

全球畅销16亿册的《发现之旅》给孩子全新的知识——
从宇宙到基因，从芭蕾舞到甲骨文，这是知识的百宝箱。千万别让孩子错过！

发现之旅

家庭趣味图解百科丛书

【英】Eaglemoss 出版公司 编
新光传媒 译

“十二五”国家重点图书

电影与表演艺术

FIND OUT MORE

中国和平出版社

FIND OUT MORE

家庭趣味图解百科丛书

发现之旅

电影与表演艺术

[英] Eaglemoss 出版公司 编

新光传媒 译

 中国和平出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

发现之旅·电影与表演艺术 / 英国 Eaglemoss 出版公司编; 新光传媒译. -- 北京: 中国和平出版社, 2014.6

(家庭趣味图解百科丛书)

ISBN 978-7-5137-0788-6

I. ①发… II. ①英… ②新… III. ①科学知识-少儿读物②电影表演-表演艺术-少儿读物 IV. ① Z228.1
② J912-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 063680 号

Copyright: ©Eaglemoss Publications Limited, 2014 and licensed to Beijing Sino Star Books and Magazines Distribution Co., Limited.

北京新光灿烂书刊发行有限公司版权引进并授权中国和平出版社有限责任公司在中国境内出版。

中国版权登记号: 图字: 01-2014-1332

发现之旅·电影与表演艺术

[英] Eaglemoss 出版公司 编 新光传媒 译

出版人 肖 斌
责任编辑 杨 隽 杨 光 陈海鸥
封面设计 杨 隽 张永俊
内文制作 新光传媒
责任印务 石亚茹
出版发行 中国和平出版社
社址 北京市海淀区花园路甲 13 号院 7 号楼 10 层 (100088)
发行部 (010) 82093738 82093737 (传真)
网址 www.hpbook.com
投稿邮箱 hpbook@hpbook.com
经销 新华书店
印刷 北京瑞禾彩色印刷有限公司
开本 889 毫米 × 1194 毫米 1/16
印张 6
字数 154 千字
版次 2014 年 6 月北京第 1 版 2014 年 6 月北京第 1 次印刷
书号 ISBN 978-7-5137-0788-6
定价 38.00 元

版权所有 侵权必究

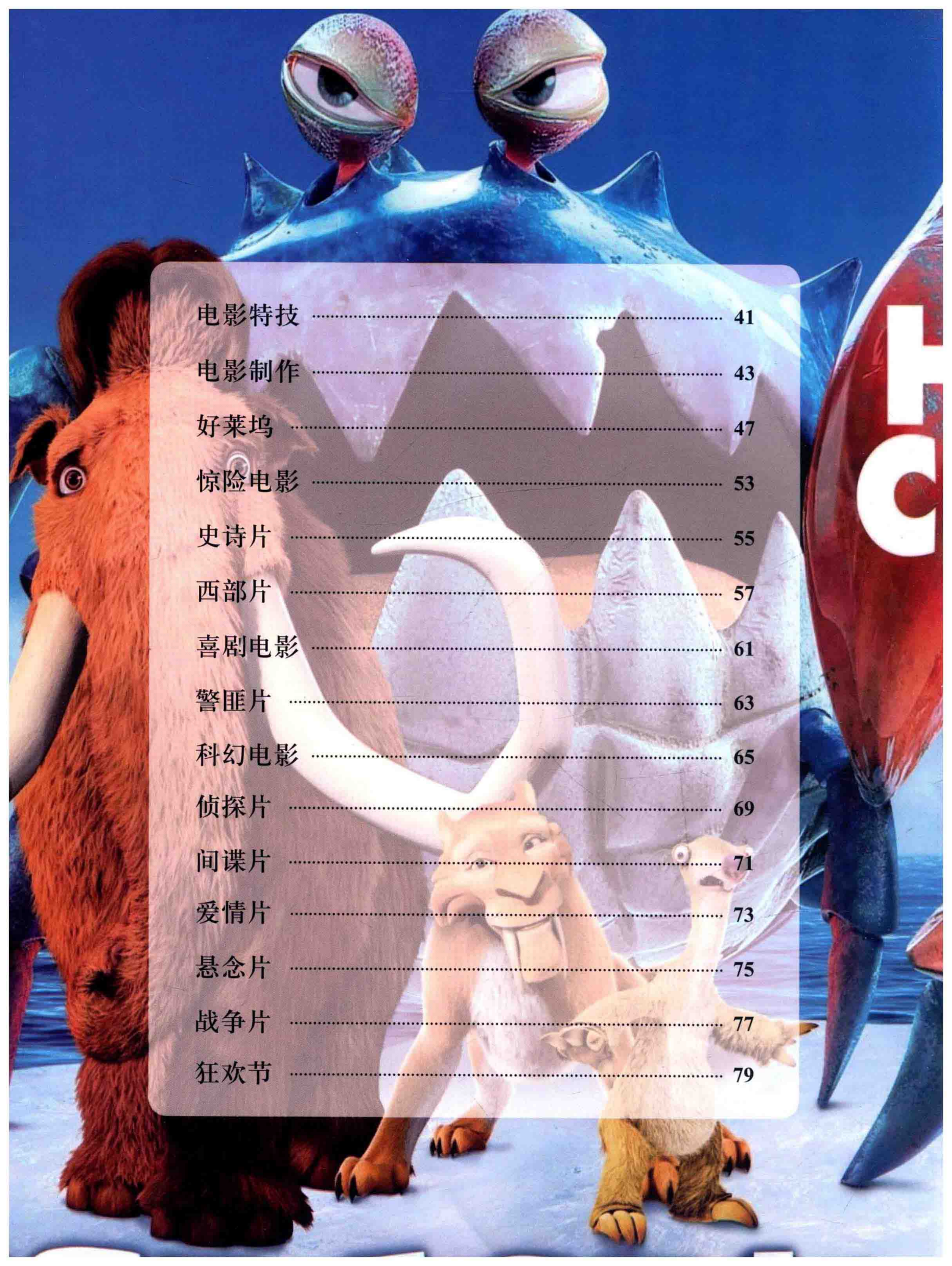
本书如有印装质量问题, 请与我社发行部联系退换。

目录 Contents

希腊戏剧	1
莎士比亚	3
中国戏曲	7
曲艺	11
马戏团	15
魔术	19
木偶剧	21
哑剧	23
口技(腹语术)	25
现代剧院的后台	27
早期电影	29
有声电影	31
大银幕	33
动画特效	35
电影特效	39

电影特技	41
电影制作	43
好莱坞	47
惊险电影	53
史诗片	55
西部片	57
喜剧电影	61
警匪片	63
科幻电影	65
侦探片	69
间谍片	71
爱情片	73
悬念片	75
战争片	77
狂欢节	79

希腊戏剧

对古希腊人来说，戏剧表演是一年当中的顶级盛事。成千上万的人涌向大型露天剧场，观看催人泪下的悲剧、简朴的喜剧和轻松的羊人剧。他们带着垫子、酒和食品，尽情享受这盛大的节日。

全体希腊公民都可以参加盛大的戏剧节。戏剧节是由富有的希腊居民主办的，穷人能得到免费的门票，甚至连犯人也能暂时从监狱里释放出来去观看戏剧表演。戏剧节一般有三天公共假期，是为表达对酒神、舞神和戏剧之神狄俄尼索斯的敬意而举行的。节日之初，要先在表演戏剧的舞台中心的祭坛上向狄俄尼索斯献祭，然后观众再开始欣赏戏剧表演。

悲剧是戏剧的一种主要类型，讲述像赫拉克勒斯和俄狄浦斯这样的古代英雄的命运。喜剧嘲讽那个时代的著名人物。在这两种戏剧之间是**羊人剧**——这是一种放松心情短剧，演员打扮成羊人（长着马或山羊的尾巴和蹄子的森林之神）的样子跳舞、欢腾。在全天的戏剧节目中这三种戏剧都会上演，一般是以三部不同作家创作的悲剧开始，以一部喜剧结束。

最好的悲剧作家和喜剧作家会获得常春藤编织的花环。观众们还会根据自己的喜好发出欢呼或嘘声，甚至还会向自己认为特别糟糕的演员扔水果和其他东西。

希腊戏剧的起源

这些激动人心的戏剧盛事发生在 2500 年以前，但是在今天仍有重要意义。古希腊的戏剧继续吸引着来自远方的各国观众。许多希腊剧场的遗址仍然吸引着大量的游客，而且有些剧场至今仍在使用。如今的戏剧在很大程度上得益于古希腊戏剧。

希腊戏剧是从宗教仪式舞蹈和再现异教徒生命的歌舞发展而来的。我们对早期的戏剧所知甚少，但是人们通常认为，一位名叫忒斯庇斯的雅典人是第一位“演员”，他在群体歌舞的基础上向前迈进了一步，创作出了独立的人物角色。这一事件发生在公元

前 534 年，当时雅典正逐渐成为最强大的希腊城市。雅典政府鼓励戏剧的发展，因此雅典戏剧在希腊非常有名。

如今希腊戏剧仍然很流行。在 1981 年在英国国家剧院上演的埃斯库罗斯的《奥瑞斯提亚》中，戴面具的男性合唱团用唱词阐释剧情。这一版本遵循了希腊戏剧的原则，只允许男性出现在舞台上。

前 534 年，当时雅典正逐渐成为最强大的希腊城市。雅典政府鼓励戏剧的发展，因此雅典戏剧在希腊非常有名。

戏剧中的演员

希腊戏剧中的所有角色都是由男演员扮演的，因为当时人们认为女性在舞台上抛头露面是不妥的。他们戴着大大的面具，这样就可以灵活地转换角色。一场戏中最多会有 6 名演员，另外还有一个**合唱团**，合唱团不参加表演，而是用歌声来阐述剧情。

在悲剧中，演员都穿着被垫高了的鞋，从而使他们在空旷的剧场中看起来高大一些。他们一般都穿着厚重的长袍。在喜剧中，演员穿着被称为“基同”的希腊长套衫。不同的神灵形象

罗马人承袭了古希腊文化中的许多思想。这个罗马的悲剧脸谱的雕塑是在庞贝古城被发现的，是公元前 2 世纪时的物品。演员们佩戴的真正的面具是用陶土或者木头制成的，上面涂着醒目的色彩。

是通过他们的道具来区分的,例如宙斯(朱庇特)会携带着“雷电”。有一些演员会因为获得了奖项而出名,但大多数演员始终默默无闻。他们的生活过得很艰难,因为每年只在戏剧节的那几天才有工作。

典型的希腊剧场

希腊人在山坡上修建剧场。最初的剧场仅仅是一个圆形舞台,舞台后面有一个篷子,是演员入场的地方。最初观众都坐在光秃秃的山坡上,后来才修了一排排的本凳,再后来石凳取代了木凳。在观众席的正前方,有为牧师和法官等重要人物设立的特殊座位。

舞台后来变成了半圆形的,篷子变成了一个永久性的建筑。剧场还设有较高的一层的舞台,人们可以通过机械的作用,使“神灵”在这里出现。

希腊戏剧的黄金时代

最有名的希腊剧作家是埃斯库罗斯、索福克勒斯和欧里庇得斯。埃斯库罗斯(公元前525年~公元前456年)被称为希腊“悲剧之父”,他写下了第一部真正意义上的戏剧,在剧本中增加了第二名演员和对话。在他的三部曲《俄瑞斯忒亚》中,神灵仍然是最主要的主题。

索福克勒斯(公元前496~公元前406年)曾经18次获得每年一度的悲剧评选的冠军——远胜于其他任何一名剧作家。他在剧作中增加了更多的演员,每个演员都扮演着几个不同的角色。他的剧本主要讨论是与非的问题,其代表作是《俄狄浦斯王》。而《酒神巴克斯的女伴》的作者欧里庇得斯(公元前

这是罗马圆形大剧场的遗迹,这里可以坐5万人。当它修建起来的时候,戏剧已经衰落了。剧场开始以奢华的展示、动物与角斗士的搏斗来取悦观众。

480年~公元前406年)对探讨人物的心理表现出浓厚的兴趣。

喜剧发展得较晚一些。阿里斯托芬(公元前446年~公元前385年)习惯于充满嘲讽地描写公众人物。他的作品《云》是一部充满了大胆的讽刺的戏剧,剧中他取笑了哲学家苏格拉底。

在罗马人手中衰落

当罗马人占领希腊后,他们沿袭并发展了希腊戏剧。罗马人在地面上建起了宏伟的圆形剧场,圆形剧场内的座位多达5万个。学者们翻译了一些希腊戏剧,并写下了许多自己的戏剧。最伟大的罗马悲剧作家是塞内加(公元前3年~65年),但是他的作品本应在家中阅读,而不是用于舞台表演,因为那时剧场已经不再是受过良好教育的人光顾的地方。罗马人对哑剧、角斗士与野兽之间的殊死搏斗的喜爱逐渐占了上风。在戏剧中,下层人物取代了古代英雄,成为流行的角色。演员们也不再戴面具。有时候女性甚至会裸体演出,舞台上竟然会上演执行死刑的真实过程。当罗马帝国皈依基督教后,新的宗教领袖禁止了某些演员在宗教仪式上演出。最终,剧场被关闭了。

古希腊的剧场通行实物入场凭证而不是戏票。在图中这个圆章上,我们能看见一个赫拉克勒斯的头像,在它的背面有一些字母,可能标注的是持有者的座位号。

大开眼界

完美的声学设计

古希腊剧场的设计技艺精湛,观众席中的每一个人都能清楚地听到演员们讲话的内容。如此精妙的声响技术(声学设计)至今无人超越。观众经常会看不清台上的演员,因为他们离舞台太远了。这使得设计出完美的声响效果以保证观众听清台词越发重要。

这座小雕像是一个悲剧演员的形象,他穿着长套衫,戴着头饰、面具,穿着高高的鞋子。这种鞋很像现在的厚底鞋。

了解更多
音乐与舞蹈
西方歌剧 53
电影与表演艺术
马戏团 15
电影与表演艺术
莎士比亚 3

莎士比亚

许多人都认为，莎士比亚是有史以来最伟大的剧作家。甚至在今天，他所写的戏剧仍然在全世界范围内被表演，并被翻译成了许多种语言。

没有任何一个其他的剧作家（写戏剧的人），能够像莎士比亚这样不朽，并且广受欢迎。莎士比亚博学多才，而且与众不同。他的作品现在仍然在学校里被学生们学习，而且，在西方许多较大的城市里，都能发现他的某部戏剧作品正在那里被上演。他的朋友、剧作家本·琼森曾经这样描述他：“他不仅仅属于某一个时代，而是属于所有时代。”他在自己的作品中，塑造了很多著名的人物形象：深受折磨的哈姆雷特、令人愉快的福斯塔夫、悲惨的朱丽叶，以及英勇的亨利五世等。所有这些人物看起来都是那么真实、有血有肉，因此，观众很容易就会融入到剧情中，去感受剧中人物的情感——爱、恨、失望、希望、贪婪，以及欲望等。莎士比亚为所有这些人物所设计的语言，都是那么精彩、生动，像史诗一般，这些语言历经数个世纪，仍然为人们所喜爱。

莎士比亚的生活

1564年4月26日，威廉·莎士比亚在英格兰中部的沃里克郡出生。莎士比亚在当地的小学里接受了很好的教育。

图中所显示的是在历史剧《亨利五世》中，两个演员正在表演一场打斗的场景，其中一个人被另一个人击败了。

这是马丁·德鲁肖特在《莎士比亚全集》的第一版对开本（1623年出版）扉页上画的一幅莎士比亚的肖像。关于莎士比亚的一生，人们所知甚少。

1582年，他与安妮·哈瑟维结婚。安妮·哈瑟维比他大8岁。他们有两个女儿、一个儿子，但是，他们的儿子在11岁的时候夭折了。大约在1585年，莎士比亚去了伦敦，去寻求自己未来的发展之路，在这之前，他可能曾经教过一段时间的书。

直到1592年，他创作的《亨利六世》使他获得了成功。1593年，由于流行性腹股沟淋巴结鼠疫，戏院关闭了，于是他集中精力进行诗歌创作。不过，当1594年戏院重新开业后，他又开始以平均一年写两部戏剧的速度，为**张伯伦勋爵剧团**进行创作，这个剧团是当时新开的剧团之一。每完成一部戏剧，他能获得6英镑的报酬。1599年，环球剧场建成了，莎士比亚的大多数作品都是在这里上演的。莎士比亚买下了这个剧场的十分之一的股份。事实证明，他拥有这些股权能够比他写剧本获得更

多的利润,他开始富裕起来。同时,他开始创作凄凉的悲剧作品,比如《哈姆雷特》(1601年)、《奥赛罗》(1604年)以及《李尔王》(1605年)。

莎士比亚可能会在自己的戏剧中扮演一些不太重要的小角色,比如哈姆雷特的父亲的幽灵。在他生命的最后几年里,他创作了一些带有浪漫色彩的传奇故事,比如《暴风雨》。之后,他隐居到了斯特拉特福,不再创作。1616年4月23日,他在自己52岁生日那天,在斯特拉特福去世了。据说,当时本·琼森带着一桶酒,从伦敦赶来为他庆祝生日,在庆祝的过程中,莎士比亚突然倒下了。他被埋葬在当地的教堂里,并将自己的“第二张好床”留给了他的妻子安妮。

莎士比亚的戏剧

莎士比亚创作了37部戏剧,这些戏剧,通常都是直接为舞台表演而创作的,他从来没有想过要正式出版这些作品。而且,由于当时还没有版权法(保护作者对自己的出版作品所拥有的相应的权利),所以在作品上演之后,他也没有觉得有必要去保存它们。幸运的是,其他人并不这样认为。1623年,演员约翰·赫明和亨利·康德爾将莎士比亚的36部戏剧收集成册,并编辑出版,这就是《莎士比亚全集》第一版。如果没有这本书,莎士比亚的许多戏剧作品可能早就失传了。

莎士比亚的戏剧分为三种类型——喜剧、历史剧和悲剧。他的喜剧作品包括:《仲夏夜之梦》《都是男人惹的祸》《皆大欢喜》以及《第十二夜》。历史剧作品包括:《理查三世》《理查二世》和《亨利四世》上、下篇。悲剧作品包括:《罗密欧与朱丽叶》《哈姆雷特》《奥赛罗》《麦克白》《凯撒大帝》和《李尔王》。

《驯悍记》是莎士比亚创作的一部喜剧,讲述的是彼特鲁乔如何把难对付的、桀骜不驯的凯瑟琳娜调教成顺从的妻子的故事。这是伊丽莎白·泰勒和理查德·伯顿二人合演的众多电影中的一部。

在悲剧作品和历史剧作品中,主要人物的对话使用的是“素体诗”——不押韵,但是伴随有适合英雄和坏人的豪壮的节奏。喜剧角色,比如福斯塔夫,都用正常的散文语言来说话。在莎士比亚的所有戏剧中,都有精彩的歌曲和诗歌。

《罗密欧与朱丽叶》

这部戏剧是最著名的爱情悲剧之一。它在全世界范围内被演出,并且是以不同的风格,在不同的环境中演出。它甚至被改编

成了深受人们喜爱的现代芭蕾舞剧。

蒙太古家族和凯普莱特家族是两个彼此敌对的家族。在凯普莱特家族举办的舞会上,罗密欧·蒙太古与朱丽叶·凯普莱特相遇并迅速地坠入了爱河,两个人彼此疯狂地爱着。第二天,在一位神父以及朱丽叶最信任的保姆的帮助下,他们秘密地结婚了。这时,两个家族的成员之间爆发了一场搏斗,由于罗密欧卷入了谋杀案之中,他被判处流放。

罗密欧逃跑了,而朱丽叶的父亲并不知道自己的女儿已经与罗密欧结婚了,他安排朱丽叶嫁给富有的帕力斯。为了帮助朱丽叶,神父给了她一种药,这种药可以让她晕睡过去,但是对

大开眼界 男扮女装

莎士比亚创造出了很多伟大的女主人公——朱丽叶、克莉奥佩特拉,以及麦克白夫人。所有这些伟大的角色,最初都是由男孩子扮演的。在莎士比亚生活的那个时代,女性是不允许在戏院里演出的,因为人们认为让女人出现在舞台上是不道德的。于是,女性的角色就由年轻的男孩(在13岁声音变音之前),通过把自己装扮成女人来扮演。

不知情的人来说,她看上去就像已经死去了一样。罗密欧被告知在朱丽叶假死的那天晚上,来接走朱丽叶。但是,罗密欧只听到了朱丽叶死去的消息(有关假死并一起逃走的计划他并不知道),他冲向了朱丽叶的坟墓。帕力斯正在那里,罗密欧悲伤欲绝,他杀死了帕力斯,然后喝下了致命的毒药,躺在爱人的身旁死去了。当朱丽叶醒来后,她看见罗密欧已经死了,于是,她用匕首刺入了自己的胸膛,让自己和心爱的人死在了一起。

丹麦王子——哈姆雷特

在莎士比亚的所有悲剧作品中,《哈姆雷特》可能是最有名的。这部作品写于1601年,它也是莎士比亚最早的作品之一。故事发生在丹麦,是在历史人物的基础上创作的。

几名守卫城堡的士兵,在巡逻的过程中,看见了在几周前去世的丹麦国王的幽灵。王子哈姆雷特得知这一消息后,便在第二天夜晚,在堡垒中等待父亲的幽灵。幽灵再次出现了,哈姆雷特得知了自己的父亲是被叔叔谋杀的,父亲去世后,叔叔篡夺了王位,做了国王,并娶了自己的母亲。

哈姆雷特寻找着复仇的机会,并设下陷阱,使他的叔叔承认了自己的罪行。每个人都认为他疯了,并且认为一定是因为他爱上了奥菲莉娅。哈姆雷特试图将真相告诉自己的母亲,但是他怀疑叔叔躲在帘幕后面偷听,于是,他用匕首刺了过去,结果却发现自己杀死了奥菲莉娅的父亲波洛尼厄斯。

哈姆雷特的叔叔,也就是当时的国王,想把他送往英格兰,并杀死他。但是,哈姆雷特识破了叔叔的诡计,中途返回了丹麦,却发现父亲死后不久变疯的奥菲莉娅溺水身亡了。奥菲莉娅

图中显示的是肯尼斯·布莱纳1993年主演的莎士比亚的浪漫喜剧《都是男人惹的祸》中的一幕。在这部喜剧中,有众多的演员参加演出,包括扮演贝特丽丝的艾玛·汤普森。

许多莎士比亚的戏剧也被改编成了著名的歌剧。这是1994年在澳大利亚演出的歌剧《仲夏夜之梦》中的一幕。这部戏剧还被改编成了一部成功的芭蕾舞剧。

的哥哥莱尔提斯为了复仇,向哈姆雷特挑战,要与他决斗。国王与莱尔提斯作了交易,他们在剑的末端和酒中放了毒药,要杀死哈姆雷特。但是,他们的密谋出了差错。王后喝下了毒酒,死去了,哈姆雷特和莱尔提斯互相刺伤了对方。莱尔提斯在生命的最后一刻揭露了国王的阴谋。而哈姆雷特在死去之前,用最后的一点力气将国王杀死了。

伊丽莎白时期的剧院

正式的剧院最初是在伊丽莎白女王一世(1558年~1603年)时,在英格兰出现的。当时正是莎士比亚生活的时代。大批的演员来到这个国家,表演神秘剧(中世纪一种宣传宗教的戏剧),而一种更加优雅的、业余形式的表演会在贵族的大厅里上演。

亨利五世带领着他勇敢的战士们，在阿金库尔战役中取得了胜利。在1944年上演的电影《亨利五世》，讲述的是15世纪的故事，这部电影也使劳伦斯·奥利维尔大获成功，成为了举世瞩目的明星，他尤其擅长演莎士比亚的作品。这部电影也可能是有史以来最著名的莎士比亚电影。1989年，肯尼斯·布莱纳又成功地主演了另一个版本的《亨利五世》。

伦敦的第一个正式剧院是由詹姆斯·伯比奇在1576年创建的。1599年，在使用了一些这个剧院的旧木料的基础上，环球剧院被建成了。“环球剧院”是莎士比亚根据它的形状命名的，它可能是伊丽莎白时期最著名的剧院。后来，它从1599年最初建立的地点，迁移到了泰晤士河南边的南华克，直到1613年一场可怕的大火将它焚毁。之后，环球剧院又马上被重建起来了，直到1644年它再次被毁。在这期间，莎士比亚的环球剧院非常受欢迎，大量的人成群结队地到那里去看他的戏剧演出。

莎士比亚的戏剧很长，所以为了保持大量观众对戏剧的兴趣，他会努力做很多的工作。舞台布景很少，尽管舞台后面的屏幕上画着乡村和房屋。不过，舞台上有关板门，演员们可以从活板门中跳出来，而那些天使般的人物则会从高处降落下来。幽灵（比如哈姆雷特的死去的父亲）可能会突然出现，或者是雷鸣声（金属片被放在一起敲击时发出来的声音）在空气中震荡，这些都是运用了一些技术上的技巧。在戏剧表演中，一些

2008年10月，由北京人民艺术剧院（北京人艺）改编并排练演出的新版《哈姆雷特》在北京首都剧场正式演出。这次演出的服装、舞美、道具的设计全部出自已逝的英国皇家莎士比亚剧团舞美设计大师约翰·贝里之手。

其他的技巧也可能被使用。

他也会使用一些语言方面的手段，比如**戏剧性讽刺**，运用这种手段，观众能够更明白戏情的进展，而不是人物正在说的话。一般来说，在伊丽莎白时代，观众在观看戏剧的时候，必须要依靠想象，而他们的想象正是由莎士比亚那不朽的诗句点燃的。

莎士比亚的竞争对手

莎士比亚并不是他所生活的那个时代里唯一伟大的剧作家。和莎士比亚一样，也是出生于1564年的克利斯托夫·马洛很快就以他的悲剧作品《帖木儿大帝》《浮士德博士》以及《爱德华二世》而出名。在这些作品中，主要人物的台词对白中那些出色的诗歌，完全可以和莎士比亚的任何诗歌相媲美。但悲哀的是，在1593年，他在一场发生在酒吧里的纠纷事件中死亡了，他那颇有前途的戏剧生涯也从此终结了。

莎士比亚的朋友本·琼森，是莎士比亚的另一个竞争对手。

他出生于1572年，《人人高兴》是他的第一部重要戏剧。这是一部喜剧，据说莎士比亚在1598年时，曾经出演了里面的一个角色。琼森后来的喜剧作品，比如《炼金术士》，使他更为出名，在喜剧《炼金术士》中，琼森对贪婪和愚蠢进行了讽刺。托马斯·基德是另一位剧作家，他是马洛的朋友，并以戏剧《西班牙悲剧》而出名。

中国戏曲

戏曲是中国传统的戏剧形式，融文学、音乐、舞蹈、美术、武术、杂技和表演艺术于一体，有着悠久的历史。在漫长的发展过程中，它被不断丰富、创新、完善，从而形成了一套比较完整的戏曲艺术体系。

《诗经》中的“颂”，《楚辞》中的“九歌”，都是祭神时歌舞的唱词。从春秋战国到汉代，娱神的歌舞逐渐演变为娱人的歌舞。从汉魏到中唐，又先后出现了以竞技为主的角抵戏等，它们都是戏曲最初的萌芽形式。中唐以后，我国的戏曲表演开始飞跃发展，戏曲艺术逐渐形成。宋朝的杂剧、金代的院本等，又从乐曲、结构到内容，为元杂剧的发展奠定了基础。元朝，杂剧在原有的基础上进一步发展，成为一种新型戏剧。此时，它已开始具备戏曲的一些基本特点，标志着中国戏曲发展正在慢慢走向成熟。明代，传奇发展起来了，传奇作品和剧本大量涌现，戏曲也就走向了繁荣。

京剧

京剧是中国的国粹，距今已有 200 多年的历史。在中国戏曲中，京剧是最大的剧种，它拥有众多的剧目、众多的表演艺术家、众

戏曲集音乐、歌唱、舞蹈等众多表演艺术于一体。从这张图片我们可以看到，当演员在台上演出时，幕后还有一群人在吹拉弹唱。在戏曲艺术中，主要使用中国的传统器乐，如鼓、锣、钹、二胡等。

这是京剧《十八罗汉斗悟空》中的一幕场景。该剧取材于中国古典名著《西游记》。孙悟空大闹天宫，被送进太上老君的八卦炉中焚化。没想到孙悟空在八卦炉中炼出火眼金睛，破炉而出。于是，玉帝请如来佛降服孙悟空。如来率领弟子十八罗汉擒拿，孙悟空大显神通，智斗十八罗汉，最后返回花果山。

多的剧团和众多的观众，影响力居全国之首。京剧是一种综合性的表演艺术，集唱（歌唱）、念（念白，即说话）、做（表演）、打（武打）、舞（舞蹈）于一体，用程式化的表演手段叙述并表演故事，刻画人物，表达喜、怒、哀、乐、惊、恐、悲愤等各种思想感情。京剧中的人物有忠奸之分、美丑之别、善恶之类，形象鲜明、栩栩如生。

京剧的起源可以追溯到清朝初年，它是徽戏、汉剧与北京戏曲结合的产物。清初，在京城戏曲舞台上流行昆曲和京腔，乾隆中叶以后，昆曲渐渐衰落，京腔取代了昆曲，一统京城舞台。乾隆四十五年（1780 年），秦腔艺人魏长生进京，演出秦腔《滚楼》《背娃进府》等剧目，轰动了京城。从此，秦腔盛行，京腔开始衰

大开眼界

走边和趟马

在京剧表演中,根据剧情,人物怕被人看见,大多在墙边、道边潜身夜行,这种表演被称为“走边”。马匹是用马鞭来代替的,或者把马鞭作为骑马的象征。演员手持马鞭,挥舞着上场后,会通过圆场、翻身、卧鱼、砍身、摔叉、亮相等技巧,连续做出打马、勒马、策马疾驰等舞蹈动作的组合,这就是“趟马”。“趟马”表演不但能显示人物的身份、性格、行动目的,还能表现出人物在骑马时的心情。

京剧、徽戏、秦腔合流,为京剧的诞生奠定了基础。从道光二十年到咸丰十年(1840年~1860年),徽戏、秦腔、汉调在合流的同时,又先后借鉴并吸收了昆曲、京腔的长处,京剧就这样形成了。京剧的成熟期是在1883年~1918年,当时的京剧名家有谭鑫培、汪桂芬、孙菊仙等人。光绪九年(1883年),慈禧五十寿辰,清廷特地挑选张淇林、杨隆寿、鲍福山、彩福祿、严福喜等人进宫当差,除了演唱,他们还在宫廷中担任京剧教习(老师),向太监们传授技艺。从此,清宫内掌管演出事务的升平署,每年都要挑选著名京剧艺人进宫当差,直到宣统三年(1911年)才终止。由于慈禧喜好京剧,再加上京剧名家频繁在宫中献艺,使得京剧的声势日益强大,后来几乎形成了京剧一统京城局面。1917年后,优秀

的京剧演员大量涌现,流派纷呈,京剧进入了鼎盛期。此时,著名的京剧代表人物有杨小楼、梅兰芳、余叔岩等。

作为一种舞台艺术,经过无数艺人长期的实践,京剧在文学、表演、音乐、唱腔、锣鼓、化妆、脸谱等方面,都有一套格律化和规范化的程式。它在表演上要求精致细腻、处处入戏;在唱腔上要求悠扬委婉、声情并茂。《玉堂春》《长坂坡》《秦香莲》《打金枝》《野猪林》《空城计》《霸王别姬》等,都是优秀的京剧作品。

京剧的四大名旦

梅兰芳(1894年~1961年)是江苏人,出生在京剧世家。他8岁学戏,11岁登台表演,擅长青衣,兼演刀马旦。他从事京剧舞台表演50余年,对旦角的唱腔、念白、舞蹈、音乐、服装、化妆等都有创造发展,被称为梅派。他在舞台上塑造了众多的古代女性形象,如花木兰、虞姬、西施等,代表剧目有《宇宙锋》《霸王别姬》《贵妃醉酒》《水斗断桥》《木兰从军》《游园惊梦》《西施》《洛神》等。

程砚秋(1904年~1958年)是北京人。他自幼学戏,演青衣,师承梅兰芳。他根据自己的嗓音特点,创造出一种幽咽婉转、起伏跌宕、若断若续、节奏多变的唱腔,形成一种独特的艺术风格,被称为程派。他擅长演悲剧,尤其是表现封建社会女性的悲惨命运,代表剧目有《鸳鸯冢》《荒山泪》《青霜剑》《英台抗婚》《窦娥冤》等。

尚小云(1900年~1976年)是河北人,他从小就进科班学艺,14岁时被评为“第一童伶”。他最开始学武生,后来改为正旦,兼演刀马旦。他的功底深厚、嗓音宽亮,唱腔以刚劲著称,被称为尚派。他擅长演巾帼英雄和侠女烈妇,代表剧目有《二进宫》《祭塔》《昭君出塞》《梁红玉》等。

荀慧生(1900年~1968年)是河北人。他幼年在河北梆子班学艺,19岁时改演京剧,扮演花旦、刀马旦。他的功底深厚,在表演中汲取了梆子戏中旦角艺术的特长,与京剧花旦的表演艺术融为一体,形成了独特的风格,被称为荀派。他擅长表演天真、活泼、温柔的女性角色,代表剧目有《红娘》《金玉奴》《红楼二尤》《钗头凤》《荀灌娘》等。

这是现代版京剧《图兰朵》的剧照(2003年)。燕蓟王的女儿图兰朵国色天香,成为许多异国王子追求的对象。他们不仅垂青图兰朵的美貌,更觊觎着王权和这片国土。图兰朵公主决定出三道谜语,谁能全部猜中就嫁给谁,猜不中就处死。最后,一个名叫卡拉夫的人赢得了公主的芳心。

川剧

在中国戏曲中,川剧是一种十分罕见的剧种,因为它融昆、高、胡、弹、灯五种声腔为一体,具有极大的难度。川剧主要流行于四川、云南和贵州地区。川剧的起源可以追溯到明代。当时,四川的地方戏班很流行。到了清朝雍正、乾隆年间,随着花部兴起,外来的昆腔、高腔、梆子腔、皮簧腔等,逐渐与四川的灯戏融为一体,形成川剧的雏形。由于声腔的流行地区和艺人的师承关系不同,早期川剧形成了川西、资阳、川北、下川东等不同的流派。

川剧的表演艺术有着深厚的生活基础,形成了一套完美的表演程式。它的表演真实细腻、幽默机趣、乡土气息浓厚,特别善于采用托举、开慧眼、变脸、钻火圈、藏刀等特技刻画人物性格。川剧的传统剧目非常丰富,著名的有《鸾钗记》《放白蛇》《班超》《青袍记》《白袍记》《春秋配》《醉打》《花田错》

你知道吗?

五方和六方

锣鼓在川剧音乐中起着举足轻重的作用,常用的有小鼓、堂鼓、大锣、大钹、小锣等,统称五方;如果加上弦乐、唢呐,就称为六方,由小鼓指挥。

《拜新年》《变脸》等。

这是川剧中的特技——喷火。在表演时候,演员嘴里含着一根管子,管子里有松香末和没有完全燃尽的纸灰。需要喷火时,演员只要往外吹气,就会有火花从嘴里喷出来。要成功表演喷火,就必须掌握好纸灰燃烧的火候。

变脸

在川剧表演中,变脸是一种特殊技巧,它是对剧中人物思想感情的一种浪漫主义的表现手法。变脸的方法主要有抹脸、吹脸、扯脸。

抹脸是将油彩涂抹在脸上的特定部位。在剧情需要的时候,演员只要用手往脸上一抹,就可以变成另外一种脸色。如果需要让脸色全部变化,就把油彩涂抹到额头上或者眉毛上;如果只改变下半部脸,就可以把油彩涂抹到脸颊或鼻子上。

吹脸是演员先把粉末状的化妆品放在一个器皿中,器皿被放置在舞台上的一个特定位置。在需要时,演员做一个伏地或其他舞蹈动作,趁机把脸贴近器皿,闭眼,屏气,用口一吹,粉末就扑在脸上,立刻变成另外一种颜色的脸。所以,它只适用于粉末状的化妆品,如金粉、墨粉、银粉等。

扯脸是一种比较复杂的变脸方法。演员先把脸谱画在一张张绸子上,剪好后,每张脸谱都系上一根丝线,然后把脸谱重叠在一起,贴在自己脸上。每张脸谱有一根特定的丝线,丝线系在衣服的某一个既顺手又不引人注目的地方。随着表演的需要,在舞蹈动作的掩护下,演员通过丝线,把贴在脸上的脸谱一张张迅速扯下来。它要求演员的动作巧妙、干净、利落。

昆曲

在我国的传统戏曲中,昆曲是最古老的剧种之一。它起源于昆山地区,至今已有600多年的历史。元朝末年,顾坚等人把流行于昆山一带的南曲唱腔加以整理,创立了昆山腔,这就是昆曲的雏形。明朝嘉靖年间,杰出的戏曲音乐家魏良辅对昆山腔的声律与唱法进行了改革和创新,吸收了海盐腔、弋阳腔等南曲的长处,发挥出昆山腔的流丽悠远的特点,同时还吸收了北曲结构严谨的特点,并运用北曲的演唱方法,用笛、箫、笙、琵琶等伴奏乐器,

在川剧表演中，有三大绝活——变脸、喷火、顶灯。在顶灯表演中，演员要把燃着的灯盏放在自己的头顶上，不能用手扶。灯在演员的头顶和脸部来回移动，演员还要在凳子上上下下翻转，做出各种高难度的动作，最后才吹熄油灯。

创造出一种细腻优雅、集南北曲优点于一体的水磨调，称为昆曲。明朝万历末年，昆曲经过扬州传入北京、湖南，成为传奇剧本的标准唱腔。明末清初，昆曲又流传到四川、贵州、广东等地，成为一种全国性的剧种。在清朝乾隆年间，昆曲进入全盛时期。

作为一种传统文化艺术，昆曲被称为戏曲百花园中的一朵兰花，有“中国戏曲之母”的雅称，它在我国文学史、戏曲史、音乐史和舞蹈史上，都占有重要地位。昆曲的代表剧目有《鸣凤记》《牡丹亭》《紫钗记》《桃花扇》《长生殿》《阳关》《三醉》《秋江》《思凡》《断桥》等。

黄梅戏

黄梅戏也称黄梅调，发源于湖北、安徽、江西三省交界处的安庆地区，戏曲语言是安庆方言。100多年前，每年一到黄梅季节就洪水成灾，乡民们为了祈求丰年，就举办迎神赛会，会上有各种歌舞演唱，黄梅戏就是在这种歌舞演唱形式的基础上产生的。后来，在发展中，它吸收了青阳腔、徽剧、当地民歌，以及其他戏曲的精华，演变成了一种独特风格。它来源于民间，雅俗共赏、怡情悦性，以浓郁的生活气息和清新的乡土风味感染观众。

黄梅戏的著名表演艺术家有严凤英、王少舫、黄宗毅、周珊、黄新德、韩再芬等人。优秀的黄梅戏剧目有《天仙配》《牛郎织女》《槐荫记》《女驸马》《夫妻观灯》《路遇》《天女散花》《打猪草》《柳树井》等。

其他戏曲

越剧主要流行于上海、浙江、江苏、福建等地。它擅长抒情，以唱为主，声腔清悠婉丽，优美动听，表演真切动人，具有江南地方色彩。越剧演员最初全部是男性，后来全部是女性。著名的越剧演员有袁雪芬、傅全香、戚雅仙、范瑞娟、徐玉兰、张桂凤等人。越剧的代表剧目有《玉蜻蜓》《文姬归汉》《卓文君》《孟丽君》《梁山伯与祝英台》等。

豫剧的流行地区比较广，在长江南北、黄河两岸，包括新疆、西藏等地，都有豫剧演出。它最初产生于明末清初，开始以清唱为主。到了明朝中后期，它又以当时中原地区流行的时尚小令为基础，吸收了弦索等艺术特色。常香玉是著名的豫剧表演艺术家。豫剧的代表剧目有《哭长城》《小二黑结婚》《包青天》等。

粤剧又称广东大戏，起源于南戏，明朝嘉靖年间开始出现在广东、广西等地，融唱做念打、乐师配乐、戏台服饰、抽象形体于一体。粤剧在最开始使用的语言是戏棚官话，到了清朝末年，为了传播革命，进步文人便将戏棚官话改成了粤语，从而使广州人更容易听明白。

这是昆曲《桃花扇》的剧照。《桃花扇》是昆曲的经典剧作之一，它是根据清初作家孔尚任的传奇剧本《桃花扇》改编而成。它通过男女主人公（侯方域和李香君）的爱情故事，反映明末南明灭亡的历史。

更多	语言文学	
了解	元曲	21
更	音乐与舞蹈	
了	中国舞蹈	63
	电影与表演艺术	
	曲艺	11