中国古代绘画研究

“中国古代绘画研究”是一门以中国古代绘画史中种种问题的研究为主要内容的理论课程，课程从中国卷轴画发展的脉络出发，结合壁画，探讨中国古代（唐宋至十九世纪）不同时期的绘画的风格媒介、技法思想、审美情趣、社会经济、历史背景等问题，讲授在历史变迁中蕴含在绘画中的时代观念，以及从绘画作品中生发出的视觉文化，也为其他理论和实践课程作了内容的补充。通过教学，学生对中国古代绘画这一重要的艺术门类有较深入的了解，对不同时期绘画的时代风格有整体的认识，通过课程积累艺术史知识和增强理论功底，促进相关艺术门类创作观念的丰富和视野的扩展。

影视造型概论

《影视造型概论》课程为人物造型设计专业方向的基础课程，也可为艺术设计专业方向的选修课。本课程以理论教学为主，教授学生学会辨别和鉴赏电视主持人的造型和影视剧中的大量造型，更有很多影视特效化妆造型的最新技术以及大量造型赏析，为学生将来从事影视拍摄工作开拓视野、打好理论基础。

摄影与表达

《摄影与表达》课程是以摄影作为视觉艺术创作的基本手段，以实验性艺术创作作为提高学生艺术创新能力的基本途径，强调多种技术手法的运用，强调理论与实践地结合，有利于艺术视野的开阔，提高学生的艺术创新能力与画面审美控制能力。本课程也强调摄影与其他艺术门类的相互渗透，所以学生们在掌握摄影的思想性、创意与表现方法的同时对于当代艺术、实验艺术、绘画、雕塑等相关艺术形式以及新数字技术都会有比较深入的理解，为以后各专业学习跨界互通打下基础。此课程兼顾前瞻性和实用价值。本课程采用期末创作作品和平日作业的考察形式。

古希腊戏剧的导演创作

本课程旨在带领学生对古希腊戏剧的起源和发展、古希腊戏剧与其他艺术门类的联系和影响，形成兼顾内外、贯通表里的认知。使学生从导演艺术的视角来探究“古希腊戏剧”的运用。扩展导演思维，引领学生对“古希腊戏剧”中体现的诸多元素进行深入剖析和运用，让学生形成古希腊戏剧及其他艺术领域多向联想、互相促进的知识网络，从而梳理导演艺术在实践中对戏剧艺术的继承和科学的发展。

契科夫戏剧导演艺术创作

文本解读：指导学生从契科夫的美学思想、戏剧观、文学、诗学及对生活的看法入手，准确深入地解读文本的思想及哲理内涵，分析文本的风格体裁及艺术特色。

导演构思：在深入解读文本的基础上，进行符合文本思想及哲理内涵的、具有艺术想象力的导演构思，并充分体现契科夫戏剧作品的艺术风格。

艺术实践：在导演构思的基础上，运用一切符合契科夫戏剧作品风格特征的创作方法及戏剧元素，体现作品的思想内涵、揭示作品的矛盾冲突、展现作品生活的内在实质，实践导演构思。

转媒体艺术

“转媒体艺术”课程培养适应现代社会需求的艺术设计人才。课程研究将“转媒体”这一思维方式同时输入，让艺术成为设计的普遍灵感，也让艺术突破时尚设计这一通道，更为广泛地进入生活细节之中。

将培养学生确立有想象力和创造性的艺术设计语言，掌握艺术设计的方法和创作手段。

课程研究的内容：

“转媒体”是一个媒体跨越原有边界转化成另一个或无限个媒体形式，艺术家丁乙为爱马仕设计丝巾、杨福东为Prada拍摄宣传片、宝马赞助周春芽的艺术发现展、日本艺术家村上隆为LV设计图案……迄今为止，世界大的时尚奢侈品牌在与当代艺术进行合作。

“转”是一个彼此传递的过程。当代艺术是直达人内心和观念层面的内在动力。当代艺术的实验性对人的刺激不仅仅是图案、色彩、质感等对应式的联想，而是更深层的艺术创作实践。以艺术为灵感源，让设计面对的关系不是既定、现成的，由此产生更大的可能性，对大众生活可能具有更大冲击力，产生一种解放的可能。

“转媒体”转是一个思想对撞、相互嵌入、裂变的过程，也是将创新能量物化的专业过程。当代艺术是人类文化思想最前卫的，时尚是把这些研究和探索转化为满足大众需求的东西，达到市场化，拥有更多的应用者。让艺术与时尚互动转换，是将前卫需求进行消费，把前沿的探索转成需求。

课程研究视觉影响、情绪影响、色彩影响、情节想象，平面构成、立体构成规律、呈现的结构规律、混合材质的视觉呈现，结构转化的技巧，素材符号等。课程教学将安排学生参观各种艺术设计的展览、参加各种与与艺术设计创意教学内容相关的活动机会。教学注重互动性。

新媒体文化创意与传播案例分析

本课程的教学目的是：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产品创意，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，了解“新媒体+文化艺术”的要素，学习微博、微信、网络视频、网络社区、网络文学、网络动画、网络游戏、网络直播/网红、共享经济、虚拟现实、人工智能及其他新媒体相关的文化产品创意与传播案例，发现其中的内容创意、技术创意及营销创意，学习创意的新思维与方法，了解最新的新媒体形式、创意及传播案例，并在文化产品的创意与传播中加以借鉴，从而推动文化创意产业的发展。

戏剧与影视的互文性研究

探讨戏剧与影视的互文性研究是近几年文艺界的热门话题。很多戏剧名著与影视经典，甚至相关的电视节目都有互相依存、借鉴的人文表达。本课从原始戏剧、国内外经典戏剧、戏曲经典入手，结合相关的影视作品，进一步认识戏剧、影视各自独特的表现手法与叙事结构，并区分他们两者之间的差别。通过探索戏剧与影视作品中存在的互文性的成功表现，运用戏剧独特的元素，深化影视作品内涵的人文表达，探究其涉及技巧、美学等相关领域的美学价值，突出其各自的审美特征。

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。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。

本课程教学以理论讲授为主、课堂讨论为辅，课前需阅读指定的剧本与书目，学期末需完成一篇4000字课程论文作为考核之依据。

艺术理论与美学专题研究

本课程以各专业博士研究生为主要教学对象，兼顾各专业硕士研究生的选修需要。本课程在艺术理论和美学研究领域中选取了约二十个关键性专题，并结合个案分析进行深入讨论。通过教学，力求厘清一些范畴或重要概念的内涵和外延，还原古今中外一些艺术理论家和美学家阐释艺术现象的理路，消除人们在认识艺术现象过程中所形成的一些误区和盲区，从而揭示艺术最普遍、最一般的规律。这是一门具有强烈问题意识的课程，每一个专题我们都试图解答一个重要问题以及附着于这一问题的若干小问题，在追求真相和真理的道路上，我们无法不借助于苏格拉底式的问疑诘难这一“理智助产术”。

中国戏曲史专题研究

从古典走向近代的先声——中国戏剧史上“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。

本课程的的目的，是通过对“花雅之争”的剖析，启示和引领学生们认识或把握中国戏剧发生变革的特点和规律，以为当下中国戏剧向现代性迈进提供某种历史的认识和思考。

戏曲剧作思维

本课程主要通过对元杂剧、明清传奇、现当代戏曲剧作的分析，建立对戏曲剧作叙事规则的基本认识，并探讨其未来发展的可能。本课程授课方式以阅读剧本和讨论为主，小说叙事以及西方戏剧剧本的叙事发展、舞台演出对文本叙事的影响也是重要讨论内容。

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。

Course Outline

Comparative Study of Western and Chinese Storytelling

Course Description: Storytelling - from cave paintings to TV shows - has been a significant feature of human interaction for thousands of years. Because, story is the most effective way of communicating a message in an interesting and entertaining way. Stories engage our emotions, and that is why they resonate with us. We have a compulsion to storify everything around us.

Yet this takes place in different forms and conventions in the West and in China, which is what this course is designed to deconstruct and analyze. How do Chinese and western storytelling compare? What are the main characteristics of storytelling in both sides of the world? How do we spin fantasies? How do we devour novels, films, and plays? And how do we unfold the simplest events as narratives? How do we develop characters and drive stories forward in Chinese and western ways?

All such questions make up the core analytical themes of this course, which is unique in its inquiry and innovative in its approach.

Course Objectives: To explore main characteristics of Western and Chinese storytelling in a number of areas such as literature, film, theatre, anime, gaming and advertising with a view to create new avenues for students, future storytellers, to reach out to global readership and audiences and expand the reach of their creative works.

The course also aims to introduce and highlight fundamental notions and elements of Chinese storytelling and help expose global readers to it by examining how Chinese stories in different forms symbolize the virtues of Chinese life.

Student Learning Objectives/Outcomes: Students are to be equipped with necessary theoretical and practical knowledge to bridge the gap between Chinese and Western storytelling so that they can produce creative work for a global market and audience.

Assessment Overview: Student homework, presentations, active participation, attendance, and exam papers will be assessed in line with the STA rules and regulations

Instructional Method: An interactive approach will be adopted via class teaching, lectures, presentations, classroom discussions, invited speakers, individual help with student work, and portfolio&brief-building.

Required Course Materials: A reading list as well as examples of literary and audio-visual works to be provided during the course of teaching.

Schedule of Activities: In-class discussions, interactive presentations, invited speakers, visits to relevant museums and places of interest.

Plagiarism Announcement: Students are strongly encouraged to respect copyrights and requirements of academic study by avoiding any acts of plagiarism during the course of their homework, exams and other course-related activities.

Reading List: To be provided.