

第一课时

- 1. 了解戏剧常识
- 2. 理清故事情节,人物关系,明确戏剧冲突。

活动一:解其题

1.关于作者

曹禺,中国杰出的现代话剧剧作家,原名万家宝,字小石,小名添甲。出生在<u>天津</u>一个没落的封建官僚家庭里。其代表作品有《<u>雷雨》、《日出》、《原野》、《北京人》</u>。

曹禺作为中国新文化运动的开拓者之一,与<u>鲁迅</u>、<u>郭沫若、茅盾、巴金</u>、老舍齐名。他是中国现代戏剧的泰斗,戏剧教育家。1934年曹禺的话剧处女作《雷雨》问世,在中国现代话剧史上具有极其重大的意义,它被公认为是中国现代话剧成熟的标志,曹禺先生也因此被誉为"东方的莎士比亚"。

戏剧概念

戏剧是一种综合性的舞台表演艺术,它借助文学、音乐、舞蹈、美术等艺术手段塑造舞台艺术形象,揭示社会矛盾,反映现实生活。我们这里讲的戏剧实际上是剧本,它是文学体裁的一种。戏剧于19世纪末20世纪初传入中国。

与中国的传统舞台剧、戏曲相区别,<mark>话剧</mark>主要的叙述手段为演员在台上进行的无伴奏的对白或独白,但可以使用少量音乐、歌唱等。话剧是一门综合性艺术,剧本创作、导演、表演、舞美、灯光、评论缺一不可。中国传统戏剧均不属于话剧,一些西方传统戏剧(如古希腊戏剧)因为大量使用歌队,也不被认为是严格的话剧。

戏剧的种类

按艺术形式和表现手法:分为话剧(如《雷雨》)、歌剧(如《白毛女》)、舞剧(如《丝路花雨》)、戏曲等:

按剧情繁简和结构分为独幕剧、多幕剧(如《雷雨》);

按题材所反映的时代分为历史剧(如《屈原》)、现代戏剧(如《雷雨》);

按矛盾冲突的性质分为悲剧(如《屈原》)、喜剧(如《威尼斯商人》)、正剧(如《白毛女》)。

戏剧的要素及相关概念

戏剧的几大要素:舞台说明、戏剧冲突、台词等。

- (1) 戏剧冲突:表现人与人之间矛盾关系和人的内心矛盾的特殊艺术形式,同时也是戏剧中矛盾产生、发展、解决的过程,由戏剧动作体现出来。
- (2) 台词: 剧中人物的语言。它是性格化的,是富有动作性的。台词的表现形式有对话、独白、旁白(登场人物背着台上其他人物从旁侧向观众说话)、潜台词(登场人物没说出来,而是用表情表现出来的言外之意)等。
- (3) 舞台说明:帮助导演和演员掌握剧情,为演出提示的一些注意点的有关说明。说明的内容有关于时间、地点、人物、布景的,有关于登场人物的动作、表情的,有关于人物上场、下场的,有关于效果的等。

二、创作背景

1930年9月,曹禹从天津南开大学考入清华大学外文系插入二年级就 读。他从小就喜爱戏剧,曾积极参加剧社演出京剧《打渔杀家》和易卜生 的《玩偶之家》等话剧。对戏剧的酷爱使他产生要写一部大戏的强烈愿望 他开始根据自己多年的亲身经历和见闻,构思话剧《雷雨》。1931年 ,"九•一八"事变爆发,清华大学的学生们组织起抗日宣传队,曹禺担任 了宣传队长。他和宣传队的同学们坐火车到保定去宣传。在火车上遇到了 一位姓赵的魁梧大汉,是长辛店铁厂的工人。曹禺从心里钦佩这位工人的 爱国之心,他想起自己正在构思的话剧《雷雨》,便有了《雷雨》中鲁大 海的人物形象。几经揣摩构思,又用了6个月全神贯注地写作,曹禺终于 完成了《雷雨》的最初创作。1934年7月,《雷雨》首次发表于《文学季 刊》1卷第3期。

三、《雷雨》介绍

《雷雨》是一部动人心魄的悲剧。剧本以二十世纪二十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,艺术地反映了反动资产阶级的腐朽、糜烂的生活,揭露了资产阶级自私、虚伪的道德性,猛烈抨击了旧中国黑暗腐朽的社会制度,展示出旧制度必然崩溃的历史命运。《雷雨》以集中的场景(周公馆客厅)和集中的时间(同一天上午至午夜),表现了周鲁两家以爱情的、血缘的、阶级的复杂关系为内容的尖锐的戏剧冲突。

《雷雨》是四幕话剧,写于1932年,一经诞生,就引起轰动,震惊剧坛,至今长演不衰。课文是其第二幕第一部分。

▲《雷雨》剧情介绍

《雷雨》写了周、鲁两家八个人物由于血缘纠葛和命运巧合而造 成的矛盾冲突。某煤矿公司董事长周朴园是剧中一切灾难的制造者。周 朴园年轻时爱上女仆梅侍萍,并且生有两个儿子。后来,为了和一个门 当户对的阔小姐结婚,周家在年三十晚上赶走侍萍,强迫留下长子周萍 ,让她带走刚刚出生三天并且病得奄奄一息的次子(剧中人物鲁大海) 侍萍走投无路,跳河自尽,幸而被救,从此流落他乡。几经颠沛,侍 萍嫁给鲁贵,又生下女儿四凤。后来周朴园丧妻,续娶蘩漪,又生儿子 周冲。

若干年后,鲁贵在周家当差,四凤做了周家的使女,鲁大海在周 家的矿上当工人。蘩漪与周朴园性格不合,也得不到任何温情,苦闷中 与周萍发生暧昧关系。蘩漪感到痛苦抑郁,欲与周萍共同生活。可怯懦 、自私的周萍又勾引了四凤。蘩漪出于嫉妒,通知四凤的母亲把四凤领 走。侍萍发现这家就是周家,并遇到了周朴园,双方引起了矛盾冲突。 这时,作为工人代表的鲁大海也恰好来找周朴园谈判。课文就是从这里 开始的。

经过一番复杂的矛盾冲突,周朴园威逼周萍认母,蘩漪宣布她与周萍的关系,周萍和四凤得知他们原是同母兄妹。于是一场悲剧发生了:四凤在强烈的刺激下,冒雨奔入花园,误踩漏电的电线而身亡;周冲为救四凤,也触电死去;周萍开枪自杀;彻底绝望的蘩漪疯颠;善良的鲁妈也痴呆了;倔强的鲁大海出走了……

戏剧写作"三一律"

戏剧三一律是西方戏剧结构理论之一,亦称"三整一律"。是一种关于戏剧结构的规则。先由文艺复兴时期意大利戏剧理论家琴提奥约于1554年提出,后由法国新古典主义戏剧家确定和推行。要求戏剧创作在时间、地点和行动三者之间保持一致性。即要求一出戏所叙述的故事发生在一天之内,她点在一个场景,情节服从于一个主题。戏剧三一律的优点是剧情集中,紧凑,缺点是人物类型化,千篇一律,千人一面。《雷雨》在结构上基本遵循"三一律"规则。

时间集中:一天

地点集中: 鲁家, 周家

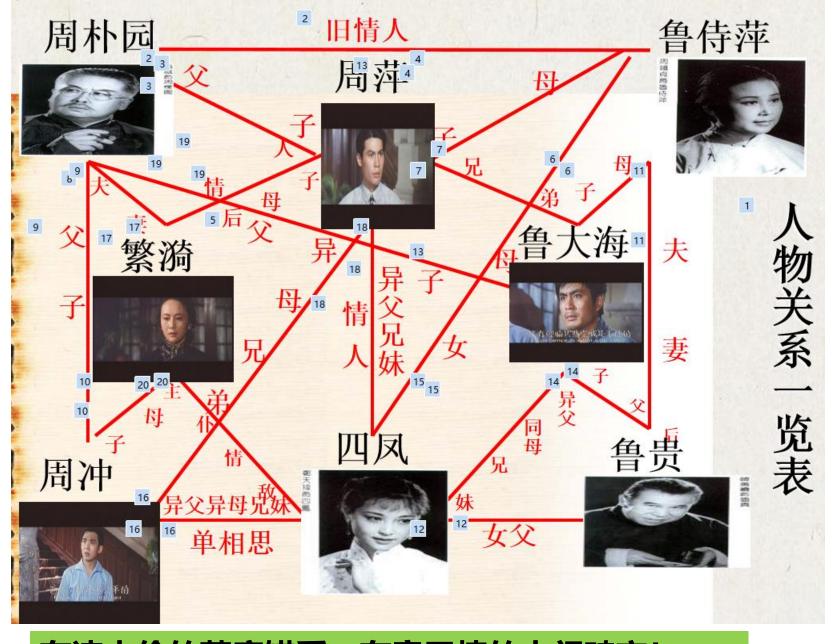
事件集中: 周家内部及与鲁家的矛盾冲突

冲突集中: 受情冲突、阶级冲突

活动: 理清人物

任务一:

课本节选的是 剧本的第二幕, 事人物有周朴园、 鲁侍萍、鲁大海和 周萍、请梳理戏剧 情节, 绘制人物关 系图。

有违人伦的荒唐错爱,有意无情的人间畸恋!

戏剧鉴赏方法

①把握戏剧冲突

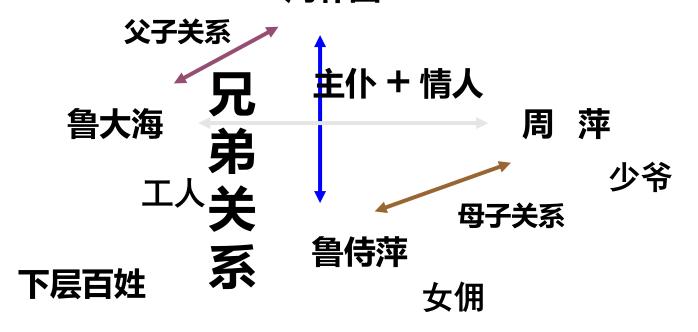
②分析人物形象

③揣摩戏剧语言

1 戏剧冲突

思考:本场戏有那几对矛盾冲突?出场人物间有着怎样的关系?这种关系背后隐藏着怎样的社会矛盾? 周朴园 资本家 剥削阶级

活动: 品读冲突

戏剧不懂得平静地过日子,它需要不断地掀起冲突的浪潮,使人物在相互冲突中撞击出性格火花。

《雷雨》中,曹禺把20世纪20年代压迫者与被压迫者 之间无法调和的阶级矛盾,集中于周、鲁两家的冲突 氛围内,把两家三十年来错综复杂的冲突集中在一天 的特定环境中。

课文这一部分中有哪些矛盾冲突?其中最本质的矛盾冲突是什么?暴露了怎样的社会现实?

任务一: 本文是《雷雨》(节选)第二幕周、鲁两家的冲突。划

分层次, 概括内容。

第一场: 周朴园同鲁侍萍的冲突(重逢)。

第一层,认出中(相遇述旧怨)

第二层,认出后(相认生新恨)

第二场: 周朴园同鲁大海的冲突 (斗争)。

方法指津: 分析剧 本的情节结构。一 般都以场面为基本 单位,划分场面的 依据,一般是主要 人物的上下场或主 要场景的转换。

活动: 品读冲突

节选部分中有哪些矛盾冲突?其中最本质的矛盾冲突是什么?暴露了怎样的社会现实?小组讨论,代表发言。

- ▶ 周朴园与鲁侍萍-- 主仆、夫妻矛盾。
- ▶ 周朴园同鲁大海 -- 父子、劳资矛盾。
- ▶ 鲁大海与周 萍 --主雇、兄弟矛盾。
- ▶ 鲁侍萍与周 萍 -- 母子、主仆矛盾。

- (1)最本质的矛盾冲突:以 周朴园为代表的资本家与以鲁 侍萍、鲁大海为代表的下层劳 动人民之间的冲突,资本家与 工人之间的阶级冲突。
- (2)暴露的社会现实:反映了社会的阶级剥削、阶级压迫,以及由此而产生的阶级对立,暴露了半封建半殖民地的旧社会的罪恶。

活动: 品读冲突

周鲁两家的矛盾冲突的结果是

阶级冲突使大妻相见不相认却相外分子相见不相认却相邻母子相见不相认却相怨兄弟相见不相认却相仇

活动: 品读人物

节选剧本中的周朴园是怎样的形象?结合课文内容,简要分析。请同学们快速浏览课文,在文中标注出分析依据。

分角色朗读 ,注意读出语气

	鲁侍萍	周朴园
认山	进屋寻找女儿	漫不经心地谈起雨衣、窗子
当鲁生	关窗	感到奇怪,认真询问,气氛紧张
出鲁侍萍之前	平淡回答	气氛稍有缓和
	无锡口音	有意识地询问无锡事件
的情	保持语调平缓	有意撒谎,遮盖罪行
态	叙述悲惨遭遇	惊恐紧张,表情痛苦,汗涔涔
	表明身份	惊愕 低声

"五千块钱的支票"补充材料:

鲁大海:对仆人你们这些混帐东西,放开我。我要说

- , 你(周朴园)故意淹死了二千二百个小工
- ,每一个小工的性命你扣三百块钱! 姓周的
- , 你发的是绝子绝孙的昧财!"

鲁贵对四凤:汹汹地讲脸呢,又学你妈的那点穷骨头

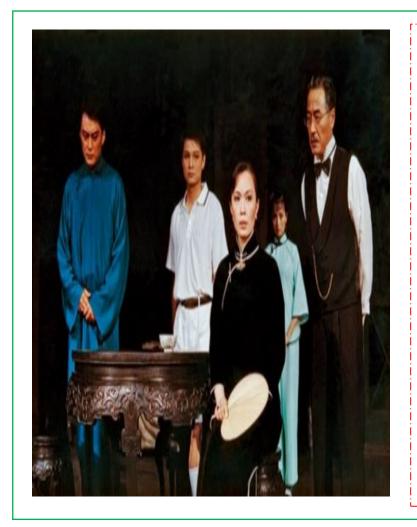
, 你看她! 跑他妈的八百里外, 女学堂里当

老妈: 为着一月八块钱, 两年才回一趟家。

这叫本分,还念过书呢;简直是没出息。"

链接: 走进时代

20世纪20年代,中国社会面临空前危机,资本家采取种种罪恶的手段 来压榨工人阶级的血汗,甚至以故意牺牲工人的生命来换取他们的利益 。在紧张的社会矛盾中,资本家腐朽罪恶的本质有了最充分的体现。作 家在谈到写作意图时说,《雷雨》是在"没有太阳的日子里的产物" 那个时候,我是想反抗的。因陷于旧社会的昏暗、腐恶,我不甘模棱地 活下去, 所以我才拿起笔。《雷雨》是我的第一声呻吟, 或许是一声呼 喊"(《曹禺选集・后记》)。

教材30页

鲁侍萍: 哭? 哼, 我的眼泪早哭干了, 我没有委屈, 我有的是恨, 是悔, 是三十年

一天一天我自己受的苦。你大概已经

忘了你做的事了! 三十年前, 过年三

十的晚上我生下你的第二个儿子才三

天, 你为了要赶紧娶那位有钱有门第

的小姐, 你逼着我冒着大雪出去, 要

我离开你周家的门。

材料补充:

鲁侍萍被周家赶走,周朴园是不情愿的,但在"父母之命、媒约之言"不可违的时代,他又是没有办法阻止的。何况在赶走之前,周家始终未让他与鲁侍萍见上一面。

——曹禺《雷雨》创作回顾

评论家评周朴园——

王育生认为周朴园是一个彻彻底底的坏人,他对待鲁侍萍的思恋和怀恋,是他后半生自欺欺人的一种情感;而

蓝棕之认为,这恰恰不是两代资产阶级分子"始乱终奔"的故事,正好相反,是两代出身资产阶级家庭的青年,一往情深而不可得的恋情。;

曹禺先生自己则这样评价: "周朴园也是一个人,不能认为 资本家就没有人性。为了钱,故意淹死两千二百个小工,这是他的 人性。爱他所爱的人,在他生活的圈子里需要感情的温暖,这也是 他的人性。"

我说周朴园:

他是一个矛盾的人,他自小受到传统封建教育,后 来留学德国接受西方教育,回国后发展工商业,身上带 有封建阶级和资产阶级的双重性质。他有残酷无情也有 真诚忏悔: 有冷漠无情也有无奈软弱: 有资本家的贪婪 也有普通人的趋利避害。我们要批判他,更要同情他、 悲悯他。

圆形人物

文学创造有"圆形人物"一说,圆形人物是指文学作品中具有 复杂性格特征的人物。这类人物在小说中往往都是多义与多变的人 物。这类人物的特点是性格有形成与发展的过程。圆形人物基本特 征是:圆形人物的塑造打破了好的全好、坏的全坏的简单分类方法 ,按照生活的本来面目去刻画人物形象,更真实、更深入地揭示人 性的复杂、丰富,具有更高的审美价值。这种塑造人物的方法给读 者一种多侧面、立体可感的印象、往往能够带来心灵的震动。

周鐵貞飾魯侍萍

任务:

从侍萍的言行中,我们可以看出她是 怎样的一个人呢?

周鐵 貞 節 魯 侍 萍

当她陷入对往事的回忆中,不想再隐瞒自己身份的时候, 周朴园却想逃避,打算中断对话,她接连两次追问:"老爷, 您想见一见她么?""老爷想帮一帮她么?"她希望能得到肯 定的回答,因为这样就表明周朴园对"侍萍"怀着真诚的想念 ,对她而言就是一种安慰。又如,她的身份刚一点明,周朴园 的几句让她觉得受到莫大侮辱的话深深刺痛了她,她内心积聚 的愤恨、痛苦化作一段段话倾泻出来,局面一时超出周朴园的 控制,可是在她稍微平静一些之后,周朴园的几句表白就让她 基本相信了他的"真情"。从这些地方可以看出,侍萍对周朴 园恨得不够彻底。

可见她(善良、温柔)

她要马上带着四凤走;她将周朴园签好的支票随手撕掉;她肯定地说鲁大海不会认周朴园做父亲。

可见她(刚强、自尊)

她只想见见她的大儿子周萍一面,却没想到要认他;后来眼看着兄弟相斗,她感情激动,心绪混乱,差点向周萍明说自己的身份,可还是立即控制住自己。

可见她(清醒)

周鐵貞飾魯侍萍

侍萍:

一位善良、刚强、自尊、清醒的下层妇女 形象。

她的感情:

对昔日情人尚有残存的温情 蕴含三十多年的悲愤 冷静后的决绝

灵魂叩问:

周朴园和侍萍经历了三十年的情感纠葛,他爱侍神写的情感,他对侍萍的怀念是出于假意?出于真心还是出于假念?难道这三十年的纪念仅是一场表演?

30年来,周朴园是如何对待死去的鲁侍萍?

- (1) 一直保留旧雨衣、侍萍绣了梅花的旧衬衣。
- (2) 一直保留家中的一切侍萍喜欢的摆设。
- (3) 一直保留关窗的习惯。
- (4) 记住侍萍的生日。
- (5) 把侍萍美化为贤慧、规矩的小姐。
- (6)多次向人打听,特地派人到无锡打听侍萍的下落。
  - (7) 想去修缮侍萍的坟墓。

但是,当鲁侍萍告诉周朴园三十年前的 侍萍"现在还活着"、"境况很不好"、并且问周朴园"想见一见她么"、"想帮一帮她么"时,周朴园有什么表现? (从动作、语言、神态等方面找)

表现:

"惊愕"——吃惊而发愣。

"忽然立起"——已坐立不安。

"连忙""不,不,不用。"——害怕与侍萍见面。

"你先下去吧。"——毫无要帮助侍 萍的意思。

周朴园认出侍萍后的情态是什么?

手段	言行
厉声责问	你来干什么? 谁指使你来的?
用缓和的语调稳住	你可以冷静点。 你我都是有子女的人了。
用感情软化	你的生日,每年我都记得。 关窗户的习惯,我都保留着。
想用金钱 收买打发	好!痛痛快快的!你现在要多少钱吧!并开出支票。

如何理解周朴园对侍萍的感情?

周朴园30年来确实对鲁侍萍怀着一些思念之情,但他怀念的是30年前的梅小姐,是不会对他的现在构成威胁的梅小姐,从这点看,他又是虚伪的。现在,现实的利害关系占了上风,侍萍的出现会破坏他的形象,威胁他的名誉、地位。所以,他从"怀旧"到"绝旧",彻底暴露了伪善、冷酷无情嘴脸。

活动二:品读语言——丰富的潜台词

潜台词是指在某一话语的背后,所隐藏着的那些没有直接、明白表达出来 的意思:或者说,潜台词就是"话中话所含有的意思"。在戏剧的台词中没有直 接说出但观众通过思考都能领悟得出来的言语或情感。就是演员所扮演的角色 虽然嘴上未说,但心中已想;或嘴上这样说,而心中却那想;或嘴上已说完, 而心中意未尽。潜台词即言中有言,意中有意,弦外有音。潜台词丰富的内涵 大大扩展了舞台语言艺术的延衍性、深广性。它常常借助舞台提示并通过演员 心神化一的表演让人体味、咀嚼。通过潜台词可以窥见人物丰富的内心世界。

任务一:下面一段台词中,鲁侍萍同时扮演着两个角色,一实一虚,一口一心,很有意味。请分析鲁侍萍这些话的言外之意。

鲁侍萍 老爷问这些闲事干什么? ①

周朴园 这个人跟我们有点亲戚。

鲁侍萍 亲戚?②

周朴园 嗯, ——我们想把她的坟墓修一修。

鲁侍萍 哦, ——那用不着了。③

周朴园 怎么?

鲁侍萍 这个人现在还活着。4

- ①她现在与你已经没有什么关系了。
- ②根本就无所谓什么亲戚。
- ③她没有死,现在就站在你面前。
- 4 那次她们母子被人救起了。

任务二: 结合相关剧情, 请分析下面这段对话中鲁侍萍的心理变化。

鲁侍萍 (大哭起来)哦,这 真是一群强盗!(走至 周萍面前,抽咽)你是 萍,——凭——凭什 么打我的儿子?① 周 萍 你是谁? 鲁侍萍 我是你的——你 打的这个人的妈。②

①鲁侍萍看到周朴园对鲁大海的态度,特别是看到周萍打鲁大海后 , 感情上受到刺激。她的幻想破灭了, 周萍打他自己亲弟弟鲁 大海的举动又使她愤慨;

站在周萍面前,她自然想相认,但她也答应不与周萍相认, 所以内心强忍痛苦!叫了一声"你是萍",又马上以谐音字掩饰, "凭,——凭什么打我的儿子?"再现了她的痛苦与愤慨。

②她在回答周萍问话时,利用谐音,把自己说成"你的——你打的 这个人的妈",她内心矛盾:母子相见却不能相认之痛苦,对 站在面前的这个儿子之失望,对被命运捉弄之无可奈何。

活动四: 写作借鉴 个性化的人物语言

《雷雨》的语言给人一种耳目一新的感觉, "让每个剧 中人物用自己的语言行动来表现自己的特征"。《雷雨》中 ,人物的语言不仅符合人物的身份,而且随着剧情的发展和 人物思想感情的变化,作者在用词和语气处理上,也都相应 地有所变化,如周朴园盛气凌人,鲁侍萍抑郁平缓,鲁大海 直截了当。人物语言还和他们所处时代的特定环境下的心理 活动相适应。

活动三: 写作借鉴 个性化的人物语言

写好人物个性化语言"四要求"

- (1)切合人物的身份特点。即笔下人物的语言应切合人物的身份地位、年龄特征、生活经历和思想性格,以便很好地写出人物的个性特征和精神面貌。
- (2)注意场合,要写出人物在特定环境条件下的状态。所谓场合, 比如谈判时、上课时、游戏时、在家时、在外时……即使是同一个人 ,同一句话,在不同的场合说的方式、语气都应有所不同。如果还有 感情的因素掺在其中,那就更是大不一样了。

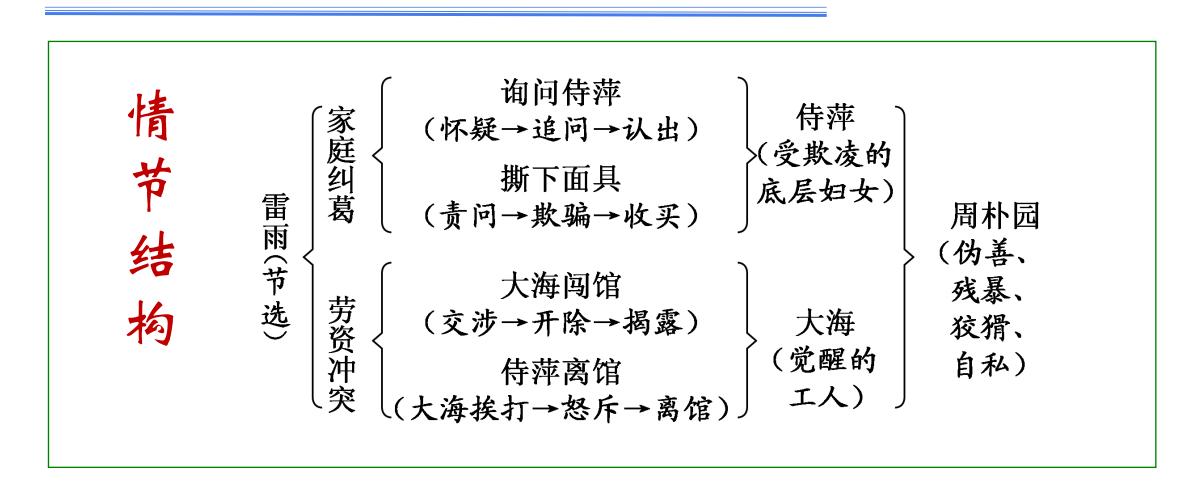
- (3)写出人物说话时的神态、动作。在描写人物个性化语言的时候,如果只注意写人物说的话,而不注意描写人物说话时的神态、动作,老是"××说",写出来的文章必然干瘪乏味。但若辅以人物说话时的神态、动作,效果则截然不同。
- (4)在与他人的对话中,要展现人物的个性特点。文章中,精彩的人物对话是个性化语言描写的重头戏,最能显露文章的生活气息。写好对话的关键是巧借丰富多彩的"说",写出说话人的神情举止。

戏剧鉴赏方法——③揣摩戏剧语言

戏剧语言的特点

富子 动作性:戏剧语言的动作性(或称动作语言、情节语言),是指人物语言间的交流和交锋起着推动或暗示故事情节发展的作用。它不是静止的,它是人物性格在情节发展中内在力的体现。这种语言,有时是不经意、不露痕迹的,有时却是有意的。但目的只有一个,那就是让情节发展下去。

活动四: 我来综述

"写《雷雨》是一种情感的迫切的需要""仿佛有一种情感的汹涌的流来推动我,我在发泄着被压抑的愤懑,毁谤着中国的家庭和社会。"

——曹禺《〈雷雨〉序》

以下为备课备用资料

笔名由来

曹禺是中国现代话剧史上成就最高的剧作家。曹禺笔名的来源是因为本姓"万"(繁体字),繁体万字为草字头下一个禺。于是他将万字上下拆为'草禺',又因"草"不像个姓,故取谐音字个'曹',两者组合而得曹禺。