课程简介

《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。

《艺术学基本问题研究》

本课程聚焦美学和艺术学理论方面世界最新的研究进展和争论，根据国外最新的研究材料，以康德和黑格尔美学和艺术理论为出发点，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剧的一种另类概念）等。

《都市文化发展战略》

本课程是全校研究生选修课，课程面向全校各专业博士和硕士研究生开放。本课程共18周，72学时。主要以上海各大文化艺术机构现场参观考察现场教学为主，加以观摩研讨，交流汇报等学习形式。对标伦敦西区、美国百老汇等国际知名演艺聚集区，在比照视域下，观考察上海各大剧场、博物馆、美术馆、展览馆等大型文化艺术单位，使学生对上海国际文化大都市建设、上海亚洲演艺之都建设现状有直观认识。在对各大艺术机构参观交流中，促进学生毕业实习、就业具有建设性作用。增强学生艺术实践前沿了解、开拓学生艺术视野，增强艺术实践能力。

《中国书法》

本课程通过讲授使学生了解中国书法篆书、隶书、楷书、行书、草书的变迁与发展，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。学生能够在中国书法理论与创作课程学习中，感受中国艺术精神的传承，增强民族自信，提升人文素养和家国情怀，树立正确的人生观、世界观、价值观，深化对人类优秀传统的理解和中华民族伟大复兴历史使命的认识，更加清晰地认识自我进而自觉承担社会责任。

《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。

《舞台打斗技能》

本课程通过讲授与训练，使学生掌握一定的翻、跃、摔、打等身体技术，以及如何运用借位的技巧达到逼真的打斗效果，课程中同时融合对了武术、擒拿、击剑、枪械等动作技术和知识的学习，旨在为演员未来在特定情境中塑造不同人物形象所需的身体技能素质奠定基础。

《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。

《主修乐器1》

课程以科学的音乐理论为基础，分析、介绍戏曲传统唱腔的调式、调性、板式、曲式结构。要求学生在理论上有准确的概念，提倡教学与实践相结合。分析介绍的过程中，系统地推荐传统剧目和部分新创剧目的伴奏谱例，并加以分析。学生一边学习传统伴奏技术；一边总结理论、摸索创新。使学生扎实地掌握戏曲唱腔的伴奏技巧。

《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。

《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。

《中国京剧史专题研究》

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。

《布莱希特戏剧理论与实践》

贝尔托.布莱希特作为二十世纪欧洲最具有争议性和代表性的德国戏剧家，创建了“叙事体戏剧”为代表的戏剧理论，以辩证唯物主义和历史唯物主义的思想认识生活、反映生活。突破传统的“三一律”，采用自由舒展的戏剧结构形式，多维度地展现生活，以便让观众看见生活的真实性、复杂性、矛盾性，促使观众在观演过程中形成自我独特的思考。

本课程是以“叙事体戏剧”和“陌生化效果”等布莱希特基本戏剧理论为出发点，结合布莱希特的经典戏剧作品进行剧本片段朗读和理解，并引导学生进行《四川好人》、《高加索灰阑记》等经典剧目代表性段落的排演，继而介绍线上教学形式排演制作的布莱希特的戏剧作品。最后让学生自选喜欢的片段进行导演阐述和片段排演。

叙事体戏剧的文本、表演和导演的特点、历史化手段在布氏戏剧中的具体呈现、布莱希特与中国戏曲的关系、叙事体戏剧理论的来源、其剧本创作的不同阶段及代表剧目、其作品的教育性、政治性。以及布莱希特戏剧对中国当代戏剧的启示、其与后戏剧剧场、与戏剧构作等相关的理论议题都会在课程中被谈及被探讨。

课程教学中发挥导演专业行动性的形象思维这一特点，注重学生从排练实践中真正地理解戏剧理论。教学中会有效结合各专业学生的特点，注重跨专业的融合教学，发挥各专业学生的学习主动性。

《视点训练》

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，并帮助拓展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。

《戏曲剧目研习》

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（昆）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。

《戏曲移植莎剧赏析》

《戏曲移植莎剧赏析》课程主要讲授中西方戏剧深度融合后的艺术作品在舞台呈现方面的亮点与欠缺。自民国初各地戏曲艺人便开启了移植莎剧的探索之路，1925年西安·易俗社编剧王辅丞根据莎士比亚剧作《威尼斯商人》编写的秦腔《一磅肉》是现今保存最早且完整的戏曲剧本。上世纪八十年“中国首届莎士比亚戏剧节”，京、昆、越、黄梅戏四个剧种、五出戏曲改编莎剧的同场竞技更是开启了中国戏曲对莎剧移植的繁盛篇章。戏剧理论家叶长海先生在《中西文化在戏剧舞台上的遇合——关于“中国戏曲与莎士比亚”的对话》学术研讨会上曾说：“在今天的中国，在对外开放的改革浪潮之中，在东西方两种文化相互碰撞、相互融合的背景之下，中国传统戏曲舞台上出现上演外国戏剧的热情，这里具有历史的必然性，也就是现实的合理性……”

本课程将以舞台表演为切入点，紧密结合下列四点为不同专业的研究生解析戏曲艺术在移植改编莎剧时的关节要点：

一、剧种气质： 厚重的京昆、浓烈的川剧、明快的越剧/黄梅戏

二、舞台呈现： 以鞭代马、景随身变、以圆为核心的 S 型舞台走线

三、角色归行： 以性别年龄划分、以气质刚柔划分、按需要划分

四、技巧设置： 唱念做打、利用一切可以利用的进行炫技表演

《创造性表达方法与实践》

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

《戏剧符号学》

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。

作业要求:参加此课的研究生需要以课堂报告的形式完成一部演出作品的演出分析报告及小论文。

《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、艺术鉴赏论和艺术门类论等五个板块，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。

《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。

《电影表演与明星研究》

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9周36个学时的安排，带领学生们重新认识什么是电影、表演和明星。 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。

《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。

《教育戏剧：案例研究与论文写作》

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。该课程的基础《教育戏剧的理论与实践》于2018年被上海市教育委员会评选为上海市精品课程。

《话剧名作分析》

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。

《中国古典戏剧理论专题》

本课程主要从中国古典戏曲理论中选择一些重要的内容作为研究对象，这些内容包括《青楼集》、《录鬼簿》、《曲律》、《李笠翁曲话》等等，来探讨中国古典戏曲理论的基本内容和审美特质，从而使得学生可以了解中国古典戏曲理论的话语体系。

《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。

《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。

《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。

《当代国际导演技法研究2023》

该课程由导演系卢昂教授主持，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月份邀请世界戏剧教育及创作发达地区的国际著名导演艺术家及教授，以全天工作坊的形式进行理论讲述及训练，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，目前已经完成了13届具体为：2009——美国，2010——英国，2011——俄罗斯，2012——法国，2013——德国，2014——大洋洲，2015——北欧，2016——南欧，2017——美洲，2018——文明古国，2019——中东欧，2020——海峡两岸，2022——中国大陆， 本次课程邀请俄罗斯著名导演拜切尔教授（莫斯科戏剧艺术学院前导演系主任）讲授“行动分析法” 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。