情境中的演唱

教学目的和任务：学生在进行歌曲演唱时，表现的不只是发声技巧，还要强调在歌曲表达情境的基础上去演唱。同时，要加强演唱者的个性。在音乐剧演唱、流行演唱、美声演唱、民族演唱、摇滚爵士演唱等不同演唱状态下，学会驾驭意境的表达。

以通俗易懂的生理学理论、声音力学理论为基础的实践教学。在教学中，首先以完成个人的歌曲演唱为基础，再融入歌曲所表达的情境。通过9周36课时，不同程度地完成在情境中的演唱作品。

情境中的声与歌训练研究

本课程以实践练习为主，与理论相结合，专为热衷语言表达、热爱声乐，并渴望提高说与唱声音表达能力者，提高对人体器官与嗓音觉知，针对表演者在说与唱中存在的问题，进行理论和技术指导，声与歌巧妙结合而设立。通过教学，运用合理巧妙呼吸，熟练掌握和运用发声技巧，体会气、心、神、声、形相通的自然结合。掌握基本乐理知识，提高自学能力，以达到提高嗓音能力，增强歌唱特点、魅力的目的。

课程内容：

1、建立正确的艺术嗓音审美观及正确的歌唱习惯（包括：正确的呼吸方法，歌唱姿势，喉头的稳定，肢体松弛等）

2、声音技巧的掌握和运用。强调说与唱的统一性，阐述歌唱发声和语言发声的联系与区别，使两者有机的结合起来。

3、培养学生自学能力，分析掌握情境声音及人物特性，增强对说与唱的感受能力和音乐处理能力。

4、通过各部位肌肉放松练习、口腔练习、母音练习、呼吸练习使声音建立在气息基础上，以声带气、以气带声，使每个学生找到自己最漂亮的音色、音质。

5、逐步扩展音域，掌握在换声区的换声方法并运用自如。

注：本课程的行课方式是将以上五个内容糅合在一起进行的，故不能分段进行，特此说明。

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。

表演基础训练

《表演基础训练》的教学目的和任务就是新媒体迅速崛起，但是我们艺术学院的教学还是以传统舞台剧教学为主，在电影电视剧表演教学方面存在非常大的空白。其中有镜头前的表演，电影电视剧对白分析和训练，话筒前的声音塑造等三门专业基础课。主要是为了让学生能学以致用，通过学习加实践，不断的提升自己在电影电视剧工作实践中的专业水平。无论从观念、教学方法、技术技巧，还是知识方面、学生面临的艺术实践方面，都是有所欠缺的。所以针对这些问题，继承之前的教学方法和理念，结合现在的市场需求和社会实践，总结和研究出了一整套电影电视剧表演训练方法，将在本次教学中进行呈现。

本课程以教师教授为主、学生分组讨论为辅，采用任务教学法，就是给每位学生在上课的初期、中期和后期都布置大量的表演任务。有的是完成一段影视剧的对白拍摄，有的是完成一段动画配音的录音合成，有的是完成在镜头前的一段独白等等，只后学生将作业发给老师。然后等老师全都观看完之后，再将指导意见回馈给每位学生。

音乐剧表演

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。

媒体表演学

本课程旨在提高戏剧学院研究生的媒体表演能力，无论做不做专业演员，都无法回避与媒体打交道。媒体表演有别于戏剧表演与日常表演，这一领域无论是教学与科研都是空白。本课程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、策展人、经纪人）、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。采用专题探讨、案例分析等方式，探寻媒体中表演的规律性，并建构媒体表演学理论的体系性。

教学主要内容：将表演学理论导入媒体传播领域，打好特殊的身台形表基础，传授媒体中的表演方法论，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、案例分析（如杨超越、李佳琪、耿爽）与论坛戏剧相结合。

当代国际戏剧导演技法研究（东亚）

课程的目的和任务：《当代国际戏剧导演技法学研究》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。

教学基本要求：工作坊训练及理论讲述与讨论、总结相结合。

课程内容：该课程由卢昂教授主持，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，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——东亚。

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。

西方表演史

本课程教学目的和任务:

培养戏剧专业的学生理解表演艺术的起源、发展的内在逻辑，进一步提升对表演方法和实践的理解能力和运用能力。

教学基本要求:

要求学生了解表演艺术的起源、理解表演艺术发展的内在逻辑，掌握相应的表演方法和，提高表演或演出实践的能力。

教学内容与课时安排:

讲授西方表演从古希腊至今的表演理论、表演方法、科学依据、重要演员以及表演理论与方法的历史与文化演变。从科学史的角度重新诠释了西方表演理论与方法，研究了从古希腊到20世纪的表演理论与方法以及各时期的表演风格，并将各时期的表演理论与方法与当时比较成熟的科学理论、生理学、心理学、医学概念进行了深入的对比研究。

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20世纪以前，经历了2500年左右的西方哲学史为主要内容，部分涉及20世纪以后的西方哲学，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，不要求学生深度掌握各种理论演绎过程。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。

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。

中国新时期电影表演美学思潮研究

中国新时期电影表演美学，有着较为清晰的思潮发展脉络及其内在逻辑，并且充分地透示出政治、文化及其电影工业对于电影美学的相互博奕以及调控作用。它经历了戏剧化表演、纪实化表演、日常化表演、模糊化表演、情绪化表演、仪式化表演、颜值化表演等七个美学阶段，从而使表演成为新时期发展历史最为生动的形象注释，是它的一种精神成长影像化，或者说是一种精神形象标本。

本课程采用整体考察与个案分析结合的研究方法，填补和完善了新时期电影研究领域的薄弱环节，从表演艺术角度来充实中国电影史研究的完整性和学理性，为“重写中国电影史”的理论探索进行一种电影史学研究观念、方法与史学实践的双重学术阐述，也将极大地完善和丰富新时期文化史、产业史、思想史和政治史的研究内涵以及精神等级，同时，发现和总结新时期电影表演的经验得失，纠正目前社会以及文化界对于电影表演的某些表演认知误区，为社会以及文化界提供正确的表演美学观，并逐渐影响中国社会的表演美学趣味。

节目主持人基本技能训练

目前，主持人行业已经出现了明显的分流。这些新变化、新现象，需要我们放下业界前辈在特定历史时期总结、创造的经验、理论，来重新细化、思考。在网络节目成为大多数播音主持学生未来发展方向的今天，过去以以播音和大众传播理论为基础的的单一培养模式已成为昨日黄花，各地高校纷纷推出了以表演和即兴口语训练为主要内容的课程。这种依托科技进步和时代发展的专业内容正在成为主持人教育的“主流”。因此，本课程依托我院“表演”特色为后盾，以案例研讨与实践训练相结合为手段，以理论研讨、案例分析、实践演练为教学形式，在“即兴言语组织”、“演播空间处理”、“演讲与口语传播训练”等方面进行训练与研究。

表演在片场

教学目的：很多在校学生都有对荧屏前自我形象提升的诉求，尤其是主持、表演（木偶、舞蹈、戏曲）方向的学生都希望通过专门的课程来进一步探索自己在荧屏前的表现力和表演潜力。本课程的教学目的就是让主持人和演员深入了解舞台表演与荧屏前表演的区别，以及不同摄影机镜头、镜头运动和现场调度对主持人、演员的影响，以期让学生了解电影片场，懂得镜头，以及与影视制作相关的各种技术手段和表演的关系。帮助学生了解后期制作过程中，剪辑所选择的表演片段的工作原理和在影片中展现的效果。从而让学生的表演更加精准，更加符合荧屏人物形象的塑造和表现。以期纠正学生对表演场景、表演场合及不同媒介中的表演的理解误区，改变他们现有的表演缺陷和不足。缩短他们毕业后再进剧组，认识、适应片场工作环境的时间，帮助他们加深对片场工作环境及相关技术指标、硬件设备运作的理解。

教学的主要内容：教学以学生课堂实践、摄影棚实践及拍摄和分析表演片段为主。因此，学生的平时分数会占很大比重。

短片创作研究

本课程对短片及其创作特点进行系统讲授，主要内容包括：纵向梳理短片的内涵与外延——短片概念辨析、短片演进历程、短片发展趋势，横向分析主要短片类型的创作规律——剧情类、纪录类、实验类、动画类、短视频等。本课程力求把视听语言分析与社会文化分析相结合，学理思辨和实践研究并重，以期让学生理解短片的核心要素、掌握短片分析的方法、初步了解短片创作规律，为短片创作实践提供有力的支撑，也为同学们今后投身影视和新媒体或文化行业打下基础。

戏剧影视中的音乐思维

《戏剧影视中的音乐思维》是一门针对我们上海戏剧学院专业学生的音乐欣赏类课程。也是为戏剧学院学习舞台艺术表、导演专业等的研究生量身定制的一门培养学生具有高雅的审美情趣、激发艺术创造力、提高学生人文素质和文化底蕴的一门选修课程。通过音乐鉴赏培养学生良好的情感品质的同时，起到“德育”教育的作用。

随着社会现代化进程的不断发展，宽领域、适应力强、转型快的复合型人才成为培养的新趋势，该课程作为跨学科、跨专业、对表、导演研究方向学生进行艺术综合能力培养的同时，还可以扩展其艺术视野、加强其艺术素养，从而提高学生们的艺术审美辨析力，培养崇高的人文情怀。

 课程将以集体授课的方式为主，采用“听”、“讲”、“练”和“评”的形式获得间接经验的复合教学方法。讲授作为舞台艺术中，戏曲、歌剧、音乐剧、舞剧以及电影中的音乐的表达方式、特点、作用、发展等等。课堂上通过“听”音乐，|“讲”知识，“练”技能，“评”应用，遵循理论与实际相结合、教与学相结合、感性认识与理性认识相结合的原则，并不断引进和吸收学科研究的新成果，同时充分利用音响、音像、图片、PPT等多媒体教学设备，以直观的形式对经典作品的音乐进行分析、欣赏，点评，更好地培养学生的艺术鉴赏力。

戏剧艺术的视觉表达

以戏剧艺术的视觉表达作为研究对象，探讨戏剧文化与视觉文化的相互关系，及视觉表达和拓展的可能性。课程涉及戏剧历史、剧本研读、舞台美术、导演构思、美术理论、美术历史、美术创作等。

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。

本课程旨在通过“视觉表达”这个核心方法，串联起戏剧历史、剧本研读、舞台美术、导演构思、美术理论、美术历史、美术创作等，旨在让同学们打破单一学科的束缚，在思想上、心态上和方法上建立大戏剧观。帮助同学们在自己学科的学习中也能够开拓思路、积极探索、勇于实践、触类旁通。

艺术史中的肖像

肖像艺术是人类艺术史中的重要部分，本课程通过讲授肖像艺术的历史沿革，以及具体的人、身体语言、内心世界、社会身份、未来生存、艺术家的肖像等分支单元内容，使学生了解古今中外肖像艺术史的丰富史料，认识和领悟人类对自身形象观照态度持续发展变迁的轨迹，以当代艺术的代表人物和代表作品为重点，建立清晰的通识知识框架，为表演艺术和视觉艺术的创作打下良好的历史文化基础。

中国美术史研究

中国美术史不仅仅是一部视觉艺术史，其背后蕴藏着中国整体的历史文化架构与民族心理形成机制，而文化、审美与民族心理的形成又与中国宏观的历史地理变迁与民族融合历程有关。本课程主要是在中国史纲的历史与地理框架下对中国美术史的诸个领域（包括美术思潮、美术作品、艺术家创作历程等）进行重新审视与解读，让同学们对中国美术中所蕴含的地理因素、历史环境因素、美学观念、哲学思想及艺术家创作的心路历程等有一个宏观的解读与认知。其目的是培养学生们具备一定的独立研究能力与宏观分析能力，懂得站在历史地理宏观的背景下进行个案考证和文化分析。

本课程为纯理论教学，要求选修的同学应具有对中国历史地理和美术史论的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。课程考核方式以参与课程讨论和撰写专题性小论文为主，以此检验学生的独立研究能力与分析思考能力。

戏曲音像文献研究

戏曲音像文献是记录戏曲实际状态的重要资料。历来教学中对于这些资料文献的重视并不足以匹配这些文献本身的价值，因此，在教学中对这些文献的运用也未形成系统。本课程通过对戏曲音像文献的介绍，使学生对戏曲音像文献资料的概况、类别、状态等等有所了解。同时，通过对具体音像文献的细读，对戏曲的舞台形态和本质属性形成具体的印象，从而对戏曲艺术产生全面、立体的认知。

本课程将选取戏曲经典音像文献，从文献本身到其所含内容进行全面解读。努力还原文献背后的舞台形貌和戏曲历史。

戏曲音乐导学

教学目的：通过本课程的学习，使学生系统了解戏曲音乐的传统程式化运用与现代多元化的创新，及舞台中戏曲音乐的创作过程。针对戏剧舞台中经典剧目的创作与演出，研究导演、编剧、舞美等相关专业与音乐、表演相结合的技术理论与舞台实践。

教学的主要内容：主要学习内容包括两个方面。一、理论学习。戏曲音乐的基本结构、内容及运用方法等。二、观摩与赏析。戏曲传统经典剧目与近现代经典剧目等。

学习方式：本课程主要运用课堂讲授、小组讨论及观摩等教学方法。其中授课以理论教学、集体授课为主，结合多媒体课件及优秀作品剧本、曲例分析，展开课堂讨论等形式，能够更好地引导学生在理论指导下结合自身舞台实践。

演艺服饰赏析

演艺服饰包含了所有演出艺术类型的外部装扮服饰，覆盖了所有的服饰文化。演艺服饰历史悠久，博大精深，积淀深厚，是人类文化文明的艺术瑰宝。学习和研究演艺服饰，是一项弘扬中华民族和世界优秀文化艺术的光荣使命。

演艺服饰包括了影视剧服饰、戏曲服饰、舞蹈服饰、舞剧服装、歌剧服饰、音乐剧服饰、少数民族服饰、宗教服饰、大型活动展示服饰、杂技服饰、马戏服饰、偶戏服饰、游乐场所演出服饰等等。服饰，顾名思义，服是服装穿戴，饰是装饰，饰品佩戴，就是包括了脸部化妆、头饰、服装的穿戴。演艺服饰的功能是帮助演员塑造人物（角色）所创作的外部造型。

通过播放图片、演出录像讲解、点评、交流讨论的方式，使学生初步了解中国历代服饰发展史常识、欧洲服饰发展史常识、中国演艺服饰发展过程和趋势；了解中西方服饰文化差异；了解服装美学、设计美学、戏剧美学、舞蹈美学、影视剧美学等精神在演艺服饰中的体现；了解演艺服饰的构成要素、各种服饰的穿戴规制以及当代演艺服饰设计的发展趋势；初步认识服饰色彩、纹样的寓意性、服装色彩搭配、材料运用的基本规律，服饰与各种演剧风格、样式、剧情、角色的行当、身份、所处的环境以及演员的表演技巧、体型等的关系；初步掌握演员在规定情境中应该穿着或最合适的服饰和装扮。使学生不断提高对演艺服饰的审美情趣与艺术鉴赏力。

现代偶剧创作理论研究

教学目的:本课程从对偶剧发展现状的总结、归纳切入，使学生能够掌握现代偶剧相关知识，对现代偶剧有相对完整和系统的认识，熟悉并掌握偶剧的创作方法，了解偶剧的艺术原理及表演美学，以便应用于戏剧创作中。

教学的主要内容、方式:重点讲授现代偶剧的美学特征、创作原则、创作手法等。注重循序渐进，由浅入深，重点突出，前后联系对比，并配合教具、ppt，结合实例、影像资料予以帮助理解、加深印象。

运用启发式、小组讨论、头脑风暴等教学方法，引导学生对现代偶剧有深刻的认识，启发学生的想象力，进行艺术思维的拓展。

启发学生使用经典剧作家的经典作品进行偶剧的再创作，以便指导学生有目的学习，针对不同学生的不同构思进行分别辅导。

田野调查与记录剧场

本课程为跨文化交流学专业课，同时欢迎全院研究生选修。透过阅读、课堂讨论、校外专家的工作坊与讲座等，同学将应用田野调查的方法，开发个人与集体创作的能力，并探索公开展演的机会以反思艺术、文化与社会的关系。课程阅读取自上海文化研究、记录剧场研究、以及人类表演学理论，再结合田野调查、采访、文献应用等方法，引导同学进行记录剧场的研究、创作、与表演的实践。课程的主要概念（“关键词”）包括：个人（微观）叙事与历史（宏观）叙事、“家”、“田野”、“文献，记录”（document, documentary）、“档案库”、“repertoire”（行为规律／传统，“行为库”）等。创作形式可基于同学的兴趣与专长予以发挥；戏剧、舞蹈、影像、声音设计都有可能；兼而思索创作／表演与理论／研究／戏剧构作的共生关系。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。所有修课同学都要参与课程当中片段创作的实践，期末同学可选择个人创作小品呈现（校园内工作坊式呈现）或提交观察别人作品的戏剧构作分析。课程阅读以英语为主，授课为中英双语，作业与期末报告可以中文书写。从本课程发展出来的作品未来有机会投稿参与《城市·记录·剧场》的正式公开展演活动。

当代英美剧作选读

本课程主要介绍20世纪80年代以来的美国英国戏剧作品，帮助学生了解当代英美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。

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。

社会表演学的理论与实践

本课程的教学目的在于传授社会表演学的基本理论，展示戏剧学与人类学、社会学、教育学、心理学等学科交叉所产生的最新观念和实践方法。社会表演学作为我院孙惠柱教授开创的、人类表演学的中国学派，它将有助于我院各艺术专业的研究生拓宽视野和思路，理解本学科的三对哲学概念：规范与自由，虚拟与现实，主动与客动，以及三个基本矛盾：一个是角色与自我，第二个就是前台与后台，第三个是叫脚本与即兴，理解戏剧文学评论中的社会表演批评角度；并且，能够从新的角度来反观和思考自己、他人的行为，更好地构建自己的角色系统；有助于他们观察和分析不同行业、职业的社会表演，并尝试将自己的艺术专业与多种实践相结合，增加为社会服务的能力，拓展研究和实践的领域。

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，在互动中深入理解社会表演学的理论和方法，接触到体验式培训、论坛剧、心理剧等当代最新应用戏剧形式。

中国近代戏剧概论

通过本教学使学生对什么叫近代戏剧、近代戏剧的发生、思想方法、艺术特征、流派、审美等，建立一个较为清晰的概念，理清一个完整的知识理论体系，进而实现对近代戏剧有一个全面的认识和把握，并对近代戏剧舞台艺术特点有一定程度的认知。

本课程旨在研究和描述近代戏剧的发生，时代背景，各个不同历史阶段戏剧的主张，以及与之相应所建立的戏剧观念、戏剧的性质、与古典戏剧的区别、戏剧人物形象的塑造、戏剧情节的构成和结构特点、采用的方法和手段，及其表演、音乐、舞美、导演等舞台艺术创造的成就、形成的审美风格等，具备准确、完整、全面的熟悉和认识。

早期话剧史研究

1，本课程主要讲授上海早期话剧发展、沿革的历史，系统地向学生讲述早期文明戏的起源、文明戏社团（新民社、民鸣社、新剧同志会、民兴社、笑舞台、导社、和平社、大风社、爱华女子新剧团等）的变迁、活动的情况以及剧人（朱双云、郑正秋、徐半梅、任天树、任天知、汪优游等）的社会生活与上海都市戏剧之间的关系等。
2，为使学生全面正确地掌握戏剧史的史料，本课程将重点讲授戏剧文献（《新剧史》《新剧考》《新剧考证百出》《初期职业话剧史料》《话剧创始期回忆录》等）和当时有关戏剧运动的期刊目录（如《戏杂志》《新剧杂志》《繁华杂志》《游戏杂志》《俳优杂志》《鞠部丛刊》等）。
3，以学院图书馆的馆藏电子资源为例，向学生讲授如何运用电子资源（青苹果全文断数据库、上海图书馆全国报刊索引、瀚堂数据库、大成故纸堆等）进行早期话剧史相关的学术研究。
4，以戏剧文献为基础，探讨对文明戏的重新评价问题。
5，1915-1928年间及1928年以后的话剧运动，以笑舞台、鸣新社、尚乐社、戏剧协社等为主要线索。
6，文明戏与话剧的关系。
7，文明戏与上海都市文化。

8，1917-1949年间上海各大游艺场所的话剧演出，这是传统话剧史研究的薄弱环节，如大世界的导社、新世界的达社、先施乐园的柳社，以及爱华社等时间跨度很长的话剧团体的演出史。

古希腊戏剧专题

古希腊戏剧是西方戏剧的源头，在西方戏剧史与文明史上具有重要地位。本课程主要包括两方面内容，一是古希腊戏剧的起源、作家与作品、剧场、演出，以及古希腊戏剧与古希腊神话、史诗、政治、宗教的之关系，二是亚里士多德《诗学》理论，以及黑格尔、尼采与朱光潜等人关于希腊悲剧的观点与学说。通过本课程的学习，希望学生掌握古希腊戏剧的主题思想、艺术特征、剧场形制与演出方式，掌握《诗学》的主要内容，对古希腊戏剧的全貌有一个比较全面的了解，为深入学习西方戏剧史与戏剧理论打下良好的基础。

西方艺术史

课程立意：西方艺术史基本构造了西方文明轴心时代的基本图景，相关作品与思想构成西方文化的基本内核，泽披万世，影响至今。西方艺术史的学习也是艺术院校学生的基本素养，了解艺术史的基本发展脉络与精神走向，对学生开阔视野、提升境界都具有重要意义。

本课程将引导学生进入艺术史缘起、发展与推进，并详细解读代表人物的作品与风格意义，提炼其在历史视域中的独特性，并拓展延伸到当下的艺术现实。

课程描述：本课程系统讲述西方艺术史，以时间序列为基准，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、17世纪巴洛克艺术、18世纪洛可可艺术、新古典主义、19世纪浪漫主义、写实主义、印象派、立体主义、20世纪当下艺术。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。

学习目标：通过本课程的学习，指导学生基本掌握西方艺术史的发展脉络和风格演变，并加深认识“史”视野中的艺术问题及演变历程，同时也为理解当下种种艺术文化现象提供更多参照视角。

课程要求：本课程在教学方法上采用理论讲授与课堂讨论的形式相结合，同时结合读书沙龙和讲座等多样化形式展开。因此需要学生课前有一定的阅读基础，并参与课堂讨论。

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，而是不再需要有亚里士多德所定义的戏剧剧本为主要元素，剧本（play）成为文本(text)，只是创作的元素之一。本课程中文以“剧场”为名，强调与一剧之本的戏剧的创作区分开来，尝试分析研究以*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点, 所引发的相关戏剧理论和实践方法。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。尝试让学生能从本课程中从理论的理解，直接运用到创作的实践。

本课程先以教师讲授Theatre基本理论与发展演进，再以不同的实践方法，与学生在排练场中共同探索剧场中表演艺术创作的可能性。在课堂之中，激发学生对于剧场中所发生的当下艺术性能有多元的想象与实践能力，并在同共的交流互动中，分享彼此对于现代戏剧或剧场艺术的想法，帮助学生能从课程当中获得从理论到实践的完整学习，并理清戏剧/剧场(Drama/Theatre)之间的异同概念，提出个人的见解、引发研究兴趣，达到研究生该有的提问与研究方法。

编剧技巧与写作

本课程以场面训练为方式，区分于编剧专业本科生的元素训练法。通过理论讲解、剧作精读和剧作实践三个环节，让学生了解中外经典编剧理论与技巧，并能够应用到剧本写作，因此，本课程不是传统意义上的理论传授，而是要求学生能够在熟悉编剧技巧之后，独立创作一部完整的剧本（戏剧、影视剧本均可）。剧作实践分为两个阶段：第一阶段是剧本仿写，学生根据教师指定的经典剧本场面进行技术模仿；第二阶段是剧本原创，对学生的故事创意、剧本大纲、重点场面进行阶梯式训练，强调学生的剧本既要技术娴熟，又要有独特的风格和思想。本课程的最终考核方式是学生提交一部独立完成的完整剧本。

外国戏剧史

上海戏剧学院外国戏剧研究一直在中国具有传统优势。上海戏剧学院的创始人熊佛西和李健吾就是外国戏剧的专家。上海戏剧学院的建立是以对外国戏剧的演出和研究为基础的。从上世纪80年代起，上海戏剧学院的一批学者和教授在外国戏剧剧本的翻译和学术研究，以及表导演方法的引进以及都做了大量的工作。“外国戏剧史”是上海戏剧学院传统的重要基础课程之一，除了戏剧文学系外，也是其他系部主要选修课之一。

艺术美学

本课程教学目的和任务：艺术美学是一个民族的美育的思想基础，也是展开有价值的艺术批评的重要前提。《艺术美学》为专业艺术院校学生欣赏、认识和思考艺术，提供了最基本的思想线索。《艺术美学》是哲学的一门分支学科，研究艺术本质、艺术存在与艺术活动的基本规律及特征，该课程力图以当下的艺术存在与具体的艺术活动为基础，阐明艺术的本质与艺术对于人生的绝对价值，树立马克思主义文艺观，揭示艺术的精神实质与人生状况之间的内在关联。

教学基本要求：基本要求：《艺术美学》要求学生掌握艺术的本质，对不同门类的艺术及不同文化的艺术形式能够正确理解与领悟，了解不同门类的艺术审美经验的内在精神的差别，不同文化的艺术精神与审美精神的差异，把握艺术活动与文化精神的密切联系。该课程重在培养学生的人文精神与人文素质，提高学生的艺术修养和审美能力起着十分重要的作用，课程考试以撰写具有学术价值的小论文为主，要求原创。

中国古代书画鉴藏文献导读

从先秦到清末以来的大致60余本代表性画论，从中摘录和书画鉴藏相关的文献，侧重于评述资料。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，对后来的鉴藏有一定的影响。

演艺新媒体交互设计

通过本课程的学习让学生了解演艺新媒体交互设计的发展状况，交互设计的基本原理和方法以及演艺新媒体交互艺术作品的创作流程等。

教学内容是首先通过赏析大量的优秀作品，了解演艺新媒体交互艺术的发展状况。然后通过具体创作案例分析和新媒体交互设计创作工具演示讲解交互设计原理、方法和创作流程。

采用深入浅出的案例分析与演示的教学方式，让每一个学生都能应用常用的新媒体交互创作工具进行演艺新媒体艺术作品的创作与控制。

课程目标是让每个同学都能掌握如何利用新媒体交互创作工具（Isadora）进行演出艺术新媒体交互设计与创作。

期末结业的作业要求是结合演艺新媒体交互设计案例撰写小论文。

中国书法

教学目的：课程通过讲授使学生了解中国书法的变迁与发展，并初步尝试创作。

教学的主要内容：授篆书、隶书、楷书、行书、草书的发展历史和进行初步书法创作。

中国古代艺术理论

使学生了解和掌握中国古代艺术理论的基本状况和各门类艺术的历史及特征和成就。

中国艺术理论源远流长，是中国传统文化的重要组成部分，在世界艺术理论体系中占有独特的地位。为了展示中国古代艺术理论的精华，促进各门艺术理论的融通，彰显中国艺术的传统价值理念，提高艺术高校学生的理论素养，培养与世界艺术接轨的创新型艺术人才，开设此课。

本课程所选，以经典的艺术理论作品为主，选目相对全面，内容相对完整，力争比较全面地反映各门艺术理论的发展脉络。在每门艺术理论之前，用导论进行说明。

本课程略依各门中国艺术渐次发展的顺序，共分六章，第一章为中国古代乐论、第二章为中国古代剧论、第三章为中国古代舞论、第四章为中国古代文论、第五章为中国古代画论、第六章为中国古代书论。前言对中国古代艺术理论进行整体说明。