《戏曲与评弹鉴赏》课程教学大纲

一、课程基本信息

英文名称	Appreciation of Pingtan and Traditional Opera	**课程代码**	MUSI4340
课程性质	专业必修课	**授课对象**	音乐学（师范）
学 分	2	**学 时**	36
主讲教师	吴磊、朱栋霖、金豆豆、孟晓洁	**修订日期**	2023年
指定教材	[《评弹、戏曲之比较鉴赏与研究》](https://www.so.com/link?m=bKYqyEo33HKt+nif81VZ1CfBZ6ONCAGVFugQVDB+psHu0p0G71iE/t13QPMRv10+YV1RhxwQZPPLL0h06aURW20X7PAjMGkddxaoiSpwnUbOclAyjQZggZ60RYf9L5rgjWbV0clwhUjkZO8MZ8ceP8EndKnZ+WivaKNqna3Ug7EyXor3bFXRCnZBStkuZWAAXfAbdROCDVS00dbmB4/his6WyzRBA8tsrem9guRHrsACTP5drEsRP1NmvBe0sZh0dIEYKAcupWME=" \t "https://www.so.com/_blank)《[评弹唱腔赏析](https://www.so.com/link?m=bfl8BmLAI6pfWn1BGmFTyA5aZQft3QlvNEow1IZtkNLzhlmJldQx4X265J1wyqwrmFswCKvkN0JrnZ3nHjlBy2NzKR7NezZE7Rj1sgkhV75TY4eNj38VBuoh5HH8RFjGbG9hyVRG/eL3t00t5mORu2x0bzfhNsEhVmctEVqE/lc4l9lhbnt8lU8I3y1pY6lm7Rpnrlvhg6QNnLZbysHVNsGgacZeGMWQzRCOQObb8NICp0ztTc1ryhyK/3feiO+Yw" \t "https://www.so.com/_blank)》《评弹研究丛书》等等……

二、课程目标

（一）**总体目标：**

本课程为音乐专业的专业选修课，在人才培养中占重要地位。通过本课程对戏曲常识的讲授及欣赏戏曲作品，学生可以了解京剧、昆剧、评弹、锡剧、越剧、淮剧、滑稽戏、苏剧、扬剧、梆子戏等戏曲品种的艺术品性，了解相关的知识，从而懂得如何去欣赏这些戏曲艺术，懂得如何把握它们的艺术特性，以提高大学生的艺术欣赏水平和文化品格、增强审美能力。

（二）课程目标：

课程目标1：了解京剧、昆剧、评弹、锡剧、越剧、淮剧、滑稽戏、苏剧、扬剧、梆子戏等戏曲品种的相关知识，分清各种戏曲剧种之间的联系与差别（支撑毕业要求3-1、3-3）。

课程目标2：具有欣赏以上戏曲品种的能力，能把握它们的艺术特性，并能将所学知识应用至实际教学中（支撑毕业要求3-2）。

课程目标3：通过鉴赏不同的戏曲剧种，提升自身艺术欣赏水平，增强审美能力在今后遇到新的戏曲剧目，欣赏和教学是能做到举一反三，融会贯通（支撑毕业要求6-2）。

（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	**对应课程内容**	**对应毕业要求**
课程目标1	1. 京剧、昆剧、评弹、锡剧、越剧、淮剧、滑稽戏、苏剧、扬剧、梆子戏等戏曲品种的相关知识
2. 分清各种戏曲剧种之间的联系与差别
3-1【学科知识】掌握音乐学科核心素养，了解音乐学科发展的历史、现状和趋势，掌握音乐学科的基本知识、基本原理和基本技能，掌握音乐学科知识体系和思想方法。
3-3【学科实践】对学习科学相关知识有一定的了解，掌握音乐教学知识与策略，能够结合社会生活实践，有效开展音乐教学活动。
课程目标2	1. 了解并欣赏上述戏曲的经典剧目；
2. 每个剧种了解一至两部剧目，并将所学知识运用到教学中
3-2【知识整合】了解音乐学科与其他学科以及社会实践、学生生活实践、传统文化的内在联系，具备知识整合能力。
6-2【育人实践】领会音乐学科独特的育人价值，深入挖掘课程思想政治教育资源，注重课程教学的思想性，能够有机结合音乐学科教学进行育人活动，将知识学习、能力发展与品德养成相结合，合理设计育人目标、主题和内容。
课程目标3	1. 课外自主欣赏戏曲剧目，并将所学知识查漏补缺
2. 面对不同的戏曲剧目能做到举一反三、融会贯通。
7-2【反思改进】初步掌握教育反思方法和技能，能够对教育教学实践活动进行有效的自我诊断，提出改进思路，具有一定创新意识，具有反思意识和批判性思维素养，学会探究和解决教育教学问题。

三、教学内容

第一章 江苏省政协“戏曲走近大学生”启动式及戏曲鉴赏总论

1.教学目标

 介绍各种戏曲剧种的概况，为课程下一步进行的艺术魅力理论之讲析与鉴赏打下基础。

2.教学重难点

（1）重点：掌握江南戏曲艺术的魅力。学生可在学习之余，通过家乡戏曲熏陶、相关媒体介绍、同学之间商榷等形式，在课外即对戏曲艺术有一个较为整体的把握，然后在课堂上有针对性地学习和鉴赏。

（2）难点：对各地的戏曲艺术有层次、分阶段地理解和把握。

3.教学内容

本课程各戏曲剧种的主讲人，彩妆登台表演剧种的代表剧目，为学生初步展示本课程将要涉及的京剧、昆剧、评弹、锡剧、越剧、淮剧、滑稽戏、苏剧、扬剧、梆子戏等戏曲品种的艺术魅力。

4.教学方法

讲授法，讲解各种戏曲剧中的艺术魅力。

5.教学评价

（1）作业检查；

（2）课堂表现测评。

第二章 昆剧与京剧艺术的魅力

1.教学目标

了解昆曲与京剧的基本概念、行当、表现手法等，学生从中体会昆曲与京剧艺术的魅力。

2.教学重难点

（1）重点：具体了解昆曲与京剧的基本概念、行当、表现手法等。

（2）难点：对各地的戏曲艺术有层次、分阶段地理解和把握。

3.教学内容

第一部分：：昆剧的艺术魅力讲解与欣赏。主讲人首先突出昆剧的集唱、念、做、打（舞）等表现手段为一体的特性，通过表演，展示昆剧优美典雅的曲调、儒雅纯熟的念白、飘逸细腻的表演技巧等。主讲人在本部分教学中将现场化妆演绎昆剧艺术，以使其艺术魅力得以充分展示。

第二部分京剧的艺术魅力讲解与欣赏。学生主要了解京剧旦角艺术的魅力，了解与欣赏京剧艺术的特点。学生在学习与欣赏中，可以通过主讲人的边讲边演，了解角色行当、唱腔流派、曲牌特点、脸谱特点等内容。学生还可以在主讲人启发下，参与表演，真切体会京剧这一国粹的艺术魅力。

4.教学方法

（1）讲授法，讲解昆曲与京剧的基本概念与特征。

（2）示范法，示范并展示昆曲与京剧的经典剧目。

5.教学评价

（1）作业检查；

（2）课堂表现测评。

第三章 地方戏曲的艺术魅力，包括锡剧、淮剧、扬剧、梆子戏等戏曲品种。

1.教学目标

了解分布于江苏的主要地方戏曲的概况，并提升鉴赏能力。

2.教学重难点

（1）重点：具体了解锡剧、淮剧、扬剧、梆子戏等戏曲品种的基本概念，做到能分清每个剧种。

（2）难点：对各地的戏曲艺术有层次、分阶段地理解和把握。

3.教学内容

第一部分：锡剧艺术的魅力。主讲人首先介绍锡剧的源起，介绍反映农村日常生活、表现朴实真挚富有生活气息的情节和生动风趣语言特色的内容，介绍锡剧的音乐，突出其所具有的江南水乡民间音乐的柔和抒情、清快悦耳的特色。然后以具体剧目演示锡剧的艺术魅力，并重点突出其音乐魅力。

第二部分：越剧艺术的魅力。了解越剧艺术的起源、流派、唱腔、舞美、演出特点等内容。主讲人融合自己的创作演出经历，向学生边讲边演示越剧艺术的独到之处。越剧起源于浙江嵊州，有一百余年历史。它唱腔柔美细腻，表演自然流畅，分徐（玉兰）派、范（瑞娟）派、尹（桂芳）派、毕（春芳）派、陆（锦花）派、竺（水招）派、袁（雪芬）派，戚（雅仙）派等等。在江南尤其是浙江一带流行很广，深受观众喜爱。本知识模块主要讲析竺（水招）派与戚派（或王派）的越剧唱腔。

第三部分：扬剧艺术的魅力。介绍扬剧由花鼓戏、香火戏及吸收扬州清曲、民歌小调发展而成的源起特点，介绍它唱腔的刚柔并济特性及节奏明朗、具有欢乐、明快、幽默的风格的音乐特色。扬剧有扬州清曲、扬州花鼓、扬州香火等百多种曲牌，各角色行当表演程式兼收并蓄，2006年5月入选第一批国家级非物质文化遗产名录。本部分主讲人将讲、唱、舞、乐结合，并重点突出扬剧的歌、舞、鼓、乐的特色。

第四部分：梆子戏的艺术魅力。主讲人以边讲边演示的形式，讲述流行于江苏并且以徐州为中心的梆子戏的艺术特点，以实例分析徐州梆子与河北梆子、豫剧、秦腔等梆子戏曲的区别，介绍徐州梆子的唱腔特点、演奏特点、乐器特点以及表演时的动作、对梆子乐器运用时独特之处等内容。

第五部分：淮剧的艺术魅力。主讲人介绍与演示淮剧的主要特点，让学生了解这一流行于江苏、上海和安徽部分地区的地方戏。了解淮剧的舞台，淮剧唱腔的曲体结构，以及淮调、拉调、自由调等三大主调的特征。淮剧表演素称能时、能古、能文、能武，它较多地吸收了徽剧、京剧的表演程式，同时保持民间小戏和说唱艺术的某些特色，并且流派纷呈，有著名的“筱派旦腔”、“何派生腔”、“李派旦腔”等八大流派。

4.教学方法

（1）讲授法，讲解锡剧、淮剧、扬剧、梆子戏的基本概念与特征。

（2）示范法，示范并展示锡剧、淮剧、扬剧、梆子戏的经典剧目。

5.教学评价

（1）作业检查；

（2）课堂表现测评。

第四章 苏州地方戏苏剧、滑稽戏的艺术魅力。

1.教学目标

了解江苏的地方戏苏剧、滑稽戏的概况，并对其具有一定的鉴赏能力。

2.教学重难点

（1）重点：具体了解江苏的地方戏苏剧、滑稽戏的的基本概念，做到能分清每个剧种。

（2）难点：对各地的戏曲艺术有层次、分阶段地理解和把握。

3.教学内容

第一部分：苏剧艺术的魅力。首先介绍苏剧的产生及流变过程，介绍苏剧在昆剧发展过程中的地位和作用，讲析苏剧细腻婉转、余音绕梁的唱腔特点，介绍苏剧的角色行当及与昆剧之间的关系，讲解苏剧的音乐风格及表演形式等。然后由主讲人彩妆表演苏剧的代表剧目《醉归》，让学生有更真切的艺术感受。

第二部分：滑稽戏艺术的魅力。介绍滑稽戏的形成与发展过程，尤其指明滑稽戏与文明戏（新剧）、独脚戏的关系，滑稽戏与现代的小品、搞笑节目之间的关系。介绍滑稽戏在苏州作为地方戏所具有的苏州特色，并且概括苏州滑稽戏与上海滑稽戏、浙江滑稽戏的主要区别，介绍它的音乐、角色行当、代表性剧目等。

4.教学方法

（1）讲授法，讲解苏剧、滑稽戏的基本概念与特征。

（2）示范法，示范并展示苏剧、滑稽戏的经典剧目。

5.教学评价

（1）作业检查；

（2）课堂表现测评。

第五章 苏州评弹艺术的魅力

1.教学目标

了解苏州评弹的主要特点、流派、唱腔等内容，并能欣赏苏州评话与弹词。

2.教学重难点

（1）重点：了解苏州评弹的主要特点、流派、唱腔等内容以及苏州评话与弹词艺术欣赏。

（2）难点：听不懂方言的问题，可将苏州话与普通话二者合一，既让学生领会苏州话之于评话艺术的魅力，又让他们听得懂评话，感受到评话的语言风采。对于以唱为主的剧种，将尽量选择代表性的、学生可能已有耳闻的剧目，这样，在学生学习和欣赏之前就对该剧目有了大致了解，方便学生理解。

3.教学内容

第一部分：讲析苏州评弹的主要特点、流派、唱腔等内容，使学生了解苏州评弹的艺术魅力，包括评弹流派唱腔、评弹编剧艺术、评弹心理刻画艺术、评话艺术等。评弹起源于苏州，为评话和弹词的总称，盛行于江南，约有四百年历史。主讲人讲析时注重突出它的轻便灵活的形式、优美动听的音乐、生动传神的说表以及引人入胜的内容。

第二部分：苏州评话与弹词艺术欣赏。分为课堂讲解过程中的欣赏、光裕书场演出专场、教唱评弹开篇《蝶恋花》三个环节。

4.教学方法

（1）讲授法，讲解苏州评弹的基本概念与特征。

（2）示范法，示范并展示苏州评弹的经典剧目。

5.教学评价

（1）作业检查；

（2）课堂表现测评。

第六章 调研与考核

1.教学目标

了解京剧、昆剧、评弹、锡剧、越剧、淮剧、滑稽戏、苏剧、扬剧、梆子戏等戏曲品种的艺术品性，了解相关的知识，从而懂得如何去欣赏这些戏曲艺术，懂得如何把握它们的艺术特性，以提高大学生的艺术欣赏水平和文化品格、增强审美能力。

2.教学重难点

（1）重点：以形象性的戏曲艺术演绎手段，讲解、展示各戏曲剧种的主要特点，培养学生的戏曲艺术鉴赏能力。

（2）难点：

1、戏曲种类繁多，全面把握其各自的艺术特性比较困难；

2、所介绍的戏曲种类大部分出自江南，有很多共性的东西，不容易区分开来；

3、课时少。即使是一个剧种，但在2课时中既介绍理论，又表演剧目，也显得很仓促；

4、因学生来自全国各地，对有些地方性很强的剧种不太容易理解，尤其是听不懂方言，对理解剧目有一定影响。

3.教学内容

见一~五章

4.教学方法

（1）讲授法，讲解苏州评弹的基本概念与特征。

（2）示范法，示范并展示苏州评弹的经典剧目。

5.教学评价

（1）作业检查；

（2）课堂表现测评；

（3）结果性评价（论文撰写）。

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	江苏省政协“戏曲走近大学生”启动式及戏曲鉴赏总论		4
第二章	昆剧与京剧艺术的魅力		4
第三章	地方戏曲的艺术魅力，包括锡剧、淮剧、扬剧、梆子戏等戏曲品种。		10
第四章	苏州地方戏苏剧、滑稽戏的艺术魅力		4
第五章	苏州评弹艺术的魅力		14
第六章	调研与考核		4

五、教学进度

表3：教学进度表

周次	日期	章节名称	内容提要	授课时数	作业及要求	备注
1		第三章	越剧艺术的魅力（竺小招、陶琪）	2		
2		第五章	评弹艺术的魅力	2		
3		第五章	评弹角色塑造：《杨乃武》（金丽生）	2		
4		第五章	评弹流派唱腔艺术（袁小良、王瑾　）	2		
5		第三章	锡剧《泰伯》	2		
6		第三章	扬剧淮剧艺术的魅力（徐秀芳、陈明矿）	2		
7		第二章	昆剧艺术的魅力（旦角)（孔爱萍）	2		
8		第一章	江苏省政协•第15届戏曲走近大学生启动式	2		
9		第二章	昆剧《红楼梦》	2		
10		第二章	昆剧大师面对面（张继青蔡正仁）	2		
11		第五章	评弹的心理刻画《杨乃武•廊会》（邢晏春、邢晏芝）	2		
12		第五章	* 中篇评弹《雷雨》（盛小云等）	2		
13		第五章	教唱评弹《蝶恋花》（盛小云）	2		
14		第四章	* 苏剧艺术的魅力：《醉归》（王芳）	2		
15		第六章	**调 研**	2		
16		第六章	考 核	2		
17			停 课			

六、教材及参考书目

[《评弹、戏曲之比较鉴赏与研究》](https://www.so.com/link?m=bKYqyEo33HKt+nif81VZ1CfBZ6ONCAGVFugQVDB+psHu0p0G71iE/t13QPMRv10+YV1RhxwQZPPLL0h06aURW20X7PAjMGkddxaoiSpwnUbOclAyjQZggZ60RYf9L5rgjWbV0clwhUjkZO8MZ8ceP8EndKnZ+WivaKNqna3Ug7EyXor3bFXRCnZBStkuZWAAXfAbdROCDVS00dbmB4/his6WyzRBA8tsrem9guRHrsACTP5drEsRP1NmvBe0sZh0dIEYKAcupWME=" \t "https://www.so.com/_blank)

1. 《评弹研究丛书》
2. 《[评弹唱腔赏析](https://www.so.com/link?m=bfl8BmLAI6pfWn1BGmFTyA5aZQft3QlvNEow1IZtkNLzhlmJldQx4X265J1wyqwrmFswCKvkN0JrnZ3nHjlBy2NzKR7NezZE7Rj1sgkhV75TY4eNj38VBuoh5HH8RFjGbG9hyVRG/eL3t00t5mORu2x0bzfhNsEhVmctEVqE/lc4l9lhbnt8lU8I3y1pY6lm7Rpnrlvhg6QNnLZbysHVNsGgacZeGMWQzRCOQObb8NICp0ztTc1ryhyK/3feiO+Yw" \t "https://www.so.com/_blank)》

七、教学方法

（讲授法、、案例教学法等，按规范方式列举，并进行简要说明）

1. 讲授法，讲解各个剧种的基本概念与特征。
2. 示范法，示范并展示各个剧种的经典剧目。
3. 讨论法，设定小组讨论环节，关于各个剧种的问题大家共同讨论，由学生提 问，同学各抒己见，老师发表意见。以讨论为引，让学生们从被动接受信息变为主动发出信息，提升学生们的兴趣与主观能动性。

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	考核京剧、昆剧、评弹、锡剧、越剧、淮剧、滑稽戏、苏剧、扬剧、梆子戏等戏曲品种的相关知识的了解情况。	（1）作业检测（2）课堂表现测评（3）结果性评价
课程目标2	考核欣赏以上戏曲品种的能力。	（1）作业检测（2）课堂表现测评（3）结果性评价
课程目标3	考核学生是否具备良好的学习能力与审美意识。	（1）作业检测（2）课堂表现测评（3）结果性评价

（二）评定方法

1．评定方法

（1）平时成绩：30 %

平时成绩（教师评价）：占30%，其中作业检测15%，以现场考察等方式进行；课堂表现15%，以课堂反馈等方式进行。

（2）期中考试： 30%

期中考试（教师评价）：占 30 %，以论文撰写方式进行。

（3）期末考试： 40%

期末考试（教师评价）：占 40%，以论文撰写方式进行。

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30%**	**期中30%**	**期末40%**	**总评达成度**
	作业检测（15%）	**课堂表现测评（15%）**			
课程目标1	30%	30%	30%	30%	分目标达成度=15%×（作业检测分目标成绩/分目标总分）+15%×（案例分析分目标成绩/分目标总分）+30%×（期中分目标成绩/分目标总分）+40%×（期末分目标成绩/分目标总分）
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	**75-89**	**60-74**	**0-59**
优	**良**	**中**	**不合格**
A	**B**	**C**	**D**
课程**目标1**	能很好的了解京剧、昆剧、评弹、锡剧、越剧、淮剧、滑稽戏、苏剧、扬剧、梆子戏等戏曲品种的相关知识。	能较好的了解京剧、昆剧、评弹、锡剧、越剧、淮剧、滑稽戏、苏剧、扬剧、梆子戏等戏曲品种的相关知识。	能一般的了解京剧、昆剧、评弹、锡剧、越剧、淮剧、滑稽戏、苏剧、扬剧、梆子戏等戏曲品种的相关知识。	不能完全了解京剧、昆剧、评弹、锡剧、越剧、淮剧、滑稽戏、苏剧、扬剧、梆子戏等戏曲品种的相关知识。
课程**目标2**	能很好的欣赏京剧、昆剧、评弹、锡剧、越剧、淮剧、滑稽戏、苏剧、扬剧、梆子戏等戏曲品种。	能较好的欣赏京剧、昆剧、评弹、锡剧、越剧、淮剧、滑稽戏、苏剧、扬剧、梆子戏等戏曲品种。	能一般的欣赏京剧、昆剧、评弹、锡剧、越剧、淮剧、滑稽戏、苏剧、扬剧、梆子戏等戏曲品种。	不能欣赏京剧、昆剧、评弹、锡剧、越剧、淮剧、滑稽戏、苏剧、扬剧、梆子戏等戏曲品种。
课程**目标3**	能主动并融会贯通的欣赏新戏曲作品，且具备良好的学习能力与审美意识。	能主动欣赏新戏曲作品，且具备较为良好的学习能力与审美意识。	较被动欣赏新戏曲作品，且具备一般的学习能力与审美意识。	被动学习，不能欣赏新戏曲作品，不具备学习能力与审美意识。