

佐证材料三

湖南艺术职业学院戏剧系
2019 年湖南省现代学徒制项目
戏曲表演（五年制大专）专业

课

程

标

准

湖南艺术职业学院戏剧系 制订

湖南艺术职业学院课程标准

课程名称及代码：《腿功》 B650204I01

编制人〔专业、课程负责人〕：陈 奇

专业系（部）审核人：

教 务 处 审 核：

审批人〔教学副院长〕：

编 制 单 位：戏剧系

编 制 时 间：2020 年 7 月 20 日

《腿功》课程标准

一、课程概要

课程名称	腿功				课程代码	B650204I01				
课程学分		课程学时	共 564 学时， 其中：理论 0 学时， 实践 564 学时							
课程类别	☐ 公共基础课； ☒ 专业核心课； ☐ 专业基础课； ☐ 公共拓展课； ☐ 专业拓展课； ☐ 素质拓展课； ☐									
课程性质	必修 ☒ 限选 ☐ 任选 ☐				适用专业	戏曲表演				
先修课程	腿功、毯功、身段、把子、唱唸				后续课程	顶岗实习				
开设学期	第一 学期	第二 学期	第三 学期	第四 学期	第五 学期	第六 学期	第七 学期	第八 学期	第九 学期	第十 学期
	√	√	√	√	√	√	√	√		
教学方式	☒ 面授 ☒ 实践 ☐ 网络 ☐ 研讨 ☐ 其他_____									

二、课程定位

《腿功课》在戏曲中属专业必修课程；是培养戏曲表演专业人员的核心课程。本课程目的为训练学生腰腿的柔韧性、协调性、控制能力，通过训练，协调上下身，掌握高难度技术技巧，从而为剧目教学打下扎实的功底，奠定基础，使舞台表现更为生动。

三、教学目标

通过本课程的学习能够具备有一定的完成腿功技术动作的基本能力，包括软开度及肌肉控制能力；能够熟练掌握腿功技术动作及其运动原理；能够高质量完成腿功技巧动作。

1、知识目标

要学生熟练掌握技术技巧，首先要让学生了解腿功课的基础知识：

①、腿功技术动作的术语；

- ②、动作的准确理念与动作的发力；
- ③、意外伤害事故的预防与补救；
- ④、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，让学生具备完成腿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

通过本课程的教学，使学生掌握以下几种基本能力

- ①、腿功技巧能自我独立完成，基本动作节奏把握准确；
- ②、动作技巧娴熟、准确、稳健、流畅；
- ③、肢体柔韧性与力度配合协调；
- ④、腿功动作技巧的舞台表现力较好。

四、课程设计

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，使学生熟练掌握腿功技巧动作要领，培养学生自信心。

五、教学内容

序号	教学内容	教学要求
第一 学期	1、压腿部分： 正、旁、十、后腿（女）横、竖叉 2、踢腿部分： 正、旁、十、后腿（女） （扶把，勾蹦脚交换训练） 3、搬控腿： 正、旁、后腿（女生）吸抬腿、吸升后腿、旁 转后腿（扶把训练） 4、跳跃部分： （女生）小跳、射燕跳	本学期腿功训练的主要任务是全面身体素质训练，训练的内容和方法应以柔韧、速度、灵敏度和克服自身重量的速度力量为主，这些素质训练中又应以软开度柔韧为主，因为软度的好坏直接影响动作的质量与技术水平的提高。

	(男生)前、后双飞燕 5、旋转部分: 原地踏步翻身、平转(分解训练)	

序号	教学内容	教学要求
第二学期	1、压腿训练: 正、旁、十、后腿(女) 2、软开度训练: 横、竖叉训练 3、踢腿训练: 正、旁、十、踹、盖、后腿(女) (扶把,勾脚交换训练) 4、翻身训练: 原地踏步翻身、刺翻身、平转(以单个训练为主,注意动作规范和连贯) 5、跳跃部分: (女生)倒踢、旁后腿、小跳、中跳。 (男生)前、横、后双飞燕。 6、技巧部分: (女生)跳盘(男生)飞脚	本学期腿功训练的主要任务是全面身体素质训练,训练的内容和方法应以柔韧、速度、灵敏度和克服自身重量的速度力量为主,这些素质训练中又应以软开度柔韧为主,因为软度的好坏直接影响动作的质量与技术水平的提高。

序号	教学内容	教学要求
第三学期	1、踢腿部分: 正、旁、十、踹、盖、二起子、踹马、占腿、后腿(女) 2、搬控部分: 正、旁、后腿(女生)踹燕、探海、鹰展翅 3、跳跃部分: (女生)倒踢、旁后腿、大荷叶、变身跳、大跳 (男生)前、横、后双飞燕、变身跳 4、旋转部分: 踏步翻身、刺翻身、平转、点步翻身、蹦子、跨腿翻身(男) 5、技巧部分: (女生)跳盘、和弄豆汁 (男生)飞脚、吊腰、扫堂、旋子	在训练中特别要注重基本姿势的准确性,本年级还是以单个技术训练为主。开设技巧的同时,注重素质训练,要求动作规范。姿势正确,正直,亮相有神。踢腿时要求正、直、快、轻、帅(训练时勾绷结合,考试必须“跑马腿”);跳跃部分以单个训练为主,起跳快、高、落地轻、稳,动作娴熟,空中姿态,舒展健美;旋转部分以单个训练为基础,在姿势正确的前提下逐步加量、加速(不可放任)重在打基础,要求规范,翻转圆美,均匀,数量和质量相结合。

序号	教学内容	教学要求
第	1、踢腿训练:	在训练中特别要注重基本姿势的

四 学 期	正、旁、十、踹、盖、二起子、踹马、占腿、后腿（女） 2、扶把搬控训练： 正、旁、后腿（女生）踹燕、探海、鹰展翅、三起三落（重点） 3、跳跃部分： （女生）倒踢、旁后腿、双飞燕 大荷叶、变身跳、射燕跳、大跳 （男生）前、横、后双飞燕、变身跳、大跳、摆莲 4、翻身训练： 踏步翻身、平转、点步翻身、蹦子、串翻身、跨腿翻身（男）。 5、技巧部分： （女生）跳盘组合、和弄豆汁（5个以上） （男生）扫堂、吊腰、串飞脚、旋子	准确性,本年级还是以单个技术训练为主。开设技巧的同时,注重素质训练,要求动作规范。姿势正确,正直,亮相有神。 考试必须“跑马腿”);跳跃部分以单个训练为主,起跳快、高、落地轻、稳,动作娴熟,空中姿态,舒展健美;旋转部分以单个训练为基础,在姿势正确的前提下逐步加量、加速(不可放任)重在打基础,要求规范,翻转圆美,均匀,数量和质量相结合。

序号	教学内容	教学要求
第 五 学 期	1、踢腿部分：（勾、绷交替练习） 正、旁、十、踹、盖、二起子、踹马、后腿（女） 2、搬控腿部分： 正、旁、后腿（女生）。三起三落（重点）、踹燕、探海、鹰展翅 旋转部分： 踏步翻身、点步翻身、平转、蹦子、串翻、跨腿翻身（男）。 跳跃部分：（女生） 倒踢、旁后腿、大荷叶、变身跳、射燕跳、大跳、后双飞燕 （男生）前、横、后双飞燕。变身跳、大跳 5、技巧部分：（女生）跳盘翻身组合、跨虎翻身组合、和弄豆汁（5个以上）、飞腿 （男生）串飞脚、吊腰、扫堂、旋子形成组合训练	本学期腿功训练重点练好专项技术项目,注重动作准确,正直,平稳,亮相有神以组合的形式进行练习,训练学生的协调能力,表现力,特别注意学生神韵和气质,数量和质量相结合,逐渐转向技术技巧训练。尤其是女生,必须要把旋转项目重点训练好,“串翻”要求质量和数量。 技巧训练首先是提高单个技术的质量,再技术动作达到一定要求后,在进行连续技巧和组合技巧训练,训练时要求动作准确,灵巧,轻稳、帅美

序号	教学内容	教学要求

第六学期	1、踢腿训练： 正、旁、十、踹、盖、二起子、踹马、占腿、后腿（女） 2、搬控训练： 正、旁、后腿（女生） 三起三落、踹燕、探海、雄鹰展翅 3、翻身训练： 踏步翻身、点步翻身、平转、蹦子、串翻身、跨腿翻身（男） 4、跳跃部分： （女生）倒踢、旁后腿、大跳、大荷叶、变身跳、 （男生）前、横、后双飞燕。变身跳、大跳、摆莲 5、技巧部分： （女生）跳盘翻身组合、飞腿、和弄豆汁组合、跨虎翻身组合、 （男生）串飞脚、吊腰、扫堂旋子、圈旋子	本学期腿功训练重点练好专项技术项目，注重动作准确，正直，平稳，亮相有神以组合的形式进行练习，训练学生的协调能力，表现力，特别注意学生神韵和气质，数量和质量相结合，逐渐转向技术技巧训练。尤其是女生，必须要把旋转项目重点训练好，“串翻”要求质量和数量。 技巧训练首先是提高单个技术的质量，再技术动作达到一定要求后，在进行连续技巧和组合技巧训练，训练时要求动作准确，灵巧，轻稳、帅美。

序号	教学内容	教学要求
第七学期	1、踢腿部分： 正、旁、十字腿、踹腿、盖腿、后腿（女）、赞子。 2、搬控腿部分： 正、旁、后腿（女）、踹燕、探海、鹰展翅、三起三落。 3、旋转部分： 踏步翻身、点步翻身、蹦子翻身、平转、串翻身 4、跳跃部分： （女生）倒踢、旁后腿、大跳、大荷叶、变身跳、后双飞燕、射燕跳（男生）前、后、横双飞燕、变身跳、大跳。 技巧部分： （女生）跳盘翻身组合、跨虎组合、占子组合、跪腿翻身组合 （男生）串飞腿、吊腰、扫堂、圈旋子、组合。	技巧训练首先是提高单个技术的质量，再技术动作达到一定要求后，在进行连续技巧和组合技巧训练，训练时要求动作准确，灵巧，轻稳、帅美尤其是女生，所以要重点练习。 意姿势正确、亮相有神、上踢快、下落轻。要求踢走马腿，练习时勾绷交换。搬控为脱把练习。

序号	教学内容	教学要求

第八学期	1、踢腿训练： 正、旁、十、踹、盖组合腿、赞子组合。 (女) 倒踢、旁后腿、大荷叶 2、搬控腿部分： 正、旁、三起三落、踹燕、探海、鹰展翅、三起三落、后腿组合(女) 3、翻身训练： 踏步翻身、点步翻身、蹦子翻身、平转、串翻身 4、跳跃部分： (女生) 大跳、变身跳、后双飞燕 (男生) 横双飞燕、变身跳、大叉跳 5、技巧部分： (女生) 跳盘翻身组合、涮腰坐盘卧鱼 (男生) 串飞腿、圈旋子、吊腰、扫堂旋子、飞脚旋子 旋子 360 度训练	技巧训练首先是提高单个技术的质量，再技术动作达到一定要求后，在进行连续技巧和组合技巧训练，训练时要求动作准确，灵巧，轻稳、帅美尤其是女生，所以要重点练习。 注意姿势正确、亮相有神、上踢快、下落轻。要求踢走马腿，练习时勾绷交换。搬控为脱把练习。

序号	教学内容	教学要求
第九学期	腿功： 1、踢腿部分： 正、旁、十字腿、踹腿、盖腿、后腿(女)、赞子。 2、搬控腿部分： 正、旁、后腿(女)、踹燕、探海、鹰展翅、三起三落。 3、旋转部分： 踏步翻身、点步翻身、蹦子翻身、平转、串翻身 4、跳跃部分： (女生) 倒踢、旁后腿、大跳、大荷叶、变身跳、后双飞燕、射燕跳(男生) 前、后、横双飞燕、变身跳、大跳。 技巧部分： (女生) 跳盘翻身组合、跨虎组合、占子组合、跪腿翻身组合 (男生) 串飞腿、吊腰、扫堂、圈旋子、组合。 毯功： (女生) 单腿前、后桥，倒退前、后桥、虎跳前桥、挺前、蛮子、前后抢脸、扑虎、旋扑虎、倒扑虎、抢背、加官、小翻、桌抢、桌吊鱼、桌蛮子	腿功技巧训练首先是提高单个技术的质量，再技术动作达到一定要求后，在进行连续技巧和组合技巧训练，训练时要求动作准确，灵巧，轻稳、帅美尤其是女生，所以要重点练习。 注意姿势正确、亮相有神、上踢快、下落轻。要求踢走马腿，练习时勾绷交换。搬控为脱把练习。 毯功训练除加强虎跳、蹇子、跺子辅助训练以外，主要是以专项技术动作训练的强度和密度来提高专项素质，为高难度的翻腾技巧项目顺利的完成。

	(男生)扑虎、抢背、旋扑虎、穿扑虎、穿毛、吊毛、倒扑虎、大小组合、单小翻、单提、单前扑、单蛮子、蹁子小翻、出场、跑马前扑、虎跳前扑、蹁子小翻提、甩脆，拉拉提，跺子抢背。	

六、教学实施

1. 师资条件

(1) 要求教师拥有戏曲表演专业的扎实唱、念、做、打个人技能与教学能力，以及腿功、毯功、身段、把子课程的理论与实践基础，本专业大学本科以上毕业、在本专业教学或本行业经历并获得业内认可。同时要求教师具备教师基本素养，在教学中能关爱学生、耐心严谨、答疑解惑、授业传道、认真负责。

(2) 教师任职资格要求

教师类型	教师能力要求
专任教师	要求整个师资队伍既有较丰富的课程教学经验，也有较丰富的社会实践经验，是一支专业能力强，团队精神好，综合素质较高，年富力强、专兼结合的“双师型”、“能师型”教师队伍。
兼职教师	要求企业兼职教师是行业专家，最少 5 年以上的行业经历，有丰富的实践经验，既能担任理论教学，也能担任实训教学和创作实践教学。

2. 教学设施

形体教室、练功毯、把杆、高台桌、弹板、多媒体、网络。

3. 教学方法与手段

(1)口头讲授法：给学生传递腿功技巧要领与要求，突出重点，讲清难点，讲授的内容需通俗形象、清晰易懂，语言要生动、语速适当，发展学生智力，增加学生创造力。针对不同层次的学生采用不直接把

知识点教授给学生，可通过讨论甚至辩论的方式逐步引导学生自己得出正确答案的方法，增加对腿功基本的理解。

(2)演示法：通过教师动作示范、实物演示，或者现代化信息媒体等手段，展示观看。学生通过对实物或者教具的直观感受，获得感性认知，引导学生认识了解腿功的综合素质训练，使学生基础素质与体能素质同步提高；教师腿功技巧的演示必须标准规范，抓住细节要领，以便学员快速准确掌握要领，进步迅速。

(3)实践法：实践法旨在发展学生能力，形成学生技巧能力习惯，激发出学生的创造能力和舞台表现力。教学过程中，不仅仅是简单机械的重复练习，而是根据个体差异进行观察分析，针对学生的自身基础素质和毯功单个项目技巧训练，采取灵活有效的方法与措施；改良教学活动，让学生在反复练习中举一反三，自我提高。同时，注重讲解与示范演练相结合，确保安全、规范教学；多启发，多鼓励，引导学生对毯功训练要刻苦，主动，提高学习积极性。

(4)观察法：组织学生进行现场戏曲表演或者影像资料观摩，观摩表演家艺术家的舞台表演，进行比对，达到进步。腿功技巧教学过程中，教师对技巧动作进行规范的示范以及精确的讲解，学生往往仍然不知道在项目动作上究竟是一个什么样的状态，观众的视觉感受是什么？因此，在讲解和示范之后，根据所授的形体教学内容，找到合适的影像资料，或者舞台演出进行观摩，使学生对将要学习的新内容先形成一个笼统概念，并进行总结，给予教学反馈，以达到最佳教学效果。

4. 教材使用

(1)、本课程使用的教材：《戏曲腿毯功教程》，中国戏剧出版社，陆建荣、王佩孚著。

(2)、本课程采用经典戏曲剧目影像资料

(3)、本课程引用网络教学资源：中国大学生 MOOC

5. 课程资源开发与利用

根据教学内容及特点，购买和制作必须的设备（包括地毯、海绵垫、以及音响设备等等）、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。

七、考核标准

1、本课程考核方式由平时考查与期末实践考试相结合，总分为100分，其中：平时考查占20%，期末考试占80%。

（一）平时考查：以100分计分，折算总分20%

1、考勤分占20%；

2、课后作业占40%（包括平时作业及课堂实训项目完成情况）；

3、课堂表现占40%（包括学习态度，课堂提问及项目展示等）。

（二）期末考试：以100分计分，折算总分80%。

1、评分标准依据以下几个方面：

(1) 动作的技术完整程度。

(2) 动作的节奏准确性。

(3) 柔韧性与力度的展现与配合协调度。

2、评分细则

内容	评分项目	评分要点	分值	得分	备注
组合完成 (100分)	技术技巧 (45分)	技术动作项目的 展现	技术动作的完成程 度，是否完整，是否 能独立自主的完成技 术项目	50	
	动作节奏 的把握与 体现(30 分)	动作的节奏准确 性 肢体柔韧性与力 度的配合协调性	肢体的柔韧性与力度 的配合程度的体现 肌肉的控制力与技巧 动作的掌握程度	30	
	动作技巧 的舞台表 现能力(20 分)	对技术动作的把 握控制与展现能 力	舞台整体表现力，演 出现场效果。	20	

八、其他

本课程适用于五年制大专戏曲表演专业。

湖南艺术职业学院课程标准

课程名称及代码：《毯功》 B650204I02

编制人〔专业、课程负责人〕：陈 奇

专业系（部）审核人：

教 务 处 审 核：

审批人〔教学副院长〕：

编 制 单 位：戏剧系

编 制 时 间：2020 年 7 月 20 日

《毯功》课程标准

一、课程概要

课程名称	毯功				课程代码	B650204I02				
课程学分		课程学时	共 564 学时， 其中：理论 0 学时， 实践 564 学时							
课程类别	☐ 公共基础课； ☒ 专业核心课； ☐ 专业基础课； ☐ 公共拓展课； ☐ 专业拓展课； ☐ 素质拓展课； ☐									
课程性质	必修 ☒ 限选 ☐ 任选 ☐				适用专业	戏曲表演				
先修课程	腿功、毯功、身段、把子、唱唸				后续课程	顶岗实习				
开设学期	第一 学期	第二 学期	第三 学期	第四 学期	第五 学期	第六 学期	第七 学期	第八 学期	第九 学期	第十 学期
	√	√	√	√	√	√	√	√		
教学方式	☒ 面授 ☒ 实践 ☐ 网络 ☐ 研讨 ☐ 其他_____									

二、课程定位

《毯功课》在戏曲表演课程中属专业必修课程；是培养戏曲表演专业人员的核心课程。本课程目的为训练学生腰的柔韧性、控制能力，增强学生的腰部力量，并训练各种筋斗技巧，在戏曲中起到了锦上添花的效果，为剧目教学奠定基础。

三、教学目标

通过本课程的学习能够具备有一定的完成毯功技巧动作的基本能力，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；能够高质量完成毯功技巧动作的“高、轻、飘、溜、准”。

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：

①、毯功技术动作的术语；

- ②、动作的准确理念与动作的发力；
- ③、意外伤害事故的预防与补救；
- ④、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

通过本课程的教学，使学生掌握以下几种基本能力

- ①、毯功技巧能自我独立完成，基本动作节奏把握准确；
- ②、动作技巧娴熟、准确、稳健、流畅；
- ③、肢体柔韧性与力度配合协调；
- ④、毯功动作技巧的舞台表现力较好。

四、课程设计

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巧动作，使学生熟练掌握毯功技巧动作要领，消除学生学习毯功技巧动作的恐惧心理，培养学生的合作精神。

五、教学内容

序号	教学内容	教学要求
第 一 年 第 一 学 期	1、素质训练： 压肩拉腰训练、腹背肌训练、弹跳训练 顶功训练： 直顶、踏腰顶、分叉顶、甩顶 腰部训练： 弹、控、下、甩、走	毯功训练结合腿功训练，重点以腰、腿软开度为主，软毯子功为辅，腰功是戏曲演员必备的基本功，演员的“一动一转”都离不开腰功，所谓“身随腰转”指的就是腰部运动灵活，腰功包括“毯

	2、技巧部分： 双腿前桥、虎跳、前后滚毛、扑虎（分步动作）	子功”中各种需腰部力量的技巧，所以本学期毯功训练不仅加强腰部软度训练，素质训练同时提升腰部力量。

序号	教学内容	教学要求
第 一 学 年 第 二 学 期	1、素质训练： 腹背肌训练、弹跳训练、顶部训练、腰部训练 2、技巧部分 男生：双腿前、后桥、扑虎、旋扑虎、纽斯扑虎、案头、虎跳、键子 抄把训练：倒扑虎、蛮子、单小翻。 女生：双腿前、后桥、虎跳、乌龙绞柱、扑虎、抢背、前后抢脸，后桥贴胸	毯功训练结合腿功训练，重点以腰、腿软开度为主，软毯子功为辅，腰功是戏曲演员必备的基本功，演员的“一动一转”都离不开腰功，所谓“身随腰转”指的就是腰部运动灵活，腰功包括“毯子功”中各种需腰部力量的技巧，所以本学期毯功训练不仅加强腰部软度训练，素质训练同时提升腰部力量。

序号	教学内容	教学要求
第 二 学 年 第 一 学 期	1、素质训练： 腹背肌训练、弹跳训练、顶部训练、腰部训练 2、技巧部分 男生：扑虎、旋扑虎、纽斯扑虎、倒扑虎、抢背、窜毛、案头、虎跳、键子 抄把训练：蛮子、单小翻、单提、单前扑 女生：扑虎、旋扑虎、抢背、前后抢脸、后桥贴胸、双腿前后桥、单腿前后桥、虎跳、乌龙绞柱、倒腿前后桥(根据学生情况个别开设)	本期毯功训练是以专项技术动作的强度和密度来提高专项素质，结合腿功训练，重点以腰、腿软开度为主，为发展高难度的翻腾技巧打好基础。

序号	教学内容	教学要求
第 二 学 年 第 二 学 期	1、素质训练： 腹背肌训练、弹跳训练、顶部训练、腰部训练 2、技巧部分 男生：双腿前后桥、扑虎、旋扑虎、倒扑虎、抢背、窜毛、虎跳、键子、蛮子、加官、小组合、大组合 抄把训练：单小翻、单提、单前扑、键子小翻、出场	本期毯功训练是以专项技术动作的强度和密度来提高专项素质，结合腿功训练，重点以腰、腿软开度为主，为发展高难度的翻腾技巧打好基础。

	女生：双腿前后桥，单腿前后桥、倒腿前后桥、虎跳、前桥绞柱、扑虎、旋扑虎、抢背、前后抢脸，后桥贴胸 抄把训练：加官、倒扑虎、单蛮子、桌吊鱼。	

序号	教学内容	教学要求
第三年第一学期	1、素质训练： 腹背肌训练、弹跳训练、顶部训练、腰部训练 2、技巧部分 男生：扑虎、旋扑虎、倒扑虎、抢背、窜毛、虎跳、蹇子、跺子、蛮子、加官、小组合、大组合、单小翻、单提、单前扑 抄把训练：蹇子小翻、出场、虎跳前扑 女生：单腿前后桥、倒腿前后桥、虎跳、乌龙绞柱、扑虎、旋扑虎、抢背、前后抢脸，后桥贴胸 抄把训练：加官、倒扑虎、单蛮子、桌吊鱼、挺前。	女生毯功： 素质训练在原有基础上增加数量和强度，继续加强腰功的训练，对于女生，腰功的软度以及力度直接影响接下来的技巧发展，因此训练仍以软开度训练为主，软毯子功为辅。 男生毯功： 本学期毯功训练除加强虎跳、蹇子、跺子辅助训练以外，主要是以专项技术动作训练的强度和密度来提高专项素质，为高难度的翻腾技巧项目打好基础。

序号	教学内容	教学要求
第三年第二学期	1、素质训练： 腹背肌训练、弹跳训练、顶部训练、腰部训练 2、技巧部分 男生：扑虎、旋扑虎、倒扑虎、抢背、窜毛、虎跳、蹇子、跺子、蛮子、加官、小组合、大组合、单小翻、单提、单前扑、虎跳前扑、蹇子小翻 抄把训练：出场、蹇子小翻提、甩脆，拉拉提。 女生：单腿前后桥、倒腿前后桥、虎跳前桥绞柱、串虎跳、扑虎、旋扑虎、抢背、前后抢脸，后桥贴胸、加官、桌吊鱼	女生毯功： 素质训练在原有基础上增加数量和强度，继续加强腰功的训练，对于女生，腰功的软度以及力度直接影响接下来的技巧发展，因此训练仍以软开度训练为主，软毯子功为辅。 男生毯功： 本学期毯功训练除加强虎跳、蹇子、跺子辅助训练以外，主要是以专项技术动作训练的强度和密度来提高专项素质，为高难度的翻腾技巧项目打好基础。

	抄把训练：倒扑虎、单蛮子、挺前、桌抢背	

序号	教学内容	教学要求
第 四 年 第 一 学期	1、素质训练： 腹背肌训练、弹跳训练、顶部训练、腰部训练 2、技巧部分 男生：扑虎、旋扑虎、倒扑虎、抢背、窜毛、窜扑虎、吊毛、虎跳、蹇子、跺子、蛮子、加官、小组合、大组合、单小翻、单提、单前扑、虎跳前扑、蹇子小翻 、出场 抄把训练：蹇子小翻提、甩脆，拉拉提、跺子蛮子 女生：单腿前后桥、倒腿前后桥、虎跳前桥、串虎跳、扑虎、旋扑虎、抢背、前后抢脸、加官、桌吊鱼、单蛮子、桌抢背、倒扑虎 抄把训练：挺前、单小翻（根据学生自身条件而开设）	本学期毯功训练除加强虎跳、蹇子、跺子辅助训练以外，主要是以专项技术动作训练的强度和密度来提高专项素质，使高难度的翻腾技巧项目顺利的完成。

序号	教学内容	教学要求
第 四 年 第 二 学期	1、素质训练： 腹背肌训练、弹跳训练、顶部训练、腰部训练 2、技巧部分 男生：扑虎、旋扑虎、倒扑虎、抢背、窜毛、窜扑虎、吊毛、虎跳、蹇子、跺子、蛮子、小组合、大组合、单小翻、串小翻、单提、单前扑、虎跳前扑、蹇子小翻 、出场 抄把训练：蹇子小翻提、甩脆，拉拉提、跺子蛮子、跺子前扑	本学期毯功训练除加强虎跳、蹇子、跺子辅助训练以外，主要是以专项技术动作训练的强度和密度来提高专项素质，使高难度的翻腾技巧项目顺利的完成。

	女生：单腿前后桥、倒腿前后桥、虎跳前桥、串虎跳、扑虎、旋扑虎、抢背、前后抢脸、加官、桌吊鱼、单蛮子、桌抢背、倒扑虎、挺前 抄把训练：串蛮子、单小翻（根据学生自身条件而开设）	

序号	教学内容	教学要求
第五年第一学期	腿功： 1、踢腿部分： 正、旁、十字腿、踹腿、盖腿、后腿（女）、赞子。 2、搬控腿部分： 正、旁、后腿（女）、踹燕、探海、鹰展翅、三起三落。 3、旋转部分： 踏步翻身、点步翻身、蹦子翻身、平转、串翻身 4、跳跃部分： 女生：倒踢、旁后腿、大跳、大荷叶、变身跳、后双飞燕、射燕跳 男生：前、后、横双飞燕、变身跳、大跳 技巧部分： 女生：跳盘翻身组合、跨虎组合、占子组合、跪腿翻身组合 男生：串飞腿、吊腰、扫堂、圈旋子、组合。 毯功： 男生：扑虎、旋扑虎、倒扑虎、抢背、窜毛、窜扑虎、吊毛、虎跳、蹁子、蹀子、蛮子、小组合、大组合、单小翻、串小翻、单提、单前扑、虎跳前扑、蹁子小翻 、出场、蹁子小翻提、甩脆，拉拉提、蹀子蛮子、蹀子前扑 女生：单腿前后桥、倒腿前后桥、虎跳前桥、串虎跳、扑虎、旋扑虎、抢背、前后抢脸、加官、桌吊鱼、单蛮子、桌抢背、倒扑虎、挺前、串蛮子、单小翻（根据学生自身条件而开设）	腿功技巧训练首先是提高单个技术的质量，再技术动作达到一定要求后，在进行连续技巧和组合技巧训练，训练时要求动作准确，灵巧，轻稳、帅美。 毯功训练除加强虎跳、蹁子、蹀子辅助训练以外，主要是以专项技术动作训练的强度和密度来提高专项素质，使高难度的翻腾技巧项目顺利的完成。

六、教学实施

1. 师资条件

(1) 要求教师拥有戏曲表演专业的扎实唱、念、做、打个人技能与教学能力，以及腿功、毯功、身段、把子课程的理论与实践基础，本专业大学本科以上毕业、在本专业教学或本行业经历并获得业内认可。同时要求教师具备教师基本素养，在教学中能关爱学生、耐心严谨、答疑解惑、授业传道、认真负责。

(2) 教师任职资格要求

教师类型	教师能力要求
专任教师	要求整个师资队伍既有较丰富的课程教学经验，也有较丰富的社会实践经验，是一支专业能力强，团队精神好，综合素质较高，年富力强、专兼结合的“双师型”、“能师型”教师队伍。
兼职教师	要求企业兼职教师是行业专家，最少 5 年以上的行业经历，有丰富的实践经验，既能担任理论教学，也能担任实训教学和创作实践教学。

2. 教学设施

形体教室、练功毯、把杆、高台桌、弹板、多媒体、网络。

3. 教学方法与手段

(1)口头讲授法：给学生传递毯功技巧要领与要求，突出重点，讲清难点，讲授的内容需通俗形象、清晰易懂，语言要生动、语速适当，发展学生智力，增加学生创造力。针对不同层次的学生采用不直接把知识点教授给学生，可通过讨论甚至辩论的方式逐步引导学生自己得出正确答案的方法，增加对毯功基本的理解。

(2)演示法：通过教师动作示范、实物演示，或者现代化信息媒体

等手段，展示观看。学生通过对实物或者教具的直观感受，获得感性认知，引导学生认识了解毯功的综合素质训练，使学生基础素质与体能素质同步提高；教师毯功技巧的演示必须标准规范，抓住细节要领，以便学员快速准确掌握要领，进步迅速。

(3)实践法： 实践法旨在发展学生能力，形成学生技巧能力习惯，激发出学生的创造能力和舞台表现力。教学过程中，不仅仅是简单机械的重复练习，而是根据个体差异进行观察分析，针对学生的自身基础素质和毯功单个项目技巧训练，采取灵活有效的方法与措施；改良教学活动，让学生在反复练习中举一反三，自我提高。同时，注重讲解与示范演练相结合，确保安全、规范教学；多启发，多鼓励，引导学生对毯功训练要刻苦，主动，提高学习积极性。

(4)观察法： 组织学生进行现场戏曲表演或者影像资料观摩，观摩表演家艺术家的舞台表演，进行比对，达到进步。毯功技巧教学过程中，教师对技巧动作进行规范的示范以及精确的讲解，学生往往仍然不知道在项目动作上究竟是一个什么样的状态，观众的视觉感受是什么？因此，在讲解和示范之后，根据所授的形体教学内容，找到合适的影像资料，或者舞台演出进行观摩，使学生对将要学习的新内容先形成一个笼统概念，并进行总结，给予教学反馈，以达到最佳教学效果。

4. 教材使用

(1)、本课程使用的教材：《戏曲腿毯功教程》，中国戏剧出版社，陆建荣、王佩孚著。

(2)、本课程采用经典戏曲剧目影像资料

(3)、本课程引用网络教学资源：中国大学生 MOOC

5. 课程资源开发与利用

根据教学内容及特点，购买和制作必须的设备（包括地毯、海绵垫、以及音响设备等等）、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。

七、考核标准

1、本课程考核方式由平时考查与期末实践考试相结合，总分为 100 分，其中：平时考查占 20%，期末考试占 80%。

（一）平时考查：以 100 分计分，折算总分 20%

- 1、考勤分占 20%；
- 2、课后作业占 40%（包括平时作业及课堂实训项目完成情况）；
- 3、课堂表现占 40%（包括学习态度，课堂提问及项目展示等）。

（二）期末考试：以 100 分计分，折算总分 80%。

1、评分标准依据以下几个方面：

- （1）动作的技术完整程度。
- （2）动作的节奏准确性。
- （3）柔韧性与力度的展现与配合协调度。

2、评分细则

内容		评分项目	评分要点	分值	得分	备注
组合完成 (100分)	技术技巧 (45分)	技术动作项目的 展现	技术动作的完成程 度，是否完整，是否 能独立自主的完成技 术项目	50		
	动作节奏 的把握与 体现（30 分）	动作的节奏准确 性 肢体柔韧性与力 度的配合协调性	肢体的柔韧性与力度 的配合程度的体现 肌肉的控制力与技巧 动作的掌握程度	30		

	动作技巧的 舞台表现能力(20分)	对技术动作的把握控制与展现能力	舞台整体表现力，演出现场效果。	20		

八、其他

本课程适用于五年制大专戏曲表演专业。

湖南艺术职业学院课程标准

课程名称及代码：《身段》 B650204I03

编制人〔专业、课程负责人〕：陈 奇

专业系（部）审核人：

教 务 处 审 核：

审批人〔教学副院长〕：

编 制 单 位：戏剧系

编 制 时 间：2020 年 7 月 20 日

《身段》课程标准

一、课程概要

课程名称	身段				课程代码	B650204I03				
课程学分		课程学时	共 204 学时， 其中：理论 0 学时， 实践 204 学时							
课程类别	☐ 公共基础课； ☒ 专业核心课； ☐ 专业基础课； ☐ 公共拓展课； ☐ 专业拓展课； ☐ 素质拓展课； ☐									
课程性质	必修 ☒ 限选 ☐ 任选 ☐				适用专业	戏曲表演				
先修课程	腿功、毯功、身段、把子、唱唸				后续课程	顶岗实习				
开设学期	第一 学期	第二 学期	第三 学期	第四 学期	第五 学期	第六 学期	第七 学期	第八 学期	第九 学期	第十 学期
	√	√	√							
教学方式	☒ 面授 ☒ 实践 ☐ 网络 ☐ 研讨 ☐ 其他_____									

二、课程定位

《身段课》在戏曲表演课程中属专业必修课程；是培养戏曲表演专业人才的核心课程。在戏曲中，除了唱、念外，还保留着极为丰富的中国古代的舞蹈艺术，所谓戏曲的舞蹈也可称之为戏曲的身段。戏曲的身段表演，它具有叙事抒情性、行动伴随性的，是以手势与面部表情为中心的形体运动；它是源于生活、而高于生活，经过提炼、加工、组织美化了的，为表现人物思想感情的重要的艺术表现手段；戏曲身段对于一个戏曲演员来说，是至关重要的，它是演员创造角色时，所必不可少的特殊语汇。

三、教学目标

通过本课程的学习要掌握戏曲舞台上常见的程式化身段套路。该课程与把子课相呼应，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。

1、知识目标

要学生熟练掌握身段的套路，首先要让学生了解身段课的基础知识：

- ①、身段课基础元素的动作术语；
- ②、动作的规范性与动作基本规律；
- ③、身段课上法则的运用；
- ④、身段课中道具的用法等相关知识。

2、素质目标

训练学生的身体素质与心理素质，让学生具备完成身段功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

通过本课程的教学，使学生掌握以下几种基本能力

- ①、身段程式化套路基本掌握；
- ②、动作娴熟、规范协调、稳健流畅；
- ③、手、眼、身、法、步的合理配合；
- ④、身段套路具有舞台表现力，精气神的体现。

四、课程设计

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身段功基础理论与实践内容。戏曲表演要求演员在舞台上做任何一个动作，一个手势，一个眼神，都是舞蹈化艺术表演，这里面都要有手、眼、身、法、步的配合，为了能准确地刻画人物，使人物形体姿势做

好看，那就注意动作的协调、姿势的大小、节奏的快慢、音乐的配合、以及情绪的表达，而这些相应的艺术形式，一切都是为了戏曲艺术的内容服务的。戏曲的身段，有文、武戏之分，文戏常用的有脚步、水袖、扇子，手帕等身段；武戏除了脚步、水袖、扇子、还有“起霸”、“趟马”、“走边”等等身段舞蹈动作。所以文戏身段要求做到柔而见美，美而不弱；武戏身段刚健挺拔，雄而不僵，要有鲜明的起止顿断；要有适度的开放收合。一个有造诣的艺术家，他不仅能理解身体的这种辩证关系，而且还能在舞台上发挥、运用、创造，使得戏曲身段这一对即矛盾又统一的要素，成为刻画人物最有力的表现。

五、教学内容

序号	教学内容	教学要求
第 一 年 第 一 学期	1、元素训练 2、眼神训练 3、步伐训练： 4、造型训练： 女生：基本手姿、手位并组成基础造型。 男生：基础造型	本学期身段训练是以最基础的元素解放四肢开始，然后学习基本站立，通过训练，学生能初步掌握基础身段的要领动作、名称、术语和基本规律。使学生基本达到动作规范、姿势健美、协调有韵、亮相有神。

序号	教学内容	教学要求
第 一 年 第 二 学期	女生：花旦组合、水袖组合 男生：趟马、走边	本学期身段训练是达到手眼身法步的配合，通过训练，学生能初步掌握基础身段的要领动作、名称、术语和基本规律。使学生基本达到动作规范、姿势健美、协调有韵、富有表现力，强调面部表情的神韵，亮相有神。

序号	教学内容	教学要求
第 二	女生：趟马、走边	

学 年 第 一 学期	男生：折扇组合、水袖组合	通过训练基本达到手、眼、身、法、步的配合，精气神的贯穿，姿势的准确协调、优美、富于表现力，强调面部表情和眼神的运用。

六、教学实施

1. 师资条件

(1) 要求教师拥有戏曲表演专业的扎实唱、念、做、打个人技能与教学能力，以及腿功、毯功、身段、把子课程的理论与实践基础，本专业大学本科以上毕业、在本专业教学或本行业经历并获得业内认可。同时要求教师具备教师基本素养，在教学中能关爱学生、耐心严谨、答疑解惑、授业传道、认真负责。

(2) 教师任职资格要求

教师类型	教师能力要求
专任教师	要求整个师资队伍既有较丰富的课程教学经验，也有较丰富的社会实践经验，是一支专业能力强，团队精神好，综合素质较高，年富力强、专兼结合的“双师型”、“能师型”教师队伍。
兼职教师	要求企业兼职教师是行业专家，最少 5 年以上的行业经历，有丰富的实践经验，既能担任理论教学，也能担任实训教学和创作实践教学。

2. 教学设施

形体教室、练功毯、把杆、（马鞭、大带、折扇、水袖）等练功道具、多媒体、网络。

3. 教学方法与手段

(1)口头讲授法：给学生传递身段功要领与要求，突出重点，讲清难点，讲授的内容需通俗形象、清晰易懂，语言要生动、语速适当，

发展学生智力，增加学生创造力。针对不同层次的学生采用不直接把知识点教授给学生，可通过讨论甚至辩论的方式逐步引导学生自己得出正确答案的方法，增加对身段功基本的理解。

(2)演示法：通过教师动作示范、实物演示，或者现代化信息媒体等手段，展示观看。学生通过对实物或者教具的直观感受，获得感性认知，引导学生认识了解身段功的理论与实践训练，使学生得到同步提高；教师身段动作的演示必须标准规范，抓住细节要领，以便学员快速准确掌握要领，进步迅速。

(3)实践法： 实践法旨在发展学生能力，形成学生动作能力习惯，激发出学生的创造能力和舞台表现力。教学过程中，不仅仅是简单机械的重复练习，而是根据个体差异进行观察分析，针对学生的自身协调和单人的动作训练，采取灵活有效的方法与措施；改良教学活动，让学生在反复练习中举一反三，自我提高。同时，注重讲解与示范演练相结合，确保安全、规范教学；多启发，多鼓励，引导学生对身段功训练要刻苦，主动，提高学习积极性。

(4)观察法： 组织学生进行现场戏曲表演或者影像资料观摩，观摩表演家艺术家的舞台表演，进行比对，达到进步。身段套路教学过程中，教师对动作进行规范的示范以及精确的讲解，学生往往仍然不知道在身段动作上究竟是一个什么样的状态，观众的视觉感受是什么？因此，在讲解和示范之后，根据所授的形体教学内容，找到合适的影像资料，或者舞台演出进行观摩，使学生对将要学习的新内容先形成一个笼统概念，并进行总结，给予教学反馈，以达到最佳教学效果。

4. 教材使用

(1)、本课程使用的教材：《戏曲旦行身段功》，中国戏剧出版社，王诗英著。

(2)、本课程使用的教材：《戏曲身段表演训练法》，中国戏剧出版社，万凤姝著

(3)、本课程采用经典戏曲剧目影像资料

(4)、本课程引用网络教学资源：中国大学生 MOOC

5. 课程资源开发与利用

根据教学内容及特点，购买和制作必须的设备（包括地毯、马鞭、大带、折扇、水袖等道具、以及音响设备等等）、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。

七、考核标准

1、本课程考核方式由平时考查与期末实践考试相结合，总分为100分，其中：平时考查占20%，期末考试占80%。

(一) 平时考查：以100分计分，折算总分20%

1、考勤分占20%；

2、课后作业占40%（包括平时作业及课堂实训项目完成情况）；

3、课堂表现占40%（包括学习态度，课堂提问及项目展示等）。

(二) 期末考试：以100分计分，折算总分80%。

1、评分标准依据以下几个方面：

(4) 动作的完整程度。

(5) 动作的节奏规范性。

(6) 道具与形体的配合协调度。

2、评分细则

内容	评分项目	评分要点	分值	得分	备注
组合完成 (100分)	身段套路 (45分)	身段套路的完整 展现	身段套路的完成程 度, 是否完整, 动作 娴熟、规范协调	50	
	身段节奏 的把握与 体现(30 分)	身段的节奏准确 性 道具与形体的配 合协调能力	道具与形体的配合协 调能力的体现 是否达到“手、眼、 身、法、步”的法则 要求	30	
	身段套路 的舞台表 现能力(20 分)	对形体动作的把 握控制与展现能 力	舞台整体表现力, 演 出现场效果。	20	

八、其他

本课程适用于五年制大专戏曲表演专业。

湖南艺术职业学院课程标准

课程名称及代码：《把子》 B650204I04

编制人（专业、课程负责人）：陈 奇

专业系（部）审核人：

教 务 处 审 核：

审批人（教学副院长）：

编 制 单 位：戏剧系

编 制 时 间：2020 年 7 月 20 日

《把子》课程标准

一、课程概要

课程名称	把子				课程代码	B650204I04				
课程学分		课程学时	共 288 学时， 其中：理论 0 学时， 实践 288 学时							
课程类别	☐ 公共基础课； ☒ 专业核心课； ☐ 专业基础课； ☐ 公共拓展课； ☐ 专业拓展课； ☐ 素质拓展课； ☐									
课程性质	必修 ☒ 限选 任选				适用专业	戏曲表演				
先修课程	腿功、毯功、身段、把子、唱唸				后续课程	顶岗实习				
开设学期	第一 学期	第二 学期	第三 学期	第四 学期	第五 学期	第六 学期	第七 学期	第八 学期	第九 学期	第十 学期
		√	√	√	√					
教学方式	☒ 面授 ☒ 实践 ☐ 网络 ☐ 研讨 ☐ 其他_____									

二、课程定位

《把子课》在戏曲表演课程中属专业必修课程；是培养戏曲表演专业人才的核心课程。它和腿功、毯子功、身段功并列为演员进行基础训练的“四大块”，在戏曲表演中占有相当重要的地位。演员必须具备唱、念、做、打四种基本功，把子功是其中不可缺少的组成部分，它是衡量一个演员技术是否全面的重要标志。把子功主要包括枪、刀等器械姿势和舞蹈训练，对打套路训练等几个方面，对于戏曲学生都要进行把子功的严格训练，才能胜任各种类型角色的需要。

三、教学目标

通过本课程的学习要掌握戏曲舞台上常见的徒手对打和各种兵器的用法和打法。戏曲把子功的教学，必须严密组织、循序渐进，学生从简单的基本姿态和各种小五套开始，进而学练技术性强、部位变化大、节奏快的成套把子及各种下场，要求打得要有节奏、有层次、

有章法；讲究“稳、准、狠”。

1、知识目标

要学生熟练掌握把子套路，首先要让学生了解把子课的基础知识：

- ①、把子套路的动作术语；
- ②、动作的准确理念与动作的发力；
- ③、把子的标准化要求和对抗关系；
- ④、练功器械运用等相关知识。

2、素质目标

训练学生的身体素质与心理素质，让学生具备完成把子功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

通过本课程的教学，使学生掌握以下几种基本能力

- ①、把子对打套路基本动作把握准确；
- ②、动作娴熟、配合默契、稳健流畅；
- ③、节奏快而不乱，慢而不断，意断神连；
- ④、把子的套路动作舞台表现力较好。

四、课程设计

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把子功基础理论与实践内容，在老师的正确引导与同学之间相互配合的情况下学习单人或多人持械舞蹈与对打套路，使学生熟练掌握手持各类器械的动作要领，提高学生对打时的强烈战斗气氛，培养学生的团结合作精神。

五、教学内容

序号	教学内容	教学要求
第 一 年 第 二 学 期	1、单枪训练 ①枪花、②枪姿造型 2、单刀训练 ①刀花、②刀姿造型 3、单枪小五套	通过单枪单刀的基本姿态、腕花的训练,要求学生基本掌握持枪、持刀的造型,学会各种耍花和基本打法。做到工架平稳,一招一式,肩、肘、腕、指各关节初步得到解放。尤其持刀训练的时候,分清刀刃和刀背,掌握磕、砍、削、挑、撩、刺、封的基本招数。

序号	教学内容	教学要求
第 二 年 第 一 学 期	1、小快枪 2、单刀枪 3、单枪下场	通过小快枪、单刀枪的套路学习,使学生初步掌握把子功中手、眼、身法、脚步的协调与配合,掌握台位,调度等。

序号	教学内容	教学要求
第 二 年 第 二 学 期	1、三十二刀 2、大快枪 3、双刀下场	通过大快枪、三十二刀套路的训练使学生熟练掌握技巧,并做到打出新意、打出真实、打出情感、打出惊险、打出历史,台下观众才能看得心惊、看得感动、看得传神、看得入迷、看得过瘾。

序号	教学内容	教学要求
第 三 年 第 一 学 期	男生:大刀枪、单剑 女生:勾刀、双剑	通过大刀的训练使学生初步掌握把子功中大刀、枪器械的套路掌握,使学生达到手把灵活、脚步清楚、节奏鲜明、步位准确等基本要求,做到平、连、准、狠,在对打中做到快而不乱。

六、教学实施

1. 师资条件

(1) 要求教师拥有戏曲表演专业的扎实唱、念、做、打个人技能与教学能力,以及腿功、毯功、身段、把子课程的理论与实践基础,

本专业大学本科以上毕业、在本专业教学或本行业经历并获得业内认可。同时要求教师具备教师基本素养，在教学中能关爱学生、耐心严谨、答疑解惑、授业传道、认真负责。

(2) 教师任职资格要求

教师类型	教师能力要求
专任教师	要求整个师资队伍既有较丰富的课程教学经验,也有较丰富的社会实践经验,是一支专业能力强,团队精神好,综合素质较高,年富力强、专兼结合的“双师型”、“能师型”教师队伍。
兼职教师	要求企业兼职教师是行业专家,最少5年以上的行业经历,有丰富的实践经验,既能担任理论教学,也能担任实训教学和创作实践教学。

2. 教学设施

形体教室、练功毯、把杆、各种刀枪等练功器械、多媒体、网络。

3. 教学方法与手段

(1)口头讲授法：给学生传递把子功要领与要求，突出重点，讲清难点，讲授的内容需通俗形象、清晰易懂，语言要生动、语速适当，发展学生智力，增加学生创造力。针对不同层次的学生采用不直接把知识点教授给学生，可通过讨论甚至辩论的方式逐步引导学生自己得出正确答案的方法，增加对把子功基本的理解。

(2)演示法：通过教师动作示范、实物演示，或者现代化信息媒体等手段，展示观看。学生通过对实物或者教具的直观感受，获得感性认知，引导学生认识了解把子功的理论与实践训练，使学生得到同步提高；教师把子动作的演示必须标准规范，抓住细节要领，以便学员快速准确掌握要领，进步迅速。

(3)实践法： 实践法旨在发展学生能力，形成学生动作能力习惯，激发出学生的创造能力和舞台表现力。教学过程中，不仅仅是简单机械的重复练习，而是根据个体差异进行观察分析，针对学生的自身协调和单组的对打训练，采取灵活有效的方法与措施；改良教学活动，让学生在反复练习中举一反三，自我提高。同时，注重讲解与示范演练相结合，确保安全、规范教学；多启发，多鼓励，引导学生对把子功训练要刻苦，主动，提高学习积极性。

(4)观察法：组织学生进行现场戏曲表演或者影像资料观摩，观摩表演家艺术家的舞台表演，进行比对，达到进步。把子套路教学过程中，教师对动作进行规范的示范以及精确的讲解，学生往往仍然不知道在把子动作上究竟是一个什么样的状态，观众的视觉感受是什么？因此，在讲解和示范之后，根据所授的形体教学内容，找到合适的影像资料，或者舞台演出进行观摩，使学生对将要学习的新内容先形成一个笼统概念，并进行总结，给予教学反馈，以达到最佳教学效果。

4. 教材使用

(1)、本课程使用的教材：《戏曲把子功》，文化出版社，中国戏曲学院编著。

(2)、本课程采用经典戏曲剧目影像资料

(3)、本课程引用网络教学资源：中国大学生 MOOC

5. 课程资源开发与利用

根据教学内容及特点，购买和制作必须的设备（包括地毯、各类刀枪器械、以及音响设备等等）、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。

七、考核标准

1、本课程考核方式由平时考查与期末实践考试相结合，总分为100分，其中：平时考查占20%，期末考试占80%。

(一) 平时考查：以100分计分，折算总分20%

- 1、考勤分占20%；
- 2、课后作业占40%（包括平时作业及课堂实训项目完成情况）；
- 3、课堂表现占40%（包括学习态度，课堂提问及项目展示等）。

(二) 期末考试：以100分计分，折算总分80%。

1、评分标准依据以下几个方面：

- (7) 动作的完整程度。
- (8) 动作的节奏准确性。
- (9) 器械与形体的配合协调度。

2、评分细则

内容	评分项目	评分要点	分值	得分	备注	
组合完成 (100分)	把子套路 (45分)	把子套路的完整 展现	把子套路的完成程 度，是否完整，双人 配合是否默契	50		
	把子节奏 的把握与 体现(30 分)	把子的节奏准确 性 器械与形体的配 合协调能力	器械与形体的配合协 调能力的体现 是否达到“稳、准、 狠”的要求	30		
	把子套路 的舞台表 现能力(20 分)	对把子动作的把 握控制与展现能 力	舞台整体表现力，演 出现场效果。	20		

八、其他

本课程适用于五年制大专戏曲表演专业。

湖南艺术职业学院课程标准

课程名称及代码：《唱唸》 B650204I05

编制人〔专业、课程负责人〕：陶 乐

专业系（部）审核人：

教 务 处 审 核：

审批人〔教学副院长〕：

编 制 单 位：戏剧系

编 制 时 间：2020 年 7 月 20 日

《唱唸》课程标准

一、课程概要

课程名称	唱腔				课程代码	B650204I05				
课程学分		课程学时	共 486 学时， 其中：理论 10 学时， 实践 476 学时							
课程类别	☐ 公共基础课； ☒ 专业核心课； ☐ 专业基础课； ☐ 公共拓展课； ☐ 专业拓展课； ☐ 素质拓展课； ☐									
课程性质	必修 ☒ 限选 ☐ 任选 ☐				适用专业	戏曲表演				
先修课程					后续课程	剧目				
开设学期	第一 学期	第二 学期	第三 学期	第四 学期	第五 学期	第六 学期	第七 学期	第八 学期	第九 学期	第十 学期
	√	√	√	√	√	√				
教学方式	☒ 面授 ☒ 实践 ☐ 网络 ☐ 研讨 ☐ 其他_____									

二、课程定位

1. 课程定位

《唱腔》是戏曲表演专业的专业核心课。

2. 课程设置的目的是、地位和作用

本课程是依据戏曲表演专业人才培养方案和相关职业岗位的能力要求而设置。对本专业演员所需要的知识、技能和素质目标的达成起到最关键的支撑作用。

三、教学目标

主要通过讲授本剧种音乐的形成与发展，唱腔特点和要求，并对学生分行当进行各别的戏曲声乐训练；通过教学，使学生初步掌握科学发声、演唱技巧、本剧种演唱风格、演唱流派以及如何以声传情、释放曲情曲理；结合具体剧目片断、唱腔，理解和继承本剧种本行当代表性唱段，以全面提高学生戏曲演唱能力和演唱水平。

主要是通过学习湖南湘剧、花鼓戏唱、念发声方法，曲调调式，曲调类型、曲调风格、曲调演唱能力等方面的学习内容。能基本掌握湖南湘剧、湖南花鼓戏唱、念的特点，提高演唱水平，提高唱、念处理技能，为学生就业、深造，打下了良好的专业基础，达到为社会培养多方面实用型人才的目的。

四、课程设计

1. 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。

五、教学内容

1. 教学阶段

序号	学期	剧种	教学内容	教学要求
1	一 年 一 期	花鼓戏	女腔：望郎调、麻城歌、夜落金钱、采茶调、花石调（胡秀英唱）、和调、采莲船调、嫂子调、西湖调、西湖调转三流。 男腔：扯白歌、望郎调、渔鼓调、三流、十字调、采茶调。	1. 传授学生花鼓戏唱腔的基础知识。 2. 培养学生学习花鼓戏的兴趣和信心。 3. 让学生初步掌握一些花鼓戏曲牌的基本唱法。 4. 长沙话的正音。
		湘剧	练声、吊嗓 女生：湘剧弹腔（南路四平调、南路走马、导板、哭头、散板、散板转二路板、快打慢唱、滚板、南路慢三眼、反南路导板转三眼板） 男生：湘剧弹腔（南路导板、散板、滚板、快打慢唱、慢走马、快走马、二路板、慢三眼板、平板、联弹）	1. 传授学生湘剧唱腔的基础知识。 2. 培养学生学习湘剧的兴趣和信心。 3. 让学生掌握一些湘剧弹腔（南路）的板式。 4. 长沙话的正音。

2	一 年 二 期	花鼓戏	女腔：反十字调、十字调、阳雀调、山川调、西湖调、渔鼓调、瓜子红调、西调（小姑贤中唱）、神调、下湖调。 男腔：洞腔、西湖调、梁山调、夜落金钱、辞店调、反十字调、道情调。	1. 在通过一个学期的学习花鼓戏演唱方法与技巧的基础上，进一步学习掌握好花鼓戏声腔特点。 2. 增加花鼓戏小调内容，使声腔的演唱风格和技巧更加丰富，全面。 3. 进一步规范，加强花鼓戏演唱技巧训练。 4. 学习韵白念白段子，初步了解戏曲各行当的念白特征。
	湘剧	练声、吊嗓 女腔：湘剧弹腔（北路导板转慢板、慢板转二流、快打慢唱、二流转流水、北路散板、北路导板、十八板、北路联弹、滚板） 男腔：湘剧弹腔（北路慢板、二流、流水、北路散板、北路联弹、滚板、反北路）	1. 在通过一个学期的学习湘剧演唱方法与技巧的基础上，进一步学习掌握好湘剧声腔特点。 2. 让学生掌握一些湘剧弹腔（北路）的板式。 3. 进一步规范，加强湘剧演唱技巧训练。 4. 学习韵白念白段子，初步了解戏曲各行当的念白特征。	
3	二 年 一 期	花鼓戏	女腔：劝夫调、道情调、洗菜心、西湖调、反西湖调、（刘母唱）、手扶栏杆、木马调、西湖调吟腔、过江调、安童调（林十娘唱）、黄皮正调（百日缘七姐唱） 男腔：西湖调快板、姨娘调、木马调、宁乡讨学钱调、过江调、西调、麻城调、媒公调。	3、进一步丰富学生花鼓戏声腔知识和提高演唱技巧。 4、加入表演性唱与念中的教学，以配合戏课内容，投入课堂。 5、唱，念要求有一个较完整、较全面的提高。 6、加强视唱训练。
	湘剧	练声、吊嗓 女腔：湘剧高腔（荷花、古轮台、锁南枝、青纳袄、调子、二郎神） 男腔：湘剧高腔（徽调式：金莲子类、黄莺儿类、步步娇类、山花子类）	1、教授湘剧高腔曲牌知识和演唱技法。 2、加入表演性唱与念中的教学，投入课堂。 3、唱，念要求有一个较完整、较全面的提高。 4、加强视唱训练。	
4	二 年 二 期	花鼓戏	女腔：西湖调（雪梅吊孝）、放风筝、辞店调、蝶恋花、比古调、长沙讨学钱、放羊调、哭五更（尼姑唱）、小送郎、渔鼓调花腔、玉娥郎调。 男腔：劝调、安童调、新编老辞店调、长沙反调、长沙讨学钱调、南数板、四六调、中秋调、八音联调、洞腔。	1、要求学生在掌握演唱技巧与风格基础上，还要求体现人物的思想，唱段唸白中的情感。 7、选择一些难度较大的曲段，提高学生的演唱水平，训练学生的演唱能力。 8、学习花鼓戏多流派的唱腔，掌握各流派唱腔的基本风格和特点。 9、提高，加强学生识谱自唱能力。

		湘剧	练声、吊嗓 女腔：湘剧高腔（红纳袄、尾犯序、孝顺歌、太师引） 男腔：湘剧高腔（徽调式：东瓯令类、风入松类、集贤宾类、驻马听类）	1、强调高腔“说唱”的声腔特点，反复训练，多唱、多听。 2、要求学生在掌握演唱技巧与风格基础上，还要求体现人物的思想，唱段唸白中的情感。 10、选择一些难度较大的曲段，提高学生的演唱水平，训练学生的演唱能力。 11、提高，加强学生识谱自唱能力。
5	三年一期	花鼓戏	女腔：喜报三元、九连环、四季相思、宁乡正调、十字调花腔、走场牌子（送表妹中唱）、宁乡讨学钱调、鲤鱼斗水调、南数调、长沙山歌、夜落金钱新编。 男腔：洋烟调、还魂调、过江比古调、游春调、铜钱歌、八音联弹、革命工作是整体、祖国的好山河寸土不让。	1、在掌握花鼓戏传统演唱方法与技巧的基础上，加入各曲调通过改编后的演唱内容。 2、学习和掌握花鼓戏各行当的唱段，了解唱段的基本规律和特点。 3、要求学生独立完成曲目的演唱过程，在演唱上要有新的突破，新的发挥。 4、导入一定难度的曲调，增加演唱难度。
	三年二期	湘剧	练声、吊嗓 女腔：湘剧高腔（高腔：三仙桥、清江引、步蟾宫、驻云飞、香罗带） 男腔：湘剧高腔（羽调式：山坡羊、红衲袄、懒画眉、哭皇天、油葫芦、沉醉东风）	1、在掌握湘剧传统演唱方法与技巧的基础上，加入各曲牌通过改编后的演唱内容。 2、学习和掌握花鼓戏各行当的唱段，了解唱段的基本规律和特点。 3、要求学生独立完成曲目的演唱过程，在演唱上要有新的突破，新的发挥。 4、导入一定难度的曲调，增加演唱难度。 5、已进入剧目课程，在演唱时注重人物的情感。
6		花鼓戏	女腔：悲腔（耕田中正旦唱）、还魂调新编、四六调、西宫调、长沙反调、劝夫还魂调、快把真情告袁郎、洞腔手拉风箱、五更留郎。 男腔：宁乡正调、反西湖调、浓茶调、神调、阳雀调、败调、反手调、游春调新编。	1、要求演唱整体水平有一个全面提升。 2、重点培养尖子学生。 3、培养学生对演唱段的理解、分析，提高视唱、演唱能力。

		湘剧	练声、吊嗓 女腔：湘剧低牌子（粉蝶引、上小楼、泣颜回、折桂令、雁儿落） 男腔：湘剧高腔（商调式：汉腔、四朝元类、锁南枝类）	1、重点培养尖子学生。 2、培养学生对演唱段的理解、分析，提高视唱、演唱能力。 3. 选择有针对性的、情绪体现较复杂、较有变化性的曲调，指定和指导学生进行体现上的各种处理方式的训练，达到比较完善。

六、教学实施

1. 师资条件

专任教师应具备本科及以上学历、高校教师资格证及本专业相关的专业职称。兼职教师应具备相关职业领域中级以上职称或3年以上一线工作经历，专业结构与学校专业设置相适应，在专业领域具有较高知名度。

教学方提出实施教学应该采取的方法指导建议，指导教师依据专业培养目标、课程教学要求、学生能力与教学资源，采用适当的教学方法，以达成预期教学目标。倡导因材施教、按需施教，鼓励创新教学方法和策略，构建以学生为主体、教师为主导的教学模式，采用启发法、讨论法、研究法、演示法等教学方法进行教学，探索建立双向互动的教学模式，实施课堂教学与实训现场教学相结合、课堂研讨与现场剖析相结合、舞台表演与模拟仿真相结合、校内实训与校外实习相结合等多种灵活有效的教学方式。

2. 教学设施

校内实训室需网络覆盖并配备表演教具、基础道具、多媒体教学仪器、桌椅。

3. 教学方法与手段

本课程采用项目教学法、讲授法和角色扮演法，融“教、学、做、

演”于一体，边讲授、边训练。学生在教中学，在学中做。

七、考核标准

(一) 唱腔

唱，念专业考试满分各为 100 分，评分依据可从以下几个方面：

(1) 具有正确的演唱发声，演唱状态积极，演唱站姿正确。

(2) 演唱和唸白内容完整流畅，规范，能较好把握演唱节奏、演唱韵味、演唱力度，要求音色美、音准好、基本功扎实等。

(3) 能比较好的、完整地体现一首曲调，一段唸白的内容与风格，有较全面的表演力，艺术感染力。

(4) 考试分数比例一般由唱唸教研组所有授课老师出据自己的分数，根据总分除打分人数得出的平均分占期末考试的 50%，期中考试占 30%，平时成绩占 20%。

3、评分细则

内容		评分项目	评分要点	分值	得分	备注
花鼓戏、湘剧声腔演唱 (100分)	演唱技能 (70分)	行腔润腔	剧种行腔韵味； 行当声腔突出； 音准、节奏的准确性； 咬字归韵的准确性； 演唱者的嗓音条件； 曲调风格把握的准确性。	25		
		演唱姿态		5		
		咬字吐词		20		
		技法运用		10		
		音准、节奏		10		
	音乐表现 (20分)	曲调完成的完整性	声音的塑形能力； 剧种曲调的情感表达； 曲调情感表达的细腻程度； 曲调的结构把握。	8		
		曲调风格把握的准确性		3		
		曲调情感表达的细腻程度		3		
		曲调的结构把握		3		
		演唱者声音的塑形能力		3		
	舞台实践能力 (10分)	肢体语言与作品演唱的协调统一	肢体语言的协调表现； 曲调的表现力； 曲调音乐形象的塑造能力	4		
		曲调演唱的表现力		3		

		音乐形象的塑造能力		3		

八、其他

本课程适用于五年制大专戏曲表演

湖南艺术职业学院课程标准

课程名称及代码：《剧目》 B650204I06

编制人〔专业、课程负责人〕：陶 乐

专业系（部）审核人：

教 务 处 审 核：

审批人〔教学副院长〕：

编 制 单 位：戏剧系

编 制 时 间：2020 年 7 月 20 日

《剧目》课程标准

一、课程概要

课程名称	剧目				课程代码	B650204I06				
课程学分		课程学时	共 476 学时， 其中：理论 0 学时， 实践 476 学时							
课程类别	☐ 公共基础课； ☒ 专业核心课； ☐ 专业基础课； ☐ 公共拓展课； ☐ 专业拓展课； ☐ 素质拓展课； ☐									
课程性质	必修 ☒ 限选 ☐ 任选 ☐				适用专业	戏曲表演				
先修课程	腿功、毯功、身段、把子、唱唸				后续课程	顶岗实习				
开设学期	第一 学期	第二 学期	第三 学期	第四 学期	第五 学期	第六 学期	第七 学期	第八 学期	第九 学期	第十 学期
					√	√	√	√	√	
教学方式	☒ 面授 ☒ 实践 ☐ 网络 ☐ 研讨 ☐ 其他_____									

二、课程定位

1. 课程定位

《剧目》是戏曲表演专业的专业核心课。

2. 课程设置的目的是、地位和作用

本课程是依据戏曲表演专业人才培养方案和相关职业岗位的能力要求而设置。对本专业演员所需要的知识、技能和素质目标的达成起到最关键的支撑作用。

四、教学目标

剧目教学课程是让学生通过剧目学习，全面掌握湖南湘剧和花鼓戏的表演艺术技能，综合体现学生在唱、做、念、打方面的水平。同时使学生达到一定的创造角色的表演能力。

主要是通过学习湖南湘剧、花鼓戏唱、念发声方法，曲调调式，

曲调类型、曲调风格、曲调演唱能力等方面的学习内容。能基本掌握湖南湘剧、湖南花鼓戏唱、念的特点，提高演唱水平，提高唱、念处理技能，为学生就业、深造，打下了良好的专业基础，达到为社会培养多方面实用型人才的目的。

四、课程设计

1. 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。

本课程是一门实践与理论相结合的课程。通过课程教学及学生的不断练习，培养学生综合的、全面的表演能力和创造能力。通过剧目排演学会刻画角色、塑造人物形象、掌握表演技能，使学生以自身创造性的舞台表演对作品进行直接的体现，是学生学习成果的综合体现。

本课程通过传统折子剧目的排演，旨在加强学生的舞台表演技能，帮助学生建立自己的艺术观，形成独特的艺术创作个性，能够进行独立的、完整的创造。主要进行戏曲表演的实践教学，使学生通过由简到繁、由浅到深、由外在到内心、由小到大的表演实践练习，掌握较高水平的表演能力。并通过讲授“戏剧表演艺术的实质”、“表演的核心——动作”、“戏曲表演的特点”、“舞台人物形象的塑造”等四个理论问题，使学生对表演学学科有个概括的了解。

五、教学内容

1. 教学阶段

(1) 湘剧

序号	阶段	主要教学内容	教学要求
1	三年一期	《三女抢板》、《天女散花》、《双拜月》、《拾玉镯》、《小放牛》、《二进宫》、《描容》、《探庄》、《岳母刺字》、《盘盒》、《扫松》、《拔火棍》、《瓜园别》	归行、对路、出功，重点对学生进行四功五法表演基础的技巧训练，打好基础，把胚子砍正。
2	三年二期	《柜中缘》、《做文章》、《五台会兄》、《打猎》、《回书》、《盗草》、《卖水》、《描容上京》、《双下山》、《打店》、《金沙滩》、《落花园》、《张飞审瓜》、《斩子》、《打樱桃》、《芦花荡》、《桂枝写状》、《访白袍》	学习本行当的表演方法，进一步了解剧种风格，体会什么是演戏，继承具有传统戏曲特色的艺术技巧。
3	四年一期	《抢伞》、《白门楼》、《忆十八》、《赏荷》、《击鼓骂曹》、《醉打山门》、《斩三妖》、《摘梅推澜》、《打神告庙》、《赠剑》、《断桥》、《活捉三郎》、《何乙保写状》、《小宴》	掌握传统表演技巧、技能，继承传统戏曲特色的艺术，对戏曲流派的掌握，戏曲程式运用自如。
5	四年二期	大戏《杨门女将》、《金印记》、《杨八姐闯幽州》、《生死牌》、《琵琶记》、《拜月记》、《白蛇传》、《徐九经升官记》	掌握戏曲角色创作特征、角色创造程序和角色创造方法，掌握基本的表演理论和内部表演技巧。
6	五年一期	大戏排演、折子戏、准备实习演出 实习实测提高技巧，培养舞台适应能力、舞台交流、表演能力，达到边演出边提高。	能够分析剧本与人物，学会造型，体会内部感受，挖掘性格核心，独立完成角色创造任务。

(2) 花鼓戏

1、教学内容

序号	阶段	主要教学内容	教学要求
1	三年一期	《小砍樵》、《扯萝卜菜》、《打鸟》、《磨豆腐》、《拾玉镯》、《游春》、《盘花》、《小放牛》、《摸泥鳅》、《三女抢板》	归行、对路、出功，重点对学生进行四功五法表演基础的技巧训练，打好基础，把胚子砍正。
2	三年二期	《小姑贤》、《讨学钱》、《放风筝》、《蓝桥会》、《装炤王》、《喜荣归》、《柜中缘》、《磨坊产子》、《二堂审子》、《懒煮饭》	学习本行当的表演方法，进一步了解剧种风格，体会什么是演戏，继承具有传统戏曲特色的艺术技巧。
3	四年一期	《打铁》、《忆十八》、《清风亭》、《双下山》、《蔡坤山犁田》、《老汉驮妻》、《访友》、《张飞审瓜》、《双送粮》、《送表妹》	掌握传统表演技巧、技能，继承传统戏曲特色的艺术，对戏曲流派的掌握，戏曲程式运用自如。
4	四年	《书房调叔》、《宋江闹院》、《装疯吵嫁》、《断桥》、《秋江》、《芦林会》、《打铜锣》、	掌握本行当的代表性剧目的不同艺术特点，培养学生的表现能力，表演现代

	二期	《补锅》、《杀嫂》、《盗草》	生活的能力，能古能今一专多能，熟悉剧目的表演风格。
6	五年一期	大戏排演、折子戏、准备实习演出实习实测提高技巧，培养舞台适应能力、舞台交流、表演能力，达到边演出边提高。	能够分析剧本与人物，学会造型，体会内部感受，挖掘性格核心，独立完成角色创造任务。

六、教学实施

1. 师资条件

专任教师应具备本科及以上学历、高校教师资格证及本专业相关的专业职称。兼职教师应具备相关职业领域中级以上职称或3年以上一线工作经历，专业结构与学校专业设置相适应，在专业领域具有较高知名度。

教学方提出实施教学应该采取的方法指导建议，指导教师依据专业培养目标、课程教学要求、学生能力与教学资源，采用适当的教学方法，以达成预期教学目标。倡导因材施教、按需施教，鼓励创新教学方法和策略，构建以学生为主体、教师为主导的教学模式，采用启发法、讨论法、研究法、演示法等教学方法进行教学，探索建立双向互动的教学模式，实施课堂教学与实训现场教学相结合、课堂研讨与现场剖析相结合、舞台表演与模拟仿真相结合、校内实训与校外实习相结合等多种灵活有效的教学方式。

2. 教学设施

校内实训室需网络覆盖并配备表演教具、基础道具、多媒体教学仪器、桌椅。

3. 教学方法与手段

本课程采用项目教学法、讲授法和角色扮演法，融“教、学、做、

演”于一体，边讲授、边训练。学生在教中学，在学中做。本课程授课内容分为两大部分，分别是案头工作部分和剧目排演部分。教师在案头工作后，分配角色并形成演员表、分配任务并形成灯、服、道、效、化、音等工作小组。学生以团队创作的方式参与到剧目的排演部分，通过剧目排演的方式学习创作与创新的知识。在这个过程中，教师全程指导，直至剧目对外公演。

八、考核标准

（一）剧目

1、评分标准

考核以实践剧目、创排、演出等实训课来确定，包括学生的实际操作能力、综合素质能力、表演能力，独立思考能力和创新能力。分数采用百分制。学生考试的最后总分，由每项考试得分按不同比例计算后相加而成，比例分配如下：人物塑造占 45%，技能表现占 40%，舞台实践能力占 15%。

2、评分细则

内容		评分项目	评分要点	分值	得分	备注
剧目考试 (100分)	人物塑造 (45分)	表演完成的完整性	湖南花鼓戏剧目表演风格，行当与人物的表现能力，综合技能的统一表现。	10		
		剧目风格把握的准确性		10		
		肢体语言与人物的协调性		10		
		人物表现力与感染力		10		
		剧目特殊技巧完成的程度		5		
	技能表现 (40分)	声腔完成的完整性	咬字吐词的准确性，花鼓戏曲调的润腔能力，声音的塑形能力，形体动作的表现能力，技巧的完成程度，音准、节奏的准确性；	10		
		行当表现基本特征		5		
		台词完成的完整性		10		
形体动作完成的完整性		10				

		音准与节奏		5		
	舞台实践能力 (15分)	剧目整体表现力	舞台整体表现力, 演出 现场效果。	5		
		舞台形象的完整性		5		
		演剧效果		5		
内容		评分项目	评分要点	分值	得分	备注
剧目 考试 (100 分)	人物 塑造 (45分)	表演完成的完整性	剧目表演风格, 行当与 人物的表 现能力, 综合技能的统 一表现。	10		
		剧目风格把握的 准确性		10		
		肢体语言与人物的 协调性		10		
		人物表现力与感染力		10		
		剧目特殊技巧完成的 程度		5		

八、其他

本课程适用于五年制大专戏曲表演专业。