《莎士比亚戏剧鉴赏与表演》课程教学大纲

一、课程基本信息

课程名称	莎士比亚戏剧鉴赏与表演	
英文名称	Appreciation and Performance of Shakespeare’s Plays	
课程代码	ZYK0219065	与其他课程关系
课程性质	任选	先修课程: 西方文化概论 后修课程: 英语文学导论
学时/学分	32学时（含12实践学时）/2学分
考核方式	表演实践与期末笔试成绩相结合
开课学期	第4学期
开课院系	商务英语学院
适用专业	商务英语专业	
编制时间	2023年2月22日	
课程教材与学习资源		
参考教材	Jonathan Bate, Eric Rasmussen, ed. *William Shakespeare Complete Works*, Foreign Language Teaching and Research Press, 2014	
教学参考资料及其他学习资源	Cohen, Robert, *Theatre* (5th edition), London: Mayfield Publishing Company, 2000 Hodgdon, Barbrara and W.B.Worthen, ed. *A Companion to Shakespeare and Performance*, Oxford: Blackwell Publishing, 2005. Mangan, Michael, *A Preface to Shakespeare’s Comedies*, Beijing: Peking University Press, 2005. Klaus, Carl H., Miriam Gilbert and Bradford S. Field, Jr. *Stages of Drama: Classical to Contemporary Theater* (4th edition), Boston: Bedford/St. Martin’s, 1999. Stanley, [Wells and Taylor Gary, ed. *William Shakespeare: the Complete Works* Oxford: Oxford University Press, 1988.](http://xueshu.baidu.com/s?wd=paperuri%3A(3e2021f34ad46230254db3c6c11fc4b1)&filter=sc_long_sign&tn=SE_baiduxueshu_c1gjeupa&ie=utf-8&sc_ks_para=q%3DWellsStanley%20and%20TaylorGary%2C%20general%20editorsWilliam%20Shakespeare%3A%20the%20Complete%20Works%20(The%20Oxford%20Shakespeare%2C%20Compact%20Edition)%20Oxford%3A%20Oxford%20University%20Press%2C%201988.%201274%20p.%20%C2%A39%C2%B795.%20ISBN%200-19-811747-7.) 曹树钧 编著 《戏剧鉴赏》，上海：上海交通大学出版社，2009年 李贵森《西方戏剧文化艺术论》，北京：中国传媒大学出版社，2007年 裘克安主编 《莎士比亚注释丛书》商务印书馆，1998年 张冲 编著《莎士比亚专题研究》，上海：上海外语教育出版社，2004年	
大纲编制人及责任人信息		
大纲编制人员	曾立	
审核负责人	陈敏	
审定负责人	黄绍胜	

二、课程目标与任务

本课程教学以Jonathan Bate和Eric Rasmussen共同编写的《皇家版莎士比亚戏剧全集》为基础，精选莎翁经典名剧片段为讲义，将皇家莎士比亚剧团表演训练体系与人类表演学以及教育戏剧理论有机地结合在一起，把剧场和舞台手段引入“莎剧鉴赏”这门课程，探索文本分析和表演实践之间的融合，旨在指导学生深入理解莎剧文本，同时接受声音和表演形体方面的基础训练，提高学生语言基本功，增强学生对身体语言和情绪的调控能力，拓宽学生对西方文学及文化的了解，提高文学与戏剧演出的欣赏、鉴别能力和文化素养，并通过学习莎剧，深入了解人文主义思想，运用哲学、社会学、经济学和心理学等相关理论，分析莎剧中包含的“秩序”、“婚姻与爱情”、“罪与救赎”、“和谐”、“人的认知的有限性”、“家庭生活中的经济问题”、“女性对道德枷锁的反抗和斗争”等主题，提高认识问题和分析问题的能力水平，建立正确的人生观、爱情观、价值观。同时引导学生分析莎剧的商业价值、戏剧演出中涉及的经济现象、文旅产业发展等问题，帮助学生培养一定的创新创业能力。

三、课程主要内容、要求及学时分配

序号	主要内容	基本要求	学时分配
1	第一单元：莎士比亚与文艺复兴时期的英国戏剧 教学重点：1. 戏剧的基本概念、种类、结构、功能；剧场的基本元素； 2. 认识环球剧院； 教学难点：以环球剧院为例，了解英国伦敦戏剧产业链及戏剧生态环境；	课程介绍，帮助学生了解本课程主要内容，教学目标及考核方式；了解人类表演学，懂得非表演专业学生学习表演的重要性；帮助学生了解戏剧基本概念、种类、结构、功能；剧场的基本元素；了解戏剧的起源和发展；认识莎士比亚的成就与影响。	2学时
2	第二单元：《罗密欧与朱丽叶》(Act IV Scene III, Act V. Scene iii.) 教学重点：1. 抑扬格五音步； 2. 素体诗； 3. 跨行连续； 4. 朗读莎剧台词的重音和节奏； 教学难点：莎剧的语言特点；	了解《罗密欧与朱丽叶》剧情、人物形象塑造、全剧主题；了解当时为争夺王权爆发的内战给人民带来的痛苦，了解剧本中表达的对平息内部纷争，建立和谐社会的渴望；通过细读节选部分，帮助学生了解莎翁语言风格、人物形象特点；通过表演训练，帮助学生掌握情绪控制的基本方法，并通过表演《罗密欧与朱丽叶》剧中两段独白来练习情绪控制。	2学时
3	第三单元：莎剧表演实践课程：集体造型 《威尼斯商人》（Act VI Scene i.） 教学重点：1. 情节 2. 戏剧性冲突； 3. 人物形象塑造； 教学难点：戏剧性冲突；	了解莎剧中的戏剧反讽；了解《威尼斯商人》剧情，分析戏剧中包含的宗教冲突和社会冲突，思考女性如何掌握自己的命运。分析人物形象特征，从女性主义角度来分析鲍西娅这个角色；结合《威尼斯商人》片段，进行静态集体造型的表演训练。	2学时
4	第四单元：《一报还一报》（Act II，Scene iv） 教学重点：1. 莎剧语言的动作性； 2. 舞台空间与演员的身体； 教学难点：莎剧的现代性；	了解《一报还一报》剧情；了解“主题”的定义，尝试分析《一报还一报》的主题；表演形体训练：身体的放松与紧张；用身体语言表现抽象的概念，思考正义、公平、矛盾、堕落、善良、牺牲等主题如何在剧中体现，结合《一报还一报》片段进行静态造型训练。	2学时
5	第五单元：莎剧表演实践课程：调度 《无事生非》（Act I, Scene i；Act II, Scene iii） 教学重点：1. 双线叙事：主线和副线； 2. 素体诗与散文的运用； 3. 双关 5. 导演的调度 教学难点：body movement	了解《无事生非》剧情；学习 “irony”的定义与类型；理解《无事生非》中使用反讽所达到的审美效果。学习动态造型，结合《无事生非》片段表演“斗智”和“偷听”的片段，引导学生建立正确的爱情观和婚姻观。	2学时
6	第六单元：《驯悍记》(Act II Scene i) 教学重点：1. 结构：戏中戏 2. 主题 3. 文本细读：用表演补充台词省略的信息 教学难点：文本细读	了解《驯悍记》剧情，剧本结构，以及相关背景知识：莎士比亚时期的婚俗；学习分析人物行为动机；了解剧中的双关、复习语辞反讽；结合剧情进行表演训练：设计动作，引导学生讨论男女平等的问题。	2学时
7	第七单元：《温莎的风流娘儿们》(Act III Scene iii) 教学重点：1. 情节：三重变奏； 2. 戏剧性反讽； 3. 莎士比亚塑造的女性角色； 教学难点：莎士比亚塑造的女性角色；	了解《温莎的风流娘儿们》剧情：主线与支线；细读第三幕第三场，复习戏剧反讽；了解人物形象塑造：直接描绘和间接描绘，分析剧中塑造人物的手法；结合剧情进行表演训练：回忆与再现。反思传统社会强加给女性的道德枷锁，以及女性的反抗。	2学时
8	第八单元：《仲夏夜之梦》（Act III Scene ii） 教学重点：1. 情节：多线情节； 2. 象征； 3. 戏剧冲突：分析戏剧的三重矛盾：人与人的矛盾、人与社会的矛盾，人与自然的矛盾、思考莎士比亚如何化解剧中表现的三重矛盾； 4. 主题分析； 教学难点：《仲夏夜之梦》主题分析	了解剧情，学习情节、支线、冲突三个概念，细读第三幕第二场，分析这一场中的戏剧冲突如何发展到高潮，分析剧中矛盾如何得以化解；结合剧情进行表演训练：表现矛盾冲突。分析该剧的“和谐”主题。	2（含1实践学时）
9	第九单元：《第十二夜》(Act I Scene v) 教学重点：1. 清教主义； 2. 反讽 3. 莎剧中的小丑 教学难点：莎剧中的小丑；	了解《第十二夜》的戏剧结构；了解剧中文化背景：了解清教主义思想；了解莎翁对清教主义的态度；细读第一幕第五场，分析此剧中的喜剧因素，了解莎剧中的小丑；表演训练：机智的小丑。	2（含1实践学时）
10	第十单元：《奥赛罗》（Act V Scene ii） 教学重点：1. 人物分析； 2. 行为与动机； 教学难点：《奥赛罗》的悲剧性；	了解悲剧；分析导致奥赛罗悲剧命运的原因，分析“种族歧视”和“两性冲突”；细读选段，结合剧情展开课堂讨论：奥赛罗是否符合亚里斯多德对古希腊悲剧英雄人物的定义？了解“象征”的定义及其类型，分析剧中重要道具“手帕”的象征意义；结合剧情进行表演训练：爱与恨	2（含1实践学时）
11	第十一单元：莎剧表演实践课程：独白 《哈姆雷特》（Act I, Scene ii） 教学重点：1. 哈姆雷特独白的功能； 2. 细读第一幕第二场，了解双关（pun）的定义、类型及功能，分析剧本中的双关；表演训练：独白(To be, or not to be)； 教学难点：矛盾冲突的转化（外在的冲突转为内在的冲突）；	了解《哈姆雷特》剧情，分析《哈姆雷特》与复仇悲剧传统：分析《哈姆雷特》超越一般的复仇悲剧的原因——莎翁赋予该剧人文主义思想和重建社会秩序的深刻主题。	2（含1实践学时）
12	第十二单元：《李尔王》(Act III Scene iv) 教学重点：1. 读第三场第四幕：分析莎翁如何塑造人物形象（Characterization）：扁平人物与圆整人物（flat character vs. round character）； 2. 文艺复兴时期天人相应的宇宙观 教学难点：文艺复兴时期天人相应的宇宙观	了解《李尔王》剧情，讨论剧中所表现的“家庭矛盾”问题；《李尔王》在今天的意义——家庭悲剧中的经济问题；细分析《李尔王》中哪些是扁平人物，哪些是圆整人物；表演训练：如何避免过度表演（overacting）。	2（含1实践学时）
13	第十三单元：《亨利四世（上）》（Act III Scene ii，Act II Scene iv） 教学重点：1. 莎士比亚的历史剧 2. 《亨利四世》历史背景 3. 福斯塔夫爵士人物分析 教学难点：莎士比亚的政治观念	了解莎翁的历史剧，了解《亨利四世（上）》的历史背景；细读第三幕第二场，分析剧中的马基雅维利主义思想；结合第二幕第四场进行表演训练：交换角色。	2（含1实践学时）
14	第十四单元：《裘里斯·凯撒》(Act III, Scene ii) 教学重点：1. 沉浸式戏剧概念及特征 2. 沉浸式戏剧的商业性 3. 观演关系 教学难点：沉浸式戏剧的特征	了解《裘里斯·凯撒》的历史背景；细读第三场第二幕：分析布鲁特斯谋杀凯撒的动机；讨论民主与专制；了解沉浸式戏剧，分析沉浸式戏剧的手法是如何在皇莎版《裘力斯·凯撒》运用的，对国内现有沉浸式戏剧进行个案分析（如：《游园惊梦》、《重庆1949》等）。	2实践学时
15	第十五单元：莎剧表演实践课程：排练 教学重点：1. 台词训练 2. 形体训练 3. 舞台调度 教学难点：舞台调度	分小组在本学期所学内容中选择适合本小组成员的莎剧进行排练，分配角色，在不改动莎剧文本的基础上可以进行创造性的尝试：如将莎剧现代化或本土化。	2实践学时
16	第十六单元：莎剧表演实践课程：正式演出	正式演出莎剧片段，教师打分并点评	2实践学时

四、主要教学方法与手段

教学形式以课堂教学和表演实践为主。课堂教学主要用启发式教学和课堂讨论。教师布置学生预习剧本，学生带着问题来到课堂与老师、同学探讨。教师启发学生从导演和演员的角度解读剧本，在表演实践中，老师指导学生进行基础表演训练，探索莎剧舞台表现的各种可能性，并能够从不同角度对莎剧的舞台演出进行分析评价。

五、课程考核和成绩评定

课程考核方式：莎剧表演实践与期末笔试成绩相结合

成绩评定：莎剧表演实践作为平时成绩，占总评成绩40%，期末笔试占总评成绩60%