗诵者要以清晰的语言、有感情的声线、优美的体态，把文学作品的形象美、情感美、音响美等传递给听众，使文学作品更富有感染力。

音乐具有触动人灵魂的力量。在配乐朗诵时，合适的音乐能为文学作品的表达提供更大的艺术空间，让作品更具有感染力，更能触动人心。所以，在配乐朗诵中，音乐与文学作品的韵律、情感表达要和谐共生，为文学作品赋予全新的生命。

怎样为朗诵配以合适的音乐呢？首先，需要同学们反复朗诵所选择的文学作品材料，体会作品的思想内涵、情感与意境的表达。其次，初步划分出语调与情绪段落，在音量的强弱变化、节奏的舒缓徐疾之处做好合理的安排。在此基础上，进一步选取与朗诵作品所展现的思想、内容、意境、风格、地域等相似或相近的音乐片段，并在朗诵时间与音乐长度上进行划分，进行适当调整。最后，进行合成并上台表演。

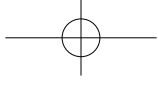

课本剧概述

课本剧是将叙事性的课文作为素材改编成剧本，以戏剧表演的形式呈现课文中的环境、情节、人物、矛盾冲突，将课文内容更加生动地呈现出来的一种寓教于乐的校园艺术表现形式。

课本剧的编创和排演是一种实践性很强的艺术活动，在剧本的编写、创作、表演、组织、策划等一系列的过程中，需要发挥学生的创造、执行和组织能力。同时，借助课本剧的编创，可以提高同学们的文学鉴赏力，进一步激发学习兴趣。编演课本剧是一种提高表演技能、丰富校园生活、培养创造力的重要途径。

将课文编写成课本剧需要注意哪些问题？首先，要注意对时空的把握，要将时间、任务、情节和场景等要素高度凝聚在“舞台”的时空聚焦点上。课本剧可以用“幕”和“场”来划分段落和设置情节，但在刚开始编排课本剧时，可以截取短小的题材，尝试短小精悍的独幕形式。其次，根据原作设置矛盾冲突，以合理的逻辑线索来设置剧中人物、情节的矛盾冲突。最后，要注意台词的编写要展现人物的身份特点、性格特征，尽量口语化，表达思想情感要自然。

作品鉴赏

黄河之水天上来（节选）

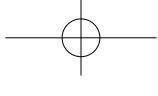
——《黄河大合唱》第三乐章

光未然词

冼星海曲

朗诵词节选

黄河！我们要学习你的榜样，像你一样的伟大坚强！
这里，我们要在你的面前，献一首长诗，哭诉我们民族的灾难！
黄河之水天上来，排山倒海，汹涌澎湃，奔腾叫啸，使人肝胆破裂！
它是中国的大动脉，在它的周身，奔流着民族的热血。
红日高照，水上金光迸裂；月出东山，河面银光似雪。
它震动着，跳跃着，像一条飞龙，日行千里，注入浩浩的东海。
虎口龙门，摆成天上的奇阵；
人不敢在它的身边挨近，就是毒龙也不敢在水底存身。
在十里路外，仰望着它的浓烟上升，
像烧着漫天大火，使你感到热血沸腾；
其实凉气逼来，你会周身感到寒冷。
它呻吟着，震荡着，发出十万万匹马力，
摇动了地壳，冲散了天上的乌云。
啊，黄河！河中之王！
它是一匹疯狂的猛兽，发起怒来，赛过千万条毒蟒，
它要作浪兴波，冲破人间的堤防。
于是黄河两岸，遭到可怕的灾殃：
它吞食了两岸的人民，削平了数百里外的村庄，
使千百万同胞扶老携幼，流亡他乡，挣扎在饥饿线上，死亡线上！
如今两岸的人民，又受到了空前的灾难：

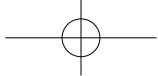
东方的海盗，在亚洲的原野，伸张着杀人的毒焰；
于是饥饿和死亡，像黑热病一样，在黄河的两岸传染！
啊，黄河！你抚育着我们民族的成长，
你亲眼看见，这五千年来的古国，遭受过多少灾难！
自古以来，在黄河边上展开了无数血战，
让垒垒白骨堆满你的河身，让殷殷鲜血染红你的河面！
但你从没有看见敌人的残暴，如同今天这般；
也从来没有看见黄帝的子孙像今天这样开始了全国动员。
(后略)

作品介绍

《黄河大合唱》是由光未然作词、冼星海作曲的大型合唱套曲，首演于1939年，是一部弘扬中华民族坚强不屈的斗争精神的音乐史诗。

《黄河大合唱》由八个乐章组成，其中第三乐章《黄河之水天上来》是以配乐诗朗诵的形式呈现出来的。节选的部分是朗诵词的开篇，描绘了黄河的波澜壮阔。欣赏时注意感受朗诵者对朗诵词的艺术处理，声音、语气、情感非常贴切地表达了作品的思想内涵。朗诵的配乐烘托了情感，波澜壮阔的历史场景在音乐的配合下展示出来。

祝 福 (节选)

课本剧

鲁 迅原作

夏 衍改编

时间 民国时期，祥林嫂第二次到鲁镇

地点 鲁 镇

人物 祥林嫂——祥林的妻子，后嫁给

贺老六，生下阿毛

阮大嫂——鲁镇路边豆腐摊主，

与祥林嫂相识

四老爷——地主，鲁镇的大户人家

四太太——四老爷的妻子

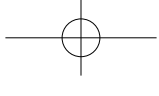
阿 牛——四老爷的儿子

柳 嫂——四老爷家的佣人

阿 香——四老爷家的丫鬟

乡下老女人、乡下年轻女人和小女孩、

小男孩若干

四老爷家。又是阮大嫂陪着，祥林嫂站在四太太面前。

阮大嫂（似乎很慈祥的样子）这实在是叫“天有不测风云”，她的男人不坏，谁知年纪轻轻，就断送在伤寒上，幸亏有了个儿子，将来有依靠，哪知又给狼叨去了。她剩下了一个光身，大伯把房子收去了，这真叫走投无路，凑巧太太家里正要添一个人，所以……带了她来，用熟了，总比生人好一些。

四太太一边念佛，一边望着祥林嫂。四老爷在打算盘，听到狼叨去了她的儿子的时候，抬头看了她一眼，照例是皱了一皱眉头。

阮大嫂 真是命苦，四太太，你……

四太太（慢吞吞地）你说说，怎么狼会拖小孩……

祥林嫂（慢慢地）我真傻，真的。（抬起了没有神的眼睛）我单知道下雪的时候野兽在山坳里没有食吃，会到村里来，我不知道春天也会有。我叫阿毛在门口剥蚕豆，他……（呜咽起来）

四太太不耐烦了，有点踌躇，望了一望四老爷。

阮大嫂 哪一家不知道四老爷、四太太是宽宏大量的，肯帮穷人的忙，她现在真是走投无路……

祥林嫂（用手背揩了一下眼睛）阿毛给狼吃掉了，只剩下一只小鞋子……（不自觉地用手去衣袋中摸那只鞋子）

四太太“善心”发了，眼圈有点儿红了，同时看见四老爷也一心算账，没有反对。

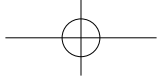
四太太 好吧，譬如做好事，阿香，带她到下房去，换换衣服，洗洗脸。

阮大嫂仿佛卸了一肩重担似地嘘了一口气。祥林嫂也似乎安了心，不待阿香带路，自己驯熟地提了铺盖，到下房去了。

二

鲁家厨房。

晚上，菜油灯下，柳嫂、阿香，还有已经成为少年的阿牛，围着祥林嫂，要她讲狼吃小孩的故事。

祥林嫂 我真傻，真的。我单知道下雪的时候野兽在山坳没有食吃，会到村里来，我不知道……

（欲哭）

三

客厅，保险灯下，四老爷在对四太太发话。阿香在给他捶背。

四老爷 上了一次当还不够，第二次又来……

四太太想说话，被他拦住了。

四老爷 第一是不吉利，用这样的晦气人：嫁两个，死两个……

四太太 你，不知道用人的难处。祥林嫂就是勤谨，不讲话，手脚快……一个抵两个……

四老爷 好了好了，已经用了，用她帮忙可以，有些事情可不能让她沾手，譬如拜祖宗的时候，祭天地的时候，这些事情都不能让她做，否则不干不净，祖宗是不吃的。

四太太点头，一边念佛。阿香好奇地听着。

四

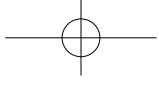
清晨，四太太又照例点着香，在窗前默祷。祥林嫂在扫地。四太太看见她，立刻回过头来。

四太太 祥林嫂，佛堂前，你不要来，这里的事情，让柳嫂来做。（着重地）香炉，蜡烛台，你都不要动。

祥林嫂茫然地听着。四太太上好香，回到卧房去了。阿香鬼鬼祟祟地走到祥林嫂面前。

阿 香 祥林嫂……昨晚上四老爷说，叫你只烧火，劈柴，挑水……这里的事情不要做。

祥林嫂 这，为什么？

阿 香（笑了）他说，你，嫁两个，死两个，晦气的，东西碰了你的手，菩萨和祖宗都不吃……

祥林嫂吃惊，起初是茫然，后来害怕起来，看着自己的手，好像自己的确是一个“晦气”的人了。

五

厨房，冬至节。祥林嫂形容憔悴、心不在焉地在烧火，四太太站在门边看，皱皱眉头。锅里煮的东西沸了，声音使祥林嫂惊觉，站起来揭锅盖。

四太太（喊）祥林嫂，你不要动，我来。

六

客厅。桌子放在客堂中央，柳嫂系上了桌帏。祥林嫂照老规矩，去分配酒杯和筷子。

四太太 你放着吧，让柳嫂来。

祥林嫂讪讪地缩了手，又去取烛台。

四太太 祥林嫂，放着，我来。

祥林嫂不知所措。

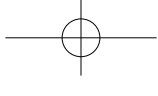
四太太（对柳嫂）冬至是大节气，不能马虎。懂吗？叫祥林嫂到厨房里去……

祥林嫂只能讪讪地走了。柳嫂一边做，一边偷看了祥林嫂一眼。祥林嫂两眼无神。

四太太（对柳嫂）我看，连厨房里的事，也不能靠她了。以前是贪图她手脚快，现在，手脚也笨了，脑子也坏了，真是……

七

又是严冬了。祥林嫂从河边洗了东西回来。迎面而来的是两个乡下女人，一老一少，老的还拖着一个十二三岁的小女孩，老女人看见祥林嫂，慌忙避路。祥林嫂低下头，匆忙走过。

老女人 （对年轻女人）白虎星，嫁一个，死一个……

年轻女人 听说她不肯嫁，在香案上碰破了头。

小女孩 对，额角上还有一个疤。

老女人 那是装腔作势。（回头对小女孩）不准和她讲话……

祥林嫂孤影孑然，蹒跚地回去。

八

鲁家后门口，下午。祥林嫂搬了一捆柴回来，路旁几个少男少女。

小女孩 （喊）祥林嫂！

祥林嫂回过头来。

小女孩 （学嘴，用祥林嫂的口吻）我真傻，真的，我单知道下雪的时候野兽在山坳里……

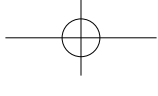
祥林嫂看了他们一眼。一群人哄然大笑。

祥林嫂 （看了一眼她面前的一个小男孩，自言自语地）阿毛如果还在，也有这么大了。

（后略）

作品介绍

《祝福》是鲁迅创作于 1924 年的一部短篇小说，收录在鲁迅的小说集《彷徨》中。通过祥林嫂命运的刻画，深刻反映了在封建思想和封建礼教摧残下，旧社会劳动妇女的悲惨命运。本书节选的《祝福》为戏剧家夏衍改编的电影文学剧本，改编自鲁迅的原作，根据原文的情节，对人物角色、对话内容和戏剧动作等进行了调整和重新安排，以使情节更为连贯，更符合戏剧特点。同时，也适于进行课本剧排演。

第二节

排演与实践

作品排演

黄河之水天上来（节选）

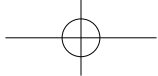
——《黄河大合唱》第三乐章

光未然词

冼星海曲

朗诵词节选

在黄河两岸，游击兵团，野战兵团，
星罗棋布，散布在敌人后面；
在万山丛中，在青纱帐里，展开了英勇血战！
啊，黄河！
你记载着我们民族的年代，
古往今来，在你的身边兴起了多少英雄豪杰！
但是，你从不曾看见，四万万同胞像今天这样团结得如钢似铁！
千百万民族英雄为了保卫祖国，洒尽他们的热血，
英雄的故事，像黄河怒涛山岳般地壮烈！
啊，黄河！
你可曾听见，
在你的身旁响彻了胜利的凯歌！
你可曾看见，
祖国的铁军，
在敌人的后方布成了地网天罗！
他们把守着黄河两岸，不让敌人渡过！
他们要把疯狂的敌人埋葬在滚滚的黄河！

啊，黄河！

你奔流着，怒吼着，

替法西斯的恶魔唱着灭亡的葬歌！

你怒吼着，叫啸着，

向着祖国的原野，响应我们伟大民族的胜利的凯歌！

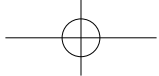
向着祖国的原野，响应我们伟大民族的胜利的凯歌！

排演提示

节选的朗诵词是《黄河之水天上来》的最后一个部分，是全篇的高潮。整个乐章通过对中华民族苦难的陈述，表达了中华儿女的爱国情怀和对抗战必胜的信念。在朗诵时，情感、声音、气息要完美结合，彼此相互关照。配乐与诗歌共融共生，配合了诗歌情绪的推进。

朗诵者应以自己的感悟对作品进行二度诠释，可以体会和尝试不同的语气、音调处理会产生什么不同的效果。建议搜集和观看不同的朗诵版本，体会不同的演绎。

荆轲刺秦王（节选）

课本剧

教材编写组改编

时间 战国时期

地点 燕国易水河边

人物 荆 轲——刺客，被太子丹封为上卿

太子丹——燕国太子

秦武阳——燕国勇士

高渐离——荆轲朋友

侍卫若干人

太子丹焦急地踱着步子，秦武阳立在一旁。

荆轲上场，侍卫内声禀报：“荆轲到。”

荆 轲 见过太子，我已做好准备。（作揖）

太子丹 你下定决心了吗？

荆 轲 秦王残暴无道，若能凭我一己之力，刺杀秦王，拯救黎民百姓于水火，化解我燕国危急局势，在下愿意……（作揖）

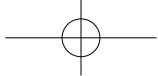
太子丹 （点头，庄重地）好。我派秦武阳与你一同前往，路上好有个照应。此去，多多保重……

荆轲毅然点头。高渐离携乐器上台，侍卫内声禀报：“高渐离到。”

高渐离 见过太子。（作揖，转向荆轲）

荆 轲 （向高渐离作揖）渐离兄你来了……

高渐离演奏着乐器，荆轲和着节拍唱歌。

荆 轲 （悲情地）风萧萧兮易水寒，壮士一去兮不复还！

与众人告别之后，荆轲和秦武阳毅然朝着秦国的方向离去。

（后略）

排演提示

节选的课本剧《荆轲刺秦王》改编自《战国策·燕策三》，主要描写了荆轲入秦前和太子丹的对话。荆轲的朋友高渐离击筑，荆轲和而歌，将悲壮的气氛推向高潮。由于年代久远，史料记载不详细，高渐离与荆轲的音乐我们不得而知，因此可以依据场景、气氛来为这段剧词选择合适的配乐。

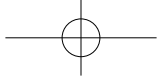
在编排课本剧时可以先研读原文，参考译文，根据实际情况将全篇原文改编成课本剧。可先梳理情节，设定人物角色，使编创的剧本符合戏剧表演的要求。人物对话力求精练、口语化，同时要准确把握人物的性格特点。

在排演时，可根据当时的社会背景、人物心理等设计舞台场景和表演动作；还可以根据实际情况，选择合适的背景音乐、灯光、道具、服装等。

拓展与探究

- 1 找一首你喜欢的诗歌，以适当的音乐进行配乐朗诵。
- 2 从你学过的课文中选择一段故事内容进行课本剧编创，并与同学排演出来。

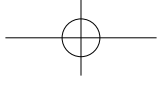

第三单元

话 剧

第一节 概述与欣赏

第二节 排演与实践

第一节

概述与欣赏

基本知识

作为戏剧的种类之一，话剧自 19 世纪末 20 世纪初传入中国，最初称之为新剧、文明戏等。1928 年，中国戏剧家洪深提议将之定名为“话剧”，并与戏曲、歌剧、舞剧、哑剧等相区别。话剧综合了文学、表演、导演、美术、音乐、舞蹈等多种成分，以说话（对白、独白、旁白）为主要表现手段；演员的表演则是以台词和动作来塑造各种各样的人物形象，展示戏剧的内容和思想。

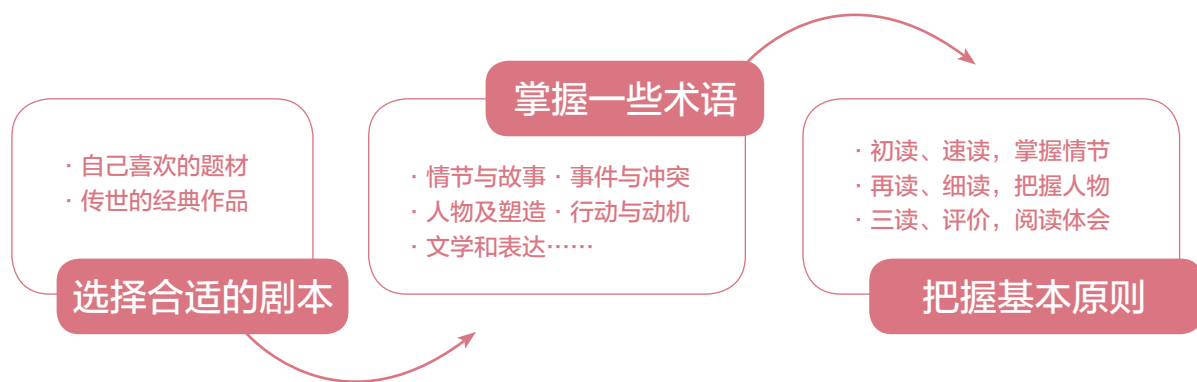
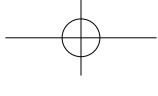
话剧的主要特征

舞台性：古今中外的话剧演出都是借助于舞台完成的，舞台有各种样式，其设计原则主要是利于演员表演剧情和观众从各个角度欣赏。

直观性：话剧首先是通过演员的姿态、动作、对话、独白等表演，直接作用于观众的视觉和听觉；再用化妆、服饰等手段进行人物造型，使观众能直接观赏到剧中人物形象的外貌特征。

综合性：话剧是一种综合性的艺术，其特点是在舞台塑造具体艺术形象，向观众直接展现社会生活情景的需要相适应的。

对话性：话剧区别于其他剧种的特点是通过大量的舞台对话来展现剧情、塑造人物和表达主题。其中有人物独白，有观众对话，并在特定的时间、空间内完成戏剧内容。

话剧的赏析

1. 了解剧本

剧本是戏剧表演艺术再创造的先决条件。所谓剧本就是“一剧之本”，剧本成功与否对于演出有着重要的意义。剧本作为一种“代言体”的文学样式，区别于其他的文学形式（小说、诗歌、散文等）。剧本采用的是充满行动性的人物对白、旁白、独白来塑造人物形象。未被排演的剧本仅仅是一种戏剧文学，只有当导演、演员等主创和演职人员通力合作，经过排练直到走进剧场，在观众的参与下，才算完成了戏剧的演出。

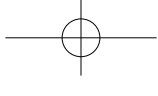
2. 走进剧场

想象力是人类特有的天赋技能，在阅读剧本之后，读者在产生阅读的愉悦感的同时会激发丰富的想象，在头脑中不断建构细节、营造意象，这时带着阅读体验走进剧场，欣赏一出话剧，会有更深刻的感受。走进剧场，你可以从以下几个方面入手。

（1）选择合适的剧作。初次接触话剧的观众宜选择格调高雅、反映现实生活、有正能量的精品力作，以及经过时间检验的中外话剧作品。

（2）看故事。中国传统的观剧习惯更容易接纳现实主义的戏剧，一个好的故事，是引发观众共鸣的重要因素。故事符合生活的逻辑，起承转合顺畅不生硬，有事件有冲突有人物，能够引发相对深层次的思考，就可以算是一个好的故事。

（3）看人物。真实可信的人物，是使观众带入情感、产生共鸣的重要因素。符合现实生活逻辑的“真实”是观众鉴赏演

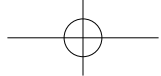

员表演的重要依据。观演的时候能不能听清台词、能不能感受到剧本人物中的情感、舞台人物的行动合不合理，这都是我们感受话剧人物塑造能力的角度。

（4）看设计团队的配合，看整体设计的统一与和谐。观众能够感受到布景的环境设计、道具的细节把握、服装化妆的真实可信、灯光音效的舒服恰当，所有这些都让人产生和谐统一的感觉。

（5）感受与演员的间接交流。戏剧演员走上舞台，随着戏剧情节的发展和人物心理活动的起伏变化，每一位演员都会意识到表演上应该有相应的心理和情感体现。戏剧演出开始，观众即成为参与者，同台上的演员一起体验。因此观看话剧演出，是更加直接的情感交流。

（6）引发观众思考和共鸣。看过剧本才观演的观众，可以获得更丰富的体验和思考：话剧演出的呈现和自己阅读剧本时驰骋的想象是不谋而合还是背道而驰？是更加丰富还是另有情趣？是意料之中还是别有深意？精彩的演出能使观众走出剧场后，依然沉浸在戏剧气氛之中。演员带动观众共同塑造角色的过程，能使观众得到启发、欢乐和美的享受。

作品鉴赏

茶馆 (节选)

话剧

老舍编剧

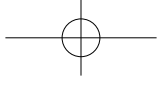

时间 1898 年初秋

地点 北京，裕泰茶馆

人物 王利发——二十几岁，裕泰茶馆的掌柜
秦仲义——二十几岁，王掌柜的房东，阔少爷
唐铁嘴——三十几岁，相面为生，吸鸦片
乡 妇——三十几岁，穷得出卖小女儿
小 妞——十几岁，乡妇的女儿
松二爷——三十几岁，胆小爱说话
常四爷——三十几岁，裕泰的主顾，正直，体格好
李 三——三十几岁，裕泰跑堂的，勤恳，心眼好

二德子——二十几岁，差人
马五爷——三十几岁，小恶霸
康 六——四十岁，京郊贫农
黄胖子——四十几岁，流氓头子
老 人——八十二岁，无依无靠
庞太监——四十几岁，发财之后想娶老婆
小牛儿——十几岁，庞太监的书童
刘麻子——三十几岁，说媒拉纤，心狠意毒
宋恩子——二十几岁，特务
吴祥子——二十几岁，宋恩子的同事
茶客甲、乙、丙、丁四人

秦仲义，穿得很讲究，满面春风，走进来。

王利发 哎哟！秦二爷，您怎么这样闲在，会想起下茶馆来了？也没带个底下人？

秦仲义 来看看，看看你这年轻小伙子会做生意不会！

王利发 唉，一边做一边学吧，指着这个吃饭嘛。谁叫我爸爸死得早，我不干不行啊！好在照顾主儿都是我父亲的老朋友，我有不周到的地方，都肯包涵，闭闭眼就过去了。在街面上混饭吃，人缘儿顶要紧。我按着我父亲遗留下的老办法，多说好话，多请安，讨人的喜欢，就不会出大岔子！您坐下，我给您沏碗小叶茶去！

秦仲义 我不喝！也不坐着！

王利发 坐一坐！有您在我这儿坐坐，我脸上有光！

秦仲义 也好吧！（坐）可是，用不着奉承我！

王利发 李三，沏一碗高的来！二爷，府上都好？您的事情都顺心吧？

秦仲义 不怎么太好！

王利发 您怕什么呢？那么多的买卖，您的小手指头都比我的腰还粗！

唐铁嘴（凑过来）这位爷好相貌，真是天庭饱满，地阁方圆，虽无宰相之权，而有陶朱之富！

秦仲义 躲开我！去！

王利发 先生，你喝够了茶，该外边活动活动去！（把唐铁嘴轻轻推开）

唐铁嘴 唉！（垂头走出去）

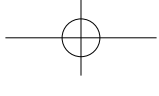
秦仲义 小王，这儿的房租是不是得往上提那么一提呢？当年你爸爸给我的那点租钱，还不够我喝茶用的呢！

王利发 二爷，您说得对，太对了！可是，这点小事用不着您分心，您派管事的来一趟，我跟他商量，该涨多少租钱，我一定照办！是！瞧！

秦仲义 你这小子，比你爸爸还滑！哼，等着吧，早晚我把房子收回去！

王利发 您甬吓唬着我玩，我知道您多么照应我，心疼我，决不会叫我挑着大茶壶，到街上卖热茶去！

秦仲义 你等着瞧吧！

乡妇拉着个十来岁的小妞进来。小妞的头上插着一根草标。李三本想不许她们往前走，可是心中一难过，没管。她们俩慢慢地往里走。茶客们忽然都停止说笑，看着她们。

小 妞 （走到屋子中间，立住）妈，我饿！我饿！

乡妇呆视着小妞，忽然腿一软，坐在地上，掩面低泣。

秦仲义 （对王利发）轰出去！

王利发 是！出去吧，这里坐不住！

乡 妇 哪位行行好？要这个孩子，二两银子！

常四爷 李三，要两个烂肉面，带她们到门外吃去！

李 三 是啦！（过去对乡妇）起来，门口等着去，我给你们端面来！

乡 妇 （立起，抹泪往外走，好像忘了孩子；走了两步，又转回身来，搂住小妞吻她）
宝贝！宝贝！

王利发 快着点吧！

乡妇、小妞走出去。李三随后端出两碗面去。

王利发 （过来）常四爷，您是积德行好，赏给她们面吃！可是，我告诉您：这路事儿太多了，太多了！谁也管不了！（对秦仲义）二爷，您看我说的对不对？

常四爷 （对松二爷）二爷，我看哪，大清国要完！

秦仲义 （老气横秋地）完不完，并不在乎有人给穷人们一碗面吃没有。小王，说真的，我真想收回这里的房子！

王利发 您别那么办哪，二爷！

秦仲义 我不但收回房子，而且把乡下的地，城里的买卖也都卖了！

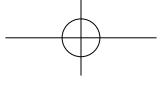
王利发 那为什么呢？

秦仲义 把本钱拢在一块儿，开工厂！

王利发 开工厂？

秦仲义 嗯，顶大顶大的工厂！那才救得了穷人，那才能抵制外货，那才能救国！
（对王利发说而眼看着常四爷）唉，我跟你说这些干什么，你不懂！

王利发 您就专为别人，把财产都出手，不顾自己了吗？

秦仲义 你不懂！只有那么办，国家才能富强！好啦，我该走啦。我亲眼看见了，你的生意不错，你甭再耍无赖，不涨房钱！

王利发 您等等，我给您叫车去！

秦仲义 用不着，我愿意溜达溜达！

秦仲义往外走，王利发送。小牛儿搀着庞太监走进来。小牛儿提着水烟袋。

庞太监 哟！秦二爷！

秦仲义 庞老爷！这两天您心里安顿了吧？

庞太监 那还用说吗？天下太平了，圣旨下来，谭嗣同问斩！告诉您，谁敢改祖宗的章程，谁就掉脑袋！

秦仲义 我早就知道！

茶客们忽然全静寂起来，几乎是闭住呼吸地听着。

庞太监 您聪明，二爷，要不然您怎么发财呢！

秦仲义 我那点财产，不值一提！

庞太监 太客气了吧？您看，全北京城谁不知道秦二爷！您比做官的还厉害呢！听说呀，好些财主都讲维新！

秦仲义 不能这么说，我那点威风在您的面前可就施展不出来了！哈哈！

庞太监 说得好，咱们就八仙过海，各显其能吧！哈哈！

秦仲义 改天过去给您请安，再见！（下）

庞太监 （自言自语）哼，凭这么个小财主也敢跟我逗嘴皮子，年头真是改了！（问王利发）刘麻子在这儿哪？

王利发 总管，您里边歇着吧！

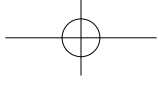
刘麻子早已看见庞太监，但不敢靠近，怕打搅了庞太监、秦仲义的谈话。

刘麻子 喝，我的老爷子！您吉祥！我等了您好大半天了！（搀庞太监往里面走）

宋恩子、吴祥子过来请安，庞太监对他们耳语。众茶客静默了一阵之后，开始议论纷纷。

茶客甲 谭嗣同是谁？

茶客乙 好像听说过！反正犯了大罪，要不，怎么会问斩呀！

茶客丙 这两三个月了，有些做官的，念书的，乱折腾乱闹，咱们怎能知道他们捣的什么鬼呀！

茶客丁 得！不管怎么说，我的铁杆庄稼又保住了！姓谭的，还有那个康有为，不是说叫旗兵不管钱粮，去自谋生计吗？心眼多毒！

茶客丙 一份钱粮倒叫上头克扣去一大半，咱们也不好过！

茶客丁 那总比没有强啊！好死不如赖活着，叫我去自己谋生，非死不可！

王利发 诸位主顾，咱们还是莫谈国事吧！

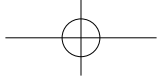
大家安静下来，都又各谈各的事。

（后略）

作品介绍

三幕话剧《茶馆》是剧作家老舍的代表作，全剧以老北京一家茶馆的兴衰变迁为背景，向人们展示了从清末到抗战胜利后的三个不同时代，北京的社会风貌及各阶层人物的不同命运。

节选片段选自《茶馆》第一幕，讲述了1898年戊戌变法失败后，裕泰茶馆生意兴隆，三教九流的各色人物粉墨登场，从一家茶馆折射出了清末衰落的社会面貌。剧中采用了独创性的艺术表现手段，如独特的“卷轴式”戏剧结构，巧妙衔接、穿插安排分散的人物，独具时代与地域特色的语言，众多个性化的人物与戏剧性冲突的安排等。

哈姆雷特 (节选)

话 剧

〔英〕莎士比亚编剧

朱 生 豪译

时间 公元 8 世纪

地点 欧洲丹麦城堡厄耳锡诺的厅堂

人物 克劳狄斯——丹麦国王，
哈姆雷特的叔叔

哈姆雷特——丹麦王子，前任国王之子

葛特露——丹麦王后，哈姆雷特的母亲

波洛涅斯——御前大臣

奥菲利娅——波洛涅斯的女儿

霍拉旭——哈姆雷特的朋友

琉西安纳斯——伶人扮演的戏中戏角色

罗森格兰兹、吉尔登斯吞——朝臣

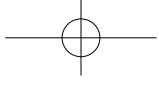
克 劳 狄 斯 这出戏是怎么一个情节？里面有什么要不得的地方吗？

哈 姆 雷 特 不，不，他们不过开玩笑毒死了一个人；没有什么要不得的。

克 劳 狄 斯 戏名叫什么？

哈 姆 雷 特 《捕鼠机》。呃，怎么？这是一个象征的名字。戏中的故事影射着维也纳的一件谋杀案。贡扎古是那公爵的名字；他的妻子叫作巴普蒂斯塔。您看下去就知道是怎么一回事。这是一本很恶劣的作品，可是那有什么关系？它不会对您陛下跟我们这些灵魂清白的人有什么相干；让那被鞍子磨伤的马儿去惊跳退缩吧，我们的肩背都是好好儿的。

一伶人扮琉西安纳斯上。

哈姆雷特 这个人叫作琉西安纳斯，是那国王的侄子。

奥菲利娅 您很会解释剧情，殿下。

哈姆雷特 要是我看见傀儡戏扮演您跟您爱人的故事，我也会替你们解释的。

奥菲利娅 殿下，您太尖刻了。

哈姆雷特 想磨掉我这尖儿，你非得哼哼不可。动手吧，凶手！混账东西，别扮鬼脸了，动手吧！来，乌鸦发出复仇的啼声。

琉西安纳斯 黑心快手，遇到妙药良机；趁着没人看见，事不宜迟。你夜半采来的毒草炼成，赫卡忒的咒语念上三巡，赶快发挥你凶恶的魔力，让他的生命速归于幻灭。（用毒药注入沉睡者的耳中）

哈姆雷特 他为了觊觎权位，在花园里把他毒死。他的名字叫贡扎古；那故事原文还存在，是用很好的意大利文写成的。底下就要演到那凶手怎样得到贡扎古的妻子的爱了。

奥菲利娅 国王起来了！

哈姆雷特 什么！给一响空枪吓坏了？

葛特露 陛下怎么啦？

波洛涅斯 不要演下去了！

克劳狄斯 给我点起火把来！去！

波洛涅斯 火把！火把！火把！

除哈姆雷特、霍拉旭外，均下。

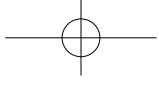
哈姆雷特 嗨，让那中箭的母鹿掉泪，没有伤的公鹿自去游玩；有的人失眠，有的人酣睡，世界就是这样循环轮转。老兄，要是我的命运跟我作起对来，凭着我这样的本领，再插上满头的羽毛，开缝的靴子上缀上两朵绢花，你想我能不能在戏班子里插足？

霍拉旭 也许他们可以让您领半额包银。

哈姆雷特 我可要领全额的。因为你知道，亲爱的台芒，这一个荒凉破碎的国土原来是乔武统治的雄邦，而今王位上却坐着——孔雀。

霍拉旭 您该把它押了韵才是。

哈姆雷特 啊，好霍拉旭！那鬼魂真的没有骗我。你看见了吗？

霍拉旭 看见了，殿下。

哈姆雷特 当那演戏的一提到毒药的时候？

霍拉旭 我看得他很清楚。

哈姆雷特 啊哈！来，奏乐！来，那吹笛子的呢？要是国王不爱这出喜剧，那么他多半是不能赏识。来，奏乐！

罗森格兰兹及吉尔登斯吞重上。

吉尔登斯吞 殿下，允许我跟您说句话。

哈姆雷特 好，你对我讲全部历史都可以。

吉尔登斯吞 殿下，国王——

哈姆雷特 嗯，国王怎么样？

吉尔登斯吞 他回去以后，非常不舒服。

哈姆雷特 喝醉了吗？

吉尔登斯吞 不，殿下，他在发脾气。

哈姆雷特 你应该把这件事告诉他的医生，才算你的聪明；因为叫我去替他诊视，恐怕反而更会激动他的脾气的。

吉尔登斯吞 好殿下，请您说话检点些，别这样拉扯开去。

哈姆雷特 好，我是听话的，你说吧。

吉尔登斯吞 您的母后心里很难过，所以叫我来。

哈姆雷特 欢迎得很。

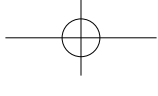
吉尔登斯吞 不，殿下，这一种礼貌是用不着的。要是您愿意给我一个好好的回答，我就把您母亲的意旨向您传达；不然的话，请您原谅我，让我就这么回去，我的事情就算完了。

哈姆雷特 我不能。

吉尔登斯吞 您不能什么，殿下？

哈姆雷特 我不能给你一个好好的回答，因为我的脑子已经坏了；可是我所能够给你的回答，你——我应该说我的母亲——可以要多少有多少。所以别说废话，言归正传吧；你说我的母亲——

罗森格兰兹 她这样说：您的行为使她非常吃惊。

哈姆雷特 啊，好儿子，居然会叫一个母亲吃惊！可是在这母亲的吃惊的后面，
还有什么话呢？说吧。

罗森格兰兹 她请您在就寝以前，到她房间里去跟她谈谈。

哈姆雷特 即使她十次是我的母亲，我也一定服从她。你还有什么别的事情？

罗森格兰兹 殿下，我曾经蒙您错爱。

哈姆雷特 凭着我这双扒手起誓，我现在还是欢喜你的。

罗森格兰兹 好殿下，您心里这样不痛快，究竟为了什么原因？要是您不肯把您的
心事告诉您的朋友，那恐怕会害您自己失去自由。

哈姆雷特 我不满足我现在的地位。

罗森格兰兹 怎么！国王自己已经亲口把您立为王位的继承者了，您还不能满足吗？

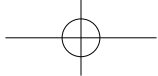
哈姆雷特 嗯，可是“要等草儿青青——”这句老话也有点儿发了霉啦。

（后略）

作品介绍

莎士比亚是16世纪后半叶至17世纪初英国戏剧家和诗人，也是欧洲文艺复兴时期人文主义文学的集大成者。其代表作《哈姆雷特》讲述了叔叔克劳狄斯谋害了哈姆雷特的父亲，篡取了王位，并娶了王子的母亲葛特露；哈姆雷特隐约得知了这个情况，决心为父报仇。本片段节选自第三幕第二场，即为哈姆雷特装疯，并通过“戏中戏”的形式证实了自己的叔父是杀父仇人的段落。

新奇有趣的“戏中戏”结构是本片段最有特色之处，一部分演员在台上扮演戏中的演员，一部分扮演戏中的观众，套叠的戏剧结构，对演员来说，在台上表演“演员和观众”也是一个挑战。同时，剧中多样性的语言风格也是一大特色，哈姆雷特因为在装疯，语言看似东拉西扯，但其实句句话中有话，亦真亦假。

第二节

排演与实践

作品排演

明珠府汉槎归来人非昨

——话剧《知己》选段

郭 启 宏 编剧

罗 熙、杨佳音 改编

时间 清代初期

场景 开场是明珠府渌水阁正堂内景，背景有丝竹音乐，营造欢宴的气氛。上座是明中堂座椅，客椅分列两旁。

人物 顾贞观——清词人，字华峰，号梁汾，吴兆骞的好友。吴兆骞因罪发配，他不惜屈身坐馆 20 年营救吴兆骞。

吴兆骞——清诗人，字汉槎，顾贞观的好友，因罪发配东北宁古塔，20 年后放归，从铮铮铁汉变成了一个猥琐小人。

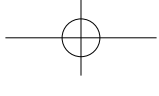
纳兰性德——清词人，顾贞观的好友，为营救吴兆骞奔走。

明 珠——当朝太傅，纳兰性德的父亲，最终促成吴兆骞放归。

安 图——明珠的宠仆，相府的总管，一个生龙活虎的豪奴，主子叫他“安三儿”。

云 姬——顾贞观的红颜知己。原出身大户，后家道中落，被发卖至明珠府，成为宰相府拉拢文人的姬妾，被派到顾贞观身边伺候。

寒 花——相府的小丫鬟，十三四岁，在老太太房里伺候，是通传消息的小跑腿，很得顾贞观的喜爱。

内声：“中堂大人到！”众人闻声鹤立一旁。安图引明珠上。

明珠（抬手示意音乐停，一派礼贤下士的劲头）哪一位是吴兆骞？

吴兆骞（急忙出列）奴才在！（跪拜）

明珠（笑）不必了！这不是公堂，是私宅！

徐乾学 汉槎礼多哟！

吴兆骞（傻笑）闹不清咋整的，我这波罗盖儿有点儿往下坠，像是没筋骨囊……

明珠 吴先生，随便些吧！

吴兆骞（受宠若惊）不敢，不敢，中堂大人，您就叫我贱名，吴兆骞！

明珠 呃……（不置可否一笑）你看，这自怡园风景如何？

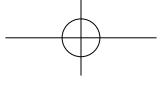
（行至水边）

吴兆骞（马上应声）美，美呀！（跟着来到水边，赞颂地）坡陀蜿蜒，芰荷盛开，丹楼碧山，耸出水际，唐代曲江池不过如此，真是人间宰相府，天上神仙居！（不住地点头）这般洞天福地，也只有中堂大人住得，命大福大造化大！换了别人，往轻里说，也得折寿 20 年！（胁肩谄笑）他命里没有不是？

明珠回坐。

吴兆骞 中堂大人，别动，草籽！

吴兆骞忽然发现明珠的长袍上带着好些苍耳草籽，先是弯腰曲背去摘，继而蹲下，最后竟跪在地上，趴下，一根一根地摘。

明珠（喊）安三儿！（示意替换吴兆骞）

安图我来摘吧！

吴兆骞不妨事！快摘完了！哦，干净了！

顾贞观看着，难以置信，看不下去，掉头离开绿水阁。

吴兆骞（转头看纳兰性德）公子，您是兆骞的大恩人！要是没有公子鼎力，兆骞那点儿事儿就不能上达中堂大人，就不能上达天聪，也就没有今日的放归！请公子在上，受兆骞再次拜谢！（欲跪拜）

纳兰性德不不！汉槎兄，你最该拜谢的不是我，也不是在座诸位……

吴兆骞（茫昧的样子）那还能有谁？

纳兰性德你最该拜谢的是顾梁汾！

吴兆骞顾梁汾……

纳兰性德难道你忘了他寄给你的两首《金缕曲》？

吴兆骞哦！记得的，记得的……（搜寻记忆）那两首词写得蛮好！金石肝胆，慷慨悲歌，放在豪放派大家苏辛的词集里，也是上乘之作；而且，以词代信，结构上精巧新奇，不敢说天地悠悠，后无来者，可确实是前无古人啊！

纳兰性德（颇不满意）难道你只赏识他的文才？不是人品？

吴兆骞（颇尴尬）呃，人也不大离儿，蛮好的……

纳兰性德顾梁汾所以到此地设馆课徒，当个教书先生，完全是为了你啊！

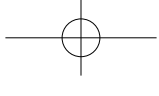
吴兆骞（信疑参半）哦？是吗？（有顷）我想着，此地是宰相府，宰相家人七品官，顾梁汾熬的年头多了，中堂大人不会亏待他的，怕也会给他一官半职吧？兴许是个闲官……这比打秋风可是强得多咧！我瞅着，顾梁汾这些年不吃亏……

纳兰性德（勃然色变）你！（站起）

吴兆骞（慌张）公子，我说错了？（狼狈地低头垂手，等着挨训）

一行人步入绿水阁。（收光）

西厢房内。（升光）云姬见顾贞观中途折返，颇觉怪异，迎出。

云 姬 怎么回来了？

顾 贞 观 我有些头晕，心也像是一下子没了似的！

云 姬 （心明如镜）明白了，吴兆骞已经变了一个人？

顾 贞 观 （点头，仰天长叹）东去水，无复向西流！（黯然泪下）

云 姬 你想想，宁古塔是个什么地方，黄金都要长锈！吴兆骞他要活着呀！

顾 贞 观 是呀，他要活着，要活着……

云 姬 能活着回来，就算是赢了……

顾 贞 观 是呀，世间万物谁个不为活着？蜘蛛结网，蚯蚓松土，为了活着；缸里金鱼摆尾，架上鹦鹉学舌，为了活着；密匝匝蚂蚁搬家，乱纷纷苍蝇争血，也是为了活着；满世界蜂忙蝶乱，牛奔马走，狗跳鸡飞，哪一样不为活着？（忽然变色）可人生在世，只是为了活着？人，万物之灵长，亿万斯年修炼的形骸，天地间无与伦比的精魂，只是为了活着？（惨笑）读书人悬梁刺股、凿壁囊萤、博古通今、学究天人，只是为了活着？活着，活着，顾贞观为吴汉槎偷生……为了活着？（复狂笑）顾贞观，愚蠢呐！

云 姬 （害怕起来）你不要这样……（上前搀扶顾贞观）

顾 贞 观 （脱下新衣）我真羡慕那扑火的飞蛾，就是死了，也活得个辉煌！

云 姬 （一惊）你不要走！ 你不要走！（情急泪下）

顾 贞 观 （甩开云姬）我的事，不要你管。

寒 花 （牵衣）顾先生，您别走，您别走，我给您买酸梅汤！

顾 贞 观 （平静下来，抚摸着寒花的头）我不走，我只是想，出去散散心！

寒 花 真的？别蒙我们！

顾贞观点点头。

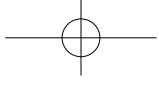
寒 花 拉钩！（用小指头去勾顾贞观的小指头）拉钩上吊，一百年不许变！（放心地笑了）

顾 贞 观 不变！

临出门，又看了云姬和寒花一眼，悄悄行去。

云、寒 先生！

（后略）

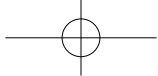
排演提示

话剧《知己》是由北京人民艺术剧院剧作家郭启宏编剧。该剧为三幕历史剧，讲述了清初江南科场案的罹难者吴兆骞被流放宁古塔，顾贞观为营救好友屈身坐馆明珠府。顾贞观的两阕《金缕曲》深深感动了纳兰性德，誓言“绝塞生还吴季子”。经由顾贞观、纳兰性德、明珠等人多方合力，吴兆骞历尽苦寒岁月终被放归，然而绝境归来的吴兆骞已经形神两异。节选的第三幕剧本《明珠府汉槎归来人非昨》就从流放归来的吴兆骞及众人在明珠府的一场戏开始。

排演时，要注意做好人物分析，本是江南才子的吴兆骞流放宁古塔，受尽折磨，为生存下去，沦落为奴颜婢膝、阿谀谄媚的猥琐小人。周围人对他的性格变化的不同反应，是这个片段要着重表现的，演员的台词和行动要合理配合。

拓展与探究

谈谈你在话剧排演中的收获和体会，并对自己和同学们的表演作出简要评价。

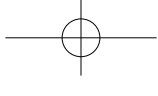

第四单元

音乐剧

第一节 概述与欣赏

第二节 排演与实践

第一节

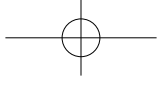
概述与欣赏

基本知识

音乐剧又称为歌舞剧，是近现代舞台艺术的代表之一，是将音乐、歌曲、舞蹈和对白相结合的一种戏剧表演艺术，并以这些元素推动剧情的展开，剧中的幽默、讽刺、感伤、爱情、愤怒与剧情本身相结合，并通过演员的语言、音乐和动作，以及固定的演绎传达给观众。音乐剧熔戏剧、音乐、歌舞等于一炉，富于幽默情趣和喜剧色彩。它的音乐通俗易懂，因此很受大众的欢迎，具有风格轻快、娱乐性强的商业化特点。

音乐剧的起源与发展

音乐剧的起源与发展，可追溯到 20 世纪初。第一次世界大战后，西方音乐在经历了空前的剧烈变化后，出现了新的现代音乐流派。美国的流行音乐得到了空前的发展，特别是从黑人音乐布鲁斯、拉格泰姆等演变而来的爵士音乐风行全国，吸引了广大的群众。具有美国风格的音乐剧(亦称百老汇歌舞剧)，在欧洲的轻歌剧和喜歌剧基础上迅速得到发展，并日趋成熟。1927 年，在百老汇首演的《演艺船》确立了百老汇作为美国音乐剧创作、生产、演出、观赏的中心地位，被公认为美国音乐剧历史上的第一个里程碑。20 世纪 30 至 40 年代，西方的经济萧条给音乐剧的生存、发展带来了许多不利影响。1945 年，随着世界反法西斯战争的胜利，人类进入一个新的历史时期，音乐剧不但被“山姆大叔”自己认为是美国文化独特的标志之一，而且得到各国观众的认同。这个时期，美国音乐剧佳作频现，大师辈出，令人眼花缭乱。著名的音乐剧有《窈窕淑女》

《西区故事》《音乐之声》等。进入 20 世纪 80 年代，美国音乐剧创作走向低谷，伦敦音乐剧开始以燎原之势发展，英国音乐剧《孤星泪》在百老汇的演出场次创下历史最高纪录。随后，由韦伯作曲的《猫》《歌剧魅影》和麦金托什的《悲惨世界》《西贡小姐》相继在纽约登陆，自此英国伦敦西区与美国百老汇成为两大音乐剧圣地，平分秋色。

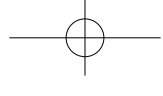
音乐剧的创作者

一部音乐剧通常有三位创作者：剧作者、词作者和作曲家。但有时也会由一个人承担两样或三样任务，例如美国艺术家科尔·波特和斯蒂芬·桑德海姆的大多数音乐剧都是自己写歌词谱曲子。1997 年，乔纳森·拉森为《房租》一剧创作剧本、音乐、歌词，成为少数几位全才艺术家之一。出于合作的需要，歌词作家和作曲家常一起工作，著名的组合有吉尔伯特和萨利文、罗杰斯和汉默斯坦 II、勒纳和洛伊等。

音乐剧的表演

音乐剧表演是一种结合了音乐、舞蹈、戏剧元素的独特艺术形式。简言之，即以音乐唱腔和形体表演来演绎故事，推动情节是以具有吸引力的情节为支撑，以演员的戏剧性表演为根基，使演唱、舞蹈得以充分发挥其潜能，并把这些因素融合为有机的统一体。

音乐是音乐剧重要的衡量标准，对人物的经典唱段的塑造可以获得丰富的视觉、听觉等艺术表现力。在音乐剧中，音乐奉行多元化，在创作风格上没有统一标准。因此在演唱上也不拘泥于某一种唱法，只要合乎剧情人物行动，任何一种演唱方法都可以进行呈现。

作品鉴赏

孤独的牧羊人

——音乐剧《音乐之声》选曲

[美] 奥斯卡·汉默斯坦 II 词

[美] 理查德·罗杰斯曲

薛

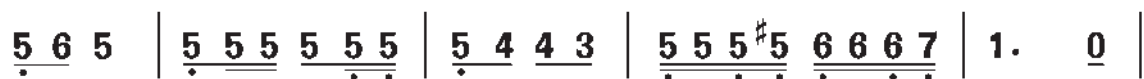
范译配

1=F $\frac{2}{4}$

小快板

1. 在山头上有个 牧羊 少年,
2. 那皇宫小王子 也听 得见,
3. 粉红衣裳小姑 娘也 听见,

雷 咿 哦, { 只听见他一声 声在呼唤,
那大路上挑夫 们也听见,
她唱起歌回答 牧羊少年,

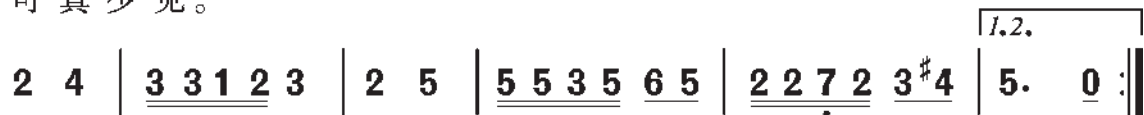

{ 他多响亮声音 传得遥远,
那酒店里酒客 们也听见,
她老母亲立刻 也就听见,

{ 那市镇上人们
那游船上游客
嗨小姑娘这样

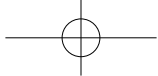
全都听见,
们也听见,
可真少见。

哦 嗨 雷 咿 哦 洛 雷 哦 嗨 雷 咿 哦 洛 咿 哦 雷

雷 哦 雷 咿 哦 雷 咿 哦 雷 咿 雷 哦 哦 咿 咿 哦 雷 咿 雷 咿 哦

5 5 5 5 5 | 5 4 4 4 3 | 5 5 5 [#]5 6 6 6 7 | 1. 5 5 |
哦 雷 咿 雷 哦 哦 雷 咿 雷 哦 雷 咿 哦 洛 雷 咿 哦 洛 噜 哦 洛

5 5. | 5. 5 5 | 6 6. | 6. 6 6 | 7 7. | 7. 7 7 |
雷 咿 哦 洛 雷 咿 哦 洛 雷 咿 哦 洛 雷 咿 哦 洛

II.
1 1. | 1 - | 2 5 | 5 5 3 5 4 3 | 2 5 |
雷 咿 哦 雷 咿 雷 咿 哦 洛 哩 哦 哦 雷

3 3 1 2 3 | 2 5 | 5 5 3 5 6 5 | 2 2 7 2 3 [#]4 | 5 0 :||
雷 咿 哦 洛 雷 哦 雷 咿 哦 洛 哩 哦 雷 咿 哦 洛 哩 哦 雷

III.
1 1. | 1. 5 5 | 5 5. | 5. 5 5 | 6 6. |
雷 咿 哦 洛 雷 咿 哦 洛 雷 咿 哦 洛 雷 咿

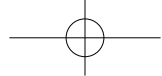
6. 6 6 | 7 7. | 7. 7 7 | 1 1 5 3 3 1 5 3 | 1 0 ||
哦 洛 雷 咿 哦 洛 雷 咿 哦 洛 雷 咿 哦 洛 雷

作品介绍

《孤独的牧羊人》选自汉默斯坦 II 和罗杰斯合作的音乐剧《音乐之声》，该剧于 1959 年在美国百老汇首演，获得巨大成功，成为 20 世纪 50 年代百老汇公演时间最长的音乐剧之一。《孤独的牧羊人》的场景是主人公玛利亚带领孩子们为男爵夫人表演木偶剧，木偶的形象逼真，动作滑稽，让人耳目一新。

唱段中音乐节奏跳跃，大量衬词的加入营造了一种欢快的气氛。演唱运用真假声自由转换的“约德尔”歌唱技巧，加上诙谐幽默的歌词和木偶表演，展示了一幅生动有趣的画面。歌曲在轻松的氛围中，展现了牧羊人积极乐观的生活态度。

苦囚之歌

——音乐剧《悲惨世界》选曲

[法] 阿 兰 · 鲍 勒 尔原词

[英] 赫 伯 特 · 克 瑞 茨 默填词

[法] 克 劳 德 - 米 歇 尔 · 勋 伯 格曲

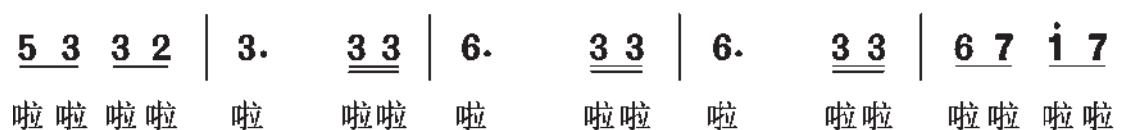
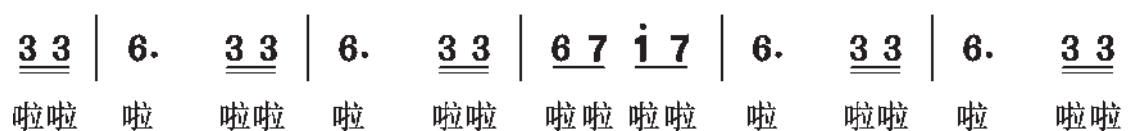
显

舟译配

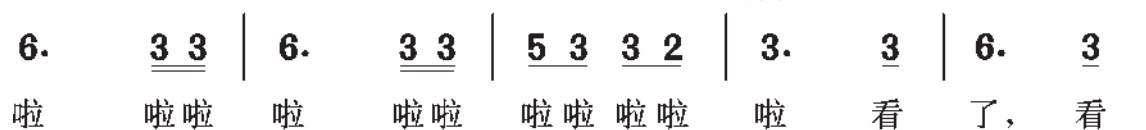
1 = G 或 A $\frac{2}{4}$

行板

(众囚犯)

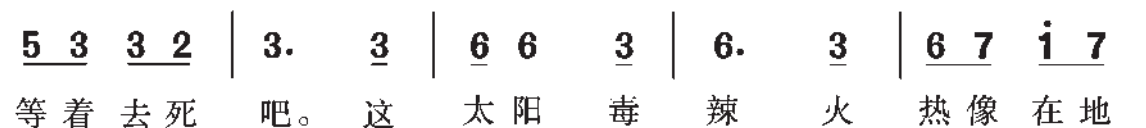
(冉·阿让)

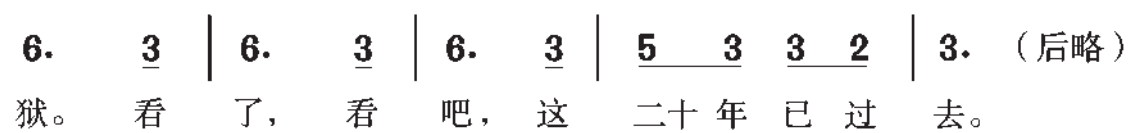
(众囚犯)

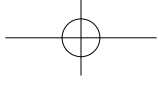

(囚犯一)

(众囚犯)

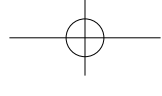

作品介绍

音乐剧《悲惨世界》由鲍勒尔编剧、勋伯格作曲，完成于1980年。作品改编自法国文学家雨果的同名小说，故事以1832年巴黎共和党人起义为背景，讲述了主人公冉·阿让在多年前遭判重刑，假释后计划重新做人、改变社会现状，但却遇上种种困难的艰辛历程。

《苦囚之歌》出现在音乐剧开始处，是一首类似于劳动号子般沉闷、压抑的男声合唱。在土伦的苦役场上，高高在上的狱卒不时地发号施令，与奋力干活的苦役犯们的呐喊形成了鲜明对比，营造出了一种压抑、冷酷的氛围。铿锵有力的节奏、坚定宽广的旋律恰如其分地展示了犯人们对繁重劳役的愤慨，但歌词中又流露着对命运的无可奈何。

第二节

排演与实践

作品排演

听吧，人民在歌唱

——音乐剧《悲惨世界》选曲

〔法〕阿 兰 · 鲍 勒 尔原词

〔英〕赫 伯 特 · 克 瑞 茨 默填词

〔法〕克劳德 - 米歇尔 · 勋伯格曲

显

舟译配

1=F $\frac{4}{4}$

行板

3. 2 | 1. 2 3. 4 5 $\overset{3}{3\ 2\ 1}$ | 7. 6 7. 1 5 $\overset{3}{6\ 5\ 4}$ |

(独)听 吧，人 民 在 歌 唱， 愤 怒 的 人 群 歌 声 响， 那 就 是

$\overset{3}{3.\ 5\ 1.\ 3\ 2.\ \sharp 1\ 2.\ 7}$ | $\overset{3}{1.\ 7\ 7.\ 1\ 2\ 3.\ 2}$ | $\overset{3}{1.\ 2\ 3.\ 4\ 5\ 3\ 2\ 1}$ |

人 民 的 音 乐，他 们 再 不 把 奴 隶 当。听 你 心 跳 怦 怦 响，回 应 着

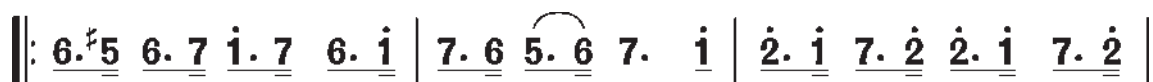
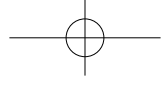
转 1=C

(前 1=后 4)

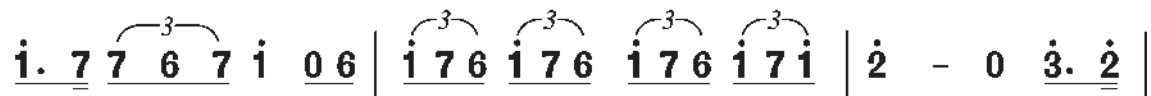
$\overset{3}{7.\ 6\ 7.\ 1\ 5\ 6\ 5\ 4}$ | $\overset{3}{3.\ 5\ 1.\ 3\ 2.\ \sharp 1\ 2\ 4.\ 7}$ | 1. 0 0 3. 3 |

战 鼓 咚 咚 响，崭 新 的 生 活 快 来 到，明 天 快 来 到。(合)你 愿

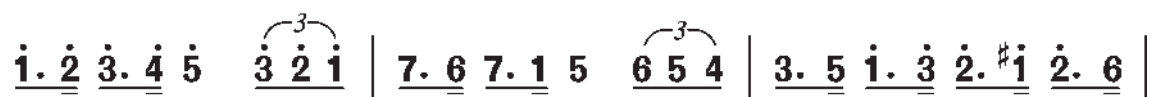

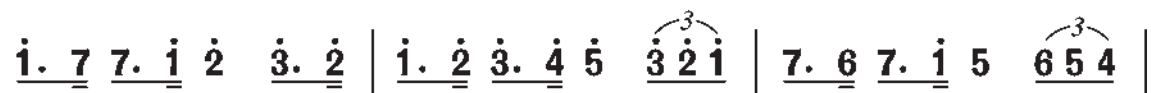
1. 加入我们战斗, 一起 更加强 大, 站 在这街 垒一 旁, 看见
2. 献出你 的所有, 让 那 红旗飘 飘扬, 有 人倒下, 有人前 进, 前

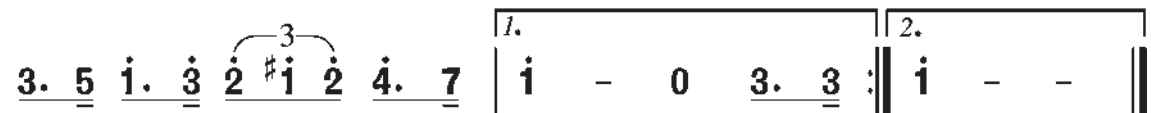
一 个新 的 世界, 你 参加这 战斗吧! 将给你 带来自 由。 听 吧,
仆 后继, 前 进吧, 用 烈士的 鲜血去 浇灌那 法国大 地。 听 吧,

人 民在 歌唱, 唱起了 愤 怒的 歌谣, 那就 是 人 民的 音乐, 再 也 不
人 民在 歌唱, 愤 怒的 歌 声震 天响, 那就 是 人 民的 音乐, 再 也 不

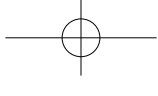

愿 把奴 隶当。听 你 心 跳怦 怦响, 回应着 战 鼓咚 咚响, 崭 新 的
愿 把奴 隶当。听 你 心 跳怦 怦响, 回应着 战 鼓咚 咚响, 崭 新 的

生 活开 始了, 明天快 来 到。 2. 你 将
生 活开 始了, 明天快 来 到。

排演提示

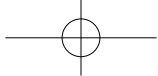
《听吧，人民在歌唱》是音乐剧《悲惨世界》最为脍炙人口的插曲之一。该曲催人振奋，意义深远。歌词具有通俗性和简洁性的特点，旋律庄重、有力，类似一首使人步调一致的进行曲，配合歌词的韵律朗朗上口，易学易唱。

排演时，可以先熟悉唱段出现的场景，唱段在剧中出现了两次。第一次是在第一幕中，当大家得知拉马克将军已经去世，安灼拉（学生领袖）激动地说：“这是我们等待已久的信号，拉马克将军受到人民的爱戴，他的葬礼一定会有很多人参加，届时我们的革命口号将会到处传播，深入人心！”于是，青年学生们走上街头开始游行，安灼拉在人群的簇拥下高举着象征革命的红旗，带领大家一字一句地唱道：“听吧，人民在歌唱。”第二次出现在第二幕终场，随着冉·阿让的灵魂进入天国，“听吧，人民在歌唱”又一次出现，所有的剧中人物一起面向观众，唱出了爱与希望的主题。

在理解了歌曲内容之后，通过反复诵读歌词，体会唱词中的情绪。然后学习演唱，注意把握旋律的附点节奏、音准和发声位置，试唱时请注意投入情绪，并适当展示肢体动作。最后，可以根据实际情况加入音乐、服装、表情、动作、走位、灯光等环节的合成表演，尽量完整连贯。

拓展与探究

- 1 学习并演唱你喜爱的音乐剧唱段，并为大家讲出唱段的故事背景。
- 2 谈谈你在音乐剧排演中的收获和体会，并对自己和同学们的表演作出简要评价。

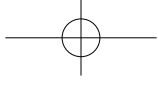

第五单元

歌 剧

第一节 概述与欣赏

第二节 排演与实践

第一节

概述与欣赏

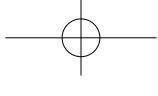
基本知识

歌剧是一种综合性的音乐戏剧，将音乐、文学、舞蹈、美术、表演等艺术形式融合在一起，把剧情发展建立在音乐基础上的艺术样式。歌剧的音乐包含了声乐和器乐，音乐为戏剧提供了巨大的动力和情感，同时戏剧为音乐创造了情境和空间。音乐是歌剧的主导，讲究音乐的戏剧性，可以说歌剧是作曲家用音乐来讲的故事，是时间艺术，也是空间艺术。

歌剧的诞生及在中国的发展

歌剧形成于 16 世纪末的意大利，在戏剧的幕间上演的音乐短剧（田园剧或神话剧，统称幕间剧）是歌剧的直接来源。歌剧诞生于意大利的佛罗伦萨，最早的歌剧是由意大利音乐家佩里为里努契尼的诗歌作曲的《达芙妮》，首演于 1593 年，但《达芙妮》的乐谱仅存残片，无从考察。第一部流传下来的歌剧是佩里作曲、里努契尼作词的《优丽狄茜》。随后歌剧流行于德、奥、法、英、俄等国，甚至流传到了世界各地。

西方歌剧在传入中国以后，特别是受到 20 世纪“五四”新文化运动的影响，中国一些音乐家开始尝试以中国民族音乐为基础，借鉴西洋歌剧的创作手法来创作中国歌剧，即一种有中国特色的以歌唱为主的戏剧形式而区别于中国传统戏曲艺术。20 世纪 20 年代黎锦晖的《麻雀与小孩》《小小画家》等十部儿童歌舞剧及聂耳的《扬子江暴风雨》为其先声。延安时期的秧歌剧是进一步的发展，而大型歌剧《白毛女》的成功，则标志着中国民族歌剧的诞生。中华人民共和国成立以来的《江姐》《洪湖赤卫队》《伤逝》等一系列优秀歌剧的创演，使中国歌剧创作呈现出更加繁荣的态势。

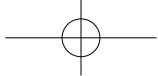
歌剧的赏析

歌剧是一门综合艺术，对于歌剧的欣赏可以有很多角度，例如可以欣赏它的文学基础——脚本，可以欣赏它的音乐之美——声乐、器乐，还可以欣赏歌剧的舞台呈现——布景、服装、造型、道具等，但最核心的是欣赏歌剧作为一种音乐与戏剧的高度综合的形式，其音乐是如何展开戏剧的。

可以从以下几个方面切入对歌剧的赏析。

欣赏歌剧的唱段。传统歌剧唱段包括宣叙调、咏叹调、咏叙调，以及重唱和合唱等。宣叙调采用类似叙述性的音调，以角色自述或对白，来连接其他歌唱段落和推动情节向前发展。咏叹调是最能展示歌唱技巧的段落，出现在情节暂停之时，用旋律来抒发情感。重唱是多个角色共时地表达各自的情感和情绪，通过音乐使不同的感情甚至是时空混合在一起，这是其他言语类戏剧艺术所无法实现的。合唱段落可以营造和烘托气氛，甚至可以在情节上加以评论。

了解美声唱法。歌剧中有独唱、重唱与合唱多种声乐样式，而美声唱法是歌剧独唱或合唱演员的基本歌唱方式。美声唱法是一种起源于意大利的发声方法和演唱风格，含义为“美妙的歌唱，美丽的歌”。自歌剧诞生以来，经过几代音乐家们的实践探索和理论总结，美声学派逐步形成学科体系，推动了声乐表演艺术的进步。在声乐演唱技术的发展过程中，对演唱时的呼吸、起音、吐字、换气、音量、音色、颤音等方面有严格的要求，喉咙位置、共鸣腔体、演唱风格上有一套科学原理。在歌剧欣赏中，对于演唱的关注是十分重要的。尽管音色审美

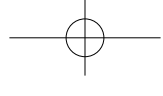

不断变化，每个时代审美观念不同，对于演唱者音色的要求也有所差异，但总体上是更趋于科学化、体系化，从而增强了歌剧艺术的感人魅力。

了解歌剧演员的声部划分。在歌剧表演体系中，按照男女音域的差别，各分为高、中、低三种类型。随着歌剧作品的增多和作品形式的发展，各个声部又逐渐划分出不同的类型，如抒情男高音、戏剧女高音等。

欣赏歌剧的器乐。歌剧中的器乐段落主要有序曲、前奏曲、幕间曲、终曲等，同时乐队在指挥的带领下还为歌剧演员的演唱进行伴奏。歌剧的乐队在烘托唱腔、刻画人物心理、渲染环境气氛、戏剧动作陪衬、情节的推动等方面均有重要的作用。

了解剧场。歌剧通常是在歌剧院或剧场中演出，不使用话筒或其他扬声设备来演出。世界上有很多著名的歌剧院，具有各自不同的建筑风格，例如美国纽约大都会歌剧院、意大利米兰斯卡拉歌剧院、法国巴黎歌剧院、奥地利维也纳国家歌剧院、澳大利亚悉尼歌剧院、俄罗斯莫斯科大剧院、中国国家大剧院等。

作品鉴赏

你那颗冰冷的心

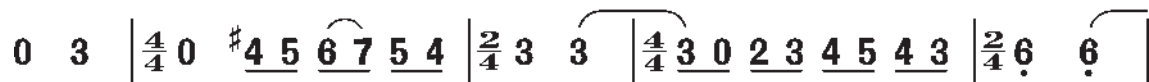
——歌剧《图兰朵》选曲

[意] 阿达米、西莫尼词

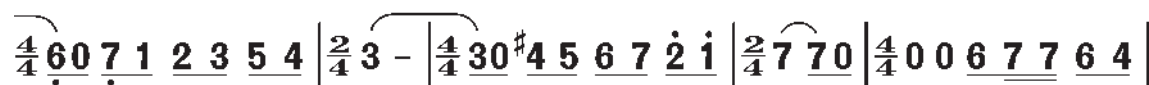
[意] 普契尼曲

周枫译配

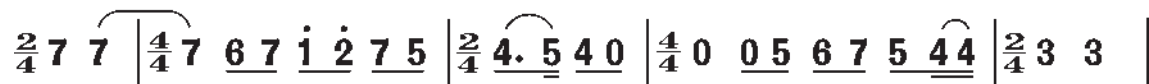
1 = G $\frac{2}{4}$

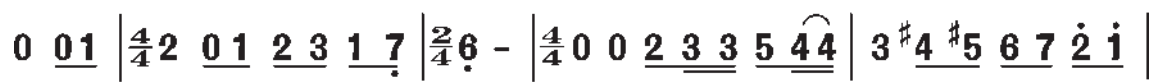
你 那颗冰 冷的 心 呀, 将被他的热情 融 化,

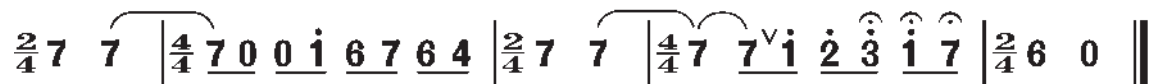
那时你会爱上 他! 那时你会爱上 他! 等不到升起

朝霞, 我就要永远地 躺 下, 让他再获得 胜 利,

再 也 再也看不见 他! 等不到升起 朝霞, 等不到升起

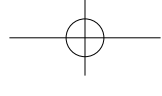
朝霞, 我要永远地 躺 下, 再也看不见 他!

作品介绍

三幕歌剧《图兰朵》是意大利作曲家普契尼的代表作，歌剧创作于20世纪20年代，主要讲述了中国公主图兰朵几经周折最终被纯洁的爱情火焰所融化的传奇故事。《你那颗冰冷的心》是男主人公卡拉夫的婢女柳儿为保守秘密，在临终前演唱的，表达了她对卡拉夫忠贞的爱。

柳儿面对图兰朵公主等人的逼迫，宁死也不愿说出卡拉夫的名字，该女高音唱段具有较强的声音张力，声音充满感情，需要演唱者具备较为完善的声乐技术并投入极大的感情，要通过演唱者的声音和表演来塑造这个勇于献身的悲剧人物。

北 风 吹

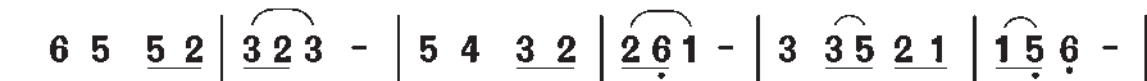
——歌剧《白毛女》选曲

贺敬之、丁毅词

马可、张鲁、瞿维、焕之、向隅、陈紫、刘炽曲

1=F $\frac{3}{4}$ $\frac{2}{4}$

稍快 天真地

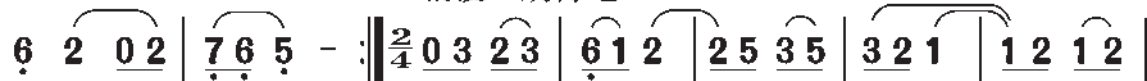
1.北风(那个)吹, 雪花(那个)飘, 雪花(那个)飘飘

2.爹出门去躲账, 整七(那个)天, 三十(那个)晚上

(3 - -)

3.大婶给了玉茭子面, 我等我的爹爹

稍慢 期待地

年来到。我盼爹爹心中急, 等爹

还没回还。

回家过年。

回来心欢喜, 爹爹带回白面来,

欢欢喜喜过个年, 欢欢喜喜过个年。

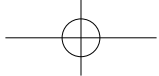
作品介绍

民族歌剧《白毛女》1945年首演于延安,该剧以鲜明的民族风格,为我国歌剧创作的发展开辟了一个新的道路。作品以民间传说“白毛仙姑”为依据,揭示了地主阶级残酷压迫下农民的艰难生活,通过杨白劳和喜儿的命运和遭遇,来说明只有在中国共产党的领导下,才能获得翻身解放。

《北风吹》是《白毛女》第一幕开场喜儿的唱段,以河北民歌《小白菜》作为旋律基础,旋律下行使得音乐带有忧伤的情绪,唱段速度稍快,刻画了喜儿盼过年、盼爹爹早点回家的焦急心情。在欣赏时注意音乐、唱词、动作等对场景、气氛的刻画,以及对人物的形象、性格的塑造。

另外,这一时期我国歌剧作品在演唱上,将西洋唱法和中国戏曲唱法借鉴融合,形成了自己的特色。

第二节

排演与实践

作品排演

饮酒歌

——歌剧《茶花女》选段

〔意〕皮 亚 威词

〔意〕威 尔 第曲

苗 林、刘诗嵘译配

时间 1850 年法国巴黎的一个夜晚

场景 薇奥列塔家的客厅。舞台深处有一扇门，两侧有边门；右边有一个壁炉，上面有一面镜子；中间有一张摆满丰盛酒菜的桌子；家具陈设豪华。

人物 薇奥列塔——女高音，即茶花女，巴黎交际花
阿尔弗莱德——男高音，薇奥列塔的倾慕者
侯爵等宾客——薇奥列塔的朋友

阿尔弗莱德 （对薇奥列塔）夫人，您可要我唱？

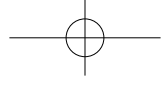
薇 奥 列 塔 我要您唱。

阿尔弗莱德 要我唱？……那我就唱。

侯 爵 请大家安静！

众 人 安静！让我们洗耳恭听。

阿尔弗莱德、薇奥列塔与众人演唱《饮酒歌》。

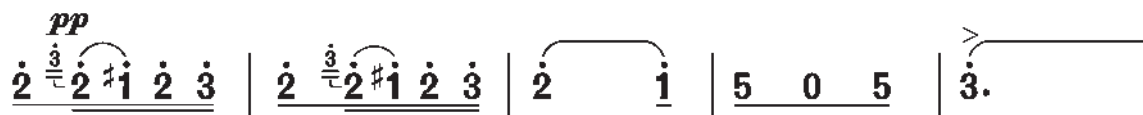

1 = $\flat$ B $\frac{3}{8}$

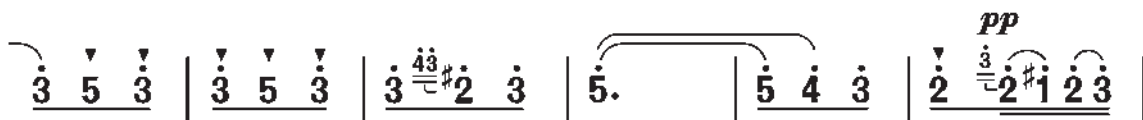
稍快 活泼地

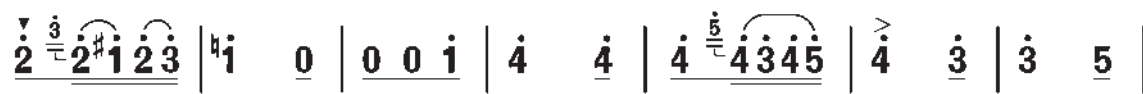
1. (阿) 请 大 家 斟 满 酒 让 我 举 杯,
2. (薇) 在 他 的 歌 声 里 充 满 了 真 情,

这 杯 中 的 美 酒 使 人 心 醉; 这 样
深 深 地 感 动 了 我 的 心; 在

的 盛 会 人 生 能 有 几 回, 当 前 的 幸
世 界 上 最 重 要 的 是 快 乐, 我 为 快

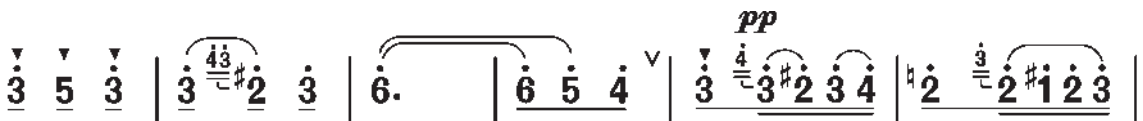
福 多 宝 贵。 欢 乐 的 时 光 莫 错 过, 大
乐 生 活。 好 花 凋 谢 不 再 开, 青

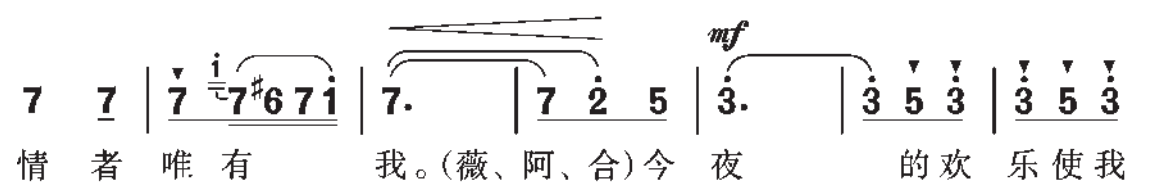
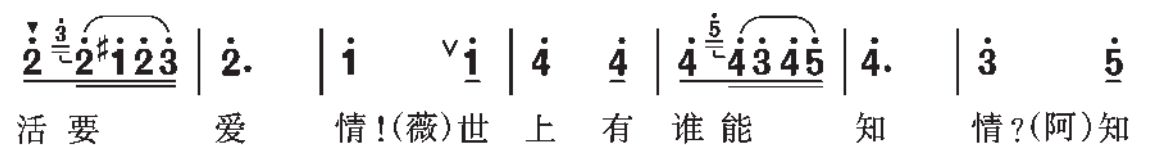
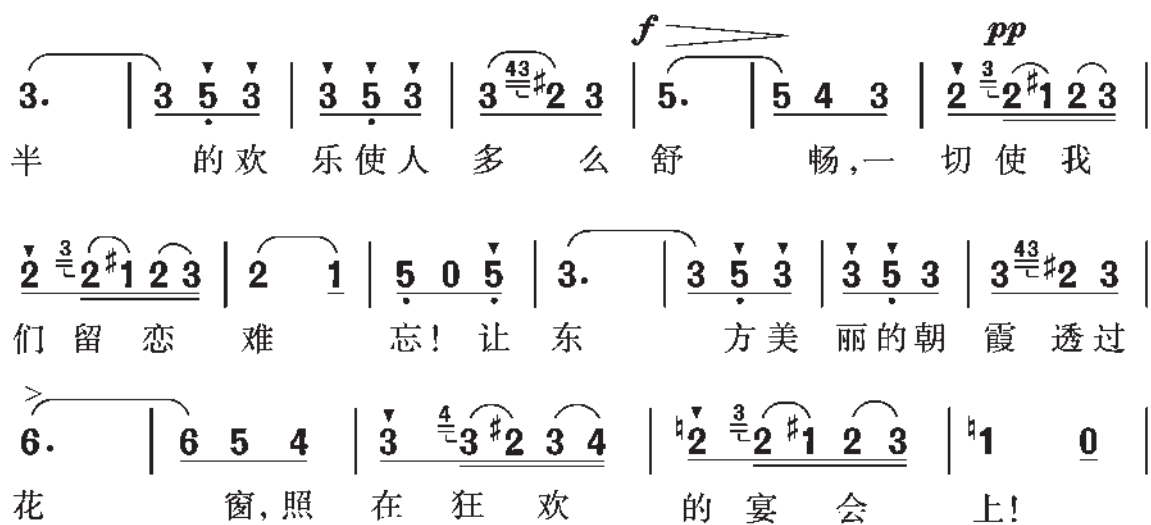
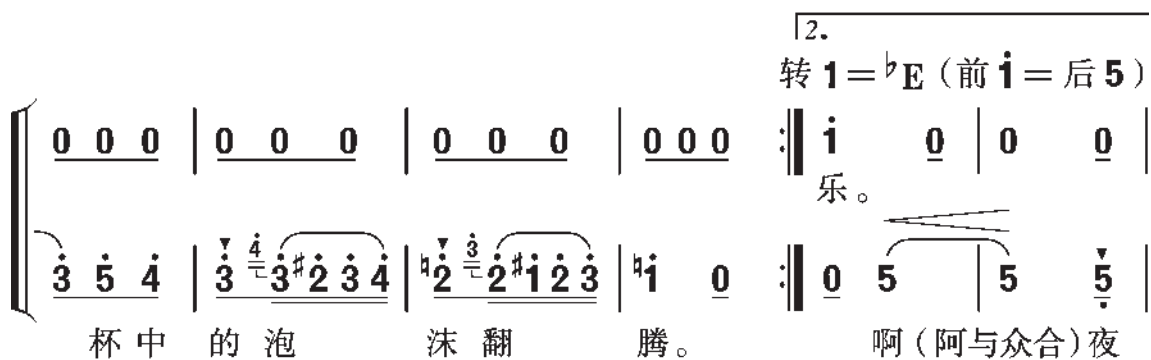
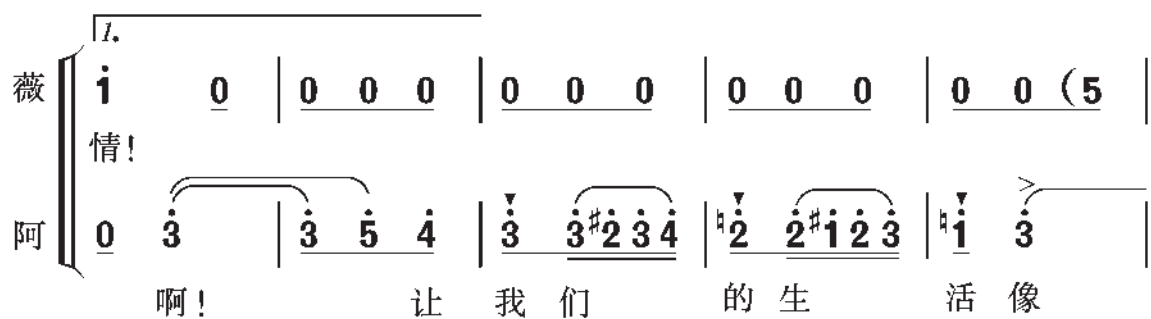
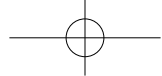
家 为 爱 情 干 杯; 青 春 好 像 一 只 小
春 逝 去 不 再 来; 人 们 心 中 的 爱 情

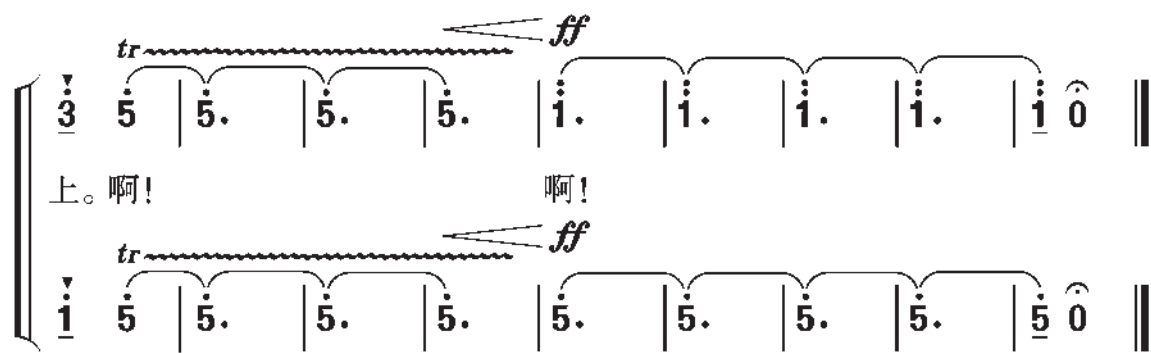
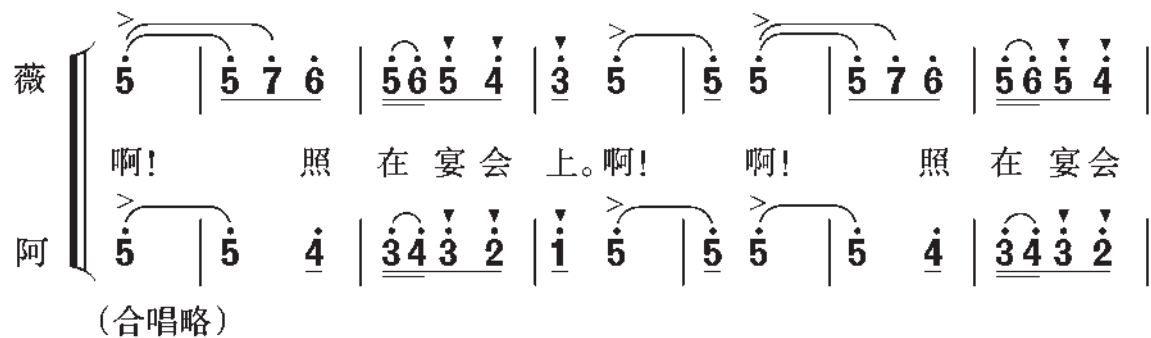
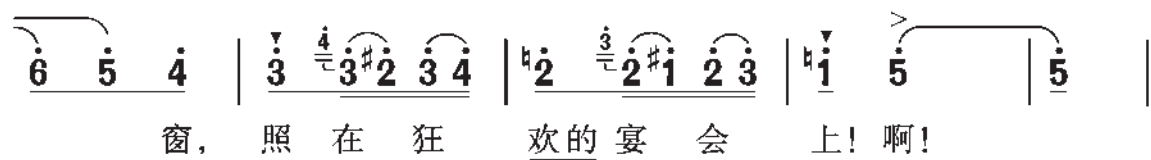
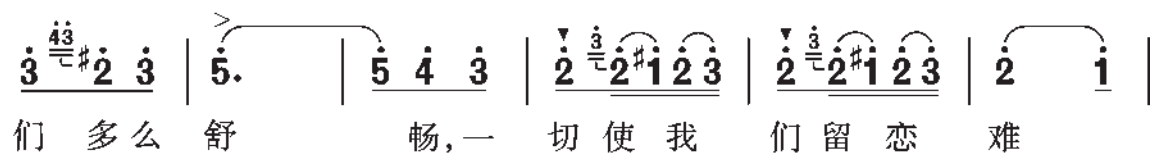
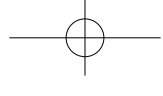

鸟, 飞 去 不 再 飞 回! 你 看 这 香
啊 它 不 会 永 远 存 在。 今 夜 的 时

槟 酒 在 杯 里 翻 腾, 像 我 心 中 的 爱
光 大 家 不 要 放 过, 要 尽 情 欢

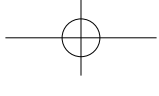

薇 奥 列 塔 (对阿尔弗莱德) 这样的生活真是美好……

阿尔弗莱德 是的, 爱您的人是多么快活。

薇 奥 列 塔 谁会爱我呢? ……我根本不知道。

阿尔弗莱德 是我, 我这是在劫难逃。

毗邻的大厅里传来音乐声。

众 人 这是什么声音？

薇奥列塔 这是华尔兹，舞曲的声音。

众 人 有了华尔兹，必定有爱情！

薇奥列塔 我们去跳舞吧！天哪！

人们涌向舞厅。薇奥列塔刚起步又突然站住，像是身体不舒服。

众 人 （殷勤地）您怎么啦？

薇奥列塔 （尽力稳住自己）我吗？……没事，没事。

众 人 夫人，您怎么啦，连站都站不稳？

阿尔弗莱德 您感到不舒服吗？

众 人 啊，可怜的女人！

薇奥列塔 我好些了……完全好了。

众 人 总算没事了，夫人！

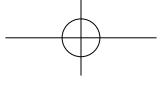
众人散开，走向另外几个客厅。

（后略）

排演提示

歌剧《茶花女》是意大利作曲家威尔第的代表作，取材于法国作家小仲马的同名小说，由剧作家皮亚威改写为歌剧脚本。第一幕发生在女主角薇奥列塔家中的酒会上，她的朋友们来庆祝她的康复，聚会中，阿尔弗莱德和薇奥列塔在其中演唱了这首咏叹调《饮酒歌》。该作品原是用意大利语演唱，有较大难度，演唱中文或放录音跟唱来排演与实践。由阿尔弗莱德献上祝酒词开始，中间可以安排三拍子舞蹈辅助表演。

排演时先要进行演职人员的任务分工，可根据兴趣和特长遴选出适合自己的人物角色，根据排演的需要和实际情况，还可选出导演、音乐总监、舞台监督、服装、化妆、道具等重要制作团队，进行相关设计。然后可以分组学习歌词，通过对《饮酒歌》歌词的分析和理解，了解这段戏的情节、人物关系、戏剧动作等。在此基础上，各自分工学唱重唱和合唱段落，完成音乐作业。

绣红旗

——歌剧《江姐》选段

阎 肃词
羊 鸣、姜春阳、金 砂曲

时间 1949 年重庆解放前夕
地点 重庆渣滓洞集中营女牢
人物 江姐——即江雪琴，中共地下党员
孙明霞、杨二嫂等五人——狱友，地下工作者
华子良——送饭人，秘密联络人
魏吉伯——国民党反动派特务
监狱看守若干

华子良提桶上，看守开门，华子良进牢，放下桶转身走出时，背着的手指了指桶。

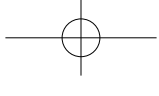
孙明霞跑过去，从饭桶里拿出来一个小纸卷。

孙明霞 江姐，信！

江 姐 （翻着纸条，激动地）同志们！同志们！好消息！天大的好消息！

众难友 （围拢来）江姐！

江 姐 十月一日，今年十月一日，毛主席在天安门上，向全世界宣布：中华人民共和国成立了！

众难友 中华人民共和国？！……我们自己的国家成立了！……

江 姐 （续念）全世界劳动人民欢欣鼓舞，新中国屹立在世界的东方！中华人民共和国国旗——五星红旗，飘扬在天安门上！

众难友 五星红旗！……

孙明霞 二嫂，你听见了吗？中国人民翻身了！当家做主了！

杨二嫂 江姐，我心头的話，多得很哪！……说不出来呀！……

江 姐 二嫂，我懂得，我知道你心里的话。

难友乙 亲爱的战友们，新中国的同志们！我们向你们祝贺！向你们致以革命的敬礼！

江 姐 同志们，战友们！让我们在这黑牢铁窗之下，向新中国致敬，为我们的新中国欢呼！

《义勇军进行曲》的音乐声中，她们一同小声地欢呼：

“中华人民共和国万岁！”

“中国共产党万岁！”

“毛主席万岁！”

江 姐 同志们，我这里还有一面红旗，它是一个烈士留下的遗物，我们就用它来绣一面五星红旗！

众撕开被面，拿出红旗，刚要绣……

竹梆声，魏吉伯上。

魏吉伯 江雪琴，准备转移！

华子良上。

魏吉伯 干什么？

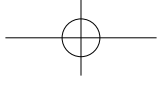
华子良 （指牢内）桶！

魏吉伯 快！（下）

华子良匆匆走进，四顾无人，焦急地小声地招呼江姐。

华子良 江姐！沈养斋到渣滓洞来了！说立刻就要……

孙明霞 就要怎么样？

华子良 就要对江姐下毒手！

众难友 什么？！

华子良 我建议，提前越狱！

孙明霞 对！提前越狱！

江 姐 不！不能因为我一个人，打乱了整个的越狱计划，我个人安危事小，同志们越狱事大！（对华子良）不要管我，快去执行你的任务！

华子良 ……是！（提桶下）

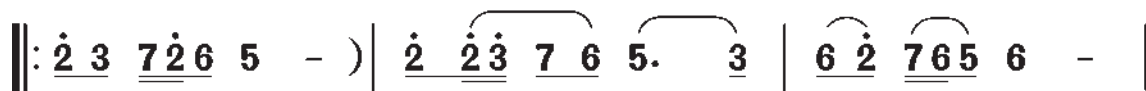
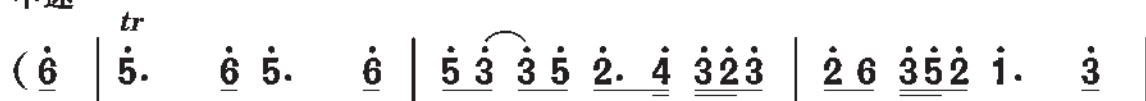
众难友 江姐！

江 姐 同志们！来！绣我们新中国的国旗！

江姐领着同志们绣红旗。江姐领唱、众合唱《绣红旗》。

1= $\flat$ B $\frac{4}{4}$

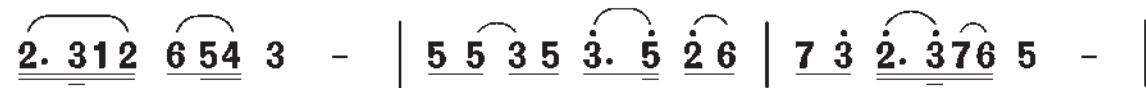
中速

1. 线 儿 长， 针 儿 密，
2. 千 分 情， 万 分 爱，

含 着 热 泪 绣 红 旗， 绣 呀 绣 红 旗。 热 泪 随 着
化 作 金 星 绣 红 旗， 绣 呀 绣 红 旗。 平 日 刀 丛

针 线 走， 与 其 说 是 悲 不 如 说 是 喜。
不 眨 眼， 今 日 里 心 跳 分 外 急。

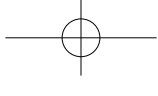

盼 到 了 你 盼 到 了 你。
新 天 地 新 天 地。

她们沉浸在激情的海洋里。

(后略)

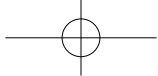
排演提示

创作于 20 世纪 60 年代的《江姐》是我国当代一部优秀的歌剧，取材于罗广斌、杨益言的小说《红岩》。作品讲述了在重庆解放前夕，以江雪琴（江姐）为代表的一批优秀地下共产党员，被叛徒出卖后被捕入狱，在面对敌人的威逼利诱，仍组织狱友与敌人周旋，最后从容就义的故事，展现了共产党员大义凛然、视死如归的光辉形象。《绣红旗》是歌剧《江姐》最后一场的唱段，节选片段是江姐就义前与众狱友的一段对话。

排演时，可根据实际情况进行演职人员的任务分工。熟悉剧本台词是一项重要任务，要根据剧本的要求来完成各项工作。唱词的部分一般是抒情的段落，要注意唱词的韵脚、断句、气息等；学唱时，注意音乐表情以及演唱时发声的状态，可进行一定的基本发声训练和舞台形体训练。如果条件允许，可以组成设计团队，设计灯光、布景，准备道具，并进行合成与排演。

拓展与探究

 谈谈你在歌剧排演中的收获和体会，并对自己和同学们的表演作出简要评价。

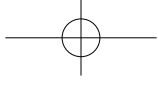

第六单元

戏曲

第一节 概述与欣赏

第二节 排演与实践

第一节

概述与欣赏

基本知识

戏曲是中国特有的一种舞台艺术形式，是中国传统的戏剧样式，它集文学、音乐、舞蹈、美术、武术、杂技等中国民间传统艺术形式于一身，其剧种繁多，表演形式有说有唱、有文有武。中国学者王国维曾给戏曲下过一个简练的定义：“戏曲者，谓以歌舞演故事也。”

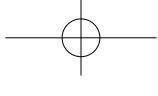
戏曲的艺术特征

在历史的发展长河中，中国戏曲形成了独有的艺术特征，文化内涵极其丰富，是一个具有多层次、多结构、多功能的统一体。中国戏曲特有的体态与风姿，是中华民族文化心理的折射，有着独特的审美标准。

综合性：中国戏曲是以唱、念、做、打的综合表演为中心的富有形式美的戏剧形式，这四种表演相互衔接，相互交叉，统一为综合整体，体现出和谐之美。

程式性：中国戏曲按照特有的美学原则创造出独特的表演形式，其动有式、念有调、鼓有经、打有套，从而构成了戏曲舞台上表演的套路、规范与原则，形成了戏曲的程式性特点。程式是对生活动作的提炼、概括、美化而形成的戏曲表演。

虚拟性：中国戏曲的虚拟性表现为对舞台时间和空间处理的灵活性，指以演员的表演比拟现实环境或对象，借以表现生活。比如戏曲舞台上的轿子就是“小帐子”，马车就是两面“车旗”，马鞭一晃意味着骑马驰骋。中国戏曲的虚拟性，既是戏曲舞台简陋、舞美技术落后的局限性形成，也是追求神似、以

形写神的传统美学思想积淀的产物。从美学的角度来说，留给观众更多的想象余地。

戏曲的表演与行当

一、唱、念、做、打

中国戏曲是综合性艺术，戏曲演员的表演也是综合性技艺。唱、念、做、打是戏曲表演的四种特殊艺术手段，是戏曲演员表演的四种基本功，也是戏曲有别于其他舞台艺术的重要标志。

“唱”是唱功，主要指演员的独唱和对唱。

“念”是念白。念白又分“韵白”与“散白”两种。“韵白”具有音乐化。“散白”接近于日常语言。

“做”是做功，指舞蹈化的形体动作。

“打”是武功，是传统武术的舞蹈化。一般分为“把子功”和“毯子功”。把子功指用古代刀、枪、剑、戟等兵器对打或独舞，毯子功指在毯子上翻、滚、跌、扑的动作。

二、戏曲行当

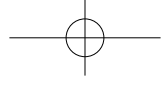
戏曲的行当也称角色。戏曲中根据不同角色类型及表演艺术的特点划分出多种行当，它是戏曲中演员专业分工的类别，一般分为生、旦、净、丑四个行当。

“生”是戏曲角色中扮演的男性人物。根据角色的身份、年龄、性格、气质和表演的不同特点，还分为老生、小生、武生、娃娃生等。

“旦”是戏曲角色中扮演的女性角色。根据所扮人物的性别、身份的不同划分为青衣、花旦、武旦、老旦等。

“净”也叫“花脸”，因面部化妆勾“脸谱”而得名。净以脸谱的颜色分辨忠、奸、善、恶。

“丑”也称“小花脸”或“三花脸”，因化妆在鼻梁上抹一小块白粉而得名。根据所扮人物性格、身份的不同，可分为文丑、武丑和丑婆。

作品鉴赏

姹紫嫣红开遍

——昆曲《牡丹亭·游园》选曲

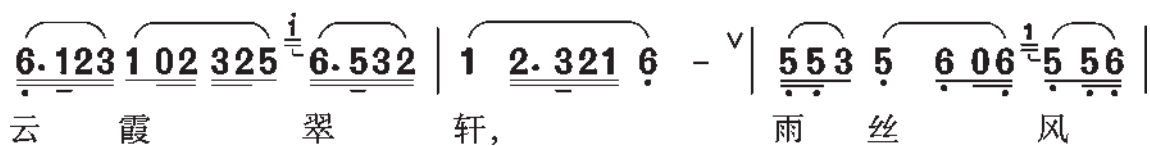
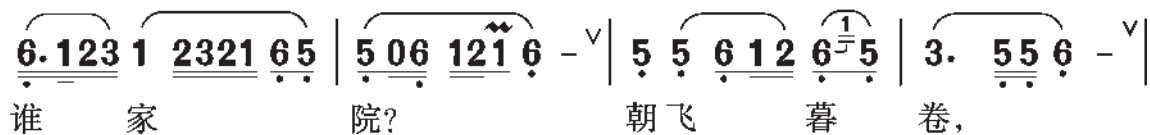
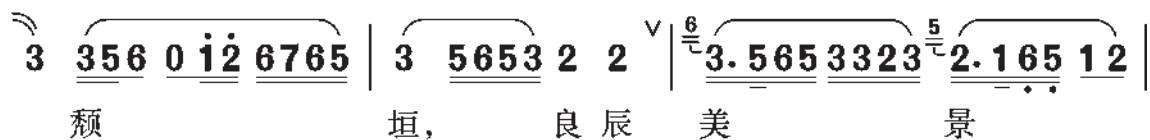
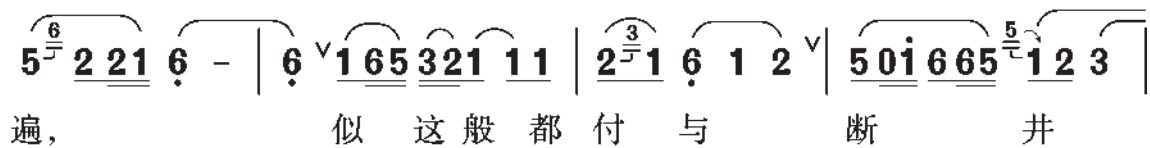
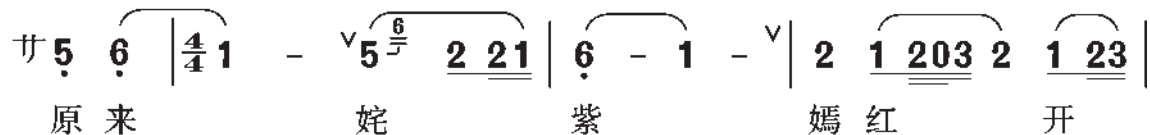
[明] 汤显祖词

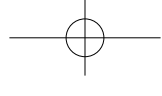
传统曲调

1 = D (小工调)

中速稍慢

【南仙吕宫·皂罗袍】

$\underline{1} \underline{0} \underline{2} \underline{6} \underline{5} \underline{3} -^v | 2 \ 2. \underline{3} \underline{3} \underline{2} \underline{1} | 6^v \underline{5} \underline{5} \underline{3} \underline{2} \underline{2} \underline{1} \underline{3} \underline{5} \underline{6} | \overset{2}{\underset{1}{\dot{1}}} \overset{2}{\underset{1}{\dot{2}}} \overset{1}{\underset{6}{\dot{6}}} \underline{5} \underline{6} \underline{5} \underline{3} \underline{2} \underline{1} |$
片， 烟 波 画 船，锦 屏 人 忒 看 的 这

【南仙吕入双调·好姐姐】

$\underline{6.} \underline{1} \underline{2} \underline{3} \underline{1} \underline{2} \underline{2} \underline{1} \underline{6} \underline{6} \underline{5} \underline{6} | \underline{5} \underline{6} \underline{2} \underline{1} \underline{6}^v \underline{5}^{\underline{6}} \underline{2} \underline{3} \underline{3} \underline{2} | \underline{1} \underline{2} \underline{2} \underline{1} \underline{6} -$
韶 光 贱。 遍 青 山

(春香白：小姐，这是青山。)

(春香白：这是杜鹃花。)

$\overset{v}{\underline{6}} \overset{v}{\underline{5}} \underline{6} \underline{5} \underline{6} \underline{0} \underline{1} \underline{6} | \underline{1} \underline{6} \underline{5} \underline{3} \underline{3} \underline{2} \underline{1} \underline{0} \underline{2} \underline{1} | \underline{1.}^v \underline{6} \underline{5} \underline{3.} \underline{2} | \underline{3} \underline{3} \underline{2} \underline{5} \underline{5} \underline{0} \underline{1} \underline{6} \underline{6} \underline{5} |$
啼 红 了 杜 鹃， 那 茶 靡 外

(春香白：那是茶靡花。)

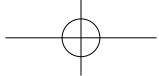
$\underline{3.} \underline{2} \underline{3} \underline{2} \underline{3} \underline{0} \underline{3} \underline{2} \underline{2} \underline{0} \underline{3} \underline{2} \underline{3} | \underline{5}^{\underline{6}} \underline{6.} \underline{5} \underline{3} \underline{3} \underline{2.} \underline{3}^{\underline{5}} \underline{3.} \underline{2} \underline{1} \underline{1} | \underline{6.} \text{ (后略)}$
烟 丝 醉 软。

作品介绍

昆曲《牡丹亭》是明代戏剧家汤显祖的代表作，也是中国戏曲史上浪漫主义的杰作。《姹紫嫣红开遍》一曲是官宦小姐杜丽娘在花园游春之时所唱。正值青春的杜丽娘因封建社会的禁锢而被锁家中，无法与外界沟通，而曲中那优美的文辞，淋漓尽致地展示出深闺紧锁的杜丽娘那幽怨与惆怅的情愫。

昆曲的形体表演是十分精致和讲究的，演员的身段在极尽展示文学与音乐的魅力。在品味这首作品时，要注意身段表演与词句、音乐的配合。

三岔口

京剧传统戏

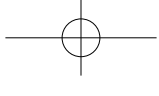

作品介绍

《三岔口》为传统短打武生剧目。故事讲述了宋朝年间，宋将焦赞被发配沙门岛，途经三岔口，投宿于刘利华夫妇店中。见义勇为的店主刘利华，为了救护被奸臣迫害而发配的焦赞，与奉杨延昭之命暗中保护焦赞的任堂惠发生误会，在深夜黑暗中打斗起来。正当难解难分的时候，焦赞及时赶来说明真相，误会解除，同奔三关。

“短打武戏”《三岔口》不重唱功而偏重“做”和“打”。“虚拟”是京剧表演的一大特点，演员只需借助自己的肢体动作来表现戏剧情节。《三岔口》这出戏将“虚拟”这一表演方式的魅力发挥到了极致。

京剧的伴奏又称“场面”，主要采用锣鼓等打击乐器，包括鼓板、小锣、铙钹、大锣等，这种伴奏方式主要是配合演员的动作，节奏鲜明，又称“武场”。

第二节

排演与实践

作品排演

封金育子

——京剧《封金育子》选段

李 崇 林编剧
张耀鸾、刘 畅编腔

时间 唐 朝

地点 郑氏家中

人物 郑 氏——孀妇

李景让——12岁，郑氏之长子

李景温——10岁，郑氏之二子

李景庄——8岁，郑氏之三子

老家院——姥爷仆人

老家院（内白）（似惊似喜，狂奔急至）少夫人……少夫人！

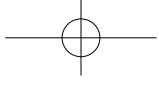
一口气跑到夫人面前，激动得说不出话来。

郑 氏 老家院，有话慢慢讲来……

老家院（叫头）夫人啊，时才狂风一阵天降暴雨，我们家中出了这一惊一喜！

郑 氏 惊则什么？喜则什么？

老家院 请夫人与三位少公爷随我后院一行，看个明白。

郑 氏 儿啊，随为娘一同前往。

老家院领路，急速来到后院……

老家院 （激动）夫人请看……

只见院墙被风吹倒了。

郑 氏 原来狂风一阵，后墙坍塌了……

李景温 （不屑一顾）嗨！我当什么了不起的事……

李景让 原来是墙塌了。

李景庄 老伯，您再找点儿砖给它垒起来不就完了。

老家院 夫人！请看！

郑氏走到墙下一看大吃一惊！三个孩子跑过来一看都傻了，原来残墙下有无数的金银财宝，三个孩子相互看着，惊喜得不知所措……

李景庄 金银珠宝！哇！

郑 氏 （略思）老家院此事不可声张，快快买些砖料前来。

老家院 哦，是是是！发财了！

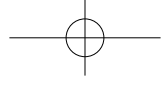
李景庄打自己的脸，然后又打李景让和李景温。

李景让 三弟你打我干什么？

李景温 你掐我干什么？

李景庄 大哥二哥，你们疼吗？

李景温 怎么不疼？

三人同 发财了！

三个孩子狂喜，不住地翻看各种珠宝玉器……

李景庄 大哥！咱家有这么多钱，你想买什么呀？

李景让 我嘛……我买一所好大好大的房子。

李景温 大哥，你真傻，咱们家有这么多钱，什么都能买。大哥，你不是想当大官吗？
买一个不就行了？

李景庄 二哥，你说得对呀！妈！妈！我长大不当大诗人了，咱家有这么多钱，连我儿子、孙子都花不完，我也不用读书了。

李景温 三弟，你说得对啊！妈，孩儿长大出将入相为的是孝敬妈妈，如今咱家有这么多钱，我也用不着出将入相啦！

李景让 往后可不用发愁了，咱家有这么多钱，二弟三弟，从今以后咱们穿新衣……

李景温 戴新帽。

李景庄 出门坐大轿。

三人合 这回咱家是三九严寒穿单褂儿——抖起来啦！

李景庄、李景温、李景让边舞边笑，郑氏心中大惊，觉得三子失教了。

郑 氏 呀……

郑氏唱〔西皮二六〕。

【西皮二六】

$\frac{2}{4}$ (6 2) | $\dot{1} \cdot \underline{\underline{\dot{3} \dot{2} \dot{3} \dot{2} \dot{1}}}$ (7. $\underline{\underline{\dot{2} \dot{1} 7 6}}$) | $\underline{\underline{5 0 6 5}}$ $\underline{\underline{3 5 6}}$ | $\underline{\underline{7 6 6 5}}$ (3 6 |

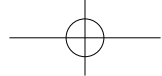
我 只 说：

$\underline{\underline{5 5 \dot{1} 3 5}}$ $\underline{\underline{\dot{1} \cdot 6 (5 6)}}$ | $\underline{\underline{\dot{1} 3 5 6}}$ ($\underline{\underline{\dot{1} 3 5}}$) | $\underline{\underline{6 5 6 6}}$ $\underline{\underline{5 (6 5 3 5)}}$ | $\underline{\underline{\dot{1} \dot{1} 7 6 \dot{1} 5}}$ ($\underline{\underline{3 5}}$) |

庸 人 熙 攘 皆 为

$\underline{\underline{6 (7 6 5)}}$ $\underline{\underline{3 5 2 (6 5)}}$ | $\underline{\underline{3 \cdot 6 3 5}}$ $\underline{\underline{6 (5 \dot{1} 3 5)}}$ | $\underline{\underline{6 7 6 5}}$ $\underline{\underline{4 6 3 5}}$ | $\underline{\underline{2 \cdot 3 5 3 \dot{1}}}$ |

利， 育 子 成 才 志 不

$\underline{\underline{6\dot{1}43}} \quad \underline{\underline{23436}} \mid \underline{\underline{322}} \quad \underline{\underline{1(62)}} \mid \underline{\underline{1.6}} \quad \underline{\underline{33}} \mid \underline{\underline{3(256)}} \quad \underline{\underline{\dot{1}6\dot{2}\dot{2}\dot{2}}}$

移。 有 谁

$\underline{\underline{766}} \quad \underline{\underline{5(36)}} \mid \underline{\underline{55\dot{1}35}} \quad \underline{\underline{\dot{1}656}} \mid \underline{\underline{\dot{1}6535}} \quad \underline{\underline{6(765)}} \mid \underline{\underline{3\dot{1}\dot{1}}} \quad \underline{\underline{66765}}$

知 三 子 不 明

$\underline{\underline{53535}} \quad \underline{\underline{\dot{1}\dot{1}6535}} \mid \underline{\underline{6(52656)}} \quad \underline{\underline{\dot{2}\dot{2}}} \mid \underline{\underline{7\dot{2}76}} \quad \underline{\underline{56567}} \mid \underline{\underline{7.(\dot{2}65)}} \quad \underline{\underline{365(54)}}$

事 之 理， 珠 宝 面 前

$\underline{\underline{3535656\dot{1}536\dot{1}6543)}} \mid \underline{\underline{2.321}} \quad \underline{\underline{23}} \mid \underline{\underline{4.444}} \quad \underline{\underline{444444}} \mid \underline{\underline{4.643}} \quad \underline{\underline{21234346}}$

意 乱 痴

$\underline{\underline{3352132}} \quad \underline{\underline{1(62)}} \mid \underline{\underline{116}} \quad \underline{\underline{35\dot{1}\dot{2}}} \mid \underline{\underline{6636}} \quad \underline{\underline{5(5\dot{1}65)}} \mid \underline{\underline{35\dot{1}\dot{2}}} \quad \underline{\underline{6765}}$

迷。 莫 道 是 正 气

$\underline{\underline{365}} \quad \underline{\underline{(0434)}} \mid \underline{\underline{\dot{1}.\dot{1}\dot{1}7}} \quad \underline{\underline{6\dot{1}555}} \mid \underline{\underline{6(57656)}} \quad \underline{\underline{\dot{2}\dot{3}56}}$

只 存 天 和 地， 修 品

$\underline{\underline{7(5656)}} \quad \underline{\underline{76\dot{2}7656}} \mid \underline{\underline{7.677}} \quad \underline{\underline{6767}} \mid \underline{\underline{\dot{2}\dot{2}}} \quad \underline{\underline{\dot{2}(765)}}$

德 筑 起 心 中

【流水】

$\underline{\underline{3.535}} \quad \underline{\underline{6\dot{2}76}} \mid \underline{\underline{\frac{1}{4}53}} \quad \underline{\underline{3.6}} \mid \underline{\underline{5(36)}} \quad \underline{\underline{5)3}} \mid \underline{\underline{35}} \mid \underline{\underline{\dot{1}\dot{1}}} \quad \underline{\underline{65}}$

正 气 长 堤。自 古 道 贫 富 之 理

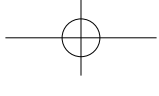
渐慢

$\underline{\underline{53}} \mid \underline{\underline{\dot{1}}} \mid \underline{\underline{6.(5)}} \quad \underline{\underline{35}} \mid \underline{\underline{67}} \mid \underline{\underline{\dot{2}}} \mid \underline{\underline{7.\dot{2}}} \quad \underline{\underline{65}} \mid \underline{\underline{23}} \mid \underline{\underline{4}}$

有 真 谛， 望 金 银 引 发

$\underline{\underline{\frac{5}{4}3.(2)}} \mid \underline{\underline{12}} \mid \underline{\underline{\hat{3}}}) \mid \underline{\underline{廿3.6}} \quad \underline{\underline{506\dot{1}}} - \underline{\underline{\frac{2}{5}}} \quad \underline{\underline{666\frac{5}{7}2}} \quad \underline{\underline{3\frac{5}{7}3}} \quad \underline{\underline{5}} - \parallel$

我 沉 沉 忧 思。

郑 氏（白）景庄、景温、景让，你三人过来……

三人同 是，母亲！

三人恋恋不舍地走过来。

郑 氏 我家后院墙内有无数的金银财宝，你等异口同声从此不在攻读诗文了？

三子同 是啊！不读书了！

郑 氏 却是为何？

李景庄 妈，我常听人说“马行无力皆因瘦，人不风流皆因贫”，只要有钱，什么事都能办！

郑 氏 庄儿，人生在世为了什么？

李景庄 为了……大哥二哥，你们说说人活着为了什么呀？

李景温 嗨！要我说，人活着就为了享福呗！

李景让 享福？不对吧！

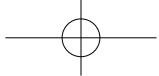
李景庄 对！就是为了享福。

李景让 不对！不对！人人都为了享福，那世上的事没人干了，要是没人干事了，那谁也享不了福啦……

李景庄 那你说为什么？

李景让 要我说，还是妈说得对，还得读书识字，有了学问就能考官，做了大官才能有权……

李景温 有了大权就能有钱，有了金钱……

李景庄 哎，还是享福不是？说了半天又转回来了，妈呀！人活着到底为什么，我们是弄不懂啦，要我说咱们也甭管为什么啦，干脆……咱们还是先把银子分了吧！

郑氏 脸色沉了下来……

郑 氏 庄儿，这些金银财宝，可是你埋在墙内？

李景庄 这……不是啊……

郑 氏 你可知是何人所埋？

李景让 这……

三子合 不知道。

李景庄 反正是在咱家墙里头，不就是咱家的吗？

郑 氏 （严肃地）庄儿！

李景庄 母亲……

郑 氏 平日为娘是怎样教导与你？

李景庄 母亲常说：“勿以善小而不为，勿以恶小而为之。”

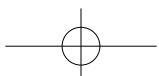
郑 氏 却又来！每逢一事要分清善恶，不能见利忘义。

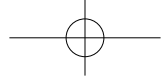
三子合 这珠宝……

郑 氏 这珠宝……

三子合 是呀。

郑 氏 儿啊……（唱〔西皮流水〕）

【西皮流水】

$\frac{1}{4}$ (0 65 | 3535 | 656 $\dot{1}$ | 5) | $\dot{2}$ | $\dot{1}$ (62 | $\dot{1}$)3 | 3 5 | $\dot{1}$ (6) | $\dot{1}\dot{1}$ | 6(535 |

自 从 盘 古 开 天 地,

6)2 | 22 | 62 | 26 | 65 | 56 | 5 | 56 | 5.6 | 56 $\dot{1}$ | 6.7 | 3535 | 156 |

炎 黄 美 德 路 不 拾

5(5 | 56 | 52 | 36 | 5 | 1 | 3.5 | 656 $\dot{1}$ | 5 | 565) | 3.6 | 56 | $\dot{1}$ |

遗。(李景让:这么多金银财宝咱们都不能用?) 火 试 金,

(5656) | 7 | 7 | 6 $\dot{2}$ | 76 | 5(36 $\dot{1}$ | 6543 | 2323 | 5) | 3.6 | 5 | 6 5 |

财 试 人, 外 财 不 可

57 | 6(7 | 6 5 | 3535 | 6) | $\frac{2}{4}$ 0 $\dot{2}$ | $\dot{1}$.(6 $\dot{1}\dot{2}$) | $\dot{3}$.(2 $\dot{3}\dot{5}$) | 2. 2 |

取, 香 饵 之 下

2 2 | 2 2 2 2 | 2 2 2 2 | 2 3 2 $\dot{1}$ 6 $\dot{1}$ | 2 0 | 6276 56 | $\dot{1}$ 0 0 ||

必 死 鱼。

三子合 母亲您说得对,可是咱们一辈子都受穷吗?

郑氏接唱(西皮快二六)

【西皮快二六】

$\frac{1}{4}$ ($\dot{1}$. $\dot{1}$ | $\dot{1}\dot{1}$ | $\dot{1}$ 5 $\dot{1}$ | 6535 | 2321 | 6123 | 1)7 | 6265 | 3436 | 5(36 | 5) $\dot{1}$ | 6765 |

鸿 鹄 尚 未 丰 全

3435 | 6(535 | 6)7 | 6767 | 2 2 | 2 2 | 2 2 | 2 2 | 6276 | 656 | $\dot{1}$ (235 | 6532 |

羽, 已 有 腾 飞 四 海 心。

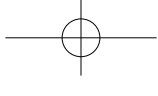
$\dot{1}$)7 | 6.5 | 365 | (6535) | 6767 | 2 $\frac{3}{4}$ 2 | 7(35 | 2312 | 7) $\dot{1}$ | 6 $\dot{1}$ | 2 3 2 | $\dot{1}$ 2 | 3.3 |

人 贵 品 质 似 金 玉, 分 文 果 实

33 | 3(56 | 5212 | 30) | 廿 3 56 $\vee$ 2 2 - 2 $\frac{3}{4}$ 2 6 $\vee$ 7 7 $\frac{2}{4}$ 7. 6 $\frac{5}{4}$ 6 $\frac{1}{4}$ 6 $\dot{1}$ - ||

自 耕 犁。

(后略)

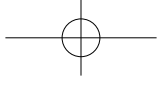
排演提示

京剧《封金育子》出自《资治通鉴》记载的历史故事。唐朝，孀妇郑氏虽然家境贫寒，仍然每天教三个儿子读书识字。一天狂风暴雨将后院院墙刮倒，在墙下发现无数的金银财宝，三个孩子面对财宝意乱痴迷，经郑氏讲解古朴的人生哲理后，将财宝封埋原处。此剧再现了“路不拾遗”的炎黄美德。

排演时，在了解剧情和人物关系的基础上，根据自己的兴趣和特点，选择适合自己的人物角色。然后进行分角色练习，熟悉京剧的念白，仔细辨别念白的咬字、声调等。学唱唱段时，注意选段中旦角郑氏的〔西皮二六〕〔西皮流水〕〔西皮快二六〕等唱段的音乐特点，理解唱段是如何展示人物性格、思想与情感的。

在舞台表演方面，要抓住人物角色的表演特点。母亲郑氏的表演重唱，此角色需要具备一定的京剧演唱能力。三子的表演没有唱，只有念白，相对母亲的角色在表演上较为容易。三子在表演时首先注意念白要符合剧情的发展，动作的设计符合孩童的年龄特点。

此外，还要抓住人物的神态特点。母亲教子有方，表演神态端庄；母亲属于青衣行当，稳重且重唱，此人物角色主要运用韵白和唱腔来展现，需要表演者具备一定的京剧唱腔演唱技能。三子则活泼、机灵、聪慧可爱。人物角色属于京剧的娃娃生，三子皆为京白，表演时要根据剧情发展的需要来合理安排念白的语调语气，排演时要抓住每个孩子的性格特点来塑造人物形象，身形表演要借助武生的一些表演特点。老家院虽然戏份儿不多，却是较难饰演的角色，需要模仿老人的步态和神态。

砸缸

——北京曲剧《四世同堂》选段

王新纪编剧

戴颐生曲

时间 1937年七七事变后

地点 祁家

人物 祁老人——祁家老太爷

祁太太——瑞宣、瑞丰和瑞全之母

祁瑞宣——祁家长孙

祁瑞丰——祁家次孙

韵梅——祁家长孙媳妇

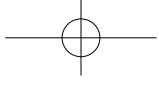
白巡长——胡同治安官

特务、日本兵若干

祁瑞宣送祁瑞全抗日，祁瑞丰不小心把此事说漏嘴。祁瑞丰送礼受日本人奖赏，当官回家显摆，祁瑞宣看不惯祁瑞丰，与祁瑞丰争执。就在这时，白巡长引着四个特务前来抓抗日的祁瑞宣。

白巡长 祁老爷子，查户口！

白巡长守在门外。特务进门。

特务甲 祁瑞宣！

祁瑞宣 是我。

瑞宣一回头，特务上前把他扭住。

祁瑞丰 哎哟我的妈哟！（躲下）

韵梅（扑上去）小顺儿的爸！

祁老人 这二位，我们可是平头百姓。你们要是缺钱花了……

特务甲 老东西，当我们是土匪哪？

祁老人 那你们凭什么抓我孙子？凭什么？

特务甲 这你甭问我，问日本人去！

祁老人 您是哪国人哪？中国人帮着日本人拿我孙子！

特务甲 老东西！信不信我一枪毙了你！（举枪）

祁老人 打！（亮出胸膛）朝这儿打！我老命不要了！

特务把祁老人推倒，韵梅和祁太太去扶，老人挣扎。

白巡长跑进院子。

白巡长 他老糊涂了，甭跟他一般见识！

特务一下子把老人推倒。韵梅与祁太太上去扶。老人还要挣扎。

白巡长 老太爷，胳膊拧不过大腿去。您就少说两句吧！

特务甲 哼！这儿没你什么事，滚！

白巡长下。日本兵押瑞宣下。特务站在了门口。

韵梅 小顺儿他爸，爷爷。二弟，救救你大哥！

祁太太 爸。

祁老人 想法子救人哪！老二！

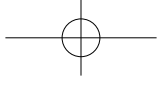
祁太太 老二，你不是当上科……

瑞丰爬起来就往外逃。被特务拦住。

特务甲 回去！

祁瑞丰 我是科长！

特务乙 回去！

祁瑞丰 我，我早就跟他们分了家啦！不信，您问三号的冠先生、冠太太。

特务甲 懂人话不懂？回去！

瑞丰退回去。

祁瑞丰 我为什么不听菊子的呀？我上这儿臭显摆什么来啦！（掏兜）我没带着钱哪！

祁太太 老二！想想法子呀。

祁瑞丰 妈，得给他们钱！您不是还攒着不少现大洋吗？

韵 梅 那是妈的棺材本儿。

祁瑞丰 妈！妈！这节骨眼儿上，没钱不成啊！谁出去救大哥！

祁太太取出钱。瑞丰抓过去。

祁瑞丰 钱！钱！

特务甲 好东西！多年不见了。

韵 梅 （不满地看着祁太太）妈！你怎么……

祁太太 老二不是东西，可也是我的儿子！

韵 梅 顺儿他爸！

韵梅扑门上哭起来。哭声越来越高。

祁老人 小顺儿的妈！

韵 梅 爷爷！怎么办哪？怎么办哪？

祁老人唱《砸缸》。

1=A

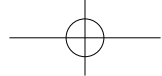
快板

$\frac{2}{4}$ (5̣ 6̣ | 4̣ 3̣ | 2 3 2 1 6̣ 1 2 3 | 2 2 2 2 | 2 2 2 2) | 5 - |

原

1 2 | 3 3 2 1 | 1 6̣ 3 3 | 2 - | (2 3 2 1 6̣ 1 2 3 | 2 2 2 2 |

以 为 三 个 月 就 会 平 风 浪，

2 2 2 2) | 2 5 | 3 1. 3 | 2 3 2 | 5 3 5 1 | (1 - | 1 - | 1 - |

老 黄 历 挡 不 住 日 本 人 的 枪。

1 1 1 1) | 2 3 1 | 2 7 2 | 2 7 7 6 | 5 0 | 7 7 | 7 - |

小 顺 妈 瞪 直 了 双 眼 殷 殷

7 - | 7 7 | 6 - | (6 - | 6 - | 6 - | 6 6 6 6 | 6 6 6 6 |

望，

6 3 5 6 1 6 1 2 | 3 1 2 3 5 3 5 6 | 7 7 0) | 6. 5 3 5 | 6 6 3 | 5 0 ||

砸 了 你 这 没 用 的 缸！

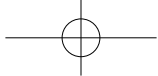
韵 梅 爷爷？

祁老人 它没用！它什么也挡不住。我白活了一辈子！

祁老人举凳砸缸。

（后略）

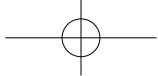
排演提示

王新纪编剧、戴颐生作曲的北京曲剧《四世同堂》根据老舍原著改编，以北平小羊圈胡同为背景，表现了抗日战争时期沦陷区普通民众的生活。作品以胡同内的祁家为主，通过复杂的矛盾纠葛，刻画了当时社会各阶层众多人物形象，表现了他们各自不同的人生际遇。

排演时，可根据实际情况，组建剧组并对人员进行分工，根据人物关系分配角色。学习曲剧的念白和唱腔要放在排演的首位：人物角色把握好台词的节奏和情感的表达；有唱腔的角色可以通过反复聆听、模仿学唱北京曲剧的唱腔，感受其唱腔特点，努力做到依字行腔，字正腔圆。还可以适当加入一些形体训练，学习人物的动作、表情和走位，揣摩人物的戏剧动作。

拓展与探究

- 1 你还知道哪些中国的戏曲剧种？并列举其著名剧目。
- 2 谈谈你在戏曲排演中的收获和体会，并对自己和同学们的表演作出简要评价。

后记

为贯彻习近平总书记关于教育的重要论述，落实有理想、有本领、有担当的时代新人培养要求，用心打造培根铸魂、启智增慧的精品教材，人民音乐出版社依据《普通高中音乐课程标准（2017年版2020年修订）》，历时四年修订完成了新版全套高中音乐教科书。

本套教材坚持正确政治方向，紧扣立德树人总要求，将中华优秀传统文化、革命文化和社会主义先进文化有机融入教学内容。教材编委密切关注我国教育改革发展新动向、音乐理论研究新进展、学科发展新变化，力求与时俱进地体现新时代美育价值。

原中国音乐家协会主席、著名作曲家赵季平携中央音乐学院、中国戏曲学院、北京舞蹈学院等全国著名高校教授及一线专家深度参与教材编写并担任主编。

于薇、王秀会、王霞、牛琴、甘元平、付裕坤、毕嵘、刘俊丽、刘涛、刘晨曦、齐龙腾、闫婧华、孙岩、孙霁、杜宏斌、李东、杨文立、杨健、余含、汪芳、张华钟、张晓华、欧阳涛、赵靖、胡苹、徐伟、郭云馥、席恒、黄玲、梁洪来、斯庆嘎、董巍、程郁华、潘丽琴、戴海云（按姓氏笔画排序）等专家学者对此次教材修订工作给予了热忱的指导和帮助，为教材顺利修订完成做了大量工作，在此向他们表示诚挚的感谢！

《戏剧表演》是依据《普通高中音乐课程标准（2017年版）》新编的选择性必修教材，陈文雯、戴谨忆等同志参与了教材编写工作，谨此致以诚挚谢意！

为配合教材使用，“人音教学资源平台”提供12个模块电子版教材免费下载服务，以及教师用书、音视频、多媒体课件、教学案例等配套资源支撑，并为全国各地中小学音乐师资培训提供帮助。《中国音乐教育》杂志开辟“教学园地”“教师教育”“名师堂”等专栏为广大教育工作者提供教学与科研交流平台。

人民音乐出版社

2022年4月