普通高中教科书 · 音乐

音乐与戏剧

教师用书

音乐教师用书编委会　编著

湖南文艺出版社

目　　录

上　篇

第一单元　戏剧的主要样式 …… 石　泉(1)

教学案例　怎样看京剧 …… 石　泉(6)

音乐剧与歌剧 …… 石　泉(10)

第二单元　戏剧名家名作 ……(12)

一、从关汉卿、王实甫、汤显祖到田汉、老舍、曹禺

…… 顾洪来(13)

教学案例　《窦娥冤》及其艺术之美 …… 顾洪来(18)

老舍与《茶馆》 …… 顾洪来(20)

二、从古希腊戏剧到莎士比亚、莫里哀、易卜生 …… 顾洪来(22)

教学案例　古希腊戏剧及《被缚的普罗米修斯》

…… 顾洪来(24)

莎士比亚与《哈姆雷特》 …… 顾洪来(25)

第三单元　戏剧音乐欣赏 ……(28)

一、中国戏曲音乐 …… 夏　倩(29)

教学案例　中国戏曲音乐——京剧《霸王别姬》赏析

…… 夏　倩(34)

中国戏曲音乐——昆曲《牡丹亭·游园》赏析

…… 夏　倩(36)

百戏之祖——昆曲 …… 赵　亮(37)

二、歌剧音乐 …… 宋　颖(42)

教学案例　走进歌剧 …… 宋　颖(45)

探究歌剧 …… 宋　颖(47)

中国歌剧 …… 宋　颖(48)

三、音乐剧音乐 …… 卢江涛(51)
教学案例　音乐剧音乐（1）…… 卢江涛(52)
音乐剧音乐（2）…… 卢江涛(54)
四、话剧音乐 …… 卢江涛(56)
教学案例　话剧音乐 …… 卢江涛(57)

下　篇

第四单元　配乐朗诵 ……（59）
一、朗诵的声音语音 …… 宋　颖(60)
教学案例　朗诵的声音语言 …… 宋　颖(62)
二、配乐朗诵 …… 宋　颖(64)
教学案例　散文、诗歌配乐朗诵 …… 宋　颖(69)
童话、寓言配乐朗诵 …… 宋　颖(72)
第五单元　话剧、小品表演 ……（74）
一、话剧表演 …… 夏　倩(75)
教学案例　话剧表演 …… 夏　倩(79)
二、小品表演 …… 夏　倩(81)
教学案例　小品表演 …… 夏　倩(83)
第六单元　课本剧的改编与排演 …… 顾洪来(85)
教学案例　课本剧《变色龙》的艺术特征 …… 顾洪来(87)
课本剧《变色龙》的排演 …… 顾洪来(89)
第七单元　经典戏剧段落排演 …… 卢江涛(91)
教学案例　剧组构成及分工 …… 卢江涛(92)
戏剧排练之台词语言表达 …… 卢江涛(94)
戏剧排练之身体语言表达 …… 卢江涛(95)
课本剧汇报表演 …… 卢江涛(96)
参考文献 ……（98）
后　记 ……（99）

上　篇

第一单元　戏剧的主要样式

首都师范大学附属中学　石　泉

教学内容说明

在普通高中音乐必修课程中，《音乐与戏剧》是综合性、实践性最强的一个模块。高中音乐课程的学科核心素养分为审美感知、艺术表现和文化理解三个方面。戏剧艺术的实践性决定了本模块教学的侧重点是培养学生的审美感知能力和艺术表现能力，并能在实践的过程中不断提升对文化的理解。因而实践表演应占据本模块的大部分教学内容。

“戏剧的主要样式”作为《音乐与戏剧》课程的起始单元，肩负着两方面的重任。一方面是要给孩子们一个戏剧的完型认识，进而了解戏剧的主要样式；另一方面则是要带领学生进入戏剧学习的状态。所以要求老师一定要做好戏剧模式教学的各种准备，包括心理上的准备和课堂形式上的准备。建议有条件的学校将课程安排在多媒体舞蹈教室中授课。条件不允许的学校也要尽量选择空间大且没有太多桌椅的教室授课，这样更便于实践活动的实施。孩子们席地围坐，彼此间有一定空隙，既可以伸展自如，也可以看到彼此的表演。本单元浏览性地介绍了戏剧的主要样式，老师在介绍戏剧样式特点的同时，一定要设计相应的实践活动，在实践中走近戏剧、了解戏剧、感受戏剧。

《音乐与戏剧》模块区别于其他必修模块的一大特点就是老师不仅仅要设计课程，还要陪着学生表演。陪伴表演在最初的几节课中尤为重要。中国的孩子，尤其是到了高中这个年龄段的孩子，比较腼腆，老师的陪伴与示范是孩子们放下心理包袱的一剂良药。只有身心放松了，天性得到解放，戏剧表演才可能顺利地进行下去，艺术的创造才能产生。

教学目标

1. 了解戏剧的不同样式及其艺术特征。
2. 能够进行不同戏剧样式片段的表演尝试。
3. 理解多元文化对戏剧的影响。

教学设计建议

1. 课时安排。

教材增加了对本国戏剧艺术介绍的篇幅，建议老师们用一个课时介绍中国传统戏曲，用一个课时介绍其他几种艺术种类。

2. 教学思路。

这一章节的主要任务是引导学生了解不同戏剧样式的主要艺术特征，进而掌握戏剧欣赏的途径和方法。但是万万不能将本课上成单纯的鉴赏课，这样可能会将学生刚刚建立起来的戏剧课程的模式概念抹杀。教师在设计课程时务必将体验活动和鉴赏相结合，引导学生在表演中理解文化。

教学评价

1. 教师可以设计听辨练习，检验学生对不同戏剧样式艺术特征的掌握程度。
2. 进行表演尝试练习时，可以采用学生互评和老师点评相结合的形式。

相关资料

中国戏曲概述

中国戏曲是中国各民族共同创造的、具有独特形式与风格的艺术品种，它一向植根于广大群众之中，与祭神、狩猎等习俗有着密切的联系，充分体现了中华民族中和之美的传统观念。中国戏剧自 12 世纪形成比较完整的戏曲艺术形态以来，已历时九百年，属于世界上古老的戏剧文化，而且至今充满着青春的活力，迸发着时代的光彩。

中国戏曲以歌舞、优戏和说唱艺术为主，吸收其他表演技艺综合衍变而成。“以歌舞演故事”是它的基本艺术特征。戏曲，有它自身成长的历程，秦、汉以来的歌舞、角抵、优戏和集演“百戏”的传统习俗，唐代的宴乐、庙会以及宋代的瓦舍勾栏，促成歌舞、说唱与各种表演技艺的竞争、交流与融合，孕育着戏曲艺术的诞生。汉代的《东海黄公》、唐代的《踏摇娘》到宋杂剧与金院本，体现着演化形成戏曲艺术的轨

迹。南戏和北杂剧，标志着中国南北两大戏曲体制的成熟，开创了元代杂剧创作的盛世。南北戏曲文化的交流，把明清传奇创作推进到了一个新的高峰，带来了高腔与昆腔的繁荣发展。民间花部乱弹诸调的蓬勃兴起，又迎来了清代以来梆子、皮黄等地方戏竞争发展的新局面。京剧艺术的成熟，使戏曲艺术又跨入了一个新的纪元。如今有三百多个戏曲剧种活跃在祖国大地和广大民众之中。

歌剧中的声乐

（1）歌剧中的咏叹调：泛指富于歌唱性的声乐歌体，它一般具有动人的旋律线条形态，较明确的曲式结构，富于歌唱性。有些著名的歌剧咏叹调已脱离了歌剧，在群众中广为传唱，人们甚至将一部歌剧有无著名的咏叹调作为评定此歌剧成败的标准。

歌剧中的咏叹调音乐可分三种不同的类型，即：抒情性咏叹调、叙事性咏叹调和戏剧冲突性咏叹调。

（2）歌剧中的宣叙调：以语言的自然音调为基础的，富于吟诵性、朗诵性和宣叙性的声乐歌体。其形式结构零碎、自由。宣叙调在歌剧中不仅可起到场面的连接和转换、营造戏剧高潮等作用，而且也可以表现人物性格间的冲突、故事情节的展开等。在吟诵体的歌剧（无论早期或者现代的歌剧作品）中，宣叙调的作用尤为重要。

（3）歌剧中的重唱：广义上，歌剧中两个或两个以上叠置的声乐段落都可称为重唱。重唱不仅有抒情的作用，也有叙事和表现戏剧冲突的作用。

依声部的数目，有二重唱、三重唱、四重唱以及声部数目更多的重唱，如八重唱等。在音乐的写法上，可分为和声性重唱与复调性（模仿复调和对比复调）重唱等。

（4）歌剧中的合唱：合唱反映群体的意志、思想、情感，在歌剧中有极强的戏剧效果。

按声部划分，一般有男声合唱、女声合唱、混声合唱等，按声部的数量，有二声部合唱、四声部合唱等。

音乐剧的定义

在国外，音乐剧指的是利用流行风格的歌曲和对白去讲一个故事，抑或显示各个不同表演者的才能的舞台剧、电视或电影作品。

（1）一般地说，音乐剧主要有两大类：一类是音乐喜剧和以剧情为主的叙事音乐剧，一类是综艺秀和时事秀。

①轻歌剧：叙事音乐剧的雏形。不仅包括 1902 年在纽约演出的《风流寡妇》等维也纳风格轻歌剧，也包括英国吉伯特与苏利文的谐趣作品，还涉及美国本土作曲家维克多·赫伯特、西格蒙德·龙伯格的新作，如《学生王子》《新月》《鸾凤和鸣》等。这些作品继承古典歌剧四百年的传统，兼以十九世纪轻歌剧、华尔兹的浪漫情调，以欧洲或殖民地为背景，透过优美动听的歌曲诠释一段又一段曲折的爱情故事。这些作品在音乐化的叙事形式上已趋成熟，对白与歌曲之间衔接流畅。不过，轻歌剧很少涉

及主题深刻的社会题材，在戏剧与音乐设计上，又预留许多让歌手炫技的、多与剧情不甚相关的花哨段落，以致这些作品很大部分缺少严谨的结构模式。

②音乐喜剧：音乐喜剧具备了基本的剧情，不只是片段式的歌舞与闹剧，但其情节与人物大多不够深刻，只是提供一个故事架构、几个人名、一些不同的时代背景，以便让歌舞能够串连在一起。换句话说，在此类作品里，“叙事”并非歌舞的目的，只是歌舞的借口；早期的音乐喜剧内容偏重于谈情说爱及幽默风趣，并将美国梦、灰姑娘神话的各种元素交错运用，在简单的剧情中穿插各种歌舞花招，形成一种固定的类型典范。

③时事秀：是一种没有完整故事情节的歌舞表演，与小歌剧并存于同一时代。虽然它以时事讽刺为特点，不同于综艺秀与杂耍秀，但在某种意义上它是另一种含义的“杂耍”，在音乐舞台上它以没有完整故事情节的形式和通俗的方式兴盛着。这种歌舞虽无情节，但提供了一种连接的线索，不管它多么微弱。也许它更方便向所谓上流社会开玩笑，利用这种讽刺的手法把戏剧或歌剧滑稽化，它模拟流行的东西，或对流行的丑闻放冷箭——直到今天这些仍然是歌舞的主要材料。

④富丽秀：原产自法国，指的是一种表演形式。20 世纪初，这种表演形式与综艺秀全面结合，成为二十世纪二三十年代百老汇辉煌兴盛的标志之一。1907 年，歌舞大王、百老汇顶级的制作人弗洛伦茨·齐格菲尔德制作出一部豪华歌舞综艺秀，借用法式富丽秀的形式将之正式命名为“富丽秀”。这档节目在奥林匹亚剧院顶楼的屋顶花园小剧场推出时，观众反应相当热烈。但自 1943 年罗杰斯和小哈姆斯坦推动“叙事音乐剧”的发展以后，整个娱乐文化及音乐剧场的环境因此改变，所以这些富丽秀类型的节目逐渐衰败下来。

⑤综艺秀：以片段式的杂耍、脱口秀、爆笑闹剧和歌舞表演为主，形态颇似餐厅秀、综艺节目等等。最优秀的词曲作者（如格什温兄弟、艾尔文·柏林、科尔·波特、杰罗姆·科恩、奥斯卡·小哈姆斯坦等等）都曾积极投身于相关创作。这种表演形式在早期音乐剧的发展中扮演了重要的角色，也是在叙事音乐剧出现后才逐渐淡出舞台的。

（2）音乐剧有以下几个基本特点：

①以戏剧（尤其是剧本）为基本。一般地说，内容比形式和技巧更重要。题材本身永远是最重要的，任何分散对内容注意力的方法都值得怀疑。了解音乐剧的较好方式是知道它是如何讲故事的。美国评论家赫尔曼. G. 温伯格曾有简单的论述：“一个故事如何被叙述亦是那个故事的一部分。同样的故事可以讲得好也可以讲得坏，也可以讲得不错或极伟大。这全看是谁在讲故事。”音乐剧讲故事的方式，是通过不断发展变化的人物、行动和矛盾冲突，作为其主要内核，并通过音乐和舞蹈的形式来整合完成它的。

②以音乐为灵魂。音乐乃剧情之舟，只有内容没有音乐是无法估量艺术成就的。

音乐为戏剧气氛的烘托、人物感情的渲染、戏剧节奏的推进起到了话剧无法获得的效果。被誉为“美国音乐剧之父”的杰罗姆·科恩（1885—1945）在从事音乐剧创作之初就敏锐地洞察到，音乐应与剧情融为一体才能符合戏剧人物的形象特征。他的代表作《演艺船》将剧情内容和音乐风格融为一体，为音乐剧创造了一个崭新的且超乎想象的标准，从而使音乐剧的各个部分和谐地、统一地、完美地结合在一起。

③以舞蹈为重要表现手段。舞蹈是推进戏剧情节、表现戏剧冲突的最佳手段和材料，其抒情状物、渲染气氛、展示技艺和表达心理等功能，丝毫不亚于其他任何艺术形式。《西区故事》之所以获得巨大成功，原因多多，但其中的舞蹈编创，却是它能成为旷世杰作的关键。首先，剧作中舞蹈素材相当丰富，编舞广泛吸收了芭蕾舞、拉丁舞、爵士舞和各种现代流行舞的舞蹈语言，形成了全剧风格狂放、表达复杂、活力四射的表演魅力，通过这些舞蹈语言，他将那些因终日无所事事而去寻衅发泄的移民青年之性格情感，准确无误且细致完整地表现出来；其次，舞蹈与剧情融为一体，达到了一种以舞传情、会意、状物、推进剧情、激发矛盾、渲染气氛的无所不能的艺术高度，使音乐剧中舞蹈这一表现手段充分地戏剧化、矛盾化和音乐化、旋律化了。这一剧作，不仅奠定了舞蹈编导罗宾斯百老汇舞蹈编创龙头老大的地位，而且使他跻身于音乐剧导演大家行列，星光闪耀！

④整合型表演艺术。长久以来，音乐剧始终被认为是一门“整合”的表演艺术，“戏剧”“舞蹈”“音乐”三个核心元素整合在一起，发展到极致，便是“无声不歌，无动不舞”的境界，亦即学术界所谓“总体剧场”美学。在一部音乐剧作品中，戏剧、音乐和舞蹈三大元素在使用上通常不是那么壁垒分明，而是相辅相成，最多只是各自强调的程度不同而已。在绝大多数音乐剧中，歌唱、舞蹈与对白是交替使用的。由于音乐剧的综合性更强，往往要求剧作家、作曲家、导演、舞蹈编导和舞台美术家等从选题开始就经常在制作人的主持下会聚一堂，对作品进行反复的推敲、修改，试排试演，然后再修改，直到接近完美！音乐剧这个诞生于美国的二十世纪最神奇的艺术形式，正是在戏剧、音乐和舞蹈的合力培育之下变得愈加丰满和成熟起来的。

⑤娱乐产品。音乐剧是市场经济操纵下私营剧院经营的产物，是经由市场营销的成功而维持下来的。它迎合了大众娱乐的需求，拥有一套非常完善的管理模式和营销运作机制。制作人在对各种版权的处理方面也显得非常精明。我们知道，制作人不轻易出售舞台表演的录像制品，演到一定程度才搬上银幕。对于版权处理，可谓精细分割且商业化。在制作产品和雇佣演员时，同样把经济效益摆在相当突出的地位。音乐剧最突出的特点之一是其久演不衰的票房价值。据不完全统计，目前大约有 250 台音乐剧在世界各地演出，其主要市场在英国和美国，这两国又集中在伦敦和纽约。音乐剧一般每周演出 8 场，现在最为流行的一些剧目已经持续演出许多年。音乐剧首先以舞台剧的产品形式出现，必要时还以电视和电影的相关产品形式出现，以取得巨大的商业成功。

教学案例

怎样看京剧

首都师范大学附属中学　石　泉

教学目标

1. 找到初学者欣赏京剧的几个途径和方法，感受京剧艺术的细腻之美。
2. 尝试京剧演唱、念白及身段表演。
3. 从古老的京剧艺术中寻找对今人的启示。

教学重点

分别体验京剧“四功”中细腻的艺术表现。

教学难点

感悟京剧是一门神形兼备的艺术。

教学过程

教学环节	教师活动	学生活动	设计意图
导入	播放片头。 解读课题：外行人怎么看京剧？看什么？怎样才能看懂京剧？	观看、聆听。	明确教学内容。
新授 京剧是一门神形兼备的综合舞台艺术。	提问：京剧的四功分别指的是什么？ 从“四功”的“形”了解京剧。 （所谓“会看的看门道，不会看的看热闹”，这“热闹”指的就是京剧的“形”。京剧作为我国最有代表性的戏曲形式，区别于话剧的最大特点，一言以蔽之，就是清末学者王国维说的“谓以歌舞演故事也”。京剧运用音乐化的对话和舞蹈化的动作去表现现实生活。具体的表现手段就是我们所熟知的“四功”——唱、念、做、打。）	思考并回答	1. 点明京剧是一门神形兼备的艺术，并以此为线索贯穿整节课。 2. 引出下一环节的内容，仅仅选取唱、念、做、打中很细小的一点进行体验。

续表

教学环节	教师活动	学生活动	设计意图
新授	1. 唱。 （1）名词解释。 “唱”是戏曲演出中剧中人物进行内心情感抒发或叙事的主要方式。 唱对应的就是听，我们这些外行听什么？京剧区别于歌曲的味儿在哪里？ 列举《劝霸王饮酒听虞歌》 请学生边听边体会虞姬的人物性格和她当时的心情。 （2）请学生识谱。 （3）关注唱腔中的小倚音。 （4）提问：为什么要这样演唱？	尝试表演活动（识谱，演唱）。 感受京剧演唱和民歌演唱的区别。 通过歌词了解人物性格和历史背景，寻找唱腔设计的根源。	京剧讲究“味儿”，在这个环节要抓住京剧唱腔中的一个点，让学生体会京剧的“味儿”。 在“唱”中体会由“形”到“神”的过程。
	2. 念。 （1）名词解释。 “念”是戏曲演出中人物间的对白和读白的总称。 京剧中有句话叫“千金念白，四两唱”，是什么意思？ （2）放《坐楼杀惜》的片断，请注意这段中有几种念白，分别有什么特点。 （3）简单介绍京白、韵白、方言白。 京白：普通话，口齿清楚。 韵白：像诗歌吟诵，有节奏，有韵律，要求四声准确。 除此之外，还有一种叫方言白，主要是增加表演的戏剧气氛，多用山东话。 （4）尝试念韵白。 韵白真有那么难吗？我们来试一试。 例：— \ \ / \ \ / – / \ / / \ / 哎呀，大姐。你 把 还于我 吧。 （5）为什么京剧中要有这样的念白？	思考并回答。 欣赏、分析并回答。 识记。 尝试表演活动 分析，韵白一方面是为了和唱段保持在统一的韵律之中，另一方面也是为了表达人物复杂的内心情感。	开始时学生多数对于韵白持不理解态度，经过体验、分析之后了解韵白的含义，进而体会京剧的味道。 在“念”中体会由“形”到“神”的过程。

续表

教学环节	教师活动	学生活动	设计意图
新授	3. 做。 （1）名词解释。 “做”是演员的身段、表情、气派、风度等表演的总称。 （2）介绍京剧表演的特点。 京剧表演的特点是“离形而取意，得意而忘形”。人们常说“布景就在演员身上”，一个圆场便是十万八千里，一抬手一投足，就从室内到了室外，楼上到了楼下。 示范“开门”的过程。 （3）手的不同表演。 ①列举四种不同的手势，提问学生分别代表怎样的人物性格和气质： 并拢四指——庄重； 张开五指——豪放； 松弛的手指——苍老； 兰花指——描绘出女性的娇丽。 ②引导学生模仿不同情境下的兰花指。 提问：结合“唱”“念”中对“神”的理解，分析每个不同的手势的“神”从哪里来。 ③京剧大师梅兰芳所表演的手。 播放片断。 梅先生去苏联访问的时候，苏联的艺术大师感叹：梅先生的手势千变万化，比较之下我们这些外国演员的手就应该剁掉。虽然话说得有些夸张，但可以看出梅先生的表演非常有韵味。这种韵味不仅仅使东方人为之倾倒，也吸引了世界的目光。	观察并模仿。 分析，模仿。 表演兰花指的各种动作，欣赏,品味,分析。	京剧的“做功”博大精深，我们只选取最为细微的手势，进行体验。感受京剧的细腻之美。 在“做”中体会由“形”到“神”的过程。

续表

教学环节	教师活动	学生活动	设计意图
新授	4. 打。 （1）名词解释。 戏曲的“打”具有极强的舞蹈性、程式性和表演性，也是写意而非写实的。 （2）看《三岔口》片断。 提问：请讲述段落所表演的故事情节，并把各段表演与概念中的舞蹈性、程式性和表演性一一对应。 两个人物的“打”风格有何区别？	观看。 讲述影片表现的意思。	帮助学生将文字对于“打”的描述和有形的京剧“打”结合到一起。
小结	提问：京剧艺术“始于离者，终于和”，是一种综合的舞台艺术。它将众多艺术形式，如诗、乐、舞等以一种标准整合在一起。这标准是什么？ 再次解读课题更深层的含义。 提问：应该怎样正确看待京剧？为什么要学习京剧艺术？ （京剧的兴衰流变，消长沉浮是一部活生生的文化史。）	思考、分析并回答。	回应开头所讲的：京剧是一门神形兼备的艺术。 理解京剧背后更深刻的文化意义。分析出京剧展示了中国传统文化的根源及社会道德价值的判断。京剧让传统的审美标准通过有形的表演方式得以彰显。

音乐剧与歌剧

首都师范大学附属中学　石　泉

教学目标

1. 了解音乐剧与歌剧的异同。
2. 能够从音色、动作、音乐风格等方面入手，设计并表演一只“中国猫”。
3. 反复体会“塑造人物”是戏剧表演的重要核心。

教学重点

分析“塑造人物”为什么是戏剧表演的重要核心。

教学难点

设计并表演“中国猫”。

教学过程

教学环节	教师活动	学生活动	设计意图
导入	（1）播放《音乐之声》“晚安歌”。 设问：①这段表演属于歌剧还是音乐剧？②构成音乐剧的必要元素有哪些？ （2）出示音乐剧的概念。	分析并回答。	通过典型案例分析音乐剧的必要艺术元素。 引出音乐剧与歌剧的异同。
新授 1. 歌剧与音乐剧的起源。	（1）简要介绍戏剧的种类。 （2）简述歌剧与音乐剧的起源。 历史上有记载的第一部音乐剧是约翰·凯的《乞丐的歌剧》，其特点是没有脱离歌剧的影子。	聆听，识记。	了解两者的起源及其发展。
2. 歌剧与音乐剧的异同。	设问：歌剧和音乐剧到底有什么不同呢？请从音乐、演唱方法、舞蹈、表演等方面进行分析。 穿插介绍咏叹调和宣叙调。	分析音乐。 歌剧：以古典音乐剧为主。 音乐剧：包罗万象。 分析唱法。 歌剧：美声唱法。 音乐剧：包容所有唱法。 分析舞蹈。	分析两者形式的异同，进而深刻了解各自艺术特征。

续表

教学环节	教师活动	学生活动	设计意图
	音乐剧自诞生以来，形式就在不断变化，基本可以分为纯音乐剧、音乐话剧两大类。（纯音乐剧更加接近歌剧形态。）	歌剧：可有可无。 音乐剧：重要的表演手段。 根本的区别。 歌剧：故事情节相对弱化，音乐是核心。 音乐剧：剧情发展和刻画人物是核心。	
3. 典型剧目。	引导学生浏览歌剧经典剧目。 音乐剧“四大名剧”浏览。 播放： （1）《悲惨世界》视频片段。 设问：属于音乐剧的哪种类型？这段演唱更接近咏叹调还是宣叙调？为什么？ （2）《悲惨世界》视频片段。 设问：请分析视频中三个人物的性格特征。你的判断依据是什么？ （3）《卡门》“哈巴涅拉”视频片段。 设问：在歌剧中，塑造人物是否与在音乐剧中同等重要呢？我们来验证一下。 （4）《猫》开场片段。 设问：每只猫的舞蹈动作各异，这种设计的目的是什么？	鉴赏并回答问题。 认真观看，分析并回答问题。 观看，并分析不同舞蹈的设计目的，是塑造形形色色的猫的形象。	挑选具体例子，横向比较两者的艺术特征。展示音乐剧从歌剧脱胎的过程。 从音色设计、音乐设计、动作设计、造型设计等方面分析：塑造人物是戏剧表演的核心。 再次印证塑造人物是戏剧表演的核心。
小结	规定题目动物模仿。 设计与表演：请从音色、动作、音乐风格等方面入手，设计并表演一只“中国猫”。	实践表演。	实践并印证“塑造人物是戏剧表演的核心”的理念。

第二单元　戏剧名家名作

中外经典戏剧鉴赏是音乐与戏剧学习的重要文化积累，这一单元既彰显了高中音乐课程中的美育功能又提升了审美情趣，同时也丰富了学生发展的课程选择和客观要求。戏剧艺术的审美性决定了本模块教学的侧重点为音乐实践和开发学生创造潜能，并在中外戏剧名家名作的鉴赏基础上，以及学生在学习实践过程中进一步加强其情感体验和艺术表现力。

“戏剧名家名作”作为高中音乐必修课程《音乐与戏剧》的第二单元，不仅延续了第一单元“戏剧的主要样式”的实践特点，同时又借助可感可知的中外戏剧名家经典作品进一步提升学生的审美情趣，从而丰富学生的艺术表现活动，也为第三单元“戏剧音乐欣赏”的学习进行有效铺垫。

一、从关汉卿、王实甫、汤显祖到田汉、老舍、曹禺

首都师范大学附属中学昌平分校　顾洪来

教学目标

1. 了解中国戏剧的多样形式、发展历史和艺术特征。
2. 能够尝试性地完成中国经典戏剧片段表演。
3. 理解我国古典戏剧对现代曲艺门类形成的深刻影响。

教学设计建议

1. 课时安排。

本章节建议在三个课时内完成。

2. 教学思路。

“从关汉卿、王实甫、汤显祖到田汉、老舍、曹禺”，这一章节的主要任务就是引导学生了解我国戏剧的发展历史、艺术特征以及有代表性的艺术家，并对经典戏剧进行鉴赏和学习，进而掌握欣赏的途径和方法。教师在设计课程时务必将体验活动和鉴赏相结合，引导学生在表演中理解我国曲艺门类的形成与我国古典戏剧之间的深层关系。

教学评价

1. 教师可以引导学生就中外戏剧作品进行比较，分析优缺点。
2. 进行表演尝试练习时可以采用学生互评和老师点评相结合的形式。

相关资料

关汉卿与《窦娥冤》

关汉卿（1234 以前—约 1300），元代戏剧家。原名不详，字“汉卿”，号已斋，汉族，解州（今山西省运城）人，元杂剧奠基人，“元曲四大家”之首，与白朴、马致远、郑光祖并称为“元曲四大家”。据各种文献资料记载，关汉卿以杂剧的成就最

大，编有杂剧 60 多部，现存 18 部，代表作有《窦娥冤》《救风尘》《望江亭》《拜月亭》《鲁斋郎》《单刀会》《调风月》等，最著名的是《窦娥冤》，被称为元杂剧四大悲剧之一。散曲今存小令 40 多首、套数 10 多首。

《窦娥冤》是一部具有较高的文化价值和广泛群众基础的传统名剧。作品运用丰富的想象和大胆的夸张，设计了窦娥的三桩誓愿一一实现的超现实情节，运用浪漫主义的创作手法表现正义抗争的强大力量，寄托了作者爱憎分明的情感，反映了人民伸张正义、惩治邪恶的愿望，也揭示了社会的黑暗。全剧悲剧气氛浓烈，人物形象突出，故事情节生动，主题思想深刻，既洋溢着浓郁的生活气息又充满奇异的浪漫色彩，具有震撼人心的艺术力量。

王实甫与《西厢记》

王实甫（1260—1336），名德信，大都（今北京市）人。元代戏曲作家。王实甫与关汉卿齐名，其作品全面地继承了唐诗宋词精美的语言艺术，又吸收了元代民间生动活泼的口头语言，创造了文采璀璨的元曲词汇，成为中国戏曲史上“文采派”的杰出代表。所作杂剧，名目可考者共 13 种。今存有《崔莺莺待月西厢记》《吕蒙正风雪破窑记》和《四大王歌舞丽春堂》3 种。《韩彩云丝竹芙蓉亭》和《苏小卿月夜贩茶船》都有佚曲。

《西厢记》全名《崔莺莺待月西厢记》，又称“北西厢”，元代中国戏曲剧本，共五本二十一折五楔子。《西厢记》最突出的成就是从根本上改变了《莺莺传》的主题思想和莺莺的悲剧结局，把男女主人公塑造成在爱情上坚贞不渝，敢于冲破封建礼教的束缚，并经过不懈努力终成眷属的一对青年。这一改动使剧本反封建倾向更鲜明，突出了“愿普天下有情人终成眷属”的主题思想。在艺术上，剧本通过错综复杂的戏剧冲突，来完成莺莺、张生、红娘等艺术形象的塑造，使人物的性格特征生动鲜明，加强了作品的戏剧性。

《西厢记》将素朴之美、追求自由的思想展现得淋漓尽致，它的曲词华艳优美，富于诗的意境，是我国古典戏剧的现实主义杰作，对后来以爱情为题材的小说、戏剧创作影响很大。其主要表现在：

（1）元杂剧一般是以一本四折来表现一个完整的故事，而《西厢记》有五本二十一折。

（2）《西厢记》突破了元杂剧一人主场的通例，如第一本第四折，张生唱了许多首词后，《锦上花》一曲由莺莺唱，《幺篇》由红娘唱。

（3）对故事的题旨做了新的改造。强调“情”的自主，提出“愿普天下有情人终成眷属”。

汤显祖和《牡丹亭》

汤显祖（1550—1616），明代戏曲家、文学家。字义仍，号清远道人。汉族，江西

临川人。出身书香门第，不仅于古文诗词颇精，而且能通天文地理、医药卜筮诸书。34 岁中进士，在南京先后任太常寺博士、詹事府主簿和礼部祠祭司主事。

在汤显祖多方面的成就中，以戏曲创作为最，其戏剧作品《牡丹亭》《紫钗记》《南柯记》和《邯郸记》合称“临川四梦”，其中《牡丹亭》是他的代表作。这些剧作不但为中国人民所喜爱，还传播到英、日、德、俄等很多国家，被视为世界戏剧艺术的珍品。日本学者青木正儿在《中国近世戏曲史》中，将他和莎士比亚并称为东西方交相辉映的两颗明星。其诗作有《玉茗堂全集》四卷、《红泉逸草》一卷、《问棘邮草》二卷。

《牡丹亭》创作于 1598 年。全名《牡丹亭还魂记》，改编于明代话本小说《杜丽娘慕色还魂记》。传奇剧本，二卷，五十五出，明代南曲代表作，也是中国戏曲史上浪漫主义的杰作。舞台上常演的有《闹学》《游园》《惊梦》《寻梦》《写真》《离魂》《拾画叫画》《冥判》《幽媾》《冥誓》《还魂》等几折。

《牡丹亭》以文词典丽著称，宾白饶有机趣，曲词兼用北曲泼辣动荡及南词宛转精丽的长处。作品通过杜丽娘和柳梦梅生死离合的爱情故事，洋溢着追求个人幸福、呼唤个性解放、反对封建制度的浪漫主义理想。通过杜丽娘与柳梦梅的爱情婚姻，喊出了要求个性解放、爱情自由、婚姻自主的呼声，并且揭露了封建礼教对人们幸福生活和美好理想的摧残。

中国话剧的奠基人田汉

田汉（1898—1968），汉族，湖南省长沙县人。剧作家、戏曲作家、电影编剧、小说家、词作家、诗人、文艺批评家、文艺活动家，中国现代戏剧三大奠基人之一。田汉早年留学日本时曾自署为“中国未来的易卜生”。

老舍与《茶馆》

老舍（1899—1966），原名舒庆春，字舍予，笔名老舍，满族正红旗人，生于北京，中国现代小说家、著名作家，杰出的语言大师、人民艺术家，新中国第一位获得“人民艺术家”称号的作家。

1918 年毕业于北京师范学校，1924 年赴英国伦敦大学亚非学院任华语讲师，1930 年回国，先后在齐鲁大学、山东大学任教。抗战期间，曾主持全国文艺界抗敌协会工作。1946 年赴美讲学，新中国成立后应召回国，著有长篇小说《小坡的生日》《猫城记》《牛天赐传》《骆驼祥子》等，短篇小说《小铃儿》《赶集》，话剧《龙须沟》《茶馆》等。老舍的文学语言通俗简易，朴实无华，幽默诙谐，具有较强的北京韵味。

《茶馆》创作于 1956 年，是一部蜚声中外的中国戏剧经典之作。《茶馆》的成功在于语言的精准传神，富于个性，作品中的每一句台词都将老舍先生“语言艺术大师" 的功力展现得淋漓尽致。

作品结构上分三幕，共有 70 多个栩栩如生的人物，台词真实、形象，谋篇布局独具匠心，以老北京一家叫裕泰的大茶馆的兴衰变迁为背景，展示了从清末到抗战胜利后的近 50 年的时间里，北京的社会风貌和各阶层的不同人物的生活变迁。每一幕写一个时代 ，全剧展示出来的是一幅幅气势宏大的历史画卷，形象地说明了中国社会历史变迁的必然性。

中国现代戏剧泰斗曹禺

曹禺（1910—1996），汉族，中国杰出的现代话剧剧作家，原名万家宝，字小石，出生在天津一个没落的封建官僚家庭。曹禺幼年丧母，在压抑的氛围中长大，个性苦闷而内向。1922 年，入读南开中学并参加了南开新剧团。

曹禺是中国现代话剧史上成就最高的剧作家。曹禺自小随继母辗转各个戏院听曲观戏，故而从小心中便播下了戏剧的种子。其代表作品有《雷雨》《日出》《原野》《北京人》。《雷雨》的出现昭示着中国有了第一部可与外国经典戏剧比肩的现代戏剧作品。

关汉卿戏剧的艺术特色

关剧是中国古典戏曲艺术的一个高峰。关汉卿娴熟地运用元代杂剧的形式，在塑造人物形象、处理戏剧冲突、运用戏曲语言诸方面均有杰出的成就。

（1）关汉卿把塑造正面主人公放在首要的地位。

（2）在处理戏剧冲突方面，关汉卿善于提炼激动人心的戏剧情节。

（3）关汉卿善于吸收民间生动的语言，熔铸精美的古典诗词，创造出一种生动流畅、本色当行的语言风格。

王实甫戏剧的艺术特色

元末明初戏曲理论家贾仲明在《录鬼簿》所续吊词《凌波仙》中说王实甫“作词章，风韵羡，士林中等辈优低。新杂剧，旧传奇，西厢记，天下夺魁”。可见，他的作品在元代和元明之际很为人所推崇，《西厢记》其时已被称为“杂剧之冠”。

汤显祖戏剧的艺术特色

汤显祖在戏曲批评和表演、导演理论上也有重要建树。汤氏的专著《宜黄县戏神清源师庙记》是中国戏曲史上论述戏剧表演的一篇重要文献，是我国导演史上浓墨重彩的一笔。

在文学思想上，汤显祖与公安派反复古思潮相呼应，明确提出文学创作首先要“立意”的主张，把思想内容放在首位。他通过大量书札和对董解元的《西厢记诸宫调》、王玉峰的《焚香记》等剧作的眉批和总评，发表了对戏剧创作的新见解。这些思想在他的作品中都得到了具体体现。《牡丹亭》是汤显祖的代表作，也是他一生最得意之作，他曾言“吾一生四梦，得意处唯在《牡丹亭》”。

田汉戏剧的艺术特色及文艺影响

田汉先生的戏剧最明显的特征即现实主义和浪漫主义的高度融合。其早期的剧作主要着力于宣扬个性，彰显“五四运动”中思想解放、个性解放的精神。随着抗日战争的爆发，田汉开始响应时代的号召创作出了一批旨在宣扬抗战的戏剧，表现和颂扬抗日爱国的精神。

田汉先生作为我国戏剧领域的改革者，对我国戏剧事业的发展带来深远影响。早在 1927 年，田汉创办了南国社，不仅为我国现代戏剧事业培养了大批优秀的戏剧人才，同时也创作了大批优秀的戏剧作品。

新中国成立后，他提出了戏曲的“三改理论”，在此理论下田汉领导并亲自整理改编了我国的传统戏曲剧目，其中他亲自考察的京剧剧目就达 900 多个，他为这些剧目书写了许多精辟的分析指导，为戏曲改良提供了更为明确的方向。

田汉先生也是我国电影事业的开拓者之一，由他创作歌词的电影《风云儿女》的插曲《义勇军进行曲》广泛传唱于抗日战争时期，鼓舞了抗战士兵，后来该曲成为了我国国歌，被代代传唱，激励了一代代中华儿女。

老舍作品的艺术特色及文艺影响

老舍先生的作品语言京韵十足，俗白精致，风趣幽默，雅俗共赏。他善于描绘城市贫民的生活和命运，尤其擅长刻画浸透了封建宗法观念的保守落后的中下层的人物形象。他喜欢通过日常平凡的场景反映普遍的社会冲突，笔触往往延伸到民族精神的挖掘或者民族命运的思考，让人从轻快诙谐之中品味出生活的严峻和沉重。

老舍先生作品的另一个特点是鲜明的反帝爱国题旨。作品中往往直接揭露帝国主义侵略罪行，从不同侧面描写它们的经济、文化、宗教渗透和种族歧视对中国人民的种种伤害，同时抨击在侵略者面前卑躬屈膝、为虎作伥的洋奴形象。

老舍先生一生致力于文学的普及和曲艺的改造，是民间曲艺改革的先驱。在中国现代作家之中，老舍是唯一一位长时间地关注曲艺发展，并且在新中国成立后亲自参与了曲艺，尤其是主要曲种（相声）的社会主义改造的作家。

老舍先生的《茶馆》《龙须沟》奠定了北京人民艺术剧院独特的风格，创立了北京人民艺术剧院演剧学派。《龙须沟》是北京人民艺术剧院演剧学派建立的奠基之作，剧本为演出建立了一个现实主义的，形象鲜明的，强调从生活中塑造一个鲜明形象的基础，对我国的话剧事业和北京人民艺术剧院的成长起到了最基础的关键作用。

曹禺戏剧的艺术特色及文艺影响

在中国传统文化浸染与西方戏剧的影响下，曹禺的戏剧注重诗意与剧作结合，取得了很高成就。其剧作结构的诗化主要体现于语言和戏剧性情境，而矛盾冲突则是曹禺戏剧结构的核心，曹禺先生早期的戏剧结构设置紧紧围绕矛盾冲突展开，冲突多变

且因剧而宜，同时曹禺善于化用戏剧情节，情节是戏剧结构的重要因素。

曹禺先生将欧洲近代戏剧的写作技巧巧妙地运用于中国的话剧创作，善于塑造个性鲜明的人物形象，使人物对话艺术趋向完美，其悲剧的创作富于激情和诗意。他的剧作不仅在国内产生了深厚的影响，也被翻译成多国文字，并以影视、京剧、歌剧、花鼓戏、音乐剧、芭蕾舞剧等艺术形式，在美国、日本、朝鲜、韩国、新加坡、香港等国家或地区演出，在世界范围内影响广泛。

曹禺先生的《雷雨》《日出》《原野》《北京人》《家》等经典剧作，确立了中国现代话剧剧场艺术，使中国现代话剧由此走向成熟，并在中国的观众中扎根。曹禺先生既是我国现代话剧真正意义上的奠基人，也是现代话剧艺术的一座高峰，他影响、培养了几代中国剧作者、导演、演员，在中国现代话剧史上留下了深刻的印记。

教学案例

《窦娥冤》及其艺术之美

首都师范大学附属中学昌平分校　顾洪来

教学目标

1. 了解中国古典戏剧《窦娥冤》及其艺术特点。
2. 能够尝试性地完成所学经典戏剧片段表演。

教学重点

了解中国古典戏剧的艺术特征。

教学难点

能具备一定情感进行戏剧表演，为下一课时的中国现代戏剧学习做好准备。

教学过程

教学环节	教师活动	学生活动	设计意图
导入	与学生共同欣赏中国古典戏剧《窦娥冤》经典片段，并从历史背景、人物形象、戏曲运用三个方面赏析视频片段。	欣赏《窦娥冤》戏剧片段，与教师共同鉴赏作品。	使学生建立对中国古典戏剧艺术特色的初步概念。

续表

教学环节	教师活动	学生活动	设计意图
新授 1. 中国古典戏剧《窦娥冤》。	（1）概念简介。 《窦娥冤》是元代戏曲家关汉卿的杂剧代表作，作品讲述窦娥含冤入狱，临终发下“血染白绫、天降大雪、大旱三年”的誓愿。多年后，其父窦天章科举中第，回乡为其平反昭雪的故事。 （2）作品意义：全剧悲剧气氛浓烈，人物形象突出，故事情节生动，主题思想深刻，真实的生活气息与奇异的浪漫色彩遥相呼应，具有强烈的艺术感染力。	聆听讲解，认真思考。 了解元杂剧的艺术样式、故事取材、创作背景和文化价值。	从中国古典戏剧代表作品《窦娥冤》入手，了解元代杂剧的形式及其艺术特征。
2.《窦娥冤》的艺术价值和深远影响。	（1）设问：通过视频欣赏和课程学习，你觉得元杂剧《窦娥冤》的艺术特点有哪些？ （2）设问：《窦娥冤》表达了怎样的艺术思想？ （3）指导学生尝试表演所欣赏的《窦娥冤》戏剧片段。	归纳总结。 思考并回答问题。 认真分析要实践表演戏剧片段的剧本结构、表演特点，感受元杂剧《窦娥冤》的艺术之美。	归纳、总结元杂剧《窦娥冤》的艺术特点，分析元杂剧的主题特点以及对我国近代戏剧形成和发展的影响，并通过实践表演表达自身的艺术理解。
总结	《窦娥冤》是元杂剧的代表作品，作品中题材的选择、鲜明的人物形象和对社会矛盾的真实呈现，对我国传统戏剧的形成和发展产生了深远影响。	从结构特点、曲牌来源、伴奏乐器三个方面思考元杂剧的艺术价值和文化影响。	引导学生认识元杂剧《窦娥冤》的艺术之美，感受我国传统戏剧的博大精深。

老舍与《茶馆》

首都师范大学附属中学昌平分校　顾洪来

教学目标

1. 了解老舍先生的艺术贡献及其代表作《茶馆》的戏剧影响。
2. 能够尝试性地完成《茶馆》经典片段的实践表演。

教学重点

了解老舍话剧的艺术特征。

教学难点

原汁原味地表演“京味儿”话剧《茶馆》经典片段。

教学过程

教学环节	教师活动	学生活动	设计意图
导入	与学生共同欣赏老舍话剧《茶馆》经典片段，并从故事取材、语言特点、舞台表演三个角度赏析视频片段。	欣赏老舍话剧《茶馆》的经典片段，与教师共同探讨作品的艺术特点。	建立学生对老舍话剧《茶馆》的认知概念。
新授 1. 老舍话剧《茶馆》。	（1）戏剧简介。 作品共分三幕，以老北京一家名为裕泰的大茶馆的兴衰变迁为背景，讲述了从清末到抗战胜利以后近 50 年间北京的社会风貌和各阶层不同人物的生活变迁。 （2）作品意义。 老舍的话剧《茶馆》奠定了北京人民艺术剧院独特的艺术风格，创立了北京人民艺术剧院演剧学派，对我国的现代话剧事业和北京人民艺术剧院的成长起到了最基础的关键作用。	聆听讲解，认真思考。 了解老舍话剧《茶馆》的语言特点、结构布局、创作背景和文化价值。	在模块课程的开始建立以老舍的戏剧为代表的中国现代戏剧艺术概念。 从老舍话剧《茶馆》的经典片段学习入手，了解老舍先生为我国现代戏剧发展和民间曲艺改革所作出的重要贡献。

续表

教学环节	教师活动	学生活动	设计意图
2. 老舍话剧《茶馆》经典片段的实践表演。	（1）设问：通过视频欣赏和课程学习，总结老舍先生话剧创作所选取的题材特点。 （2）设问：你认为老舍先生的话剧《茶馆》的艺术特点有哪些？ （3）指导学生尝试表演话剧《茶馆》经典戏剧片段。	归纳总结，思考并回答问题。 思考话剧《茶馆》所要表达的思想情感，带着对历史背景的了解，感受《茶馆》的戏剧之美。	归纳、总结老舍先生的话剧《茶馆》的艺术特点，思考《茶馆》的创作特点和艺术影响，并通过表演实践感受《茶馆》的语言特点和艺术魅力。
总结	老舍先生的话剧《茶馆》每一幕写一个时代，全剧展示出来的是一幅幅气势宏大的历史画卷，形象地说明了中国社会历史变迁的必然性。	从语言特征、艺术特点、舞台表演等方面思考老舍先生的话剧对我国现代戏剧的发展所产生的深刻影响。	引导学生认识老舍先生的话剧《茶馆》之美，总结《茶馆》在我国戏剧历史中的艺术价值和艺术影响。

二、从古希腊戏剧到莎士比亚、莫里哀、易卜生

首都师范大学附属中学昌平分校　顾洪来

教学目标

1. 了解古希腊戏剧以及欧洲戏剧的发展历史和艺术特点。
2. 能够尝试性地完成所学经典戏剧片段表演。
3. 理解古希腊戏剧对欧洲戏剧发展和美学思想形成的深远影响。

教学设计建议

1. 课时安排。

本章节建议在两个课时内完成。

2. 教学思路。

“从古希腊戏剧到莎士比亚、莫里哀、易卜生”这一章节课程思路清晰，但知识量很大。学生对于古希腊戏剧和欧洲古典戏剧的正确认识和艺术审美至关重要。教师要将古希腊戏剧到欧洲古典戏剧的发展脉络讲述清楚，利用实践表演活动使学生更全面地获得对课程内容的理解和领悟。

教学评价

1. 通过课后思考与练习，检验学生是否建立了古希腊戏剧到欧洲古典戏剧名家名作知识概念。

2. 在所学戏剧片段表演过程中，建议教师多给予学生鼓励性评价和指导支持。

相关资料

古希腊戏剧特征

西方学者从《诗学》归纳出古希腊戏剧的特点于“三一律”，即时间、地点和表演的一致性。古希腊戏剧的情节单一，通常只发生在一天之内，地点也不变换。古希腊先哲亚里士多德在《诗学》中提出剧场的六大元素，分别为情节、角色、思想、语

言、音乐与景观。

莎士比亚与《哈姆雷特》

威廉·莎士比亚（1564–1616），英国文学史上最杰出的戏剧家，欧洲文艺复兴时期最重要、最伟大的作家，全世界最卓越的文学家之一，华人社会常将其称为“莎翁”。莎士比亚流传下来的作品包括 39 部戏剧、154 首十四行诗、2 首长叙事诗。

莎士比亚早期戏剧创作以喜剧和历史剧为主，中期是其创作的黄金时代。晚期，他开始创作悲喜剧（又称“传奇剧”）。

莎士比亚的四大悲剧为《哈姆雷特》《奥赛罗》《李尔王》《麦克白》，四大喜剧为《仲夏夜之梦》《皆大欢喜》《第十二夜》《威尼斯商人》。

《哈姆雷特》讲述了丹麦王子哈姆雷特的叔叔克劳狄斯谋害了哈姆雷特的父亲从而篡取王位，哈姆雷特为父报仇的故事。作品中深刻的悲剧意义、复杂的人物性格以及丰富完美的悲剧艺术手法，代表着整个西方文艺复兴时期文学的最高成就。

莫里哀与《伪君子》

莫里哀（1622—1673），法国喜剧作家、演员、戏剧活动家。法国芭蕾舞喜剧的创始人。莫里哀是法国 17 世纪古典主义文学最重要的作家，古典主义喜剧的创建者，欧洲文艺复兴运动的杰出代表。他以整个生命推动了戏剧的前进，以滑稽的形式揭露了社会的黑暗，为后世留下了近 30 部喜剧，代表作品有《无病呻吟》《伪君子》《悭吝人》等。

《伪君子》讲述了伪装圣洁的教会骗子答尔丢夫混进富商奥尔恭家中企图夺取其家财，最后真相败露答尔丢夫锒铛入狱，奥尔恭幡然醒悟后一家人皆大欢喜的故事。《伪君子》是一部集中揭露、打击宗教骗子的讽刺喜剧，反映了莫里哀的抗争精神、平等意识与现实主义态度。

《伪君子》中的女仆桃丽娜勇敢善良，为揭露宗教骗子的贪婪与狠毒不顾一切。这个形象的战斗性，不仅展现了其个人尊严、价值与魅力，甚至使她成为全剧中最光彩照人的女性形象。

易卜生与《玩偶之家》

亨利克·约翰·易卜生（1828—1906），挪威戏剧家。现代散文剧的创始人。易卜生摆脱了十九世纪的写作传统，开始使用口语化散文体进行写作。对写作主题的选择和创新的写作技巧及结构处理使他成为了近代戏剧的先锋。其作品强调个人在生活中的快乐，无视传统社会的陈腐礼仪。

《玩偶之家》为读者塑造了一个鲜活的人物形象——娜拉，娜拉一直被认为是一位追求女性权利的战斗者。随着剧情的发展，她从一个美丽、活泼、无忧无虑的家庭主妇形象，最后变为一个头脑清醒、向往独立、追求自由和平等，愿为真理而奋斗的女性形象。该剧不仅对十九世纪末到二十世纪初的欧美戏剧产生了深远影响，还极大

地推动了欧洲女权运动的发展。

教学案例

古希腊戏剧及《被缚的普罗米修斯》

首都师范大学附属中学昌平分校　顾洪来

教学目标

1. 了解古希腊戏剧以及欧洲戏剧的发展历史和艺术特点。
2. 能够尝试性地完成所学经典戏剧片段表演。
3. 理解古希腊戏剧对欧洲戏剧发展和美学思想形成的深刻影响。

教学重点

了解古希腊戏剧起源和艺术特征。

教学难点

能够松弛地简单表演，为其后的戏剧学习做好审美培养和知识储备。

教学过程

教学环节	教师活动	学生活动	设计意图
导入	与学生共同欣赏古希腊戏剧《被缚的普罗米修斯》经典片段，并从创作背景、场景布置、舞台表演三个方面赏析视频片段。	欣赏《被缚的普罗米修斯》戏剧片段，与教师共同鉴赏作品。	建立学生对古希腊戏剧的艺术概念。
新授 1. 古希腊戏剧。	（1）概念简介。 古希腊戏剧指公元前六世纪末至公元前四世纪初之间的古希腊时期的戏剧，是世界范围内出现最早的戏剧形式之一。 （2）《被缚的普罗米修斯》。 这部戏剧作品取材于希腊神话中天神普罗米修斯盗来火种送给人类，从而招致众神之主宙斯的惩罚的故事。	聆听讲解，认真思考。 了解古希腊戏剧的艺术样式、故事取材、创作背景和文化价值。	在模块课程的起始阶段建立起古希腊戏剧艺术概念。 从学习古希腊戏剧的代表作入手，了解西方戏剧的最早艺术形式，打破神秘感，为表演实践做好铺垫。

续表

教学环节	教师活动	学生活动	设计意图
2. 古希腊戏剧的艺术特点和对欧洲戏剧的深远影响。	（1）设问：通过视频欣赏和课程学习，你觉得古希腊戏剧的艺术特点有哪些？ （2）设问：《被缚的普罗米修斯》表达了怎样的艺术思想？ （3）指导学生尝试表演所欣赏的《被缚的普罗米修斯》经典片段。	归纳总结，思考并回答问题。 将内心感受到的古希腊戏剧表现出来，从第一句台词开始，大胆尝试，感受古希腊戏剧之美。	归纳、总结古希腊戏剧的艺术特点，分析古希腊戏剧的形成原因以及对欧洲戏剧的影响，并通过实践表演表达自身的艺术理解。
总结	《被缚的普罗米修斯》具有早期希腊悲剧恢宏庄严的特征，作品中高昂的战斗精神、光辉的人物形象蕴藏着惊人的精神净化力量，给人以超越世俗的精神体会。	从概念、艺术特点、表演实践等方面思考古希腊戏剧的艺术价值和文化影响。	引导学生认识古希腊戏剧之美，感受人类对一切美的不懈追求。

莎士比亚与《哈姆雷特》

首都师范大学附属中学昌平分校　顾洪来

教学目标

1. 了解莎士比亚的戏剧人生及其代表作《哈姆雷特》的艺术特征。
2. 能够尝试性地完成《哈姆雷特》经典片段的表演实践。
3. 理解莎士比亚戏剧对世界近代戏剧的深远影响。

教学重点

了解莎士比亚戏剧的艺术特色。

教学难点

用英语原文富有表现力地表演《哈姆雷特》经典片段。

教学过程

教学环节	教师活动	学生活动	设计意图
导入	与学生共同欣赏莎士比亚戏剧《哈姆雷特》经典片段，并从故事取材、语言特点、舞台表演三个角度赏析视频片段。	欣赏莎士比亚戏剧《哈姆雷特》经典片段，与教师共同鉴赏作品。	使学生建立对莎士比亚戏剧的认知概念。
新授 1. 莎士比亚戏剧《哈姆雷特》。	（1）戏剧简介。 作品讲述了丹麦王子哈姆雷特的叔叔克劳狄斯谋害了哈姆雷特的父亲后篡取王位，哈姆雷特为父报仇的故事。 （2）作品意义。 该作品位居莎士比亚“四大悲剧”之首，不仅仅在于作品最后的悲惨结局，还在于作品对当时文艺复兴时期社会背景的反思和对人类命运的反思。一定程度上，悲剧不是不幸，而是某种意义上的美。	聆听讲解，认真思考。 了解莎士比亚戏剧的艺术特点、故事取材、创作背景和文化价值。	在模块课程的开始建立莎士比亚戏剧艺术概念。 学习、了解莎士比亚戏剧的代表作品，了解西方近代戏剧的艺术样式，为英国戏剧的表演做好准备。
2. 莎士比亚戏剧对欧洲近代戏剧体系确立的深远影响。	（1）设问：通过视频欣赏和课程学习，你觉得戏剧《哈姆雷特》有哪些艺术特点？ （2）设问：你认为《哈姆雷特》有什么创作特点和艺术影响？ （3）指导学生尝试表演所欣赏的《哈姆雷特》戏剧片段。	归纳总结，思考并回答问题。 将心中的《哈姆雷特》中的艺术形象展现出来，解放思想，大胆尝试，感受莎士比亚戏剧之美。	归纳、总结莎士比亚戏剧《哈姆雷特》的艺术特点，思考《哈姆雷特》的创作特点和艺术影响，并通过实践表演表达自身对《哈姆雷特》的理解。

续表

教学环节	教师活动	学生活动	设计意图
总结	莎士比亚戏剧《哈姆雷特》被誉为“欧洲四大名著”之一。从问世至今被多次改编成舞台剧、歌剧、影视剧等作品。其深刻的悲剧意义、复杂的人物性格以及丰富完美的悲剧艺术手法，代表着整个西方文艺复兴时期文学的最高成就。	从语言特征、艺术特点、舞台表演等方面，思考莎士比亚戏剧对近代不同戏剧体裁形成的深远影响。	引导学生认识莎士比亚戏剧之美，总结《哈姆雷特》在戏剧历史中的地位，并探讨莎士比亚戏剧对不同戏剧体裁的发展所做出的积极贡献。

第三单元　戏剧音乐欣赏

在认识了戏剧的样式、了解了戏剧名家名作后，本单元进入戏剧音乐欣赏阶段。戏剧音乐主要指戏剧演出中的插曲、配乐等，在戏曲、歌剧中，戏剧音乐还包括曲调、演唱等。戏剧中的音乐对演员塑造舞台形象有重要作用，是戏剧表演和创编的基础。本单元从戏剧音乐的角度入手，不仅能拓展学生的音乐鉴赏能力，同时让学生在欣赏不同样式的戏剧作品时更真切地体会到戏剧这门综合艺术的魅力。

一、中国戏曲音乐

首都师范大学附属中学　夏　倩

教学目标

1. 了解戏曲音乐的构成及戏曲的行当。
2. 能够自信地、有感情地随音乐学唱戏曲片段，领悟唱词之美。
3. 能够通过分析戏曲音乐作品的故事情节，体会音乐表达的情感。

教学设计建议

1. 课时安排。

本章节建议分两课时完成，即京剧赏析一个课时，昆曲赏析一个课时。

2. 教学思路。

第一阶段：了解戏曲音乐的构成及戏曲的行当，认识京剧、昆曲两种不同种类的戏曲艺术各自的审美特点。为下一步的作品欣赏和体验实践打好基础。

第二阶段：赏析戏曲作品，体会音乐的情感表达。教师可以让学生采取小组讨论的形式对作品选段进行赏析，引导学生结合作品的故事情节、分析人物的内心世界来感悟音乐所表达的思想感情。

第三阶段：体验并享受戏曲音乐。跟音乐学唱戏曲片断。建议教师在学唱京剧的过程中融入戏曲表演元素，引导学生尝试表演用兰花指来表现情感的动作；在欣赏昆曲时引导学生根据戏剧情节、文字内容、人物形象来鉴赏文学与音乐的融合之美。

教学评价

1. 在欣赏环节，教师可结合作品中的人物角色设计分辨练习，检验学生对戏曲中不同行当的掌握情况。

2. 在学唱环节，建议教师给予学生以专业的点评；在表演体验环节，建议教师多给予鼓励性评价，帮助学生建立自信心。

相关资料

京剧《霸王别姬》

（1）故事背景。秦末，楚汉相争，韩信命李左车诈降项羽，诓项羽进兵。在九里山十面埋伏，将项羽困于垓下。项羽突围不出，又听得四面楚歌，疑楚军尽已降汉，在营中与虞姬饮酒作别。虞姬自刎，项羽杀出重围，迷路，至乌江，感到无面目见江东父老，自刎江边。

（2）创作背景。《史记·项羽本纪》记载：霸王项羽在和汉高祖争夺封建统治权的战争中兵败，自知大势已去，在突围前夕，不得不和虞姬诀别。梅兰芳由《史记》中，“不得不和虞姬诀别”引发联想，创下此剧。

（3）人物分析——虞姬。虞姬明白战事已经到了无可挽回的地步，但作为妻子，她只能尽力安慰丈夫。勉强欢笑：“待妾妃歌舞一回，聊以解忧如何?”虞姬拿起剑，舞了一段最为动情的剑舞。在项羽最危难的时候，她希望自己不要成为他的累赘，希望心目中的英雄能重回江东，东山再起，所以舞动中又显现出一种不平静。在双剑的寒光中她向项羽倾诉着自己的志向——这是一种以死相许的表达。剑舞表达着她对项羽的爱，也表达着她不甘受辱于他人的刚烈。“嬴秦无道把江山破，英雄四路起干戈。”表现了虞姬对秦暴政的痛恨与对和平生活的向往。

昆曲《牡丹亭·游园》

（1）剧情简介。

年少美丽聪慧的杜丽娘是南安太守杜宝的独生女儿，夫妇二人视其如掌上明珠，聘请老儒生陈最良教授古文。这天讲《诗经·关雎》，丽娘辨认出它是一首古代恋歌。第二天，在丫环春香的怂恿下，背着父母偷偷到后花园游玩。“姹紫嫣红开遍”一片大好春光，使“一生爱好是天然”的杜丽娘顿觉心旷神怡，春意盎然，更激起她对青春的爱恋。时至三春，不觉使人困倦。她在回房小憩时竟得一梦，梦见一风流才子，手拿柳枝在牡丹亭柏树下与她幽会。醒来寻梦而不得，从此相思成疾，一病不起，抑郁而终。她临死前，画就一幅自画像并提诗首，托春香藏于后花园太湖石旁。后来，杜宝升官，离任前，在杜丽娘墓地建起一座梅花观。三年后举子柳梦梅进京赶考，中途借宿梅花观。在花园太湖石旁拾得杜丽娘自画像。仿佛面善，顿觉有情，将画端挂，焚香供奉，终于和画中人阴魂幽会。经杜丽娘的嘱托，掘墓开棺，丽娘起死回生，二人结为夫妻。之后经过许多挫折，终使一家人重归于好得以团圆。这是一出浪漫主义色彩极浓的剧作。

（2）昆曲《牡丹亭·游园》剧情段落分析。

汤显祖原著《牡丹亭》有五十五出。随着昆曲的衰落，从（清）乾隆以后就只能演折子戏了，经常上演的只有《游园》《惊梦》《拾画》《叫画》等折子戏。

《游园》的情节是杜丽娘与春香到后花园游玩赏花的一段戏。

《游园》剧本结构分析图表

事件	人物	矛盾纠葛	故事进程	唱段
·梦回莺转 ·梳妆打扮 ·观赏美景 ·扫兴而归	杜丽娘 春香	社会现实的压抑与杜丽娘追求自然的矛盾。	故事的起始阶段，交代主人公及她的性格特征。	套曲（南套）由曲头、中间过曲（四职曲牌）和尾声构成。

《游园》一折包含四个事件，第一个事件写杜丽娘和春香清晨起来准备去后花园游玩。唱《绕池游》，与春香各唱三句。丽娘白："剪不断，理还乱，闷无端。"道出了青春少女的苦闷。第二个事件是梳妆打扮时唱《步步娇》和《醉扶归》，两支曲连唱。一句"可知我一生爱好是天然"道出了杜丽娘追求自然本真的性格。第三个事件是到后花园观赏美景，唱《皂罗袍》和《好姐姐》，两支曲连唱，杜丽娘和春香完全陶醉于美丽的花园景色之中，体现出杜丽娘纯真的本性。第四个事件是《尾声》"观之不足"，扫兴而归。剧本情节事件的布局体现出起、承、转、合的结构原则，相关情节的演唱与表演也与以上原则相符合。

（3）《原来姹紫嫣红开遍》段落分析。

《原来姹紫嫣红开遍》是曲牌《皂罗袍》中的唱词，是《游园》的核心曲词，描写的是杜丽娘走进花园观赏美景后的感受。《皂罗袍》唱出了主人公在春色感召下所产生的心灵震颤。"姹紫嫣红"的园中景色，引起了杜丽娘内心的波动，情调为之一变。先是"惊"，惊叹"姹紫嫣红"的美景，这美景正是她美丽青春的象征。曲中"断井颓垣"与"姹紫嫣红"形成鲜明的对比，所以杜丽娘更惊"似这般都付与断井颓垣"的衰败景象，这衰败景象也正是她那冷若冰霜的真实家庭写照。接着便是"怨"，埋怨爹娘瞒着她"恁般景致"。最后又是"叹"，感叹"锦屏人忒看的这韶光贱！"这是春心的萌动，更是追求美好生活和自由人生的觉醒。"锦屏人"，指像杜丽娘那样的深闺中人，以前都不知道春光如此可贵，让它白白地流逝了，这是自怨自悔，且自怨自悔中包含着她对封建礼教的不满。通过杜丽娘对春光的叹赏和叹惜，透露了她苦闷的心情。这段昆曲音乐将抒情、写景和刻画人物心理活动非常巧妙地结合起来了。

中国戏曲音乐

中国戏曲是包含文学、音乐、舞蹈、美术、杂技以及表演艺术各种因素的，综合的、有机的戏剧艺术。而戏曲音乐是戏曲的重要元素，可以集中地表现戏剧的内容。戏曲音乐包括声乐部分的唱腔、韵白和器乐部分的伴奏、开场及过场音乐。

中国戏曲据说有四五百个剧种，从昆腔、高腔、梆子腔、皮黄腔四大声腔形成以来，它们互相借鉴，互相吸收，历经几百年的沧桑，至今已形成了以京剧、昆曲、豫

剧、越剧、黄梅戏、秦腔、川剧、广东粤曲为代表的中国戏曲音乐。其中京剧、豫剧、越剧、黄梅戏、评剧被称为中国五大戏曲剧种。

戏曲音乐的表现因素是由（声乐）演员及（器乐）乐师两大部分组成。每个剧种在初期都有一个最基本的骨干器乐编制，如：京剧三大件（京胡、月琴、京二胡）；河北梆子的三大件（板胡、梆笛、笙）；广东粤曲三架头（高胡、扬琴、秦琴）；越剧三大件（主胡、副胡、琵琶）等。

京剧腔调

京剧腔调以西皮、二黄为主，用胡琴和锣鼓等伴奏，被视为中国国粹。京剧有唱，有舞，有对白，有武打，有各种象征性的动作，是一种高度综合性的艺术。在 2010 年 11 月 16 日，京剧被列入“人类非物质文化遗产代表作名录”。

京剧表演的四种艺术手法“唱、念、做、打”，也是京剧表演四项基本功。

京剧舞台上的角色分为生、旦、净、丑四种类型，这四种类型在京剧里的专门名词叫做“行当”。

生——除了花脸以及丑角以外的男性正面角色的统称，分老生、武生、小生、红生 、娃娃生。

旦——女性正面角色的统称，分青衣、花旦、闺门旦、刀马旦、武旦、彩旦。

净——俗称花脸，大多是扮演性格、品质或相貌上有些特异的男性人物，化妆用脸谱，音色洪亮，风格粗犷。主要分为文净、武净两大类。

丑——喜剧角色的统称，因在鼻梁上抹一小块白粉，俗称小花脸。分文丑、武丑等。

昆曲艺术

昆曲以曲词典雅、行腔婉转、表演细腻著称，被誉为“百戏之祖”。昆曲以鼓、板控制演唱节奏，以曲笛、三弦等为主要伴奏乐器，昆曲在 2001 年被联合国教科文组织列入“人类口述和非物质遗产代表作名录”。

昆曲曲牌：昆曲曲文秉承了唐诗、宋词、元曲的文学传统，许多曲牌与宋词元曲相同。曲牌是昆曲中最基本的演唱单位，例如《牡丹亭·游园》中的《步步娇》《皂罗袍》《好姐姐》等。

昆曲唱腔：昆曲在演唱技巧上注重声音的控制、节奏速度的快慢以及咬字发音，并有“豁”“叠”“撽”“嚯”等腔法的区分以及表现各类角色性格的唱法。

昆剧表演特点：抒情性强、动作细腻，歌唱与舞蹈的身段结合得巧妙而谐和。昆剧是一种歌、舞、介、白等多种表演手段相互配合的综合艺术，在长期的演剧历史中形成了载歌载舞的表演特色。

昆剧的角色分工在“生、旦、净、末、丑”五大行当之下，又细分成二十小行，称作“二十个家门”。

京剧手法介绍

中国戏曲表演的基本功“五法”中排在首位的便是“手法”，京剧大师非常重视手势的意蕴表达，在向前人学习兰花指的基础上创新编排了 58 种旦角手势。手语的姿态不仅能够传递出表现对象的身份、年龄、职业、性别、事件等信息，也能塑造“充满意蕴、充满情趣的感性世界”。

兰花指是旦角的典型手势，主要指形为“食指向外伸直，大拇指向掌心收拢，其余三指向掌心弯曲，以中指的指尖轻按在拇指的指尖上”。

为加强旦角表演功力，梅兰芳从现实生活中取材加工，创新编排了 58 种兰花指手势，并给每个手势起了意蕴优美的名称，如“含苞”“避风”“映日”“醉红”“泛波”等。

兰花指姿态举例：

花态——又名搓手式，一手弯曲，另一手平放在手腹上，展示心里有事、不知如何是好或无可奈何之时的焦灼之态。

并蒂——又名拍手式，双手展开，手腕相抵，轻快地拍打，仿佛两只缠绕的兰花，展现人物的喜悦欢快或傻笑憨态。

斗芳——又称拱手式，右手在上，左手握拳在下。左手虚握，右手食指和拇指相抵，其他手指向外发散展开，好似花朵竞相争艳，是中国女子禀报长辈的程式化礼仪。

垂丝——从柳丝中吸收形态，手腕下垂，拇指与食指紧靠，其余三指呈扇面展开，顺势而下，仿佛柳丝轻垂，摇曳多姿，这是旦角叉腰时的手势，又称叉腰式，含蓄内敛中显出嗔怒与娇俏之美。

雨润——也称气指式，拇指和中指相触，呈圆形状，食指直冲前方，无名指和小指微微弯曲，手势整体呈现出兰花被雨滴浸润后挺拔、高贵而又充满生机之态。

教学案例

中国戏曲音乐

——京剧《霸王别姬》赏析

首都师范大学附属中学　夏　倩

教学目标

1. 了解戏曲音乐的构成及京剧的行当。
2. 能够通过分析京剧《霸王别姬》的故事情节，体会音乐表达的情感。
3. 能够自信地、有感情地随音乐学唱虞姬唱段，领悟唱词之意。
4. 通过体验京剧表演中不同兰花指所表达的不同情感，体会京剧的韵味之美。

教学重点与难点

教学重点：赏析京剧片段《霸王别姬》，学唱虞姬唱段。

教学难点：体验兰花指手法，感受京剧表演的魅力。

教学过程

教学环节	教师活动	学生活动	设计意图
导入	（1）设问：你了解的戏曲音乐有哪些种类？ （2）播放戏曲联唱视频。 设问：中国戏曲音乐的构成包括哪几方面？ 小结：戏曲音乐包括声乐部分的唱腔、韵白和器乐部分的伴奏、开场及过场音乐。	思考并回答。（京剧、昆曲、豫剧、越剧、黄梅戏、秦腔、川剧、广东粤曲等等。） 观赏视频，思考并回答。（戏曲音乐包括声乐和器乐两部分。）	通过视频直观地感受中国戏曲音乐的特色。了解戏曲音乐的构成，这是欣赏中国各门类戏曲的前提和基础。
新授 1. 欣赏。	（1）带领学生温习京剧表演的艺术手法：唱、念、做、打。 （2）图例介绍京剧的行当：生、旦、净、丑。	回顾知识点，了解京剧角色扮演中的行当。	检验学生对已学知识的掌握情况；通过图片，帮助学生更清晰地分辨京剧的行当。 结合作品中的人物角色设计“分辨练习”，检验学生对戏曲中不同行当的掌握情况。

续表

教学环节	教师活动	学生活动	设计意图
	（3）播放《霸王别姬》京剧选段视频。 设问：项羽和虞姬分别是京剧行当中的哪个角色？	欣赏视频，回答问题。 （项羽——净 虞姬——旦）	先让学生对京剧的艺术特点进行初步的了解后，再欣赏京剧《霸王别姬》片段，用刚学到的知识去分析项羽和虞姬的京剧角色分类，是对学生京剧艺术特点相关知识掌握情况的检验。
2. 学唱。	（1）引导学生识谱子，跟音乐学唱虞姬唱段。 （2）组织学生分组，探讨剖析虞姬的人物形象及演唱时的心境。 （3）请学生再次跟音乐哼唱，体会戏曲音乐中的情感表达。	学唱。 小组合作，探讨分析。 （1）强颜欢笑，安慰项羽。 （2）不愿成为丈夫的负担，临死前对丈夫的不舍。 （3）对战争的无奈与憎恨。 跟音乐哼唱。	感受京剧唱腔的韵味。 通过小组合作的方式培养学生的团队协作能力；通过分析作品人物形象加深对作品的理解；探究角色表演时的内心世界，更准确地理解音乐表达的思想感情。 在对作品背景、人物形象进行详细分析后再次学唱，感受唱词之深意、戏曲之韵律。
3. 体验。	（1）介绍戏曲表演的基本功手法之梅兰芳大师的兰花指。 （2）示范，带领学生体验不同形态的兰花指，了解其表达的不同情感。 花态、并蒂、斗芳、垂死、雨润。	了解京剧的手法之一：兰花指。 模仿。	体验京剧中手法表达的魅力，了解兰花指在京剧中是旦角情感表达的一个重要手段——不仅能够传递出身份、年龄、职业、性别、事件等信息，也能塑造充满意蕴、充满情趣的感性世界。
总结	（1）以提问的方式回顾课堂中出现的戏曲知识点。 （2）布置作业，课下以小组的形式搜集有关昆曲艺术特色的相关资料。	回答问题，巩固知识。 课后小组合作，搜集资料。	①对本课知识进行系统的梳理，采用问答的方式，检验学生的掌握情况。 ②为下节课昆曲《牡丹亭》的片段欣赏做准备。

中国戏曲音乐

——昆曲《牡丹亭·游园》赏析

首都师范大学附属中学　夏　倩

教学目标

1. 了解昆曲表演的艺术特色。
2. 通过分析昆曲《牡丹亭·游园》的故事情节，体会音乐表达的情感。
3. 通过分析《原来姹紫嫣红开遍》唱段的人物心态，领略唱词之美。

教学重点与难点

教学重点：了解昆曲的艺术特色，赏析昆曲片段《牡丹亭·游园》。

教学难点：剖析唱词与人物演唱时的心态，体会文学与音乐的融合之美。

教学过程

教学环节	教师活动	学生活动	设计意图
导入	1. 播放昆曲音乐，回顾上节课布置的作业，组织学生分小组进行汇报，谈谈昆曲的艺术特色。 2. 提炼学生的发言，从昆曲的声音行腔、表演特点、行当、曲牌名等方面总结昆曲的艺术特色。	分组汇报各自搜集的有关昆曲艺术特色的资料。 系统地梳理昆曲的艺术特色。	播放昆曲音乐导入，从听觉上直观地感受昆曲的音乐魅力。课前搜集材料是学生对昆曲特点的初步了解；课上听各组的资料分享，是学生对昆曲特点的探索与交流；紧接着老师的系统梳理，是学生对昆曲艺术特色的进一步认识。通过三种不同方式的学习，反复加深学生对昆曲艺术的了解，为接下来的昆曲作品赏析打下基础。
新授	1. 播放《牡丹亭·游园》片段的视频。 2. 讲解作品的作者和创作背景以及《牡丹亭》的剧情。 3. 给每组同学发放《剧本结构分析表》，引导学生填入《游园》段落的事件、人物、故事进程。 4. 小组讨论，对剧中角色杜丽娘进行人物形象分析。 5. 引导学生识谱，念歌词。小组选择喜欢的一句唱词，进行分析。从文学的角度分析杜丽娘复杂的心理活动。	欣赏视频。 回顾与温习。 填表，分析《游园》段落的故事情节。 分组探讨、分析。 分析唱词，体会文字所表达的人物内心。	借助视频直观地感受昆曲的艺术特色。 此环节的知识点在教材的第二单元《汤显祖与〈牡丹亭〉》中学习过，简要地回顾是对已学知识的温习。 借助图表，清晰明了地梳理视频欣赏段落《牡丹亭·游园》的故事情节。 通过作品人物形象的分析加深对作品的理解。通过小组合作的方式培养学生的团队协作能力。 解析唱词之深意，剖析每句唱词所表达的人物情感，体会文学与音乐的相衬之美。

续表

教学环节	教师活动	学生活动	设计意图
新授	6. 听音乐欣赏《原来姹紫嫣红开遍》唱段和京剧《霸王别姬》唱段。 设问：谈谈昆曲和京剧在器乐演奏上的区别。 （使用的乐器不同，腔调上就会有差别：京剧多带一些豪迈明快或者深沉厚重的味道，个性强烈。而昆曲却如江南水乡的女子温柔而含情脉脉地向你低声倾诉心事。）	听辨，思考，回答问题。 昆曲的伴奏乐器以曲笛为主，京剧的伴奏乐器主要是京胡。	通过听辨伴奏乐器，比较昆曲与京剧的腔调，体会昆曲曲调悠远缠绵、柔曼婉转的艺术特色。
总结	1. 引导学生对中国戏曲音乐与西洋歌剧音乐进行比较，谈谈不同之处。 2. 介绍中国戏曲音乐的种类，建议感兴趣的学生课后查阅资料学习，提供查阅资料的途径。	比较与分析，谈谈自己的理解。	通过比较，再次强调中国戏曲音乐独有的风格特点。 引导学生的课后积极查阅相关资料。

百戏之祖——昆曲

湖南省株洲市九方中学　赵　亮

教学目标

1. 能认真聆听本课的音乐作品，了解昆曲《牡丹亭》的相关知识，积极参与并体验活动。

2. 在学唱中，了解昆曲的旋律、唱词、唱法特点，感受昆曲的艺术特色。

3. 在学唱过程中感受昆曲的魅力与美感。

教学重点

感受昆曲的唱腔。

教学难点

在体验过程中感受昆曲的艺术魅力。

教学过程

（一）导入

师：六百年前，当文艺复兴的曙光划破了中世纪的黑暗夜空，在遥远的东方，有一种声音，伴着胡笳长笛荡漾开来，它被誉为“百戏之祖”，自明代中叶以来，独领中国剧坛近三百年，接下来老师为大家带来一段表演。

（师表演）

（二）新授

1. 念。

（1）学生体验念白“春香，不到园林，怎知春色如许”。

师：大家发现了有些字跟平时念的不一样吗？

注意：香（siang）、知（zh-i）、如（rü）

（2）尖、团字。

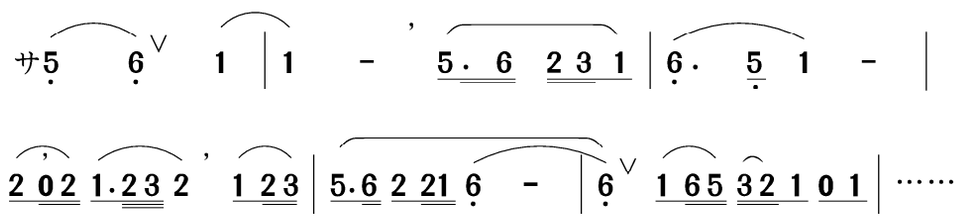
声母为 j、q、x 的字，在戏曲唱念中变为 z、c、s 的字为尖字，语音不变（声母仍读 j、q、x）的，为团字。另外，尖、团字从韵母上讲还具有一个共同的特点，就是韵母或是韵头必须是 i 或是 ü。在 1923 年“国罗派”（国语罗马字拼音法）取消尖音、合并尖团字之前，中国两千多年的字书和韵书都是分尖团的。在古代发生战争，将军让士兵取剑来，士兵会知道是哪个剑（箭）吗？大家来猜一猜、念一念。

尖字	团字
箭	剑
姐	结
小	晓
酒	久
心	欣

2. 唱。

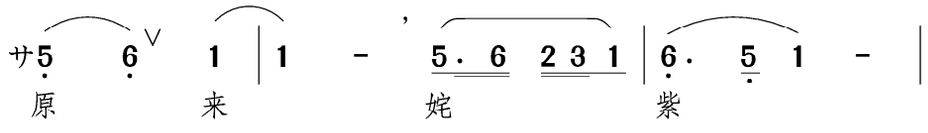
（1）唱曲谱（注意“,”分句换气）。

（谱例见《音乐与戏剧》教科书 p.33）

（2）唱歌词（注意模仿老师的发音）。

（谱例见《音乐与戏剧》教科书 p.33）

（3）带戏曲韵味地演唱。

3. 赏。

师：有谁知道我们刚刚念唱的是哪一种戏曲吗？接下来我们再来欣赏一段表演，大家来猜一猜。

（1）欣赏视频《春香闹学》（《闺塾》）片段，听方言猜剧种。

师：刚刚我们欣赏的片段叫做《春香闹学》，在当时还是无声黑白电影，梅兰芳在 1920 年拍的第一部电影就是《春香闹学》，他在其中饰演春香。

（2）介绍昆曲知识（发展：昆腔—昆曲—昆剧）。

元末明初（14 世纪中叶），“昆腔”诞生于江苏苏州昆山一带。明朝中期昆腔经过不断地改造和完善，出现了有演员、乐队、剧情表演的舞台戏，它标志着“昆曲”的诞生。“昆剧”的叫法是上世纪二三十年代才开始的。2001 年被联合国教科文组织首批列入“人类口述和非物质文化遗产代表作名录”。

（3）欣赏《训女》《言怀》片段，关注行当的特点，猜剧名。

师：这是昆曲《牡丹亭》。有一个成语叫“自报家门”，戏曲演员一出场就把角色的姓名、家世、来历介绍给观众。

（4）昆曲行当分类。

师：昆曲重三小，即小生、小旦、小丑。生角指男性角色，昆曲的生角行当分为老生（又称正生）、外、末、冠生、小生（又可分为巾生、雉尾生、鞋皮生）、武生。昆曲的旦角行当分为：老旦、正旦、作旦、刺杀旦（又称四旦）、闺门旦（又称五旦）、贴旦（又称六旦）、武旦。

巾生：昆曲中未做官或未及冠的风流书生，头戴方巾、必正巾，故为巾生。（柳梦梅）

闺门旦：未出阁的少女，大家闺秀或小家碧玉形象。（杜丽娘）

贴旦（六旦）：通常扮演年轻活泼，身份较闺门旦为低的青年女子。“六”在吴语中同“乐”音，意快乐旦。（春香）

（5）简介青春版《牡丹亭》。

师：《牡丹亭》是明朝剧作家汤显祖的代表作之一，创作于 1598 年。青春版昆曲

《牡丹亭》是由作家白先勇主持制作，海峡两岸暨香港艺术家携手打造的。白先勇在原著基础上，以“梦中情”“人鬼情”“人间情”为核心，完整继承汤显祖原著“至情”的精神，由苏州昆剧院于2004年4月开始在世界巡演，五十五出的原本取其精华删减成二十九出，分成上中下三本，其中的《游园》和《惊梦》捏成了一出，《拾画》《叫画》捏成了一出，所以看起来是二十七出，实际还是二十九出。

“梦中情”　第一出《训女》 第二出《闺塾》 第三出《惊梦》 第四出《言怀》
第五出《寻梦》第六出《虏谍》 第七出《写真》 第八出《道觋》 第九出《离魂》
“人鬼情”　第一出《冥判》 第二出《旅寄》 第三出《忆女》 第四出《拾画》
第五出《魂游》第六出《幽媾》 第七出《淮警》 第八出《冥誓》 第九出《回生》
“人间情”　第一出《婚走》 第二出《移镇》 第三出《如杭》 第四出《折寇》
第五出《遇母》第六出《淮泊》 第七出《索元》 第八出《硬拷》 第九出《圆驾》

（6）昆曲唱词。

师：我们刚刚所学的内容就是昆曲《牡丹亭》中最有代表性的一折《惊梦》，又叫《游园惊梦》，你们看看昆曲的唱词有什么特点？（学生讨论）

《皂罗袍》

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！

译：这样繁花似锦的迷人春色无人赏识，都付与了破败的断井颓垣。这样美好的春天，宝贵的时光如何度过呢？使人欢心愉快的事究竟什么人家才有呢？雕梁画栋、飞阁流丹、碧瓦亭台，如云霞一般灿烂绚丽。和煦的春风，带着蒙蒙细雨，烟波浩渺的春水中浮动着画船，只有像我这样被阻隔在深闺中的女子，才辜负这美好春光啊。

师：相比其他剧种，昆曲的唱词更为华丽。据说昆曲鼎盛时期，那些文人墨客无心政治，把所有的心思都放在了诗歌上，因此在文学语言上，昆曲继承了古代诗歌、唐诗、宋词、元曲的优点和长处。唱段大意：杜丽娘游览自己家的后花园，发现万紫千红与破井断墙相伴，无人欣赏，良辰美景空自流逝，感到惊异和惋惜，抒发了对美好青春被禁锢、被扼杀的叹息。

（7）欣赏《冥判》《拾画》片段，关注昆曲的表演特点。

师：昆曲曲调幽雅婉转，唱词典雅华丽，唱法细腻舒徐委婉，就好像江南人的水磨年糕一样细腻软糯，柔情万种。水磨腔“流丽悠远，出乎三腔之上”风靡长江下游六百个春秋，被誉为“百戏之祖”。

4. 拓展欣赏。

师：我们所欣赏的都是《牡丹亭》中的经典唱段，就技艺而言，昆曲的唱念身段比京剧要缜密严谨。具备昆剧底子，改习京剧比较容易，故而以前京剧科班师傅都以几出昆曲剧目给弟子开蒙，而且是必修课。旦行学《闹学》《惊梦》，小生是《拾画》《叫画》等，再比如杨小楼、余叔岩、梅兰芳等名角儿之所以在台上有样儿，且能创新而又不丢规矩旧章，都在于他们有昆剧底子。

选择欣赏：

（1）梅兰芳 1960 年电影版《游园惊梦》；

（2）青春版；

（3）演员李沁表演。

（三）课堂小结

昆曲自园林深处传出，风雅了人世间的凡尘琐俗，成为一种美丽的辉煌。然而这声音太柔太细，以至于快要被历史遗忘，它成了精雕细刻的檀香木，高贵典雅，却不再实用。今天我们放慢了脚步，给自己一种古典情怀，一份从容的心境，当你走进《牡丹亭》，是否也会惊叹一句：“不到园林，怎知春色如许！”

二、歌剧音乐

首都师范大学附属中学第一分校　宋　颖

教学内容说明

歌剧囊括了文学、戏剧、音乐、美术、舞蹈等多种元素，是一门内容丰富且经久不衰的、对戏剧进行升华的艺术。歌剧诞生至今已经形成一套完整的发展体系，歌剧自“五四”时期传入中国，之后相继出现了大量优秀的中国歌剧作品（例如《白毛女》《江姐》《原野》等）。本单元选录了中国优秀歌剧《江姐》的三个经典唱段。

中国近代史上创作的歌剧，既有别于传统的戏曲，又不同于西洋歌剧。本单元第一部分是中国戏曲音乐欣赏，可综合区别中国戏曲、西洋歌剧、中国歌剧的异同。中国歌剧既融合西洋歌剧的庄重规整又吸取了我国传统戏曲的声韵民风，形成了我国独特的美学风格。

教学目标

1. 了解歌剧构成的主要元素及基本特征。
2. 尝试歌剧片段的演唱。
3. 理解音乐在中西歌剧中的重要意义。

教学设计建议

1. 课时安排。

教材提供了中外经典歌剧《茶花女》《卡门》以及《江姐》经典唱段，建议老师们每部歌剧分别用一个课时完成。

2. 教学思路。

这一章的主要任务是引导学生进入歌剧艺术世界，激发学生的兴趣是本单元的重中之重。以学生喜爱的流行乐与古典音乐相结合的作品导入，拉近歌剧与学生的距离，引导学生对本单元三部经典的中西方歌剧进行探究，教师可结合剧中唱段设计体验活动，让学生更深刻地理解歌剧。

教学评价

1. 教师可以用游戏的方式检验学生对歌剧中人物音色的分辨。

2. 鼓励学生对歌剧经典唱段进行歌唱体验。

相关资料

歌剧

1600 年前后在意大利的佛罗伦萨诞生，是一种用音乐来表现的戏剧。歌剧艺术融合了音乐、文学、戏剧、舞蹈、美术等艺术形式。歌剧中大多数歌词需要演唱且用美声唱法，还配有适当的乐器为情节发展而伴奏。

歌剧起源可追溯到古希腊时代的悲剧，中世纪的教仪剧、田园剧、文艺复兴时期的牧歌剧以及十五世纪末的幕间剧。可以说歌剧最直接的来源就是十六世纪末意大利北部的幕间剧。

幕间剧出现在十五世纪末意大利的宫廷里，通常穿插在喜剧幕间表演。到了十六世纪，它才逐渐与所穿插的戏剧主题发生关联。幕间剧中的音乐大部分由装饰性旋律与简单和声伴奏构成。保存下来的幕间剧极少，其中为宫廷婚礼而作、堪称史上最奢侈的一套幕间剧（该幕间剧的其中一部描写古希腊神话中阿波罗战胜巨蟒的故事）则成为历史上第一部歌剧《达芙妮》的前身。

《达芙妮》：十六世纪末，在意大利佛罗伦萨，贵族巴尔第伯爵家里经常有一群为音乐发展努力探索的艺术家聚会，形成了名为“卡梅拉塔”的社团。他们研究古希腊文化并试图恢复古希腊音乐。他们认为复调音乐歪曲了歌词，主张以单音音乐加伴奏，并试图综合音乐与戏剧，加强音乐的感染力。1597 年，作曲家佩里根据诗人利努契尼作词的剧本，写出了第一部歌剧《达芙妮》，但该剧的乐谱已经失传。1600 年，两人再度合作，完成歌剧《优丽狄茜》，成为现今保存下来的第一部歌剧乐谱。

美声唱法：美声唱法的发声是极具特色的，采用混合声区发声方法，将真假音混合在一起共同使用，并通过这种方法来帮助实现“真中有假，假中有真”的声乐效果。

男高音：指声乐曲中女高音、女低音与男低音之间的一个声部。在歌剧发展史上，男高音占有十分重要的地位，第一男主角多为男高音歌唱家扮演。抒情男高音的音域一般是 c^1-c^3。戏剧男高音的音色要厚实些饱满些，而且精力充沛，音域一般为 c^1-b^2。

女高音：指成年女歌手音域能达到的声音频率最高的范围（通常是 c^1-c^3）。女高音是歌唱中最高的声部，她们按音色、音区等不同特点分为：花腔女高音、抒情女高音、戏剧女高音。

男中音：是一种介于男低音和男高音（后来说男次高）之间的声部，通常兼有男高音和男低音的音质，既亮堂、柔润，又庄重、沉着，音域为 A-a^1，歌剧《卡门》中的《斗牛士之歌》就由男中音演唱。

女中音：又称次女高音，它的音域为 a-a^2。声带通常比女高音略长略宽，高音厚实、有力，中声区声音特别丰满圆润。在美声唱法最注重的宽、厚、亮的音色质地中，女中音更注重的是宽和厚。

威尔第是意大利歌剧复兴时期最具代表性的歌剧作曲家，意大利情感音乐的创作人和杰出代表，有“意大利革命的音乐大师”之称。《茶花女》《弄臣》《阿依达》《奥赛罗》等都是其代表作，他把意大利歌剧推向了一个新的历史高峰，为世界歌剧艺术做出了杰出贡献。威尔第的歌剧主要以严肃的悲剧为主，他虽然饱经人世沧桑但却一直以出世的态度观世间百态，将人们的欲望和情感运用华丽优美的音乐语言淋漓尽致地表现出来。他的音乐作品洋溢着炽热真挚的感情，具有惟妙惟肖、悦耳动听的旋律和浓郁的现实主义色彩。歌剧的题材大多以社会性、现实性为基准，将人物、环境、音乐、戏剧紧密结合起来。

在《茶花女》薇奥莉塔的整个音乐形象塑造中，威尔第倾注了很多心血，例如她是全剧中唱段最多的人物，大量的华彩和咏叹调用于表现她的情绪走向，运用合唱、重唱及乐队的气氛烘托使整个人物形象更加立体丰满，低声的吟唱表现薇奥莉塔的失落、伤心、绝望，华丽的花腔展示了她乐观刚强的一面，高亢的高音描绘她悲愤却又无可奈何的情绪。威尔第通过节奏、速度、调式调性，和声织体、配器、音符的变化，以及乐队恰如其分的编排与运用，使得薇奥莉塔这个形象活灵活现，在整部歌剧中都表现得天衣无缝，浑然天成。

歌剧《卡门》取材于梅里美的同名小说，法国作曲家乔治·比才 1874 年秋将歌剧《卡门》创作完成。教材中选取的三首作品分别是：主人公卡门的著名咏叹调《哈巴涅拉舞曲》，深入人心的旋律塑造了卡门豪爽、奔放而富有魅力的形象，此曲也充分地表现出卡门放荡不羁的性格。第二幕中一段吉卜赛风格的音乐《吉卜赛女郎》，表现的是两个吉卜赛女郎在酒店跳舞时纵情欢乐的场面，跳跃性的节奏和隐约的人声烘托出酒店里喧闹的气氛。著名的《斗牛士之歌》，是埃斯卡米里奥为感谢欢迎和崇拜他的民众而唱的一首歌曲。这首节奏有力、声音雄壮的凯旋进行曲，成功地塑造了一位百战百胜的勇敢斗牛士的高大形象。

中国歌剧

从 1920 年诞生至今，中国歌剧已有无数作品问世，堪称里程碑式的作品当数《白毛女》《江姐》《原野》。这三部作品分别创作于不同的历史时期，每部作品都带有鲜明的时代特色，都曾产生过巨大的影响，是受广大观众喜爱的歌剧作品。尽管时光飞逝，它们始终是中国歌剧史上的精品，分别代表着不同时期的作品风格、创作审美趋

向以及观众的审美情趣。

《江姐》由中国人民解放军空政歌剧团根据小说《红岩》改编，阎肃编剧，羊鸣、姜春阳、金砂作曲，1964 年首演于北京。其音乐风格以四川民歌为基础，广泛地吸取了川剧、越剧、四川清音、京剧等诸多地方剧种，并将这些戏曲音乐元素与歌剧形式如重唱、合唱作了有机的结合。例如本单元收录的第二场江姐唱段《革命到底志如钢》，将戏曲音乐板式结构运用其中，恰当地推动了戏剧情节发展。

教学案例

走进歌剧

首都师范大学附属中学第一分校　宋　颖

教学目标

1. 初步感受歌剧，了解歌剧的艺术表现手法。
2. 能够跟着录音演唱歌剧《茶花女》中《饮酒歌》片段。
3. 理解演唱是歌剧中人物进行内心情感抒发的主要方式。

教学重点

学唱中文版《饮酒歌》片段。

教学难点

了解歌剧是一门综合的艺术形式，是用音乐展开的戏剧。

教学过程

教学环节	教师活动	学生活动	设计意图
导入	播放：玛丽亚·凯莉与帕瓦罗蒂合作的 *Hero*。 提问：请尝试分辨歌曲中所运用的语言以及演唱者的发声方法。	聆听并回答。 玛丽亚·凯莉：英语，流行唱法； 帕瓦罗蒂：意大利语，美声唱法。	从学生熟悉、喜欢的流行歌曲导入。

续表

教学环节	教师活动	学生活动	设计意图
新授	1. 聆听。 引导学生聆听帕瓦罗蒂演唱的歌剧《茶花女》中著名唱段《饮酒歌》。 提问：歌剧有什么特点？ （唱是歌剧中人物进行内心情感抒发或叙事的主要方式。）	聆听并回答。 歌剧：以音乐为核心的戏剧。	教材第一单元曾讲过歌剧运用美声唱法，最早起源于意大利，引出下一环节的内容：学唱《饮酒歌》片段。
	2. 学唱。 （1）引导学生聆听中文版《饮酒歌》。 （2）请学生识谱。 （3）请学生大声地朗读歌词。 （4）在节奏中高位置朗读（老师可先做示范）。 （5）演唱歌曲片段。	尝试识谱并演唱。	识谱对于高中生来说不难，识谱注意两点： 弱起小节。 三拍子节奏，手边打拍子嘴边唱。
	3. 分析。 （1）播放：中文版《饮酒歌》。 设问：我们跟音频中演唱的区别是什么？ （2）请同学们尝试分析美声唱法的发声特点。 （美声唱法的声音明亮结实，富有立体感，其共鸣的位置一般在鼻腔之上，气息浑厚、音量大、音域宽，并且力度的可塑性较强。要求演唱者在演唱歌曲时采用较圆的口形，字与字、音与音之间的过渡非常自然均匀。） （3）引导学生跟随中文版音频，尝试用正确的美声唱法演唱《饮酒歌》。注意气息、共鸣腔体、咬字等。	聆听回答： 音频中是美声唱法；我们唱的是流行唱法。 尝试回答： 柔和、灵活、通畅、纯净、圆润、松弛。 起立演唱，体验运用美声唱法演唱歌剧选段。	强调歌剧中美声唱法的发声要求。 请学生听辨，巩固学生对歌剧中演唱方法的鉴赏能力。 请学生跟随录音体验歌剧的演唱，可以让学生更深刻地感受歌剧艺术。
小结	歌剧是用演唱的方式来抒发剧中人物内心情感的，除了正确地运用演唱技巧之外，还要深刻理解要表现的剧情。	思考。	歌剧是用音乐来诠释戏剧冲突的综合舞台艺术。 本课对歌剧中的表达方式进行了解，下节课继续探究歌剧艺术。

探究歌剧

首都师范大学附属中学第一分校　宋　颖

教学目标

1. 进一步学习歌剧的艺术表现手法。
2. 能够跟录音演唱歌剧《卡门》片段。
3. 理解经典歌剧作为西方艺术瑰宝在世界艺术舞台经久不衰的原因。

教学重点

有表情地演唱中文版《卡门》片段。

教学难点

歌剧中塑造人物形象的要素。

教学过程

教学环节	教师活动	学生活动	设计意图
导入	播放：节选《饮酒歌》《乔治·阿芒的咏叹调》。 设问：请聆听歌曲片段并尝试分辨音色。	聆听并回答： 女高音、男高音、男中音。	引导学生聆听歌剧片段，引出歌剧音乐中的重要组成部分——音色。
新授	1. 引导学生再次聆听以上歌剧片段。 设问：尝试说出男高音、女高音、男中音音色的特点。 （补充说明女中音音色特点：音色柔和、丰满） 歌剧中音色与角色对应关系的一般规律：女高音一般是公主等女主角；女中音年龄较长，或是非正面人物；男高音一般是英雄人物；男中音一般饰演长者、有权势的人等。 2. 游戏：请同学们根据歌剧《卡门》的剧情，尝试匹配卡门与埃斯卡米里奥的音色。 师生聆听《哈巴涅拉舞曲》《斗牛士之歌》，印证学生给出的答案。	聆听并回答 男高音：音色明亮有力，具有金属般的质感； 男中音：音色厚实、洪亮、饱满； 女高音：音色明亮、圆润。 思考尝试匹配两位人物的音色。 （女中音、男高音）	强调音色在塑造剧中人物形象时的重要作用。 巩固学生对音色塑造人物形象的理解并正确分辨。

续表

教学环节	教师活动	学生活动	设计意图
新授	3. 组织学生演唱歌剧片段。 （1）女生学唱《哈巴涅拉舞曲》旋律，男生学唱《斗牛士之歌》旋律。 （2）男女生分组各自按照上节课的要求在节奏中大声高位置朗读歌词。 （3）运用本节课所学，理解音色特点，有感情地跟音频演唱。 提示：《哈巴涅拉舞曲》中的三连音演唱与《斗牛士之歌》进行曲风格演唱。	识谱并学唱。	尝试用音色塑造歌剧人物形象，通过歌唱实践，让学生们在了解剧情的情况下，更深刻地理解人声的重要作用。
	4. 讲解咏叹调与宣叙调的特点。 歌剧音乐艺术表现手法丰富多样，几乎每部歌剧都包括独唱、重唱与合唱，还根据不同需要设计咏叹调或宣叙调。 设问：本单元两节课中所聆听的咏叹调特点是什么？ 聆听节选剧中宣叙调片段，尝试说出宣叙调的特点。	思考并回答。 旋律性强、富于歌唱性、节奏稳定。 速度自由，伴随简单的朗诵或说话似的语调。	让学生尝试总结剧中经典咏叹调唱段的特点，加深印象。聆听且分辨两者的区别。
小结	歌剧是一门综合性的艺术，被誉为西方艺术殿堂上的明珠，本单元前两节课让学生初探歌剧艺术，为后一节课接触民族歌剧做铺垫。	思考。	学生体验歌剧艺术中的丰富多彩，理解经典歌剧在世界艺术舞台上大放异彩的原因。引发学生对中国歌剧艺术的兴趣，为后一节课学习中国歌剧做铺垫。

中国歌剧

首都师范大学附属中学第一分校　宋　颖

教学目标

1. 了解中国歌剧的发展线索。
2. 能够跟录音演唱中国歌剧《江姐》片段。
3. 理解中国歌剧创作特征。

教学重点

有感情地演唱《江姐》片段。

教学难点

理解中国歌剧对中国文化的传承及发扬。

教学过程

教学环节	教师活动	学生活动	设计意图
导入	播放：节选《青松林内红旗扬》。 设问：请聆听歌曲片段，尝试分析中国歌剧与西洋歌剧的区别。	聆听、分析并回答。 语言、演唱方法、曲调。	引导学生聆听中国歌剧片段，分辨中西歌剧听觉差异。
新授	歌剧艺术自上世纪初传入我国，与民歌、地方戏曲音乐融合，逐渐形成了具有民族特色的中国歌剧。 设问：请尝试回答《青松林内红旗扬》音调源自哪个地方曲调。 （创作音调源于四川山歌。）	思考并回答。 四川。	听辨、了解中国歌剧中戏曲音乐的融合。理解中国歌剧在音乐风格上有自己的民族特点和独特风格。
	1. 组织学生听音频学唱歌剧片段。 （1）聆听《青松林内红旗扬》音频。 （2）跟唱《青松林内红旗扬》。男女生分组按照剧中人物华为与江姐分开唱。 2. 了解《江姐》创作背景，有感情地演唱。 提示：演唱时注意曲调风格的把握。	听音频学唱。	歌唱实践过程让学生们更深刻地理解中国歌剧。
	3. 引导学生聆听教材中另外两首《江姐》选段《老彭他点起一把火》《革命到底志如钢》片段。 设问：尝试总结中国歌剧音乐艺术表现手法。	思考并回答： 借鉴戏曲中“唱里夹白、白里夹唱”手法，吸收川剧中帮腔的形式。	尝试让学生总结中国歌剧音乐创作手法，充分理解歌剧艺术的本土化。

续表

教学环节	教师活动	学生活动	设计意图
小结	设问： 中国歌剧诞生至今多久？ 哪些作品堪称中国歌剧里程碑式的作品？ 回溯中国歌剧历史，它的发展对民族文化起到了怎样的作用？	思考并回答： 近百年。 《白毛女》《江姐》《原野》。 传承与弘扬民族语言、民族精神。	歌剧单元的实践不仅能提高学生歌唱能力、鉴赏能力，还可通过音乐体验每部歌剧中所蕴含的自由精神。

三、音乐剧音乐

首都师范大学附属中学　卢江涛

教学内容说明

在素质教育的发展趋势中看，追求中学生的综合全面发展已成为现代教育的基本理念，音乐学科同样以倡导“综合”的理念达到审美教育的主旨，培养学生健全的人格。作为一门集音乐、舞蹈、戏剧表演为一体的综合艺术——音乐剧，以知识结构多样化为其特点，也是对其他艺术学科的综合。

本课共提供了四个音乐剧片段，老师应引导学生从多个方面进行赏析，如演唱的方式、演员舞台的表演、舞蹈、舞美效果等方面。授课过程中还应多给学生实践机会，模仿剧中人物进行表演，增强学生的学习兴趣。

教学目标

1. 了解音乐剧的艺术形式，感受音乐剧的艺术魅力。
2. 能够模仿剧中所展现的艺术形式，并进行表演。
3. 认识音乐剧的构成元素，以及经典剧的价值所在。

教学设计建议

1. 课时安排。

本章节内容共四首音乐剧经典歌曲，可分为两个课时，每课时教两首。课上以欣赏为主，模仿实践为辅。

2. 教学思路。

对于欣赏课而言，学生对所欣赏内容的深入了解至关重要，因此，教师有必要在授课时将所欣赏的内容做一个全面的介绍，便于学生深入学习和提高学习兴趣。授课时老师可将课程分为三个部分：第一部分，介绍音乐剧这一综合艺术形式，进而让学生了解本节课所欣赏音乐剧的故事梗概；第二部分，欣赏音乐剧片段，师生互动分享观后感；第三部分，实践表演，让学生模仿剧中情景或即兴表演。

教学评价

1. 能够简单表述所欣赏音乐剧歌曲的风格特点以及所表达的内涵。
2. 在观赏中能否正确认知该演员的表演和该剧艺术魅力。
3. 能否模唱所欣赏音乐剧中的歌曲，并积极表现。

教学案例

音乐剧音乐（1）

首都师范大学附属中学　卢江涛

教学目标

1. 了解音乐剧的艺术形式，感受经典音乐剧《猫》《歌剧魅影》的艺术魅力。
2. 能够模仿“魅力猫”或“克莉斯汀”剧中的演唱并进行表演。
3. 认识音乐剧的构成元素，以及经典剧的价值所在。

教学重点

认识音乐剧的艺术特性，感受音乐剧的艺术魅力。

教学难点

敢于对欣赏的片段进行模仿或创新表演。

教学过程

教学环节	教师活动	学生活动	设计意图
导入	问题导入：请同学们在接下来播放的三部作品片段中找出它们分别是哪种艺术形式的作品。 播放舞剧《红色娘子军》、话剧《雷雨》、音乐剧《猫》。	观看、回答问题。	让学生认识各类艺术形式的作品，同时明确本节课的学习内容。

续表

教学环节	教师活动	学生活动	设计意图
新授 1. 名人介绍。	（1）刚才给同学们欣赏的音乐剧片段《猫》是由安德鲁·劳埃德·韦伯创作的作品。 （2）人物简介：安德鲁·劳埃德·韦伯出生于音乐世家，父亲是皇家音乐学院教授，母亲是钢琴老师。韦伯从小就对音乐产生浓厚兴趣并显露出非凡天赋。代表作品有《猫》《歌剧魅影》《载歌载舞》等。（此处教师在教学中可展开、丰富） （3）下面就让我们一起来欣赏韦伯创作的音乐剧《猫》中最经典的片段《回忆》。	聆听、观看。	由导入环节引出本课的主线人物韦伯，再由他牵出本课的内容，使教学环节紧凑而流畅。
2. 作品欣赏与模唱。	（1）对音乐剧片段《回忆》进行介绍。 （2）请同学们欣赏片段《回忆》。 （3）师生分享观后感。 （4）让学生对该歌曲的主题歌词进行模唱。（音乐剧作品中的歌曲与流行音乐等单曲有很大区别，其更注重在演唱时情感的表达以及根据剧情发展情感的变化与递进，因此学生在模唱时，教师应给予指导或示范。） （5）接下来再让我们一起欣赏一段由韦伯编曲的音乐剧片段《歌剧魅影》。 （6）对音乐剧片段《歌剧魅影》进行介绍。 （7）请同学们欣赏片段《歌剧魅影》。 （8）师生分享观后感。 （9）让学生对该音乐剧的主题曲进行模唱。	观看、思考、回答，与老师互动，模仿演唱。	讲授本课重点，让学生了解经典音乐剧作品，从中认识音乐剧的艺术特性，并在模唱中体会歌曲演唱时的情感变化。

续表

教学环节	教师活动	学生活动	设计意图
总结	（1）设问：通过本节课的学习谁能告诉老师音乐剧构成的艺术元素有哪些? （2）总结音乐剧构成的艺术元素：音乐、戏剧、舞蹈。（补充、概括学生回答的内容。） （3）课后作业：通过网络视频观看音乐剧《孤星泪》《西贡小姐》。	思考、举手回答。	在此环节设问的用意：首先，学生们通过学习已对音乐剧有概括性的了解。其次，首尾呼应，课程导入环节已隐含音乐剧的构成元素。最后，明确本课主旨内容。高中阶段学生已具备自主学习能力，故可让学生自主认识本单元剩余的两个内容。

音乐剧音乐（2）

首都师范大学附属中学　卢江涛

教学目标

1. 了解什么是人物塑造。
2. 能够大胆刻画人物并进行表演。
3. 认识音乐剧的构成元素，了解人物刻画的方式方法。

教学重点

解放天性，培养学生创新表演意识。

教学难点

敢于进行表演，能准确地刻画人物性格。

教学过程

教学环节	教师活动	学生活动	设计意图
导入	找个别学生即兴模仿，如模仿知名人物、有趣的动物抑或老师本人。	观看、模仿	放松身心，活跃气氛，为接下来的授课内容以及学生自发表演做准备。

续表

教学环节	教师活动	学生活动	设计意图
新授 1. 音乐剧表演之人物形象。	（1）人物形象是所有文艺作品中最重要、最核心的要素之一。（教师可结合理论知识分析本单元四个经典作品中的人物形象，对于人物形象的概述可参考期刊文章《论张艺谋电影人物形象的符号》。） （2）如何塑造生动的人物形象？形象塑造可分为形似和神似，形似即外表形象相似，神似即内心感受相似，但所有的形象塑造都运用了一个共同艺术手法——“夸张”。（此处教师可举例《猫》中的形象。）	欣赏、思考，与老师互动交流。	讲授本课内容，让学生了解人物塑造的关键。
2. 学生表演。	（1）给学生提供表演空间： ①对音乐剧《猫》中的形象进行模仿，教师可让女孩子表演魅力猫、娇气猫，男孩子可表演英雄猫。（教师可把学生分为若干组，让学生选择性格适合的猫准确地进行表演，比如模仿猫的走、跑、跳等动作以及用夸张的手法表演猫的情绪等。） ②根据《神圣的事物》片段模仿饥饿的孩子。（可以给学生设定一个环境，如夜晚的街道、下雪天、饭店门口等。） （2）教师点评、学生互评。	模仿、表演，相互评价。	让学生体会音乐剧表演，在实践中感受如何进行表演。
总结	通过刚才的表演，相信同学们对音乐剧的人物塑造有了更深入的体会。请同学们思考：一部优秀的音乐剧作品除了演员精湛的人物塑造能力还需要具备哪些条件？（学生回答完后教师进行补充和完善。）	学生讨论、回答。	让学生了解优秀音乐剧所应具备的品质，为学生今后的实践做铺垫。

四、话剧音乐

首都师范大学附属中学　卢江涛

教学内容说明

音乐鉴赏是高中必修课程中的一个模块，以聆听、体验、探究、评价的方式对各类音乐作品进行欣赏。话剧是大众喜闻乐见的一种综合艺术形式，通俗易懂，演员在舞台上直接用语言对白表现内容与情感。音乐对话剧表演的作用可谓举足轻重。比如在话剧中经常会有感人、温暖、紧张刺激的瞬间，而这些瞬间都依靠合适的音乐烘托气氛，所以音乐可以增强话剧的艺术表现力。本单元欣赏的话剧音乐来自《白鹿原》片段、《雷雨》片段以及《桑树坪纪事》片段。

教学目标

1. 了解话剧音乐的特征以及音乐在话剧中起到的作用。

2. 能够通过欣赏话剧作品感受音乐为话剧营造的艺术效果，并在实践中尝试运用音乐渲染情绪，增强感染力。

3. 能够认知话剧音乐的运用方法和意义。

教学设计建议

1. 课时安排。

本单元建议在一个课时内完成。

2. 教学思路。

对于本单元话剧音乐的教学，教师应摒弃传统的传授式教学方法，转变为启发式、引导式的教学理念。例如授课内容可以不拘泥于课本教材中的三个案例，可以在此基础上开发更多适合的案例，但要明确本课的学习意义，以及学生是否能从本课中真正地感受到音乐对话剧所起到的作用。授课前教师可提前准备几段不同情绪的音乐让学生在课堂上进行实践表演。

教学评价

1. 在案例欣赏中采用设问的方式检验学生对话剧音乐作用的理解。

2. 在学生实践表演环节，建议教师多运用鼓励、引导的方式检验学生对于音乐情绪的理解和表现，并给予专业的、正面的评价。

教学案例

话剧音乐

首都师范大学附属中学　卢江涛

教学目标

1. 了解话剧音乐的特征，以及音乐在话剧中起到的作用。

2. 能够在欣赏话剧作品中感受音乐为话剧营造的艺术效果，并在实践中尝试运用音乐渲染情绪，增强感染力。

3. 通过学习能够认知话剧音乐的运用方法和意义。

教学重点

认识话剧的艺术特性，感受话剧中音乐的效果。

教学难点

学生实践表演中对音乐的运用。

教学过程

教学环节	教师活动	学生活动	设计意图
导入	1. 播放话剧《白鹿原》片段。 2. 设问：同学们能看出视频开始的演唱是什么唱腔吗？它给你带来什么感受？（学生回答，教师引导、补充。）	观看、回答。	通过老师的引导让学生认识“华阴老腔”在此剧中的作用。明确本课主讲内容。

续表

教学环节	教师活动	学生活动	设计意图
新授 1. 音乐与音效。	通过观看视频，相信同学们对音乐神奇的功能有了更多的了解。接下来我们一起实验一下。找两名同学模拟坐在火车上的状态。（老师提前在声效素材网站下载“火车”声音。） 第一次模拟坐火车出行旅游的开心情景。 第二次模拟坐火车远赴战场保卫国家的情景。 设问：两次坐火车的配乐是否相同？分别渲染了怎样的情绪？（相信同学们在刚才的实验中一定感受到音乐与音效给我们营造的环境感，使观众有身临其境的感受。）	观看、配合老师实验。 思考、回答。	通过现场体验，让学生身临其境地感受音乐与音效给表演带来的效果。
2. 实践表演。	情感表现练习。 （1）请学生将数字 1—10 按顺序数四遍，每一遍表达一种情感。（注意四种情感的快速转。） （2）请学生用肢体表演不同的情感。（教师提前将音乐下载好，可选择欢快的、悲伤的、紧张惊悚的、恐怖的音乐供学生体验使用，注意提示学生在表演时找准音乐气口，配合好音乐节奏。）	观看、思考，参与体验。	本环节让学生通过实践表演，感受情绪表演与音乐配合的乐趣。
总结	（1）音乐可以增强戏剧的表现力，扩大演员的表演张力，外化演员的内心活动，还可以营造特殊的环境，从而丰富舞台剧艺术创作。 （2）请同学们课下通过网络媒体自主观看经典话剧《雷雨》《桑树坪纪事》。	思考，完成课后作业。	总结本课主旨内容。

下　篇

第四单元　配乐朗诵

“配乐朗诵”作为一个独立的单元编入高中音乐教材，由此可见其对学生艺术修养的重要意义。朗诵属于戏剧的范畴，而加入音乐以后，戏剧结构便与音乐结构有机地融合在一起，形成了一种全新的形式。将配乐朗诵引入中学音乐课堂，有机地把文字、音乐、声音、想象、创造、表演融为一体，给学生提供更多的创造空间。

配乐朗诵有几个重要的步骤：首先要理解作品的内容、风格、朗诵节奏等，第一步很关键。第二是音乐的选择，在读懂作品的基础上，选择风格、节奏能与作品相吻合的音乐。第三根据作品的内容，搭配合适的器乐，例如管弦乐、钢琴等西洋器乐或是民族器乐。最后，在朗诵的过程中，要求朗诵的节奏要与音乐的节奏尽可能地保持一致。

本单元收录了经典朗诵文本供学生实践，包括诗歌《我为少男少女们歌唱》《我爱这土地》，散文《听听那冷雨》《一段最古的长城》《冬天之美》，童话《卖火柴的小女孩》，寓言《蚊子和狮子》。

一、朗诵的声音语音

首都师范大学附属中学第一分校　宋　颖

教学目标

1. 了解朗诵最重要的一步是理解作品。
2. 能朗诵出文本背后的思想情感。
3. 理解朗诵是对文本的二度创作。

教学设计建议

1. 课时安排。

教材给了余光中的散文《听听那冷雨》节选，建议老师们用一个课时完成。

2. 教学思路。

会其意方能颂其形。朗诵绝不是照本宣科、见字出声，而是要对文学作品进行真正的二度创作。在朗诵之前首先是准确把握文学作品的感情基调，感受朗诵作品的谋篇布局。其次要了解该文学作品的作者生平和创作背景以及创作动机，进而把握作品的朗诵风格。朗诵者要在深入理解作品的基础上将那些隐藏在文字背后的意思补充出来，这就要靠朗诵者深入理解、具体感受作品，调动自己的真情实感，把作品的无声文字变成包含作者感情的有声语言。

教师要授之以渔，加强对学生的诵读指导。这不仅体现在朗诵技巧的指导，如停顿、重音、语速、节奏等方面，还包括对朗诵的姿态、手势、眼神、表情等指导，通过语调的轻重、快慢、升降，语气的控制表达不同的感情色彩。

教学评价

1. 教师可以用小组交流的方式加强学生对文学作品的理解。
2. 鼓励学生在理解文本的基础上进行配乐朗诵。

相关资料

余光中

余光中，当代著名诗人、作家、学者、翻译家。祖籍福建永春。1928 年生于江苏南京，1947 年入金陵大学外文系（后转入厦门大学），1949 年随父母迁香港，次年赴台，就读于台湾大学外文系。1953 年，与覃子豪、锺鼎文等共创“蓝星诗社”。后赴美进修，获爱荷华大学艺术硕士学位。返台后任台湾师大、政大、台大及香港中文大学教授，去世前任台湾中山大学文学院院长。余光中一生从事诗歌、散文、评论、翻译等创作，自称为自己写作的“四度空间”。他的诗风是因题材而异的，表达意志和理想的诗，一般都显得壮阔铿锵，而描写乡愁和爱情的作品，一般都显得细腻而柔绵。代表作有诗集《舟子的悲歌》《蓝色的羽毛》《钟乳石》《万圣节》《白玉苦瓜》等十余种。

作家柯灵说：“《听听那冷雨》直接用文字的雨珠，声色光影，密密麻麻，纵横交织而成。这也许可以帮助读者对中国文字和现实文学的表现力增加一点信心，也应该承认这在五四以来的散文领域中，算是别辟一境。”读《听听那冷雨》还可以感受到余光中对散文艺术的多方面探索。他努力开拓散文“可读性”的范围。所谓“读”，不仅染人以目，感人于心，还讲求易诵之于口，悦之于耳。为此，他十分注意词语的音韵美，化古求新，别具一格。叠字叠句的用法在他笔下出神入化了，让人一看便不禁吟哦。读余光中的散文，对于爱好古典文学的人来说，则时而颔首，常有会心之处；对于发蒙于新文学的青年来说，则知、美兼得，受益匪浅。当然，细心者也会发现余文中亦有西化句型杂陈其间，另有意趣。这表明在对待“民族化”的问题上余光中既坚持自己的观点又不偏颇自囿，至于文中大跳跃式的联想和具有现代风格的“情影置换”更能证明这一点。

“朗读”知识

朗读重音：是对一句话中需要强调的词语加以重读，引起听者的注意。

朗读停连：指朗读语言的停顿和连接。

朗读语气：指朗读过程中能够表达说话人的思想感情的语句的形式。

朗读节奏：是声音的抑扬顿挫、轻重缓急的回环往复，是文字内容决定的思想感情的波澜起伏造成的。

教学案例

朗诵的声音语言

首都师范大学附属中学第一分校　宋　颖

教学目标

1. 了解朗诵最重要的一步是理解作品。
2. 能朗诵出文本背后的思想情感。
3. 理解朗诵是对文本的二度创作。

教学重点

深刻理解文本要表达的情感。

教学难点

能够朗诵出文本背后的思想情感。

教学过程

教学环节	教师活动	学生活动	设计意图
导入	教师朗诵《听听那冷雨》片段。 提问：请尝试说出作品的感情基调。	聆听并回答。	引导学生熟悉作品，确定朗诵作品的情感基调。
新授	1. 朗诵作品的步骤： （1）准确把握文学作品的感情基调； （2）了解文学作品的作者生平和创作背景； （3）以饱满的情感进行朗诵； （4）注意表述的准确性，朗诵时要有画面感； （5）创造出丰富的语调。 2. 朗诵练习阶段： （1）自己朗诵，自我聆听。 （2）同桌相互聆听。	聆听并分析。	把握朗诵的风格。 语言是传达思想的工具，用语言描述出头脑中的画面。朗诵艺术在某种意义上说就是语调的创作艺术，就是用语调来表达主题、抒发情感、叙述情节、刻画人物的艺术。

续表

教学环节	教师活动	学生活动	设计意图
新授	3. 散文朗诵特点： （1）通过描写生活中的一个人、一件事、一个场景或一个空间等来抒发自己的情感，阐明观点。 （2）散文的写法有多种，有记叙体、抒情体，创作比较自由，“形散而神聚”，有高度的概括力。 4. 朗诵散文注意几点： （1）对主题思想意义及语言作深刻的理解； （2）念的速度不宜太快，不能像吟诗一样有浓厚的腔调与韵律； （3）要注意作品的严肃性，不用多余的手势、动作和夸张的表情。 5. 实践阶段： （1）设计朗诵对象； （2）标注逻辑重音； （3）放慢语速朗诵； （4）表达文中语义； （5）有画面感地进行朗诵。	尝试朗诵文本。 聆听并分析。 尝试站在讲台上面对台下同学朗诵。	学生实践并体验朗诵步骤。 了解散文的朗诵特点，朗诵时要用真实的感情和鲜明的态度把散文的精神实质贯串并表现出来。 散文的语言思想比较深刻，在朗诵时要处理好声音的强、弱力度对比，尤其是论理部分。文章核心部分的诵读，要运用语言的技巧来表现，让散文的主题给听众留下深刻的印象。 有对象、读懂语义、有距离感、重视逻辑重音的带有画面感的朗读，让学生有全新体验。
小结	朗诵属于二度创作的艺术，如何运用语气、语调、停顿、重音、节奏等朗诵技巧恰当地表现文学作品，需要极大地发挥学生的主观能动性，在这个过程中可以充分地挖掘创造能力和表演能力。	思考。	朗诵技巧的指导，如停顿、重音、语速、节奏等方面，还包括对朗诵的姿态、手势、眼神、表情等指导，通过语调的轻重、快慢、升降，语气的控制表达不同的感情色彩。

二、配乐朗诵

首都师范大学附属中学第一分校　宋　颖

教学目标

1. 了解配乐朗诵的基本特征。
2. 能在音乐中有表情地朗诵散文、诗歌、童话与寓言。
3. 理解音乐在朗诵诗词、散文时的作用。

教学设计建议

1. 课时安排。

本章节建议两课时完成，其中诗歌与散文为一课时，童话与寓言为一课时。

2. 教学思路。

本单元重点是在准确理解作品内容的同时，进行恰当配乐并进行符合作品情感的朗诵，从而达到表达出作者想要的情感的目标。散文、诗歌、童话与寓言，四种不同体裁的文本也会有四种不同的配乐朗诵特点，但万变不离其宗。首先，与学生共同分析作品，对作品的理解达成共识。其次，为作品选择合适的音乐作品。选择音乐作品需要考虑两个方面的问题，选择什么形式的乐曲，选择什么音色的乐器。最后，凭借朗诵速度、节奏、语气语调的把握及对作品深刻的理解，把文学作品和音乐融为一体。

教学评价

1. 教师与学生对文学作品理解后能够选择适合的音乐作品。
2. 对四种体裁进行配乐朗诵实践，学生可进行自评、互评。

相关资料

散文、诗歌

（1）《我为少男少女们歌唱》，这是何其芳创作的一首广为流传的抒情诗，写于1941 年，收录在 1983 年《何其芳文集》第一卷上。在这首诗中，作者通过“为少男

少女们歌唱”，表达了自己渴望年轻的心情，对新生力量给予了由衷赞美。

（2）《我爱这土地》，这是现代诗人艾青于 1938 年写的一首现代诗。这首诗以“假如”领起，用“嘶哑”形容鸟儿的歌喉，接着续写出歌唱的内容，并由生前的歌唱，转写鸟儿死后魂归大地，最后转由鸟的形象代之以诗人的自身形象，直抒胸臆，托出了诗人那颗真挚、炽热的爱国之心。《我爱这土地》写于 1938 年 11 月 17 日，1938 年 10 月，武汉失守，日本侵略者的铁蹄猖狂地践踏中国大地。作者和当时文艺界许多人士一同撤出武汉，汇集于桂林。正是在这样的环境下作者满怀对祖国的挚爱和对侵略者的仇恨写下了这首诗。

诗歌是一种抒情言志的文学体裁，它用高度凝练的语言，形象地表达作者的丰富情感，集中反映社会生活并具有一定节奏和韵律。《毛诗序》记载：“诗者，志之所之也。在心为志，发言为诗。”南宋严羽《沧浪诗话》云：“诗者，吟咏性情也”。只有一种用言语表达的艺术，那就是诗歌。

（3）《一段最古的长城》，1961 年夏天翦伯赞和历史学家范文澜、吕振羽同志等应乌兰夫同志的邀请，访问内蒙古自治区时所写。访问历时近两月，行程达一万五千余里。作者把这次访问的收获写出来，用最简单的话概括这次访问的收获，“见所未见、闻所未闻”。

（4）《冬天之美》，是法国女作家乔治·桑创作的一篇散文。作者通过描写乡村的冬天与城市的冬天，表达了回归自然，返璞归真的主张，抒发了对大自然的热爱，对朴实、安宁生活的向往与追求。乔治·桑的作品洋溢着民主主义和人道主义的乌托邦理想，被人认为是仅逊于雨果的浪漫主义作家。《冬天之美》这篇散文，正是这种思想情绪的真切体现。

寓言、童话

寓言是用比喻性的故事来寄托意味深长的道理，给人以启示的文学体裁，字数不多，但言简意赅。故事的主人公可以是人，也可以是拟人化的动植物或其他事物。该词最早见于《庄子》，在春秋战国时代兴起，后来成为文学作品的一种体裁。

（1）《蚊子和狮子》，故事以动物喻人，语言精练，具有强烈的想象色彩，用来讽刺骄傲自大的人。本文在结构安排上，先叙述故事，然后点明寓意。

《伊索寓言》是一部寓言故事集。相传伊索是公元前 6 世纪古希腊人，善于讲动物故事。现存的《伊索寓言》是把古希腊、古罗马时代流传下来的故事，经人汇集，统归在伊索名下。

童话是儿童文学的一种。它通过丰富的想象，运用夸张的手法来塑造形象，反映生活，对儿童进行思想教育。语言通俗、生动，故事情节往往离奇曲折，引人入胜。童话又往往采用拟人的方法，举凡鸟兽虫鱼，花草树木，整个大自然甚至家具、玩具都可赋予生命，注入人的思想感情，使它们人格化。

（2）《卖火柴的小女孩》，丹麦童话故事作家安徒生所写的一篇童话故事，发表于

1846 年。讲述了一个卖火柴的小女孩在富人合家欢乐、举杯共庆的大年夜冻死在街头的故事。

翦伯赞

翦伯赞（1898—1968），湖南常德桃源县人。中国历史学家、教育家、社会活动家，著名马克思主义史学家，中国马克思主义历史科学的重要奠基人之一。早年参加过五四运动、北伐战争。中华人民共和国成立后，翦伯赞历任燕京大学社会学系教授、北京大学历史学系教授兼系主任、副校长。翦伯赞是马列主义新史学“五名家”（郭沫若、范文澜、翦伯赞、吕振羽、侯外庐）之一。他治学严谨，著作宏富，为史学界所推崇和颂扬，主要著作有《历史哲学教程》、《中国史纲》（第一、二卷）、《中国史论集》《历史问题论丛》等，并主编了《中国史纲要》。

乔治·桑

乔治·桑（1804—1876），女，法国浪漫派女小说家，原名奥罗尔·杜邦，1804 年 7 月 1 日生于巴黎，父亲是第一帝国的军官。她从小由祖母抚养，13 岁进入巴黎的修道院，18 岁时嫁给杜德望男爵，但她对婚姻并不满意，1831 年到巴黎，开始独立生活和写作生涯。1832 年发表第一部长篇小说《安蒂亚娜》，一举成名。34 岁时，她遇上了“钢琴诗人”——肖邦，他们在一起“亲密无间”地生活了 9 年。乔治·桑喜欢描绘家乡绮丽的田园风光，具有浓郁的浪漫色彩。她的小说以发人深省的内容和细腻温婉、亲切流畅的笔触而独树一帜，在世界文坛享有较高的声誉。

何其芳

何其芳（1912—1977），重庆万州人，现代诗人、散文家、文学评论家。1935 年于北京大学哲学系毕业。1938 年北上延安，在鲁迅艺术学院任教，同年加入中国共产党，后任鲁艺文学系主任，并做过朱德的私人秘书，受到极大器重。之后，文风大变，作品中充满时代的革命强音。代表作有《生活是多么广阔》《我为少男少女们歌唱》。

艾青

艾青（1910—1996），浙江金华人，现代文学家、诗人。1928 年中学毕业后考入国立杭州西湖艺术院。1933 年第一次用笔名发表长诗《大堰河——我的保姆》。艾青的作品一般是描写太阳、火把、黎明等有象征性的事物，表现出艾青对旧社会的黑暗和恐怖的痛恨以及对黎明、光明、希望的向往与追求。艾青的诗歌以它紧密结合现实的、富于战斗精神的特点继承了“五四”新文学的优良传统，又以精美创新的艺术风格成为新诗发展的重要标志。1985 年获法国文学艺术最高勋章。

安徒生

汉斯·克里斯汀·安徒生（1805—1875），丹麦 19 世纪童话作家，被誉为“世界儿童文学的太阳”。安徒生的代表作有《小锡兵》《海的女儿》《拇指姑娘》《卖火柴的小女孩》《丑小鸭》《皇帝的新装》等。他的作品集《安徒生童话》已经被译为 150

多种语言，在全球各地发行和出版。

配乐材料简介

（1）《长城随想曲》，这首二胡曲是中国作曲家刘文金先生于 20 世纪 80 年代初完成的一部大型民族器乐协奏曲，被中国音乐界誉为“自刘天华以来二胡作品的又一里程碑”。第一乐章《关山行》：在旷远的钟声和朦胧的三连音渐强的背景中，乐队奏出长城的主题，宽广雄伟，贯穿全曲。然后由二胡演奏出深沉而庄重的叙述性旋律，倾诉作者面对巍峨长城浮想联翩、心潮起伏的爱恋之情。开始的一大段序曲，以乐队模拟中国古老的乐器钟、磬、方响、云锣浑厚而深沉的音响，音乐渐次强烈，好似长城在云雾缭绕中若隐若现地展示在听众面前。紧接着鼓乐齐鸣，烟消云散，由二胡奏出雄浑豪壮的万里长城主题音调，二胡采用庄重的慢板，并充分发挥了二胡内弦的那种深沉、浑厚的音色特点，运用思索、回忆、叙事的音调，讲述着两千多年来中华民族的丰功伟绩和所经受的辛酸与蹂躏。乐曲的发展多次运用“合尾式”的传统方法，派生了几种不同节奏的新的音调，集中地表现了人们登临长城时那种激动和赞叹的情绪。

（2）《大江东去》（古琴与乐队），徐景新、陈大伟、陈新光作于 1978 年，林友仁订谱。1979 年 3 月由上海电影乐团民乐队首演。乐曲在“全国第三届音乐作品评奖”（民族器乐）中获三等奖。

（3）《一月·炉旁》，选自柴科夫斯基的钢琴套曲《四季》。这是作者研读普希金同名诗歌之后，受到启发而创作的。这里的小壁炉是指俄罗斯特有的取暖用的火炉，往往在庄园的房子里或者在农民住的屋子内才会有。在漫长的冬天里，夜晚全家人围拢在火炉旁，在农民的木屋里，人们一边纺布织衣，一边唱着忧郁抒情的歌谣。而在庄园里，家人围坐在壁炉旁弹奏着乐器、朗诵着诗歌、谈着心里话。本乐章勾画出一幅带有伤感和幻想音调的画面。开始一节好像人的语言在诉说、回忆，这段很短的叙述使旋律和曲调在思索中逐渐展开。

小提琴协奏曲《四季》是维瓦尔第大约作于 1725 年的作品，是维瓦尔第大约五十岁时出版的十二部协奏曲的第一号到第四号，合称《四季》。《四季》的标题分别为：《春》（E 大调）、《夏》（g 小调）、《秋》（F 大调）、《冬》（f 小调）。其中《冬》描写人们走在冰上滑稽的姿态，以及由炉旁眺望窗外雨景等景象，其中第二乐章非常出名，曾被改编为轻音乐而广为流传。

（4）《春之歌》，选自门德尔松的钢琴独奏曲集《无词歌集》（作品第 62 号），A 大调，四二拍子。该曲为门德尔松创作的所有“无词歌”中最为著名的曲子，不仅用于钢琴独奏，还被改编成管弦乐曲以及小提琴和其他乐器的独奏曲，广为流传，深受世界人民喜爱。这首被冠以《春之歌》标题的无词歌具有流水般轻柔的浪漫旋律，使听众沉醉于快乐的气氛中。曲式虽单纯，但作曲家十分巧妙地应用了装饰音，从而利用钢琴创造出了漂亮的听觉效果，由此我们不得不对门德尔松的天才发出赞叹。而伴

奏与踏板的运用，也显示出浪漫主义时代的钢琴音乐特色。

（5）《陕北组曲》，是我国著名作曲家、音乐评论家马可于 1949 年春应东北鲁迅艺术学院音乐工作团之约而作。共分三部：第一部写陕北人民愉快的生活；第二部写蒋、胡反动军队进攻延安和我军的胜利；第三部写中国人民在共产党、毛主席领导下建设新中国。

（6）《我爱这土地》，是作曲家陆在易先生根据艾青的诗而创作的艺术歌曲，是他创作高峰时期的代表作。整部作品音乐与诗结合完美，语言生动，涵义深刻，字里行间流露出为祖国献身的崇高精神，本身就具有很强的艺术感染力。陆在易在对诗歌进行二度创作时，并没有单纯而呆板地重现历史，而是赋予作品新的内涵。他不仅将艾青所赋予诗歌的悲情色彩、爱国情怀与音乐完美地结合，而且使中华儿女对祖国的情感通过原诗得到升华。

（7）《思乡曲》，是马思聪（1912—1987）于 1937 年所写《内蒙组曲》（又名《绥远组曲》）中的第二首（《塞外舞曲》是另一首，但《思乡曲》是他的代表作），主题音乐来自绥远民歌《城墙上跑马》。《思乡曲》作于 1937 年。当年，日寇的铁蹄蹂躏了满蒙华北大地，东三省的学生唱着“我的家在东北松花江上”流亡关内。马思聪行脚北国之后折回广州，从一首绥远民歌中引发灵感，谱下了这首《思乡曲》，拨动了千千万万为抗日救亡而奋战的中华儿女的心弦，并且一直流传下来，引发了一代代爱国爱乡的炎黄子孙的共鸣，成为了中国现代民族音乐不朽的经典。

（8）《动物狂欢节》。1886 年，圣-桑先后到布拉格与维也纳进行旅行演奏，途中在奥地利休息了几天。就在这些日子里，他应巴黎好友的请求，写作了一部别出心裁、谐趣横生的管弦乐组曲——《动物狂欢节》。在《动物狂欢节》中，作者以生动的手法，描写动物们在热闹的节日中，各种滑稽有趣的情形。整部组曲由以下十四曲组成：《序奏及狮王进行曲》《公鸡与母鸡》《野驴》《乌龟》《大象》《袋鼠》《水族馆》《长耳朵人物》《林中杜鹃》《大鸟笼》《钢琴家》《化石》《天鹅》《终曲》。其中只有《天鹅》一曲是在作者生前发表的。《序奏和狮王进行曲》：由双钢琴的序奏开始，出现雄伟庄严的进行曲，表示狮子的登场。这只万兽之王，迈着堂皇的步伐，带领着动物们行进。

（9）《蚊子的舞蹈》，作品取材于俄罗斯作曲家里亚多夫的音乐小品《我和小蚊子跳舞》。原音乐作品由两部分组成，一部分是用乐器模仿的蚊子飞舞声，另一部分是俄罗斯民间舞曲风格的小曲。作品表现的是两只小虫玩耍相互逗乐的情景。

（10）《沉思曲》，马斯内作于 1894 年，出自《泰伊思》第二幕第 1 场与第 2 场间，故又称为《泰伊思冥想曲》，是小提琴独奏曲中经久不衰的名篇，也成为了马斯内的代表作。乐曲结构简单，为虔诚的行板，D 大调，四四拍子。全曲始终流露着一种虔诚的宗教色彩。

（11）《梦幻曲》，德国作曲家舒曼所作。《童年情景》之《梦幻曲》，完成于 1838

年，是舒曼所作十三首《童年情景》中的第七首。在《梦幻曲》中，可以明显地觉察到诗歌般层层递进但又有些微妙变化的律动感。乐曲用单三部曲式写成。人们对那四个小节旋律既熟悉又喜爱，那些轻盈融情的歌，是每个聆听此曲的人心中的旋律。它叙述着人们儿时的美丽之梦，也抒发着理想世界的温暖、深远与甜蜜。

（12）《祝你圣诞快乐》，一首起源自英格兰西部的圣诞颂歌，诞生于16世纪，但是我们现在已经看不到这个版本了。目前最早的歌词是由英国政治家、作家戴维斯·吉尔伯特在1822年左右收集的，1833年威廉·桑迪斯也曾经出版过这首歌曲。1928年《牛津圣诞颂歌》和1992年的《新牛津圣诞颂歌》两本书中都收录了这首经典歌曲。

教学案例

散文、诗歌配乐朗诵

首都师范大学附属中学第一分校　宋　颖

教学目标

1. 了解如何给散文、诗歌配乐。
2. 能在音乐中有表情地朗诵散文、诗歌。
3. 理解音乐在朗诵散文、诗歌时的作用。

教学重点

能够给散文、诗歌进行配乐朗诵。

教学难点

文本与音乐段落的情感一致。

教学过程

教学环节	教师活动	学生活动	设计意图
导入	播放：欣赏著名表演艺术家的一段配乐朗诵《致橡树》。 提问：请聆听作品并思考配乐朗诵的步骤。	思考并回答。 （1）把握作品感情基调； （2）选择音乐； （3）作品与音乐有机结合； （4）加入情感地朗诵。	引导学生欣赏朗诵领域中有代表性的艺术家所朗诵的学生熟悉的文学作品，感受配乐诗朗诵的艺术魅力。

续表

教学环节	教师活动	学生活动	设计意图
新授	1. 引导学生初试配乐朗诵。 （1）给出今天散文与诗歌的四个作品，《我为少男少女们歌唱》《我爱这土地》《一段最古的长城》《冬天之美》，分成四个小组。 （2）参考教材所给的音乐，尝试配乐朗诵。 （3）每组请一位或几位同学代表朗诵本组配乐作品。	分组实践。	在了解配乐朗诵的步骤之后，尝试以小组合作的方式完成作品。
	2. 师生分析每组配乐朗诵的情况。 （1）本组自评。 （2）他组互评。 （3）老师点评。	积极参与评价。	学生自评、互评与教师点评结合的评价方式，让学生更主动地体会配乐朗诵的几个步骤，更深刻地理解配乐朗诵的内在艺术表现。
	3. 组织学生共同为同一作品配乐，并要求学生说出理由。 （1）四组投票选一个作品。 （2）给出包括教材配乐材料之内的三段音频供选择。 （3）请四组同学共同为该作品配乐并朗诵。 （4）分析本组音乐选择理由。	实践并评价。	四组学生同为一个作品进行配乐朗诵，通过前面的配乐实践，会比较清晰、快速地完成。四组互评、讨论会擦出智慧的火花。
	4. 总结朗诵中的配乐。 （1）音乐具有非语义性、非具象性，我们选择音乐应与文学作品在情感、情绪上比较接近。 （2）朗诵同样的一个作品，男女生配乐风格也有区别。 （3）在为朗诵配乐时，可根据需要用一首完整的曲目，也可选用其中的某些乐章、片段，或者将两首作品相结合进行配乐。	思考并分析。	实践中总结真知。

续表

教学环节	教师活动	学生活动	设计意图
新授	5. 组织学生进行配乐朗诵表演。 （1）将学生分成诗歌与散文两组。 （2）散文配乐提示：速度适中，旋律起伏不大。 诗歌配乐提示：速度有变化，旋律性强。 （3）请同学们分组朗诵并展示。 提问：散文与诗歌的配乐及朗诵有何特点？	实践并回答。	实践得出： ①因诗歌语言的节奏性强，朗诵时要抑扬顿挫、富有音乐性，语速稍慢、停顿较明显。 ②散文的语言思想比较深刻，在朗诵时要注重声音的强、弱对比。 ③音乐是配合朗诵的，要根据对音乐的理解思考哪些段落要运用什么样的情绪风格，哪些地方要作强、弱、快、慢的处理。
小结	1. 文学作品的语义性、思想性比较明确，而音乐又是非语义性的，必须选择在情绪、风格上与文学作品相一致的音乐作品。 2. 朗诵是在时间过程中展开的，而音乐也是在时间过程中展开的，积极思考如何在结构上将朗诵和音乐有机地配合在一起。 3. 朗诵属于二度创作的艺术，如何运用语气、语调、停顿、重音、节奏等朗诵技巧恰当地表现文学作品。 4. 对不同体裁的文学作品进行配乐朗诵。	思考。	配乐朗诵的过程能够全面培养学生的鉴赏能力、判断能力、控制能力、创造能力以及表演能力。

童话、寓言配乐朗诵

首都师范大学附属中学第一分校　宋　颖

教学目标

1. 了解如何给童话、寓言进行配乐。
2. 能在音乐中有表情地朗诵童话与寓言。
3. 理解音乐在朗诵童话与寓言中的作用。

教学重点

带有表演性地在音乐中朗诵童话与寓言

教学难点

朗诵者情绪与音乐段落及文本情感的一致性。

教学过程

教学环节	教师活动	学生活动	设计意图
导入	播放：由著名表演艺术家丁建华、乔榛现场配音的电影片段《叶塞尼亚》。 提问：配音中的哪些因素感染了你? （音乐与作品的有机结合，运用充满情感的语言来塑造人物形象。如见其人、如临其境。）	欣赏并回答。	引导学生通过欣赏有趣的电影配音艺术，为之后带有表情地配乐朗诵寓言与童话埋下伏笔：在朗诵寓言与童话时，尤其注重情感上的夸张与真实感高度结合。
新授	1. 朗诵文本。 给出教材里寓言《蚊子和狮子》与童话《卖火柴的小女孩》的两个作品，分成两组进行实践。	分组实践。	尝试以小组合作的方式完成作品。
	2. 配乐朗诵。 （1）参考教材给的音乐，尝试配乐朗诵。 （2）每组请一位或几位同学代表朗诵本组配乐作品。 （3）学生自评、互评，老师点评。	积极参与评价。	学生自评、互评结合教师点评的评价方式，让学生更主动、深刻地体会配乐朗诵步骤，理解音乐对朗诵文本的作用。

续表

教学环节	教师活动	学生活动	设计意图
新授	3. 分角色朗诵。 （1）分成寓言组与童话组。 （2）每组选出两位同学在音乐中分角色朗诵。 （3）总结寓言朗诵的特点。 （4）总结童话朗诵的特点。	分组实践。	实践中学生总结寓言与童话中人物塑造的表现手法。 寓言中既幽默又富有哲理的情节，常采用比喻、拟人、对比、夸张等手法来揭示一些社会现象和人类生活的本质。 童话中既反映生活又富有幻想的语言特点，要求语言表达夸张及富有想象力。
	4. 配音表演。 （1）尝试以配音的方式呈现寓言《蚊子和狮子》、童话《卖火柴的小女孩》。 （2）每组呈现作品时，要求一组朗诵，一组表演，有必要时，还可以由学生进行配乐编创。 （3）学生自评、互评与教师点评。		配音的实践意在让学生在表现作品的同时有充分的互动，体会彼此间的情感接力。
小结	本单元从朗诵的文本分析、朗诵的基本要求、配乐的基本步骤以及配乐朗诵表演几个方面进行探究，意在引导学生把文字、音乐、想象力、创造力、表演融为一体，开拓学生的创造能力与艺术修养。	思考并回答。	本单元对四种不同体裁的文学作品进行配乐朗诵，可以全面地培养学生的艺术修养与创造能力。

第五单元　话剧、小品表演

教材的下篇主要以戏剧表演体验为主，学生在配乐朗诵实践体验后，积累了一定的台词基础，进入了话剧、小品表演体验阶段。话剧、小品表演是通过跌宕起伏的故事情节，尖锐的矛盾冲突，精彩的对白台词等来塑造人物形象，展现社会风貌和传递人文精神，给观众以最美的视听享受。本单元的重点在于通过话剧、小品的排演体验，释放学生的表演天性，激发学生的想象力，提高学生的实践能力，培养学生的合作能力。

一、话剧表演

首都师范大学附属中学　夏　倩

教学目标

1. 了解话剧表演与影视表演的异同及话剧的艺术特征。
2. 能够轻松自如地体验表演游戏，释放表演天性。
3. 能够积极参与小组活动，协作完成话剧作品的排演活动。

教学设计建议

1. 课时安排。

本章节建议在一个课时内完成。

2. 教学思路。

第一阶段：区分话剧表演与影视剧表演，通过比较了解话剧的艺术特点，认识话剧表演的三要素，即语言、动作、情感。

第二阶段：以游戏的形式体验表演，消除学生在表演中的紧张感。通过两个动作小练习，建立真实自然的表演信念感，学习在规定情境中组织动作的技巧，培养学生的理解力、想象力与表演力。

第三阶段：分组合作，排演戏剧作品。建议教师注重排演过程中培养学生的合作能力，指导学生分工明确，每人都要在话剧排练中承担任务，如表演者、导演、幕后人员等等，感受合作的乐趣。

教学评价

1. 学生表演小练习时，建议教师多给予鼓励性评价，消除学生表演时的紧张感，对学生表演中表现出的优点进行专业的点评。

2. 对学生话剧作品编排的展示性表演点评，建议采取学生互评和老师点评相结合的方式。

相关资料

话剧《王昭君》第一幕选段

教材中的选段是王昭君与孙美人的一段对话。从闻其歌声到拜见其人，细致地刻画出不同人物的不同心理、不同志向。从开始盈盈和戚戚害怕疯子的神情，到后来王昭君怜惜同情孙美人的不幸遭遇，为后续王昭君的请愿和亲埋下了伏笔。王昭君与孙美人相差约五十岁，大约是隔了三代的人。然而这位年逾花甲的“美人”仍穿戴五十年前的宫妆，其艳丽的打扮，“幽闲沉静”的举止，如果不因满头银丝所碍，仍像一个安静的“使人同情的少女样子”。作者不仅刻画出孙美人的疯子形象，而且揭露了使她发疯的社会根源。在王昭君一辈人看来，孙美人仿佛是从地下宫殿挖掘出来的女人，其谈吐装束与人们迥异。因此，作者写道：“她活在自己的世界里，活在一种永远是春光明媚，等待皇帝宣召的世界里。”孙美人反常变态的心理还表现在：她对着蓝蓝的春水理云鬓、又与王昭君互问妙龄、她称王昭君为姐姐。对此，王昭君心如刀剜，痛苦万状，誓欲改变这种现状。孙美人悲惨的一生告诉王昭君，等只是死路一条，“三丈八尺的汉宫墙”便是“后宫三千”的监狱、屠场、坟墓，最终促使她不愿重复孙美人的悲惨命运，而更加坚定了为民族团结远嫁匈奴的决心。

话剧《熊》选段

教材选段表现了决斗中斯米尔诺夫突然大狗熊式的求爱过程，波波娃口是心非、表里不一、犹豫不决的心理过程。小寡妇会不会爱上鲁莽的“蠢货”，这是整个话剧剧情发展的重要悬念。在死去的丈夫和活生生的斯米尔诺夫之间，她左右摇摆；在斯米尔诺夫的一再求爱冲击下，她犹豫不决。在这种矛盾心理状态中，她说了一些口是心非的话，做了一些表里不一的行为。当波波娃看到斯米尔诺夫不领会自己的情意、踌躇不前的蠢相时，急得她嘴里说着“可是您站在这儿干什么？滚开！”“我多么生气啊！您别走过来，别走过来！”而内心却希望他到自己身边来。波波娃反意的说词体现了她变幻无常的情绪色彩、矛盾心理和个性特征，将斯米尔诺夫摆布得晕头转向、无所适从，构成了《熊》所特有的谐趣的喜剧风格。最后，波波娃由厌恶斯米尔诺夫，转为憎恨她的丈夫，由尽力想撇开胸中的情欲变为拼命要挣脱寡妇社会角色的束缚。她举起拳头，咬牙切齿地说：“……我恨您！决斗！”突然，她伸出双臂和斯米尔诺夫拥抱接吻，在观众的哄笑声中闭幕。

话剧艺术的基本特点

舞台性，古今中外的话剧演出都是借助于舞台完成的，舞台有各种样式，舞台表演不仅有利于演员表演剧情，还有利于观众从各个角度欣赏演出。

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

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

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

话剧表演与影视表演的异同

（1）同：①真实生活化的体现。话剧表演和影视表演同样要求演员具备良好的表演功底，同时需要表演具有一定的真实性和生活化的特征，表演者能够全身心地投入到整个作品中，诠释作品的内涵。②情感演技一致性的体现。在情感演技方面，影视演员与话剧演员都需要努力地丰富自身的表演技巧，尤其是在情感表达方面，通过多层次的演技，使得表演者的情感与人物形象达到高度的统一。

（2）异：①创作程序不同。影视表演通过媒体传播的方式呈现给观众，话剧表演与观众的交流、沟通的方式较多，尤其是形体语言的沟通交流具有影视作品达不到的效果。影视作品多是通过场景、背景以及人物形象来传达情感，在影视表演中观众反馈的信息具有滞后性。而话剧表演者则可以通过现场观众的反馈及时地调整个人的表演状态，这是影视作品难以达到的标准。②表演场所不同。话剧表演主要集中在舞台上，集中的故事情节、人物关系被巧妙地呈现在观众面前，具有相当高的时效性。影视作品则是通过拍摄将内容记录在胶片上，借助装置放映、播放给观众观看。在表演场所的差异上可以看出话剧表演具有一定的优势——在浓缩了抽象艺术的同时，还给予观众更多的现场感受和体验，在表演中话剧表演的夸张性以及表演者的高超技艺，能够带动观众的思维以及情感，使得表演具有更好的效果。

表演基础训练范例

（1）无实物表演练习：无实物表演练习作为演员训练的一种有效方法，几乎包含了演员素质训练的全部要素。它可以帮助学生练习在假定情景中塑造人物形象，使学生学会在一定的任务下，在一定的规定情境里，有效地组织有逻辑的、有顺序的舞台行动；养成动作性想象的习惯；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。

练习要求：①选择具有外部特征和较复杂程序的动作。要求学生将动作分解为若干小动作、若干程序。②注意力高度集中，做到真实、细腻、准确，有信念，符合逻

辑顺序。通过反复练习，达到动作自如的“下意识状态”。③展开艺术想象，使练习具有细节与生活情趣。

无实物表演练习的题例：包饺子、洗（晾）衣服、擦玻璃、缝衣服、钓鱼、打扫房间、吃面条、洗头发、出门前的准备（如洗漱、换衣服等）、开门（注意细节）等等。

（2）“哈哈镜”双人练习。

两位表演者面对面站立，甲为“照哈哈镜的人”，乙为“哈哈镜中的人”。甲想象自己在一个一个地换着照各种“哈哈镜”，乙则想象“哈哈镜”中可能出现的形象。如镜中的人可能是矮胖、细高、横宽、上身短下身长或上身长下身短等等。

这个练习的难度在甲身上，因为乙是不断变化着的有趣形象，他可以不受任何约束地创造“哈哈镜”中的形象，而甲从开始到结束，都是原模原样，这就要看甲对自己所变化的形象的反应是否准确了。因此，做这个练习，对甲来说，是一个考验。

话剧《王昭君》

五幕历史剧《王昭君》是我国剧作家曹禺向建国三十周年献礼的作品。剧本写的是公元前三十三年，汉朝皇帝对少数民族奉行和亲政策，汉宫待召的王昭君为和亲自愿请行嫁与呼韩邪单于的故事。关于王昭君的故事，历来是我国诗、歌、赋、传奇、戏剧等文学形式的题材。在古代文人骚客笔下，王昭君被塑造成一个红颜薄命、含悲远嫁、忧国思乡的弱女子，一直是泪美人的形象。而曹禺的《王昭君》却别开生面，独树一帜，王昭君是一个笑嘻嘻而不是哭哭啼啼的形象。

话剧《王昭君》第一幕选段人物形象分析。

（1）王昭君——十九岁，汉宫待召。聪明美丽，有胆有识，心胸开阔，自愿请行嫁与匈奴单于，是一个为民族团结作出重要贡献的汉家姑娘。

（2）孙美人——六十多岁，是先帝的美人。美丽而聪慧、温柔而多情、单纯而善良，因痴心梦想汉宣帝召见而发疯的白发老妪。她的发疯是后宫三千佳丽悲惨命运的写照。

话剧《熊》

俄国短篇小说家、戏剧家契诃夫于 1888 年所写的喜剧《熊》，又名《蠢货》，是他所写的独幕剧中的代表作，其喜剧性大多存在于潜台词当中，韵味深厚。人物关系的变化微妙，风趣幽默。此剧描写了女地主波波娃，其夫死了 7 个月，她为表示对丈夫的“忠贞”，声明穿一辈子丧服，以完成“守节”。为此，她决心把自己关在四堵墙围拢的屋子里，不与一切人来往，一直到死。但“不幸”的是，突然闯来个年轻的地主斯米尔诺夫，登门索债，二人发生纠纷。斯米尔诺夫在争吵中对女性进行了无情的揭露与讽刺，被激怒的波波娃决心把这个无礼之徒撵出去。由于钱没到手，斯米尔诺

夫坚决不走，并提出与波波娃决斗。波波娃毫不迟疑地答应了，并且把丈夫生前留下来的两支手枪拿了出来，准备与斯米尔诺夫决一生死。决斗即将开始之际，斯米尔诺夫突然改变了主意，他被波波娃那媚人的眼睛、美丽的酒窝、更重要的是那“炸弹”一样的性格所打动。为此，他不想决斗了，也不要债了，他爱上了波波娃，决心向她求爱。正在火头上的波波娃也被斯米尔诺夫那军人的气派与仪表以及甜蜜的求爱所打动。至此，一个发誓“为丈夫守节到死”，一个扬言“什么女子也打动不了我的心”的生死对头，在瞬间竟变成了一对恋人。

话剧《熊》选段人物形象分析。

波波娃——一个丈夫去世 7 个月的年轻寡妇。她的心里渴望着爱人的体贴和关心。但是在外表上还要做出一副对自己已故丈夫忠贞不渝的姿态。但当要债的斯米尔诺夫来了以后，两人由仇敌成为恋人，人物心理状态成递进式转变。戏的最后剧情达到了高潮——两人在舞台上热烈拥吻。

斯米尔诺夫——一个倒霉的炮兵，到波波娃家里要债的地主。他最初是揣了一肚子的火，死也要讨回波波娃丈夫所欠他的债务。但是当决斗的事件发生以后，这个男人竟然爱上了波波娃。人物的心理状态也成递进式转变。

教学案例

话剧表演

首都师范大学附属中学　夏　倩

教学目标

1. 了解话剧表演与影视表演的异同及话剧的艺术特征。
2. 能够轻松自如地体验表演游戏，释放表演的天性。
3. 能够积极参与小组活动，协作完成话剧作品的排演活动。

教学重点与难点

教学重点：体验话剧作品片段排演。

教学难点：表演中能够抓住人物形象，将语言、动作和情感融为一体，自信、真实地演绎。

教学过程

教学环节	教师活动	学生活动	设计意图
导入	（1）设问：话剧表演与影视剧表演的区别有哪些？ （2）设问：组成话剧的要素有哪些？ （3）总结话剧的艺术特点。 舞台性、直观性、综合性、对话性。	小组互相探讨、回答问题。 语言、动作、情感。 了解话剧的艺术特征。	引导学生自主探究话剧的艺术特征，通过比较，总结出话剧这门舞台表演艺术的特色。
新授 1. 游戏。	（1）无实物表演练习：讲解无实物表演练习的要求，给出指定题目，将学生划分成若干小组进行表演练习，并对学生的表演做出指导与评价。 （2）“哈哈镜”双人练习：讲解练习中甲、乙两人不同的表演要求；对学生的表演做出指导与评价；两人角色互换，再次进行表演练习。	无实物表演。 “哈哈镜”双人表演练习。角色互换体验。	通过无实物表演练习训练学生表演的想象力、注意力和信念感以及按照生活组织动作的能力，掌握表演中的“三感”，即分寸感、质感、重量感；体会表演中的“两性”，即真实性和逻辑顺序性。 以照“哈哈镜”的形式让照镜子的人和表演镜中形象的人体会相关联角色的不同表演状态，同时训练了学生在表演中的相互配合及反应能力。
2. 排演。	（1）将学生分组，并给学生提供话剧《王昭君》第一幕选段和《熊》选段的剧本，供学生选择排演哪部作品。 （2）要求学生在排演前先通过讨论，在表格中填入作品中的人物性格分析。 （3）要求每组角色分工明确，列出每位成员所承担的排演任务。 （4）教师提前给出配乐材料供学生选择，适当在情节中加入配乐烘托情感。	选择排演的作品。 探讨作品中人物性格，完成表格填写。 小组成员分工明确。 选择配乐材料，在适当的时机播放，烘托表演氛围。	剧本的提供有选择性，让学生尝试体验不同的角色。 通过表格填写引导学生在表演前剖析剧中人物性格特征，为抓住不同角色的特征，更准确、形象地表演打好基础。 强调每个人都积极参与排演，发挥各自的职能，感受合作的乐趣。 借助配乐来帮助学生在表演中充分地表达情感。
总结	（1）组织学生展示各组排演的作品。 （2）组与组之间互相点评，教师点评。	表演话剧片断。 学生互评。	给学生搭建舞台，通过展示提高学生的舞台表现力，增强学生排演作品的成就感。 在互评中学会发现他人的优点，听取他人的意见，通过互相切磋来提高自身的表演能力。

二、小品表演

首都师范大学附属中学　夏　倩

教学目标

1. 能够在观察生活模仿练习中展开艺术想象，对生活进行选择、提炼、加工，将生活转化成艺术表现。

2. 能够抓住人物性格特征，形象地模仿小品片断。

3. 在小品排演过程中，体会合作学习的快乐。

教学设计建议

1. 课时安排。

本章节建议在一个课时内完成。

2. 教学思路。

第一阶段：观察生活练习，感受和感悟生活，提炼并运用表演技巧来体现生活。建议教师将观察生活的主题提前一周布置给学生做准备，课上进行表演反馈。

第二阶段：欣赏小品《如此包装》。欣赏的过程中尝试分析小品《如此包装》的人物性格、语言特点、动作特点，总结小品表演的艺术特点。

第三阶段：选择并模仿小品《如此包装》中最喜欢的片段，分组进行排演并展示互评。建议教师启发学生不仅局限于模仿，还可以对台词、动作、舞蹈等内容结合自己的想法进行再创造。

教学评价

1. 在做观察生活练习回馈表演时，对学生表演中的优点给出专业性点评。

2. 学生进行小品片段表演时，建议采取学生互评和老师点评相结合的方式。

相关资料

戏剧小品的特征

（1）形式短小，情节简单。这一特点主要受戏剧小品形式的制约，鉴于这一点，

为了更好地揭示主题，就必须对戏剧小品所要表现的社会生活加以精心的选择和提炼，并在有限的时空里，尽可能地刻画出人物的性格特征，塑造出生动的人物形象。

（2）主题集中，内涵深刻。主题集中并不是主题单一，往往具有小中见大、见微知著、思想内涵深刻的特点。特别是有些优秀的喜剧小品，总是通过观众的笑声，在产生的久久回味之中来揭示主题。这种揭示主题的方式，往往通过剧中人物主观的不协调而引起人们的审美感应，并通过对“丑”的讽刺和嘲笑，对乖谬情理予以否定，教人以深思，给人以警醒，使观众对戏剧小品展示的带有生活原汁色彩的社会生活，有较多的机会进行体验和感悟。

（3）体裁独特，耐人寻味。选择最足以表现一定社会现象特征的精彩生活片断，通过尖锐的性格冲突描写，指出生活发展的趋向，从平凡的事物写出生活的真理。

观察生活练习

（1）观察生活练习的重要性：

①戏剧表演以生活经验为基础。学生需要掌握的主要课题是如何将生活转化成艺术。要学习如何观察生活，捕捉和选择生活，感受和感悟生活，提炼及运用表演技巧体现生活。观察生活练习可以有效地、直接地训练学员在司空见惯的平凡生活中发现美、体现美。

②观察生活练习不用追求习作的完整性与剧作规律，是更易于学生将精力集中于表演的训练。各种练习可以有不同的侧重。如侧重于人物职业特点、年龄特点以及性格特点的捕捉；侧重于各种生活形态及特定环境众生相的捕捉；侧重于某种细节及细腻生活流程的捕捉等。灵活多样，贴近生活有利于表演能力的提高。

③观察生活练习较少有创作中的条条框框，更易于体现出生活原态的魅力，便于保持生活的随意性、生动性、丰富性与复杂性。较易克服创作中的理性，增强形象思维的感性。

④观察生活练习不但培养学生的观察力、捕捉力，也相应培养学生的理解力（对生活的理解与感悟）和想象力（将观察捕捉的生活转化成艺术需要演员丰富的艺术想象力）及表现力（观察生活练习的表演需要演员的技巧和表现力）。

⑤观察生活练习直接源于学生对生活的观察，易于克服胡编乱造、臆想与虚假。它要求学生在舞台上体现直接看到、观察到的生活，而不是生编硬造的赝品。

（2）观察生活练习教学要求：

①必须来自对生活的直接积累和直接观察。可让学生到人群集中的地方或具有特色的场地去观察生活。（确定观察地点）如车站、机场、大型商场、医院等，不能胡编与杜撰。

②必须展开艺术想象，对生活进行选择、提炼和加工，将生活的现实转化成艺术的现实，使其具有艺术魅力。

③侧重于演员的想象与演员的表演，不必过于追求完整的剧作构思与剧作结构，

但必须体现演员独立的构思、独特的性格、独特的生活及细腻的情感。

④运用表演的基础元素，特别要学会在特定情境、人物关系中组织动作，展示冲突与矛盾，并学会抓艺术的独特性、人物性格的独特性及生活细节的独特性，并在作业中展示生活魅力与艺术魅力。

（3）观察生活练习题例：

观察地点：公交车站。

观察要求：每人完成 3 个人物形象的塑造，每个人物上场表演时间约为 2 分钟。布置作业后要求学生到公交车站认真地观察人物，并展开艺术想象，进行实际的准备。表演时应抓住人物的年龄、职业及性格特征，可适当进行简单的人物造型，并努力将人物间的差距拉开。比如这次出场时是个大款，而下次出场成了乞丐；此时出场是个白领，彼时出场变成了小偷……总之，塑造人物身份的跨度要大。这个练习主要是培养学员观察、捕捉人物年龄、职业、性格特点的能力以及“化身”和“塑造”（指扮演角色时，往往需要改变演员所固有的某些形态，使之符合角色的要求。包括改变演员的容貌形象、声音、外部体态、表情神态、仪表动作、性格习惯以及内在气质等）的能力。表演时人物可以进行一些即兴、合理的交流。要求首先做到形似，包括对服饰造型的设计及外部形象的塑造，进而要求神似，对人物心理、气质的塑造。这个练习，对于培养学生的观察力、想象力、表现力都大有益处。

教学案例

小品表演

首都师范大学附属中学　夏　倩

教学目标

1. 能够在观察生活模仿练习中展开艺术想象，对生活进行选择、提炼、加工，将生活转化成艺术表现。

2. 能够抓住人物性格特征，形象地模仿小品片段。

3. 在小品排演过程中，体会合作学习的快乐。

教学重点与难点

教学重点：小品《如此包装》的片段排演。

教学难点：小品表演中能够抓住人物的性格特征、语言特点和动作习惯。

教学过程

教学环节	教师活动	学生活动	设计意图
导入 观察生活练习课堂反馈。	（1）回顾上周布置的观察公交车站人物的表演练习，统计学生各自观察的人物形象。 （2）组织学生分两大组进行公交车站的人物表演，表演时学生可轮流出场，每人必须在规定时间内完成 3 个人物的瞬间塑造。 （3）老师点评。	角色表演。	通过观察生活表演练习培养学生的观察力、想象力和表现力，为戏剧表演中生动地塑造人物形象打好基础。
新授 1. 欣赏。	（1）播放小品《如此包装》。 （2）引导学生观察并分组讨论，表演艺术家们是怎样运用动作、冲突、台词等表现剧中人物的性格特征、语言特点与动作习惯的。 （3）提问：小品表演的特点？ （4）将学生的回答略作小结。 （形式短小、主题集中、耐人寻味。）	观看小品。 小组探讨，回答问题。 根据对小品的认知程度尝试说出小品的特点。	通过观看小品《如此包装》，拓展学生的艺术视野；通过分析艺术家们的表现手法来探讨小品表演的艺术特征；同时为接下来排演小品《如此包装》作铺垫。
2. 排演。	组织学生分组，选择小品《如此包装》中最喜欢的片段进行排演。 要求：可对所选片段作完全模仿表演；也可对台词、动作、舞蹈等部分自由发挥，进行表演创作。	选择片段，小组协作，排演小品。	在实践中体会小品表演的艺术魅力；在合作表演中培养学生的团队协作能力。
总结	（1）组织学生展示各组排演的小品片段。 （2）教师点评。	展示并互评。	在互相点评中互相学习，再次感受人物的性格特征、语言特点、动作习惯在小品表演中的重要性。

第六单元　课本剧的改编与排演

首都师范大学附属中学昌平分校　顾洪来

教学内容说明

对课本剧的改编和排演是音乐与戏剧学习的具体实践活动。在这一单元中，学生可以借助艺术表演将语文课堂上所学知识运用到表演实践中。对课本剧的改编和排演以及优秀文化的浸染，对于提高学生的文化修养，形成健康美好的情感和奋发向上的人生态度，增强审美能力都大有裨益。戏剧艺术的表演性决定了本模块教学的侧重点是：在理解多元文化的基础之上，继续提升音乐实践和开发创造潜能，并在课本剧的表演实践中深化情感体验，完善课程评价机制。

“课本剧的改编与排演”作为高中音乐必修课程“音乐与戏剧”的第六单元，不仅综合了前面五个单元所学的戏剧鉴赏、配乐朗诵、舞台表演等内容，又在学习语文学科经典课文的基础上，运用戏剧表演实践丰富了学生的艺术表现活动，在提升学生审美情趣和增进文化素养的同时，也为最后一单元“经典戏剧段落排演”的学习提供了有效支持。

教学目标

1. 了解课本剧的创作特点和改编方法，培养改编能力。
2. 通过对课本剧的改编和排演，提高审美能力和创新能力。
3. 运用小组合作的学习形式，感受课本剧的文化内涵和艺术魅力。

教学设计建议

1. 课时安排。

本章节建议在两个课时内完成。

2. 教学思路。

“课本剧的改编与排演”这一章节思路清晰，课程内容丰富。通过学习课本原作，使学生懂得课本剧的剧本是实践表演的依据和基础，它直接决定着戏剧的思想性和艺术性，而在排演中人物的行动性、语言的生动性以及编、排、演三部曲的一气呵成是课本剧排演的重中之重。

教学评价

1. 通过对课本剧的创作和表演实践，检验学生是否具备了课本剧改编和排演的基本能力。

2. 在课本剧的改编和排演过程中，建议教师给予学生鼓励性评价和实践指导支持。

相关资料

短篇小说《变色龙》

《变色龙》是俄国作家契诃夫早期创作的一篇短篇小说。契诃夫在该作中栩栩如生地塑造了巡警奥楚蔑洛夫虚伪逢迎、见风使舵的形象。当他以为小狗是普通人家的狗时，就扬言要弄死它并惩罚其主人。当他听说狗主人是席加洛夫将军时，一会儿额头冒汗，一会儿又全身哆嗦。通过对人物如同变色龙似的不断变化的态度描写，有力地嘲讽和批判了现实社会中卑躬屈膝、见风使舵、自私自利的人物形象。

小说运用社会环境描写，烘托了冷清、凄凉、人情冷漠和见利忘义的社会氛围，多次运用语言和细节描写，形象具体地凸现了警察奥楚蔑洛夫的性格特征。作品最突出的特点是对话描写，作者通过个性化的语言，鲜明地表现了人物的性格特征，具有十分强烈的讽刺效果。

作品主题——态度变化。

第一次判定：弄死狗，罚狗的主人。做出判定的根据是“不知是谁家的狗”。

第二次判定：狗是无辜的，原告是“敲竹杠”。做出判定的根据是因为有人说“这好像是席加洛夫将军家的狗”。

第三次判定：狗是“下贱坯子”，“原告”是受了害，要教训狗的主人。做出判定

的根据是他深思后说“这不是将军家里的狗”。

第四次判定：是娇贵的动物，用自己的名义派人把狗送到将军家去，“原告”受斥责。做出判定的根据是有人说“没错儿，将军家的”。

第五次判定：“这是条野狗”，“弄死它算了”。做出判定的根据是将军家的厨师说“我们那儿从来没有这样的狗”。

第六次判定：小狗“怪伶俐的”，“好一条小狗”。做出判定的根据是厨师说“这是将军的哥哥的狗”。

奥楚蔑洛夫在短短的几分钟内，经历了五次变化，而对狗的称呼及态度就变了整整六次。可见，善变是奥楚蔑洛夫的最大的性格特征。

契诃夫简介

契诃夫（1860—1904），19 世纪末具有世界影响力的俄国作家，杰出的批判现实主义作家，戏剧改革家。与法国的莫泊桑、美国的欧·亨利并称为“世界三大短篇小说之王”。

契诃夫一生创作了大量中短篇小说，其中名篇有：《套中人》《变色龙》《草原》《小公务员之死》。戏剧作品有《海鸥》《万尼亚舅舅》《伊凡诺夫》《樱桃园》等等。

教学案例

课本剧《变色龙》的艺术特征

首都师范大学附属中学昌平分校　顾洪来

教学目标

1. 了解课本剧的写作方法和创作特点，感受课本原作中的人物和细节描写特点。
2. 总结课本原作的思想内容和创作意义，理解“变色龙”这一形象的社会意义。
3. 在尊重课本原文的基础上，大胆实践，创作课本剧《变色龙》。

教学重点

指导学生进行课本剧改编，提高学生想象力和创新能力。

教学难点

培养学生对课本剧进行改编的兴趣，把握剧本表达方式，进行创作性改编。

教学过程

教学环节	教师活动	学生活动	设计意图
导入	指导学生温习《变色龙》，快速浏览课本原作并思考问题：如何用一句话简要概括作品讲了一个什么故事？	迅速通读课本剧原文《变色龙》，回答老师所提问题。	复习作品，感受原文的艺术特点和深刻内涵。
新授 1. 课本剧《变色龙》简介。	（1）课本剧简介： 《变色龙》通过精彩的对话刻画了奥楚蔑洛夫这一典型形象。 指导学生以小组合作形式，通过探究奥楚蔑洛夫六次判案的态度变化来把握人物的性格特点。 （2）课本剧意义： 作品通过对奥楚蔑洛夫这个典型人物的塑造，有力地批判了现实生活中自私自利、卑躬屈膝、趋炎附势的人物形象。 作品不仅仅是讽刺、揭露一个普通的孤立的警官，更是对人性中光辉一面的呼唤和向往。	聆听讲解，认真思考，小组内积极探讨。 学习《变色龙》的艺术特点、故事取材、创作背景和社会价值。	在模块课程的开始建立课本剧《变色龙》的艺术概念。 从学习《变色龙》课文原作入手，了解作品艺术特点和深刻寓意，为《变色龙》的实践表演做好准备。
2. 课本剧《变色龙》在人物刻画方面的创作特。	（1）思考警官奥楚蔑洛夫是一个怎样的艺术形象。 （2）找出文中奥楚蔑洛夫对小猎狗和赫留金共有几次不同态度和判案结果，研究穿脱“军大衣”这一细节描写代表了什么？ （3）分小组讨论，并从奥楚蔑洛夫诸多变化中选择最感兴趣的一处就创作特点进行归纳总结。	归纳总结。 思考并回答问题。 各抒己见，阐明作选择的原因。	归纳、总结课本剧《变色龙》的艺术特点，通过小组讨论分析剧中人物的语言和细节描写，加深艺术理解。
总结	作品以善于很快地改变肤色适应周围环境的“变色龙”为题目，在于揭露特定的社会环境下自私、虚伪和庸俗的人物丑态，从而表达对于追求真理、维护正义的人性光辉的不懈追求。	从人物语言刻画、性格特点和细节描写等方面，思考课本剧《变色龙》的艺术特征和深刻的社会意义。	引导学生总结课本剧《变色龙》的创作特点，认识作品深刻的社会意义。

课本剧《变色龙》的排演

首都师范大学附属中学昌平分校　顾洪来

教学目标

1. 根据改编创作的课本剧《变色龙》，完成排练和表演。
2. 运用舞台表演更好地展现原作的语言特点、主要情节和文学内涵。
3. 提高表演实践能力和创新探索能力。

教学重点

指导、鼓励学生进行课本剧排演，提高学生表演实践能力和艺术表现力。

教学难点

培养学生对课本剧排演的兴趣，提高学生课本剧排演的合作意识和实践能力。

教学过程

教学环节	教师活动	学生活动	设计意图
导入	与学生共同欣赏课本剧《变色龙》经典片段，并从故事取材、语言特点、戏剧表演三个角度赏析视频片段。	欣赏课本剧《变色龙》经典片段，与教师共同鉴赏作品。	为学生提供模仿蓝本和创作灵感。
新授 1. 课本剧《变色龙》的经典片段揣摩。	（1）引导学生揣摩人物语言。 了解奥楚蔑洛夫前后六次的“变色”经过，研究原著对“军大衣”的细节描写，指导学生揣摩奥楚蔑洛夫这个“变色龙”形象。 （2）引导学生揣摩细节动作。 感受作者精心设计的主人公奥楚蔑洛夫的“脱—穿—裹”军大衣精彩细节。指导学生在欣赏人物表演时，更深层地思考人物的性格特征。	认真思考，从作品学习中体会主人公奥楚蔑洛夫的性格特征。 了解主人公奥楚蔑洛夫的“脱—穿—裹”军大衣的创作特点和艺术化价值。	抓住作品主人公“多变”特点，展开深入学习。 丰富故事情节，突出人物性格特征，为整部作品的排演做好铺垫。
2. 课本剧《变色龙》的排演。	（1）通过揣摩经典细节，指导学生表演作品经典段落。 （2）注重对学生的表情和动作进行指导，增强艺术表现力。 （3）指导学生尝试表演课本剧《变色龙》。	认真思考，仔细揣摩经典段落。 认真学习，注重语言表达和情绪把控。 将内心中课本剧《变色龙》的人物形象表演出来，大胆尝试，感受表演实践之美。	归纳、总结课本剧《变色龙》的重要段落和人物刻画之美，思考作品的创作特点和艺术内涵，并通过实践表演表达自身的艺术理解。

续表

教学环节	教师活动	学生活动	设计意图
总结	指导学生深入研究奥楚蔑洛夫。作品通过描写奥楚蔑洛夫因对伤人小狗的主人身份判断的不同而产生的变化，展现主人公多变的性格，从而表达对现实生活中奥楚蔑洛夫这类人的讽刺和批判。	通过对奥楚蔑洛夫六次判案和穿脱大衣的实践表演，揭示其见风使舵、欺上媚下的丑陋灵魂。	通过人物细节和整体作品的表演实践，培养学生主动探究、团结协作和勇于创新的创作精神，感受戏剧表演中语言表达和细节描写的艺术魅力。

第七单元　经典戏剧段落排演

首都师范大学附属中学　卢江涛

教学内容说明

本单元经典戏剧段落排演注重学生对戏剧艺术创作的实践能力。戏剧艺术的本质特征决定了戏剧并非是一个人能完成的事儿，与人合作成为必然的结果，而戏剧合作的组织也就是我们通常说的“剧组”。因此剧组中明确的分工与职责成为戏剧作品成功的前提。本单元对于培养中学生综合艺术素养的重要性自然不言而喻，除了提高合作意识、组织能力还能锻炼创新思维。本课将通过课堂练习活动与学生实践排演同步进行的形式，逐步完成所选经典戏剧的创作。

教学目标

1. 了解戏剧作品排演的条件及构成。
2. 能够在实践中完成戏剧排演。
3. 在实践中理解经典戏剧作品的文化内涵。

教学设计建议

1. 课时安排。

本章节建议在四个课时内完成。

2. 教学思路。

在本章节教学中以专业的戏剧理论与学生实践排演同步进行，前半节课以教师讲

解为主，后半节课以学生实践为主，在学生明白各自的职责后方可进行排演实践，否则就容易浪费时间。本单元因注重学生的创作实践，在有条件的情况下教师可将授课场地进行拓展，如选择剧场、报告厅以及根据剧本的需要选择特定的环境，此外还可聘请专业人士对学生进行指导，从而更利于提高学生的实践效果。

教学评价

1. 对学生的排演过程给予正面的评价与指导，将排演过程的有序性和有效性作为评价法则。

2. 对学生实践成果给予专业的、积极的建议和鼓励，建立学生互评机制。

教学案例

剧组构成及分工

首都师范大学附属中学　卢江涛

教学目标

1. 了解剧组的基本构成。
2. 能够认识适合自己的岗位任务。
3. 理解剧组各个岗位的特性与职责。

教学重点

了解剧组的基本构成。

教学难点

在实践中能准确定位自己适合的角色及岗位。

教学过程

教学环节	教师活动	学生活动	设计意图
导入	播放一段某话剧剧组排练花絮。	观看。	以视频引出本课学习内容。
新授 1. 剧组构成。	总体来说舞台剧剧组包括：制片组、导演组、剧务组、舞美组、美工组、音响组、演员组。（教师播放之前做好的 PPT） （1）制片组：从宏观上把握整个剧组的进度，以及提供最核心的资金保障。 （2）导演组：是团队创作的核心，大的剧组通常会有总导演、副导演、执行导演，根据作品的规模而定，导演的岗位既需要有极高的专业能力还需要有综合协调能力，主要任务包括对剧本进行改编或创作，选定演员，以及负责指导演员表演全过程。 （3）剧务组：负责整个团队的日常开支，食宿，演出票务等。 （4）舞美组：整个舞台剧的布景、道具、灯光的设计。 （5）美工组：负责演员的化妆造型、服装设计。 （6）音响组：负责音乐播放、录音、摄像等。 （7）演员组：是戏剧作品的基础，负责作品的排演。	观看、思考、与老师互动。	让学生们认识剧组部门的构成以及职责，为课本剧的排演作铺垫。
2. 模拟剧组。	（1）根据作品需要，老师可将学生分为若干小组。 （2）组织小组成员选定剧目，并按照自己适合的岗位和角色进行分工，由于模拟剧组人数有限，设置导演、演员和剧务即可，导演和剧务可承担表演戏份较少的角色。 （3）请小组导演组织小组成员熟悉剧本和台词。	根据老师的要求分组、并选定角色，熟读剧本。	让学生根据岗位职责进行实践分工，从而锻炼学生合作与组织能力。
总结	1. 本节课让同学们充分了解剧组的构成以及各个岗位的职责要求。 2. 课后作业：背诵各自担任的角色台词。	思考，完成课后作业。	明确本课学习内容，推进学生排演剧目实践。

戏剧排练之台词语言表达

首都师范大学附属中学　卢江涛

教学目标

1. 了解戏剧表演中语言表达的特点。
2. 学会运用情感表达戏剧作品中的台词。
3. 理解戏剧表演中语言表达的艺术内涵。

教学重点

提高学生对语言表达的认识。

教学难点

如何将情感注入语言表达之中。

教学过程

教学环节	教师活动	学生活动	设计意图
导入	播放视频片段。（此视频教师可自主选择，建议选用影视剧、话剧作品片段中的经典台词独白播放，能够给学生带来语言表达的艺术启示即可）	观看。	通过观看视频让学生认识台词表达的特点，进而明确本课主旨内容。
新授 1. 绕口令。	（1）《八百标兵奔北坡》。 （2）《喇嘛与哑巴》。 （3）《扁担长，板凳宽》。 要求：吐字清晰，语言流畅。	参与练习。	以绕口令的方式促进学生敢于张口表达，培养吐字流畅的基本功。
2. 即兴表演。	（1）两位病重老人的回忆。 （2）小红帽遇到小白兔。 （3）粉丝偶遇大明星。 要求：语言表达与命题人物相符，且富有真情实感。 （此环节教师可根据授课班级情况灵活实施，如增加表演人数或改变命题等）	发挥想象力和创造力进行表演。	此环节以即兴的方式让学生参与表演，发挥学生的想象力，提高对声音的把控意识。
3. 剧目实践。	（1）按照上节课分好的小组进行剧目排练。 （2）对于有问题的小组进行个别指导。	各司其职，分组排练。	将所学所闻用于实践表演中，完成剧目排演。

续表

教学环节	教师活动	学生活动	设计意图
总结	台词表达能反映演员对人物深入理解的综合能力。同样，良好的台词表达能促进学生对人物形象的塑造。	聆听、思考。	树立学生台词表达的认知意识，提高剧目的排演质量。

戏剧排练之身体语言表达

首都师范大学附属中学　卢江涛

教学目标

1. 了解戏剧表演中肢体动作的特点。
2. 在命题练习中能够生动形象地进行表演。
3. 理解肢体表达的艺术内涵。

教学重点

提高学生对身体语言的认识。

教学难点

在练习中敢于进行夸张的表演。

教学过程

教学环节	教师活动	学生活动	设计意图
导入	播放卓别林默剧表演电影片段。	观看。	通过观看视频让学生认识肢体表演的特点和表演趣味，进而明确本课主旨内容。
新授 1. 肢体表演。	（1）通过观看视频我们感受到肢体表演的艺术效果和魅力，因此肢体表演的第一个关键词是“夸张”。 学生练习： 找学生用肢体分别表演： 坐立不安；鬼鬼祟祟；怒目而视。 （2）老师对学生的表演作出鼓励性的评价，引出第二个关键词“生动形象”。 学生练习：两人为一组，其中一人用肢体表演另一人猜出表演者所表现的内容。	发挥想象力，参与表演。	让学生在实践中感受肢体表演的乐趣，提高表演能力。

续表

教学环节	教师活动	学生活动	设计意图
2. 剧目实践。	（1）按照上节课分好的小组进行剧目排练。 （2）对于有问题的小组进行个别指导。	各司其职，分组排练。	将所学所闻用于实践表演中，完成剧目排演。
总结	肢体表演可使戏剧表演更加生动真实，学生们在实践中不光要注重语言的表达，更要提高肢体语言的表现能力。	聆听、思考。	树立学生肢体表演意识，提高剧目的排演质量。

课本剧汇报表演

首都师范大学附属中学　卢江涛

教学目标

1. 体验戏剧表演的艺术魅力。
2. 发掘创造创新思维，以及敢于进行忘我的表演。
3. 了解戏剧排演的过程，并从中收获艺术表现力和合作能力。

教学重点

提高学生对戏剧表演的综合认知。

教学难点

在小组人员的合作中能否顺畅、完整地排演作品。

教学过程

教学环节	教师活动	学生活动	设计意图
导入	公布本节课人物，安排汇报顺序。	聆听、准备。	明确本课任务，准备上课。
新授 1. 剧目实践。	（1）按照上节课分好的小组进行剧目排练。 （2）对于有问题的小组进行个别指导。	各司其职，分组排练。	完成剧目排演。
2. 剧目汇报。	（1）按小组顺序汇报表演。 （2）对各小组的表演进行点评，学生互评。	汇报表演。	验收学生实践成果。

续表

教学环节	教师活动	学生活动	设计意图
总结	一部优秀的戏剧作品并非一朝一夕造就，从写剧本到排练再到演出，每一个环节都会经历艰辛的创作过程，也唯有如此才可能给观者带来美妙的艺术体验。希望同学们能继续改进作品，精益求精，也可尝试新作品的创作。	聆听、思考。	提高学生对戏剧表演的认知和继续探索的兴趣。

参考文献

[1] 中国艺术研究院戏曲研究所. 中国戏剧史图鉴 [M]. 北京：人民音乐出版社，2003.
[2] 卢广瑞. 中外歌剧·舞剧·音乐剧鉴赏 [M]. 重庆：西南师范大学出版社，2008.
[3] 黄定宇. 音乐剧概论 [M]. 北京：中国戏剧出版社，2003
[4] 中央戏剧学院表演系著. 戏剧表演基础 [M]. 北京：文化艺术出版社，2002.
[5] 斯坦尼斯拉夫斯基. 演员的自我修养 [M]. 刘杰，译. 武汉：华中科技大学出版社，2017.
[6] 吴钢. 京剧知识 [M]. 北京：科学出版社，2017.
[7] 郭宇. 梅派艺术传习录 [M]. 上海：中西书局，2013.
[8] 居其宏. 歌剧美学论纲 [M]. 合肥：安徽文艺出版社，2002.
[9] 尚家骧. 欧洲声乐发展史 [M]. 北京：华乐出版社，2003.
[10] 石惟正. 声乐学基础 [M]. 北京：人民音乐出版社，2002.
[11] 刘诗嵘. 歌剧大师威尔第 [M]. 上海：上海人民出版社，1999.
[12] 鲁瓦. 比才画传 [M]. 北京：中国人民大学出版社，2004.
[13] 杨曙光. 中国歌剧演唱研究 [M]. 北京：新华出版社，2011.
[14] 汪毓和. 中国近代音乐史 [M]. 北京：中央民族大学出版社，2006.
[15] 居其宏. 歌剧综合美的当代呈现 [M]. 北京：中央音乐学院出版社，2006.
[16] 韦伯作曲.《猫》音乐剧 英汉双语剧本 [M]. 费元洪译. 上海：上海译文出版社，2003.
[17] 余乐. 带你去看音乐剧 [M]. 新疆维吾尔自治区：喀什维吾尔文出版社，2005.
[18] 叶涛，张马力. 话剧表演艺术概论 [M]. 北京：中国戏剧出版社，1990.
[19] 王宇红. 朗读技巧 [M] 北京：中国广播电视出版社，2002.
[20] 李红岩. 诗歌朗诵技巧 [M]. 北京：中国广播电视出版社，2002.
[21] 赵兵，王群. 朗诵艺术创造 [M]. 上海：汉语大词典出版社，2001.
[22] 张颂. 朗读美学 [M]. 北京：北京广播学院出版社，2010.
[23] 田本相. 中国话剧艺术通史 [M]. 太原：山西教育出版社，2008.
[24] 王淑琰，林通. 影视演员表演技巧入门 [M]. 北京：中国广播电视出版社，2016.
[25] 霍华德. 基本剧作法 [M]. 钟大丰，张正，译. 武汉：华中科技大学出版社，2017.
[26] 王轶文. 话剧表演创作实践性教学 [M]. 昆明：云南大学出版社，2017.
[27] 伍振国. 影视表演语言技巧 [M]. 北京：中国广播电视出版社，2006.
[28] 杨扬. 电影中的身体语言 [M]. 北京：中国传媒大学出版社，2016.

后　记

本书是普通高中音乐教科书《音乐与戏剧》的配套用书。每一单元均包括教学内容说明、教学目标、教学设计建议、相关资料、教学案例等栏目，旨在为老师们的音乐教学提供参考。本教师用书由石泉、顾洪来等六位老师编写而成，罗选久统稿、修改，石泉定稿。

为了适应新的教学技术，本教师用书配有装载音频、视频、多媒体课件等教学资源的 U 盘和光盘。此外，还可以登录网站“湖南文艺出版社音乐课程与教学研究中心”（www. hnwymusic. com），免费下载所有相关教学资源。

由于编写人员的水平和时间限制，本书肯定还有不尽人意之处，诚恳希望广大教师、专家、读者批评指正。同时，欢迎一线音乐教师、专家踊跃赐稿（hnyw_jcb@ 126. com），以便不断地提高本书质量。

湖南文艺出版社

2019 年 6 月

图书在版编目（CIP）数据

普通高中教科书·音乐·音乐与戏剧·教师用书/音乐教师用书编委会编著. ——长沙：湖南文艺出版社，2019. 7

ISBN 978-7-5404-9165-9

Ⅰ. ①普… Ⅱ. ①音… Ⅲ. ①音乐课—高中—教学参考资料 Ⅳ. ①G633. 951. 3

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2019）第 099937 号

普通高中教科书·音乐

音乐与戏剧·教师用书

YINYUE YU XIJU JIAOSHIYONGSHU

编著者：音乐教师用书编委会

责任编辑：罗选久

*

湖南文艺出版社出版

（长沙市雨花区东二环一段 508 号 邮编：410014）

湖南省新华书店发行 长沙德三印刷有限公司印刷

2019 年 7 月第 1 版 2019 年 7 月第 1 次印刷

开本：880mm×1230mm 1/16 印张：6. 5

ISBN 978-7-5404-9165-9

定价：298. 00 元（含 U 盘、光盘）

若有质量问题，请直接与本社出版科联系斟换

联系电话：0731-85983028