《歌剧工作坊》课程教学大纲

一、课程基本信息

英文名称	Opera Workshop	**课程代码**	MUSI4343
课程性质	专业选修课程	**授课对象**	音乐学（师范）
学 分	1.00	**学 时**	36
主讲教师	Valentin Lanzrein	**修订日期**	2023年
指定教材	根据每学期学生歌唱技术程度，安排排练曲目。		

1. **课程目标**

（一）**总体目标：**

本课程旨在培养学生表演、演唱，舞蹈等歌剧所需要的综合能力。在课上展示独特歌剧工作坊苏大特制课程的教学方式和教学过程，通过歌剧工作坊教学过程，学生们掌握即兴表演、角色定位、演唱张力、歌剧宣叙调、咏叹调演唱技巧等提高学生歌剧演唱及表演能力。本课程将以实践课的方式展开，教学内容以歌剧剧目排练为主，其他方面包括试听技巧和专业材料的准备。每周将根据学生参与练习、课堂讨论、角色学习、唱段准备、与艺术指导合伴奏和最终表演的情况进行，本课对提高学生的音乐综合才能有重要作用。

（二）课程目标：

通过歌剧工作坊课程的训练以及对著名歌剧作品的深入理解与演绎，学生在发展德、智、体、美、劳等方面都会有一定的提升，并且能提升学生对于歌剧作品的处理、舞台表演的经验与即兴表演的能力，从各种不同歌剧中更好地掌握不同语言在歌唱中的发音规律。本课程的具体分目标如下：

课程目标1：

1-2 通过对歌剧作品的选择以及深度分析，使学生对饰演的角色有较深的理解，培养学生演唱演绎作品时能够充分地表达作品所蕴含的歌剧角色情感，能够准确地还原歌剧，使观众身临其境。

课程目标2：

2-2 将学生作为歌唱者来培养他们在舞台上的表演能力，使学生能够自如地作为一名歌唱者在台上进行表演，包括应对一些舞台上突发的情况，本课程结束后有的教学成果展示环节，要求学生有强大的心理素质在舞台上展示。

课程目标3：

3-1 本课程旨在培养学生理解、演绎歌剧的能力，要求学生能够举一反三地将课内学习的内容运用到其他歌剧的演绎中。

（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	**课程分目标**	**对应课程内容**	**对应毕业要求**
课程目标1	1-2	加强对于歌剧作品含义的理解，分析歌剧中角色特征 每周一、周五在舞台进行排练、教学，并配有专业伴奏师	对饰演的角色有较深的理解 能够演绎作品所表达的情感，使观众身临其境
课程目标2	2-2	在展演前进行彩排模拟彩排（加入服装道具） 课程临近结束进行所学歌剧的展演	能够自如地作为一名歌唱者在台上进行表演 有强大的心理素质应对观众
课程目标3	3-1	通过一学期的歌剧表演学习与期末的汇报演出，学生们能够更为理解何为歌剧	举一反三地将课内学习的内容运用到所有歌剧中

三、教学内容

课程导师会根据学生不同的声音特点定剧目，分配角色。唱段唱熟后导师会以在舞台上边排练边教学的方式展开，内容主要为学习剧目中的角色表演，剧中的重唱、合唱的唱段和声配合，并且通过歌剧表演的学习能够对声乐有更好的理解，提高学生的专业演唱技能，推动学生对歌剧热爱。

第一章 （日常教学）

1.教学目标：培养学生演绎歌剧的能力

2.教学重难点：对于饰演角色性格以及情感的把握，并与其他角色产生互动感

3.教学内容：对经典歌剧片段进行演绎

4.教学方法：每周两次在排练合伴奏中教学

5.教学评价：成绩视学生的出勤率、学习态度、谱面背诵情况以及每周考核而定

第二章 （歌剧排练）

1.教学目标：培养学生演绎歌剧的能力以及如何与他人合作的能力

2.教学重难点：歌剧表演是一种全面的演绎过程，它对表演者的考验不仅仅是歌唱本身，还包括举手投足、一颦一笑，对于饰演角色性格以及情感的把握，并且与其他角色要产生互动感。

3.教学内容：掌握演员与角色的统一、舞台动作、表演的基本要素、表演的速度与节奏；知道歌剧中的表演理论、表演能力培养和要求；体会舞台情感，开发舞台想象力。

4.教学方法：启发式教学法

5.教学评价：成绩视学生在学习中的态度及歌剧中的表现而打分。

第三章（期末展演）

1.教学目标：培养学生演绎歌剧的能力以及应对观众和突发情况时的心理素质

2.教学重难点：对于饰演角色性格以及情感的把握，并与其他角色产生互动感

3.教学内容：排练后在舞台上对经典歌剧片段演绎给观众

4.教学方法：启发式教学的

5.教学评价：成绩视学生在歌剧表演中的态度及表现而定。

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**	**支撑课程目标**	**学时分配**
第一章	学习歌剧内容	使学生准确把握饰演角色的特征	10
第二章	连贯演绎歌剧	使学生能够将自己饰演的角色放于歌剧的大背景，与其他角色产生互动	18
第三章	彩排	为课程最后的展演做准备	8

五、教学进度

表3：教学进度表（视具体情况略微调整）

周次	日期	内容提要	授课时数	作业及要求	备注
1-4	2.25—3.31	歌剧歌词发音纠正，需将歌词按照曲谱的节奏熟练背诵，练习方法为按照曲谱节奏打节奏背诵直至熟练背诵为止	8	每周考核，熟记谱子	
5-10	4.1—5.1	配合艺术指导（钢琴伴奏）进行演唱训练，主要包括发声训练（教师指导演唱练声曲）、歌唱训练（主要为和钢琴伴奏的磨合歌唱者要与钢伴具有同步性）、情绪训练（将曲谱中的表情符号具体的表现出来），将人声打造成乐器使听众与歌者产生共鸣	12	能够与其他歌手合作完成歌剧	
11-14	5.4—6.1	开始舞台表演训练，在指导下歌剧演员与艺术指导开始歌剧选段彩排。	8	在舞台上演绎歌剧	
15-18	6.2-7.20	正式总体彩排，其中包括灯光服装道具，汇报演出	8		

六、教材参考书目及课前准备

1．乐谱（标准歌剧曲目中的歌剧场景和咏叹调，根据参与者的声音类型和技术能力进行适当选择。）

1. 舒适的布料和鞋，以便在舞台上走动。

3. 以下为推荐书目，需要请自行购买

1. Respect for Acting, Uta Hagen, John Wiley & Sons, Inc. ISBN 978-0-470-22848-7.
2. The Empty Voice: Acting Opera, Leon Major, Amadeus Press, ISBN 1574671952

Library Reserve Items

1. Opera Libretti Series, Nico Castel, Leyerle Publications. Most reliable translations and IPA transcription.
2. Respect for Acting, Uta Hagen, John Wiley & Sons, Inc. ISBN 978-0-470-22848-7.
3. The Empty Voice: Acting Opera, Leon Major, Amadeus Press, ISBN 1574671952.
4. Teaching Opera: The role of the opera Workshop, Kathryn Cathcart and Willene Gunn, Leyerle Publications ISBN 1-878617-75-3

4.网络资源

（1）咏叹调数据库（提供有关歌剧咏叹调的信息）http://www.aria-database.com

（2）歌剧咏叹调和作曲家http://www.opera-arias.com

七、教学方法

1.实践法：课程通过实践的方式展开教学，每周在舞台上进行实战演练

2.考核法：每周考核学生的准备情况

3.汇报展演法：期末在舞台上面向观众进行汇报展演

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	角色特征、情感把握	每周考核
课程目标2	与其他演员合作完成作品的能力	彩排
课程目标3	演员素养	舞台表演

（二）评定方法

1．评定方法

平时成绩：平时表现共占比75%，其中分3个评分标准，一为出勤率与学习态度25%、二为每周考核25%、三为熟记背诵谱面25% ；

期末成绩：汇报展演占25% 。

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**	**平时成绩75%**			**期末成绩** **25%**	**总评达成度**
出勤率 **（25%）**	**每周考核** **（25%）**	**熟记背诵** **（25%）**
课程目标1	30%	30%	30%	30%	（课程目标1达成度={0.75ｘ平时目标1成绩+0.25ｘ期末目标1成绩}/目标1总分。）
课程目标2	30%	30%	30%	30%
课程目标3	40%	40%	40%	40%

（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**	能够熟练背演歌剧选段并且富有感情地演唱，学习态度认真。	能够熟练背诵歌剧选段但情感表达稍有欠缺，学习态度认真。	能够大致背诵歌剧选段，学习态度认真。	背诵歌剧选段还需稍加努力，学习态度认真。	无故旷课，拖欠作业，学习态度极不认真。
课程 **目标2**	能够富有感情地投入演唱，生动还原角色并与其他演员合作完成歌剧。	能较为有感情地演唱，并与其他演员合作完成歌剧。	能够完成自己饰演部分的唱段并且与他人合作完成歌剧。	能够独立演唱作品但与他人合作稍有困难。	态度不认真，无故拒绝排练。
课程 **目标3**	能够自如地作为一个演员完美地完成歌剧表演。	能够较为从容地完成表演。	能够完成表演但表现力有待提高。	能够出席歌剧表演，但尚有不足。	无故缺席。