课程简介

《女红——中国女性闺房艺术》

探索女性的艺术世界与生命哲学，在《女红——中国女性闺房艺术》这一原创课程中，我们将引领您走进中国古代女性群体的精神与审美领地。本课程借由主讲老师的私人收藏——几百件珍贵的女红艺术品，深入挖掘其背后所蕴藏的文化精髓与造物灵魂。我们不仅追溯中国女红的造物思维，更在思政中秉持并传承中华民族的优秀传统文化。在这门历经三年线上开课、架构成熟的课程中，您将被引导在日益物质化的时代，通过理解中国艺术造物精神中的自然与本质，激发对生命与存在的深度反思。

《身心合一表演训练》

二十一世纪科技日新月异，演出叙事的导演方法和技术手段与过往有了极大的差异，演员表演也有了不同的条件和要求。无论在影视的镜头前或是剧场的舞台上，演员的表演主要可分为斯坦尼式和布雷希特式，两种不同的目的和效果。前者是让演员成为人物，达到观众的认同共情；后者是让演员表现人物，引发观众的理性思辩。以这两种为左右极端的目的划分，之中的表演层次把控即可看出演员的优劣。无论倾向于那一个目的，演员都需要能完全掌握自身外在的身体控制和内在的情绪调节，由外而内或由内而外启动表演，达到身心合一的理想状态，才能在这两种极端的表演目的中有着不同层次的表现，达到导演的要求。

本课程综合不同的演员训练方法，如方法派、视点方法、梅耶荷德、格洛托夫斯基、布鲁克、巴尔巴、乐寇克、即兴表演、戏曲表演等，将身体作为工具(instrument)，帮助学生了解自身外部(身)与内部(心)的独特性，带领学生从身体的感知出发，觉察内在的心理变化，以此产生不同的情绪起伏，加以控制转化成为外在驱动力，进而开发其可塑性和创造力，成为身心合一运作后达到目标所定的表演目的。

《中国本原文化与造型艺术》

《中国本原文化与造型艺术》是舞台美术系胡继宁副教授新开设的一门跨学科艺术理论课程，课程通过对彩陶、青铜器、汉画像、壁画、石刻、玉器、木雕、年画、剪纸等中国古代造型艺术、民间艺术形式以及中国传统绘画、文人画的赏析与比较，包括大量民间美术生态实证考察的影像、图文资料，带领学生认识与进入中国传统文化的溯源，掌握中、西方造型艺术的基本特征和所属不同的文化属性。生命精神是中国造型艺术和审美体系的本质与精髓，“阴阳”与“生生”体现和反映了中国传统文化的智慧创造力和思想情感，更包蕴着中华民族精神与文化凝聚之所在。中国文化艺术体系包括两大方面，一部分是几千年来文人士大夫的精英艺术，另一部分是更加完整地保留在民间群体生活中的民间文化艺术体系。这门课着重梳理与归纳中国本原文化丰富多彩的造型艺术的表现方式，造型艺术语言与图示语言不是孤立存在，而是中国本原文化所特有的观物取象的表达，并涉及美术学、考古学、人类学、符号学、民俗学等跨学科的内容。 通过学科跨界凸显了上海戏剧学院研究和教学的特色和优势，有具有很强的实验性和开放性，可逐步丰富和发展为一项独具特色的理论和实践课程。

《表演基础训练》

本课程的教学以《身体建筑师表演训练方法》为课程主干内容，此方法创建于2012年，11年的研发建构先后在北京舞蹈学院音乐剧系、上海戏剧学院表演系、山下学堂等国内重要艺术院系与独立机构，展开长期的教学与不断的完善。此方法植根于中国传统表演训练的基础，并有机吸收整合了欧美重要的表演训练观念与技术元素。课程内容为身体建筑师表演训练方法第二阶段的建构，初步解决演员表演中的觉察力、想象力、感受力、身体控制力等基础元素。核心内容为一、身体元素的基础训练 二、身体表演的基因建构 三、身体叙事的语言传达，通过系统的教学与持续的训练，进而达到身体建筑师对身体的美学追求：清晰觉察、精准控制、明确表达。为进入表演片段教学做好扎实的基础准备。授课方式为课堂训练与理论讲解同步展开，考核方式为一篇学习报告与期末考试汇报。

《演员身心成长》

 “本课程的教学以《身体建筑师表演训练方法》为课程主干内容，此方法创建于2012年，11年的研发建构先后在北京舞蹈学院音乐剧系、上海戏剧学院表演系、山下学堂等国内重要艺术院系与独立机构，展开长期的教学与不断的完善。此方法植根于中国传统表演训练的基础，并有机吸收整合了欧美重要的表演训练观念与技术元素。课程内容为身体建筑师体系第三阶段的建构，也是授课教师之一史晶歆老师2022-2023年在复旦大学心理学系访学深造的成果呈现，将演员的表演训练与心理学领域的理念与技术进行有机融合与最新探索，紧扣其访学研究课题“演员的身心整合与艺术性表达”来展开本课程的建构。课程内容将围绕认知、创造、修养三个关键词，展开每一次的训练，引导学员通过身体的体验与探索，找到身心合一的感受。授课方式为课堂训练与理论讲解同步展开，考核方式为一篇学习报告与期末考试分享。

《记录剧场实践与编作》

 当代的艺术创作多着重研究的基础，在琢磨“技艺”(craft)之外,也关注一个问题：艺术、文化与社会的关系是什么？而在资讯、人员、技术、资本紧密流通与整合的全球化年代，这个问题又衍生出跨文化交流的层面，以及种种穿梭于全球与在地性的思考。本课程为上海戏剧学院跨文化交流学研究生开设，同时欢迎各专业的中国学生选修；结合文化研究与艺术及社会实践，对上述问题进行探索。

透过阅读、课堂讨论、校外专家的工作坊与讲座等，同学将学习记录剧场的论述、实践与编作方法，开发个人与集体创作的能力，探索反思艺术、文化与社会的关系。课程阅读取自记录剧场研究以及人类表演学理论，引导同学进行记录剧场的思考、创作、与表演实践。 同学需利用相当程度的课外时间来进行阅读、调研、片段创作与排练。所有修课同学都要创作记录剧场小品于做最终呈现（鼓励合作），并提交期末报告一篇。部分课程材料为英语，授课为中英双语，作业可以中文书写。

从本课程发展出来的作品未来有机会投稿参与正式公开展演（《城市·记录·剧场》过往记录https://mp.weixin.qq.com/s/Hv88lCZNUZVty1RCG47oyQ)。

《戏剧文献研读、分析与案例》

本课程通过经典戏剧文献的研读，使研究生在掌握基本戏剧文献的基础之上，初步掌握分析文献、勘误文献、检索文献的能力，从而达到运用文献于课题研究之目的，以提升研究水平，言之有据、论从史出。

《人工智能艺术》

“数字艺术设计导论”作为全院的任意选修课，主要学习并讨论人工智能艺术缘起、人工智能艺术的可能性、人工智能艺术的创造力与动机、人工智能创作艺术的情感与意识、人机协作创作艺术时的主体性、人工智能艺术的价值及审美判断、人工智能艺术的主要种类、元宇宙中的人工智能艺术、利用人工智能传承及转化优秀文化、人工智能艺术的版权管理及升值、人工智能艺术的传播与营销等问题。

《视点训练与排演》

本课程在介绍并进行视点训练之上，选择特定剧本由教师带领进行排演。

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。Bogart 与Landau 提出了九个物理性视点并发展训练方法：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）。视点训练可以启发和丰富戏剧人的创作排练模式，其着重团队协作、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。本课程将沿袭视点训练内在精神中所重视的团队（ensemble）协作模式，选择特定剧本进行排演，包括明确的角色分配、角色分析讨论、剧本分析讨论、针对排演所需的编作练习、源素材工作（source work）、空间音效服装设计讨论等。

 所有修课同学必须研读教师指定的剧本，在身心训练之上，还要对剧本及角色进行分析思考，付诸表演诠释。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，所有同学需参与排演及呈现，并提交期末报告一份。本课程欢迎曾经修过或接触过视点训练的同学。

《外国戏剧历史经典作品导读》

本课程以外国戏剧经典作品为重要内容，涵盖写实主义、象征主义、表现主义、叙事体戏剧、荒诞戏剧以及其他经典戏剧作品，以阅读剧本为主，兼论作品的主要特点等。

《当代英美剧作选读》

 本课程主要介绍２０世纪８０年代以来的美国戏剧作品，帮助学生了解美中当代戏剧剧作风格样式上的万千变化。本课程主要从技法角度对剧作进行梳理，注重剧作间的横向比较，以分析和讨论为主，引导学生认识不同类型戏剧作品中创作理念与规范的差异。

《校园音乐剧流行演唱与欣赏》

 《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。

《诗情画意--寻找自己最美的声音》

《诗情画意-寻找自己最美的声音》课程，配合《精美诗歌》教 材，由上海音乐家儿音会理事，女高音歌唱家，上海戏剧学院黄慧副教授亲自

讲授，陪伴大家一起欣赏学习精美诗歌，开启寻找最美声音之旅。针对零基础 非专业和专业的学生，通过分析诗歌人物背景心境等，配合科学的表演发声方 法(呼吸位置语感等)，结合表演训练学生唇舌齿积极说字，让每位学生体会 感悟寄情于山水之间，并寻找到自己-- 最合适 最美丽的声音。该课程让学生 “听得懂，学的会”，是一门“行之有效”的朗诵欣赏慕课。

《昆曲艺术》

 本课程的教学内容主要包括以下几个部分：

1、昆曲的声腔特点

2、昆曲剧本由繁荣到衰弱的过程

3、昆曲曲谱的编写以及工尺谱 的体认以及演唱

4、昆曲对于其他剧种的影响。

本课程的教学方式是以讲解为主，辅以视频解析，曲谱演唱等 多种形式。

本课程的作业为 1、分析一个昆曲折子戏的源流 2、演唱昆曲南曲曲牌【步步娇】或【江儿水】

《微电影鉴赏与剧本创作》

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。

《艺术与潮玩》

《艺术与潮玩》是一门涉及艺术、设计、文化及产业等多个领域的综合性学科，具有丰富的理论和实践内容，旨在通过创作、欣赏和收藏、品鉴潮玩来探索艺术与文化。通过深入学习和了解这门学科，我们可以更好地了解当代艺术，欣赏和创作潮玩作品，丰富自己的文化素养和艺术视野。潮玩通常指具有独特设计和风格的玩具、模型和艺术品，常常与动漫、游戏、音乐、时尚等流行文化元素相结合，是现代社会中备受年轻人喜爱的一种文化形式。本课程涵盖了潮玩的定义、历史发展、种类和特征、创作方法、收藏与保养、当代社会中的应用以及前景展望、潮玩与艺术相关问题研究等内容。

《表演练声课》

教学目的:帮“你的乐器”——身体——进行调弦，放飞天然嗓音，找到最 简单、最省力、可持续发展的健康发声方法，不论将来从事表演职业与否，都可 以在当众表达和表演中游刃有余。培养批判性思维，辩证地审视大多数人认为理 所当然的内容，让感知和经验的视野得以扩展，学会检索声音训练为主题的知识 结构，从而辨识中西方声音训练的异同，树立民族自尊心、自信心。

与本科的练声课不同，本门课程更强调体系化和逻辑性，教学主要内容打通 中西方练声方法，包括不限于:中国戏曲练声技巧、中国播音主持练声技巧、菲 茨莫里斯声音训练、林克莱特声音训练等，结合经典表演训练方法包括:迈斯纳 方法、迈克尔·契诃夫方法等，逐渐锻炼学生在与对手交流中，学会“真听、真 看、真感受”，并及时做出相应的真实反应。

期末考查占 30%，平时成绩占 70%。

《中国古代书画鉴藏文献导读》

书画鉴赏、鉴定与收藏，是书画史的重要部分，也是历代书画家和收藏家非常关注的问题。书画作伪行为的出现，也使得历代书画家、藏家注重总结鉴定经验，他们将自己书画创作的经验与收藏书画的经验结合，形成文字，在鉴定方法与对书画审美取向上，对后来的鉴藏与艺术审美具有一定的影响。

《电影语言修辞的应用与实训》

本课程以实践与理论相结合的方式，遵循系统性与可操作性原则，从诗意修辞、象征修辞、悬念修辞、游戏修辞、平行蒙太奇、省略与延长、并列镜头与组合并列镜头的修辞策略与效果这七个专题入手，将一些零散的视听修辞手法与规则纳入到一个相对清晰合理的系统内，在电影语言理论概括的基础上，以典型案例加以具体化与深化，将电影语言修辞的侧重点从学理性探索转移到应用与实践上来。学完之后，只要学生有最基本的影像制作能力，均能将上述多种修辞手法应用到实践中，提升影像的时空表现力与情感传达力。

《英国现代戏剧作品导读》

本课程聚焦英国现代戏剧作品，以英文原文作品为主，适度增加译文作品。 英国剧作家涉及从上世纪五十年代至2009年的剧作家及其剧作品，每位剧作家涉及三个作品左右。重点在作品阅读，分析和解读等。

《话剧名作赏析》

本课程通过对中国话剧史上经典作品的读解，使学生对二十世纪中国戏剧文学的发展和剧本创作的特点有基本的了解和掌握，切实增强学生的艺术修养，提高学生鉴赏与分析作品的能力。

《艺术学基本问题研究》

本课程曾在2010年为全校研究生开设，反映良好。经过国外进修，尤其跟随美国美学学会会长卡罗尔教授学习，获知不少美学和艺术学理论方面世界最新的研究进展和争论。我也与他多次交换对这些论争的看法。因此根据国外最新的研究材料，本课程内容将做较大充实和修订。内容仍然以本人长期从事的康德和黑格尔美学和艺术理论为出发点，以本人的研究成果和观点为主，结合介绍国外最新的研究成果，全面清理和把握西方艺术理论里的基本问题和核心问题。给同学们以清晰的全面的艺术理论概念，在介绍古今中外研究成果的同时，也带有一定研究深度和个人观念。比较有特色的内容，比如关于国外关于艺术定义的争论，艺术神秘主义（国内外少见有相关研究），典型与类型（这两个概念在理论史上一直比较模糊，让人糊涂），戏剧两种趋向（依据本人在美国对文献戏剧的研究，这是完全不同于斯坦尼斯拉夫斯基式的传统戏剧的一种另类概念）等。

《表演艺术创作》

表演是一门实践类专业课程。作为艺术学科研究生的核心选修课，通过课程使学生建立一个正确的表演观念；既戏剧表演是一门学习创造人物形象的课程。因此，它必须从真实生活出发，用心去感受戏剧舞台上所发生的人与事，学会用“动作分析法”去分析角色、创造人物，学会用舞台行动及语言去揭示规定情景和人物关系，并将自身投入于“积极、有机、贯穿的舞台行动中去”。

通过18周授课，在达到让学生熟悉、理解、感受生活的基础上，可以按照自己的构思、想象中的规定情景、行动目的，创造真实合乎逻辑的有机行动过程。同时进行表演的内外部专业素质训练，即注意力、感应力、想象力、感受力、信念感、节奏感等训练。

《大数据导论》

 大数据是指在获取、存储、管理、分析方面大规模的数据集合，具有海量数据规模、快速数据流转、多样数据类型和价值密度低等特征。本课程将致力于讲授大数据相关技术及其在人工智能领域的卓越应用，涵盖大数据平台介绍、大数据处理技术以及在行业领域领域应用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需求；掌握典型模型构建、大数据处理、分析和可视化交互的应用方法。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，基于典型的工程案例完成简单的大数据技术应用实践，从而具备大数据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。

《艺术哲学》

本课程是一门综合学科，主要融合了哲学、美学和艺术理论三个学科的知识和研究方法，研究艺术存在与艺术活动的一般规律、原理及主要特征，为艺术作品、艺术创作、鉴赏和批评活动提供哲学基础。课程主要从艺术本体论、艺术价值论、艺术创作论、艺术鉴赏论和艺术终结论等五个板块，结合中西方艺术史和美学思想史的具体例证，介绍艺术活动所涉及的基本问题以及可能的解答方式，旨在开启学生关于艺术对人生存在的价值问题的思考，更深刻、更全面地理解艺术活动的本质。 课程以课堂讲授为主，讲解艺术哲学的核心问题和相关理论及其推演过程，辅之以艺术史案例，使理论与实践密切结合，激活理论的活力同时也加深实践的思想深度。本课程注重哲学和美学视野在艺术领域的运用，旨在提升学生以抽象思辨能力为主的理论思维能力。

《艺术管理研究方法》

本课程以社会科学研究法为基底，就「剧场」及「艺术管理」综论研究方法和论文写作规范。 在研究方法上，从社会科学研究的起因与角度切入，探讨： 1.方法论之缘起及概说

2.社会科学研究法的范围与限制

3.「剧场」及「艺术管理」应用社会科学研究法的理由及原则

4.理论知识与研究方法对表演艺术组织及剧场产制的作用

5.研究背景、问题、操作型定义及假设

6.描述性统计、资料分析及评估验证

7.数据诠释及对现象之理解与推论

8.概论「剧场」及「 艺术管理相关研究课题，主要使用的定性、定量方法，在论文写作规范方面，将以国际普遍使用之APA格式，作为「剧场」及「艺术管理」研究成果的叙写版型。

 本课程上课时间为：3.13（三）、3.14（四）、3.20(三)、3.21（四）、4、17（三）、4.18(四)、4.24（三）、4.25（四）共8次课。

《台词技巧训练》

台词是剧作家精心锤炼的艺术语言，演员处理台词也要运用丰富的舞台艺术技巧。而台词训练毋庸置疑是与表演相结合的语言训练。作为演员，主要通过人物的台词和形体来表现角色的内心生活，创造鲜活的人物形象。而演员如果掌握了丰富的台词表达技巧，对传达人物思想情感，展现人物内心世界，反映角色人物的出身、地位、年龄、职业、性格、爱好与习惯等都是尤为重要的表现手段。精准的语言表现力是通往成功塑造话剧与影视人物的重要的训练环节，是学表演的人员的必修课程。从气息的处理到基本功的掌握，到语言运用的表现力、感然力、到最后塑造人物形象，需要结合表演、形体等一系列的、大量的练习并且循序渐进的练习来进行训练。本课程教授实用的自我练习方法；“因人而异、对症下药”；启发自我认知；调整表演观念、掌握平时练习的科学方法。这是一门适用于话剧、影视演员语言训练的课程，整个语言训练结合经典剧目，结合对白与独白挖掘规定情境，以人物行动贯穿始终。

《演唱基础》

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。

《拉班/芭特妮芙动作体系》

本课程拉班/芭特妮芙动作体系(Laban/Bartenieff Movement System，以下简称LBMS)是拉班动作分析(Laban Movement Analysis,简称LMA)和芭特妮芙基础(Bartenieff Fundamentals,简称BF)两大主要内容的组合体，它是科学系统且开放的有效识别、记录和解释人类动作模式的多元性综合体系。本课程教学目的是让学生能够从宏观和微观层面理解并运用LBMS，内容包含宏观层面的主题二元性(Themes/Dualities)，动作句型(Phrasing)以及发展进程(Developmental Progression)；微观层面包含身体(Body)，力效(Effort)，空间(Space)和形体(Shape)以及主题符号(Motif)等内容。教学过程采用理论与实践具身化相结合的方式进行，通过团体学习互相体验、观察、分析并分享，充分实现集体的互动，感知内在的自我，连接外在的世界。

《戏剧导演创作原理》

本课程是为非戏剧导演专业研究生开设的选修课。通过实践体验结合课堂理论讲述的方式，向学生介绍涉及戏剧导演艺术创作的，如行动、戏剧性事件、形象与画面、节奏与气氛、场面调度、指导演员等诸多艺术要素及原理；也令学生们体验涉及戏剧导演从筹备到排演工作过程的，如导演与剧作家、演员等的关系，导演构思、导演计划、导演阐述等各工作步骤的要点及依据，增进非专业学生对导演创作与职业特性的体会与认知。

《人文与艺术通论》

本课程一共九讲，主要有几个单元构成。分别是中国儒释道文化及其艺术，舞蹈、绘画等门类艺术特点及其审美，美学和艺术审美，汉字文化与文学通论等，讲课团队由校内外教授授组成，课程采用讲授和讨论结合的方式，通过这门课程的进行，期望较全面提高博士生的文化素养和理论修养。

《电影史研究的理论、方法与现状》

目的：从电影史学研究的视角，分别采用一些相关理论研究方法，在理解电影理论前沿的基础上，探寻中国电影研究的新视野、新方法，并能自觉的运用这些理论，在新的时代语境下，对电影史学和理论研究提供一个跨学科的平台，同时也能有效地考察艺术审美与创作规律。

要求：强调在理论文本细读的基础上，要求学生掌握电影历史研究的多重维度，强调电影历史研究的具体方式和跨学科、跨文化的理解范畴。在此基础上，针对每一个理论思维的角度对具体经典论文版本进行分析、解读，训练学生的跨学科学习能力。除了课堂讲授、组织学术讨论之外，还会根据情况布置课外小论文，以加强学生的理论实践操作能力。

《当代国际导演技法研究2024》

《当代国际戏剧导演技法学研究》是上海戏剧学院导演系近年来重点建设的一门新兴课程，致力于系统地研究当代国际戏剧导表演技法的特质特长、操作运用和训练方法，比较世界各国当代戏剧导演艺术的异同，分析其背后的流派思想以及文化成因，更加深入的领会戏剧艺术与人类文化发展和精神构建的关系，以期能把握世界当代戏剧导演艺术的发展趋势，并博采众长，为中国当代戏剧的革新与发展寻求新的方向。该课题也已经结项完成国家社科基金艺术学项目、国家艺术基金艺术人才培养项目。