《中国戏剧经典赏析》课程教学大纲

一、课程基本信息

英文名称	中国戏剧经典赏析	**课程代码**	CLLI2035
课程性质	专业选修课程	**授课对象**	院内本科生
学 分	2学分	**学 时**	34
主讲教师	艾立中	**修订日期**	2021年2月25日
指定教材	《中国历代戏曲作品选》朱恒夫编，南京大学2008年版		

二、课程目标

（一）**总体目标：**

培养和提高学生对中国戏剧艺术的精华的阅读、理解、鉴赏和表达能力，提高文化艺术素质，为学好其他课程、为社会实际工作需要奠定坚实的基础,以促进学生的可持续发展。具体要求如下：（一）了解和学习优秀艺术，培养高尚的道德情操，树立正确的人生观、价值观；接受爱国主义的熏陶和教育。（二）提高艺术鉴赏能力和审美层次，能顺利而准确地欣赏经典戏剧艺术作品，掌握艺术中美和丑的判别能力（三）掌握戏剧艺术的常识，如角色、舞蹈、唱腔、布景、道具、服装等，具备分析、评价戏剧作品中思想、人物和情节等要素的初步能力。

（二）课程目标：

（课程目标规定某一阶段的学生通过课程学习以后，在发展德、智、体、美、劳等方面期望实现的程度，它是确定课程内容、教学目标和教学方法的基础。）（五号宋体）

课程目标：

1.让学生掌握基本的戏剧概念和戏剧史常识。

2.通过讲述中国戏剧经典作品，把中国优秀的文化传授给学生。

3. 培养学生能够自己客观分析中国戏剧作品的优缺点，确立“取其精华，去其糟粕”的辩证思维。

4. 布置学生课堂发言和讨论，培养学生查找、整理相关文献能力、制作PPT能力，以及口头表达能力。

（要求参照《普通高等学校本科专业类教学质量国家标准》，对应各类专业认证标准，注意对毕业要求支撑程度强弱的描述，与“课程目标对毕业要求的支撑关系表一致）（五号宋体）

（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	第一、二、三章让学生掌握基本的戏剧概念和中国戏剧史常识,并培养学生运用文学、艺术学、政治、历史等学科知识解读中国戏剧史。	掌握基本的学科素养
课程目标2	2-1	第三、四、五、六章探讨中国戏剧的形成与演进	能够客观认识中国戏剧的优点与不足，培养学生对中国艺术和文化的认同感，树立爱国情怀。
课程目标3	7-1 7-3	第分类讲授和讨论历史剧、爱情剧、人情世态剧等题材的主要特点和经典剧目	在讲授过程中传达当下最新的学术研究成果。要求学生能针对一些剧本和舞台演出做出一些符合学理的评点，掌握基本的学科素养，并学会反思古人的伦理道德。
课程目标4	8-1 8-2 8-3	要求学生在准备发言的期间和其他同学互相配合，查找资料，制作PPT，在提问阶段多次交流。	培养学生的沟通合作精神

（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

（具体描述各章节教学目标、教学内容等。实验课程可按实验模块描述）

第一章 戏剧的起源和分类

一、教学目标

掌握戏剧的本质和基本特点

二、教学重难点

认识戏剧的文化意义

三、教学内容

1、戏剧的起源，戏剧的特征

2、戏剧的分类，戏剧的文化意义；

四、教学方法

讲授为主，中间播放相关视频

五、教学评价

让学生找一个经典剧本，古今中外都可以，挑一段有感情、有节奏的朗读在线发送。

第二章 戏剧的舞台艺术

一、教学目标：

了解表演艺术和导演艺术的构成

二、教学重难点：

各种戏剧的表演方式的差异

三、教学内容：

1、戏剧的表演艺术和导演艺术；

2、戏剧舞台。

四、教学方法：

讲授

五、教学评价

让三对学生各找一段经典台词熟读，然后进行对话，体会戏剧情境。

第三章 中国古典戏剧形成和发展

一、教学目的：

了解中国古典戏剧形成的过程，和古希腊戏剧的形成进行比较

二、教学重难点：

戏剧形成中的各种要素

三、教学内容

1元之前的戏剧萌芽

2元杂剧的兴盛

3、昆曲的形成、发展和衰落

四、教学方法：

讲授

五、教学评价：

让学生选择一个中国古典戏曲剧本，任选一出，将其改译成现代文，要体现出诗的魅力。

第四章 京剧的形成和发展

一、教学目的：

熟悉京剧的文化价值，了解梅兰芳的伟大人格

二、教学重难点：

京剧的艺术价值和文化价值

三、教学内容：

1京剧的形成和发展、京剧流派 2梅兰芳的文化意义

四、教学方法：讲授 舞台表演欣赏

五、教学评价：

请学生画一组京剧的生、旦、净、末、丑的脸谱，全部涂色，注明扮演的角色。

第五章 中国现当代戏曲

一、教学目的：

掌握戏曲改革的必要性和复杂性，能欣赏现代戏曲的一些艺术价值。

二、教学重难点：

戏曲改革的内外动力

三、教学内容：

1、戏曲改革的必然性 2、现当代戏曲名作赏析

四、教学方法：

讲授 舞台表演欣赏 剧本讨论

五、教学评价：

请学生找五个不同剧种的现代戏，列出剧种、剧团、主要演员，并选一个本子，写出300字的观后感。

第六章 中国话剧

一、教学目的：

了解话剧的民族化进程

二、教学重难点：

中国话剧的艺术性

三、教学内容：

1、中国话剧的出现和演变

2曹禺、田汉、老舍等人的成就简介

四、教学方法：讲授 舞台表演欣赏

五、教学评价：

观看一部经典话剧，请学生写剧评

第七章 历史剧赏析

一、教学目的：

了解历史剧的历史真实和艺术真实；要让学生对比相关史料和作品，比较这二者之间的差异。

二、教学重难点：

历史剧的历史价值和艺术价值

三、教学内容：

1历史剧的产生

2赏析《浣纱记》《桃花扇》 《屈原》

组织学生讨论《赵氏孤儿》

四、教学方法：

讲授 剧本讨论

五、教学评价：

找一个古代历史剧本，分析人物从史书到剧本的演变

第八章 爱情婚姻剧赏析

一、教学目的：了解古代爱情和婚姻的表现方式

二、教学重难点：

古代婚姻题材戏曲的特色

三、教学内容：

1、古代爱情婚姻观在戏剧中的多重表现

2、组织学生讨论《西厢记》《潘金莲》，欣赏相关演出。

四、教学方法：

讲授和讨论

五、教学评价：

请学生找出三个《西厢记》改编本（包括演出视频），列出剧种、剧团、主要演员，并做出比较。

第九章 人情世态剧赏析

一、教学目的：理解戏剧主人公和社会之间的多重关系

二、教学重难点：

结合时代背景理解古代道德和伦理

三、教学内容：

赏析《占花魁》 《孔乙己》《珍珠塔》 等

组织学生讨论《徽州女人》和《团圆之后》

四、教学方法：讲授和讨论

五、教学评价：

结合讨论的问题写读后感

第十章 英雄豪侠剧赏析

一、教学目的：

理解古代英雄崇拜的文化内涵

二、教学重难点：

领会四川袍哥文化

三、教学内容：

组织学生讨论《易胆大》

四、教学方法：

讨论

五、教学评价：

结合讨论的剧本写读后感

第十一章 寓言剧及其他

一、教学目的：理解寓言剧的哲理性

二、教学重难点：

抓住寓言剧的人物形象与意象

三、教学内容：

组织学生讨论《金龙与蜉蝣》

四、教学方法：

讨论

五、教学评价：

结合剧本写剧评

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	戏剧的起源和分类	2
第二章	戏剧的舞台艺术	2
第三章	中国古典戏剧的形成与发展	4
第四章	京剧的形成与发展	4
第五章	中国现当代戏曲	4
第六章	中国话剧	2
第七章	历史剧赏析	4
第八章	爱情婚姻剧赏析	4
第九章	人情世态剧	4
第十章	英雄豪侠剧	2
第十一章	寓言剧及其他	2

五、教学进度

表3：教学进度表

周次	日期	章节名称	内容提要	授课时数	作业及要求	备注
1		戏剧的起源和分类	戏剧起源戏剧的本质特征	2	朗诵一段经典台词	
2		戏剧的舞台艺术	戏剧的舞台表演艺术	2	观看一段视频，并模仿戏剧对话	
3-4		中国古典戏剧的形成	古典戏剧的形成过程	4	任选一个剧本进行现代文翻译，体现出诗意。	
5-6		京剧的形成与发展	京剧的历史价值和艺术价值	4	要求学生用彩笔画一组京剧的生、旦、净、末、丑的脸谱，注明扮演的角色。	
7-8		中国现当代戏曲	现代戏曲的意义	4	请学生找五个不同剧种的现代戏，列出剧种、剧团、主要演员，并选一个本子，写出300字的观后感。	
9		中国话剧	中国话剧民族化	2	观看一部经典话剧，请学生写剧评	
10-11		历史剧赏析	历史剧的历史意义和艺术价值	4	找一个古代历史剧本，分析人物从史书到剧本的演变	
12-13		爱情婚姻剧赏析	古代爱情婚姻的诗意表达	4	找出三个《西厢记》改编本（包括演出视频），列出剧种、剧团、主要演员，并做出比较。	
14-15		人情世态剧	理解古代戏剧的伦理道德	4	结合讨论的问题写读后感	
16		英雄豪侠剧	古代英雄情结的形成	2	结合讨论的剧本写读后感	
17		寓言剧及其他	讨论《金龙与蜉蝣》	2	找一部西方的寓言剧与《金龙与蜉蝣》进行对比	

六、教材及参考书目

郭涤主编《中国戏剧经典作品赏析》，高等教育出版社2005年

余秋雨《戏剧理论史稿》 上海文艺出版社1983年版

董健、马俊山著《戏剧艺术十五讲》 北京大学出版社2004年版

张 庚、郭汉城：《中国戏曲通史》，中国戏剧出版社1980-1981年

蒋星煜主编：《明清传奇鉴赏辞典》（上、下）上海辞书出版社2005年

微信公众号和微博：

中华戏曲

戏曲名家名段

七、教学方法

（讲授法、讨论法、案例教学法等，按规范方式列举，并进行简要说明）（五号宋体）

1.讲授法 如何围绕戏剧的核心概念和戏剧史，如“戏剧性”、“戏剧与戏曲”、“代言体”、“教学设计”等进行讲解。

2．讨论法 讨论经典作品如《赵氏孤儿》《潘金莲》《徽州女人》等。指定一个小组（3-4人）负责一部作品的材料收集、PPT制作、问题的提出。最后由教师评点。

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	**基本的戏剧概念和戏剧史常识。**	**期末随堂考察**
课程目标2	**中国戏剧经典作品中的中国优秀的文化**	**平时课堂考察**
课程目标3	**客观分析中国戏剧作品的优缺点**	**期末随堂考察**
课程目标4	**培养学生查找、整理相关文献能力、制作PPT能力，以及口头表达能力**	**平时课堂考察**

（二）评定方法

1．评定方法

平时成绩50%+期末成绩50%=总成绩100%

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	20%		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	20%		20%
课程目标3	40%		40%
课程目标4	20%		20%

（三）评分标准

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**	能熟练掌握戏剧学的相关感念，熟悉中国戏曲史的基本知识。	能较熟练掌握戏剧学的相关感念，比较熟悉中国戏曲史的基本知识。	基本能掌握戏剧学的相关感念，基本熟悉中国戏曲史的基本知识。	初步地掌握戏剧学的相关感念，不太熟悉中国戏曲史的基本知识。	完全没掌握戏剧学的相关感念，不熟悉中国戏曲史的基本知识。
课程 **目标2**	在欣赏、评论作品的时候深入理解中国优秀文化。	在欣赏、评论作品的时候比较深入理解中国优秀文化。	在欣赏、评论作品的时候基本理解中国优秀文化。	在欣赏、评论作品的时候不够理解中国优秀文化。	在欣赏、评论作品的时候无法理解中国优秀文化。
课程 **目标3**	能熟练运用文艺理论、戏剧学知识分析、评论经典戏剧作品	能较熟练运用文艺理论、戏剧学知识分析、评论经典戏剧作品	能基本熟练运用文艺理论、戏剧学知识分析、评论经典戏剧作品	能初步运用文艺理论、戏剧学知识分析、评论经典戏剧作品	无法运用文艺理论、戏剧学知识分析、评论经典戏剧作品
课程 **目标4**	能熟练制作PPT，并能流畅地结合作品进行讲解。	能较熟练制作PPT，并能较流畅地结合作品进行讲解。	能基本熟练地制作PPT，并能基本流畅地结合作品进行讲解。	制作PPT不熟练，勉强地结合作品进行讲解。	不能制作PPT，无法流畅地结合作品进行讲解。