

校园文化活动指导

戏剧 · 影视

王 伟 主编

王 力 编著

南海出版公司

中国文艺生活丛书

戏剧·影视

王 明 主编

王 明 主编

生活·读书·新知三联书店

校园文化活动指导

戏剧·影视

主 编 王 伟

本册编写 王 力

南海出版公司

图书在版编目(CIP)数据

校园文化活动指导. 戏剧、影视/王伟主编;王力编著.
-海口:南海出版公司,1999.11(2002.3 重印)
ISBN 7-5442-1473-7

I. 校... II. ①王...②王... III. ①戏剧-艺术-
青少年读物②电影-艺术-青少年读物③电视-艺术-
青少年读物 IV. G424.28

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 85665 号

XIAOYUAN WENHUA HUODONG ZHIDAO 校园文化活动指导(全十七册)

策 划	杨成春 韩龙梅
主 编	王 伟
副 主 编	洪 帆 江节民 袁 丁 王路遥
责任编辑	任在齐
封面设计	张景秋
出版发行	南海出版公司 电话(0898)65350227
地 址	海口市机场路友利园大厦 B 座 3 楼 邮编 570203
经 销	新华书店
印 刷	北京昌平兴华印刷厂
开 本	787×1092 毫米 1/32
印 张	105
字 数	2269 千字
版 次	2002 年 3 月第 1 版第 5 次印刷
书 号	ISBN 7-5442-1473-7/G·717
定 价	178.00 元(全 17 册)

南海版图书 版权所有 盗版必究

目 录

第一章 戏剧

第一节 戏剧概述	(1)
一、戏剧的产生和发展	(1)
二、戏剧体裁	(5)
第二节 中国主要戏剧种类	(9)
一、昆腔	(9)
二、京剧	(10)
三、秦腔	(10)
四、河北梆子	(11)
五、评剧	(11)
六、蒲剧	(11)
七、豫剧	(11)
八、吕剧	(12)
九、越剧	(12)
十、粤剧	(12)
十一、黄梅戏	(13)
十二、沪剧	(13)
十三、芡剧	(13)
十四、赣剧	(14)
十五、哑剧	(14)
十六、滑稽戏	(14)

十七、木偶戏	(15)
十八、皮影戏	(16)
十九、现代戏	(17)
二十、话剧	(19)
二十一、抒情的歌剧	(21)
二十二、优美的舞剧	(21)
第三节 学校戏剧演出	(50)
一、学校剧简介	(50)
二、儿童的演出	(54)
三、童话剧和快板剧的表演	(58)
四、木偶戏的表演	(59)
五、课本剧的表演	(61)
六、儿童剧的布景、音响和化妆	(64)

第二章 影视

第一节 电影概述	(69)
一、电影形式	(69)
二、电影的题材和样式	(71)
第二节 电视	(76)
一、电视的崛起	(76)
二、电视剧	(78)
第三节 影视的异同	(80)
第四节 影视的拍摄制作	(84)
一、拍摄方法	(84)
二、影视的制作过程	(89)
三、影视片的主创人员	(94)

第五节 电影电视节及大奖	(96)
一、国际电影节	(96)
二、影视大奖	(98)
第六节 影视欣赏	(103)
一、影视欣赏概述	(103)
二、部分影视欣赏指南	(106)
第七节 校园影视评论	(119)
一、影视评论的形式	(119)
二、影视评论的写作	(124)
第三章 曲艺	
第一节 曲艺概述	(127)
一、曲艺的定义	(127)
二、曲艺的十大种类	(128)
第二节 曲艺介绍	(130)
一、相声	(130)
二、快板	(140)
三、数来宝	(142)
四、山东快书	(146)
五、快板书	(148)
六、天津快板	(150)
七、对口词	(151)
八、群口词	(152)
九、锣鼓词和锣鼓快板	(154)
十、三句半	(155)
十一、双簧	(157)

十二、大实话·····	(159)
十三、莲花落·····	(160)
十四、马灯调·····	(162)
十五、天津时调·····	(162)
十六、山东琴书·····	(162)
十七、四川清音·····	(163)
十八、湖南渔鼓·····	(164)
十九、湖北渔鼓·····	(164)
二十、杨柳青·····	(164)
二十一、凤阳花鼓·····	(165)

第四章 中小学曲艺活动指导

第一节 学生相声指导·····	(166)
一、学生相声的表演·····	(166)
二、学生相声的辅导方法·····	(170)
三、学生相声的创作·····	(172)
第二节 学生快板指导·····	(177)
一、学生数来宝的表演·····	(177)
二、学生数来宝的创作·····	(182)
第三节 儿童故事指导·····	(185)
一、儿童故事的讲述·····	(186)
二、儿童故事的创作与改编·····	(189)
三、培养小故事员·····	(191)

第一章 戏剧

第一节 戏剧概述

戏剧是演员扮演角色，在舞台上当众表演故事情节的一种艺术形式。

在我国，戏剧一般是戏剧、话剧、歌剧的总称，也常专指话剧。

在西方，戏剧即指话剧。戏剧是由演员扮演角色，在舞台上当众表演故事、情节的一种艺术。按作品的类型可分为悲剧、喜剧、正剧等；按题材可分为历史剧、现代剧、童话剧等。

在世界范围内，戏剧是一种古老的艺术门类，作为人类文化的一个部分，它的发展总是与其他文化成分的发展相伴随，同时受到政治、经济、心理学以及文学的影响。面对世界戏剧发展的错综复杂的状态，必须对西方戏剧和东方戏剧分别进行考察。

一、戏剧的产生和发展

1. 西方的戏剧

古希腊戏剧在两千多年以前以祭祀性歌舞逐步发展形成以后，成为了人类文化历史中重要组成部分。西方戏剧的历史可分为：古希腊罗马戏剧、中世纪戏剧、文艺复兴时期戏

剧、古典主义时期戏剧、启蒙运动时期戏剧、19 世纪戏剧、现代戏剧和当代戏剧。

古希腊戏剧是人类戏剧的第一个繁荣期，为后世留下了众多的悲剧和喜剧作品。著名的悲剧作家有埃斯库罗斯、索福克勒斯、欧里庇得斯。著名的喜剧作家有阿里斯托芬。古代罗马的剧作家有普劳图斯等。

欧洲的中世纪大致指 5~15 世纪之间 1000 年左右的漫长历程，它是封建专制的历史时期。在这期间，戏剧创作和演出以宣传宗教观念和道德说教为基本内容。而从民间戏剧发展而来的笑剧则以表现世俗生活和辛辣的社会讽刺为特征。这一时期留下的传世之作极少。

欧洲的 14~16 世纪，为文化发展史上的一个重要时期。在这一时期，发源于意大利的强大的资产阶级人文主义运动，很快席卷欧洲各国。作为资产阶级的思想解放运动，它以反对封建专制、教会权威和禁欲主义的历史要求出发，肯定人的价值，赞美人的理性和智慧，提倡人对幸福的追求和个性自由。以英国和西班牙戏剧为主流的这一时期的欧洲戏剧形成了戏剧史上的第二个繁荣期。其中英国剧作家莎士比亚为世界戏剧宝库中留下了大量的珍品。

17 世纪，欧洲进入了古典主义时期。这一时期的代表性剧作家有高乃依、拉辛、莫里哀，法国戏剧也成为古典主义的旗帜。这个流派的观点是强调悲剧与喜剧界限分明；强调理性，并提出了戏剧创作中的“三一律”理论。

18 世纪是自然科学和社会科学全面发展，成果辉煌的时期。启蒙运动发展起来。法国的博马舍、德国的莱辛、英国的菲尔丁、意大利的哥尔多尼成为启蒙戏剧的先锋代表。

19 世纪的欧洲戏剧的两大流派是：浪漫主义戏剧和现实主义戏剧。浪漫主义反对创作上的种种规则，强调创作自由，并且偏重主观的内心生活表现。法国剧作家雨果的《爱尔那尼》是浪漫主义戏剧的代表作。另外、维尼、缪塞、大仲马，英国浪漫主义诗人拜伦和雪莱，以及俄国诗人普希金都是这一时期的代表人物。现实主义戏剧与浪漫主义相对立，它更强调按照生活的全部真实性和本来面貌再现现实，更重视客观性以及细节的真实，强调再现完整的人。这一时期由于资本主义的种种矛盾和问题也日益暴露出来，从而形成了批判现实主义戏剧。在欧洲，现实主义剧作家有挪威的易卜生，法国的小仲马，英国的肖伯纳和高尔斯华绥，俄国的果戈理、契诃夫、奥斯特洛夫斯基、托尔斯泰、高尔基等的作品在戏剧史上都有极高的声誉。

19 世纪下半叶，自然主义戏剧出现。代表人物有法国的左拉、德国的豪普特曼以及瑞典的斯特林堡等。自然主义既具有一般现实主义的特征外，更强调用实验的方法去研究与表现人的精神生活，强调从生理与病理的角度去发掘人的本能。

19 世纪末以后，世界戏剧进入了现代和当代阶段。这两个时期的分界可以第二次世界大战为标志。这一时期的现实主义戏剧继续发展着，新的流派陆续诞生，如象征主义、表现主义、未来主义、超现实主义、存在主义、荒诞派等。这些新的流派，大都以现实主义的对立形象出现，但却又给予了现实主义很大影响。美国戏剧在此时期后来居上，如奥德兹、海尔曼、米勒、威廉斯、英奇，以及被誉为美国现代戏剧之父的尤金·奥尼尔都是享誉世界戏剧界剧作家。爱尔

兰的格雷戈里夫人，德国的沃尔夫、布莱希特，意大利的皮兰德娄，瑞士的迪伦马特等都是这一时期的现实主义剧作家。象征主义戏剧的代表者是比利时的梅特林克和爱尔兰的辛格。表现主义戏剧强调“剥掉人的外皮，以便看到他们深藏内部的灵魂”。有影响的作家是德国的凯泽、托勒尔、捷史斯洛克的恰佩克。而奥尼尔、布莱希特也受到这个流派的影响。意大利是未来主义戏剧的发源地，马里内蒂是其倡导者。超现实主义戏剧诞生地是法国。主要作家有阿波利奈尔、科克托。20世纪30年代在法国还诞生了一个戏剧流派——存在主义戏剧。这个流派的剧作家萨特、加缪都是存在主义的哲学家。荒诞派戏剧在20世纪50~60年代盛行于欧美各国，这个流派的剧作家有法国的尤奈斯库，爱尔兰的贝克特，英国的品特，美国的阿尔比等。

2. 东方的戏剧

东方戏剧，如中国的戏剧，日本的能乐、歌舞伎，朝鲜的唱剧，越南的嘲剧、改良戏，印度的梵剧都是世界戏剧宝库中的瑰宝。在现代话剧方面，则以日本和中国更为成熟。

日本起源于6世纪左右的猿乐，是包括歌舞、伎能和滑稽表演的舞台艺术。14世纪形成的能乐，实际上是歌舞剧。而17世纪发展成熟的“歌舞伎”，乃是日本民族戏剧最完整的形式。1868年的明治维新使日本的戏剧进入了近代时期。到20世纪初，随着大量翻译出版莎士比亚、易卜生、契诃夫等人的剧作，坪内逍遙于1906年组成文艺协会，把欧洲戏剧的演出形式引进日本，从而诞生了一个新的剧种——新剧（即话剧）。到80年代，日本剧坛仍然是“新剧”与民族戏剧并存。

印度戏剧从公元前到 12 世纪为古典梵剧时期。从 17 世纪下半叶到 19 世纪，印度戏剧进入近代时期。1919 年以后进入了现代时期。第二次世界大战以后，是印度戏剧的当代时期。

中国的戏曲艺术有 800 年以上历史，在世界戏剧中自成体系。1907 年在东京由中国留日学生组织的春柳社，在上海成立的春阳社，1909 年天津南开学校剧团等所演的“新剧”，被认为是中国话剧的开端。春阳社 1908 年上演的《迦茵小传》，被认为是中国第一次成型的话剧演出。中国的话剧只有约八九十年的历史。建国前为现代时期，中国现代戏剧广泛吸收了西方现代戏剧各流派的特点，逐步形成了自己的传统。从 20 年代起，中国话剧经历了左翼戏剧、国防戏剧、抗战戏剧以及解放战争时期的戏剧等阶段。涌现了一批优秀的剧作家，如田汉、郭沫若、洪深、欧阳予倩、曹禺、夏衍、陈白尘等。他们的作品以及外国优秀剧目的上演，不仅培养了大批优秀的导演、演员以及舞台美术家，同时促进中国话剧舞台艺术的繁荣。

1949 年，中华人民共和国的成立，标志着中国当代话剧的开始，此后，中国话剧经历近半个世纪的曲折历程。

二、戏剧体裁

1. 悲剧

悲剧，渊源于古希腊，由酒神节祭祷仪式中的酒神颂歌演变而来。是戏剧的主要体裁之一。悲剧有几种类型：

(1) 古典主义时期以前，悲剧往往表现政治斗争、阶级斗争、民族斗争中的重大题材。悲剧双方往往是不同阶级，不同政治力量的代表，正义与邪恶分明。悲剧的主人公肩负

着不寻常的使命，为国家、阶级、民族的利益，甚至不惜牺牲生命、爱情和亲人。这种悲剧被称作英雄悲剧，像古希腊悲剧《被缚的普罗米修斯》就是这类的代表作。

(2) 家庭悲剧则是表现家庭之间、家族内部各种复杂的伦理关系及不同的人生价值观念、道德法规酿成的矛盾冲突。如古希腊悲剧《复仇神》、《厄勒克特拉》、《美狄亚》等，另外，像莎士比亚的《罗密欧与朱丽叶》，中国戏曲的《牡丹亭》、《梁山伯与祝英台》及曹禺的话剧《雷雨》等表现爱情的悲欢离合的悲剧也属此类。

(3) 表现“小人物”的平凡命运的悲剧。严酷的现实使这些“小人物”成为悲剧的主人公。如米勒的名剧《推销员之死》，表现了一个老推销员一生所信奉的价值观的破灭。美国剧作家奥尼尔总结这类“小人物”的悲剧性就在于他们的永不满足，不能实现的追求中找到自我，使得精神上变得高尚，并从日常生活的贪求中解放出来。

(4) 还有一类悲剧表现的矛盾冲突贯穿整个人类社会生活，表达了人们对自由的向往和追求以及对理想社会的渴望。《俄狄浦斯王》是一部人与命运抗争的悲剧，主人公在不妥协的抗争中获得了自身的价值。而歌德的《浮士德》，通过悲剧主人公探讨着人生的目的。贝克特的《等待戈多》，再现了西方人的一种悲剧意绪。剧中人物在舞台上做着莫名其妙的动作，讲着不知所云的话语，光秃的舞台使人求生不能，求死不得，等待着的“戈多”没有来，也不知何时能来，更不知戈多是谁，但必须要等待下去。这类悲剧中表现人与那些有形或无形而又不存在的力量顽强抗争着。

悲剧所给予人的惊心动魄的感受，并不在于它向人们展

示的不可抗拒的矛盾。悲剧打动人心的力量是来自主人公不甘心于命运的安排，以有限的力量向强大的环境所做的抗争。悲剧最能表现矛盾斗争的内在生命运动，以个人的渺小力量体现出人类的无坚不摧的伟大。因此说悲剧是戏剧史的最高阶段和冠冕。是人类精神极致的艺术丰碑。

2. 喜剧

喜剧，指以可笑性为外在表现特征的一类戏剧。

喜剧最早也是起源古希腊，并诞生了伟大的喜剧家阿里斯托芬。而中国直到宋代以后，才有完整情节，具有戏剧意义的喜剧。

喜剧遵从滑稽突梯的艺术规律，运用各种引人发笑的表现方式和表现手法，把戏剧的各个环节，诸如语言、动作、人物的外貌及姿态、人物之间的关系、故事情节等均加以可笑化，使得本质与现象、内容与形式、愿望与行动、目的与手段、动机与效果相悖逆，相乖讹，从中产生出滑稽戏谑的效果。喜剧既可表现生活中的腐朽、丑恶的事物，也可以讴歌美好的事物，表现绚丽的梦幻理想，抒发赞颂与欢乐的心情，还可以反映人生悲痛、苦难的一面。

“滑稽”、“幽默”与“讽刺”等等都是喜剧特征里的概念。车尔尼雪夫斯基曾说过：一般的“美”有“两种特殊变态——‘崇高美’与‘滑稽美’”。他认为：“丑乃是滑稽底根源和本质，”但“只有当丑力求自炫为美的时候，那个时候丑才变成了滑稽”；“一切无害而荒唐之事的领域，就是滑稽的领域：荒唐的主要根源，在于愚蠢、低能。因此，愚蠢是我们嘲笑的主要对象，是滑稽的主要根源。”一种滑稽的实质是讽刺，而另一种则是幽默。真正的“讽刺喜剧”，像

莫里哀的《伪君子》，果戈理的《钦差大臣》，对于达尔丢夫、市长等人的讽刺是尖刻的，其目的在于根除这些丑类。而幽默喜剧中，喜剧人物所追求的目的有其正当性，合理性，但他为达到目的而从事的活动本身却与目的背道而驰，他的行动使他的目的落空。如阿里斯托芬流传下来《阿卡奈人》、《妇女国》就是这类喜剧。中国戏曲中的《李逵负荆》是一部成功的幽默喜剧，而《看钱奴》则是中国现存的第一部讽刺喜剧。而喜剧人物堂吉珂德则留给了世人可笑又可敬的形象。

莎士比亚创作了一大批喜剧作品，如《仲夏夜之梦》、《第十二夜》、《温莎的风流娘儿们》、《驯悍记》，都表现了自由的生命、人生的甜美、青春的幸福、无拘无束的享乐。这类喜剧被称作是欢乐喜剧。

正喜剧不同于其他喜剧，它的特点在于：从表现生活的否定方面变为表现生活中肯定的方面，笑不再用来针砭人的恶习、缺点、卑下，而主要用来赞颂人的美德、才智、自信。代表性的作品意大利戏剧家哥尔多尼的《一仆二主》、《女店主》，法国戏剧家博马舍的《费加罗的婚姻》，中国关汉卿的《救风尘》均属此类。正喜剧和正剧比较接近，如可笑性减弱，正剧的性质便会增强。

荒诞喜剧的代表作有迪伦马特的《贵妇还乡》及贝克特的《等待戈多》等。

闹剧属于一般粗俗喜剧之列，通过逗乐的举动和蠢笨的戏谑引人发笑，缺少较深刻的意蕴，人物没有复杂的心理和丰富的性格。这种喜剧在法国中世纪广为流传，最著名的是《巴特兰闹剧》。以后便把只追求外在喜剧效果，忽视情节的

合理性，以插科打诨取胜，充满粗俗的戏谑，人物漫画的戏剧作品都称之为闹剧。

3. 正剧

正剧，又称悲喜剧，是在悲剧与喜剧之后形成的第三种戏剧体裁。

正剧的基本特征是“把悲剧的掌握方式和喜剧的掌握方式调解成为一个新的整体的较深刻的方式。它的外部表现特征，主要在于人物命运、事件结局的完美性。它与悲剧、喜剧的区别是，主体性不是按喜剧里那种乖戾方式行事，而是充满着重大关系和坚实性格的严肃性，而同时悲剧中的坚定意志和深刻冲突也削弱和刨平到一个程度，使得不同的旨趣可能和解，不同的目的和人物可能和谐一致。”

正剧有英雄正剧，它往往表现政治斗争、阶级斗争、民族斗争中的重大题材：还有如易卜生的《玩偶之家》这类社会问题剧也算是正剧中的特殊一类。中国戏曲中有很多的正剧，如包拯、海瑞的戏，他们为民伸冤，主持正义，铲除残暴。

戏剧的形式还有很多，如独幕剧、街头剧、诗剧、哑剧、舞剧、歌剧、广播剧、活报剧等。

第二节 中国主要戏剧种类

一、昆腔

清代昆曲（流行于江苏一带）经过几代文人的加工整理，吸取了海盐腔、弋阳腔和当地民间曲调后更加丰富，曲