课程简介

Course title: Classics of Russian literature: in-depth analysis of cultural and social paradigms.

Language of instruction: English (Conversational English fluency is required)

Duration: 9 weeks

Credits: 2

Requirements: active participation in class discussions (50%), group/individual presentation on a chosen Russian literary work/piece of drama (40 %), extracurricular readings- (10%)

Course overview:

Russian literature famously probes the depths of the human soul. These 9-weeks long lectures and seminars will delve into this extraordinary body of work. We will cover most famous Russian classics: read and discuss the excerpts of some plays, novels or short stories. The course will also mention recent developments in the theatrical life in Russia, peculiarities of theatre culture and repertoire preferences. Russian people have always gone to the theatre not so much for the entertainment, but for revelation, for the truth. In the light of this, the aspects of Russian culture and mentality will be widely presented and discussed.

电影表演与明星研究

《电影表演与明星研究》的教学目的和任务就是让学生进行经典影片赏析的同时，通过了解精湛的演技和拙劣的演技带给观众的感受绝对有天壤地别的差距，认识到演员作为一部影片叙事的代理人，其演技的好坏直接影响到了整部电影的质量高低，并理解电影明星直接或者间接地关联着影片的生产、传播与消费，关联着影片意义的生成、价值的评判，从而学习评判什么才是真正好的表演，从社会学、美学、历史学、文化学、表演方法实践等多方面的维度来理解电影表演。

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。

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18周36个学时的理论课安排，带领学生们重新认识什么是电影、表演和明星。

本课程以教师教授为主、学生分组讨论为辅，通过主题单元分类来解读电影表演和明星研究，激发学生的兴趣自主学习和研究。每堂课布置的作业是让学生课下观赏经典影片，最后以小论文作为考核形式。

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。

戏剧符号学：演出作为文字

如何系统化的把舞台演出转化成文字表达，应当是每一位戏剧学专业学生需要掌握的基本专业技能。“戏剧符号学：演出作为文字”这门课，是以德国大学戏剧学系必修课“演出分析”作为参照，结合上戏学生特点和已掌握的专业知识为前提而特别量身打造。它的教学目的是要把戏剧符号学和演出分析有机结合，通过对戏剧符号的分类梳理与介绍，以及对所选中外戏剧演出录像的观摩，将戏剧符号学作为基础对演出进行分析的方法进行练习。

此课的目标是为了增强戏剧研究能力，让学生通过课堂知识学习和练习，掌握舞台演出转化成语言或者文字表达的专业基本技能。

教学内容包括上诉大纲所给出的9个小课题，主要通过对史料、理论资料及影像资料的导读、分析和观摩，以研讨课的方式进行。

作业要求:

参加此课的研究生需要以课堂报告的形式完成一部演出作品的演出分析报告及小论文。

“古希腊戏剧”的导演理论基础与创作实践

教学目的：

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。

教学主要内容及方式：

探究古希腊戏剧起源和发展的文化土壤、政治背景和地理环境，研究古希腊戏剧独特和鲜明的元素、形象和精神追求。

以理论讲述、多媒体视听、提问讨论结合的方式形成导演思维角度的全面系统的知识脉络；以案头准备、排练回课、指导启发并行的方法导演创作积累具象深刻的实践经验。

理论教学要求：

对于古希腊戏剧产生和发展时期的古希腊文化、地理、政治等自然人文背景形成系统且全面的认识；对于古希腊戏剧自身的内核、元素、特点和名家名作达到形象且细致的理解。

技能教学要求：

准确展现古希腊戏剧的精神内核、民主精神的影响和投射、古希腊悲剧简洁、庄严、肃穆的风格，掌握古希腊戏剧其台词、面具、歌队及演员等元素的特征和功能。

作业要求：

1、选定剧目，分组排练形成20-30分钟的片段，及实践小结；

2、完成对整个古希腊戏剧的导演创作课程的个人总结

影视导演概论

“影视导演概论”作为先于“影视导演创作实践”的专业基础必修课程，是在本科阶段掌握相应影视“导演术”的基础上，进而在研究生阶段能动地理解电影导演和电视导演“导演艺术规律性”的课程，即：研究、考察电影导演和电视导演的“导演艺术”形成与构成的基础、行为范畴、行为对象、行为特质、行为属性，以及电影导演和电视导演特有的“艺术思维”特质，及其在电影电视创作实践中的运用的课程。

表演训练与自我开发

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”。通过传统表演元素训练、费登奎斯的“动中觉察”、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。

演技基础：从文本到身体

这将是一门直接落地的表导演实践课程，也是一门戏剧创作者的基本功课程。将教授如何将戏剧文本转化成鲜活表演的训练方法和创作方法。

表演艺术的特别之处在于：它的创作者、创作工具和作品都是表演者本人。而演员能够运用的表达媒介只有演员的身体，这有别于文学、绘画等其他艺术门类。因此，如何将无生命的文本，有机融入演员的身体，是有文本表演的关键之一。而打磨创作工具——演员的身体，则是其前提。这包括，意念、声音、身体、空间以及他者等多种元素的连接。

教师曾受到铃木忠志、Lona Marshall、Robert Draffin、Viola Spolin、视点方法等戏剧大家的戏剧训练方法的教导，这些方法已经在世界范围内被证明是行之有效的。教师将融合其所学，结合多年的创作经验，和学生一起进行创作探索。

课程将从——优秀的戏剧文本选段和演员的身体觉察与运用——这两个原点开始，教授演员基本的有文本戏剧表演创作方法，以及导演如何和演员工作的基础方法，并结合适当介绍其理论基础。

课程最终以汇报演出的形式作为教学成果和考核方式。

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。

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。必需强调的是，Theatre并非不具有文学性，而是不再需要有亚里士多德所定义的戏剧剧本为主要元素，剧本（play）成为文本(text)，只是创作的元素之一。本课程中文以“剧场”为名，强调与一剧之本的戏剧的创作区分开来，尝试分析研究以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点, 所引发的相关戏剧理论和实践方法。并从法语词Mise en scène (场面调度)的概念做为实践的方法，在排练场中将文本、舞蹈、声音、音乐、物件、灯光等，剧场空间可用的元素，做为剧场艺术探索性的实验创作。尝试让学生能从本课程中从理论的理解，直接运用到创作的实践。

教学内容与方法：

本课程先以教师讲授Theatre基本理论与发展演进，再以不同的实践方法，与学生在排练场中共同探索剧场中表演艺术创作的可能性。在课堂之中，激发学生对于剧场中所发生的当下艺术性能有多元的想象与实践能力，并在同共的交流互动中，分享彼此对于现代戏剧或剧场艺术的想法，帮助学生能从课程当中获得从理论到实践的完整学习，并理清戏剧/剧场(Drama/Theatre)之间的异同概念，提出个人的见解、引发研究兴趣，达到研究生该有的提问与研究方法。

戏曲班社与戏曲改良

本课程以晚清、民国时期改良戏曲班社为对象，考察戏曲班社及其演艺活动在戏曲改良运动中所起的作用。晚清以来，传统中国的政治、经济、社会等领域发生了巨大变化，在下层启蒙运动中，中国传统民间戏曲特别受到精英知识分子的重视，戏曲艺术的教化功能被不断放大和宣扬。在上海、广州、武汉等地出现了一些改良戏曲班社。传统戏曲重视道德教化，近现代改良戏曲则更注重政治化宣传和教育。从事戏曲改良的知识分子和艺人开始自觉从当时的政治需要出发，编演政治化戏曲，试图通过其开启民智、改良社会，为社会政治变革服务，为资产阶级的改良或革命造势。民国政府成立以后，陕西易俗社应运而生，创作和了演出的大量剧目。在完成宣传和教化任务后，这些剧目随时势变化而淡出舞台，这是政治化戏曲的宿命，也符合戏曲艺术发展规律。

文化研究导论

提升学生综合文化素养，拓宽艺术思维，不仅让学生了解文化研究的历史脉络、掌握文化研究的思路和方法，更要让学生在拥有理论能力的基础上，关切各种新的文化议题及路向，不断对其进行反思性思考，确立起对现实生活的批判精神，并最终能通过研究的路径切入到社会文化生活中去。要言之，努力寻求文化研究“践行”的可能性。

《文化研究导论》要求学生掌握了解文化的本质，对不同门类的艺术及不同文化的艺术形式能够正确理解与领悟，了解不同门类的艺术审美经验的内在精神的差别，不同文化的艺术精神与审美精神的差异，把握艺术活动与文化精神的密切联系。该课程重在培养学生的人文精神与人文素质，提高学生的艺术修养和审美能力起着十分重要的作用。《艺术哲学》主张由美学向艺术哲学进展，围绕艺术作品的“作品存在”这一核心问题，重新思考艺术与人类生活的本质关联，反对把艺术看成是伴随人类现实生活的装饰物、娱乐品，或实现其他社会价值的工具。

舞台设计研究

一部戏落幕之后，人们往往更多地记住了演员的名字。而面对节目单上一长串创作人员的名单，剧作家、导演、作曲家等角色都比较容易被人理解。但是，舞台设计是什么？这对于大多数普通观众而言恐怕是陌生的、神秘的。

长期以来，人们对“舞台设计”概念的认识只局限于在剧场的演出。然而，今天的戏剧形态和舞台设计的应用领域已经发生了巨大的变化，小到一个会场的布置，大到奥运会等国家级大型活动中，舞台设计总是在第一现场，以它独有的艺术手段展现国家形象、展示国家实力，彰显中国文化的魅力。

《舞台设计研究》课程将从总论、空间构成、样式、程序与方法这四个方面进行深入浅出的分析和论述，系统地分析关于舞台设计做什么，怎么做,以及做成什么样的三大问题。着重结合国内外大量的优秀设计案例进行深入浅出的分析和讲解，系统地阐述设计者思维、才能、素养、知识、艺术想象力和表现力发挥和展现的全过程，以专业的视野，深入浅出、图文并茂地解答了舞台设计背后的奥秘。

新世纪中国纪录片研究（2000-2020）

新世纪以来，中国纪录片有了长足进步，在作品、类型、市场化等方面都有很好的表现，并逐渐进入其他门类艺术创作，呈现出“泛纪实”的趋向。纪录片越来越成为文化界、学术界和一般受众关心的一个艺术门类。

通过本课程，使学生对近二十年的中国纪录片发展有完整的认识，对纪录片的类型有比较深入的了解，提高审美，为将来更好地研究舞台艺术、视觉艺术，投身于艺术活动打下良好的基础。

本课程将以类型为线索，对近二十年的中国纪录片在创作、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，并结合授课人积累的纪录片创作实践经验，对学生进行适当的技能指导。

本课程教学以教师授课为主，精选有代表性的纪录片视频（片段）穿插播放，适时组织课堂讨论。

结业为小论文。

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：系统介绍戏曲舞台知识，阐释、揭示此种形态的发生、发展、变化的文化意义。也就是教会学生看戏——完成从“看热闹”到“看门道”的转变。为学生全面了解戏曲舞台并进一步研究奠定基础。

课程内容涉及传统戏曲的舞台形态及其文化背景。力求对演员脚色、表演技能、表演程式、舞台化妆与服装以及相关的文化习俗等方面进行较为深入全面的了解。并以传统戏曲舞台“是什么”和“怎么是”为视域和思域，对传统戏曲舞台的空间与时间观念进行关照。

作业要求：课程论文

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。在此基础上，一方面建立学生中国话剧演出批评史的研究意识，另一方面则提高学生的剧评撰写能力。

文明戏史料研究

本课程以讲述《新剧史》《新剧考》《新剧考证百出》《子美集》《春航集》《周郎集》为基础，其教学之目的使得学生对于中国早期话剧史料能够有一个概略性的了解，并精读其中之一部分，努力培养起学生掌握发掘新史料、运用新史料、分析新史料，以期提高自己研究之能力，从而为提升整个研究生教学质量，奠定良好之基础。

与之同时，本课程在讲述《文明戏史料研究》的过程中，努力将话剧史的研究与中国社会史、中国城市发展和市民社会之间的互动相结合，着力培养学生运用史料分析问题之能力，如中国的话剧运动，何故发生于上海，话剧运动与社会发展之间的因果关系等，通过这些问题的阐述、分析，扩大学生认知话剧的视界，以开拓学生的学识，使其能够将话剧史研究置身于社会文化发展的大背景之中，这对于提高话剧史的研究质量、开拓话剧史研究的新领域会起到积极的作用。

本课程主要的教学方式结合讲述与课堂讨论，并对当下主要的话剧史料源进行绍介，对于学院目前的电子资源使用之技巧进行讲解，努力提升学生搜索文献，特别是发现新文献的能力。在讲述过程中，本课程还会有针对性地组织学生，阅读一些重要的话剧史料，并就史料所揭示的相关信息，做示范性的引导分析，以提高学生对史料的校勘、识别、分析等技能。

作业的要求，检查学生查阅史料的能力

 检查学生阅读史料、分析史料的能力

 完全学期研究报告

戏剧空间的创造

通过对西方经典绘画的鉴赏，构建视觉化的戏剧审美体系，建立戏剧空间视觉审美的评价标准。它包括人、景、物间相互关系所构成的画面的内容与形式；它也包括光、色、影所生成的画面的情绪情感氛围；它还包括画面构图所蕴含的具有戏剧性的场面调度及空间处理的原则和方法等等。本课程就是以西方经典绘画中的戏剧性的空间画面处理为切入点，来全面系统地认识空间画面美的创造。

谈话节目创作与实践

在科技无孔不入的今天,人们在电视节目中渴盼和呼唤那些更加平易近人、更具人情味的东西,访谈节目便是电视在技术社会中对人本观念回归的典型之一。访谈节目不但给人们提供了一个以自由的语言姿态表达、沟通交流的有效渠道,而且,在社会转型期间给文化多元、人心浮躁的社会充当了润滑剂,具有显著的社会服务功能和伦理力量。电视访谈节目,作为大众传播领域影响最广泛的人文性节目,积极倡导人文精神,推动文化建设的不断深入,弘扬时代精神和主流价值观。本课程从语言学和语用学的角度出发对访谈中的对话文本进行研究,从电视学和传播学的角度出发对节目样态、对话形式、互动方式、传播效果、接受心理等进行研究,从主持人的角度出发对主持人的个性、话语表达方式、知识背景和对节目的驾驭能力等进行研究。

西方现当代视觉艺术专题

本课程系统讲述西方现当代视觉艺术专题，从印象派到野兽派、立体主义、抽象主义开始，继而未来主义、至上主义、新造型主义，从达达主义到观念艺术，以及超现实主义、波普艺术、激流派、行为艺术等等，基本囊括现代以来视觉艺术发展的每一个重要流派及其发展路径。

通过本课程的学习，指导学生基本掌握西方现当代视觉艺术发展脉络和风格演变，使学生加深认识史视野中的艺术问题及演变历程，同时也为理解当下多种艺术现象提供更多视角和参照视野。本课程在教学方法上采用理论讲授与课堂讨论相结合，同时也会加入沙龙和讲座等多样化的形式展开。课程最终考核以论文方式进行。

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。以时间序列为基准，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的发展脉络和风格演变，引导学生进入到艺术史中的缘起、发展与推进，并详细解读代表人物的作品与风格意义，提炼其在历史视域中的独特性，并将其拓展延伸到当下的艺术现实中来。立意在于让学生加深认识史视野中的艺术问题及演变历程，同时也为理解当下种种文化现象提供更多视角。本课程在教学方法上采用理论讲授与课堂讨论相结合，同时结合读书沙龙和讲座等多样化的形式展开。课程最终考核以论文方式进行。

艺术学基本问题研究

经过国外进修，尤其跟随美国美学学会会长卡罗尔教授学习，获知不少美学和艺术学理论方面世界最新的研究进展和争论。我也与他多次交换对这些论争的看法。

因此根据国外最新的研究材料，本课程内容将做较大充实和修订。

内容仍然以本人长期从事的康德和黑格尔美学和艺术理论为出发点，以本人的研究成果和观点为主，结合介绍国外最新的研究成果，全面清理和把握西方艺术理论里的基本问题和核心问题。给同学们以清晰的全面的艺术理论概念，在介绍古今中外研究成果的同时，也带有一定研究深度和个人观念。

比较有特色的内容，比如关于国外关于艺术定义的争论，艺术神秘主义（国内外少见有相关研究），典型与类型（这两个概念在理论史上一直比较模糊，让人糊涂），戏剧两种趋向（依据本人在美国对文献戏剧的研究，这是完全不同于斯坦尼斯拉夫斯基式的传统戏剧的一种另类概念）等。

表演练声课——放飞天然嗓音

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。

期中考和期末考各占15%；平时成绩占70%，包括出勤、随堂作业、课堂互动、回课质量等。

“心理情景剧”的理论与创作实践

“心理剧”是一种运用表演技巧的团体心理疗法的形式。本课程以应用戏剧及戏剧治疗的角度出发，以“经典心理剧”的理论为主线，介绍其产生、历史及当今社会的发展及现状，重点介绍它的具体操作流程和应用特点。本课程的开设目的是为了帮助学生了解心理剧并体验心理剧的实践应用，丰富学生的戏剧经历，促进其个体成长并且使个体的创造潜能最大程度地发挥，以便学生能够有效地面对生活中的挑战和机遇。

本课程以莫雷诺的“经典心理剧”理论为基础核心，还会涉及应用戏剧、戏剧治疗、易术、一人一故事剧场、心理情景剧等相关理论。让学生理论结合实践地学习“心理剧”中各技巧的具体应用，继而在教师的带领下进行简单个案的实操，最后分组在“心理情景剧”中完成实践总结。

本课程分为理论及实践两个部分，以课堂讲授、实践操作（老师示范带领、学生集体创作）、课堂研讨三种方式相结合。教学前期，学生的课堂听讲及学习操作技巧的认真程度直接决定了在后期实践操作课堂上呈现，因此教师会有效引导学生对于相关理论的学习，并与学生有及时的交流反馈。考核方式由平时、期中、期末三部分组成，考核形式包括纪律考核、实践能力考核、小论文考核。

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，教会学生分辨影视剧中造型的优劣，为学生将来从事影视拍摄工作开拓视野、打好理论基础。

中国本原文化与造型艺术

《中国本原文化与造型艺术》是舞台美术系胡继宁副教授新开设的一门跨学科艺术理论课程，课程通过对彩陶、青铜器、汉画像、壁画、石刻等中国古代造型艺术形式的赏析与比较，包括大量民间美术生态实证考察的影像、图文资料，带领学生认识与进入中国传统文化的溯源，掌握中、西方造型艺术的基本特征和所属不同的文化属性。生命精神是中国造型艺术和审美体系的本质与精髓，“阴阳”与“生生”体现和反映了中国传统文化的智慧创造力和思想情感，更包蕴着中华民族精神与文化凝聚之所在。中国文化艺术体系包括两大方面，一部分是几千年来文人士大夫的精英艺术，另一部分是更加完整地保留在民间群体生活中的民间文化艺术体系。这门课着重梳理与归纳中国本原文化丰富多彩的造型艺术的表现方式，造型艺术语言与图示语言不是孤立存在，而是中国本原文化所特有的观物取象的表达，并涉及美术学、考古学、人类学、符号学、民俗学等跨学科的内容。

通过学科跨界凸显了上海戏剧学院研究和教学的特色和优势，有具有很强的实验性和开放性，可逐步丰富和发展为一项独具特色的理论和实践课程。

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。

本课程通过对声音的讲授与训练，使学生掌握声音发声的基本能力，进而运用声音的技巧技能，为塑造人物形象提供语言及声音的条件。通过发声练习，进行歌唱训练，逐步掌握全面的歌唱发声技巧，丰富歌曲的表现手段，增强歌曲演唱能力。

选用教材：《戏剧影视表演专业声乐教学曲集》赵艳编著

文化艺术出版社，2015年8月第1版

中国传统文化概论

教学目的：

使学生全面系统地研习中国古代艺术与文化，开拓学生视野、提高审美修养和专业科研能力，增强民族自信。

教学的主要内容：

古代文化常识课程主要包含：中国古代天文与历法、代职官与科举、宫廷艺术、饮食文化、服饰文化、文人生活中的艺术、艺术市场等相关文化内容。

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：

加强学生对中国古代艺术与文化的全面理解，增加学生在专业理论知识上的能力。了解时代、环境对艺术的影响。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，1000字以上。

预修课程：

无

教材及参考文献：

王力主编，《中国古代文化常识 》，江苏教育出版社

转媒体艺术

培养学生具有良好综合素质，了解与掌握转媒体艺术理论和专业知识和体现技能，能学会运用转媒体艺术手段进行艺术创作，以适应现代社会需求。

培养学生发展树立具有个性和文化评判力的观念、确立有想象力和创造性的艺术语言，掌握转媒体艺术表达的方法和能够服务于社会的创作手段、想象力及文化评判能力。使他们能够面对全球化的、当代的、科技的、文化的复杂性的和挑战，在新的视野内关注东西方文化的关系，传统文化和当代生活的关系，艺术与生活的关系，呈现他们对社会和生活的独特的、理性的思索。

帮助学生掌握转媒体艺术的发展与基本特性、转媒体艺术的创意与体现，概念、内容与形式，当代艺术作品创作。通过带教的转媒体艺术创意寄作品体现的展示等，让学生理解和参与发展转媒体艺术的社会价值，当代转媒体艺术论点，转媒体艺术的社会传播，发展影响。

当代戏曲经典的文本生成

本课程选取九部代表性的当代戏曲经典，如京剧《白蛇传》、越剧《梁山伯与祝英台》、昆剧《十五贯》、莆仙戏《团圆之后》、川剧《巴山秀才》、京剧《曹操与杨修》等，通过资料爬梳还原它们文本生成的经过。重点介绍创改过程中先后涌现的不同版本，分析各版本之间的异同，梳理当代戏曲文本版本谱系，并提出建构当代戏曲文献学的设想。在完成基本事实的钩稽后，本课程还将尝试在作家主体与时代环境之间建立关联，探寻剧作家不断修改的内外因，发掘个体创作背后的文化意蕴。此外，编剧层面的考察也是本课程的一个重要内容。本课程将通过各版本的比对总结剧作家优秀的编剧技巧，既对技巧进行介绍，也分析这一技巧收到的艺术效果。同时，通过联合考察同样使用这一技巧的其他作品，总结该技巧的适用范围和操作规范。

在上述基本教学内容外，我们还会安排相应的拓展教学。如基于编剧手段的分析，在当代戏曲文学史的坐标系中对作品进行客观定位；在还原本文生成经过后，尝试从中提炼剧作家的作剧思想，或者结合他们不同阶段的其他作品进一步概括其戏曲观。

学术研究方法论八讲

本课程主要针对博士生和MA开设的一门如何开展研究的方法论课程，其目的在于培养与训练从事学术研究所必须的技能、方法，以及学术伦理。教学内容从如何走向学术研究、如何查询资料、如何发现问题并确定选题、好的学术研究的标准是什么、如何进行学术论证以及学术规范与学术伦理等方面做个系统讲解。本课程采取课堂讲授、课堂讨论的方式，以理论教学为主，复以讨论、案例以及实践。最终考核以讨论课发言为准。

现代德语戏剧代表作品赏析

本课程是外国文学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理论主线，重点介绍自19世纪后期至21世纪初现代德语戏剧中的代表作者和作品。现代德语戏剧在世界戏剧史上有着令人瞩目的艺术成就，无论是创作观念还是表现技法都对世界现代戏剧产生了深远的影响。本课程的开设目的在于帮助学生更好地了解现代德语戏剧的发展脉络，把握其独具文化特色的戏剧美学特征和演剧技法，从而加强对现代德语戏剧独立鉴赏和研究的能力。

本课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。

本课程采用课堂讲授和课堂研讨相结合的方式。课程开始两讲，教师用明白晓畅的语言讲授现代德语戏剧兴起和发展的历史文化背景，以及现代德语戏剧的哲学和美学理论基础。在作品分析阶段以课堂讨论为主，教师讲授为辅。每次作品赏析课，教师在介绍作者、作品和戏剧史基本背景之后，由学生进行讲演和讨论。教师根据学生讨论情况穿插讲授戏剧理论知识，引导学生深入理解剧作。

考核方式由平时、期中和期末三个部分组成，形式包括纪律考核、口头汇报和论文考试。