课程简介

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。

戏曲剧作思维

本课程是戏曲剧作理论的提高课程。它从分析古典戏曲的叙事规则入手，结合当今舞台创作的实例，以文本细读的方式，引导学生发现不同历史时期、不同剧种、不同类型戏曲的剧作思维与审美倾向，并有效地迁移到自己的创作实践中。该课程能够帮助本专业的学生提高鉴别剧本、分析得失的理论能力，帮助非本专业的学生了解戏剧创作的基本规则和分析路径，为后续硕士论文中的文本分析扫清障碍。

从味格子到味舞蹈—表演中的情绪掌控与表现

演员内心情绪与外在表现的关联、掌控与共舞是表演艺术的一个重要面向。戏剧导演与人类表演学开创者理查·谢克纳（Richard Schechner）于上世纪九十年代起，借鉴印度传统表演经典乐舞论(*Natyashastra*)里的情味（rasa）概念，发展了“味格子”（Rasaboxes，或译“情绪格子”）的表演训练。乐舞论视情绪如食物般具有滋味，而表演则是对情味的品尝与共享。谢克纳的“味格子”以在排练场地面绘制九宫格并置入乐舞论提及的八种情味（shringara 爱/喜，hasya 乐/幽默，karuna 哀，raudra 怒，vira 勇/力，bhayanaka 惧，bibhatsa 厌，adbhuta 惊奇）与印度情味论述中另外提到的 shanta (平静)，作为开发演员情绪与表演的基础。

“味舞蹈”是“味格子”的延伸，致力于更加开阔的表现与应用（精神上也同时向乐舞的传统致意）。在理解“味格子”的基础之后，我们将褪去“格子”的框架，从空间走向时间，着眼于情味在时间维度的动态铺陈、渲染、调味以及更丰富的肢体表现。过程中，我们也将引入诗歌与戏剧文本以深化对情味的探索并作为编创的基础。与此同时，关于演员身“心”内在的研究，也将展及“动觉”（kinesthesia）结合“意念”、“思绪”、“想象力”等的觉察、开发与导引，进而对内心 vs. 外在形体与舞动的对应原则予以提炼与艺术化呈现。

欢迎对舞蹈与肢体表演有基础及兴趣的同学修课

整合艺术治疗的理论与实践

当今中国，社会与经济正以前所未有的速度蓬勃发展。然而，伴随这一进程，国民的心理健康问题愈发凸显，心理咨询和治疗的需求急剧增长，同时，这个领域也面临着诸多挑战与问题。

在传统心理治疗模式之外，艺术治疗作为一股新兴力量正迅速崛起，展现出强大的生命力。艺术治疗涵盖戏剧治疗、舞蹈治疗、音乐治疗、诗歌治疗、绘画治疗等多种形式。它打破了艺术仅局限于专业和审美领域的传统观念，艺术的本质与社会功能正被重新审视与定义。对东西方文化背景下艺术治疗相关的学术问题，以及实践应用方法的探究，已成为心理学界、艺术教育和治疗界同行们密切关注的焦点。

本课程旨在为研究生提供一个全面、深入、兼顾体验与思考的学习平台，通过多元化的教学方式，助力学生掌握艺术治疗的基础理论与方法。课程将课堂讲授与讨论相结合，让学员在思想的碰撞中深化对艺术治疗的理解；影像资料的观摩则能让学员直观感受艺术治疗在不同场景下的应用；而工作坊实践更是课程的核心环节，学员将亲身体验各类艺术的疗愈能量，增强对艺术治疗理论体系的理解，还能掌握一些艺术治疗的基础方法，拓展视野、升运用艺术服务社会的能力，促进自我和他人的身心健康。

日本独有演剧类型研究

日本作为世界范围内的演艺大国，不仅演艺产品数量繁多，而且演艺形态极为丰富。在众多的演剧形态中，有一部分是日本所独有的。日本独有的演剧形态具有一定的世界影响力，与中国和西方演剧均有比较密切的联系，有的已被列为联合国教科文组织认定的世界口头和非物质文化遗产，且至今仍有较为活跃的演出，以及被“活化”到现代演剧中。

本课程将系统地围绕日本独有的演剧形态而展开。课程内容所涉及的日本独有演剧形态既包括能剧、狂言、人形净瑠璃（文乐）、歌舞伎等具有400-600年历史的日本传统演剧，同时也包含了宝塚这样在近一百年的时代变迁中所产生的演剧类型。认识并研究日本独有的演剧形态，不仅有利于拓展研究生们的国际演剧视野，在世界演剧版图中填补具有重要价值的日本演剧板块，还能促使其对东方演剧共有的特性作进一步的思考，亦有助于从这一视角深入认识中国传统演剧。授课过程中引导学生探讨以下问题：独有演剧形态生发的历史成因；独有演剧形态的保护和发展机制；中国传统戏剧与日本独有演剧形态交流的可能性，等等。

本课程适合多种专业方向的研究生进行选修，特别是外国戏剧、中国戏曲、艺术管理等专业方向的研究生。

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地位重要，名家众多，民族特色鲜明，其题材内容、主题思想和艺术形式都具有研讨价值。课程按照时间和国别的顺序，赏析19世纪末以来至今的英国和爱尔兰经典戏剧。课程选取英国和爱尔兰现当代戏剧史上重要剧作家的代表作，结合视频表演，进行文本细读和评论研究，开展主题讨论，以点带面帮助学生掌握作家的主要风格及其流派。学生通过学习，能熟悉英国和爱尔兰现当代戏剧的发展脉络、主要特色、重要剧作家及其创作。考虑到英国和爱尔兰两国的历史纠葛与文艺创作关系密切，课程在研读、观赏作品时，会结合时代背景拓展社会历史知识，开阔学术视野，帮助学生从宏观上和深度上把握一百多年来两国戏剧发展的基本脉络和趋势。

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。

中国美学史

本课程选择中国传统诗词、绘画、戏曲等最具代表性的中国传统美学作品作研究，以美学史为经，以美学范畴为纬，遵循“以艺术解读文化，以文化涵养艺术”的教学逻辑，解读中国艺术中的传统美学精神，发掘中国传统文化中的审美意识，使学生通过鉴赏中国艺术经典，对中国优秀文化产生情感认同，让美学赋予学生一种旷达的人生观和正确的价值观，并提升学生对文艺经典作品的阅读力、理解力、分析力， 弘扬和培育美善合一的精神。

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。

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。

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，突破传统影视剧的内容框架，通过强情节、快节奏、高密度信息的表达方式，在短剧篇幅内构建起完整故事，实现情感共鸣与故事传递。通过实际案例分析与项目实操，帮助学员掌握符合国内头部平台调性与市场需求的微短剧创作方法。

诗情画意--寻找自己最美的声音

诗情画意-寻找自己最美的声音课程，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讲授，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，并寻找到自己-- 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。

表达与疗愈：身心灵艺术探索

本课程面向全校研究生开设，以“身心灵一体”为核心理念，结合身体训练、情绪表达、艺术创作、心理觉察等多种方法，帮助学生提升身体感知、情绪表达与审美反思能力。课程通过体验式教学，引导学生在安全空间中释放创作潜能，实现艺术性与心理成长的融合。

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。

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。

戏曲移植莎剧赏析

戏曲移植莎剧赏析课程主要讲授中西方戏剧深度融合后的艺术作品在舞 台呈现方面的亮点与欠缺。自民国初各地戏曲艺人便开启了移植莎剧的探索之 路，1925 年西安·易俗社编剧王辅丞根据莎士比亚剧作威尼斯商人编写的 秦腔一磅肉是现今保存最早且完整的戏曲剧本。上世纪八十年“中国首届 莎士比亚戏剧节”，京、昆、越、黄梅戏四个剧种、五出戏曲改编莎剧的同场 竞技更是开启了中国戏曲对莎剧移植的繁盛篇章。戏剧理论家叶长海先生在中 西文化在戏剧舞台上的遇合——关于“中国戏曲与莎士比亚”的对话学术研 讨会上曾说:“在今天的中国，在对外开放的改革浪潮之中，在东西方两种文 化相互碰撞、相互融合的背景之下，中国传统戏曲舞台上出现上演外国戏剧的 热情，这里具有历史的必然性，也就是现实的合理性......”

本课程将以舞台表演为切入点，紧密结合下列四点为不同专业的研究生解 析戏曲艺术在移植改编莎剧时的关节要点:

一、剧种气质: 厚重的京昆、浓烈的川剧、明快的越剧/黄梅戏 二、舞台呈现: 以鞭代马、景随身变、以圆为核心的 S 型舞台走线 三、角色归行: 以性别年龄划分、以气质刚柔划分、按需要划分 四、四、技巧设置: 唱念做打、利用一切可以利用的进行炫技表演

京剧音乐欣赏

本课程旨在引导非京剧专业的高校艺术类研究生了解作为国粹的京剧艺术，透过赏析与实作结合的方式，培养对中国传统戏曲文化的基础认识与美学 感受力。课程从「花雅之争」与京剧的缘起谈起，循序渐进地介绍京剧的唱腔 体系(西皮与二黄)、行当分类、流派风格以及伴奏艺术。结合经典唱段与表 演片段的视听赏析，引导学生领略京剧独特的写意美学与虚拟表演程式。 本课 程特色在于「说、听、看、唱」并重:讲述中穿插录音与影片赏析，并由授课 教师现场京胡伴奏，教授学生演唱经典唱腔段落，如苏三起解将身儿来 至在大街口空城计梨花颂等，让学生亲身体验京剧声腔之韵味。课 程亦将介绍各主要行当之代表人物及其特点，从须生、旦角到花脸、丑角，涵 盖写意表演与写实情感的交融，并延伸至现代京剧之发展与创新。结业考试将 分为书面和演唱两个部分，意在培养学生掌握基础京剧知识和欣赏方法之余， 并初步具备演唱京剧的实作能力

校园音乐剧流行演唱与欣赏

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，由著名女高音歌唱家，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。

流行音乐剧合唱赏析

流行音乐剧合唱赏析课程课程，配合二声部视唱教程 校园音乐剧声乐表演教程教材，由著名女高音歌唱家，上海戏剧学院黄慧 副教授亲自主授，陪伴大家一起进行系统的欣赏学习流行音乐剧重唱歌曲。演 唱曲目流行好听易学。钢琴伴奏老师，合唱指挥老师，两位老师共同讲学，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“易学，好听，”，是一门“行之有效”的合唱演唱欣赏慕课。

诗情画意--寻找自己最美的声音

诗情画意-寻找自己最美的声音课程，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讲授， 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，并寻找到自己-- 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。

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。

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。

中国服饰史研究

本课程是一门讲述中国历代服装、化妆与佩饰的历史脉络及其背后蕴藏的文化信息的课程。通过文献、图像、文物的三重证据法，再结合服饰实物复原资料，使同学们对中国古代服饰的历史面貌、款型制式、典章制度、穿着场合、文化意涵、美学意蕴等有一个比较系统的了解和认知。使学生们对中国古代服饰中蕴藏的中国传统文化精神有基本的了解。

当代儿童剧人物造型设计研究

本课程围绕当代儿童剧中人物造型设计的理论、方法与实践展开，帮助学生了解儿童剧人物造型的审美特点、心理需求与教育意义，掌握适用于儿童剧中各种类人物服饰、造型、色彩等元素的设计原则，培养学生的创意表达与综合设计能力。通过分析国内外优秀儿童剧作品及实际设计分析总结，提升学生在儿童戏剧人物造型方面的专业素养与创新能力。

文创设计

文创设计作为培养研究生文创设计创新思维与实践能力的选修课程，聚焦强化学生在文创产品创意、设计及执行领域的实操能力。课程融合案例剖析、设计研讨与实践操作指导，引领学生深度探索文创产品的实现路径。学生将在导师全程指导下，亲历文创产品设计的概念构思、方案设计、原型制作及市场评估等全流程环节，在实战中同步提升市场洞察力与设计执行能力，完成从创意萌发到产品落地的全链条能力进阶。

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。

艺术理论原著与专题

在中西经典艺术理论或问题域中，聚焦某些关键理论、作品或著作，以个案阐释的解剖方式呈现理论或问题的内在肌理，达成对艺术理论以点带面、触类旁通的理解、掌握和探究。本课程既注重对中国经典艺术理论的解读，也注重对西方20世纪以来经典文献的阐释，同时兼顾艺术作品穿透式分析，以深化对理论的理解。

舞台剧写作

本课重视创作实践。教师从本人的创作实践和与各地戏剧院团的合作经验出 发，提炼出写作技巧和思路，针对学生习作中的具体问题进行讲解。并引进美国哥伦比亚大学、英国皇家宫廷剧院、纽约戏剧工作坊在教学和排练中运用的 编剧训练方法，提高学生的原创能力和编剧技巧。采取 课堂讲授+集体讨论+一对一作品指导 相结合的授课形式。

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，结合心理剧及即兴表演，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。

声音训练与音乐剧演唱

本课程专为有一定声乐基础，渴望提高发声技巧、热爱音乐剧、提高演唱表演能力的学员设计。通过科学系统的声音训练，结合音乐剧剧目演唱指导，帮助学员释放声音潜能。融通中西，守正创新，帮助学生科学地认知和觉察身体，从不同维度训练身体作为复杂质感的“器皿”对发声情感表达的影响与作用，培养学员科学省力、声情并茂进行传情达意的表达能力。通过“气、声、字”的训练，挖掘学生最佳音色、扩展音域，重点讲述正确的呼吸与发声技巧的理解和掌握，实施“动作—呼吸—语言—情感”四维结合的训练模式，帮助学生打通声音与表演的内在联系，实现“身声合一”；建立健康、可持续的发声习惯，提升气息控制、音域扩展、音质美化等核心说与唱的能力。将理论知识应用到实践的说与唱中，掌握音乐剧演唱风格与表演精髓。

莎士比亚戏剧导表演研究

知识掌握：

莎士比亚的生平与创作

实践能力：

对莎士比亚戏剧的当代演出的中导表演创作现象的反思能力。

育人成效：

通过对莎剧演出概貌的了解，让学生学会从莎剧中获得精神的启迪和陶冶，尤其是通过对历史上不同时期中国戏剧人对莎剧的不断求索，从一个侧面看到莎剧正是通过不断与我国本土戏剧文化相融合，从而激发出了自身新的艺术生命力。

流行演唱

每个人的嗓音都有其特定的音色，唱歌需要一定的先天条件，同时也需要后天的努力。流行歌曲的演唱追求的是本色自然，对于绝大部分音乐爱好者来说，只要经过正确地训练，都是可以逐步提高歌唱技巧的。

流行歌曲以其明快的节奏，优美的曲调，流传广泛的特点深受学生们喜爱。近年来，许多经典的流行歌曲，影视歌曲被大众广为传唱，其文本形式的流行歌词具有反应与时代相应的思想性和文化意义。本课程将通过选择优秀的流行歌曲，增加学生的艺术审美，提高学习兴趣，培养美好情感，提升鉴赏能力。通过对全身发声器官机能的调动与训练，引导学生探索身体原动力与声音的拓展，提升语言发声的多变能力。在歌曲的情境中，探索声音的延展性与可塑性，拓展身体内部对于声音的调控能力，减少束缚，展现内心的声音流露，真诚的与观众交流，使思想情感与声音达到统一。