

普通高中教科书

音乐

MUSIC

选择性必修 4

Theatrical Performance

上海音乐出版社

中华人民共和国国歌

(义勇军进行曲)

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

田汉词
聂耳曲

进行曲速度

(1. 3 5 5 | 6 5 | 3. 1 5 5 5 | 3 1 | 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. 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! 进!

普通高中教科书

音 乐

MUSIC

选择性必修 4

戏剧表演

上海音乐出版社

主 编：余丹红
本册主编：孙鱼洋
本册副主编：王 宇
责任编辑：章文怡
美术设计：瞿晓峰 何 辰
福莱达艺术机构（上海）

普通高中教科书 音乐 选择性必修4 戏剧表演

上海市中小学（幼儿园）课程改革委员会组织编写

出 版 上海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
面 数 80面
书 号 ISBN 978-7-5523-1987-3/G · 0163
定 价 16.30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:

本册教材封面《玄奘西行》剧照由中央民族乐团提供,教材中的图片由“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。

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

第一单元 戏剧入门	1	第二单元 语言基本训练	19
第一节 戏剧基础	2	第一节 戏剧语言的气息训练	20
作品鉴赏 压迫	2	作品鉴赏 北京人	20
知识窗 欧洲戏剧起源及沿革		知识窗 北京人民艺术剧院	
蔡文姬	4	台词	
知识窗 戏剧与话剧		台词发音及呼吸训练	
中国话剧		实践活动	22
戏剧表演的过程——从剧本到呈示		拓展思考	23
实践活动	6	第二节 戏剧语言的发音与表现	24
拓展思考	6	作品鉴赏 原野	24
第二节 剧本初识	7	知识窗 普通话	
作品鉴赏 雷雨（片段Ⅰ）	7	普通话正音	
知识窗 剧本阅读与人物小传编写		绕口令	
如何撰写人物小传？		普通话中语音的特殊变化	
剧本围读		名优之死	29
排练方法		知识窗 戏剧语言四大基本要素	
实践活动	12	实践活动	31
拓展思考	12	拓展思考	31
第三节 导演创作	13	第三节 台词处理	32
作品鉴赏 于无声处	13	作品鉴赏 雷雨（片段Ⅱ）	32
知识窗 话剧导演的职责		知识窗 角色性格化与语言色彩的关系	
导演职责案例之：角色分配		独白、对白、旁白的表达方法	
实践活动	18	实践活动	34
拓展思考	18	拓展思考	34

第三单元 表演训练	35	第四单元 表演实践	55
第一节 解放天性与无实物训练	36	第一节 歌剧片段表演	56
作品鉴赏 暗恋桃花源	36	作品鉴赏 绣红旗	56
智斗 解放天性训练方法步骤		实践活动	58
无实物训练		拓展思考	59
实践活动	39		
拓展思考	39	第二节 话剧片段表演	60
第二节 小品排练	40	作品鉴赏 茶馆	60
作品鉴赏 智斗	40	实践活动	62
智斗 人物小品的创排		拓展思考	62
实践活动	43	第三节 音乐剧片段表演	63
拓展思考	44	作品鉴赏 未来组合	63
第三节 五觉练习与调度	45	知识百科 未来组合 2008	
作品鉴赏 三岔口	45	实践活动	68
五觉训练		拓展思考	68
五觉练习的具体指导		 学习总结 联排彩排	69
调度与动作的挖掘和设计		 表演须知 一、舞美/灯光/服装/	70
实践活动	48	化妆/道具/音乐音效的设计	
拓展思考	48	二、联排	
第四节 肢体语言训练	49	三、彩排	
作品鉴赏 哆来咪	49	 观演礼仪	72
知识百科 戏剧演员的形体训练		 实践活动	72
身体动作与音乐剧		 拓展思考	72
实践活动	54		
拓展思考	54		

编者注：本册所有标注*的部分为选学内容。

第一单元

戏剧入门

戏剧是用语言、音乐、舞蹈、动作等表演形式达到叙事目的的舞台表演艺术的总称。戏剧的表演形式多种多样，常见的有话剧、歌剧、舞剧、音乐剧、戏曲等。

在学习戏剧表演的入门阶段，首先要了解剧本、导演、演员之间的关系，以及他们对作品进行“一度创作”“二度创作”的过程。

第一节

戏剧基础

作品鉴赏

压 迫

(独幕剧)

《压迫》是丁西林于1925年创作的独幕剧，该剧以鲜活的人物语言和独特的戏剧结构，展示了丁西林喜剧特有的风格，是当时现代主义话剧的典范。

该剧是一部反映市民生活的幽默喜剧，以房东母女两人在租房问题上的不同意见为基础展开戏剧矛盾冲突，嘲弄顽固的房东太太，赞美机灵的男女房客。该剧揭露了当时的社会问题，具有现实意义。

以《压迫》为代表的丁西林“世态喜剧”，是中国最早成功尝试现代派话剧的范例，具有某种程度的“超前性”，在整个中国话剧史上都是一个独特的存在。

演出剧照

人物介绍

丁西林（1893—1974），原名丁燮林，字巽甫。剧作家、物理学家、社会活动家。1913年毕业于上海交通部工业专门学校（上海交通大学前身），1914年入英国伯明翰大学攻读物理学和数学。1920年归国后历任北京大学物理系教授、国立中央研究院物理研究所所长。代表作有《一只马蜂》《亲爱的丈夫》《酒后》《压迫》《北京的空气》《等太太回来的时候》等。

知识 百科

欧洲戏剧起源及沿革

古希腊戏剧是西方戏剧史上的第一缕曙光，它源于酒神颂。酒神狄俄尼索斯是掌管万物生机之神，为祈祷和庆祝丰收，人们在春秋两季举行酒神祭祀。这种祭祀在公元前6世纪变成固定的全民性节日庆典。以雅典为中心的10个部落各派5名男子组成50人歌队，围绕酒神的祭坛合唱酒神赞美歌。这就是最初的戏剧元素。

古希腊剧场

中世纪的欧洲，戏剧也成为宗教观念和道德传播的载体，种类繁多。

文艺复兴时期，戏剧迎来了第二个繁荣期。意大利人文主义运动反对教会权威和封建专制，肯定人的价值，提倡个性自由和对现世幸福的追求。莎士比亚是文艺复兴时期富有代表性的伟大剧作家。

17世纪，欧洲戏剧进入古典主义时期。该时期的作品强调人类本质与理性的表达，其中“三一律”结构是其代表性的创作规则和模式。这个时期的主要剧作家有莫里哀、高乃依、拉辛等。

18世纪，新兴戏剧产生，出现了歌德、席勒、菲尔丁和哥尔德斯密斯等颇具影响力的剧作家。

19世纪，欧洲浪漫主义戏剧与现实主义戏剧产生，雨果、缪塞、大仲马、普希金、易卜生、萧伯纳、高尔斯华绥、果戈理、奥斯特洛夫斯基、托尔斯泰、契诃夫、高尔基等都是当时具有代表性的剧作家。

戏剧排练场景

蔡文姬

(话剧)

《蔡文姬》是郭沫若于1959年为北京人民艺术剧院创作的五幕历史话剧，主要描写了距今两千多年前东汉才女蔡文姬的坎坷际遇。郭沫若以磅礴的气势和浪漫的情调在剧中成功地塑造了蔡文姬的形象，同时也对曹操这个角色给予了全新的诠释。

演出剧照

(剧本选读)

蔡文姬 怎么办呢？到底是回去，还是不回去？
【胡儿伊屠知牙师，佩弓，腰悬箭束，自穹庐对侧跑出。】
胡 儿 妈！(向文姬跑去)
蔡文姬 (停步)呵，伊屠知牙师，你一早到什么地方去来？
胡 儿 我去打兔子来，我听见好些人在说，妈，你就要回汉朝去了，是真的吗？
【蔡文姬迟疑，叹气，掩泪……】
胡 儿 (拥抱其母)妈，你在哭吗？你为什么要哭呢？回汉朝去不是好事吗？你不是经常说，要带我们回去吗？我是很高兴的啦！
蔡文姬 (索性哭出声来了)伊屠知牙师！我的儿！(扶抱胡儿，泣不成声。有一会，才哽咽着说)娘这几天一直没有告诉你。汉朝的曹丞相派遣了专使来，要把娘接回去，送来了很多的黄金玉器、锦缎绫罗。单于呼厨泉大人已经答应了。我已经考虑了三天，今天已经是第四天了，娘就要做最后的决定啦。
胡 儿 妈，你还没有决定吗？你决定了吧，带我们一道回去，把爹爹，把四姨婆也一道带回去！娘是很想回去的。我告诉过你“狐死首丘”的故事，一个人到死都是怀念自己的乡土的。你外公、外婆的坟墓在长安，娘只是十二年前，在来匈奴的途中去扫过一次。娘也很想回去扫墓。特别是你外公有不少的著作，经过战乱遗失了，回去我想总也可以收集得一些。娘十二年来都这样想，可是总得不到回去的机会。现在机会来了，娘当然是喜出望外的！
胡 儿 那么，你为什么不赶快做出决定，把我们一道带回去呢？我多么想去看看万里长城，看看黄河，看看长江，看看东岳泰山呵！
蔡文姬 (悲抑)儿呀，你不知道。娘为这事已经三天三夜没有睡觉了。
胡 儿 哦，难怪你这两天瘦了，我看你饭也不想吃。妈，你是生了病吗，妈？
蔡文姬 (摇头)我呵，我比生病还要难过。(徐缓地)能够回去，我是很高兴的。十二年来，我认为无望的希望竟然达到了。但是，儿呵，娘要回去，……(欲言又止，终于决绝地说出)却又不得不丢掉你们！
胡 儿 (惊愕)怎么？妈，你说什么？
蔡文姬 (悲痛)娘要回去，就不能不留你们在这儿，留下你和你的妹妹。
胡 儿 那怎么行呢？妈，难道你不要我们了吗？
蔡文姬 不，不是！是你父亲不放你们走，他甚至于不想让我走。
胡 儿 那怎么行呢？我要和爹爹闹。
蔡文姬 我已经和你爹爹谈了三天了。我说，儿女让我带回去，没有母亲的儿女是很可怜的。他说，不行，你是汉人，我可以让步，让你走；儿女是匈奴人，我不能让步，你不能带走。
胡 儿 (愤愤然，又含着眼泪地)爹爹这样不讲道理吗？匈奴人和汉人不是一家人？
蔡文姬 儿呵，你还小。你爹爹是爱你们的，他不放你们走，你也不能怪他。
胡 儿 哼！我是妈妈的儿，那我要跟着妈妈！我要跟着妈妈！……

知识 百科

戏剧与话剧

戏剧，指运用语言、动作、舞蹈、音乐、木偶等形式达到叙事目的的舞台表演艺术的总称。戏剧的表演形式多种多样，常见的包括话剧、歌剧、舞剧、音乐剧、木偶戏、戏曲等。

话剧，指以对话为主的戏剧形式。话剧虽然可以使用少量音乐、歌唱等，但主要叙述手段为演员在台上无伴奏的对白或独白。

中国话剧

中国话剧于19世纪末在上海发端，又叫“文明戏”或“新剧”。1906年，由中国留日学生在东京组建的春柳社是第一个以话剧为主的综合性艺术团体，其主要成员有曾孝谷、李叔同、欧阳予倩等。中国戏剧由此拉开序幕。

1919年，陈大悲、欧阳予倩等人创立“爱美剧”。爱美，是“amateur”（业余爱好者）的译音——即“业余演剧”。后来成立的辛酉剧社、民众剧社、南国社等在“五四”新文化运动中起到了启发民众觉悟的作用，体现了当时新兴话剧的精神。

在中国共产党领导下，1929年上海艺术剧社成立，提出了“无产阶级戏剧”的口号。中国左翼戏剧家联盟于1931年成立，1935年上海业余剧人协会成立。之后在重庆、东北、延安等地均成立了表演团体和教育机构。

中华人民共和国成立以后涌现出一大批如中国青年艺术剧院、北京人民艺术剧院、中央戏剧学院、上海戏剧学院、中国人民解放军总政治部话剧团等专业话剧院团与教育机构，中国话剧从此走上了繁荣发展的新时期。

李叔同反串《茶花女》

演出剧照

戏剧表演的过程——从剧本到呈示

戏剧表演是一个从剧本创作到演员呈示的过程。首先，剧本的创作是一个漫长而复杂的过程，需要编剧具有丰富的想象力。他们在脑海中构思出一个戏剧中的世界、剧作里的角色、真实的人物关系和曲折的情节等，再把故事变成文字得以传播。

为了更好地体会故事的情节、人物的脉络、剧本的意义，导演需要对文字进行再创作。之后，演员与舞台美术、服装化妆、灯光音效、音乐道具等部门共同参与创作。演员以剧本为基础，遵照导演的意图再结合自己的想象，把剧本里角色的故事展现在舞台上。演员需要真实还原人物的年代、社会关系、信仰以及一切个人特质等。

实践活动

讨论《压迫》的剧作特点，并从中国戏剧发展史角度分析《压迫》在中国戏剧发展史中的意义。

拓展思考

◆ 了解中国话剧史的发展历程，查找在各个发展阶段重要的剧作家与代表作。

第二节

剧本初识

作品鉴赏

雷雨（片段 I）
(话剧)

宣传海报

《雷雨》是曹禺创作的话剧，发表于1934年7月《文学季刊》。此剧以1925年前后的中国社会为背景，描写了一个带有浓厚封建色彩家庭的悲剧。剧中以两个家庭、八个人物、三十年的恩怨为主线，巧妙构筑人物关系与矛盾。在雷雨之夜，所有的戏剧性冲突爆发。该剧在叙述家庭矛盾纠葛、怒斥封建家庭腐朽顽固的同时，反映了更为深层的社会与时代问题。该剧情节扣人心弦、语言精炼含蓄、人物各具特色，是中国现实主义话剧的基石，也是中国现代话剧成熟的里程碑之作。

（剧本选读）

蘩漪	（向萍）他上哪去了？
周萍	（莫名其妙）谁？
蘩漪	你父亲。
周萍	他有事情，见客，一会儿就回来。弟弟呢？
蘩漪	他只会哭，他走了。
周萍	（怕和她一同在这间屋里）哦。（停）我要走了，我现在要收拾东西去。 (走向饭厅)
蘩漪	回来，（萍停步）我请你略微坐一坐。
周萍	什么事？
蘩漪	（阴沉地）有话说。

演出剧照

话剧演员的案头工作

话剧演员的台词训练，需要经过一系列的案头工作。就以上简短的一段话，我们可以按照如下步骤进行剧本分析与角色理解：

1. 人物角色分析

根据戏剧脚本，戏中角色周萍与蘩漪是继母子关系，然而这两个人之间又有了不为社会所容的情人关系。

蘩漪是受过新式教育的旧式女人。留过洋的周朴园娶她，受过新式教育是一个很重要的原因。她的家庭状况和受教育的背景，养成了她心高气傲的小姐脾气和执拗的性格。她与周朴园貌合神离，她说道：“把我骗到你们家来”，对婚姻现状极度不满。

周家大少爷周萍是身份成谜的“私生子”，周家碍于颜面不愿将这件事捅破。一个失去母亲、父亲常年在外、“身世可疑”的少年，在封建大家庭里饱受世态炎凉。因而他只有事事小心服从，回避矛盾。“两面性”是周萍身上显著的特点，他内心反抗父亲，所以冒险与蘩漪产生“恋情”，但他与四凤的爱则是内心的真实追求。同时，他明白自己终将成为父亲的继承人，这是万万不能放弃的，所以内心充满了矛盾。

蘩漪的悲剧在于“新式教育”与“旧式女人”的重合。“新式教育”使她觉醒，认识到只有反抗才有新生。但“旧式女人”又让她无法依靠自己的力量离开周家，只能依附于男人生存。

2. 场景上下文关系分析

第二幕开始前，周萍正在为自己的出走做准备，蘩漪也觉察到了周萍的刻意回避，且听闻了他与四凤的约见信息。她一直在等机会跟他当面对质，现在机会终于出现，蘩漪支走了鲁贵，客厅里只剩她和周萍单独在一起。

3. 语言中的潜台词分析

蘩：（向萍）他上哪去了？

蘩漪急切地想找到与周萍单独谈话的机会，为何要紧的第一句话却是环顾左右而言他——“他上哪去了？”。演员的任务是找出背后的原因：

- (1) 蕉漪如果说“你不要走”，周萍的反应大概是飞也似地逃命，谈话就此停止。
- (2) 蕉漪如果问“你为什么移情别恋”，招来的将是不愉快的争吵。
- (3) 蕉漪如果说“我离不开你”，周萍会说“结束这种关系”，这是蕉漪不愿意听到的。

于是蘩漪冷冷地问了一句“他上哪去了？”，将对周萍的刺激设在可控的范围。到这里我们可以看出，只有这一句看似不着边际、模棱两可的话，才能达到既不吓跑周萍，又逼他开口的作用。

萍：（莫名其妙）谁？

周萍听到问话，内心备受煎熬。此时他不得不开口回应，以假糊涂对真明白，企图蒙混过关。

蘩：你父亲。

沉默已被打破，蘩漪此时以“母子”关系对话，提醒周萍自己的继母身份，给他一点暂时的安全感。

萍：他有事情，见客，一会儿就回来。弟弟呢？

周萍的回答很巧妙。一方面，他死守住“母子关系”这道防线，并以一会就回来的父亲为恐吓。另一方面，“弟弟呢？”这句台词显然不是问弟弟周冲在什么地方，而是不着痕迹、软中带硬的回击，提醒蘩漪的母亲身份，颇有些谴责的意思。

蘩：他只会哭，他走了。

蘩漪的一句“他只会哭”，说的不是周冲，而是在骂周萍“胆小怕事”。

萍：（怕和她一同在这间屋里）哦。（停）我要走了，我现在要收拾东西去。（走向饭厅）

周萍面对蘩漪的巨大压力，已经觉得自己无法承受。他想一走了之，然而又害怕蘩漪的爆发。他在犹豫做着艰难的抉择，反复权衡利弊得失，最后硬着头皮打算三十六计走为上。

蘩：回来，（萍停步）我请你略微坐一坐。

在蘩漪和周萍的矛盾中，始终有一把悬在敌对双方头上的利剑，那就是事情败露，同归于尽。双方都会利用这把利剑来威胁对方，但又不敢真正使用。蘩漪慢慢地举起了“利剑”，“利剑”的威力起了作用，周萍停步了。见到周萍停了下来，她回到了继母的角色中，放低姿态悲情地说：“我请你略微坐一坐”。

萍：什么事？

周萍在内心深处对蘩漪有着“同是天涯沦落人”的感慨，他理解蘩漪的痛苦，同情蘩漪的处境。当蘩漪改变策略以“悲情”影响他时，拨动了他内心中那根“恻隐”之弦。所以周萍会妥协地停下并说：“什么事？”

蘩：（阴沉地）有话说。

蘩漪在第一阶段的交锋中获得了胜利。她留住心已经飞了的周萍。接下来，以求扩大战果，为后面的谈判打好基础。

通过以上案例分析，我们首先要搞清楚角色的欲望、动机，运用欲望“金字塔”理论，将角色行动链条中每一个环节的子欲望、子动机梳理清楚。在寻找潜台词的过程中，对角色的行动方式逐一考察，达到准确把握角色的最终目的。各种人物练习、小品都要围绕着这个中心工作去做，才能使演员最终进入角色。

职业演员的角色准备，开始于对剧本的分析和角色内心的深度体验，揣摩角色的动机，设身处地站在角色的立场上考虑。戏剧训练，有助于培养换位思考的能力，进而培养理解他人的能力。

人物介绍

曹禺（1910—1996），中国现代剧作家。出生于天津一个没落的封建官僚家庭，1922年入读南开中学，并参加了南开新剧团。他作为中国新文化运动的开拓者之一，与鲁迅、郭沫若、茅盾、巴金、老舍齐名。代表作有《雷雨》《日出》《原野》《北京人》等。

知识百科

剧本阅读与人物小传编写

剧本的阅读，是话剧创作者的重要工作。导演、演员、舞美、灯光、服装、化妆、道具、音乐、音效、舞台监督等岗位都要非常精细地阅读剧本、理解剧本，从剧本出发，进行各自的创作。

演员在排练之前都要根据所读的剧本进行人物小传的编写，目的是把角色的成长历程和性格形成的关键节点在自己的心里进行合理化的自我暗示。人物小传可以帮助演员把角色的内在生活全部联系起来，帮助演员更好地体验角色从出生到现在的情感发展。

如何撰写人物小传？

人物小传的撰写，须从剧本中找到线索，用填表的方式，写出角色如下特性：人物基本信息、人格和诱因、人际关系和诱因、能力、个人爱好和诱因、语言风格和历史。

（一）基本信息

角色的基本信息非常重要，这是梳理剧本线索的开始，能够让我们从一团乱麻的剧本对话、舞台提示、角色介绍中把角色捋清楚。

- 1.姓名：为什么叫这个名字？名字中含有怎样的寓意？
- 2.性别
- 3.年龄：必须准确，年龄决定人物的生活轨迹，生活轨迹又影响个人风格。另外也有一些年龄上的共性可以帮助创作。
- 4.出生：年、月、日及时辰都要清晰准确，出生地点也需要精确，省、市、街

道、门牌，家里什么样。人物的家庭和成长环境会影响他的性格、打扮、处世等。

5.外貌：外貌是一个人成长、经历、健康、心态的综合表现，蕴含着很多信息。穿着可以看出一个人的审美、好恶、经济能力、文化程度；发型可以看出他是如何定位自己；身材可以判断这个人平时是否自律。

（二）个性

1.内向还是外向，主动还是被动，敏感还是迟钝，执行还是拖沓，积极还是消极，谦让还是争夺，挑剔还是随意。

2.优点：你看到的，剧本中其他角色看到的。

3.缺点：你看到的，剧本中其他角色看到的。

4.想要什么，为什么想要：可以理解为角色的最高任务是什么？这是表演创作中最重要的问题，要花很多时间来思考。

5.害怕什么，为什么害怕：知道你的人物最害怕什么，才能找到他最顾忌的地方。

6.生命中最重要的是什么：这往往是角色行为的方向标，便于理解角色的发展路径。

（三）人际关系

1.家庭：与家人关系怎么样？有哪些家人，与每个人有什么关系？

2.朋友：有什么样的朋友？

3.同事：有什么样的同事？

（四）能力

1.技能：有什么技能？如何获得的？

2.教育背景。

3.职业背景。

（五）个人喜好

人、财、物、成就等。

（六）语言风格

1.口音。

2.口头禅。

（七）历史

角色究竟经历了哪些事情，让他们成为了现在的自己？

以上几点是一个人物小传应该包含的信息。其次还需注意以下三点：

1.这些信息只有演员自己需要知道，观众不需要知道这么多。因为只有了解这些，才能明白角色在具体的情景下会说什么、做什么。

2.一个剧本只要有角色就要写人物小传，不管角色大小，这是锻炼想象力和洞察力的好机会。

3.有的角色设计十分复杂，不同阶段各有重大变化，所以人物小传应分阶段写，越详细越好。

剧本围读

剧本围读是演员们一起以戏剧中角色身份对台词的一种排练模式。它是前期工作中理解剧本的重要环节，一般没有服装、化妆或者灯光的辅助，演员也不需要走位和调度，只需要分角色投入地诠释剧本对白。旁白、提示和叙事场景一般由工作人员朗读。

在剧本围读的时候，演员应注意理解每个角色的情感、动机以及人物关系，倾听编剧和导演还有各部门对于剧本的要求、想法和期待。剧本围读能够让演员在剧本的大背景下理解人物和情感，还能让演员在各个部门的集体创作中想象未来这部戏剧呈现的状态。

排练方法

1. 粗排：按照导演的要求，根据原始的剧本进行连贯的排练。主要目的是梳理故事构架，帮助演员初识剧本，找到角色最高任务，在这个过程中导演同时要跟各部门提要求，并取得共识。

2. 细排：停留在某一些重要环节的仔细排练。有的是大的场景，有的是复杂的调度，有的是灯光、服装、道具、音效、化妆等的配合，也有的是演员的动作任务的外化。在细排的过程中导演要求非常高，一举一动，一言一行，一草一木，一灯一位，一乐一效都希望能做到尽善尽美。

3. 精排：对某些感人、震撼、震惊等非常重要的桥段，要反复琢磨，认真推敲，不断推翻，始终捕捉最能给观众以极致感受的瞬间。在精排中各部门很容易陷入疲劳期，有时会产生很多负面情绪，这时自我调节和迎难而上的毅力非常重要。另外，对于舞台剧的热爱和对于观众的责任感，往往是支撑演员完成排练的重要元素。

实践活动

1. 根据操作指南，尝试围读本节引用的《雷雨》第二幕场景片段。
2. 选择《雷雨》中的一个角色，撰写人物小传，并与同学们交流。

拓展思考

- ◆ 剧本写作的基本原则是什么？它与小说创作的区别是什么？

第三节

导演创作

作品鉴赏

于无声处 (话剧)

演出剧照

《于无声处》是宗福先作于1978年的话剧。剧名出自鲁迅的诗句“心事浩茫连广宇，于无声处听惊雷”。故事描写了1976年夏天，老干部梅林与何是非两家人在一天九小时内发生的故事。编剧从这两家人复杂的爱恨情仇，把当时中国人民在政治生活、家庭生活与爱情生活中所经历的严重斗争和考验，生动地表现了出来。该剧是我国话剧史上的经典之作，预示着中国改革开放的先声。

人物介绍

宗福先（1947—），编剧、作家。1978年，他创作的话剧处女作《于无声处》引起了极大的反响。其创作表达了对生活的真知灼见，挖掘了令人深思的社会问题，给人以力量，也令人思考。代表作有《血，总是热的》《寒夜》《鸦片战争》《大上海屋檐下》《高考1977》（与江海洋、谷白合作）等。

(剧本选读)

《于无声处》(节选)

【当天下午四时，天变得越来越闷了，一丝风都没有。树叶有时神经质地抖动几下，叫人以为它们立刻就会翩翩起舞，但是，没有，它们又令人失望地垂下了脑袋。看样子，还要下雨。】

幕启。钟声打四点。刘秀英向门外呆望了一会儿，走到桌子前面，片刻，她抓起桌上一张纸看着，惊慌地看看四周，咬咬牙，一撕两半。

何是非从门上。】

何是非 | 秀英！你一个人在家？

【刘秀英无语。】

何是非 | 四点多了，他们还没有从医院回来？

刘秀英 | 回来了，都在屋里。

何是非 | 噢。——民兵小分队有人来过吗？

刘秀英 | 民兵小分队？！没有。（赶紧走到桌子前头，把碎纸攥在手心里。）

何是非 | （发现刘秀英惊慌的神色和藏在背后的双手）你手里拿的是什么？

刘秀英 | 没什么。

何是非 | 没什么？给我看看。（上前硬夺了过来，展开，怒）你真是疯了！这个东西也能随便撕吗？

【刘秀英不语。】

何是非 | （语气缓和了下来）这不是民兵小分队送来的？秀英，过去你当老师的时候，不成天教孩子们要正直，不能说谎，可你自己……

【刘秀英仿佛被扎了一刀似的，惊骇地看着何是非，片刻，哭着上了楼。】

欧阳平、何为从屋里上。】

欧阳平 | 何伯伯，您回来了。

何为 | （望着刘秀英的背影）刚才挺好，怎么一会儿病又犯了？

欧阳平 | 大为，刘阿姨的病你就不能再想想办法？

何为 | 不明原因的病是没法治的。

何是非 | 唉！——欧阳，梅大姐的情况……

何为 | 肝硬化、肝腹水都是肯定的了，至于……还有一个化验报告没出来，待会儿我去取。

希望没什么问题。（拉起欧阳平的手）

欧阳平 | （低低地）我懂了。

何是非 | 大为，那你怎么不让梅伯母住院呢？

何为 | 医院里没床位，要等一两天。

何是非 | 哦。欧阳，别着急，你妈妈的病有希望，肯定有希望。你们就安心在我这儿住着吧。

欧阳平 | 谢谢您，何伯伯。

何是非 | 噢，秀英说刚才民兵小分队张同志来过了，留了张条，要你们带着证件和单位介绍信去报个临时户口。瞧，秀英不留神撕破了。

欧阳平 | 证件我有，可妈妈……

何 为 你听清楚了，还要单位介绍信，你们有吗？

欧阳平 没有。

何是非 欧阳，这事你抽空去一趟，好在也不麻烦。我去看一看你刘阿姨。（上楼）

欧阳平 （半晌）我倒无所谓，反正豁出去了，可妈妈……老一辈跟着毛主席出生入死几十年打下这个九百六十万平方公里的江山，如今却连立锥之地都不给他们！

何 为 这就是唐有才们的“全面专政”！

欧阳平 陈伯伯又找不到……算了。我们还是今天就离开上海！

何 为 不行！梅伯母的身体已经起路上的颠簸了！

【欧阳平不语。】

何 为 住下吧，管他什么唐有才“盐有才”！

欧阳平 这个唐有才究竟是什么人？

何 为 上海滩上绝无仅有，出类拔萃的——大混蛋！论才，无才；论德，缺德；论貌可又长得跟大河马似的！

欧阳平 （笑了）你这张嘴啊！

何 为 真的。告诉你个笑话，此人有一回接见外宾，谈话一个半钟头他骂了一百多次“娘”，平均半分钟一个。后来连外国人都听得耳熟了，就问翻译：“what is the ‘他娘’？”翻译愣了半天，只好回答：“这是唐先生家乡的方言，大概就是问你好的意思！”

欧阳平 （大笑）别说了，这样的人何伯伯会把他介绍给小芸？

何 为 唐有才有权有势有后台嘛。他是上海那个“造反司令”的救命恩人、“赤膊兄弟”，所以论官衔他不过是个屁大的民兵头头，可工交、财贸、公安、文艺，从我们医院一直到清洁管理所，他处处都要插一手，谁也惹不起他！

欧阳平 毛主席说过的那些“东霸天”“西霸天”又出来了！——可是，何伯伯难道变得这样了？

何 为 哼，你那个“何伯伯”啊……反正，不是他变坏了，就是我变坏了。

欧阳平 你也确实变得厉害。过去你什么事情都是挺认真的嘛。

何 为 我是受伤了，不治之症。

欧阳平 什么伤那么可怕？

何 为 我是——看伤了。

欧阳平 看伤了？

何 为 这些年的“路线斗争”搞得我晕头转向，说真话——犯罪，说假话——有功，说官话——保险，说屁话——高升！算啦，我是发誓赌咒，百事不问，一日三餐，吃饱睡足。（又躺在沙发上）

欧阳平 不对。刚才在医院里一穿上白大褂，你马上就好像变了一个人。很严肃很认真嘛！

何 为 （坐起）我是个医生，看见病人能不认真吗？可就因为太认真了，才三天两头挨批，说我埋头钻业务，想成名成家，走白专道路……算了，我走白痴道路，当个大傻瓜，行了吧？

欧阳平 (大笑) 你这个伤，我有药治。
何 为 什么药？除非是敌敌畏。
欧阳平 怎么样，来十瓶？
何 为 你真打算送我归天？
欧阳平 我看你这么活着太费劲，成天得学济公，装傻瓜，心里头还不停地在折磨自己。你真的就图那一日三餐……
何 为 (打断他) 看来，你还跟当年当空军飞行员一样，“让理想为我装上翅膀，在空中自由地翱翔！”
欧阳平 我早就回到结结实实的地面上来了。
何 为 那你叫我怎么办？我承认。自己现在简直是活得——
欧阳平 (轻轻地) 可怜！
何 为 (仿佛挨了一鞭子) 对，是可怜，可我……
欧阳平 大为，你不是这么一个人，你不应当成为这么一个人！

知识 百科

话剧导演的职责

话剧导演的职责主要包括以下三个方面：

1. 剧本：分析与阐述

导演阐述是导演创作中的重要一环，导演的基本职责是把文学剧本转化成可听、可看、可感的舞台形象，对剧本的解释，是导演引导创作集体进行目标一致的创作所不可缺少的环节，导演对剧本的“解释”需要通过生动的舞台形象来体现。

2. 演员：选角与指导

演员是舞台艺术的中心，是人物形象的创作者、导演构思的体现者以及导演最重要的合作伙伴。在和演员形成工作关系之前，导演一般先要选择演员。选择演员第一要看形象气质是否符合，第二要看演技表现是否优秀。除此之外，导演还承担着培养演员的责任，导演要激起演员的创作欲望，从而大大提高演员的艺术表现能力。

3. 排戏：组织与塑造

排戏是导演和各部门合作一起完成舞台呈现的过程，这是体现导演构思的重要环节。在排戏的过程中，导演既是各部门的组织者，也是舞台形象的塑造者。一方面，导演需要协调舞美、灯光、音乐、服化等部门，组织大家一起完成话剧表现形式的设计。另一方面，排戏也是导演和演员合作塑造舞台形象的重要环节。

导演职责案例之：角色分配

角色分配是导演的重要职责之一，业内素有“选好演员戏就成功了一半”之说，足见遴选演员的重要性。那么导演究竟是如何分配角色的呢？

1. 形象气质

导演在分配角色的时候，首先会看演员的形象气质是否与之符合。任何选角，第一要顾及的是演员的外在形象和剧本描述是否相像。比如一个五大三粗的人被安排去演林黛玉，一个细声细气的瘦小姑娘被安排去演孙二娘，即使演员专业水平再高也不合适，因为外形上与角色本身差距过大，观众难以入戏。

2. 专业素养

当形象气质符合要求之后，导演下一步要看的就是演员的专业素养是否能担重任。演员是否有足够的表现力去通过人物的外在行为来体现人物的内心活动？演员是否有足够的领悟力去理解人物、揣摩人物？演员的台词功底（这在话剧当中是很重要的）是否过硬？演员自身的文化素养、文学修养能不能让他完成对剧情的深入理解？演员的人品行不行？这些都是要列入考虑的范畴。

3. 人物关系

人物关系也是角色分配的一大奥秘。除了独角戏之外，在选择演员时，还要考虑到演员和其角色的人物关系搭配。如果对戏的是对母子，在角色分配上会尽量选择外形或者气质相似的两个演员。再比如，剧本里形成对比关系的角色，在选角时会有意放大对比，让观众更加清晰明了地看到角色的不同。如果演的是大型群戏，角色分配则更加重要，要注意挑选各有特色的演员，避免重复。

4. 市场

如果是职业剧团，市场也是导演在角色分配时要考虑的部分。为了保证票房收入，导演会克制起用新人，而尽量用那些观众熟悉或者有观众缘的演员。

实践活动

1. 根据导演选择角色的要求，以话剧《于无声处》为例，全班通过投票的方式从班级同学中为话剧选择主要角色，并对最后投票结果进行角色与演员本人之间的匹配度分析。
- *2. 根据《于无声处》中的人物角色分配，表演本节选用的剧本片段。

拓展思考

- ◆ 思考：话剧导演与电影导演在选择角色时的标准有何异同？

第二单元

语言基本训练

戏剧对演员的语言能力要求极高。为了使观众能够在戏剧观赏中达到“情感共鸣”的效果，演员必须语音纯正，吐字清晰，声音明亮圆润并传得远。舞台语言的基本功包括重音、停顿、语调等。此外，演员还需要用自己的声音和语言适应塑造不同性格、身份、年龄以及经历的人物角色。

第一节

戏剧语言的气息训练

作品鉴赏

北京人 (话剧)

话剧《北京人》由曹禺编剧。该故事发生在 20 世纪 30 年代初北平一没落士大夫家庭中，描写了曾家三代人在大家庭中表现出的善良与丑恶、新生与腐朽、光明与黑暗的冲突等。通过矛盾冲突，反映封建主义精神统治对人性的压迫，以及人们在这种精神统治下的挣扎与追求。作者曹禺谈到写作动机时说道：

“当时我有一种愿望，人应当像人一样活着，不能像当时许多人一样活着，必须在黑暗中找出一条路子来。”

演出剧照

(剧本选读)

《北京人》(节选)

【张正在狼狈不堪、进退两难时，外面有人声：张爷！张爷！】

张顺 来了——

【张由通大花厅的门下。】

曾思懿 (转脸亲热非常) 陈奶奶，您这一路上走累了，没有热着吧？

陈奶奶 (失望而又不甘心相信的神气) 真格的，大奶奶，我的清少爷不在家——

曾思懿 别着急，您的清少爷(指右门)在屋里还没起来，他就要出来给他奶奶拜节呢。

陈奶奶 (笑呵呵) 大奶奶，你别说笑话了，就说是奶奶，也奴是奴主是主，哪有叫快四十，都有儿媳妇的老爷给我——

曾思懿 (喜欢这样做作) 那么奶奶让我先给您拜吧！

陈奶奶 (慌忙立起拉住) 得，得，别折死我了，您大奶奶都是做婆婆的人，嗳，哪——(二人略略争让一会，大奶奶自然不想真拜，于是——)

曾思懿 (一笑结束) 哼，真是的。

陈奶奶 (十分高兴) 是呀，我刚才听了一愣，心想进城走这么远的路就为的是——

曾思懿 (插嘴) 看清少爷。
 陈奶奶 (被人道中来意, 愣了一下, 不好意思地笑起来) 您啊, 真机灵, 咳, 我也是想看您大奶奶, 懂小姐, 老太爷, 姑奶奶, 孙少爷, 孙少奶奶, 您想这一大家子的人, 我没看见就走——
 曾思懿 怎么?
 陈奶奶 我晚上就回去, 我跟我儿媳妇说好的——
 曾思懿 那怎么成, 好容易大老远的从乡下来到北平城里一趟, 哪能不住就走?
 陈奶奶 (又自负又伤感) 咳, 四十年我都在这所房子里过了! 儿子娶媳妇, 我都没回去。您看, 哪儿是我的家呀。大奶奶, 我叫我的小孙子给您捎了点乡下玩意儿。
 曾思懿 真是, 陈奶奶那么客气干什么?
 陈奶奶 (诚挚地) 嘿, 一点子东西。(一面走向那大客厅, 一面笑着说) 要不是我脸皮厚这点东西早就——(遍找不见) 小柱儿, 小柱儿, 这孩子一眨巴眼, 又不知疯到哪儿去了。小柱儿! 小柱儿! (喊着喊着就走出大客厅到前院子里找去了)
 【天上鸽群的竹哨响, 恬适而安闲。
 远远在墙外卖凉货的小贩, 敲着“冰盏”——那是一对小酒盅似的黄晶晶的铜器, 摆在掌中可互击作响——叮铃有声, 清圆而例亮, 那声节是“叮咚, 叮咚, 叮叮咚, 嘍嗒叮叮咚”接着清脆的北平口音, 似乎非常愉快地喊卖着“又解渴, 又带凉, 又加玫瑰, 又加糖, 不信你就闹(弄) 碗尝一尝!”(到了此地索性提高嗓门有调有板地唱起来) “酸梅的汤儿来(读若雷) 哟, 另一个味的呀!”冰盏又继续簸弄着“叮咚, 叮咚, 叮叮咚!”
 此时曾思懿悄悄走到皮箱前, 慢慢整理衣服。】
 曾思懿 (突然向右回头) 文清, 你起来了没有?
 【里面无应声。】
 曾思懿 文清, 你的奶奶来了。
 【曾文清在右面屋内的声音: (空洞乏力) 知道了, 为什么不请她进来呀?】
 曾思懿 请她进来? 一嘴的臭蒜气, 到了我们屋子, 臭气熏天, 你受得了, 我可受不了。
 你今天究竟走不走, 出门的衣服我可都给你收拾好了。
 【声音: (慢悠悠地) “鸽子都飞起来了么?”】
 曾思懿 (不理他) 我问你究竟想走不想走?
 【声音: (入了神似地) “今天鸽子飞得真高啊! 哨子声音都快听不到了。”】
 曾思懿 (向右门走着) 喂, 你到底心里头打算什么? 你究竟——
 【声音: (苦恼地拖着长声) “我走, 我走, 我走, 我是要走的。”】
 曾思懿 (走到卧室门前掀起门帘, 把门推开, 仿佛突然在里面看见什么不祥之物, 惊叫一声) 呵, 怎么你又——
 【这时大客厅里听见陈奶奶正迈步进来, 放声说话, 思懿连忙回头谛听, 那两扇房门立刻由里面霍地关上。】

知识 百科

北京人民艺术剧院

北京人民艺术剧院是我国极负盛名的专业话剧院, 简称“北京人艺”, 创建于1952年6月, 是中华人民共和国成立后创建的第一所艺术院团, 首任院长为剧作家曹禺。北京人艺强调艺术实践与美学理论双轨并进、现实主义与民族化的高度结合, 在半个多世纪的历史进程中创造、积累了中国话剧史上诸多辉煌成就。代表作品有老舍的《茶馆》《龙须沟》, 曹禺的《雷雨》《日出》《北京人》等。

台词

话剧是一种以说话为主要表现方式的戏剧，戏剧表演中角色所说的话语被称之为“台词”。台词对于话剧表演来说非常重要。在舞台上，演员的台词必须让观众“听得见、听得清、听得懂”，同时还要生动感人，引起观众的共鸣，感染观众的情绪。要达到这些要求，演员要进行语音与声音的训练，从气、声、字入手，掌握声音训练的根本和基础。

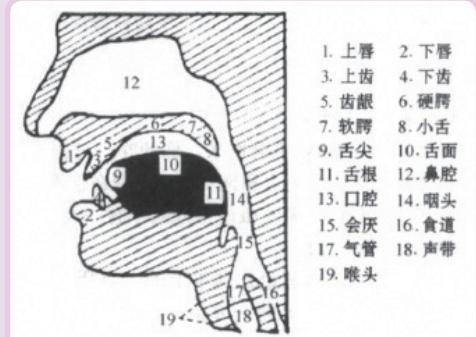
台词发音及呼吸训练

1. 发音是指通过控制咽喉部的气流强弱、由声带振动所发出的声音。

2. 话剧语言表达是一种公众表达，需要表演者由身体带动发声和五腔(头腔、鼻腔、口腔、喉腔、胸腹腔)共鸣的能力，以此来适应公众表达的要求。经由人体五大天然共鸣腔共鸣，演员的声音得到扩大和美化，声音可塑性会更强，从而适合不同年龄阶段和不同人物个性的声音。

3. “以气带声”的发音训练，可保护声带、美化声音。

4. 话剧演员表演时常常一边做动作一边念词，用动作配台词，用台词配合动作来表现人物。我们经常发现许多同学在静态条件下能够说好台词，而在运动状态中（特别是运动量较大时）就无法保持较好的呼吸发声状态。所以，在话剧演员的基本功训练中，必须重视运动状态下的呼吸发声训练。

发音器官图

实践活动

在各种姿态、运动状态下朗读《哈姆雷特》片段，训练运动中的气息。

下列片段表现的是雷欧提斯与哈姆雷特决斗的场景。在这场戏中情感变化较多，表面上国王表示要为他们二人和解，事实上却已经与雷欧提斯密谋杀死哈姆雷特，所以在他的心里哈姆雷特已经是个死人了。在最初的时候，雷欧提斯虽然说自己情感上接受了哈姆雷特的道歉，但其实却决心要在决斗中杀死哈姆雷特，此时的他已经复仇蒙蔽双眼。处理台词时，在决斗开始之前应是冷静的，不应表现得过分带有情绪。要控制好运动中的呼吸，区分决斗前后气息的变化。

演出剧照

(剧本选读)

《哈姆雷特》(节选)

哈姆雷特 我接受你的诚意并且愿意跟你比赛。(二人拳头分开)来,拿过剑!

国 王 哈姆雷特,你知道我们怎么打赌吗?

哈姆雷特 知道,你把赌注下到了较弱的那方了。

国 王 我想我的判断力不会有错的。若是哈姆雷特在比剑时占了上风,我将要饮酒为哈姆雷特祝贺。我还要把一颗珍珠放在酒杯里奖给胜利者。好,现在比剑开始,裁判给我留心看着!(雷欧提斯将剑递给哈姆雷特,自己也拿起剑)

奥斯里克 遵命!

哈姆雷特 请吧!

雷欧提斯 请,殿下!

哈姆雷特 噢,一剑!裁判怎么说?

奥斯里克 中了!很明显的一剑!

哈姆雷特 哈哈哈!

雷欧提斯 好吧,再来!

国 王 且慢!哈姆雷特,这杯酒是你的,祝贺你!

哈姆雷特 先放在那,比赛完了再喝!雷欧提斯,使劲啊,使劲啊!不要——

雷欧提斯 来啦!

哈姆雷特 来呀!呦呦呦……哈哈哈……

雷欧提斯 啊!

哈姆雷特 怎么样?

裁 判 又是一剑!

哈姆雷特 哈哈哈……

雷欧提斯 我承认,你击中了!

王 后 哈姆雷特,来,过来,我的好儿子,把母后的手帕拿走擦擦额头上的汗!

哈姆雷特 谢谢你!我的好妈妈!

王 后 这杯酒,母后替你喝下去!

国 王 你不要喝!这是哈姆雷特的酒!

王 后 不!陛下,我想喝。(站起,走向哈姆雷特)哈姆雷特,我的好儿子,祝贺你胜利了。(王后喝下酒)

雷欧提斯 陛下,我马上就要击中他!

国 王 我看你是输定了!

雷欧提斯 看剑!

哈姆雷特 (一手捂住伤口)嗯嗯嗯嗯嗯……来呀来呀!来!

【雷欧提斯和哈姆雷特厮打在一起,倒地,哈姆雷特抢过了剑,继续厮打】

拓展思考

- 在当代剧场中,一般配备各类麦克风(吊麦和地麦等)。试讨论,在有麦克风辅助的条件下,是否可以降低对台词基本功的要求?

第二节

戏剧语言的发音与表现

作品鉴赏

原野 (话剧)

演出剧照

《原野》是曹禺于1937年创作的话剧，这是曹禺唯一一部描写中国农村的作品，其风格不同于他的其他代表作。这部作品讲述了一个冤冤相报的复仇故事，具有深刻而丰富的内涵与人物情感，并展现出复杂鲜明的人物性格。它揭露了封建社会的黑暗，表现了被压迫、被摧残的农民对美好生活的向往，探讨了人性的多面性。

(剧本选读)

《原野》(节选)

【同日，夜晚九点钟，依然在焦家那间正屋里。方桌上燃着一盏昏惨惨的煤油灯，黑影憧憧，庞杂地在窗户上晃动着，在四周灰暗的墙壁上，移爬着。窗户深深掩下来，庞大的乌红柜，是一座巨无霸，森森然矗立墙边，隐隐做了这座阴暗屋宇神秘的主宰。香案前熄灭了烛火，三首六臂的菩萨藏匿在黑暗里，只有神灯一丝荧荧的亮光照在油亮的黑脸上，显得狰狞可怖。】

焦氏立在香案旁，神色阴沉。盲人睁大一双不见眸子的眼眶，凝望前面，瞑对不知思念什么。她默默地敲撞铜磬，声嗡嗡然，仿佛发自神像的巨口里。桌前立一只肥大的泥缸，里面熊熊地烧起“黄钱”，那贿赂神灵，请求他除灾降福的“鬼币”。纸灰随着大星飞扬，跳耀的火焰向上翻。红光一闪一闪，射在焦氏严峻的脸上，像走马灯。影子穿梭似地在焦阎王狞恶的像上浮动，一阵黑，一阵亮，时而瞥见阎王的眼眈眈地探视下面，如同一幅煞神。

在这里，恐惧是一条不显形的花蛇，沿着幻想的边缘，蠕进人的血管，僵凝了里面的流质。

瞎子卷起黄的纸填入土缸的肚子，火焰更凶猛地飞舞起来。她喃喃念着《往生咒文》，仿佛又在祈祷，朝向着菩萨。

静了半晌，忽然黑暗的角落里有一稚弱的哭声，惊恐地抽咽，小黑子在摇篮里由噩梦中吓醒，又看见一墙的黑影，更惧怕地哭嚎起来。瞎祖母走到摇篮边，抱起受了惊的孩子低声抚慰。】

焦母 (轻轻拍抚孩子) 不要怕呀，嗯——嗯——嗯——宝宝梦见了什么呀，嗯——嗯——嗯——。黑子，快回家呀，嗯——。回家睡觉觉呀，嗯——。不要怕呀，嗯——。奶奶一辈子守着小孙孙呀，嗯——。你就是奶奶的小命根呀，嗯——嗯——。谁也不敢来惹你呀，我的小孙孙，不要怕呀，嗯——嗯——嗯——。

【孩子先还哽咽，渐渐睡着。焦氏正要放下孙儿，焦大星由左屋上。他的脸颊微红，神色不安，关上左门，又回顾一下，忽然咳嗽起来。】

焦母 (低声) 谁？

焦大星 (喑哑) 我，妈。(向焦氏走去)

焦母 (放下孩子) 慢点走。孩子刚睡着。

焦大星 (走到摇篮旁边，望着自己的儿子) 黑子好一点了么？

焦母 (摸摸瘦小的头，关心地) 小脑袋还是热烘烘的。刚才黑子又不知叫什么东西吓醒了，又嚎了半天。

焦大星 (烦恶地) 哭！哭！哭！今天这孩子是怎么回事，简直像是哭我的丧。

焦母 (又拈起一张黄纸，引起快熄的火) “猛虎临门，家有凶神”。哼，右屋里藏着个狐狸精，左屋躲着个野老虎，童男子眼最灵气，看见了这一对妖魔，魂都吓得离了壳，他怎么不哭？

【这时左屋有男人学着女人的喉咙，忽而尖锐，忽而粗哑，惨厉地唱着《妓女告状》，一句一句，非常清晰。——“……初一十五庙门开，牛头马面哪两边排。……殿前的判官呀掌着生死的簿，……青脸的个鬼哟，手拿拘魂的牌。……”】

焦氏不安地谛听着。大星坐在方桌旁，凝视土缸里的火焰。】

焦母 你听他又在唱。(低微) 你听，他在我们家唱这个。你听！

(里面幽幽地唱着：“……阎王老爷哟当中坐，一阵哪阴风啊，吹了个女鬼来。……”)

大星，他这是咒我们？

焦大星 (替仇虎辩白) 他高兴，他多年没见我，今天见着了，多喝两盅，他爱唱什么，就唱什么，您管他这个做什么。

焦母 哼，他硬说你父亲害了他一家，(低沉地) 你还看不出来，他这次回来没有安着好心。妈，您又来了，您先别疑神疑鬼。刚才他跟我说，他住两夜就走。

焦母 (不信地) 就走？

焦大星 他是您的干儿，跟我又是从小的朋友，这次特来看看我们，我们跟人无仇无冤，疑心人家要害我们干什么？

焦母 你不懂，不用管我。大星，你听。(里面又幽幽然唱着“……阎王老爷当中坐，一阵哪阴风啊，吹了个女鬼来。……”) 他老唱这两句，他老唱这两句。

焦大星 虎子现在无家无业，心里别扭，让他唱去。

焦母 可是他为什么——

【里面又从头重唱：“初一十五庙门开，牛头马面哪两边排，——”】

焦母 你听，他这不是有意地——

【小黑子又突然大嚎起来。焦氏忙走到摇篮边，抚拍着孩子，里面也停止了唱声。】

焦母 (恨恶地) 你听，他这是存的什么心，孩子醒了，他也不唱了。(孩子继续地哭嚎) 大星，你这做爸爸的也为你的孩子烧点纸，驱驱邪，我再跟孩子叫叫。

【大星不得已立起，走到香桌旁，烧黄钱。焦氏在摇篮旁，轻抚哽咽着的孩子。】

焦母 (非常悠远地，似从旷野里传送来的凄厉的声音) 回家来——，黑子！黑子的魂回家来——，黑子！魂快回家——，黑子！奶奶等着你睡——，黑子！魂回家来——黑子。(孩子又不响，四周静寂，只有盲目的焦氏低声呼唤，催眠一般，大星的眼盯着泥缸的人。焦氏忽然——) 大星，你看看黑子的眼，孩子真睡着了么？

焦大星 (抬起头，望黑子) 眼阖上了。(奇怪地) 这孩子的睡相怎么这样——怕人——怎么？

焦大星 (低声) ——他仿佛死了似的。

焦母 (贸然)放你的屁! 好好的孩子, 你咒他什么? (又抚黑子) 黑子, 你不要怕, 你爸爸跟你说着玩呢。你好好在我们家里住着, 供你吃, 供你住。我们的家就是你的家, 黑子, 你住着, 不要走。

焦大星 可是, 妈, 您看不见那小脸, 眉毛狠命地皱, 小嘴向下瘪。(低微) 闭上了眼, 真像他——

焦母 (恐惧地) 少胡说, 你今天喝多了。(想起来) 也怪, 刚才吃饭的时候, 为什么孩子忽然地大嚎起来?

焦大星 (无神地) 不知道。我直望着孩子的眼, 孩子仿佛看见了什么东西似地, 那么死命地干嚎。

焦母 (忽然) 我看我们赶快送她走。送她走, 越早越好。

焦大星 让她就走?

焦母 嗯。

焦大星 (哀诉地) 不, 妈! 再等一等, 您让我想一想。

焦母 想什么? 这个祸害不是早走了早好。

焦大星 可是, 她现在家里什么人都没有, 您要她立刻走, 这……这不是——

焦母 那我哪管得了, 我只求我家里安静。今天是晚了, 明天一大清早, 就送她上路。

焦大星 妈, 我们不能这么办。

焦母 (冷冷地) 大星, 那么你要怎么办?

焦大星 妈, 您不能这么赶她出去。这次是她做错了, 她丢——丢了我——我们的脸, 可妈您要现在就送她走, 那不是逼着她走那一条路, 叫她找她的那——那个人么? (痛苦地) 妈, 我知道她这次是真心地不——不要脸, 不要脸, 做了这么一件对——对不起我的事, 可是, 妈, 难道我们就没有一点错? 难道我们——

焦母 (厉声) 混蛋! 你想的是什么? 你说谁?

焦大星 (犹疑) 您说的不是金子?

知识百科

普通话

汉语普通话是指以北京语音为标准音, 以北方话为基础方言, 以现代白话文作为语法规范的汉民族共同语言。

我国是一个地域广阔、人口众多的多民族国家, 光汉语就有很多方言, 如: 吴方言、闽方言、客家方言等。演员所使用的语言应当是全民族统一的标准化语言。因此我们要进行汉语普通话的语音训练。

普通话正音

正音, 指按一定的标准矫正语音。

普通话正音需要改善发音状态与字音, 主要由咬字器官来配合完成。

咬字器官集中在口腔, 打开口腔、控制好口腔至关重要。口腔控制主要指发音时咬字器官的整体配合状态, 其首要训练的内容就是“打开口腔”。打开口腔的要领可以用四个字来概括: 提(提起笑肌)、打(打开牙关)、挺(挺起软腭)、松(松开下巴)。

树立正确归音意识。吐字归音训练中要求字尾归音要弱收到位，指的是音节结尾的音要渐弱收音，时值要短。有韵尾的音节，字尾音素的舌位发音一定要到规定的位置，或者可以理解为音节发音结束时口腔肌肉的“紧张感”。

“枣核形”练习吐字归音，要求整个音节发出来呈“枣核形”。所谓“枣核形”的比喻，就是为了突出一个音节吐字归音全过程的特点，即两头（字头一声母和介音、字尾）小，中间（字腹一主要元音）大。

绕口令

绕口令是一种传统语言游戏，它将若干双声、叠词词汇或发音相同、相近的词语有意集中在一起，组成简单、有趣的语韵，要求快速念出，所以读起来节奏感较强，妙趣横生。通过绕口令的练习，可以提高发音器官肌肉调动和灵活运用的能力，更好地掌握吐字归音的规律，达到提升口头表达能力的需要。

普通话中语音的特殊变化

人们说话时，总是以一连串的音节组成语句，来表达一定的意思。由于词义、语法等各方面的影响，普通话中有一些音节发生了读音上的变化：

1.上声变调

上声变调是一种特殊的语言现象，在与其他字组成词和句子时，上声字的声调会发生变化，除了单用和在词尾、句尾不变外，其他情况下只念一半。这种声调的变化，我们叫它“变调”。

2.轻声

在词或句子里，有些音节失去了它原来的声调，而读成比较轻、短、弱的音，如：

站住zhàn zhu（不许走） 站住zhàn zhù（站稳了）

对头duì tou（仇人） 对头duì tóu（正确）

以下还有一系列的轻声读法：

- (1) 语气词：“吧、吗、啊”等，如：去吧、走吗、说啊。
- (2) 助词：的、地、得；如：我的、慢慢地、跑得快。
- (3) 名词词尾：们、子、头；如：你们、桌子、木头。
- (4) 动词后面的“了、着、过”；如：走了、唱着、去过。
- (5) 重叠词的第二个音节；如：妈妈、弟弟、看看。
- (6) 表示趋向、方向的字；如：出去、过来、手上、家里。
- (7) 由习惯形成的轻声；如：明白、力气、聪明、打听。

3. “一” “不” “啊”的变化

(1) “一”在单独使用、或作为序数概念和在词尾句尾时读原声调。

如：一九八一、一号、合二而一、三分之一

在去声前读阳平声。

如：一架、一个、一片、一意孤行

在阴、阳、上三声前读去声。

如：一根、一条、一口

(2) “不”在去声前读阳平声。

如：不对、不去、不翼而飞

在其他三声前读原声。

如：不忠、不行、不准

在两个字之间读轻声。

如：好不好、快不快、干不干

(3) “啊”出现在句尾时，由于受前一个音节的最后一个音素的影响，会产生连音现象。作者作品中的语气词常常是按照他们各自家乡话的习惯使用，我们在朗读时应按规律去读。

在a、o、e、i、ü、后读ya (呀)

拉啊、说啊、写啊、来啊、去啊

在u、ao、iao后读wa (哇)

走啊、好啊、跳啊

在前鼻韵尾n后读na (哪)

看啊、念啊、好沉啊

在后鼻韵尾ng后读nga

唱啊、行啊、想啊

4. 儿化韵

普通话中单独读“er”的字很少，常用的只有“儿、而、二、耳”等少数几个，“er”用得比较多的地方是与其他韵母结合起来，成为卷舌韵母。我们称它为“儿化韵”。普通话中的韵母一般都可以儿化，儿化后语言有一些变化。儿化韵与词义、语法有着密切的联系。

(1) 区别词义：眼、眼儿；嘴、嘴儿；天、天儿；一点、一点儿。

(2) 区分词性：画(动)画儿(名)；尖(形)尖儿(名)。

(3) 表示喜爱：小猫儿、小孩儿、小不点儿、小脸蛋儿。

(4) 表示轻视：小流氓儿、小偷儿。

名优之死

(话剧)

演出剧照

《名优之死》是田汉于1927年创作的三幕话剧。作品以京剧演员刘振声不幸的演艺生涯为线索，表达了社会与艺术的关联问题。刘振声注重戏德、戏品，对待艺术严肃认真，并精心培育了以小凤仙为代表的后起之秀。但小凤仙在小有名气之后却不思进取，背叛了先生为之呕心沥血的戏剧事业。最后刘振声贫病交加，心力交瘁……作者通过艺术家的悲惨遭遇，批判了“容不了好东西”的病态社会，同时刻画讴歌了主人公勇于进取，敢于与社会抗争的精神。

人物介绍

田汉（1898—1968），作家、文艺批评家、文艺活动家，中国现代戏剧奠基人之一。他早年积极参加戏剧社团建设，在编剧、创作、评论等方面有很深造诣，是中华人民共和国国歌《义勇军进行曲》的歌词作者。主要戏剧代表作有《回春之曲》《黄浦江的风暴》《文成公主》《关汉卿》等。

(剧本选读)

《名优之死》（节选）

杨大爷 啊，左老板！（握手）
左宝奎 呀，杨大爷，老没有见。
杨大爷 你这坏蛋，不是昨晚还见过的么？
左宝奎 哦，对，咱们昨晚还见过的哩。这些日子我不知怎么了，老是头昏脑胀的。难得杨大爷每晚都来捧我。阿福，给杨大爷倒茶。
【内声： “左老板快上了。”】
左宝奎 请坐，请坐，我一会儿就来陪您。（带着笑匆匆下场）
杨大爷 （望着他下场，回头向王梅庵）这个坏蛋，他当我每晚是来捧他的。
王梅庵 哈哈。这样的误会是常常有的。
杨大爷 （忽见刘振声，有些惶愧，赶忙招呼）啊，刘老板。您好？
刘振声 （冷然敷衍）好，您好，请坐。
杨大爷 （介绍王梅庵）这位王先生，是《春申日报》的。
刘振声 （略起身）哦，请坐。
杨大爷 这是刘老板。（四顾寻刘凤仙）
【萧郁兰默坐等候上场。】
杨大爷 （见萧郁兰）哦，萧小姐，您可好？
萧郁兰 （微笑）我好，杨大爷您好？
杨大爷 好。（给王梅庵介绍）这位就是萧郁兰萧小姐。
王梅庵 哦。（招呼）
杨大爷 萧小姐虽是唱花旦的，可是后台都恭维她是个女圣人，像我们这样的人她睬都不睬哩。哈哈！
王梅庵 真乃艳如桃李，冷若冰霜。
萧郁兰 （笑）哪儿啊。我是个蠢孩子，什么话也谈不上来，您呐多原谅。
杨大爷 别客气了。瞧您多会说话。哈哈。萧小姐，在北京的时候我也常看你的戏，那时候你的名字叫玉兰，怎么这会儿又改了郁兰了呢？
萧郁兰 从前有爸爸有妈妈的时候心里挺痛快的，所以叫玉兰；这会儿单剩了我一个出门在外，心里老是挺蹩扭，挺郁闷的，所以就改了郁兰了。
杨大爷 这用得着什么郁闷呢？像萧小姐这样的姑娘到哪儿都是受欢迎的。还是叫玉兰的好。我挺喜欢这名字。（用手指写在掌心）玉兰。（向掌心一吻）

知识 百科

戏剧语言四大基本要素

音量（大小）、音调（高低）、速度（快慢）、力度（强弱），这四项基本能力是组成语气语调的基本要素。在实际运用中它们相互配合，幻化出丰富的语气语调来表达人类复杂多变的情绪情感。

实践活动

1. 气息练习

一口气读完下列段落：

出东门，过大桥，大桥边上一树枣儿，拿着杆子去打枣儿，青的多，红的少，一个枣儿、两个枣儿、三个枣儿、四个枣儿、五个枣儿、六个枣儿、七个枣儿、八个枣儿、九个枣儿、十个枣儿；十个枣儿、九个枣儿、八个枣儿、七个枣儿、六个枣儿、五个枣儿、四个枣儿、三个枣儿、两个枣儿、一个枣儿。这是一个急口令儿，一口气说完才算好。

2. 绕口令练习

(1) 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。

(2) 牛郎年年恋刘娘，刘娘年年念牛郎。牛郎恋刘娘，刘娘恋牛郎，郎恋娘来娘恋郎。

(3) 老龙恼怒闹老农，老农怒恼闹老龙，农怒龙恼农更怒，龙恼农怒龙怕农。

3. 运用戏剧语言四大基本技能，朗读一段《名优之死》中的台词。尝试改变速度、力度，体会用不同方式演绎同一段台词的不同效果。

拓展思考

- ◆ 台词训练与声乐训练的异同是什么？它们的艺术审美标准有何异同？
- ◆ 比较运动中的台词朗诵与舞蹈中歌唱的相似性。

第三节

台词处理

作品鉴赏

雷雨（片段 II） (话剧)

演出剧照

话剧《雷雨》中台词精练含蓄，富有诗意。演员们虽在一个场景中交谈，但通过台词延伸了剧情的时间跨度。请在了解角色与剧情的前提下研读台词，用适当的语调朗读，以表现人物复杂的心理，刻画出人物的双重性格。

(剧本选读)

《雷雨》（节选）

鲁 贵 你别走，我的话还没完。
四 凤 还没完?
鲁 贵 这刚到正题。
四 凤 对不起您老人家，我不愿意听了。（反身就走）
鲁 贵 （拉住她的手）你得听！
四 凤 放开我！（急）——我喊啦。
鲁 贵 我告诉你这一句话，你再闹。（对着四凤的耳朵）回头你妈就到这儿来找你。（放手）。

四	凤	(变色)什么?
鲁	贵	你妈一下火车,就到这儿公馆来。
四	凤	妈不愿意我在公馆里帮人,您为什么叫她到这儿来找我?我每天晚上回家的时候自然会看见她,您叫她到这儿来干什么?
鲁	贵	不是我,四凤小姐,是太太要我找她来的。
四	凤	太太要她来?
鲁	贵	嗯,(神秘地)奇怪不是,没亲没故。你看太太偏要请她来谈一谈。
四	凤	哦,天!您别吞吞吐吐的好么?
鲁	贵	你知道太太为什么一个人在楼上,作诗写字,装着病不下来?
四	凤	老爷一回家,太太向来是这样。
鲁	贵	这次不对吧?
四	凤	我知道这半年多,他跟太太不常说话的。
鲁	贵	真的么?——那么太太对你呢?
四	凤	这几天比往日特别地好。
鲁	贵	那就对了!——我告诉你,太太知道我不愿意你离开这儿。这次,她自己要对你妈说,叫她带着你卷铺盖,滚蛋!
四	凤	(低声)她要我走——可是——为什么?
鲁	贵	哼!那你自己明白吧。——还有——
四	凤	(低声)要妈来干什么?

知识百科

角色性格化与语言色彩的关系

人类的行为是有一定规律的,这个规律即“人类行为模式”。从欲望的产生到欲望的被满足或被压抑的过程,就是一个行为各基本环节的全部构成。人存有诸多欲望,欲望被外界激活,进而产生动机,明确了为满足欲望所必须达到的目标。于是人们开始行动,直到达成这个目标。然而在行动过程中,又因受到许多社会道德规范的约束而不能随心所欲地达到自己的目的。在克服这些欲望与目标之间重重困难的过程中,新的动机、新的目标就会随之产生。所以,人类的行为经常由许多简单环节组合而成,环环相扣组成一个行为链条。学习戏剧表演,则需要了解和掌握这个链条。

独白、对白、旁白的表达方法

话剧是一种以说话(对白、独白、旁白)为主要表现手段的戏剧。

对白,是剧本中角色之间的对话,也是戏剧台词的主要形式。

独白,是角色在舞台上独自说出的台词。它从古典悲剧发展而来,在文艺复兴时期的戏剧中广泛使用,是把人物的内心感情和思想直接倾诉给观众的一种艺术手段,往往用于人物内心活动最剧烈最复杂的场面。

旁白,是剧中某个角色背着台上其他剧中人从旁侧对观众说的话。

话剧中的台词,是经过艺术加工的语言。它以生活语言为基础,但上升为典型

化、艺术化并且具有一定表现力和音乐性的一种优美语言。它与生活语言相比在表达上有以下三点不同：

(1) 生活语言说的是自己的话，戏剧台词说的是人物（角色）的话。台词由作家所设立的人物，在特定的环境中为特定的目的，根据彼时彼地人物所见、所闻、所感而说出的经过艺术加工的语言。

(2) 生活语言是随意的，话剧台词是受制约的。台词是由作家写好并固定下来的人物的语言，演员不能随意更改。台词受时间制约，必须在规定时间内全部说完；同时还受到空间制约，话剧台词通过语言交流而感染观众，必须使全场观众都能听得见、听得清。

(3) 生活语言是处在自然状态中的，而戏剧台词是一种艺术加工过的语言。在话剧表演中，演员的最终目的是创造艺术形象，由此语言必须是优美的，具有强烈的艺术感染力。

实践活动

将本节鉴赏的《雷雨》片段做如下处理：

1. 将该片段改写，加入旁白。
2. 分几个合作组，通过角色分析，试着分角色朗读该片段。
3. 在各组表演之后，对表演组的人物性格塑造进行相互点评。

拓展思考

- ◆ 试举例说明，戏剧中角色的性格对独白风格的影响。

第三单元

表演训练

提高表演水平与能力，需要通过一系列专业训练来达成，如解放天性、无实物训练、人物小品、行动训练、台词训练等。

身体的五个感官：视觉、味觉、嗅觉、听觉和触觉，都和表演息息相关。训练“五觉”有利于提高表演的真实性，是表演训练中非常重要的环节。

演员的身体，是舞台上演出的工具，必须通过学习不同的动作技巧来建造并完善。表演离不开动作，只有理解每一个动作背后的意义，才能更准确地去表演和表达人物。

第一节

解放天性与无实物训练

作品鉴赏

暗恋桃花源

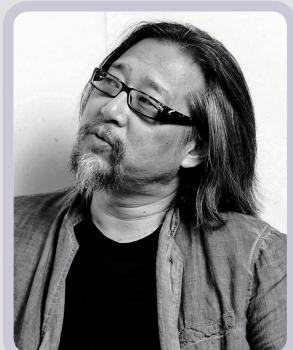

演出剧照

《暗恋桃花源》是赖声川的戏剧作品。在戏中，“暗恋”和“桃花源”本是两个并无交集的剧组，但他们都与剧场签订了当晚的彩排合约，双方争执不下，谁也不肯相让。由于演出在即，他们不得不同时在剧场中彩排，“暗恋”是一出现代悲剧，“桃花源”则是一出古装喜剧，遂成就了一出古今悲喜交错的舞台奇观。《暗恋桃花源》以奇特的戏剧结构和悲喜交错的欣赏效果而著称。

人物介绍

赖声川（1954—），舞台剧、影视导演，毕业于美国加州伯克利大学，1983年获戏剧博士学位，任台北艺术大学戏剧学院院长、美国斯坦福大学客座教授及驻校艺术家。1984年创立剧团表演工作坊，在戏剧艺术上建树颇丰。其代表作有《暗恋桃花源》《那一夜，我们说相声》《如梦之梦》等，并与黄磊等人一起发起乌镇戏剧节。

(剧本选读)

《暗恋桃花源》(节选)

【黑场。灯光亮起。江滨柳哼歌，在云之凡后面来回。】

云之凡 好安静的上海呀！从来没有见过这么安静的上海。好像整个上海就只剩下我们两个人了。刚才那场雨下得真舒服，空气里有种说不出来的味道。滨柳，你看，那水里的灯，好像……

江滨柳 好像梦中的景象。

云之凡 好像一切都停止了。

江滨柳 一切都是都停止了。这夜晚停止了，那月亮停止了，那街灯，这个秋千，你和我，一切都停止了。

云之凡 天气真的变凉了。（江滨柳将外衣披在云之凡身上）滨柳，回昆明以后，会不会写信给我？

江滨柳 我已经写好了一叠信给你。

云之凡 真的？

江滨柳 而且，还算好了时间。我直接寄回你昆明老家，一天寄一封，明天你坐船，十天之后，你到了昆明，一进家门，刚好收到我的第一封信。接下来，你每一天都会收到我的一封信。

云之凡 我才不相信，你这人会想这么多！

江滨柳 （从云之凡身上外衣口袋里拿出信）所以，还没有寄。

云之凡 我就知道。

江滨柳 （将信交给云之凡）这样，你就确定可以收到了。

云之凡 （走动，江滨柳跟随）有时候我在想，你在昆明呆了三年，又是在联大念的书，真是不可思议，我们同校三年，我怎么会没见过你呢？或许，我们曾经在路上擦肩而过，可是我们居然在昆明不认识，跑到上海才认识。这么大的上海，要碰到还真不容易呢！如果，我们在上海也不认识的话，那不晓得会怎么样，呵。

江滨柳 不会，我们在上海一定会认识！

云之凡 这么肯定？

江滨柳 当然！我没有办法想象，如果我们在上海不认识，那生活会变得多么空虚。好，就算我们在上海不认识，我们隔了十年，我们在……汉口也会认识；就算我们在汉口也不认识，那么我们隔了三十，甚至四十年，我们在……在海外也会认识。我们一定会认识。

云之凡 可是那样的话，我们都老了。那又有什么意思呢？

江滨柳 （握云之凡的手）老了，也很美呀！

云之凡 （两人一起看表）晚了，我要回去了。（去手提袋里拿围巾，跑过来，指布景）滨柳，你看，那颗星星！（将围巾围在江滨柳脖子上）

江滨柳 你这是……

云之凡 我今天到南京路，看到这条围巾，就想你围起来一定很好看。

云之凡 你别管钱嘛！你看，多好看！等我回到昆明以后，这里天就要变凉了，你要常常围哟！我还帮我妈买了两块衣料。这次，是我们家抗战以来第一次大团圆。我重庆的大哥、大嫂也要回来。滨柳，你知不知道，昆明一到过年，每一家满屋子都铺满了松针……那种味道，才真正地叫过年。

解放天性训练方法步骤

1. 游戏法。游戏是创造力的表现。对戏剧表演的初学者而言，为了训练舞台表演技能，可先从简单的游戏入手，再从生活状态不知不觉过渡到表演状态。而表演教学的第一课，就是将好玩的游戏逐渐转变为好看的艺术，既可使学生的兴趣增加，同时还可避免当众表演的尴尬，将学生的创作天性解放，为潜能的释放打下基础。

2. 模拟动植物。通过扮演一些狡猾的、笨拙的动植物，可使学生勇于表现，将心理障碍扫清，去发现世间万物的普遍规律。如慢动作练习中的放风筝、野餐游戏和老鹰抓小鸡等，释放了天性，也夯实了观察生活、人物和动物的基础。

3. 元素练习。主要包括音乐技能、创造力和想象力的练习。以想象力的练习为例，通过诱发演员的想象力，激发演员的表演欲望和激情。

4. 综合素质练习。包括不断地改变身体、肌肉、表情的状态，发挥悲喜想象，进行复杂和简单人物关系练习；水灾来临、地震过后、监狱受刑等复杂情境练习；同一身份人物，对地点不断进行变更的练习；同一地点，通过演员的不断上下场，对不同年龄、职业和人物身份进行变更练习。

无实物训练

无实物训练是在假定情景中塑造人物形象，演员在一定的任务下，在规定的情境里，组织有效的、有逻辑的、有顺序的舞台行动。

作为演员训练的一种有效方法，无实物训练可以帮助养成动作性想象的习惯，培养行动组织逻辑性、适应假定情境和在行动中塑造人物形象的能力。以无实物训练来进行基础表演教学可以提高表演基本素质。当养成动作性想象的习惯之后，再逐步扩张到不同物体态度变化、不同环境态度变化，应用形体动作的工作方法去适应假定任务和假定情境，随之延伸到创造角色中去塑造人物形象。

无实物训练涵盖了各种类型的感觉训练。感觉训练主要是将学生感觉外化，并转变为动作，通过行动带动感觉，让自身的感觉推动行为的产生，并充分激发学生的天性，将此种虚拟对象的行为与感觉转变为某种习惯。

实践活动

1. 无实物练习“给自行车打气”。

- (1) 得知自行车没气了。
- (2) 将其停下并放倒支撑柱，通过自身手臂对轮胎进行挤压检查，再将打气筒找到放在轮胎旁边，找准打气口的确切位置，将其盖子旋转打开，让打气口跟打气筒口进行对接，身体站直脚踩打气筒板，通过双手用力不断下压，到了合适的时间将打气筒接口拔出，并将轮胎气口拧紧，通过按压轮胎检查气是否已经充满。

(3) 确认完毕后将打气筒归位，推动自行车离开。

2. 运用无实物训练的思维逻辑，练习“无实物洗衣服”。

拓展思考

- ◆ 思考无实物练习，动作三要素“做什么”“为什么”“怎么做”之间的联系。

第二节

小品排练

作品鉴赏

智斗

(选自京剧《沙家浜》)

《智斗》选自京剧《沙家浜》。该片段描写女主角阿庆嫂为掩护新四军伤病员，沉着冷静、不卑不亢地与敌军官胡传魁、刁德一巧妙周旋，最终化险为夷的故事。《智斗》是该剧中最精彩的片段之一，角色有阿庆嫂、胡传魁和刁德一，表演、歌词与音乐十分传神地表达出三人谈笑风生间各怀心思的状态。

演出剧照

(京剧唱词选读)

《沙家浜》之《智斗》

角色：

阿庆嫂：春来茶馆老板娘，中共地下工作者。

刁德一：忠义救国军参谋长。

胡传魁：忠义救国军司令。

词：

胡传魁

想当初，
老子的队伍才开张，
拢共才有十几个人，七八条枪。
遇皇军追得我，晕头转向，
多亏了阿庆嫂，
她叫我水缸里面把身藏。
她那里提壶续水，面不改色无事一样，
骗走了东洋兵，我才躲过大难一场。
似这样救命之恩终身不忘，
俺胡某讲义气终当报偿。

阿庆嫂

胡司令，
这么点儿小事儿，您别总挂在嘴边儿上，
当时我也是急中生智，
事过之后您猜怎么着，
我还是真有点儿后怕呀。

刁德一	参谋长，烟不好，请抽一支， 胡司令，抽一支！
阿庆嫂	这个女人哪不寻常。
胡传魁	刁德一有什么鬼心肠？
阿庆嫂	这小刁一点面子也不讲。
刁德一	这草包倒是一堵挡风的墙。
阿庆嫂	她态度不卑又不亢。
胡传魁	他神情不阴又不阳。
阿庆嫂	刁德一搞得什么鬼花样。
刁德一	他们到底是姓蒋还是姓汪？
阿庆嫂	我待要旁敲侧击将她访。
刁德一	我必须察言观色把他防。
阿庆嫂	阿庆嫂，
	适才听得司令讲， 阿庆嫂真是不寻常。
	我佩服你沉着机灵有胆量， 竟敢在鬼子面前耍花枪。
	若无有抗日救国的好思想， 焉能够舍己救人不慌张。
阿庆嫂	参谋长休要谬夸奖， 舍己救人不敢当。
	开茶馆，盼兴旺， 江湖义气第一桩。
	司令常来又常往， 我有心背靠大树好乘凉。
	也是司令洪福广， 方能遇难又呈祥。
刁德一	新四军久在沙家浜， 这棵大树有荫凉。
	你与他们常来往， 想必是安排照应更周详。
阿庆嫂	垒起七星灶， 铜壶煮三江。
	摆开八仙桌， 招待十六方。
	来的都是客， 全凭嘴一张。
	相逢开口笑， 过后不思量。
	人一走，茶就凉， 有什么周详不周详。
胡传魁	哈哈哈 .....

智斗（片段）

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

京剧选段
集体创作

mf

垒 起 七 星 灶， 铜 壶 煮

三 江。 摆 开 八 仙 桌， 招 待 十 六 方。

来 的 都 是 客， 全 凭 嘴

一 张。 相 逢 开 口 笑，

mp

过 后 不 思 量。 人 一 走，

茶 就 凉，

$\frac{7}{7} \frac{2}{2} \frac{6}{6} \frac{5}{5} \frac{4}{4} \frac{6}{6} \frac{3}{3} \frac{5}{5} \frac{2}{2} \frac{3}{3} \frac{1}{1} \frac{2}{2} \frac{3}{3} \frac{5}{5} \frac{6}{6}$

$\frac{5}{6} \frac{0}{0} \frac{1}{1} \frac{2}{2} \frac{3}{3} \frac{1}{1} \frac{2}{2} \frac{3}{3} \frac{5}{5} \frac{6}{6} \frac{1}{1} \frac{2}{2} \frac{3}{3} \frac{5}{5} \frac{6}{6}$

$\frac{1}{1} \frac{2}{2} \frac{1}{1} \frac{2}{2} \frac{3}{3} \frac{5}{5} \frac{2}{2} \frac{3}{3} \frac{1}{1} \frac{2}{2} \frac{3}{3} \frac{5}{5} \frac{6}{6} \frac{1}{1} \frac{2}{2} \frac{3}{3} \frac{5}{5} \frac{6}{6}$
(大.大 大.大 大.大 台) 有 什 么 周

$\frac{6}{6} \frac{5}{5} \frac{3}{3} \frac{5}{5} \frac{2}{2} \frac{3}{3} \frac{1}{1} \frac{2}{2} \frac{3}{3} \frac{6}{6} \frac{5}{5} \frac{3}{3} \frac{5}{5} \frac{6}{6} \frac{1}{1} \frac{2}{2} \frac{3}{3} \frac{5}{5} \frac{6}{6}$
详 不 周 详！ 撤 演 演！ 渐慢 -)

知识 百科

人物小品的创排

演员为更好地诠释角色的特征，需要熟悉作品，掌握作品的内涵与价值，明确角色的定位，掌握人物的特征。之后需要案头工作，针对描写人物动作、语言的片段，采取夸张的文字进行描述，充分展现出人物特征。

此外，对人物的塑造还要从多方面进行，比如服装、妆容搭配以及表演道具等，注重每个表演的小细节、小感受，为观众呈现出最鲜明、最真实的人物形象。戏剧中所塑造的是有意识、有情感的人物。用最真实的感情打动观众，是演员的表演目标和表演意义。为了能够更完美地诠释人物，演员必须要做好充分的准备工作，仔细观察和研究人物的性格与思想，把自己充分代入到角色中，感受角色人物的情感与生活。

实践活动

1. 片段排练：《智斗》

(1) 把京剧唱词用话剧的方式排练一遍。

(2) 加上原版京剧唱段的演唱，让学生通过模仿表情、动作、情绪等方面来达到京剧表演中“音配像”的效果。

2. 排练小品《逆光》

(剧本选读)

【当找给买方的零钱掉到地上后，双方都感到很不安。】

男 人 | 哟！您看我……我还以为您接着呢，真是对不起。

女 人 | 没啥，谁还没有失手的时候，捡起来就行了。

【女人说完就把手伸得长长的，等着对方帮着捡钱。可男人以为她会自己捡起就边道着“对不起”，边转身离开，又叫卖起来。女人等了一会儿见对方没有帮助捡钱的意思就又说。】

女 人 | 师傅，麻烦您把钱捡一下吧。

男 人 | 什么？你让我帮你捡？

女 人 | 是呀，您看我这儿不方便嘛。

男 人 | 怎么？你不方便？

女 人 | 是呀！

【男人以为对方在有意嘲弄，就急了起来。】

男 人 | 到底是你不方便还是我不方便！我……

女 人 | 你这个师傅怎么这么说话，我这儿不方便嘛……怎么？

【于是，两个人你一句我一句争吵起来，在争吵时无意中两根盲人手杖碰到了一起，两个互不相让的人突然都僵在了那里，他们不敢信自己的听觉和感觉，将信将疑的同时慢慢弯下身子，顺着自己的手杖摸到了对方的手杖上。“没错！就是盲人手杖，他（她）也是盲人，怪不得……”。

停顿之后，两人同时轻轻笑出了声。“天下这么大，怎么偏偏让咱们碰到一起了，太巧了。还吵什么呀！谁能怪谁呀！”两个人同时笑得直不起腰来。所有的气愤全没了，所有的阴云全散了。】

男 人 | 唉呀！怎么就让咱俩碰上呢？

女 人 | 谁说不是呢，这是缘分。

男 人 | 对，缘分，是缘分……

◆ 思考小品训练对培养人的观察力、模仿力以及表达能力的意义。

第三节

五觉练习与调度

作品鉴赏

三岔口

(京剧)

宣传照

《三岔口》为传统京剧短打武生剧目，又名《焦赞发配》，取材于《杨家将演义》第二十七至二十八回。故事讲述了宋朝年间焦赞因杀死谢金吾而被发配到沙门岛，途中住进刘利华店中，任堂惠奉命暗中保护焦赞，也住进此店。夜间，任、刘双方在黑暗中发生误会，引发一场胶着式恶战。后焦赞出面，方解此围。该剧充分展示了武生的身体控制能力和虚拟表演的想象力。

知识百科

五觉训练

五觉训练是感觉训练中的一种类型。包括量感、质感还有分寸感等。视觉、听觉、嗅觉、味觉、触觉等感觉的训练都属于五觉练习，五觉可以在无实物训练的基础上进行针对性提高。五觉训练的过程，强调层次分明，循序渐进，体会正确的舞台感觉，从而提高学生真实表演的能力和表演的专业素养。

五觉练习的具体指导

1.触觉练习

人们的手，脚，脸，身体的各个部位都可以进行触觉练习。对于舒适度的触觉，对于温度的触觉，对于形状和体积的触觉等。除了要真实再现触觉的过程和反应之外，还要再现触觉之后的感受。

无实物触觉练习：

(1) 再现手里搬着十个像砖头一样大小的冰块，从一个位置搬到另一个位置。

(2) 再现缝衣服时，不小心被缝衣针刺伤到包扎的全过程。

(3) 再现用你的脸贴在一位小婴儿的脸上的感觉。

(4) 再现极度疲惫之后，自己给自己，用热水泡脚的全过程。

(5) 再现故地重游，回到自己离开十年的家，抚摸着已经去世的爷爷每天坐着看报纸的躺椅。

2.味觉练习

在品尝辣椒等食品的时候，人们会作出一系列相应的关于辣的反应动作，一部分人会张大嘴急促呼气，脸变得红热，不由自主地发出咳嗽，被憋得呼吸不畅。我们要充分调动自己关于味觉的记忆，集中精力并发挥自己的创意和想象。在这个过程中，不能产生“演”的认知，而是充分发挥想象力寻找最真实的感觉，进而达到表演的最佳状态。

3.嗅觉练习

可以用“做菜”来说明无实物的感觉练习。在切菜的过程中让体会到质感、量感和分寸感。如刀切在木头上的感觉，切不同的物体会有不同的感觉；在不同的菜品中加入调料时，所做的动作也各有不同。

4.视觉练习（分层次推进）

(1) 赏析一幅人物肖像画：准确叙述画里人物的身体特征。

(2) 赏析一幅山水画：准确叙述画中的美好世界。

(3) 赏析一本连环画：复述内容和人物故事。

(4) 赏析一段电影片段：准确复述电影片段中的美好画面和人物对话。

(5) 赏析镜子中的你：在无实物状态下照镜子，如打扮自己，梳头发等。

以上几次不同视觉的练习，是否能真正地看出内容、真正地形成感受，并将内容、感受重复出来？交流的反应过程，都是通过演员的眼神变化完成的。眼睛的表达在戏剧中是非常重要的表演媒介，肢体与形体动作和舞台调整则是辅助条件。视觉练习方法多样，通过眼睛来观察生活、表达情感、塑造角色特征等，是一名演员的专业功底。因此，通过训练能促进表演能力，提升表演气质，从而不断挖掘自身潜力。

5. 听觉训练

(1) 听自己心脏跳动的声音。在练习的过程中，首先把精力集中到听自己心脏的韵律、速度，以及节奏等数据上。然后，再倾听他人的心脏韵律、速度、节奏以及心脏的杂音，并感受与自己的心跳有何不同之处。对比后，将听到的东西表达出来。注意：听心跳的手段以及听到后所表现出来的情形才是听觉训练的要求。

(2) 听朋友的窃窃私语。窃窃私语的话是不希望别人听到的，这种话的声音会很小，让人很难听到，但又不能去追问，或者自己随意推测。要想听清必须精力集中，全力专注地倾听和体会，这样做才能听清内容。练习可以循环往复，过程虽然简单，却很有意义，也是一种训练演员的好方法。

(3) 聆听自然的音效。如风雪雨声、动物吼叫、昆虫鸣声等。这种训练要分层次循序渐进地开展：开始，不规定特定的情境，学生可以随意倾听各种声音；然后，在设定的情境中，通过“假使”和“想象”的方式，去赏析各类声音中的某一种音效，产生心理的反应和视觉的变化；再后，在规定情境中，以“假使”和“想象”为基础，用来作为发生的事件，从而去完成一件简单的事情；最后，选择一种或多种声音，通过单独的小品进行表现。

调度与动作的挖掘和设计

舞台调度与动作即剧本台词和舞台语言通过与肢体的结合表现出舞台的调度，演员必须准确地、艺术地在舞台上找到合适的表演位置，并与观众产生最佳的相互关系，这也是表演者的能力。

演员需要对人物有细致入微的理解并自己处理成合理的舞台呈现，依据戏剧的发展让演员出现在适当的位置，这就是让观众感到合适的舞台调度。

舞台调度包括台词、舞台指示以及导演的设想。舞台调度需要导演与演员相辅相成来共同实现。

实践活动

1. 观看哑剧表演：王景愚《吃鸡》。将学生分组，对哑剧演员的肢体表达能力作分析与评价，并讨论交流各组的观点。
- *2. 将学生分组，创作故事脚本，并用哑剧方式演绎。

拓展思考

- ◆ 打开你的视听觉，会发现不一样的世界。试着关注周边的声音和形象，你的感官敏锐度会增加。

第四节 肢体语言训练

作品鉴赏

哆 来 咪

(选自音乐剧《音乐之声》)

音乐剧《音乐之声》根据《托普家族的歌手》改编。该剧讲述了1938年的奥地利，修女玛丽亚到奥地利海军上校家担任家庭女教师后发生的故事。上校自妻子去世后，不知如何管理家庭和七个孩子，于是就像管理军队一样经营自己的家庭。玛丽亚的到来改变了七个个性叛逆的孩子，她教会孩子们游戏、唱歌，也用音乐融化了上校冰冷的心。《哆来咪》是玛丽亚与七个孩子们演唱的歌，在欢快的歌声中重启了孩子们浪漫与想象的天性。这首歌用最基本的七个音名编成，内容充满童趣，表达了率真、美好、充满阳光的个性。

音乐剧的表演，除了戏剧、歌唱之外，舞蹈和肢体语言是其中不可或缺的组成部分，甚至在有些作品中占据了十分重要的地位。

歌词：

Let's start at the very beginning
来吧，咱们一起来学习
A very good place to start
最好就是从头起
When you read you begin with A-B-C
要念书，先得学习 ABC
When you sing you begin with doe-re-mi
要唱歌先得学会 Doe-re-mi
Doe-re-mi
Doe-re-mi, The first three notes just happen to be
Doe-re-mi, 是最先碰到的三个音符
Doe-re-mi
Doe-re-mi
Doe-re-mi-fa-sol-la-ti

音乐剧剧照

Let's see if I can make it easier

让我们看看能不能简单点 (念白)

(教师)

Doe, a deer, a female deer “哆”好朋友“哆”呀“哆”
Ray, a drop of golden sun “来”快来呀来唱歌
Me, a name I call myself “咪”看脸上笑眯眯
Far, a long, long way to run “发”要发出光和热
Sew, a needle pulling thread “锁”能锁住门和窗
La, a note to follow Sew “拉”是用力往回拖
Tea, a drink with jam and bread “西”那太阳往西落
That will bring us back to Doe (oh-oh-oh) 回头我们又唱“哆”

(童声 + 老师)

Doe ! a deer, a female deer “哆”好朋友“哆”呀“哆”
Ray ! a drop of golden sun “来”快来呀来唱歌
Me ! a name I call myself “咪”看脸上笑眯眯
Far ! a long, long way to run “发”要发出光和热
Sew ! a needle pulling thread “锁”能锁住门和窗
La ! a note to follow Sew “拉”是用力往回拖
Tea ! a drink with jam and bread “西”那太阳往西落
That will bring us back to Doe- 回头我们又唱“哆”

(童声合唱 + 老师)

Doe, a deer, a female deer “哆”好朋友“哆”呀“哆”
Ray, a drop of golden sun “来”快来呀来唱歌
Me, a name I call myself “咪”看脸上笑眯眯
Far, a long, long way to run “发”要发出光和热
Sew, a needle pulling thread “锁”能锁住门和窗
La, a note to follow Sew “拉”是用力往回拖
Tea, a drink with jam and bread “西”那太阳往西落
That will bring us back to Doe- 回头我们又唱“哆”
Doe Re Mi Fa Sol La Ti Doe Sol Doe

(无旋律段)

Now children, doe-re-mi-fa-sol and so on 孩子们, doe-re-mi-fa-so
are only the tools we use to build a song. 仅仅是我们编写歌曲的工具

Once you have these notes in your heads, 当你把音符记在脑中后

you can sing a million different tunes by mixing them up

你就可以唱上百万不同的调子然后将它们混合

like this 像这样

Sol-doe-la-fa-mi-doe-re(老师)

Can you do that? 你们可以吗?

Sol-doe-la-fa-mi-doe-re (童声合唱)

Sol-doe-la-ti-doe-re-doe(老师)

Sol-doe-la-ti-doe-re-doe (童声合唱)

Now put it all together ! 好, 把它们合在一起!

(童声合唱 + 教师)

Sol-doe-la-fa-mi-doe-re

Sol-doe-la-ti-doe-re-doe

(无旋律段)

Good ! 真棒!

What does it mean anything 它们是什么意思呢?

So we put in word, one word for every note, like this
 所以我们填歌词，一个音符一个字，像这样
 When you know the notes to sing 当你懂得这曲调
 You can sing most anything 你就可以尽情唱

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

活泼、轻快

[美]奥斯卡·哈默斯坦二世词
[美]理查德·罗杰斯曲

5 | 5 | 5 5 | 6 6 7 | 5 5 | 5 |
 Let's start at the ve - ry be- gin- ning, a
 来 吧， 咱 们 一 起 来 学 习， 最

5 5 6 | 6. | 7 | 5 - | 5 5 | 4 4 |
 Ve - ry good place to start. When you read you be-
 好 就 是 从 头 起。 要 念 书， 先 得

4 5 | 3 3 | 3 3 5 | 4 4 | 3 2 |
 gin with A B C, When you sing you be - gin with
 学 会 A B C, 要 唱 歌 先 得 学 会

1 2 | 3 - | 1 2 | 3 0 | 1 2 |
 Doe Re Mi, Doe Re Mi, Doe Re
 “哆 来 咪”。 哆 来 咪 哆 来

3. i | 7 6 | 5 4 | 3 4 | 5 - |
 Mi, The first three notes just hap- pen to be.
 咪， 是 最 先 碰 到的 三 个 音 符。

1 2 | 3 - | 1 2 | 3 0 | 1 2 3 4 |
 Doe Re Mi, Doe Re Mi, Doe Re Mi Fa
 哆 来 咪， 哆 来 咪 哆 来 咪 发

5 6 7 0 | (1 i 7 6 | 5 4 3 2) ||: 1. | 2 | 3. | 1 |
 Sol La Ti. Doe, a deer, a
 锁 拉 西！ “哆” 好 朋 友

3 1 | 3 - | 2. | 3 | 4 4 3 2 | 4 - |

fe - male deer. Ray, a drop of gold- en sun.
哆 呀 哆, “来” 快 来 呀 来 唱 歌,

4 - | 3. | 4 | 5. | 3 | 5 | 3 | 5 - |

Me a name I call my- self.
“咪” 看 脸 上 笑 眇 眇,

4. | 5 | 6 6 | 5 4 | 6 - | 6 | 5. | 1 |

Far, a long, long way to run. Sew, a
“发” 要 发 出 光 和 热, “锁” 能

2 3 | 4 5 | 6 - | 6 | 6. | 2 | 3 #4 | 5 6 |

nee- dle pul- ling thread. La, a note to fol- low
锁 住 门 和 窗, “拉” 是 用 力 往 回

7 - | 7 - | 7. | 3 | #4 #5 | 6 7 | i - | i | 7 b7 |

"sew." "Tea", a drink with jam and bread. That will
拖, “西” 那 太 阳 往 西 落, 回 头

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

bring us back to "Doe", o, o, o, "Doe",
我 们 又 唱 “哆” ! 哟, 哟, 哟, “哆” !

i - | 0 1 | 2 3 | 4 5 | 6 7 | i - | i 5 | i 0 ||

Doe Re Mi Fa Sol La Ti Doe, Sol Do!
哆 来 咪 发 锁 拉 西 哆, 锁 哆!

知识 百科

戏剧演员的形体训练

戏剧演员的形体是塑造角色形象的工具之一。培养演员不仅需要训练其声音,还必须训练其形体,使其能控制自如地、艺术地再现人物的体态仪表和举止风度,进而准确地表达出人物的思想感情,创造出性格鲜明的艺术形象。

训练一般从话剧表演对形体动作的要求出发,既要基本接近生活状态,又要区别于生活具有舞台感、造型感,富有表现力,自然而贴切。

训练一般从芭蕾、现代舞、民族民间舞蹈、体操、剑术、戏曲中选择借鉴一些训练内容,根据各自情况或特定的剧目有所侧重(具体训练可参考本套教材中《音乐与舞蹈》《舞蹈表演》模块内容)。

总之,戏剧演员的形体必须松弛灵活,协调自如,动作轮廓明晰,抑扬顿挫有致,反应灵敏,可塑性强。既能传情又能达意,并且善于捕捉和模拟各种人物的外部特征,以适应扮演不同年龄、职业、性格的人物以及同一人物在不同时期性格演变的需要。

剧照

身体动作与音乐剧

在戏剧表演中,身体集创作者、创作材料和创作成果于一体。戏剧作品的创作意图、创作观念、创作思想以及表现形式,都与身体有着千丝万缕的联系。

演员是以自己的整个身体为工具塑造艺术形象的。演员在表演中会扮演多种多样的角色,由于每个角色所要反映的时代、生活状况、性格特点各不相同,所以对演员的身体控制也有着不同的要求。

在音乐剧表演中,形体控制能力十分重要,舞蹈在音乐剧表演中具有举足轻重的地位,并在表演过程中创造完美的舞台效果。演员只有通过不断地练习与体会,才能够把控自己的行为动作让表演更具灵性,更富有张力。

实践活动

1. 选择三组学生，每组八位，根据《音乐之声》中家庭教师和七个孩子的年龄和身份撰写人物小传，提炼角色性格，设计人物独特的动作。
- *2. 根据音乐和其中的对白设计歌舞表演（可以参考电影中的编排方式）。

拓展思考

- ◆ 舞蹈与武术的技能是否可以等同于戏剧意义中的肢体语言？
- ◆ 总结本单元涉及演员的多种基本训练项目，试理解职业演员的专业范畴与专业难度。

第四单元

表演实践

通过戏剧表演基本能力的训练，逐渐形成了一定的知识储备和经验积累。接着，可以尝试歌剧、话剧、音乐剧的片段表演，从中体验不一样的戏剧人生。

第一节

歌剧片段表演

作品鉴赏

绣 红 旗

(选自歌剧《江姐》)

演出剧照

1964年，根据小说《红岩》改编的歌剧《江姐》上演。此剧由阎肃编剧、作词，羊鸣、姜春阳、金砂作曲。全剧以四川民歌音乐为主要素材，广泛吸取各地民间音乐创作而成。在鲜明的民族风格背景中，既有优美流畅的歌唱性段落，又有强烈的戏剧性，使之成为我国民族歌剧的代表性剧目。

人物介绍

阎 肃（1930—2016），原名阎志扬，文学家、剧作家、词作家。长期在部队文艺团体工作，曾担任中央电视台春节晚会的策划、撰稿等工作。歌剧《江姐》是阎肃的成名作，1964年公演时曾引起很大反响。阎肃的词作风格质朴深情，代表作有《敢问路在何方》《前门情思大碗茶》《北京的桥》《唱脸谱》《我爱祖国的蓝天》等。

(小说选读)

《红岩》(节选)

牢门边掠过一个看守员的身影，轻轻的脚步声，引起了静卧着的孙明霞的注意，她一翻身便向牢门边走去。“江姐！”孙明霞轻快地跑了回来，惊喜地叫了声：“又有信来了。”孙明霞晶亮的眼波凝视着那张纸片。许多战友早已翻身起来，挤到孙明霞身边。还有几个人，已悄悄守住了牢门和窗口，监视着随时可能出现的敌人，虽然她们知道今夜那值班看守员是自己人。女室的人之所以知道他，是因为每一次那看守员都把信送到女室，而从未送到其他牢房去。这时，孙明霞一把抓住江姐的手，急切地用耳语般的声音念道：“一九四九年十月一日，毛泽东主席在北京向全世界宣布，中华人民共和国成立了。”“呀！同志们，我们的国家成立了！”激喜的人们，低声欢呼着：“中国人民站起来了！”“静一静，听我再念。”孙明霞声音更低，人们都屏住呼吸。“全世界劳动人民欢欣鼓舞，新中国屹立在世界的东方。”“万岁，万万岁！”一片欢乐的低呼，打断了孙明霞的朗读。战友们不断轻声喊着“毛主席万岁！”“中华人民共和国万岁！”“中国共产党万岁！”的声音，像股热流，汹涌澎湃，激荡着牢房，黑暗中，闪烁着一片晶亮的眼光。

“明霞！”江姐激动地招着手，让大家安静，以免惊动敌人。“你快点念下去！”“中华人民共和国首都是——”“一定是北京！”有人抢先说了。

“中华人民共和国国旗，”孙明霞的声音，像使人共鸣的琴弦。“五星红旗，飘扬在天安门”“啊，五星红旗！”“江姐！我们也有一面红旗呀！”“把红旗拿出来，马上做成五星红旗。”火热的目光，都转向江姐，等待着她的意见。

“江姐！”孙明霞急切地恳求着：“我把那面珍藏的红旗拿出来。”“我这里有针，有线。”李青竹也欢乐地赞同着。江姐的心一阵比一阵激动……地下党的来信，在人们手里传阅着。已经读过信的人，又把目光转向牢房深处。珍藏的红旗拿出来了，在大家眼前闪着夺目的光彩。这面红旗，是那位不知名的同志——“监狱之花”的母亲留下来的。残留着弹孔，染透斑斑血迹的红旗，被她珍藏在一床旧棉絮里。在她临危时，竟没有来得及交给自己的战友，而是在过了好久以后，人们才从她的遗物中找出来的。

当红旗在大家眼前出现时，几只拿着针线的手，团团围了上来。

“五星红旗！五颗星绣在哪里？”“一颗红星绣在中央，光芒四射，象征着党。四颗小星摆在四方，祖国大地，一片光明，一齐解放！”“对，就这么绣。”尽管她们并不知道五星红旗的图案，但她们却通过炽热的心，把自己无穷的向往付与祖国。不知是谁抢先绣上了第一针，接着，许多灵巧的手，飞快地刺绣起来。热血沸腾着，把坚贞的爱，把欢乐的激情，全寄托在针线上，你一针，我一线，一针一线织绣出闪亮的金星。

红旗正中，闪现了一颗星，接着，又出现了四颗。

江姐依偎在李青竹身边，凝望着刺绣中的五星红旗，她不仅理解战友们的兴奋心情，她自己的心境，也和大家一样。但是她在胜利的喜讯中，激动而又冷静，想得很多、很远。也许此刻只有李青竹才能理解她那复杂的心情。她看见了胜利，可也看见了集中营的最后斗争。她知道，在越狱和屠杀的斗争中，必须付出多少生命作为代价。这代价，也许首先是自己，也许还有别人，但她宁愿用自己来代替一切战友，为党保存更多的力量。然而，在欢乐的战友们面前，在五星红旗面前，她什么也没有讲。

“江姐！”孙明霞双手捧起叠好的旗帜，带着无限的喜悦，走到缓缓地搓着线的江姐面前。“同志们希望你来宣布胜利的到来，也请你揭开这象征黎明和解放的战旗。”“我？”江姐笑着惊问。

“是的，江姐！就是你。”面前激起一阵热情、严肃而又诚恳的声音。

“应该是你。”李青竹等大家稍静之后，说道：“不能辜负同志们对你的信任和尊敬。”“好吧。”江姐双手接过红旗，迎风一抖，五颗晶亮的金星，立刻随着红旗飞舞。江姐高高地亮开红旗，无畏的声音里充满着幸福的感情：“让五星红旗插遍祖国每一寸土地，也插进我们这座牢房。”随着江姐低呼的声浪，人们严肃地站了起来，凝望着闪光的旗帜。黎明在眼前招手，人们的心正随着红旗飘扬到远方，仿佛，漫漫长夜成了过去，人们粉碎了枷锁，自由地矗立在祖国的土地上。

江姐激动的目光转向李青竹。她发现，李青竹正把“监狱之花”抱在怀里，孩子不知何时已经醒来，圆圆的眼儿正望着欢乐的娘娘们。一阵火热的温暖，冲激着江姐的心，她不禁带着红旗，走向“监狱之花”。人们的目光，一时都亲切地转向热情迸发的江姐和天真可爱的孩子。

江姐轻轻抱起“监狱之花”，把深切的爱意和那些自己未必能实现的理想，尽情灌注在幼小的花朵上：“孩子，心爱的孩子！你看红旗，这是你爸爸妈妈留下来的……”江姐连连亲着“监狱之花”的脸，又爱怜地凝视着孩子亮晶晶的眼睛，她似乎觉得幼稚的孩子完全能够听懂她的话：

“孩子啊，快点成长吧！叔叔娘娘们将举起这面红旗，去参加战斗，还要亲手将红旗托付给你。孩子啊，你要记着：当你长大了，当你的孩子也从你手上接过红旗那天，你要面对红旗回答——你是否为保卫红旗而生，为保卫红旗而战，为保卫红旗而贡献了问心无愧的一生。”江姐眼里盈盈地闪动着火热的泪珠。她让孩子的嫩手把红旗抱在胸脯上。又急切地说：“孩子，孩子，你听清我的话了吗？我们多想听见你的回答啊！”江姐的脸温存地靠近“监狱之花”，又低声嘱咐着：“不管是狂风暴雨，不管是惊涛骇浪，你们一定要把战斗的旗帜，指向共产主义啊！”“孩子！”李青竹接过“监狱之花”，激动地问：“孩子，娘娘的话，你听见了吗？”

实践活动

1. 学唱《绣红旗》

1=♭B $\frac{4}{4}$

中速

阎 羊 鸣、姜春阳、金 肃词 砂曲

(0 6 | 5. 6 5. 6 | 5 3 5 2. 4 3 2 3 | 2 6 3 5 2 i. 3 | : 2 3 7 2 6 5 -) |

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

1. 线儿 长 针 儿 密， 含 着热泪 绣红旗 绣 呀 绣 红旗；
2. 千分 情 万 分 爱， 化 作金星 绣红旗 绣 呀 绣 红旗；

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

热泪 随 着 针 线 走， 与 其 说 是 悲 不 如 说 是 喜。
平日 刀 丛 不 眨 眼， 今 日 里 心 跳 分 外 急。

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

 多少 年 呐 多少 代, 今天 终 于 盼 到 了 你,

 一针 针 呐 一线 线, 绣出 一 片 新 天 地,

1. 2 3 7 2 6 5 - (6 | 5. 6 5. 3) :|| 2 3 7 2 6 5 - ||
 盼 到 了 你。 新 天 地!

*2. 根据《红岩》故事原本撰写《绣红旗》脚本片段，并以歌曲《绣红旗》作为背景音乐排练音乐戏剧片段。

◆ 聆听不同的名家唱片版本，对提高声乐演唱技巧与音乐鉴赏能力会有怎样的帮助？

第二节

话剧片段表演

作品鉴赏

茶 馆

(话剧)

演出剧照

《茶馆》是老舍 1956 年创作的话剧。剧作展示了戊戌变法、军阀混战和中华人民共和国成立前夕三个历史阶段中社会的风云变幻。通过一家叫“裕泰”的茶馆中发生的故事，揭示了近半个世纪中国社会的黑暗腐败、光怪陆离以及在这个社会中的芸芸众生。这部戏用传神的笔触生动刻画了一个时代的缩影，体现了编剧深邃的洞察力。

人物介绍

老 舍 (1899—1966)，原名舒庆春，中国第一位获得“人民艺术家”称誉的小说家、剧作家。其语言风格具有独特的个人特征，对社会与人性具有敏锐的洞察力，作品深刻反映了一个时代变迁背景下的各种人物。代表作有《骆驼祥子》《四世同堂》《茶馆》等。

(剧本选读)

《茶馆》(节选)

王利发 唐先生，你外边遛遛吧！
 唐铁嘴 (惨笑) 王掌柜，捧捧唐铁嘴吧！送给我碗茶喝，我就先给您相相面吧！手相奉送，不取分文！(不容分说，拉过王利发的手来) 今年是光绪二十四年，戊戌。您贵庚是……
 王利发 (收回手去) 算了吧，我送你一碗茶喝，你就甭卖那套生意口啦！用不着相面，咱们既在江湖内，都是苦命人！(由柜台内走出，让唐铁嘴坐下) 坐下！我告诉你，你要是不戒了大烟，就永远交不了好运！这是我的相法，比你的更灵验！
 【松二爷和常四爷都提着鸟笼进来，王利发向他们打招呼。他们先把鸟笼子挂好，找地方坐下。松二爷文绉绉的，提着小黄鸟笼；常四爷雄赳赳的，提着大而高的画眉笼。茶房李三赶紧过来，沏上盖碗茶。他们自带茶叶。茶沏好，松二爷、常四爷向临近的茶座让了让。】
 常四爷 您喝这个！(然后，往后院看了看)
 松二爷 好像又有事儿？
 常四爷 反正打不起来！要真打的话，早到城外头去啦，到茶馆来干吗？
 【二德子，一位打手，恰好进来，听见了常四爷的话。】
 二德子 (凑过去) 你这是对谁甩闲话呢？
 常四爷 (不肯示弱) 你问我哪？花钱喝茶，难道还教谁管着吗？
 松二爷 (打量了二德子一番) 我说这位爷，您是营里当差的吧？来，坐下喝一碗，我们也都是外场人。
 二德子 你管我当差不当差呢！
 常四爷 要抖威风，跟洋人干去，洋人厉害！英法联军烧了圆明园，尊家吃着官饷，可没见您去冲锋打仗！
 二德子 甭说打洋人不打，我先管教管教你！(要动手)
 【别的茶客依旧进行他们自己的事。王利发急忙跑过来。】
 王利发 哥儿们，都是街面上的朋友，有话好说。德爷，您后边坐！
 【二德子不听王利发的话，一下子把一个盖碗楼下桌去，摔碎。翻手要抓常四爷的脖领。】
 常四爷 (闪过) 你要怎么着？
 二德子 怎么着？我碰不了洋人，还碰不了你吗？
 马五爷 (并未立起) 二德子，你威风啊！
 二德子 (四下扫视，看到马五爷) 喝，马五爷，您在这儿哪？我可眼拙，没看见您！(过去请安)
 马五爷 有什么事好好地说，干吗动不动地就讲打？
 二德子 嘘！您说得对！我到后头坐坐去。李三，这儿的茶钱我候啦！
 【往后面走去】
 常四爷 (凑过来，要对马五爷发牢骚) 这位爷，您圣明，您给评评理！
 马五爷 (立起来) 我还有事，再见！(走出去)
 常四爷 (对王利发) 邪！这倒是个怪人！
 王利发 您不知道这是马五爷呀！怪不得你也得罪了他！
 常四爷 我也得罪了他？我今天出门没挑好日子！
 王利发 (低声地) 刚才您说洋人怎样，他就是吃洋饭的。信洋教，说洋话，有事情可以一直地找宛平县的县太爷去，要不怎么连官面上都不惹他呢！
 常四爷 (往原处走) 哼，我就不佩服吃洋饭的！

实践活动

《茶馆》片段排演

1. 分析本节选用的话剧《茶馆》片段中人物的性格、心理以及与周边人的关系。
2. 掌握人物性格特征，设计角色的语言运用，将人物性格特征外化，使演员贴近角色。
3. 分角色进行模仿表演，可以借助对话内容和夸张的肢体语言，传达人物情绪，以此塑造人物性格特征。

拓展思考

- ◆ 话剧训练十分严谨，从语言到肢体，从思想到外化，都体现了高度的系统性。试思考，话剧业余爱好者能够从话剧表演的学习中获得什么？

第三节

音乐剧片段表演

作品鉴赏

未来组合 (音乐剧)

演出剧照

音乐剧《未来组合》由李亭编剧,李海鹰作曲,1999年由四川人民艺术剧院首演于成都。该剧描写一群即将毕业的高中学生,拾到一名被遗弃的婴儿。围绕如何处置这个弃婴所发生的一系列饶有趣味的故事。该剧中,高中生们充分展示了对理想、未来、生活态度与追求,独立自强的精神贯穿始终,全剧洋溢着纯真的青春气息,剧情与台词妙趣横生,演出时得到了青年观众的热烈反响。

该剧舞美设计简约,利用简单的几个门框等布景,就营造出不同场景的多重变化。音乐基本为流行风格,共有20首歌曲,其中《星星》比较典型地体现了作品音乐风格与人物性格情绪之间的关联性:四四拍稳定节拍中的三连音节奏,使平衡中充满动感,旋律跌宕起伏,面对闪烁的繁星,主人公内心的满腔郁闷得以宣泄。

(故事梗概)

《未来组合》是一部关于青春与成长的音乐剧，围绕着一群十七岁的中学生们展开：

故事开始的场景设在高中教室。当主人公江唯唯、牛晓涛等一群学生正在尽情谈天说地之时，因考试成绩不理想而郁郁寡欢的高材生马鸣快快地走进教室。随后，来自偏远山区的小保姆晓月受江唯唯母亲的嘱托，来学校给她送东西。

这时，班级里的熊亮同学抱着小婴儿走进教室。在众人得知小婴儿的母亲遭遇车祸在医院昏迷不醒时，熊亮、江唯唯、牛晓涛、晓月、马鸣五位年轻人商定，将在这段时间里共同照顾这个小婴儿，直到她母亲醒来。他们商量后，决定给婴儿取名“小未来”。

“小未来”的到来，把五位性格迥异的角色紧紧连在了一起。他们虽然各自面对不同的压力，但这些压力又成了他们告别单纯懵懂、走向成熟的重要催化剂。为了给婴儿筹措日后的生费用，他们齐心合力，成功组织了一场义演，并以这个特别的方式完成了自己18岁的成人礼。

在照顾小婴儿的时间里，五位年轻人明白了什么是责任，并勇于承担，选择属于自己的人生道路。他们用自己的纯真情感解读当下的人生，并勇敢地探索各自的未来。

星 星

李 亭词
李 海 曲
田 汉 配伴奏

(牛晓涛)

4

1. 天 上 布 满 满 许 多 星星
2. 天 上 布 满 满 许 多 星星

星，星，却却从从没没有有
一颗是为我一颗是为我

7 闪闪烁。我看小着时星候星喜欢数天多上
闪闪烁。我看小着时星候星喜欢数天多上
8

9 的为星什星，么，却却从不
4

11

没有一次能数清过。
清楚究竟谁对谁错。
天上布满许多星星，每一
天上布满许多星星，哪一

14

颗都为我闪烁，我也喜欢数那星星，每一次有新的收获。
颗在为我闪烁，我也喜欢数那星星，每一次有新的收获。
天上

17

布满许多星星，每一颗在为你闪烁，我愿变成一颗小星。
布满许多星星，哪一颗在为你闪烁，我愿变成一颗小星。

20

星星点点 灿烂银河。
星星点点 灿烂银河。

p

pp

人物介绍

李海鹰（1954—），作曲家，曾就职于广州粤剧团、中国人民解放军海军南海舰队政治部文工团、广东音乐曲艺团、广东电视台等。其在流行音乐创作领域里独树一帜，有较强个人风格。既有传统音乐文化的传承，又有流行音乐语汇特征。代表作有《弯弯的月亮》《我不想说》《七子之歌》《中国军魂》《走四方》等。

知识百科

未来组合 2008

《未来组合2008》的剧情发生在《未来组合》故事的十年之后。这时，每位同学都开始了各自的新生活：江唯唯赴美攻读博士学位，熊亮军校毕业当了上尉。牛晓涛成了一名出租车司机，IT成功人士马鸣与刚离婚的妻子晨露回到九寨沟结束这段感情，来自农村的晓月通过自学成才，在北川当了一名教师。这五位年轻人曾有个约定：不论将来是否天各一方，都要在“小未来”十岁生日那天相聚……

2008年5月12日，地震突然袭来！熊亮带着部队第一时间进入灾区救援，牛晓涛奔波在救人一线，江唯唯回国加入志愿者行列，旅行离婚的马鸣和晨露在生死之间创造了爱的奇迹，晓月在鲜花盛开的季节写完了自己的青春履历……未来组合的成员们以不同的方式又一次经历了人生洗礼！他们在生离死别的感悟中体会了爱情、友情、亲情的真谛。

“青春逼人，青春感人，这是整部剧的基调。”编剧李亭讲述1999年《未来组合》中五位年轻人的故事：“未来的路上有你有我……”《未来组合2008》让我们体验青春恒久的力量！

音乐剧海报

实践活动

1. 学唱《星星》等歌曲选段，模仿音乐剧中的形式尝试表演，或进行自主编创活动。
- *2. 在老师统筹下，租借服装道具等，进行《未来组合》音乐剧片段表演，并在合适的学校活动中公开展演。

拓展思考

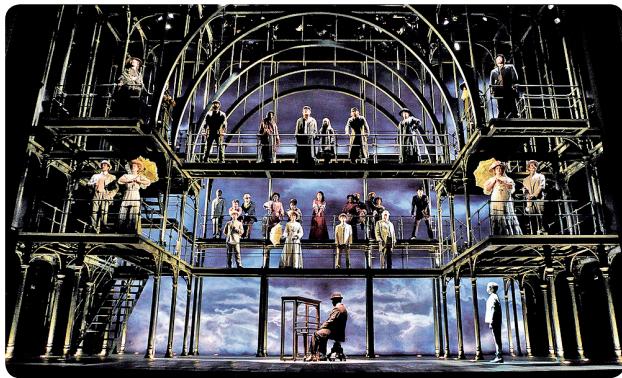
- ◆ 阅读音乐剧历史，了解音乐剧的发展轨迹。
- ◆ 从电影《群舞演员》（也译《平步青云》）（*A Chorus Line*）中了解音乐剧演员挑选的流程、要求与标准等，并对音乐剧排练的过程做一个记录，他们是怎样使演员们彼此熟悉了解并与作品融为一体？

学习总结

联排彩排

联排与彩排，是剧目进入剧场与技术部门磨合的关键演出流程。通过联排与彩排，工作人员可以及时发现并解决问题。通过这个活动流程，还可以了解灯光、服装化妆、舞台、音乐音效等技术部门的职能。

场景

一、舞美 / 灯光 / 服装 / 化妆 / 道具 / 音乐音效的设计

任何一场现场演出都需要各部门协调工作，才能达到最完美的呈现。这其中就包含了舞美、灯光、服装、化妆、道具以及音乐音效等技术部门和导演、演员、编剧等。技术部门虽然不在台前出现，但是只有技术部门的存在，整个演出才会协调有序地进行。

舞台美术是戏剧和其他舞台演出的重要组成部分，包括布景、灯光、化妆、服装、效果、道具等。它们综合称为舞台设计，其任务是根据剧本的内容和演出要求，在统一的艺术构思中运用多种造型艺术手段，创造出剧中环境和角色的外部形象，渲染舞台气氛，塑造戏剧人物形象，揭示戏剧主题。

1. 舞台灯光设计：舞台灯光也叫“舞台照明”，简称“灯光”，舞台美术造型手段之一。运用舞台灯光设备（如照明灯具、幻灯、控制系统等）和技术手段，随着剧情的发展，以光色及其变化，显示环境、渲染气氛，突出中心人物，创造舞台空间感和时间感，塑造舞台演出的外部形象，并提供必要的灯光效果（如风、雨、云、水、闪电）。舞台灯光是利用灯光手段为舞台照明并为人物景物造型的艺术，其作用是按照导演的要求，体现舞台美术设计的整体构思，运用舞台灯光的技术设备及手段配合演员表演，塑造舞台上的视觉形象，达到良好的演出效果。只有了解导演的构思，并且围绕这个构思去设计，舞台灯光才能与戏的风格一致，为衬托表演和戏剧主题增加风采。

2. 服装设计：舞台服装是演员在演出中穿的服装，它是塑造角色外部形象、体现演出风格的重要手段之一。舞台服装设计的原意是指“针对一个特定的目标，在计划的过程中求得一种问题的解决和策略，进而满足人们的某种需求”。舞台服装源于生活服装，但又不同于生活服装。它和化妆是演出活动中最早出现的造型因素。舞台服装色彩虽然要以色彩学的基本原理为基础，然而，它毕竟不是纯粹的造型艺术作品。舞台服装色彩与美术作品的色彩也有明显的区别，舞台服装色彩有其特殊性。服装设计是根据剧本内容和人物

性格来为演员设计服装，观众对人物的认识也是从服装开始的，随着剧情展开，逐步深入内心。话剧服装的追求不是单纯的好看，而是在于能够体现人物的身份背景、性格特征、还有人物和人物之间的主次关系，这些都要根据导演构思去做设计和安排。

3. 化妆：舞台化妆，是塑造人物形象的艺术手段。舞台化妆是对演员须发、头饰、面型以及身体裸露部分进行修饰。

4. 道具设计：道具，是演出中所用的家具、器皿以及其他一切用具的通称。道具在戏剧演出中往往和演员的表演直接相关，起到帮助演员表演的作用。话剧中的桌椅、沙发等是演员活动的支撑点。戏曲中的桨、马鞭、剑、戟、刀、枪等则是演员虚拟动作必不可少的凭借。有些道具则起着串联剧情的作用，如《拾玉镯》中的玉镯，《锁麟囊》中的锦囊等。

5. 音乐音效设计：合理的音乐音效设计可以融情入景，从而更好地结合戏剧演出与音乐的关系，两者互为裨益。根据记载，音效在古典时期已经开始使用。很多设备用于在后台模拟诸如雷声或飞驰的马蹄声这样的声音效果。在近现代剧场音效的清单变得越来越细化，各种机械设备被用于产生更多更丰富的声音。

二、联排

联排，是戏剧、舞蹈等在正式演出前的最后总排练。演、音、舞等演出人员全部到位，一切按照正式演出的要求进行。一般联排指不着装不化妆的排练。

三、彩排

彩排是指戏剧演出前的最后总排练。主角、配角等演出人员全部到场，各部门的安排都按照正式演出的要求进行。一般联排是不带服化的，而彩排时戏服妆容都要到位，演员是化妆排练的，故称之为彩排。

彩排一般在演出之前进行，一方面可以增进各部门配合的流畅度，另一方面也可以让导演对演出效果有一个预览；再者，彩排可以减少演出失误。彩排除了表演者，还涉及灯光、音响等部门的调试，如果哪个部门出现了问题，可以及时做调整，以免影响正式演出。

总之，彩排就是把演出的一切结构因素均带上舞台，使演员的表演和舞台赋予的环境融合在一个和谐的整体中。即把一出戏中许多片段、场景和各幕间衔接起来整合成一个完整的艺术性演出。导演随时以观众或批评家的身份严格审查全剧的一切处理。在此期间，导演均是以中心指导者的身份工作，有绝对的权威，尽量做到重大体，尽精微，务必使各项因素都能融合、和谐、统一、优美。

观演礼仪

1. 着装适当。衣着整洁，不宜穿背心、拖鞋等。
2. 礼貌入场。一般提早 15 分钟进场，对号就座；如果迟到，应先就近入座，或在外厅等候，等到幕间休息时再入场；如果入座时打扰了他人，应表示歉意。如果戴着帽子应摘下，以免影响后排观众。
3. 保持安静。观看演出时，不大声说话或交头接耳；不随便走动；将手机关闭或调成静音状态；不在剧场内吃零食、喝水；不拍摄。
4. 有序退场。一般不应中途退场。演出全部结束后，起立鼓掌；若演员出场谢幕，应再次鼓掌；谢幕结束后有序退场。如遇嘉宾上台接见演员，应在接见仪式结束后再退场。
5. 交响音乐会中乐队演奏完一支乐曲时，歌剧中独唱结束时，芭蕾舞独舞结束时可鼓掌。

实践活动

剧本阅读

1. 《雷雨》
2. 《于无声处》
3. 《北京人》
4. 《麦克白》
5. 《暴风雨》
6. 《李尔王》
7. 《威尼斯商人》
8. 《罗密欧与朱丽叶》
9. 《哈姆雷特》
10. 《奥赛罗》

拓展思考

- ◆ 通过一个学期《戏剧表演》的学习，以及《音乐与戏剧》的学习，试思考戏剧表演能够带来哪些不一样的体验？
- ★◆ 思考高中阶段的戏剧学习对人格形成、习惯养成、文化视野开拓等方面的作用。

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。

本册教材为选择性模块之《戏剧表演》。

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。本册教材的编写还得到了梅雪林、刘宁、王苏等专家学者的热忱指导与帮助。在此表示感谢！

2020年5月

MUSIC

PU TONG GAO ZHONG
JIAO KE SHU

普通高中教科书

音 乐

选择性必修 4

戏剧表演

绿色印刷产品

定价：16.30 元