《戏曲鉴赏》课程教学大纲

一、课程基本信息

课程名称	戏曲鉴赏	开课单位	公共艺术教学部
英文名称	Opera appreciation	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； 实训 8 学时
适用专业	全院学生
先修课程	无
课程介绍：《戏曲鉴赏》是一门面向全院开设的公共艺术选修课。本课程以戏曲的发展脉络为主线，结合相关的戏曲理论知识，通过京剧、豫剧 、昆曲等相关典型作品的欣赏分析，以此来丰富学生的戏曲知识，提高学生对戏曲的感知能力、鉴别能力、欣赏能力及创造和表现能力。此外，该课程还致力于培养学生崇高的审美理想及正确的审美观念和健康的审美情趣，从而能够按照美的规律来美化自身和改造客观世界。在授课内容的选择上遵循思想性、艺术性、经典性相结合的原则，从各个方面、各个层面介绍戏曲艺术的文化价值与审美价值，从而培养学生的审美能力，提高其鉴赏水平。

二、课程教学目标

1.知识目标：通过该课程的学习，使学生对我国的戏曲的历史发展脉络、戏曲的种类与风格以及形式有一定的了解，培养学生热爱艺术、感知艺术、享受艺术的意识。

2.能力目标：要求学生做到以下六个字 ：“听”——听讲授、听录音等。“唱”——模拟演唱、熟唱或背唱代表曲目（段）。“做”——模拟、装扮不同剧目、不同行当、不同角色的表演。“观”——观看相关剧目作品、专业演 出等。“思”——思考、分析、感悟优秀的文化遗产等。“传”——作中国非物质文化遗产的一个传播者和传承者。

3.素质目标：通过对不同种类戏曲的赏析，开阔学生的视野，提高学生对艺术感受能力，从而陶冶学生的情操，使学生具有创新精神和体会艺术、热爱生命的精神；同时，培养学生学习中国传统文化，认识到传统艺术的魅力，提升学生的人文素养和爱国主义情操。

三、教学学时分配

《戏曲鉴赏》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	中国戏曲的历史发展阶段与特点	4	4	0
第二章	戏曲的基本常识	4	4	0
第三章	戏曲的四功五法	4	2	2
第四章	戏曲音乐	4	2	2
第五章	戏曲舞台艺术	4	2	2
第六章	中国戏曲代表性剧种	4	2	2
合计	24	16	8

四、教学内容和教学要求

第一章 中国戏曲的历史发展阶段与特点

【教学基本要求】

了解：戏曲的历史

理解：戏曲每个阶段的特点

掌握：全面掌握本章节所学内容，能够准确判断各个历史阶段所产生的不同剧种

【教学重点和难点】

教学重点：戏曲的孕育和萌芽；戏曲的形成与初步发展

教学难点：戏曲的繁荣和兴盛

【教学内容】

第一节 中国戏曲的孕育和萌芽

第二节 中国戏曲的形成与初步发展

第三节 中国戏曲的繁荣与兴盛

第二章 戏曲的基本常识

【教学基本要求】

了解：什么是戏曲行当和特技

理解：对戏曲各个行当有基本的认识；了解戏曲特技的作用

掌握：戏曲中常用术语

【教学重点和难点】

教学重点：戏曲行当；戏曲中的常用术语

教学难点：戏曲中的常用术语

【教学内容】

第一节 戏曲行当

第二节 戏曲特技

第三节 戏曲常用术语

第三章 戏曲的四功五法

【教学基本要求】

了解：什么是戏曲的四功五法

理解：四功五法

掌握：四功五法的运用

【教学重点和难点】

教学重点：四功五法

教学难点：四功五法

【教学内容】

第一节 四功

第二节 五法

第四章 戏曲音乐

【教学基本要求】

了解：什么是戏曲音乐

理解：对戏曲音乐要有整体的判断

掌握：戏曲音乐的主要类型

【教学重点和难点】

教学重点：戏曲音乐的范畴；戏曲音乐的主要类型

教学难点：戏曲音乐的主要类型

【教学内容】

第一节 戏曲音乐的范畴

第二节 戏曲音乐的主要类型

第三节 戏曲乐队

第五章 戏曲舞台美术

【教学基本要求】

了解：舞台美术的概念

理解：戏台、服饰、盔头、道具

掌握：舞台美术中各种要素的配合与应用

【教学重点和难点】

教学重点：戏曲舞台美术的定义

教学难点：戏曲舞台美术各个要素的作用

【教学内容】

第一节 定义

第二节 戏台

第三节 戏曲服饰

第四节 戏曲道具

第五节 戏曲盔头

第六节 戏曲化妆

第七节 戏曲脸谱

第六章 中国戏曲代表性剧种

【教学基本要求】

了解：中国戏曲的代表性剧种的种类

理解：代表性剧种的特点

掌握：不同剧种的特点与区别；各个剧种的唱腔

【教学重点和难点】

教学重点：代表性剧种的特点；各个剧种的唱腔

教学难点：代表性剧种的特点；各个剧种的唱腔

【教学内容】

第一节 京剧

第二节 昆曲

第三节 越剧

第四节 豫剧

五、教学方法或手段

在教学方法上，讲授法与探讨法相结合。针对戏曲本身的特点，一方面注重对戏曲作品通过文本解析、视频展示、唱腔指导，多维度的直观展现戏曲艺术的魅力。另一方面注重对问题的启发，通过深入浅出的指导，使学生提高对戏曲特征、戏曲现象等问题的兴趣和思考。

本课程内容组织方式注重突出“教、学、练”的过程，“鉴赏－－实践”的互动性“探讨—合作”的自主性，组织讨论锻炼学生的艺术鉴赏能力，引导学生对作品意境和思想情感的整体把握，解读作品的文化内涵。运用多媒体讲授戏曲的相关知识。

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

1.阳颖 廖卓夫 马卫国主编，《戏曲鉴赏》，湖南大学出版社，2020年10月

2.王宁主编，《大学戏曲鉴赏》，华东师范大学出版，2020年8月

3.王成来主编，《戏曲鉴赏》，陕西人民出版社，2014年6月

4.刘祯主编《，戏曲鉴赏》上海音乐出版社，2013年1月

5.郭克俭主编《戏曲鉴赏》，上海教育出版社，2011年1月