《《牡丹亭》欣赏与研究》课程教学大纲

一、课程基本信息

英文名称	Appreciation and comment on 《The Peony Pavilion》	**课程代码**	YT011014
课程性质	新生研讨课程	**授课对象**	全校非文学院本科新生
学 分	2	**学 时**	36
主讲教师	王宁、任孝温	**修订日期**	2021年2月
指定教材	王宁主编《大学戏曲鉴赏》，华东教育出版社2019年版。 吴新雷主编，《昆曲艺术概论》，山西教育出版社2007年版。		

二、课程目标

（一）**总体目标：**

培养学生对传统戏曲的兴趣，激发学生对传统文化的热爱。通过系统的欣赏训练，使学生掌握欣赏昆剧昆曲的基本方法，提高学生在传统文化方面的素养。

（二）课程目标：

通过欣赏昆剧经典《牡丹亭》，使学生了解昆剧的基本特点和欣赏方法。借助课堂讨论、教师针对性指导等方式，提高学生欣赏昆剧经典作品的能力和水平。

课程目标1：提升学生对传统文化的整体认识水平。

1．1了解中国古典戏曲的基本特点。

1．2了解中国昆剧的基本状况。

课程目标2：重点了解昆剧经典剧目和艺术特色。

2．1了解昆剧的艺术特色和经典剧目。

2．2了解《牡丹亭》剧本的基本信息。

课程目标3：学会欣赏昆曲，即完成从“看热闹”到“看门道”的转变

（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	**课程子目标**	**对应课程内容**	**对应毕业要求**
课程目标1	1.1	古典戏曲总论	
1.2	中国昆曲总论	
课程目标2	2.1	昆剧经典赏析	
2.2	**《牡丹亭》折子戏赏析**	
课程目标3	3.1	**课堂戏曲评论**	
	3.2	**课程总考察**	

三、教学内容

第一章 昆曲基础知识讲解

1.教学目标：

了解昆曲基础知识。

2.教学重难点：

昆曲艺术特色的理解。

3.教学内容：

昆曲的起源和流变；

了解昆剧经典作品。

4.教学方法 ：讲解和录像观赏相结合。

5.教学评价：课堂提问、课堂研讨发言等。

第二章 汤显祖《牡丹亭》当中的“情”

1.教学目标：

了解《牡丹亭》的主题；

2.教学重难点：《牡丹亭》当中情与理的统一

3.教学内容：

汤显祖的生平和思想；《牡丹亭》写作过程和传播过程；

4.教学方法 ：讲解为主。

5.教学评价：课堂提问、课堂研讨发言等。

第三章 《牡丹亭》的历代接受

1.教学目标：

《牡丹亭》的阅读接受；

2.教学重难点：江南闺阁女性的《牡丹亭》接受。

3.教学内容：

《牡丹亭》在闺阁世界的传播；历代《牡丹亭》的演出；

4.教学方法 ：讲解为主。

5.教学评价：课堂提问、课堂研讨发言等。

第四章 《牡丹亭·私塾》《牡丹亭·惊梦》赏析

1.教学目标：

了解两折基础知识，赏析两折。

2.教学重难点：闺门旦表演特色的了解。

3.教学内容：

基础知识讲解；《私塾》导赏；《惊梦》观赏；课堂讨论与评价。

4.教学方法 ：讲解和录像观赏、课堂讨论相结合。

5.教学评价：课堂提问、课堂研讨发言等。

第五章 《寻梦》赏析

1.教学目标：

了解基础知识；赏析《寻梦》。

2.教学重难点：《寻梦》艺术特色的了解。

3.教学内容：

《寻梦》基础知识讲解；《寻梦》导赏；《寻梦》观赏；课堂讨论与评价。

4.教学方法 ：讲解和录像观赏、课堂讨论相结合。

5.教学评价：课堂提问、课堂研讨发言等。

第六章 《离魂》赏析

1.教学目标：

了解《离魂》的基础知识；赏析《离魂》。

2.教学重难点：《离魂》艺术特色的了解。

3.教学内容：

《离魂》基础知识讲解；《离魂》导赏；《离魂》观赏；课堂讨论与评价。

4.教学方法 ：讲解和录像观赏、课堂讨论相结合。

5.教学评价：课堂提问、课堂研讨发言等。

第七章 《牡丹亭》《拾·叫》赏析

1.教学目标：

了解《拾·叫》基础知识；赏析《拾·叫》。

2.教学重难点：巾生表演特色的了解。

3.教学内容：

《拾·叫》基础知识讲解；《拾·叫》导赏；《拾·叫》观赏；课堂讨论与评价。

4.教学方法 ：讲解和录像观赏、课堂讨论相结合。

5.教学评价：课堂提问、课堂研讨发言等。

第八章 《幽媾》《冥判》《硬考》赏析

1.教学目标：

了解三折戏基础知识；赏析三折。

2.教学重难点：三折戏的艺术特色。

3.教学内容：

三折戏基础知识讲解；三折导赏；三折观赏；课堂讨论与评价。

4.教学方法 ：讲解和录像观赏、课堂讨论相结合。

5.教学评价：课堂提问、课堂研讨发言等。

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	学时分配
第一章	昆曲基础知识	4
第二章	《牡丹亭》的情	4
第三章	《牡丹亭》的历代接受	4
第四章	《私塾》《惊梦》赏析	4
第五章	《寻梦》赏析	4
第六章	《离魂》赏析	2
第七章	《拾·叫》赏析	6
第八章	《冥判》《幽媾》《硬考》赏析	6

五、教学进度

表3：教学进度表（五号宋体）

周次	日期	章节名称	内容提要	授课时数	作业及要求	备注
1-2		昆曲基础知识	昆曲的形成，昆剧的传播等	4	课堂研讨和提问	
3-4		《牡丹亭》的情	明代的理学和汤显祖的思想等	4	课堂研讨	
5-6		《牡丹亭》的传播	江南闺阁的《牡丹亭》阅读	4	课堂总结和研讨	
6-8		《私塾》《惊梦》赏析	二折导赏等	6	课堂研讨提问	
9-10		《离魂》赏析	《离魂》导赏等	4	课堂研讨	
11-13		《拾·叫》	《拾·叫》导赏	6	课堂研讨	
14-17		《幽媾》《冥判》《硬考》赏析	《幽媾》等导赏等	6	课堂讨论	

六、教材及参考书目

1．王宁主编，《大学戏曲鉴赏》，华东师范大学出版社2019年版。

2．吴新雷主编，《昆曲艺术概论》，山西教育出版社，2007年。

七、教学方法

1．讲授法：主要针对昆剧基础知识和《牡丹亭》的有关背景性知识。

2．课堂研讨：主要在观赏之后，及时针对观赏折子戏，进行开放性的讨论和品评。对折子戏的艺术和思想进行评价和赏析。

3．赏析和观赏结合：结合讲解，观看录像，随时解读和赏析。

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（五号宋体）

课程目标	**考核要点**	**考核方式**
课程目标1	昆曲和《牡丹亭》总论	提问、研讨、戏曲评论写作
课程目标2	了解《牡丹亭》艺术特色	提问、研讨、戏曲评论写作
课程目标3	《牡丹亭》评论与赏析	提问、研讨、戏曲评论写作

（二）评定方法

1．评定方法

平时和期末考察结合：平时成绩30%，期末考试70%。平时成绩主要看课堂研讨表现和提问情况，课程期末以文本戏曲评论写作为主要参照。

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**	**期中**	**期末**	**总评达成度**
课程目标1	10		20	（例：课程目标1达成度={0.3ｘ平时目标1成绩+0.2ｘ期中目标1成绩+0.5ｘ期末目标1成绩}/目标1总分。按课程考核实际情况描述）
课程目标2	10		20
课程目标3	10		30

（三）评分标准

课程 **目标**	**评分标准**				
90-100	**80-89**	**70-79**	**60-69**	**＜60**
优	**良**	**中**	**合格**	**不合格**
A	**B**	**C**	**D**	**F**
课程 **目标1**	较好掌握昆曲的基本特点	基本昆曲的基本特点	一定程度上掌握昆曲的基本特点	部分掌握昆曲的基本特点	对中国古典戏曲和昆曲的基本特点基本上不了解
课程 **目标2**	较好掌握《牡丹亭》的艺术特点，熟悉经典剧目《牡丹亭》	基本掌握《牡丹亭》的艺术特点，熟悉经典剧目《牡丹亭》	一定程度上掌握《牡丹亭》的艺术特点	部分《牡丹亭》的基本特点	未能掌握《牡丹亭》的基本特点
课程 **目标3**	较好掌握昆曲艺术特点，并能进行较准确的评价和赏析	基本掌握昆曲艺术特点，并能进行较准确的评价和赏析	一定程度上掌握昆曲艺术特点，并能进行较准确的赏析	部分掌握昆曲艺术特点，并能进行评价和赏析	对昆曲的艺术特色和经典剧目《牡丹亭》基本上不了解