课程简介

《探索声音的治愈性》

《探索声音的治愈性》是一门新型的专业基础课，学生们将通过九周系统的探索，从呼吸的意识与身体放松出发，逐步过渡到引导声音共振与情绪关系。运用生物肌理与声音力学知识、美学和辩证哲学的内在理论为训练实施基础，形成身心统一的能量体。从“量子意识”到“量子纠缠”，这是一场有趣的旅行：藉由共振调整、校正自身的频率，重回内心宁静平衡的曲调，找回内在秩序、出崭新的生命之曲。从多层面、多视角去深入认知、探究、进入音声共鸣疗愈的学习与实践。

《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。

《文人与设计》

本课程以中国古代文化史的宏观视角，主要讲述明末以来文人设计艺术的发展历程，重点呈现园林、家具、茶具和文房四大门类的古代设计艺术成就。以文人的美学理想为主轴，以各门类设计艺术的代表作品为辅助线索，综合呈现与分析了中国古代设计艺术门类与风格的发展变化，为学生带来全方位的历史与美学信息，充分增强他们的文化自信与创新精神。本课程是视觉艺术与设计及绘画专业MA和MFA学生的专业必修课，也是舞美、导演、戏文、表演、艺管等专业硕士、博士生的重要选修课。

《戏曲史研究方法》

本课程通过专题形式对中国戏曲研究的九个前沿领域——戏曲口述史研究、戏曲批评史研究、戏曲观念史研究、戏曲史学史研究、戏曲报刊研究、戏曲生态研究、戏曲改革研究、戏曲现代戏研究、戏曲文化研究，进行介绍，主要内容包括该领域的缘起与现状、基本学术思路、相关理论依据、主要研究方法、代表学术成果、最新研究动态、待突破的瓶颈，未来发展趋势等，涉及三个维度——学术史、方法论和戏剧理论。教学采用知识讲授、话题讨论、微课题研究相结合的方式。

《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。

《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、魏晋南北朝佛像艺术与绘画、唐敦煌艺术与宫廷画、五代宋元山水画的境界、明清艺术及当代等。

《未来展演设计》

本课程是上海戏剧学院为研究生开设的一门全院课程，旨在通过理论与实践相结合的方式，培养学生在展演设计领域的创新能力和实践能力。结合理论与实践，通过课程，学生将掌握未来展演行业的全面技能，探索前沿创新、AI科技应用、虚实结合的沉浸式演绎空间。学生通过课程学习沉浸式未来展演设计——从历史内涵到未来AI科技的探索和实践。带领学生参与创建上海戏剧学院的校史和未来戏剧创新展厅，探索前沿的未来展演技术，学习高薪科技，结合虚拟现实与现实世界，设计和打造沉浸式展演空间。学生将有机会与知名设计师共同研究、策划和实施实际项目，提升专业技能和综合素质。

杨青青教授与上海天文馆、微软展馆等总设计师、德国艺术家ALEXANDER BRANDT教授共同研究、策划、设计、制作并搭建实地展厅，如学生参与创建上海戏剧学院的校史和未来戏剧创新展厅和展示等，旨在为上海戏剧学院和上海戏剧节、校庆等活动创造一个新的里程碑。帮助学生利用课堂实现国家专利、著作权等成果的转化。

【课程概述】

理论+实践：课程包括理论学习和实践操作，确保学生在掌握基础知识的同时，能够在实际项目中得到锻炼。

项目参与：学生将参与到实际项目中，创建上海戏剧学院的校史和未来戏剧创新展厅，提升实践能力。

合作研究：与知名设计师一起共同研究，策划和设计展厅，为学生理论联系实践提供高水平的学习平台。

【内容设计与实践】

展览策划：学会根据主题、脉络和框架的逻辑策划一个完整的展览。

文化挖掘：深入挖掘文化内涵，有效准确传达展陈内容。

AIGC工具使用：使用AIGC等工具优化展陈内容，让历史活起来。

历史舞台设计：设计一系列的历史舞台来演绎上海戏剧学院的动人故事。

空间打造：学会用装饰材料、施工工艺、灯光和媒体来打造沉浸式空间。

技术探索：探索前沿的技术和演绎手法，参与创造未来戏剧教育的场景。

【专业和技能】

展示策划与剧本编写：热爱讲故事、具备研究精神和良好的语言功底。

展示表现设计与深化：具备良好的想象力和手绘能力，熟练操作SKP、3Dmax、CAD等软件。

项目管理与质量管控：综合能力强，具备带领团队的能力，能够进行良好的质量、成本与时间管控。

媒体演示内容制作：具备创新思维，热爱视觉研究，熟练操作视频、三维和AIGC软件。

未来演示系统规划：热爱AV设备、人机交互、电子与软件开发，具备一定的软件编程或系统集成经验。

《微短剧创作》

针对当下微短剧迅速发展的势头，以行业为背景、实践为核心，采取项目制的方式，深入考察微短剧的发展脉络，叙事语言，美学特征，讲授面对国内市场的头部平台的微短剧创作方法。

《戏剧美学》

 本课程内容涉及自古希腊以来的一些重要美学家（或哲学家）关于戏剧的重要论述，其目的在于了解、掌握戏剧美学的主要思想、理论脉络及问题框架，培养学生戏剧美学的理论基础、逻辑能力。

《戏剧导演创作原理》

本课程是为非戏剧导演专业研究生开设的选修课。通过实践体验结合课堂理论讲述的方式，向学生介绍涉及戏剧导演艺术创作的，如行动、戏剧性事件、形象与画面、节奏与气氛、场面调度、指导演员等诸多艺术要素及原理；也令学生们体验涉及戏剧导演从筹备到排演工作过程的，如导演与剧作家、演员等的关系，导演构思、导演计划、导演阐述等各工作步骤的要点及依据，增进非专业学生对导演创作与职业特性的体会与认知。

《人工智能与舞蹈创作》

本课程旨在探讨人工智能时代下舞蹈创作的新思路新方法，以智能化技术联动舞蹈创意内容产出，采用跨媒体的综合设计思路将编舞、视觉艺术、空间设计、动态媒体设计、交互设计、声音设计等跨学科的实践手段进行整合，并以数字媒体和AIGC等前沿技术联通真实世界与虚拟世界，将舞蹈编创推向更为广阔的场域。

《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。

《西方剧作朗读》

以相关教材和相关表演资料研读和视频观摩为基础，通过课堂朗诵相关外国戏剧作品，了解并掌握外国戏剧作品的文学内涵、历史背景和文化特点，掌握外国戏剧作品的朗诵技巧和表演要求，包括语音、语调、节奏和表情等方面，掌握外国戏剧作品中的剧情、角色和主题，并能够正确解读和理解作品。

《媒介表演学》

本课程作为全院通识选修课，旨在提高当代大学生的媒介表演素养，致力拓展艺术院校学生的演艺职业生涯，为有志于在各界从事传播工作的从业人员（记者、主持人、新闻发言人、主播、公关、网红）提供媒介表演训练，培养更多推动中华文化走向世界的优秀传播人才与表演人才。

 教学主要内容：直面媒介化时代特别是AI时代的机遇与挑战，紧扣“摄像头前的表演”这一时代命题，将戏剧表演学理论导入媒介传播领域，聚焦媒介表演中特殊的“声、台、形、表”训练，教育学生遵循媒介规律与表演规律，了解媒介表演的相关理论，掌握媒介表演的一般方法，熟悉媒介表演的各类剧目，训练媒介表演的日常运用。媒介场景包括并不限于：发布会、选秀、脱口秀、带货直播、短视频等。表演角色包括并不限于发言人、主播、主持人、嘉宾、评审等。

《AI艺术实践与研究》

本课程旨在探索人工智能在艺术领域的应用，分析AI艺术的创作过程、审美特点以及其在现代社会中的价值和意义。课程将通过理论学习与实践操作，帮助学生理解AI艺术的前沿发展，并培养其批判性思维和创新能力。

《中国美学》

中国美学是民族文化艺术中的精华，是我们民族的文化史、艺术史、审美史、思想史，以及包含在其中的哲学意识、道德观念和艺术见解和美学追求，对中国青年的心理人格的培养和民族精神的形成有直接而深刻的作用。本课程主要从全球视野中比较中西方美学差异从而定位中国美学特征，从中国文化、艺术、哲学切入，研究、揭示中国美学的发展历程和本质特色。主要讲授有关中国美学的历史演进与理论知识，以历史上的美学思想为主，注重哲学、美学的客观分析，辅之以基本的学术史、艺术史、美学史背景。

《西方舞蹈史文献阅读》

本课程旨在使学生通过阅读西方舞蹈史各个发展阶段的重要文献，包括著名舞蹈家和编导家撰写的原始资料、文章、评论和访谈，使学生能够在文字间近距离地了解各个历史时期舞蹈大师的创作理念、个人思想和艺术情感，从而了解他们的艺术理念，继而更加深入地了解舞蹈历史和理论。本课程通过经典文献阅读的方式，培养学生的文献意识，同时激发学生思考，培养独立思维能力和问题意识，为舞蹈学学术研究打下基础。

《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。

《英国和爱尔兰现当代戏剧》

英国和爱尔兰的戏剧在西方戏剧史上占有重要地位，其题材内容、主题思想和艺术形式值得我们研讨。本课程将按照时间和国别顺序，回到历史现场中去赏析19世纪末以来的英国和爱尔兰经典戏剧。

《中国服饰文化专题研究》

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。

《艺术与科技》

本课程跨越传统艺术边界，融合最新科技趋势，指引学生寻找未来艺术的新路径。课程启程于科技对艺术影响的宏观审视，随后引导学生掌握从日常与数字世界中汲取灵感的技巧，利用AI与高科技工具开拓创意新径。学生将了解机械装置、光影艺术等元素在艺术创作中的应用，学习如何打破物理空间限制，重塑艺术体验。

课程强调跨界合作，通过实例分析，展示科技与其他领域协同创新的无限可能，同时展望未来艺术的发展趋势，探索智能创作的无限潜力。

《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。

《西方戏剧理论专题》

本课程主要从西方戏剧理论中选择一些重要的内容作为研究对象，这些内容包括亚里士多德《诗学》、贺拉斯《诗艺》、尼古拉·布瓦洛·戴普雷奥《诗的艺术》、黑格尔《美学》、阿契尔、梅耶荷德的戏剧理论等等，来探讨西方戏剧理论的基本内容和审美特质，从而使得学生了解西方戏剧理论的话语体系。

《科幻电影工作坊》

科幻电影是电影的重要类型，是依赖科学讲述的故事。虽然多数人理解中科幻电影往往就是大片，但是还存在大量的低成本科幻电影。因此常规的科幻大片固然无法在课程中实现，但在人工智能技术快速发展的今天，低成本科幻电影在课程里面实现已经成为可能。《科幻电影工作坊》这门课借鉴本人在国外顶级电影学院学习过的《科幻电影工作坊》课程，并结合当今快速发展的人工智能技术，以及声音善于营造科幻氛围的优势，在课程中学习、观摩、分析低成本科幻电影的创作技巧，加深对科幻电影的理解，在此基础上构思科幻短片剧本，利用人工智能相关技术完成科幻短片素材，并进行后期制作，最终完成1-3分钟的科幻短片。学生需根据教师要求完成课内外作业与实验。

《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。

《台词技巧训练》

台词是剧作家精心锤炼的艺术语言，演员处理台词也要运用丰富的舞台艺术技巧。而台词训练毋庸置疑是与表演相结合的语言训练。作为演员，主要通过人物的台词和形体来表现角色的内心生活，创造鲜活的人物形象。而演员如果掌握了丰富的台词表达技巧，对传达人物思想情感，展现人物内心世界，反映角色人物的出身、地位、年龄、职业、性格、爱好与习惯等都是尤为重要的表现手段。精准的语言表现力是通往成功塑造话剧与影视人物的重要的训练环节，是学表演的人员的必修课程。从气息的处理到基本功的掌握，到语言运用的表现力、感然力、到最后塑造人物形象，需要结合表演、形体等一系列的、大量的练习并且循序渐进的练习来进行训练。本课程教授实用的自我练习方法；“因人而异、对症下药”；启发自我认知；调整表演观念、掌握平时练习的科学方法。这是一门适用于话剧、影视演员语言训练的课程，整个语言训练结合经典剧目，结合对白与独白挖掘规定情境，以人物行动贯穿始终

《中西方剧场史》

本课程属于戏剧演出史和剧场建筑学范畴，是戏剧影视美术设计专业课程之一，也可作为艺术学、设计学、演出艺术及剧场管理相关专业的选修课程。本课程坚持理论、实践相结合的教学理念，注重学术研究、舞台鉴赏、剧场建筑空间理解能力的综合培养，其中内容包括中、西两大分支和建筑、技术、艺术三个层面：一是中西方剧场建筑的发展脉络、典型代表和主要样式；二是中西剧场中观演空间、舞台结构和演出设施设备；三是中西剧场中经典演出案例以及舞台设施分析，并安排1-2次剧场田野调查和舞台参观考察。本课程旨在培养学生的剧场史知识结构、建筑学基础理论、舞台艺术研究能力和实践创新精神。

《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,必须强调的是，Theatre并不具有文学性，而是不再需要如同话剧般具有完整的情节的剧本（play）。在“剧场”的创作中，需要的诗意的文本（text），当中的台词话语只是创作的元素之一。本课程的中文以“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，引发的相关戏剧理论和实践方法。本课程理论内容主要由四位团队教师的研究重点来规划，课程负责人李旻原讲述现当代欧洲戏剧的概况与发展，支运波讲解现当代艺术美学的重点脉络，翟月琴介绍诗歌与戏剧之间的跨领域表演、吴韩娴说明中国传统戏曲与现代戏剧的关联，并从法语词Mise en scene(场面调度)的概念作为实践的方法，在排练场中将文本、舞蹈、声音、音乐、物件、灯光等，据剧场空间可用的元素，作为剧场艺术探索性的实验创作，让学生尝试在本课程中从理论的理解，直接运用到创作的实践。

《校园音乐剧流行演唱与欣赏》

 课程配合《校园音乐剧声乐表演教程》教材，由女高音歌唱家，上海戏剧学院黄慧副教授亲自讲授，陪伴大家一起进行系统的欣赏学习流行音乐剧歌曲。针对零基础非专业和专业的学生，讲述科学的发声方法，通过气息训练，练声曲和不同歌曲风格的学习。讲解歌曲曲式结构，通过朗诵歌词，分析演唱中剧情人物性格，结合音乐中起承转合 轻重强弱，形成综合全面的演员素养。该课程让学生“听得懂，学的会”，是一门“行之有效”的声乐欣赏慕课。教学方法以课堂讲授、课堂讨论为主。

《古代戏曲史难点问题研究》

本课程作为全院戏剧、戏曲研究生的选修课，旨在对于中国古代戏曲史研究中的一些难点问题进行深入探讨，以便学生排除这些戏曲史研究难点，实现认识水准和研究能力的进阶。

 教学主要内容：含“南戏和北杂剧的形成问题”、“北杂剧的音律和表演问题”、“南戏的音律和声腔问题”、“南戏和传奇的分界问题”、“汤沈之争”、“花雅争胜”、“戏曲作家与曲师的关系问题”、“戏班组织问题”、“戏曲剧种划分问题”等中国古代戏曲史研究中的重点、难点问题。

 教学方式：课堂讲授、案例讨论等。

 期末论文占50%，平时成绩占50%。

《汉服化妆造型基础》

汉服，是中国汉民族的传统服饰。汉服始于黄帝，源自黄帝制冕服。定型于周朝，并通过汉朝依据四书五经形成完备的冠服体系，汉服是中国“衣冠上国”、“礼仪之邦”、“锦绣中华”的体现，承载了中国的染织绣等杰出工艺和美学。

与之相匹配的中华民族的发髻造型，从上古的散发到华贵高耸的发髻，无一不是文化历史的定格符号。发髻造型不仅具有视觉之美，更具有历史人文的内在之美。在中国发髻文化中最具代表性的是女性发髻。中国古代女性的妆容种类繁多，不仅展现了不同时期的美学风格，也同样反映了当时的社会文化和审美趋势。因此本课程主要教授中国古代女性妆容和发型梳妆。由于现代与古人审美不同，因此在继承传统的基础上，结合现代的审美观，利用现代的材料和工具来进行创作设计。

《演技基础：经典戏剧文本的演奏》

经典戏剧文本的演技演员表演的必修课程，也是演技提高的重要手段。本课程区别于传统戏剧片段从文本分析入手的方式，运用冷读、素读和形体动作、感知开发等方式，像演奏乐谱一样，从演奏文本开始探索经典戏剧文本的表演训练，以避免演员常见的模式化、陈词滥调的僵化表演。

《经典戏曲片段训练》

《经典戏曲片段训练》是戏剧影视导演（戏曲导演）专业教学的基础

课，也是相关戏剧专业学生应修课程，该课程于 2021 年秋冬学期正式在智慧树平台上线，课程很大程度帮助学生了解戏曲剧目的表演模式，针对学生所欠缺的知识、程式调度、表演特性、技法运用等进行教学，是不可或缺的技能课。本课程以各流派行当的传统基础经典片段为基点，积极弘扬中华美育精神，通过不同类型的传统戏，将传统文化中生生不息的文化基因融入到春风化雨的教学实践中。增强文化自信、文化内涵，其意义对于艺术专业德育发展是具有突出的原创性。

《演技基础：铃木方法的应用和解析》

铃木忠志先生是20-21世纪最伟大的戏剧家之一。作为世界级的导演和戏剧理论家，他尝试非西方的表演体系开发，由此开创出其特有的表演训练方法，这套方法注重身体性身体性，注重身体下盘重心及呼吸，以严酷的身体操练激发表演者的能量，并强调演员的内在能量。在多年实践的基础上，铃木忠志以《文化就是身体》为题，为自己的表演方法确立了理论基础。此后，铃木的表演方法引发了世界各地的关注，铃木也因此成为日本最具国际影响的戏剧艺术家。这套训练法被成为铃木方法，诸多演员在铃木方法的训练下受益。

近年来，铃木方法被引入到中国，不少中国演员和导演都曾接触学习过铃木方法。但是，这种已经多年来被证明十分有效的方法，也让中国演员感受到实际的困难，那就是如何这这套身体训练法转化到表演的实践中去。如何让这套方法，不停留在体力训练和集体性训练的层面。

本课程教师曾与多年前开始学习铃木方法，并多次赴铃木利贺剧团交流和受训，作为一名戏剧教师和导演，经过多年的实践和与国内外同行的探讨，寻找探索这一转化的途经并取得了一定的成效。

此课程将学习铃木方法的基础训练，以及铃木方法的理论背景，并带领学生通过对训练方法的学习，找到训练和舞台呈现的链接。

《诗情画意—寻找自己最美的声音》

本课程配合《精美诗歌》教材，由上海音乐家儿音会理事、女高音歌唱家，上海戏剧学院黄慧副教授亲自教授，陪伴大家一起欣赏学习精美诗歌，开启寻找最美声音之旅，针对零基础非专业和专业的学生，通过分析诗歌人物背景心境等，配合科学的表演发声方法（呼吸位置语感等），结合表演训练学生唇舌齿积极说字，让每位学生体会感悟寄情于山水之间，并寻找自己最合适、最美丽的声音，该课程让学生“听得懂，学的会”是一门“行之有效“的朗诵欣赏慕课。

《环境戏剧导演创作》

理查德谢克纳《环境戏剧》（Environmental Theatre）将阿尔托残酷戏剧系统化、实践化。环境戏剧以社会为舞台，人与环境融为一体，并依托于社会事件，起到戏剧的教育作用。环境戏剧鼓励所有人参与到创作当中，包括演员、舞台灯光。这些理念打破了传承多年的窠臼，启发了先锋戏剧家的探索。导演创造工作进入环境、场景等。导演应是终身的学习者。因为一位合格的导演更有着开阔的探索领域。

我们要涉足环境戏剧时，就要更加深刻地研究剧本与演出环境的呈现关系。成为一名有着环境创造力的当代导演。

《身心整合——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。

《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。

《文创设计》

本课程旨在培养研究生在文创设计领域的实践能力和创新思维的实践选修课，专注于提升学生在文创产品设计方面的实际操作能力。课程将通过案例分析、实践操作与设计研讨，深入探索文创产品设计的创新思路与实现路径。学生将在导师的指导下，亲身参与文创产品的设计全过程，包括概念构思、方案设计、原型制作及市场评估等环节，从而全面提升设计能力与市场洞察力。

《导演创作》

 本课程专为跨专业研究生（本科阶段未修过导演创作课程的各专业研究生）开设，此课程第一次开设是面对戏剧史论及电影导演专业研究生，本次是第二次开设，面向全校研究生。旨在结合戏剧学院的专业特点，融通戏剧-电影的导演创作理念，为缺乏戏剧-电影导表演本科专业训练的研究生奠定后续专业学习之基础。本课程分二大部分：戏剧-电影导表演、小品-短片创作与方法。三部分有机打通，循序渐进，最终以戏剧-电影在导演思维方法上的融通为教学目的。注：行课需在表演教室。

《戏剧表演创作训练》

 表演是一门实践类专业课程。作为艺术学科研究生的核心选修课，通过课程使学生建立一个正确的表演观念；既戏剧表演是一门学习创造人物形象的课程。因此，它必须从真实生活出发，用心去感受戏剧舞台上所发生的人与事，学会用“动作分析法”去分析角色、创造人物，学会用舞台行动及语言去揭示规定情景和人物关系，并将自身投入于“积极、有机、贯穿的舞台行动中去”。

通过18周授课，在达到让学生熟悉、理解、感受生活的基础上，可以按照自己的构思、想象中的规定情景、行动目的，创造真实合乎逻辑的有机行动过程。同时进行表演的内外部专业素质训练，即注意力、感应力、想象力、感受力、信念感、节奏感等训练。

《电影创作与实践》

 这是一门对电影创作及其制作进行理论与实践梳理的课程，通过对各环节各要素的讲解与实践，让学生们对电影行业建立更清晰的认知与创作激情。