

必修下册第二单元

◆ 阅读专题 1

灵魂与法则：戏剧的矛盾冲突

● 方 璐

(宁波市兴宁中学, 浙江宁波 315000)

本文作者

【专题解释】

精读《窦娥冤(节选)》, 联读《雷雨(节选)》《哈姆莱特(节选)》等相关文本, 初识戏剧的矛盾冲突, 理解戏剧冲突的发展规律, 体会戏剧冲突在戏剧艺术中的价值。

【预习任务】

排演戏剧: 学生自主报名, 成立戏剧小组, 设计台本,

排演《窦娥冤(节选)》, 在课堂上呈现选段, 教师点拨。

完成学案: 学生依据学案, 分别寻找《窦娥冤(节选)》《雷雨(节选)》《哈姆莱特(节选)》中设置的戏剧冲突, 绘制出冲突关系图, 并思考这些戏剧冲突的共同规律; 阅读戏剧冲突发展的相关知识, 初步赏析《窦娥冤(节选)》《雷雨(节选)》《哈姆莱特(节选)》中的戏剧冲突。

【学习任务】

任务一 冲突初体验

1. 活动: 学生课堂演绎《窦娥冤》选段, 进行排演说明, 师生直观感受戏剧魅力, 共同点评富有戏剧性和冲突感的舞台表现。

选段内容	排演说明	观众点评
窦娥: 地也, 你不分好歹何为地? 天也, 你错勘贤愚枉做天! 哎, 只落得两泪涟涟。	窦娥一腔怨气、怒气直冲云霄! 人世间没有正义, 天地鬼神也助纣为虐, 整个世界一团漆黑。窦娥指天骂地, 实际上是直指社会统治阶层。	演员语气激愤, 表情苦痛, 在“天也”“地也”“哎”等台词处理上, 有很强的情绪感染力, 能体现戏剧的冲突感。
窦娥: 大人, 我窦娥死的委实冤枉, 从今以后, 着这楚州亢旱三年! 监斩官: 打嘴! 那有这等说话!	窦娥的三个誓言一个比一个程度深、影响大。此处是最后的誓言, 应掷地有声。监斩官的反应也不复平静, 反衬出誓言的冲击力之大。	演员在说“亢旱三年”时音色饱满, 情绪高昂, 展现出一种蒙冤者、反抗者的力量。“打嘴”紧紧承接前面的誓言, 目光严厉, 冲突激烈。

(刽子做磨旗科, 云)怎么这一会儿天色阴了也? (内做风科, 刽子云)好冷风也!	阴云密布, 冷风阵阵。复仇女神要行使权力了。天气的骤变可以通过配乐等方式表现。	“好冷风也”一句糅合疑惑、惊叹的情感, 演员表情夸张, 身体上仰微停顿, 侧面展现了戏剧冲突的发展变化。
---	---	--

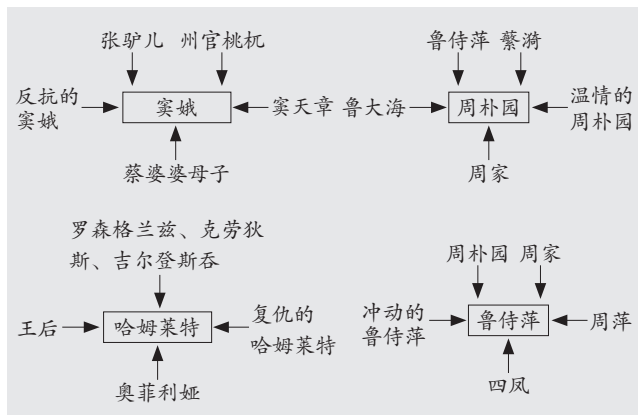
2. 思考: 结合《窦娥冤(节选)》, 联系自身的观戏经验, 概括戏剧冲突的特征。

明确: 戏剧冲突的特征是尖锐激烈、紧张集中、曲折多变。

任务二 冲突“我”来找

1. 讨论: “冲突是戏剧之魂。”师生共同寻找《窦娥冤(节选)》《雷雨(节选)》《哈姆莱特(节选)》中围绕着主人公的矛盾冲突, 根据预习任务中学生绘制的《雷雨(节选)》《窦娥冤(节选)》《哈姆莱特(节选)》的冲突关系图, 指出错误或补充遗漏。

示例:

2. 思考: 这些戏剧冲突有什么规律? 可以分成哪些类型?

明确: 关系冲突, 表现为某一人物与其他人物之间的冲突。内心冲突, 表现为人物自身的行为冲突或是精神冲突。环境冲突, 表现为人同自然环境或社会环境之间的冲突。

任务三 冲突“我”来赏

1. 思考: 如何在剧本中安排戏剧冲突, 让它在舞台上尖锐激烈、紧张集中、曲折多变, 使观众得到强烈的情感体验呢?

明确: 看戏好比看排球比赛, 你来我往, 有攻击有反击, 才好看; 剧本也是这样, 台词你来我往、有攻击反击的过程, 剧本才精彩。排球赛双方势均力敌, 才能持续地你来我往, 单方面压制的球赛不好看; 一方有压倒性优势的戏剧也缺乏吸引力, 在戏剧创作中, 安排势均力敌的关系才能让戏剧冲突不断发展。

2. 运用: 《窦娥冤》《哈姆莱特》《雷雨》选段是如何通过设计攻击反击内容、强化主角意志、安排势均力敌的敌对双方

等方式,让戏剧冲突不断发展的呢?结合选段的台词艺术、舞台说明来进行赏析。示例:

选段	攻击反击	势均力敌	主角意志
《窦娥冤》	1. 州官错判窦娥是攻击,窦娥指斥天地“不分好歹何为地?”“错勘贤愚枉做天”是通过反问来进行反击。 2. 张驴儿诬陷窦娥是攻击,窦娥通过三桩誓愿的独白来反击。 3. 窦娥发誓是一种攻击,监斩官说“打嘴,哪有这等说话”是反击。	发誓起愿、托梦申冤的压迫,窦娥的贪官恶民是一处势均力敌。	1. 窦娥发誓愿后,舞台说明设计的“内做风科”是窦娥主角意志的舞台表达,展现了窦娥与社会的冲突。 2. 三桩誓愿里“苕弘化碧”“望帝啼鹃”“东海孝妇”等典故也体现了强烈的主角意志。
《雷雨》 (课本29页“老爷,没有事了?”至31页“我的报应”。)	“谁指使你来的?”“命!不公平的命指使我来的。”通过问答的错位在攻击反击中加戏剧冲突。	1. 周朴园的现实权势和鲁大海的道德正义之间是一处势均力敌。 2. 在暗处的鲁侍萍和在明处的周朴园是一处势均力敌。	鲁侍萍“我要提”“不是我要来的”等台词反复出现,展现出了强烈的主角意志,情感宣泄加剧了戏剧冲突。
《哈姆莱特》 (课本38页“生存还是毁灭”到41页“变作今朝的泥土”。)	“你贞洁吗?你美丽吗?”这样的反问是攻击。“殿下,难道美丽除了贞洁以外,还有什么更好的伴侣吗?”这样的以问代答是回击。在攻击反击中加剧冲突。	哈姆莱特和国王在斗争中彼此试探,是一处势均力敌。	1. “生存还是毁灭”一段通过独白形式来刻画哈姆莱特犹豫不决和执行复仇这两种意志的斗争,从而让人物内在冲突进一步展现。 2. 哈姆莱特反复说“出家去吧”,亦展现了强烈的主角意志,表明对丑恶、虚伪的现实的愤怒。

3. 讨论:剧作家为什么要安排尖锐激烈的戏剧冲突呢?

明确:从剧本创作角度来说,舞台进程都是通过冲突的发展来推动的。如果没有尖锐的戏剧冲突,窦娥的誓愿抗争、哈姆莱特的徘徊苦闷、周朴园的冷酷无情就不能淋漓尽致地体现;如果没有激烈集中的戏剧冲突,鲁侍萍和周朴园的往事就无法被观众直观深刻地了解。也正是在这些主人公强烈意志的作用下,在角色间一次次的攻击反击中,戏剧冲突不断积累、叠加,最终为戏剧画上了震撼人心的句点。而从观众的角度来说,戏剧是有距离的生活,观众往往能在戏剧的矛盾冲突中触摸到真实的生活。

【课外练习】(请扫描封二二维码参看相关内容)②

◆ 阅读专题 2

复杂与多元: 戏剧的人物性格

◎ 杨仕威¹ 陈玮玮²

(1. 浙江省青田县中学,浙江丽水 323900; 2. 浙江省缙云中学,浙江丽水 321400)

杨仕威老师

陈玮玮老师

【专题解释】

精读《雷雨(节选)》,抓住人物关系和矛盾冲突,通过揣摩多个细节,把握戏剧人物性格、心理的复杂性。扩展阅读,联系全剧,围绕周朴园对待萍的用情真假以及鲁侍萍性格软弱与否展开讨论,进而深入把握主要人物的性格特征。

【预习任务】

1. 通读《雷雨(节选)》部分,结合课文注释,初步把握全剧情节,再读全剧,梳理《雷雨》人物之间的关系。2. 查阅相关书籍或借助网络,了解作者和创作背景,阅读曹禺《〈雷雨〉序》,明确作者的创作意图,了解作者对戏剧人物的角色定位。

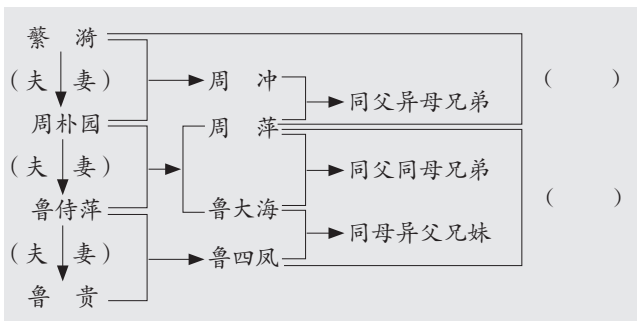
【学习任务】

任务一 画画人物关系图

导入:曹禺认为“写戏主要是写‘人’”,在《雷雨》这部戏里每一个人都给人印象深刻。要读懂《雷雨》里的人物,领会作品中的人物性格,首先要读懂戏里的人物关系。

1. 找找人物。结合课文注释①,找出这部戏里的主要人物,并以周朴园和鲁侍萍为主线画出《雷雨》人物关系图。

示例:

2. 说说剧情。请结合全剧内容,在上面人物关系图中的括