课程简介

《艺术社会学》

艺术社会学着眼点是社会，主要思考人类如何基于艺术与社会建立联系，并不断完善整个社会。艺术社会学作为一门新兴的科学学科，同艺术学有紧密联系，又与社会学有密切关系，具有自然与人文双重学科的特性。艺术社会学研究艺术作为特殊社会现象呈现出的本质以及艺术形式与整个社会的关系。课程包含艺术与文化、艺术与政治、艺术市场、艺术与公众、艺术风格。

《当代歌剧（音乐剧）导演与创意》

本课程从传统的歌剧演出与当代的歌剧（音乐剧）的舞台创作比较出发，通过《弄臣》《尼伯龙根的指环》《罗密欧与朱丽叶》《托斯卡》《卡门》《唐璜》等六部歌剧（音乐剧）在不同当代导演的多版本地呈现解读，介绍当代歌剧（音乐剧）导演过程中的整体设计，舞美设计，场面调度，舞台表演中的造型与调度等内容。导演的总谱分析，如何在音乐与歌唱表演中组织舞台行动。以及如何体现当代歌剧导演跨越时空与文化的创意。

《文人与设计》

中国古代的设计艺术是世界设计艺术史的重要组成部分，本课程以园林、家具、茶具和文房设计为切入点，介绍和梳理中国古代设计艺术水准在明末达到世界设计艺术史上的高峰这一重要现象。通过上述四大类分支单元内容的阐述，使学生在了解丰富艺术史料的同时，认识和领悟中式设计持续发展变迁的轨迹，以文人审美对设计艺术的影响为重点，建立起清晰的通识知识框架，进而为表演艺术和视觉艺术的未来创作打下良好的历史文化基础。主要教学内容：1、文人设计的历史沿革；2、影响文人设计发展的重要思想背景；3、园林、家具、茶具和文房等不同设计艺术类型中，文人理想与情怀的具体表现方式；4、文人设计的思想与形式可能对当今设计艺术所提供的启示。

《非物质文化遗产保护理论与实践》

进入 21 世纪以来，我国非遗保护理念与模式以及保护实践不断发展，在传统音乐、传统舞蹈、传统戏剧保护方面取得较大成绩，也积累了经验。本课程以上海木偶皮影戏为例，帮助学生认识和了解非物质文化遗产保护的学科发展、理论体系和实践途径，并掌握基本的田野作业方法。本课程既注重国内外非物质文化遗产保护理论和经验的学习与探讨，更注重通过田野调查和实践体验增强学生对上海一地木偶皮影戏抢救、保护、传承的认识。拟在理论学习的基础上，带领学生到崇明、奉贤等地考察上海木偶皮影艺术发展及其保护策略，使学生掌握基本的田野作业流程、田野报告写作策略等研究途径和方法，并在此基础上反思上海木偶戏保护与传承中存在的问题。希望通过课程研讨和考察，使学生从书斋研究走向田野，拓宽跨文化研究的视野。

《西方艺术史》

本课程系统讲述西方视觉艺术史，以绘画和雕塑为主。根据时间发展序列，结合艺术风格的演变，分别介绍史前艺术、古希腊罗马雕塑、中世纪基督教艺术、文艺复兴艺术、巴洛克艺术、洛可可艺术、新古典主义、浪漫主义、写实主义、印象派、立体主义、20世纪现代艺术等等。系统讲述每一个重要历史时期的审美风格或某一艺术门类的发展。 通过本课程的学习，指导学生基本掌握西方艺术史发展脉络和风格演变，加深认识“史”视野中的艺术问题及演变历程。

《中国书法（隶书）》

本课程通过讲授使学生了解中国书法隶书的变迁与发展，并进行初步书法临摹与创作。重点讲授《张迁碑》与《石门颂》的临摹与创作 。

《艺术理论与美学专题研究》

本课程以各专业博士研究生为主要教学对象，兼顾各专业硕士研究生的选修需要。本课程在艺术理论和美学研究领域中选取了约十个左右的关键性专题，并结合个案分析进行深入讨论。通过教学，力求厘清一些范畴或重要概念的内涵和外延，还原古今中外一些艺术理论家和美学家阐释艺术现象的理路，消除人们在认识艺术现象过程中所形成的一些误区和盲区，从而揭示艺术最普遍、最一般的规律。这是一门具有强烈问题意识的课程，每一个专题我们都试图解答一个重要问题以及附着于这一问题的若干小问题，在追求真相和真理的道路上，我们无法不借助于苏格拉底式的问疑诘难这一“理智助产术”。

《古希腊戏剧的导演理论基础及创作实践》

《古希腊戏剧的导演理论基础与实践创作》课程由韩雪松教授创立于 2019 年，旨在通过对戏剧的起源——古希腊戏剧的深度理论研究及舞台实践，带领学生对其起源与发展、其艺术特点与社会意义，以及其与其它艺术门类间的相互关联与影响，形成兼顾内外、贯通表里的认知，并在有限的课程时间内，达到广度足宽、深度足厚的理解。课程特点亦在使学生从导演艺术的视角，探索古希腊戏剧的舞台运用及外延拓展，帮助学生打开导演思维，引领学生对古希腊戏剧所体现的诸多元素进行深入剖析和实践，使学生在古希腊戏剧以及其它艺术领域内，架构起多向联想、相互促进的知识网络，从而梳理导演艺术在舞台实践中对戏剧的继承与发展。

课程不仅要求学生在文本和文献资料上对古希腊戏剧进行导演的案头分析，同时要求学生以古希腊戏剧剧本为基础，进行导演工作最关键的实践阶段——剧目排练，使学生从导演艺术的视角扩展导演思维，并引领学生对古希腊戏剧所体现的诸多元素（仪式感、歌队、面具、角色的产生、剧本的形成等）进行深入剖析及掌握。学生将通过本课程一定程度上完成对古希腊戏剧理论研究及实践经验的知识储备，具备对古希腊戏剧“探讨有理可循、排练有据可依”的能力， 并以此基础发散思维，在未来的艺术创作中综合且立体地实现文本与舞台的双重构建。

《当代戏曲经典的文本生成》

本课程在相关课题已有成果基础上开设，选取京剧《白蛇传》、越剧《梁山伯与祝英台》、黄梅戏《天仙配》、昆剧《十五贯》、莆仙戏《团圆之后》、越剧《情探》、京剧《智取威虎山》七部当代戏曲经典，通过文献考证、辨析还原它们的文本生成经过，重点梳理版本谱系，总结优秀的编剧技巧，并进一步探寻剧作家不断修改的内外因，揭示重要戏曲政策、举措介入戏曲剧本创作的具体路径，在作家主体与时代环境之间建立关联。在上述过程分析的基础上，本课程还将依据“文学生产”理论、“文学场”理论对1949年以来不同时期戏曲剧本创作各环节的工作方式及相互关系进行考察，引导学生对是什么引发戏曲剧本的生产，而它又是如何被生产出来的等诸多问题进行思考。这本质是对戏曲剧本创作规律的抽象概括。与此同时，本课程还将对当代戏曲史料类型和分布情况进行介绍，告诉他们收集史料的具体途径。而在对具体现象、规律总结时，不仅给出结论，也告诉学生这些结论是借助哪些方法、通过怎样操作得出的，使他们掌握正确的研究方法。总之，本课程除了传授当代戏曲史相关知识外，还将着力提升学生的学术水平，包括使他们了解最新的研究成果、树立正确的研究观念、掌握重要的研究方法等。

《英国和爱尔兰现当代戏剧》

英国和爱尔兰的戏剧在西方戏剧史上占有重要地位，其题材内容、主题思想和艺术形式值得我们研讨。本课程将按照时间和国别顺序，回到历史现场中去赏析19世纪末以来的英国和爱尔兰经典戏剧。

《微电影鉴赏与创作》

通过本课程，使学生了解微电影的发展历史，鉴赏评价具有代表性微电影，并学习了解微电影特点与类型以及微电影基础知识，初步掌握微电影的编剧基本理论与方法，掌握微电影剧本创作要素、创作技巧和流程，具备微电影鉴赏、评鉴与剧本创作基本能力，并指导学生进行微电影评论与剧本创作。

《中国美学》

中国美学是民族文化艺术中的精华，是我们民族的文化史、艺术史、审美史、思想史，以及包含在其中的哲学意识、道德观念和艺术见解和美学追求，对中国青年的心理人格的培养和民族精神的形成有直接而深刻的作用。本课程主要从全球视野中比较中西方美学差异从而定位中国美学特征，从中国文化、艺术、哲学切入，研究、揭示中国美学的发展历程和本质特色。主要讲授有关中国美学的历史演进与理论知识，以历史上的美学思想为主，注重哲学、美学的客观分析，辅之以基本的学术史、艺术史、美学史背景。

《中国美学史》

结合中国美学史，介绍中国美学的基本概念、范畴和问题，涉及诗、书、画等内容，使学生对中国美学的演变有一个基本的了解，提高学生的美学素质。

《微短剧创作》

针对当下微短剧迅速发展的势头，以行业为背景、实践为核心，采取项目制的方式，深入考察微短剧的发展脉络，叙事语言，美学特征，讲授面对国内市场的头部平台的微短剧创作方法。

《创作实践与工作方法的探索》

本课程顺应时代的改变，着重于将戏剧思维、理念、元素、方法等提炼出来，作为一种新手段和新工具，跨领域地运用到非艺术创造的社会活动之中。其运用范围包括但不限于：教育教学、 心理咨询、企业培训、社区文化、科技普及等等。本课程从实际出发，突出实用性和可用性，从原理到方法，从基础到技巧，内容全面，易于学生掌握，课程还提供了充足的再创新空间，充分发挥学生的自主能动力与创造力。

教学内容：

四个层面：教育戏剧、社会性戏剧、疗愈戏剧、众游戏剧

六大板块：

一、相关理论及依据

二、戏剧与表演基础

三、应用形式与指导技巧

四、社会性戏剧的常用方法

五、戏剧与心理健康

六、剧目演出的组织指导

《实验动画创作》

《实验动画创作》是一门主要通过理论、鉴赏和实践结合，使学生们去体验和使用不同手工艺制作实验性动画的课程。既面向有一定动画专业基础的学生，也接纳零基础但是对动画制作感兴趣的学生，在抛开传统动画技巧的限制下打开自己的创作思路，探索不同的风格，培养对动画艺术的兴趣。

《西方戏剧理论专题》

本课程主要从西方戏剧理论中选择一些重要的内容作为研究对象，这些内容包括亚里士多德《诗学》、贺拉斯《诗艺》、尼古拉·布瓦洛·戴普雷奥《诗的艺术》、黑格尔《美学》、阿契尔、梅耶荷德的戏剧理论等等，来探讨西方戏剧理论的基本内容和审美特质，从而使得学生了解西方戏剧理论的话语体系。

《文明戏专题研究》

文明戏是中国话剧运动进程中重要的历史阶段，由于文献和认知方面的原因，对于文明戏的研究存在着较大的历史误区。本课程以民国时期的历史文献为第一手资料，详尽剖析了文明戏发展的各历史阶段的主要特点、重要人物、主要剧社和演出剧目等，并指出文明戏的沿革变迁是与中国现代话剧运动并行的两条线索。文明戏在其发展的过程中，曾与传统戏曲和新兴的电影之间，有着较强的互动：改良戏曲对于早期文明戏有着极大的影响；20世纪20年代之后诸多的文明戏从业者对于默声电影的发展同样起到重要的作用。文明戏的进化是与上海都市文化的发展密不可分的，随着上海都市公共空间的日益拓展，游艺场所、百货公司、现代饭店等都成为文明戏演剧的场所，使得上海城市文化地标的发展空间繁荣。与之同时，文明戏自其发轫之初，便步入了旅行演出和职业演剧的道路上，为日后现代话剧的职业化演剧开创了先河。

文明戏在斯氏演剧体系进入中国之前，长期使用“演员优先”的演剧形式，不仅在舞台上塑造了诸多的人物形象，亦使得话剧的受众面得以迅速地扩大，为日后话剧市场的繁荣奠定了基础。 在其不断演化的过程中，文明戏逐渐地汲取了文学的滋养，专职的编剧群体和职业渐渐形成，为其日后的进一步发展提供了技术的支持。

《现代德语戏剧代表作品赏析》

本课程是外国戏剧史课程在德语戏剧史方向上的延伸，以现代德语戏剧发展史为基本线索，辅之以德国文化史和思想史的背景知识，选取历史发展节点上的代表作者和作品进行深度解析。具体包括自然主义戏剧、表现主义戏剧、文献剧、大众剧、后剧场和新文本剧作等。要求学生在认真研读剧本的基础上，结合不同版本的剧场呈现进行作品的比较分析，能够深度挖掘和阐释作品的内涵。

《从中华文明到西方现当代艺术》

本科程分为两块：

首先质疑西方中心论的历史学，阐明中华文明是人类唯一真正古老的文明。中华文明不仅向东南发生扩散，也向西影响中亚波斯阿拉伯，最后影响欧洲，以致欧洲17-18世纪兴起崇拜中国的“中国热”。是中华文明的滋养激发了西方现代文明的新生。课程也运用艺术史“以图证史”的方法，揭示西方为了拔高自己，虚构自己的“古代文明”，以贬低中华文明。

同时，也介绍西方现当代艺术，西方现代建筑和中国审美精神。

《文化产业创新与创业》

本课程将课堂教学和社会实践相结合，通过介绍一种行之有效的分析思路和方法，解析真实商业案例，激发同学们的创新创业思维和灵感，通过讨论同学们各自的项目和想法，邀请校内外专家辅导，并提供实践基地和实训项目，助力项目和个人成长。要求同学们带着申报研究生创新计划、参与学校创业大赛的想法选修这门课，通过9周的共同研究、探索、打磨，深入剖析用户，切实了解市场，把握行业形势与动态，构建适宜的商业模式，并匹配团队和相应的财务计划，从而形成较完善的创新创业方案，并由此生成和打磨商业计划书、彩排项目路演。

选修过本门课的同学的部分获奖情况：

“挑战杯”上海赛区银奖、铜奖

“互联网+”大学生创新创业大赛上海赛区铜等奖

“汇创青春” “互联网+文创”类一等奖、三等奖

“知行杯” “十大优秀项目”“先进个人”

全国大学生艺术项目创意策划大赛优秀奖

上海戏剧学院创新创业大赛一、二、三等奖和优胜奖

从而获得从学校到静安区人力资源与社会保障局、上海市教委等多级学校和政府部门的资助和奖励。 其中，部分项目获得了天使投资。

《舞台管理》

混合式课程《舞台管理》，希望通过线上慕课视频和线下课堂和实践教学相结合的方式，与演员、导演、设计师们讨论，舞台管理是什么，我们剧组需不需要舞台监督，舞台管理团队能为剧组做什么，因此需要具备哪些能力和品质，面试的时候应该如何考察，剧组成员需要怎样配合舞台管理团队的工作，如果我们自己做舞台管理的话，应该怎么做。对有志于从事舞台管理工作的研究生，我们希望通过线上课程和教学资料，模拟练习和工作实践，工作总结、经验分享和讨论三位一体的方式，在国内外教科书的基础上，帮助大家获得和提升舞台管理的能力和经验。

《舞台管理》是艺术管理专业的核心课程，是学校教材建设项目、本科在线精品课程建设项目。本课程汲取西方先进的舞台管理实践和教学体系，针对国内实际情况，为学生提供系统、科学的，适应国内外舞台管理工作要求的学习和培训。 我们为符合条件的同学，推荐校内外专业剧组的舞台管理工作机会，从而帮助大家快速成为一名合格、成熟的舞台管理者，提前锁定就业单位。

学习过本门课程学生的部分就业情况：

上海迪士尼度假区、北京环球度假区

《金钱世界》等沉浸式演出剧组

亚洲大厦等处的沉浸式驻场小剧场音乐剧剧组

电视台综艺节目

《校园音乐剧流行演唱与欣赏》

课程，配合《校园音乐剧声乐表演教程》教材，由女高音歌唱家，上海戏剧学院黄慧副教授亲自讲授，陪伴大家一起进行系统的欣赏学习流行音乐剧歌曲。针对零基础非专业和专业的学生，讲述科学的发声方法，通过气息训练，练声曲和不同歌曲风格的学习。讲解歌曲曲式结构，通过朗诵歌词，分析演唱中剧情人物性格，结合音乐中起承转合 轻重强弱，形成综合全面的演员素养。该课程让学生“听得懂，学的会”，是一门“行之有效”的声乐欣赏慕课。

《戏曲史与戏曲通论》

戏曲史与戏曲通论课程是戏曲领域高等院校硕士研究生的必修课之一。通

过本课程的学习,学生在掌握基本戏曲理论知识框架基础上,全面、系统、完整

地把握戏曲艺术发展脉络,凝结思考戏曲艺术的前沿发展,掌握坚实、系统的戏

曲相关理论和技巧,研究戏曲发展历史,探索当今戏曲发展现状,知晓中外戏剧领域的艺术理论,在戏曲专业领域储备扎实的专业知识和相关技能,具有较高创造力和独立见解。本课程并从文化角度对传统戏曲舞台形态及其发展加以研究。通过系统阐释、揭示戏曲舞台形态发生、发展、变化的文化意义。为学生深入、全面了解戏曲并进一步研究奠定基础。

《从文本到身体》

通过讲授与训练，使学生学会如何运用身体技术着手进入一个剧本片段或剧本。运用现有公认行之有效的训练方法，通过对身体觉知、身体掌控和身体能量的训练，提升学生的创作能力；同时通过有步骤的方法，探索文本，将戏剧文本进行身体化；最终达到用身体对文本的有机表达。

教学主要内容：

第一阶段：1.身体的基本觉知与掌控；（9课时） 2.文本探索；（9课时）

第二阶段：

1.文本的身体化；（9课时） 2.排练与汇报演出；（9课时）

教学方式：

1.本着循序渐进的原则，安排教学内容和作业要求；

2.完成一批文本片段的身体化表达。

《流行演唱》

每个人的嗓音都有其特定的音色，唱歌需要一定的先天条件，同时也需要后天的努力。流行歌曲的演唱追求的是本色自然，对于绝大部分音乐爱好者来说，只要经过正确地训练，都是可以逐步提高歌唱技巧的。

流行歌曲以其明快的节奏，优美的曲调，流传广泛的特点深受学生们喜爱。近年来，许多经典的流行歌曲，影视歌曲被大众广为传唱，其文本形式的流行歌词具有反应与时代相应的思想性和文化意义。本课程将通过选择优秀的流行歌曲，增加学生的艺术审美，提高学习兴趣，培养美好情感，提升鉴赏能力。通过对全身发声器官机能的调动与训练，引导学生探索身体原动力与声音的拓展，提升语言发声的多变能力。在歌曲的情境中，探索声音的延展性与可塑性，拓展身体内部对于声音的调控能力，减少束缚，展现内心的声音流露，真诚的与观众交流，使思想情感与声音达到统一。

《铃木方法》

铃木忠志先生是20-21世纪最伟大的戏剧家之一。作为世界级的导演和戏剧理论家，他尝试非西方的表演体系开发，由此开创出其特有的表演训练方法，这套方法注重身体性身体性，注重身体下盘重心及呼吸，以严酷的身体操练激发表演者的能量，并强调演员的内在能量。在多年实践的基础上，铃木忠志以《文化就是身体》为题，为自己的表演方法确立了理论基础。此后，铃木的表演方法引发了世界各地的关注，铃木也因此成为日本最具国际影响的戏剧艺术家。这套训练法被成为铃木方法，诸多演员在铃木方法的训练下受益。

近年来，铃木方法被引入到中国，不少中国演员和导演都曾接触学习过铃木方法。但是，这种已经多年来被证明十分有效的方法，也让中国演员感受到实际的困难，那就是如何这这套身体训练法转化到表演的实践中去。如何让这套方法，不停留在体力训练和集体性训练的层面。

本课程教师曾与多年前开始学习铃木方法，并多次赴铃木利贺剧团交流和受训，作为一名戏剧教师和导演，经过多年的实践和与国内外同行的探讨，寻找探索这一转化的途经并取得了一定的成效。

此课程将学习铃木方法的基础训练，以及铃木方法的理论背景，并带领学生通过对训练方法的学习，找到训练和舞台呈现的链接。

《迷你剧剧本创作》

本课程讲授电视剧“迷你剧”类型的剧本写作方法。

教学从学生影视剧写作基本技巧训练入手，着重完成从主题、选材策划到剧本二稿完成的全剧集剧本创作流程。

基本授课内容由“剧集基本写作技巧训练”、“实践作品主题策划”、“剧本写作”三大教学内容版块组成。课程中，学生在教师指导下选定题材、命题，制定实践迷你剧总体架构，由个人或小组完成单集创作，最终集合完成全部实践迷你剧剧本。 教学及实践指导中，着重进行学生在“分场大纲”和“剧本初稿”的创作阶段训练，并强化学生的剧本完成能力。

《人工智能导论》

人工智能是指研究、开发用于模拟、延伸和扩展人类智能的理论、方法、技术以及应用系统的技术科学。本课程将致力于讲授人工智能相关技术基本概念知识、实验实践以及行业应用，涵盖人工智能平台介绍、处理技术以及深度学习等基础理论方法和案例应用。

课程要求学生从日常生活和工程实践出发，根据自己的兴趣确定所要研究的行业大数据和人工智能需求；掌握人工智能的典型模型构建和学习算法，并能将所学的人工智能方法用于典型的数据处理、分析和可视化交互的应用场景中去。采用项目设计方式，基于校企合作平台，通过分析真实的脱敏数据，结合可工程化的人工智能方法，基于典型的工程案例完成简单的人工智能系统构建，从而具备人工智能领域的基本理论分析、方案设计与工程原型系统实现的能力。

《游戏与戏剧创新》

近年来，游戏化（Gamification）成为全球研究的热点。所谓游戏化，指的是将游戏或游戏元素、游戏设计和游戏理念应用到一些非游戏情境中。本课程将系统地讲解游戏化的定义、概念、内涵、发展及典型案例，通过理论学习和实践活动，引导学生探索游戏元素在戏剧创新中的应用。教学的理论部分涵盖游戏与戏剧创新的理论、核心要素、技术工具、数字表演、故事与剧本创作等方面，实践部分则要求掌握利用游戏元素进行戏剧创新的技术与方法，包括交互式剧场、游戏技术集群和数字媒体艺术等工具的应用。学生将参与小组项目或作业，通过实践运用所学知识，设计和开发游戏化剧场演出、游戏化故事或剧本等创作项目，并在课程的最后展示和讨论这些作品。

课程将通过课堂讲授、案例分析、实践活动和讨论等教学方法，培养学生的批判性思维、团队合作、沟通和创作能力。通过课程的学习，学生将达到多个教学目标，包括理解游戏与戏剧创新的理论框架和核心要素，掌握相关的技术与方法，进行实践探索，并理解游戏与戏剧创新对社会的影响与应用，并深入理解角色、情节和场景的设计与开发，以及互动与故事性的平衡与整合等核心要素。

《剧场理论与实践》

“戏剧”在我国向来有着“戏剧为一剧之本”的戏剧观，若与西方的戏剧观相对应，便倾向 Drama 的范畴，属于“文学的戏剧”。然而今日的戏剧多半是以“演出的戏剧”为主，对照外语的含义，便明确指向 Theatre。必需强调的是，Theatre 并非不具有文学性，而是不再需要如同话剧般具有完整的人物情节的剧本（play）。在“剧场”的创作中，需要的诗意的文本(text)，当中的台词话语也只是创作的元素之一。本课程的中文以“剧场”为名，强调与一剧之本的“戏剧”的创作区分开来，尝试以 Theatron“观看的场所”为主的词源概念，从剧场 Theatre 空间所发生的表演艺术观，引发的相关戏剧理论和实践方法。本课程理论内容主要由四位团队教师的研究重点来规划，课程负责人李旻原讲述现当代欧洲戏剧的现况与发展、支远波讲解现当代艺术美学的重点脉络、瞿月琴介绍诗歌与戏剧之间的跨领域表演、吴韩娴说明中国传统戏曲与现代戏剧的关联。并从法语词 Mise en scène (场面调度)的概念做为实践的方法，在排练场中将文本、舞蹈、声音、音乐、物件、灯光等，剧场空间可用的元素，做为剧场艺术探索性的实验创作。让学生尝试在本课程中从理论的理解，直接运用到创作的实践 。

《文化研究导论》

本课程是全校选修课，课程面向全校各专业博士和硕士研究生开放。本课程拟建构历史唯物主义的文化坐标，纵向梳理中华传统文化的历史兴衰及其背后的深层动因，横向做东西方文化结构性比照，焦点问题和元问题是，深度探讨文化作为人类生存基底层思维的文化本质。在历史视域中探讨文化自觉，以及后现代文化面对现代性的批判。在比照研究视域下，探讨东西方文化的结构性差异，建构未来文化的理性自觉。

本课程主要有五个板块，一是文化本质的探讨，二是中华传统文化研究；三是东西方文化比照研究；四是中国特色社会主义文化；五是后现代文化研究。具体详见教学大纲。 教学方法以课堂讲授、课堂讨论为主。

《戏曲剧作思维》

本课程是戏曲剧作理论的提高课程，它着眼于大型戏曲的创作，将涉及戏曲叙事的规则细化为单个要素，理论辅以实例分析，提高学生对戏曲剧作思维的理性认识，把握戏曲创作的艺术规律，并进而提高鉴别、分析剧作得失的理论能力.本课程分为上下两部分，上半部分中，由任课老师每节课选取三到四个不等的同题材剧本进行分析，比较不同剧作的叙事模式和技巧，分析其得失，后半部分则学生以小组形式分析剧本，老师从旁指导为主。

《演唱基础课》

本课程将让学生对流行唱法及音乐剧演唱有由浅入深的了解、学习和掌握，建立对“演唱技巧”的全新认识。通过本课程的教学，授课教师将力求达到以下目标：

1. 该课程授课对象为在声乐上有一定基础的学生，在课堂上进行一对一辅导，帮助学生构建对演唱技巧的感性认知和理性知识结构。

2. 让学生对歌曲的音乐及文本进行分析研究，了解作品的创作背景和意图，运用有效和健康的演唱技巧。指导学生如何将斯坦尼斯拉夫斯基等表演理论，运用于规定情境的演唱之中。

《视点训练与编作》

视点（Viewpoints）训练是由美国导演Anne Bogart 与Tina Landau根据美国后现代舞蹈编导与教育家 Mary Overlie 于纽约大学执教时所开创的“六个视点”（Six Viewpoints）练习所建立的剧场表导演训练。此训练可应用于表演、导演、编舞、戏剧教育及社区剧场，是戏剧人可以纳入自己的技能工具箱的方法之一。Overlie 的视点训练涉及几大面向：空间、造型、时间、情感／情绪、动作、故事（space, shape, time, emotion, movement, story）。Bogart 与Landau 再逐步扩充为九个物理性视点：

空间关系（spatial relationship） 地形（topography） 建筑（architecture）

身体形状（shape） 姿势／动作（gesture） 重复（repetition） 速度／节奏（tempo） 时长（持续时间）（duration） 动觉反应（kinesthetic response）。

它反映了吸收自舞蹈训练里着重身体各方面的表演和调度的养分，并帮助开发戏剧表导演的风格和展现。九个物理性视点之外，Bogart & Landau 还发展了声音的视点训练，以及 composition 编作。本课程将聚焦于九个物理视点训练以及编作的应用练习。视点训练并不能取代其它的表导演训练，但可以启发和丰富戏剧人的创作排练模式。视点训练的场域着重团队协作、共同参与、身体和语言并重的良性反馈和优化机制，也有助于建立培养团队默契。

此课程包含一定程度的身体运动量，修课同学需着便于肢体活动排练的裤装上课，所有同学需花时间分组排练分组小品作为期末考核，并提交期末报告一份。

《音乐剧艺术》

本课程是把中外音乐剧发展史、音乐剧表演、中外音乐剧代表剧目分析这三者融为一体的综合性课程，以帮助艺术专业学生获得本专业所必备的音乐剧历史知识、音乐剧表演体验和音乐剧作品积累。

通过对音乐剧剧目片段的表演体验，了解音乐剧历史发展的基本线索，初步掌握剧目分析的方法与技巧，构建较高的赏析修养和标准。

教学方法则采用教师讲授与学生排练相结合的方法，教师结合音像资料，辅以乐谱资料和教学排练； 最后阶段拟采用由学生进行课堂分析及剧目排练考试汇报，以锻炼学生自主分析和创造性思维的能力。

期末考试以结合自身表演实践考试汇报为主，综合评分100分：排练占40分，期末考试成绩占60分。

《媒介表演学》

本课程旨在提高戏剧学院研究生的媒介表演能力，致力拓展学生的演艺职业生涯，为有志于成为媒体精英（主持人、网红）、角逐政坛（新闻发言人）、决胜商场（公共关系）者，提供表演能力支撑。

教学主要内容：将戏剧表演理论导入媒介传播领域，通过戏剧与影视中的经典场景，用各种不同的主题传授媒介表演中特殊的身台形表，表演角色包括并不限于发言人、主持人、嘉宾、评审等，媒体场景包括并不限于：发布会、选秀、脱口秀、带货直播、短视频等。 教学方式：课堂讲授、案例讨论。期末考查占30%，平时成绩占70%。

《角色创造》

“角色创造’这门课程是在戏剧实践的基础上，帮助学生从理论的高度，对创造人物形象的基本规律进行梳理和探索的课程。本课程是从文本出发进行训练的实践操作课程。通过研究不同规定情境中的人物的心理、精神生活、成长背景等走进角色的内心世界，探索建立带有角色自我个性特质的行为方式、产生符合特征的行动逻辑，以建立角色“内心视像”，来组织有效的、积极的舞台行动，从而塑造鲜活、生动的舞台形象的专业技巧提升课程。本课程的授课对象是在表演本科阶段结束或其他艺术专业接受过表演训练的本科生，进而在研究生阶段能动地理解、研究“生活与舞台”“演员与角色”者两对既矛盾又统一的创作方法以及如何达到中舞台上有机的动作、真实体验和完美体现角色的理论与实践相结合创作方法。

《短片创作》

《短片创作》是基于本人数年教学实践梳理总结并受到教学检验的一门课程。本课程融戏剧基础教学于电影短片的训练当中，构成戏剧编导演基础元素与电影思维与语言训练相得益彰的立体教学特色。其核心观念是以戏剧动作为短片创作的起点，通过将戏剧导表演训练元素融入短片思维的基础训练，可以“一箭双雕”，达到双向教学效果；进而，再以戏剧编导演中的“组织动作”、“事件确立”、“规定情境设计”、“人物关系建构”（单人、双人、多人）、“物件、声音、画面叙事”等等单元训练，平行于以电影语言的短片特定体裁和特定叙事引导，达到叙事思维的训练，也同步引领学生对社会、历史、人文的关注思考，并呈现为有一定思想主题内涵的艺术表现。