

第三批国家级一流本科课程申报书 (线下课程)

课程名称：中国传统戏剧表演

专业类代码：

课程负责人：肖英

联系电话：13916603563

申报学校：上海戏剧学院

填表日期：2023年12月16日

推荐单位：上海戏剧学院表演系

中华人民共和国教育部制
二〇二三年十一月

填报说明

1.专业类代码指《普通高等学校本科专业目录（2022）》中的专业类代码（四位数字）。

2.须截图上传教务系统中课程已完成学期的开设信息。申报课程名称须与教务系统中显示情况一致、所有团队主要成员须为教务系统中显示的授课教师。3.文中○为单选；□可多选。

4.文本中的中外文名词第一次出现时，要写清全称和缩写，再次出现时可以使用缩写。

5.具有防伪标识的申报书及申报材料由推荐单位打印留存备查，国家级评审以网络提交的电子版为准。

6.涉密课程或不能公开个人信息的涉密人员不得参与申报。

一、课程基本信息

课程名称	传统戏剧表演	是否曾被推荐	○是 ○否
课程负责人	肖英		
负责人所在单位	上海戏剧学院		
是否国家级一流本科专业建设点	○√是 ○否	(如是) 专业名称	专业代码
课程编码+选课编码 (教务系统中的编码)	010169——001		
课程分类	○通识课 ○公共基础课 ○√专业课		
	□思想政治理论课 □创新创业教育课 □教师教育课 □实验课		
课程性质	○√必修 ○选修		
开课年级	本科二年级		
面向专业	表演专业		
学 时	72 学时		
学 分	3 学分		
先修(前序)课程名称	形体基础训练、舞台技能、表演基础训练		
后续课程名称	传统戏剧片段表演		
主要教材	<p>(上传封面及版权页)《中国古典戏剧肢体语言表演基础教学》ISBN: 9787545805109 肖英(著) 2011年11月上海书店出版社出版《戏曲程式表演审美特征研究》ISBN:978-7-104-05174-9 肖英(著) 2023年2月中国戏剧出版社</p>		
最近两期开课时间	年 月 日— 年 月 日 课程名称 教师名称 (上传教务系统截图)		
	年 月 日— 年 月 日 课程名称 教师名称 (上传教务系统截图)		
最近两期学生人数			

二、授课教师（教学团队）

课程团队主要成员（序号 1 为课程负责人，总人数限 5 人之内）								
序号	姓名	出生年月	单位	职务	职称	手机号码	电子邮箱	授课任务
1	肖英	1970.4	上海戏剧学院	表演系主任	教授	13916603563	13916603563@163.com	负责课程建设总体规划和各环节指导
2	李朋杰	1994.12	上海戏剧学院	无	讲师	13701866806	shujuanqidexiaohuo@126.com	实践操作
3	李燕	上海戏剧学院	1971.4	无	二级演员	15721249676	luang0001@163.com	实践操作
4	王学明	上海戏剧学院	1964.3	表演系总支书记	教授	15221987303	Wxm207@aliyu7n.com	课后指导
5	全璟璟	上海戏剧学院	1980.10	无	讲师	13918365385	13918365385@163.com	课堂音乐伴奏与资料收集整理
课程负责人和团队其他主要成员教学情况（500 字以内）								
<p>（教学经历：近 5 年来在承担该门课程教学任务、开展教学研究、获得教学奖励方面的情况）</p> <p>一、教学情况：</p> <p>1. 本人作为课程负责人，指导表演系 2020 级、2021 级、2022 级本科班《传统戏剧表演》课；2019 级本科《表演基础训练》《表演片段训练》《表演多幕剧排演》课（一周 20 节课）；2019 级《毕业论文指导》课；2020 年选修课《写意戏剧》。导演话剧《钢的琴》公演 12 场、《爆玉米花》因疫情在腾讯会议平台演出及《德龄与慈禧》公演 3 场。</p> <p>2. 李朋杰作为主要成员，教授表演系 2019 级、2020 级、2021 级本科班及迈斯纳方法实验班《中国传统戏剧表演》课。</p> <p>二、教学研究：</p> <p>参加多项国际专家表演训练工作坊，学习时长 480 小时；</p> <p>参加 7 项国内外学术论坛，做主题发言及论坛主持人与论文点评人，如三届中国高等戏剧教育联盟交流活动、中国高等院校影视学会影视表演创研中心成立仪式暨全国艺术专业博士人才培养研讨会等。</p> <p>撰写高等院校《表演片段》思政示范课程。</p> <p>主持教育部人文社会科学基金项目 1 项。</p>								

三、教学奖励：

负责“中国古典戏剧肢体语言表演基础教学”荣获上海市教委科研二等奖；导演《白蛇》荣获英国“大本钟”奖、卡萨布兰卡戏剧节“演出奖”；“少数民族本科戏剧影视表演人才培养创新实践”教学成果一等奖；宝钢优秀教师奖；“东方英才计划拔尖项目”进入终评。

三、课程目标（300字以内）

（结合本校办学定位、学生情况、专业人才培养要求，具体描述学习本课程后应该达到的知识、能力水平）

定位、学生情况、培养要求：培养“品德正、基础厚、专业精、实践强”的至善至美艺术人才总目标，以艺德培养为核心，以审美教育为关键，聚焦“政治认同、家国情怀、人民立场、文化自信、美学品格”。面向传统戏剧表演零基础的表演系本科二年级学生，不仅掌握全面和扎实的传统戏剧表演创作知识与技能，还能适应未来戏剧发展需要的德智体美劳的表演通才。做到具有良好的艺德规范、合作精神、人文情怀、国际视野、文化传承的职业责任。

应达到的知识：全面、系统掌握中国传统戏剧表演的哲学思想、美学精神、艺术特征。

应达到的能力水平：能够通过传统戏剧独特表演语汇在舞台上、荧屏上进行身心合一的自由表达，创造诗意意境和塑造鲜明生动的人物形象。

四、课程建设及应用情况（2000字以内）

（本课程的建设发展历程，课程与教学改革要解决的重点问题，课程内容与资源建设及应用情况，课程教学内容及组织实施情况，课程成绩评定方式，课程评价及改革成效等情况）

本课程的建设发展历程：

50年代，著名昆曲专家方传芸等教师共同努力，开设并确定了本课程的指导思想：**将戏曲表演训练方法借鉴为培养话剧演员的形体创作能力，增强形体的表现力，为塑造人物形象创造鲜明和准确的外部性格化动作提供创作手段，使上戏表演系表演教学水准在全国主要戏剧院校中处于领先地位。**

80年代，本课程受重视程度有所削弱，导致教学质量下滑。

90年代以后，申报人执教本课程，在继承的基础上进行发展、探索和创新，撰写出版与时俱进、图文并茂的教材《中国古典戏剧肢体语言表演基础训练》，评为**上海市重点课程和一流课程。**

课程与教学改革要解决的重点问题：

1. 调整和扩充知识、技能。
2. 诱发互动示范，互动讨论，实践结合理论，

3. 在实践操作上改变了“满堂灌”的现象，激发竞争意识，课后定量观摩古今中外经典戏剧。

课程教学内容与资源建设应用：

1. 利用网络信息技术，将课堂内容课上课下、灵活融合。
2. 将课堂内容实时跟踪录播，课下观看，主动发现问题，及时解决问题。
3. 将多媒体视频课件根据课堂内容需求及时播放，将课堂内容进行课后巩固，强化便捷有效的教学手段。

如何建设：

自己建：已形成申报人独特的课程教学定位、教学目标、教学内容和教学方法。

建教材：公开出版《中国古典戏剧肢体语言表演基础教学》被选拔为全国高等院校艺术通识系列丛书，被全国众多艺术院校作为教材广泛使用。获得上海一流课程后的建设中，出版专著《戏曲程式表演审美特征研究》，将传统戏剧表演的研究放在古今中外的多学科背景下，以多视角、多维度来进行其表演审美特征的详细解读，拓展了中国传统戏剧程式表演的研究空间和新的探索。

建数字资源：建立中国传统戏剧、西方戏剧经典剧目库。

应用情况：境外举办“中国传统戏剧表演工作坊”，广受欢迎。在兄弟院校及中国文旅干部学院进行短期培训与讲座研讨，教材应用广泛。

他校运行情况：全国戏剧影视表演专业对于与这门课程开设并不多。

教学内容及组织实施：

教学内容：

1. 掌握中国传统戏剧表演的美学思想以及艺术表现手法。
2. 训练传统戏剧表演中将体验到的情感转化成为一种技术表达，能够与现代戏剧融合进行自发创造。
3. 引导学生树立正确“三观”，坚守艺术理想，追求德艺双馨。厚植爱国主义情怀，培养学生明辨是非和担当社会责任。

组织实施：

1. 做好每节课的教学计划，但需因材施教，灵活调整。
2. 不断展开理论与实践创新性课堂活动。
3. 改变“课堂唯一”与“满堂灌”，而以问题导向展开课上、课后讨论学习和答疑解惑。

课程成绩评定方式：

学生回课作业（理论与实践）10%，线上观摩、学习（理论与实践）10%，互动讨论 10%，期中随堂考试占 20%，期末考试（组织专家讨论打分）占 50%。

课程评价及改革成效等情况：

评价：本课程是上戏表演系专业主杆特色课程。不同年级学生的数据评价均为优。陈明正老师评价：“此课程是探索中国表演学派最重要的课程。”胡歌、万茜等学生纷纷在采访中表示：“没有此课程的学习，他们不可能演好古装戏。”

成效：学生的能力明显提升，课堂作业《高加索灰阑记》在联合国教科文组织的表演教学交流中荣获第一名，被选拔参加在菲律宾举行的国际剧协研讨会展演剧目。《白蛇》参加欧洲戏剧节，获英国“大本钟奖”和卡萨布兰卡“演出奖”。

本课程在国家一流本科专业建设中，以核心课程进行重点建设。《德龄与慈禧》参加中国高等戏剧联盟大学生戏剧展演获最佳女主和最佳女配奖。被选参加“一带一路”亚太地区戏剧联盟活动展演剧目。“少数民族本科戏剧影视表演人才培养创新实践”教学成果一等奖。本人作为“中国高校影视学会影视表演创研中心”的负责人，以此课程为突破口，将联系兄弟院校创建中国特色表演教学研究平台，构建中国戏剧表演学科体系。

五、课程特色与创新（500字以内）

（概述本课程的特色及教学改革创新点）

本课程特色：重塑了课程结构，突出了能力培养和课程思政。

1. 中国传统文化博大精深，针对零基础的现当代学生，结合思政的价值塑造，将传统文化中最精华和最核心的思想及戏剧表演元素进行提炼甄选，在有限的课时里进行有效教学。

2. 此课程将部分西方先进科学的表演训练方法进行转化吸收，有选择的为我所用。

3. 此课程将传统表演元素赋予现当代审美观照，有效呈现于演出实践中。

教学改革创新点：

1. 与历史相比，此课程从“单一的模仿传授”向“创造性及全面素质提升”的教学模式转化，从“单一的形体训练”向“身心合一的表演创造训练”的转化，激发了学生学习的内动力，提升了创造性、高难度能力培养。

2. 与校内外同行相比，此课程将纯粹戏曲程式进行创新发展，服务于古今中外的现当代戏剧影视创作。

3. 此课程在实践中出版的教材具有开创性、直观性。

4. 此课程孵化的作品在国际演出交流中分别获奖，有效传播了中国文化，并深受境外学界好评。

六、课程建设计划（500字以内）

（今后五年课程的持续建设计划、需要进一步解决的问题，改革方向和改进措施等）

持续建设计划：

（1）精确提炼中国传统戏剧表演元素精髓。

（2）引进部分国际先进表演训练方法，优化课程内容和改进教学方法。

（3）创作一些体现中国美学精神又能与国际顶尖级戏剧平等对话的戏剧作品。

(4) 完善和丰富具有国际视野、中国特色和上戏特点的传统戏剧表演教学体系。

待解决的问题:

以爱国、奉献、担当、励志为主题的传统经典戏剧推荐学生课后摘取自行创作, 定期分享讨论, 不探索课程思政新模式。

学生不断进行公开汇报, 通过观众反馈意见, 刺激“学以致用”、“以戏带功”。

七、附件材料清单

1. 课程负责人和团队成员的 10 分钟“说课”视频

[含课程概述、教学设计思路、教学环境(课堂或线上或实践)、教学方法、创新特色、教学效果评价与比较等。技术要求: 分辨率 720P 及以上, MP4 格式, 图像清晰稳定, 声音清楚。视频中标注出镜人姓名、单位, 课程负责人出镜时间不得少于 3 分钟。“说课”使用的语言及字幕为国家通用语言及文字。]

2. 教学设计样例说明

(提供一节代表性课程的完整教学设计和教学实施流程说明, 尽可能细致地反映出教师的思考和教学设计, 在文档中应提供不少于 5 张教学活动的图片。要求教学设计样例应具有较强的可读性, 表述清晰流畅。课程负责人签字。)

3. 最近一学期的教学日历

(申报学校教务处盖章。)

4. 最近一学期的测验、考试(考核)及答案(成果等)

(申报学校教务处盖章。)

5. 最近两学期的学生成绩分布统计

(申报学校教务处盖章。)

6. 最近一学期的课程教案

(课程负责人签字。)

7. 最近一学期学生评教结果统计

(申报学校教务处盖章。)

8. 最近一次学校对课堂教学评价

(申报学校教务处盖章。)

9. 教学(课堂或实践)实录视频

提供完整的一节课堂实录视频(标注课程内容、课程对象、上课时间以及上课地点, 至少 40 分钟。技术要求: 分辨率 720P 及以上, MP4 格式, 图像清晰稳定, 声音清楚。教师必须出镜, 视频中需标注教师姓名、单位; 要有学生

的镜头，并须告知学生可能出现在视频中，此视频会公开。少数民族语言视频须配国家通用语言字幕。)

10. 课程团队成员和课程内容政治审查意见

(申报课程高校党委负责对本校课程团队成员以及申报课程的内容进行政审，出具政审意见并加盖党委印章；团队成员涉及多校时，各校党委分别对本校人员出具意见；非高校成员由其所在单位党组织出具意见。团队成员政审意见内容包括政治表现、是否存在违法违纪记录、师德师风、学术不端、五年内是否出现过重大教学事故等问题；课程内容审查包括价值取向是否正确，对于我国政治制度以及党的理论、路线、方针、政策等理解和表述是否准确无误，对于国家主权、领土表述及标注是否准确，等等。)

11. 课程内容学术性评价意见

[由学校学术性组织(校教指委或学术委员会等)，或相关部门组织的相应学科专业领域专家(不少于3名)组成的学术审查小组，经一定程序评价后出具。须由学术性组织盖章或学术审查小组全部专家签字。无统一格式要求。]

12. 其他材料，不超过2份(选择性提供)

以上材料均可能在网公开，请严格审查，确保不违反有关法律及保密规定。