

能否“悦”读经典？

——《现代英美戏剧》课程实践

华南师范大学外国语言文化学院 胡宝平

2019. 6. 22.

主要内容

- 关于“经典”
- 课程教学设计、过程及思考
- 来自课堂讨论的其它体会

一、关于“经典”

- “正典” (canon) 还是 “古典” (classics)?

- 经典的人为性

- 跨文化视野中的“书” (books)

• 经典形成 (canonization)?

- 价值观?
- 社会共识

→ 如何选择教学材料?

--多元经典

--戏剧的艺术性与思想性

个人的相关思考

- 课程的次要目标?
- 次要目标之一：学生的教材观?

二（一）、课程教学设计

- **单元剧目和主题：**从个体、自我到家庭、社会/文化、自然
- **单元教学方法：**课前阅读、读书报告 + 课堂讨论（由核心问题展开）+ 课后总结
- **阅读内容：**1剧本 + 3/4论文 + 2/3理论著作 + 若干平行文本

- **辅助材料：演出视频、电影视频、歌曲、画作**
- **一单元教学时长：2-3次课（2-3周）**
- **辅助在线平台：励儒云课堂**

各单元的阅读剧目与中心主题

- *Mrs Warren's Profession*: “社会问题剧”与道德
- *Long Day's Journey into Night*: 自传剧与家庭
- *Riders to the Sea*: 爱尔兰戏剧与自然、命运
- *Trifles*: 女权主义戏剧与性别
- *Look Back in Anger*: “愤怒的青年”戏剧与阶层、身份

- *The Zoo Story*: 荒诞派戏剧与存在危机
- *The Room*: “威胁的喜剧”与语言
- *M. Butterfly*: 戏仿戏剧与异文化想象
- *Copenhagen*: 灵魂戏剧与人文的科技

 新闻讨论区

 自由交流区

About the course

本部分包括课程选修提示、课程大纲，以及戏剧阅读和批评、论文写作方面的材料。所有选修本课程的同学务必认真阅读所有的材料。

 《现代英美戏剧》选修提示

 《现代英美戏剧》课程大纲

 《现代英美戏剧》课读书报告要求

 An Idiot's Guide to Reading Drama

 How to Critique Literature

 MLA Handbook for Writers of Research Papers (7th ed.)

 《现代英美戏剧》课程期末论文要求

Introduction: Basic Concepts

Central questions:

- 1) How have dramatic genres and forms been changing over history?
- 2) Are drama and theatre still significant today or are they simply fading away?

Introduction to Drama and Theatre

Video 1: From Ritual to Theatre

Video 2: The Elizabethan Theatre

诗学 (亚里斯多德)

戏剧剖析 (马丁·艾思林)

Unit One: Mrs Warren's Profession

Central questions:

Mrs Warren's Profession is one of Shaw's "problem plays"; it has also been referred to as a "discussion play."

- 1) What is the essential "problem" in this "problem play" and how is it explored?
- 2) What role does "discussion" play in *Mrs Warren's Profession*?

The play and criticisms

Further Reading

Unit Two: Long Day's Journey into Night

Central questions:

首页

分类课程 ▾

平台操作指南

learnTV

数据统计

申请课程

智慧课室申请

我的课程 ▾

简

首页 > 我的课程 > 现代英美戏剧 > Unit One: Mrs Warren's Profession > The play and criticisms

The play and criticisms

- 1a Mrs Warrens Profession and Morality.pdf
- 1b 华伦夫人的职业-潘家洵译.pdf
- 1c 从问题剧看萧伯纳的思想倾向.pdf
- 1c 萧伯纳的戏剧与费边社会主义思想.pdf
- 1c 萧伯纳戏剧的“讨论”艺术研究.pdf
- Mrs. Warrens Profession - 英文全本.pdf

砺儒云课堂

Liru Online Courses

首页

分类课程 ▾

平台操作指南

learnTV

数据统计

申请课程

智慧课室申请

我的课程 ▾

首页 > 我的课程 > 现代英美戏剧 > Unit One: Mrs Warren's Profession > Further Reading

Further Reading

功利主义 - 穆勒.pdf

尼各马可伦理学 - 亚里士多德.pdf

叔本华论道德与自由 - 叔本华.pdf

个人的相关思考

- 课程设计的形式特征如何服务教学、教育目标?
 - 让学生有章可循、有法可依

- 如何让学生体悟经典的意义何在？

- 个人关切：经典与我

- 时空关切与超时空潜力：经典与过去、当下及将来

- 经典的意义在不同媒介的体现：跨媒介教学材料的选择

二（二）、课程教学过程

- **剧本阅读与讨论：** 戏剧的艺术性与思想性
- **理论阅读：** 戏剧思想性 （理论对理解剧本的启发）
- **平行文本阅读：** 相同主题的不同表达、相同问题的研究和发现、“文本的历史性”与“历史的文本性”
- **讨论：** 由浅入深，基于共同问题的个人发言，老师的补充、评价和纠正

例1: *Mrs Warren's Profession* 与 “问题剧”

- 主要问题

- 作为一出“问题剧”，萧伯纳提出了什么问题？他是用何种戏剧手法探讨这些问题？

- 我们如何看待个体选择的道德性背后的伦理困境？

- 萧伯纳的资本主义社会批评在当下有何意义？

- 热身问题：《华伦夫人的职业》何以成为禁剧？

- 英国的戏剧审查制度 → 英国维多利亚时代的社会文化氛围

- 戏剧的“体制化”、“情感结构”

- 英国戏剧从情节剧到“问题剧” → 易卜生的影响、欧洲现实主义文学的发展、戏剧家的社会关怀

- 人物塑造的典型性、剧作的语言特征 → “讨论剧”的意义

• 萧伯纳的“问题”？

--萧伯纳的思想渊源 → 社会改良思想在剧作中的体现

--个体选择的伦理困境 → 该剧的资本主义社会批评

- “他们”的问题与“我们”的问题？
 - 国内外不同时期的文艺作品之比较、相关研究与发现
 - “我”的观察与发现

例2: *Copenhagen* 与人文的科技

• 主要问题

- 弗莱恩如何将物理学原理与戏剧情节设计、世界观人生观结合起来?
- 具体语境下的语言表达策略如何生成又阻碍意图、意义的传递?
- 在这个不定的世界里,对于我们可以做什么,这出戏有何启示?

- 热身问题：最伟大的科学家们如何思考自己研究的伦理问题？
 - “But why?” → “灵魂的戏剧”：戏剧形式上的突破 → 戏剧形式上的回归（道德剧）
 - “灵魂”问题 → 二战进程、同盟国和德国的原子弹研究、量子力学的飞跃、“Operation Epsilon”
 - 个体意图、表达形式、语言理解 → 后结构主义语言学、不定性

• 人物关系结构与戏剧情节

--不定性原理与互补原理在戏剧对话、情节设计上的体现

--物理学原理与个体人生、人际关系发展、社会世界

- “灵魂”问题 → 科学家的爱国情怀与普世关怀
- 科技伦理问题：安乐死、基因工程、大数据、人工智能
- 科技界与文艺界的互动 → 人文艺术学科的价值

个人的思考

- “通” “识” 下的文本 “悦” 读

- 过去的文本与现在的文本

- 文学文本与**跨学科**的论文文本和研究性文本

- 纸质文本与音像文本

- 文本与现实及现实中的人

- 文本中的历史与历史上的文本

• 通识下的教学

- 融深度阅读、写作、讨论的全身心过程
- 融感染、训练、鞭策的化育过程

• 通识教育与核心素养

- 知识、技能、情感态度和价值观（品格）
- 教育教学工具性和人文性并非对立，不可对立

三、来自课堂讨论的其它体会

- 学生个体的经历、体验、观察所激发出的真实（authentic）问题，最有助于我们引导学生从知识的接受者成为知识的生产者。

- 从讲究知识的系统性到知识碎片化之形势下，从碎片知识的学理梳理上升到方法的系统性，在教学过程中有着至关重要的作用。

- **盲目地建构或盲目地解构、将科学与人文对立等等，或许都可以说是通识教育缺乏的症状。我们迫切地需要加强通识教育，我们真切地需要提升通识教育。**

- 作为老师的愉悦，不仅是向学生“安利”经典——让学生从课程内的阅读、思考出发来愿意向别人“安利”经典，从微观、个体的思考引起群体的思考，这是通识教育可以有的贡献。

胡宝平老师收

敬爱的胡老师：

祝您教师节快乐！

上学期的英美戏剧课程十分精彩，老师为我打开了新世界的大门，哈哈！以至于我天天给我的小伙伴们安利剧本，并进行激烈的讨论。每节课上的思考更是为一天灵麻木的我的一道警钟。思考！大胆地思考，自由地思考，勤奋地思考！

希望下学期还有机会遇上老师的课。祝老师身体健康，万事如意！

2017级美院学生。

程[REDACTED]

2018年9月9日

Tous mes meilleurs souhaits!

尊敬的胡老师：
您好！

我是恩教的江[redacted]。很荣幸这个学期能听您的《现代英美戏剧》公选课。最后在选择您这门公选课，不仅是因为舍友提过您的课，最重要的是，课程内容真的很诱人。事实证明，除了戏剧有点表以外，我从您、从其他同学身上，学到了不少知识。我自认为进了恩教以后，除了很少机会接触文学，还因为课程设置太满，没办法接触。当我了解到您这门课以后，我是抱着希望能以我自己的专业知识和理解去解读，陶冶情操。事实再次证明，我做到了我预期的80%。

细查过老师的教案和课堂上讲的内容，发现还是在

这个学期的剧本，很多都要结合时代背景才能理解，每次查找资料以后，得出的灵感，切入点，会往政治方面靠，少了些文学的东西，这是我一直在反思的地方。刚好有挺多知识积累，比如功

敬请指正，谢谢！