

《戏曲文化解读》教学大纲

课程代码	B61H1100
课程名称	中文：戏曲文化解读
	英文：Interpretation of Chinese Traditional Opera Culture
课程性质	通识教育基础
学分/学时	2 学分 / 23（授课学时）+ 10（实践/实验学时）+ 3（课外观摩学时）
开课学期	春季、秋季长学期
开课单位	全校通识选修课
适用专业	全部
教学语言	中文
先修课程	无
后续课程	无
教材及参考书	<p>参考书：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 章诒和主编.中国戏曲.文化艺术出版社，1999 2. 张德林主编.京剧艺术教程.华东师范大学出版社，2000 3. 朱恒夫著.中国京昆.上海人民美术出版社，2003 4. 吴新雷、朱栋霖著.中国昆曲艺术.江苏教育出版社，2004 5. 朱恒夫著.中国戏曲美学.南京大学出版社，2008 6. 梅若蘅撰文、绘图.京剧原来如此美丽.漫游者文化事业股份有限公司，2018
课程简介	<p>利用图片、视频、道具、服装、体验等多种形式，历史和现实相结合、文化和艺术相结合、戏曲文学和戏曲表演相结合。既介绍戏曲在历史上的发生、发展、兴旺繁荣，也有探讨戏曲在当今社会中多姿多彩的生存现状；既有戏曲因文化背景所注入的独特品格，也体验生旦净丑、唱念做打所呈现于戏曲舞台的身临其境和异彩纷呈。让学生全方位地了解戏曲、触摸戏曲艺术，从而更加热爱中国传统文化，增强文化自信，增强文化传播的使命感。</p>
考核方式	<p>考查：</p> <p>总评成绩（100%）= 平时成绩（30%）+ 期末考查成绩（70%）</p> <p>期末做一份与戏曲相关的大作业，发挥个人特长，形式不限，体裁不限</p>
实验教学	2 课时
专业培养能力	<ol style="list-style-type: none"> ④ 拥有良好的人文素养、高度的社会责任感和批判性思维能力，能够从社会、环境可持续发展等大系统的角度出发理解 and 解决工程问题； ⑤ 具有良好的口头表达与书面表达能力； ⑥ 具有良好的服务、合作意识，出色的组织、协调能力及综合管理能力； ⑦ 具备跨文化交流的经历，具有国际化视野，具备良好的跨文化交流、沟通与合作能力。
课程培养学生的能力	<ol style="list-style-type: none"> 1. 掌握中国戏曲艺术的基本概念和发展历程，熟悉中国戏曲的艺术特点和文化内涵，具备良好的人文素养和文化表达能力。从中国传统戏曲艺术的学习中中了

	<p>解中国故事，传播中国故事，增强文化自信。【④⑤】</p> <p>2. 了解中国戏曲艺术的行当分类和表演技巧，培养国际化视野，具备良好的跨文化交流、沟通与合作能力。从传统戏曲表演的造型和技巧学习中深刻理解精益求精的工匠精神，巩固中华文明成果，筑牢华夏民族之魂。【⑥⑦】</p>																																																																
<p>教学内容与 学时分配</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>课程内容</th> <th>讲课</th> <th>课堂体验</th> <th>课外观摩</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>第一讲 春色如许——中国戏曲绪论</td> <td>3</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>第二讲 生旦净丑——戏曲的行当</td> <td>3</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">(以上两讲主要了解戏曲艺术的概况，培养学生对民族艺术的认同感)</td> </tr> <tr> <td>第三讲 有声必歌——戏曲的唱念（念白体验）</td> <td>2</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>第四讲 无动不舞——戏曲的表演（表演体验 1）</td> <td>2</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>第五讲 境由心造——戏曲的虚拟（表演体验 2）</td> <td>2</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>第六讲 传神写意——戏曲的化妆（画脸谱体验）</td> <td>2</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>第七讲 传神美形——戏曲的服饰（穿服饰体验）</td> <td>2</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">(以上五讲从各方面了解戏曲的精妙之处，体会传统艺术精益求精的工匠精神)</td> </tr> <tr> <td>第八讲 风雅之美——昆剧艺术赏析（虚拟仿真）</td> <td>3</td> <td></td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>第九讲 雍容之美——京剧艺术赏析（唱腔体验）</td> <td>2</td> <td></td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>第十讲 通俗之美——地方剧种赏析（唱腔体验）</td> <td>2</td> <td></td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>第十一讲 戏曲演出现场观摩</td> <td></td> <td></td> <td>3</td> </tr> <tr> <td colspan="4">(以上四讲展示戏曲艺术的博大精深，了解中国故事的叙述方式，增强文化自信)</td> </tr> <tr> <td>总 计</td> <td>23</td> <td>10</td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table>	课程内容	讲课	课堂体验	课外观摩	第一讲 春色如许——中国戏曲绪论	3			第二讲 生旦净丑——戏曲的行当	3			(以上两讲主要了解戏曲艺术的概况，培养学生对民族艺术的认同感)				第三讲 有声必歌——戏曲的唱念（念白体验）	2	1		第四讲 无动不舞——戏曲的表演（表演体验 1）	2	1		第五讲 境由心造——戏曲的虚拟（表演体验 2）	2	1		第六讲 传神写意——戏曲的化妆（画脸谱体验）	2	1		第七讲 传神美形——戏曲的服饰（穿服饰体验）	2	1		(以上五讲从各方面了解戏曲的精妙之处，体会传统艺术精益求精的工匠精神)				第八讲 风雅之美——昆剧艺术赏析（虚拟仿真）	3		3	第九讲 雍容之美——京剧艺术赏析（唱腔体验）	2		1	第十讲 通俗之美——地方剧种赏析（唱腔体验）	2		1	第十一讲 戏曲演出现场观摩			3	(以上四讲展示戏曲艺术的博大精深，了解中国故事的叙述方式，增强文化自信)				总 计	23	10	3
课程内容	讲课	课堂体验	课外观摩																																																														
第一讲 春色如许——中国戏曲绪论	3																																																																
第二讲 生旦净丑——戏曲的行当	3																																																																
(以上两讲主要了解戏曲艺术的概况，培养学生对民族艺术的认同感)																																																																	
第三讲 有声必歌——戏曲的唱念（念白体验）	2	1																																																															
第四讲 无动不舞——戏曲的表演（表演体验 1）	2	1																																																															
第五讲 境由心造——戏曲的虚拟（表演体验 2）	2	1																																																															
第六讲 传神写意——戏曲的化妆（画脸谱体验）	2	1																																																															
第七讲 传神美形——戏曲的服饰（穿服饰体验）	2	1																																																															
(以上五讲从各方面了解戏曲的精妙之处，体会传统艺术精益求精的工匠精神)																																																																	
第八讲 风雅之美——昆剧艺术赏析（虚拟仿真）	3		3																																																														
第九讲 雍容之美——京剧艺术赏析（唱腔体验）	2		1																																																														
第十讲 通俗之美——地方剧种赏析（唱腔体验）	2		1																																																														
第十一讲 戏曲演出现场观摩			3																																																														
(以上四讲展示戏曲艺术的博大精深，了解中国故事的叙述方式，增强文化自信)																																																																	
总 计	23	10	3																																																														
<p>教学方法</p>	<p>本课程的重点是向学生普及中国戏曲艺术的知识，提高戏曲欣赏水平和人文素质。难点在于戏曲距离学生的生活比较遥远，来上课的学生基本对戏曲没有什么了解，更说不上兴趣，因而接受的难度比较大。</p> <p>所以课程采用的教学方法是：课堂讲授和现场示范相结合、观看视频和现场体验相结合、实物展示和现场观摩相结合。几乎每一节课都设置体验环节，深入浅出、循序渐进，让学生在亲身体验中慢慢接受和了解戏曲艺术的魅力。</p> <p>本课程还采用了虚拟仿真实验教学，以虚拟仿真实验解决昆曲教育成本高、资源少、不可重复、无法普及等难题，从而让更多的学生通过软件近距离、交互式、沉浸式、全方位地学习。</p>																																																																
<p>制定人 及发布时间</p>	<p>赵天为 所在单位：东南大学艺术学院 Email: tianwei_zh@seu.edu.cn</p> <p style="text-align: right;">2019年2月15日</p>																																																																