

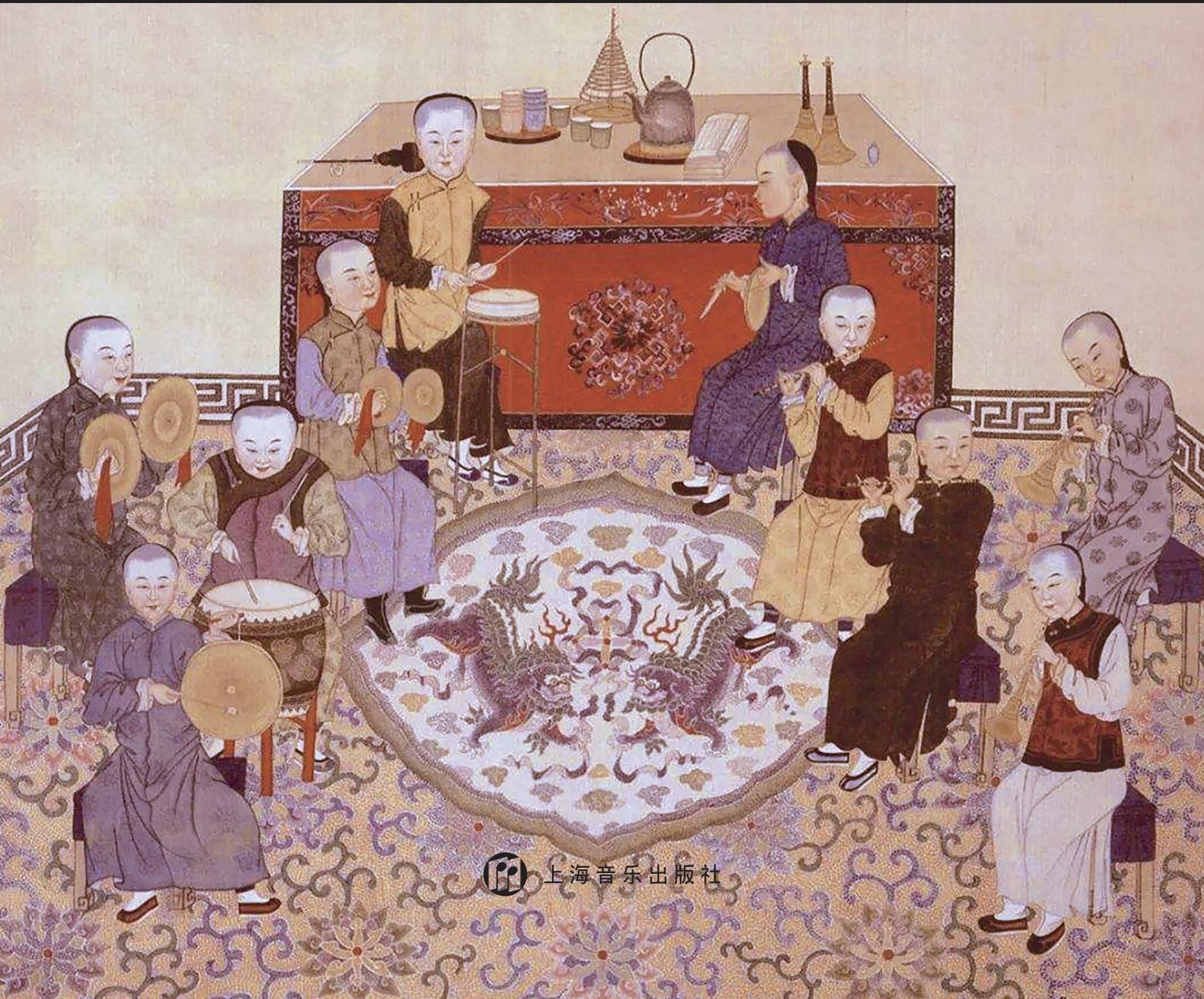
普通高中教科书

音乐

MUSIC

必修6

Music and Drama

上海音乐出版社

中华人民共和国国歌

(义勇军进行曲)

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

词
曲
田
聂

进行曲速度

(1. 3 5 5 | 6 5 | 3. 1 5 5 5 | 3 1 | 5 5 5 | 5 5 5 | 1) 0 5 |

起

1. 1 | 1. 1 5 6 7 | 1 1 | 0 3 1 2 3 | 5 5 |
来! 不 愿 做 奴 隶 的 人 们! 把 我 们 的 血 肉,

3. 3 | 1. 3 | 5. 3 2 | 2 - | 6 5 | 2 3 |
筑 成 我 们 新 的 长 城! 中 华 民 族

5 3 | 0 5 | 3 2 3 1 | 3 0 | 5. 6 | 1 1 | 3. 3 | 5 5 |
到 了 最 危 险 的 时 候, 每 个 人 被 迫 着 发 出

2 2 2 6 | 2. | 5. | 1. | 3. | 3 | 5 - |
最 后 的 吼 声。 起 来! 起 来! 起 来!

1. 3 5 5 | 6 5 | 3. 1 5 5 5 | 3 0 | 1 0 | 5 | 1 |
我 们 万 众 一 心, 冒 着 敌 人 的 炮 火 前 进!

3. 1 5 5 5 | 3 0 | 1 0 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 ||
冒 着 敌 人 的 炮 火 前 进! 前 进! 前 进! 前 进!

普通高中教科书

音 乐

MUSIC
必修6

Music 音乐与戏剧 Drama

上海音乐出版社

主 编：余丹红
本册主编：余丹红
编写人员：（按姓氏笔画排序）
李逊芳 陈聆洁 施红莲
责任编辑：王媛媛
美术设计：翟晓峰 何 辰
福莱达艺术机构（上海）

普通高中教科书 音乐 必修6 音乐与戏剧

上海市中小学（幼儿园）课程改革委员会组织编写

出 版 上海音乐出版社有限公司（上海市闵行区号景路159弄A座6F）
发 行 上海音乐出版社有限公司
印 刷 上海中华印刷有限公司
版 次 2021年7月第1版
印 本 2021年12月第2次
开 本 890毫米×1240毫米 1/16
印 张 5.25
面 数 84面
书 号 ISBN 978-7-5523-1983-5/G · 0159
定 价 16.70元

价格依据文号 沪价费〔2017〕15号

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，请拨打电话021-60938217

如发现印、装质量问题，影响阅读，请与上海音乐出版社联系。电话：021-64310542

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

本册教材图片提供信息：

本册教材中的图片由金复载、李维康、郭兰英、金桥以及“视觉中国”图片网站等提供。

致同学们

同学们：

开辟鸿蒙之初，伴随着人类的繁衍生息，神秘而悠远的乐声已在山林与原野之间回荡——音乐的历史源远流长。

音乐与人类生活息息相关，每一个民族都拥有自己的音乐。它是文化传承的符号之一，带有民族的远古基因，具有文化母语特质——在音乐的传承中，我们领略到中华文化的博大精深，其浩然之气令人肃然起敬。

音乐是一门边界清晰、领域众多的学科。同时，它也与周边的艺术人文学科有着千丝万缕的联系。音乐是抽象的艺术，并具有高度技术性，它有严密的组织结构与多样的表达方式，体现出内在秩序感与逻辑美学。音乐的世界深邃而辽阔，无数伟大的作品如星汉灿烂。世间真善美凝练成音诗，其精神力量直指人心。

我们聆听世界各地的音乐，试着理解并包容其文化的多元性。于是，我们从音乐学习中找到了一条认识世界的途径。

音乐也是一种集体性社会行为，它可以拉近人与人之间的距离，使我们从中体会协同合作的成就感和愉悦感，进而增强集体凝聚力。音乐还是爱国主义的旗帜，在民族危难的关头，它高高飘扬在团结抗争、自强不息的战斗前沿。

高中音乐课力图体现音乐及相关艺术理论与实践的全景式画面，并指向教育的最终本质：立德，树人！音乐能给予你的，不仅仅是一门学科的知识与技能，还是一种人生态度与生活方式。

欢迎你，进入音乐的世界……

编者

目 录

上 篇

第一单元 幻境真情

第一节 作为戏剧配乐的音乐

作品鉴赏 1. 中国梦

*2. 商鞅

知识百科 戏剧的概念

话剧

3. 狂飙

知识百科 戏剧配乐

实践活动 1. 编写小剧本

2. 语言训练

*3. 台词与配乐

拓展思考

第二节 配合戏剧、独立于戏剧的音乐

作品鉴赏 1. 培尔·金特

知识百科 戏剧配乐与戏剧主题的音乐

2. 罗密欧与朱丽叶

知识百科 悲剧

喜剧

正剧

实践活动 1. 配乐朗诵表演:《青春万岁》

2. 即兴口述编剧

3. 角色表演

*4. 分析音乐,制作音乐电视

拓展思考

第二单元 粉墨春秋

第一节 高度综合的戏曲艺术

1

6

8

8

9

11

14

15

16

作品鉴赏 1. 贵妃醉酒

16

知识百科 戏曲的综合性

京剧

梅派

2. 金山寺

18

知识百科 变脸

折子戏

实践活动 1. 戏曲基本身段:台步

19

2. 无实物表演

3. 台词演绎

拓展思考

19

第二节 时空穿越的戏曲舞台

20

作品鉴赏 1. 闹天宫

20

知识百科 戏曲的时空概念

杨派

亮相

戏曲行当——生

2. 苏三起解

22

知识百科 板腔体

皮黄腔

戏曲行当——旦

*3. 烂柯山

24

知识百科 昆曲

实践活动 1. 身段学习一

24

2. 身段学习二

3. 水袖

4. 模仿武打程式片段

拓展思考

25

第三节 程式规范的表现形式

26

作品鉴赏	1. 牡丹亭	26	作品鉴赏	1. 奥菲欧与尤丽狄茜	43
知识 百科	曲牌体		知识 百科	宣叙调与咏叹调	
	工尺谱			正歌剧	
	*2. 梁山伯与祝英台	28		2. 费加罗的婚礼	46
知识 百科	戏曲的程式性		知识 百科	歌剧的分号模式	
	越剧			喜歌剧	
	3. 曹操与杨修	30		*3. 尼伯龙根指环	48
知识 百科	戏曲行当——净		知识 百科	乐剧与无终旋律	
	京剧脸谱			拜罗伊特节日剧院	
实践活动	1. 戏曲身段练习	31	实践活动	聆听与模仿	49
	2. 脸谱设计			拓展思考	49
	3. 学唱京剧				
拓展思考		32	第三节 枝繁叶茂的音乐剧		50
下 篇			作品鉴赏	1. 金沙	50
第三单元 声情并茂		33	知识 百科	音乐剧	
第一节 兼收并蓄的中国歌剧		34		*2. 雪狼湖	52
作品鉴赏	1. 白毛女	34		3. 西区故事	53
知识 百科	中国歌剧		知识 百科	百老汇	
	2. 洪湖赤卫队	36		4. 歌剧院魅影	55
知识 百科	中国歌剧类型		知识 百科	伦敦西区	
	3. 江姐	38		5. 放牛班的春天	57
知识 百科	《红岩》			实践活动	59
	*4. 伤逝	40		★1. 戏剧表演	
实践活动	1. 表演唱：《扎红头绳》	41		2. 讨论交流	
	*2. 听赏会：“走进中国歌剧”		拓展思考		61
拓展思考		42	第四单元 戏剧人生		63
第二节 源远流长的西方歌剧		43	第一节 源自生活的戏剧与音乐		64
作品鉴赏	1. 秦始皇		作品鉴赏	1. 戏剧理论（一）	64
知识 百科	戏剧理论		知识 百科		

2. 钢的琴	66
戏剧理论（二）	
*3. 无人生还	68
戏剧理论（三）	
“剧场体验活动”	
音效	
实践活动 1. 戏剧编创练习	69
*2. 活动策划：“祝你生日快乐”	
3. 编剧与表演	
拓展思考	70
第二节 戏剧的力量与思想的空间	71
作品鉴赏 1. 哈姆雷特	71
十四行诗	
三一律	
2. 天下第一楼	72
实践活动 1. 戏剧配乐	72
*2. 台词风格比较	
*3. 根据古诗词意境编创戏剧	
拓展思考	73
* 校园戏剧排练	74

编者注：本册所有标注★部分为选学内容。

| 上 篇 |

第一单元

幻境真情

一切戏剧都有要求提高人类生活目标的意义……

——程砚秋

戏剧是一门综合性舞台表演艺术，由戏剧文本、导演、表演、舞台美术与音乐等共同协作达到叙事目的，并展示给观众。在戏剧中，音乐被认为是重要辅助手段，为故事发展提供助力。在一些音乐家的努力下，音乐的潜力被不断挖掘，不少音乐作品还成为独立于戏剧之外的传世佳作。

每个人一生中都在扮演不同的角色。戏剧，可以让人们更深刻地理解人生。

第一节

作为戏剧配乐的音乐

中 国 梦

演出剧照

话剧《中国梦》，孙惠柱、费春放编剧，黄佐临导演，金复载作曲，于1987年上演。该剧由两个关于梦想的故事交错在一起：一个是中国女演员明明移民美国后，虽因现实而放弃了艺术追求，但还是魂牵祖国并执着追求艺术梦想；另一个是她的男友约翰因求职困难而改行做了律师，但心中的梦想依然是他博士期间的研究方向——庄子哲学。两个人彼此相爱也互相理解，最后他们回到了中国，一起实现了自己的梦想。

这部作品立意高远，构思独特。戏中场景虽然简单，但是演绎中需有观众的配合，以完成“戏中戏”的构想。该作品对中国当代话剧的形式作了新的探索。

该剧音乐采用戏剧音乐写作模式，对其结构中的场幕连接、人物情感交流、内心描绘等起到重要推动作用。基于作品题材与内容，作曲家在音乐中除加入一些美国音乐元素，还更多地运用了中国民族民间音乐素材，来彰显中国文化底蕴。

(三) 小河淌水
(《中国梦》配乐选段)

金复载曲

合成器 (铝板) $\text{♩} = 56$

电子琴

女独 (人物唱) 哎 月亮出来亮汪汪 亮汪 汪, 想起我的阿 哥 在深 山。

男高

男低

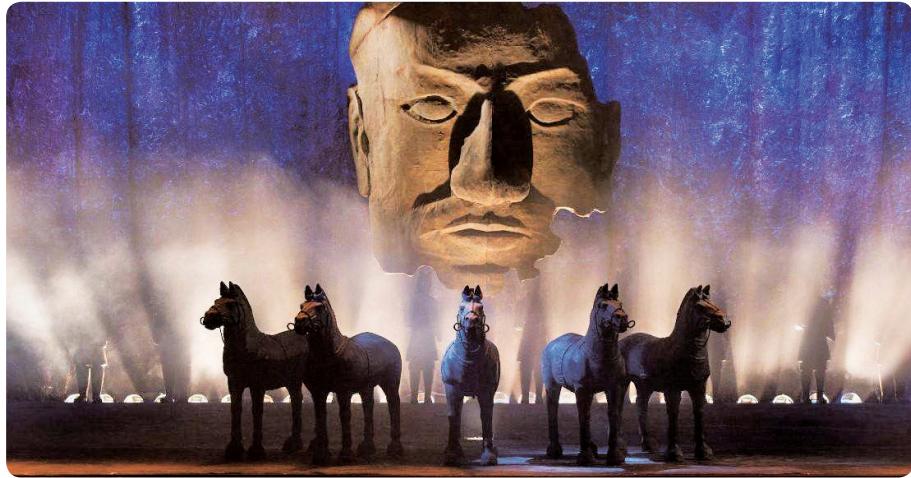
(片段)

人物介绍

黄佐临（1906—1994），戏剧、电影艺术家，导演。1925年赴英深造，曾师从戏剧大师萧伯纳；1935年在剑桥大学皇家学院研究莎士比亚，学习导演。他有强烈的创新意识，其戏剧实践涉猎广泛，博采众长，融贯中西。他的写意戏剧观是海派话剧的理论基础，其戏剧观念也代表了上海话剧海纳百川的精神。代表作有《假凤虚凰》《腐蚀》《为了和平》《黄浦江的故事》《陈毅市长》等。

*商鞅

演出剧照

话剧《商鞅》，姚远编剧，陈薪伊导演，董为杰作曲。该剧讲述了战国时期大改革家商鞅的故事，集中展示了他在变法道路上创下的奇迹，生动刻画了一位性格果敢、心系社稷的改革家。该剧还围绕商鞅的一生塑造了一个个与之相关联的生动人物形象，通过母子、恋人、同僚、君臣等多个不同角度，完整展现了两千多年前商鞅充满坎坷而又波澜壮阔的一生。

该剧的序幕向观众展现了巨大的兵马俑和面具，那是魂魄所在的诡异世界。在编钟和埙的伴奏中，观众被带入两千多年前的世界。混合着不安和焦灼的情绪，商鞅的魂魄出现在阴暗的地府中，伴随着混声合唱，节奏越来越紧密。祝欢的魂魄也随之出现，直接道出了商鞅的命运……

序幕：商鞅之魂

时间：战国中期

幕启：苍穹之下，广漠之中。

【商鞅身着白色囚袍巍然屹立】 【祝欢魂出现】

祝欢：（取出简册）商鞅，乃辛卯年五月七日亥时生人，五月之子精炽热烈，父母不堪，将受其患，命当族灭满门，五马分尸。

商鞅：这又如何？

祝欢：绝后代，断宗嗣，乃天下第一孤寡之人。

商鞅：这又如何？

祝欢：怎么，难道你还不服天命？

商鞅：魂魄既已甩脱了躯壳，天命便是无稽之谈！你可知商鞅虽死，然商鞅之法千年不败！你可知商鞅虽死，然一百一十七年之后，秦王朝一统天下！

祝欢：你听见了吗？民心难违啊！

商鞅：成大功者，不谋于众！！

【沉默】

祝欢：即便如此，你也难以逃脱这驾驭你生命的马鞅。

商鞅：那又如何呢？我活过来了，活了整整五十二年。

【灯暗 商鞅隐去】

《商鞅》剧本（节选）

知识百科

戏剧的概念

戏剧，通常指在一个固定的时间和空间内，以语言、动作、舞蹈、音乐等形式叙事的舞台表演艺术总称。戏剧的要素通常包括故事、空间、导演、演员和观众。

- (1) 故事：体现为表演的剧本、台词。剧作家把原始素材转换为剧本，这也是演员们表演的蓝本。
- (2) 空间：演员和观众共处的空间。现代话剧表现中，空间设计与作品呈现的关系愈加紧密。
- (3) 导演：导演是戏剧中至关重要的人物，是戏剧作品的组织者和领导者。导演带领演员排练，与舞美设计师共同调整方案。
- (4) 演员：戏剧展示时的表演主体。当观众接受了演员的表演，演员就成为一个“真实”的人物，戏剧舞台上的角色转换随之完成了。
- (5) 观众：戏剧的实质是观众和演员之间的交流。只有当人们观看和聆听时，表演活动才是完整的，艺术表现才得以真正实现。

话剧

以对话、动作为主要表现形式的戏剧。该艺术形式于19世纪末20世纪初传到中国，最早被称为“文明戏”“新剧”“白话剧”等。中国早期的戏剧艺术团体有“春柳社”“民众戏剧社”等。为与戏曲等其他戏剧形式有所区分，导演洪深于1928年将之正式定名为“话剧”。

狂 飙

演出剧照

话剧《狂飙》，田沁鑫编剧、导演，罗大佑作曲。该剧以田汉为原型，讲述了他作为剧作家和早期中国话剧奠基者鲜为人知的心路历程和情感经历。

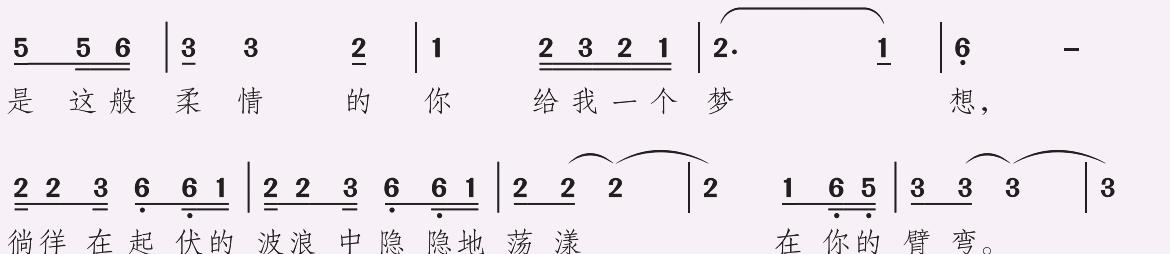
故事从田汉弥留之际开始倒叙，通过他的五部“戏中戏”作品串联起整个故事。这里有他的爱情，有他对戏剧的钟情和追求，还有在社会浪潮中的人生理想。“戏中戏”选用了《日本戏》《莎乐美》《乡愁》《关汉卿》和《一致》，通过写意和写实手法的转换，塑造出一个立体真实的艺术家形象。

音乐是该剧发展的重要推动力：导演以罗大佑的《海上花》作为贯穿全剧的音乐，每次转场都选用这一主题音乐，充满了意象感。它是田汉与剧中人物之间的爱情象征，也象征着田汉的理想，更可以看作是大时代背景下青年的理想。色彩性音乐的使用也是该剧的特点，如故事的第一场就是田汉的《日本戏》，能剧的特点在舞台上被集中展现，典型的日本五声音阶毫无违和感地把观众带入另一个空间，“戏中戏”的串联在蒙太奇般的转换之间显得如此自然。最后，作品以《义勇军进行曲》结束。在歌声中，戏剧发展到高潮，将所有人带到那段激情燃烧的岁月……

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

海上花

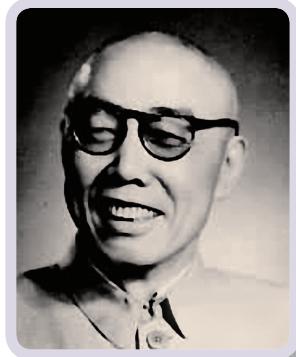
罗大佑词曲

(片段)

人物介绍

田汉（1898—1968），剧作家、诗人，我国现代戏剧奠基人之一。田汉早年留学日本，回国后他的创作与艺术活动对当代中国文艺产生深远影响。中华人民共和国国歌《义勇军进行曲》即为田汉作词。代表作有《回春之曲》《文成公主》《风云儿女》《关汉卿》等。

知识百科

戏剧配乐

通常指为配合戏剧演出需要所创作的音乐。戏剧配乐用以烘托渲染戏剧的环境气氛，加强动作表现及其节奏，推动戏剧情节发展，有助于演员塑造人物形象，强化戏剧的主题思想，是戏剧演出的重要辅助手段。

近代戏剧配乐一般指话剧配乐。通常分为两种：（1）与戏剧进展不直接发生关系的音乐，如序曲、前奏曲、间奏曲、场面音乐等；（2）伴随戏剧进行的作为台词背景的音乐和与剧情有关的歌曲等。

实践活动

1. 编写小剧本

请选择一个成语故事，将其编写成舞台剧短剧本。包含的要素有故事、空间、导演、演员、观众等，使其具备剧本的典型特征。

2. 语言训练

(1) 东洞庭，西洞庭，

洞庭山上一根藤，藤上挂铜铃。

风吹藤动铜铃动，风停藤定铜铃静。

(2) 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。

(3) 四是四，十是十，

十四是十四，四十是四十，

不要把四十说成十四，也不要把十四说成四十。

*3. 台词与配乐

作品鉴赏《商鞅》中，祝欢与商鞅的台词虽然只是两人对话，却对全剧风格产生重要影响。仔细阅读该段台词，请同学们配合完成以下活动：

(1) 台词语言练习：感受祝欢和商鞅的心境，设计两人台词的不同语言节奏与语调。

(2) 戏剧配乐：《商鞅》戏剧配乐的作曲是董为杰，他的创作融入了大量中国传统音乐元素，以此更好地为戏剧的展开服务。试根据实际条件，请同学们选择完成或全部完成如下任务：

① 在第一部分台词训练的基础上，为这段对话选择合适的配乐；

② 根据台词的气氛添加音效；

③ 如条件许可，尝试为该片段作曲。

拓展思考

- ◆ 我国20世纪80年代曾出品大量高品质译制片。请同学们在老师指导下，研究一些经典剧目的角色配音，寻找不同角色的音色区别和语言节奏处理。
- ◆ 试思考：戏剧配乐与电影配乐的异同。

第二节

配合戏剧、独立于戏剧的音乐

作品鉴赏

培尔·金特

《培尔·金特》是挪威戏剧家易卜生创作的诗剧。故事讲述了纨绔子弟培尔·金特放浪、惊险、辗转的生命历程，探索了人生的意义、人应该怎样生活等重大哲学命题。易卜生采用象征和隐喻的手法，表现了一系列扑朔迷离的梦幻境界和形象，剖析了当时许多社会问题。1874年左右，易卜生邀请格里格创作《培尔·金特》的配乐。

格里格从自己的配乐作品中选编了两套组曲，音乐通过编排，成为不受剧情限制而独立于戏剧的经典音乐作品，这也是挪威最有影响力的音乐作品之一。

《培尔·金特》第一组曲分为四段：

1. “晨景”——原为诗剧第四幕第五场的前奏曲。音乐具有牧歌风格，充满田园气息的主题不断发展，向听众展现了早晨静谧清新的画面。

2. “奥塞之死”——在母亲奥塞弥留之际，培尔·金特赶了回来。格里格配以肃穆的悲歌，展现了培尔·金特追忆母亲、用幻想的故事陪母亲赴天堂盛宴的场景。

3. “安妮特拉之舞”——选自诗剧第四幕第六场。在沙漠中，酋长的女儿安妮特拉正用舞蹈对培尔·金特献媚。这段音乐远远超出了作为配乐的作用，直接参与戏剧内容，成为戏剧不可或缺的组成部分。

安妮特拉之舞

[挪]格里格曲

Tempo di mazurka

p

cresc.

dim.

(片段)

4.“在魔王殿中”——原为诗剧第二幕第六场的前奏。这是最具魔幻色彩的配乐之一，也是节奏和力度变化的配器法典范。

《培尔·金特》第二组曲也分为四段：

1.“英格丽德的悲叹”——原为第二幕之前的幕间曲。这一段音乐以英格丽德为主要形象，充满了无法得到爱情的无奈情绪，是充满魅力的挪威哀歌。

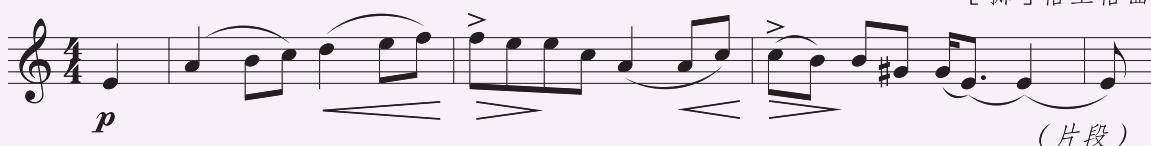
2.“阿拉伯舞曲”——原为第四幕中阿拉伯舞蹈场面的配乐。乐曲带有女声合唱，充满东方异域情调。

3.“培尔·金特归来”——原为第五幕的前奏曲。在第五幕中，主人公的形象已经是一个须发斑白的老人，他站在返回挪威的轮船上，衣衫褴褛，神情冷酷。

4.“索尔维格之歌”——原为诗剧第四幕第十场配乐。在森林的一间茅屋里，索尔维格以毕生时间等候培尔·金特归来。乐曲中，充满着哀愁的第一主题和洋溢着希望的第二主题形成鲜明对比，这是整部组曲中的名篇，也是格里格最成功的作品之一。

索尔维格之歌

Andante

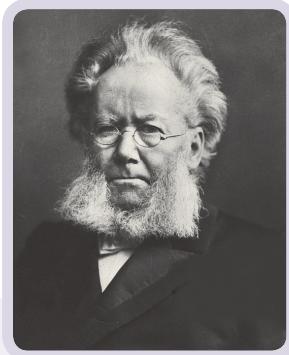

[挪]格里格曲

(片段)

人物介绍

易卜生 (Henrik Ibsen, 1828—1906)，挪威戏剧家，现代散文剧创始人。易卜生的突出贡献是坚持现实主义创作手法，创立“社会问题剧”体裁，以设疑性构思、论辩性对话和追溯性手法为基本艺术特征。他写了二十多部各种题材的剧本，主要作品包括诗剧《培尔·金特》《玩偶之家》《群鬼》《人民公敌》《海达·加布勒》等。

知识百科

戏剧配乐与戏剧主题的音乐

戏剧配乐，是为配合戏剧演出需要而创作的音乐。用以渲染戏剧气氛、推动剧情发展，有助于演员塑造人物形象、强化戏剧主题。

当戏剧及其主题配乐达到相当高的艺术水准时，它便可以脱离原有的戏剧作品，作为独立音乐会曲目演奏，如《培尔·金特》组曲。

音乐还可以用独特的语汇表达一部成功的戏剧及其主题。尽管音乐语汇高度抽象，戏剧框架被重置于音乐结构中，但音乐与戏剧的关系依然有迹可循，如《仲夏夜之梦》等。

罗密欧与朱丽叶

《罗密欧与朱丽叶》是莎士比亚的著名戏剧。莎翁本人认为：“古往今来，人间的故事没有比罗密欧与朱丽叶更悲哀的了！”这个流传甚广的悲剧故事，激发了历代艺术家们的创作热情，作曲家们为此谱写了许多不朽篇章。其中，以柴科夫斯基的《罗密欧与朱丽叶》幻想序曲和普罗科菲耶夫的芭蕾作品《罗密欧与朱丽叶》及其组曲最为著名。

柴科夫斯基的《罗密欧与朱丽叶》在内容与形式上结合紧密。他采用奏鸣曲式结构，生动刻画了家族争斗背景下浪漫情怀的宿命结局。作品以圣咏般的旋律开始，代表冷峻的劳伦斯神父，之后弦乐的加入预示着最后的悲剧性。

主部主题是爱的描述，在英国管和中提琴的音色中，充满缠绵情意。

“爱”之主题

[俄]柴科夫斯基曲

The musical score consists of two staves of music. The top staff begins with a treble clef, four flats in the key signature, and a 4/4 time signature. It features a melodic line with various note values and dynamics, including a crescendo dynamic *mf* followed by *espress*. The bottom staff continues the melody with a similar key signature and time signature, maintaining the musical line across both staves.

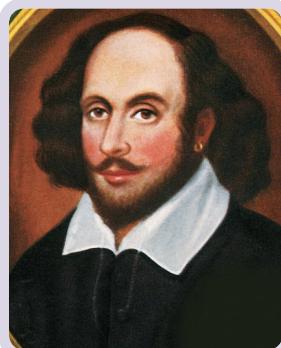
“争斗”主题在发展部被放大，显现出强烈的暴力与挣扎感。

The image shows a musical score for piano, featuring two staves. The top staff is in treble clef and the bottom staff is in bass clef. Both staves are in 4/4 time with a key signature of one sharp. The music consists of a series of eighth-note chords. The first measure starts with a forte dynamic (f). The second measure begins with a sixteenth-note figure followed by a eighth-note chord. This pattern repeats throughout the page. The title '“争斗”主题' (Struggle Theme) is centered above the staff, and the subtitle '[俄]柴科夫斯基曲' (Tchaikovsky) is to the right. The tempo marking 'Allegro giusto' is at the beginning of the top staff.

在柴科夫斯基的作品中，戏剧性紧密贴合音乐的结构，音乐主题的写作显示出高超的技巧。

人物介绍

莎士比亚（William Shakespeare, 1564—1616），英国戏剧家，欧洲文艺复兴时期最伟大的作家之一。莎士比亚曾是演员、剧作家、剧团合伙人。他的创作在16世纪末达到艺术高峰。莎士比亚崇尚高尚情操，其作品对人性深具洞察力。其中，《奥赛罗》《哈姆雷特》《李尔王》和《麦克白》等被认为是英语写作的最佳范例。莎士比亚的代表作有三十多部戏剧、一百五十多首十四行诗等。他的剧作被翻译成各种语言在全世界上演。

知识百科

悲剧

可追溯至古希腊，由酒神节祭祷仪式中的酒神狄俄尼索斯颂歌演变而来。在悲剧中，主人公与现实之间不可调和的冲突和悲惨结局为其基本特点。但是，悲剧往往又蕴含理想、激情，并预示着胜利、成功的到来。悲剧撼人心魄的力量来自悲剧主人公人格的深化。著名的悲剧代表作有古希腊悲剧《被缚的普罗米修斯》《美狄亚》《俄狄浦斯王》，莎士比亚的《李尔王》《麦克白》，歌德的《浮士德》，还有我国的《梁山伯与祝英台》等。

喜剧

一种戏剧类型，一般以夸张的手法、巧妙的结构、诙谐的台词及对喜剧性格的刻画，引起人们对丑恶的嘲笑和对美好理想的向往。喜剧源于古希腊，由收获季节祭祀酒神时的狂欢游行演变而来。喜剧的类型有讽刺喜剧、抒情喜剧、荒诞喜剧、闹剧等。著名的喜剧作家有古希腊阿里斯托芬和莎士比亚、莫里哀等，代表作有《鸟》《骑士》《仲夏夜之梦》《威尼斯商人》《悭吝人》《伪君子》等。

正 剧

戏剧的主要类型之一，在悲剧与喜剧之后形成的第三种戏剧体裁。正剧的表现特征主要在于人物命运、事件结局的完满性。它往往既具有悲剧人物严肃深刻的思想和为理想献身的精神，又具有喜剧人物那种自信的性格。正剧有传奇剧、社会问题剧、英雄正剧三种类型。代表作有莎士比亚的《暴风雨》，易卜生的《玩偶之家》《人民公敌》《群鬼》《社会支柱》等。

1. 配乐朗诵表演:《青春万岁》

全班同学在适当分工后，以合作的方式为王蒙小说《青春万岁》的序诗选择配乐并朗诵：

所有的日子，所有的日子都来吧，
让我编织你们，用青春的金线，
和幸福的璎珞，编织你们。

有那小船上的歌笑，月下校园的欢舞，
细雨蒙蒙里踏青，初雪的早晨行军，
还有热烈的争论，跃动的、温暖的心……

是转眼过去了的日子，也是充满遐想的日子，
纷纷的心愿迷离，像春天的雨，
我们有时间，有力量，有燃烧的信念，
我们渴望生活，渴望在天上飞。

是单纯的日子，也是多变的日子，
浩大的世界，样样叫我们好惊奇，
从来都兴高采烈，从来不淡漠，
眼泪，欢笑，深思，全是第一次。

所有的日子都去吧，都去吧，
在生活中我快乐地向前，
多沉重的担子，我不会发软，
多严峻的战斗，我不会丢脸；
有一天，擦完了枪，擦完了机器，擦完了汗，
我想念你们，招呼你们，
并且怀着骄傲，注视你们。

2. 即兴口述编剧

全班同学分为几个小组，每个小组通过分工协作，用戏剧表演的状态讲述一个戏剧故事的开头，其他组依次将故事情节即兴发展下去。专人记录并整理成一个完整的作品。

3. 角色表演

- (1) 师生通过讨论，选定一些富有个性的职业，如教师、医生、快递员、图书管理员等。
- (2) 同学分组，通过抽签选定扮演某种职业的角色。
- (3) 自评、互评：是否准确反映了人物的职业特征与精神气质。

*4. 分析音乐，制作音乐电视

音乐：贝多芬《致爱丽丝》

要求：(1) 分析《致爱丽丝》的音乐结构。(2) 了解回旋曲式结构中的潜在戏剧性冲突与戏剧高潮等。(3) 全班分不同小组，全体组员经过深入的讨论与构思，根据每段音乐的特点，用手机拍摄、电脑合成的方式创作一部音乐电视。

- ◆ 试思考田沁鑫导演关于戏剧的一段描述：“戏是一种寄情手段，是梦。铃儿响了，场灯黑了，那个极处的舞台亮了……睁着眼，梦了。”你理解的戏剧是什么？

参考 声像

1. 《培尔·金特组曲》(CD)，德国留声机唱片公司，2014年。
2. 《话剧：商鞅》(DVD)，半岛音像出版社，2013年。
3. 《柴科夫斯基：罗密欧与朱丽叶 & 胡桃夹子》(CD)，宝丽金唱片公司，1981年。

延伸 文献

1. [英]莎士比亚著，朱生豪译：《莎士比亚全集》，译林出版社，2016年。
2. 姚远：《商鞅》，中国人民大学出版社，2015年。
3. [美]伯特斯坦、杨燕迪主编，张慧译：《柴科夫斯基和他的世界》，华东师范大学出版社，2014年。
4. 胡叠：《上海孤岛话剧研究》，文化艺术出版社，2009年。
5. 黄佐临：《我与写意戏剧观——黄佐临从艺六十年文选》，中国戏剧出版社，1990年。

第二单元

粉墨春秋

风格只应天上有，歌声岂合世间闻。

——〔唐〕李群玉（摘自《同郑相并歌姬小饮戏赠》）

中国戏曲艺术，由文学、音乐、舞蹈、美术、武术、杂技等表演艺术综合而成，集唱、念、做、打于一体。表演形式高度程式化，在世界戏剧史上独树一帜。经过长期发展，数百种戏曲遍布全国各地，是传统文化传承的重要载体之一。

第一节

高度综合的戏曲艺术

贵妃醉酒

京剧《贵妃醉酒》是梅派经典剧目之一。20世纪中叶，梅兰芳先生在传统的基础上去芜存菁，借鉴昆曲表演手法，修改原作唱词与表演，精心设计每一个字的手势动作，使其极具造型美。整部作品的舞美、服装和载歌载舞的场景，都具有华丽而优雅的视觉效果。

演出剧照

在《贵妃醉酒》中，贵妃的“醉步”和“卧鱼”功夫颇具特色。京剧表演程式动作“卧鱼”（也称“卧云”）就是俗称为“绝活”的一种炫技：演员从侧面弯下，面部朝天。在做这个动作时，演员的腰腿控制能力要强，保持凤冠下的珠子直起直落不摇摆。《贵妃醉酒》中卧鱼三次，贵妃醉倒却依然妩媚动人。

贵妃醉酒

【四平调】(5 2弦)

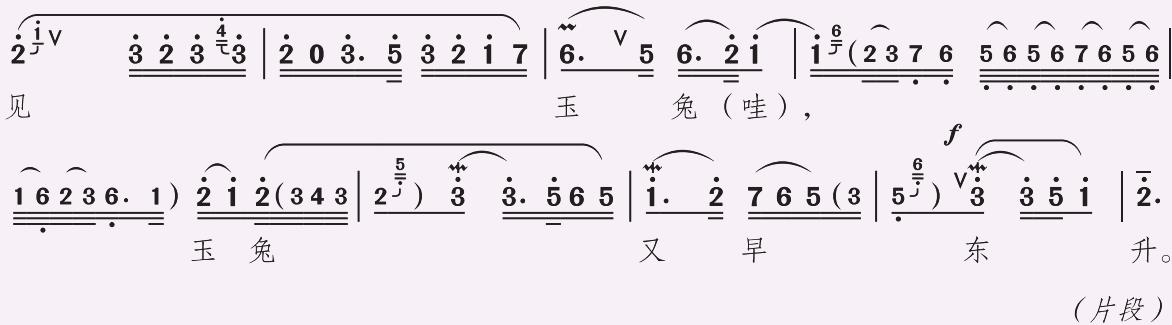
$\text{♩} = 30$

$\frac{2}{4}$ $\dot{1} \cdot \dot{2} \quad \underline{\dot{7} \dot{6} \dot{5}} \quad \left| \underline{\dot{5} \dot{0} \dot{6} \cdot \dot{1}} \quad \dot{2} \dot{3} \dot{6} \dot{5} \right\rangle^y$ $\left| \begin{matrix} f \\ \dot{3} \cdot \dot{1} \quad \dot{2} \end{matrix} \right. \quad \left| \begin{matrix} \dot{2} \cdot \dot{7} \quad \dot{(3} \dot{5} \dot{6} \quad \dot{3} \dot{2} \dot{1} \dot{6} \end{matrix} \right. \quad \left| \begin{matrix} \dot{2} \dot{3} \dot{5} \dot{3} \dot{2} \dot{1} \dot{7} \quad \dot{6} \cdot \dot{1} \dot{2} \dot{3} \end{matrix} \right. \quad tr$

海 岛

$\frac{2}{4} \dot{5} \dot{5}) \quad \dot{2} \dot{1} \dot{2} \dot{(3} \dot{4} \dot{3} \quad \left| \begin{matrix} \dot{2} \dot{\overline{5}} \quad \dot{3} \quad \dot{3} \cdot \dot{5} \dot{6} \dot{5} \end{matrix} \right. \quad \left| \begin{matrix} \dot{1} \cdot \dot{2} \quad \dot{7} \dot{6} \dot{5} \dot{(3} \quad \dot{5} \dot{\overline{7}} \quad \dot{6} \cdot \dot{1} \quad \dot{2} \dot{3} \dot{6} \dot{5} \end{matrix} \right. \quad \left| \begin{matrix} \dot{6} \cdot \dot{1} \quad \dot{2} \dot{\overline{3}} \dot{2} \end{matrix} \right. \quad \text{冰 轮} \quad \text{初} \quad \text{转} \quad \text{腾},$

京剧唱段

知识百科

戏曲的综合性

中国戏曲具有高度综合性，从远古歌舞艺术开始，在历史流变中加入了各种丰富多彩的内容，其高度的开放性、兼收并蓄的容量，使得戏曲外延扩大、内涵丰富，文学、音乐、舞蹈、美术、武术、杂技以及其他表演艺术均融为一体。“唱、念、做、打”是演员的基本功，戏曲中的各种绝活则是戏曲表演基本功之外的延展。

京剧

京剧起源于清朝乾隆年间。1790年秋，“四大徽班”陆续进京，为皇帝八十大寿献艺，京剧由此逐渐成型。京剧吸收了其他地方戏剧的不同特点与优点，在历代戏曲艺人提炼、融合、升华的基础上迅速发展起来。在中国戏曲史上，京剧历史并不是最为悠久，但后来居上，成为现如今传唱广泛、流派纷呈、剧目众多、群星璀璨的国粹剧种。

梅派

梅兰芳先生创立的京剧流派，继承并综合了青衣、花旦和刀马旦的表演方式。梅派是旦行中首先成派、影响深远的流派。梅派对唱、念、做、舞、音乐、服装、扮相等各方面进行不断的创新与发展，将京剧旦行的唱腔、表演艺术提高到了一个全新的艺术境界。梅派的代表作有《宇宙锋》《洛神》《霸王别姬》《贵妃醉酒》等。

梅兰芳

金 山 寺

《金山寺》是传统川剧大戏《白蛇传》中的一折，常以折子戏形式单独上演。故事大意：白蛇上金山寺寻找许仙，遭到法海百般阻挠，白蛇与法海斗法，无奈之下水漫金山。

戏中青蛇一角由男性扮演。青蛇与白蛇在戏中有大量的托举造型，吸取了各种艺术门类技法，如舞蹈、武术、柔术等，惟妙惟肖地模仿了蛇的形态。同时，巧妙运用了“变脸”“踢慧眼”“吐火”“翻打”等川剧绝技硬功。神奇的变脸、快捷的踢慧眼、惊险的吐火和钻火圈，在舞台上十分吸引人。

戏中法海降魔法器“紫金铙钵”，拟人化为钵童，先后三次出场：第一次以绿蓝相间的脸谱亮相，在与白蛇的打斗中依次变为红脸绿眉、蓝脸金眉、黄脸、白脸、黑眼，最后以白脸、笑眼、红颊的本脸追杀白蛇下场；第二次是追杀白蛇的过场戏，以白色的本脸亮相，发现白蛇早已逃走，情急跺脚之间，突然变为黑脸白眼；第三次出场仍为白色本脸，在与白蛇相遇的一刹那变为金脸浓眉络腮胡。最后，当白蛇、青蛇率众水族败退时又还原为白色本脸。这个变脸过程生动而清晰地展现出钵童寻找白蛇时的张狂、发现白蛇时的激动、罩住白蛇时的喜悦、白蛇逃走后的恼怒等情绪变化过程，具有十分强烈的视觉冲击力。

“变脸”演出剧照

知识 百科

变 脸

川剧表演的特技之一，用于揭示剧中人物内心和思想感情的变化，即把不可见、不可感的抽象的情绪和心理状态变成可见、可感的具体形象——脸谱。川剧变脸是揭示剧中人物内心思想感情的一种浪漫主义手法。这种表演技法在人物性格的塑造上拿捏精准，是一门富有历史积淀、充满人文内涵的造型艺术。手法大体分为三种：抹脸、吹脸和扯脸。

折子戏

整部戏里的一出或一折。要演出全本戏，可能费时、费力、费事，所以有时候不演全本戏，只演其中相对完整而能集中展示演员水平的几出（折）戏，能集中领略到戏曲作品中最精彩的部分。

显然，折子戏虽然是整部戏的一个局部，但它大多是戏曲中的精华所在，并有很强的独立性，情节浓缩，人物个性鲜明。如：昆曲《牡丹亭》中的《惊梦》、京剧《玉堂春》中的《苏三起解》、川剧《白蛇传》中的《金山寺》等，都是经典折子戏。

实践活动

1. 戏曲基本身段：台步

(1) 小生：丁字步，要表现得气宇轩昂。

(2) 花旦：撇步，要表现得轻盈。

(3) “水波浪”：表现犹豫不决、考虑如何应对等心理状态，演员在表现寻物、觅路等情节时所运用的台步程式。

2. 无实物表演

在学习戏曲台步的基础上，做一个“无实物表演”练习。

要求：(1) 运用戏曲台步。(2) 在没有具体实物的情况下，靠演员的动作、神态、表情等表现形式，让观众看明白在做什么。

选题：“出门前四处找钥匙”“出门后碰见一位特别不想见的人”。

配乐：京剧“西皮流水”选段。

3. 台词演绎

请根据以下两段台词，尝试用京白和韵白进行演绎。第二段台词有很强的节奏感，能尝试用现代的方式重新演绎吗？

(1) “看！云敛晴空，冰轮乍涌，
好一派清秋光景！唉！月色虽好，只
是四野俱是悲愁之声，令人可惨！只
因秦王无道，兵戈四起，涂炭生灵，
使那些无罪黎民，远别爹娘，抛妻弃
子，怎地教人不恨！正是：千古英雄
争何事，赢得沙场战骨寒！”

(2) 灯官好，灯官妙。听我把灯名报一报：
一团和气灯，和合二圣灯，
三羊开泰灯，四季平安灯，
五谷丰收灯，六国封相灯，
七财子禄灯，八仙过海灯，
九子十成灯，十面埋伏灯，
这个灯，那个灯，灯官我一时报不清……

拓展思考

- ◆ 讨论戏曲中你对哪种艺术要素印象最为深刻。
- ◆ 思考并讨论戏曲中角色反串的文化意味。

第二节

时空穿越的戏曲舞台

闹 天 宫

演出剧照

《闹天宫》是中国京剧传统剧目，内容取材于吴承恩经典小说《西游记》第五、第六回。整出戏以孙悟空为主角，所以主要看点是猴戏。猴戏表演的广度、深度都给表演者留有极大发挥空间。京剧表演艺术家杨小楼、盖叫天、李万春和李少春等都很擅长《闹天宫》，在“齐天大圣”形象的塑造上各有千秋。

《闹天宫》在戏剧舞台的时空改变上是个典型范例：二郎神率天兵天将追赶孙悟空，厮打的场景从天宫开始，悟空且打且退，经过上下场一圈游走之后，角色再次上台，场景自动转移至花果山，二郎神继续紧追不放……

孙悟空形象

知识百科

戏曲的时空概念

舞台时空的高度灵活性，是中国戏曲的重要特征。戏曲不需要用幕布起落和布景转换来展示时空变换，而直接以演员的唱、念、做、打、舞来暗示，或者利用一些小道具作为象征，还会借助观众的想象来配合完成时空转换。相比较于西方现实主义的舞台背景等设置，中国戏曲舞台更具有抽象的写意与象征性。

杨派

杨派是京剧武生流派，其创始人是表演艺术家杨小楼。他做、打、唱、念技艺全面，塑造的人物形象鲜明。在念、做和武打方面，以剽悍迅猛的风格著称，尽管开打矫健轻捷，却不卖弄、不炫耀，因此他一直被认为是“武戏文唱”的典范。杨小楼还是北派猴戏表演和造型的典型代表，具有独特的精气神。杨派主要代表性剧目有《长坂坡》《霸王别姬》《冀州城》《阳平关》《取桂阳》《回荆州》等。

杨小楼

亮相

一种戏曲表演动作，是主要角色上场时、下场前，或者一段舞蹈动作完毕后的一个短促停顿。该停顿采用雕塑的姿势，集中而突出地显示出人物的精神状态。该程式化的亮相动作往往是戏中角色营造气场的重要途径。上场时，一个优美的亮相会即刻赢得满堂彩。另外，在一段武打完毕，敌对双方也会各自亮相，而战败一方的“亮相”另有专用称谓，称为“败式”。

戏曲行当——生

生，是扮演男性角色的行当，包括老生、小生、武生、红生、娃娃生等类型。除红生和勾脸的武生外，一般生行扮相为“素脸”，较为洁净俊美。

苏三起解

京剧《苏三起解》的故事源自明代小说家冯梦龙《警世通言》中的《玉堂春落难逢夫》。该折子戏则选自京剧传统剧目《玉堂春》，剧中讲述了女主角苏三命运坎坷，几陷于险境而逢生。剧中唱腔几乎囊括了京剧旦角西皮唱腔的所有板式。梅、程、荀、尚派均有演出，各具特色。

《苏三起解》也是阐释戏曲时空运动的典范之作。它不同于《闹天宫》中通过上、下场来表现时空改变，而是在同一场戏中进行时空转换，即人物不下场就可表现环境的变化。苏三在场上绕几圈，唱几句，就从洪洞县到了省城太原。这种高度象征化的舞台调度手段，是中国戏曲中最有特征的符号之一。

演出剧照

苏三起解

【西皮流水】 $\frac{1}{4}$

京剧唱段

(6) | 6 | 3 5 | 5 5 | 3 6 | 5 i | 3 2 | 1 2 1 | 6 . 5 | 5 5) | 2 | i ↗ |
苏 三

0 i | 6 5 | 3 3 | 3 5 | 6 (3 5 | 6) 3 | 3 5 | 6 | $\overline{\begin{matrix} i \\ \overline{3 (5 6 i} \end{matrix}}$ | 5) i | 5. 6 | 5 (3 6 |
离 了 洪 洞 县， 将 身 来 在 大 街 前。

5) 3 | 3 5 | i | 6 5 | i i | 3 5 | 6 v 4 | 3. 5 | 6 3 | 0 i | 5. 6 | 5 |
未 曾 开 言 我 心 内 惨，过 往 君 子 听 我 言。

(片段)

知识 百科

板腔体

戏曲、曲艺音乐中的一种结构形式，以对称的上下句作为唱腔基本单位，在此基础上按一定的变体原则，演变为各种不同板式。再通过各种不同板式的转换，构成一场戏或整出戏的音乐。

这种结构体式，以简练的基本音乐素材与灵活变化的发展形式为特点。同类腔调的各种板式，可视为由一种基本板式发展变化而成。梆子、皮黄系统的剧种是板腔体的代表。

皮黄腔

中国戏曲四大声腔系统之一（另外三种为昆腔、梆子腔与高腔），是西皮、二黄两种腔调的合称。以西皮、二黄为主要腔调的剧种均属此系。

皮黄腔是京剧中板式变化最复杂的声腔系统。它的旋律较少级进，往往是由三度、四度乃至五度、六度的跳动来构成旋律。因此，它的唱腔往往显得比较活泼或慷慨激昂，特别适合于表现激烈的争吵、辩论或激情的讲述、渲染，还可以表现内心的不平静状态等。

戏曲行当——旦

戏曲表演行当中女性角色之统称。按扮演人物的年龄、身份、性格及其表演特点，大致可分为正旦（青衣）、花旦、贴旦、闺门旦、武旦、刀马旦、老旦和彩旦等多种类型。

旦角

*烂柯山

昆曲《烂柯山》，戏曲故事发生于汉代末年，名儒朱买臣之妻崔氏因不堪生活困顿，决意抛弃勤奋苦学的丈夫。之后生活诸多不如意，忽闻朱买臣得官荣归，悔恨至极，乞求破镜重圆。而朱泼水于地令其收起，“覆水难收”即出典于此。全剧共分五折：第一折“吵家”，第二折“雪樵”，第三折“逼休”，第四折“痴梦”，第五折“泼水”。

在传统戏曲舞台上，各种空间、环境都是靠演员的身体运动去表现，以此来体现人物、情节、环境三者的统一性。戏中舞台上没有大雪纷飞的具象显现，但观众通过演员的表演却能够体会到天寒地冻的场景。

演出剧照

知识 百科

昆曲

我国现存最古老的传统剧种之一。它融南北地方戏于一体，集古典文学、戏剧表演、音乐、舞蹈、杂技、武术、美术之大成，伴奏以曲笛为主，加以鼓板和弦乐（三弦、琵琶、月琴、二胡）等民族乐器辅助。其唱腔百转千回，缠绵悱恻，唱词文雅幽深，能充分代表文人阶层的高雅趣味。昆曲的代表剧目有《牡丹亭》《桃花扇》《长生殿》《思凡》等。

实践活动

1. 身段学习一

(1) 站相

(2) 指掌、云掌

2. 身段学习二

(1) 七星步 (2) 跑圆台 (3) 开门

3. 水袖

4. 模仿武打程式片段

通过视频模仿，配合京剧武场鼓点学习简短的武打程式片段，并通过上下场设置不同的场景转换。

拓展思考

- ◆ 讨论戏曲武打场面中演员手中的马鞭所蕴含的象征意义。
- ◆ 思考并讨论在当下学习传统戏曲的意义和价值。

第三节

程式规范的表现形式

作品鉴赏

牡丹亭

The image shows two pages of handwritten musical notation for the Kunqu opera '牡丹亭'. The notation is in red ink on a light background. The left page contains lyrics in traditional Chinese characters, including '貼介那' (Patch), '是杜鵑' (It's a杜鵑), '青山花' (Green mountain flowers), '啼紅了杜鵑' (The杜鵑啼 red), '那茶簾外煙' (That tea curtain outside), and '牡丹花' (Peony flower). The right page features more lyrics and includes the title '皂羅袍' at the top. The entire score is framed by a decorative border.

皂罗袍（工尺谱）（选自《粟庐曲谱》，俞振飞编）

昆曲《牡丹亭》是明代剧作家汤显祖的代表作，也是昆曲的代表作之一。该戏共有五十五出，《惊梦》是其中的第十出，在舞台上将其分为《游园》和《惊梦》两折。

该剧最著名的唱词即为【皂罗袍】曲牌，“原来姹紫嫣红开遍，似这般都付与断井颓垣。良辰美景奈何天，赏心乐事谁家院？朝飞暮卷，云霞翠轩，雨丝风片，烟波画船。锦屏人忒看的这韶光贱！”充分展示了昆曲中所蕴含的文学之美。

演出剧照

人物介绍

汤显祖（1550—1616），中国明代戏曲家、文学家。其家学渊源深厚，早年就以其出众才华而闻名。他不仅精通诗词古文，而且知晓天文地理，在医药方面也有涉及。34岁中了进士，因目睹当时官僚腐败，弃官回乡，于家中潜心研究戏曲和诗词的创作。

在汤显祖多方面的成就中，以戏曲创作为最，戏曲作品《还魂记》（即《牡丹亭》）《紫钗记》《南柯记》和《邯郸记》合称“临川四梦”，这些剧作被视为戏曲艺术的珍品。

知识百科

曲牌体

曲牌是戏曲艺术中重要的组成部分，曲牌各有固定的名称、句数、句格及其他对仗上的要求。曲牌分属不同宫调，如“黄钟宫”“正宫”“仙吕宫”等，每一宫调下有数量庞大的曲牌名，如“正宫”下设曲牌有【端正好】【滚绣球】【叨叨令】等。

曲牌体是戏曲音乐的一种结构方式，即以曲牌作为基本结构单位，将若干支不同的曲牌联缀成套，构成一出戏或一折戏的音乐。昆曲是曲牌体戏曲音乐的典范。

除唱腔之外，曲牌还可用于伴奏音乐，其主要作用是描写环境、烘托舞台气氛、对演员的表演具有推动力。曲牌和打击乐的各种锣鼓点构成的场景音乐，具有很强的表现力。有些曲牌属于特定场景专用，有些则可以多用。

工尺谱

我国传统记谱法之一，因用“工”“尺”等字记写唱名而得名。近代常见工尺谱，一般用“合、四、一、上、尺、工、凡、六、五、乙”等字样表示音高，相当于唱名中的sol、la、si、do、re、mi、fa、sol、la、si（前三个为低八度音）。

工尺谱的节奏符号称为“板眼”。“板”代表强拍，“眼”代表弱拍，板式有散板、流水板、一板一眼、一板三眼等形式，散板为自由节奏，流水板则可标记为 $\frac{1}{4}$ 拍号。

工尺谱与许多乐器的指法和传统调式系统紧密联系，在歌曲、曲艺、戏曲、器乐中曾有广泛的应用。直到今天，许多老艺人还是习惯用工尺谱来演唱或记谱。在研究民族音乐方面，它有不可替代的特殊意义。

工尺谱
(选自《粟庐曲谱》，俞振飞编)

*梁山伯与祝英台

演出剧照

越剧《梁山伯与祝英台》取材于中国古代传说。该剧曲调优美，唱腔细腻柔润。1953年，该剧被拍摄为中华人民共和国成立后的第一部彩色戏曲艺术电影。

《十八相送》是其中男女主角对唱的段落，也是该剧最著名的经典唱段之一，还是范派小生和傅派花旦的著名唱腔选段。该唱段不仅成功利用了戏曲舞台场景的自由转换，还通过各种隐喻及虚拟性、程式化的舞台表演，生动刻画了人物的个性特点。20世纪中叶，作曲家何占豪与陈钢成功借鉴了越剧“梁祝”中的主题旋律创作了小提琴协奏曲《梁山伯与祝英台》。

十八相送

越剧唱段

【尺调腔·中板】 1=G $\frac{2}{4}$ $\frac{4}{4}$

(0 0 0 1 7 6 | 5 4 3 2 3 5 0 4 3 5 2 3) | 2 2 (合唱) 三载 同 窗

情如海，山伯难舍祝英台，

相依相伴送下山，又向钱塘

道上来。(祝：梁兄！)(片段)

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

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

2. 3 2 1 2 1 1 3 5 6 7 6 7 2 7 6 | 5. (6 5 6 5 0 5 6 1 2 3 | 5 4 3 2 3 5 0 4 3 5 2 3) |

知识 百科

戏曲的程式性

中国戏曲具有广泛的程式性：剧本结构、行当分类、角色出场及其一举一动，脸谱描绘、扎扮砌末、音乐起腔落板、声腔曲牌等，全面贯彻程式的运用。这种程式具有高度技巧性，由此使观众获得独特的审美体验。程式性是中国戏曲区别于世界上任何其他戏剧种类的特征之一。

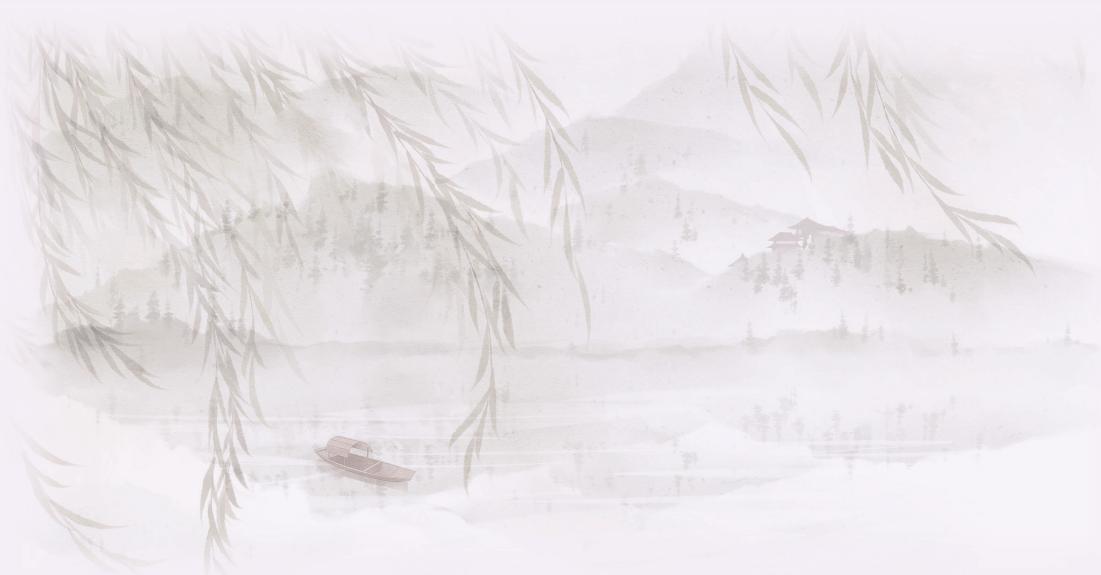
越 剧

源于浙江嵊县一带，初期名为“的笃班”，后称“绍兴文戏”。20世纪四十年代，越剧表演艺术家袁雪芬大胆革新，吸收了现代话剧中常用的灯光、布景、效果、音乐烘托等手法，对越剧进行了改良与完善：对白不用纯粹方言，改为南方官话；伴奏乐器加入了西洋乐器，整理演出了传统戏《碧玉簪》《梁山伯与祝英台》、现代戏《祥林嫂》等。由此，越剧迅速崛起成为江南地区重要的戏曲剧种之一。

越剧音乐轻盈俏丽，主要声腔有南调、北调、四工调、尺调、弦下腔。代表剧目有《梁山伯与祝英台》《红楼梦》《碧玉簪》等。

演出剧照

曹操与杨修

演出剧照

《曹操与杨修》是海派京剷新编剧目，被誉为京剧发展史上的“新里程碑”。该剧取材于《三国演义》第七十二回“诸葛亮智取汉中，曹阿瞒兵退斜谷”。此剧通过曹操与杨修二人的性格冲突，客观地展示了历史上两位有着高傲灵魂的英才，在激烈的撞击中，表现出两种迥然不同人格的无法包容性。该剧在原著基础上，增加了误杀孔闻岱、曹操守灵杀妻等情节，更加准确细致地描绘了曹操与杨修结仇的根源。

该剧体现了戏曲艺术中的程式化概念：脸谱及其隐喻。戏中的曹操以白脸形象示人，表明性格的阴险谲诈。

人物介绍

尚长荣（1940—），京剧表演艺术家，曾任中国戏剧家协会主席、上海戏剧家协会主席，首位中国戏剧“梅花大奖”获得者。他出身京剧世家，是京剧名伶尚小云之子。其艺术功底深厚，表演细腻，擅长刻画人物的内心世界，成功塑造过许多不同类型的舞台形象。代表性剧目有《将相和》《李逵探母》《霸王别姬》《曹操与杨修》《贞观盛世》等。

知识 百科

戏曲行当——净

戏曲中的“净”又被称为“花脸”“花面”，一般为粗犷、豪爽性格的男性人物。“净”中有地位较高、举止稳重的“正净”及性格、品质、相貌不同于凡人的有突出特征的男性人物。他们还分为以唱功为主的大花脸，如包拯；以做功为主的二花脸，如曹操。

脸 谱

京剧脸谱

系列脸谱

一种高度程式化的化妆方法，其色彩与图式紧密对应于角色的性格，特定的历史人物或某种类型的人物都有大概的谱式，所以被称为“脸谱”。戏曲中的脸谱，主要指“净”的面部描绘。“净”一般都是重施油彩，图案复杂，颜色缤纷，因此称“花脸”。脸谱的渊源可追溯至假面具。目前，脸谱已成为中国传统文化的标识之一。

实践活动

1. 戏曲身段练习

(1) 拉山

(2) 上马

(3) 背供

2. 脸谱设计

从小说、电影、漫画、戏曲中选择一位有个性的人物，为他设计一款你觉得适合的脸谱，并解释你的设计意图与理念。

3. 学唱京剧

根据自己的音色特征，自主选择生、旦、净、丑中的某种声腔，学唱一个京剧选段。

- ◆ 比较上海昆剧院《牡丹亭》、白先勇“青春版”《牡丹亭》与日本歌舞伎名伶坂东玉三郎出演的《牡丹亭》在艺术风格上的差异性。

参考 声像

- 1.《中国川剧：白蛇传》（电视节目），中央电视台《空中剧院》，2015年。
- 2.《牡丹亭：青春版》（VCD），浙江音像出版社，2013年。
- 3.《越剧：红楼梦》（DVD），河北百灵音像出版社，2012年。
- 4.《曹操与杨修》（DVD），齐鲁音像出版社，2011年。
- 5.《梅兰芳·贵妃醉酒》（DVD），河北百灵音像出版社，2009年。
- 6.《全国昆曲优秀演员展演·折子戏》（DVD），齐鲁音像出版社，2008年。
- 7.《苏三起解》（CD），中国唱片总公司，2006年。

延伸 文献

- 1.梅兰芳：《舞台生活四十年：梅兰芳回忆录》，新星出版社，2017年。
- 2.梅若衡：《京剧原来如此美丽》，中信出版集团，2017年。
- 3.白先勇：《牡丹情缘：白先勇的昆曲之旅》，商务印书馆，2016年。
- 4.蒋中崎：《越剧文化论》，浙江大学出版社，2016年。
- 5.王如宗、谭元杰：《图解京剧艺术》，清华大学出版社，2016年。
- 6.万平：《川剧老艺术家口述史（四川卷）》，人民出版社，2016年。
- 7.胡淳艳：《中国戏曲十五讲》，北京师范大学出版社，2012年。

第三单元

声 情 并 茂

音乐是不假任何外力，直接沁人心脾的
最纯的感情的火焰；它是从口吸入的空气，
它是生命的血管中流淌着的血液。

——[匈]李斯特

从文艺复兴末期开始，一群佛罗伦萨理想主义学者试图恢
复古希腊戏剧形式，歌剧就此诞生。歌剧与音乐剧都有一个共
同点：歌唱是戏剧发展的主要动力之一，还不同程度地包含戏
剧表演和舞蹈等要素。

20世纪以后，经过外来形式与本土文化的深度交融，具有
中国特色的民族歌剧与音乐剧逐步发展，代表剧目层出不穷，
呈方兴未艾之势。

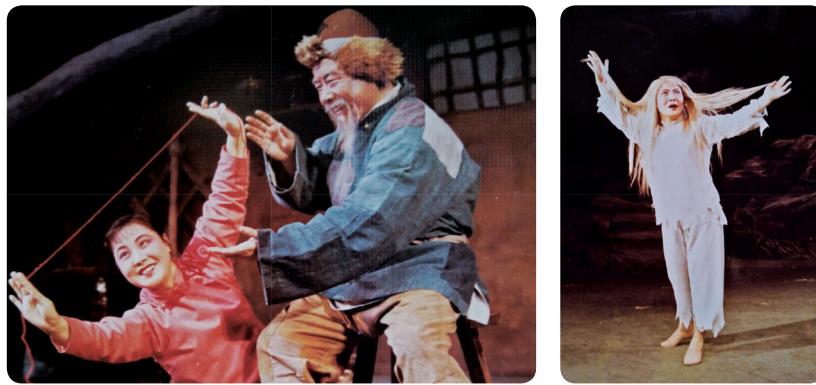

第一节

兼收并蓄的中国歌剧

白毛女

演出剧照

歌剧《白毛女》1945年诞生于延安鲁迅艺术学院，也是当时解放区创作的一部具有深远历史影响力的作品。该故事源于晋察冀边区的民间传说，少女喜儿受迫害逃入深山，头发全变白，被称作“白毛女”。这部作品将当时的阶级斗争理论与强烈的浪漫主义精神结合，迅速风靡解放区。

《北风吹》是歌剧《白毛女》中的唱段，被认为是歌剧中最甜美的唱段之一。开头的引子部分飘逸清新，是全剧中一抹亮色。该段音乐的创作借鉴、提取了民歌《小白菜》和《青羊传》的部分素材并进行整合，音乐保留了北方音乐的风格特征，清亮而甜美，准确地表达了少女纯真而充满期待的心情。

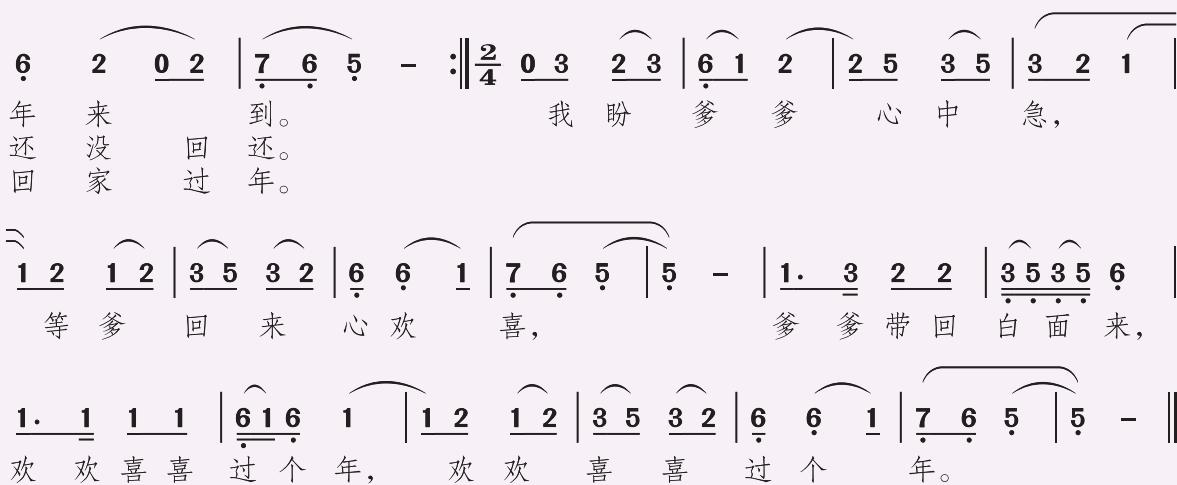
北 风 吹

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

稍快 天真地

贺敬之、丁毅词
马可、张鲁等曲

6 5 5 2 | 3 2 3 - | 5 4 3 2 | 2 6 1 - | 3 3 5 2 1 | 1 5 6 - |
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 荚 子 面, 我 等 我 的 爹 爹,

人物介绍

郭兰英（1930—），歌唱家、歌剧表演艺术家。曾任教于中国音乐学院，任中国文联全国委员、中国音乐家协会理事等，还荣获中国首届“金唱片奖”、首届中国电影音乐特别贡献奖。2019年，郭兰英被授予“人民艺术家”和“中国文联终身成就戏剧家”荣誉称号。代表作有《我的祖国》《南泥湾》《人说山西好风光》《翻身道情》等。她出演了十几部民族歌剧，在歌剧《白毛女》中饰演喜儿。

知识百科

中国歌剧

中国歌剧参考、借鉴了西洋歌剧的舞台艺术表演形式，更从中国传统戏剧和民间音乐中汲取创作营养，植根中华文化土壤和社会生活，形成自己独特的艺术形式和表演风格。

洪湖赤卫队

剧照

女主人公韩英剧照

歌剧《洪湖赤卫队》讲述了第二次国内革命战争时期湖北沔阳地区的赤卫队，在乡党委书记韩英和队长刘闯的带领下，利用湖区地理优势与敌人巧妙周旋，沉重打击敌人的故事。创作团队利用湖北当地的传统音乐进行创作与创新，巧妙地融入了湖北地区的民间小调与具有当地特色的歌曲，将我国歌剧的“民族化”推向了一个比较成熟的阶段。剧中的著名唱段有《洪湖水，浪打浪》《没有眼泪，没有悲伤》《看天下劳苦人民都解放》等。

《看天下劳苦人民都解放》是歌剧《洪湖赤卫队》中的一个唱段。剧中女主角韩英在被捕入狱后，视死如归，对着母亲唱起了这首歌。句句大义凛然，声声震撼人心，音乐风格大气，令人肃然起敬。

看天下劳苦人民都解放

梅少山、张敬安、杨会召、欧阳谦叔词
张敬安、欧阳谦叔曲

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

慢速 激情地

5. $\frac{5}{\underline{6 \ 1 \ 6 \ 5}} \ \underline{\dot{2} \ 5 \ 4 \ 3}$ | $\underline{2 \ 3 \ 5} \ \underline{3 \ 2 \ 6 \ 1} \ 2$ - | (2 3 5 6) 3 2 6 1 | 2)
娘的眼 泪 似 水 淌， 点点洒在

$\frac{1 \ 2 \ 3 \ 2 \ 1 \ 6}{\dot{5} \ 6} | \underline{1 \ 2 \ 3 \ 5 \ 2 \ 3 \ 7 \ 6} \ 5$ - | $\frac{1 \ 1 \ 2 \ 6 \ 1 \ 5}{(1 \ 2 \ 1 \ 5 \ 6 \ 1 \ 5)}$ |
儿的心 上。 满腹的话儿

(5 5 2 1) (7 2 6)

0 5 i **6 5 4 2** **5. 6 23** | **6 i. 6** **5 6 5 3** **2 3 5** **6 1** | **1 2** **1 6 1 2** **2 4** - | **2 4 - 2. 4 2 1** **6 2 3 1 6**

不知从何讲，含着眼泪叫亲娘，娘啊！

5 - (**5. 5 5 2** **6 i. 7 6** | **5. 6 5 2** **5** **6. i 6 5** **4 5 4 3** | **2 4 3 2** **6** **1. 3** **2. 3 2 1** **7 2 6** | **2** **4** **5. 6** **1 6 5**)

(片段)

知识百科

中国歌剧类型

中国歌剧有不同的创作类型，主要可归纳为：

- (1) 继承戏曲传统，如《小二黑结婚》等。
- (2) 以民间歌舞剧、小调剧或黎锦晖儿童歌舞剧为参照创作的新型歌舞剧，如《刘三姐》等。
- (3) 话剧加唱，如《星光啊星光》等。
- (4) 借鉴西方歌剧创作，如《草原之歌》等。
- (5) 坚持以内容需要为出发点，不拘泥于固定手法，可兼取西方歌剧创作手法、中国传统戏曲或话剧加唱等手法，如《洪湖赤卫队》等。

江姐

演出剧照

歌剧《江姐》根据小说《红岩》改编，讲述了中共地下党员江姐被捕后不屈于敌人的酷刑和利诱，慷慨高歌、从容就义的故事。音乐以四川民歌为基调，广泛吸收了民族民间音乐语汇，在与民间说唱音乐融合之后，形成浓郁的民族色彩和清纯的乡土气息。

《红梅赞》是贯穿全剧的主题歌。曲调柔中带刚，明亮高亢，每次出现都根据剧情发展和刻画人物的需要加以变化，传神地表现了江姐临危不惧、视死如归的精神以及从容不迫、外柔内刚的个性特点，表达了江姐对革命胜利、对未来美好生活的坚定信念。

红 梅 赞

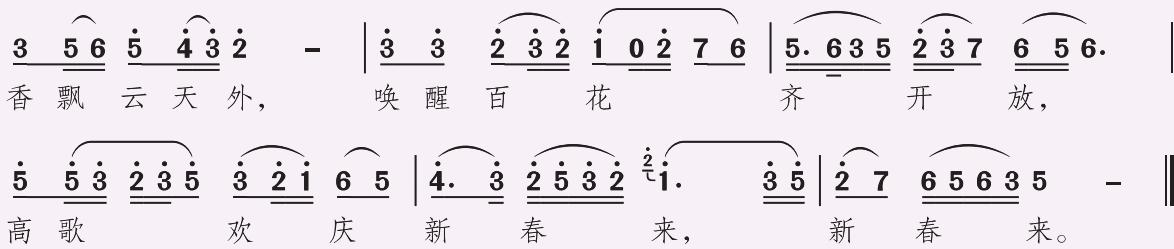
1= $\text{B} \frac{4}{4}$ 阎 羊鸣、姜春阳、金砂词曲

5 5 3 5 5. 3 2 3 6 5 | $\frac{5}{\overline{3}}.$ 5 2 3 2 1 7 i - | i i 2 6 5 $\frac{5}{\overline{3}}.$ 5 6. 1 5 4 |
红 岩 上 红 梅 开， 千 里 冰 霜 脚 下

3. 3 2 3 5 4 3 - | 2 2 3 1 2 7 6. i 3 5 | 6 6 5 2 3 2 3. |
踩， 三 九 严 寒 何 所 惧，

5 5 3 2 3 5 3 2 1 6 5 | 3 5 3 5 $\frac{5}{\overline{3}}.$ 2 i. 3 2 3 | 1. 2 1 7 6 5 6 5 - |
一 片 丹 心 向 阳 开， 向 阳 开。

5 5 3 2 3 4 3. 6 | i 2 3 6 5 4 3 - | 2 1 2 3 5 3 2 1 6 5 |
红 梅 花 儿 开， 朵 朵 放 光 彩， 昂 首 怒 放 花 万 朵，

知识 百科

《红岩》

罗广斌、杨益言创作的长篇小说，于1961年12月出版。《红岩》描写了解放战争胜利前夕，重庆当局对共产党领导的地下革命斗争的疯狂镇压。小说着重表现了许云峰、江雪琴等共产党人在狱中的经历，充分显示了共产党人的英雄主义气概。《红岩》具有宏大的历史叙事架构，善于刻画人物心理活动与烘托气氛，语言朴实，笔调悲壮，作品一经面世即引起轰动。本书不仅是一部传奇的展示，更是关于信仰的启示录。作品因具有较强的戏剧性，后被改编为电影《烈火中永生》、歌剧《江姐》。

小说封面

电影《烈火中永生》剧照

*伤逝

演出剧照

歌剧《伤逝》是为纪念鲁迅先生一百周年诞辰而创作的同名歌剧，由王泉、韩伟编剧，施光南作曲。剧本沿袭了原著抒情诗式的笔调，刻画了20世纪20年代与封建礼教抗争的涓生和子君的努力与挣扎，也揭示了知识分子在冷酷现实面前的苍白无力。此剧在音乐戏剧结构、人物心理描写以及对人声表现力的开拓等方面均有创新。其中，作品借鉴了西方美声唱法，结合中国民族唱法的衬腔处理，运用咏叹调、宣叙调、重唱与合唱交织的手法，生动刻画了主人公悲欢离合的复杂心理状态与矛盾冲突。

《紫藤花》作为爱的主题贯穿全剧。作曲家施光南借鉴了西洋歌剧的表现形式，展现了不同季节中情感故事的发展线索。二重唱《紫藤花》出现在剧中春夏之交，旋律优美缠绵，细腻地表现出主人公子君与涓生对美好生活的向往。

紫藤花

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

中速

王 泉、韩 伟词
施 光 南曲

(3 - | 5 - | 5. 7 6 5 | 1 - | 6. 1 | 4. 2 |

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

(涓生) 紫 藤 花, 紫 藤 花,

2 3 3 1 | 2 6 1 | 1 5 6 5 | 3 - | 5 2 2 1 | 2. 3 |

洁 白 绛 紫 美 如 云 霞。 为 了 献 给

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

心 上 的 人, 我 把 你 轻 轻 采 撷。

(片段)

人物介绍

施光南（1940—1990），作曲家，曾任中国音协副主席。“改革开放”四十周年，国家授予他“改革先锋”称号。他的创作兼具浓郁的民族特色与鲜明的时代特征，既有较高的艺术性又具有通俗性，因此得以广泛流传。他在歌曲创作领域成就斐然，代表作有《在希望的田野上》《打起手鼓唱起歌》《祝酒歌》《洁白的羽毛寄深情》《吐鲁番的葡萄熟了》等，还有器乐作品《阿里山之鼓》、歌剧《伤逝》《屈原》等。

实践活动

1. 表演唱：《扎红头绳》

扎红头绳

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

稍快

贺敬之、丁毅词
马可、张鲁等曲

$\overline{5\ 2}\ \overline{6\ 5}\ \overline{4\ 3\ 2}$ | $\overline{5\ 2}\ \overline{6\ 5}\ \overline{4\ 3\ 2}$ | $2\ \overline{5\ 6}\ \overline{2\ 6}\ \overline{5\ 4}$ | $\overline{2\ 3}\ \overline{5\ 2}\ \overline{1\ 7\ \cdot}\ \overline{6\ 5\ \cdot}$ |

1. 卖豆腐赚下了几个钱，集上我称回来二斤面，
3. 人家的闺女有花儿戴，你爹我钱少不能买，

$\overline{5\ 2}\ \overline{6\ 5}\ \overline{4\ 3\ 2}$ | $\overline{5\ 2}\ \overline{6\ 5}\ \overline{4\ 3\ 2}$ | $2\ \overline{5\ 6}\ \overline{2\ 6}\ \overline{5\ 4}$ | $\overline{2\ 3}\ \overline{5\ 2}\ \overline{1\ 7\ \cdot}\ \overline{6\ 5\ \cdot}$ |

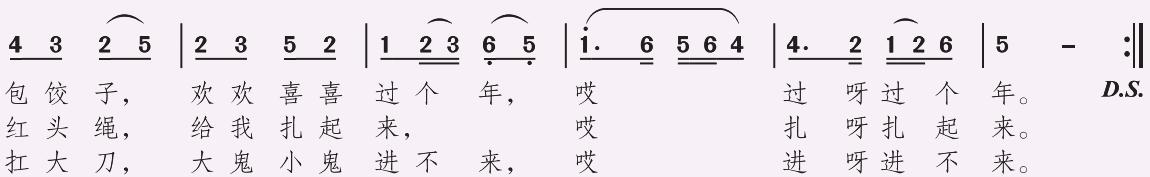
怕叫东家看见了，揣在这怀里头四五天。
扯上了二尺红头绳，我给我喜儿

$\overline{\frac{2}{4}\ 5}\ - \ \left| \begin{matrix} \overline{4\ 2\ 3} & \overline{5\ 2} & \overline{1\ 7\ \cdot} & \overline{6\ 5\ \cdot} \end{matrix} \right| \left| \begin{matrix} \overline{5\ i} & \overline{6\ 5} & \overline{4\ 2} & \overline{2\ 1} \end{matrix} \right| \left| \overline{\frac{2}{4}\ 5}\ - \right|$

扎起来，咳咳扎起来。

[2. 4. 5.] $\left| \begin{matrix} \overline{2\ 5\ 5} & \overline{6\ 6\ i} & \overline{6\ 5} & \overline{4\ 3\ 2} & \overline{2\ 5} & \overline{6\ 6\ i} & \overline{6\ 5} & \overline{4\ 3\ 2} & \overline{2\ 5} & \overline{6\ 5} \end{matrix} \right|$

2. 卖豆腐赚下了几个钱，爹爹称回了二斤面，带回家来
4. 人家的闺女有花戴，我爹钱少不能买，扯下了二尺
5. 神门神骑红马，贴在门上守住家，门神门神

说明：

- (1) 在集体熟练演唱全曲的基础上，全班男生与女生分为两组，分别演唱杨白劳与喜儿的声部；
- (2) 在(1)的基础上，选出几个男女声二重唱组演唱该作品；
- (3) 以《扎红头绳》的歌词为素材改编成话剧表演的形式，排演一段戏剧。

*2. 听赏会：“走进中国歌剧”

全班同学协同合作，以“走进中国歌剧”为主题，组织一场听赏会。

- ◆ 试比较歌剧与舞剧《白毛女》在戏剧框架、表达方式、人物形象等方面的不同。
- ◆ 你所欣赏过或知道的中国歌剧还有哪些？请推介给同学们。

第二节

源远流长的西方歌剧

作品鉴赏

奥菲欧与尤丽狄茜

希腊神话“奥菲欧”(油画)

《奥菲欧与尤丽狄茜》是德国作曲家格鲁克创作的歌剧，脚本由意大利诗人卡沙庇基根据希腊神话《奥菲欧》改编创作而成。该剧讲述了歌手奥菲欧用坚韧不拔的毅力、真挚的爱与美丽的歌声带领亡妻重返人间的故事。这是格鲁克第一部改革歌剧，音乐一扫巴洛克后期奢靡华丽的风格，朴素而真挚地体现了音乐与戏剧的一致性。

《世上没有尤丽狄茜我怎能活》是剧中最著名的咏叹调。乐曲采用C大调，稍快的行板，具有明晰的主调音乐风格。回旋曲式结构中有G大调和c小调的转调安排，戏剧性地表现了剧中人物的情绪变化。这首咏叹调遵循格鲁克歌剧改革的理念，真切地表现了奥菲欧对尤丽狄茜的感情和失去尤丽狄茜后的痛苦。

世上没有尤丽狄茜我怎能活

[意]卡沙庇基词
[德]格鲁克曲
喻宜萱译配

The musical score consists of three staves of music in G clef, 4/4 time. The lyrics are integrated into the music, with each line of text corresponding to a specific melodic line. The lyrics are:

世上没 有 尤 丽 狄 茜 没 有
爱 我怎 能 活? 在 悲 痛 中 我将无所适从, 没 有
你 叫 我怎 能 活? 没 有 你 我将无所适 从。
(片段)

人物介绍

格鲁克 (Christoph Willibald von Gluck, 1714—1787)，德国作曲家，著名的歌剧改革家。受启蒙主义思想影响，他主张在歌剧中保持音乐与戏剧的统一，音乐服从戏剧内容和人物情感，不浮华夸张，力求自然纯朴。代表作有《奥菲欧与尤丽狄茜》《阿尔切斯特》《巴吕德与爱莱娜》《伊菲姬尼在奥利德》《伊菲姬尼在陶里德》《阿尔米德》等。

知识 百科

宣叙调与咏叹调

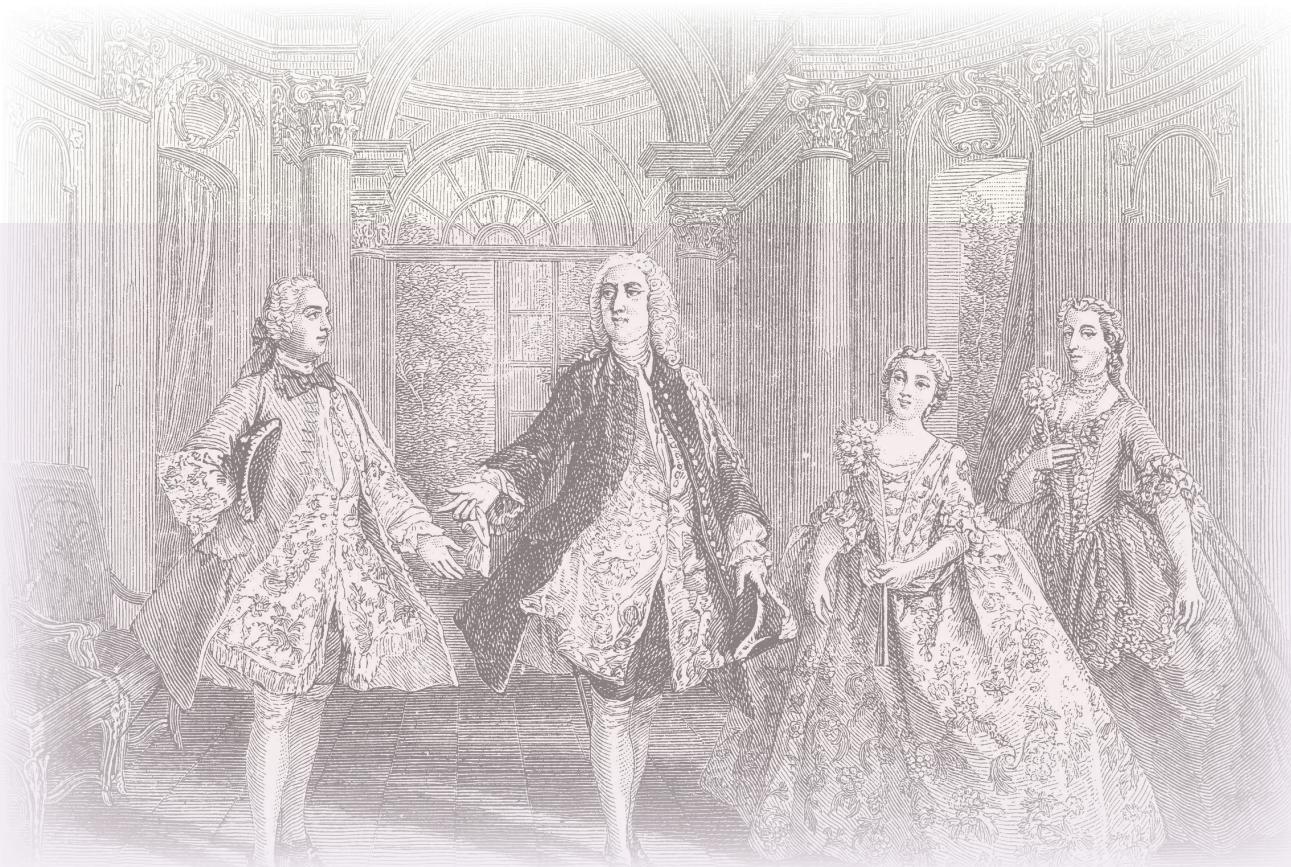
宣叙调是类似朗诵的曲调，常用于歌剧、清唱剧、康塔塔等戏剧体裁中，是将语言的音调和节奏加以音乐化夸张处理而形成的一种歌唱形式。宣叙调的结构没有固定的格式，节奏大多自由且伴奏较简单，一般出现在咏叹调之前，具有“引子”的作用。

咏叹调是抒情性的独唱乐段，一般是歌剧中主角的独唱曲，犹如戏剧中的“独白”，表现出人物的心理特征和细腻的情感变化。咏叹调在巴洛克时期有特定的三段体曲式结构（ABA），通常篇幅较大，技巧性高，用管弦乐队或键盘乐器伴奏。咏叹调也常常单独作为音乐会独唱曲目来演唱。

一般而言，宣叙调叙事，咏叹调抒情，二者共同推进戏剧向前发展。

正歌剧

17世纪或18世纪早期的意大利歌剧，是欧洲最流行的艺术形式之一。正歌剧采用历史题材，以神话人物、英雄骑士为主要角色，有严谨的结构组织和严肃的情节。正歌剧音乐风格崇高华丽，形式上注重歌唱技巧，以咏叹调为中心的音乐展现出剧中的人生悲剧。

费加罗的婚礼

演出剧照

凯鲁比诺（右一）

《费加罗的婚礼》是莫扎特著名的喜歌剧，描写了足智多谋的费加罗与荒诞的贵族主人之间的斗争。莫扎特在这部歌剧中大胆摒弃了意大利喜歌剧体裁中过分夸张的手法，赋予作品以更深的抒情性。剧中广泛运用独唱、重唱形式来表达复杂的戏剧内容，用生动的音调来刻画人物形象，使作品中的每个角色均符合自己的性格特点。

《你们可知道》是由伯爵的童仆凯鲁比诺演唱的咏叹调，小夜曲风格，情深意切，脍炙人口。后半部急促而又不稳定的音型，把凯鲁比诺这个天真少年充满幻想而又有些忐忑的心理表现得生动细腻。剧中这个角色是少年，而扮演者往往是次女高音。

你们可知道

[意]达·庞特词
[奥]莫扎特曲
张承謨译配

你 们 可 知 道 什 么 是 爱 情? 你 们 可 理 解

我 的 心 情? 你 们 可 理 解 我 的 心 情?

我 想 把 一 切 讲 给 你 们 听, 新 奇 的 感 觉

(片段)

知识百科

歌剧的分号模式

在传统的歌剧中，常以“宣叙—咏叹”作为其结构体裁的基础。歌剧分成明显的叙述性和抒情性的段落，对应为情节解释与情感抒发。这种叙述解释与抒情的分段，形成了歌剧中的“宣叙—咏叹”分号模式。这种形式最显著的特征是分曲段落之间有明显的起落行止，使整部歌剧中出现许多小的分界线，也使戏剧的发展相应地出现一次次的抑顿。

喜歌剧

又称“谐歌剧”，最初为正歌剧的幕间剧。1733年意大利作曲家佩尔戈莱西的《管家女仆》被认为是史上第一部独立喜歌剧。该歌剧形式盛行于18世纪，主要流行在法国、意大利、德国等欧洲国家。喜歌剧题材取自日常生活，表现人们熟悉的生活场景和人物。音乐风格轻快、幽默，具有喜剧因素，结尾往往是皆大欢喜的团圆或胜利。

*尼伯龙根指环

《尼伯龙根指环》是德国作曲家瓦格纳历时二十六年创作的一部大型乐剧，作品以鸿篇巨制的气势和深刻的主题，挖掘了人生、哲学、社会等多方面的思想内涵。全剧包含《莱茵的黄金》《女武神》《齐格菲尔德》和《诸神的黄昏》四联剧。瓦格纳本人撰写了全部歌剧脚本，并创作了两百多个主导动机贯穿全剧，还运用庞大的乐队编制演绎出气势恢宏的音响，展现出厚重而丰富的声音效果。

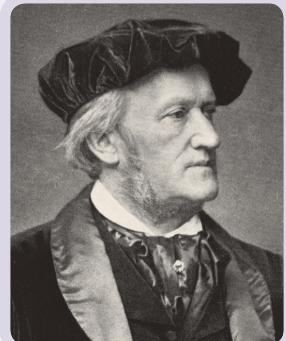
演出剧照

《女武神的飞驰》是四联剧第二部《女武神》中的幕间音乐。其中，铜管乐的使用达到了出神入化的境界，音乐的交响化与美妙配器令人联想到天界之门敞开，英武非凡的女武神们挟着风云雷电在九天之上纵马飞驰、放声高唱。

《女武神的飞驰》主题

[德]瓦格纳曲

人物介绍

瓦格纳（Wilhelm Richard Wagner, 1813—1883），德国浪漫主义时期作曲家。他对传统歌剧进行了大胆改革，创造了新的体裁“乐剧”，使德国浪漫主义歌剧达到了一个新的高峰。他艺术修养全面，具有作曲家、编剧、作家、社会活动家等多重身份，成就斐然。在戏剧与音乐的关系问题上，他坚持音乐必须服从戏剧内容进行创作的原则，其艺术观念对20世纪音乐产生了重要影响。代表作有《汤豪塞》《漂泊的荷兰人》《罗恩格林》《特里斯坦与伊索尔德》《尼伯龙根指环》等。

知识 百科

乐剧与无终旋律

乐剧是瓦格纳首创的音乐戏剧形式，以神话传说、历史人物故事为题材，采用主导动机的音乐发展手法和无终旋律的创作手法，打破意大利传统的“宣叙—咏叹”分号式写作结构，淡化歌唱段落中明显的起落行止，强调歌剧与戏剧的整体性，把管弦乐作为推动戏剧性发展的重要手段。这种新的音乐戏剧形式充分实现了瓦格纳宏大、综合的戏剧理想，是西方歌剧史中的里程碑。

拜罗伊特节日剧院

拜罗伊特节日剧院坐落于德国巴伐利亚州北部小城拜罗伊特，在当时巴伐利亚国王路德维希二世的支持下，建于1871年至1876年间。该剧院的独特之处是专门上演瓦格纳乐剧。该剧院由瓦格纳和建筑师共同设计，虽然外型并无特殊之处，但内部结构极具个性：硕大无比的乐池沉入地下，以更适合瓦格纳乐剧中管弦乐队的音响效果。在此，音乐与剧情达到了前所未有的和谐。

拜罗伊特节日剧院

实践活动

聆听与模仿

聆听《绿树成荫》，指出哪部分为宣叙调，哪部分为咏叹调。尝试模仿表演歌曲中宣叙调与咏叹调的某些乐句。

拓展思考

- ◆ 根据时间脉络，绘制一张“西方歌剧发展史”的概略图谱，标出各时期著名音乐家及其代表作。
- ◆ 思考歌剧中音乐与戏剧的关系。

第三节

枝繁叶茂的音乐剧

金沙

演出剧照

《金沙》是一部反映古蜀文明的音乐剧，由三宝作曲、导演。该剧讲述了现代考古学者“沙”与数千年前在金沙生活的“金”之间跨越时空的爱情故事。该剧以抒情的旋律、真挚的表演、精致的舞美来揭示人物内心的矛盾和剧情发展，既保持古典风范又体现现代情怀，戏剧性、历史性和艺术性在剧中有机融合，让观众在体验视听冲击的同时，领会到丰富的思想内涵。

《天边外》是男主角“沙”在剧中的唱段。他历经多次时间穿越遇到了女主角“金”，两人相遇的一瞬间各自被记忆唤醒，“沙”在凄冷的冰雪中唱出了这首爱之歌。歌曲与故事情节紧密结合，采用咏叹调式的表现形式反映主人公内心复杂的感情，浪漫的语言配合优美的曲调，将“沙”和“金”的爱情、古蜀战场的残酷表现得淋漓尽致。

天 边 外

1=F $\frac{4}{4}$
中速关 山词
三 宝曲

p

0 0 0 0 3 | 7 6 7 7 6 6 0 3 | 7 6 7 7 1 1 0 6 | 2 1 2 1 2 2 1 2 3 |
我 说 不 出 来, 我 想 不 明 白, 她 可 在 传 说 中 的 天 边

? - - 0 3 2 | 3 2 3 2 3 3 4 0 3 2 | 3 2 3 2 3 3 6 0 1 |
外? 她 是 怎 样 一 路 走 来, 她 的 心 思 有 谁 能 猜, 却

2 1 2 1 2 2 3 0 2 | ? - - 0 3 | 7 6 7 7 6 6 0 3 |
如 何 知 道 我 的 存 在。 风 停 不 下 来, 风

7 6 7 7 1 1 0 6 | 2 1 2 1 2 2 3 | 7 - - 0 3 2 |
吹 到 现 在, 可 去 过 人 们 说 的 天 边 外? 风 是

3 2 3 2 3 3 4 0 3 2 | 3 2 3 2 3 3 6 0 1 | 2 1 2 1 2 2 3 0 4 | 3 - - - |
怎 样 一 路 吹 来, 风 的 方 向 有 谁 能 猜, 却 如 何 吹 进 我 的 心 怀。

(片段)

知识
百科

音乐剧

音乐戏剧的一种，通过音乐、台词、肢体动作等元素的紧密结合，表达故事情节并抒发情感。音乐剧虽然与歌剧、戏曲等其他音乐戏剧表演形式有相似之处，但它的独特之处在与对歌曲、对白、肢体动作、表演等因素给予同样重视，歌唱形式更接近流行唱法。因其题材与形式更接近普通人的生活，所以音乐剧拥有较庞大的观众群。

*雪狼湖

演出剧照

音乐剧《雪狼湖》改编自钟伟民的同名小说。该剧描写的是花的守护者胡狼爱上了与自己身世悬殊的宁静雪，“雪”与“狼”在世俗的重压下被迫分离，但他们的内心却无法忘却那片曾经赋予诺言的“雪狼湖”。在挣扎与对抗中，在错综纠结的家庭压迫下，爱情被凝固在时间的湖水中，爱与永恒就此诞生……

剧中唱段《不老的传说》旋律层次鲜明，歌词朗朗上口，曲风轻盈，词曲之间互为补充，相得益彰。该曲巧妙利用女声伴唱音色，营造了透明轻巧的声音效果，浪漫的氛围始终萦绕其间。

不老的传说

1=G $\frac{2}{4}$
中速
古倩敏词
Dick Lee曲

1 1 2 3 3 | 4 $\frac{4}{3}$ 3 | 2 2 3 2 1 | 7 1 6 |
天上的雪花 白茫茫， 遇上有情郎 闪亮亮，

1 1 2 3 3 | 4 3 3 5 | $\frac{3}{4}$ 6 5 3 2 1 2 2 | $\frac{2}{4}$ 1 - |
流传的神话 永不忘，地久天长 每个人都会唱。

3 3 4 3 2 1 | 2 5 5 5 5 | 1 1 2 1 6 5 | 6 1 1 6 2 |
故事铺展在那湖水的中央， 荡漾一段感情，美丽又感伤，

3 3 4 3 2 1 | 2 5 5 5 5 3 1 | 2 2 1 2 1 | 2 3 2 1 |
两双拥抱的手，人间到天上，花儿开出翅膀，梦中飞翔。

(片段)

西区故事

演出剧照

《西区故事》是美国音乐剧史上里程碑式的作品，由指挥家伯恩斯坦作曲，桑德海姆作词，罗宾斯编舞。作品以 20 世纪 50 年代纽约曼哈顿西区为背景，讲述了主人公玛利亚和托尼的爱情故事。伯恩斯坦继承西方古典音乐传统的同时，将爵士乐、流行音乐、拉丁风情音乐、现代音乐等诸多音乐风格融合在一起，使该剧呈现出丰富多彩的音响效果。这部音乐剧将舞蹈、音乐、剧情完美地融为一个艺术整体，为美国音乐剧的艺术表演开辟了新思路。

《今夜》是托尼和玛利亚在社区舞会后的二重唱。歌曲既有古典音乐的严谨结构，又有现代音乐的鲜明风格，旋律流畅动听，表现出男女主人公单纯而乐观的情感，又隐约预示了对未来发展中的危机冲突的不安。

今 夜

[美]斯蒂芬·桑德海姆词
[美]伦纳德·伯恩斯坦曲
沈达婕、沈承宙译配

Molto allegro 玛利亚（温暖地）

mf

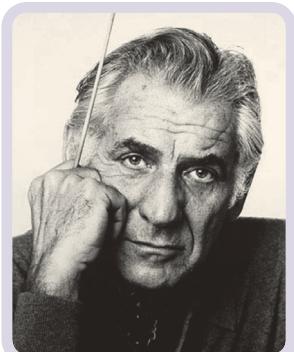
今 晚， 今 晚， 一 切 重 新 开
To - night, to - night, it all be-gan to -

端， 全 世 界 消 失 在 我 眼 前。
night, I saw you and the world went a - way.

(片段)

人物介绍

伯恩斯坦 (Leonard Bernstein, 1918—1990)，指挥家、作曲家，曾任纽约爱乐乐团音乐总监。作为世界一流的指挥家，他在指挥界有着不可磨灭的贡献。同时，他还创作了相当数量的优秀音乐作品。他使音乐剧实现了从纯粹的舞台娱乐表演到具有高度审美价值的戏剧艺术的跨越，使音乐剧真正具有雅俗共赏的美学品质。代表性音乐剧有《在镇上》《康狄德》《西区故事》等。

知识百科

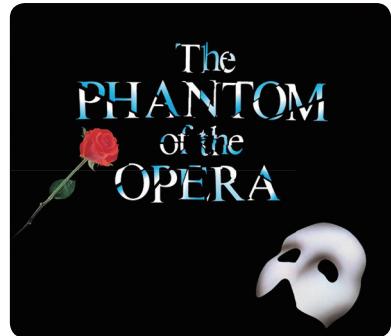
百老汇

曼哈顿的一条街道，其中有坐落在纽约戏剧区和曼哈顿林肯中心的40家座位超过500席的大型专业剧院。百老汇是美国戏剧和音乐剧的重要地标，代表着高级别的艺术成就和商业成就。百老汇的表演内容多以经典音乐剧为主，有很强的观赏性和娱乐性。目前，百老汇戏剧产业已与好莱坞电影业、美国唱片业并驾齐驱成为美国文化创意产业的三大支柱。同时，它也象征着美国音乐剧的艺术风格与特征。

百老汇

歌剧院魅影

演出剧照

《歌剧院魅影》是一部将古典音乐与现代流行音乐元素完美结合的音乐剧。该剧以动人的旋律、精彩的剧情、神秘的气氛、华丽的舞美视效，为观众营造出梦幻般的华美场面和震撼人心的视听效果。这部音乐剧打破了传统意义上各种音乐类型之间的界限，以高超的艺术技巧和先进理念体现出浓浓的古典韵味的同时又兼具时代感。

《别无所求》是女主角克里斯汀与恋人拉乌尔的一段二重唱。歌曲第一部分是抒情的旋律，曲调温暖而真挚，像是拉乌尔对克里斯汀内心恐惧的安慰。副歌部分大跳的旋律道出了两人心中相互爱慕已久的心声，如同海誓山盟的咏唱，是全剧抒发人物情感的高潮。

别无所求

[英]查尔斯·哈特、理查德·斯提尔戈词
[英]安德鲁·劳埃德·韦伯曲
薛范译配

Andante
(拉乌尔)

不 用 提 心 吊 胆， 也 不 用 怕 黑 暗， 有
No more talk of dark-ness, for - get these wide-eyed fears; I'm

谁 最 对 你 伤 害， 有 我 在 给 你 温 暖。
here, noth-ing can harm you, my words will warm and calm you.

让 白 昼 的 光 芒 把 你 的 泪 擦 干， 有
Let me be your free - dom, let day-light dry your tears; I'm

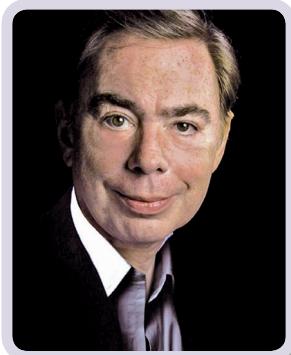
我 呵 护 你 安 全， 我 就 在 你 的 身 边。
here, with you, be-side you, to guard you and to guide you.

(克里斯汀)

(片段)

人物介绍

韦伯 (Andrew Lloyd Webber, 1948—)，英国作曲家。他的创作推动了音乐剧的发展，开创了音乐剧艺术的新纪元。他创作的《歌剧院魅影》《猫》《贝隆夫人》和《日落大道》等，在世界各主要城市久演不衰，为英国音乐剧奠定了世界性声誉和地位。

知识百科

伦敦西区

在商业和娱乐业高度发达的伦敦市中心形成的剧院区。西区剧院特指由伦敦剧院协会进行会员管理、拥有或使用的49座剧院。这里是表演艺术的国际舞台，也是英国戏剧界的代名词，以上演音乐剧、戏剧为主。它与美国百老汇同为世界戏剧表演中心，同时也代表着英国音乐剧的艺术风格与特征。

伦敦西区

放牛班的春天

电影海报

音乐剧《放牛班的春天》改编自同名电影。该剧讲述了失意音乐家克莱门特·马修来到“池塘之底”寄宿学校担任学监，面对长期缺乏管教和关爱的孩子，决定组织合唱团，用音乐打开孩子们封闭的心灵并改变孩子命运的故事。

音乐剧选曲《风筝》旋律动人，和声优美，短小精炼，三拍子的律动充满了朝气与动感——生命的春天是多么令人欣喜。然而，在蓬勃成长过程中的离别，却又是令人伤感——马修老师即将离开，他曾用音乐给孩子们创造了一片自由飞驰的天空，孩子们则用歌声表达了对老师的依依不舍之情。

风 筝

[法] 布鲁诺·库莱曲

BPM = 138

Soprano 1

Soprano 2

Alto

S. 1

S. 2

A.

cerf-vol-lant vo - lant au vent, ne t'ar - rê - te pas

cerf - - vo - lant lant vo - -

cerf - vo - lant cerf - vo - lant vo - lant au vent,

vers la mer, haut dans les airs, un en - fant te voit

- - lant, un en - fant te voit

vers la mer, dans les airs, un en - fant te voit

S. 1 voy-age in - so - lent, trou - blés en - ni - vrants,

S. 2 in - so - lent, troubles en - ni -

A. in - so - lent, troubles en - ni -

S. 1 a-mours in - no - cents, sui - vent ta voie, sui-vent ta voie

S. 2 vrants, a - mours in no - cent.

A. vrants, a - mours in no - cents.

S. 1 en vo - lant. cerf-vo - lant vo - lant au vent, ne t'ar - rê -

S. 2 cerf - vo - lant

A. cerf cerf - vo - lant, ne t'ar - rêt -

S. 1 te pas vers la mer, haut dans les airs, un en - fant

S. 2 vo - lant, au vent,

A. te pas, vers la mer, dans les airs, un en - fant

S. 1 te voit et dans la tour mente,
S. 2 dans les airs, tes ailes tri - om -
A. te voit, dans la tour - mente, tes ailes ai - les tri - om -

S. 1 n'ou - blie pas de re - ve - nir vers toi.
S. 2 phantes, n'ou - blie pas de re - ve - nir vers toi.
A. phantes, re - ve - nir vers toi.

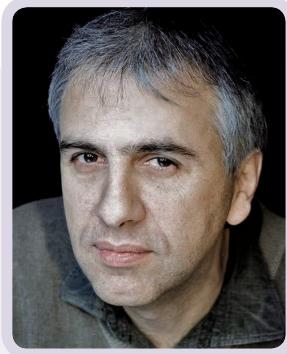
(片段)

歌词大意：

空中飞舞的风筝，请你别停下，飞往大海，飘向高空，一个孩子在望着你，率性的旅行，醉人的回旋，纯真的爱啊，循着你的轨迹飞翔。（史菁译）

人物介绍

布鲁诺·库莱（Bruno Coulais, 1954—），法国电影配乐作曲家。他的配器手法独特，音乐带有冥思、宁静的特质，其艺术成就引人注目，曾以“天-地-人”三部曲、《赤色追缉令》等片四度入围法国凯撒奖最佳电影音乐奖。代表作有《微观世界》《喜马拉雅》《迁徙的鸟》《卢浮魅影》《基督山恩仇记》等，《放牛班的春天》荣获2005年第77届奥斯卡金像奖最佳原创歌曲提名。

 实践活动

*1. 戏剧表演

以音乐剧《放牛班的春天》选曲《眺望你的路途》为背景音乐，设计并全班协作进行一段戏剧性表演（话剧、哑剧、舞蹈等均可）。

眺望你的路途

[法]布鲁诺·库莱曲

Soprano $\text{♩} = 92$

Vois sur ton che-min, ga-mins ou-bli-é s é - ga - rés, don-ne leur la main pour les me-

ner vers d'au-tres len - de - mains.

don - ne leur la main pour les me - ner vers d'au-tres len - de -

sens au coeur de la nuit, l'on - de d'es - poir, ar - deur de la

mains. au coeur de la nuit, l'on - de

vi - e, sen-tier de gloire.

d'es - poir, ar-deur de la vie, de la vie. sen-tier de gloire, sen-tier de

bon-heurs en - fan - tins, trop vit' ou - bli - é s ef - fa - cés, une lu - mière do - rée bril - le sans

gloire.

fin tout au bout du che - min.

vit' ou - bli - é s ef - fa - cés, une lu - mière do - rée bril - le sans

The musical score consists of three staves of music in G clef, common time, with lyrics in French underneath each note. The lyrics are:

sens au cœur de la nuit, l'on - de d'es - poir, ar - deur de la
 mains, au cœur de la nuit. l'on - de
 vi - e, sen - tier de gloire.
 d'es - - poir, ar - deur de la vie, de la vie.

(片段)

歌词大意：

眺望你经过的路上，孩子们迷了路。向他们伸出手，拉他们一把，步向往后的日子。
 黑暗中的方向，希望之光，生命中的热忱，荣耀之巷。童年的欢乐，转瞬消逝被遗忘，
 一道绚烂金光，在小道尽头闪亮。黑暗中的方向，希望之光，生命中的热忱，荣耀之巷。

(史菁译)

2. 讨论交流

分组讨论并交流：《西区故事》中融入了哪些类型的舞蹈？舞蹈在推动剧情发展与刻画人物形象方面起到了怎样的作用？

- ◆ 试归纳美国、英国、法国音乐剧不同的艺术特色。
- ◆ 西方音乐剧的发展历程对中国音乐剧发展有何启示？

参考 声像

- 1.《剧院魅影》(DVD)，乔尔·舒马赫执导，Warner Bros., Odyssey Entertainment, Really Useful Films公司，2004年。
- 2.《蒙特威尔第经典作品集》(CD)，Membran出版公司，2015年。
- 3.《费加罗的婚礼》(CD)，迪卡唱片公司，2015年。
- 4.《尼伯龙根指环》(CD)，奥菲欧唱片公司，2005年。
- 5.《洪湖赤卫队》(CD)，黄河唱片公司，2001年。
- 6.《西区故事》(CD)，索尼唱片公司，1994年。
- 7.《白毛女》(CD)，雨果制作有限公司，1992年。

延伸 文献

- 1.[美]约瑟夫·科尔曼著，杨燕迪译：《作为戏剧的歌剧》，上海音乐学院出版社，2008年。
- 2.居其宏：《歌剧美学论纲》，安徽文艺出版社，2003年。
- 3.钱苑、林华：《歌剧概论》，上海音乐出版社，2003年。
- 4.慕羽：《百老汇音乐剧》，海南出版社，2002年。
- 5.余丹红、张礼引：《美国音乐剧》，安徽文艺出版社，2002年。
- 6.居其宏：《音乐剧，我为你疯狂》，上海教育出版社，2001年。
- 7.[以色列]彼得·格拉顿维茨著，杨晓春译：《列奥纳德·伯恩斯坦传》，辽宁大学出版社，1998年。
- 8.[美]科贝著，张洪岛编译：《西洋歌剧故事全集》，人民音乐出版社，1984年。

第四单元

戏剧人生

表演的冲动，是深深扎根于人类内心的。

——[英]特里夫·R.格里菲斯

戏剧是现实生活的缩影，生活是戏剧创作的源头；舞台上的众生百态，是真实人生之投射。同时，社会是一个舞台，全体社会成员是在这个舞台上扮演不同角色的演员，塑造自己的形象，实现自己的人生价值。

戏剧与人生，一个永恒的话题。

第一节

源自生活的戏剧与音乐

秦始皇

人物影像

歌剧《秦始皇》，由谭盾作于 2006 年，首演于大都会歌剧院。该剧讲述了秦灭六国而后建立中国历史上第一个统一的封建帝国的故事。

创作之前，作曲家到上海博物馆找到秦代文献，了解到秦的音乐以击缶、击瓦等为主要演奏方式，陶制乐器、石鼓都有非常重要的地位。有了史料的收集和研究，再通过想象，结合戏剧、音乐和舞蹈，就有了序幕部分用石击鼓形成的特殊节奏形态，融合人声的呼喊，营造出十分奇特的舞台戏剧效果。从石鼓的印象开始，发展出了秦始皇和高渐离之间的音乐故事。

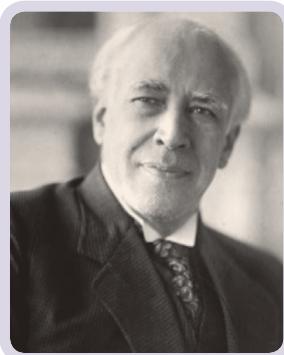
知识 百科

戏剧理论（一）

戏剧的四个基本要素：

- ① 戏剧情境、冲突与悬念：戏剧需要构设一个故事，需要设置冲突。这种冲突比生活矛盾更具典型意义，也更富戏剧性。
- ② 台词与动作：剧中人物的语言。它是性格化的，是富有动作性的（台词与动作具有关联性）。台词的表现形式有对话、独白、旁白、内白、潜台词等。
- ③ 幕和场：戏剧的显性结构。幕，结构规模比较大的段落，结束时关闭舞台大幕；场，戏剧结构规模相对较小的段落，包含在幕中。一幕可以包含几个场。
- ④ 舞台说明：帮助导演和演员掌握剧情的提示与说明。

人物 介绍

斯坦尼斯拉夫斯基（Konstantin Stanislavski，1863—1938），苏联演员、导演、戏剧理论家。他最重要的成果是创立了斯坦尼斯拉夫斯基体系，包括表演、导演、戏剧教学和方法等系统专业知识，这是他毕生创作和教学经验的总结。他认为表演应该是真实的，强调演员内心情感体验，即演员就是角色，角色就是演员。斯坦尼斯拉夫斯基核心戏剧美学思想就是真实反映生活，强调戏剧的社会使命和教育作用。

钢的琴

演出剧照

话剧《钢的琴》由喻荣军编剧，讲述了钢厂下岗工人为女儿的音乐梦艰苦努力，与朋友一起用钢铁为女儿打造出一架钢琴的故事。这部作品从小人物的视角出发，通过他们的艰辛与不懈奋斗，表现他们的友情、亲情以及不被生活击倒的幽默感，展现普通人的尊严与乐观豁达的人生态度。

该剧的舞美设计源于生活场景，男主角对生活的热情、执着，与废弃的钢铁厂房的冰冷、沧桑形成了很大对比。音乐、舞美与剧情完整融为一体，为后工业风格画出了一道特殊的风景。

作品中，俄罗斯风格的音乐贯穿全剧，俄罗斯民歌《三套车》奠定了整部作品主题的厚重感。在戏剧的第一幕和最后一幕场景中，选用的音乐完全一致，但用不同的表述风格，这种改编深化了主人公的性格。最后，在冰冷的厂房中，在这架集聚了大家力量造出的钢琴前，圆舞曲风格的俄罗斯小调主题音乐呈现出一种别样的浪漫。

三套车 (《钢的琴》配乐)

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

中速稍慢

俄罗斯民歌
高山译词
宏扬配歌

3 ||: 6. 6 6 6 #5 6 | 7. $\overbrace{\#5}^{3.}$ 3 | i 6 1 1 2 #2 | 3 - - 0 3 |

1. 冰 雪 遮 盖 着 伏 尔 加 河，冰 河 上 跑 着 三 套 车，有
2. (小) 伙 子 你 为 什 么 忧 愁，为 什 么 低 着 你 的 头，是

6. 7 i 7 6 5 4 3 | 2. 4 6 7 6 | 3. 4 3 2 7 1 | 6 - - 3 :|| 6 - - ||

人 在 唱 着 忧 郁 的 歌，唱 歌 的 是 那 赶 车 的 人。 2. 小
谁 叫 你 这 样 伤 心，问 他 的 是 那 乘 车 的 人。

知识 百科

戏剧理论（二）

（1）舞台调度

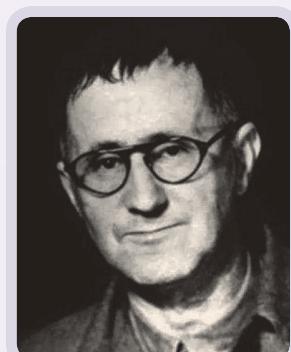
又称“场面调度”。在创作中，其依据是台词、剧本的舞台指示以及导演的构思。通过演员体态、演员之间以及演员与舞台景物的组合等，在舞台上进行空间位置的安排与转换，以表达和呈现故事主旨，更好地呈现戏剧效果。主要作用：刻画人物形象，展示人物关系、戏剧冲突，强调舞台行动，强化戏剧情绪，渲染节奏气氛，激发演员情感等。场面调度后来被用到电影创作中，除了演员调度，还涉及到镜头调度。通过调度，可以更好地刻画人物，体现作品主题。

（2）第四堵墙

其概念源于戏剧表现普通人生活、真实地表现生活环境的观念。早在文艺复兴时期有人提出“如果在舞台上表现室内环境，房间缺少第四堵墙就显得不真实”的说法。18世纪，启蒙运动代表人物狄德罗也提及了“第四堵墙”的概念。他在《论戏剧艺术》中提到：假想在舞台的边缘有一道墙，把你和池座的观众隔离开。19世纪下半叶，随着“三面墙”布景形式的日趋定型，位于台口的这道实际不存在的“墙”变成箱式布景房间第四堵墙的剖面，因而有了“第四堵墙”之称。最早使用“第四堵墙”这个术语的是法国戏剧家让·柔琏。1887年他提出，演员要表演得像在自己家里那样，不去理会观众的反应，任他鼓掌也好，反感也好。舞台前沿应是一道第四堵墙，它对观众是透明的，对演员来说是不透明的。

人物 介绍

布莱希特（Bertolt Brecht，1898—1956），德国戏剧家、诗人。20世纪德国戏剧学派代表人物，其理论对世界戏剧产生很大影响。他认同斯坦尼斯拉夫斯基体系对现实主义表演艺术所做出的积极贡献，同时他也有自己的美学概念“间离方法”，又称“陌生化方法”，即利用艺术手法把平常的事物变得不平常，揭示事物的因果关系，暴露事物的矛盾性质，使人们认识改变现实的可能性。但就表演方法而言，“间离方法”要求演员与角色保持一定的距离，不要把二者融合为一，演员应高于角色，驾驭角色，表现剧中人物而不是演员“融化”于角色之中。应随时进入角色，随时跳出角色，若即若离，自由驰骋。

*无人生还

演出剧照

《无人生还》是著名悬疑作家阿加莎·克里斯蒂根据她本人同名小说改编的话剧作品。剧情梗概：十个互不相识的人，被富有的欧文先生邀请到了印第安岛上的私人别墅。晚餐后，一个神秘的声音揭开了他们心中各自隐藏着的可怕秘密。当天晚上，年轻的马斯顿先生离奇死去，古老的童谣就像诅咒一样笼罩着所有人，似乎有一双神秘的眼睛在时刻窥视着这场死亡游戏，到访者就像消失的印第安小瓷人一样，一个又一个地走向死神……

这部戏剧作品的重要特点是现场感，导演充分利用密闭空间这一特点，通过舞美设计和音乐渲染，把紧张、悬疑等各种情绪抛给观众，使大家仿佛置身于一张令人无法呼吸的大网之中，等待命运之神的安排……

知识 百科

戏剧理论（三）

（1）戏剧中的假定性

戏剧中约定俗成的、以假乱真的表现方式。在戏剧艺术中，假定性的表现范围十分广泛，如舞台空间处理与时间的假定性，中国戏曲艺术中的虚拟性、舞台美术的布景等。还可以通过舞台节奏的变化来形成对自然时间的调整、压缩和延展等。

（2）戏剧悬念

戏剧编剧术语，源自心理学中人们由持续性的疑虑不安而产生的期待心理。编剧或导演对剧情作悬而未决或结局难料的安排，以引起观众更为迫切的期待。它是戏剧创作中使情节引人入胜，保持吸引力并不断增强观众兴趣的一种创作手法。

戏剧悬念的构成条件：人物命运中潜伏着危机，存在两种命运、两种结局的可

能性；存在势均力敌而又必须有结果的冲突；剧中人物的性格、行为等能引起观众在感情上的爱憎等。

“剧场体验活动”

一群素昧平生的访客，随机组成一支演员团队，即兴表演著名戏剧的片段，比如莎士比亚的《哈姆雷特》《李尔王》等。这种活动需要在陌生人之间迅速建立剧中人物联系，得到沉浸式表演体验，并试着将这种与真实世界分离的戏剧世界的关系体验记录下来，作为一种艺术实践心得，讨论这种活动的可行性、对艺术体验的有效性与深刻性等问题。这种活动如果在学校的社团活动中尝试，将是十分生动的体验戏剧表演的活动项目。

音效

音效是指由声音制造的效果，它可增强场面的真实感、气氛和剧场讯息。往往包括乐音、效果音、杂音，如马蹄声、雷声以及各种合成声音等。

1. 戏剧编创练习

- (1) 研究《无人生还》的悬念制造与音效配置；
- (2) 全班分为几个小组，请各组同学协商选择一个戏剧悬念较强的作品（著作、影视、自创均可），编创一个五分钟以内的悬疑小品；
- (3) 配上适合的音效；
- (4) 每组轮流进行戏剧表演，小组互评。

*2. 活动策划：“祝你生日快乐”

- (1) 分组协商，集体讨论，设计活动流程并完善细节，每个流程选择一名负责人；
- (2) 寻找本地音乐素材，选定一个音乐片段，填生日祝愿词；
- (3) 为班上某位同学庆祝生日。按照既定的活动流程，分工协作，体现活动的仪式感。最后，齐唱自主编创的生日歌。

3. 编剧与表演

以莫泊桑小说《项链》片段为例，编写剧本，进行分角色表演，尝试进行舞台调度处理。要求做到以下几点：

- (1) 以文字或图例勾画出人物舞台调度的基本路线；
- (2) 文字说明该设计的意图；
- (3) 进行现场表演，各小组互评。

第一幕 与上帝的对话

【玛蒂尔德在地上拖地，她胡乱地挽着头发，歪斜地系着裙子，露出一双通红的手。旁边，凶悍的老板娘双手叉在腰上】

老板娘：快点！你要是偷懒的话，我就扣你工钱！

玛蒂尔德：（大声）知道了，知道了，我一定好好干。

【老板娘离开，玛来到窗前，望着天空，放下了手中的拖把】

玛蒂尔德：上帝啊，为什么要这样不公平，为什么，为什么！（大声）

【上帝在天上望着】

上帝：唉！我可怜的孩子，你多么不幸，可我又无能为力，这是命运的安排，是你人生的劫数，我可怜的孩子，你曾经是多么美丽的女子，可惜命运差错，让你成了小职员的女儿。最后，还是和教育部的小书记结了婚。请允许我告诉世人你的不幸，孩子，你的内心我很明白，很清楚，我知道你想要什么，但是，但是……

玛蒂尔德：如果我生长在高雅奢华的家庭（陶醉）那该多好——东方的帷幕、高脚的青铜灯、宽大的桌椅，还有，还有精巧的机器、珍奇的古玩、扑鼻的小客室（水桶被打翻）。噢，天哪（痛苦的神情），真希望活在梦境之中，而用不着整天面对着那一切，用不着去竭尽精力偿还原本应属于我的一切！（继续拖地）

上帝：十年以前的那一次（叹息）改变了你的命运，唉，只记得那是很久以前的事情了。

《项链》剧本（节选）

- ◆ 比较斯坦尼斯拉夫斯基与布莱希特戏剧理论的异同。
- ◆ 思考戏剧编创需要哪些基础积累。

第二节

戏剧的力量与思想的空间

哈姆雷特

根据莎士比亚《哈姆雷特》创作，2015年由林赛·特纳执导的新版舞台剧被誉为“为如今躁动不安的世界量身定做的《哈姆雷特》”。新版删去修饰性部分而使故事的节奏更紧凑，现代风格的渗透使观众感受到莎士比亚英式经典戏剧在当代散发出的魅力。

剧中男女主角以现代造型出场，其他角色基本保留原版作品中的造型和表演风格，通过看似梦境、实则现实的虚实结合，更深刻地呈现出人物的潜意识，也使观众对哈姆雷特所面临的抉择和痛苦有了更深层次的体会。

这部作品中的每个转换场，都以现代音乐的融合形式呈现，使之更具现代感。在艺术呈现形式多元化的当下，该剧保持对经典和传统的敬意，同时，又提供了更具现代美学意义的创造性体验。

知识百科

十四行诗

欧洲一种格律严谨的抒情诗体。最初流行于意大利，彼特拉克的创作使其日臻完美，后传到欧洲各国。

莎士比亚在十四行诗上的创作，改变了彼特拉克的格式，由三段四行和一副对句组成，即按四、四、四、二编排，每行诗句有十个抑扬格音节。形象生动、结构巧妙、音乐性强、起承转合自如为其特色，常常在最后一副对句中概括内容，点明主题。莎士比亚的戏剧作品中也常有这种风格的台词呈现，使戏剧语言呈现出抑扬顿挫的节奏美感。

三一律

指剧情发生在同一天、同一地点，情节服从于一个主题。这种创作规则往往使戏剧矛盾集中，可充分吸引观众注意力。

演出剧照

天下第一楼

演出剧照

话剧《天下第一楼》，由何冀平编剧，首演于1988年。该剧是北京人民艺术剧院继《茶馆》之后演出场次最多的剧目。作品讲述了老北京一个名叫“福聚德”的烤鸭店里发生的故事，从中折射出人世间几十载的悲欢离合和世事变迁。全剧结构紧凑，台词充满浓郁的地方色彩。该剧重在故事叙述和表演功力上，音乐在其中起到重要的色彩勾勒作用，配器体现出十足的京味。乐队常用板、单皮鼓等敲击节奏以体现人物的心理变化。

尾声处，男主角卢孟实在即将离开之时，面对辛苦创下的“福聚德”，留下一副对联，“好一座危楼，谁是主人谁是客？只三间老屋，时宜明月时宜风”，横批“没有不散的宴席”。随后，充满老北京风味的音乐响起，只留给观众无限感慨……故事终，情未了，音乐给了全剧一个意味深长的结尾。

实践活动

1. 戏剧配乐

请选择你认为适合的配乐，朗读《哈姆雷特》的经典台词片段，感受诗歌的韵律，也体验人物的性格。

生存还是毁灭，这是一个值得考虑的问题；默默忍受命运的暴虐的毒箭，或是挺身反抗人世的无涯的苦难，在奋斗中扫清那一切，这两种行为，哪一种更高贵？死了，睡去了，什么都完了；要是在这一种睡眠之中，我们心头的创痛，以及其他无数血肉之躯所不能避免的打击，都可以从此消失，那正是我们求之不得的结局。死了，睡去了；睡去了也许还会做梦。嗯，阻碍就在这儿：因为当我们摆脱了这一具朽腐的皮囊以后，在那死的睡眠里，究竟将要做些什么梦，那不能不使我们踌躇顾虑。

*2. 台词风格比较

试比较 1948 年电影版《哈姆雷特》和 2015 舞台剧版《哈姆雷特》台词语言风格的改变。

*3. 根据古诗词意境编创戏剧

根据下列古诗词的意境，选择其一作为戏剧短剧本创作的背景，自设人物、情节、戏剧矛盾与发展、舞台调度，并加入配乐。

(1) 唐诗：《江雪》《清明》

(2) 宋词：《南乡子·登京口北固亭有怀》《江城子·乙卯正月二十日夜记梦》

(3) 元曲：《天净沙·秋思》

- ◆ 阅读莎士比亚戏剧故事集与阅读莎士比亚戏剧原著的区别是什么？在目前紧凑的学习日程中，阅读快餐类名著改编版，其实际意义是否值得关注？
- ◆ 戏剧在舞台上演尽人生悲欢，终将抛给世人一个个问题：你看到了什么？你领会了其中的意义所在吗？这种高度凝练的艺术形式，如果在你心中激发了强烈的情感共鸣或者给了你思考的空间，那就是戏剧的力量开始起作用了。

参考 声像

《秦始皇》（DVD），百代唱片公司，2008 年。

延伸 文献

1. [俄] 安东·帕夫洛维奇·契诃夫著，焦菊隐、李健吾、童道明译：《契诃夫戏剧全集》，上海译文出版社，2018 年。
2. [英] 阿加莎·克里斯蒂著，夏阳译：《无人生还》，新星出版社，2016 年。
3. [苏] 斯坦尼斯拉夫斯基著，杨衍春、石文、何丽娟译：《演员的自我修养》，广西师范大学出版社，2013 年。
4. [德] 贝托尔特·布莱希特著，张黎、丁扬忠译：《陌生化与中国戏剧》，北京师范大学出版社，2015 年。

★ 校园戏剧排练

在老师指导下，全班同学分工合作，体验一个完整的戏剧创作过程。

1. 选择戏剧主题与合适的戏剧形式：

- 提示**
- (1) 发动全班同学，提议戏剧主题；
 - (2) 可选择已有的音乐剧片段、歌剧片段等；
 - (3) 可选择课本剧或者话剧名作片段等；
 - (4) 可根据实际生活、历史传说等题材自创脚本。

2. 如选择自编脚本，请构思情节与人物：

- 提示**
- (1) 回顾学过的知识，如“三一律”（或其他），设计一个故事框架；
 - (2) 寻找有意义的主题，以及其中可能隐含的矛盾冲突；
 - (3) 提炼角色的典型形象。

3. 台词和动作：

- 提示**
- (1) 思考特定角色的语境，设计个性化的语言表述状态；
 - (2) 观察生活中的实际情况，为特定角色设计富有个性的动作。

4. 配置音乐：

- 提示**
- (1) 如果是歌剧或音乐剧，寻找或录制伴奏音频；
 - (2) 如创作作品，可谱曲后使用配器软件；
 - (3) 如为戏剧配乐，请根据脚本划分音乐进入的点，计算音乐的长度，考虑音乐情绪等，然后在音乐网站中寻找匹配的音乐进行切割处理；
 - (4) 组织班级里学过乐器的同学，建立一支自由编制的小乐队，根据剧情发展，充分发挥小乐队的配音作用。

5. 舞台设计、服装、道具、化妆：

- 提示**
- (1) 首先确定场地是舞台还是教室，根据实际条件进行布置；
 - (2) 请专人负责服装与道具，根据剧情进行配置，并根据上场次序对服装与道具进行编号管理；
 - (3) 可聘用化妆师，也可以老师、同学互助上妆。

6. 确定演职员名单：

- 提示**
- (1) 确定导演、场记、舞台监督、服装道具、摄影等人员；
 - (2) 根据剧本招募演员，考核上岗，必要时设置A、B角。

7. “围读”与“坐唱”：

- 提示**
- (1) 在导演指导下，进行带表情的分角色朗读或者轻唱；
 - (2) 在导演指导下，演员配乐练习唱段。

8. 联排与彩排：

- 提示**
- (1) 演员跟着配乐带表演排练，不穿演出服、不带妆；
 - (2) 已化妆的演员进行表演，音乐、舞美、灯光等全面合成，彩排中出现的问题要及时解决。

9. 正式演出摄像、制作花絮、留存：

- 提示**
- (1) 可利用家长资源借用设备；
 - (2) 运用软件进行剪辑，制作演出实录和各种版本的花絮；
 - (3) 全班每人一份留存纪念；
 - (4) 利用可能的自媒体传播方式宣传集体创作的成果。

10. 评估方式：

- 提示**
- (1) 同学们自评与互评；
 - (2) 老师对同学们的参与度、工作态度、表现力等情况给予过程性评价。

后记

本册教材根据教育部颁布的《普通高中音乐课程标准（2017年版2020年修订）》编写并经国家教材委员会专家委员会审核通过。

党的十九大报告明确提出：“要全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，发展素质教育，推进教育公平，培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。”本套教材坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，包括必修课程（选学）《音乐鉴赏》《歌唱》《演奏》《音乐编创》《音乐与戏剧》《音乐与舞蹈》六个模块，选择性必修《合唱》《合奏》《戏剧表演》《舞蹈表演》《音乐基础理论》《视唱练耳》六个模块。

教材力求选材精当，在充分展现中华优秀传统文化的基础上，拓宽艺术视野；突出学科特点，让学生在体验与实践的基础上促进知识、技能的提升，充分体现学科核心素养，达到音乐学科育人的目标。

本册教材为必修课程（选学）模块之《音乐与戏剧》。

编写过程中，上海市中小学（幼儿园）课程改革委员会专家工作委员会，上海市教育委员会教学研究室，上海市课程方案教育教学研究基地、上海市心理教育教学研究基地、上海市基础教育教材建设研究基地、上海市音乐教育教学研究基地（上海高校“立德树人”人文社会科学重点研究基地）及基地所在单位上海音乐学院给予了大力支持。

2020年5月

MUSIC

PU TONG GAO ZHONG
JIAO KE SHU

普通高中教科书

音 乐

必修6

音乐与戏剧

绿色印刷产品

ISBN 978-7-5523-1983-5

A standard barcode representing the book's ISBN.

9 787552 319835 >

定价：16.70 元