

普通高中课程标准实验教科书

艺术

(选修 1-4)

戏剧创编入门

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

艺术

选修 1-4

戏剧创编入门

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

伍向平 周凤甫 陈京松

本册主编

张晋琼

主要编写人员

张晋琼 胡玲玲 陈京松 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
艺术
(选修1-4)

戏剧创编入门

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

*

广东教育出版社出版发行
(广州市环市东路472号12-15楼)

邮政编码: 510075

网址: <http://www.gjs.cn>

惠州市国鹏彩印有限公司印刷
(惠州市仲恺高新技术开发区)

890毫米×1240毫米 16开本 3.5印张 70000字

2006年7月第1版 2006年7月第1次印刷

ISBN 7-5406-6387-1/G·5673

定价: 5.11元

著作权所有, 请勿擅自用本书制作各类出版物, 违者必究
如有印装质量问题或内容质量问题, 请与我社联系。

联系电话: 020-87613102

前 言

戏剧的世界，是一个纷繁复杂的世界。这个世界里，普罗米修斯为了盗取天火温暖人间，被宙斯钉在高加索的悬崖上，忍受着老鹰周而复始的啄食，但他勇敢坚强，绝不屈服；俄狄浦斯为了逃避“杀父娶母”的命运，四处流浪，虽然最后仍然没有逃脱命运的魔掌，但他却与命运坚持斗争到底；哈姆雷特为了重整黑白颠倒的世界，挺身而出，直到最后与敌人同归于尽；善良无辜的窦娥被无端判斩，六月飘雪以还其清白；美丽的杜丽娘为了追求自由，不惜出生入死，死而复生……戏剧就是这样，通过一个个栩栩如生的艺术形象，通过他们的悲欢离合，通过他们的喟叹、悲哀、追求与抗争，为新一代的观众营造一个又一个充满魅力的艺术境界，让观众神游其中，寻找生命的价值和人生的意义，感受人生的真谛。

戏剧小舞台，人生大舞台。的确，戏剧是人生故事的搬演，生活舞台也在搬演戏剧中的故事。生活与戏剧、戏剧与生活，具有相似相通之处。

然而戏剧与生活又是有区别的，要把生活搬上舞台，并不是一件容易的事。因为戏剧是一门艺术，它要在有限的时间、空间里，艺术性地展示生活；它要牢牢地吸引观众，让观众哭，让观众笑，引起观众强烈的情感共鸣。它并不是简

儿童剧《爱丽丝漫游奇境记》

话剧《推销员之死》

西泠乐舞百戏影乐团

彩调《刘三姐》

哑剧(德国,米兰斯拉什克)

豫剧《水滸七罕》

Contents

目录

第一单元 走进戏剧\1

第一课 现实人生
——戏剧创作的不竭宝藏\3

第二课 戏之为戏
——戏剧构成的基本要素及关系\8

第二单元 剖析戏剧\15

第三课 取精用弘
——戏剧创作的选材原则\17

第四课 栩栩如生
——戏剧人物的塑造\21

第五课 悲喜人间
——戏剧剧本的整体构架\26

第三单元 创编戏剧\31

第六课 开心一刻
——喜剧、小品的创编\33

第七课 激发创造力
——课本剧的创编\39

戏剧辞典 \45

第一单元
走进戏剧

北京长安大戏院的现代玻璃幕墙，古典的门楼和传统戏曲脸谱造型

话剧《茶馆》(1958年)

木偶剧《好兵仲克》

歌剧《茶花女》

京剧《宇宙锋》

芭蕾舞剧《斯巴达克》

泰国戏剧《乱》

音乐剧《狮子王》

戏剧是一种在舞台上表演故事、情境和人物的综合艺术。它借助文学、音乐、舞蹈、美术等艺术手段来塑造人物形象，揭示社会矛盾，反映社会生活。与小说、诗歌、散文并列的戏剧文学，指的是供舞台表演使用的剧本。

戏剧的含义有广义和狭义之分。狭义专指以古希腊悲剧和喜剧为开端，在欧洲各国发展起来继而世界广泛流行的舞台演出形式，中国称之为“话剧”。广义的戏剧包括戏曲、话剧、歌剧、舞剧、音乐剧、木偶剧、哑剧、小品等。

戏剧要在有限的时间、空间和容量里，通过人物的语言和动作，塑造人物形象，反映社会生活，这就要求剧作家必须对题材进行选择、提炼、加工，把反映的社会矛盾集中起来，达到尖锐、激烈的程度。

第一课 现实人生

——戏剧创作的不竭宝藏

剧作家夏衍在《戏剧与人生》一书中写道：戏剧是人生的缩影，在舞台上表现出来的正应该是压缩、精练了的人生。这句话说明了戏剧与生活的关系，即戏剧是高度浓缩的现实人生。

社会生活是文学艺术创作的唯一源泉。戏剧也不例外。

老舍为了反映时代的变化，阅读了改造龙须沟的许多文件资料，进行了大量的实地调查，创作出话剧《龙须沟》。剧中精心设计了一个在北京常见的小杂院，通过三个家庭和一个孤老头的不同遭遇，真实、生动地展现了龙须沟的今昔和人们的精神风貌。

《龙须沟》第一幕突出一个“臭”字，着力着笔揭露旧恶苦的生活环境给下层穷苦人民带来的痛苦。

第二幕、第三幕写龙须沟的变化，龙须沟的改造工程不仅使小杂院的容貌大为改观，而且让院里人们的精神面貌焕然一新。

龙须沟是北京天桥附近的一条臭水沟。1950年初夏，在经济还很困难的条件下，人民政府拨款改造这条长期给人民群众带来痛苦和烦恼的臭水沟，这件事深深感动了剧作家老舍。

话剧《茶馆》中的老舍要表现旧北京的一些普通茶馆，客人们到这里来品茶、下棋、去皮、谈判交易、解决纷争……

清朝末年的茶馆

清朝末年的社会生活画面

清末民初老北京的出殡场景

剧中，对清朝末年军机处向袁世凯等历史事件也有所反映

《茶馆》终场，王利发、常四爷、秦仲义三位老人慨然祭奠自己押运的奇迹，也寓意着力旧社会悲剧

《茶馆》通过对王利发、常四爷、秦仲义三个人物不同命运的描写，形象生动地反映了那个时代的生活本质

剧作家老舍的《茶馆》，笔锋始终对准光怪陆离的旧社会。第一幕，常四爷因为以惋惜的感情说了一句“大清国要完了”而被捕入狱。常四爷的一句感慨万分的发问：“我爱咱们的国呀，可是谁爱我呢？”是作者几十年来的人生感受，发人深思。

1958年，焦菊隐导演《茶馆》，为了让这出戏能够很好地在舞台上表现出来，他带领主要演员去体验生活。虽然类似戏里那样的茶馆已经绝迹了，但还可以在北京安定门内找到提笼架鸟的茶客和整天下棋、聊天的一些老人，演员们努力从他们身上寻找角色的感觉。

扮演民族资本家秦仲义的演员蓝天野花了不少工夫去生活中寻找和自己扮演的角色有关的对象，仔细观察他们的生活习惯、兴趣爱好和性格特征。最后根据他的观察，在舞台上成功地塑造了秦仲义这一人物形象。

北方昆曲剧院演出的昆曲《茶馆》

老舍(1899—1966年)

1913年考入北京师范大学。1924年赴英国，任伦敦大学东方学院中文讲师，同时进行文学创作。1930年回国，抗日战争爆发后，创作了《残雾》、《国家至上》等话剧。1944年开始创作以沦陷了的北平为题材的长篇小说《四世同堂》。1951年北京市人民政府授予他“人民艺术家”称号。老舍一生创作繁多，话剧代表作《龙须沟》、《茶馆》成为新中国话剧的典范，为中国的话剧艺术赢得了国际声誉。老舍的剧作力求真实地反映现实生活，并具有浓厚的北京乡土气息。

体验与探究

以下任选三题：

1. 观看《龙须沟》片段，想想作者是如何从普通生活场景中选取戏剧素材的。
2. 《茶馆》反映的生活如此深广，作者主要用了什么手法来精心安排故事情节？
3. 《茶馆》第三幕三个老人撒纸钱凭吊自己，现实生活中有这样的事情吗？作者为什么要这样写呢？
4. 比较《龙须沟》与《茶馆》，分析作者是如何从不同角度、用不同的方法发现生活、感受生活、认识生活、表达生活的。
5. 回想一下你最近看过的戏剧、电影、电视剧，和同学、老师聊一聊，哪出戏最有生活气息，作者又是如何反映生活的呢？指出你认为成功的地方。
6. 生活是艺术创作的源泉，平时应有目的有计划地去观察生活、体验生活，抓住生活的细节，为即兴创作积累素材。

戏曲舞台上的一桌二椅

拓展与迁移

戏曲是中国传统的戏剧形式，它是以一定的艺术程式来表现生活的。传统舞台上通常只有简单的一桌二椅，没有写实的布景。戏曲舞台上的桌椅按照不同的用途有不同的含义。桌椅具体指什么，起决定作用的是演员的表演。如：演员从高高架起的桌椅上翻着漂亮的跟斗而下，就表示翻过城墙或山头；演员侧身手搭椅背而坐，托颊闭目，就表示那是眠床。

中国戏曲人物的脸谱有“红忠白奸”等象征意义。奸诈如曹操者多勾白脸，忠勇似关羽者多涂红色，性情暴躁者多勾蓝脸，刚正无私者多用黑脸，喜兴者勾笑脸，愁苦者勾哭脸。脸脸鲜明，人人生动，观众睹脸则知其人，这是戏曲简便的一面，也是它形象的一面。

请从戏曲念白与动作的夸张、脸谱与舞台布景的虚拟性方面，谈谈你对于戏曲与生活的关系的看法。

关羽

采飞

司马懿

神德

古希腊戏剧面具

实践与创造

以下任选三题：

1. 从京剧或古希腊戏剧中选择一个你喜爱的脸谱图形，自己仿制一个。同学们都戴在脸上，大家谈谈从各个脸谱上能看到些什么寓意，表达了怎样的感情色彩。

2. 尝试一下，去网上搜集中外戏剧脸谱，并制成网页或PowerPoint课件，同学们互通有无，整理后向全班展示。

3. 留意你平时听到的音乐，看到的绘画、电影、戏剧或小品，找出它们与生活的关系，并将你的感受写成一篇小文章。

4. 观察同桌或好朋友做某事时的情景，描述并表演出来。

精品推荐：《天下第一楼》、《同船过渡》、《左邻右舍》。

戏剧辞典：悲剧、喜剧、话剧、戏曲、歌剧、舞剧、哑剧。

同学们表演的课本剧《小灯笼》

我的文档

1. 《茶馆》观后感：_____

---

2. 老师、同学对我在《茶馆》排演中的表现及我创编的生活小品的评价：_____

---

3. 老师、同学对我制作的脸谱的评价：_____

第二课 戏之为戏

——戏剧构成的基本要素及关系

《天下第一楼》中的戏剧场面

剧作家陈白生在《戏剧空谈》一书中说：戏剧的核心是冲突。一男一女在路上谈笑而过，没有人注意他们。如果一男一女在路上相骂以致相打，大家便会围上来看。因为它有冲突，有戏剧性冲突了。

戏剧的基本要素除了戏剧冲突外，还有戏剧人物、戏剧语言、戏剧动作、戏剧情节、戏剧结构、戏剧悬念、戏剧场面、戏剧情境等。

《哈姆雷特》中的戏剧情节：丹麦王子哈姆雷特的叔父谋杀了他的父亲，夺得了国王的宝座，并娶了他的母亲为妻。哈姆雷特理想崇高，却敢于斗争，报仇的愿望始终没有实现。直到最后在父老士兵的感召下，他才承担了黑色的报父

《威尼斯商人》中的戏剧情节

《万里长征》的戏剧冲突，从主题看成了，豪情的个人与时空博弈，平实的个人却想赋予“历史坐标”；在此视觉符号与历史中，剧本提示了建国初期社会的新旧观和时代风貌，通过人民解放战士思想的矛盾和斗争的叙事结构，透写了一度带过战争进行曲。

《北平剧院》中的人物形象

戏剧的基本要素之间是一种相依存的关系，它们共同为塑造人物形象、营构故事情节，完成戏剧创作服务。

英国剧作家莎士比亚的《罗密欧与朱丽叶》，剧中人物关系紧密相连，戏剧情节十分集中。从罗密欧与朱丽叶在舞会上认识，并深夜在花园里互诉爱慕之情，到朱丽叶为抗拒父母逼婚，在神父的帮助下服安眠药假死，而罗密欧误以为真也服毒自尽，朱丽叶醒来又拔剑自刎，这一连串的猝发事件，引起戏剧情境的急剧转换，产生了强烈的戏剧效果。

《万里》中的戏剧冲突，使得英雄没有想到她心爱的女儿西北党军后能苦日的覆辙，再一次落入周家的魔掌，而她女儿所爱的不是别人，正是她同林国的私生子周萍……

《万里》的戏剧结构，开头通过着费和四风的一场微妙的神话交代了生活在周公馆内的人物及其关系。随后，剧情迅速发展，情节环环相扣，各种人物先后登场。该剧冲霄越尖越亮；最后一幕中，剧情向高潮推进，四风、周萍触电身亡，周萍拔枪自杀。全剧结构十分紧凑，富于戏剧性（1941年，西北战地服务团抗敌剧社演出的《万里》）。

话剧《罗密欧与朱丽叶》（戏剧画）

易卜生(1828—1906年)挪威剧作家。他擅长在剧作中反映社会现实,深刻揭露社会中的丑恶现象。他的戏剧作品结构严谨巧妙,有精严的编剧技巧。主要作品有著名的四大社会问题剧——《社会支柱》、《玩偶之家》、《群鬼》、《人民公敌》,还有《布郎德》、《培尔·金特》、《野鸭》、《罗斯莫庄》、《海上夫人》、《建筑师》等剧作。易卜生对现代戏剧有杰出贡献和广泛影响,被誉为“欧洲现代戏剧之父”。

话剧《娜拉》剧照

感受与欣赏

挪威剧作家易卜生的社会问题剧《玩偶之家》以当时发生的真实事件为素材,描写了发生在海尔茂与娜拉之间的深刻冲突。作者旨在反映并非出身的差别使娜拉与丈夫海尔茂决裂,而是伦理道德观念的不同使他们无法共同生活,当娜拉认识到自己仅是丈夫的玩偶时,决然出走,不论是8年的夫妻生活还是对孩子的感情都不能使她回心转意。这出戏介绍到中国后,在当时反对封建奴役、争取妇女解放的历史背景下,剧中女主人公娜拉被看作是“妇女解放”的先驱,她的出走被看作是“女性独立”的宣言。

剧情一开始,海尔茂的家庭生活似乎很幸福美满,他对妻子娜拉温存体贴,娜拉则给他的生活带来阳光。娜拉在丈夫身边感到快乐和满意,仿佛整个世界都在对她微笑。但很快娜拉明白了,她的幸福是建立在沙滩上的。

戏剧冲突在娜拉与丈夫海尔茂之间展开。引发冲突的事件是触犯法律的假签名问题。

第一幕只是把矛盾展现出来,男女主人公并没有交锋。海尔茂不知道妻子借债,娜拉也没有把假签名当作一回事,她以搭救了丈夫的性命感到自豪。海尔茂对柯洛克斯泰的人品有所针砭,预示着即将到来的一场风暴。

第二幕是冲突的酝酿阶段,娜拉与海尔茂之间的矛盾发展了。海尔茂不顾娜拉的请求,坚决要辞退柯洛克斯泰。娜拉受到柯洛克斯泰的耍挟,只好向阮克医生和林丹太太求援。这时的娜拉虽然领教了丈夫的固执,但还是从顾全丈夫的名誉出发,甘愿自己承担全部责任,并相信海尔茂在必要的时候会挺身而出援救自己。但是,她估计错了,冲突又推进了一步。

第三幕,冲突表面化了,剧情发展到高潮。海尔茂看到柯洛克斯泰的揭发信,大发雷霆,娜拉被海尔茂的行为吓呆了。正当事情闹得不可开交时,柯洛克斯泰受到林丹太太爱情的感化,退还了娜拉的借据。海尔茂看到自己已经脱离危险,又开始用甜言蜜语抚慰娜拉。但这时的娜拉认清了丈夫的面目,认清了海尔茂及其所代表的社会法律的虚伪性,决心和家庭、社会决裂。

体验与探究

以下任选三题：

1. 欣赏《玩偶之家》，简述该剧的故事情节。
2. 女主人公娜拉具有怎样的性格？作者通过哪些方法来表现娜拉的性格？
3. 说说《玩偶之家》的戏剧冲突是怎样潜藏、发生、发展并爆发的？

4. 你觉得《玩偶之家》中最能吸引你往下看的悬念是什么？

5. 欣赏绘画作品《三等车厢》，体验绘画与戏剧在表现生活题材上的共性与个性。

美术作品《三等车厢》(法国·杜米埃)表现的虽短暂旅途的生活，但象征着人生漫长的道路，画中不同人物有着不同的表情，他们在人生的道路上有着各不相同的遭遇。作品十分严肃地表现了画家对劳动人民命运的关注。

拓展与迁移

一部好的电视、电影剧本同样是由人物、语言、动作、情节、结构、悬念、场面、情境等戏剧基本要素构成的。选取一部你最喜爱的电影，说出它的戏剧基本要素。

一些能打动人的美术作品或摄影作品往往会有一定的题材、一定的主题，它可以表现一个人、一件事、一段情节和一定的思想。

这三幅照片真实地记录了一个小女孩在1998年长江百年不遇的大洪水中的遭遇。洪水冲跨了觐洲湾的大堤，小女孩被困在一棵树上，洪水猛烈地冲击着那棵树。人民解放军战士为救下这位随时可能被洪水吞噬的小女孩，驾着快艇几次向那棵树靠拢。洪水非常凶猛，冲锋舟几次向那棵树冲刺，都被洪水冲走，未能靠拢。最后，人民子弟兵改变策略，将冲锋舟改为逆流而上，开足马力靠近那棵树，经过一番努力，终于把小女孩救下来。

想想如果把这一真实事件写进一部表演作品中，你将怎样设置戏剧悬念，使人物(小女孩)的命运引起观众的强烈关注。请根据这一真实事件及三幅图片提供的信息，展开你的想像，在你所设置的悬念的基础上巧妙地把戏剧构成的基本要素有机地结合在一起，形成剧本。

洪水来了

洪水中受困

母女重逢

实践与创造

1. 试着表演以下独白,体会戏剧语言对人物的刻画作用。

(1)《玩偶之家》第一幕中娜拉的简短独白:

娜拉 (站着想了会儿把头一扬) 喔,没有的事! 他吓唬我。我也不会那么傻。

(动手整理孩子们才脱下来的衣服。住手) 可是? 不会,不会! 我干那件事是为我丈夫。

娜拉 (吓得面如土色) 带坏我的儿女? 害我的家庭? (顿了一顿,把头一扬) 这话靠不住! 不会有的事!

(2) 第三幕中娜拉的简短独白:

娜拉 (眯着眼瞎摸,抓起海尔茂的舞衣披在自己身上,急急忙忙,断断续续,哑着嗓子,低声自言自语) 从今天以后再也见不着他了! 永远见不着了,永远见不着了。

(把披肩蒙在头上) 也见不着孩子们了! 永远见不着了! 喔,漆黑冰凉的水! 没底的海! 快点完事多好啊! 现在他已经拿着信了,正在看! 喔,还没看。再见,托伐! 再见,孩子们!

2. 通过以下五项训练,体会一下戏剧冲突是怎样营造出来的。

(1) 选择五出你喜欢的戏剧。用一句话归纳出剧中主角的内心渴望。比如说:哈姆雷特想要报杀父之仇。

(2) 写一段对话,剧中人A请求B做一件事情,而B却不愿做。让A用三种方式提出他的请求,每一种方式都要表达一种不同的情感:罪恶感、风趣感、谦卑感、愤怒感……

(3) 写一段话,在这段话中,某人用一种不太明显的方式把自己的愿望告诉给另一个人。

(4) 选一部你喜爱的剧本,重写最后的结局,使剧中主人公冲突的结局与原剧完全不同。

话剧《玩偶之家》(美国 圣迭戈)