《戏剧鉴赏》教学大纲

课程名称：戏剧鉴赏 课程编号：042131017

总 学 时：36 总 学 分：2

课程类别:专业必修 适用对象：戏剧影视美术设计本科专业

执 笔 人：乔慧 审 核 人：

一、课程性质与教学目标

1. 课程性质：戏剧鉴赏是戏剧影视美术设计专业学生的基础课程，从宏观角度概括戏剧整体的类别、流派。通过对戏剧的欣赏提高戏剧欣赏水平。

2. 教学目标：使学生掌握戏剧鉴赏的基本方法，培养正确的观察方法和创造能力。

知识:关于戏剧整体的概括和总结；戏剧的基本要素，以及欣赏戏剧的方法。

能力：使学生掌握对中西方经典戏剧创作的特色，加强学生对当代戏剧创作的认识和理解，学生既加强了基础的训练，又打开了创作的思维，学生在学习中得到了全面的发展。

素质：综合运用戏剧的知识和能力，培养理论联系实际的工作作风、严肃认真的工作态度以及独立工作的能力。解决日后在工作和学习过程中存在的实际问题。

二、教学基本要求

通过教学使学生了解东西方戏剧的差异和形成差异的原因。理解戏剧整体类别、流派和戏剧整体划分的种类以及鉴赏戏剧的基本方法。掌握对中西方经典戏剧解析的基本能力。

三、教学内容、要求与学时分配

第一章 戏剧绪论

第一节 戏剧的概念及分类。

第二节 中西方戏剧的发生、发展、演变

第三节 戏剧的本质

第四节 戏剧的戏剧性

教学重点：了解戏剧的概念及分类、理解戏剧的舞台美韵、掌握戏剧的戏剧性本体特征及戏剧的诗意精神。

教学难点：戏剧发生和起源的人性依据和社会原因。

本章教学要求：通过本单元的教学，使学生对戏剧的概念、基本特征、舞台艺术、导演艺术有初步的了解，逐步培养同学们对戏剧的感官知觉，了解戏剧的舞台综合艺术。

第二章 奇特的悲剧艺术

第一节 三大戏剧题材的由来及发展趋势

第二节 悲剧的基本特征

教学重点：了解悲剧的基本特征并掌握悲剧特点。

教学难点：了解《莎士比亚》戏剧的悲剧特点。

本章教学要求：通过本单元的教学，使学生对悲剧的概念基本特征、舞台艺术、导演艺术有初步的了解，逐步培养学生的感官知觉，了解悲剧的舞台综合艺术。

第三章 喜剧的沉重

第一节 喜剧的基本特征

第二节 悲剧与正剧的基本特征

第三节 近代悲喜剧的类型

第四节 著名作品解析

教学重点：掌握喜剧的基本特征。

教学难点：学会分析观赏剧目的人物特征。

本章教学要求：通过本单元的教学，使学生对喜剧的概念、基本特征、舞台艺术、导演艺术有初步的了解，逐步培养同学们的审美感知，了解戏剧的舞台综合艺术。

第四章 戏曲的风格与流派

第一节 戏曲风格的多义性

第二节 戏曲流派是怎样形成的

第三节 中国戏曲的风格与流派

教学重点：掌握中国戏曲流派的特点。

教学难点：了解中国古代戏曲不发达的原因。

本章教学要求：通过本单元的教学，使学生对戏曲风格的多义性、戏曲流派的形成过程、中国戏曲的风格与流派有了初步的认识。加深了对中国文化的理解。

第五章 经典的话剧艺术

第一节 话剧的概念及由来

第二节 中国经典话剧赏析

教学重点：掌握话剧通过语言塑造人物的表现手法。

教学难点：理解文本艺术与历史真实之间的关系。

本章教学要求：通过本单元的教学，使学生对戏剧的概念、基本特征、舞台艺术、导演艺术有了进一步的了解，逐步培养同学们对戏剧的感官知觉，加深对中国文化的理解。

第六章 世界戏剧

第一节 东方戏剧的古与今

第二节 亚洲戏剧

第三节 西方戏剧

第四节 现代主义与后现代主义

第五节 荒诞派戏剧的产生、特点

教学重点：掌握现代主义、后现代主义、现实主义的特点

教学难点：掌握荒诞派戏剧的语言特点

本章教学要求：通过本单元的教学，使学生对东西方戏剧的演变过程、古典主义与浪漫主义、现实主义与现代主义、后现代主义戏剧流派的形成有了初步的认识，逐步培养学生学会欣赏西方剧目，加深了对西方文化的理解，开阔眼界。

学时分配：

总课时：36

第一章 戏剧绪论 6学时

第二章 奇特的悲剧艺术 6学时

第三章 喜剧的沉重 6学时

第四章 戏曲的风格与流派 3学时

第五章 经典的话剧艺术 6学时

第六章 世界戏剧 9学时

四、教学方法与手段

教学方法与手段：教学形式为集体上课，课堂上采用教师授课，修改作业，欣赏等讲解方式。在教学中将大量的图例以戏剧欣赏的方式作为主要授课方式。

五、教材与学习资源

《戏剧鉴赏》，曹树钧著，上海交通大学出版社，2009年第1版。

《大学戏剧鉴赏》，朱栋霖著，华东师范大学出版社，2007年第1版。

《外国戏剧经典作品赏析》，张先著，高等教育出版社，2005年第1版。

《空的空间》，[英]布鲁克著，中国戏剧出版社，2006年第2版。

《充满符号的戏剧空间》，胡妙胜著，知识出版社，1984年第1版。

《戏剧艺术十五讲》，董健、马俊山著，北京大学出版社，2006年第1版。

六、本课程与其他课程的关系

戏剧鉴赏是属于舞台设计课程基础教学的一部分，全面分析及鉴赏戏剧的能力应用为高年级一系列的《舞台设计》课程奠定了一定的基础。

七、考核方式与成绩评定

本课程为考查课。

课程结束后教师集体阅卷，以课程的重点内容所完成的作业为考卷。

评分标准：平时考勤占20%（本课程上课不足三分之一者无考试资格，不允许参加考试），专业考核占80%。

八、其他需要说明的问题

本课程属于实践性较强的学科，授课过程中，教师应及时掌握学生的学习进度，发挥授课教师的教学灵活性，做到因材施教。