

普通高中教科书

音乐

必修

音乐与戏剧

普通高中教科书

音乐

必修

音乐与戏剧

湖南文艺出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

音乐. 音乐与戏剧 / 张前, 曾赛丰主编. —长沙: 湖南文艺出版社, 2019.6 (2022.1 重印)
普通高中教科书
ISBN 978-7-5404-9170-3

I. ①音… II. ①张… ②曾… III. ①音乐课—高中—教材
IV. ①G634.951.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2019) 第 098757 号

主 编 张 前
曾赛丰
副 主 编 李 泯
薛 晖
罗选久
分册主编 石 泉
编写人员 石 泉
孙红成
陈 帆
责任编辑 孙红成
美术编辑 汪 勇

欢迎您对本教材提出宝贵意见和建议!
地址: 湖南省长沙市雨花区东二环一段 508 号
湖南文艺出版社音乐教材编辑培训部
邮编: 410014
电话: 0731-88718429
邮箱: hnwy_jcb@126.com

经国家教材委员会专家委员会 2019 年审核通过
普通高中教科书·音乐
YINYUE YU XIJU
音乐与戏剧

张 前 曾赛丰 主编
湖南文艺出版社出版
湖南出版中心重印
湖南省新华书店发行
湖南天闻新华印务邵阳有限公司印装

2019 年 6 月第 1 版 2022 年 1 月第 6 次印刷
890 毫米 × 1240 毫米 16 开 印张: 7.75
印数: 1—10000 册

ISBN 978-7-5404-9170-3
定价: 9.99 元

批准文号: 湘发改价费〔2017〕343 号
著作权所有, 请勿擅用本书制作各类出版物, 违者必究。
如有质量问题, 影响阅读, 请与湖南出版中心联系调换。
联系电话: 0731-88388986 0731-88388987

ISBN 978-7-5404-9170-3

9 787540 491703 >

绿色印刷产品

湖南文艺出版社

昆曲《牡丹亭》

话剧《茶馆》

京剧《贵妃醉酒》

歌剧《江姐》

普通高中教科书

音乐

必修

音乐与戏剧

主编 张前 曾赛丰

湖南文艺出版社

CONTENTS

目录

上 篇

第一单元 戏剧的主要样式

- (一) 中国传统戏曲 2
- (二) 歌剧 5
- (三) 音乐剧 8
- (四) 话剧、小品 9

第二单元 戏剧名家名作

- 一、从关汉卿、王实甫、汤显祖到田汉、老舍、曹禺
 - (一) 关汉卿与《窦娥冤》 12
 - (二) 王实甫与《西厢记》 13
 - (三) 汤显祖与《牡丹亭》 14
 - (四) 田汉与《关汉卿》 15
 - (五) 老舍与《茶馆》 15
 - (六) 曹禺与《雷雨》 16
- 二、从古希腊戏剧到莎士比亚、莫里哀、易卜生
 - (一) 古希腊戏剧及《被缚的普罗米修斯》 18
 - (二) 莎士比亚与《哈姆雷特》 19

- (三) 莫里哀与《伪君子》 21
- (四) 易卜生与《玩偶之家》 24

第三单元 戏剧音乐欣赏

- 一、中国戏曲音乐
 - 霸王别姬 29
 - 牡丹亭 32
- 二、歌剧音乐
 - 茶花女 34
 - 卡门 38
 - 江姐 41
- 三、音乐剧音乐
 - 回忆 46
 - 歌剧魅影 48
 - 神圣的食物 49
 - 太阳和月亮 51
- 四、话剧音乐
 - 白鹿原 53
 - 雷雨 54
 - 桑树坪纪事 56
- 期末测评（上篇） 58

下 篇

第四单元 配乐朗诵

一、朗诵的声音语言

听听那冷雨 62

二、配乐朗诵

(一) 散文、诗歌 65

一段最古的长城 65

冬天之美 66

我为少男少女们歌唱 68

我爱这土地 69

(二) 寓言、童话 70

蚊子和狮子 70

卖火柴的小女孩 70

第五单元 话剧、小品表演

一、话剧表演

王昭君 76

熊 78

二、小品表演

如此包装 80

第六单元 课本剧的改编与排演

一、课本剧改编

(一) 原文 90

变色龙 90

(二) 改编 93

变色龙 93

二、课本剧排演

第七单元 经典戏剧段落排演

白毛女 98

小放牛 111

戏剧表演选段推荐 116

期末测评(下篇) 117

DVD 目录 119

上篇

Music and Drama

第一单元

music

中国国家大剧院

戏剧的主要样式

在西方，戏剧（drama）一词专指话剧；我国则把传统戏曲、歌剧、话剧、音乐剧、舞剧等统称为戏剧。

（一）中国传统戏曲

传统戏曲即本土戏剧，它历史悠久、源远流长，具有鲜明的民族特征。我国的传统戏曲在世界剧坛上占有重要的地位，与古希腊悲剧、古希腊喜剧及印度梵剧并称为世界三大古剧。

截至 2015 年 8 月，我国的传统戏曲有 348 个剧种，主要包括昆曲、京剧、越剧、黄梅戏、豫剧、评剧、粤剧、川剧等。

传统戏曲的主要艺术特征表现为综合性、写意性和程式化。

其一，唱、念、做、打是戏曲综合性的具体体现。“唱”是推动故事情节发展、塑造人物形象和刻画人物性格的重要手段；“念”是对人物独白或对白的总称，是一种诗歌化、音乐化的戏剧语言（如京剧《坐楼杀惜》片段）；“做”是对演员身段、表情、气派、风度等表演的总称，是戏曲表演的主要组成部分（如京剧《拾玉镯》片段）；“打”是指武戏中的厮杀格斗，具有极强的舞蹈性、程式化和表现性（如京剧《三岔口》片段）。

坐楼杀惜

（京剧片段）

(阎惜姣醒。)

阎惜姣 宋大爷，你不是走了吗？

宋江 不错，我是走了，又回来了。

阎惜姣 你回来干什么来了？

宋江 我失落一样东西，大姐可曾看见？

阎惜姣 不错，看见了。不是一只叫花袋吗？

宋江 是，是，一只叫花袋，快快把还与我。

阎惜姣 拿去！

(阎惜姣将袋掷在地上，宋江连忙拾起，摸袋内。)

宋江 啊，大姐，里面还有一锭黄金呢？

阎惜姣 黄金我收下了。

宋江 本是送与大姐买花儿戴的。

阎惜姣 谢谢你！

宋江 啊，大姐，里面还有一样东西，可曾看见？

阎惜姣 敢是书信？

宋江 噯，不错，把还与我。

阎惜姣 你的书信上面写的什么言语？

宋江 没有什么言语。

阎惜姣 好呀，你私通梁山！

宋江 呀，大姐不要说出口来！快快把还与我！

阎惜姣 你要书信却也不难，要依我一桩事情。

宋江 什么事？

阎惜姣 你写封休书把我休了。

宋江 我宋江一不休妾，二不卖子，写的什么休书？

阎惜姣 你不写，我走了！

宋江 你到哪里去？

阎惜姣 我睡觉去！

宋江 我与你写。

阎惜姣 你与我写！

宋江 啊，大姐，无有纸笔墨砚，写不成了。

阎惜姣 你来看，这不是吗？

宋江 啊，阎大姐，你早有此心吗？

阎惜姣 早有此心。

宋江 我与你写！

(宋江拿笔欲写。)

宋江 怎样写法？

阎惜姣 我说你写。

宋江 你且讲来。

阎惜姣 “立休书人宋江休妻阎惜姣……”

宋江 慢来，不得“休妻”，乃是“休妾阎惜姣”。

阎惜姣 “任凭再嫁张……”

宋江 什么“张”？是“立早”，还是“弓长张”？

阎惜姣 被他把我问住了。我说出口来，还怕他不成？“任凭改嫁张文远”！

宋江 呀呸！张文远是我的小徒，你为何私通与他？

阎惜姣 你写不写？

宋江 我不写！

阎惜姣 你不写，我走了！

宋江 哪里去？

阎惜姣 睡觉去！

宋江 我与你写！

(宋江写。)

宋江 拿去！

阎惜姣 拿来！

(阎惜姣看。)

阎惜姣 这不成！

宋江 要怎样写呢？
阎惜姣 要你打上手模足印。
宋江 呀呸！我宋江一不休妾，二不卖子，打的什么手模足印！
阎惜姣 你不打，我走了！
宋江 你往哪里？
阎惜姣 睡觉去！
宋江 我与你打。
阎惜姣 你与我打！
（宋江打手模足印。）
阎惜姣 拿来！
宋江 慢来，你将书信把还与我。
阎惜姣 我还逃得脱你的手吗？
宋江 我谅你逃不出我手！拿去！
（阎惜姣接休书，看。）
阎惜姣 告辞了！
宋江 你又去睡觉！
阎惜姣 我去睡去！
宋江 书信把还与我的好！
阎惜姣 书信不能在这里还你！
宋江 哪里还我？
阎惜姣 郓城县堂上还你！
宋江 我来问你，郓城县是狼？

阎惜姣 不是狼！
宋江 是虎？
阎惜姣 不是虎！
宋江 吞吃我宋江？
阎惜姣 虽不是狼虎，你也要怕他三分！
宋江 还是把还我的好！
阎惜姣 近前来！
（宋江走上，阎惜姣打宋江嘴巴。）
阎惜姣【扑灯蛾牌】开言骂宋江，
私通那梁山！
你要我的书和信，
随我去见官！
（宋江气，欲动手打阎惜姣。）
宋江【扑灯蛾牌】大骂阎婆惜，
你敢把我宋江欺！
劝你把还我书和信，
哼哼！
阎惜姣 你还打我？
宋江 我还打不得你！
（宋江拔刀。）
阎惜姣 你敢杀我？
宋江 嗜！
（宋江刺死阎惜姣，搜出书信，藏身上。）

其二，写意性是中国戏曲艺术的一大美学特征，区别于西方以写实为主的艺术。梅兰芳的琴师徐兰沅曾跟梅兰芳说过一副对子：“看我非我，我看我，我亦非我；装谁像谁，谁装谁，谁就像谁。”中国的戏曲就在似与不似之间，给观众留下了无数想象的空间。比如京剧《三岔口》，明明是明亮的舞台，我们却能通过演员的表演会其意，知道其表现的是漆黑的夜晚。明明舞台前部什么也没有，我们却能通过演员的虚拟表演看到一扇门的存在。明明台上放的是张桌子，我们却能领会那表现的是一张床。中国戏曲的写意性，妙就妙在留白之处，给人无限遐想。

其三，程式化体现在舞台动作、音乐、行当、服装服饰、化妆等方面，它是在写意性的基础上形成的。同学们在观看《三岔口》片段的时候，不知有没有发现其中两个人物帽子上都有绒球。冠帽绒球叫“英雄胆”，是戏曲中武侠壮士专用的，表示这个人有功夫，一般是武丑和短打武生的装饰物。这样处理，不仅仅是为了美化人物，更有寓褒贬别善恶的意味。

三岔口

(京剧片段)

(二) 歌剧

歌剧是一种综合音乐、戏剧、诗歌、舞蹈等艺术而以音乐为主的音乐形式。歌剧起源于文艺复兴时期的意大利，有记载的第一部歌剧是取材于希腊神话的《达芙妮》，诞生于1597年的佛罗伦萨。欧洲著名的歌剧有《费加罗的婚礼》《茶花女》《卡门》《图兰朵》等。

歌剧的特点表现在：综合了演唱、伴奏、舞蹈等多种形式，并融入文学、美术等元素；用歌唱的形式来表演，通常会分几幕来表现一个完整的故事情节；演唱通常用美声唱法。

宣叙调相当于中国戏曲中的念白，也称“朗诵调”，是一种基于语言音调的吟唱性曲调。宣叙调的演唱推动着剧情的发展，叙事性强。

咏叹调是歌剧中主角们抒发感情的主要唱段，它旋律性强，结构较完整，因而流传广泛，如《今夜无人入睡》（《图兰朵》唱段）、《饮酒歌》（《茶花女》唱段）等。

中国的歌剧起源于20世纪20年代，是随着西方音乐的传入逐渐发展起来的。中国歌剧受中国民间音乐及戏曲滋养，带有鲜明的中国特色，如《白毛女》。除此之外，还涌现了《江姐》《洪湖赤卫队》《党的女儿》《苍原》等很多优秀的民族歌剧。

《白毛女》是中国歌剧中一部里程碑式的作品。它继承了中国戏曲的歌唱、吟诵、道白三者有机结合的传统，以此表现人物性格和内心活动，推动剧情发展。

北风吹

(选自歌剧《白毛女》)

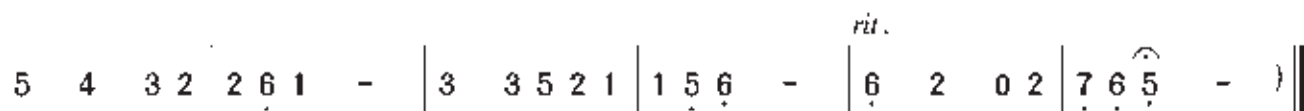
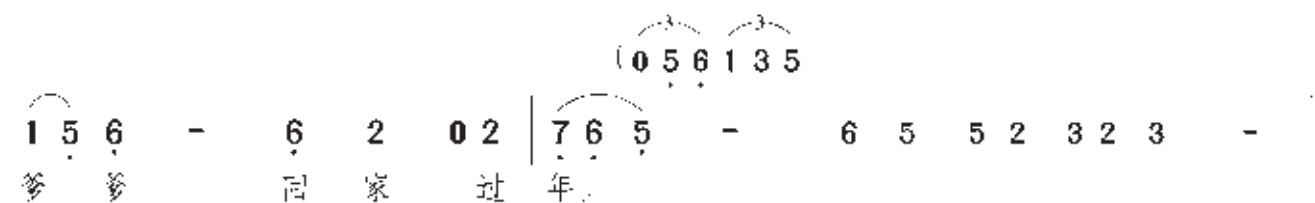
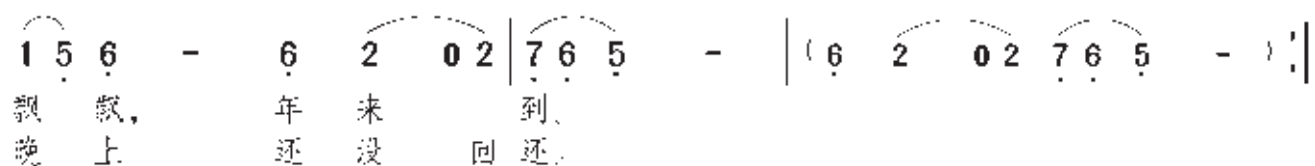
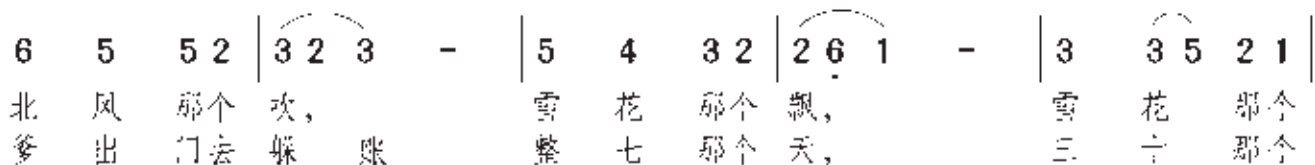
延安鲁迅艺术学院集体创作

贺敬之 丁毅 执笔

马可 张鲁 瞿维 焕之 向隅 陈紫 刘炽 作曲

1=F $\frac{3}{4}$

稍快 天真地

今夜无人入睡

(选自歌剧《图兰朵》)

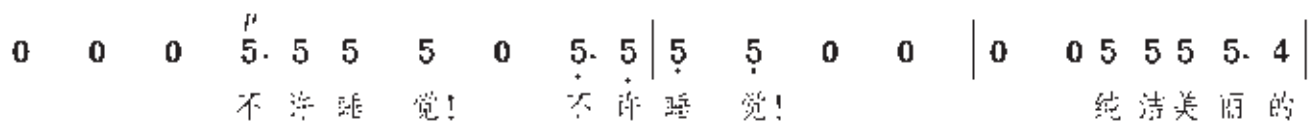
1=G $\frac{4}{4}$

稍慢

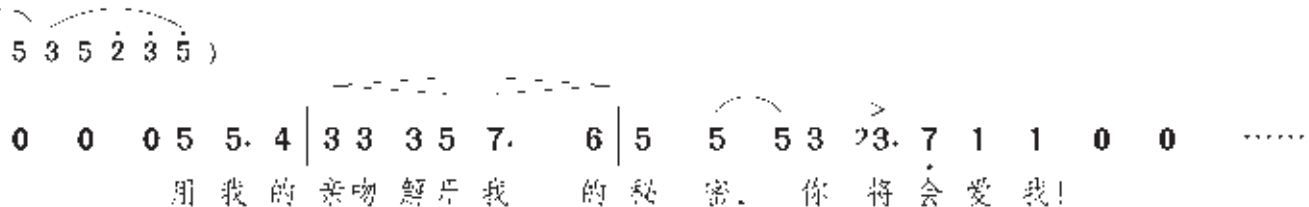
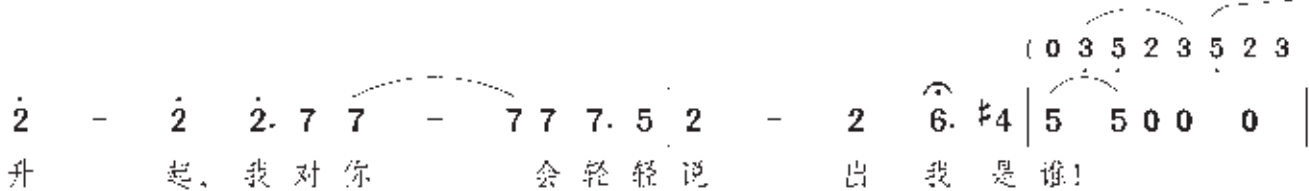
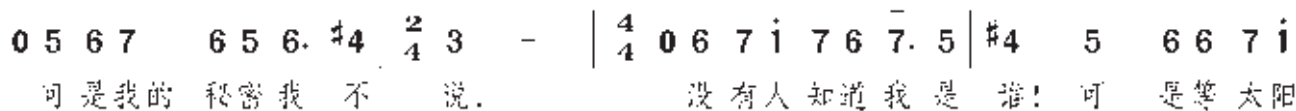
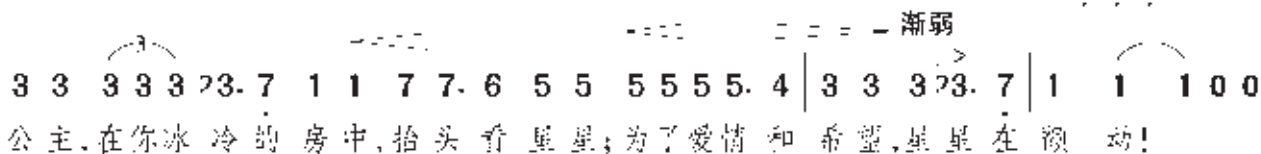
[意]阿达米词

[意]普契尼曲

张承模译配

(0 2 3 5 2 3 5 1)

（三）音乐剧

音乐剧是 20 世纪在欧美蓬勃发展起来的一种戏剧样式，脱胎于歌剧的分支——喜歌剧和轻歌剧。它以高度的艺术综合性、通俗性、娱乐性、多元性、灵活性、现代性和商业操作性等特征，备受广大观众的欢迎以及戏剧艺术家的青睐。

音乐剧和歌剧有什么不同？让我们从音乐剧《西区故事》的片段中来寻找答案。

西区故事

（片段）

[美] 劳伦斯 编剧
[美] 桑德海姆 词
[美] 伯恩斯坦 曲

从《西区故事》的片段中，我们很容易捕捉到组成音乐剧的各种要素，它包括音乐、舞蹈以及戏剧表演等。但音乐剧中歌唱不再局限于美声唱法；舞蹈有了很重要的地位，且具有极强的包容性；只要剧情需要，什么样的表演形式都可以加入其中，有的侧重歌唱，有的侧重舞蹈，还有的侧重表演。

著名音乐剧有《歌剧魅影》《猫》《悲惨世界》《西贡小姐》等。

（四）话剧、小品

话剧是以语言为主要艺术表现形式的戏剧。最早的话剧为形成于公元前5世纪左右的古希腊戏剧。话剧种类繁多，按不同分类分为历史剧、神话剧、独幕剧、多幕剧、悲剧、喜剧、正剧等。现实感、现场感是话剧鲜明的艺术特点。西方著名的话剧作品有《哈姆雷特》（莎士比亚）、《三姊妹》（契诃夫）、《玩偶之家》（易卜生）等。

话剧自19世纪末、20世纪初传入中国，涌现出大量优秀作品，如曹禺的《雷雨》《日出》、老舍的《茶馆》《龙须沟》等。

小品最初是学生学习戏剧表演时的一种练习，具有篇幅短小、形式多样、内容凝练、言有尽而意无穷等特点。多年来，出现了一大批深受人们喜爱的作品，如《吃面条》《如此包装》《昨天 今天 明天》等。

如此包装

作者 石林 沈永年

导演 由二群

表演 赵丽蓉 巩汉林 孟薇等

实践与探究

戏剧的主要样式有哪些？它们各有怎样的特点？

Music and Drama

第二单元

music

太平天国旧址内的戏台

戏剧名家名作

一、从关汉卿、王实甫、汤显祖到田汉、老舍、曹禺

我国的戏剧发展，要追溯到元杂剧。在戏剧历史长河中，名家辈出，佳作纷呈。让我们一同追随他们的脚步，感受中国戏剧的独特魅力。

（一）关汉卿与《窦娥冤》

关汉卿（约1234—1300），杂剧奠基人，元代戏曲作家，被称为“元曲四大家”之首。关汉卿写作勤奋，一生共著杂剧67部，今存18部，其中“旦本”戏占12个。主要作品有《窦娥冤》《救风尘》《望江亭》《单刀会》等。

《窦娥冤》是中国著名悲剧之一，取材于汉代流传下来的民间故事《东海孝妇》。《窦娥冤》表现了在极端黑暗、残酷的封建社会，人民不屈不挠的斗争精神。它成功地塑造了“窦娥”这个悲剧主人公形象，使其成为元代被压迫、被剥削、被损害的妇女代表，成为元代社会底层善良、坚强并走向反抗的妇女典型。其主要情节如下：

楔子：女主人公窦端云因家贫被卖给蔡家做童养媳，并改名窦娥。

第一折：丈夫早死，婆媳相依为命。流氓张驴儿闯入这个家庭，胁迫窦娥婆媳嫁给他们父子为妻，被窦娥严词拒绝。

第二折：张驴儿欲毒死蔡婆，结果反毒死了自己的父亲，便嫁祸给窦娥。昏聩的桃杌太守严刑逼供，窦娥屈打成招，被判斩刑。

第三折：窦娥被押赴刑场。临刑前，窦娥为表明自己冤屈，指天立誓，死后将血溅白练而血不沾地、六月飞霜（降雪）三尺掩其尸、楚州亢旱（大旱）三年。结果全部应验。

第四折：三年后，窦娥的冤魂向已经担任廉访使的父亲控诉；案件重审，窦娥冤情得以昭雪。

（二）王实甫与《西厢记》

王实甫（约1260—1336），元代著名戏曲作家。其作品在继承唐诗宋词精美的语言艺术基础上吸收元代民间生动活泼的口头语言，将它们完美地融合，创造出文采斑斓的元曲词汇，成为中国戏曲史上“文采派”最杰出的代表。主要作品有《西厢记》《破窑记》《丽春堂》等。

《西厢记》的故事出自唐代元稹的小说《莺莺传》。原著是一个始乱终弃的悲剧故事，王实甫将其改编成一个情节跌宕起伏、矛盾冲突环环相扣、最终有情人终成眷属的爱情故事。其剧本表现出的舞台艺术的完整性，达到了元代戏曲创作的最高水平，对后世的创作产生了巨大影响。其主要情节如下：

书生张君瑞在普救寺巧遇为父亲送葬的前朝相国之女崔莺莺，彼此一见倾心。为能多见上几面，便向寺中方丈借宿，住进西厢房。

叛将孙飞虎听说崔莺莺有“倾国倾城之容，西子太真之颜”，便率领五千人马，将普救寺团团围住，要抢莺莺。莺莺之母当众宣布：谁能退贼兵，就把莺莺嫁给谁。张生挺身而出，请好友杜确带兵杀退孙飞虎。事后老夫人却以莺莺早已许婚郑恒为由，违约赖婚。张生因失望而病倒。莺莺在侍女红娘的帮助下，夜探张生并与他私下结为夫妻。老夫人知道后大怒，却无计可施，被迫许嫁，但条件是张生必须应试得官后才能成亲。于是张生启程入京。

张生考得状元，写信向莺莺报喜。这时郑恒来到普救寺，捏造谎言说张生已被卫尚书招为东床佳婿。于是崔夫人再次将莺莺许给郑恒，并决定择吉日完婚。恰巧成亲之日，张生以河中府尹的身份归来，征西大元帅杜确也来祝贺。于是真相大白，张生与莺莺也终成眷属。

（三）汤显祖与《牡丹亭》

汤显祖(1550—1616),明代戏曲作家、文学家。在戏曲创作方面,反对拟古和拘泥于格律。代表作品有《牡丹亭》《紫钗记》《南柯记》《邯郸记》等。

《牡丹亭》主要讲述了这样一个故事。南安太守杜宝的女儿杜丽娘到花园游玩,梦中与书生柳梦梅幽会。梦醒后她为相思所苦,伤情而死。三年后,柳梦梅去临安应试,经过杜丽娘的墓地,拾得她的自画像,和杜丽娘的鬼魂相会,并掘墓开棺,使杜丽娘起死回生,二人结为夫妇。但杜宝不承认他们的结合,直至柳梦梅中了状元,由皇帝做主,事情才获得圆满解决。

女主人公杜丽娘不甘心做循规蹈矩的闺阁典范,大胆披露自己的内心欲望,“一生儿爱好是天然”,要求过“花花草草由人恋,生生死死随人愿,酸酸楚楚无人怨”的自由生活。满园春色,更催醒了爱情。现实中被压抑的情感,终于在睡梦中突破了牢笼,到广阔的天地去寻找本该属于自己的那一份情感和生活。这种勇敢自主地追求人性自由的女性,是此前戏剧乃至文学中从未出现过的妇女形象。杜丽娘和柳梦梅生死离合的爱情故事,洋溢着追求个人幸福、呼唤个性解放、反对封建制度的浪漫主义理想。

（四）田汉与《关汉卿》

田汉（1898—1968），我国话剧事业的奠基人之一，戏剧活动家、剧作家、诗人。

他创作歌词的歌曲《万里长城》的第一段后来成为中华人民共和国国歌《义勇军进行曲》的歌词。他是中国话剧运动卓越的组织和领导者，也是一位极具开拓性的剧作家，更是中国话剧诗化现实主义艺术传统的缔造者。主要作品有《关汉卿》《丽人行》《咖啡店之一夜》《获虎之夜》等。

（五）老舍与《茶馆》

舒庆春（1899—1966），满族人，笔名老舍，中国现代小说家，著名剧作家，杰出的语言大师，新中国第一位获得“人民艺术家”称号的作家。

老舍的剧作紧跟时代脉搏，呈现出鲜明的地域文化特色，在和北京人民艺术剧院的合作中逐渐形成了独特的“京味儿”艺术特征。其戏剧作品主要有《茶馆》《龙须沟》《方珍珠》《神拳》等。

《茶馆》是形成老舍“京味儿”话剧风格的重要作品。该剧起源于老舍的原创话剧《秦氏三兄弟》中的第一幕，在此基础上发展情节，描绘出旧时代中国的更迭变化。

其剧情如下：

北京的裕泰茶馆，在风雨飘摇的末代清王朝粉墨登场。年轻掌柜王利发精心打理着自己的生意，照顾着各方客人，也在一个个茶座间，在市场流行的洋货、农

村庄稼户的凄凉命运中，以及宫里太监买老婆、爱国者遭逮捕等事件中，见证了清朝末期的社会百态。

艰难熬到了民国初年，北京的茶馆几乎绝迹，唯独裕泰茶馆还在经营。王利发改造了自己的茶馆，增加了大学生公寓，店里也放置了时髦的留声机。这一阶段，王掌柜同样在茶座间见证了逃难百姓的苦难，自己也遭到了大兵和侦缉队员的抢劫敲诈。

国民党统治时期，已步入老年的王利发依旧艰难地经营着自己的茶馆，见证着内战给社会带来的灾难。当特务提出要霸占茶馆的无理要求后，王利发很是绝望，和到茶馆喝茶的两位老朋友一起，彻底发泄了一次对生活、对时代的愤怒。最终在茶馆里上吊自尽。

（六）曹禺与《雷雨》

曹禺（1910—1996），原名万家宝，中国杰出的现代话剧剧作家。曹禺的作品融合东西方文化，以独特的视角挖掘人性的本质，塑造了众多丰满、独特的人物形象。主要作品有《雷雨》《北京人》《日出》《家》《原野》等。

《雷雨》的问世是中国现代话剧成熟的标志。这是一部动人心魄的悲剧，剧本以 20 世纪 20 年代中国半封建半殖民地社会为背景，通过一个带有浓厚封建色彩的资本家周朴园家庭内部的种种纠葛和周鲁两家错综复杂的矛盾冲突，艺术地反映了资产阶级腐朽、糜烂的生活，揭露了资产阶级的自私、虚伪，猛烈抨击了旧中国黑暗腐朽的社会制度，展现出旧制度必然崩溃的历史命运。

其剧情如下：

民国初年，苦夏，郁热。大矿业主周朴园之续弦妻子周繁漪，经年遭其夫管制，于豪华府邸中度日如年。大少爷周萍系周朴园前妻梅侍萍所生，对后母周繁漪因同情而生爱慕，两人遂生不伦之恋。此后，周萍因惧于父威，亦耻于不伦，日渐疏远淡漠繁漪，并移情于被同父异母弟弟周冲所心仪的周家侍女鲁四凤。雷电交加之夜，两家人又聚集于周家客厅。周朴园以沉痛的口吻宣布了真相，并令周萍去认母认弟。此时周萍意识到了四凤是自己的妹妹，大海是自己的亲弟弟。四凤羞愧难当，逃出客厅，意外身亡。周冲出来寻找四凤也不幸遇难。周萍开枪自尽，大海出走，侍萍和繁漪经受不住打击而疯，周朴园则一个人在悲痛中深深忏悔。

实践与探究

1. 简述我国自元代以来最著名的戏剧家及其代表剧作。
2. 戏剧表演基础——“魔幻森林”游戏。

仔细观察下图，看看人工种植的树林和周围自然生长的森林有什么不同，然后把自己想象成人工种植树林中的一棵树。

游戏步骤：

- (1) 老师喊“开始”，全体同学迅速占领整个教室，就像均匀种植在教室里的树木。
- (2) 老师挪动其中一棵树，其他同学根据刚才的排列顺序迅速调整位置。
- (3) 情节表演：大风大雨来了，树在摇晃、颤抖（小树们围在一起，抵御风雨）；雨过天晴，森林恢复了原来的样子（小树们恢复原队形，根据风向摇摆）。

二、从古希腊戏剧到莎士比亚、莫里哀、易卜生

在西方戏剧漫长的发展历程中，涌现出了许许多多的名家名作。让我们从古希腊戏剧开始，领略名家的风采，感受其作品的无限魅力。

（一）古希腊戏剧及《被缚的普罗米修斯》

古希腊戏剧起源于酒神祭祀。在祭祀仪式上，信徒们化装成半人半羊的神，跟随祭祀礼拜酒神并载歌载舞以娱神。后来，这种“山羊之歌”发展成酒神颂歌，由祭司担任歌队长，众人一起歌唱酒神。公元前6世纪末，忒斯庇斯在酒神颂的歌舞中加进一个演员，让他与歌队长对话表演，如是形成古希腊悲剧的雏形。公元前5世纪，“悲剧之父”埃斯库罗斯把演员增至两人，并增加戏剧因素，从而使戏剧从祭祀仪式脱胎成为新的艺术形式。此后，经过著名悲剧家索福克勒斯、欧里庇得斯和喜剧家阿里斯托芬等人的努力，戏剧进入空前的繁荣期。

古希腊埃皮达鲁斯剧场

《被缚的普罗米修斯》取材于希腊神话。普罗米修斯(意为“预见”)是一个泰坦神,他将使用火的秘密泄露给凡人,从而招致宙斯的惩罚。普罗米修斯知晓谁将会推翻宙斯,但他拒绝透露这个秘密。

《被铁链锁住的火神普罗米修斯》〔荷〕德里克·凡·巴布伦

这部戏剧基本上由语言构成,很少有动作,这是因为反叛的英雄已经被缚,丧失了行动的能力。在剧的一开始,威力神克拉托斯、暴力神比亚和火神赫菲斯托斯将普罗米修斯绑在高加索的高山上,而后离去。作为朋友,俄刻阿诺斯劝普罗米修斯不要宣扬有关宙斯被推翻的预言,以免招致宙斯更进一步的愤恨。随后宙斯所倾慕的伊娥也来拜访,她为了躲避嫉妒的赫拉而被宙斯变成了一头母牛。普罗米修斯将她的未来如实告知于她,称她的一个子嗣将要来解救自己。最后,宙斯派人讨要威胁自己地位之人的情况,但普罗米修斯拒绝了,于是被激怒的宙斯用雷霆将他打入深渊。

(二) 莎士比亚与《哈姆雷特》

莎士比亚(1564—1616),英国文艺复兴时期杰出的戏剧家和诗人。主要作品有四大悲剧《哈姆雷特》《奥赛罗》《李尔王》《麦克白》,喜剧《第十二夜》《仲夏夜之梦》《皆大欢喜》《威尼斯商人》等,被誉为“英国戏剧之父”。在莎士比亚所有剧作中,《哈姆雷特》被公认是最杰出的。《哈姆雷特》取材于丹麦王子为父报仇的古老传说。

哈姆雷特是丹麦王国一位年轻有为的王子，对人类抱有美好的希望。他正在德国的威登堡大学学习，国内传来噩耗：父王突然惨死，叔叔克劳狄篡夺王位，母亲改嫁克劳狄。哈姆雷特于是回国奔丧。一天深夜，他在城堡里见到了父亲的鬼魂，父亲的鬼魂告诉了他自己被害的经过：克劳狄趁老哈姆雷特在花园里午睡时，把致命的毒草汁滴进了他的耳朵，并使毒液流入他全身的血管，使他的身上起了无数疱疹，最后夺取了他的生命。老哈姆雷特要求儿子为他报仇，但不许伤害他的母亲，要让她受到良心的责备。后来哈姆雷特确认了父亲鬼魂的话，决定复仇。一天，克劳狄独自在忏悔，哈姆雷特本可以杀死他，可又觉得忏悔中的人被杀后会进入天堂，于是罢手。克劳狄派王后劝说哈姆雷特，哈姆雷特与母亲发生争执，误杀了躲在帷幕后偷听的首相。克劳狄以首相的儿子要复仇为由，要将哈姆雷特送往英国，准备借英王之手除掉哈姆雷特。哈姆雷特识破克劳狄的诡计，中途返回丹麦。当时，哈姆雷特的女友奥菲莉娅受刺激发疯，落水身亡，哈姆雷特回国时，正赶上她的葬礼。克劳狄挑拨奥菲莉娅的哥哥同哈姆雷特决斗，并在暗中准备了毒剑和毒酒。哈姆雷特第一回合获胜，克劳狄假意祝贺送上毒酒，但哈姆雷特没喝。哈姆雷特第二回合获胜，王后非常高兴，端起原准备给哈姆雷特的毒酒喝了下去。决斗中，哈姆雷特中了对手的毒剑，但他夺过剑后又击中了对方。王后中毒死去，奥菲莉娅的哥哥也在生命的最后一刻揭露了克劳狄的阴谋。哈姆雷特凭借最后的一点力气用手中的毒剑击中了克劳狄，自己也毒发身亡。

（三）莫里哀与《伪君子》

莫里哀（1622—1673），古典主义时期法国著名剧作家，芭蕾舞喜剧的创始人。主要作品有《无病呻吟》《伪君子》《悭吝人》等。

《伪君子》描写了伪装圣洁的教会骗子答尔丢夫混进商人奥尔贡家，图谋勾引其妻子并夺取其家财，最后真相败露锒铛入狱的故事。剧作深刻揭露了教会的虚伪和丑恶，答尔丢夫也成为“伪君子”的代名词。剧作在许多方面突破古典主义的陈规旧套，结构严谨，人物性格和矛盾冲突鲜明突出，语言机智生动，手法夸张滑稽，风格泼辣犀利，对世界喜剧艺术的发展有深远的影响。

伪君子

（第五幕第三场片段）

人 物

佩内尔夫人——奥尔贡之母

奥尔贡——埃米尔之夫

埃米尔——奥尔贡之妻

达米斯——奥尔贡之子

玛丽亚娜——奥尔贡之女，瓦莱尔的恋人

克莱昂特——奥尔贡之妻舅

桃丽娜——玛丽亚娜的侍女

地 点

巴黎——奥尔贡家里

佩内尔夫人 怎么啦？我听说这儿出了惊人的怪事了。

奥尔贡 是我亲眼见到的新鲜事，您看看我的好心得到的好报吧。我热心肠，收留了一个穷得要死的人，让他住在家里，跟自己亲兄弟似的待他，每天都有多少好处给他，我把女儿许配他，我把全部财产都赠送给他；

就在这个时候，这个阴险小人、这个不要脸的东西却黑了心肠要算计我的妻子。他干这些无耻的勾当还不够，居然恩将仇报用我给他的恩惠来威胁我，利用我缺乏理智的好心肠所给他的好处当武器来毁掉我，他想把我撵出门，不准我再享受我已转移给他的产业，要把我逼到当年我救他的时候他那种落魄的

境地。

桃丽娜 可怜的人！

佩内尔夫人 我的孩子，我决不相信他会做出这种昧良心的事来。

奥尔贡 怎么？

佩内尔夫人 善良人总是有人嫉妒的。

奥尔贡 您这话是什么意思，我的妈？

佩内尔夫人 就是说你家里的人全都过的是稀奇古怪的生活，大家都痛恨他，我是知道得很清楚的。

奥尔贡 大家都痛恨他，这与我告诉您的事有什么关系？

佩内尔夫人 这个，当你小的时候，我已告诉过你一百次了，就是世界上道德总是受大家的攻击的。嫉妒的人有死掉的时候，而嫉妒本身是永远不会消亡的。

奥尔贡 不过这种话与今天的事情又有什么关系呢？

佩内尔夫人 一定是有人在你面前编了许多莫须有的故事陷害他。

奥尔贡 我已经告诉过您是我亲眼看

见的。

佩内尔夫人 那些说坏话的人施展出来的巧计是非常厉害的。

奥尔贡 您就别让我着急啦，我的妈！我对您说，那样胆大包天的罪恶是我亲眼看见的。

佩内尔夫人 人的舌头上有毒，老是要喷出来的，世上的人谁也没法躲过。

奥尔贡 您这种说法一点儿道理都没有。是我自己看见的，我说自己看见，就是说我自己的两只眼睛看见的，这叫作亲眼所见；难道必得贴着您的耳朵说上一百遍，像四个人合在一起那么大声嚷嚷才行吗？

佩内尔夫人 天啊！外表常常是靠不住的，不能老按我们看见的现象做判断。

奥尔贡 真要把我急疯了！

佩内尔夫人 人的天性是喜欢瞎疑心的，所以好事往往被解释成了坏事。

奥尔贡 他想抱着我的老婆亲嘴，我也应该认作是他的一片好心吗？

佩内尔夫人 想要说一个人不好，必得先

有正当的理由；你当时应该多等一等，等把事情看准了再说话。

奥尔贡 哎哟，真见鬼了，还叫我怎么把事情看得更准啊？那么，我的妈，我应该等着他在我的眼前……您简直是逼着我说出难听的话了。

佩内尔夫人 总而言之，他的心灵所怀抱的那种虔诚真是太纯洁了；我决不相信他会做出你们说的那些事。

奥尔贡 算了，真把我气死了！您若不是我的母亲，我真不知道要对您说什么好了。

桃丽娜 先生，世上的事总是一报还一

报的；您当初决不肯听信别人的话，现在也有人不信您的话了。

克莱昂特 这纯粹是些鸡毛蒜皮的事情，咱们别为这个再耽误工夫了，说正经的，咱们得想个办法。那个奸人还提出许多恫吓的话，这是不能让人放心睡觉的。

达米斯 什么，他竟不要脸到这地步吗？

埃米尔 叫我看来，他的官司是打不赢的，因为在这件事上他的忘恩负义谁都看得很明显。

克莱昂特 你别这么宽心，他有种种方法让你败诉，而让他自己占上风；不但如此，就是仗着他的党徒的力量，他也可以把你们收拾得走投无路。我还是那句话：他手上既有那样的把柄，你们当初就不应该把他逼到这一步。

奥尔贡 这倒是真的，不过有什么办法呢？当时这奸贼是那样得意忘形，我实在压不住我的肝火了。

克莱昂特 我倒愿意现在有人出来帮你们两人表面言和。

埃米尔 如果我早知道他手里拿着那样的把柄，我是万万不会弄出这件事来让人这么着慌的，并且我……

奥尔贡 这个人跑来干什么？（向桃丽娜）你赶快去问个明白。我现在这个样子怎么能见客！

（四）易卜生与《玩偶之家》

易卜生（1828—1906），挪威著名的戏剧家，欧洲现代戏剧的创始人。主要作品有《布朗德》《培尔·金特》《青年同盟》《玩偶之家》等。

《玩偶之家》是易卜生的代表作，表现了主人公娜拉从爱护丈夫、信赖丈夫到与丈夫决裂，最后离家出走，摆脱玩偶地位的自我觉醒过程。其主要情节如下：

娜拉出生在挪威一个中产阶级家庭里。她的父亲是个比较讲求实际、忙于谋生的人，但他并不富裕。娜拉从小就是父亲的玩偶——“小宝贝儿”。她受过资产阶级学校的教育，能歌善舞，天真烂漫。她嫁给最初是政府职员后来当了银行经理的海尔茂后，又成了丈夫的玩偶。她满足于平庸的家庭生活，处处顺从丈夫的意志。

在他们结婚的时候，海尔茂辞掉了政府机关的工作。那时候他的位置并不高，升不上去，薪水不多，只好想办法额外多赚几个钱。他起早熬夜不休息，日子长了支持不住，害起重病。为了使丈夫能去国外治病，娜拉瞒着丈夫，以父亲的名义向柯洛克斯泰借了一笔数目不小的贷款。她不让丈夫知道是因为他一向反对向别人借钱，而得不到丈夫的同意她是不能去借钱的。同时为了不给病危的父亲增添烦恼，她在借据上假造了父亲的签名。缺乏社会经验的娜拉并不了解冒名签字在法律上会引起严重的后果。

父亲死后，娜拉一个人挑起债务的重担。为了还债，她一直省吃俭用；为了补贴家庭，她做针织、绣花、抄写之类的工作。虽然累得不得了，但心里很痛快。

八年后，海尔茂成为了合资股份银行的经理。稳固的地位和丰厚的收入使他感到满足和快活，他把追求金钱和地位看作唯一的生活目的。丈夫的晋升也使娜拉高兴，她看到了生活的转机，认为苦日子过完了总是件痛快的事，以后的日子可就大不相同了。

圣诞节的前一天，娜拉兴冲冲地赶回家准备过节，她与孩子们玩游戏。娜拉的童年学友林丹太太来找她。当初为了维持贫困家庭的生活被迫嫁给富人的林丹太太，三年前死了丈夫，为生活所迫，她急需找个工作。娜拉同情林丹太太的遭遇，并尽力相助，说服丈夫答应在银行为林丹太太安排个职位。

阮克医生是海尔茂的朋友，他不幸受花柳病感染而病情严重。极度消沉的阮克医生常常到海尔茂家来寻找精神寄托，娜拉对他的不幸给予了深切的同情，而海尔茂对这位经常跟他在一起的医生只是敷衍，没有一点真实的感情。

海尔茂升任银行经理，有一个小职员以前曾冒犯过他的尊严，海尔茂便抓住他的过错，想借此把他辞退。不料那个职员正是债主柯洛克斯泰，他为了保住自己的职位，以揭露“假造签名”来要挟娜拉在丈夫面前为他说情。刚愎自用的海尔茂根本不听娜拉的劝告，提前发出辞退信。他拒绝保留柯洛克斯泰在银行的职位，是因为柯洛克斯泰是他的大学同学，知道他的根底，随便在别人面前乱叫他的小名。

被海尔茂辞退的柯洛克斯泰终于把揭露真相的信件投进了邮筒，再次对娜拉进行威胁、恐吓。娜拉内心掀起了不安的波涛，但她对海尔茂还存在幻想，她相信一旦海尔茂知道了真相，必定会出现奇迹：他将主动承担全部责任。但她又做好准备，宁肯牺牲自己也不愿丈夫的名誉受到损害，于是她想到自杀。

不料，海尔茂虚伪的表现让娜拉大失所望。在看清了丈夫只关心自己的地位和名誉，把她当玩偶的真相后，她断然出走。

实践与探究

1. 简要谈谈你观看话剧《伪君子》片段后的感受。
2. 戏剧表演基础——“你好”。

假定有个人分别站在离你一米、三米、五米、十米、五十米等不同的地方，请用“你好”问候他。

提示：

- (1) 距离不同，说话的方式、声音以及语速应该有区别；
- (2) 向越远的人问候时，越要动用全身的“音箱”共鸣，用气息把声音送出去。

Music and Drama

music

第三单元

上海大剧院

戏剧音乐欣赏

一、中国戏曲音乐

中国戏曲音乐包括声乐部分的唱腔、韵白和器乐部分的伴奏、开场及过场音乐。音乐是区分不同剧种的主要依据，每个剧种都有不同的骨干伴奏乐器编制。例如京剧的主要伴奏乐器由京胡、月琴、京二胡担任。京剧伴奏分“文场”与“武场”。除主要伴奏乐器外，“文场”还加入了唢呐、笙、琵琶、三弦、中阮、大阮、二胡、中胡、大胡、大提琴、贝司等；“武场”的主要乐器有堂鼓、拍板、大锣、小锣、铙钹、板鼓等。

戏曲音乐的结构主要有两种形式：一是曲牌体，即各种曲牌根据唱腔设计的需要进行连缀的套曲形式；二是板腔体，包括基本板式、附属板式和各种腔调。

京剧文场使用的主要乐器

京剧武场使用的主要乐器

欣赏体验

霸王别姬

(京剧选段)

【剧情介绍】

公元前 202 年，楚汉战争在垓下进行最后的决战。汉军主帅张良运用十面埋伏阵法大败楚军，西楚霸王项羽被困垓下，四面楚歌。此时，项羽的爱妾虞姬为了不成为项羽的累赘，让他能够全力冲出重围，在营帐中为他舞剑解忧，然后自尽身亡。

1 = F $\frac{2}{4}$

0 $\overset{3}{2}$ | 3 3 2 1 - | 1 6 1 | 5 - | 1 6 1 6 5 | 5 3 2 1 3 |

力 拔 山 兮 气 盖世， 时 不 利 兮 雅 不 逝

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

雅 不 逝 兮 可 奈何， 虞 兮 虞 兮 奈 若 何。

项 羽 唉，想俺项羽啊！

虞 姬 大王请！

(奏曲牌【急三枪】。同饮酒。)

(项羽掷杯。)

虞 姬 大王慷慨悲歌，使人泪下。待妾妃歌舞一回，聊以解忧如何？

项 羽 有劳妃子！

虞 姬 如此，妾妃献丑了！

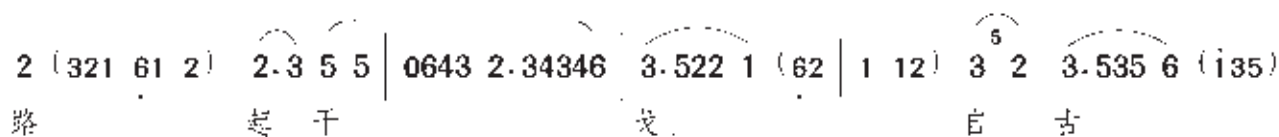
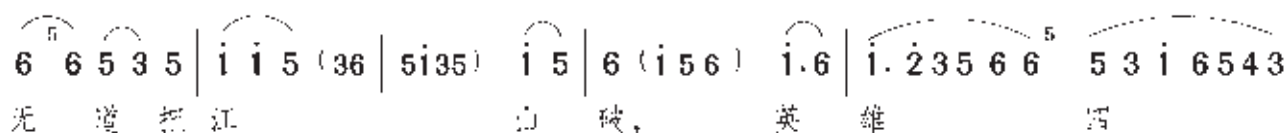
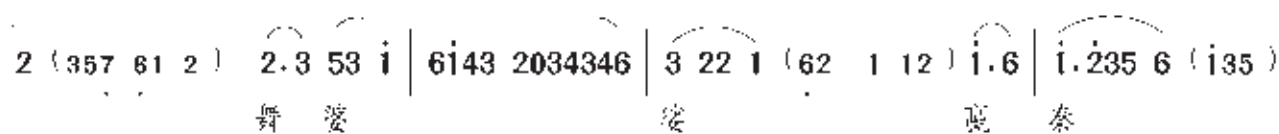
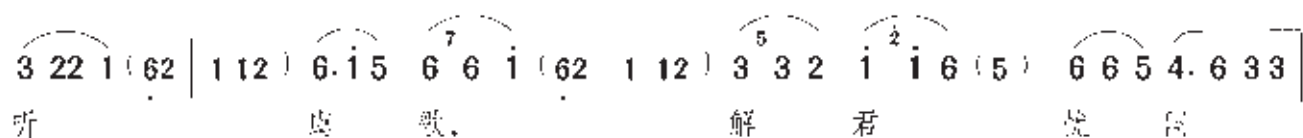
(项羽凝视虞姬。虞姬强作镇定，避开项羽目光，下，更衣。)

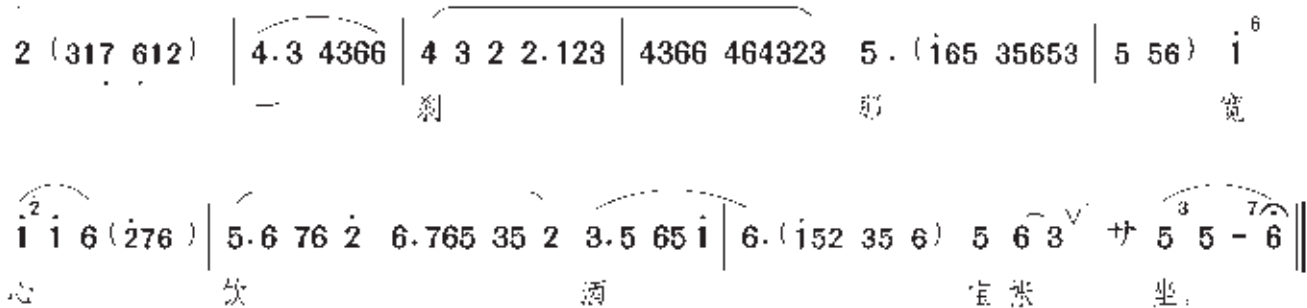
(虞姬持双剑上。起舞。)

(奏曲牌【夜深沉】，虞姬舞剑，项羽饮酒。)

(虞姬舞剑毕，项羽苦笑。)

虞姬【西皮二六】 1=E $\frac{2}{4}$

啊哈……

(大太监上。)

大太监 启奏大王，敌军分四路来攻！

项 羽 速命众将分头迎敌！

大太监 遵旨！

(大太监下。)

项 羽 妃子啊，敌军四路来攻，快快随孤杀出重围。

虞 姬 啊呀大王啊！此番与敌人交战，若能杀出重围，且到江东，再图复兴楚国，拯救黎民。妾妃若是同行，岂不连累大王社稷。也罢！愿以君王腰中宝剑，自刎君前，也免得挂念妾妃呀！

项 羽 妃子你、你、你不可寻此短见！

虞 姬 大王啊！

(唱) 汉兵已略地，

四面楚歌声。

君王意气尽，

妾妃何聊生。

项 羽 啊呀！

(呐喊声，虞姬惊。)

虞 姬 大王将宝剑赏与妾身！

(虞姬向项羽索剑，项羽不与。)

项 羽 妃子不可寻此短见！

虞 姬 大王将宝剑赏与妾身！

项 羽 不可寻此短见！

(虞姬欲撞头，项羽拦。)

虞 姬 大王，汉兵他、他他他杀来了！

项 羽 待孤看来。

(项羽急出帐观看，虞姬拔出项羽佩剑，自刎而死。四宫女急上，速拦。项羽回身，见状惊呼。)

项 羽 哎呀！

(幕急落。)

欣赏提示

在欣赏这段戏曲之前，我们首先要尽量了解当时虞姬的心态。作为项羽最宠爱的女人，虞姬在他最危难的时候，非常希望自己心目中的英雄能够重回江东，东山再起。但是，在当时的情况下，自己已经成为项羽的累赘。于是，虞姬希望通过自尽来减轻项羽的负担。她多么希望与自己心爱的英雄在诀别之前共诉衷肠，但是她不能。于是所有的情感都凝结成他们生离死别前的那段唱腔、那段舞蹈……

📖 阅读材料

京剧表演的特点是“离形而取意，得意而忘形”。人们常说：“布景就在演员身上。”一个圆场便是十万八千里，一抬手一投足，就从室内到了室外，楼上到了楼下。这就是京剧的特色之一——虚拟性的表演。京剧的表演分为四功五法，分别是唱念做打、手眼身法步。每一部分都有程式，每一部分都奥妙无穷。

兰花指：拇指搭住中指指尖部，食指用劲而有力，形如兰花。

京剧中的兰花指手势可谓变化多端，剧中人物复杂的内心情感和思想通过兰花指就能表达出来。这种在具体情节中灵活运用的手势，也是一种艺术化的形体“语言”。梅兰芳先生创作出几十种兰花手势，每一种都蕴藏着深刻的含义，不仅赢得国内艺术界的好评，而且也受到国际艺坛的高度重视和赞赏。戏剧家斯坦尼斯拉夫斯基在谈到梅兰芳先生时，对其手势表演赞叹不已：“梅先生的手不仅对我有很大的引诱力，而且苏联很多著名艺术家也都非常喜欢这双非凡的手。”

牡丹亭

(昆曲选段)

【剧情介绍】

宦家小姐杜丽娘在花园游春时感叹青春苦短，之后梦见与心上人相约牡丹亭。醒来发现原来是一场春梦，于是一病不起，红颜早丧。数年后，她梦中的心上人柳梦梅终于与她的鬼魂相见，并最终使她还魂再生，两人喜结连理……

原来姹紫嫣红开遍

(杜丽娘唱腔)

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

舒缓地

$\text{♩} \dot{5} \dot{6} \dot{1} \dot{1} - \dot{5} \cdot \dot{6} \dot{2} \dot{3} \dot{1} \mid \dot{6} \cdot \dot{5} \dot{1} - \mid \dot{2} \dot{0} \dot{2} \dot{1} \cdot \dot{2} \dot{3} \dot{2} \mid \dot{1} \dot{2} \dot{3} \mid \dot{5} \cdot \dot{6} \dot{2} \dot{2} \dot{1} \dot{6} - \mid$
 原 来 姹 紫 嫣 红 开 遍，

$\dot{6} \dot{1} \dot{6} \dot{5} \dot{3} \dot{2} \dot{1} \dot{0} \dot{1} \mid \dot{2} \cdot \dot{3} \dot{2} \dot{1} \mid \dot{6} \cdot \dot{5} \dot{1} \dot{2} \mid \dot{5} \cdot \dot{1} \dot{6} \cdot \dot{1} \dot{6} \dot{5} \mid \dot{1} \cdot \dot{2} \dot{3} \mid \dot{3} \dot{0} \dot{3} \mid \dot{3} \dot{5} \dot{6} \dot{0} \dot{1} \dot{6} \cdot \dot{1} \dot{6} \dot{5}$
 似 这 般 都 付 与 断 井 犹

$\dot{3} \cdot \dot{2} \dot{5} \mid \dot{2} \cdot \dot{3} \dot{2} \mid \dot{3} \cdot \dot{5} \dot{6} \dot{5} \mid \dot{3} \dot{3} \dot{2} \mid \dot{1} \dot{6} \dot{5} \mid \dot{1} \dot{2} \mid \dot{6} \cdot \dot{1} \mid \dot{3} \dot{2} \dot{5} \dot{0} \dot{6} \dot{5} \dot{6} \dot{5} \mid \dot{3} \cdot \dot{2} \dot{3} \mid \dot{1} \dot{6} \dot{1} \dot{2} \mid$
 堪 良 辰 美 景 奈 何 天，便 赏 心

$\dot{3} \cdot \dot{2} \mid \dot{5} \dot{6} \mid \dot{5} \cdot \dot{1} \dot{6} \dot{5} \mid \dot{3} \dot{2} \dot{1} \mid \dot{6} \cdot \dot{1} \dot{2} \dot{3} \mid \dot{1} \mid \dot{2} \cdot \dot{3} \dot{2} \dot{1} \mid \dot{6} \dot{5} \mid \dot{5} \cdot \dot{6} \mid \dot{1} \dot{2} \mid \dot{1} \dot{6} - \dots$
 乐 事 谁 家 院

欣赏提示

《原来姹紫嫣红开遍》一曲是杜丽娘游园时所唱。曲中优美的文词，将杜丽娘那种深闺紧锁的青春惆怅表现得淋漓尽致。

这段昆曲音乐与文字的配合十分精致，“依字行腔、字正腔圆”，充分展示了文字的魅力，文字也衬托了音乐的优美。

实践与探究

1. 随音乐学唱《霸王别姬》中项羽或虞姬的唱段。
2. 尝试在老师指导下，用兰花指表现害怕、生气、娇羞等情感。

二、歌剧音乐

德国作曲家瓦格纳曾说过：“歌剧是用音乐展开的戏剧。”由此可见，歌剧的本质就是音乐。在歌剧中，人物关系的展开，戏剧冲突的揭示，戏剧动作、性格塑造等都是靠音乐完成的。

欣赏体验

茶花女

(选段)

【剧情介绍】

巴黎美丽善良的“茶花女”薇奥莱塔与世家子弟阿尔弗莱德一见钟情，决心放弃浮华的生活，到乡下幽居，并变卖了自己忍辱蒙羞赚来的全部财产。谁知阿尔弗莱德的父亲乔治·阿芒为了儿子的前途和女儿的婚事来求薇奥莱塔，请她牺牲与阿尔弗莱德的爱情。薇奥莱塔答应了老乔治的要求，痛苦地离开了心上人。在薇奥莱塔的生命快终止时，阿尔弗莱德才得知真相。当他赶到薇奥莱塔家不久，她就悲惨地离开了人世。

饮酒歌

(选自第一幕)

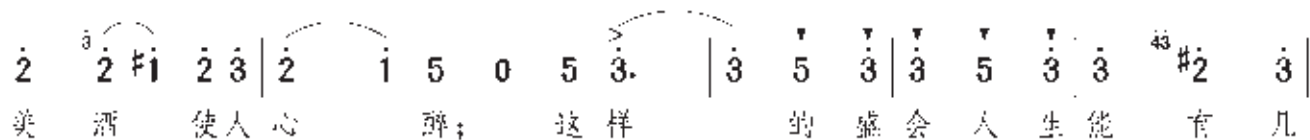
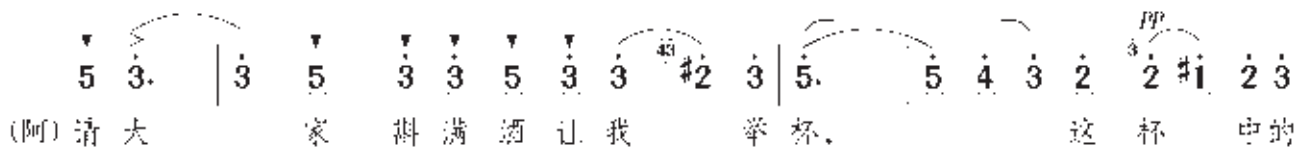
1 = ²B $\frac{3}{8}$

稍快 活泼地

[意]皮阿威 词

[意]威尔第 曲

苗林 刘诗嵘 译配

《饮酒歌》是第一幕中的唱段。男主角阿尔弗莱德在女主人公薇奥莱塔举行的宴会上举杯祝贺，用歌声表达对薇奥莱塔的爱慕之心，薇奥莱塔也在祝酒时做了巧妙回答。客人们的合唱增强了这首歌的热烈气氛。

乔治·阿芒的咏叹调

(选自第二幕)

1=2D $\frac{4}{4}$

行板 但不太慢

mf mf mf pp mf

5 $\dot{1}$ $\dot{1}$ 7 7 6 6 6 7 7 6 6 5 5 3 6 6 5 5 4 4 2 4 4 3 3 3 1 0 5 $\dot{1}$

你在 普罗旺斯地方,度过 幼年好时光 自从 离家远方去,亲爱(的)故乡都遗忘!故乡(的)

mf mf mf pp

$\dot{1}$ 7 7 6 6 6 7 | 7 6 6 5 5 3 6 6 5 5 4 4 2 4 4 3 3 3 1 0

森林和田园,等待 游子回家乡 回到 亲人怀抱里,得到 休息与平安

你在普罗旺斯地方,度过幼年好时光。自从离家远方去,亲爱(的)故乡都遗忘!故乡(的)森林和田园,等待游子回家乡。回到亲人怀抱里,得到休息与平安。你在这里受折磨,一切幻想都打破。你若和我回家乡,离开烦恼和忧伤。灵魂能够得安息,精神能够得休养。上帝引我,保佑着你,快回家乡!我,祈祷恳求!啊!悲伤时光过去,你和我一起,上帝接受了我(的)恳求!

在我晚年的时候,光阴度过静悠悠。从早到晚等着你,盼望游子早回头。当你不在我身旁,森林田野暗无光。到处不闻欢笑声,我的晚景多凄凉。悲伤时刻已度过,心里再也不惊慌。现在我到你身旁,满怀仁爱和原谅。悲伤时光已度过,心里再也不惊慌。上帝听我,祈祷恳求,上帝听我,祈祷恳求!啊!悲伤已过去,你又和我在一起,上帝接受了我(的)恳求!

《乔治·阿芒的咏叹调》是阿尔弗莱德的父亲乔治·阿芒在第二幕所唱,意在规劝儿子离开薇奥莱塔。这首男中音咏叹调,唱出了一位孤独老人对儿子的深切思念。

薇奥莱塔与阿尔弗莱德二重唱

(选自第三幕)

1 = F. $\frac{4}{4}$

很活跃的快板

(薇)	0	5	5	5	3̇	-	-	-	3̇	-	-	-
		我	的	阿	尔				弗			
				莱								
(阿)	0	5	5	5	3̇	-	-	-	3̇	-	-	-
		我	的	薇	奥				莱			
				塔								

3̇	-	4̇	3̇	2̇	1̇	7	6	6	5	4̇	5	b6	7	6̇	5	1
					德	幸	福	又	要	和	我	们	在	-	-	起!
3̇	-	4̇	3̇	2̇	1̇	7	6	6	5	4̇	5	b6	7	6̇	5	1
					塔	幸	福	又	要	和	我	们	在	-	-	起!

这首阿尔弗莱德和薇奥莱塔的二重唱，是他们消除误会后所唱。他们一道憧憬幸福，并向无情的死神抗议。歌声中充满了对爱情的向往，也流露出难以抑制的一丝绝望。

卡 门

(选段)

【剧情介绍】

烟厂女工卡门是一个美丽豪放、性格倔强的吉卜赛姑娘。她使军人班长霍塞坠入情网，并抛弃了他在农村时的未婚妻——温柔善良的米卡爱拉。后来霍塞因为放走了与女工们打架的卡门而被捕入狱，出狱后又加入了她所在的走私团伙的行列。然而多情的卡门又爱上了斗牛士埃斯卡米里奥。在人们为埃斯卡米里奥斗牛胜利而欢呼时，卡门死在了霍塞的匕首之下。

哈巴涅拉舞曲

(选自第一幕)

1=F $\frac{2}{4}$

近似小行板的小快板

[法]梅拉克 阿莱维词

[法]比才曲

曾玉然译词

邓映易配歌

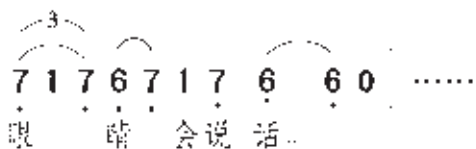
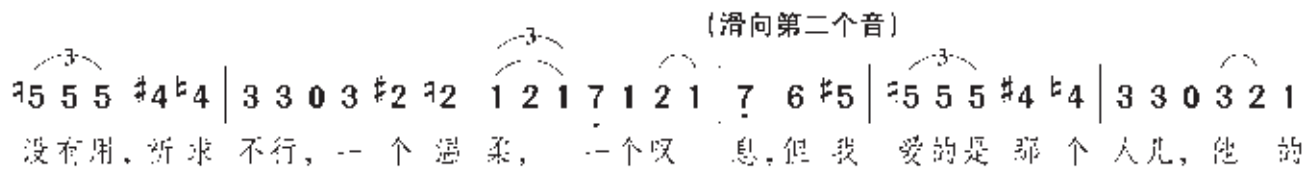
pp (6 0 3 | 1 3 6 0 3 | 1 3 6 0 3 | 1 3 6 0 3) *p* 6 #5 | #5 5 5 #4 #4 | 3 3 3 #2 #2

爱 情 像 一 个 自 由 的 鸟 儿 谁 也 不

1 2 1 7 1 2 1 7 0 6 #5 #5 5 5 #4 #4 3 3 0 3 2 1 7 1 7 6 7 1 7 6 6 #5 |

能 够 驯 服 它， 没 有 人 能 够 捉 住 它， 要 拒 绝 你 就 没 办 法 威 胁

(滑向第二个音)

《哈巴涅拉舞曲》是歌剧主人公卡门的著名咏叹调，充分表现出她豪爽、奔放，富有神秘魅力的形象。

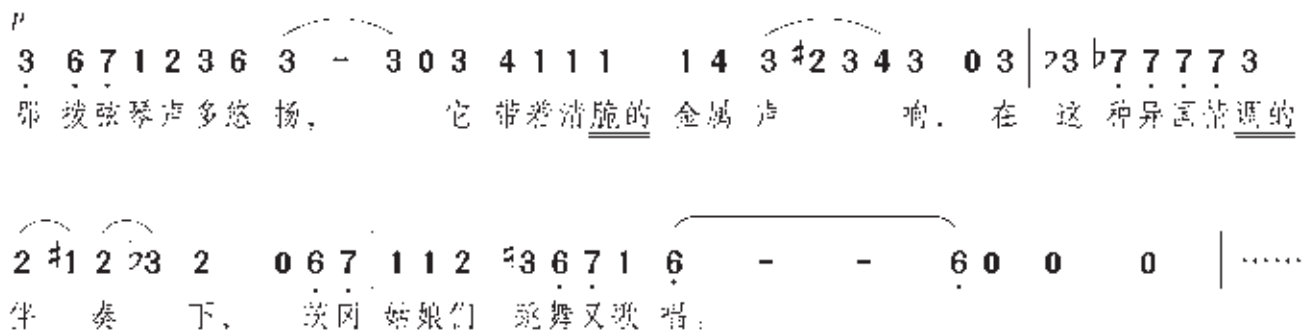
吉卜赛女郎

(选自第二幕)

尚家骧 译词
尚家骧 叶俊英 配歌

1=G $\frac{3}{4}$

近似小快板的小行板

《吉卜赛女郎》充满了令人欣喜若狂的热烈气氛，促使人们不停地跟着舞蹈。

斗牛士之歌

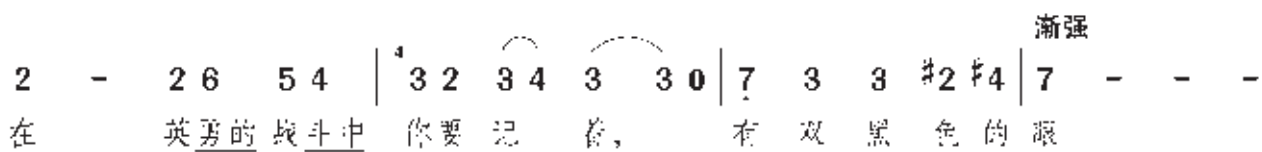
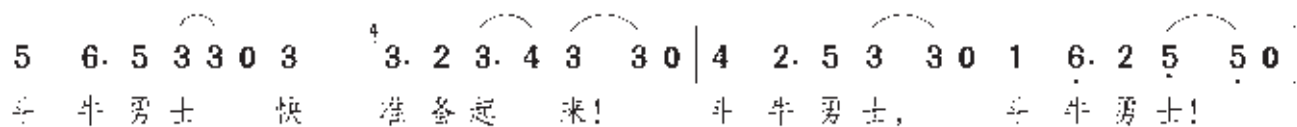
(选自第二幕)

1 = $b\Lambda$ $\frac{4}{4}$

中速的快板

李维渤 译配

转1=F (前3=后5)

《斗牛士之歌》是一首节奏有力、声音雄壮的凯旋进行曲，成功地塑造了百战百胜的斗牛士的高大形象。

江 姐

(选段)

【剧情介绍】

1949年，重庆地下党派江姐去川北山区指导武装斗争。在上山之前，江姐目睹丈夫被敌人杀害。她强忍悲痛，与双枪老太婆领导的游击队一起发动群众、打击敌人。由于叛徒出卖，江姐被捕入狱，受尽酷刑仍威武不屈，后被敌人杀害。

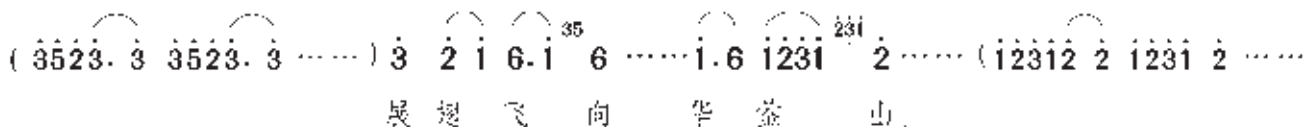
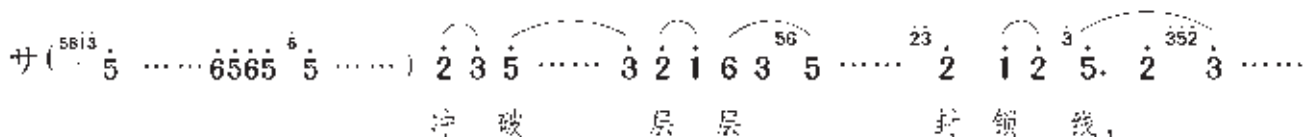
青松林内红旗扬

阎肃 词
羊鸣 姜春阳 金沙 曲

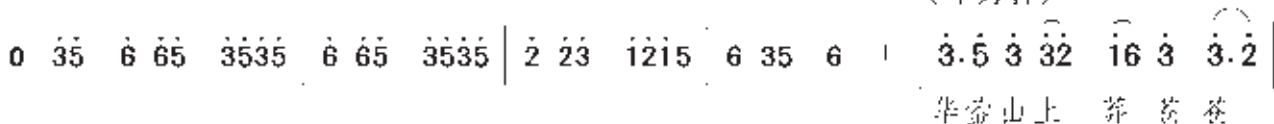
1 = ²B $\frac{2}{4}$

中板

(作唱者：男高音领唱)

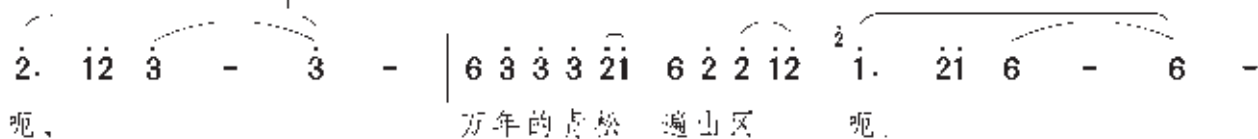

(华为唱)

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

(3 3 3 2 1 1 6 5 6 1 2 6 6)

(0 6̇5̇ 3̇2̇1̇2̇ 3̇ 0)

1̇ 6̇1̇ 3̇ 3̇ 6̇1̇ - 6̇ 3̇ 3̇ 6̇1̇ | 2̇ - | 3̇ 3̇2̇ 3̇ 5̇ 6̇. 5̇6̇5̇ | 3̇ - 3̇ 5̇ 3̇ 2̇ |
松涛 阵阵 吟 如海禁河 呃， 好一派 呃 好一派

1̇. 6̇ 3̇2̇3̇5̇ | 2̇ 2̇ 3̇ 2̇. 1̇ 1̇ 5̇ | 6̇. (3̇5̇ | 6̇ 6̇5̇ 3̇5̇3̇5̇ | 6̇ 6̇5̇ 3̇5̇3̇5̇ 2̇ 2̇3̇ 1̇2̇1̇5̇ 6̇ 3̇5̇ 6̇)
雄伟气 象呃， 雄伟气 象！

(江姐唱)

3̇ 3̇5̇ 3̇ 2̇ 6̇ - 2̇ 1̇2̇ 5̇ 2̇ | 3̇ - | 1̇ 6̇ 3̇ 2̇ | 2̇. 3̇ 1̇ 2̇ 2̇ 1̇ | 6̇ - |
当年红 军 闹 革 命， 青松林 内 红旗 扬。

(0 6̇5̇ 3̇2̇1̇2̇ | 3̇ 0)

1̇ 6̇1̇ 6̇ 3̇ 6̇1̇ - 6̇ 3̇ 3̇ 6̇1̇ | 2̇ - | 3̇ 3̇2̇ 3̇ 5̇ 6̇. 5̇6̇5̇ 3̇ - | 0 3̇5̇ 3̇ 2̇ |
扎起 松 枝 做火把呀 呃， 烈焰 熊熊 呃， 烈焰

1̇. 6̇ 3̇2̇3̇5̇ | 2̇ 2̇ 3̇ 2̇. 1̇ 1̇ 5̇ | 6̇.
熊 熊 照呀照四 方。

你看那高山顶白云间呃，隐约约露出了红星一点。我好像看见那里红旗在招展，我仿佛听见妈妈在召唤，妈妈在召唤。我妈妈跟着红军闹革命，风雨中战斗了多少年。到如今两鬓如霜人未老，双枪震撼呃，撼呃震撼华盖山！呃！

江 姐 回到妈妈身边了，看你高兴的！

(二人坐在一棵树下。)

华 为 江姐，你不也一样吗？和老彭分别一年了，这回又到一起工作，你不高兴？

江 姐 小声点！……你呀！……

华 为 哎，说真的，江姐，我还没见过我这位——姐夫哪。他是个什么样儿呀？

江 姐 他呀，叫我怎么说呢？……

华 为 听说他身材魁梧，浓眉大眼；去年在川北，凭着三支鸟枪，五颗手榴弹，拉了好几百人上山哪！哦，对啦，这一带老百姓还有个山歌，就是唱的他……(唱第八曲。)

老彭他点起一把火

(清唱)

1=G $\frac{2}{4}$

(华为唱)

1 5̣ 1 | 6̣ 5̣ 2 5̣ 5̣ 3̣ | 2 5̣ 3̣ 2̣ | 1̣² - | 2.2 2 3̣ | 2̣ 1̣ |
老 彭 他 点 起 一 把 那 个 火 哟 喂, 烧 得 狼 虫 虎 豹

6̣ 5̣ 1 1 5̣ 5̣ 0 | 1 5̣ 1 6̣ 5̣ 2 5̣ 5̣ 3̣ | 2 5̣ 3̣ 2̣ | 1̣² - |
没 处 溜 溜 躲 哟; 老 彭 他 点 起 明 灯 那 个 一 盏 哟 喂,

2.2 2 3̣ | 2̣ 1̣ | 6̣ 5̣ 1 3̣ 2̣ 2̣ 1̣ | 6̣ 5̣ 1 1 5̣ 5̣ 0 ||
照 亮 那 个 天 北 半 个 溜 溜 天 哟, 半 个 溜 溜 天 哟!

江 姐 咳, 他还不是和咱们一样, 是一个普通的革命者。

华 为 ……

(突然传来当当的锣声。)

(江姐、华为站起。)

(传来乡丁喊声: 鸣锣通知, 鸣锣通知, 县警察局出的有告示, 命令各乡各保各甲都要挨户来看, 不来看者就有通匪嫌疑, 一律严惩不贷! 特此鸣锣通知! ……)

(华为一怔, 欲上前察看, 江姐拦住。)

华 为 江姐, 你看我是不是……

江 姐 你先去一号联络站, 把关系接上。

华 为 好。(下。)

(江姐正欲上前, 乡丁又敲锣奔上。)

乡 丁 (敲锣) 鸣锣通知……

(敌警察局长率警察上。)

敌警察局长 算了! 他妈的, 老子不来, 你不打锣; 老子一到, 你就喊丧! 喊你妈的鬼!

乡 丁 是, 局长!

敌警察局长 挨家挨户都给我赶出来, 看人头, 看告示! 要是再没人来看, 我就把你的脑袋也挂上去!

乡 丁 是，局长！（跑下。）

敌警察局长 （对江姐）……嗯，干什么的？

敌警察 说！我们局长问你话哪！

江 姐 进城。

敌警察局长 搜！

敌警察 是！（搜查江姐手中的布包、雨伞）报告局长，这里边净是些书。

敌警察局长 你拿这些书，进城找哪个？

江 姐 县立女中吴校长。

敌警察局长 吴校长？噢，你是个教书的，老师。（挥手示意警察将雨伞、布包还给江姐）喂！如今正在闹匪患，你单身出外有危险！眼前就有证据在，你往那边看！

江 姐 雾茫茫，遮断高山。

敌警察局长 唔，你往那高处看！

江 姐 雨蒙蒙，不见青天。

敌警察局长 哎，你再到这里来看！城墙

上，木笼高悬，那就是有名的共产党华盖山纵队政委彭松涛！

江 姐 彭松涛？！不知道……

敌警察局长 不知道，你自己去看！（率警察下。）

（杨二嫂哭泣着上。乡丁返回。）

乡 丁 杨二嫂，看到没有？共产党的人头！

杨二嫂 （闻声擦去泪）造孽哟！你等到嘛，总有一天……小心你们的脑壳！

乡 丁 你！小心戴红帽子！（下。）

杨二嫂 （对乡丁背影）你莫凶！你们凶不到好久了！（欲下，气愤悲痛难抑止，回身望着城墙）老彭！我们老百姓忘不了你呀，彭政委！……（哭着跑下。）

江 姐 （震惊）老彭？！（定睛望去，大恸）老彭！……

（伴唱第九曲。）

革命到底志如钢

（独唱）

$1 = ^b B \quad \frac{2}{4}$

慢板

（伴唱者：女声齐唱）

5 3 | 2 2 7 6 | 5. (55 | 3 2 1 2 7 6 | 3. 5 6 1 | 3 2 7 5 | 6. (66

啊！ 天昏 昏 哪 野 茫 茫，

6 0 |

5 3 2 3 1 5 | 2 1 2 3 5 | 3 2 3 1 7 | 6 5 4 2 | 5 0 1 | 6 6 1 6 5 | 4. 2 1 4 | 2 - | ……

高 山 古 城 暗 悲 恸！

（江姐唱）寒风扑面卷冰霜，心如刀绞痛断肠！实指望满怀欣喜来相见，谁知你一腔热血洒疆场。多少年朝夕相处心连心，多少年患难相依甘苦共尝。老彭啊，我亲爱的战友，你在何方？你在何方？曾记得长江岸边高山上，红旗下是你介绍我入党；曾记得罢工怒潮卷巨浪，浪涛中你昂首挺立最前方。你曾说华蓥山下凯歌起，燃起那燎原烈火迎曙光；你曾说永远要握紧手中枪，战斗到五洲四海都解放！你的话依然在我耳边响，一字字一句句从未遗忘。华蓥山胜利消息传遍四方，同志们颗颗心常把你想望。这一回千里迢迢来川北，带来了多少任务和希望。只说是并肩战斗迎解放，谁知你壮志未酬身先亡！

（女声伴唱）风声紧，锣声响，敌人在身旁，（江姐唱）我怎能在这里痛苦悲伤？！

（男声一人伴唱）红岩上红梅开，千里冰霜脚下踩。三九严寒何所惧，一片丹心向阳开，向阳开。

（江姐唱）老彭的声音响耳旁，我全身添力量。怒火烧干眼中泪，革命到底志如钢。别担心，苦痛悲愁我受得住，再重的担子我也能承担。别惦念我们的孩子年纪小，他会像你一样的勇敢坚强。

（江姐唱）誓把这（女声伴唱）誓把这血海深仇记心上，（江姐唱）昂起头，挺起胸，奔向战场！（女声伴唱）奔向战场！

（男女声伴唱）誓把这、誓把这血海深仇记心上，昂起头，挺起胸，奔向战场，奔向战场！

欣赏提示

《江姐》第二幕开幕所唱的第七曲，情绪开朗、明亮；音调源自四川山歌。第九曲之前，有一段敌警察局长与江姐的对话，五句问与答，节奏性很强，矛盾一步步揭示，终于引出江姐的大段唱腔（第九曲）。这段唱腔跌宕起伏，先催人泪下，后催人奋进。

实践与探究

1. 结合本课实例，谈谈音乐在歌剧中的作用。

2. 戏剧表演基础——“行走”游戏。

全班同学分两队面向站立，左右间距一臂长，两队间距约两米。

（1）每人按要求依次在中间行走一个来回，其他同学注意观察行走同学在走路的过程中是否有下意识动作。

（2）按不同节奏和速度行走。

（3）全体同学随指定音乐、自定义情节行走，直到走顺畅为止。

三、音乐剧音乐

音乐剧由歌剧演变而来，其音乐比歌剧更具丰富性和包容性。在某种程度上说，音乐是为剧情发展服务的。

欣赏体验

回忆

(选自音乐剧《猫》)

1=G $\frac{12}{8}$ $\frac{6}{8}$

深情地

[英] 能 恩 词
[英] 韦 伯 曲
薛 范 译 配

1. 夜 深， 街 上 弥 漫 着 寂 静， 月 儿 寻 找 着 梦 境， 留 下 孤 独 笑
2. 回 忆， 始 终 伴 随 着 月 光， 梦 中 昔 日 的 情 景， 依 旧 光 彩 照

影： 在 月 光 下 一 片 片 枯 叶 飘 落 在 地， 夜 的
人： 我 忘 不 了 那 一 刻 甜 蜜 幸 福 时 辰， 愿 那

风 日 梦 鸣 啭 啼 吟 每 一 盏 灯

似 提 醒 一 切 由 命 运 注 定。

街 灯 闪 烁， 细 听 有 声 无 声， 跟 着 将 东 方

$\dot{2}.$ $\overset{2}{\dot{6}} \dot{6} \dot{6}.$ $0.$ $\dot{1}.$ $\dot{1}.$ $\dot{1} \dot{7} \dot{1}$ $\dot{2} \dot{1} \dot{6}$ $\dot{1}.$ $\dot{1}.$ $\dot{1} \dot{7} \dot{1}$ $\dot{2} \dot{1} \dot{5}$
 微 明。 我 要 迎接 旭日的 东 升， 安排 崭新的

$\dot{6}.$ $\dot{6}.$ $\dot{6} \dot{4} \dot{5}$ $\dot{6} \dot{5} \dot{4}$ $3.$ $3.$ $3.$ 3 5 $5.$ 2 3 $\overset{1}{4} \overset{2}{5}$ $\overset{3}{6} \overset{4}{7}$ |
 生 活， 决不 屈从命 运。 天 色 破 晓， 今 夜 晚 又 将

$\dot{1} \dot{7} \dot{6}$ $\dot{5}.$ $\dot{5}.$ 3 1 $5.$ $5.$ $5.$ $\dot{6}$ 1 | $\overset{6}{8}$ $1.$ $1.$
 成 为 记 忆， 新 的 一 天 将 来 临。

🎵 欣赏提示

杰里科猫家族每年都会在一个月圆之夜相聚并举行舞会，等待他们的领袖老丢特罗纳米的到来，选出一只能获得重生的猫。三十多只形态各异的猫悉数登场介绍自己。一只年轻时背离家族的老猫格丽莎贝拉想回来参加舞会，却遭到了拒绝。她乞求大家原谅和理解，她的悲鸣“记忆”换来杰里科猫族的同情，大家接纳了她并最终选她升上九重天。

音乐剧《猫》中没有对白，作曲家韦伯用交替出现的音调和休止符来表现猫的机敏；用半音和不协和的音表现猫的神秘；用节奏的跳跃感和旋律的起伏来表现猫的灵动。

《回忆》是《猫》中最著名的段落，一共出现了四次，最感人的一次出现在第二幕。歌曲以忧伤的情调和动人心弦的旋律展现了格丽莎贝拉外出闯荡所遭遇的痛苦，以及对昔日美好时光的流逝和青春不再的感慨。

歌剧魅影

(选自音乐剧《歌剧院的幽灵》)

[法] 勒 鲁 编剧
[英] 韦 伯 作曲
居其宏 译配

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

活跃的快板

(克里斯汀)

3 6 3 5. 4 4 - | 4 2 5. 2 3 - - - | 0 3 6 3 5. 4 4 -
半 似 睡 半 似 醒, 亦 幻 亦 真, 这 迷 离 呼 唤 声,

4 2 5. 2 | 3 - - - | 0 3 6 1̇ 3. 2 2 - | 2 2 5. 2 | 3 - - - |
拨 动 我 心, 是 何 方 幽 灵, 如 影 随 形,

3̇ - 0 3̇ | 6̇ - - - | 6̇ 5̇ 4̇ 3̇ 2̇ 1̇ 7 6 | 5 - - - | 5 4 4. 3 | 3 - - - | 3 - - -
这 夜 半 魅 影 歌 声 向 着 我 呼 唤 不 停。

欣赏提示

《歌剧院的幽灵》剧情：巴黎歌剧院发生了一连串的恐怖事件，有传言称剧院闹鬼。歌剧院的“幽灵”名叫艾瑞克，住在剧院的地下巢穴。他用面具遮掩自己的伤疤脸，用谎言掩盖自己的真实存在。艾瑞克爱上了美丽的歌剧演员克利斯汀，并教她唱歌。当克利斯汀爱上青梅竹马的拉乌尔时，艾瑞克决定报复。他绑架了克利斯汀，将其带到与世隔绝的地下巢穴。拉乌尔前来解救，被艾瑞克用绳索勒住。克利斯汀爱着拉乌尔，但看到艾瑞克的真实容貌后，她还是对艾瑞克表示了同情，给了艾瑞克一个吻。艾瑞克最终意识到自己的爱情理想不可能实现后，放走克利斯汀和拉乌尔，成全了他们的爱情。从此，歌剧院的幽灵消失了，只留下了那白色的面具。

《歌剧魅影》是克利斯汀跟着幽灵去往地下巢穴时的二重唱。歌曲神秘、惊险、刺激，一开始便是一段颇有气势的前奏，音乐如阶梯般上下进行，给人一种紧张感和危机感，让人不寒而栗。克利斯汀的演唱，开始音区很低，仿佛克利斯汀被这神秘的声音所惊吓。接下来是幽灵富有震撼力的声音，表现出他对克利斯汀强烈的控制欲。乐曲再次反复时，克利斯汀已经完全被魅影掌控，在幽灵的带领下，进入到地下巢穴。乐曲再次反复的时候，音调升高。最后，乐曲在克利斯汀华丽的花腔演唱中结束。

神圣的食物

（选自音乐剧《孤星泪》）

〔英〕莱昂尼尔·巴特 词曲
佚名 译配

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

$\dot{5} \dot{5} \dot{5} \dot{5} \dot{5} \dot{5} \dot{5}$ | $\sharp\dot{5} \dot{5} \dot{5} \dot{5} \dot{5} \dot{5} \dot{5}$ $\dot{6} \dot{6} \dot{6} \dot{6} \dot{6} \dot{6} \dot{5}$ - $\dot{2} \dot{5}$
 值得 我们 等待 吗？ 如果 活到 八十四 岁，我们 得到的 只是 稀 饭。

$\dot{5} \dot{5} \dot{5} \dot{5} \dot{5} \dot{5} \dot{5}$ | $\sharp\dot{5} \dot{5} \dot{5} \dot{5} \dot{5} \dot{5} \dot{5}$ $\dot{6} \dot{6} \dot{6} \dot{6} \dot{6} \dot{6} \dot{6}$ | $\dot{7}$ - $\dot{5} \dot{5}$
 我们 每天 在 祈祷， 他们 会 换 菜单 吗？ 我们 喝的 仍旧 是 稀 饭。

歌词：

没有面包片，面包屑也找不到要不到讨不到，但当我们闭上眼幻想时，那种兴奋是谁也无法想象的。食物，神圣的食物，热香肠加芥菜，胃口大开时，请吃果冻和干腊肠，再来布丁蛋糕。然后再吃什么？兄弟们阔佬们总是消化不良。食物，神圣的食物，我们急于饱餐，一天大吃三顿是我们的最爱。想想那大大的牛排，

煎烤煮炸都可以。食物，美好的食物，丰盛的食物，神圣的食物。食物，神圣的食物，怎么吃才帅气？狼吞虎咽还是细嚼慢咽，吃坏肚子都值得。我们梦想的是什么？叹气又能带来什么？成堆的桃子和奶油有六尺高！食物，神圣的食物，照着菜单慢慢吃。松开你的裤带，放宽两寸以后，再来培养新食欲，再吃一次食物。食物，奇妙的食物，珍贵的食物，神圣的食物。食物，神圣的食物，别管它看来如何。老的，嫩的，生的，别管它看来如何，只要想到就能变胖。一旦我们尝到饱餐的滋味，保证乐晕头。食物，神圣的食物，我们最珍贵的食物，我们就靠那剩的一点为生。我们为何命如此，就是为食物。食物，神奇的食物，美好的食物，珍贵的食物，奇妙的食物，美妙的食物，神圣的食物！

欣赏提示

此剧根据著名小说《雾都孤儿》改编，描写小奥里弗自幼在孤儿院中生活，经常衣食无着，尝尽人间辛酸。小奥里弗在饥寒交迫中为求温饱，加入了扒窃团伙，成为小偷。后巧遇一位富翁，这富翁原来是小奥里弗的祖父，但双方均不知对方身份。几经曲折，祖孙相认，共享天伦。

孤儿院的生活非常清苦，经常食不果腹。为了抵御寒冷，忘却饥饿，小奥里弗与流浪的小伙伴们一边敲着菜盆、饭碗，一边唱出了这段儿歌《神圣的食物》。这段音乐的节奏明朗轻快，旋律热烈活泼、诙谐风趣，表现了奥里弗与小伙伴们在饥寒交迫的辛酸生活中苦中求乐的开朗情绪和乐观精神。

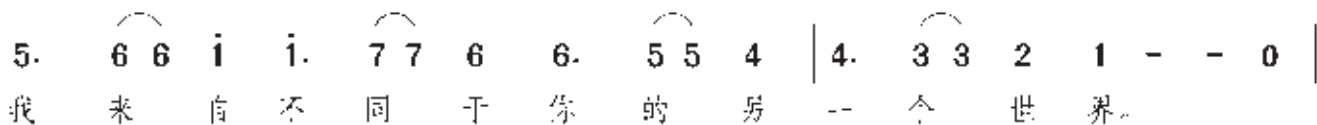
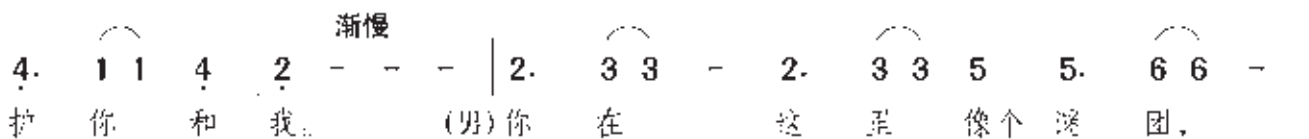
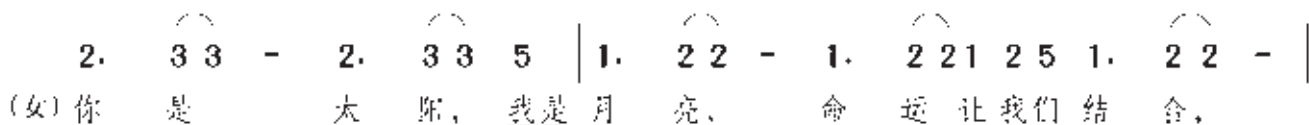
太阳和月亮

(选自音乐剧《西贡小姐》)

[法]阿兰·卜布利尔 词
[美]小理查德·马尔特贝 词
[法]克洛德-米歇尔·勋伯格 曲
薛范 译配

1=F 4/4

柔和地

歌词:

(女) 天外渐渐泛红。

(男) 月亮仍在浮动。

(女) 鸟雀苏醒。

(男) 晨星闪烁。

(女) 我伸出手。

(男) 我靠拢你。

(齐) 我们相会天空。

(女) 你是太阳, 我是月亮, 我们双双闪耀出爱情光芒。

(齐) 出自阳光、月光。

欣赏提示

音乐剧《西贡小姐》以越战为题材，反映了女主人公越南农村少女金和男主人公美国大兵克里斯之间的爱情悲剧。克里斯回国后，金独自带着他们的孩子泰，在战后生活面临窘境，最后克里斯及他的美国妻子艾伦准备带泰回到美国，金选择了自杀。

《太阳和月亮》是第一幕中克里斯与金相识时唱的一段二重唱，表现了二人甜蜜喜悦的心情。该唱段在第二幕后半部分，金独自等待克里斯，期盼尽早见到克里斯时整段重复出现，但二重唱变为金的独唱，表现了金对她与克里斯短暂幸福的回忆。在全剧的结尾，金举枪自尽后，躺在克里斯的怀中，《太阳和月亮》的主题在器乐部分再次出现。

实践与探究

1. 举例说明音乐是怎样为音乐剧的剧情服务的。
2. 观看音乐剧《猫》开场部分，并模仿其中的舞蹈表演。

提示：

- (1) 开场部分中有芭蕾舞、爵士舞、踢踏舞、现代舞等，选择一种适合自己的舞蹈形式。
 - (2) 把自己想象成一只猫，模仿猫的走、跑、跳、滚、爬等动作。
 - (3) 随音乐与同学一起进行表演。
3. 戏剧表演基础——“角色与七声音阶”游戏。

游戏内容：先自拟一个角色，再按不同的音色、速度及节奏型，反复演唱七声音阶的上下行，以此展现角色的形象。例如：

角色：山间采花的小姑娘

音色：甜美

速度：轻快

节奏型： $\frac{2}{4}$ X.X X.X X.X X.X X.X X.X X.X X.X X.X |

提示：

- (1) 表演时，可加入步伐和手势，边唱边走（跳）。
- (2) 拟定三个截然不同的角色，连续演唱，并在不同角色间迅速转换。

四、话剧音乐

传统戏剧观念中，话剧指以对话方式为主的戏剧形式。演员在舞台上以对白、独白来传达剧情，表达角色的思想感情。所以，人们通常认为话剧是“说”的艺术。在众多戏剧种类中，虽然话剧中音乐的比重是最小的，但这并不影响它的功能。话剧音乐有的能将观众直接带入既定情境的年代、地点及环境中去，引发人们的联想；有的像是一种预告和总结，暗示剧情的发展变化或揭示某种道理；还有的是为了展示某个地域的人文风俗及音乐特性，增强感染力。

欣赏体验

白鹿原

（话剧开场片段）

孟冰根据陈忠实同名小说改编

唱词：

他大舅他二舅都是他舅，高桌子低板凳都是木头。太阳圆月亮弯都在天上，男人笑女人哭都在炕上。男人下了田，女人做了饭……

欣赏提示

话剧《白鹿原》以陕西关中平原上素有“仁义村”之称的白鹿村为背景，展现了白姓和鹿姓两大家族祖孙三代的恩怨纷争。

开场老腔艺人近乎疯狂的吹拉弹唱，加上精雕细琢的环境，一下把观众拉进了关中的白鹿原——黄土高原上一个乡土气息浓厚的村庄。剧中时时响起的让人撕心裂肺的老腔，听似突兀，实则与剧情紧密联系。如果少了一段段老腔，话剧表演难以做到淋漓尽致。

老腔是陕西华阴皮影戏的一种板腔体，其表演形式由前手、签手、后槽、板胡手、坐挡构成。

雷雨

(话剧片段)

曹 禺

序幕

[开幕时，外面远处有钟声。教堂内合唱颂主歌同大风琴声（最好是巴赫的《b小调弥撒曲》）——屋内寂静无人。]

第四幕（结尾部分）

（仆人由中门跑上。）

仆 （喘）老爷！

朴 快说，怎么啦？

仆 （急不成声）四凤……死了……

朴 （急）二少爷呢？

仆 也……也死了。

朴 （颤声）不，不，怎……么？

仆 四凤碰着那条走电的电线。二少爷不知道，赶紧拉了一把，两个人一块儿中电死了。

朴 （几晕）这不会。这，这——这不能够，这不能够！

（朴园与仆人跑下。）

（周萍由饭厅出，颜色苍白，但是神气沉静的。他走到那张放着鲁大海的手枪的桌前，抽开抽屉，取出手枪，手微颤，慢慢走进右边书房。）

（外面人声嘈乱，哭声，吵声，混成一片。鲁妈由中门上，脸更呆滞，如石膏人像。老仆人跟在后面，拿着电筒。）

（鲁妈一声不响地立在台中。）

老仆 （安慰地）老太太，您别发呆！这不成，您得哭，您得好好哭一场。

鲁 （无神地）我哭不出来！

老仆 这是天意，没有法子。——可是

您自己得哭。

鲁 不，我想静一静。（呆立。）

（中门大开，许多仆人围着繁漪，繁漪不知是在哭在笑。）

仆 （在外面）进去吧，太太，别看哪。

繁 （为人拥至中门，倚门怪笑）冲儿，你这么张着嘴？你的样子怎么直对我笑？——冲儿，你这个糊涂孩子。

朴 （走在中门中，眼泪在脸上）繁漪，进来！我的手发木，你也别看了。

老仆 太太，进来吧。人已经叫电火烧焦了，没有法子办了。

繁 （进来，干哭）冲儿，我的好孩子。刚才还是好好的，你怎么会死，你怎么会死得这样惨？（呆立。）

朴 （已进来）你要静一静。（擦眼泪。）

繁 （狂笑）冲儿，你该死，该死！你有了这样的母亲，你该死。

（外面仆人与鲁大海打架声。）

朴 这是谁？谁在这时候打架？

（老仆下问，立时令一仆人上。）

朴 外面是怎么回事？

仆 今天早上那个鲁大海，他这时又来了，跟我们打架。

朴 叫他进来！

仆 老爷，他连踢带打地伤了我们好几个，他已经从小门跑了。

朴 跑了？

仆 是，老爷。

朴 （略顿，忽然）追他去，跟我追他去。

仆 是，老爷。

（仆人一齐下。屋中只有朴园、鲁妈、繁漪三人。）

朴 （哀伤地）我丢了一个儿子，不能再丢第二个了。（三人都坐下来。）

鲁 都去吧！让他去了也好，我知道这孩子。他恨你，我知道他不会回来见你的。

朴 （寂静，自己觉得奇怪）年轻的反而走到我们前头了，现在就剩下我们这些老——（忽然）萍儿呢？大少爷呢？萍儿，萍儿！（无人应）来人呀！来人！（无人应）你们给我找呀，我的大儿子呢？

（书房枪声，屋内死一般的静默。）

繁 （忽然）啊！（跑下书房。朴园呆立不动，立时繁漪狂喊跑出）他……他……

朴 他……他……

（朴园与繁漪一同跑下，进书房。）

（鲁妈立起，向书房颠踬了两步，至台中，渐向下倒，跪在地上，如序幕结尾老妇人倒下的样子。）

（舞台渐暗，序幕之音乐又在远处奏起，至完全黑暗时最响，与序幕末尾音乐声同。幕落，即开，接尾声。）

欣赏提示

四幕话剧《雷雨》是曹禺的代表作。他曾在序幕中标注，幕开时，最好使用巴赫的《b小调弥撒曲》；然后在第四幕的最后他也提到了这段音乐。

显然，曹禺选用这段音乐用意很深，他想借《b小调弥撒曲》来表现艰深、神圣、严肃的情感，以大悲悯的情怀揭示爱的残缺与欲望的陷阱。

桑树坪纪事

(话剧片段)

杨健 陈子度 朱晓平

“文化大革命”时期，在黄土高原上，有一个名叫桑树坪的偏远村庄。村民们不能说不善良，但是愚昧和落后使他们做出了许多令现代人无法接受的“傻事”，甚至是令人气愤的“恶事”。我们在感叹他们艰辛生活的同时，也不得不被他们的愚昧所触动，从而更加真切地感受到我们肩负的民族重任。

时间 1968—1969年前后

地点 陕西地区，黄土高原

人物 李金斗——队长，四十六岁左右

朱晓平——知青，十七岁左右

(其他人物略)

序

(远处隐隐传来一阵沉闷的雷声。)

(李金斗边喊边敲着锣从远处跑来。)

(灯光渐亮。)

李金斗 天要下雨哩！麦要糟蹋哩！乡亲们，快喊喊哩！

(桑树坪村民敲着锣鼓家什声势浩大地赶来，他们一个个憋足了劲儿，仰脖子望天吼着。)

桑树坪村民 (吼)黑龙黑龙过过哟……
走到南边落落哟……

(有人敲家什定上了点子，于是这喊声开始变得有板有眼——)

桑树坪村民 (吼)

黑龙黑龙(仓)过过哟(诰当当)，

走到南边(仓)落落哟(诰当当)，

……

(邻村陈家塬的人也敲着锣鼓家什从另一侧匆匆赶来，他们一面骂着桑树坪人心黑心坏，一面也齐声喊——)

邻村村民 (对喊)黑龙黑龙站站哟……

站到北边落落哟……

(照例有人敲家什定点子，于是这喊声也开始变得有板有眼——)

邻村村民 (对喊)

黑龙黑龙(仓)站站哟(诰当当)，

站到北边(仓)落落哟(诰当当)，

……

(桑树坪人急了，冲着邻村人骂了起来。)

……

(一声炸雷，大雨倾盆而下。正在对骂着的人轰的一下向四下逃去。)

(灯光在音乐中渐渐变化。歌声起——)

五五么好端阳，

塬上麦子黄。

收麦么蒸馍馍，

婆姨进洞房。

(身穿现代服装的歌队边唱边从舞台纵深走来。)

歌队 (唱)中华曾在黄土地上降生，

这里繁衍了东方巨龙的传人。

大禹的足迹曾经布满了这里，

武王的战车曾在这里奔腾。
穿过一道道曾紧锁的山峰，
走出了这五千年的梦魂。
历史总是提出这样的疑问，
东方的巨龙何时才能猛醒。
尽管前面有泥泞的路程，
尽管有多少山峰需要攀登。
总是这样不断地自问，

总是这样苦苦地追寻。
穿过一道道曾紧锁的山峰，
走出了这五千年的梦魂。
历史总是提出这样的疑问，
东方的巨龙何时才能猛醒。
(在歌的结尾处，歌队渐渐向四周散去。)
(灯光随之转换。)

🎵 欣赏提示

《桑树坪纪事》是我国 20 世纪 80 年代话剧的代表作之一，也是我国现实主义戏剧向表现主义戏剧过渡的里程碑。这部作品运用了大量音乐和舞蹈，不仅渲染了情绪，增强了感染力，同时还给予了我们思考的力量。

实践与探究

1. 举例说明音乐在话剧中的作用。
2. 戏剧表演基础——“动物模仿”游戏。

(1) 静态模仿。

模仿大猩猩：试着把舌头向上顶到牙齿和嘴唇中间，使劲顶，向外鼓。再把眼睛瞪大。尽量把人中变长，脸面拉长，鼻孔扩大。

(2) 行走模仿。

模仿大猩猩行走：在静态模仿的基础上，往上伸长手臂、屈腿翘臀，缓步前行。

3. 情感表现——喜怒哀乐。

提示：

(1) 将数字 1—10 按顺序数四遍，每一遍表达一种情感。注意四种情感的快速转换。

(2) 选择合适的音乐，用肢体与表情表现不同的情感。注意找准音乐的气口，配合好音乐节奏。

一、将下列戏剧作品与其作者用线连起来。

《哈姆雷特》	〔法〕莫里哀
《玩偶之家》	〔英〕莎士比亚
《伪君子》	〔挪威〕易卜生
《窦娥冤》	〔明〕汤显祖
《牡丹亭》	〔元〕王实甫
《西厢记》	〔元〕关汉卿

二、以京剧《霸王别姬》为例，谈谈中国传统戏曲在唱、念、做等方面的艺术特征。

三、对歌剧《茶花女》《江姐》的片段进行分析比较，并就其音乐特点和艺术风格做简要的评述。

四、选择你所喜爱的中国传统戏曲或中外歌剧、音乐剧、话剧的某个片段为大家表演。

我为大家表演的是：

表演过程记录：

自我评价

优秀 () 良好 () 合格 () 还需努力 ()

小组评价

优秀 () 良好 () 合格 () 还需努力 ()

老师评价

优秀 () 良好 () 合格 () 还需努力 ()

评语摘录：

下篇

Music and Drama

music

第四单元

澳大利亚悉尼歌剧院

配乐朗诵

一、朗诵的声音语言

“朗诵是有声语言的艺术再创作。……以文字作品为依据，经过朗诵者的理解感受，然后把文字作品转化为有声语言，并以一定的语言技巧运用，使有声语言更准确、鲜明、生动。”这是我国播音艺术家张颂对朗诵的描述。可见文字作品是朗诵的基础，会其意方能颂其形。准确理解作品内容及情感是朗诵表演的前提；巧妙运用声音的要素——音高、音强、音长、音色等是进行朗诵表演的必要手段。

听听那冷雨

（节选）

余光中

惊蛰一过，春寒加剧。先是料料峭峭，继而雨季开始，时而淋淋漓漓，时而淅淅沥沥，天潮潮地湿湿，即连在梦里，也似乎有把伞撑着。而就凭一把伞，躲过一阵潇潇的冷雨，也躲不过整个雨季。连思想也都是潮润润的。每天回家，曲折穿过金门街到厦门街迷宫式的长巷短巷，雨里风里，走入霏霏令人更想入非非。想这样子的台北凄凄切切完全是黑白片的味道，想整个中国整部中国的历史无非

是一张黑白片子，片头到片尾，一直是这样下着雨的。这种感觉，不知道是不是从安东尼奥尼那里来的。不过那一块土地是久违了，二十五年，四分之一的世纪，即使有雨，也隔着千山万山，千伞万伞。二十五年，一切都断了，只有气候，只有气象报告还牵连在一起。大寒流从那块土地上弥天卷来，这种酷冷吾与古大陆分担。不能扑进她怀里，被她的裙边扫一扫吧也算是安慰孺慕之情。

这样想时，严寒里竟有一点温暖的感觉了。这样想时，他希望这些狭长的巷子永远延伸下去，他的思路也可以延伸下去，不是金门街到厦门街，而是金门到厦门。他是厦门人，至少是广义的厦门人，二十年来，不住在厦门，住在厦门街，算是嘲弄吧，也算是安慰。不过说到广义，他同样也是广义的江南人，常州人，南京人，川娃儿，五陵少年。杏花春雨江南，那是他的少年时代了。再过半个月就是清明。安东尼奥尼的镜头摇过去，摇过去又摇过来。残山剩水犹如是。皇天后土犹如是。纭纭黔首纷纷黎民从北到南犹如是。那里面是中国吗？那里面当然还是中国，永远是中国。只是杏花春雨已不再，牧童遥指已不再，剑门细雨渭城轻尘也都已不再。然则他日思夜梦的那片土地，究竟在哪里呢？

在报纸的头条标题里吗？还是香港的谣言里？还是傅聪的黑键白键马思聪的跳弓拨弦？还是安东尼奥尼的镜底勒马洲的望中？还是呢，故宫博物院的壁头和玻璃柜内，京戏的锣鼓声中，太白和东坡的韵里？

杏花。春雨。江南。六个方块字，或许那片土就在那里。而无论赤县也好神州也好中国也好，变来变去，只要仓颉的灵感不灭，美丽的中文不老，那形象，那磁石般的向心力，必然长在。因为一个方块字是一个天地。太初有字，于是汉族的心灵他祖先的回忆和希望便有了寄托。譬如凭空写一个“雨”字，点点滴滴，滂滂沱沱，淅淅沥沥，一切云情雨意，就宛然其中了。视觉上的这种美感，岂是什么英文、日文、俄文所能满足？翻开一部《辞源》或《辞海》，金木水火土，各成世界，而一入“雨”部，古神州的天颜千变万化，便悉在望中，美丽的霜雪云霞，骇人的雷电霹靂，展露的无非是神的好脾气与坏脾气，气象台百读不厌门外汉百思不解的百科全书。

听听，那冷雨。看看，那冷雨。嗅嗅闻闻，那冷雨。舔舔吧，那冷雨。雨下在他的伞上，这城市百万人的伞上雨衣上屋上天线上，雨下在基隆港在防波堤在海峡的船上，清明这季雨。雨是女性，应该最富于感性。雨气空蒙而迷幻，细细嗅嗅，清清爽爽新新，有一点薄荷的香味，浓的时候，竟发出草和树沐发后特有的土腥气，也许那竟是蚯蚓和蜗牛的腥气吧，毕竟是惊蛰了啊。也许地上的地下的生命、也许古中国层层叠叠的记忆皆蠢蠢而蠕，也许是植物的潜意识和梦吧，那腥气。

这篇散文创作于1974年的台北，作者祖籍福建永春，生于江苏南京，先后就读于南京、厦门，后随父母迁至香港、台湾。创作这篇散文的时候作者已经离开大陆二十余载。这篇散文的字里行间无不流露着作者浓浓的思乡情怀。

📖 阅读材料

停连、重音、语气、节奏

停连就是有声语言的标点符号，一方面朗诵者在生理上要补充气息，需要停顿；另一方面作品本身需要利用停连明确关键信息，准确而充分地表达思想感情。

重音是表达语句内容重点的重要手段之一，朗诵中要突出主要词语，分清主次词语之间的关系，全句的意思才能得到明确的体现。

语气是能够表达说话人的思想感情的语句的声音形式。声音是情感的产物，情感的多样性与丰富性决定了声音的多样性与丰富性。

节奏是声音的抑扬顿挫、轻重缓急的回环往复，是文字内容决定的思想感情的波澜起伏造成的。我国播音艺术家张颂曾把朗诵的声音节奏分为六种类型，各种类型不能截然分开，一般是以一种为主，兼有其他。

(1) 轻快型：多扬少抑，声轻不着力，顿挫少而短，语速较快，轻巧明丽，有一定跳跃感。

(2) 凝重型：多抑少扬，多重少轻，时间较长，色彩比较浓重，语势较平稳，顿挫较多。

(3) 低沉型：声音偏暗偏沉，语势多为下山类，句尾的落点多显沉重，语速较缓，重点处的语气偏于沉缓。

(4) 高亢型：声多明亮高亢，语势多为上山类，峰峰相连，扬而更扬，势不可遏，语速偏快，重点处的基本语气带有昂扬、积极的特点。

(5) 舒缓型：声多轻松明朗，略高但不着力，语势有跌宕但多轻柔舒展，语速徐缓，重点处的基本语气徐缓。

(6) 紧张型：声音多扬少抑，多重少轻，语速快，气较促，顿挫短暂，语言密度大，重点处的基本语气紧张急促。

二、配乐朗诵

(一) 散文、诗歌

一段最古的长城

(节选)

翦伯赞

早在战国时,大青山南麓,沿黄河北岸的一片原野,就是赵国和胡人争夺的焦点。在争夺战中,赵武灵王击败了胡人,占领了这个平原,并且在他北边的国境线上筑起了一条长城,堵住了胡人进入这个平原的道路。据《史记·匈奴列传》所载,赵国的长城东起于代(今河北宣化境内),中间经过山西北部,西北折入阴山,至高阙(今乌拉山与狼山之间的缺口)为止。现在有一段古长城遗址,断续绵亘于大青山、乌拉山、狼山靠南边的山顶上,东西长达二百六十余里,按其部位来说,这段古长城正是赵长城遗址。

我们这次访问包头,曾经登临包头市西北的大青山,游览这里的一段赵长城。这段长城高处达五米左右,土筑,夯筑的层次还很清楚。东西纵观,都看不到终极,在东边的城址上,隐然可以看到有一个古代废垒,指示出那里在当时是一个险要地方。

我在游览赵长城时,作了一首诗,称颂赵武灵王,并且送了他一个英雄的称号。赵武灵王是无愧于英雄的称号的。大家都知道,秦始皇以全国的人力物力仅仅连接原有的秦燕赵的长城并加以增补,就引起了民怨沸腾。不知从什么时候起,在

秦始皇面前就站着一个孟姜女，控诉这条举世闻名的万里长城。而赵武灵王以小小的赵国，在当时的物质和技术条件下，竟能完成这样一个巨大的国防工程而没有挨骂，不能不令人惊叹。

当然，我说赵武灵王是一个英雄，不仅仅是因为他筑了一条长城，更重要的是因为他敢于发布“胡服骑射”的命令。要知道，他在当时发布这个命令，实质上就是与最顽固的传统习惯和保守思想宣战。

只要读一读《战国策·赵策》就知道当赵武灵王发布了胡服骑射的命令以后，他立即遭遇到来自赵国贵族官僚方面的普遍反抗。赵武灵王击败了那些顽固分子的反抗，终于使他们脱下了那套用以标志他们身份的祖传的宽大的衣服，并且把过了时的笨重的战车扔到历史的垃圾堆里去。敢于这样做的人，难道不是一个英雄吗？可以肯定说是一个英雄，一个大大的英雄。

作者从历史发展的高度，访古说史，表述了大青山在历史上的重要位置，称赞了赵武灵王保国卫民，敢于解放思想，与传统的、保守的思想观念作斗争的举措。

提示：可用生活化的语言娓娓道来。

● 配乐材料

1. 《长城随想曲》第一乐章（二胡协奏曲） 刘文金 曲
2. 《大江东去》（古琴与乐队） 徐景新、陈大伟、陈新光 曲

冬天之美

（节选）

〔法〕乔治·桑

我从来热爱乡村的冬天。我无法理解富翁们的情趣，他们在一年当中最不适于举行舞会、讲究穿着和奢侈挥霍的季节，将巴黎当作狂欢的场所。大自然在冬天邀请我们到火炉边去享受天伦之乐，而且正是在乡村才能领略这个季节罕见的明朗的阳光。在我国的大都市里，臭气熏天和冻结的烂泥几乎永无干燥之日，看见就令人恶心。在乡下，一片阳光或者刮几小时风就使空气变得清新，使地面干爽。可怜的城市工人对此十分了解，他们滞留在这个垃圾场里，实在是由于无可奈何。我们的富翁们所过的人为的、悖谬的生活，违背大自然的安排，结果毫无生气。英国人比较明智，他们到乡下别墅里去过冬。

在巴黎，人们想象大自然有六个月毫无生机，可是小麦从秋天就开始发芽，而冬天惨淡的阳光——大家惯于这样描写它——是一年之中最灿烂、最辉煌的。当太阳拨开云雾，当它在严冬傍晚披上闪烁发光的紫红色长袍坠落时，人们几乎无法忍受它那令人目眩的光芒。即使在我们严寒却偏偏不恰当地称为温带的国家里，自然界万物永远不会除掉盛装和失去盎然的生机，广阔的麦田铺上了鲜艳的地毯，而天际低矮的太阳在上面投下了绿宝石的光辉。地面披上了美丽的苔藓。华丽的常春藤涂上了大理石般的鲜红和金色的斑纹。报春花、紫罗兰和孟加拉玫瑰躲在雪层下面微笑。由于地势的起伏，由于偶然的机缘，还有其他几种花儿躲过严寒幸存下来，而随时使你感到意想不到的欢愉。虽然百灵鸟不见踪影，但有多少喧闹而美丽的鸟儿路过这儿，在河边栖息和休憩！当地面的白雪像璀璨的钻石在阳光下闪闪发光，或者当挂在树梢的冰凌组成神奇的连拱和无法描绘的水晶的花彩时，有什么东西比白雪更加美丽呢？在乡村的漫漫长夜里，大家亲切地聚集一堂，甚至时间似乎也听从我们使唤。由于人们能够沉静下来思索，精神生活变得异常丰富。这样的夜晚，同家人围炉而坐，难道不是极大的乐事吗？

● 配乐材料

1. 《一月·炉旁》（钢琴独奏曲）〔俄〕柴科夫斯基 曲
2. 《四季·冬》（小提琴协奏曲）〔意〕维瓦尔第 曲

我为少男少女们歌唱

何其芳

我为少男少女们歌唱
我歌唱早晨
我歌唱希望
我歌唱那些属于未来的事物
我歌唱正在生长的力量
我的歌呵
你飞吧
飞到年轻人的心中
去找你停留的地方
所有使我像草一样颤抖过的
快乐或者好的思想
都变成声音
飞到四方八面去吧
不管它像一阵微风
或者一片阳光
轻轻地从我琴弦上
失掉了成年的忧伤
我重新变得年轻了
我的血流得很快
对于生活我又充满了梦想，充满了渴望

1938年，诗人为追求光明和希望，奔赴革命根据地延安。在那里，诗人感受到一股勃勃的生机，置身于一片全新的天地，于是发出由衷的歌唱。

（提示：可用带有夸张性的、有韵律的语言进行诵读。）

● 配乐材料

1. 《春之歌》（钢琴独奏曲）〔德〕门德尔松 曲
2. 《陕北组曲》（管弦乐曲）马可 曲

我爱这土地

艾 青

假如我是一只鸟，
我也应该用嘶哑的喉咙歌唱：
这被暴风雨所打击着的土地，
这永远汹涌着我们的悲愤的河流，
这无止息地吹刮着的激怒的风，
和那来自林间的无比温柔的黎明……
——然后我死了，
连羽毛也腐烂在土地里面。

为什么我的眼里常含泪水？
因为我对这土地爱得深沉……

抗日战争爆发后，诗人目睹祖国大好山河惨遭践踏，人民蒙受深重苦难，在悲愤和激怒中喷发出强烈的爱国之情。

● 配乐材料

1. 《我爱这土地》（独唱） 艾青 词 陆在易 曲
2. 《思乡曲》（小提琴独奏曲） 马思聪 曲

（二）寓言、童话

蚊子和狮子

（选自《伊索寓言》）

〔古希腊〕伊 索

有只蚊子飞到狮子面前，对他说：“我不怕你，你也并不比我强。要说不是这样，你到底有什么力量呢？是用爪子抓，牙齿咬吗？女人同男人打架，也会这么干。我比你强得多。你要是愿意，我们不妨较量较量吧！”蚊子吹着喇叭冲过去，专咬狮子鼻子周围没有毛的地方。狮子气得用爪子把自己的脸都抓破了。蚊子战胜了狮子，又吹着喇叭，唱着凯歌飞走，却被蜘蛛网粘住了。蚊子将被吃掉时，叹息说，自己同最强大的动物都较量过，不料被这小小的蜘蛛消灭了。

（提示：可用略带夸张的生活常态语言朗读。）

● 配乐材料

- 1.《动物狂欢节·狮子》（管弦乐曲）〔法〕圣-桑 曲
- 2.《蚊子的舞蹈》（管弦乐曲）〔俄〕里亚多夫 曲

卖火柴的小女孩

（选自《安徒生童话》）

〔丹〕安徒生

天冷极了，下着雪，又快黑了。这是一年的最后一天——大年夜。在这又冷又黑的晚上，一个赤着脚的小女孩在街上走着。她从家里出来的时候还穿着一双拖鞋，但是有什么用呢？那是一双很大的拖鞋——那么大，一向是她妈妈穿的。她穿过马路的时候，两辆马车飞快地冲过来，吓得她把鞋都跑掉了。一只怎么也找不着，另一只叫一个男孩捡起来拿着跑了。他说，将来他有了孩子可以拿它当摇篮。

小女孩只好赤着脚走，一双小脚冻得红一块青一块的。她的旧围裙里兜着许多火柴，手里还拿着一把。这一整天，谁也没买过她一根火柴，谁也没给过她一个铜板。

可怜的小女孩！她又冷又饿，哆哆嗦嗦地向前走。雪花落在她的金黄的长头发上，那头发打成卷儿披在肩上，看上去很美丽，不过她没注意这些。每个窗子里都透出灯光来，街上飘着一股烤鹅的香味，因为这是大年夜——她可忘不了这个。

她在一座房子的墙角里坐下来，蜷着腿缩成一团。她觉得更冷了。她不敢回家，因为她没卖掉一根火柴，没挣到一个铜板，爸爸一定会打她的。再说，家里跟街上一样冷。他们头上只有个房顶，虽然最大的裂缝已经用草和破布堵住了，风还是可以灌进来。

她的一双小手几乎冻僵了。啊，哪怕一根小小的火柴，对她也是有好处的！她敢从成把的火柴里抽出一根，在墙上擦燃了，来暖和暖和自己的小手吗？她终于抽出了一根。哧！火柴燃起来了，冒出火焰来了！她把小手拢在火焰上。多么温暖、多么明亮的火焰啊，简直像一支小小的蜡烛。这是一道奇异的火光！小女孩觉得自己好像坐在一个大火炉前面，火炉装着闪亮的铜脚和铜把手，烧得旺旺的，暖烘烘的，多么舒服啊！哎，这是怎么回事呢？她刚把脚伸出去，想让脚也暖和一下，火柴灭了，火炉不见了。她坐在那儿，手里只有一根烧过了的火柴梗。

她又擦了一根。火柴燃起来了，发出亮光来了。亮光落在墙上，那儿忽然变得

像薄纱那么透明，她可以一直看到屋里。桌上铺着雪白的台布，摆着精致的盘子和碗，肚子里填满了苹果和梅子的烤鹅正冒着香气。更妙的是这只鹅从盘子里跳下来，背上插着刀和叉，摇摇摆摆地在地板上走着，一直向这个穷苦的小女孩走来。这时候，火柴又灭了，她面前只有一堵又厚又冷的墙。

她又擦着了一根火柴。这一回，她坐在美丽的圣诞树下。这棵圣诞树，比她去年圣诞节透过富商家的玻璃门看到的还要大，还要美。翠绿的树枝上点着几千支明晃晃的蜡烛，许多幅美丽的彩色画片，跟挂在商店橱窗里的一个样，在向她眨眼睛。小女孩向画片伸出手去。这时候，火柴又灭了。只见圣诞树上的烛光越升越高，最后成了在天空中闪烁的星星。有一颗星星落下来了，在天空中划出了一道细长的红光。

“有一个什么人快要死了。”小女孩说。唯一疼她的奶奶活着的时候告诉过她：一颗星星落下来，就有一个灵魂要到上帝那儿去了。

她在墙上又擦着了一根火柴。这一回，火柴把周围全照亮了。奶奶出现在亮光里，是那么温和，那么慈爱。

“奶奶！”小女孩叫起来，“啊！请把我带走吧！我知道，火柴一灭，您就会不见的，像那暖和的火炉、喷香的烤鹅、美丽的圣诞树一个样，就会不见的！”

她赶紧擦着了一大把火柴，要把奶奶留住。一大把火柴发出强烈的光，照得跟白天一样明亮。奶奶从来没有像现在这样高大，这样美丽。奶奶把小女孩抱起来，搂在怀里。她们俩在光明和快乐中飞走了，越飞越高，飞到那没有寒冷、没有饥饿，也没有痛苦的地方去了。

第二天清晨，这个小女孩坐在墙角里，两腮通红，嘴上带着微笑。她死了，在旧年的大年夜冻死了。新年的太阳升起来了，照在她小小的身体上。小女孩坐在那儿，手里还捏着一把烧过了的火柴梗。

“她想给自己暖和一下……”人们说。谁也不知道她曾经看到过多么美丽的东西，她曾经多么幸福，跟着她奶奶一起走向新年的幸福中去。

● 配乐材料

1. 《沉思曲》（小提琴独奏曲）〔法〕马斯内 曲
2. 《梦幻曲》（钢琴独奏曲）〔德〕舒曼 曲
3. 《祝你圣诞快乐》（管弦乐曲） 欧美传统乐曲

📖 阅读材料

配乐的基本要求与步骤

1. 配乐的要求。

（1）“配乐”即为进一步烘托、渲染朗诵作品的思想内容、情感和意境而选择、录制背景音乐。因此，配乐应与朗诵作品的思想内容、情感、风格一致（或者比较接近），才能达到烘托、渲染的目的。

（2）配乐应与朗诵作品的节奏与情感起伏相吻合。例如哪些地方（段落）的音量要强一些，哪些地方要弱一些，哪些地方应由强渐弱（甚至无声）或由弱渐强，哪些地方速度要快一些，哪些地方要慢一些，哪些地方应由快渐慢，哪些地方应由慢渐快，等等，要依据朗诵特定的要求而定。

2. 配乐的步骤。

（1）选择优秀的散文、诗词、童话与寓言等文学作品，反复朗读，熟悉其思想内容，品味其情感与意境，初步划分不同情绪或语调段落。

（2）选取与朗诵作品所表现的内容、意境、地域、风格相近的音乐段落，大致测算朗诵与播放音乐的时间，然后合成。

如《长城随想曲》，就与《一段最古的长城》在思想内容和风格上比较接近，都是古朴庄严的风格，可以作为其配乐。

而《冬天之美》这篇散文，则情感起伏变化不大，与小提琴协奏曲《四季·冬》抒情的广板在整体节奏韵律上比较吻合。朗诵时，其典雅、优美的文字与如歌的旋律能始终较好地结合在一起。

选取一首诗歌或散文作品，为其配上合适的音乐，在班级联欢晚会上朗诵，与大家分享。

Music and Drama

第五单元

music

广州大剧院

话剧、小品表演

一、话剧表演

王昭君

(话剧选段)

曹 禺

【剧情介绍】

五幕话剧《王昭君》创作于1978年。

作者一反过去文人对王昭君的记述和描绘(即王昭君是出于无奈,哭哭啼啼下嫁到匈奴的),以极大的热忱,歌颂了王昭君不愿过无休止地等待帝王召见的生活而甘愿为汉、匈两个民族长期稳定和好奉献自己的高贵品德。她美丽、聪慧,遇事从容机智,处处以汉匈和好的大局为重,最终挫败了送亲护使王龙及单于妻弟温敦破坏和亲、企图谋取匈奴大权的阴谋,被正式立为匈奴阏氏。

第一幕 (选段)

王昭君——名嫱,汉元帝的宫女

戚 戚——宫女

盈盈——宫女

孙美人——汉宣帝的妃子

(有个声音尖尖地叫着:“孙美人到!”)

戚 戚 这是谁在叫?

(声音:“孙美人到!”)

盈盈 这是鸚鵡说话,孙美人的鸚鵡。

王昭君 (沉静地)迎接她。

盈盈 对,先皇封了的“美人”,要跪接的。

(戚戚扑通跪下。)

戚 戚 迎接孙美人。

王昭君 接美人。(作礼。)

(孙美人上。孙美人是一位六十多岁的

官姬。她穿戴的还是五十年前的官妆,打扮得很艳丽,但并不给人以不协调之感。她的头发完全白了,但她的心情、神态,还像是一个安静的、使人同情的少女。她仿佛是从地下宫殿挖出来的一个女人,谈吐装束都和

在场的人不一样。但她一点儿也不觉得,她活在自己的世界里,活在一种永远是春光明媚,等待皇帝宣召的世界里。)

戚 戚 她多大岁数了？

盈 盈 （惊讶地）六十多岁！她穿的是什么？这不是我祖奶奶时候的打扮吗？

王昭君 不要笑。（对孙美人）接美人。

戚 戚 她不认得您，都不认得。

盈 盈 不要理她吧。

（这时孙美人望了望她们，点了点头，缓缓地走向池边。）

王昭君 （走上前）孙美人，让我扶着您吧。

戚 戚 （想拦，低声）昭君姑娘！

孙美人 （声调很美）不用扶，好姑娘，

春水比天还蓝哪！没有风的水面，像缎子一样的，多么平哪！（她弯腰对水面理着云鬓。）

戚 戚 （低声）她在干什么？

盈 盈 傻东西，她在照呢。

孙美人 （指着水，婉约地）这是什么？

王昭君 水里的花。

孙美人 不对。（指着）这个。（缓缓地转向王昭君）这水里面是花，还是我？

王昭君 （同情地）是您，孙美人。

孙美人 （望着一池春水）花，好看吗？

王昭君 （忽然明白了）是您好看，孙美人。

盈 盈 （笑着）花不及您好看。

孙美人 真的吗？

王昭君 她说的是真话。盈盈！（用眼神示意盈盈。）

孙美人 （对王昭君）聪明的好姑娘，你是个明白的姑娘。会弹琵琶吗？

王昭君 会一点儿，常听美人在隔壁弹。

孙美人 你十几了？

王昭君 十九了。

孙美人 十九？你几月的生日？

王昭君 五月。

孙美人 那你还是我的姐姐呢。（爱怜地）你很美，很好看，真是一个很好的姑娘呢。你看，柳絮！（她向空中轻轻扑捉着）杨花！多么轻的杨花呀！

这段对白是身为汉元帝待诏的王昭君与上代帝王汉宣帝的嫔妃孙美人的一段对话。孙美人进宫几十年，从未被汉宣帝召见过一次。如今汉宣帝已寿终正寝，进了坟墓，孙美人也早已成了老太婆，却还在着意打扮、修饰自己，痴心梦想汉宣帝召见她。

一个是当今皇帝的待诏，一个是上代帝王的美人；一个是年仅十九的如花少女，一个是六十有余的白发老姬，两个不同时期的女人，被两代帝王锁居在同一座汉宫里。她们的相逢已令人感叹不已，更何况那几句听似平淡的道白，蕴意深刻。细细品味，怎不令人为之心酸？

● 配乐材料

1. 《杏花天影》（民乐合奏）〔宋〕姜夔 曲
2. 《宫苑思春》（琵琶与箫）明清古曲
3. 《长相思》（箏独奏）王建民 曲

熊

（话剧选段）

〔俄〕契诃夫

波波娃 躲开我。我恨您！

斯米尔诺夫 上帝啊，什么样的女人呀！像这样的女人我生平从没见过一个！我完了！我遭殃了！我像老鼠似的钻进笼子里去了！

波波娃 躲开，要不然我就开枪了！

斯米尔诺夫 开枪吧！您没法明白，在这对媚眼的目光下死掉，在这只娇嫩的小手举着的手枪下死掉，那是多么幸福……

波波娃 （愤慨，摇晃手枪）用枪来比武！决斗！

……

斯米尔诺夫 我发疯了，我迷上您了，像个小孩子，像个傻瓜似的！（一把抓住她的手，她痛得跳起来。）我爱您！（跪下。）……我求婚了！您答应不答应啊？您不愿意？那就算了！

（站起来，很快往门口走去。）

波波娃 等一等……

斯米尔诺夫 （站住）怎么？

波波娃 没什么，您走吧……不过，等一等……不，您走吧，走吧！我恨您！或者，不……别走……可是您站在这儿干什么？滚开！

斯米尔诺夫 再见。

波波娃 对，对，走吧！……（喊叫）可是您上哪儿去？站住……不过，您去吧。哎呀，我多么生气啊！您别走过来，别走过来！

斯米尔诺夫 （走到她跟前）我多么生我自己的气！我居然像中学生那么迷恋，居然下跪……甚至身上一阵阵发冷……（粗鲁地）我爱您！其实我才不想爱您呢！明天就要付利息，而且家里已经开始割草了，现在偏偏又爱上了您……（搂住她的腰）这件事我永远也不能原谅自己……

波波娃 您走开！松开手！我……我恨您！决斗！（长吻。）

《熊》是独幕通俗喜剧，是俄国小说家、剧作家契诃夫的代表作之一。

粗野鲁莽如“熊”的斯米尔诺夫，去向美丽泼辣的寡妇波波娃讨债，由此引发的相互攻击、敌视、愤恨愈演愈烈，竟发展到要用枪来进行决斗。可就在这生死关头，仇恨的子弹化成了爱神之箭。于是，观众耳闻的是“……我恨您！决斗！”而目睹的是两人的拥抱和长吻。让观众始料未及的是，爱与恨的变幻是如此的奇妙和迅猛。

● 配乐材料

1. 《图画展览会》之《侏儒》 [俄] 穆索尔斯基 曲
2. 《胡桃夹子》之《进行曲》 [俄] 柴科夫斯基 曲

二、小品表演

如此包装

作者 石林 沈永年

导演 由二群

表演 赵丽蓉 巩汉林 孟薇 等

人 物 甲——后扎小辫的经理
乙——应聘的老太太
丙——经理秘书
丁——伴舞的姑娘四人

地 点 拍摄现场

布 景 灯光伞、一张桌子、两张椅子、一对音箱

甲 哎哟嗬嗬，也不知老太太今天能不能来。把老太太请来了，那我们的明星制作公司……

丙 老板，老板！（丙抱合同夹急上。）

甲 哎，赵老师的事办得怎么样了？（甲急忙迎上。）

丙 老太太录像的事成了！（丙兴奋地说。）

甲 哎哟嗬，我们的财运来了。哎，她什么时候到？

丙 一会儿就到。

甲 马上准备一下。快，要快要快，就等着这老太太上来。

（甲、丙撤身下，乙提包上。）

乙 屋里有人吗？

（甲、丙闻声出。）

甲 赵老师！

丙 这位是我们的经理兼艺术总监。

甲 哎哟，哎哟，你好你好你好啊！（急忙迎上与乙握手。）

乙 哎呀，这闺女长得真俊啊！啊啊！

甲 不，我是男性。（甲一愣，赶紧解释。）

乙 哟嗬嗬，我没看出来，我就看见你小辫。（乙用手比画着。）真对不起啊，闺女。啊男性！（乙忽觉说错，一时尴尬。）

甲 哎！啊啊，好好好，不要客气，赵老师您请坐，请坐，啊啊。

（甲提乙包将乙请至椅旁，丙扶乙坐下。）

甲 赵老师！

乙 哎!

甲 我们这次请您来,是要给您拍一部评戏的MTV。

乙 MTV?

甲 是啊,这MTV是一种现代的电视艺术创作。

乙 哎,我看见过,看见过。(乙连声说道。)

甲 嗯哼。

乙 电视上演的,有唱歌的TV,也有跳舞的TV,还就是没有评剧TV。

甲 因此,本公司为了弘扬民族艺术,就要给您拍这部评戏的MTV。

乙 那就太好了。我不为这个,我还不过来呢。

甲 好啊!(甲拍腿站了起来。)

乙 我真激动啊!(乙一激动也站了起来。)

甲 哎呀,高兴!哦,好好好好!

乙 那就TV吧。先踢哪儿?

甲 先……哎哟,啊啊!不是先踢哪儿。不要着急,您请坐啊。在这个拍摄之前,我准备对您进行一次全新的包装。

乙 包装?(乙坐着,不解地看着甲。)

甲 是啊,这个包装是一种潮流,很复杂的。比方说,您讲话的声音,这就需要包装。

乙 那咋包啊?

甲 您听听,您听听,“那咋包啊?”不行,您这腔调一定要改一改。

乙 改不了啦,都六十多年了,就连说梦话也是这味儿。

甲 一定要改,本公司是要把您推向国际,培养成世界级的大牌明星,因此,您讲出话来,可千万不能老是“啊咋儿咋儿咋儿咋儿的”。这样子,我挑几个时髦的语言给您点缀一下。

乙 嗯。

甲 比方说,您见了人给他打招呼,您就可以这样。(甲退后几步,边说边扭动着屁股。)嗨!

乙 嗨!

甲 嗯哼!

乙 嗯哼!

甲 嗨!

乙 嗨!

甲 嗯哼!

乙 嗯哼!

甲 哎哟嗨嗨,您学得可真像!啊啊,好好好!(甲上前握住乙手。)

乙 就这么说话啊?那我也会啊。

甲 噢,您会说?说一个我听听!

乙 嗨!

甲 嗨!

乙 嗯哼!

甲 嗯哼!

乙 先生!

甲 啊!

乙 你的小辫子好好漂亮啊!

甲 哎哟嗨,(甲拍手干笑几声,解嘲似的)老人家,你讲的这是真的吗?

乙 嗯哼。

甲 说得好!

乙 嗯哼。

甲 这就是语言包装。

乙 这就是不让好好说话。(乙自言自语道。)那咱们TV吧?(乙热切地问甲。)

甲 啊啊,不要着急啊。光这语言包装还不够,您的名字也需要包装。

(甲边说边请乙坐下。)

乙 名字也包装?

甲 是啊,我们的录像带是要向海外发行的,因此,您的名字叫出来一定要响亮,这样子,(甲坐下,拍桌说)我给您选个艺名。

乙 啊,这个我知道,知道。我们过去那个老艺术家,也就拿小白玉霜来说吧,她的艺名叫小白玉霜,她的真名叫李再雯。你就拿我说吧,我的真名叫赵丽蓉,我的艺名还、还、还叫赵丽蓉。

甲 那可不行啊。您看那些国际的大牌明星,哎哟,他们的名字叫出来,非常的漂亮。什么这个,玛丽蒙泰丝、波姬小丝,都带个“丝”字儿。因此,我决定称呼您为“玛丽姬丝”。

乙 玛丽姬丝?

甲 怎么样?

乙 这么说我们都是“丝”字辈的?

甲 啊,对。你们都是“丝”字辈的。

乙 我叫啥“丝”来着?

甲 玛丽姬丝?

乙 麻辣鸡丝,麻辣鸡丝。

甲 记住了?

乙 记住了,麻辣鸡丝。嗨,你可真能逗啊,那你咋就给我取个菜名呢?

甲 啊,这个,这个不是菜名。啊啊,反正,甭管怎么说,在本公司,您就叫这个名字。

乙 TV吧!

甲 啊,不要着急!(甲向后台一招手,丙捧一红布盖着的盘子上。)赵老师,您请看!

乙 这是啥啊?(甲将红布扯落,盘中露出几摞钞票。)

乙 哟嚯,这咋这么多钱呢?

甲 这都是给您的!(甲端过盘子往乙面前送。)

乙 哦,不,不,不。(乙吓得一屁股坐在椅子上。)

甲 哦,不要激动。(甲将盘子放桌上。)

乙 哎呀呀,你、你给我TV,你还给我钱,这不合适啊。再说这也太多啊,快拿回两摞去。(乙将盘中钱拿出两摞给甲。)

甲 哎嘿,哎……(甲赶紧又将这两摞

钱放回去。)

乙 哎，给你了。(乙将那两摞钱又塞给在旁站着的丙，丙笑着又放回原处。)

甲 赵老师！这是给您的劳务费。

乙 哎啊，要说这钱呀，可真是好东西啊。(甲、丙在一旁哼哼着附和。)

你就拿我们排戏说吧，正需要钱，我真该谢谢总、总啥来着？

丙 总监。

乙 哦，总监。总监，谢谢。

甲 现在就请您在合同上签个字。(甲打开一份合同。)

乙 还还还、还签字？

丙 按手印也行。

甲 啊，对。按手印。

乙 按手印，按手印方便。(乙刚要按手印，忽又住。)

啊，不行，我咋一按手印就想起了那杨白劳来了呢？

甲 哎呀，两码事嘛。好，我看您还是签字吧。

(乙接过文件夹，签字。甲捋袖看时间，丙下。)

乙 中了。

甲 啊，好好好好。

乙 咱们TV吧？

甲 哦，不不不，赵老师。现在我要跟

您交代一下，既然在合同书上签了字，就要服从本公司的安排，不然的话，我就要从您的劳务费中扣除一部分。(甲从盘中拿出一摞，比画着。)

乙 那就说这钱，还指不定是谁的呢。

甲 哎嘿嘿，也不是那个意思。现在请您试试服装。(丙推一挂满衣物的衣架上。)

乙 好。(乙马上将外衣脱下，准备试衣。)

甲 啊，这个服装啊，也是我们包装的一项重要内容。穿上以后一定要显得您、您、您……(乙拿起自带的一件服装，甲慌忙取下扔一旁。)

哎、哎、哎，赵老师，这、这、这不行。

乙 别给扔了哎！

甲 请看我为您设计的服装。(丙举一红色长裙。)

乙 还给我做新衣裳？

甲 好好看一看。(甲将手一挥，乙上前细瞅。)

乙 真是的。这是啥材料的呀？

(丙举服装，正、反展示给乙看。)

甲 怎么样？

乙 不行，不行，后脊梁还没缝上呢。

甲 嗨，我们追求的就是这种包装效果。

乙 那你没包什么，都露着呢。

甲 再换一件。（甲无奈，只好示意丙再换一件。）这件？（丙举一黑色低胸无袖裙。）

乙 嗨，这件还没上袖呢。

甲 再换一件。（甲忍着气，提高声音叫道，丙拿上一件背心。）总可以了吧？

乙 这中。这好歹是件衣衫不是？

甲 您穿上看看嘛。哎……哎哟，多么新潮啊！（甲、丙帮乙穿上。）

甲 感觉怎么样？

乙 感觉它怎么就不像我们唱评戏的呢？

甲 赵老师，这怎么就不像唱评戏的呢？

（甲终于忍不住，冲乙发火。）

乙 不是不是，大兄弟！

甲 什么？（甲抢白道。）

乙 哦，不是，总务。

甲 总务？

乙 哦，总统。（乙慌了，顿时忘了该如何称呼甲。）

甲 总统？（甲拿乙真没办法。）

乙 哦，不！

丙 总监！（丙立即提示道。）

乙 总监哪，你听我慢慢跟你解释，你别……

甲 您不要说了。（甲粗暴地打断乙的话。）您现在是本公司的签约演员，就应该服从我的安排，不然的话，我就要……（甲边说边从盛钱的盘子中拿出一摞钱。）

乙 扣钱！（乙没等甲话出口，立即补充。）那，那就穿着吧。

甲 好，现在请您把我们要录制的评剧

《报花名》准备一下。

乙 那还要准备？那不伸手就来呀！

春季里开花，十四五六，六月六……（乙唱上了，边唱边表演。）

甲 停！（甲突然叫停，极不满意地。）真没想到，您唱了几十年，还是这老腔老调。另外，您这个动作过于程式化，我们现在需要的是新潮式的表演，动作做出来要有爆发力，不能是那个样子，应该是这样：六月六，六月六……（边说边扭动屁股。）六月六呀，六月六。

（众鼓掌哄笑。）

甲 这样表演才火嘛！

乙 火？

甲 对！

（甲摇晃着身体，手指往上指。）

乙 你就像那一把火，（学费翔动作。）熊熊火焰燃烧了我！

甲 哎呀,就是这种感觉。准备一下,(甲落座审看乙。)开始!

乙 六月六……(很抒情地唱。)

甲 错了!(甲又从盘子中取出一摞钱摔在桌上。)

乙 六月六……(乙再唱,又很抒情。)

甲 错了!(甲又从盘中取出一摞钱摔在桌上。)

乙 唉呀,我再找找,再找找。(乙见劳务费陆续被拿走,慌忙另找感觉。)咚咚咚,(乙扭动身体找感觉。)这回行了。

甲 六,哟,我又错了!(甲手一拍,锁眉、侧身,无奈状。乙主动将最后一摞劳务费从盘中拿出放在桌上。)

乙 嗨,给你吧!(乙讨好地冲着甲说。)

(众人热烈鼓掌。)

甲 好了好了,看来要对您进行全方位立体式的包装。各部门注意,灯光、音响配合好。戴耳麦!(甲冲乙叫。)

乙 啥叫耳麦?

甲 耳麦戴上就知道了!(丙上,给乙戴耳麦。)演员到位到位,真是!(甲很不耐烦地。)

乙 这听不见……

甲 这不是让你听到,是让你说话用的。到位!准备……开始!

(舞台送雾机打开,雾气从舞台两侧喷出。)

乙 哎嘿!这是啥呀?(乙赶紧躲闪。)

甲 跑什么吗?上场!(甲冲后台的四个着装时髦的姑娘一招手,姑娘们排队上。)

丁 嗨!(丁冲乙挥挥手。)

乙 嗨!(乙赶忙回应地招招手。)这都是唱评戏的?

甲 嗨,这都是为您包装为您伴舞的。

乙 这不搅和了?

甲 放心吧!音乐,开始!

(丁跳起节奏感很强的健美操。甲拽着乙胳膊,随节奏摆动,帮乙找感觉,忽然将乙推至丁中间。)

甲 上吧。

乙 哎、哎、哎,我跟不上啊!(乙慌

忙退下,被丁拉住。)

甲 哎呀,上吧。(甲又将乙推上去。)跟着走,对!(乙只好跟着节奏舞蹈。)

甲 上边。(乙、丁手上举,身体随音乐摆动。)

甲 下边。

甲 左边。

甲 右边。转圈,转转转。(乙跟着甲的口令慌手慌脚地转动。)

甲 哎呀,您唱啊!

乙 我唱不出来。

甲 唱不出来就说。

乙 我说啥呀。

甲 Rap。

乙 啥叫Rap?

甲 这节奏就是Rap。

乙 改竹板呢?

甲 山东快板。

春季里开花，十四五六，六呀六呀六……（乙边说边舞。）

甲 就这么说。

乙 啊就这么说？

甲 啊就这么说。

乙 春季里开花，十四五六，呀六月六。我看不见它春打六九头，这么包装简直太难受，我张不开嘴，我跟不上遛，啊你说难受不难受？你说难受不难——受！（全台人造型。）

甲 哎呀呀，好！（甲连忙扶起乙。）
好啊好啊好啊！好好好！

乙 这还好呢？（乙冲甲苦着脸。）

甲 好极了！（甲高兴地蹦了起来。）

乙 这叫评戏啊？

甲 这就是我们包装出来的评戏。

乙 你别糟蹋人啦，我算是琢磨透了。（乙取下头上的麦克风。）就你们这种人，把我们这好玩意儿都给糟蹋了！

甲 哎呀，老脑筋要改一改了。

乙 我不要了，给你！（乙生气地将麦克风扔给甲。）

甲 赵老师，今天您干也得干，不干也得干！

乙 为啥？我卖给你了？

甲 哼，白纸黑字签着您的名。不然，我可就要上法院。

（甲将合同夹往乙身上一扔，乙接过来翻开。）

乙 我说我不签，你非要让我签，我签——（忽将合同夹往甲身上一扔，正色道）告我去吧！

甲 哎，我这儿可签着您的大名啊！（甲得意地打开合同看。）

乙 我签的是啥呢？

甲 麻辣鸡丝？（甲大失所望地说。）

乙 我不干了！（乙将身上的时髦背心脱下，甩给甲。）

甲 您怎么能签这个名呢？

（乙收拾起自己的衣服、提包，准备下。）

甲 赵老师，您不能这样啊。赵妈，奶奶，姥姥，姥姥哎，您不能走啊。您一走，我们公司那就完了！

乙 完了？

甲 啊！

乙 嗨！（乙模仿甲前面所教动作，扭动腰身，举手招呼对方，匆下。）

甲 嗨！（甲眼睁睁看乙离去，十分懊恼的表情。）

● 表演提示

这个小品表现的是对待传统艺术的两种不同态度的冲突。在表演时，要注意人物性格的刻画，把商业化的经理与老艺术家区分开来。另外，在模仿演员的舞蹈表演时，可以自由发挥。至于方言，如果模仿不好，可以用本地方言，或者直接用普通话。

📖 阅读材料

戏剧小品一直是戏剧学院用来培养戏剧创作、表演人才的一种有力手段。多年来，大量喜剧、相声小品通过电视或其他媒体的传播，受到广大观众的喜爱。同时也让许多人误认为喜剧、相声小品就是戏剧小品，小品就是“搞笑”，这是不全面的。戏剧小品作为戏剧训练的最小单元，要求是十分严格的。它是浓缩的精华，是戏剧元素练习的关键。所以，我们在进行戏剧小品训练的时候，应该以一种严肃的态度对待。

那么我们在学习小品表演的时候，应该注意些什么呢？

戏剧小品的学习可分为两个阶段。

第一阶段：在我们没有完全熟悉小品表演的时候，可以学习借鉴为主。任何艺术的初始阶段都是学习借鉴的结果，只有做好先期的学习和积累，了解别人创作的总体思路，才可能进行下一步的再创造，切不可急功近利。

第二阶段：再创造阶段。小品表演要求我们做个有心人，认真观察生活中的细节，从而进行小品人物形象的塑造。“要看别人看不到的，听别人听不到的东西。”只有通过长期观察和积累，才有可能具备小品表演的艺术创造能力。

在以上两个阶段的训练中，我们要尽力了解小品的每一个环节，如动作、冲突、台词、音乐音响等，学习别人是怎么运用这些手段的。此外，我们要特别注意人物的性格特征、语言特点、动作习惯等具体的内容。相信通过仔细观察、精心模仿再加上艺术创造，我们一定能够演好小品。

小品《毕业歌》剧照

Music and Drama

第六单元

music

天津大剧院

课本剧的改编与排演

一、课本剧改编

(一) 原文

变色龙

[俄] 契诃夫

警官奥楚蔑洛夫穿着新的军大衣，提着小包，穿过市场的广场。他身后跟着一个火红色头发的巡警，端着一个筛子，盛满了没收来的醋栗。四下里一片沉静。广场上一个人也没有。商店和饭馆的门无精打采地敞着，面对着上帝创造的这个世界，就跟许多饥饿的嘴巴一样；门口连一个乞丐也没有。

“好哇，你咬人？该死的東西！”奥楚蔑洛夫忽然听见叫喊声，“伙计们，别放走它！这年月，咬人可不行！逮住它！哎哟……哎哟！”

传来了狗的尖叫声。奥楚蔑洛夫向那边一瞧，看见从商人彼楚金的木柴厂里跑出来一条狗，用三条腿一颠一颠地跑着，不住地回头瞧。它后边跟着追来一个人，穿着浆硬的花布衬衫和敞着怀的坎肩。他追上狗，身子往前一探，扑倒在地下，抓住了狗的后腿。又传来了狗的叫声，还有人的叫喊：“别放走它！”有人从商店里探出头来，脸上还带着睡意。木柴厂四周很快就聚了一群人，仿佛一下子从地底下钻出来的。

“好像出乱子了，长官！”巡警说。

奥楚蔑洛夫微微向左一转，往人群那里走去。在木柴厂门口，他看见那个敞开了坎肩的人举起右手，把一个血淋淋的手指头伸给人们看。他那半醉的脸上现出这样的神气：“我要揭你的皮，坏蛋！”就连那手指头也像是一面胜利的旗帜。奥楚蔑洛夫认出这人是首饰匠赫留金。这个案子的“罪犯”呢，坐在人群中央的地上，前腿劈开，浑身发抖——原来是一条白毛的小猎狗，脸尖尖的，背上有块黄斑。它那含泪的眼睛流露出悲苦和恐怖。

“这儿到底出了什么事？”奥楚蔑洛夫挤进人群里去，问道，“你在这儿干什么？你究竟为什么举着那个手指头？……谁在嚷？”

“长官，我好好地走我的路，没招谁没惹谁……”赫留金开口了，拿手罩在嘴上，咳嗽一下，“我正在跟密特里·密特里奇谈木柴的事，忽然，这个贱畜生无缘无故就咬了我的手指头一口……您得原谅我，我是做工的人，我做的是细致的活儿。这得叫他们赔我一笔钱才成，因为也许我要有一个礼拜不能用这个手指头啦……长官，就连法律上也没有那么一条，说是人受了畜生的害就该忍着。要是人人都这么让畜生乱咬一阵，那在这世界上也没个活头了。”

“嗯！不错……”奥楚蔑洛夫严厉地说，咳了一声，拧起眉头，“不错……这是谁家的狗？我绝不轻易放过这件事！我要拿点颜色出来给那些放出狗来到处乱跑的人看看。那些老爷既然不愿意遵守法令，现在就得管管他们。等到他，那个混蛋，受了罚，拿出钱来，他才会知道放出这种狗来，放出这种野畜生来，会有什么下场。我要好好地教训他一顿！叶尔德林，”警官对巡警说，“去调查一下，这是谁的狗，打个报告上来！这条狗呢，把它弄死好了。马上去办，别拖！这多半是条疯狗……请问，这到底是谁家的狗？”

“这好像是席加洛夫将军家的狗。”人群里有人说。

“席加洛夫将军？哦！……叶尔德林，帮我把大衣脱下来……真要命，天这么热，看样子多半要下雨了……只是有一件事我还不明白：它怎么会咬着你的？”奥楚蔑洛夫对赫留金说，“难道它够得着你的手指头？它是那么小；你呢，却长得这么魁梧！你那手指头一定是给小钉子弄破的，后来却异想天开，想得到一笔什么赔偿费了。你这种人啊……是出了名的！我可知道你们这些鬼东西是什么玩意儿！”

“长官，他本来是开玩笑，把烟卷戳到狗的脸上去；狗呢——可不肯做傻瓜，就咬了他一口……他是个荒唐的家伙，长官！”

“胡说，独眼鬼！你什么也没看见，你为什么胡说？他老人家是明白人，看得出来到底谁胡说，谁像当着上帝的面一样凭良心说话；要是我说了谎，那就让调解法官审问我好了。他的法律上说得明白，现在大家都平等啦。不瞒您说，我的兄弟

就在当宪兵……”

“少说废话！”

“不对，这不是将军家里的狗……”巡警深思地说，“将军家里没有这样的狗。他家的狗，全是大猎狗。”

“你拿得准吗？”

“拿得准，长官……”

“我也知道。将军家里都是些名贵的、纯种的狗；这条狗呢，鬼才知道是什么玩意儿！毛色既不好，模样也不中看，完全是个下贱坯子。居然有人养这种狗！这人的脑子上哪儿去啦？要是这样的狗在彼得堡或者莫斯科让人碰见，你们猜猜看，结果会怎样？那儿的人可不管什么法律不法律，一眨眼的工夫就叫它断了气！你呢，赫留金，受了害，我们绝不能不管。得好好教训他们一下！是时候了。”

“不过也说不定就是将军家的狗……”巡警把他的想法说出来，“它的脸上又没写着……前几天我在将军家院子里看见过这样的一条狗。”

“没错儿，将军家的！”人群里有人说。

“哦！……叶尔德林老弟，给我穿上大衣吧……好像起风了，挺冷……你这条狗带到将军家里去，问问清楚。就说这狗是我找着，派人送上的。告诉他们别再把狗放到街上来了。说不定这是条名贵的狗；可要是每个猪崽子都拿烟卷戳到它的鼻子上去，那它早就毁了。狗是娇贵的动物……你这混蛋，把手放下来！不用把你那蠢手指头伸出来！怪你自己不好！……”

“将军家的厨师来了，问他好了——喂，普洛诃尔！过来吧，老兄，上这儿来！瞧瞧这条狗，是你们家的吗？”

“瞎猜！我们那儿从来没有这样的狗！”

“那就用不着白费工夫再上那儿去问了，”奥楚蔑洛夫说，“这是条野狗！用不着白费工夫说空话了。既然普洛诃尔说这是野狗，那它就是野狗。弄死它算了。”

“这不是我们的狗，”普洛诃尔接着说，“这是将军的哥哥的狗。他哥哥是前几天才到这儿来的。我们将军不喜欢这种小猎狗，他哥哥却喜欢。”

“他哥哥来啦？是乌拉吉米尔·伊凡尼奇吗？”奥楚蔑洛夫问，整个脸上洋溢着含笑的温情，“哎呀，天！我还不知道呢！”

他是上这儿来住一阵就走吗？”

“是来住一阵的。”

“哎呀，天！他是惦记他的兄弟了……可我还不知道呢！这么说，这是他老人家的狗？高兴得很……把它带走吧。这小狗还不赖，怪伶俐的，一口就咬破了这家伙的手指头！哈哈哈……得了，你干什么发抖呀？呜呜……呜呜……这坏蛋生气了……好一条小狗……”

普洛诃尔喊一声那条狗的名字，带着它从木柴厂走了。那群人就对着赫留金哈哈大笑。

“我早晚要收拾你！”奥楚蔑洛夫向他恐吓说，裹紧大衣，穿过市场的广场径自走了。

（二）改编

变色龙

（独幕剧）

- 人 物 奥楚蔑洛夫——俄国沙皇时代的警官
叶尔德林——巡警，奥楚蔑洛夫的部下
赫留金——首饰店工匠
普洛诃尔——席加洛夫将军的厨师
独眼龙——旁观者
- 布 景 俄国某省城的“中心广场”

幕启：音乐起（穆索尔斯基《图画展览会之七——里莫日市场》），警官奥楚蔑洛夫身穿新军大衣，提着小包来到“中心广场”，身后跟着巡警叶尔德林。接着，音乐渐弱，幕后有人喊：“好哇，你咬人？该死的东西！”“伙计们，别放走它！这年月，咬人可不行！逮住它！哎哟……哎哟！”“别放走它！”

奥楚蔑洛夫 那里发生了什么事？

叶尔德林 好像出乱子了，长官。

（赫留金举着流血的右手出场。）

赫留金 我要揭你的皮，坏蛋！

……（以下由同学们自主完成。）

● 改编提示

1. 分组（或独立）认真阅读《变色龙》这篇文章，根据文章的情节，确定剧中的人物（角色），然后从文章中梳理出各个角色的语言，改编成课本剧剧本。改编的剧本应在忠于原作的基础上，体现戏剧表演的特点。

2. 改编时的对白不必太拘泥于原文，在准确把握人物性格的基础上，编写的台词应力求精练、通俗、口语化。

3. 配乐应根据剧情与人物性格的表现进行选择。此剧最好选用俄罗斯风格的乐曲。

二、课本剧排演

课本剧排演注意事项

1. 课本剧的表演没有固定程式，只要能通过人物的对话、动作、表情来表现剧情和塑造舞台的人物形象就行。有条件的，可进行舞台设计，使用道具、服装，并进行化妆；无条件的可不要。

2. 课本剧的排练，要在确定导演、演员和剧务等人员的前提下进行。人物角色要根据同学们的爱好和特长来确定。

3. 课本剧的表演不必太拘泥于台词，在把握好人物性格的基础上，觉得这个人物该怎样说、怎样做，该有怎样的表情和动作，就怎样表演。

课本剧排演手记

Music and Drama

第七单元

music

中国传统戏院

经典戏剧段落排演

白毛女

(歌剧选段)

延安鲁迅艺术学院集体创作

贺敬之 丁毅 执笔

马可 张鲁 瞿维 焕之 向隅 陈紫 刘炽 作曲

人 物

杨白劳——中国北方的贫苦佃农

喜儿——杨白劳的女儿

王大婶——杨白劳的邻居

穆仁智——地主黄世仁的管家

第一幕

1935年冬。

河北省某县杨格村，村前平原，村后大山。

第一场

除夕。天降大雪。

佃户杨白劳之女喜儿手拿玉茭子面在风雪中上。

（音乐奏第一曲）

喜儿（唱第二曲）

北风吹，雪花飘，
雪花飘飘年来到。
爹出门去躲账整七天，
三十晚上还没回还。
大婶子给了玉茭子面，
我等我的爹爹回家过年。

（推门进屋。）

（屋中寒酸简陋，内有一灶，旁有灶神，柴火及盆罐散放在角落里，灶台上放一油灯。）

喜儿 啊，今儿年三十啦，家家都蒸黄米糕，包饺子，烧香，贴门神……过年啦。爹出门七八天啦，还没回来，家里过年的东西什么也没有。（稍停）家里就是我爹跟我两个人啦，三岁上就死了娘，爹种了财主黄世仁家六亩地；爹种地，我跟后，风里来，雨里走……年年欠东家的租子，一到快过年的时候，爹就出去躲账了。今儿年三十晚上，天这么黑了，爹怎么还不回来？（焦虑地）唔，刚才我到大婶家去，她给了我一些玉茭子面，我再掺上些豆渣，捏上几个窝窝，等爹回来好吃。（舀水，和面，做窝窝。）

（音乐奏第三曲）

（屋外，风把门吹开。喜儿跑去看，无人。）

喜儿 啊，是风把门吹开了。

（唱第四曲）

风卷雪花在门外，
风打着门来门自开。
我盼爹爹快回家，
一脚踏进门里来，
一脚踏进门里来。

（白）爹出去的时候是挑着豆腐担子的，要是卖了豆腐称回二斤面来，那还能吃上一顿饺子哪。

（唱第五曲）

我盼爹爹心中急，
等爹回来心欢喜。
爹爹带回白面来，
欢欢喜喜过个年，
欢欢喜喜过个年！

（继续做窝窝。）

（杨白劳身上落了一层雪，挑着豆腐担子，披着盖豆腐的布，踉踉跄跄地上。）

（音乐奏第六曲）

杨白劳（唱第七曲）

十里风雪一片白，
躲账七天回家来。
指望着熬过这一关，
挨冻受饿，我也能忍耐。

（一面畏缩地看看四周，一面打门。）

（白）喜儿，开门！

喜儿（开门，惊喜）爹！你回来啦？

杨白劳 嗯。（以手急止喜儿不要大声。）

喜儿（给爹打身上的雪）爹，外面的雪下得真大，你身上落了这么厚一层……

杨白劳（急切地）喜儿，我走了这几天，少东家打发人来要账了没有？

喜儿 二十五那天，穆仁智来了回。

杨白劳 （一惊）怎么？来过一回！他说什么来着？

喜儿 他看你不在家就回去了。

杨白劳 后来呢？

喜儿 后来再没有来过。

杨白劳 （半信半疑）真的？

喜儿 真的，爹。

杨白劳 （还是不大相信）啊？

喜儿 那谁还哄你呢，爹！

杨白劳 （放下心来）唉，这就好了，喜儿，你听听外面风刮得这么厉害！……

喜儿 雪下得那么大！

杨白劳 天也快黑了。

喜儿 道儿也难走，爹！

杨白劳 我看穆仁智这回不会来啦。咱欠东家这一石五斗租子，二十五块钱驴打滚的账，这回总算又躲过去啦。

喜儿 （欢喜地）又躲过去啦，爹！

杨白劳 喜儿，掐把柴火叫爹烤烤火。

（音乐奏第八曲）

杨白劳 （审视地，看灶台）怎么这点儿玉茭子面还没吃完？

喜儿 早就吃完了，这是刚才王大婶给的。（抓柴火。）

杨白劳 怎么这么冷的天，你一个人上山去打柴了？

喜儿 这是我和大春哥一块儿去的。（点起柴火）爹，你饿了吧？

杨白劳 （烤火）爹饿了，饿了。（喜悦地）哈哈……

喜儿 窝窝捏上了，我去蒸去。

杨白劳 等一等，喜儿，你看这是什么？（从怀中掏出一个口袋。）

喜儿 （惊喜地抢过来）什么，爹？

杨白劳 （唱第九曲）

卖豆腐赚下了几个钱，
集上称回了二斤面，
怕叫东家看见了，
揣在怀里四五天。

喜儿 （唱第十曲）

卖豆腐赚下了几个钱，
爹爹称回来二斤面，
带回家来包饺子，
欢欢喜喜过个年。
哎！过呀过个年！

（白）爹，我去喊王大婶过来包饺子。

杨白劳 （止住喜儿）再等会儿。喜儿，你看这又是什么？

喜儿 什么，爹？

杨白劳 （从怀里掏出一小纸包。包了很多层，一层一层剥开，原来是红头绳。他边剥边唱第十一曲。）

人家的闺女有花戴，
爹爹钱少不能买。
扯上了二尺红头绳，
给我喜儿扎起来！哎！扎起来！

（喜儿跪在杨白劳膝前，杨白劳给喜儿扎头绳。）

喜儿 （唱第十二曲）

人家的闺女有花戴，
我爹钱少不能买，
扯回来二尺红头绳，
给我扎起来。

哎！扎呀扎起来。（起立。）

杨白劳 哈哈，喜儿，转过来叫爹看看。（喜儿转身。）好，一会儿叫你大春哥和王大婶子也过来看看。（喜儿羞涩又撒娇地一

扭身。）唔，爹还请了两张门神来，把它贴上吧。（取门神。）

喜儿 门神！

（二人贴门神。）

喜儿 （唱第十三曲）

门神门神骑红马，

杨白劳 （唱）贴在门上守住家；

喜儿 （唱）门神门神扛大刀，

杨白劳 （唱）大鬼小鬼进不来。

喜儿 （唱）哎！进呀进不来！

杨白劳 唔，叫大鬼小鬼进不来。

喜儿 叫那要账的穆仁智也进不来！

杨白劳 好孩子，叫咱们过个平安年。

（两人关门。）

（王大婶上。）

（音乐奏第十四曲）

王大婶 今儿大春从集上称回二斤面来，我去看看他杨大伯回来了没有，要是回来了，喊他们爷儿俩过来包饺子。（到杨白劳门口一看）啊，准是他杨大伯回来了，看那门神都贴上啦！（打门）喜儿，开门！

喜儿 谁呀？

王大婶 你大婶子嘛！

（喜儿开门，王大婶进门。）

喜儿 大婶子，你看我爹回来啦。

王大婶 他大伯，你多会儿回来的？

杨白劳 才回来一袋烟的工夫。

喜儿 大婶，我爹称回二斤面来，我才说喊你过来包饺子，你可就先来了。你看！你看！

王大婶 好孩子，你大春哥也称回二斤面，二升米还换了一斤肉，我是喊你爷儿俩过去包饺子的。

喜儿 就在这儿包吧！

王大婶 还是过去包吧！

喜儿 就在这儿包嘛，大婶子。

杨白劳 咳，就在这儿包嘛。

王大婶 看你们这爷儿俩！这还能让外人去吗？（转身悄声对杨白劳）他杨大伯……过了这个年，喜儿和大春都大了一岁了，我还等着你的信儿呢！

杨白劳 （怕喜儿听见，又要让喜儿听见）她大婶，你先不要着急，只要等上个好年月，咱就准给孩子们办，咳……

喜儿 （故作不知，打断话头）大婶过来和面嘛！

杨白劳 唔，唔，快和面去吧，快和面去吧！

王大婶 （笑）哈哈……（去和面。）

（穆仁智上，手提红灯，上面有“积善堂黄”四字。）

穆仁智 （唱第十五曲）

讨租讨租，

要账要账，

我有四件宝贝身边藏：

一支香来一支枪，

一个拐子一个筐——

见了东家就烧香，

见了佃户就放枪，

能拐就拐，

能诳就诳。

（白）今儿晚上，我们少东家叫我到佃户杨白劳家里去给他办一件事，一件心事，一件不叫人知道的事。少东家给我定下一计，叫杨白劳到我们少东家家里谈谈。（到门边打门）老杨，开门！

杨白劳 谁啊？

穆仁智 我，穆仁智。

众 （一惊）啊？

（王大婶和喜儿急把面盆等物藏起。）

穆仁智 老杨，快开门啊！

（杨白劳无法，只得开门。穆仁智进来，众哑然。）

穆仁智 （持灯照屋内一圈，喜儿躲在王大婶背后）老杨……（异乎寻常地和气）预备好过年了吧？

杨白劳 咳，穆先生，还没动烟火呢。

穆仁智 唔。老杨，麻烦你一下，我们少东家请你去一趟，有事商量商量。

杨白劳 （惊）啊！这，这，穆先生，我打不起租子，还不起账啊！

穆仁智 哎，不是，这回少东家叫你去，

一不打租，二不要账，有要事商量。今儿年三十啦，少东家心里高兴，有话好说，有事好办。走一趟吧！

杨白劳 （哀求地）我……穆先生……

穆仁智 （指门）没有什么，走一趟。

（杨白劳只好走。）

喜儿 （急切地）爹，你……

穆仁智 （用灯照喜儿，轻薄地）唔，不要紧，喜儿，少东家给你花戴，叫你爹给带回来。嘿嘿……

王大婶 （把盖豆腐布给杨白劳披上）他大伯，披上吧，外面雪又下大了……你到了那里，给少东家多跪上会子，总不能不让咱过这个年啊。

穆仁智 是呀！（推杨白劳出门。）

（杨白劳走出，又回头。）

喜儿 爹……

杨白劳 咳……

穆仁智 快走吧。（推杨白劳走下。）

喜儿 （哭）大婶，我爹……

王大婶 （安慰地）你爹一会儿就回来啦。走，先到大婶家和面去吧！（挽喜儿下。）

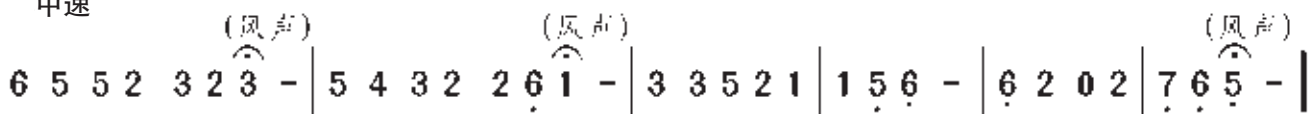

第一曲

幕启，风声，喜儿在音乐声中上场。

1 = F $\frac{3}{4}$

中速

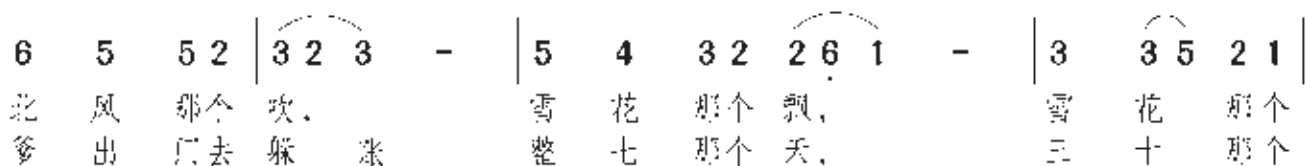

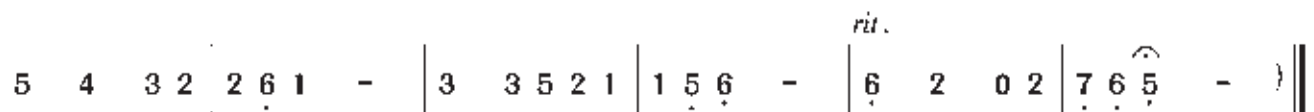
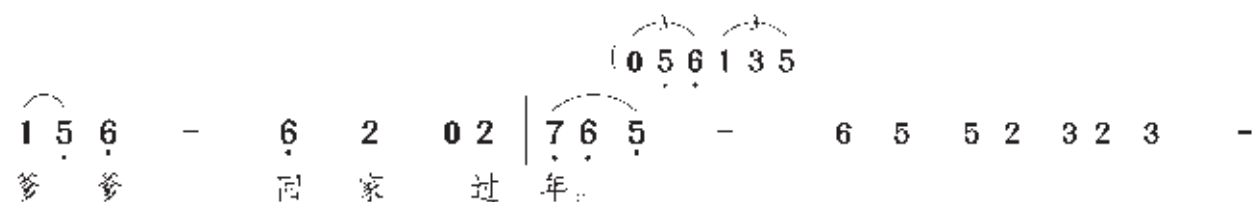
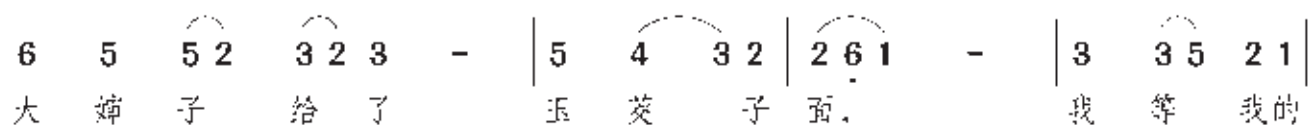
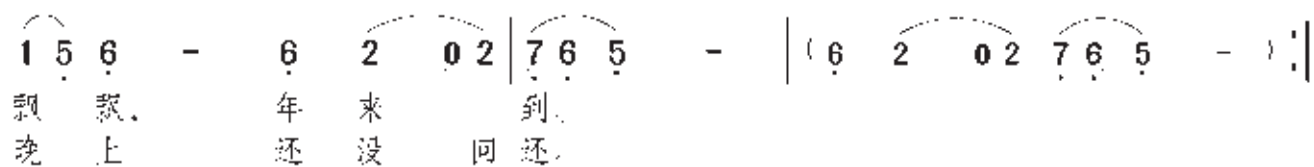
第二曲

紧接上曲，喜儿唱。

1 = F $\frac{3}{4}$

稍快 天真地

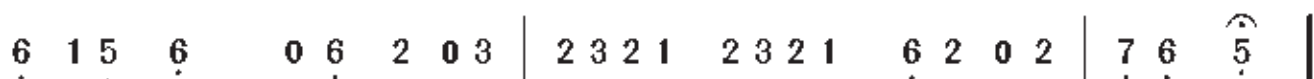
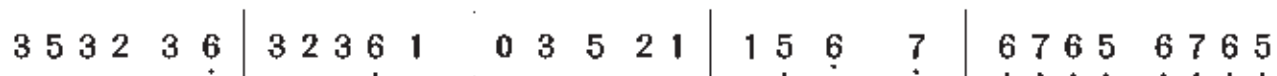
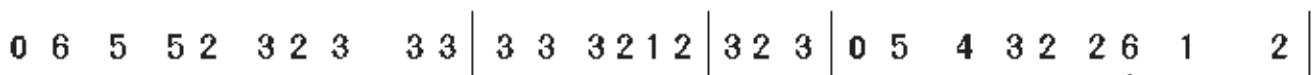

第三曲

喜儿和面做窝窝时起奏。

$$1 = 1^{\flat} \quad \frac{4}{8} \quad \frac{2}{8}$$

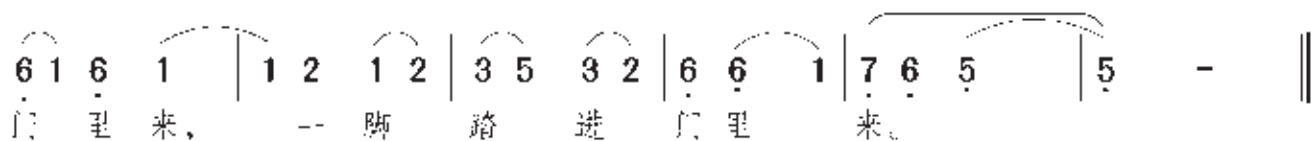
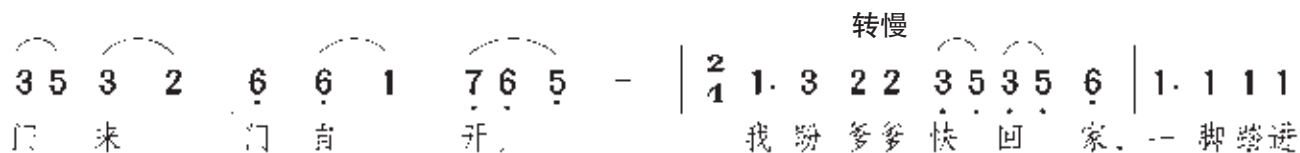
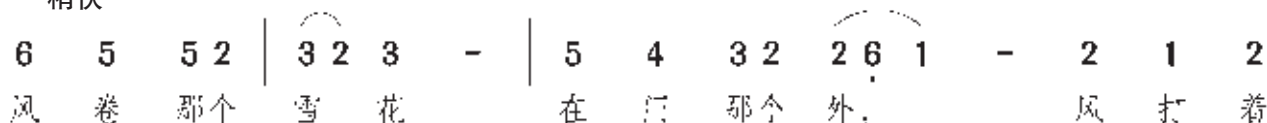

第四曲

喜儿：“啊，是风把门吹开了。”唱。

$1 = F \quad \frac{3}{4} \quad \frac{2}{4}$

稍快

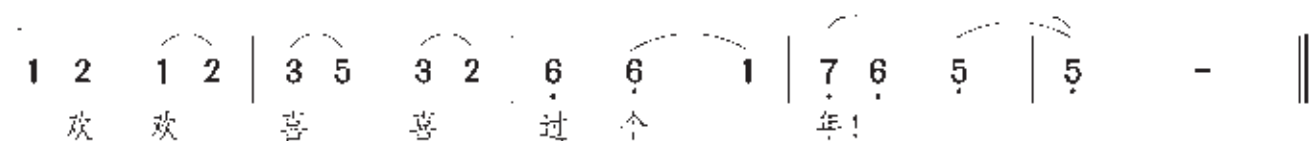
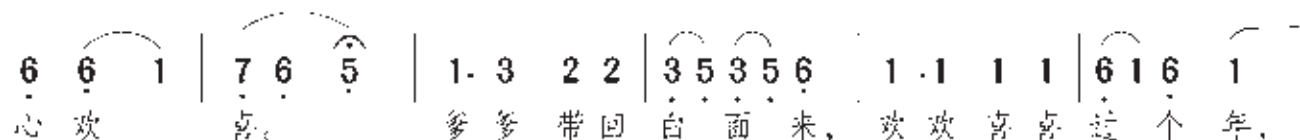
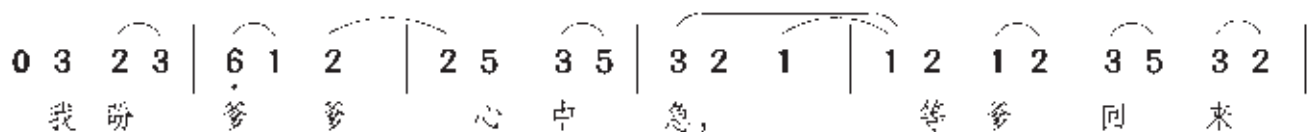

第五曲

喜儿：“……那还能吃上一顿饺子哪。”唱。

$1 = F \quad \frac{2}{4}$

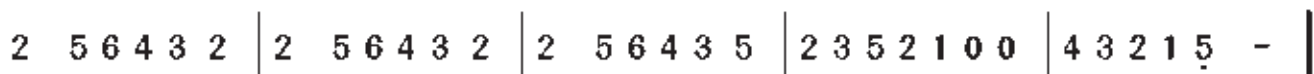
稍慢 期待地

第六曲

紧接上曲，杨白劳在音乐声中上。

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

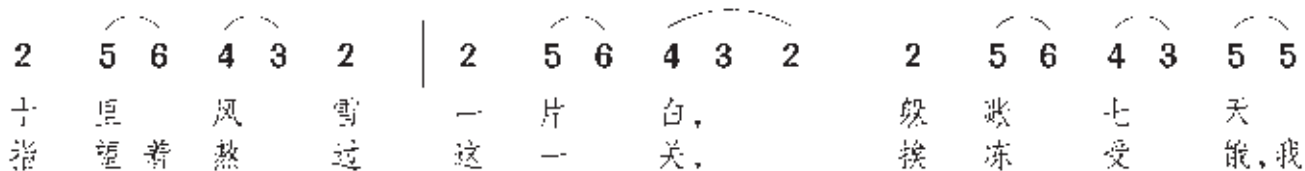

第七曲

紧接上曲，杨白劳唱。

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

慢 苍老、无力地

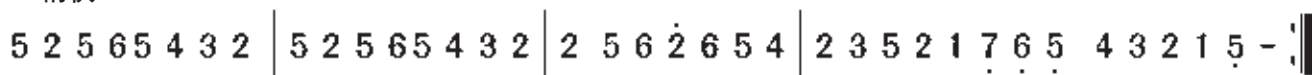

第八曲

杨白劳：“喜儿，掐把柴火叫爹烤烤火。”起奏。

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

稍快

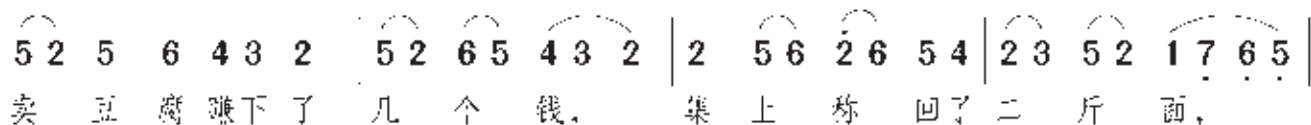

第九曲

紧接上曲，音乐不停，至喜儿“什么，爹？”时，杨白劳唱。

$1 = F$ 或 $^b E \quad \frac{4}{4}$

中速

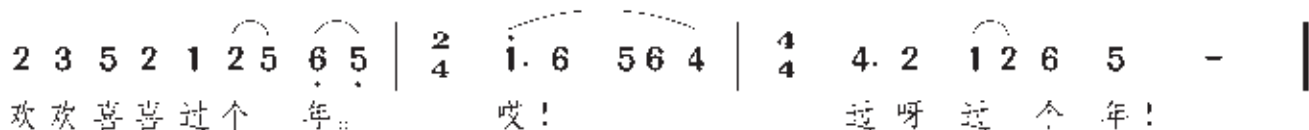
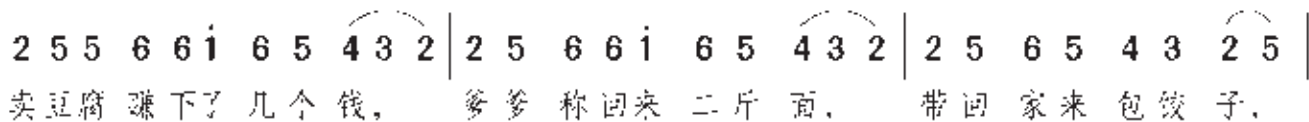

第十曲

紧接上曲，喜儿唱。

$1 = F \quad \frac{4}{4}$

快 活泼地

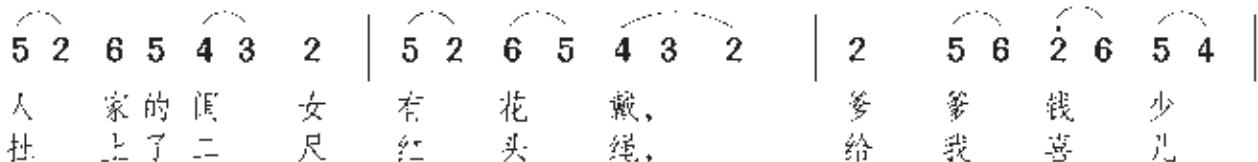

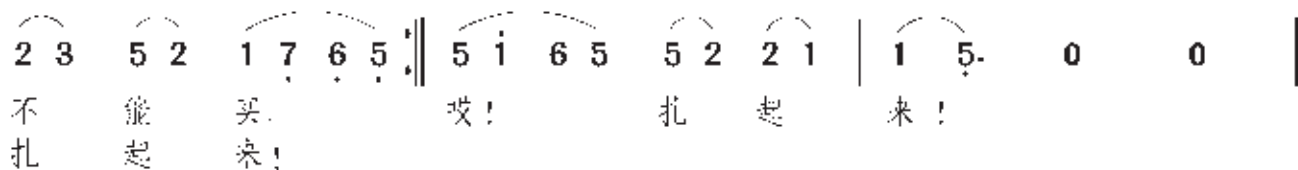
第十一曲

上曲唱完，反复其曲调，音乐不断，至杨白劳剥开纸包时唱。

$1 = F \quad \frac{4}{4}$

快

第十二曲

紧接上曲，喜儿唱。

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

快 活泼地

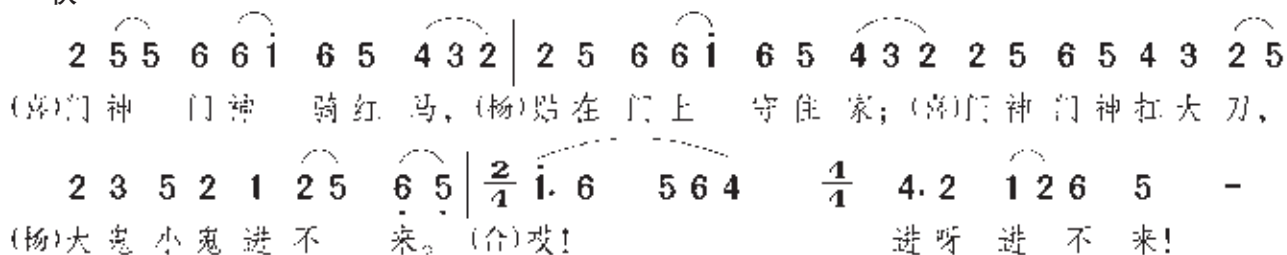

第十三曲

上曲唱完后，反复其曲调，音乐不断，至喜儿叫“门神”时唱。

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

快

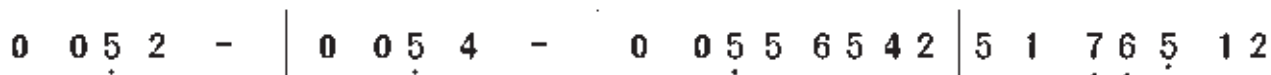

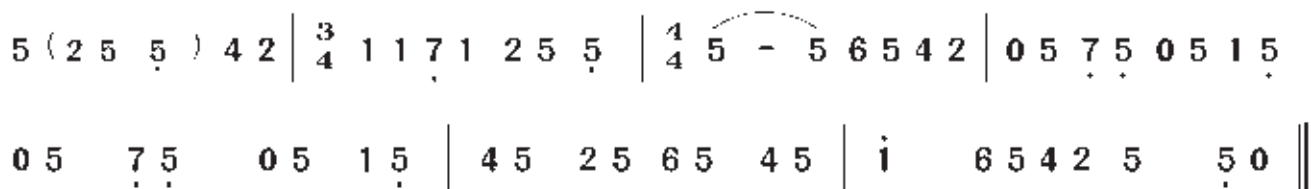
第十四曲

音乐起，王大婶上场。

1=F $\frac{3}{4}$ $\frac{4}{4}$

稍快

第十五曲

穆仁智上，唱。

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

稍快 阴险、狡猾地

“讨租讨租” (i i) “要账要账” (i i) “我有四件宝贝” ——

3 5 6 5 i - 2 2 7 6 2 7 0 6 2 7 6 5 - 2 7 0 6 2 7.
 身 边 藏： 一 支 香 末 一 支 枪， 一 个 拐 子

3 5 6 5 i - 2 2 7 6 2 7 0 6 2 7 6 5 - | 2 3 5 6 2 7.
 一 个 筐 —— 见 了 东 家 就 烧 香， 见 了 佃 户

3 5 6 5 i - 2 3 5 2 3 5 0 | 3 5 6 5 i 0 |
 就 放 枪， 能 拐 就 拐， 能 逛 就 逛。

📖 阅读材料

歌剧排演常识

1. 参与歌剧排演的分工。

歌剧是综合性艺术，歌剧的排演需在全体参与者通力合作下进行。排演前，参与者可做如下分工：

导演：排演活动的组织者和指导者，负责制订排演计划和表演创作的总体设计，确定演员，协调排演中各部门的关系。

演员：从扮演的角色出发，根据剧本、音乐和导演的要求完成人物形象的塑造。

指挥：歌剧音乐的总负责人和音乐指导，排练乐队，指导演员演唱，协调乐队与演员的关系。

乐队：在指挥的统领下完成音乐表现和人声伴奏任务。

舞美设计：根据剧本和导演要求设计场景，全面负责舞台美术工作。

此外，还有布景装置、灯光、服装、道具、效果、化妆、司幕、字幕及剧务等工作。

2. 歌剧排演的一般程序。

(1) 确定剧本和演员，明确排演分工，导演制订排演计划。

首先按照排演分工，不同部门各司其职，分头工作：

演员阅读剧本，熟悉台词和唱段。

乐队排练乐谱，了解音乐与演员的关系。

舞美进入设计及制作。

其次，在分头排练和工作的基础上，不同部门进行初步合作。

演员在导演的指导下有表情地通读（“串读”）台词及轻声演唱，根据导演的舞台调度设计表演动作及活动区域。

乐队与演员合作练习唱段（“坐唱”）。

群众演员练习合唱。

(2) 联排。

演员在乐队配合下带表演动作排练，不穿演出服，不化妆，不置大布景。（“响排”）

导演检查舞台美术的各个环节，如布景、道具、灯光、服装、化妆时的人物造型等。

(3) 彩排。

已化妆的演员表演与乐队、舞美在舞台上的全面合成，各部门按正式演出的要求进行。彩排过程中出现的问题是正式演出前进行加工完善的重要依据。

(4) 正式演出。

小放牛

(选段)

本剧以京剧载歌载舞的表现手法，生动地勾画出牧童和村姑活泼、天真的小儿女形态，充满乡村生活情趣。

人 物 牧童 村姑

牧 童 (上，念数板)

三月，三月春光艳阳天，绿水青山在眼前。

野花红又艳，山草青又鲜。

黄莺儿枝头叫，白鹅戏水间。

今日风光好，把牛儿赶上山，赶上山！

(赶牛) 打打溜溜，打打溜溜，别走别走，我来骑你两步。

(上牛，摔下) 哎哟我的妈呀！可摔着我喽！

(舞蹈，唱。)

1 = D $\frac{2}{4}$

6 $\overset{\frown}{6}$ | $\dot{1}$ 6 5 $\overset{\frown}{3 2}$ $\overset{\frown}{3 5}$ | 6.5 3 5 $\overset{\frown}{6}$ - 2 3 2 1 | 2 3 2 1

出 得 门 来 我 用 目 瞧 么 邪 呀 嗨， (一 顿) 邪 呼 儿 邪 呀 邪 呼 儿 哟 呀

$\overset{\frown}{6}$ - $\overset{\frown}{3 2}$ $\overset{\frown}{3 5}$ $\overset{\frown}{6 \dot{1}}$ $\overset{\frown}{6 5}$ 3 2 3 | 3 $\dot{1}$ 6 5 | 3 2 5 6 | $\overset{5}{3}$. 2 1 |

嗨， 用 目 瞧 (哇) 那 边 照 来 了 一 个 小 姑 姑 (哎)

村姑：(内) 啊哈！

5 5 $\overset{\frown}{3 2}$ | 1 2 1 5 | 6 - | (5 5 3 2 | 5 5 3 2 | 1 2 1 5 6 -) $\overset{\frown}{3 2}$ $\overset{\frown}{3 5}$

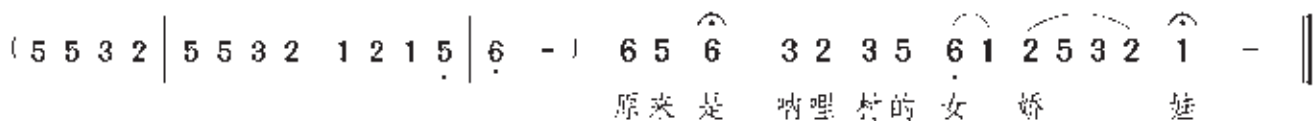
娘 哟 邪 呼 邪 呀 嗨！ 头 上

$\overset{\frown}{6 \dot{1}}$ $\overset{\frown}{6 5}$ $\overset{\frown}{3 2}$ $\overset{\frown}{3 1}$ | 2 - | 3 $\overset{\frown}{3 5}$ $\overset{\frown}{6 \dot{1}}$ $\overset{\frown}{6 5}$ $\overset{\frown}{3 2}$ $\overset{\frown}{3 1}$ | 2 -

戴 着 一 枝 花， 水 红 飘 带 腰 中 扎

5 3 5 5 3 5 5 $\overset{\frown}{3 2}$ $\overset{\frown}{5 6}$ $\overset{5}{3}$. 2 1 | $\overset{\frown}{5 5}$ $\overset{\frown}{3 2}$ | 1 2 1 5 | 6 -

但 不 知 她 是 谁 家 小 姑 姑 (哎) 娘 哟 邪 呼 邪 呀 嗨，

(小锣一击，村姑上。)

村 姑 牧童哥请来见礼！（牧童上。）

牧 童 还礼，还礼，你敢莫是失迷了路途吗？

村 姑 不错，我正是失迷路途。

牧 童 你要到哪儿去呀？

村 姑 我要打酒去。

牧 童 打酒要到杏花村。

村 姑 这条道儿我不熟呀。

牧 童 嗷，你不熟哇，你顺着我的手儿瞧，过了高坡那就是杏花村。

村 姑 有劳了，请！

(奏【花梆子】。)

牧 童 小姑娘你回来！

村 姑 回来就回来！

(奏【八板】。)

村 姑 牧童哥，你叫我回来干什么？

(小锣一击，村姑上。)

牧 童 听说你们呐哩村的小姑娘都会唱小曲，你唱一个我听听好不好？

村 姑 我呀，不会唱。

牧 童 你要是会唱说不会唱，我可就不让你过去！

村 姑 我打这边走！

牧 童 这边截住你！

村 姑 我打那边走！

牧 童 那边挡住你！

村 姑 哟，你干吗紧挡着我呀？！

牧 童 你不唱，我就不让你过去！

村 姑 我有心唱，就是没人帮腔！

牧 童 我给你帮腔啊！

村 姑 会帮腔来帮腔，不会帮腔站一旁。

牧 童 我会帮腔来帮腔，不会帮腔也要帮腔，我是帮定了腔啦。

村 姑 如此，牧童哥。

牧 童 噯！

村 姑 帮腔来！

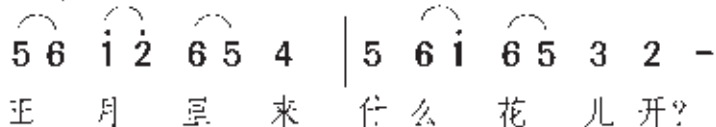
牧 童 来啦！

牧 童 哈哈。

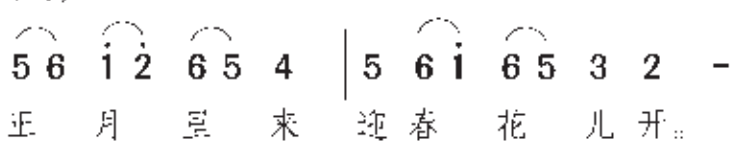
村 姑 牧童哥，唱得好不好？

牧 童 好！

村 姑 (唱)

牧 童 (唱)

1 3 2 | 1 3 2 | 1 3 2 | 1 3 2 |
 一朵来， 两朵来， 三朵来， 四朵来，

5 6 4 5 | 6. 1 6 5 | 4. 3 | 2 3 5 6 | 3 2 1 | 2 1 6 1 | 5 - |
 正月里开的是迎春哨 迎春花儿开。

村 姑 好，该让我走了吧！

牧 童 不成、不成！我越唱越高兴。

村 姑 那怎么着呢？

牧 童 这么办吧，我这儿有几个上联，
 你要对上了下联，我就送你去！

村 姑 如此，马棚里伸腿。

牧 童 马棚里伸腿？（抬腿。）

村 姑 请出题（蹄）儿吧！

（村姑、牧童同笑。）

牧 童 啊！（二人舞蹈。）

（牧童先唱。）

（村姑接唱。）

6 6 | i 6 5 | 3 5 6 i | 5 3 2 | 5 3 5 3 | 2 5 3 2 | 1 2 1 6
 天上抄楞什么人栽？ 地下的黄河什么人
 天上抄楞王母娘娘栽！ 地下的黄河老龙王

5. 6 1 6 1 | 0 i 6 5 6 5 6 i | 5 3 2 | 5 3 5 3 | 5 5 3 2 |
 开？什么人把守三关口？ 什么人奔月
 开！杨六郎把守三关口！ 嫦娥女奔月

1 2 3 5 2 1 6 1 | 5 - | (5 3 5 3 | 5 5 3 2 | 1 2 3 5 | 2 1 6 1 | 5 -) :||

一去没回 来么 咋呀 嗨?

一去没回 来么 咋呀 嗨!

3 5 $\overset{\frown}{\dot{1}}$ 6 5 3 5 6 $\dot{1}$ $\overset{\frown}{5}$ 3 2 5 3 $\overset{\frown}{5}$ 3 | 2 5 3 2 |

赵州 桥 鲁班 爷来 修， 玉石 的 栏杆 是

$\overset{\frown}{1}$ 2 $\overset{\frown}{1}$ 6 5 6 | 1 6 1 | 0 $\dot{1}$ 6 5 6 5 6 $\dot{1}$ | $\overset{\frown}{5}$ 3 2 |

前 人 留， 那 张果 老 骑 驴 桥 上 走，

5 3 $\overset{\frown}{5}$ 3 | 5 5 3 2 | 1.2 3 5 | 2 1 6 1 5 - |

柴王 爷 推车 就 轧了 一道 沟么 咋呀 嗨!

村 姑 牧童哥，该送我走了吧！

牧 童 我送你走。

（牧童给村姑牵牲口，村姑上牲口，牧童扶。）

村 姑 牧童哥，你的牛哪？

牧 童 唉！我的牛哪儿去啦？

村 姑 牧童哥，你的牛丢了，咱们再见吧！（跑下。）

牧 童 唉！小姑娘你别走，我赶你来了。（走矮子步下。）

● 表演提示

《小放牛》这个片段是边舞边唱的，排演时应注意舞蹈身段的编排。戏曲的舞蹈身段非常讲究“圆”，所有的舞蹈身段都是由不同规格、不同方位的“圆”来组成的，所以有人说戏曲是画圆圈的艺术。这也是本戏舞蹈动作的要领。

戏剧表演选段推荐

（一）中国戏曲

1. 京剧《武家坡》选段《八月十五月光明》
2. 评剧《刘巧儿》选场《巧儿我自幼儿许配赵家》

（二）歌剧

1. 《江姐》第七场选段
2. 《洪湖赤卫队》第七场选段
3. 《费加罗的婚礼》第一幕选段

（三）音乐剧

1. 《艾薇塔》（又名《贝隆夫人》）
选曲：《阿根廷别为我哭泣》和《你必须爱我》
2. 《香格里拉》选曲

（四）话剧

1. 《雷雨》第二幕选段
2. 《茶馆》第二幕选段
3. 《哈姆雷特》第一幕选段

（五）小品

1. 《过河》
2. 《机器人趣话》

期末测评（下篇）

一、选择你喜欢的诗词（或散文、寓言、童话）配上合适的音乐，有表情地朗诵。

我为大家朗诵的是：_____

我为朗诵选配的音乐是：_____

自我评价

优秀（ ） 良好（ ） 合格（ ） 还需努力（ ）

小组评价

优秀（ ） 良好（ ） 合格（ ） 还需努力（ ）

老师评价

优秀（ ） 良好（ ） 合格（ ） 还需努力（ ）

二、与小组同学一起进行戏剧表演（包括小品、音乐剧或自己编创的课本剧、校园剧或经典戏剧选段等）。

我们表演的戏剧片段是：_____

我在其中担任的角色是：_____

自我评价

优秀（ ） 良好（ ） 合格（ ） 还需努力（ ）

小组评价

优秀（ ） 良好（ ） 合格（ ） 还需努力（ ）

老师评价

优秀（ ） 良好（ ） 合格（ ） 还需努力（ ）

三、以“戏剧演绎我心声”为主题，自主策划和组织一场戏剧表演沙龙活动。节目形式可以有配乐朗诵、小品、话剧、音乐剧、歌剧片段等。

戏剧表演实录

DVD 目录

1. 坐楼杀惜（片段）
2. 三岔口（片段）
3. 北风吹
4. 今夜无人入睡
5. 西区故事（片段）
6. 如此包装
7. 霸王别姬（选段）
8. 原来姹紫嫣红开遍
9. 饮酒歌
10. 乔治·阿芒的咏叹调
11. 薇奥莱塔与阿尔弗莱德二重唱
12. 哈巴涅拉舞曲
13. 吉卜赛女郎
14. 斗牛士之歌
15. 江姐（选段）
16. 回忆
17. 歌剧魅影
18. 神圣的食物
19. 太阳和月亮
20. 白鹿原（片段）
21. 雷雨（片段）
22. 桑树坪纪事（片段）
23. 变色龙
24. 白毛女（片段）
25. 小放牛（片段）