

邵伟君

2021 年教育部课程思政示范课程

越剧剧目课程
教学设计样例

戏曲表演专业（越剧表演方向）

课程名称	越剧剧目		
章节目录	越剧剧目《情探·行路》步法技巧：垫步的运用		
授课对象	16级、17级越剧表演 “现代学徒制班”学生(高职一年级)	教学课时	2课时
授课地点	2101实训教室	授课类型	理论+实训
教学内容 教材分析	教学内容： ①“垫步”的技巧要领； ②“垫步”在剧目中的技巧组合。		
	教材分析： ①依据剧目《情探·行路》的整体教学设计，教研组特别编写活页式教材，以省级精品课程为蓝本，范例根据专业教师、行业专家、教研人员共同参与的规范程式选用。本教材创新性地重构了身段基本功的学习内容，将“手、眼、身、法、步”的基训要素结合剧目需要变化形式、提升难度，力求让技术技巧服务于人物塑造，内容更加细致，针对性强，具有明确的教学目标和较高的训练价值。 ②中国戏曲学院编《戏曲表演身段基本功教材》（中国戏剧出版社）、《戏曲旦行身段功》（中国戏剧出版社）作为本课程的补充教材。		
学情分析	①通过前期的元素训练、技巧训练课程，已基本掌握舞台步法技巧中的圆场、慢步，具备一定的自主学习能力； ②上下身身体控制力、步法速度方面尚未达到技巧要领的要求； ③在“垫步”方面的艺术表现力不够，尚不足以满足剧目表演需要，需进一步提升。		
教学目标	知识目标： 熟知“垫步”的相关要领（立脚尖、步法小、频率快、腰部控制）。		
	能力目标： “垫步”技巧组合在剧目中运用的能力。		
	思政目标： 树立“以勤精艺，以艺修为”的学艺精神。		
教学重点	身体的控制和步法、步速结合的掌握； 人物情境与技巧运用的融合		
教学难点	“垫步”运用与人物情感和情境的贴合。		

信息化手段及教学资源	信息化手段： ①云班课、班小二、钉钉、微信等教学和即时通讯 APP 实现预习、复习及课后作业评价等情况反馈； ②通过多媒体课件、希沃授课助手实现现场投屏教学，可实现重点动作的放大、回放，有助于针对性改进提升； ③引导学生使用哔哩哔哩、东方大戏剧院、戏缘等 APP 实现自主学习。 主要教学资源： ①各剧种同类剧目中步法视频资料； ②傅派宗师傅全香及优秀傅派传人《情探·行路》视频、音频资料； ③东方大戏剧院、戏缘 APP、喜马拉雅 FM、哔哩哔哩等戏曲资源库。																										
教学方法	①自主探究学习法；②趣味游戏教学法；③言传身教教学法。																										
教学策略	为适应高职“高素质技术技能型人才”培养的需要，结合“现代学徒制班”的具体特点，遵照“学生主体，教师主导”的教学理念，通过自主探究学习、趣味游戏、言传身教等教学法，采用线上线下混合模式，展开以下三个阶段的课程教学： 第一阶段：课前“习”，锻炼学生自主学习能力； 第二阶段：课中“评”、“探”、“训”“教”“练”，解决重难点； 第三阶段：课后“拓”，巩固课堂知识。 教学全过程综合评价，老师点评或学生互评，开展，激发学生学习兴趣，优化教学效果。将课程思政引入课堂，并贯穿于教学整个环节（课前、课中、课后）。通过课堂穿插讲解与线上学习相结合的方式，提升演员的综合素养和舞台表演的综合能力。																										
教学设计	本堂课具体教学设计如下： <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;"></th> <th style="width: 15%;">教学环节</th> <th style="width: 45%;">教学内容</th> <th style="width: 25%;">课程思政</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="7" style="vertical-align: middle; text-align: right;"> 课前 课中 课后 </td> <td>01 课前预习</td> <td>自主学习《行路》视频 了解剧情与人物 预习垫步要领</td> <td>培养自学能力</td> </tr> <tr> <td>02 自主探究</td> <td>观看视频，分析步法的 特色及步法运用</td> <td>培养学生学思结合、知 行合一</td> </tr> <tr> <td>03 言传身教</td> <td>以身示范，强化技术 要领</td> <td>培养学生力学不倦、勤思 笃行</td> </tr> <tr> <td>04 情景训练</td> <td>加以音乐的辅助， 引导学生进入规定情境 体验人物情感</td> <td>陶冶情感，净化情感 培养艺术感染 增强艺术创造力</td> </tr> <tr> <td>05 实操练习</td> <td>实操训练 投屏指导 解决技术难点</td> <td>培养学生勤学苦练 精益求精的学艺精神</td> </tr> <tr> <td>06 课堂总结</td> <td>总结课程要点 分享学艺精神 云班课布置作业</td> <td>秉承老艺术家们“以勤 精艺，以艺修为”的学 艺精神</td> </tr> <tr> <td>07 课后拓展</td> <td>完成课后练习 生生互评</td> <td>培养学生自律学习</td> </tr> </tbody> </table>		教学环节	教学内容	课程思政	课前 课中 课后	01 课前预习	自主学习《行路》视频 了解剧情与人物 预习垫步要领	培养自学能力	02 自主探究	观看视频，分析步法的 特色及步法运用	培养学生学思结合、知 行合一	03 言传身教	以身示范，强化技术 要领	培养学生力学不倦、勤思 笃行	04 情景训练	加以音乐的辅助， 引导学生进入规定情境 体验人物情感	陶冶情感，净化情感 培养艺术感染 增强艺术创造力	05 实操练习	实操训练 投屏指导 解决技术难点	培养学生勤学苦练 精益求精的学艺精神	06 课堂总结	总结课程要点 分享学艺精神 云班课布置作业	秉承老艺术家们“以勤 精艺，以艺修为”的学 艺精神	07 课后拓展	完成课后练习 生生互评	培养学生自律学习
	教学环节	教学内容	课程思政																								
课前 课中 课后	01 课前预习	自主学习《行路》视频 了解剧情与人物 预习垫步要领	培养自学能力																								
	02 自主探究	观看视频，分析步法的 特色及步法运用	培养学生学思结合、知 行合一																								
	03 言传身教	以身示范，强化技术 要领	培养学生力学不倦、勤思 笃行																								
	04 情景训练	加以音乐的辅助， 引导学生进入规定情境 体验人物情感	陶冶情感，净化情感 培养艺术感染 增强艺术创造力																								
	05 实操练习	实操训练 投屏指导 解决技术难点	培养学生勤学苦练 精益求精的学艺精神																								
	06 课堂总结	总结课程要点 分享学艺精神 云班课布置作业	秉承老艺术家们“以勤 精艺，以艺修为”的学 艺精神																								
	07 课后拓展	完成课后练习 生生互评	培养学生自律学习																								

具体教学实施过程：			
(一) 课前预习			
教师活动	学生活动	设计意图	课程思政
①发布：上传剧目《情探·行路》相关视频； ②查收：查看学生的学习情况。	①观看视频，初步了解剧目《情探·行路》剧情和人物； ②认知：提前了解和认识台步类型及要领。	课程学习内容提前发布，让学生对所要学习的剧目剧情、台步要领提前认知，锻炼学生的自学能力。	培养学生自学能力
(二) 课中实施			
环节一：自主探究（10分钟）			
教师活动	学生活动	设计意图	课程思政
①播放戏曲中带“垫步”的视频资料； ②引导学生进行台步的自主探究，并提出问题。	①观看视频、分析步法特色及运用； ②讨论：以小组为单位进行问题讨论，并回答教师问题。	开发学生的自主探究能力，尝试探索台步的内在含义、人物特征，找到人物特定情境。	培养学生学思结合、知行合一。
环节二：言传身教（30分钟）			
教师活动	学生活动	设计意图	课程思政
①回顾并讲述“垫步”技术要领； ②以身示范； ③训练：借助道具（书本、手绢）进行辅助训练。	①专心听讲，认真笔记； ②观看老师示范；	强化并练习教学重点：通过言传身教示范讲解和道具辅助训练掌握“垫步”技术要领。	培养学生力学不倦、勤思笃行。

环节三：情境训练（10分钟）			
教师活动	学生活动	设计意图	课程思政
①引导：带动学生情绪，将其带入规定情境； ②挖掘：内心情感并加以肢体开发； ③启发：学生用心感受人物在特定情境中的特殊情绪。	①体验：聆听音乐，跟随老师的引导进入规定情境，加深内心体验； ②训练：结合内心体验，变化步法，体验如何运用步法塑造特定人物。	初步解决教学难点：通过音乐的渲染、语言描述，有目的地引入或创设具有一定情绪色彩情境，快速地让学生进入规定情境，为塑造人物挖掘更多的表演可能性。	陶冶情操、进化情感；培养艺术感受力，增强艺术创造力。
环节四：实操练习（30分钟）			
教师活动	学生活动	设计意图	课程思政
①组织实操练习，从量的增加到质的改变。	①参与实操训练； ②互评：通过投屏，查找问题，互相点评。	解决教学重点和难点：通过实操训练，进一步巩固、提升“垫步”技术要领，使得“垫步”技巧组合达到流畅自如的要求。	培养学生勤学苦练、精益求精的学艺精神。
环节五：课堂总结（10分钟）			
教师活动	学生活动	设计意图	课程思政
①答疑：解决学生课堂问题； ②总结：本课内容要点； ③讲述：分享老一辈艺术家学艺精神； ④云班课布置作业。	①提问：提出自身遇到的问题，多思多问； ②聆听：课程要点及老一辈艺术家学艺精神。	引导学生热爱艺术，忠于艺术的信念，以活到老学到老为座右铭，养成勤学苦练的好习惯。	体悟老艺术家以勤精艺，以艺修为的精神。

特色创新	课程特色： 在比较视野下摄取多剧种步法特色，进而强化越剧步法技巧特点，以技术服务于剧目综合表演 方法创新： ① 积极引入信息化手段，充分应用实时投屏技术快速准确发现问题，有针对性地解决问题，实现教学的高效性； ② 以游戏营造情境氛围，激发学生学习热情。
反思改进	教学反思： 情境训练的感受性和知识性平衡度有待提高。 力求改进： 本课时利用情境训练解决台步技巧与人物情境的融合的问题，增加了课程内容学习的趣味性，但也出现个别学生只关注趣味性，忽略了技能掌握的问题；今后的教学中需进一步优化课堂，做好将趣味与技能有机融合与平衡。

教学实施流程说明

越剧剧目《情探·行路》步法训练

一、教学背景

越剧剧目《情探·行路》是越剧表演艺术家傅（全香）派经典剧目之一，该剧塑造了传统戏曲舞台上极具特色的女性形象，是戏曲剧目中为数不多的一个高度融合与凝练了戏曲艺术的虚拟性、程式性、综合性等艺术特色的典型范例。该形象的表现特点之一是多种舞台步法的综合运用，是戏曲表演专业旦角行当学生的必学剧目。

本课程的授课对象为戏曲表演专业高职一年级学生，在前期的元素训练、技巧训练中，学生已基本掌握舞台步法技巧中的圆场、慢步等，具备一定的步法知识基础与自主学习能力，但是在实践中上下身身体控制力、步法速度方面尚未达到技巧要领的要求，因此如何进一步规范动作，并将学习的基本步法综合运用到剧目中是本节课要解决的核心问题。为了解决这一问题，需要学生通过课堂上的多次调整修正来固化标准动作，并在课后持之以恒地加以练习。引导学生认识到戏曲艺术是中华优秀传统文化的精髓，具有中国美学独有的细致幽微、传神写意之美，要想达到这一美学要求需要勤学苦练，精益求精。

二、教学立意

在戏曲表演中，台步是“百功之祖”，常言道“上台先看一步走”，台步训练是塑造戏曲演员舞台气质、奠定戏曲舞台表演基础的重要途径。但是台步的训练内容单一，体能消耗大，需要长期不间断地刻苦练习才能内化为演员的“功底”，运用到人物塑造中来实现理想的舞台效果。

教师说明台步训练重要性时可引用著名京剧表演艺术家梅兰芳先生少时学艺苦练跷功的事迹，突出其在细微之处下功夫精益求精的品质。为鼓励学生坚持台步训练，教师可带领学生回忆学期初参观盖叫天故居时看到的盖叫天塑像，重温盖叫天先生“虽断臂折腿而练功不辍”的事迹，引导学生树立一生热爱艺术，忠于艺术的信念，以“活到老学到老”为座右铭，弘扬老一辈艺术家们以勤精艺，以毅修为的精神品质。

三、教学实施设计

1. 观看视频，小组讨论

问题 1：这几位演员的步法有什么特征？

问题 2：说一说她们在走台步时的内心情感？并提取人物特征的关键词。

视频资料：京剧《活捉三郎》；京剧《小上坟》；越剧《情探·行路》

引导学生独立概括，教师总结得出结论：步伐小、步速快；内心忧愁有一些愤怒；行走时轻盈，飘逸。

2. 亲身示范，讲解要领：眼睛平视、腰部立稳、两腿并拢、膝盖放松、脚腕用力、步伐小、步速快。

3. 辅助练习

借助道具练习，引导学生找到方法，掌握动作规范

①请同学们把手绢放在膝盖，夹紧，力求手绢不掉落。训练学生双腿力量及步伐细碎稳定。

②请同学们头顶一本书练习走圆场，力求书本稳定不掉落。训练学生上半身平稳。

4. 情境训练

敷桂英是一个善良、美丽行走中的女鬼，在台步训练时通过情境游戏方法来捕捉“鬼”的特征，走出飘逸的感觉。跟随指令和引导来完成动作，并且进入到人物情境。

请同学们各自散开，蹲下(放音乐)闭上眼睛，全身放松，闭上眼睛，感受音乐，进入人物情境，你，就是敷桂英，慢慢睁开眼睛，不知你此时身在何处，慢慢起身，越慢越好，慢慢的小步走，上身不动，小河边，森林里，来到了悬崖上，停住，慢慢转身，开始寻找，较快速度，切入步法，使用垫步，继续寻找——

5. 投屏解析

运用数字投屏技术，在屏幕上观看刚刚训练时学生的放大慢动作，使学生能直观地看到自己的形体动作，教师带领学生依次寻找各自的表演问题，如个别学生步伐大、膝盖没有并拢、速度加快时身体摇晃稳定性不足等，并针对性地给出改进意见。

6. 树立信念

讲述梅兰芳先生学艺练功的故事，引导学生在专业上锤炼精益求精的工匠精神。

著名京剧表演艺术家梅兰芳先生，刚开始学习京剧时并不顺利，但梅兰芳并不甘心，在练习跷功时，脚踩高跷站在砖头上，要站一炷香的时间；开始时，他站立脚都肿了，但他还每天坚持，正是凭着这种顽强的毅力，梅兰芳从小打下了扎实的功底，后来终于成为一名蜚声海内外的京剧艺术大师。

讲述盖叫天先生勤奋练功的事迹，鼓励学生学习宗师的精神品质，继承本专业的优良传统。

盖叫天先生是南派京剧武生宗师，被誉为“江南活武松”。六十多年前他在我们学校任教，是我校戏曲表演专业最早的专业教师之一。盖叫天老师一生中三次断腿、一次断臂，但对于练功始终不曾松懈，日复一日勤加练习，田汉先生写诗称赞盖叫天：“断肢折臂寻常事，练出张家百八枪。”以勤精艺是盖叫天老师为我们树立的光辉典范，也是我们浙艺戏曲表演专业的优良传统。

7. 课堂小结，布置作业

鼓励同学们秉承老一辈艺术家们以勤精艺，以艺修为的精神，也请同学给自己设定一个小目标，通过持之以恒的练习来掌握技术要领。注意人物、情境与技巧的结合，三者一定是缺一不可。课后练习视频每日以“云班课”上传到班级群。

四、教学实施效果

1. 通过言传身教，引导学生深入感知戏曲之美，使学生更加坚定文化自信，树立传承传播中华优秀传统文化的使命感与责任感。

2. 运用辅助练习、情境训练的方法帮助学生掌握动作要领和规范，有助于学生养成细心观察、多思多问、虚心求教的学习习惯。运用数字化教学设备辅助教学，有效提高了教学效率，优化了教学效果。

3. 引入戏曲表演艺术家的光辉事迹，让同学们体悟到老艺术家从艺初心，深受鼓舞，锤炼了精益求精的工匠精神，培育了以勤精艺，以艺修为的学习品质。

五、教学效果评价

本节课创新性地利用情境训练解决台步技巧与人物情境融合的问题，增加了课程内容学习的趣味性；运用投屏技术辅助教学，使学生更加直观地了解动作要领，改进自身不足。师生良性互动取得较好的效果，在技能传授的同时潜移默化地传递戏曲之美，增强文化自信；通过分享艺术家的事迹润物无声地鼓励学生弘扬优良传统，锻造高尚品格。

