《传统戏曲欣赏与评论》课程教学大纲

一、课程基本信息

英文名称	Appreciation and comment on traditional opera	**课程代码**	TX011002
课程性质	通识课	**授课对象**	全校非文学院本科生
学 分	2	**学 时**	36
主讲教师	王宁、任孝温	**修订日期**	2021年2月
指定教材	王宁主编《大学戏曲鉴赏》，华东教育出版社2019年版

二、课程目标

（一）**总体目标：**

培养学生对传统戏曲的兴趣，激发学生对传统文化的热爱。通过系统的欣赏训练，使学生掌握欣赏中国戏曲的基本方法，提高学生在传统文化方面的素养。

（二）课程目标：

通过欣赏昆剧、京剧、黄梅戏、越剧等不同剧种的经典戏曲，使学生了解中国地方戏的基本特点和欣赏方法。借助课堂讨论、教师针对性指导等方式，提高学生欣赏不同剧种地方戏作品的能力和水平。

课程目标1：

提升学生对传统文化的整体认识水平。

1．1了解中国古典戏曲的基本特点。

1．2了解中国现存地方戏的基本状况。

课程目标2：

重点了解几大剧种的经典剧目和艺术特色。

2．1了解昆剧京剧等全国性剧种的艺术特色和经典剧目。

2．2了解其他地方戏的基本特色和经典剧目。

课程目标3：

学会欣赏古典戏曲，即完成从“看热闹”到“看门道”的转变

（三）课程目标与毕业要求、课程内容的对应关系

表1：课程目标与课程内容、毕业要求的对应关系表

课程目标	**课程子目标**	**对应课程内容**	**对应毕业要求**
课程目标1	1.1	古典戏曲总论	
1.2	中国地方戏总论	
课程目标2	2.1	京剧昆剧经典赏析	
2.2	地方戏经典赏析	
课程目标3	3.1	课堂戏曲评论	
	3.2	课程总考察	

（大类基础课程、专业教学课程及开放选修课程按照本科教学手册中各专业拟定的毕业要求填写“对应毕业要求”栏。通识教育课程含通识选修课程、新生研讨课程及公共基础课程，面向专业为工科、师范、医学等有专业认证标准的专业，按照专业认证通用标准填写“对应毕业要求”栏；面向其他尚未有专业认证标准的专业，按照本科教学手册中各专业拟定的毕业要求填写“对应毕业要求”栏。）

三、教学内容

第一章 戏剧戏曲基础知识讲解

1.教学目标：

了解戏剧戏曲基础知识。

2.教学重难点：

戏曲写意和程式的理解。

3.教学内容：

戏剧和戏曲的区别；

中国戏曲的基本特点和表现手段：唱念做打、程式与写意。

4.教学方法 ：讲解和录像观赏相结合。

5.教学评价：课堂提问、课堂研讨发言等。

第二章 京剧《曹操与杨修》赏析

1.教学目标：

了解京剧基础知识；赏析《曹操与杨修》。

2.教学重难点：老生表演特色的了解

3.教学内容：

京剧基础知识讲解；《曹操与杨修》导赏；《曹操与杨修》观赏；课堂讨论与评价。

4.教学方法 ：讲解和录像观赏、课堂讨论相结合。

5.教学评价：课堂提问、课堂研讨发言等。

第三章 黄梅戏《女驸马》赏析

1.教学目标：

了解黄梅戏基础知识；赏析《女驸马》。

2.教学重难点：严凤英表演特色的了解。

3.教学内容：

黄梅戏基础知识讲解；《女驸马》导赏；《女驸马》观赏；课堂讨论与评价。

4.教学方法 ：讲解和录像观赏、课堂讨论相结合。

5.教学评价：课堂提问、课堂研讨发言等。

第四章 昆剧青春版《牡丹亭》赏析

1.教学目标：

了解昆剧基础知识；赏析《牡丹亭》。

2.教学重难点：闺门旦表演特色的了解。

3.教学内容：

昆剧基础知识讲解；《牡丹亭》导赏；《牡丹亭》观赏；课堂讨论与评价。

4.教学方法 ：讲解和录像观赏、课堂讨论相结合。

5.教学评价：课堂提问、课堂研讨发言等。

第五章 黄梅戏《西厢记》赏析

1.教学目标：

了解西厢记基础知识；赏析《西厢记》。

2.教学重难点：《西厢记》艺术特色的了解。

3.教学内容：

《西厢记》基础知识讲解；《西厢记》导赏；《西厢记》观赏；课堂讨论与评价。

4.教学方法 ：讲解和录像观赏、课堂讨论相结合。

5.教学评价：课堂提问、课堂研讨发言等。

第六章 绍兴莲花落《大年三十》赏析

1.教学目标：

了解绍兴莲花落的基础知识；赏析《大年三十》。

2.教学重难点：绍兴莲花落的艺术特色的了解。

3.教学内容：

绍兴莲花落基础知识讲解；《大年三十》导赏；《大年三十》观赏；课堂讨论与评价。

4.教学方法 ：讲解和录像观赏、课堂讨论相结合。

5.教学评价：课堂提问、课堂研讨发言等。

第七章 昆剧《玉簪记》赏析

1.教学目标：

了解《玉簪记》基础知识；赏析《玉簪记》。

2.教学重难点：巾生表演特色的了解。

3.教学内容：

《玉簪记》基础知识讲解；《玉簪记》导赏；《玉簪记》观赏；课堂讨论与评价。

4.教学方法 ：讲解和录像观赏、课堂讨论相结合。

5.教学评价：课堂提问、课堂研讨发言等。

第八章 昆曲《1699桃花扇》赏析

1.教学目标：

了解《桃花扇》基础知识；赏析《1699桃花扇》。

2.教学重难点：《桃花扇》的文学意蕴

3.教学内容：

《桃花扇》基础知识讲解；《桃花扇》导赏；《桃花扇》观赏；课堂讨论与评价。

4.教学方法 ：讲解和录像观赏、课堂讨论相结合。

5.教学评价：课堂提问、课堂研讨发言等。

四、学时分配

表2：各章节的具体内容和学时分配表

章节	章节内容	学时分配
第一章	戏剧和戏曲基础知识	2
第二章	京剧《曹操与杨修》赏析	4
第三章	黄梅戏《女驸马》	4
第四章	青春版《牡丹亭》	8
第五章	黄梅戏《西厢记》	4
第六章	绍兴莲花落《大年三十》	2
第七章	昆曲《玉簪记》	4
第八章	昆曲《桃花扇》	6

五、教学进度

表3：教学进度表（五号宋体）

周次	日期	章节名称	内容提要	授课时数	作业及要求	备注
1	3/11	戏剧戏曲基础知识	戏剧和戏曲的区别，戏曲的程式与写意等	2	课堂研讨和提问	
2-3	3/18,3/25	京剧《曹操与杨修》	京剧老生，《曹操与杨修》导赏	4	课堂研讨	
4	4/1	《女驸马》	黄梅戏导赏等	2	课堂总结和研讨	
5-8	4/8,4/15,4/22,4/29	《牡丹亭》	昆剧导赏等	8	课堂研讨提问	
9-10	5/6,5/13	《西厢记》	《西厢记》的流变等	4	课堂研讨	
11	5/20	绍兴莲花落《大年三十》	莲花落导赏等	2	课堂研讨	
12-13	5/27,6/3	《玉簪记》	《玉簪记》导赏等	4	课堂讨论	
14-17	6/10,6/17,6/24,7/1	《1699桃花扇》	《桃花扇》导赏等	6	课堂研讨	

六、教材及参考书目

1．王宁主编，《大学戏曲鉴赏》，华东师范大学出版社2019年版。

2．吴新雷主编，《昆曲艺术概论》，山西教育出版社，2007年。

七、教学方法

1．讲授法：主要针对剧种基础知识和赏析对象的有关背景性知识。

2．课堂研讨：主要在观赏之后，及时针对观赏对象，进行开放性的讨论和品评。对对象的艺术和思想进行评价和赏析。

3．赏析和观赏结合：结合讲解，观看录像，随时解读和赏析。

八、考核方式及评定方法

（一）课程考核与课程目标的对应关系

表4：课程考核与课程目标的对应关系表

课程目标	**考核要点**	**考核方式**
课程目标1	古典戏曲总论	提问、研讨、戏曲评论写作
课程目标2	中国地方戏评论、京剧经典赏析	提问、研讨、戏曲评论写作
课程目标3	昆曲经典赏析、戏曲评论	提问、研讨、戏曲评论写作

（二）评定方法

1．评定方法

平时和期末考察结合：平时成绩30%，期末考试70%。平时成绩主要看课堂研讨表现和提问情况，课程期末以文本戏曲评论写作为主要参照。

2．课程目标的考核占比与达成度分析

表5：课程目标的考核占比与达成度分析表

考核占比**课程目标**	**平时**	**期中**	**期末**	**总评达成度**
课程目标1	10		20	（例：课程目标1达成度={0.3ｘ平时目标1成绩+0.2ｘ期中目标1成绩+0.5ｘ期末目标1成绩}/目标1总分。按课程考核实际情况描述）
课程目标2	10		20
课程目标3	10		30

（三）评分标准（小四号黑体）

课程**目标**	**评分标准**
90-100	**80-89**	**70-79**	**60-69**	**＜60**
优	**良**	**中**	**合格**	**不合格**
A	**B**	**C**	**D**	**F**
课程**目标1**	较好掌握中国古典戏曲的基本特点	基本掌握中国古典戏曲的基本特点	一定程度上掌握中国古典戏曲的基本特点	部分掌握中国古典戏曲的基本特点	对中国古典戏曲基本特点基本上不了解
课程**目标2**	较好掌握京剧和地方戏的基本特点，熟悉经典剧目	基本掌握京剧和地方戏的基本特点，熟悉经典剧目	一定程度上掌握京剧和地方戏的基本特点，熟悉经典剧目	部分掌握京剧和地方戏的基本特点，熟悉经典剧目	未能部分掌握地方戏的基本特点和京剧的艺术特色
课程**目标3**	较好掌握昆曲艺术特点，熟悉基本经典剧目	基本掌握昆曲艺术特点，熟悉基本经典剧目	一定程度上掌握昆曲艺术特点，熟悉基本经典剧目	部分掌握昆曲艺术特点，熟悉基本经典剧目	对昆曲的艺术特色和经典剧目基本上不了解