《话剧表演入门》本科课程教学大纲

一、课程基本信息

课程名称	（中文）话剧表演入门
（英文）Introduction to drama performance
课程代码	2138851	课程学分	2
课程学时	32	理论学时	8	实践学时	24
开课学院	教育学院（通识教育学院）	适用专业与年级	全校学生
课程类别与性质	综合素质选修课	考核方式	考查课
选用教材	【建构戏剧：戏剧教学策略70式/强纳森·尼兰德斯、东尼·古德著】【表演艺术教程：演员学习手册/林洪桐著】【戏剧导演本科教程/李建平著】	是否为马工程教材	否
先修课程	无
课程简介	什么是话剧，什么是话剧表演？做为演员通过哪些训练能够自信的站在舞台上表达自我，展现风采呢？话剧表演艺术是最简单的艺术课程，也是最复杂的艺术课程。好的演员能够塑造出个性鲜明、生动的角色。但任何一门艺术都是需要技巧，需要扎实的基本功去支撑的。在话剧表演教学中唤起自己的创作天性与创作灵感，尝试用信念、想象力、心理技术等建立出一个真实的角色。这是一门实践性极强的学科，但也是一门需要注重理论指导的学科。本课程将从表演基础元素开始介绍练习，最后引到当代表演发展现状。
选课建议与学习要求	1. 对舞台表演感兴趣的学生选课、专业不限
大纲编写人	（签名）	制/修订时间	2024年3月4日
专业负责人	df874907b829b3e5febb579e527a95b（签名）	审定时间	2024年3月4日
学院负责人	2e3cfc6a5d11fc4d7ba61405ecee5fe（签名）	批准时间	2024年3月4日

二、课程目标与毕业要求

（一）课程目标

类型	序号	内容
知识目标	1	理解表演艺术的基本概念和发展历史。熟悉舞台表演的基本原理。
技能目标	2	真实自然、有想象力的在舞台上生活。
3	进行小组合作，运用有机的舞台行动展现一个完整的生活片段，且具备一定的思想性正确认识该作品的意义。
素养目标(含课程思政目标)	4	感受舞台表演的审美特征，促进学生增强家国情怀。

（二）课程支撑的毕业要求

LO1品德修养：拥护党的领导，坚定理想信念，自觉涵养和积极弘扬社会主义核心价值观，增强政治认同、厚植家国情怀、遵守法律法规、传承雷锋精神，践行八字校训，积极服务他人、服务社会、诚信尽责、爱岗敬业。① 爱党爱国，坚决拥护党的领导，热爱祖国的大好河山、悠久历史、灿烂文化，自觉维护民族利益和国家尊严。
LO4自主学习：能根据环境需要确定自己的学习目标，并主动地通过搜集信息、分析信息、讨论、实践、质疑、创造等方法来实现学习目标。1. 能根据需要确定学习目标，并设计学习计划。
LO5健康发展：懂得审美、热爱劳动、为人热忱、身心健康，耐挫折，具有可持续发展的能力。③懂得审美，有发现美、感受美、鉴赏美、评价美、创造美的能力。

（三）毕业要求与课程目标的关系

毕业要求	指标点	支撑度	课程目标	对指标点的贡献度
LO1		M	4.将课程中好的片段整合成演出文本。更深一步的挖掘人物以及表演的准确性。进而达到一个演出的标准。	100%
LO4		H	1.了解舞台表演的文化背景及风格特点。通过学习，对表演艺术中文化内涵有所了解。	50%
2.能够掌握舞台表演的基本知识，理解发声、呼吸、共鸣、咬字等台词表达的基本技巧。	50%
LO5		H	3.能够展现当代精神的舞台作品。	100%

三、课程内容与教学设计

（一）各教学单元预期学习成果与教学内容

单元 1：什么是表演？— 表演中的两个“我”（线下4课时）知识点1. 演员的职业特点和职责。2. 戏剧与舞台的定义与功能。3. 表演艺术的特点与独特性。4. 演员与角色的统一关系。5. 斯派、布派、梅派（戏曲）的主张与流派。教学重点表演的创作方法及“派别之争”的来源。教学难点理解体验派的概念及其对表演艺术的影响。预期学习成果学生能够理解表演的基本概念，并掌握不同流派的表演方法及其应用。 单元 2：表演的基础元素 — 从生活的真实转化为艺术的真实（线下8课时）知识点1. 生活真实与艺术真实的区别。2. 表演的基础元素：注意力、想象力、动作（内部、外部动作）、规定情境、真实感与信念感、情绪记忆、交流与适应、逻辑与顺序、节奏与速度。教学重点理解和掌握话剧表演的基础元素。教学难点理解话剧表演由对象、目的、动作三部分构成的逻辑。预期学习成果学生能够在表演中有效运用基础元素，实现生活真实到艺术真实的转化。 单元 3：舞台上的人物塑造（线下10课时）知识点1. 舞台三要素：做什么（任务）、为什么（目的）、怎么做（适应）。2. 戏剧动作与冲突、情感、性格之间的关系。3. 人物形象的塑造方法：理解分析、观察模仿、体验再现。4. 从观察生活中的人物到分析剧本角色的过程（照镜子练习）。5. 演员创作人物的四个层级：单位、任务、事件。教学重点演员的创作思维与分析能力。教学难点动作的组织，特别是语言作为动作的一部分的理解与应用。预期学习成果学生能够分析剧本角色，创造出鲜明的舞台人物形象。 单元 4：从传统表演走向当代剧场（线下4课时）知识点1. 斯坦尼的镜框式舞台戏剧的特点。2. 当代剧场的多样性：舞蹈剧场、记录剧场、素人剧场、肢体剧场、声音剧场。3. 剧场空间与生活空间的关系。教学重点当代剧场的形式与传统表演的区别。教学难点理解戏剧艺术在不同空间中的表现与发展。预期学习成果学生能够识别并分析传统与当代剧场的异同，理解戏剧艺术的广泛性和多样性。---单元 5：用你的方式，介绍你自己（线下6课时）知识点1. 艺术家的作品风格与个人表达的结合。2. 发展个人独特的风格样式。3. 完成三分钟的日记体独白片段。教学重点找到一种最具个性化的表达方式，展示自己。教学难点如何通过独特的方式让观众看到真实的自己。预期学习成果学生能够创造性地表达自我，形成独特的艺术风格，并在表演中展示自己的个性。

（二）教学单元对课程目标的支撑关系

课程目标教学单元	1	2	3	4
第一单元什么是表演？—表演中的两个“我”	√			√
第二单元表演的基础元素—从生活的真实转化为艺术的真实	√	√	√	√
第三单元舞台上的人物塑造	√	√	√	√
第四单元从传统表演走向当代剧场	√	√	√	√
第五单元用你的方式，介绍你自己	√	√	√	√

（三）课程教学方法与学时分配

教学单元	教与学方式	考核方式	学时分配
理论	实践	小计
第一单元什么是表演？—表演中的两个“我”	直观演示法讲授法学生练习讨论	现场点评考查	2	2	4
第二单元表演的基础元素—从生活的真实转化为艺术的真实	直观演示法讲授法学生练习讨论	现场点评考查	2	6	8
第三单元舞台上的人物塑造	直观演示法讲授法学生练习讨论	现场点评考查	2	8	10
第四单元从传统表演走向当代剧场	直观演示法讲授法学生练习讨论	现场点评考查	2	2	4
第五单元用你的方式，介绍你自己	直观演示法讲授法学生练习讨论	现场点评考查	0	6	6
合计	8	24	32

四、课程思政教学设计

在教学中强调演员在社会中的角色与责任，引导学生理解表演艺术不仅是个人表达的工具，也是社会沟通和情感传递的桥梁，通过讨论戏剧作品所反映的社会问题，增强他们的社会责任感。通过学习中国传统戏剧和现代戏剧的经典作品，帮助学生了解和传承中华优秀文化，培养对民族文化的认同感和自豪感。鼓励学生在表演中进行创新，尝试不同的表现方式和风格，激发他们的艺术创造力。通过小组表演和合作创作，培养学生的团队协作能力和集体意识，强调沟通与协作的重要性，帮助他们理解团队的力量。课程还引导学生思考个人经历与社会环境的关系，通过表演表达对社会现象的观察与思考，培养他们的批判性思维和社会洞察力。鼓励学生在表演过程中表达自我，提升自我认知和情感表达能力，促进心理健康，增强自我价值感。

五、课程考核

总评构成	占比	考核方式	课程目标	合计
1	2	3	4
X1	25%	课堂考察	10	40	40	10	100
X2	25%	期末论文	10	40	40	10	100
X3	50%	作品汇报展示		50	50		100