

江苏省中等职业教育戏曲表演专业

核心课程标准目录

- 一、《剧目》课程标准
- 二、《身段》课程标准
- 三、《毯功》课程标准
- 四、《唱念》课程标准
- 五、《把子功》课程标准
- 六、《化妆》课程标准

江苏省中等职业教育戏剧专业

淮安文化艺术学校

《剧目》课程标准

一、课程概述

(一) 课程性质：

本课程是中等艺术职业学校戏曲专业的一门主干专业课程，任务是：使学生初步掌握不同戏曲的风格与特点。训练学生对掌握戏曲姿势的协调性以及戏曲的表现力，为今后的舞台表演发展打好基础。

(二) 课程设计思路：坚持以能力为本位，以实践为主线，让学生在专业实践的基础上，逐步掌握专业能力和相关知识，加强学生适应就业能力。

本课程主要由两个部分组成：即专业实训部分和知识讲授部分，两个部分的学时具体见下表

模块	内 容	学 时 分 配			学 分 分 配	考 核 评 价 方 法
		讲 授	实 训	合 计		
1	专业实训	×			考试	
2	理论讲授		×			

二、课程目标

(一) 总目标：

本课程的教学目标是：使学生具备中、初级戏曲人才所必须具有的专业知识和专业技能。学生通过戏曲剧目的训练达到对不同民族、不同流派、不同风格的戏曲具有较敏锐的辨别力，较快的接受力和较强的表现力。

(二) 具体目标：

1. 知识教学目标

- ※ 了解戏曲剧目的基本知识。
- ※ 熟悉各戏曲剧目中最基本的要素。
- ※ 初步掌握各戏曲的艺术特征。

2. 能力培养目标

- ※ 能掌握和体现每个戏曲的风格。
- ※ 了解和掌握各戏曲的基本体态和基本动律。

(三) 思想教育目标

- ※ 培养学生具有良好的政治思想素质和道德品质。
- ※ 树立德艺双馨的学习目标和职业理念。
- ※ 培养学生自我学习能力，树立稳固的专业思想。
- ※ 培养学生具有刻苦钻研、团结协作、吃苦耐劳和勇于创新的精神。

(四) 学年

240/学年/3年

三、课程内容

第三学年培养内容

剧目名称	性别	培养内容	授课形式	考核评价
------	----	------	------	------

《小放牛》	男女	通过学习较为简单的戏曲，着重培养学生初期的协调能力和表现能力，注意戏曲动作与音乐的协调一致。	课堂面授	集体评分
《卖水》	女子	通过学习较为简单的戏曲，着重培养学生初期的协调能力和表现能力，注意戏曲动作与音乐的协调一致。	课堂面授	
《石秀探庄》	男子	通过学习较为简单的戏曲，着重培养学生初期的协调能力和表现能力，注意戏曲动作与音乐的协调一致。	课堂面授	

第四学年培养内容

剧目名称	性别	培养内容	授课形式	考核评价
------	----	------	------	------

《白蛇传》	女子	在上一学年学习的基础上，逐步加深戏曲难度，对学生的表现能力和协调能力进一步要求，在剧目中加一些较为简单的技术技巧	课堂面授	集体评分
《打焦赞》	男子	在上一学年学习的基础上，逐步加深戏曲难度，对学生的表现能力和协调能力进一步要求，在剧目中加一些较为简单的技术技巧	课堂面授	

第五学年培养内容

剧目名称	性别	培养内容	授课形式	考核评价
《杀四门》	男子	逐步加深戏曲难度，在提高学生的表演表现力的基础上，更加要求学生音乐的把握，在剧目中增加较难的技术技巧	课堂面授	集体评分

《苏三起解》	女子	逐步加深戏曲难度，在提高学生表演表现力的基础上，更加要求学生把握对音乐的把握，在剧目中增加较难的技术技巧	课堂面授	
--------	----	--	------	--

(三) 实验实训设备配置建议：

1. 教学用房：用房的规模和数量根据学生人数而定。
2. 练功房：面积：每个专业练功房面积必须在 100 m² 以上。
设施：镜子、把杆、钢琴、垫子、空调、电视机、DVD 等。
3. 教学用具：练功服、练功鞋、演出服装及各类教学用具（手绢花、扇子、靴子等）。
4. 实践场所：社会舞台、练功房、学校剧场及相应的灯光、音响等。

(四) 课程资源开发与利用建议：

1. 积极开展第二课堂活动。组织教师、学生学习现代职业教育理论，开展教研、科研活动。鼓励教师和学生参与专业建设，参与课程改革。定期交流教学经验。组织集体备课、教学观摩、听课、说课等教研活动。
2. 和专业院团建立实训基地，利用社会平台提供学生教学实践的机会。
3. 积极参与具有一定影响的各类大型文艺晚会的演出活动，扩大学生在社会上的影响，为学生就业奠定基础。

4. 制订详细的活动计划。重视收集教科研资料及教学管理、教学改革的经验，建立信息整理、分析、研究、应用制度。

5. 定期召开专家指导委员会会议，征求用人单位和毕业生对教育教学工作的意见和建议，改进教学工作。

淮安文化艺术学校戏曲教研室

2016年1月

淮安文化艺术学校 《身段》课程标准

一、课程性质

戏曲形体身段训练课程定位

从戏曲表演艺术演员训练角度而言，形体训练是一个课程群的概念，而身段训练课程则是戏曲训练中的一门具体的训练课程。

二、学时

106 学时

三、课程设计思路

1、戏曲形体身段训练课程的作用与意义就演员的训练而言，无论对戏曲演员，还是对于影视演员，形体语言与语言表现都是塑造人物形象的重要组成部分与环节，所以，在表演专业课程计划中安排形体训练课程内容自然是必不可少的。

2、设置戏曲形体身段训练课程，不仅有助于丰富影视表演专业学生的专业知识结构，而且还有助于丰富塑造古典女性形象的手段和提高表现能力。

3、探索戏曲表演形体训练与影视表演形体训练的结合点，丰富和

提高影视表演训练的手段,从而推动戏曲演员在戏曲影视表演艺术方面的发展,其作用与意义对于戏曲艺术的影响是深远的。回顾中国电影发展的历史,我们可以发现中国电影的发端是从与有国剧之称的京剧艺术结合开始的。

四、课程目标

从戏曲表演专业方向课程结构看形体身段训练课程从戏曲表演专业方向课程来看,戏曲表演专业其课程分为四层,第一层:公共课这类课程是任何专业都要必修的科目。第二层:基础课这类课程与专业课相对,是本专业学生应学习的基础理论、基本知识与基本技能的课程。它包含:戏曲史、戏曲学、声乐、视唱练耳、艺术赏析等课程。基础课的作用是为学生掌握专业知识,学习艺术史论、技术,为他们综合能力的发展打下宽厚的基础。戏曲艺术教育中的专业基础课与一般大学的专业基础课有所不同。专业基础课是以“元素”或称“零件”教学为主,相互关联,从而为学生打下比较宽厚的专业基础,有利于学生的专业学习和毕业后适应社会发展与艺术创作发展的需要。在专业基础课中,除角色创作和唱念课外,其它四门课程皆属于演员形体训练范畴。身段课:也是属于技艺性的课程。该课程与把子课相对,把子课重点解决武打造型,而身段课则侧重于将生活中的一戳一站、一指一看、一颦一笑等日常动作,按照戏曲舞台艺术的规范进行训练,表现出年龄、性格、身份等社会属性与自然属性的艺术气质来。简而言之,即是通过戏曲表演前人的造型语言成果的学习,培养和提高学生的艺术造型能力和艺术表现力它是戏曲表演专业方向所有课程教学效果的最最终体现。不过,从戏曲表演专业课程结构中可以看出,身段训练课专业基础课,它侧重于戏曲表演形体“生活”艺术语言训练。

五、课程内容与要求

- 1 云手
- 2 剑指
- 3 水袖
- 4 台步
- 5 圆场
- 6 身段组合

教学要求：戏曲身段是指戏曲表演所特有的一套规范化、富有舞蹈美感的形体动作，是戏曲舞台塑造人物的主要手段之一。通过本课训练，使学生掌握戏曲舞台表演的基本身段动作，并具有美的体态。

六、实施建议

（一）教学建议

1. 贯彻以学生为中心的教学理念，发挥教师的主导作用，突出学生的主体地位，以能力为本位，实行做中学、做中教。
2. 定期或不定期为学生安排艺术表演团体的音乐演出观摩以及参观学习，增强学生对戏剧的感性认识。
3. 将理论基础与实际运用紧密结合，培养学生自主学习能力。
4. 学校可根据学生掌握知识和技能的实际情况，适度调整课程结构、内容和学时。

（二）评价建议

1. 树立正确的教学质量观，注重结果评价和过程评价相结合、定量评价和定性评价相结合，关注学生的个性发展和终身发展，发挥评价的教育作用、激励作用。
2. 发挥不同评价主体在评价中的作用，充分运用自评、互评、他评的评价方法，注重学生的发展性评价。

3. 根据教学目标，基本理论考核以笔试为主；理论知识运用主要通过做功、表演等方式考核。既要注重评价学生音乐基本知识的掌握情况，同时要关注学生艺术审美意识等核心素养，以及情感态度、行为习惯的养成情况。

4. 及时向学生反馈评价结果，并指出不足，共同探讨改进的方法和途径，调动学生的学习积极性。充分肯定学生的创新思维与实践能力，保护学生的自尊心，激发学生的自信心。

（三）教材编写和选用建议

1. 教材的编写与选用必须依据课程标准。

2. 教材选用须符合教学实际，注重理论知识和实践技能相结合，通俗易懂、深入浅出，有利于学生知识学习、技能提高和职业素质的养成。

3. 教材内容要不断与时俱进，充满新鲜活力，在保证科学性、实用性的前提下，引入乐理新理念、新知识、新技能，以适应音乐表演职业发展的需要。

4. 教材编写应为教师在教学中根据实际情况调整和二次开发留有余地。

（四）课程资源开发与应用建议

1. 发挥课程组、名师工作室等团队作用，合作开发、共享课程资源。

2. 配备设施设备齐全的学生功房、多媒体教室、音乐厅、剧场、教学影音资料室，并有效发展其功用。

3. 充分利用现代信息技术开发信息化课程资源，及时捕捉本专业前沿信息，转化为信息化资源并实现共享，以满足师生观摩教学、实训演出、改革创新的需要。

七、编制说明

（一）编制依据

依据《淮安文化艺术学校戏曲人才培养方案》编制本课程标准。

（二）适用范围

本课程标准适用于中等职业学校戏曲专业。不同地区可根据地方产业发展实际情况适当调整课程结构、内容组织、学时安排。

（三）开发团队

1. 项目牵头单位

淮安文化艺术学校戏剧教科研办公室

2. 项目责任单位

淮安文化艺术学校

3. 项目负责人

淮安文化艺术学校 周海明

5. 项目组核心成员

淮安文化艺术学校：周海明、包帅、王小峰、陆昆

江苏省长荣京剧院：杜九红

江苏省淮海剧团：魏佳宁、吴玲、熊化冰

（四）参考文献

1、《中国大百科全书·教育卷》光盘 1.2plus 版

2、《学校教学计划与课程管理运作全书》，开明出版社 1995 年 5 月版

3、《电影戏剧中的表演艺术》，齐士龙著，中国电影出版社 1999 年 8 月版

4、《中国电影史》，倪骏著，中国电影出版社 2004 年 2 月版

5、《中国戏曲电影史》，高小健著，文化艺术出版社 2005 年 3 月版

淮安文化艺术学校

《毯功》课程标准

一. 概述

(一) 课程性质

毯功课是训练学生滚、翻、跳等各种技术技巧的课程，因这些技术技巧的训练强度高，难度大，技术条件复杂，大部分练习需要在毯子上进行，以保护练习者不受伤害，故称毯功。毯功课在戏曲中起到了帮助戏曲锦上添花的效果，因而成为戏曲专业的一门必修的主干课程。

(二) 课程基本理念

课程基本理念主要阐明戏曲毯功课程教学应遵循的指导思想和基本原则，并遵循从简到繁，从易到难，循序渐进的教学原则，重点突出学生学习与训练的主体地位。突出《毯功课》对戏曲的直接作用，强调自主学习能力培养和学生综合素质以及思维能力的提高。随着戏曲的不断发展，技术动作数量越来越多，动作的技术也随着难度的增大更加复杂、全面，这就决定了戏曲演员从少年时期开始就要大量地、广泛地学习动作；同时还要把技术练得正确、稳固、熟练；又必须保持有足够的可塑性。而戏曲演员的艺术生命是有限的，身体的工作能力也有一定的限度。因此，探讨选择什么样的基本动作？掌握什么样的先进技术和对先进技术掌握、应用到什么程度？就成为加速戏曲演员培养过程中一个十分重要的问题。

(三) 课程设计思路

本课程以课堂训练为主线，通过一系列的训练使学生具备完成技术技巧的能力，在老师的抄把与帮助的情况下学习毯功技术动作，

使学生熟练掌握毯技技术动作要领，消除学生学习毯功技术动作时的恐惧心理，培养学生的合作精神。

二. 课程目标

(一) 总目标

通过本课程的学习能够具备有一定的完成毯功技术动作的基本能力，包括软开度及肌肉控制能力；能够熟练掌握毯功技术动作及其运动原理；能够高质量完成毯技技术动作的“高、轻、飘、溜、准”。

(二) 具体目标

1、知识目标

要学生熟练掌握技术技巧，首先要让学生了解毯功课的基础知识：一、毯功技术动作的术语；二、动作的准确理念与动作的发力；三、意外伤害事故的预防与补救；四、练功器材运用等相关知识。

2、素质目标

训练学生的身体素质与心理素质，让学生具备完成毯功动作所需要的各方面能力，培养学生之间的团队合作精神。

3、能力目标

训练学生动作技术教学能力；培养学生动作技术分析能力；增强学生自我保护意识与相互帮助能力。

三、内容标准（课程内容与要求）

总课时:858

(一) 课程进度安排

项目序号	项目名称	学时
项目一	侧手翻	100

项目二	前后软翻	108
项目三	侧空翻	110
项目四	蹬子后空翻	100
项目五	蹬子小翻	110
项目六	前后桥	110
项目七	挺身前空翻	110
项目八	绞柱叉	110

(二)、课程内容结构与具体要求

实训项目一：侧手翻

【实施形式】

- 1、上课时间在老师指导操把保护下进行安全训练，从分解动作开始到独自完成。
- 2、以小组为形式进行交流学习
- 3、教师对学生阶段性的考试与总结

训练项目	侧手翻
训练要求	1、掌握侧手翻基本感念、能够熟练规范的完成。 2、做的过程中要求腿部的开绷直、保持四点一线。
训练课时	100 课时

<p>训练内容与步骤</p>	<p>一、训练准备</p> <p>软开度活动，包括肩、腰、腿、髋、颈等各个部位的关节活动</p> <p>二、训练开始</p> <p>1、在老师的教学下详细的记录侧手翻的训练要求、注意事项、动作要领以及规格要求。</p> <p>2、以倒立进行导入训练学生摆腿的力量和重心的移动。</p> <p>3、在老师的操把下进行单一的分解训练，动作一个动做一停注意动作要求及动作舞姿。</p> <p>4、在毯子上进行单一训练，要求独立完成动作规范</p> <p>5、撤出毯子，在地面进行练习。</p> <p>6、在老师操把下进行串侧手翻练习要求3个连接，思考动作连续性如何达到。</p> <p>7、独立完成串侧手翻并思考与侧空翻的关系为侧空翻打下基础。</p> <p>三、实训结束。</p>
----------------	--

实训项目二：前后抢脸

【实施形式】

- 1、上课时间在老师指导操把保护下进行安全训练，从单一动作开始到连贯的，连贯的要求数量3个左右。
- 2、可以进行逐个训练，大家评价。
- 3、训练道具需要海绵毯子，借此来保证学生安全。
- 4、教师对学生阶段性的考试与总结

训练项目	前后抢脸
训练要求	1、掌握前后抢脸基本感念、能够熟练规范的完成 2、动作连接要求干净、准确
训练课时	108 课时
训练内容与步骤	<p>一、训练准备</p> <p>腰部的活动，可以进行甩腰、耗腰、快速下腰等项目来辅助抢脸的进行。</p> <p>二、训练开始</p> <p>1、在老师的教学下详细的记录抢脸的训练要求、注意事项、动作要领以及规格要求。</p> <p>2、在下腰的位置上让学生前后移动中心来寻找下腰中的中心点。</p> <p>3、在地毯上老师的保护下进行单一的前后抢脸训练，动作要求准确、细节的要求及动作舞姿规范。</p> <p>4、在毯子上进行单一训练，要求独立完成动作规范。</p> <p>5、在老师操把下进行连贯的前后抢脸练习要求由少到多，不可急于求成。</p> <p>6、独立完成连贯的前后抢脸。</p> <p>三、实训结束。</p>

实训项目三：侧空翻

【实施形式】

- 1、上课时间在老师指导操把保护下进行安全训练，从单一动作开始到助跑起跳侧空翻独自完成。

2、训练道具需要海绵毯子，借此来保证学生安全

3、训练步骤--→侧手翻--→起跳侧手翻--→助跑起跳侧手翻--
→原地侧空翻--→助跑起跳侧空翻--→独立完成

4、教师对学生进行阶段性的考试与总结

训练项目	侧空翻
训练要求	1、掌握侧空翻基本感念、能够熟练规范的完成 2、强调左脚的蹬力、右脚的摆劲、腰部的提劲 3、强调侧空翻空中舞姿与起泛儿舞姿
训练课时	110 课时
训练内容与步骤	一、 训练准备 髋关节软开度活动（包括胯与膝） 二、训练开始 1、用侧手翻来进行学生的蹬腿摆腿训练 2、用起跳侧手翻来训练学生的凌空感，让学生习惯在高空做动作。 3、在地毯上老师的操把下进行单一的侧空翻训练，动作要求准确、细节的要求及动作舞姿规范。 4、在学生单一侧空翻的泛儿基本稳定之后，在毯子上进行助跑起跳侧空翻训练，需要老师操把保护。 5、独立在毯子上完成助跑起跳侧空翻，要求起泛儿舞姿优美，空中舒展，落地稳定。 6、撤出地毯，独自完成助跑起跳侧空翻。 三、训练结束

实训项目四：蹻子后空翻

【实施形式】

1、上课时间在老师指导操把保护下进行安全训练，从操把单一

后空翻开始到独自完成毽子后空翻。

2、训练道具需要海绵毯子，借此来保证学生安全

3、同学之间相互指点

4、学习过程常见错误指点

(1)起跳时上体后仰。

(2)腾空后提膝、团身、翻臀概念不清。

(3)开团不及时。

(4) 毽子收的近，与小翻毽子搞混。

5、对学生进行阶段性的考试与总结

训练项目	毽子后空翻
训练要求	1、掌握后空翻基本感念、能够熟练规范的完成。 2、腾空后提膝、团身、翻臀，腾空高度近于肩，团身紧，展体落地。
训练课时	100 课时
训练内容与步骤	一、 训练准备 以侧手翻进行导入为毽子打下基础 二、训练开始 1、双吸腿跳，同时向上领手抱腿训练后空起泛儿 2、在毯子上老师操把下进行单一后空翻训练，要求腾空后提膝、团身、翻臀。 3、在学生单一后空翻的泛儿稳定之后，下把自做后空翻。 5、在毯子上老师操把下完成毽子后空翻，要求起毽子舞姿优美，空中团体，落地稳定。 6、撤出地毯，独自完成毽子后空翻。 三、训练结束

实训项目五：毽子小翻

【实施形式】

- 1、上课时间在老师指导操把保护下进行安全训练，从分解动作开始到独自完成。
- 2、训练道具需要海绵毯子，借此来保证学生安全
- 3、以小组为形式进行交流学习
- 4、教师对学生阶段性的考试与总结

训练项目	毽子小翻
训练要求	1、掌握小翻基本感念、能够熟练规范的完成 2、要求甩腰、顶跨，提臀、收脚
训练课时	110 课时
训练内容与步骤	<p>一、 训练准备</p> <p>以侧手翻进行导入为小翻毽子打下基础</p> <p>二、训练开始</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、在毯子上从单一甩腰开始，由两位老师操把练习甩腰，训练学生腰部力量。 2、再甩腰的基础上加入蹬腿力量，直接从起泛形成倒立空中双腿并起，再经发力提臀收脚。 3、在学生单一小翻的泛儿稳定之后，下把自做小翻。 4、在毯子上老师操把下完成毽子小翻，要求起毽子舞姿优美，空中动作迅速，落地稳定。 5、数量增加，毽子小翻要求 3—5 个。 6、撤出地毯，独自完成毽子小翻。 <p>三、训练结束</p>

实训项目六：前后桥

【实施形式】

- 1、上课时间在老师指导操把保护下进行安全训练，从分解动作开始到独自完成。
- 2、训练道具需要海绵毯子，借此来保证学生安全。
- 3、以小组为形式进行交流学习、比赛。
- 4、教师对学生阶段性的考试与总结。

训练项目	前后桥
训练要求	1、掌握前后桥基本感念、能够熟练规范的完成 2、空中腿部保持开、绷、直，跨部放正，落地稳定
训练课时	110 课时

<p>训练内容与步骤</p>	<p>一、训练准备</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、热身活动，包括肩、腰、腿、髋、颈等各个部位的关节活动 2、倒立、分腿、下腰 <p>二、训练开始</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、在老师的教学下详细的记录前后桥的训练要求、注意事项、动作要领以及规格要求。 2、以先做两脚站立向后、向前下腰成“桥”导入训练学生摆腿的力量和重心的移动。 3、在老师的操把下进行单一的分解训练，动作一个动做一停注意动作要求及动作舞姿。 4、在毯子上进行单一训练，要求独立完成动作规范 5、撤出毯子，在地面进行练习 6、在老师操把下进行串前后桥要求3个连接，思考动作连续性如何达到。 7、进行原地前后桥 8、独立完成原地前后桥并思考与挺身前空翻的关系，为挺身前空翻打下基础。 <p>三、实训结束。</p>
----------------	--

实训项目七：挺身前空翻

【实施形式】

- 1、上课时间在老师指导操把保护下进行安全训练，从分解动作开始到独自完成。
- 2、训练道具需要海绵毯子，借此来保证学生安全
- 3、以小组为形式进行交流学习

4、教师对学生阶段性的考试与总结

训练项目	挺身前空翻
训练要求	1、掌握挺身前空翻基本感念、能够熟练规范的完成 2、双臂并直，腰部提气、挺胸，主力腿用力蹬地，动力腿配合快速摆动；臂、腰、腿三合一协调
训练课时	110 课时
训练内容与步骤	一、训练准备 1、压肩开胸腰，松弛韧带（练习小跳、大跳） 2、单腿下腰（练习主、动力腿与腰的拉力配合） 3、快速前手翻，侧手翻（带助跑练习翻转速度） 二、训练开始 1、在老师的教学下详细的记录挺身前空翻的训练要求、注意事项、动作要领以及规格要求。 2、以前桥导入训练学生摆腿的力量和重心的移动。 3、在毯子上在老师的操把下进行单一的挺空训练，训练熟练之后加入助跑，形成助跑起跳挺身前空翻，要求起泛姿态与空中舞姿。 4、在毯子上进行单一训练，要求独立完成动作规范 5、撤出毯子，在地面进行练习 6、独立完成挺身前空翻。 三、实训结束。

实训项目八：绞柱叉

【实施形式】

- 1、上课时间在老师指导操把保护下进行安全训练，从分解动作开始到独自完成。

- 2、训练道具需要海绵毯子，借此来保证学生安全
- 3、训练步骤---→肩倒立---→胸倒立---→胸倒立打腿---→肩倒立变胸倒立→乌龙绞柱连胸倒立---→绞柱叉---→独自完成
- 4、教师对学生阶段性考试与总结

训练项目	绞柱叉
训练要求	1、掌握绞柱叉基本感念、能够熟练规范的完成 2、绞柱胸倒立不能旋，打腿重心移动明确
训练课时	110 课时
训练内容与步骤	<p>一、 训练准备</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、 腰部活动（包括后腿，胸腰大腰，肩膀） 2、 绞柱顶肩倒立 <p>二、训练开始</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、明确绞柱叉的动作原理、行走路线以及动作要求。 2、在毯子上进行单一训练，由老师保护下肩倒立变胸倒立 3、能够稳定之后自行训练，过程注意重心移动，老师保护 4、绞柱连接肩倒立变胸倒立变的过程不能旋，保证腿部的控制力与腰部的控制力，过程注意姿态。 5、由绞柱顶肩倒立变胸倒立连接打腿，教师指点操把，确保学生颈部安全。 6、绞柱叉自行完成，注意动作连接干净。 <p>三、训练结束</p>

四、实施建议

主要阐述课程教学的组织实施、评价方法、教材编写、课程资源开发与利用、练功房设备配置等建议。

（一）教学建议

教学中应确立和尊重学生在学习活动中主体地位，鼓励学生积极参与教学活动，强调对内容的深度理解，加强对学生实践过程中的指导，引导学生积极探索和解决问题的途径和方法，从而使能够举一反三，培养学生的思维能力，实现知识的迁移。

（二）考核方式和评价方式建议

1、定性评价：主要评价学生的学习态度、学习方法、学习效果等内容，采用口头评价、书面评语的形式。

2、定量评价：

a、技能评价：制定3级技能评价标准。

- ①在教学过程中进行规范化评价，重点反馈学生对基础技能训练掌握的情况。此类评价可由学生自评和任课教师进行考核；
- ②用集体考试的形式进行考核，重点反馈学生综合能力的掌握情况。
- ③毕业实习中，后期由实习单位进行考核，重点评价学生综合的运用能力。

b、素质评价

以考核手段强化态度目标。将专业技能考核都列入5-10%的态度分。

（三）教材编写建议

1、教材内容的选择

《中国戏曲武功技巧教材》基本理论和基本知识内容的选择要充分考虑到中职学生的心身特点和认知水平，有助于学生的理解和训

练，调动学生的学习兴趣。

2、教材内容的编排

《中国戏曲武功技巧教材》教材内容的编排按照年级任务安排遵循由浅入深、循序渐进的原则进行有层次的教学。年级任务安排又分为软开度组合训练模块；技术技巧组合训练模块；素质训练模块三大模块。

（四）课程资源开发与利用建议

根据教学内容及特点，购买和制作必须的设备（包括地毯、海面垫、以及音箱设备）、资料并建设实训中心，以方便学生自主学习和教师有效教学。

五、其他说明

- 1、本课程标准应用于六年制中职戏曲表演专业。
- 2、本课程标准对任课教师有全面的要求。要提高理论水平和教学能力；更新教育思想和观念；拓宽自己的知识面。
- 3、积极探索新的教学方法。
- 4、教学媒体。根据教材内容的特点以及促进学生主动学习和教师有效教学的要求，充分利用现有的教学课件，进一步设计和制作教学中必须的教具、录象片、投影片等。

淮安文化艺术学校

《唱念》课程标准

一、课程概述

1、课程性质与价值

中国戏曲唱念是中国传统音乐的重要组成部分，是所有专业学习与研究中国戏曲文化的学人应当下功夫了解的一门十分重要的民族音乐文化基础课程。

中国戏曲集中国民族民间音乐艺术之大成，在世界多元文化格局中，是代表中华民族本土文化的典型性标识。开设戏曲唱念课程，旨在传承极具中华民族特色的戏曲文化符号，为戏曲文化保存和传承文化基因，为创作和表演提供理论知识和感性知识的支持。

2、课程目的与目标

1) 总体目的

本课程介绍并学唱中国各地不同的剧种音乐风格与特点，阐释中国戏曲剧种音乐特点形成的自然、社会和历史文化背景之成因，教导学生正确的理解包括中国在内的世界各民族传统音乐文化，为学生构建正确的多元音乐文化观和文化自觉性。同时，帮助学生增强本民族音乐语言的表述能力，培养在世界音乐格局对话中“不失语”的一代中华学人。

2) 具体目标

通过课程学习，帮助学生：

- (1) 了解中国戏曲的历史发展脉络。
- (2) 理解与研究中国戏曲的艺术特征、表演方式以及剧种、声腔、行当、音乐体制等。
- (3) 通过对代表性剧种、音乐及作品的学习与鉴赏，开阔学生的学术视野，加深对本民族传统音乐品种的认知与把握。
- (4) 熟悉与学习本学科各基本范畴的基础知识，包括历史上相关的人物及其研究的对象、思想、方法和结论，构想进一步探究的可能性，设计和实施自选或者教师建议的实习性质的研究选项。
- (5) 重实践，引导学生实际参与、切身体验、深入领会。指导学生提高模唱与掌握戏曲唱腔韵味的能力，真正接触到戏曲的本体，避免门外观景、雾里看花。
- (6) 根据教学内容与进度，适时介绍学科发展、前沿话题、及研究动态与信息。酌情组织学生进行专题讨论，调动学生主动参与教学过程的兴趣和积极性，启发学生不断思考，培养和塑造有思辨与研究能力的高素质人才。
- (7) 通过学习，能对戏曲声腔有一定的鉴赏与研究能力，能对传统音乐的程式性与非程式性研究方法有所认识。
- (8) 摒弃理论脱离实际、僵硬、呆板的满堂灌，实现感性知识与理性知识教/学的有机结合，采取生动、灵活、立体化的互动教学方式，帮助学生提高兴趣、增进感情、主动学习。

3、课程对象

本课程对象为戏曲班一到三年级。

4、课程类型

戏曲专业主干课

5、课程内容

实践课

6、授课形式

集体课，40人。

7、学时

6学时/周/6学期

二、课程内容

主要教学内容：

（1）历时性/共时性内容：

以传统戏曲唱念为主线，帮助学生学唱经典曲目，理解中国戏曲艺术形成的历史根源，了解不同时期的戏曲专家对本学科的贡献。既介绍戏曲剧种与戏曲生成的文化环境，也涉及戏曲艺术形成的历史源流。

（2）知识性/研究性内容：

保证基本知识传授的同时，考虑内容是否能激励学生的自主研究兴趣，在此基础上启发引导和调动学生的主动参与意识。

（3）系统性/开放性内容：

选择相对稳定的中国传统戏曲研究体系与手段的同时，尽量避免现成知识的局限，帮助学生提高自身研究能力，探索和追踪最新的研究对象和方法，为学生创造性潜质的发挥搭建平台、提供空间。

（4）实践性内容：

模唱不同剧种的戏曲唱腔；观摩、研讨代表性戏曲剧目或片段，有针对性的开展剧评写作练习。

三、课程实施

1、教学方法与教学手段

教学方法：多媒体教学

教学手段：教师主讲、学生参与、师生互动（提问与讨论、教唱和学唱）

2、教材选用

《中国戏曲音乐》（姚艺君编著，内部教材，2006）；《中国戏曲唱腔谱例选》（徐欣编，2013）；《中国戏曲经典唱腔选辑》（袁环编，2016）

3、参考书目

- 1) 姚艺君编著《中国戏曲音乐》每一单元后的“思考练习与阅读参考”。
- 2) 《20世纪中国音乐史论研究文献综录·中国传统声乐卷·中国戏曲音乐》，姚艺君等编著，人民音乐出版社，2008。
- 3) 《中国古典戏曲论著集成》1—10，中国戏曲研究院编，中国戏剧出版社，1959。
- 4) 《对根的求索——中国传统音乐学文集》，董维松著，上海音乐出版社，2004。
- 5) 《中国民族音乐形态学》，刘正维编著，西南师范大学出版社，2007。

4、教学进度与安排

综合教学时间及其学生接受能力等因素，对以下内容进行有选择的学习。

次序	课程内容	知识要点	掌握重点和难点	考核点
1	脉络述要	1、戏曲艺术的价值 2、戏曲艺术的历史概况	文革特殊历史的理解 戏曲声腔的分类	文革历史 声腔分类

		<p>3、中国戏曲艺术的丰富性和复杂性</p> <p>4、中国戏曲艺术历史研究的特殊性</p> <p>5、中国戏曲声腔分类</p> <p>6、戏曲剧目观摩</p>		
2	特征要举	<p>中国戏曲音乐典型性特征的梳理与总结</p>	第 1—5 点	同左
3	行当与流派	<p>1、行当划分的标准</p> <p>2、常用的戏曲分行</p> <p>3、代表性剧种中的流派与人物</p>	京剧行当与四大名旦	同左
4	剧种与音乐	<p>1、全国戏曲剧种的分布状况</p> <p>2、戏曲音乐结构</p>	<p>代表性剧种分布与生存现状</p> <p>曲牌体、板腔体音乐结构体制特征与运用</p>	同左
5	京剧	<p>1、剧种历史与现状</p> <p>2、剧种唱腔音乐</p> <p>3、模唱</p>	剧种文化与音乐	同左
6	黄梅戏	<p>1、剧种历史与现状</p> <p>2、剧种唱腔音乐</p> <p>3、模唱</p>	剧种文化与音乐	同左
7	京剧 “样板戏”	<p>1、历史与现状</p> <p>2、唱腔音乐</p>	特殊时期的戏曲文化与音乐	同左

		3、模唱		
8	复习/考试			

四、课程评价

考核方式：

- 1、口试：代表性戏曲唱段背唱（2首，在15首戏曲唱段中抽取，曲目见后）；
- 2、总评构成（百分制）：理论 15%+口试 75%+课堂表现 10%。
- 3、总评构成（百分制）：平时 40%+期末 60%。

淮安文化艺术学校 《把子功》课程标准

一、概述

（一）、课程性质

《把子功》是淮剧表演专业的一门基础课，也是必修课程。它主要包括枪、刀姿势训练、招数训练、用力方法训练等几个方面。是实现淮剧演员能力、素质的训练手段。

（二）、课程基本理念

反映专业特色，突出中职教育特点；以学生为中心，强调培养具备较全面的淮剧技术、基本功及能力，并具有较强的实践能力的高级应用型戏剧人才。

（三）、课程设计思路

根据淮剧把子训练难度大、要求高的特点，教学内容分为六个模块，使把子训练贯穿于学生学习的全过程中。

二、课程目标

（一）总目标

通过本课程的学习，提高学生基本能力、基本技术技巧并掌握地方戏风格风韵。

（二）具体目标

1. 知识目标：

学生能掌握淮剧的基本能力和基本技术技巧。

2. 技能教学目标：

实现基本素质、能力训练，以至技巧、技术的训练。

3. 素质教学目标：

培养学生坚韧的意志和吃苦耐劳的精神。

三、内容标准（课程内容与要求）

总学时：714

（一）课程进度安排

模块	模块名称	学时
模块一	枪位、枪花、枪五套	140
模块二	刀位、刀花、手五套	140
模块三	小快枪	104
模块四	双刀三十二刀	110

模块五	剑枪	110
模块六	大刀枪	110

(二) 课程内容结构与具体要求

模块一：枪位、枪花、枪五套

【实施形式】

- 1、上课时在老师指导下进行训练，从分解动作开始到独自完成。
- 2、训练道具需要：道具枪。
- 3、教师对学生阶段性考试与总结

训练项目	枪位、枪花、枪五套
训练要求	1、通过单枪基本姿态，枪花以训练要求学生基本掌握持枪造型学生各种枪花。 2、做到工架平稳，一招一式、肩肘、腔指各关节初步得到解放。
训练课时	140
训练内容与步骤	一、训练准备：对肌肉组织及各关节进行活动。 二、训练开始：1、枪位、枪花在教师的示范教学下，详细记录，各种枪位的训练要求，注意事项：动作要领及规格要求。2、对每个枪位动作进行单一训练，多耗。3、要慢到快进行枪位、枪花组合训练配合精、气、神动作要求准确、规范。4、独立完成枪位组合、枪花训练。5、

	<p>枪五套：①、分解动作训练，一招一式。②、训练中要求步代不乱，动作一致，干净利索。</p> <p>③、分组训练：连贯训练，反复训练。④、独立完成。</p>
--	---

模块二：刀位、刀花、手五套

【实施形式】

- 1、上课时间在老师指导下进行安全训练，从分解动作到连贯动作。
- 2、可以分组训练，大家评价。
- 3、训练具刀
- 4、教师对学生阶段性考试与总结。

训练项目	刀位、刀花、手五套
训练要求	<p>1、要求初步掌握持刀的各种造型和耍花，继续使肩、肘、腕指各关节得以解放。</p> <p>2、徒手对打掌拳要分明，部位要准确，四面见线，横平竖直。</p>
训练课时	140
训练内容与步骤	<p>一、训练准备： 复习巩固以学把子，充分使肩、肘、腕指各关节得以解放，提高熟练程度，加以提高。</p> <p>二、新项目训练： 1、在老师的教学下详细记录：刀位、刀花、手五套的训练要求，注意事项，动作要领及规格要求。</p>

	<p>2、从一招一式分解教学，逐步过度到连贯教学，要求做到稳重求快。</p> <p>3、反复训练、分组训练。</p> <p>4、独立完成：刀位、刀花、手五套。</p>
--	---

模块三：小快枪

【实施形式】

- 1、上课时间在老师指导下进行安全训练，从一招一式到连贯动作。
- 2、可以分段到组合训练。
- 3、教师对学生阶段性考试与总结。

训练项目	小快枪
训练要求	要求基本姿势的正确，在准确、清楚的前提下逐步加快速度。
训练课时	104
训练内容与步骤	<p>一、训练准备： 复习巩固以学把子使其在各方面得以提高，在其动作更加规范。</p> <p>二、新项目训练：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、在老师的教学下详细记录，小快枪的训练要求注意事项，动作要领及规格要求。 2、从一招一式分解教学，熟记动作术语。 3、在准确、清楚的前提下逐步连贯动作、加快速度。 4、独立完成小快枪。

模块四：双刀三十二刀

【实施形式】

- 1、上课时间在老师指导下进行安全训练。
- 2、可以分组训练，大家评价。
- 3、训练道具：刀
- 4、教师对学生阶段性考试与总结。

训练项目	双刀三十二刀
训练要求	加强动作连贯性，从一招一式到分解教学。
训练课时	110
训练内容与步骤	一、训练准备： 复习学把子，巩固提高。 二、新项目训练： 1、在老师的教学下详细记录，双刀三十二刀的训练要求注意事项，动作要领及规格要求。 2、解决单刀看手，双刀看肘的基本姿态。 3、一招一式分解教学，逐步过渡到连贯教学，要做到稳中求快。 4、独立完成三十二刀。

模块五：剑枪

【实施形式】

- 1、上课时间在老师指导下进行安全训练。
- 2、可以进行逐个训练，大家评价。
- 3、训练道具：剑、枪
- 4、教师对学生阶段性考试与总结。

训练项目	剑枪
训练要求	双打中要求快而不乱，慢而不断

训练课时	110
训练内容与步骤	<p>一、训练准备： 复习学把子，巩固提高。</p> <p>二、新项目训练：</p> <p>1、在老师的教学下详细记录，剑枪的训练，要求注意事项，动作要领及规格要求。</p> <p>2、一招一式分解教学。剑的削、撩、砍的技术要领</p> <p>3、手、眼、身、步姿的结合，各种亮相要有脆劲。4、组合训练。</p> <p>5、独立完成剑枪。</p>

模块六：大刀枪

【实施形式】

- 1、上课时间在老师指导下进行安全训练。
- 2、训练道具：大刀、枪
- 3、教师对学生阶段性考试与总结。

训练项目	大刀枪
训练要求	要求：做到眼随刀走，刀到神领会功防进退招数。
训练课时	110
训练内容与	<p>一、训练准备： 复习巩固已学把子，加以提高。</p> <p>二、新项目训练：</p> <p>1、在老师的教学下详细记录，大刀枪的训练要求注意事项，动作要领及规格要求。</p>

步骤	2、基本上解决大刀的抡、削、撩、砍的技术要领。3、一招一式分解教学，到组合训练。 4、独立完成大刀枪。
----	--

考核评价

课堂表现+课堂练习+课后作业，占 40%

校内汇报占 30%

校外演出占 30%

四、实施建议

主要阐述课程教学的组织实施、评价方法、教材编写、课程资源开发与利用、实验室训设备配置等建议。

(一)、教学建议

教学中应确立和尊重学生在学习活动中主体地位，鼓励学生积极参与教学活动，强调对内容的深度理解，加强对学生实践过程中的指导，引导学生积极探索和解决问题的途径和方法，从而使能够举一反三，培养学生的思维能力，实现知识的迁移

(二)、考核方式和评价方式建议

1、定性评价：主要评价学生的学习态度、学习情感等内容，采用口头评价、书面评语的形式。

2、定量评价：

(1) 技能评价：制定 3 级技能评价标准。

①在教学过程中进行规范化评价，重点反馈学生对基础技能训练掌握的情况。此类评价可由学生自评和任课教师进行考核；

②用集体考试的形式进行考核，重点反馈学生综合能力的掌握情况。

③毕业实习中，后期由实习单位进行考核，重点评价学生综合的运用能力。

（2）素质评价

以考核手段强化态度目标。将专业技能考核都列入 5-10%的态度分。

（三）、课程资源开发与利用建议

根据教学内容及特点，购买和制作必须的设备、资料并建设实训中心，以方便学生自主学习和教师有效教学。

五、其他说明

- 1、本课程标准应用于五年制淮剧表演专业。
- 2、本课程标准对任课教师有全面的要求。要提高理论水平和教学能力；更新教育思想和观念；拓宽自己的知识面。
- 3、积极探索新的教学方法。
- 4、教学媒体。根据教材内容的特点以及促进学生主动学习和教师有效教学的要求，充分利用现有的教学课件，进一步设计和制作教学中必须的教具、录象片、投影片等。

淮安文化艺术学校 《化妆》课程标准

一、课程性质

传统戏曲化妆课程是人物形象设计专业的一门化妆专业课程。

二、学时

36 学时

三、课程设计思路

课程的主要内容是传统戏曲角色面部化妆方法、发式梳挽和发式佩戴的技法。作为一门传统戏曲舞台技艺，妆容直接关系到演员的形象，任务很重要。戏曲演员对此也十分重视，梅兰芳先生就曾在《舞台生活四十年》中写道：“化装术是每个演员极其重要的科目”。传统戏曲化妆课程的学习对与人物形象设计专业的学生来讲，既是对传统文化技艺的继承，也是为日后创作积累素材，对专业学习、创作和提高具有重要意义。

四、课程设计意义

1、对传统戏曲化妆课程的继承

中国戏曲种类众多，全国的地方剧种大概有几百种。传统戏曲根据角色的性别、年龄和性格等因素，将舞台上的角色划分为生、旦、净、丑四个行当。是与观众约定俗成的形式，通过演员的扮相，帮助观众对舞台上的人物性格、年龄甚至忠奸善恶有更为鲜明的认识，以达到角色扮演的目的。其全面性、完整性，更适应于现代课堂的教学，因此在本课程的教学主要是以京剧为理论依据的。

戏曲化妆不是凭空臆造的产物，而是戏曲艺术家们在长期艺术实践中，对生活现象的观察、体验、综合，以及对剧中角色的不断分析、判断，才逐步形成了一整套完整的容妆艺术手法。对传统化妆课程，要在理解的基础上去继承。

传统戏曲旦角面部妆面的审美标准是粉面桃花、柳眉凤眼和樱桃小口，但是在青衣、花旦、武旦等旦角行当里还是有一些细微的差异的，在实践练习中，青衣的底色相对于花旦、武旦而言要淡雅一些，眉眼要细一些，吊眉也不能太上扬，以表现出青衣的庄重；而花旦的底色和胭脂则要鲜艳，眉毛要弯一些，眼睛也要画的大一些，甚至可以用假睫毛来装饰，凸显出花旦的美艳；

武旦在化妆的时候可以参考一点武生的眉眼，以表现出武旦的英姿飒爽。

夏尔·波德莱尔认为：现代性的变化只发生于艺术的一半，艺术的另一半是“永恒不变的”。传统戏曲化妆不变的部分是需要去继承的，但是随着时代的发展，社会的进步，舞台技术的革新，戏曲舞台也发生了翻天覆地的变化。传统戏曲妆也将在不断改良中成长，来适应新创剧目的演出。

2、对传统戏曲化妆课程的拓展

学生对传统化妆课程的学习，不能仅仅止步于技术的模仿，这样的学习只会是东施效颦，对以后的工作、创作难以有积极的作用。所以在传统戏曲化妆课程的课堂教学上，将其与中国妆饰史、戏剧史等课程做纵向分析，与舞台本色妆、古装发型、毛发制作等课程做横向联系，来加深学生的理解，在夯实本课程内容的同时也加深了课程之间的联系。

艺术虽然是来源于生活，但是又要高于生活。从历史原因来看，就可以解释传统戏曲净行的大花脸为什么要把脸谱勾到脑门上，也是因为清代男人脑门的头发全部剃掉了，这样可以最大程度的扩大演员的脸部色彩、夸张五官、突出面部表情，让最后一排的观众也能看清演员的面部表演。需要让学生理解并懂得，并不是包了头、画个柳叶眉就是戏曲；也不能在时尚化妆的基础上简单张冠李戴，就可以冠以弘扬传统文化的帽子，这是形而上学、生搬硬套的形式主义。

五、课程教学方法

每一门课程都有它的特点和难点，作为传统戏曲艺术的一部分，在过去基本上都是以“师傅带徒弟”的形式，口手相传，依靠的是师傅丰富的舞台经验，没有形成系统化、文字化的教学体

系。一些从业者虽然技术熟练但是欠缺对专业的学术思考，难以担当起教师的重任。把传统戏曲化妆搬到现代教学中、搬到教室里，需要对课程做理论上的提升，形成系统化、文字化的教程。在教学中遵循现代教育学的科学规律，循序渐进，深入浅出，因材施教。

一般化妆课堂上“先课程理论，再课堂示范，后练习实践”的教育模式，虽然可以借助先进的教学设备，深刻分析传授理论知识，但是难免有纸上谈兵的感觉，容易造成学生的独立思考能力较差，实践经验缺失，难以让学生直观地感受到戏曲舞台的魅力。

在教学中强调最多的就是训练学生的动手能力和实际操作能力，所突出的是一个“实”字。化妆课程，更是一门“技术活”，课程的内容和安排要与社会紧密联系，要与工作实践相结合，理论与实践并重。传统戏班子里师傅带徒弟，可以让徒弟们在演出剧目中练习、积累，这也是“师傅带徒弟”形式的优势，学生在学习中出现的问题基本上都可以实践演出中迎刃而解。因此在化妆课堂学习的同时，尽可能多的带他们到学院实验剧场参加戏剧系的演出化妆，与戏曲舞台、戏曲演员零距离接触，让剧目带动教学，让学生在课堂上学到的理论，能够在剧目演出中得到充分的实践。

通过对传统戏曲化妆课程的继承、拓展、延伸，锻炼和提升学生借鉴、继承、改良、发展传统元素的创新能力，并将其与现代意识巧妙结合，从而创作出新的作品，这是本课程的目标，这也是每一个设计师都不可忽视的课题。

六、教学考核

教学考核上也不能止步于课堂考查，通过完善的教学计划、实用

的教学内容，安排合适的教学方法，树立明确的教学目标，突出课程的社会性和实践性，培养他们对传统文化的兴趣和情感，提高他们的学习积极性。在继承中学习传统戏曲化妆，在创新中发展传统戏曲文化。

由于戏曲人物形象专业的艺术性、专业性等特点，要求专业、专任教师既要保留传统手艺又要有所创新。探究戏曲文化内涵，就要求专业教师要掌握历史、人文、风俗以及传统与现代的审美理念等相关知识，为专业教学挖掘取之不尽用之不竭的创作素材与设计灵感，教授给学生设计、审美的方法，而不是形而上学的模仿。

淮安文化艺术学校戏剧科

2016年1月