中国美学史

学时学分：36学时，学分

课程简介：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。

考核形式：考试（论文）

教 材： 讲义

参考书目： 李泽厚《中国美学史》，安微文艺出版社，1999。

叶朗《中国美学史大纲》，上海人民出版社，1985。

西方经典时期妆发造型研究

教学目的：通过讲授西方经典时期妆发造型特色与宗教、制度、思想、风俗、艺术等因素的关联，以及具体的发型、妆容、饰品、服装等元素的解析，使学生了解西方经典时期妆发流行的整体风貌，熟悉古典到现代的造型变迁历程，发现妆发造型背后的时代精神与文化内涵，为今后的艺术创作打下良好的历史造型基础，就如何更好地提取经典中的可“复古”元素，进行重组并合理融入现代设计中进行思考。

教学要求：1、了解西方经典时期妆发造型的基本特色与文化内涵。

2、掌握人物塑造时可提取的造型内容和可表达的规律。

本课程教学主要内容

1、妆发造型概论：生活与美化、 时尚与个性、演艺与塑造三方面归纳介绍生活、时尚、演艺领域的妆发特色和不同功能。

2、古埃及妆发造型、欧洲古典宫廷经典妆发造型 ：宗教信仰、制度、艺术发展等的关联

3、20世纪 20-70年代妆发造型 ：时代精神风貌、妆发流行特质、创意设计表达等方面进行经典造型创新表达的探讨。

本课程教学方式

理论讲授、课堂交流

本课程考核方式

期终以论文形式进行理论考核。平时成绩占30％，期末考试占70％。

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。

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。

中国传统色彩美学

教学目的：通过讲授中国传统色彩与哲学、礼制、自然的关系，以及色彩的尚禁制度、等级制度、历史变迁、文字表达、工艺制作、文化流传等内容，使学生了解中国传统色彩的结构组成，熟悉中国传统色彩的变迁历程，发现隐藏在色彩背后的历史背景与文化内涵，为今后的戏剧创作打下良好的历史文化基础。

教学要求：1、了解中国传统色彩的哲学意义与文化内涵。

2、掌握中国正色与间色的等级制度、视觉呈现、工艺流程、艺术应用等内容。

本课程教学主要内容

1、中国传统色彩的哲学意义与等级制度，阐述色彩与祭祀、五行、礼制之间的关系，以正色与间色、尚色与禁色。

2、中国传统色彩的材质与制作，阐述色彩与季节、材质、工艺之间的关系，以及色彩评价标准。

3、中国传统色彩各色系的组成，阐述其文字表达、礼制变化、材质与工艺等。

4、不同艺术领域中的中国传统色彩，如绘画、染织、陶瓷、建筑中的色彩。

本课程教学方式

理论讲授

本课程考核方式

期终以论文形式进行理论考核。平时成绩占30％，期末考试占70％。

声与歌研究

一、课程的目的：

本课程专为热衷语言表达、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。

二、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。

三、理论教学和技能教学的要求基本要求：

1、树立声音正确审美观，真正找到最优美音色、自然亲切、圆润、有表现力、有可塑性。

2、在掌握声音基本技能的基础上，灵活运用声音刻画人物及表现歌曲风格，追求字正腔圆，声情并茂的表演境界。

3、必须懂得如何保护发声器官的健康卫生，语言发声及歌唱能力的持久性和科学性。

1. 作业要求

1、能运用正确的发声技巧自然轻松表达情感，朴实地表达情感及歌曲的内容，做到音准节奏准确，力求做到声、情、字、表演及风格相结合。

2、通过教学，培养学生的艺术素质，掌握歌唱风格和基本的乐理知识的提高。

3、学期末写一篇不少于2500字的《声与歌研究》理论联系实践文章。

身体声音与歌唱训练

一个能打动观众，感人的声音是建立在演员身体内在的自发性。身体声音课程内容的核心，首先是以觉醒身体内在的生物性，这里的生物性是指身体内在肌肉群，发声器官，神经系统等与呼吸系统的有机连接，在这过程中，以觉察身体自我习惯，建立有效的身体内在空间为声音而做铺垫。再次的教学内容，是进一步开拓身体能量与自然之声，情感之声的共鸣之处。激发语言表达欲望的同时，让身体内在呼吸的共振与情感声音同频。

表演训练与自我开发

课程简介：本课程通过各种各样的表演训练，让各专业研究生接触到当代各种表演训练方法，并身体力行地进行表演实践和探索，使每个同学都有机会激发出各自的“自我潜能”。通过传统表演元素训练、费登奎斯的“动中察觉”、迈斯纳的“重复练习”、迈克尔·契诃夫“四兄弟”的身体训练等方法，使学生在训练中对自己的身体、意识、觉察都得到开发，不断增强自己的感知，提高自己的创造力。

本课程还会让学生做一下即兴表演练习，这些即兴表演基于每个学生自己的专业背景及自己想要表达的故事，学生们可以自行创作出不同的表演作品，不拘泥于形式和内容。

中国古代书画鉴藏文献导读

教学目的：使学生全面系统地研习中国书画史中的艺术风格、历代论著以及绘画著录表。开拓学生视野、提高审美修养和专业科研能力。

教学的主要内容：

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。

教学的主要方式：讲授、课堂讨论及学生自主研究。

理论教学和技能教学的要求：加强学生对中国书画鉴藏的全面理解，增加学生在专业理论知识上的能力。了解时代、环境对书画艺术的影响以及各个时期鉴藏书画的代表观点。理论课为主，实践课选择参考美术馆

作业要求：随堂完成讨论作业，最终完成一篇课程论文，3000字以上。

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）

当代国际戏剧导演技法学研究

《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）

注2：行课时间为每年5月中旬——6月中下旬5周时间（周五晚、周六晚，每次4节。）

戏曲文献学

教学目的：本课程旨在为本校从事戏剧戏曲研究的硕、博士生传授戏曲文献学（包含戏曲目录学、戏曲版本学、戏曲校勘学、戏曲编纂学、戏曲史料学）知识，力图通过该课程的教学，使学生了解中国古代戏曲文献的总体构成、分布状况、文本特征、版本知识、研究现状等方面情况，进而较为深刻地领会戏曲文献学的基本知识及其对中国古代戏曲研究的重要意义，同时掌握中国古代戏曲文献整理研究的主要原则和基本方法，为教学方法：本课题拟采用知识理论讲解与实践经验传授相结合的方法。在讲授戏曲文献学知识的同时，结合讲授者所积累的戏曲文献收集、整理、考订、辨析、运用等方面的实践经验，在讲授中穿插自己所亲历的运用戏曲文献学知识处理实际问题的案例，让学生直观贴切地领会戏曲文献学的重要学术意义，培养学生理论联系实际的能力。

主要内容：本课程涵盖戏曲目录学、版本学、校勘学、编纂学、史料学诸方面的相关知识及实践操作方法。

理论教学和技能教学：本课程注重理论与实践的结合，在教学过程中穿插大量的实际操作案例。同时布置学生完成2次课外作业和1次结课考试。

完片管理实务

教学目的：

从影视制片全流程实际操作层面出发，立足影视制片专业领域，通过“专业体系+实际案例+大咖分享”的课程设置体系，帮助学生完整地了解影视制片管理、让学生与从业者零距离接触，研讨相关案例，学习经验，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制片管理专业人才培养方面的缺失，为学生日后在影视领域的从业之路奠定基础。

考核方式：

课程出勤30%+课堂互动30%+期末作业40%

教学内容与课时安排：

贯穿完片管理的整个体系，对于影视行业的各个职能和内容有初步的掌握，30个课时可分为10-12次校内讲座 + 3-5次校外观摩环节

教学方法：

行业的从业者分享课、项目实践课、观摩课等