

经全国中小学教材审定委员会
2006年初审通过

普通高中课程标准实验教科书 **音乐** 选修

音乐与戏剧表演

广东基础教育课程资源研究开发中心

音乐教材编写组编著

广东省出版集团 花城出版社

目录

第一单元 音乐与舞台艺术

第1节 音乐与戏曲 8

昆剧 8

京剧 10

第2节 音乐与歌剧 14

歌剧 14

第3节 音乐与音乐剧 18

音乐剧 18

第二单元 音乐与舞台表演

第1节 我在舞台上 24

面对观众 24

舞台发声 25

场面调度 25

动作节奏与速度 26

风格化与假定性 27

梦影流声的舞台世界 28

第2节 我与角色 30

体验的表演方法 30

理性的表演方法 31

表现的表演方法 32

第三单元 音乐与影视艺术

第1节 配乐的作用 36

推动叙事 36

抒发情感 37

营造气氛 38

强化主题 39

第2节 影视有声源音乐 40

主题音乐——情感的浓缩,思想的结晶 40

插曲——角色带领观众听的音乐 42

角色制造——音乐在影视作品中的自然呈现 43

第3节 影视无声源音乐 44

片头音乐——演出开始了 44

插曲——给观众听的音乐 44

片尾曲——曲终人散 46

目录

第四单元 人人可以创造角色

第1节	我的剧目	49
	启承转合,来自生活	50
	人物小史考察	51
	人物情境透视	52
	人物关系分析	52
	表演小品	53
第2节	我的风格	55
	我的剧目风格	55
	我的表演风格	55
	我的音乐风格	56
第3节	我的演出	57
	关注生命	57
	表现生活	58
	演绎人生	58
附录	小词典	60

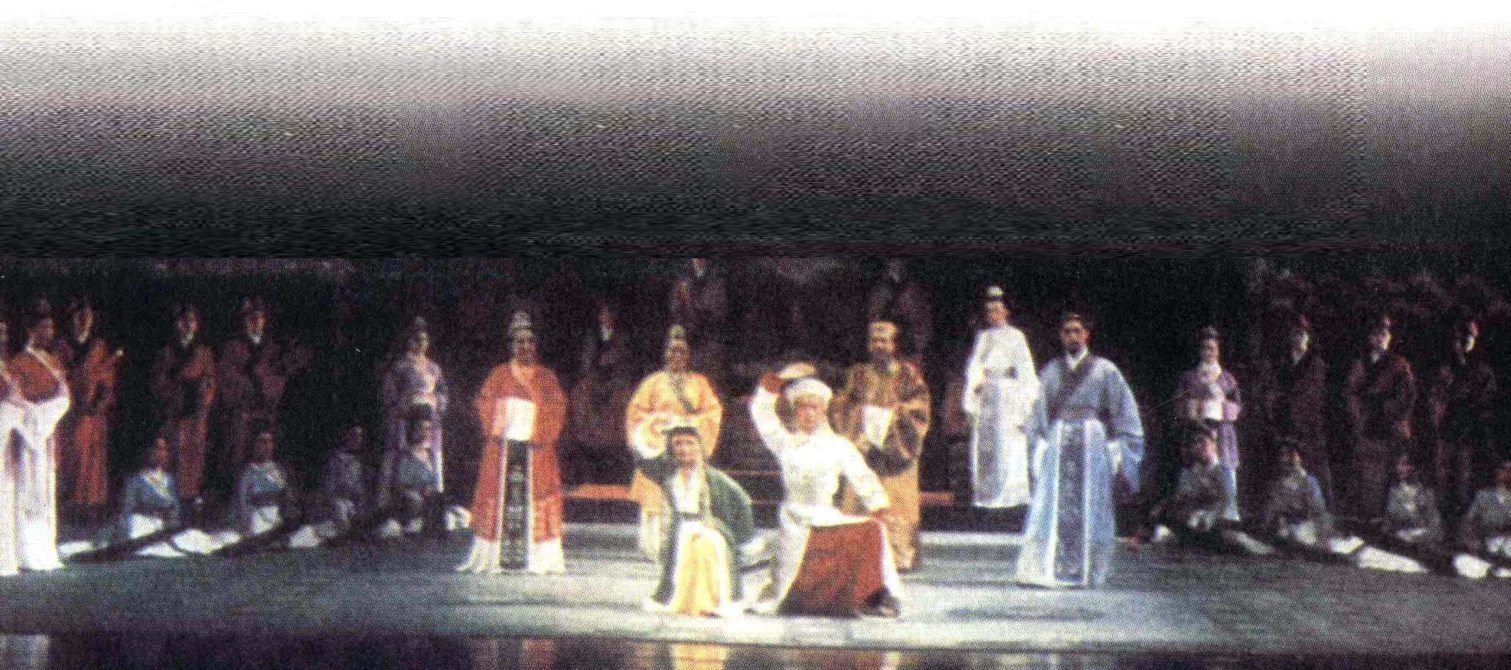
经全国中小学教材审定委员会
2006年初审通过

普通高中课程标准实验教科书 **音乐** 选修

音乐与戏剧表演

广东省出版集团
花城出版社

中国·广州

主 编 程建平
副 主 编 伍向平 许新华
本册主编 甘小二
参加编写 朴日华 杨 斌 陈 晨

责任编辑 邓 如
美术编辑 苏家杰
技术编辑 岑宇峻
平面总设计 苏家杰
本册平面设计 苏家杰

经全国中小学教材审定委员会 2006 年初审通过

普通高中课程标准实验教科书

音乐与戏剧表演 选修(简谱版)

广东基础教育课程资源研究开发中心 音乐教材编写组编著

花城出版社 出版发行

佛山市浩文彩色印刷有限公司印刷

(南海区狮山科技工业园 A 区)

890 毫米 × 1240 毫米 16 开本 4.5 印张 90000 字

2006 年 8 月第 1 版 2010 年 8 月第 5 次印刷

ISBN 978-7-5360-4807-2

定价:5.56 元

(省物价局核定零售价格)

如发现印装质量问题,请与我社(020-37592317)联系调换。

前 言

同学们，欢迎走进音乐与戏剧表演的艺术课堂。

戏剧是一门综合艺术，其包含的戏曲、歌剧、音乐剧、话剧，及与戏剧有着密切联系的影视剧等，是表现生活、演绎人生的重要艺术形式之一。现今，戏剧这一传统艺术形式吸纳了一切可利用的艺术手段，显现出综合性极强的发展趋势，成为展示人类文明、关注生命存在的艺术舞台。戏剧与音乐有着密切的关系，在刻画人物、塑造形象、倾诉情感及烘托气氛等方面，音乐发挥着不可或缺的重要作用。

学习“音乐与戏剧表演”课程，主要目的是让同学们了解音乐与表演艺术的关系，认识戏剧作为综合艺术的深刻表现力，体验以戏剧表演为主体的音乐实践，进而培养同学们的兴趣爱好、拓展艺术视野、提高审美能力。

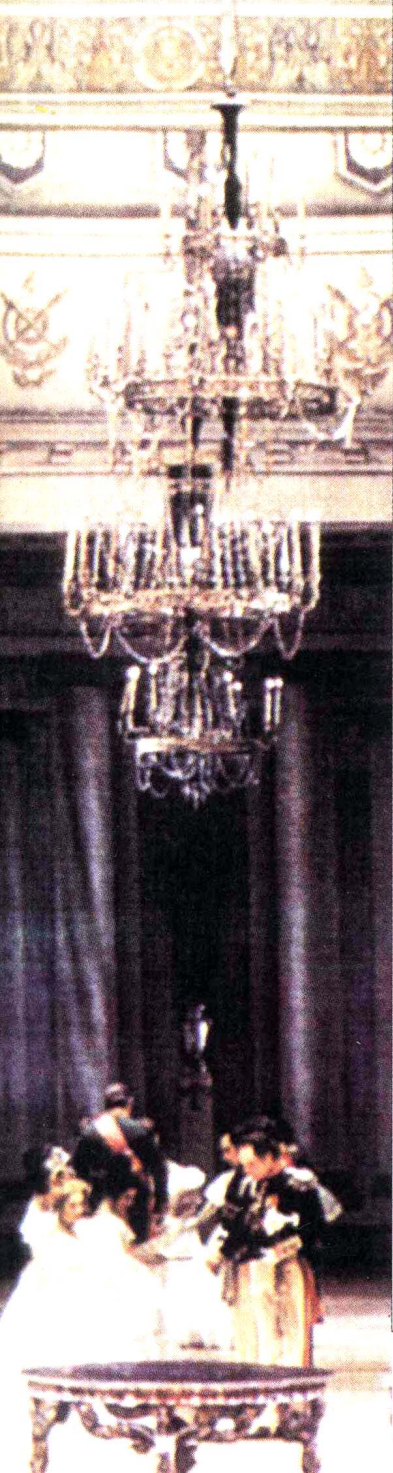
在本课教学中，除了欣赏中外戏剧精粹片段并摹仿演出这些片段外，我们也安排了充分的课时，让同学们在老师的带领下，亲历一个戏剧作品的诞生与成长，熟悉音乐在戏剧表演中的作用，通过创作表演来体验塑造角色的美妙过程。

同学们，让我们一道走进音乐、走进戏剧，共同体验音乐与戏剧表演的艺术乐趣吧！

目录

第一单元 音乐与舞台艺术

- 第1节 音乐与戏曲 8
 - 昆剧 8
 - 京剧 10
- 第2节 音乐与歌剧 14
 - 歌剧 14
- 第3节 音乐与音乐剧 18
 - 音乐剧 18

第二单元 音乐与舞台表演

- 第1节 我在舞台上 24
 - 面对观众 24
 - 舞台发声 25
 - 场面调度 25
 - 动作节奏与速度 26
 - 风格化与假定性 27
 - 梦影流声的舞台世界 28
- 第2节 我与角色 30
 - 体验的表演方法 30
 - 理性的表演方法 31
 - 表现的表演方法 32

第三单元 音乐与影视艺术

第1节 配乐的作用 36

推动叙事 36

抒发情感 37

营造气氛 38

强化主题 39

第2节 影视有声源音乐 40

主题音乐——情感的浓缩,思想的结晶 40

插曲——角色带领观众听的音乐 42

角色制造——音乐在影视作品中的自然呈现 43

第3节 影视无声源音乐 44

片头音乐——演出开始了 44

插曲——给观众听的音乐 44

片尾曲——曲终人散 46

目录

第四单元 人人可以创造角色

- 第1节 我的剧目 49
 - 启承转合,来自生活 50
 - 人物小史考察 51
 - 人物情境透视 52
 - 人物关系分析 52
 - 表演小品 53
- 第2节 我的风格 55
 - 我的剧目风格 55
 - 我的表演风格 55
 - 我的音乐风格 56
- 第3节 我的演出 57
 - 关注生命 57
 - 表现生活 58
 - 演绎人生 58
- 附录 小词典 60

第一单元 音乐与舞台艺术

舞台，常常被人们用来比喻人生。因为，人类对情感的表达、对理想的追求、对人世间“真善美”的颂扬和“假恶丑”的鞭挞，都可以在小小的舞台上得到呈现。在这里，各种艺术形式的综合与融会，都是为了表现人间百态、体验人生况味，并寻求和描绘未来的图景，寄托人们新的希望。本单元我们和大家一起来探究的，就是音乐与几种舞台艺术的关系。

第1节 音乐与戏曲

无声不歌，无动不舞。

—— [中] 齐如山

戏曲，是中国传统的戏剧样式。它与古希腊的悲喜剧、印度的梵剧并列，被称为世界三大古老的戏剧文化。戏曲是产生于中国特定时期、扎根于特定的民族土壤、具有特定概念的音乐戏剧样式。其中京剧被称为中国的“国粹”。

戏曲常采用历史人物、典故、重大历史事件等作为表现题材。掌握戏曲的基本知识，提高戏曲的鉴赏能力，对于加深中华民族传统文化的认识有着重要作用。

安徽省徽剧团演出的折子戏之一《水淹七军》，叙述三国时期的一次水上战役

聆听与欣赏

昆剧

昆剧——昆曲，在中国戏曲史上有着特殊的地位和贡献，它享有“百戏之祖”的美誉。

昆剧亦称昆曲、昆山腔，最初是江苏昆山一带民间流行的南戏清唱。明嘉靖年间戏曲音乐家魏良辅等人以昆山腔为基础，吸收弋阳、海盐诸腔的音乐和北曲的唱法，改革成新的昆山腔，它宛转细腻、抒情委婉，有“水磨调”之称，成为集南北曲之大成的“时曲”和中国最有代表性的声腔，也是京剧中主要声腔之一。

昆曲有南昆、北昆之分，乾嘉之后，昆曲逐渐退出宫廷，但在以上海为中心的南方，昆曲演出仍占主导地位。而北方的昆曲艺人离开宫廷后，也有一些转入乡村，虽然声势不大，却一线单传，流传至今，成为今天的“北昆”。

昆曲的表演，有它独特的体系、风格，它最大的特点是抒情性强、动作细腻，歌唱与舞蹈的身段结合得巧妙而谐和。丰富完整的角色行当及自成一体的表演程式，形成了昆曲“歌舞合一，唱做并重”的表演体系。由于昆曲的突出艺术成就，它已被联合国教科文组织宣布为首批“人类口头遗产和非物质文化遗产的代表作”。

夜 奔

(选自昆剧《宝剑记》)

[折桂令]

1=C $\frac{4}{4}$

$\hat{3}$ $\underline{2\ 3}$ $\underline{1\ 2}$ $\hat{3}$ | $\dot{1}$ $0\ \dot{2}$ $\dot{1}$ $6\ 5$ | $\underline{3\cdot 5}$ $\underline{1\cdot 2\ 3}$ $\dot{1}$ 6 | 5 $\underline{3\ 6\ 5}$ 3 - |
 (实 指 望) 封 侯(学那) 万 里 班 超，
 0 $\underline{\dot{1}\cdot 2}$ $\underline{\dot{1}\ 7\ 6}$ $0\ 5$ | $\underline{3\cdot 5}$ $\underline{6\ \dot{1}\ 6\ 5}$ $\underline{3\ 2\ 3}$ $\underline{2\ 3\ 2}$ | 1 $\underline{2\ 3\ 2\ 1}$ $\underline{6\ 1\ 5}$ $\underline{6\ 7}$ |
 (生 逼 作) 揭 竿 红 巾，(做了) 背 主
 $\underline{6\ 1\ 5\ 6}$ 1 $\underline{2\ 3}$ $\underline{2\ 1\ 2}$ | 1 $\underline{1\cdot 2\ 3}$ $\underline{2\ 1\ 3}$ | $\underline{3\ 5\ 6}$ $0\ 5$ $\underline{5\ 4\ 3}$ | 2 $\underline{1\ 7}$ $\underline{6}$ - |
 黄 巢。(恰 便是) 脱 鞴 苍 鹰，
 6 $\underline{\dot{1}\ \dot{1}}$ $\underline{6\ 5\ 3}$ $0\ 5$ | $6\cdot \underline{\dot{1}\ 5\ 3}$ $\underline{2\ 1\ 3\ 5}$ | $\underline{3\ 5\ 2\ 3\ 5}$ $6\ \underline{2\ \dot{1}\ 7\ 6}$ | 5 $\underline{1\cdot 2\ 3\ 2\ 1\ 3}$ |
 离 笼 狡 兔， 拆 网 腾 蛟，(救 国 难)
 $\dot{1}$ $0\ \dot{2}$ $\dot{1}$ $6\ 5$ | 6 $\underline{1\cdot 2\ 3\ 2\ 1\ 3}$ | $\underline{3\cdot 5}$ $\underline{1\ 2\ 3}$ $\underline{5\ 3}$ | 2 $\underline{1\ 2\ 1\ 6}$ $\underline{1\ 2}$ |
 谁 诛 正 卯？ 掌 刑 法 难 得 皋 陶。似 这
 $\underline{3\cdot 5}$ $\underline{1\ 2\ 3}$ $\underline{5\ 3}$ | 2 $\underline{1\ 2\ 1\ 6}$ - | $\dot{1}$ $\underline{\dot{1}\ 6\ 5\ 6}$ | 5 $\underline{3\ 6\ 5\ 3}$ - |
 鬓 发 焦 灼， 凉 夜 萧 条。
 $0\ 5$ $\underline{6\ 5}$ $\underline{3\ 2\ 3}$ $0\ 5$ | $\underline{3\cdot 5}$ 6 $0\ 5$ $\underline{3\ 5\ 3\ 2}$ | $\underline{1\cdot 6}$ 2 2 - |
 此 一 去(搏 得 个) 斗 转 天 回，(白：高 俅！)
 $2\ 0$ $\underline{1\cdot 2\ 3\ 3}$ $\underline{2\ 3}$ | 1 $\underline{2\ 3\ 2\ 1}$ $\underline{6\ 1\ 5}$ $\underline{6\ 7}$ | $\underline{6\ 1\ 5\ 6}$ 1 $\underline{2\ 3}$ $\underline{2\ 1\ 2}$ | $\dot{1}$ - - 0 ||
 管 教 你 海 沸 山 摇。

该剧选自昆剧《宝剑记》，描写林冲被逼上梁山的情节。剧中人物林冲，既有八十万禁军教头“丈夫有泪不轻弹”的刚健英武，又有被朝廷所逼夜走荒郊，思亲不见、报国无门的慷慨悲怆。该唱段具有我国北方音乐那种洒脱、豪放、激昂的特点，《夜奔》历经 400 余年至今仍有顽强的生命力。

京剧

京剧，又叫“京戏”、“平剧”、“国剧”，是在我国流传范围最广、影响最大的一个剧种，至今已有 200 多年历史。

清乾隆五十五年（1790 年），四大徽班陆续进京演出，后与嘉庆、道光年间同来自湖北的汉调艺人合作，相互影响，接受了昆曲、秦腔的部分剧目、曲调和表演方法，并吸收了一些民间曲调，由徽调与汉调合流的“皮黄”唱腔的形成标志着京剧的成熟。四大徽班进京，被视为京剧诞生的前奏，在京剧发展史上具有重要意义。

京剧艺术的发展历史虽不很长，但它却是在我国许多民族古老戏曲艺术创作成果的基础上成长起来的。它所以取得今天的辉煌成就，即是在其发展的历史过程中，经过数辈人悉心继承，努力创新的结果。在这段历史进程中，京剧舞台上涌现出的名家巨匠不胜枚举，他们所塑造的众多而生动的艺术形象，以及丰富的艺术经验，为我国民族戏曲艺术谱写了辉煌的一页。

20 世纪五六十年代的传统戏曲改革阶段和京剧现代戏编演时期，涌现了《红灯记》、《芦荡火种》（后改名为《沙家浜》）、《智取威虎山》等现代京剧；1959 年为庆祝建国十周年时，梅兰芳演出了新编剧目《穆桂英挂帅》。

“梅兰芳金奖”是京剧表演艺术的专项大奖，获奖演员遍及全国各地。1987 年以后，还陆续举办了多次全国青年京剧演员电视大奖赛和全国京剧新剧目汇演，涌现出大批的京剧后起之秀。1995 年底，在天津举行了首届中国京剧艺术节，演出了《曹操与杨修》、《徐九经升官记》、《岳飞》等剧目。

《霸王别姬》是我国京剧艺术大师梅兰芳表演的梅派经典名剧之一。主角是西楚霸王项羽的爱妃虞姬。此剧原名《楚汉争》，根据昆曲《千金记》和《史记·项羽本纪》编写而成，共四本。1918 年，由杨小楼、尚小云在北京首演；1922 年 2 月 15 日，杨小楼与梅兰芳合作，齐如山、吴震修对《楚汉争》进行修改，更名为《霸王别姬》。

京剧《霸王别姬》剧照。梅兰芳饰虞姬，袁世海饰霸王

霸王别姬

[西皮原板]

1 = \flat E $\frac{2}{4}$ $\frac{4}{4}$

(3 5 6 5 3 5 | 2 5 5 5 5 3 2 | 1 2 3 5 6 5 3 5 | 2 1 6 5 3 2 1 2 |

6 1 2 5 3 6 1 2 | 1 6) 4 3 | 1 2 3 (3 6) | 2 1 2 3 2 |

(净)今 日 败 阵 归

(2 1 6 1 2) | 3 3 2 | 2 5 3 5 | 2 - | $\frac{4}{4}$ (2 1 6 1 2 1 |

心 神 不 定。

2 1 1 1 2 1 2 | 3 5 1 6 5 3 5 | 2 1 6 5 3 2 1 2 | 6 1 2 5 3 6 1 2 |

1 . 6) 5 6 1 | 1 2 7 6 5 (3 6) | 1 1 3 5 5 3 6 5 | 5 . 6 3 2 3 5 6 1 |

(旦)劝 大 王 休 愁 闷 且 放

6 1 3 5 6 . 5 4 3 | 3 2 3 4 3 6 3 3 | 5 - 0 0 | (3 6 5 3 2 1 6 1 |

宽 心。

$\frac{2}{4}$ 5) 1 5 3 | 1 2 3 (3 6) | 2 2 1 2 3 2 | (2 1 6 1 2) |

(净)怎 奈 这 十 面 敌

3 3 2 | 2 2 3 2 1 | 1 2 . | $\frac{4}{4}$ (2 3 2 1 6 5 6 1 |

难 以 取 胜。

2 . 1) 5 6 1 | 1 2 7 6 5 (3 6) | 5 3 1 5 6 5 | 3 . 5 3 5 6 |

(旦)且 忍 耐 守 阵 地 等 候

6 5 4 3 2 3 | 5 - 0 0 | (3 6 5 3 2 1 6 1 |

救 兵。

齐如山 (1875 ~ 1962)

戏曲理论家。河北高阳人。早年留学欧洲，曾涉猎外国戏剧。归国后致力于戏曲工作。1912年在北京经常为梅兰芳的表演及剧本提出修改意见。1916年至1917年间，与李世戡等为梅兰芳编排时装戏《一缕麻》、古装戏《黛玉葬花》、《嫦娥奔月》、《千金一笑》等剧。1931年与梅兰芳、余叔岩等人组成北平国剧学会，并建立国剧传习所，从事戏曲教育。编辑出版了《戏剧丛刊》、《国剧画报》，搜集了许多珍贵戏曲史料。著有《中国剧之组织》、《京剧之变迁》、《国剧身段谱》、《戏班》、《脸谱》、《梅兰芳艺术一斑》、《梅兰芳游美记》等书。

齐如山(后立)、梅兰芳(中)、程砚秋(左)、尚小云(右)四人合影

戏曲是我国传统文化的重要组成部分，戏曲音乐是戏曲的重要构成要素之一，是戏曲艺术中表现剧情、刻画人物、烘托气氛的重要手段，也是区别不同剧种的重要标志。

戏曲音乐的构成主要包括声乐和器乐两大部分。

● 声乐部分

唱腔(包括角色的独唱、对唱、重唱、齐唱、合唱、伴唱及“帮腔”等形式)和念白，它是戏曲音乐的主体。

● 器乐部分

按传统称呼分为“文场”（管弦乐器）与“武场”（打击乐器）。

四大名旦 前为程砚秋，后左起：尚小云、梅兰芳、荀慧生

京胡大师李慕良与京剧大师马连良（右）在研究唱腔与配乐

戏曲音乐的发展有着悠久的演变历史，融民歌、曲艺、歌舞、器乐等多种音乐成分为一体，最终形成了自身独特的艺术形式和风格，是我国传统文化中的瑰宝。

中国戏曲剧种丰富，地方特色浓郁，师传源远流长，创新层出不穷。除起源于江苏的昆剧、形成于北京的京剧外，还有浙江的越剧、安徽的黄梅戏、河南的豫剧、上海的沪剧、四川的川剧等，岭南就有珠三角地区的粤剧、潮汕地区的潮剧、海南省的琼剧等。

思考与探究

1. 结合你欣赏过的戏曲唱段，对比你熟悉的流行歌曲，它们在唱腔、节奏、旋律、韵味方面有何区别？
2. 你认为戏曲音乐在戏曲艺术中起到哪些作用？

3. 请在下列脸谱与对应的名称、介绍间用连线连接，并揣摩其形、色和意味的关联。

红脸：表示忠勇义烈，比较典型的如关羽、姜维；用作副色，暗示人物命运，如蒋忠、马谡、华雄、高登等。

黑脸：象征刚烈、勇猛、粗率、鲁莽，如包拯、李逵、张飞、牛皋、尉迟恭、杨七郎、项羽等。

蓝脸：表示刚强、粗犷、骁勇、桀骜不驯，如马武、单雄信、窦尔敦、吕蒙等。

绿脸：象征刚勇、强横、猛烈、暴躁等性格，如青面虎张青、太史慈、马强、程咬金、公孙胜、柳仙等。

黄脸：象征驕悍、凶残、阴险、工于心计等性格，如宇文成、庞涓、晁盖等。

白脸：象征阴险、狡诈等性格，如曹操、严嵩、董卓、赵高、秦桧、贾似道、毛延寿、司马懿、高俅等。

实践与创编

1. 学唱一段你所熟悉的戏曲唱段。
2. 根据《游园惊梦》的戏曲音乐，即兴表演相关动作。

搜集与整理

搜集本地区最具地方特色的戏曲，如黄梅戏、秦腔、粤剧等，并从其唱腔、伴奏及其服饰、脸谱等方面写下你的认识和体会：

小词典

梨园行 文场和武场 行当 脸谱 徽班进京 徽调 汉调 皮黄 四大名旦