《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