

普通高中课程标准实验教科书

(选修 3-4)

中外戏剧欣赏

教师教学用书

广东基础教育课程资源研究开发中心艺术教材编写组 编著

广东教育出版社

普通高中课程标准实验教科书

图例(CIP)目録册本并图

(选修3-4)

中外戏剧欣赏

教师教学用书

广东基础教育课程资源研究开发中心艺术教材编写组 编著

主编

赵宋光

副主编

周凤甫 伍向平 陈京松

本册主编

胡玲玲

编写人员

胡玲玲 陈京松 张晋琼 丁丹 何淑红

广东教育出版社

普通高中课程标准实验教科书

图并存在编目(CIP) 0172

(选修3-4)

中外戏剧欣赏

教师教学用书

广东基础教育课程资源研究开发中心艺术教材编写组 编著

主编

赵宋光

副主编

周凤甫 伍向平 陈京松

本册主编

胡玲玲

编写人员

胡玲玲 陈京松 张晋琼 丁丹 何淑红

广东教育出版社

图书在版编目(CIP)数据

普通高中课程标准实验教科书艺术(选修3-4)中外戏剧欣赏教师教学用书/广东基础教育课程资源研究开发中心艺术教材编写组编著. —广州:广东教育出版社, 2005.7

ISBN 7-5406-6069-4

I. 普... II. 广... III. 戏剧-艺术-鉴赏-世界-高中-教学参考资料 IV. G633.950.3

中国版本图书馆CIP数据核字(2005)第096488号

广东教育出版社出版

(广州市环市东路472号12-15楼)

邮政编码: 510075

网址: <http://www.gjs.cn>

广东省新华书店发行

中山新华商务印刷有限公司印刷

(中山市火炬开发区逸仙大道)

890毫米×1240毫米 16开本 8.5印张 204 000字

2005年7月第1版 2006年7月第2次印刷

ISBN 7-5406-6069-4/G·5398

定价: 33.75元

(配光盘四张)

如有印装质量或内容质量问题, 请与我社联系。

联系电话: 020-87613102

说 明

本书根据高中艺术课程教科书《中外戏剧欣赏》(选修3-4)编写而成。为了使教师能更准确地理解艺术课程的特征和理念,科学地把握教学要求,更好地传授教学知识,现将本教学用书的基本体例和要点简述如下。

一、本书的体例

书中各课均由“单元说明”、“教学目标”、“教材分析”、“教学建议”和“补充材料”五个部分组成。“单元说明”是对教科书中各课教学内容所作的要点提示;“教学目标”是对每一课教学所作的具体要求;“教材分析”对教科书内容进一步细化,针对教学的难点和学生可能提出的问题,为教师把握教材提供理论依据,并为师生进行艺术欣赏和艺术实践活动提供必要的戏剧知识;“教学建议”根据本课内容的要求,对如何开展活动提出一些设想、建议,各学校可根据所处地区的条件和设备情况有所选择地进行活动;“补充材料”围绕如何从文化的角度进行戏剧艺术欣赏,补充介绍戏剧艺术知识和相关艺术门类的知识,目的是帮助教师拓宽知识领域,融会贯通地掌握所教的内容。

二、本书的教学要点

① 了解优秀的文化属于全人类

浓厚的人文内涵是艺术课程的重要特征之一。教师应注重人文内涵的挖掘和张扬,使学科知识的传授围绕人文主题来进行,使学生了解优秀的文化属于全人类。学好这门课程必需了解什么是文化。进而

了解戏剧是伴随人类文化进程而不断发展创造的人文精神的结晶。《中外戏剧欣赏》教科书中涉及的剧目既有几千年前古希腊的悲剧和西方文艺复兴时期的佳作,也有20世纪末、21世纪初中国的戏曲艺术作品。不同时期、不同民族的戏剧与不同的文化密切相关。在历史长河的流淌和中西文化的碰撞中,无论是西方戏剧还是中国戏曲,都折射出人类生存方式的发展和生活的多样性。

② 认识中国戏曲的博大精深

中国戏曲与人类其他戏剧样式一样,来源于人类初始文化的宗教仪式。戏曲艺术诞生于中华大地,它在漫长的社会历史中,随着中国文化的进程和人民群众的审美需要不停地发展、演变与更新。

戏曲是一种综合性极强的舞台艺术,它来自于民间,不断地吸收各种民间艺术元素,逐渐定型为用综合艺术手段表演人生故事的舞台样式。中国戏曲无论是在古代、近代、现代还是当代,无论在乡村、市井、宫廷,还是现代化的大都市,其存活与发展都夹带着中国传统文化的众多因子,都体现着中国戏曲观众最广泛的审美趣味。如果说在中国曾经有一种艺术样式是全民的,那就是戏曲。因此,有人称中国戏曲是中华民族文化的精神家园。

舞台小天地,天地大舞台。中国戏曲不仅是最能代表中国传统人文精神的一种艺术形式,还是一个多元的文化系统。如何在现代化进程中保存和发展我国的优秀文化传统,并使其有效地参与到当代社会发展进程之中,是我们当前不容回避的问题。认识戏曲与认识传统文化一样,只有当我们真正领会到了它的博大与精深,才会去欣赏它,去更多地了解它,才会使戏曲艺术得以发扬光大。

③ 理解中、西方戏剧的相互沟通与交融

古希腊和古罗马戏剧及中国戏曲经过演变、延伸,后来划分成两个范畴,即西方戏剧中国戏曲。古希腊哲学家亚里士多德认为:戏剧的本质是人类行为的自我模仿。印度梵剧理论家婆罗多说,观赏戏剧可以使遭受痛苦的人、心灵忧伤的人得到安宁。这些都是将戏剧与人类的精神活动联系起来。

然而在戏剧发展史中,西方戏剧与中国戏曲在观念和形态上存在着很大的差异。西方戏剧由古希腊、罗马戏剧的诗、歌、舞综合形态发展而来,最终分离为戏剧(drama)、歌剧(opera)、舞剧(dance-theater)等单一形态的戏剧样式。中国戏曲尽管有不同的唱腔风格与表演流派,有几百个戏曲品种,但万变不离其宗,都是用最简练的造型手段表现着无限的大千世界,始终保持着“以歌舞演故事”的恒定形态。

西方戏剧崇尚写实,中国戏曲追求写意,但无论写实还是写意,

西方戏剧和中国戏曲都深深地植根于各自民族的文化土壤之中。20世纪,当伴随着西方社会大工业而来的物质压迫,将人的内心迷惘、失望、痛苦情绪挤压到无以复加的时候,西方戏剧出现了写实主义的剧烈反叛。从象征主义戏剧到表现主义戏剧,从存在主义戏剧到荒诞派戏剧,我们在这种反叛与革新中惊讶地发现,似乎它们的许多表现手法与中国戏曲相通,有着异曲同工之妙。而此时,中国剧坛开始打开面向西方的窗口,将洋人的drama拿来为我所用,于是中国出现了与传统戏曲迥然不同的戏剧样式——话剧。

近百年来,中国话剧与戏曲并行发展,相互渗透。今天,观众可以根据不同的欣赏习惯、艺术观念和审美趣味,随意选择自己的观赏对象。

三、注重戏剧艺术与其他艺术门类的有机联系

艺术中各个门类是相互关联、不可分割的,而戏剧又是一门集表演、美术、音乐、歌舞于一体的综合艺术,所以教科书中注重讲述戏剧与其他艺术门类的关系,并在“拓展与迁移”栏目中强化课程的综合化原则。在此门课中,我们需要掌握的是,戏剧给人们的直观感受是舞台形象,而这些形象是在剧场中展现出来的,它不仅作用于欣赏者的视觉,还作用于欣赏者的听觉甚至嗅觉,而且会充分调动欣赏者的想像力和情感。因此说,戏剧是一种时空综合、视听综合、现场交流的艺术。从创作的角度来说,戏剧的综合性还来自编剧、导演、演员、舞台美术、灯光、音响、服装、化装、道具等各个环节及其部门的协调努力。戏剧创作是一个综合的群体行为,而非个体的独立创造。在此教材中,我们在“拓展与迁移”栏目里,注意介绍了与戏剧舞台艺术相关的艺术品种,如美术、建筑、音乐等,同时也注意介绍了在世界上享有盛誉的剧作家和表演艺术家。这样做,旨在开阔学生的视野,让他们学会对知识融会贯通的方法,避免从书本到书本的机械理解。

四、体现多样化的学习方法

① 采用新的教学方法

在教科书中,除了介绍一些中外戏剧的基础知识外,大部分基本原理都让学生通过“感受与欣赏”栏目自己去体验,并通过“实践与创造”栏目达到艺术欣赏与艺术创造的统一。本教科书由教师讲授的

内容不多,主要是利用学生的生活经验和戏剧文化资源,通过生动活泼的教学环节,促进学生艺术潜能的开发。要采用教学互动方式,使学生认识到学习也是一种创造,这既是《中外戏剧欣赏》课的教学方法,也是这门课程的教学目的之一。在中外戏剧发展史中,优秀作品举不胜数,关键是要学生在有限的时间内掌握欣赏戏剧的基本方法。在教学中,教师的主要任务是起引导作用。

② 使学生认识到学习也是一种创造

学习这门课的目的,并不是要学生掌握系统的基础理论,所以教师在课上并不需要用更多的时间去“讲”课;教科书中选用了很多图片,教师可通过图片引发学生的思考,其目的是挖掘学生的生活经验和戏剧文化资源,通过生动活泼的教学环节,促进学生艺术潜能的开发。各学校可以根据不同的条件(如设备、师资情况)选择教学方式。但无论什么样的教学方式,都要避免灌输式。条件好的学校可以引导学生在网上和图书馆查阅资料;一般的学校可以通过校内电视设备,在讲授每个单元前引导学生在课余观看一两部戏剧作品。最好能带领学生观看一下现场的戏剧演出,或请当地剧团的演员、编导讲述戏剧常识。总之,要能调动学生的兴趣和思维能力。

③ 采用不拘一格的考查方式

学生学习成果的考查应该是多样化的。可以是一篇带有论文性质的戏剧文化调查报告,可以是一篇结合教科书某知识点的观后感,可以写一个小剧本,也可以编演一个能在台上演出的小品。既可以一个人独立完成,也可以几个人合作完成。总之,考查目标是让学生初步了解戏剧基本原理及学会戏剧欣赏。

敬告作者

我社根据教育部制定的《全日制义务教育课程标准（实验稿）》及《普通高中课程标准（实验）》编辑了多种义务教育和普通高中新课程实验教材，并通过了全国中小学教材审定委员会的审定。在这些教材的编写过程中，我们选用了多位作者的作品（含图片），并多方与作者进行联系，取得了他们的大力支持。在此，我们表示衷心的感谢。但是仍然有部分作者因地址或姓名不详而无法取得联系。恳请这些作者尽快与我社联系，我们将会对有关事宜作出妥善处理。

联系电话：020-87613835 邮编：510075

地址：广州市环市东路472号粤海大厦12-15楼 广东教育出版社

目 录

怎样讲好《前言》

教学目标·····	1
教材分析·····	1
教学建议·····	1
补充材料·····	2

第一单元 探寻戏剧的文化之根

——戏剧的起源与发展·····4

单元说明·····	4
-----------	---

第一课 天上人间

——西方戏剧的起源与发展·····5

教学目标·····	5
教材分析·····	5
教学建议·····	18
补充材料·····	19

第二课 华夏之音

——中国戏曲的形成与发展·····24

教学目标·····	24
教材分析·····	24
教学建议·····	29
补充材料·····	30

第三课 花开两朵

——中国戏曲与西方戏剧的文化

土壤·····35

教学目标·····	35
教材分析·····	35

教学建议·····	41
补充材料·····	42

第二单元 感受角色的千姿百态

——人物形象的民族之魂·····	45
单元说明·····	45

第四课 撼人心魄

——中外悲剧人物的凡俗与崇高·····	46
教学目标·····	46
教材分析·····	46
教学建议·····	51
补充材料·····	52

第五课 嬉笑怒骂

——喜剧人物的可悲与可爱·····	61
教学目标·····	61
教材分析·····	61
教学建议·····	66
补充材料·····	67

第六课 亦悲亦喜

——正剧人物的丰富与简明·····	70
教学目标·····	70
教材分析·····	70
教学建议·····	74
补充材料·····	75

第三单元 品味舞台的声光色艺

——舞台呈现的殊途同归·····	78
单元说明·····	78

第七课 出神入化

——戏剧表演的写意与写实·····	79
教学目标·····	79
教材分析·····	79
教学建议·····	86

补充材料·····87

第八课 流光溢彩

——戏剧舞台美术的虚拟性与实在性·····94

教学目标·····94

教材分析·····94

教学建议·····100

补充材料·····101

第九课 他山之石

——中国戏剧对多元文化的包容·····108

教学目标·····108

教材分析·····108

教学建议·····118

补充材料·····118

附：教学参考光盘目录·····122

怎样讲好《前言》

教学目标

- (1) 简要讲述什么是文化。
- (2) 了解优秀文化属于全人类。

教材分析

什么是文化

文化是人类在社会实践过程中所获得的能力和创造的一切成果。

“文化”一词在西方来源于拉丁文 culture，原意为对土地的耕耘和对植物的栽培，以后引申为对人的身体和精神两方面的培养。在中国古籍中，文化的含义是文治与教化。

广义的文化指人类物质生产和精神生产的能力、全部物质产品和精神产品。狭义的文化指精神生产能力和精神产品，包括一切社会意识形态；有时又专指教育、科学、文学、艺术、卫生、体育等方面的知识和设施，以便与世界观、政治思想、道德等意识形态相区别。文化中的积极成果作为人类进步和开化状态的标志，便是文明。本教材中使用的“文化”概念是指广义的文化。

文化是具体的历史的现象。在人类社会的不同历史阶段，文化具有不同的特点。不同的民族赋予文化不同的民族特点。在阶级社会中，文化不同程度地打上了阶级的烙印。新旧文化之间存在着批判改造与继承发展的关系。不同民族的和不同阶级的文化之间也存在着相互影响、相互渗透的关系。人类文化发展的总趋势是不断推陈出新，新兴的、进步的文化克服腐朽反动的文化而不断向前发展。人类文明从来是以进步文化为基础，没有进步文化的发展，就不会有文明的发展。

教学建议

- (1) 此部分用 10 分钟。

(2) 可以先让学生思考我们经常提到的文化是什么含义, 然后确定这门课讲的是广义的文化。

补充材料

文化的特征

文化是由人类进化过程中衍生出来或创造出来的。自然存在物不是文化, 只有经过人类有意无意加工制作出来的东西才是文化。例如, 吐痰不是文化, 吐痰入盂才是文化; 水不是文化, 水库才是文化; 石头不是文化, 石器才是文化等。

文化是后天习得的。文化不是先天的遗传本能, 而是后天习得的经验和知识。例如, 男男女女不是文化, “男女授受不亲” 或男女恋爱才是文化。前者是遗传的, 后者是习得的。文化的一切方面, 从语言、习惯、风俗、道德一直到科学知识、技术等, 都是后天学习得到的。

文化是共有的。文化是人类共同创造的社会性产物, 它必须为一个社会或群体的全体成员共同接受和遵循, 才能成为文化。纯属个人私有的东西, 如个人的怪癖等, 不为社会成员所理解和接受, 则不是文化。

文化是一个连续不断的动态过程。文化既是一定社会、一定时代的产物, 是一份社会遗产, 又是一个连续不断的积累过程。每一代人都出生在一定的文化环境之中, 并且自然地从上代那里继承了传统文化。同时, 每一代人都根据自己的经验和需要对传统文化加以改造, 在传统文化中注入新的内容, 抛弃那些过时的不合需要的部分。

现实社会只有具体的文化, 如古希腊文化、罗马文化、中国古代文化、中国现代文化等。具体文化受到诸多条件的制约, 其中最主要的是受自然环境和人们的社会物质生活条件的制约。如: 有石头, 才有石器文化; 有茶树, 才有饮茶文化; 有客厅和闲暇时间, 才会有欧洲贵族的沙龙文化。文化具有时代性、地区性、民族性和阶级性。自从民族形成以后, 文化往往是以民族的形式出现的。一个民族使用共同的语言, 遵守共同的风俗习惯, 养成共同的心理素质和性格, 此即民族文化的表现。在分裂为阶级的社会中, 由于各阶级所处的社会地位不同, 物质生活条件不同, 因而他们的价值观、信仰、习惯和生活方式也不同。

文化的核心是其符号系统, 如文字。各文字体系有相应的认知心理。文化是共有的, 它是一系列共有的理想、价值观和行为准则, 它是使个人行为能力为集体所接受共同标准。文化与社会是密切相关的, 没有社会就不会有文化, 但是也存在没有文化的社会。在同一社

会内部，文化也具有不一致性。

不同的学科对文化有着不同的理解。从哲学角度解释文化，认为文化从本质上讲是哲学思想的表现形式。由于哲学的时代和地域性，从而决定了文化的不同风格。一般来说，哲学思想的变革会引起社会制度的变化，与之相伴随的有对旧文化的镇压和新文化的兴起。从存在主义的角度，文化是对一个人或一群人的存在方式的描述。人们存在于自然中，同时也存在于历史和时代中；时间是一个人或一群人存在于自然中的重要平台；社会、国家和民族（家族）是一个人或一群人存在于历史和时代中的另一个重要平台；文化是指人们在这种存在过程中的言说或表述方式、交往或行为方式、意识或认知方式。文化不仅用于描述一群人的外在行为，文化还特别包括作为个体的人的自我的心灵意识和感知方式——一个人在回到自己内心世界时的一种自我的对话、观察的方式。

文化是由各种元素组成的一个复杂的体系。这个体系中的各部分在功能上互相依存，在结构上互相联结，共同发挥社会整合和社会导向的功能。

第一单元

探寻戏剧的文化之根

——戏剧的起源与发展

单元说明

本单元主要讲述中西方不同的文化对中西方戏剧起源、发展的影响。因为第二、第三单元具体分析中西方戏剧的不同形态，涉及到戏剧发展的一些问题，所以本单元重点是戏剧的起源。为了使学生学习时思路清晰，这里采用先分述、再比较的方法。

第一课 天上人间

——西方戏剧的起源与发展

教学目标

- (1) 对古希腊文化与西方戏剧起源的关系有基本的认识。
- (2) 对西方戏剧发展线索有大体的了解。

教材分析

1. 古希腊文化

古代希腊位于地中海东北部，包括巴尔干半岛南端（即希腊半岛）、爱琴海中数百个岛屿和小亚细亚西部沿海一带。公元前12世纪以前，地中海中的克里特岛和希腊半岛上的迈锡尼地区已经出现了奴隶制国家，有了相当发达的文化，史称“克里特—迈锡尼文化”。公元前12世纪末，住在半岛北部的另一些尚处在氏族制阶段的希腊人部落向南迁移，侵入半岛，破坏了当地奴隶制的经济和文化。各部落又经过一段时期的大迁移，逐渐定居下来。古希腊文化从此开始，一直继续到公元前2世纪希腊奴隶制国家的衰落。

古希腊文化，不仅适应于原始社会瓦解后奴隶主占有制的社会经济发展的需要，并且反映、服务于这种发展。这一时期的希腊文化是希腊人广泛吸收周围各民族尤其是古代西亚、北非诸国的优秀文化成果，并进行了创造性的发展的结果，是不同地区希腊人共同智慧的结晶。

在古希腊文化的最初时期，神话和宗教交织在一起。无论早期古希腊众多的氏族部落，还是后来发展的城邦，神在整个希腊都得到普遍尊重。早期希腊的宗教包括对宇宙万物的崇拜、对祖先的崇拜和对英雄的崇拜。古希腊的神是高度拟人化的，不仅外形与人相同，性格也很相似。公元前8世纪末至公元前7世纪初的诗人赫西奥德在《神统谱》中叙述了以宙斯为首的包括波塞冬、阿波罗、雅典娜、赫拉等在内的神的家族。

宗教在希腊人的生活中起着非常重要的作用。在阶级分化还不严重、所有氏族成员都参加生产劳动的时候，许多神与劳动过程有关。如赫尔墨斯掌管放牧，雅典娜掌管栽培橄榄，阿尔忒弥斯掌管打