

《戏曲鉴赏》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称	《戏曲鉴赏》				
开课院部	公共艺术教育教学中心		课程类别	任选课	
课程编码	34514202025		学分	1 学分	
总学时	32	理论学时	16	实验学时	0
		上机学时	0	实践学时	16
适用专业	全校各专业				
授课语言	中文				
先修课程					
课程简介	<p>课程地位与作用：戏曲鉴赏是一种审美艺术，大学开展戏曲鉴赏课程，有助于提高学生审美能力和，同时学生也能通过欣赏经典的戏曲作品，缓解学习中的压力，放松心情。本课程起着引导学生进入戏曲殿堂之门和培养高尚品德、开发智力、提高欣赏能力的作用。</p> <p>课程目标：本课程的教学目标在于通过教与学，使学生了解：1. 戏曲的产生与发展、掌握戏曲的基本规律；2. 鉴赏我国典型剧种，感受不同剧种的风格，为分辨戏曲音乐能力打下基础；3. 对综合艺术作品的赏析，增强学生对音乐的深度了解。</p>				

二、教学内容及教学要求

【思政融入点】本课程要求以戏曲的发展脉络为主线，结合相关的戏曲理论知识，通过京剧、昆曲、越剧等剧种相关典型作品（爱国主义思想）的欣赏分析，丰富学生的戏曲知识，在授课内容的选择上遵循其思想性、艺术性、经典性相结合的原则，从各方面、层面介绍戏曲艺术的文化价值与审美价值，从而培养学生崇高的审美理想及正确的审美观念和健康的审美情趣，更多地激发起学生的爱国热情,自觉地对传统文化进行传承与创新。

第一章 戏曲与戏曲鉴赏

【教学内容】

第一节 戏曲的含义与特征

一、戏曲的含义

（一）戏曲的含义

中国戏曲主要是由民间歌舞、说唱和滑稽戏三种不同艺术形式综合而成。

（二）戏曲与戏剧的区别

戏剧，指以语言、动作、舞蹈、音乐、木偶等形式达到叙事目的的舞台表演艺术的总称。文学上的戏剧概念是指为戏剧表演所创作的脚本，即剧本。戏剧的表演形式多种多样，常见的包括话剧、歌剧、舞剧、音乐剧、木偶戏等。是由演员扮演角色在舞台上当众表演故事情节的一种综合艺术。而戏曲指的是中国传统的戏剧。戏曲的内涵包括唱念做打，综合了对白、音乐、歌唱、舞蹈、武术和杂技等多种表演方式，不同于西方将歌剧、舞剧、话剧。

（三）戏曲的要素

1.形象（人物）

2.冲突

3.语言

二、戏曲的审美特征

（一）综合性

1.戏曲是包容时间艺术和空间艺术的综合艺术形式。戏曲最突出的特征是它的综合性。中国民间音乐中歌舞、说唱、器乐的音乐集大成者。

2.戏曲的剧本创作，体现了我国古典文学的优秀传统。

3.戏曲舞台上人物的脸谱、化妆、服装和道具，也表现出我国传统美术的观念和特点。

4.演员的舞台表演也是综合性表演：唱、念、做、打。

（二）程式化

程式是戏曲反映生活的表现形式。它是指对生活动作的规范化、舞蹈化表演并被重复使用。程式直接或间接来源于生活，但它又是按照一定的规范对生活经过提炼、概括、美化而形成的。

1.角色程式化；2.表演程式化；3.音乐程式化

（三）虚拟性

虚拟是戏曲反映生活的基本手法。充分吸收中国古典美学注重写意的特点，通过以形写神、虚实相生，使演员能够充分利用戏曲舞台有限时空，更加广阔地反映现实生活，表现人物思想感情。

1.表演的虚拟性；2.布景的虚拟性；3.时空关系的虚拟性。

【教学重点及难点】

教学重点：戏曲的审美特征。

教学难点：戏曲的含义与要素。

【基本要求】要求学生戏曲的审美特征进行掌握，引导学生学会鉴赏戏曲的基本要素。

第二节 戏曲鉴赏

【教学内容】

一、戏曲鉴赏的含义

戏曲鉴赏是人们在接触戏曲作品过程中产生的一种特殊的精神活动，是一种审美活动。

二、戏曲鉴赏的意义

（一）戏曲作品只有通过鉴赏才能发挥它的社会意义和美学价值；

（二）在戏曲鉴赏中，鉴赏主体积极主动的进行审美再创造；

（三）戏曲鉴赏中，鉴赏者进行自我肯定与自我实现；

（四）普及戏曲基本知识，提高人的艺术修养。

三、戏曲鉴赏能力的培养与提高

（一）要欣赏大量的优秀戏曲作品；

（二）要掌握戏曲的基本知识和规律；

（三）要有一定的历史文化知识；

（四）要有相应的生活经验与生活阅历。

【教学重点及难点】

重点：戏曲鉴赏的意义。

难点：戏曲鉴赏能力的培养和提高。

【基本要求】

增强学生对戏曲鉴赏的了解，激发学生对戏曲的兴趣，从而提高学生对传统文化的兴趣。

第二章 中国戏曲的酝酿、形成和发展

【教学内容】

第一节 中国戏曲的酝酿

一、中国原始社会戏曲的酝酿

二、先秦时期戏曲的酝酿

（1）六代舞；（2）大舞与小舞；（3）散乐；（4）四夷之乐。

三、秦汉时期戏曲的萌芽

四、魏晋南北朝时期的早期戏曲

【教学重点及难点】

重点：先秦时期戏曲的酝酿。

难点：先秦时期戏曲的酝酿。

【基本要求】

让学生领略中国戏曲从无到有，逐渐形成的过程。

第二节 中国戏曲的形成

【教学内容】

一、隋唐五代时期的戏曲

1.参军戏 2.歌舞戏 3.变文

二、宋金时期的戏曲

古朴粗犷的先秦歌舞，妙趣横生的俳优滑稽表演，熙熙攘攘、琳琅满目的百戏散乐，多姿多彩的唐代歌舞参军戏，为戏曲的最后形成准备了条件。积跬〔kui 傀〕步成千里，纳细川为巨流，宋、金时期便出现了比较稳定的戏剧形态——宋杂剧和金院本。

宋代的都市里，有了固定的大型游艺场所瓦舍勾栏。宋杂剧的样式是：一般由三个部分组成，即艳段、正杂剧(两段)、杂扮，实际上为四个段落。

【教学重点及难点】

重点：宋金时期的戏曲。

难点：隋唐时期的戏曲。

【基本要求】

要求学生重点掌握宋金时期戏曲的形成和特征，了解市民文化对戏曲的深远影响。

第三节 中国戏曲的发展

【教学内容】

一、元代的杂剧

1.宋元南戏标志着中国戏曲艺术的成熟，而稍晚出现的北曲杂剧则使中国戏曲进入黄金时代。元代的北杂剧又称元杂剧。它包括剧曲和散曲，又以剧曲——即杂剧为主。

2.元杂剧的基本形态是四折一楔子。折，大体相当于现代戏剧的“幕”。从内容来看，一折是故事情节发展的自然段落，每折内容一般都有个中心。

3.元杂剧由唱曲、道白、表演三个部分组成，其演唱形式十分独特，大都由正旦或正末从头唱到尾，叫做“一人主唱”。

4.元代涌现出一大批杂剧作家。

二、南戏

1.南戏是中国最早成熟的戏剧。南戏是东南沿海一带土生土长的民间戏剧，又叫“戏文”。一般都认为它首先是在温州一带产生的，因此又叫“温州杂剧”或“永嘉(温州的别名)杂剧”。

2.南戏的代表作是“荆、刘、拜、杀、琵琶”，即：《荆钗记》、《刘知远》(《白兔记》)、《拜月亭记》、《杀狗记》、《琵琶记》五大本。

二、明清时期的戏曲

(一) 明清传奇

1.明清传奇是明、清两代主要的戏曲剧本文学体制。明清传奇继承南戏体制，采用灵活处理舞台时空的分出形式。

2.传奇的角色行当齐全。清乾隆年间的昆曲戏班有“江湖十二角色”之说。(见李斗《扬州画舫录》)昆曲传奇一般有十门角色,即生、小生、旦、老旦、贴、外、末、净、副、丑,以生、旦、净、丑最为重要。传奇剧本总是以一生一旦为全剧之纲领,通过他们的悲欢离合来串联人物、展开故事,反映社会生活。

3.在音乐方面,明清传奇和宋元南戏、元杂剧一样,采取曲牌联套体音乐结构。

4.宋、元和明初的戏文属于南曲系统,采用四种声腔演唱,即弋阳、海盐、余姚、昆山。

5.魏良辅改革

明清传奇经历了近400年的历程,大致可分为四个阶段:第一阶段,从明初到明嘉靖、隆庆年间,约200年光景,传奇继承宋元和明初戏文,逐步确立了自己的体制。海盐、余姚、弋阳、昆山诸腔在民间兴起、流布、成熟,传奇创作开始起步;第二阶段,从明万历年间到明末,约70年时间,弋阳腔逐渐发展成弋阳腔系统,改革后的昆山腔进入极盛期。昆、弋争胜局面带来传奇创作的全面繁荣,出现了汤显祖那样杰出的剧作家和《临川四梦》那样优秀的作品;第三阶段为明末清初之际,昆山腔和传奇创作进入调整、总结阶段,以李玉为首的“苏州作家群”和戏曲理论家李渔是这一阶段的健将;第四阶段,从康熙末年到乾隆末年,大约80多年时间,昆曲由盛而衰,然而却矗起“南洪北孔”两块丰碑。

(二) 明清杂剧

(三) 清代地方戏

清代戏曲舞台格外热闹红火,花部诸腔荟萃,主要包括皮黄、梆子、弦索、民间歌舞戏、多声腔剧种等五大系统,每个系统内又蘖〔nie 聂〕生出许多剧种,或称“××腔”,或叫“××调”,或曰“××戏”。一方水土一方音,根据不完整的统计,约有360多个剧种活跃在黄河上下,大江南北。除了上面提到的五大系统之外,还包括少数民族戏剧。八音繁会,五彩缤纷,构成世界上独有的戏剧景观。

四、近现代戏曲

【教学重点及难点】

重点:元杂剧和南戏的特点、京剧的形成

难点:元杂剧和南戏的特点

【基本要求】

学生从古代戏曲的发展中掌握每个时期的戏曲形态、代表人物和剧目。

第三章 戏曲的种类与特征

【教学内容】

第一节 京剧、昆曲的特征

一、京剧

京剧,曾称平剧,中国五大戏曲剧种之一,场景布置注重写意,腔调以西皮、二黄为主,用胡

琴和锣鼓等伴奏，被视为中国国粹，中国戏曲三鼎甲“榜首”。

清代乾隆五十五年（1790 年）起，原在南方演出的三庆、四喜、春台、和春，四大徽班陆续进入北京，他们与来自湖北的汉调艺人合作，同时又接受了昆曲、秦腔的部分剧目、曲调和表演方法，吸收了一些地方民间曲调，通过不断的交流、融合，最终形成京剧。京剧形成后在清朝宫廷内开始快速发展，直至民国得到空前的繁荣。

京剧走遍世界各地，分布地以北京为中心，遍及中国，成为介绍、传播中国传统艺术文化的重要媒介。在 2010 年 11 月 16 日，京剧被列入“世界非物质文化遗产代表作名录”。

（一）京剧的念白

（二）京剧的唱腔：

京剧主要分为“西皮”与“二黄”两大类。

（三）京剧的伴奏乐器

京剧伴奏乐器分打击乐器与管弦乐器。

打击乐器有板、单皮鼓、大锣、铙、钹等，称为“武场”。

管弦乐器有京胡、京二胡、月琴、三弦，称为“文场”。

（四）京剧的舞台布置

（五）京剧的表演艺术

（六）京剧的角色和行当

京剧的角色和行当的划分，除依据人物的自然属性（性别、年龄）和社会属性（身份、职业）外，主要是按人物的性格特征来分类。京剧班社旧有“七行七科”之说：七行即生行、旦行（亦称占行）、净行、丑行、杂行、武行、流行。

京剧舞台上的一切都不是按照生活里的原貌出现的。京剧舞台上的角色也不是按照生活当中人的本来面貌出现的，而是根据所扮演角色的性别、性格、年龄、职业以及社会地位等，在化妆、服装各方面加以若干艺术的夸张，这样就把舞台上的角色划分成为生、旦、净、丑四种类型。这四种类型在京剧里的专门名词叫做“行当”。

（七）京剧的行头

（八）京剧的脸谱

（九）京剧的道具

三、昆曲

昆曲，原名“昆山腔”或简称“昆腔”，是中国古老的戏曲声腔、剧种，现又被称为“昆剧”。昆曲是汉族传统戏曲中最古老的剧种之一，也是中国汉族传统文化艺术，特别是戏曲艺术中的珍品，被称为百花园中的一朵“兰花”。

昆曲发源于 14 世纪中国的苏州太仓南码头，后经魏良辅等人的改良而走向全国，自明代中叶独领中国剧坛近 300 年。昆曲糅合了唱念做打、舞蹈及武术等，以曲词典雅、行腔婉转、表演细腻著称，被誉为“百戏之祖”。昆曲以鼓、板控制演唱节奏，以曲笛、三弦等为主要伴奏乐器，其唱

念语音为“中州韵”。昆曲在 2001 年被联合国教科文组织列为“人类口述和非物质文化遗产代表作”。

- (一) 昆曲的形成与发展;
- (二) 昆曲的音乐和唱腔;
- (三) 昆曲的舞台与表演;
- (四) 昆曲的角色与行头

【教学重点及难点】

重点：京剧的特征。

难点：昆曲的特点

【基本要求】

引导学生了解京剧的特征，了解昆曲的特点，对于经典剧目做基本掌握。

第四章 地方戏的种类与特征

【教学内容】

第一节 越剧、评剧、黄梅戏、吕剧的特征

一、越剧

越剧为中国五大戏曲剧种（依次为京剧、越剧、黄梅戏、评剧、豫剧）之一。

发源于浙江嵊州，发祥于上海，繁荣于全国，流传于世界，在发展中汲取了昆曲、话剧、绍剧等特色剧种之大成，经历了由男子越剧到女子越剧为主的历史性演变。

越剧长于抒情，以唱为主，声音优美动听，表演真切动人，唯美典雅，极具江南灵秀之气；多以“才子佳人”题材为主，艺术流派纷呈，公认的就十三大流派之多。主要流行于：上海、浙江、江苏、福建、江西、安徽等广大南方地区，以及北京、天津等大部北方地区，鼎盛时期除西藏、广东、广西等少数省、自治区外，全国都有专业剧团存在。越剧为首批国家级非物质文化遗产名录。

- (一) 越剧的形成和发展;
- (二) 越剧的唱腔和音乐;
- (三) 越剧的表演;
- (四) 越剧的角色与行当

二、评剧

评剧，是流传于中国北方的一个戏曲剧种，是广大人民所喜闻乐见的剧种之

三、位列中国五大戏曲剧种。

- (一) 评剧的唱腔和音乐

1.评剧的艺术特点是：以唱工见长，吐字清楚，唱词浅显易懂，演唱明白如诉，表演生活气息浓厚，有亲切的民间味道。它的形式活泼、自由，最善于表现当代人民生活，因此城市和乡村都有大量观众。

2.评剧唱腔是板腔体，有慢板，二六板，垛板和散板等多种板式。

（二）评剧的表演

（三）评剧的角色与行当

评剧的前身“蹦蹦戏”曾经历了“对口戏”、“拆出戏”两个阶段，那时的行当也不象现今这样分明。经过 1909 年至 1921 年的重大改革，评剧成为一个大剧种。评剧的行当，也依据表演的需要吸取京、梆等剧种的行当分类经验，逐步形成生、旦、净、丑门类齐全的规模。

三、黄梅戏

黄梅戏，原名黄梅调、采茶戏等，起源于湖北黄梅，发展壮大于安徽安庆。

黄梅戏与京剧、越剧、评剧、豫剧并称“中国五大戏曲剧种”，也是安徽省的主要地方戏曲剧种，湖北、江西、福建、浙江、江苏、香港、台湾等地亦有黄梅戏的专业或业余的演出团体，受到广泛的欢迎。

黄梅戏唱腔淳朴流畅，以明快抒情见长，具有丰富的表现力；表演质朴细致，以真实活泼著称。2006 年 5 月 20 日，黄梅戏经国务院批准列入第一批国家级非物质文化遗产名录。

（一）黄梅戏的形成与发展

黄梅戏的发展历史，大致分为三个阶段。

（二）黄梅戏的音乐与唱腔

黄梅戏的唱腔属板式变化体，有花腔、彩腔、主调三大腔系。

黄梅戏以高胡为主要伴奏乐器，加以其它民族乐器和锣鼓配合，适合于表现多种题材的剧目

（三）黄梅戏的舞台与表演

（四）黄梅戏角色与行当

四、吕剧

吕剧又称化装扬琴、琴戏，国家级非物质文化遗产，中国八大戏曲剧种之一，山东最具代表性的地方剧种，流行于山东大部 and 江苏、安徽、东北三省的部分地区，起源于山东以北黄河三角洲，由山东琴书演变而来。其音乐属于板腔体，兼唱曲牌，主要伴奏乐器是坠琴(主弦)、扬琴、三弦、琵琶，称“吕剧四大件”。它以淳朴生动的语言，优美悦耳的唱腔，丰富多彩的音乐语汇而深得广大人民群众喜爱。

（一）吕剧的形成与发展

（二）吕剧的音乐与唱腔

（三）吕剧的表演

（四）吕剧的角色与行当

吕剧的角色行当体制是按照生、旦、净、丑四大行当划分的。

（五）吕剧经典剧目

吕剧的剧本大致可分两种:一种是小戏，如《小姑贤》《王定保借当》《小借年》等，是它的

基本戏;另一种是连台本戏,多根据鼓词、小说和琴书的脚本改编,如《金鞭记》《金镯玉环记》《五女兴唐》等。小戏剧目有浓厚的生活气息,运用生动的群众语言,善于表现各种不同的人物性格,富有强烈的感染力。吕剧唱腔曲调,简单朴实,优美动听,灵活顺口,易学易唱,基本腔调有四平、二板,有时也使用其他曲牌。主要伴奏乐器有坠琴、扬琴、二胡、三弦等。

【教学重点及难点】

重点:越剧、评剧、黄梅戏、吕剧的特征

难点:越剧、评剧、黄梅戏、吕剧唱腔

【基本要求】

引导学生掌握越剧、评剧、黄梅戏、吕剧的特征

第二节 越剧、评剧、黄梅戏、吕剧经典剧目赏析

【教学内容】

1.越剧经典剧目

越剧自1906年从说唱艺术演变成戏曲后,剧目来源主要三方面:一将原唱书节目变成戏曲形式演出,如《赖婚记》、《珍珠塔》、《双金花》、《懒惰嫂》、《箍桶记》等剧目;二从兄弟剧种中移植,如从新昌高腔移植的有《双狮图》、《仁义缘》、《沉香扇》等剧目,从徽班移植的有《粉妆楼》、《梅花戒》等剧目,从东阳班(婺剧)移植的有《二度梅》、《桂花亭》等剧目,从紫云班(绍剧)移植的有《龙凤锁》、《倭袍》、《三看御妹》等剧目,从鹦歌班(姚剧)移植的有《双落发》、《卖草囤》、《草庵相会》等剧目;三根据宣卷、唱本、民间传说的故事编写,如《碧玉簪》、《蛟龙扇》、《烧骨记》等剧目。越剧前期主要活动于浙江城乡。自1917年进入上海的剧场后,演出的大多还是以上三类剧目。1920年以后,越剧进入绍兴文戏时期,新增许多剧目,如《方玉娘》、《七美图》、《天雨花》等,又从海派京剧中学来《狸猫换太子》、《汉光武复国走南阳》等连台本戏和《红鬃烈马》等剧目,从申曲(沪剧)、新剧(文明戏)里学来《雷雨》、《啼笑因缘》等时装戏。

2.评剧经典剧目

早期剧目有《马寡妇开店》《老妈开唠》《花为媒》《卖油郎独占花魁》等,1950年以后,以《小女婿》、《刘巧儿》、《花为媒》、《杨三姐告状》、《秦香莲》等剧目在全国产生很大影响,河北的莲花落艺人便迅速地吸收了这种艺术,开始演唱如《王二小赶脚》、《王二姐思夫》、《杨二舍化缘》、《王大娘锯大缸》、《丁香割肉》、《安安送米》等一类剧目。《志愿军的未婚妻》、《会计姑娘》、《春香传》、《乾坤带》、《金沙江畔》、《无双传》、《杨乃武与小白菜》、《凤还巢》、《三看御妹》、《花为媒》、《杨三姐告状》、《阮文追》、《调风月》、《六十年的变迁》

3.黄梅戏经典剧目

《天仙配》、《女驸马》、《罗帕记》、《赵桂英》、《慈母泪》、《三搜国丈府》等一批大小传统剧目,创作了神话剧《牛郎织女》、历史剧《失刑斩》、现代戏《春暖花开》、《小店春早》、

《蓓蕾初开》。其中《天仙配》、《女驸马》和《牛郎织女》

4. 吕剧经典剧目

《王小赶脚》《后娘打孩子》《光棍哭妻》《小寡妇上坟》《三打四劝》《老步换妻》《秦雪梅观画》《潘金莲拾麦子》《洞宾戏牡丹》《王天宝下苏州》《空棺计》《王汉喜借年》《小姑贤》《蓝瑞莲打水》等。《丁奎杀楼》《孟丽君》《双钗记》《丁僧扫雪》《朱买臣休妻》《王华买文》《烧窑封官》《占花魁》等剧目。

【教学重点及难点】

重点：越剧、评剧、黄梅戏、吕剧的代表剧目

难点：越剧、评剧、黄梅戏、吕剧唱腔

【基本要求】

引导学生掌握越剧、评剧、黄梅戏、吕剧的唱腔学习

第三节 豫剧的特征

【教学内容】

豫剧是中国五大戏曲剧种之一，发源于河南开封。豫剧是在河南梆子的基础上不断继承、改革和创新发展起来的。建国后因河南简称“豫”，故称豫剧。豫剧以唱腔铿锵大气、抑扬有度、行腔酣畅、吐字清晰、韵味醇美、生动活泼、有血有肉、善于表达人物内心情感著称，凭借其高度的艺术性而广受欢迎。因其音乐伴奏用枣木梆子打拍，故早期得名河南梆子。

（一）豫剧的溯源

（二）豫剧艺术特点

首先，豫剧唱腔铿锵有力，大气磅礴、抑扬有度、富有热情奔放的阳刚之气，具有很大的情感力度。

其次，豫剧行腔酣畅、吐字清晰、本色自然、有血有肉、善于表达人物内心情感。

再者，豫剧节奏鲜明强烈、矛盾冲突尖锐、故事情节有头有尾，再加上曲调诙谐欢快，使得豫剧不仅适合演出轻松的喜剧，又适合演帝王将相的大场面戏，豫西调委婉动听，唱腔悲凉故很适合演悲剧。

（三）伴奏乐器

（四）四大板式

（五）流派艺术

陈（素真）派、常（香玉）派、崔（兰田）派、马（金凤）派、阎（立品）派、桑（振君）派等旦角六大流派

【教学重点及难点】

重点：豫剧的艺术特征。

难点：其他地方戏的特点

【基本要求】

引导学生掌握五大剧种的特征，作为河南人，更将豫剧作为必要的掌握。

第四节 豫剧经典剧目赏析

【教学内容】

豫剧经典剧目

1949 年以来，以改编传统、移植改编的古装剧有《红娘》、《花木兰》、《宇宙锋》、《穆桂英挂帅》、《破洪州》、《五世请缨》、《七品芝麻官》、《打金枝》、《三哭殿》、《大祭桩》、《刘墉下南京》（即《刘公案》）、《五女拜寿》、《冥梦泪》、《大登殿》、《白蛇传》、《程婴救孤》、《清风亭》、（《玉簪记》又名《必正与妙常》）等。

创作改编的现代戏有《朝阳沟》、《刘胡兰》、《李双双》、《人欢马叫》、《小二黑结婚》、《罗汉钱》、《祥林嫂》、《五姑娘》、《红色娘子军》等。海峡两岸豫剧界又创作出许多新作品，如《香魂女》、《焦裕禄》、《中国公主杜兰朵》、《铡刀下的红梅》、《花嫁巫娘》、《秦少游与苏小妹》、《武后与婉儿》、《龙宫奇缘》、《美人尖》、《田姐与庄周》、《斗笠县令》、《龙门大佛》等。

1.常派

豫剧“常派”唱腔字正腔圆，运气酣畅，韵味醇厚，格调新颖，以声绘情、以情带声，多彩多姿，雅俗共赏，表演刚健清新、细腻大方，内涵深邃、性格鲜明，在表达人物内在的思想感情上，细致入微，一人一貌，栩栩如生。代表作有《花木兰》、《拷红》、《断桥》、《大祭桩》、《人欢马叫》、《红灯记》等。

在艺术上广泛吸收京剧、评剧、秦腔、河南曲剧以及坠子、大鼓等艺术之长，同时把风格不同的各种豫剧唱腔--豫东调、祥符调、沙河调等，融会于豫西调中，独创新腔，成为豫剧中的一支主要流派。

2.经典剧目赏析

- (1) 《拷红》鉴赏
- (2) 《花木兰》鉴赏
- (3) 《穆桂英挂帅》鉴赏

【教学重点及难点】

重点：豫剧的艺术特征。

难点：其他地方戏的特点

【基本要求】

引导学生掌握五大剧种的特征，作为河南人，更将豫剧作为必要的掌握。

第五章 曲艺的产生、发展、种类特点及作品鉴赏

【教学内容】

第一节 曲艺的产生与发展

一、曲艺的起源

曲艺是中华民族各种“说唱艺术”的统称，它是由民间口头文学和歌唱艺术经过长期发展演变形成的一种独特的艺术形式。

二、曲艺的发展

曲艺发展的历史源远流长。早在古代，中国民间的说故事、讲笑话，宫廷中俳优(专为供奉宫廷演出的民间艺术能手)的弹唱歌舞、滑稽表演，都含有曲艺的艺术因素。

到了唐代，讲说市人小说和向俗众宣讲佛经故事的俗讲的出现，大曲和民间曲调的流行，使说话伎艺、歌唱伎艺兴盛起来，自此，曲艺作为一种独立的艺术形式开始形成。

到了宋代，由于商品经济的发展，城市繁荣，市民阶层壮大，说唱表演有了专门的场所，也有了职业艺人，说话伎艺，鼓子词、诸宫调、唱赚等演唱形式极其昌盛，孟元老的《东京梦华录》、耐得翁的《都城纪胜》都对此作了详细记载。

明清两代及至民国初年，它们在演出实践中日臻成熟。

我们今天所见到的曲艺品种，大多为清代至民初曲种的流传。

【教学重点及难点】

重点：曲艺的发展。

难点：曲艺的起源。

【基本要求】

使学生掌握曲艺的历史及特点

第二节：曲艺的种类与特征

【教学内容】

一、相声

(一) 相声的形成与发展

(二) 相声的表演特点

二、京韵大鼓

(一) 京韵大鼓的形成与发展

(二) 京韵大鼓的唱腔与表演特点

木板大鼓发展成京韵大鼓后，伴奏乐器在原来的基础上，加上了三弦、四胡等乐器，伴奏结合唱腔托腔保调严谨自如；并将河间方言改为北京的方言，运用北京音系的四声（阴平、阳平、上声、去声）说京白、唱京韵，演唱短段曲目；吸取各种戏曲、杂曲的曲调，吸收了京剧的发音吐字与部分唱腔，借鉴京剧的表演程式，运用眼神、面部表情、抬手举足的刀枪架式，形成一套表演身段；并采用了大量“子弟书”的曲本。京韵大鼓有以下特点：雅俗共赏的形式，刚柔并济的风格，说唱结合的方法，一曲多用的唱腔和写意传神的表演。

京韵大鼓唱词的基本句式是七字句，有的加入了嵌字、衬字及垛句。

三、单弦

（一）单弦的形成与发展

（二）单弦的唱腔与表演特点

四、河南坠子

（一）河南坠子的形成与发展

（二）河南坠子的唱腔与表演特点

河南坠子使用河南方音说唱表演，以唱为主，唱中夹说，所用唱腔主要包括“平腔”、“快扎板”、“武板”、“五字坎”和“垛板”等。唱词基本为七字句。伴奏者拉坠琴，有的并踩打脚梆子。初期大多演唱短篇，也有部分演员演唱长篇。现代题材曲目都是短篇。

说唱表演的方式早期为“单口”，演唱者一人，左手打檀木或枣木简板，边打边唱；后来发展出“对口”，两人对唱，一人打简板，一人打单钹或书鼓；还有三个人搭档演出的“群口”；也有少数是自拉自唱的

五、北京琴书

（一）北京琴书的形成与发展

（二）北京琴书的唱腔与表演特点

【教学重点及难点】

重点：相声、京韵大鼓、河南坠子艺术特点。

难点：曲艺艺术的种类及特征。

【基本要求】

使学生掌握影响较大的曲艺种类，河南坠子是本土曲艺也需要学生掌握。

第三节：相声作品鉴赏

【教学内容】

一、相声的种类

按人数

1、单口相声，由一个演员表演。长篇单口相声，通常分为数次表演，类似于评书，但更注重笑料。

2、对口相声，演员人数为2人，演员为一捧一逗。依甲乙二人说表内容的轻重与语言风格之不同，可分为“一头沉”、“子母哏”和“贯口活”三类。

（男女相声，对口相声的一种）

3、群口相声，演员人数在3人或3人以上。甲称“逗哏”，乙称“捧哏”，丙称“腻缝”。

二、相声鉴赏

1.对口相声《关公战秦琼》鉴赏

2.对口相声《买猴儿》鉴赏

3.对口相声《如此照相》鉴赏

4.单口相声《纠纷》鉴赏

【教学重点及难点】

重点：相声代表人物及作品。

难点：相声形式的种类及特征。

【基本要求】

使学生掌握了解相声的代表人物及作品，可以分辨出相声的演出形式。

第四节 鼓曲作品鉴赏

【教学内容】

一、梅花大鼓

梅花大鼓，又称“梅花调”、“北板大鼓”，是北方鼓曲的代表曲种，也是北京、天津地区特有的地方性大鼓曲种之一。

梅花大鼓曲调优美，旋律悠长，唱腔悠扬婉转，咬字珠圆玉润，拥有自己独特的唱腔特点。具有代表性的传统曲目有《钗头凤》《琴挑》等。梅花大鼓脱胎于清代中叶产生于北京的清口大鼓，流行于京津冀等地区。

二、梅花大鼓艺术特点

三、梅花大鼓艺术流派

四、鼓曲欣赏

1.京韵大鼓《丑末寅初》鉴赏

2.京韵大鼓歌曲《重整河山待后生》鉴赏

3.梅花大鼓《黛玉悲秋》鉴赏

4.西河大鼓《玲珑塔》鉴赏

【教学重点及难点】

重点：京韵大鼓代表人物及作品、河南坠子代表人物及作品。

难点：其他鼓曲的代表人物及作品。

【基本要求】

使学生掌握了解鼓曲的代表人物及作品，可以分辨出鼓曲的种类及作品。

三、学时分配

章节	总学时	学时分配			
		讲授	实验/上机	实践	课外学时
第一章 戏曲与戏曲鉴赏					
第一节 戏曲的含义、特征	2	2		0	
第二节 戏曲鉴赏					

第二章 中国戏曲的酝酿、形成与发展 第一节 中国戏曲的酝酿 第二节 中国戏曲的形成 第三节 中国戏曲的发展	4	2		2	
第三章 戏曲的种类与特征 第一节 京剧、昆曲的特征 第二节 京剧、昆曲经典剧目赏析	2	1		1	
第四章 地方戏的种类与特征 第一节 越剧、评剧、黄梅戏、吕剧的特征 第二节 越剧、评剧、黄梅戏、吕剧经典剧目赏析 第三节 豫剧的特征 第四节 豫剧经典剧目赏析	6	4		2	
第五章 曲艺的产生、发展、种类特点及作品鉴赏 第一节 曲艺的产生与发展 第二节 曲艺的种类与特征 第三节 相声作品鉴赏 第四节 鼓曲作品鉴赏	2	1		1	
合计	16	10		6	

四、考核方式及成绩评定

1. **考核方式：**考查，平时成绩 50%+期末成绩 50%。平时成绩由线上成绩 20%+考勤 20%+平时作业(至少 1 次) 10%。期末成绩由笔试成绩组成。

2. **成绩评定：**本课程最终成绩由平时成绩(线上成绩 20%+考勤 20%+平时作业(至少 1 次) 10%)、

期末成绩两部分组成，其中平时成绩占 50%、期末成绩占 50%。

五、课程资源

1. 教材

（一）使用教材：

《戏曲鉴赏》，李中会编著，北京师范大学出版社，2010 年第 1 版。

（二）参考资料

1. 《宋元戏曲史》，王国维，中国书籍出版社，2006 年 9 月第 1 版；
2. 《中国戏曲发展史》，李啸仓，社会科学文献出版社，2016 年第 1 版；
3. 《明清传奇史》，郭英德著，人民文学出版社，2012 年 4 月第 1 版；
4. 《中国戏剧史》，余秋雨著，上海教育出版社，2006 年 5 月；
5. 《戏曲艺术论》，路应昆，北京广播学院出版社，2002 年 1 月 1 版；
6. 《中国戏曲发展史纲要》，周贻白著，上海古籍出版社，1979 年版；
7. 《中国戏曲通史》，张庚、郭汉城主编，中国戏剧出版社，1992 年；
8. 《京剧知识词典》，吴同宾、周亚勋主编，天津人民出版社，1990 年版；
9. 《中国戏曲与社会诸色》，路应昆著，吉林教育出版社，1992 年 6 月第 1 版；
10. 《中国戏曲剧种研究》，朱恒夫等著，人民文学出版社，2018 年 3 月第 1 版；
11. 《中国豫剧》，韩德英、扬扬、杨健民著，河南人民出版社，1999 年 9 月第 1 版；
12. 《明代戏曲史》，金宁芬著，社会科学文献出版社，2007 年 12 月；
13. 《中国秦腔》，苏育生著，上海百家出版社，2009 年 3 月；
14. 《越剧唱段选》，本社编，上海文艺出版社，1980 年 2 月；
15. 《黄梅戏古今纵横谈》，班友书著，安徽文艺出版社，2000 年 9 月；
16. 《群芳谱—河南名老艺人唱腔选》本社编，河南人民出版社，1981 年 12 月
17. 《革命样板戏—1960 年代的红色歌剧》，师永刚、刘琼雄、肖伊绯编著，中国发展出版社。
18. 《情系舞台—陈素珍回忆录》河南文史资料第三十八辑，河南政协文史资料委员会编，1991 年 6 月第 1 版
19. 《中国民族民间音乐教程》周青青著，中央音乐学院出版社，2010 年 5 月第 1 版。
20. 《中国民族音乐》江明惇编著，高等教育出版社，1991 年 8 月
21. 《咱两个的王国—二人转乡土美学论》田子馥著，春风文艺出版社，2010 年 6 月第 1 版
22. 《鼓曲与快书》蒋慧明著，中国文联出版社，2009 年 4 月第 1 版
23. 《中国俗文学史》（上下）郑振铎著，团结出版社，2011 年 3 月第 1 版
24. 《宋元明讲唱文学》叶德均著，商务印书馆，2015 年 12 月第 1 版

- 25.《侯宝林评传》薛宝琨著，中国社会出版社，2005 年 7 月第 1 版
- 26.《侯宝林的幽默—侯宝林作品赏析》方成著，中社会出版社，2005 年 12 月 1 版。

大纲执笔人：

审 核 人：

批 准 人：

日 期：