课程简介

Course title: Classics of Russian literature: in-depth analysis of cultural and social paradigms.

Language of instruction: English (Conversational English fluency is required)

Duration: 9 weeks

Credits: 2

Requirements: active participation in class discussions (50%), group/individual presentation on a chosen Russian literary work/piece of drama (40 %), extracurricular readings- (10%)

Course overview:

Russian literature famously probes the depths of the human soul. These 9-weeks long lectures and seminars will delve into this extraordinary body of work. We will cover most famous Russian classics: read and discuss the excerpts of some plays, novels or short stories. The course will also mention recent developments in the theatrical life in Russia, peculiarities of theatre culture and repertoire preferences. Russian people have always gone to the theatre not so much for the entertainment, but for revelation, for the truth. In the light of this, the aspects of Russian culture and mentality will be widely presented and discussed.

《动画艺术形态语义与综合创作研究》

动画也是一种与电影故事相似的叙事模式，但在创作周期和制作流程上却与电影有很大不同，这是因为它具有独特的造型和艺术性质。动画设计者通过前期风格设定，中期动作风格故事板，后期特效等而进入创作工作。把文本转换为具有观点化的视觉认同，具有深度的视觉超越的动画形态。本门课程是研究生课程的一门选修课，对于学生掌握动画艺术创作的技能具有重要地位。本课程的任务是学习动画形态语义的定义、历史背景、构成法则、具象与抽象的艺术表现手法，使学生掌握动画创作的简单的全过程。同时让同学们了解各类动画风格形式造型的分类与研究方法，将形态作为基础，结合动画电影媒介分析，通过理论教学结合创作实践让学生学会如何审视动画作品，并且教授如何开展动画综合创作。

选用教材：动画艺术形态语义 电子工业出版社 张燕翔著

动画超现实形态研究 博士论文（自编专著）

《新媒体文化创意与传播案例分析》

本课程的学习，将使学生了解主流新媒体形式的种类、功能、特点及发展前沿，并结合文化艺术领域的特点与需求，学习利用新媒体进行文化艺术作品的创意，并利用新媒体对文化产品进行相应推广、传播及营销的种类案例，培养学生将新媒体与自己的专业相结合方面的创新思维能力，促进文化艺术作品在新媒体平台上的传播与互动，并借助新的渠道提高自身文化艺术品牌的影响力。

本课程将文化艺术与新媒体的发展相结合，将学习新媒体的发展、数字媒体与艺术设计、技术与艺术的关系、数字艺术的种类、创意思维及方法，并学习利用微博、微信、网络视频、网络社区、网络直播/网红等新媒体渠道进行文化艺术产品的传播与营销的相关案例，体会其中的内容创意、技术创意及营销创意，并提升“艺术+科技”的交叉融合意识，充分利用高科技进行新型文化艺术项目的策划、制作/设计、传播与推广，从而充分利用新媒体推动文化创意产业的发展。

《艺术学基本问题研究》

本课程目的在于通过对艺术历史的知识传授以及对目前比较前沿的艺术哲学成果的跟踪介绍，引导学生发展独立思考能力，促使学生进一步提高艺术创作思维能力，并引导他们正确认识和对待现代艺术领域里的新思潮，提高他们的审美欣赏能力和鉴别能力。

使同学了解和掌握艺术学基本问题，学习艺术学领域经典著作，初步掌握艺术学研究方法。

《中国书法》

通过对本课程的学习，学生能够初步掌握中国书法的变迁与发展史，对《张迁碑》与《石门颂》进行初步的临摹与创作，掌握它们的主要内容、价值以及对后世的影响，理解中国书法的艺术审美基本判断方法。

以时间为线索，对中国书法的变迁与发展史讲授，讲解时代、环境对中国书法的影响以及各个时期书法的代表风格，加强学生对中国书法宏观整体的认识，积极弘扬中华美育精神，对中国传统文化有深入的认识。重点讲授《张迁碑》与《石门颂》的临摹与创作。

《大数据导论》

课程教学目标1：了解数据科学与人工智能的发展历史；通过经典的大数据系统案例及其应用现状了解大数据发展的相互促进和关联；理解大数据系统的典型特点和组成结构，掌握大数据系统数据采集、数据存储、数据分析和数据可视化的基本处理流程和方法。了解大数据能相关的规范和伦理道德。

课程教学目标2：学习基本的计算机语言Python以及典型的Python科学计算包Numpy, Pandas, Matplotlib, PyHDFS, PySpark，并能通过简单的Python实验和基本的线性回归实验掌握Python语言基本的编程技能。

课程教学目标3：掌握大数据的数据采集与表示、数据清洗与基本数据处理、数据存储、数据分析以及可视化的基本概念，了解Hadoop基本架构、学习HDFS文件存取方法、学习数据爬虫原理、掌握数据清洗相关的缺失值、异常值和重复值处理，掌握基本可视化方法和地图和词云等进阶可视化方法，了解并学习典型大数据案例应用。帮助学生理解专业背景对于数据分析和模型构建的重要性。

《人工智能导论》

课程教学目标1：了解人工智能发展历史及其典型特点和组成结构，掌握基本数据分析和数据可视化的基本处理流程和方法。了解人工智能相关的规范和伦理道德。

课程教学目标2：学习基本的计算机语言Python以及典型的Python科学计算包Numpy, Pandas, Matplotlib以及Tensorflow，并能通过简单的Python实验和基本的线性回归实验掌握Python语言基本的编程技能。

课程教学目标3：掌握人工智能中机器学习的基本概念，并由此学习神经网络的基本架构要点，理解数据、模型、代价函数、模型优化，并在Python基本编程技能的基础上掌握机器学习中回归、分类和聚类方法。帮助学生理解专业背景对于数据分析和模型构建的重要性。

《文化研究导论》

提升学生综合文化素养，拓宽艺术思维，了解文化艺术的本质及其发展思潮，掌握文化研究的历史脉络、文化研究的思路和方法，建构历史唯物主义文化观，掌握中华优秀传统文化、革命文化与社会主义先进文化，建构中国特色社会主义文化自信。

《上海近现代戏剧文献专题研究》

近代以来的上海，随着出版印刷业的发展，书刊和报纸的发行量巨大，除了专门涉及戏剧书刊之外（如《二十世纪大舞台》《新剧杂志》《戏杂志》《菊部丛刊》《新剧史》《新剧考证百出》），报纸中蕴含有大量的与戏剧相关的文献资料。这批方面资料，由于缺乏有效的整理，检索困难，一直以来鲜有关注。但这批文献资料恰恰是研究近现代中国戏剧运动极其重要的资料，对于我们全面认知晚清民国以来的戏剧发展、进行深入的专题研究颇有裨益。

例如，通过对于报刊中有关戏剧文献的梳理，我们可以对晚清以来西人殖民者在上海的戏剧运动有更为直观的了解、通过这些报刊史料，我们可以清晰地梳理出几乎每一个演剧团体的实际演剧状况以及剧团本身的沿革变迁和发展，如影剧人专题研究（洪深、欧阳予倩、赵清阁、费穆等）、1938—1944年绿宝剧场的沿革、1942—1946年中国艺术剧团的曲折变迁过程等，都得益于报刊资料的梳理。除此之外，加强对于近现代戏剧文献的整理和研究，有助于我们进一步扩大研究的范围和领域，如19—20世纪伶人的社会生活、宗教信仰、婚姻状况等，同时对于进一步发掘上海都市公共空间的戏剧运动亦有极大的帮助，如大世界游艺场所的演剧运动、新世界的变迁发展和其中的戏剧运动、上海四大百货公司楼上屋顶花园的戏剧和电影以及戏曲与话剧、戏剧与电影之间的关系等。

《戏舞音诗画：艺术治疗的理论与实践》

当前，随着中国社会和经济的快速发展，国民的心理健康问题日益突出，心理咨询和治疗的需求巨大，但同时挑战和问题也日益突出。在传统的心理治疗之外，艺术治疗（包括戏剧治疗、舞蹈治疗、音乐治疗、诗歌治疗、绘画治疗等），正成为一支新生力量，异军突起，焕发出强大的生命力。与此同时，艺术的本质和社会功能也正被重新认识和定义，原来仅限于艺术专业和审美领域的观念也被打破并极大扩展。同时，对东西方文化背景下的艺术治疗等相关学术问题，以及相关实践应用方法的探究，得到了心理学界、艺术教育和治疗界的同行们的密切关注。

本课程将结合课堂讲授、讨论、影像资料的观摩，以及工作坊的实践，在互动中深入理解艺术治疗的理论和方法，拓展视野，提升用艺术服务于社会的能力。

《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。

《中国艺术史》

本课程系统讲述中国视觉艺术史，依据时间发展序列，结合艺术风格演变，讲述史前文明的岩刻陶器、夏商周青铜艺术、秦汉时期的雕塑建筑、魏晋南北朝时期的佛像绘画书法、隋唐时期的艺术、宋元时期的艺术、明清时期的艺术及当代艺术等。

《花雅之争研究》

“花雅之争”是18世纪下半叶在中国戏剧史上发生的重大事件；这一事件前后持续长达五十年之久，这既是中国古典戏剧走向终结，同时又是开启中国戏剧迈向近代的过渡性的历史转淚时段；它展现了中国戏剧在进入一个新的历史时期审美变迁的绚烂图景，因此在戏剧学上具有极高的思想意义和美学价值。

本课程研究的指向，旨在考证和描述“花雅之争”事件发生的历史过程，分析和论述“花雅之争”的时代背景，“乾嘉学派”的出现与“花雅之争”的内在联系，雅部昆曲的艺术特质，花部高腔、秦腔、徽班的形象创造，审美风格，剧种形态考察，以及“花雅之争”的性质，观众的审美追求，“花雅之争”渗透出的戏剧流变的规律认识。

《戏剧符号学：演出作为文字》

如何系统化的把舞台演出转化成文字表达，应当是每一位戏剧学专业学生需要掌握的基本专业技能。“戏剧符号学：演出作为文字”这门课，是以德国大学戏剧学系必修课“演出分析”作为参照，结合上戏学生特点和已掌握的专业知识为前提而特别量身打造。它的教学目的是要把戏剧符号学和演出分析有机结合，通过对戏剧符号的分类梳理与介绍，以及对所选中外戏剧演出录像的观摩，将戏剧符号学作为基础对演出进行分析的方法进行练习。

此课的目标是为了增强戏剧研究能力，让学生通过课堂知识学习和练习，掌握舞台演出转化成语言或者文字表达的专业基本技能。

教学内容包括上诉大纲所给出的9个小课题，主要通过对史料、理论资料及影像资料的导读、分析和观摩，以研讨课的方式进行。

《1949年以来中国戏剧相关问题的论争》

本课程对1949年以来有关中国戏剧的重要讨论与争鸣进行回顾，不仅全面总结和客观评价论争的主要观点，还在时代语境中揭示作为话语的论争的根源和意义。它不是戏剧活动本身的梳理，但它可以为中国当代戏剧的考察提供全新的视角。即可以从重要的论争出发窥视中国当代戏剧的特点与价值，将对当代戏剧历史进程的追问，由考察“事实是什么”变为分析“对它的认识是什么”。“论争史”也不同于“理论批评史”，后者研究对象既包括对剧目、剧作者、演员的评论，也包括对原理、本质、规律的探讨；而前者仅是讨论的本身，其背后实际是各种理论、原则、技法、评价标准的交锋，因此，“论争史”能一定程度折射当代中国戏剧观念的递嬗。

本课程从论著、论文、短评、年鉴、报道、索引等相关资料中收集当代中国戏剧所展开讨论和争鸣的问题，并挑选出重要的论争十类，如关于传统戏曲“推陈出新”的讨论；对神话戏、鬼戏、清官戏、连台本戏是非问题的论争；话剧民族化问题的讨论；探索话剧表演观念问题的讨论等，分九讲分介绍给学生。

通过教学，使学生清楚1949年以来中国戏剧相关问题论争的主要内容（包括论争发生的时代语境、引发论争的导火索、论战的成员、主要观点等）；理解重要论争的思维过程（包括采用的考察角度、逻辑形式、论证方法和表述方式等）；了解当代戏曲观念和思想的嬗变；掌握学术史研究的基本方法。

《田野调查与记录剧场》

当代的艺术创作着重研究的基础，琢磨“技艺”之外,最终亦涉及“艺术、文化与社会的关系是什么？”的问题。在全球化年代，这个问题又衍生出跨文化交流的层面，穿梭于全球与在地性的思考。透过阅读、观影、课堂讨论、校外专家的工作坊等，同学将应用田野调查的方法，开发集体创作的能力，并借由公开展演活动反思艺术、文化与社会的关系。课程阅读取自上海文化研究以及人类表演学理论，再结合记录剧场的方法引导同学以创作／表演的方式重新思考并应用理论性概念：“家”、“田野”、“档案库”、“ repertoire”（行为规律／传统）、 个人（微观）叙事与历史（宏观）叙事、城市与剧场的“叙事空间”等。课程将归结于期末的《城市·记录·剧场》创作展演汇报。

《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。

《教育戏剧的理论与实践》

教育戏剧理论与实践是一门将戏剧方法与戏剧元素应用在教学或社会文化活动中的实践性研究课程。教育戏剧是以学生为中心并通过想象与扮演的方式，有意识地再现并传递引导者设定的教育主题的社会表演活动。通过课程的学习，学生们将掌握和了解教育戏剧理论与实践的基本流派与主要方法。该课程于2018年被上海市教育委员会评选为上海市精品课程。

《戏剧——舞台书写实践》

法国自十九世纪末起，戏剧（théâtre）从原本以戏剧诗(drame)为主的艺术形式，发展成为场面调度(mise en scène)的艺术形式。创作的方法也从原本剧作家的个人书写，变成了剧作家也能是导演的“舞台书写”(écriture sur la scène)。当剧作家本身也是导演，其创作的元素就不仅侷限于文字所建构而成的文学形态，也可以扩展以剧场空间所存在的任何元素来调度“书写”。就如同法国剧作家导演(auteur-metteur en scène)乔埃波默拉所言：“我不写剧本, 我书写剧场表演”。

当作家成为了导演即为“场面调度者”，其书写便不再侷限于文字，更可利用不同元素在舞台上书写其想法，也因此导演的创作元素，也可以不仅以剧本为主，可利用舞蹈、音乐、灯光、装置、空间等不同元素为其创作主元素。以分级或以总体为不同的创作角度，整合一场于当下与观众面对面在场的交流演出。戏剧因此也不再是文学，而能通过在“舞台书写”展现文学性的一门场面调度的艺术。

《中国剧作学史》

《中国剧作学史》的教学目的是使学生掌握中国戏剧观念与剧作方法的流变，了解剧本创作的基本理论、基本概念。本课程以“史”为线，系统梳理中国剧作学自宋元至近现代的演变轨迹，课程内容分为“情节”“结构”“人物”“曲词”“宾白”六个版块。授课方式为课堂讲授与师生讨论相结合，学生在期末应提交一篇3000字左右的论文。

《西方哲学》

本课程通过教授西方哲学史的基本知识，西方哲学所关心的基本问题和解决方式，从思想领域为学生打开了解西方文化的大门，培养基本的哲学素养，引导学生在西方哲学智慧的启迪下，开启对世界、自我、人生、社会、伦理等人文知识的思辨性的把握，从而提升以抽象思辨能力为主的理论思维能力。

本课以从古希腊到20世纪约2500多年的西方哲学史为主要内容，包括西方的古代哲学、中世纪哲学、近代哲学和现代哲学。采用史论结合，问题导向，以点带面的方式组织哲学史的内容。

课程以课堂讲授为主，讲解西方哲学思想的核心理论及其推演过程，辅之以生活实例，使哲学语言与现实语境相结合，从而显现理论的生机和魅力。本课注重哲学视野范围的拓展，引导学生在一般层面上对西方哲学的精深理论有一个全景式的概览，有相关兴趣的学生可以探索掌握各种理论演绎思辨的过程。教学过程中运用对话和启发的方式，调动学生主动思考和学习知识的兴趣，培养学生解答问题的能力。

考核方式由平时、期中和期末三个部分组成，形式包括纪律考核、口头问答、读书笔记和期末论文。

《音乐剧表演艺术》

本课程是把中外音乐剧发展史、音乐剧创作、中外音乐剧代表剧目实践这三者融为一体的综合性课程。课程讲解音乐剧艺术在欧美和我国产生、发展的历史线索及其现实动态，对中外音乐剧风格演进及其规律有一个清晰的概念。

结合不同历史时期的代表性艺术家对相关剧目的剧本、音乐、舞蹈、舞美创作及表导演艺术进行艺术实践，熟悉不同艺术家和不同剧目的美学理念、创作特色和艺术成就。

了解音乐剧多种艺术元素组合的不同样式及规律，利用学习到的史论知识和修养，掌握剧本分析、音乐分析、表演风格分析的基本技能，以利于在今后的音乐剧表演实践中创造出真实、准确、生动的音乐剧人物形象。

《电影表演与明星研究》

《电影表演与明星研究》的教学目的和任务就是让学生进行经典影片赏析的同时，通过了解精湛的演技和拙劣的演技带给观众的感受绝对有天壤地别的差距，认识到演员作为一部影片叙事的代理人，其演技的好坏直接影响到了整部电影的质量高低，并理解电影明星直接或者间接地关联着影片的生产、传播与消费，关联着影片意义的生成、价值的评判，从而学习评判什么才是真正好的表演，从社会学、美学、历史学、文化学、表演方法实践等多方面的维度来理解电影表演。

本课程要求学生深刻理解表演艺术是对最具生命力的人性的最大解放，是对人类精神本质的不懈追寻，这也是像卓别林、汤姆·汉克斯、祝希娟、徐峥这样真正的演员所坚持的最高艺术理想。

本课程旨在研究电影批评中最容易被忽视的一个领域——表演和明星。电影表演不同于舞台表演，它很难用语言来描述，且容易和其他电影技巧与效果混为一谈。通过18周36个学时的理论课安排，带领学生们重新认识什么是电影、表演和明星。

本课程以教师教授为主、学生分组讨论为辅，通过主题单元分类来解读电影表演和明星研究，激发学生的兴趣自主学习和研究。每堂课布置的作业是让学生课下观赏经典影片，最后以小论文作为考核形式。

《表演方法与心理研究》

本课程阐释了多种戏剧表演的流派方法间的区别与联系，从人文、哲学、心理的角度揭示表演（尤其是体验派表演）的构成要素、发展过程和最终结果，从文化的角度发掘表演中真诚的一面，激发学生对表演艺术的创作欲望与研究兴趣，引导学生对不同的戏剧影视表演做出较为深入与专业的判断与分析。

本课程从斯坦尼斯拉夫斯基表演元素训练和表演美学开始，进一步探讨了瓦赫坦戈夫、迈克尔·契诃夫式表演、残酷戏剧表演、质朴戏剧表演、方法派表演等体验派表演下的各分支流派的方法，并延伸到梅耶荷德、布莱希特、彼得·布鲁克、巴尔巴等综合性戏剧革新家的领域，直至戏曲表演与荒诞剧表演的文化与心理机制。对演员表演创造所必须具备的人文素养提出具体的要求和切实可行的提高办法，对多个戏剧与影视作品中的表演艺术进行分析、对比与研究，探讨表演艺术与心理学、哲学、生活的千丝万缕的联系。

《当代国际戏剧导演技法研究》

《当代国际戏剧导演技法研究》是我院导演系近年来重点建设的一门新兴学科，致力于系统地研究当代国际戏剧导演技法的特质特长、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。该课题也已经以全优成绩结项完成国家社科基金艺术学项目——《当代美国、英国、俄罗斯戏剧导演技法研究》；2017年获得国家艺术基金艺术人才培养项目资助（导演艺术人才培养）。

本课程由导演系主任卢昂教授主持，利用“国际导演大师班”这样一个高端的国际交流平台，自2009年美国导演大师班成功举办起，每年5、6月份邀请欧美戏剧教育及创作发达地区的5位国际著名导演艺术家及教授，以全天工作坊的形式进行每人一周的高强度训练，具体教授其独特的导表演训练及创作的技法。

该课程每年以不同国家或地区的导演进行针对性训练及研究，九年时间完成了九届，先后邀请了世界5大地区30多个国家的70位国际著名的导演、教授来华授课、讲座和工作坊。12年累积授课共计420天（全天），全国60多个国家重点院团及艺术院校的教师与上海戏剧学院师生一起学习，参与学习的学生数共计1080人（含海外留学生）。具体为：2009——美国，2010——英国，2011——俄罗斯，2012——法国，2013——德国，2014——澳大利亚，2015——北欧，2016——南欧，2017——美洲，2018——文明古国，2019——中东欧,2021——港澳台，2022——中国大陆。

改课程坚持“双语教学”的国际化办学理念和方式，，要求学生了解各种导演工作坊的训练方法及特点，并掌握其精髓、要求，同时进行集体讨论，最终每个学生必须完成研究报告。

注1：该课程教材为卢昂教授主编的《国际导演大师班》系列丛书（上海文艺出版社出版）

《影视导演语汇》

运用艺术院校特有的“元素训练”的教学方法，针对影视导演技术元素掌握，以点带面、循序渐进、走向深入地展开教学。尤其是对影视导演技术元素构成中基础性的“文学性构造技术元素”和“声画性构造技术元素”的掌握，以为后续的《导演创作实践》课程影视导演“综合性整合性技术元素”的学习，奠定基础。

因此，本课程将影视导演基础性的技术元素，通过“蒙太奇语言构成与表现手法”“镜头语汇”“场面调度与场面组织”“声音/音响造型手段”这样四大元素，以展开课程教学。

《影视项目策划》

从项目实际操作层面出发，立足影视策划专业领域，通过“专业体系+实际案例+大咖分享”的课程设置体系，特别针对戏文、导演、影视编导、影视制作、表演等专业学生的知识结构特点，让学生与从业者零距离接触，从而获得更具实践性的专业知识，提升技能技巧，填补现有课程在影视项目策划人才培养方面的缺失，为学生日后在相关领域的从业之路奠定基础。

《播音与主持语言艺术探索与实践》

播音员主持人有“会说话”“说好话”的职业要求，也有着“讲好中国故事”、“讲中国好故事”的时代责任。如何“说好话”、“会说话”、如何科学合理地进入言语组织的途径，是本课程的教学目的。

本课程立足于修辞理论，以修辞因素审视和阐释口语风格，无论对认识口语风格的成因和本质，对培育节目主持人等运用修辞学原理造就口语风格的自觉意识，还是对专业教学和修辞学自身的建设，均有一定启示意义。

《导演与表演基础》

《导演与表演基础》本科课程被列为上海市教委重点课程，研究生同名课程经由十多年本硕教学实践总结发展而来，专为戏剧影视导演及相关专业设计。

以戏剧动作有机论为教学起点，以电影动作分解与组合为叙事手段，旨在打通戏剧与电影导演教学的界限，帮助本科专业或非专业之研究生初步掌握戏剧与影视创作思维的规律。

《拉班芭特妮芙动作体系》

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。

本课程教学目的是让学生理解LBMS是能够从宏观和微观层面，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。

课程主要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。

《舞蹈身体语言解读与实践》

使学生了解舞蹈身体语言的基本研究理论和分析方法，能够使用这些方法对舞蹈身体语言的来源、构成、运动方式、空间运行等进行拆分和解读，在理论学习的基础之上掌握身体语言的创作实践，提高专业能力。

舞蹈身体语言基础理论；舞蹈身体语言学视角下的分析与创作实践，包括：舞蹈身体语言的来源与过渡、符码化的姿势与动作、舞台空间、舞蹈空间、舞蹈空间运行与交往、局部——整体的舞蹈身体、微身体语言、身体的装饰、身体的重构等。

《非物质文化遗产理论与实践》

面向高等艺术院校研究生开设非物质文化遗产理论与实践课程，对其进行理论和方法的训练，使其形成关于人类文化遗产的正确观念和学术素养有重要意义。

本课程以中外物质文化遗产为研究对象，以上海木偶皮影戏文化遗产研究为主，讲授非物质文化遗产的基本知识、理论体系和保护实践，使学生了解非物质文化遗产的基本内涵，认识非物质文化遗产的种类、特征和价值，学习非物质文化遗产的调查方法和保护原则。在讲授非物质文化遗产基本知识体系外，更多采用田野调查和实践体验为主的方法，通过各种方式带学生体验非物质文化遗产的多样化表现形式和活态特质，鼓励学生思考如何在现代化变迁中珍视和传承优秀的非物质文化遗产。

本课程注重理论学习与实践相结合，丰富学生对非物质文化遗产认识和和实践体验。通过本课程的学习和训练，使研究生具有理性的科学精神、严谨的治学态度和良好的学术操守，能够独立思考，掌握非物质文化遗产基本理论方法。同时帮助学生拓展艺术视野，激发专业热情，提升文化认同，坚定文化自信。

《戏曲打击乐（曲牌）与舞台运用研究》

通过课程学习和模拟训练及剧目分析研究使学生了解与掌握京剧音乐中的牌与曲、打击乐的基本锣鼓点子，了解京剧打击乐锣鼓经的基本结构和组合连接及舞台应用原则。并学会部分京剧常用曲牌和打击乐锣鼓经的起、入、转、收等基本演奏方法。

经过学习，使学生掌握大部分京剧音乐在舞台上正确应用的原则，通过实践，逐步具备举一反三，触类旁通的能力。

《戏曲剧目研习－京剧花旦》

本课程以“口传心授”的传承模式为基础，结合戏曲表演理论，系统规划了花旦行当基础知识、表演基础元素训练以及花旦经典剧目片段训练三个板块，总共分9讲进行讲解、演示和互动教学。通过学习，让学生深入浅出地了解京剧花旦表演法则，提升学生对戏曲功法、戏曲综合表演的整体鉴赏能力。

该课不仅针对本专业学生的学习，也为相邻专业(包括MA)的学生提供了戏曲“场上实践”的平台。

《表达性艺术治疗方法与实践》

表达性艺术治疗是将音乐，舞蹈，戏剧，绘画，诗歌疗法等艺术形式应用于心理疗愈的方法。能够广泛的适用于诸多心理疏导，减压等方面的治疗，也是一种心理教育的技术，能够在培养自信与人格发展，想象力和创造力等方面发挥积极的作用，同时以整合意识与无意识为目标。艺术治疗的应用范围不仅涉及到了心理学，医学，音乐学而且涉及到了精神病学，教育学甚至许多未知的科学领域。学科本身并不在于研究与别的学科理论的关系，而在于艺术作为一种治疗手段应用于临床的治疗方法和治疗效果。表达性艺术治疗的多种方法可以促进自身的成长和心灵的成长，从而获得真实的个性化体验。本课程从音乐治疗出发，融合戏剧治疗和舞动治疗的一些内容作为课程的主要目标。讲解当今几种主流的艺术表达性艺术治疗的方式及部分操作方法，使学生初步了解，目前艺术治疗的方法及发展趋势，将他们的艺术技能除应用于表演、艺术教育以外，可以有更多的就业方向发展空间。

《戏曲音乐专题研究》

本课程作为音乐学硕士，是必要的课程。戏曲音乐（本课程主要学习京剧音乐）是我国民族音乐的精华。具有丰富的内涵和精神的理论、实践知识。

《戏曲史与戏曲通论》

本课程以高度凝练中国戏曲历史及理论，进行专题研讨。首先理清一些戏曲历史上的基本观念，进而试图结合戏曲史研究中的前沿问题、有争议的问题进行细致探讨，目的在于使学生掌握戏曲史的基本脉络以及戏曲研究的基本核心问题。以期提升学生的历史感和问题意识，对中国戏曲的传承和发展起到有效的促进作用。

《昆曲概论》

“昆曲概论”的教学目的是使学生了解昆曲的范畴、历史流变、剧本特色、曲谱分析和演唱等方面，并掌握昆曲的基本特征。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。

《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。

《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。

开设本课程的目的在于传承与弘扬中国美学，从宏观角度探寻中国美学的基本特征，提高学生对中国美学的认知和实践能力，从而培养学生中国审美思辨能力，增强民族自信、树立正确的中国审美观和运用中国美学进行艺术鉴赏、评价与创作的能力。

本课程较系统的从中西方美学视角比较研究中国美学特征，以典型性中国戏剧悲喜剧视角探寻中国美学基本形态，并结合中国美学发展历史，概括提炼中国美学的追求，并结合现实分析审美的演变，研究中国审美意识的现实状况。课程旨在培养学生具有较为完整的专业理论结构和从事专业理论研究的能力，加大理论要点的覆盖面与增强指导创新的美学观念，提高中国美学认知与实践相结合的能力，提高实践的创作能力与水平。

《中国古代服饰文化专题研究》

本课程的教学主要是通过介绍中国古代服饰的各项专题性研究案例（每个学期的专题选择会有一定变化），使同学们对中国古代服饰文化的研究方法、研究思路、主要参考书目和文献等有一个比较详细的了解和认知，使学生们对服饰专题中所蕴含的造型特色、实用特征、美学观念、典章制度、礼制规范等有相对清晰地了解，培养学生独立的研究能力，并通过做主题发言和讨论的形式来锻炼学生们进行服饰个案考证和文化分析的能力。

本课程采用线上线下混合式教学的模式。选修本课程的同学应具有一定的服饰理论研究热情和知识积淀，并具备一定的中文和文艺理论基础，能配合课程阅读相关参考书目。每学期选课同学最好不超过20人。课程考核方式以发表主题发言和撰写专题性小论文为主，以检验学生的独立研究能力。

《电影创作实践》

本课程主要针对影视编导专业而设计，旨在以多年本硕编导教学与创作的实践经验指导研究生阶段的电影创作人才基本了解和掌握电影创作基本要素及其要领，强调电影创作的“编导合一”观念，侧重影视导演创作的前期创意构想和拍摄阶段的导演叙事语言的独特创新。

通过分析大量卓有成绩的长短影片，使学生建立比较开阔的创作视野和作品标准，同时，进一步讲解近年所举办的学生影片比赛获奖作品以及上戏在历年教学过程中所指导学生的获奖作品，带有激励性质地启发学生在编导创作实践中拓展创意空间，并在期末按个人或小组形式具体指导学生创作课程作业，即短片，鼓励学生向各类赛事投稿竞技。

《中国京剧史专题研究》

本课程在戏曲史通史教学完成的基础上，对戏曲史分阶段进行进一步专题讨论，实质上是戏曲史教学、研究的深化，是戏曲的断代史研究。

本课程首先理清一些京剧历史上的基本观念，进而试图结合戏曲史研究中的前沿问题、有争议的问题，从京剧史的角度进行细致探讨，激发学生的研究兴趣，并进一步引导学生找到研究的途径和研究方向。

本课程不是京剧史的通识教育，而是对京剧史上不同阶段的重要问题进行的专题研讨。

《当代艺术理论与批评》

艺术理论与批评是艺术类各专业博士阶段的必须课程，它不仅在于培养博士生的理论思维、学术视野、科研能力具有重要作用，而且对于理解艺术、研究艺术、从事艺术具有基础性作用，因此，对于博士生的培养至关重要，以及当代高素质的人才塑造至关重要。

《中国当代电影导演美学专题研究》

本课程是戏剧与影视学学科博士研究生的专业基础课、艺术学理论学科博士研究生的专业选修课，它围绕中国当代电影导演美学的若干重要现象进行深入阐述和塑形，使博士研究生对中国当代电影导演形成史的概念，了解其内在的发展逻辑以及因果关系，同时达成论的见解，在美学层级上辩识电影思想的观念，强化博士研究生的电影以及艺术史论研究水平，为以后从事电影以及相关艺术学术研究建立良好的基础。

《原典精读》

选择性地精读中西方最经典的戏剧及相关领域的学术著作，包括《理想国》《诗学》《乐记》《庙记》《汉堡剧评》《作为思想家的剧作家》《在延安文艺座谈会上的讲话》《戏剧剖析》《敞开的门》等，力图引导学生全面深入地理解戏剧的本质及其在不同时代、不同社会中的不同形态及功能。每个学生都需要分别对所选原典进行课堂解读，部分学生还可以结合小型实践项目做课堂展示。

《戏剧导演创作原理》

教学目的与任务：

本课程是为非导演专业研究生开设的选修课。

导演是剧作思想的揭示者和舞台演出艺术的创造者。在编剧、表演、舞美等专业学生学习的同时，了解戏剧重要的创作核心——导演的工作职责、工作方法，艺术创造特性等问题，对学生更加系统性的了解和体验戏剧创造的规律具有重要意义，更为将来走上工作岗位更好的进行工作提供基本的参考依据和经验积累。

教学内容：

中外话剧经典剧本片段导演练习。

教学基本要求:

中外话剧经典剧本片段导演练习——在遵循现实主义基本美学原则的基础上,选择思想性艺术性较高,主要以写实创作手法创作的中外话剧经典剧本片段进行教学。

片段要求有较完整的戏剧情节、具体的人物关系和具体的矛盾冲突；带领学生分析剧本的题材体裁、风格样式，剧中人物的行动线索和行为逻辑；设计主要的舞台场面以及关键时刻的导演处理，进行导演构思和排练。

要求学生积极参与课堂讨论，体验导演工作，力求对课堂片段的导演处理基本顺畅，完整严谨。

教学方法：

一．课堂实践、作业与理论讲授结合。

二．行课过程中，教师在剧本分析和坐排阶段应充分主导；在试探性初排阶段，应引导每位学生主动参与单元片段的排练；在单元片段的收尾阶段，教师可结合前期学习的部分成果，进行示范性排练。

三．本学期共约72课时，其中导演练习为50%学时，教师当堂讲授为25%学时，教师排练辅导为25%学时。

四．学生互为导演与演员。

《视点训练》

视点（Viewpoints）训练是由美国导演Anne Bogart 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。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），个别面向内还可细分出几个元素独立训练：建筑、空间关系、地面路径、形状、姿势、节奏、时长、动感回应（kinesthetic response）、重复等；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，并帮助拓展戏剧表导演的风格和展现。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。视点训练的练习方式着重团队协作、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

《剧本写作入门训练》

本课程是在全院选修《编剧基础》和《剧本写作基础》课程基础之上的剧本写作进阶课程，也是《剧本写作实践进阶》课程的组成部分。该课程针对志于剧本创作的学生，通过高作业量、高阅读量的“魔鬼训练”的方式培养学生的创作美学观念，学习剧本写作的基本方法，并为其完成阶段性代表作奠定基础。