《化妆与造型》课程教学大纲

一、课程基本信息

英文名称	Perform and act	**课程代码**	
课程性质	必修	**授课对象**	播音主持专业学生
学 分	3	**学 时**	51
主讲教师	许静波	**修订日期**	2021.10.8
指定教材	《表演艺术教程演员学习手册》		

二、课程目标（四号黑体）

（一）**总体目标：**（小四号黑体）

化妆与造型的课程核心是学生在舞台上的表演展现能力，播音主持学生需要学习一定的表演课程，以丰富自己在舞台上的表现。

表演课程是高等艺术院校培养戏剧、影视演员的专业必修课程。随着改革开放的推进及时代的发展，各门类艺术都在迅猛的变化中发展生存，艺术教育也不例外，尤其是人文科学系统中的戏剧艺术，想在社会大环境中生存壮大，必须开拓创新，与时俱进。同时，随着物质生活的日益丰富，观众的精神需要、审美观念和审美趣味也在发生深刻的变化，作为培养专业演员的艺术院校，在演员的培养方面顺应时代的发展，跟上时代步伐，为艺术市场输送有竞争实力、有永久创造力、高素质的表演艺术人才，是表演艺术教育的天职。

因此，表演专业课程的设置，一方面要以传统的斯坦尼斯拉夫斯基体系培养演员的现实主义创作为基本原则和理论基础，同时又要关注戏剧、影视发展的最新动态，关注表演艺术形态的新发、新变化，在继承传统演员培养体系的基础上，大胆改革创新，更新教学观念、教学方法和手段，注重吸收、借鉴国内外先进表演理论和经验，注重演员素质教育和综合艺术能力的培养，从而建立科学、系统、有效的演员培养新方式、新途径。

（二）课程目标：（小四号黑体）

表演艺术不同于其他艺术，其不同在于整个创作过程都由演员自身去完成，演员既是创作者，还是创作工具与材料，又是创作成品。“攻欲善其事，必先利其器”，所谓利其器，即是开发演员“这块材料”的创作天性与技巧。为避免匠艺式的技术培养带来的弊病，要置“利其器”过程于素质培养和创造能力培养之中，使学生在分段式教学中，既能有元素基础训练的阶段性，又融创造于一体，使学生通过科学、系统的艺术学习、创造，能自如地操纵材料本身，运用自身的肢体语言、表情、台词、内外部技巧，刻画出鲜活生动典型的艺术形象。要达此目的，外部的技术技巧只是基础，更重要的是演员（创造者）思维能力、认识能力、判断能力、形象思维与创造能力的培养。演员决不是导演的工具。为此，要注重培养演员的主体创作意识与个体生命的投入，这样才能在学习中把学生培养成真正适应市场需求的、有潜力、有无限创造力的表演艺术人才。

教学形式以课堂训练为主。采用，学生自编创作小品练习，基础素质训练和文学、戏剧作品排演。

课程目标1：

1．1 学会在舞台上运用自己的肢体进行艺术创作。

1．2 学会体会人物性格设定，进入规定情景。

课程目标2：

2．1 拥有一定的创作能力，包括编剧导演和表演。

2．2 拥有一定的即兴演出能力。

（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	第一章	熟练
1.2	第二、三章	鲜明
课程目标2	2.1	第四章	创意
2.2	**全部**	整体

三、教学内容（四号黑体）

第一章 表演基础课教学及素质训练

1.教学目标

初步感受表演课程的魅力

2.教学重难点

组织舞台行动能力的培养和训练。使学生懂得行动的重要性。

3.教学内容

真实与信念、注意力集中、判断、感觉、规定情境、假使与想象情绪、情感与自我感觉、节奏与交流、组织舞台行动，重点强化素质训练与开发

4.教学方法

随堂即兴练习，命题练习，观察生活练习

5.教学评价

即兴表演，了解和掌握舞台行动与规定情景的关系与人物之间的关系舞台行动内心和外部动作的统一是创造完美人物形象的基础。

第二章 表演基础理论及角色创造基础课教学

1.教学目标

进一步巩固第一学期的教学内容

2.教学重难点

增强观察生活能力

3.教学内容

加强观察生活小品的训练，结合小小说、微型小说改编创作的戏剧小品寓言小品，综合自编创作小品练习

4.教学方法

使学生进入角色培养，寻找自我感觉，建立舞台感。

5.教学评价

现场表演观察

第三章 舞台人物形象创造

1.教学目标

拥有创作改编文学作品能力

2.教学重难点

小说片断、中国当代戏剧影视作品改编

3.教学内容

培养学生创造舞台人物形象，寻找人物形象共性与个性。

4.教学方法

阅读文本，学习写作剧本

5.教学评价

剧本文学与演出实践双重评价

第四章 导演技巧初步训练

1.教学目标

学会帮助演员塑造人物形象，舞台调度和各技术工种配合

2.教学重难点

把握演出节奏，调度舞台走位

3.教学内容

小说片断、中外作品、中外剧本片断

4.教学方法

实践教学法

5.教学评价

是否体现出鲜明的舞台人物形象，强调舞台语言，形体节奏的综合能力

第五章 影视表演基础与实践

1.教学目标

多侧面舞台人物形象创造

2.教学重难点

表演和导演的具体执行力，作品的完整度与艺术性

3.教学内容

实践教学，观察学生表现

4.教学方法

现场舞台表演，教师点评

5.教学评价

节奏、配合、创意、演员肢体与台词的结合，人物塑造的成就

四、学时分配（四号黑体）

表2：各章节的具体内容和学时分配表（五号宋体）

章节	章节内容	学时分配
第一章	表演基础课教学及素质训练	3
第二章	表演基础理论及角色创造基础课教学	12
第三章	舞台人物形象创造	15
第四章	导演技巧初步训练	9
第五章	影视表演基础与实践	12

五、教学进度（四号黑体）

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
第1周	按每学期教学日历制定	表演基础课教学及素质训练	肢体打开，体会人物	3	现场表演	
第2~5周	按每学期教学日历制定	表演基础理论及角色创造基础课教学	无实物表演，性格塑造	12	现场表演	
第6~10周	按每学期教学日历制定	舞台人物形象创造	即兴短剧	15	现场表演	
第11~13	按每学期教学日历制定	导演技巧初步训练	剧本创作与导演调度	9	剧本创作，导演阐述和现场表演	
第14~17周	按每学期教学日历制定	影视表演基础与实践	现场汇报演出	12	现场表演，回应导师现场点评	

六、教材及参考书目（四号黑体）

1、《话剧表演艺术概论》，叶涛，张马力著，中国戏剧出版社1990年版。

2、《演员创造角色》，斯坦尼斯拉夫斯基著，中国电影出版社2006年版。

3、《演技教程》，傅柏忻著，天津人民出版社2014年版。

4、《表演艺术教程·演员学习手册》，林洪桐著，北京广播学院出版社2000年版。

5、《戏剧表演基础》，梁伯龙．李月著，文化文艺出版社2014年版。

6、《论戏剧性》，潭霈生著，北京大学出版社2009年版。

七、教学方法 （四号黑体）

（一）现场演示法。教师指导学生创作练习为主。在教师的指导下由浅入深，使学生循序渐进地掌握基础课教学内容，把握各种戏剧体裁风格和艺术特色。最大限度开展和解放演员的创作天性。

（二）移情情境法。要使学生通过对现实生活的细微观察，使学生明确生活是创作的源泉，从生活吸取创作素材和艺术营养，将其转化为舞台生活，并有机地在舞台规定情境中真实地生活、真实地感受、真实地行动起来。塑造鲜活的人物形象。

（三）即兴创作法。采用观察生活小品，自编创作小品、中外小说片断、中外戏剧片断、独幕剧或小剧场戏剧，戏剧文学作品创作排演和理论课相结合的教学方法。

八、考核方式及评定方法（四号黑体）

（一）课程考核与课程目标的对应关系 （小四号黑体）

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	人物表演自然，有张力；即兴演出反应快；形象鲜明	现场表演
课程目标2	导演技巧成熟、对戏剧有整体的把握，调度有序，节奏感好	现场表演

（二）评定方法 （小四号黑体）

1．评定方法 （五号宋体）

平时成绩：10%，期中考试：30%，期末考试60%

2．课程目标的考核占比与达成度分析 （五号宋体）

表5：课程目标的考核占比与达成度分析表（五号宋体）

考核占比 **课程目标**	**平时**	**期中**	**期末**	**总评达成度**
课程目标1	0.1	0.3	0.6	（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	0.1	0.3	0.6

（三）评分标准 （小四号黑体）

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**	人物表演自然，有张力；即兴演出反应快；形象鲜明	表演尚可，有人物形象，但是台词比较差	完成表演，表现缺乏创意，偶尔有两点	完成表演，肢体不灵活，台词干瘪	不能完成表演
课程 **目标2**	导演技巧成熟、对戏剧有整体的把握，调度有序，节奏感好	完成演出，调度尚可，但是戏剧节奏把握一般	完成演出，人物不突出，干瘪，剧本有问题	剧本完成度差，勉强带领演员完成演出	无法完成导演工作