课程简介

《当代戏曲经典的文本生成》

本课程在相关课题已有成果基础上开设，旨在以戏曲经典的文本生成为切入点对当代戏曲史相关问题进行宏观把握，并通过讲授和讨论提升学生的学术水平，包括了解最新的研究成果、树立正确的研究观念、掌握重要的研究方法等。本课程选取京剧《白蛇传》、越剧《梁山伯与祝英台》、黄梅戏《天仙配》、昆剧《十五贯》、莆仙戏《团圆之后》、越剧《情探》、京剧《智取威虎山》七部当代戏曲经典，通过资料爬梳还原它们文本生成的经过，重点梳理版本谱系，总结优秀的编剧技巧。并进一步探寻剧作家不断修改的内外因，揭示重要戏曲政策、举措介入戏曲文本创作的具体路径，在作家主体与时代环境之间建立关联。在上述过程分析的基础上，还将依据“文学生产”理论、“文学场”理论对1949年以来不同时期戏曲剧本创作各环节的工作方式及相互关系进行考察，引导学生对是什么引发戏曲剧本的生产，而它又是如何被生产出来的等诸多问题进行思考。这本质是对戏曲剧本创作规律的抽象概括。与此同时，本课程还将对当代戏曲史料类型和分布情况进行介绍，告诉他们收集史料的具体途径。而在对具体现象、规律总结时，不仅给出结论，也告诉学生这些结论是借助哪些方法、通过怎样操作得出的，使他们掌握正确的研究方法。

《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。

《偶元素应用研究与创作》

木偶艺术至今已有2000多年历史，是我国国家级非物质文化遗产，同时也是世界国际性戏剧剧种。其真正的魅力在于其舞台想象力，可为人所能，也为人所不能。中国传统偶剧大部分以偶为主体，完全运用偶来完整的表演故事。但随着现代艺术青年国际性视野的开拓，艺术跨界融合的不断尝试，木偶艺术也渐渐趋向于现代化发展，更多的成为一种元素或符号，被广泛运用于各种其他戏剧舞台表现及呈现上。

该课程以实践与理论相结合的教学为中心，在继承与弘扬中华民族传统文化艺术的基础上，汲取世界偶剧艺术精华，融合当代戏剧创作理念。通过观摩、介绍、讨论、研究等教学方法，使学生正确初步认知“偶”的艺术。逐步让学生了解一定的偶剧创作思维，以实践尝试感受偶的生命力，通过大胆的想象创作与表演张力将偶趣的转化作为训练重点目标。联系古典与现代，比较东西方偶剧艺术，运用游戏法、肢体模拟法、空间探索法、音乐引导情感体验法等，以全球化的视野着重于探索偶的艺术情感表达。旨在创新探索过程中找到中国木偶艺术的发展可能性。也试图，为学生在未来创作任何艺术作品中，可以让这门中国传统文化——“偶”的艺术为己所用。

《戏曲剧目研习——京剧小生》

本课程教学目的是，通过对传统剧目的学习, 积累戏曲程式手段，掌握传统戏曲的表演美学；通过自己的亲身实践，体会戏曲的唱、念、做、舞的综合性，戏曲的节奏性，戏曲程式的韵律等特性；通过以上训练，培养学生的戏曲表演形象思维。

要求：小生是戏曲中比较年轻的男性角色。小生的特点是不戴胡子，扮相一般都是比较清秀、英俊。要求学生基本掌握所学小生行当的唱、念、做、舞等艺术手段；尤其是唱、念都是真假声互相结合的表演特点；学会传统剧目中角色交流与适应等表演特色。

《经典平面设计案例分析》

任何设计是有目的的策划，平面设计是这些策划主要采取的形式之一，也是根本。它是集美术、艺术创意、综合材料和数字技术于一体的综合性内容，也是集创造力、专业知识和操作为一体的综合性技能。一个设计作品的优劣，应该看它是否具有感动他人的能量，是否顺利地传递出信息，事实上它更象一种与特定目的有着密切联系的艺术。因此，平面设计通过文字和图形把信息传达给受众，让人们通过这些视觉元素了解设计师以及商家的设想和计划。《经典平面设计案例分析》课程内容涉及到平面设计的多方面，阐述了平面设计的概念、历史、分类、原理和应用，以及现代设计的发展以及设计工作者须具备的职业素质等知识。同时以平面设计发展史的几个关键时期作为时间轴，列举了几位最有影响力的设计师及其作品，深入浅出地对设计作品进行了理论分析。

《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。

《新时期中国电影表演美学史述》

 本课程通过对新时期电影表演美学思潮的文化和艺术分析，并由此推及到电影表演美学的基本原理及其创作特征，既有宏观的大文化和大美学阐述，从学术学理上思辩电影表演的艺术目标、方法和途径，又有个案的微观解读和评析，使电影表演美学观念具有具体而实际的应用能力，从而使学生建立对电影表演美学的完整认识和理解，并使之对电影表演美学的认识能够提升一个台阶和层次，且具有转化为实际艺术创作的能力。

《中国古代书画鉴藏文献导读》

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。书画鉴赏、鉴定与收藏，是历代书画家和收藏家非常关注的问题，也是也是艺术学理论学科中艺术史与艺术实践的重要内容。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。以古代画论个案来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，从而提升学生的艺术审美和学术研究能力。

《演员表现力训练》

通过36课时的训练，拆解演员基础训练中掌握的台词、形体技巧，讲授其在演员创作过程中的作用，以及台词、形体相互配合表达人物的基本原理与规律。使受训练者了解演员创造角色过程中，在分析理解人物的基础上，表现人物的基本原理与技巧运用的基本原则。

《传统戏曲舞台形态与文化》

本课程是从文化角度对传统戏曲舞台形态进行的研究。目的在于：

1，系统介绍戏曲舞台知识，为学生全面了解戏曲舞台并进一步研究奠定基础。

2，阐释、揭示此种形态的发生、发展、变化的文化意义。

教学任务，简言之，就是教会学生看戏——完成从“看热闹”到“看门道”的转变，以适应戏曲专业要求。进而要求从深层文化背景中引发思考，为进一步的研究奠定基础。

《表达性艺术治疗理论与实践》

表达性艺术治疗是将音乐、舞蹈、戏剧、绘画、诗歌等艺术形式应用于心理疗愈的方法。它能够广泛地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。该学科本身并不在于研究与别的学科理论的关系，而在于研究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，可将他们的艺术技能应用于表演、艺术教育之外，从而使得他们可以有更多的就业方向发展空间。

《非物质文化遗产理论与实践》

进入21世纪以来，我国非遗保护理念与模式以及保护实践不断发展，在传统音乐、传统舞蹈、传统戏剧保护方面取得较大成绩，也积累了经验。本课程以上海木偶皮影戏为例，帮助学生认识和了解非物质文化遗产保护的学科发展、理论体系和实践途径，并掌握基本的田野作业方法。本课程既注重国内外非物质文化遗产保护理论和经验的学习与探讨，更注重通过田野调查和实践体验增强学生对上海一地木偶皮影戏抢救、保护、传承的认识。拟在理论学习的基础上，带领学生到崇明、奉贤等地考察上海木偶皮影艺术发展及其保护策略，使学生掌握基本的田野作业流程、田野报告写作策略等研究途径和方法，并在此基础上反思上海木偶戏保护与传承中存在的问题。希望通过课程研讨和考察，使学生从书斋研究走向田野，拓宽跨文化研究的视野。

《新世纪中国纪录片研究》

新世纪以来（2000-2020），中国纪录片在创作、传播、市场化等方面都有很好的表现，成为文化界、学术界和一般受众关心的一个艺术门类。

纪录片是真实反映现实生活的一种艺术类型，中国纪录片记录了社会发展进程，尤其是转型中社会的方方面面，有助于学生了解传统文化、认识国情，增强民族自信与文化自信。

本课程分为三个板块，第一板块以类型为线索，对近二十年的中国（电视）纪录片在创作、运营、传播上的特征进行梳理，以具体的代表作品作为案例剖析、鉴赏；第二板块为纪录电影与网络纪录片专题，对这两个近年来引人关注的范畴加以介绍；第三板块侧重于讨论纪录片传播与产业化。整个课程还将结合授课教师本人积累的丰富的纪录片创作与管理实践经验，对学生进行适当的技能指导，有助于增强学生的实践能力。

本课程已进行了三轮讲授，每次都进行观点与案例的调整、充实，受到学生普遍欢迎。

《文人与设计》

中国古代的设计艺术是世界设计艺术史的重要组成部分，本课程以园林、家具、茶具和文房设计为切入点，介绍和梳理中国古代设计艺术水准在明末达到世界设计艺术史上的高峰这一重要现象。通过上述四大类分支单元内容的阐述，使学生在了解丰富艺术史料的同时，认识和领悟中式设计持续发展变迁的轨迹，以文人审美对设计艺术的影响为重点，建立起清晰的通识知识框架，进而为表演艺术和视觉艺术的未来创作打下良好的历史文化基础。主要教学内容：1、文人设计的历史沿革；2、影响文人设计发展的重要思想背景；3、园林、家具、茶具和文房等不同设计艺术类型中，文人理想与情怀的具体表现方式；4、文人设计的思想与形式可能对当今设计艺术所提供的启示。

《拉班/芭特妮芙动作体系》

本课程拉班/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，它是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。本课程教学目的是让学生能够从宏观和微观层面理解并运用LBMS，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。教学过程采用理论与实践具身化相结合的方式进行，通过团体学习互相体验、观察、分析并分享，充分实现集体的互动，感知内在的自我，链接外部世界。

《话剧剧本创作实践》

本课程是采用高强度训练方式，并结合系列延展教学活动的剧本创作实践课程。 本课程为全院选修课程。 培养学生掌握编剧思维，形成个人创作的美学观念、写作习惯；针对学生不同个性、经历、特点，引导其发现并建立自身创作观念、创作风格、创作方法。 完成多部完整作品，孵化呈现当代中国精神世界的具有国际视野的戏剧作品与人才。 摸索适应当下的新型进阶型写作教学培养模式。

《古希腊戏剧的导演理论基础及创作实践》

《古希腊戏剧的导演理论基础与实践创作》课程由韩雪松教授创立于2019年，旨在通过对戏剧的起源——古希腊戏剧的深度理论研究及舞台实践，带领学生对其起源与发展、其艺术特点与社会意义，以及其与其它艺术门类间的相互关联与影响，形成兼顾内外、贯通表里的认知，并在有限的课程时间内，达到广度足宽、深度足厚的理解。课程特点亦在使学生从导演艺术的视角，探索古希腊戏剧的舞台运用及外延拓展，帮助学生打开导演思维，引领学生对古希腊戏剧所体现的诸多元素进行深入剖析和实践，使学生在古希腊戏剧以及其它艺术领域内，架构起多向联想、相互促进的知识网络，从而梳理导演艺术在舞台实践中对戏剧的继承与发展。（500字以内）课程不仅要求学生在文本和文献资料上对古希腊戏剧进行导演的案头分析，同时要求学生以古希腊戏剧剧本为基础，进行导演工作最关键的实践阶段——剧目排练，使学生从导演艺术的视角扩展导演思维，并引领学生对古希腊戏剧所体现的诸多元素（仪式感、歌队、面具、角色的产生、剧本的形成等）进行深入剖析及掌握。学生将通过本课程一定程度上完成对古希腊戏剧理论研究及实践经验的知识储备，具备对古希腊戏剧“探讨有理可循、排练有据可依”的能力，并以此基础发散思维，在未来的艺术创作中综合且立体地实现文本与舞台的双重构建。

《文明戏专题研究》

文明戏是中国话剧运动进程中重要的历史阶段，由于文献和认知方面的原因，对于文明戏的研究存在着较大的历史误区。本课程以民国时期的历史文献为第一手资料，详尽剖析了文明戏发展的各历史阶段的主要特点、重要人物、主要剧社和演出剧目等，并指出文明戏的沿革变迁是与中国现代话剧运动并行的两条线索。文明戏在其发展的过程中，曾与传统戏曲和新兴的电影之间，有着较强的互动：改良戏曲对于早期文明戏有着极大的影响；20世纪20年代之后诸多的文明戏从业者对于默声电影的发展同样起到重要的作用。文明戏的进化是与上海都市文化的发展密不可分的，随着上海都市公共空间的日益拓展，游艺场所、百货公司、现代饭店等都成为文明戏演剧的场所，使得上海城市文化地标的发展空间繁荣。与之同时，文明戏自其发轫之初，便步入了旅行演出和职业演剧的道路上，为日后现代话剧的职业化演剧开创了先河。

文明戏在斯氏演剧体系进入中国之前，长期使用“演员优先”的演剧形式，不仅在舞台上塑造了诸多的人物形象，亦使得话剧的受众面得以迅速地扩大，为日后话剧市场的繁荣奠定了基础。

在其不断演化的过程中，文明戏逐渐地汲取了文学的滋养，专职的编剧群体和职业渐渐形成，为其日后的进一步发展提供了技术的支持。

《现代德语戏剧代表作品赏析》

本课程是外国戏剧史课程在德语戏剧史方向上的延伸，以现代德语戏剧发展史为基本线索，辅之以德国文化史和思想史的背景知识，选取历史发展节点上的代表作者和作品进行深度解析。具体包括自然主义戏剧、表现主义戏剧、文献剧、大众剧、后剧场和新文本剧作等。要求学生在认真研读剧本的基础上，结合不同版本的剧场呈现进行作品的比较分析，能够深度挖掘和阐释作品的内涵。

《中外舞蹈经典作品赏析》

《中外舞蹈经典作品赏析》是面向上海戏剧学院所有专业方向研究生开设的一门任意选修课程，共36课时。本课程以中外舞蹈经典作品赏析为中心，兼顾艺术作品赏析的一般原则与方法以及舞蹈作品赏析的特殊原则与方法，在介绍舞蹈赏析基础知识的基础上，从中外不同类型舞蹈如西方芭蕾、中国芭蕾、西方现代舞蹈、中国现代舞、中国古典舞、中国民间舞中选取代表性作品，引导学生从了解作品创作背景、艺术特色、审美意蕴出发，深度挖掘并提炼这些中外经典舞蹈作品中所蕴含的文化内涵与社会价值,包括艺术家的人生选择、职业精神、创作观与艺术观等相关内容, 科学合理拓展舞蹈作品赏析课程的广度、深度和温度，从国际、文化、历史等角度,增强课程的知识性、人文性和趣味性,提升课程的引领性、时代性和开放性。同时，以“课程思政”为导向，在教学过程中选择合适的教学案例、设计合理的教学环节，引导学生增强“立足时代、扎根民族”的意识,树立正确的艺术观,提升学生的审美认知和人文素养，增强文化自信，并从教学活动中获得个人健康成长的启示。

《媒介表演学》

本课程旨在提高戏剧学院本科生的媒介表演能力，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）、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。 教学主要内容：将表演学理论导入媒介传播领域，通过戏剧、影视中的经典场景，比如办公室政治、职场关系、婚恋现象等等，用各种不同的主题传授社会表演中特殊的身台形表，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、案例讨论（如杨超越、李佳琪、耿爽）。 期末考查占30%，平时成绩占70%。

《戏曲剧作思维》

本课程是戏曲剧作理论的提高课程，它着眼于大型戏曲的创作，将涉及戏曲叙事的规则细化为单个要素，理论辅以实例分析，提高学生对戏曲剧作思维的理性认识，把握戏曲创作的艺术规律，并进而提高鉴别、分析剧作得失的理论能力.本课程分为上下两部分，上半部分中，由任课老师每节课选取三到四个不等的同题材剧本进行分析，比较不同剧作的叙事模式和技巧，分析其得失，后半部分则学生以小组形式分析剧本，老师从旁指导为主。

《莎剧电影研究》

本课程以追溯和查变的方式，考察了默片借助戏剧，尤其是莎士比亚经典戏剧所具有的叙事模式、制作模式、审美模式等由技术逐步蜕变为艺术的历程；同时，顺流而下，进一步深入到有声片时期，叙事手段的丰富更加激发了电影对莎剧的创改需求。从有声台词的启用，到莎翁戏剧思想的深究，从商业性的类型片启发，到莎剧时空结构的多变对电影叙事结构的影响，从戏剧表导演艺术对电影表导演艺术的润泽，到传播经典文化提升电影观众审美水平的功效，莎士比亚经典戏剧对电影都做出了难以估量的美学贡献。

《中国艺术史》

本课程系统讲述中国的视觉艺术发展演变历程，依据时间发展序列，结合不同阶段艺术风格演变，讲述史前文明与陶器时代、夏商周与青铜时代、秦兵马俑到中国古代人像艺术、汉代造型艺术、魏晋南北朝时期的佛像艺术与绘画、唐敦煌艺术与宫廷画、宋元山水画的境界、明清艺术及当代等。

《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。

《昆曲艺术》

本课程的教学内容主要包括以下几个部分，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5、昆曲剧团的实际情况

《京昆小生表演理论与实践》

戏曲艺术是中华民族传统文化中的瑰宝。其特点是用音乐化的对话和舞蹈化的动作去表现生活，即“无声不歌，无动不舞”，将文学、音乐、歌唱、舞蹈、美术、武术、杂技等众多艺术形式以一种标准聚合在一起，在共性中体现各自的个性。综合性、虚拟性、程式性，是中国戏曲三大主要艺术特征，凝聚着中国传统文化的美学思想精髓，而在戏曲百花园中昆曲有着“百戏之母”的美誉，京剧更是吸收各家之长，被世人称之为“国粹”。

《京昆小生表演理论与实践》课程的开设在课堂形式上采用了理论与技能实践相结合的方式，利用丰富的图像资源（影像、图片和舞台道具），拉近同学们与京昆小生行之间的距离。课程安排了针对京剧与昆剧小生行的艺术特点、流派形成、经典剧目的分析以及教授京昆经典小生剧目片段，旨在为同学们细致的剖析京剧与昆剧小生行当的灿烂文化，吸引当代青年人走进剧院，来欣赏、来研究、来感悟京昆小生行艺术魅力，从而更加坚定文化自信，振奋民族精神。

《中国本原文化与造型艺术》

第一章：中国本原文化概论。第二章：太一混沌 化分阴阳。第三章：母体水盆、生命旋转和太阳崇拜。第四章：生命之树：中国本原文化通天观。第五章：中国本原文化神祗造像（一） ——抓髻娃娃。第六章：中国本原文化神祗造像（二）——傩神、农神、战神。第七章：中国本原文化神祗造像（三） ——商周青铜器纹饰。第八章：中国古代造型艺术：语意与“羽翼。第九章：中国造型与绘画艺术：写意精神

《表演练声课》

教学目的：帮“你的乐器”——身体——进行调弦，放飞天然嗓音，找到最简单、最省力、可持续发展的健康发声方法，不论将来从事表演职业与否，都可以在当众表达和表演中游刃有余。培养批判性思维，辩证地审视大多数人认为理所当然的内容，让感知和经验的视野得以扩展，学会检索声音训练为主题的知识结构，从而辨识中西方声音训练的异同，树立民族自尊心、自信心。 教学主要内容：将神经学、解剖学和东方（中国）哲学思想导入声音训练，融通东西，理论联系实践，在了解发声器官、肌肉、生理结构及身体相关运作机制的基础上，结合经典表演训练方法包括：迈斯纳方法、迈克尔·契诃夫方法等，通过戏剧、影视作品比如《李尔王》《玩偶之家》《欢乐颂》等等的经典片段进行排练，锻炼学生在与对手交流中，学会“真听、真看、真感受”，并及时做出相应的真实反应。 期末考查占30%，平时成绩占70%。

《表演训练与自我开发》

本课程通过各种各样的表演训练，让不同专业的研究生可以体验到各种表演训练方法，并身体力行的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”。通过戏剧游戏、表演元素训练、“动中觉察”、“重复练习”、“身体姿势”等实践类的课程内容，使学生在训练中对自己的身体、意识、觉察都得到开发，不断增强自己的觉知，改善注意力，提高自己的创造力。 本课程还会基于每个学生自己的专业背景，及自己想要表达的故事，结合即兴表演，使学生们不拘泥于形式和内容，可以自行创作出不同的表演作品。

《表演基础训练》

我们的表演基础训练课是从表演最基础的认识自我开始，通俗易懂的语言加之单人就可以在家练习的训练方法，让学习者自身具备的三感两性五觉最原始的感官得到训练，我们通过原力觉醒、肌体之悟、三生万物、因果结构等4个板块由浅入深，训练学习者的生产材料，对于表演者的原始生产资料的训练是表演最基础的训练。基于人类表演学的表演前训练第一阶段的表演前训练即是专业表演训练的基础，同时这一阶段的课程也适用于非职业演员的训练，这部分的表演训练可以惠及普通人以提升日常生活中人们的表达与交流，特别对成长中青少年的表达及交流能力的提升大有益处。这只是我们体系的第一部分，我们本阶段体系训练的目标是：打破专业演员的表演和生活中表达过程中的表演它们中间的那堵墙，我们的表演是往生活中延伸的，表演是伴随每个人一生的行为，提高表演能力的学习训练也可以伴随我们一生。

《镜头前表演》

长期以来，戏剧类院校的表演课大多按照观察人物练习、无实物练习、舞台行动练习、单人小品练习、双人交流小品练习、小说改编片断排演、经典剧目片断排演、毕业大戏等流程进行，偏重于舞台而忽视镜头前表现，缺少了眼下社会上居于强势地位的影视表演方面的训练。尤其遗憾的是，长期专业训练形成的所谓的“舞台腔”、“夸张的肢体动作”反而饱受诟病，被误解为“还不如不学”。舞台表演训练对于演员的锻炼而言其重要性毋庸赘言，但镜头前表演训练的缺失，成为大多数本科教学设置中的痛点。其实，对于一名合格的舞台剧演员，从舞台到镜头需要的只是一点点的“转换”。这种转换是单向的，缺少功底的影视表演从业者很难走上舞台塑造角色，而一名舞台剧演员很容易“触电”。本课程的教学目标即在于在舞台表演的基础之上，利用一定的影视器材，按照影视拍摄的要求进行调整和适应，以冀在走出校门之后能够更快更好的适应表演工作，为面向影视拍摄而完成“临门一脚”。 更确切地说，它是一种职前“矫正”。

《人工智能导论》

人工智能是指研究、开发用于模拟、延伸和扩展人类智能的理论、方法、技术以及应用系统的技术科学。本课程将致力于讲授人工智能相关技术基本概念知识、实验实践以及行业应用，涵盖人工智能平台介绍、处理技术以及深度学习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和人工智能需求；掌握人工智能的典型模型构建和学习算法，并能将所学的人工智能方法用于典型的数据处理、分析和可视化交互的应用场景中去。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，结合可工程化的人工智能方法，基于典型的工程案例完成简单的人工智能系统构建，从而具备人工智能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。

《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。

《西方美学史》

《西方美学史》是艺术学理论专业的基础必修课程，也是其他艺术专业的基础选修课程，它是对本科阶段《艺术概论》《美学概论》的进一步系统化、专业化的知识要求。本课程从西方美学发展的重要历史时期和主要美学家两方面入手，重点接受具体的美学理论、美学问题和美学家的思想，并就一些重要的观点进行研讨，其主要目标是厘清西方美学发展的基本脉络，掌握一些重要美学家的思想及其观点，学会运用这些理论解答问题，从而培养学生的文献阅读能力、逻辑思维能力和运用理论解决实践的能力，这是一门具有强烈历史意识、理论思辨色彩的基础课程。

《文化产品新媒体营销》

“文化产品新媒体营销”作为全院的任意选修课程，旨在使文化艺术相关专业的研究生（含博士生）学会利用新媒体进行文化艺术的传播、推广与营销，理解新媒体与创意产业的关系，掌握新媒体营销传播策划、网络硬广告及谈判策略、网络视频/短视频营销、微博营销、微信营销、网红与直播营销、网络社群营销、热点借力营销、网络事件营销等的特点与营销策略，并了解文化艺术新媒体营销的未来发展趋势。

《当代艺术主题研究》

《当代艺术主题》是介绍自现代艺术以后，艺术所发生的深刻变革。同学们通过这门课程了解到当代艺术的发生和发展的基本线索。以及产生当代艺术的美学和哲学思想所对应的当代艺术的形式和艺术思想。当代艺术是正在发生的艺术，当代艺术也慢慢地深入我们当代生活。了解当代艺术其实也是了解当代生活。技术革新是艺术发展的物质动力，西方艺术始终伴随着科学技术的进步不断演变，而20世纪90年代以来计算机和数字成像技术的突飞猛进大大改变并丰富了当代艺术的创作手段。装置艺术、行为艺术、数字艺术(包括影像、摄影和网络艺术)是西方当代艺术的主要门类，手工绘画和雕塑再一次退到国际艺术舞台的边缘。美术再也不能称为“视觉艺术”，通过声光电等多种技术手段和媒介的同时运用，当代艺术已经变成了可以同时作用于人的视觉、听觉、触觉和嗅觉等各种感官的“多觉艺术”。对审美的回归是当代艺术的总趋势，这一趋势显示了人类审美意识的永恒性和坚固性。杜尚的现成品装置艺术曾是反艺术、反美学的观念主义象征物，而在当代艺术中，包括装置艺术、表演艺术和影像艺术则获得了一种崭新而完善的美学形式。此时，“人人都是艺术家”的观念也已过时，除了材料的讲究，当代艺术家尤其重视作品的制作，各种新的创作方法、特别是计算机技术的应用使得当代艺术创作成了拥有特殊技术的专家的专利。许多当代装置、影像和摄影作品不仅具有引人入胜的魅力，甚至达到了美轮美奂的境地。除了艺术自身的种种变化，当代艺术的创作与传播也出现了新的方式。团队式的生产和商品式的营销日益成为当代艺术家普遍采用的发展策略。艺术的外部关系也变得空前复杂，艺术与经济、艺术与商品、艺术与市场、艺术与时尚、艺术与生活的关系从来没有像今天这样变得如此密不可分、浑然一体。当代艺术尚在路上，它的未来不可预知，唯一可以断定的是，它将随着时间的推移和人类的延续不断前进、不断更新。

《演唱基础课》

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。

《视点方法表导演基础训练》

本课程训练和教授的内容为“视点方法”（The Viewpoints），它是美国导演安·博格（Anne Bogart，1951—）从美国编舞家玛丽·奥芙丽（Mary Overlie，1946—2020）发明的现代舞编舞技法“六视点”（The Six Viewpoints）中，整合、改造和发展出的一套演员训练和剧场导表演创作技法。从政治角度看，视点方法既不是左的人为干预，也不是右的自然放任，而是在两者之间寻求一种强调社会共同体的责任与共识的自发秩序，这使其为用戏剧的方式让个人记忆与社会政治生活彼此间的互动恢复活力提供了可能，尤其是在冷战后至今。而从哲学角度看，视点方法中既包含中国道家哲学的无为、内观和道法自然，又包含柏格森（Henri Bergson，1859—1941）生命哲学的直觉和冲动，这使其成为20世纪西方文明主动与东方文明融合交汇这一普遍思潮和方法论的典型代表，它最终落实于开发舞台动作和集体即兴创作。视点方法及其理论是一个充满才华的发明创造，它基于对戏剧艺术本质的深刻理解，并给予了简单明确的回答；它不仅限于创作方式上的解构，同时也通过回归戏剧艺术与历史勾连最深、与人类存在息息相关的基本事实，来重新创造一种新的剧场语汇和一套哲学化的导表演技巧，通过言说这种原创的戏剧语法，对传统的剧场语汇发起冲击和挑战，达到了戏剧艺术革新的惊人效果和成就。

《当代中国话剧演出批评》

主要围绕20世纪50年代至今的话剧演出展开教学，纵览当代中国话剧演出批评史，总体概括不同历史阶段评论界对话剧演出的反响。从每个历史阶段择取重要的演出剧目，搜集当时的评论资料，了解剧评人就舞台布景、剧情设计、人物形象及观众体验等方面作出的分析。同时，适当选择当下的重要演出剧目展开评论，提升鉴赏能力。

《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。

《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。深度探讨文化作为人类生存基底层思维的文化本质。建构文化研究的历史纵深、梳理中华民族文化心理的历史变迁及其深层原因。探讨后现代文化面对现代性后果的忧虑。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。

要求学生基本掌握文化的定义，拥有基本的历史唯物主义文化观，简要了解中国文化和思想史，当前我国文化软实力建设现状和文化强国战略，了解后现代文化基本文化诉求。

《爱尔兰名剧选读》

爱尔兰文学名家辈出、民族特色鲜明。本课程选取爱尔兰戏剧史上重要剧作家王尔德、萧伯纳、贝克特等人的代表作，结合视频表演，进行文本细读，开展主题讨论，以点带面帮助学生掌握一个作家的主要风格及一种戏剧流派，剖析剧本时注意结合时代背景，拓展社会历史知识，适时插入爱尔兰戏剧与中国文学的关系，引导学生从中外文学关系的视角探讨作品，开阔学术视野。

《古希腊戏剧专题(研讨课)》

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与衰亡、作家与作品、剧场与演出，以及古希腊戏剧与古希腊神话、史诗、政治、宗教的关系，二是亚里士多德《诗学》及其相关问题，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。本课程为研讨课，每次课程围绕相关问题展开研讨，学生需在课前完成指定书目与论文的阅读。

《戏偶及物件剧场》

偶物剧场盛行于欧洲，表演者以戏偶、对象、影像、光影和声景等创作媒介，结合自身演绎，在舞台上带出各种诗意或隐喻，藉此扩阔演出在「故事之上」的幻想和解读空间。偶物另类剧场的跨界，包含了手作、多媒体、视觉及表演艺术，在这个奇异的领域里，灯光不只是照亮舞台的器材，对象不只是演员的道具，它们与声音、影像，全都可以摇身一变成为主角，独当一面去为你说故事，藉此增强演出的内在意涵与可观性。课程将引领学员进入偶师的视觉，发掘日常物的喻意，提升学员对剧场物质更广阔的感知力，再了解及练习偶物操作，打开创作人与物共演的可能性，重新体会并创造偶物在戏剧中的喻意与可演性。

《情境中的声与歌训练研究》

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。

《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。