《戏剧鉴赏》课程教学大纲

一、课程基本信息

课程名称	戏剧鉴赏	开课单位	公共艺术教学部
英文名称	Drama Appreciating	课程编码	
课程类型	公共艺术选修课	学 分	2
学 时	共 24 学时。理论 16 学时，实践 8 学时
适用专业	全院学生
先修课程	无
课程介绍：戏剧是一门极为复杂的综合性艺术，它融合了文学、绘画、音乐、舞蹈等艺术门类，通过演员表演故事来反映社会生活中的各种冲突。戏剧艺术体现着一种“演与观”的交流关系。由于戏剧艺术具有视听认知的直观性，人物表演的交互性和声音的现场感所造成的对现实生活复现的逼真性，不仅保证了信息传递的感应性，更使审美接受的过程有可能把最广泛、最普遍的生活经验作为交流的基础，体验戏剧创造的审美意境。然而，能够看懂戏剧表演内容并不一定会鉴赏戏剧。看戏剧仅仅局限在事物呈现的表层意识，只是出于对故事情节的理解，而读解、鉴赏戏剧，却需要理解戏剧作品中呈现的更丰富的内涵。

1. 课程教学目标

1.知识目标：本课程主要介绍中西方戏剧发展史和欣赏戏剧作品。该课采取理论修养与鉴赏能力双重并进、相辅相成的教学方法和教学体系。通过教学，指导学生学习戏剧艺术的基本知识。

2.能力目标：掌握戏剧艺术的流派、语言、类型、结构、导演、表演、文化等内涵，并具备一定的舞台实践能力和评价鉴赏能力。

3.素质目标：使学生树立科学的审美观念，进而提高自身的审美能力和文化艺术修养。

三、教学学时分配

《戏剧鉴赏》课程教学学时分配表

章节	教学主要内容	总学时	学时分配
理论讲授	实践（实训）
第一章	西方戏剧发展概述	4	4	0
第二章	中国现代戏剧发展概述	4	4	0
第三章	西方戏剧作品鉴赏与排演	8	4	4
第四章	中国现代戏剧作品鉴赏与排演	8	4	4
合计	24	16	8

四、教学内容和教学要求

第一章 西方戏剧发展概述

【教学基本要求】

通过对本章内容的学习，使学生了解戏剧的概念、内容范畴及西方戏剧发展历史，掌握聆听、体验、理解戏剧鉴赏的方法。通过具体戏剧作品鉴赏分析，要求学生懂得如何鉴赏各类戏剧作品，轻松步入戏剧世界，为以后的学习打下良好的基础。

【教学重点和难点】

教学重点：培养学生对戏剧的兴趣，解除广大学生欣赏戏剧作品的“误区”和心理障碍，有针对性地调整学生的心态。

教学难点：如何在较短的学时内使学生掌握鉴赏戏剧的方法。

1. 神的世纪：从古希腊、古罗马到中世纪时期的戏剧；世纪从文艺复兴、古典主义到启蒙主义时期的戏剧
2. 批判的世纪：十九世纪戏剧；惶惑的世纪：现代戏剧与当代戏剧

第二章 中国现代戏剧发展概述

【教学基本要求】

通过对本章内容的学习，使学生了解并掌握中国戏剧的起源与发展，了解中国戏剧的体裁及特点，提高学生对戏剧鉴赏的基本素质。通过具体作品直观详细的分析和鉴赏，要求学生了解掌握中国戏剧与中国民族文化之间的关系。

【教学重点和难点】

教学重点：对不同体裁戏剧的掌握及曲中所表现的文化的品鉴。

教学难点：对戏剧所折射的不同民族背景文化的深层理解。

1. 文明戏：中国现代戏剧的雏形；爱美剧：中国现代戏剧的确立；民众戏剧：中国现代戏剧的成熟
2. 人民戏剧：中国现代戏剧的歧路；新时期戏剧：中国现代戏剧的复苏；后时戏：中国现代戏剧的拓展

第三章 西方戏剧作品鉴赏

【教学基本要求】

通过对本章内容的学习，使学生了解掌握中外话剧艺术的基础知识，并通过对经典代表作品的具体分析、鉴赏，了解西方戏剧的审美特点及历史发展的演变过程。学生应掌握话剧的艺术特征，以及经典代表作品的产生背景，对部分经典片段进行再创作和舞台实践。

【教学重点和难点】

教学重点：是了解掌握话剧艺术的基础知识及艺术风格和审美特点。

教学难点：是透过话剧艺术的表现形式，使学生通过比对中外不同形式的戏剧文化的审美特点，深层次地理解民族文化。

1. 《被缚的普罗米修斯》、《俄狄捕斯王》
2. 《美狄亚》、《麦克白》、《伪君子》
3. 欧洲经典作品分析
4. 欧洲经典剧目片段表演

第四章 中国现代戏剧作品鉴赏

【教学基本要求】

通过对本章内容的学习，使学生了解掌握中外话剧艺术的基础知识，并通过对经典代表作品的具体分析、鉴赏，了解中外话剧的审美特点及历史发展的演变过程。学生应掌握话剧的艺术特征，以及经典代表作品的产生背景，对部分经典片段进行再创作和舞台实践。

【教学重点和难点】

教学重点：是了解掌握话剧艺术的基础知识及艺术风格和审美特点。

教学难点：是透过话剧艺术的表现形式，使学生通过比对中外不同形式的戏剧文化的审美特点，深层次地理解民族文化。

1. 《压迫》、《屏风后》
2. 《五奎桥》、《雷雨》、《日出》
3. 中国经典作品分析
4. 中国经典剧目片段表演

五、教学方法或手段

1．教学方法方面，运用课件讲解理论知识、基础知识，通过播放代表性戏剧作品片段、以及示范表演、课堂练习等手段增强师生互动，提高学生的理解认知能力。

2．教学手段方面，使用现代化的MOOC示范项目等优质课程资源的网络教学手段。

六、考核方式

1.考核方式：考试（ ）；考查（√）。

考核形式：闭卷（ ）；开卷（ ）；开闭卷结合（ ）；在线测试（ ）；课程论文（√）；实操（ ）；作品设计（ ）；答辩（ ）；口试（ ）；调研报告（ ）； 其他（ ）。

2.成绩评定：

总评成绩构成：平时考核（ 50 ）％；结课考核（ 50 ）％。

七、教材及教学主要参考书

推荐教材：

1.《戏剧鉴赏》；叶志良；对外经济贸易大学出版社

2.《戏剧鉴赏》；刘秀梅；上海教育出版社

参考书目：

3.张殷主编，《中外戏剧简史》，武汉大学出版社，2009年2月第1版

4.《中外戏剧史》刘彦君、廖奔，广西师范大学出版社，2019年版

5.《中国戏剧史》徐慕云，东方出版中心，2011年版

6.《欧洲戏剧史》郑传寅、黄蓓，北京大学出版社，2008年版

7.郭涤主编，《中国戏剧经典作品赏析》，高等教育出版社，2005年1月第一版