

《表演基础与技能》课程教学大纲

一、课程与任课教师基本信息

课程名称：表演基础与技能

课程类别：必修课□选修课■

学时/学分：32/2

其中实验（实训、讨论等）学时：

授课时间：2015~2016 第 2 学期

授课地点：艺 A302

开课单位：师范学院

适用专业班级：13 级音乐学

任课教师姓名：于捷

职称：副教授

答疑时间、地点与方式：周五下午 5.6 节艺 B106

二、课程简介

此课程是音乐教育及表演类专业的一门专业基础选修课程。

该课程作为音乐学专业人才培养计划中众多专业基础课程中的一门，与其他专业课程一道，共同承载着训练学生的基本表演技能和培养学生的艺术表演能力的重要任务。通过对表演基础元素的讲解以及舞台表演基础中的一系列训练与练习，使学生了解并学会正确判断人物之间关系的方法，运用塑造人物的基本原则与规律，有效地提高学生准确、完整地塑造舞台人物形象的基本技能与表演能力。

三、课程目标

（一）知识与技能目标：

1. 以更新观念为核心，在舞台上最大限度地恢复、解放和开拓学生的有机天性，通过对表演基础元素的学习，让学生逐渐学会“置自身于特定的想象意境之中”有效地克服害羞的心理压力；

2. 以想象力的开发为要求，培养学生的学习兴趣，全面开拓他们的自身表演潜质，在人物塑造的基本原则框架里，有意识、有目的地去对表演对象的性格、特性进行准确的分析和明判；

3. 树立成功点，强化信念，在肯定自我的基础上，开拓个人魅力，结合有选择的作品表演练习，了解并逐步掌握通过剧本中的人物、事件、冲突，去寻找人物性格依据的方法，进而达到有效地提升学生们的艺术和文学修养之目标；

4. 培养学生应有的社会责任感，树立正确的美学观，提高审美品位；在选择性的作品训练环节中，重点要求的是学生必须学会用“心灵”、“情感”去寻找隐藏在形象背后的主题，站在“真、善、美”的基点上去严谨解读剧本中深含的创作意蕴，以达到对学生情感、态度、价值观培养之目标；

5. 培养学生良好的人生素养和艺术修养，逐渐提高准确塑造舞台人物形象的自我感觉和表现技能。通过本课程的学习和训练，尤其是经过第二学期一系列的针对性单元练习，学生应达到十分了解并基本学会正确判断人物之间关系的方法、较为准确地把握人物性格的定位、能运用塑造人物的基本原则与规律，较好地掌握和驾驭剧情的深入与矛盾发展的节奏，较准确、完整地塑造舞台人物形象的基本表演技术与能力的要求。

（二）过程与方法目标：

对知识与技能目标中涉及到的各方面要点，进行深入理解和领会，做到在理解的基础上进行运用与练习，还要善于从姊妹学科的知识中吸取营养，例如：文

学、戏剧、戏曲、曲艺、话剧、诗歌等，并通过不同的剧本、不同的任务、不同的角色、不同的关系和不同的性格等变化去进行不同的练习，以达到理解无误，把握准确，运用熟练、应用自如的目的。逐渐地提高学生的艺术想象力、艺术创造能力和综合表演能力。

3、情感、态度与价值观发展目标：

该课程的整个教学过程，本身就是充满着情感教育和情感体验的过程，每一位学生，在掌握知识与技能目标的基础上，通过对电影、文学、戏剧、戏曲、曲艺、话剧、诗歌等姊妹学科知识的学习，从中营养的吸取以及随着自身综合素质与修养的提升，自然能在人生态度、社会责任、美学观点和价值观等意识形态方面表现出积极的正面意义，从而达到本课程对选课学生在情感、态度与价值观发展方面所设定的预期目标。

四、与前后课程的联系

本课程是《基本乐理》、《视唱练耳》、《形体舞蹈》等先修课程的自然衔接课程，对后续的《艺术实践》、《综合排练与实践》、《舞台实践》及专业提高限选课程中涉及到的表演艺术的实践性、理论性以及表演艺术教育的意义与定位等诸多因素都将产生直接的影响和作用。

五、教材选用与参考书

1、选用教材：《表演艺术教程》——林洪桐著 中国传媒大学出版社；第1版（2000年3月1日）

2、参考书：《表演艺术创作理论与实用教程》——张洪 滴妮著中国传媒大学出版社；第1版（2010年5月1日）

六、课程进度表

2015~2016 第二学期

周次	教学主题	要点与重点	要求	学时
1	通过实际作品，体验如何“入戏”	重点：如何做到“我就是” 要点：如何“忘我”	学习并逐渐掌握将“自我”融化于想象的意境中	2
2	通过对作品的演练，感受角色的精神生活	重点：注意力集中于角色 要点：与对手的真情交流	逐渐训练自己“当众孤独”的专业技能	2
3	通过实际作品，结合情感设计动作	重点：进入角色的精神世界 要点：动作的逻辑性与合理性	情感所致，动作成为前者的强调和补充	2
4	分小组、分作品巩固练习	重点：对角色要有自己的理解 要点：随着情感顺势而为	突破害羞的心理障碍	2
5	台词的正确使用	重点：语气和音量 要点：看似对一人，实际对千人	字正腔圆、语速适中、情感充沛、交代清晰	2
6	舞台的位置调度	重点：主角，平衡，美观 要点：自然，流畅，合理	突出主角，维护平衡 合理走位，自然流畅	2
7	无实物动作训练	重点：进入生活经验境界 要点：情感投入，动作逼真	结合自己的生活经验，变虚拟为真实	2
8	分小组、分作品巩固练习	重点：台词运用和舞台调度 要点：辅以合理的动作设计	结合实际作品，综合三方面的要点进行练习	2

9	如何创造性地表现人物性格	重点：对角色有独到认识和见解 要点：突出准确鲜明的性格特征	调动情感记忆，真正进入角色的精神层面去动作	2
10	正确理解和处理角色的相互关系	重点：建立“关系意识” 要点：表演“恰到好处”	不同的关系决定不同的语气和不同的方法与态度	2
11	舞台的表演节奏	重点：剧情与情感起伏； 要点：舞台节奏与情感的关联；	缓疾有序、张弛有度、此起彼伏、鲜活丰富	2
12	表演综合能力的培养与训练	重点：真实与忘我 要点：放松与自然	站在角色的精神层面，视舞台表演为平常生活	2
13	结合作品综合表演练习	重点：各章节中的重点内容 要点：关注作品的完整性	自然，放松， 活泼，流畅	2
14	结合作品综合表演练习	重点：各章节中的重点内容 要点：注重作品的整体效果	具有应有的艺术表演感染力	2
15	复习			2
16	考试	平时分 30%+考试分（学生表演观念的确立及本能解放的程度 40%+对基础元素的理解掌握能力 20%+对人物基调把握的准确性与生动性 20%+确立自我感觉和艺术感觉的准确性 20%）70%	以表演形式完成	2

七、教学方法

《表演基础与技能》教学是一门操作性、实践性极强的艺术，也是一门极富实用性理论指导的专业限选课程。在组织教学上，既要注重其实践性、实用性，避免一般纯思辨性的泛论，又要避免陷入纯技术性的论述。本课程前后两学期分别就表演理论和表演实践两方面进行了大体布局，采用启发式与情境式相结合的教学方法，并运用具体的实例进行深入浅出的讲解，通过贯穿始末的课堂训练环节展现教学理念，具有较强的互动性和可操作性。

八、对学生学习的总体要求

要全面认识《表演基础与技能》这门课程所包含的艺术内容和极其复杂的艺术元素并非轻而易举，它涉及的方面多而复杂。但就课程对象的本身主体而言，学好课程的前提则是相对简单而明确的，即：努力提升自己的文学修养以增强对剧作的理解力；加强自身的综合文化修养以提高对塑造人物形象的准确性；培养和拓展自身的知识面以利于丰富创作的想象力，激发必要的学习兴趣，全面开掘潜在的表演素质；强化表演意识以帮助自己最大限度地恢复、解放和开拓自身的有机天性，有效突破固有的心理障碍，确立准确的自我感觉。除此之外，学生还应该通过媒体、网络、电子图书资料等多途径频繁观摩专业的、高水平的示范表演，阅读有关表演类的国内外论著，以提高自己的艺术表演修养。掌握本课程内容，学生在课内与课外所要花费的最少时间约计为3至4小时。该课程属实践性课程，其中的上课、讨论、答疑、提交作业（论文）单元测试、期末考试等环节均以实际表演的形式完成。

九、成绩评定方法

考核内容	评价标准	权重
到堂情况	按时到课不迟到、不早退	10%
课堂讨论	发言积极，认真思考	3%
完成作业	作业完成质量高，细腻生动不马虎	4%

实 训	严格按照要求完成任务不打折扣	3%
单元测试	塑造形象准确鲜活生动有创意	10%
期末考核	主题突出，塑造形象准确，人物性格生动贴切	70%
考试方式	开卷 ☐ 闭卷 ☐ 课程论文 ☐ 实操 ☒	

十、院（系）教学委员会审查意见

我院（系）教学委员会已对本课程教学大纲进行了审查，同意执行。

院（系）教学委员会主任签名：

日期：2016 年 2 月 27 日