

《戏剧鉴赏》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称	《戏剧鉴赏》				
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	34514202022.		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：本课程是面向全校各专业学生开设、以提高大学生人文艺术素养、戏剧鉴赏能力为目的的一门校级艺术类公共选修课程。</p> <p>课程作用：在《戏剧鉴赏》课的教学中，要通过鉴赏戏剧作品，学习戏剧鉴赏理论，参加戏剧鉴赏活动等环节，帮助学生树立正确的审美观念，培养学生高雅的审美品位。通过《戏剧鉴赏》课的教学，还要帮助学生了解、吸纳很好戏剧成果，理解并尊重多元文化，培养其创新精神和实践能力。</p> <p>课程目标：本课程以审美为主线，以戏剧为导入，以中外优秀戏剧音乐作品鉴赏为主体，以深入浅出的戏剧鉴赏知识为铺垫，透过不同时代戏剧的表现形式，看中外戏剧文化、历史发展的演变过程，区别、品鉴、品评不同时代、不同风格、不同民族的戏剧作品，以最终达到提高学生感性和理性认识相统一的审美素质。</p>				

二、教学内容及教学要求

【思政融入点】本课程要求在常规的理论教学模式下，拓展戏剧学习范围，将历史、美学与评论等纳入其中，以历史角度为例，区别、品鉴、品评不同时代、不同风格的民族戏剧作品，从中了解历史、感受历史，认识到“民族的就是世界的”，以最终获得认同、统一的审美价值观，坚定民族自信心和自豪感，以社会主义核心价值观为引领，坚持知识传授和价值引领相统一、显性教育和隐性教育相统一、统筹协调和分类指导相统一、总结传承和创新探索相统一的教学规律。

第一章：总论

【教学内容】

第一节：戏剧文学的特征

一、戏剧文学高度集中地反映生活，要求有集中的戏剧情节和激烈的戏剧冲突。

二、戏剧文学的语言要求个性化和动作性

第二节：戏剧文学的分类

一、悲剧、喜剧和正剧

悲剧、喜剧和正剧是戏剧评论中经常运用的概念，而且也作为美学范围运用于对于其他艺术做的分析。

1.悲剧——悲剧大都展示重大的或者深刻社会意义的矛盾冲突，表现在善恶两种势力的激烈斗争中。

2.喜剧——和悲剧恰好相反。

3.正剧——兼有悲喜剧的因素，又介于悲剧和喜剧之间，所以又称为悲喜剧。

二、话剧、歌剧和舞剧

1.话剧——是通过演员的对白来揭示全剧内容的戏剧。

2.歌剧——是以歌唱、音乐为主的戏剧，所以也称歌剧为乐剧。

3.舞剧——是一种把舞蹈、音乐、戏剧三者结合在一起的戏剧艺术。

4.歌舞剧——是一种将诗歌、音乐、舞蹈、戏剧等因素综合在一起，载歌载舞、亦唱亦白的戏剧艺术。

三、独幕剧和多幕剧

独幕剧——是构成一目的短剧。

多幕剧——是大型的戏剧。

第三节：我国戏剧文学的发展

我国戏剧文化发展的孕育过程，经历了一个漫长的岁月。

春秋时期，从古巫分化出“优”，优以歌剧、诙谐、作乐、耍杂技等，服侍于帝王左右，娱人而不娱神，汉代出现了“百戏”。隋唐、宋代、元代、明清、近代的演变过程。

第四节：五四运动至中华人民共和国成立这个时期剧作的三个阶段

创始阶段（1917 到 1927），这一阶段，浸润着作者对社会和人生问题的关心，具有鲜明的反帝反封建色彩。

发展阶段（1927 到 1937），从 1927 年大革命失败到 1937 年全面抗战中，爆发民主革命的深入和民族抗战的勃起，促进了中国话剧运动的迅速发展。

成熟阶段（1937 到 1949），抗日战争全面爆发后，出现了中国自有戏剧以来没有对中国民族起过这样伟大的显著作用的局面。

习题与思考题

【教学重点及难点】

教学重点：理清戏剧的不同种类及各个种类的艺术特征，培养学生对戏剧的兴趣，解除广大学生欣赏戏剧作品的“误区”和心理障碍。

教学难点：如何在较短的学时内使学生掌握戏剧的发展脉络及其分类。

【基本要求】

通过具体了解戏剧的种类及其发展历史，要求学生懂得如何轻松步入戏剧世界，为以后的学习打下良好的基础。

第二章：戏剧溯源

【教学内容】

第一节：先秦时期的戏剧

秦时期先有污迹，歌舞里分化出了女乐，又因为日常娱乐的需要形式。形成了的职业，随后在女乐和优人的歌舞表演中，逐渐产生了初级的戏剧形态。

第二节：秦汉时期的戏剧

汉代优戏被归入散乐，最初名角低细，后来又成为百戏，是伴随着秦代崭新封建经济和文化高涨而兴盛的新兴表演艺术。他是汉代表演艺术的主体部分。

第三节：唐朝时期的戏剧

唐代优戏发展到一个新的水平，演出频繁，记载众多，从宫廷到周福以至民间都有其身影，弄参军是唐代优戏中有代表性的一类。主要是因为他以当时社会结构力的最重要的元素之一，官吏为表现现象。

第四节：唐代的歌舞戏剧

唐代歌舞戏及其兴盛，其著名的如《乐府杂录》“鼓架部”开列的《大面》、《钵头》、《苏中郎》、《踏谣娘》等，以及见于其他记载的《秦王破阵乐》、《苏莫遮》、《还京乐》等都具备了初步的情节结构和载歌载舞的特征，这为以后与优戏的结合形成戏剧奠定了基础。

习题与思考题

1. 我国先秦戏剧是如何发展的？试举例说明。
2. 我国唐代歌舞是怎样影响我国戏剧发展的？

【教学重点及难点】

教学重点：明确先秦到唐代戏剧的发展变化，理解不同的时期戏剧独特的艺术特征的形成原因。

教学难点：结合先秦以及唐代不同的社会文化背景去理解特定背景下的戏剧种类及其风格。

【基本要求】

通过具体了解先秦、秦汉、唐朝戏剧的不同风格特色，要求学生懂得如何区分不同时期的戏剧

作品，并能简单鉴赏不同时期的戏剧作品。

第三章：宋元戏剧

【教学内容】

第一节：概述

中国的戏剧早在周朝公元前 11 世纪就已处于萌芽状态，不过一直到唐代（618 至 907）。也还只能说是略具戏剧雏形的歌舞，至宋代（960 至 1279），才产生了各种歌舞形式及说唱艺术。

宋代戏剧的形成和发展是歌舞，说唱等艺术形式融合交流的结果，这对元曲及明清小说的发展都有一定的影响，是中国戏剧发展进程中一个重要的历史阶段。

第二节：《张协状元》

张秀才应举往长安 王贫女古庙受饥寒

呆小二村口调风月 莽强人大闹五鸡山

第一出 水调歌头、满庭芳、风时春、小重山、浪淘沙、范思园、绕池游

剧情简介：《张协状元》是中国宋元南戏作品。南宋时温州九山书会才人编撰。载于明《永乐大典》第 13991 卷，今存全本。写书生张协赴考遇盗，得贫女相救，后结为夫妇。张协中状元后，虽拒绝枢密使王德用的招赘，但贫女寻夫至京，嫌她“貌陋身卑，家贫世薄”，不肯相认，竟于赴任路上剑劈贫女。后贫女为王德用收为义女，终于重圆。

鉴赏指导

第三节：《小孙屠》

李琼梅设计立春园 孙必达相会成夫妇

朱邦杰识法明犯法 遭盆吊没兴小孙屠

第九出 梁州令、梧桐树、北曲新水令、南区风人松、北曲折桂令等

剧情简介：这是部公案戏，写开封孙必达，其父早亡，终日行乐，赎出官妓李琼梅，结为夫妇。其弟孙必贵以屠宰为生，人称小孙屠。李琼梅后与令史朱杰有私，设计杀死丫环梅香，嫁祸于孙必达，必达被捕下狱，屈打成招；小孙屠也在牢中遭盆吊死去，弃尸郊外，东岳泰山府君奏明上帝，降甘露救其还阳。最后包拯审理此案，将李、朱二人押上街头凌迟。李琼梅、朱邦杰伏诛。

《小孙屠》，全名《遭盆吊没兴小孙屠》，原题“古杭书会编撰”。中国宋元南戏作品。

鉴赏指导

第四节：《宦门子弟错立身》

题目：

冲州撞府妆旦色 走南投北俏郎君

戾家行院学踏爨 宦门子弟错立身

第十二出

剧情简介：河南府同知完颜永康之子完颜寿马聪明伶俐，却不喜舞文弄墨，亦不追求功名利禄，

一心儿只喜欢戏曲艺术。一日看过王家班的演出后，情不自禁地迷上了戏班里的年轻演员王金榜，并展开猛烈的追求。由于两人对戏曲艺术有共同的认知，自然而然走到了一起。

鉴赏指导

【教学重点及难点】

教学重点：明确宋代戏剧的发展变化，鉴赏《张协状元》、《小孙屠》、《宦门子弟错立身》各自的艺术特征。

教学难点：结合宋朝的社会文化背景去理解《张协状元》、《小孙屠》、《宦门子弟错立身》的独特风格的形成原因。

【基本要求】

通过具体了解《张协状元》、《小孙屠》、《宦门子弟错立身》的不同风格特色，要求学生理清不同作品的主旨内涵及其代表的文化现象，并能做简单鉴赏。

第五节：《荆钗记》

古代中国南戏剧本。其作者说法不一。明徐渭《南词叙录·宋元旧篇》著录《王十朋荆钗记》为无名氏作，明初有李景云改编本。歌颂了“义夫节妇”，生死不渝的夫妇之爱

第八出 受钗、似娘儿、前腔等

剧情简介：《荆钗记》全剧四十八出，叙述王十朋、钱玉莲的故事，内容丰富，但结构及描写不佳。钱玉莲拒绝巨富孙汝权的求婚，宁肯嫁给以“荆钗”为聘的温州穷书生王十朋。后来王十朋中了状元，因拒绝万俟卨丞相逼婚，被派往荒僻的地方任职。孙汝权暗自更改王十朋的家书为“休书”，哄骗玉莲上当；钱玉莲的后母也逼她改嫁，玉莲不从，投河自尽，幸遇救。经过种种曲折，王、钱二人终于团圆。

鉴赏指导

第六节：《白兔记》

《白兔记》(昆曲) 剧情：刘知远家贫,外出投军,妻李三娘在娘家受尽折磨,生下儿子托人送交刘知远处抚养。十余年后,其子射猎,追白兔而得见母,于是一家团圆。

第三十一出 忆母

剧情简介：刘知远家贫，外出投军，妻李三娘在娘家受尽折磨，生下儿子托人送交刘知远处抚养。十余年后，其子射猎，追白兔而得见母，于是一家团圆。

鉴赏指导

第七节：《拜月亭》

《拜月亭》又名《王瑞兰闺怨拜月亭》，古代中国杂剧剧本，是元曲四大爱情剧之一。元代关汉卿作。共四折一楔子。

第三折

剧情简介：主要写书生蒋世隆与王瑞兰在兵荒马乱时候的离合故事。共四折一楔子。战乱逃亡之中，王瑞兰与母亲失散，书生蒋世隆也与妹瑞莲失散。世隆与瑞兰相遇，共同逃难中产生感情，

私下结为夫妇。瑞莲则与瑞兰的母亲结伴同行。瑞兰的父亲偶然在客店遇到瑞兰，嫌弃世隆是个穷秀才，门户不相称，催逼瑞兰撇下生病的世隆，跟自己回家，在路上又与老妻及瑞莲相遇。

鉴赏指导

第八节：《杀狗记》

《杀狗记》，中国戏曲剧本，传为明初徐据宋元旧本改编。

第三十五出 断明杀狗

剧情简介：全剧 36 出，描写富豪子孙孙华与市井无赖柳龙卿、胡子传交往，把同胞兄弟孙荣赶出家门。孙华的妻子杨月贞屡劝不听，便杀了一条狗，伪装成死尸放置门外。孙华深夜归来，大惊，急忙去找柳龙卿、胡子传，柳、胡推脱不管。孙荣却不记前恨，帮他把“尸首”埋掉，使孙华深受感动，于是兄弟重新和好。

鉴赏指导

习题与思考题

- 1.宋代对元代戏剧有哪些主要的影响？
- 2.《张协状元》、《小孙屠》《宦门子弟错立身》从艺术到内容都有哪些不足。
- 3.“荆刘拜杀”四大南戏，主要反映的思想内容。

【教学重点及难点】

教学重点：明确宋代戏剧的发展变化，鉴赏“荆刘拜杀”四大南戏各自的艺术特征。

教学难点：结合宋朝的社会文化背景去理解“荆刘拜杀”四大南戏独特风格的形成原因。

【基本要求】

通过具体了解“荆刘拜杀”四大南戏的不同风格特色，要求学生理清不同作品的主旨内涵及其代表的文化现象，并能做简单鉴赏。

第四章：元代戏剧

【教学内容】

第一节：概述

元代是我国戏剧史上第一个黄金时代，戏剧艺术开始走向成熟。由于宋金对峙，南北阻隔，便出现了杂剧和南戏两种类型，统称为“元曲”。其剧本创作的成就，代表了当时文学的最高水平。分别代表元代叙事性文学与抒情性文学的最高成就，在世界文学史上也占有重要位置。

元杂剧的艺术成就巨大，主要表现在：它反映了广阔的社会生活，揭示社会各方面的矛盾、冲突，对当时社会生活中带有本质意义的一些问题反映得尤为深刻、集中，塑造出许多典型人物形象，既汲取了当时民间文学中的语言素材，也向古典文学名著学习，词汇丰富，语法富于变化，形成“文而不文，俗而不俗”的语言风格，收到了雅俗共赏的效果。

元杂剧是在民间戏曲肥沃的土壤上，继承和发展前代各种文学艺术的成就，经过教坊、行院、伶人、乐师及“书会”人才的共同努力而改进和创造出来的综合性舞台艺术。

第二节：《救风尘》（关汉卿）

题目：安秀才花柳成花烛

正名：赵盼儿风月救风尘第四折

剧情简介：妓女宋引章本与安秀才有约，后被恶少周舍花言巧语所惑，不听结义姐妹赵盼儿相劝，嫁给周舍。婚后宋引章饱受虐待，写信向赵盼儿求救。因周舍不肯轻易放过宋引章，赵盼儿巧用计策。她浓妆艳抹，假意愿嫁周舍，自带酒、羊和大红罗去找周舍，周舍喜不自禁。赵盼儿要周舍先休了宋引章才肯嫁他，刚好宋引章又来吵闹，周舍一怒之下写了休书，赶走宋引章。

鉴赏指导

第三节：《窦娥冤》（关汉卿）

第三折

剧情简介：窦娥为救婆婆性命，被迫屈招，身陷囹圄。六月初三，窦娥血撒斩台，临刑前她对天发誓，若窦娥蒙冤，天降三尺瑞雪掩我清白之躯。顿时大雪覆盖了法场。窦天章京试高中，出任朝廷廉使，得女儿托梦，知窦娥冤死，决心铲除贪官，为女儿昭雪。

鉴赏指导

第四节：《西厢记》（王实甫）

第三折

剧情简介：书生张生碰巧遇到到殿外玩耍的小姐与红娘。张生本是西洛人，是礼部尚书之子，父母双亡，家境贫寒。他只身一人赴京城赶考，路过此地，忽然想起他的八拜之交杜确就在蒲关，于是住了下来。听状元店里的小二哥说，这里有座普救寺，是武则天皇后香火院，景致很美，三教九流，过者无不瞻仰。

鉴赏指导

【教学重点及难点】

教学重点：明确元代戏剧的发展变化，鉴赏《救风尘》、《窦娥冤》、《西厢记》各自的艺术特征。

教学难点：结合元代的社会文化背景去理解《救风尘》、《窦娥冤》、《西厢记》的独特风格的形成原因。

【基本要求】

通过具体了解元代戏剧的发展变化以及《救风尘》、《窦娥冤》、《西厢记》的不同风格特色，要求学生理清不同作品的主旨内涵及其代表的文化现象，并能做简单鉴赏。

第五节：《墙头马上》（白朴）

题目：李千金月下花前

正名：裴少俊墙头马上

第四折

剧情简介：尚书之子裴少俊，奉命到洛阳购买花苗，巧遇总管之女李千金。二人一见钟情，私订终身。李千金被私藏与裴家后花园七年，育有一双儿女，却仍不为裴家长辈所知。终有一日被撞

破，但为裴少俊之父所不容，李千金力争无果，被弃归家。裴少俊考取功名，重新求娶李千金，夫妻终于团圆。该剧歌颂了对自由婚姻的追求，虽以爱情为题材，却别具一格。

鉴赏指导

第六节：《梧桐雨》（白朴）

题目：安禄山反叛兵戈举 陈玄礼拆散莺凤侣

正名：杨贵妃晓日荔枝香 唐明皇秋夜梧桐雨

第四折

剧情简介：元代剧作家白朴的名作，是一部宫廷爱情悲剧。是描写唐明皇、杨贵妃两人爱情故事的历史剧，以浓郁的抒情性、醇厚的诗味和文辞的华美著称。这一剧本取材于唐代陈鸿的传奇小说《长恨歌传》和白居易的诗歌《长恨歌》，题目取名也来自其中诗句“春风桃李花开日，秋雨梧桐叶落时”。

鉴赏指导

第七节：《汉宫秋》（马致远）

第二折

剧情简介：写西汉元帝受匈奴威胁，被迫送爱妃王昭君出塞和亲。全剧四折一楔子。元曲四大悲剧之一，《汉宫秋》的主角是汉元帝。作品通过他对文武大臣的谴责和自我叹息来剖析这次事件。作为一国之主，他连自己的妃子也不能保护，以致演成一幕生离死别的悲剧。

鉴赏指导

第八节：《倩女离魂》（郑光祖）

第二折

剧情简介：秀才王文举与倩女指腹为婚，王文举不幸父母早亡，倩女之母遂有悔约的打算，借口只有王文举得了进士之后才能成婚，想赖掉这门婚事。不料倩女却十分忠实于爱情，就在王文举赴京应试，与倩女柳亭相别之后，由于思念王文举，倩女的魂魄便离了原身，追随王文举一起奔赴京城。而王文举却不知是倩女的魂魄与他在一起，还以为倩女本人同他一起赴京。

鉴赏指导

第九节：《赵氏孤儿》（纪君祥）

第二折

剧情简介：剧演春秋时晋国上卿赵盾遭到大将军屠岸贾的诬陷，全家三百余口被杀。为斩草除根，屠岸贾下令在全国范围内搜捕赵氏孤儿赵武。赵家门客程婴与老臣公孙杵臼定计，救出赵武。为救护赵武，先后有晋公主、韩厥、公孙杵臼献出生命。二十年后，赵武由程婴抚养长大，尽知冤情，禀明国君，亲自拿住屠岸贾并处以极刑，终于为全家报仇。

鉴赏指导

习题与思考题

- 1.元杂剧在体制上有何特色?
- 2.元杂剧的发展情况如何? 各阶段的代表作家有哪些?
- 3.理解关汉卿设计窦娥三桩誓愿应验的用意。
- 4.王实甫《西厢记》的主要成就是什么?
- 5.白朴《梧桐雨》的主要内容和艺术特色是什么?
- 6.马致远《汉宫秋》的主要内容和艺术特色是什么?
- 7.《赵氏孤儿》的主要内容及长演不衰的思想魅力是什么?
- 8.《倩女离魂》的主要内容是什么?

【教学重点及难点】

教学重点：明确元代戏剧的发展变化，鉴赏《墙头马上》、《梧桐雨》、《汉宫秋》、《倩女离魂》、《赵氏孤儿》各自的艺术特征。

教学难点：结合元代的社会文化背景去理解《墙头马上》、《梧桐雨》、《汉宫秋》、《倩女离魂》、《赵氏孤儿》的独特风格的形成原因。

【基本要求】

通过具体了解元代戏剧的发展变化以及《墙头马上》、《梧桐雨》、《汉宫秋》、《倩女离魂》、《赵氏孤儿》的不同风格特色，要求学生理清不同作品的主旨内涵及其代表的文化现象，并能做简单鉴赏。

第五章：明代戏剧

【教学内容】

第一节：概述

明代戏曲包括传奇戏曲和杂剧，分别在宋元南戏和金元杂剧的基础上发展衍化而来。作为两种不同的戏曲艺术形式，它们各自走着不同的发展道路。

在宋元南戏和金元杂剧两种不同戏曲基础上，发展衍化出包括传奇戏曲和杂剧的明代中国戏曲。

传奇戏曲的前身是产生于浙江温州一带的南戏，是明代主要戏曲形式。其发展以正德前与嘉靖后为界，大致可分为两个时期。

第二节：《琵琶记》（高明）

第十一出 蔡母嗟儿

剧情简介：故事讲述了一位书生蔡伯喈在与赵五娘婚后想过幸福生活，其父蔡公不从。伯喈被逼赶考状元后又及要求与丞相女儿结婚，虽不允，但牛丞相不从而依之。当官后家里遇到饥荒，其

父母双亡，他并不知晓。他想念父母，欲辞官回家，朝廷却不允。赵五娘一路行乞进京寻夫，最后终于找到，并团圆收场。这“三不从”是高明重点刻画蔡伯喈全忠全孝的关目。

鉴赏指导

第三节：《宝剑记》（李开先）

第三十七出 夜奔

剧情简介：全剧共 52 出，演《水浒》中的林冲故事，情节较之小说有很大更动。李开先在《词谑》中曾提及《水浒传》，他看过此书，创作传奇时以此为依据。他在《宝剑记》中对情节加以改动，写林冲一再上本参奏高俅和童贯结党营私，祸国殃民，被高俅和童贯设计陷害，误入白虎堂，并把高俅之子图谋林冲妻子张真娘一事移到林冲发配之后，是为了突出朝廷上的忠奸斗争。

鉴赏指导

第四节：《目连救母劝善记》（郑之珍）

剧情简介：目连救母的故事在中国至少流传了 1600 余年，它最初由佛经中的故事演化而来，随着佛经被带入中国后，在流传的过程中不断本土化、中国化，除了以佛经故事外，其还以变文、说经、宝卷等的说唱文学的形式和戏曲的形式在民间流传、演变。

鉴赏指导

【教学重点及难点】

教学重点：明确明代戏剧的发展变化，鉴赏《琵琶记》、《宝剑记》、《目连救母劝善记》各自的艺术特征。

教学难点：结合元代的社会文化背景去理解《琵琶记》、《宝剑记》、《目连救母劝善记》的独特风格的形成原因。

【基本要求】

通过具体了解明代戏剧的发展变化以及《琵琶记》、《宝剑记》、《目连救母劝善记》的不同风格特色，要求学生理清不同作品的主旨内涵及其代表的文化现象，并能做简单鉴赏。

第五节：《牡丹亭》（汤显祖）

第二十七出 魂游

剧情简介：该剧描写了官家千金杜丽娘对梦中书生柳梦梅倾心相爱，竟伤情而死，化为魂魄寻找现实中的爱人，人鬼相恋，最后起死回生，终于与柳梦梅永结同心的故事。该剧文辞典雅，语言秀丽。

鉴赏指导

第六节：《精忠旗》（冯梦龙）

第十五折 金牌伪召

剧情简介：精忠旗——岳珂为岳飞之后，忠心爱国，并立志替先祖翻案雪耻，后取得证据可替岳飞翻案，但为顾全先皇颜面，终以鲜血毁证物。此举感动在任皇帝下旨恢复岳家名声，岳珂继祖

志显孝，名留青史。

鉴赏指导

第七节：《娇红记》（孟称舜）

第九出 分烱

剧情简介：剧本通过王娇娘的严肃思考和清醒抉择，明确地提出了追求“同心子”（亦即旨趣相投的心上人）的恋爱观；并以殉情的悲剧对封建特权进行了批判。作者运用白描手法，传情写态，熔意铸词，把两个悲剧主人公写得十分生动，真切感人。

鉴赏指导

第八节：《玉簪记》（高濂）

剧情简介：写书生潘必正赴试途中，来到姑母法成出家之处女贞观，读书备考，遇青年道姑陈妙常，两人相慕生情。以玉簪为凭，互订百年。观主法成惊见两人幽会，怕生不测，逼侄离观赴考。妙常雇舟追赶欲同行，又被法成追回。金陵首富王公子欲娶妙常，法成顺水推舟，妙常装孕拒嫁。潘必正惊闻妙常有孕，试毕急归，见妙常挺着大肚子，又气又恼。妙常故意逗趣，原来内藏宝贝百首相思词，有情人终于缔结好姻缘。

鉴赏指导

习题与思考题

【教学重点及难点】

教学重点：明确明代戏剧的发展变化，鉴赏《牡丹亭》、《精忠旗》、《娇红记》、《玉簪记》各自的艺术特征。

教学难点：结合明代的社会文化背景去理解《牡丹亭》、《精忠旗》、《娇红记》、《玉簪记》的独特风格的形成原因。

【基本要求】

通过具体了解明代戏剧的发展变化以及《牡丹亭》、《精忠旗》、《娇红记》、《玉簪记》的不同风格特色，要求学生理清不同作品的主旨内涵及其代表的文化现象，并能做简单鉴赏。

第六章：近现代戏剧

【教学内容】

第一节：概述

1907年，随着话剧的诞生，中国戏剧史的格局发生了重大的变革。话剧是从西方传入的一种新的戏剧样式，在审美上与中国戏曲不同，与西方戏剧则有天然的联系。但是，话剧从一开始就是在以戏曲为主的戏剧界生存和发展。时至今日，话剧已是中国戏剧界最大也是最具发展潜力的戏剧样式。中国话剧生存和发展上的独特性，以及为这种独特性所烛照的话剧生态、传统和历史，已经进入了越来越多的戏剧研究者的视野，话剧史研究的广度和深度也有很大的拓展。

第二节：《清忠谱》李玉

第四折 创祠

剧情简介：该剧写明朝末年东林党反对魏忠贤等阉党残暴统治的斗争，魏忠贤把持朝政，横行独断，一方面拉拢官僚政客认作义子，使他们到处建立“生祠”和神像，树立自己的威信，一方面放纵党徒迫害人民，造成整个社会的恐怖。东林党人魏廓团、周顺昌愤慨不平，指责时政，结果被捕下狱。苏州市民颜佩韦等五人，基于义愤，聚众请愿，捣毁西察院，最后都被处死：周顺昌等东林党人也被刑而死。至崇祯当朝，重新起用东林党人，才击败魏党，使正气得以伸张。

第三节：《天下乐》张大复

剧情简介：讲述钟馗死后，为践前约，率领鬼卒，笙箫鼓乐将妹妹送去完婚。剧中的钟馗，兼有文武，表演身段繁复，为当今舞台上昆曲净角的代表剧目之一。

钟馗死后封神，带领鬼卒，千里跋涉，将妹妹许配好友杜平。该剧为《天下乐》之一折，是北方昆曲最具代表的艺术经典之一，优美典雅的曲文宣唱，借助繁复刚健的身段舞姿、腾挪跌打，以及群体造型和排场结构的紧凑配合，共同呈现神、鬼、人合一的艺术形象与生命传奇，独具中华文化审美的机趣和理想。

第四节：《风筝误》（李渔）

第二十八出 逼婚

剧情简介：讲述胸无点墨的戚友先拿才子韩琦仲题诗的风筝去放，风筝断线后落在詹烈侯的两院，被二小姐詹淑娟拾得，貌美且有才的詹淑娟依韵和诗一首于风筝上。风筝被戚家书童索回去后，韩琦仲见所和之诗赞不绝口，由此萌生了对詹家小姐的爱情，于是另作风筝题求婚诗一首，仿戚友先的做法去放。但风筝不坠西院坠东院，被貌丑且急色的大小姐詹爱娟拾得。爱娟密约韩生，韩生误以为是会淑娟，见面惊丑而急退。韩生赴试，状元及第，上司詹烈侯要以女儿淑娟配之。韩琦仲追忆“前惊”而不受（误以为婚配者就是密约时所见的爱娟）。后怕犯欺君逆父之罪而屈从：洞房之夜如临深渊，懊丧至极，结果银灯高照，方识“聘婷”而大喜。

【教学重点及难点】

教学重点：明确近现代戏剧的发展变化，鉴赏《清忠谱》、《天下乐》、《风筝误》各自的艺术特征。

教学难点：结合近现代的社会文化背景去理解《清忠谱》、《天下乐》、《风筝误》的独特风格的形成原因。

【基本要求】

通过具体了解近现代戏剧的发展变化以及《清忠谱》、《天下乐》、《风筝误》的不同风格特色，要求学生理清不同作品的主旨内涵及其代表的文化现象，并能做简单鉴赏。

第五节：《双熊梦》（朱素臣）

《十五贯》又名《双熊梦》，根据《醒世恒言》中的《十五贯戏言成巧祸》改编。写熊氏兄弟各遭冤案，双双被判死刑。监斩前夜，苏州知府况钟梦见有两只熊前来向他乞哀，于是上奏请求复审，平反了冤案。剧本情节曲折紧凑。至今仍是常演的剧目。是清初戏曲作家朱雥（即朱素臣）的

传奇作品。此剧揭露批判了主观臆断和循规蹈矩的官僚作风，歌颂了实事求是的精神。剧本情节曲折紧凑，采用了双生旦结构，这有利于增强故事的传奇性，能更好地实现戏曲出与出之间的反接，在充分利用演员资源、增加演出收入等方面显示其优长。此剧后来被多次改编，至今仍是常演的戏曲剧目。

第六节：《长生殿》（洪昇）

《长生殿》是清初剧作家洪昇创作的传奇（戏剧），共二卷。该剧定稿于康熙二十七年（1688年）。全剧共五十出。前半部分写唐明皇、杨贵妃，长生殿盟誓，安史乱起，马嵬之变，杨贵妃命殒黄沙的经过。后半部分大都采自野史传闻，写安史乱后玄宗思念贵妃，派人上天入地，到处寻觅她的灵魂；杨贵妃也深深想念唐明皇，并为自己生前的罪愆忏悔。他们的精诚感动了上天。在织女星等的帮助下，终于在月宫中团圆。

《长生殿》重点描写了唐朝天宝年间皇帝昏庸、政治腐败给国家带来的巨大灾难，导致王朝几乎覆灭。剧本虽然谴责了唐明皇的穷奢极侈，但同时又表现了对唐明皇和杨贵妃之间的爱情的同情，间接表达了对明皇统治的同情，还寄托了对美好爱情的理想。

第七节：《桃花扇》（孔尚任）

第二十三出 寄扇

剧情简介：以侯方域、李香君的悲欢离合为主线，展现了明末南京的社会现实。同时也揭露了弘光政权衰亡的原因，歌颂了对国家忠贞不渝的民族英雄和底层百姓，展现了明朝遗民的亡国之痛。

《桃花扇》是清代文学家孔尚任创作的传奇剧本，于清康熙三十八年（1699年）六月完稿，康熙四十七年（1708年）刊成初版。

《桃花扇》所写的是明代末年发生在南京的故事。全剧以侯方域、李香君的悲欢离合为主线，展现了明末南京的社会现实。同时也揭露了弘光政权衰亡的原因，歌颂了对国家忠贞不渝的民族英雄和底层百姓，展现了明朝遗民的亡国之痛。

《桃花扇》是一部接近历史真实的历史剧，重大事件均属真实，只在一些细节上作了艺术加工。以男女情事来写国家兴亡，是此剧的一大特色。该剧作问世三百余年来长盛不衰，已经被改编成黄梅戏、京剧、话剧多个剧种，频频上演。

第八节：《雷峰塔》（方成培）

《雷峰塔》是清代方成培创作的传奇（戏剧），于清乾隆三十六年（1771）刻板刊行。

《雷峰塔》共三十四出，写一个修炼千年的白蛇精因留恋尘世生活而化作美女，来到杭州与男子许宣结成夫妻。她一心追求爱情和幸福，并无半点害人之心，但却遭到一些社会力量和神权力量的迫害，最后终于被法海禅师镇压在雷峰塔下。该剧通过法海诸人包括如来诸神在内，阻挠破坏白、许结合的种种行径，深刻地揭露了以男性为中心的封建宗法制度扼杀自由、残害妇女的罪恶。

该传奇在世界戏剧史中有重要地位，也成为中国古典十大悲剧之一。

【教学重点及难点】

教学重点：明确近现代戏剧的发展变化，鉴赏《双熊梦》、《长生殿》、《桃花扇》、《雷峰塔》各自的艺术特征。

教学难点：结合近现代的社会文化背景去理解《双熊梦》、《长生殿》、《桃花扇》、《雷峰塔》的独特风格的形成原因。

【基本要求】

通过具体了解近现代戏剧的发展变化以及《双熊梦》、《长生殿》、《桃花扇》、《雷峰塔》的不同风格特色，要求学生理清不同作品的主旨内涵及其代表的文化现象，并能做简单鉴赏。

第七章：近现代戏剧

【教学内容】

第一节：概述

一、中国近代戏剧

1907年，随着话剧的诞生，中国戏剧史的格局发生了重大的变革。话剧是从西方传入的一种新的戏剧样式，在审美上与中国戏曲不同，与西方戏剧则有天然的联系。但是，话剧从一开始就是在以戏曲为主的戏剧界生存和发展。时至今日，话剧已是中国戏剧界最大也是最具发展潜力的戏剧样式。中国话剧生存和发展上的独特性，以及为这种独特性所烛照的话剧生态、传统和历史，已经进入了越来越多的戏剧研究者的视野，话剧史研究的广度和深度也有很大的拓展。本刊特辟专栏，陆续介绍有关中国话剧史研究的最新成果，并以此来纪念中国话剧诞生110周年。

二、中国现代戏剧

中国戏剧概念的产生是学习西方戏剧理论的结果。中国近代学者王国维较早地使用了戏剧概念，并与戏曲区分开来。严格地说，中国戏剧发端于话剧。中国新兴话剧萌芽于戊戌变法（一八九八年）至辛亥革命（一九一一年）年间。在中国资产阶级民主主义革命的影响下，伴随着传统戏曲的改良和文明戏的崛起中国戏剧迈出了从古典形态向现代形态转变的第一步。

在当时盛行日本的新派剧影响下，一部分爱好文艺的留学生于一九〇六年底，在东京成立了春柳社。这是一个以戏剧为上的综合性艺术团体。春柳社的发起人为李叔同和曾孝谷。欧阳予倩、陆镜若也相继加入，并成为该社的主要领导者。不久，演出了法国小仲马的《茶花女》第三幕。接着在一九〇七年六月初，经过扩充后的春柳社，又在东京本乡座戏院演出了根据林纾、魏易的同名翻译小说由曾孝谷改编的大型剧本《黑奴吁天录》。这是第一出由中国人创作演出的话剧，也标志着文明戏的正式开端。一九〇七年秋，上海出现了由著名的新剧活动家王钟声领导的春阳社，以及第一所新剧教育机构一通鉴学校。震惊中外的辛亥革命将文明戏推向了高潮时期。这种新生的话剧形式以其迅速反映现实的特长，有力地配合了现实斗争。在文明戏高潮时期，众多的剧团中，最重要和最有影响的是任天知创办并领导的进化团。一九一四年以后辛亥革命随着其果实被袁世凯之流窃取而归于失败，文明新戏也从鼎盛走向衰落。对后期文明戏的转变起直接影响作用的是郑正秋组织的新民社。

第二节：《雷雨》（曹禺）

剧情简介：此剧以 1925 年前后的中国社会为背景，描写了一个带有浓厚封建色彩的资产阶级家庭的悲剧。剧中以两个家庭、八个人物、三十年的恩怨为主线，伪善的资本家大家长周朴园，受新思想影响的单纯的少年周冲，被冷漠的家庭逼疯了和被爱情伤得体无完肤的女人繁漪，对过去所作所为充满了罪恶感、企图逃离的周萍，还有意外归来的鲁妈，单纯着爱与被爱的四凤，受压迫的工人鲁大海，贪得无厌的管家等，不论是家庭秘密还是身世秘密，所有的矛盾都在雷雨之夜爆发，在叙述家庭矛盾纠葛、怒斥封建家庭腐朽顽固的同时，反映了更为深层的社会及时代问题。

该剧情节扣人心弦、语言精炼含蓄，人物各具特色，是“中国话剧现实主义的基石”，中国现代话剧成熟的里程碑。

习题与思考题。

【教学重点及难点】

教学重点：明确近现代戏剧的发展变化，鉴赏《雷雨》的艺术特征。

教学难点：结合近现代的社会文化背景去理解《雷雨》独特风格的形成原因。

【基本要求】

通过具体了解近现代戏剧的发展变化以及《雷雨》的风格特色，要求学生理清《雷雨》的主旨内涵及其代表的文化现象，并能做简单鉴赏。

第八章：戏剧理论简介

【教学内容】

第一节：元代的戏剧理论

一、关汉卿

二、戏剧理论落后于实践

与元杂剧创作的繁盛相比较,元代没有相称的戏曲理论。因而人们在研究元代戏曲时,多注重作家作品,而忽视元人关于戏曲的理论。事实上,元人关于戏曲的理论虽然零散,但只要披沙捡金,就会发现:元人已从关于戏曲文体流变的研究入手,开始了中国戏曲史的初步建构。这一贡献,具有戏曲的早期史学价值。

第二节：明代的戏剧理论

一、汤显祖

二、沈璟

三、不同见解对后世的影响

四、王骥德的《曲律》

五、李渔及的《闲情偶寄》

明代是中国古代戏剧理论正式形成并开始系统化的时代,从上述沈、汤对峙和王骥德的《曲律》,已可见其大致精神。

明代戏剧理论的发达有着多方面的原因。首先，戏剧成熟、繁荣以来已积累了相当多的作品，而研究对象的一定数量历来是研究工作的一个基本条件；其次，随着决定戏剧发展的社会经济基础的进一步巩固，市民经济的进一步繁荣，戏剧实践取得新的进展。传奇的兴盛，杂剧的衰微，使一个艺术门类内部有了不同样式的对比，从而具备了显示这个门类共同特征的前提。王骥德就是在统论杂剧和传奇时揭示戏剧特征的；第三，朝代的更改，汉族统治的恢复，使戏剧创作改变了元代以受压迫、歧视的汉族文人为基本队伍的情况，达官贵人以至皇族也兴致勃勃地染指戏剧。

第三节：清代的戏剧理论

清代戏曲的内容和形式都呈现出多元、多样、多变的趋势，从戏曲文学剧本的情况来看，雅与俗两种倾向的并存与互补是突出的特点。其主要表现可以从四个方面进行考察：一是雅中雅，文士剧作的案头化倾向；二是雅中俗，传奇与杂剧的大众化趋势；三是俗中雅，文士创作对于地方俗曲及花部戏曲的提升；四是俗中俗，地方戏曲中的市井趣味。

第四节：近现代的戏剧理论

中国当代戏剧（1980-2010年）的发展和戏剧理论的流变在中国戏剧史上的地位至关重要，其流变有清晰的脉络可循：新时期初期的戏剧理论充满了激情和理想的济世情怀，知识分子精英在一种近乎狂热的普世热情中谱写戏剧的启蒙话语。90年代以后，主旋律戏剧理论与批评开始占据媒体的主要地位，而大众戏剧和商业戏剧兴盛的结果就是大众戏剧理论和商业戏剧理论的勃兴。90年代后半段以来，民族主义开始高涨，对于身份认同的戏剧理论探索勃兴，这些流变的过程都有着深刻的文化背景和社会因素。

习题与思考题

- 1.概括说明关汉卿创作的特点、作用及意义。
- 2.汤显祖与沈璟各自持有什么样的戏剧观？他们的根本分歧在哪里？你对此有什么见解？
- 3.王骥德的《曲律》有什么理论价值？简要说明他对汤、沈之争所持的观点。
- 4.为什么李渔在《闲情偶寄》中强调戏剧的新奇？李渔提出了“变旧成新”的主张，为什么让我们看到了一朵熟悉的火苗：“透入世情三昧”。
- 5.王国维“论悲剧美”的实质是什么？结合他所处的时代背景，应该如何正确看待王国维对中国戏剧理论发展的贡献？
- 6.为何说梅兰芳是中国戏剧史和世界戏剧史上的重要人物？

【教学重点及难点】

教学重点：明确元、明、清三代戏剧理论的发展变化，重点掌握汤显祖、李渔、王骥德与沈璟各自持有什么样的戏剧观。

教学难点：结合近现代的社会文化背景去理解汤显祖、李渔、王骥德与沈璟各自不同戏剧观的形成原因。

【基本要求】

通过具体了解元、明、清三代戏剧理论的发展变化，以及汤显祖、李渔、王骥德与沈璟各自不

同戏剧观，要求学生理解戏剧理论在文学作品中的地位。

第九章：戏剧角色行当简介

【教学内容】

第一节：角色行当的性质

一、角色行当的概念与分类

角色行当是戏剧特有的表演体制。戏剧表演对人物按生、旦、净、丑行当分行，是戏剧表演的程式性在人物形象塑造上的体现。

上的体现。近代戏曲中素有生、旦、净、丑和生、旦、净、末、丑两种分行方法。

二、行当的内容和作用

- 1.人物的自然属性
- 2.人物的社会属性
- 3.表演风格的庄谐
- 4.表演技术专长

三、行当的划分与演员的分工

行当的划分是严格的，生旦净丑，一行有一行的程式规范。

演员分工的灵活性，又有利于广收博采，融会贯通，丰富演员的艺术创造，乃至带动整个行当的发展。

四、形象类型和程式的统一体

这是戏曲舞台上具有独特风格的性格造型。

它有两个突出的表现：一是面部化妆要用各种色彩和图案勾勒脸谱，所以，净又俗称花脸；二是在性格气质上都近乎粗犷、奇伟或豪迈，因而在表演上要求音色宽阔洪亮，动作造型也是粗线条的。由此可见，行当既有性格的内涵，又含有相应程式化的表现方式，是形象类型和程式的统一体。

第二节：角色行当的演变

生、旦、净、丑的行当体制，初创于宋元之际，成熟于清初以后，其起源却可追溯到唐。这期间，行当的名目展经交易，其内涵和表现形态也经历了错综复杂的分化和融合的发展演变。其中关键性的演变有两次。第一次，是生、旦、净、丑行当体制的建立，以宋元南戏和北杂剧的形成为其起点。第二次演变是随着昆山腔的崛起和兴盛以及弋阳诸腔的繁衍，出现了生、旦、净、丑全面分化和全面发展的盛况。

第三节：角色行当的基本类型与艺术特色

一、生行的分类和艺术特色

“生”是戏剧表演行当的主要类型之一，一般用作净、丑以外的男角色的统称。按其扮演人物的年龄、身份、性格特征和表演特点，大致可分为老生、小生、武生和娃娃生几类。

二、旦行的分类和艺术特色

旦是戏剧表演行业的主要类型之一,女角色之统称。按扮演人物的年龄、身份、性格及表演特点,大致可分为青衣、花旦、闺门旦、花衫、泼辣旦、武旦、刀马旦、老旦、彩旦等。

三、净行的分类和艺术特色

净是戏剧表演行当的主要类型之一,俗称花脸。按扮演人物的身份、性格及其艺术、技术特点,又可分为大花脸、二花脸、武花脸和油花脸等。

四、丑行的分类和艺术特色

丑是戏剧表演行当的重要类型之一,多为喜剧角色,按扮演的人物身份、性格和技术特点可分为袍带丑、方巾丑、褶子丑、茶衣丑和老丑等。

习题与思考题

【教学重点及难点】

教学重点:掌握戏剧的角色分类和行当分工,理清角色行当的发展变化轨迹。

教学难点:掌握角色行当的基本类型与艺术特色。

【基本要求】

通过了解戏剧的角色分类和行当分工,要求同学们深入了解戏剧。

第十章:戏剧形制简介

【教学内容】

戏装的样式,是表现角色社会地位的重要标志。以头盔来说,大体可分冠、帽、盔、巾四类。帝王戴王冠,文官戴纱帽,武将戴盔头,穷书生戴方巾。同是冠帽,翅子的样式又分向上、平直、向下三种。向上的叫朝天翅,为帝王和高级臣僚所戴;一般文官的纱帽为平直翅;向下的翅子都为非官员所戴。同样戴一顶纱帽,插上金花的是状元,加上套翅的便是驸马。戏衣分蟒(包括官衣)、靠、披、褶等。一般规律是帝王和文官穿蟒袍,武将穿靠衣,平民百姓多穿褶衣。

第一节:服饰与化妆

一、服饰

中国传统戏剧服装俗称“行头”。从属于中国传统戏剧表演艺术的戏剧服装,属于“写意艺术体系”,是一种由生活化服装加工提炼而成的艺术化服装,在某种程度上类似于历史生活服装又并非历史生活服装,而妙在似与不似之间的意象化服装。传统戏剧服装凭借和依赖物态化了的服装美学意蕴,与传统戏剧表演的程式性、虚拟性和假定性相匹配,以“为人物的传神抒情”服务为最高的美学追求目标。具有程式之美、律动之美、装饰之美和符号之美的意蕴。

二、化妆

戏衣的色彩很有讲究,一是表现等级,帝王穿黄色,一品至四品官穿绯色,五品以下官员穿青、绿色;二是表现风俗,喜庆场面穿华贵的颜色,刑场上犯人穿红色,哀悼之服为白色;三是表现情景,林冲夜奔穿黑色,突出一个“夜”;四是表现精神气质,关羽红脸绿袍,表现出能文能武、亦智亦勇;五是表现舞台整体美,元帅升帐,一群大将分穿红、绿、白、黑色的靠衣。

第二节：演出场所的变迁

一、听戏与戏园子

听戏，不是看戏。从前在北平，大家都说听戏，不大说看戏。这一字之差，关系甚大。我们的旧戏究竟是以唱为主，所谓载歌载舞，那舞实在是比较的没有什么可看的。我从小就喜欢听戏，常看见有人坐在戏园子的边厢下面，靠着柱子，闭着眼睛，凝神危坐，微微地摇晃着脑袋，手轻轻地敲着板眼，聚精会神地欣赏那台上的歌唱，遇到一声韵味十足的唱，便像是搔着了痒处一般，从丹田里吼出一声“好！”若是发现唱出了错，便毫不容情地来一声倒好。这正是真正的观众，是他维系戏剧的水准于不坠。当然，他的眼睛也不是老闭着，有时也要睁开的。

二、几种演出活动场所

音乐舞台剧的形式多样，主要是节目主题内容编排要新颖，要有深度、有笑点、有反思，如果有泪点就更好，选择当下社会比较突出事件为的题材，反应主题就更能深入人心引起共鸣。或是演绎比较经典的舞台剧或话剧，比如《美女与野兽》、《丑小鸭》、《雷雨》、《话剧》等，也可以将其故事改编，作为故事的延续。

我们可以选取比较有代表的戏曲，剪辑经典部分进行拼接式的表演，比如《红楼梦》、《贵妃醉酒》、《花木兰》、《天仙配》、《西厢记》、《梁祝》、《智取威虎山》等。

第三节：创演活动

我们把戏剧主题活动界定为：围绕某一主题，依从儿童戏剧经验，师幼共同建构的一系列戏剧活动，即从戏剧表达（角色的体验与表达）开始，发展到戏剧创作（戏剧冲突的创造和问题的解决），最终形成戏剧表演。戏剧主题活动通过导入、戏剧表达、戏剧创作和戏剧表演四个层次实现幼儿戏剧经验的完整构建。

第四节：曲谱的完善

曲谱是古典戏曲文献学的重要位，正衬，末句等多种参数的格律规范。多深层问题。撰谱人在曲谱的序跋，凡验和习曲心得，蕴藏许多曲体文学的真范畴，流派，论争以及重要历史事件，都关键词：传统曲谱传奇填词制曲遗产，是散曲，剧曲等曲体文学有关宫调，句格，字格，字声，韵兼具曲目，曲选，曲品，曲论的特殊作用，旁涉到戏曲批评的诸例，总论，注解，夹批，评点，疏证及相关尺牘中阐述的制谱经知灼见和传奇创作的体制方法。而涉及到的戏曲概念，术语，和明清传奇发展史和重要剧作家有重要关联。

【教学重点及难点】

教学重点：掌握戏剧的形制特征，理解戏剧舞台的呈现状态。

教学难点：全面了解戏剧由创作到舞台呈现的过程。

【基本要求】

通过了解戏剧由创作到舞台呈现的过程，要求学生全面深入的理解戏剧的特色及其社会作用。

第五节：扮相艺术的提高

脸谱艺术的发展与中国戏曲的发展是密不可分的。大约在十二至十三世纪的宋院本和元杂剧的

演出中，就出现了面部中心有一大块白斑的丑角脸谱。

为适应露天演出，所勾脸谱一般只用黑、红、白三种对比强烈的颜色，强调五官部位、肤色和面部肌肉轮廓，如粗眉大眼、翻鼻孔、大嘴岔等。这种原始的脸谱是简单粗糙的，随着戏曲艺术的发展逐渐装饰化了。到十八世纪末和十九世纪初，京剧逐渐形成相当完整的艺术风格和表演方法后，京剧脸谱也在吸收各地方剧种脸谱优点的基础上，经几代著名演员和戏剧艺术家的不断探索研究，加工提高，创新改革，得到充分的发展。图案和色彩愈来愈丰富多彩，各种不同人物性格的区分也越加鲜明，并创造出许许多多历史和神话人物的脸谱，形成了一套完整的化妆谱式。

一、戏曲面具概况

二、面靨化妆与旦角化妆

三、宋、金元杂剧的假面化妆

四、宋、金元杂剧中的涂面化

五、明清戏曲脸谱

六、近现代戏曲中的面具化妆

七、中国戏曲脸谱的色彩构成

关于京剧脸谱，还有一些特例不妨一述。旦角一般不勾脸谱，但也不尽然，钟离春就是一例。此女传说为战国时齐国无盐（今山东东平）人，故又称钟无盐，她能征惯战，颇具男子气，且又生得貌丑，所以在剧中采用了勾画脸谱的处理方法。而无盐毕竟是位女杰，故额上绘有莲花一朵，示其女性身份。

习题与思考题

【教学重点及难点】

教学重点：了解戏剧扮相艺术的发展过程，理解戏剧中的美术运用。

教学难点：通过了解中国戏曲脸谱的色彩构成，要求学生理解美术在戏剧舞台上的运用。

【基本要求】

通过了解美术在戏剧舞台上的运用，要求学生理解“文艺本一家”的审美主张，并能养成兼容包并的学习态度。

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	4	2		2	

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					
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。

中原科技學院
ZHONGYUAN INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

大纲执笔人：

审 核 人：

批 准 人：

日 期：