

SHANGHAI
THEATRE ACADEMY

上海戏剧学院

上海戏剧学院

本科通识课程 选课手册

(2022-2023学年第二学期)

教务处 编制

目录

通识核心课程

1. 经典阅读模块：话剧剧本阅读（经典电影改编）	主讲教师：叶书林 / 2
2. 经典阅读模块：莎剧解读	主讲教师：陈莹 / 3
3. 经典阅读模块：莎士比亚戏剧演出赏析	主讲教师：王洋 / 4
4. 经典阅读模块：古典戏曲名著选读	主讲教师：朱夏君 / 5
5. 戏剧奠基模块：当代西方戏剧理论	主讲教师：倪胜 / 6
6. 戏剧奠基模块：外国戏剧大师表演方法研究	主讲教师：游溪 / 7
7. 戏剧奠基模块：经典戏剧文献阅读	主讲教师：赵骥 / 8
8. 跨界拓展模块：艺术社会学	主讲教师：陶小军 / 9
9. 跨界拓展模块：中国服饰史	主讲教师：李芽 / 10

通识选修课程

1. 戏剧奠基模块：演出制作管理通识	主讲教师：徐晨子 / 12
2. 戏剧奠基模块：表演基础训练	主讲教师：洪彬 / 13
3. 戏剧奠基模块：中国曲艺艺术经典赏析	主讲教师：程姣姣 / 14
4. 人文素养模块：音乐欣赏	主讲教师：陆佳敏 / 15
5. 人文素养模块：中国书法理论与创作	主讲教师：陶小军 / 16
6. 人文素养模块：诗歌中的爱情	主讲教师：亓季松 / 17
7. 人文素养模块：大学生生命观教育	主讲教师：李国强 / 18
8. 人文素养模块：西方音乐名家名作赏析	主讲教师：黄夕芮 / 19
9. 跨界拓展模块：电影导演叙事基础	主讲教师：赵武 / 20
10. 跨界拓展模块：短片构思与创作	主讲教师：赵武 / 21
11. 跨界拓展模块：舞台管理	主讲教师：黄墨寒 / 22
12. 跨界拓展模块：戏曲身形表演工作坊	主讲教师：周象耕 / 23
13. 跨界拓展模块：戏曲舞台群体程式调度	主讲教师：于翔 / 24
14. 跨界拓展模块：艺术项目策划与评估	主讲教师：张爱武 / 25
15. 跨界拓展模块：影视广告	主讲教师：胡东雁 / 26
16. 跨界拓展模块：书法基础	主讲教师：王俊杰 / 27
17. 跨界拓展模块：photoshop——海报简历制作	主讲教师：薛嘉 / 28
18. 跨界拓展模块：戏剧空间的创造	主讲教师：徐晨子 / 29

19. 跨界拓展模块：影视动画配音	主讲教师：文晓依 /30
20. 跨界拓展模块：艺术与人工智能应用	主讲教师：张敬平 /31
21. 跨界拓展模块：设计原理	主讲教师：陈 晔 /32
22. 跨界拓展模块：宫崎骏动画电影研究	主讲教师：周爱军 /33
23. 创新创业模块：创意产业案例分析	主讲教师：朱晓梅 /34
24. 创新创业模块：就业指导与生涯规划	主讲教师：赵 佳 /35
25. 创新创业模块：文化产业创新与创业	主讲教师：黄墨寒 /36

备注：“通识核心课程”不是必修课或限选课，与“通识选修课程”一样均为任选课，两者在毕业学分审核中不做区分。

通 识 核 心 课 程

通 识 核 心 课 程

经典阅读模块：话剧剧本阅读（经典电影改编）

主讲教师：叶书林

学分：2学分 学时：32学时

主讲教师简介

叶书林，上海戏剧学院戏剧与影视学专业博士。本科、硕士均毕业于中央戏剧学院戏剧文学系，论文方向主要为莎士比亚历史剧比较研究、现代英国话剧作家作品研究与当代美国戏剧舞台演出研究。硕士论文《罗马本事与莎翁戏说：论〈裘力斯·凯撒〉〈科里奥兰纳斯〉中的历史与立场》；博士论文《以人机关系探索人际关系：艾伦·艾克本机器人戏剧研究》；论文《假作真时真亦假“海上戏剧沙龙”之话剧〈宴席〉研讨》《是否应该删除一切？看林兆华的〈三姐妹·等待戈多〉》《梅特林克〈闯入者〉：来自未知世界的脚步声》《波兰戏剧讲座：传承》；编著《上海与世界的表演互动》。翻译乌镇戏剧节演出剧目《迷乱》《卡里古拉》《水渍》《卡巴莱》《狂喜》《俄狄浦斯》。编剧作品：电视剧《石头开花》《活法》《索玛花开》等，获获广东省第十一届精神文明建设“五个一工程”奖、四川省第十五届精神文明建设“五个一工程”奖；话剧《老式喜剧》《爱情四季》《悲惨世界》《历史的瞬间》《府城记忆》等。

· 课程简介

本课程从外国戏剧历史长河中择取英法德俄美等国经典戏剧作品，帮助学生把握不同时代、不同国家经典戏剧的美本课程旨在通过对国内外戏剧经典剧目的阅读相关的训练，培养学生关于艺术作品的欣赏能力和书面表达沟通能力。

通过该课程的学习，学生将阅读8部中外经典戏剧作品及相关的评论文章和理论背景资料。围绕剧本阅读，学生将学习关于戏剧的基本知识，锻炼关于戏剧舞台、场面和行动的想象能力，养成提问能力，形成写作沟通能力。

本课程为线上和线下混合型课程。学生完成剧本阅读，并在线上学习网站学习相关的资料，完成基本的问题。线下课堂以小组讨论为形式，由教师带领学生深入探讨剧本相关问题，每名学生需完成2篇1000字左右的读剧分析。通过线上线下的讨论、辅导，学生形成自己的期末论文写作选题，教师对论文写作并进行指导和修改，最终完成1篇2000字左右的研究性论文。

课程考核方法为课堂讨论、剧本阅读笔记、学术性短论文。

· 课程目标

知识掌握：精读经典戏剧作品，学习关于剧本的基本常识、探索剧本和舞台之间的关系。

实践能力：锻炼围绕艺术的评论、分析写作能力和学术性论文写作能力。能够进行相关理论知识的检索。

育人成效（课程思政）：通过课程经典剧目的阅读，深刻地体会作品蕴含的人文思想和艺术内涵。

· 教学内容及进度安排

课次	教学周	教学内容及预期效果	作业	课次	教学周	教学内容及预期效果	作业
1	第一周	线下大课：剧本阅读的多种方法。		9	第九周	线下分组讨论：剧本评论修改。	
2	第二周	线上：阅读1个剧本，完成作业。	剧本故事梗概	10	第十周	线上：阅读1个剧本，完成作业。	剧本评论修改
3	第三周	线下分组讨论，如何告诉别人这个剧本？		11	第十一周	线下大课：交流剧本评论	
4	第四周	线上：阅读1个剧本，完成作业。	提出10个问题	12	第十二周	线上：阅读1个剧本。	
5	第五周	线下分组讨论，如何提问？		13	第十三周	线下分组讨论：确定论文选题	剧本+
6	第六周	线上：阅读1个剧本，完成作业。		14	第十四周	线上线下一个别辅导	完成大纲
7	第七周	线下分组讨论，剧本评论的多种角度。	剧本评论初稿	15	第十五周	线上线下一个别辅导	完成初稿
8	第八周	线上：阅读1个剧本，完成作业。		16	第十六周	线上线下一个别辅导	完成定稿

经典阅读模块：莎剧解读

主讲教师：陈莹

学分：2学分 学时：32学时

主讲教师简介

艺术学博士、上海戏剧学院戏剧文学系党总支副书记。研究专长为中西戏剧比较研究、莎剧研究等，开设《莎剧解读》《中外名著赏析》等课程，主持教育部人文社会科学研究青年基金项目《莎剧演出与中国现当代戏剧》等多项课题，在《戏剧艺术》《现代中文学刊》《光明日报》等重要学术刊物与报纸上发表多篇论文与文章。

· 课程简介

以同一部（类）莎剧不同年代、不同国家的重要演出代表作品为讲述脉络，从戏剧学的视角，对莎剧演出物质性的构成（material theatre）——时代背景、生产条件、舞台、灯光、服化、导演、表演、改编等进行分析。使学生对莎士比亚的生平与其戏剧作品的互文、对莎士比亚戏剧的创作背景、编剧思路（情节结构），及其在中西剧场中舞台呈现、主旨内涵的流变有一定的了解。培养学生阅读莎剧、理解莎剧的基本能力，使学生对中西剧场艺术的发展有一定的了解，更好地为其经典剧作分析与戏剧创作打好理论基础。

· 课程目标

知识掌握：通过授课，使学生对莎士比亚的生平，生平与其戏剧作品的互文；莎剧评论的流派与内容有一定程度的了解。并从现代人视角出发，对莎士比亚戏剧的创作背景、情节结构、语言风格、主旨内涵、演出流变等进行较为深入的解读，培养学生阅读莎剧、理解莎剧的基本能力，更好地为其莎士比亚戏剧创作与演出打好基础。

实践能力：1. 基本掌握本课程精读篇目的主要故事、情节、人物。2. 基本掌握莎士比亚喜剧、历史剧、悲剧的创作背景、风格特点、结构特征、思想风貌等。3. 基本掌握莎士比亚戏剧演出在现当代的流变，理解不同导演的莎剧演出的现代性特征。

育人成效（课程思政）：通过课堂讲述，带领学生领略莎士比亚对于人性、人情、人文的深刻见解，培养学生对真善美的理解与追寻。

· 教学内容及进度安排

课次	教学周	教学内容及预期效果	作业	课次	教学周	教学内容及预期效果	作业
1	第一周	莎士比亚是谁？		9	第九周	莎士比亚悲剧演出与解读——《麦克白》	
2	第二周	伊丽莎白时期的剧场		10	第十周	莎士比亚悲剧演出与解读——《麦克白》	
3	第三周	莎士比亚喜剧演出与解读——《仲夏夜之梦》		11	第十一周	莎士比亚悲剧演出与解读——《麦克白》	
4	第四周	莎士比亚喜剧演出与解读——《仲夏夜之梦》		12	第十二周	莎士比亚悲剧演出与解读——《哈姆雷特》	
5	第五周	莎士比亚喜剧演出与解读——《第十二夜》		13	第十三周	莎士比亚悲剧演出与解读——《哈姆雷特》	
6	第六周	莎士比亚喜剧演出与解读——《第十二夜》		14	第十四周	莎士比亚悲剧演出与解读——《哈姆雷特》	
7	第七周	莎士比亚历史剧演出与解读——《理查三世》		15	第十五周	莎士比亚悲剧演出与解读——《李尔王》	
8	第八周	莎士比亚历史剧演出与解读——《理查三世》、《亨利六世》		16	第十六周	莎士比亚悲剧演出与解读——《李尔王》	

经典阅读模块：莎士比亚戏剧演出赏析

主讲教师：王 洋

学分：2学分 学时：32学时

主讲教师简介

上海戏剧学院表演系副教授，硕士生导师，中央戏剧学院导演系博士毕业。曾独立导演话剧《暴风雨》、《仲夏夜之梦》、《灵魂的夜》等多部经典戏剧作品，参与导演了《浮士德》、《开天辟地》、《培尔金特》等大型戏剧作品，还导演了当代舞蹈剧场作品《心底的光》、《穿越国色》。作品先后上演于中国国家大剧院、上海话剧艺术中心、上海东方艺术中心。教学上主要开设导表演基础训练，上海市重点课程《表演概论》，传统莎士比亚表演等本科课程。个人主要研究焦点定位于莎士比亚戏剧演出的民族化、东亚传统戏剧审美的现代性嬗变。主要研究成果包括著作《戏剧舞台调度的诗化特征》、论文《现代心理学与表演教学法》等。

· 课程简介

本课程从莎士比亚的 39 部戏剧中，精选出《哈姆雷特》、《仲夏夜之梦》、《威尼斯商人》、《理查三世》、《亨利四世》（上、下）、《亨利五世》、《裘力斯·凯撒》、《安东尼与克莉奥佩特拉》、《暴风雨》等最有代表性的 14 个作品，进行深入浅出的文本分析与演出片段欣赏。

课程还会帮助学生了解和拓宽一些学生自己想要了解，而没有进入教学章节的莎士比亚戏剧作品。

本课程通过对莎剧作品的概貌赏析，希望学生体会到莎士比亚戏剧艺术之美，并从不同的莎剧演出版本中得到经验和启迪，积累自己日后莎剧创作中的知识和灵感。

· 课程目标

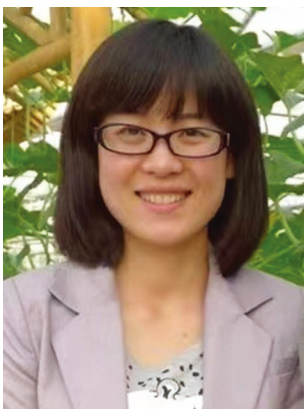
知识掌握：莎士比亚的生平与创作。

实践能力：莎士比亚戏剧的当代演出的反思能力，莎士比亚戏剧民族化创作的构作能力。

育人成效（课程思政）：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，从而激发了自身新的艺术生命力。

· 教学内容及进度安排

课次	教学周	教学内容及预期效果	作业	课次	教学周	教学内容及预期效果	作业
1	第一周	莎剧的创作、演出背景和当代莎剧创作的发展创新【线下授课 1】		9	第九周	【线上授课 6】亨利六世、理查三世	
2	第二周	【线上授课 1】哈姆雷特		10	第十周	【线上授课 7】理查二世、亨利四世、五世	
3	第三周	【线上授课 2】仲夏夜之梦		11	第十一周	【线上授课 8】莎剧中的英国历史剧 2	
4	第四周	【线下授课 2】莎剧中的悲剧与喜剧		12	第十二周	【线下授课 4】莎剧中的罗马剧	
5	第五周	【线上授课 3】威尼斯商人		13	第十三周	【线上授课 9】裘力斯·凯撒	
6	第六周	【线上授课 4】第十二夜		14	第十四周	【线上授课 10】安东尼与克里奥佩特拉	
7	第七周	【线上授课 5】罗密欧与朱丽叶		15	第十五周	【线下授课 5】莎剧中的传奇剧	
8	第八周	【线下授课 3】莎剧中的英国历史剧 1		16	第十六周	【线下授课 6】暴风雨	

通 识 核 心 课 程

经典阅读模块：古典戏曲名著选读

主讲教师：朱夏君

学分：2学分 学时：32学时

主讲教师简介

文学博士，上海戏剧学院副教授，硕士生导师。纽约城市大学访问学者。曾获上海市优秀博士论文，并入选环球时报“希望英才”青年学者，主持并完成国家社科项目一项，上海市教委项目一项，并在《文学评论》、《艺术评论》、《中华戏曲》等刊物发表多篇论文。

· 课程简介

本课程通过讲解中国古典戏曲名著，梳理中国古典戏曲作品的基本脉络，了解中国古典著名剧作家作品的主要创作特色以及对后来的戏曲作品的影响。

· 课程目标

知识掌握：了解中国古典戏曲作品的渊源和流派，及其对后世戏曲以及艺术创作思潮的影响。

实践能力：能将所学的戏曲作品知识运用到自身专业中。

育人成效（课程思政）：在一定程度上了解中国古典戏曲文化。

· 教学内容及进度安排

课次	教学周	教学内容及预期效果	作业	课次	教学周	教学内容及预期效果	作业
1	第一周	解读南宋《张协状元》及其代表的早期南戏的特色	阅读剧本和评论	9	第九周	郑光祖《倩女离魂》和元代后期的杂剧	阅读剧本和评论
2	第二周	分析元《窦娥冤》以及关汉卿的剧本创作	阅读剧本和评论	10	第十周	高明《琵琶记》极其对南戏的影响	阅读剧本和评论
3	第三周	解读元公案剧无名氏《陈州粳米》	阅读剧本和评论	11	第十一周	汤显祖《牡丹亭》极其舞台呈现	阅读剧本和评论
4	第四周	元纪君祥《赵氏孤儿》极其海外传播	阅读剧本和评论	12	第十二周	洪昇《长生殿》以及作品对同题材作品的改编	阅读剧本和评论
5	第五周	元王实甫《西厢记》以及对才子佳人戏剧的影响	阅读剧本和评论	13	第十三周	孔尚任《桃花扇》以及清初历史剧	阅读剧本和评论
6	第六周	元马致远的《汉宫秋》极其创作的神仙道化剧	阅读剧本和评论	14	第十四周	李玉《清忠谱》以及苏州作家群	阅读剧本和评论
7	第七周	元白朴的《墙头马上》极其舞台改编	阅读剧本和评论	15	第十五周	复习	
8	第八周	元施惠《拜月亭记》的讲解和分析	阅读剧本和评论	16	第十六周	考试	

通 识 核 心 课 程

戏剧奠基模块：当代西方戏剧理论

主讲教师：倪 胜

学分：2学分 学时：32学时

主讲教师简介

上海戏剧学院副教授，外国哲学博士，戏剧戏曲学博士后。曾在柏林自由大学、纽约城市大学等处进修西方艺术史和德国戏剧史等，目前主要从事中西戏剧比较、美学和艺术理论、时尚哲学、印度戏剧、佛学等研究。著有《〈判断力批判〉体系探微》、《早期德语文献戏剧的阐释与研究》，发表戏剧学、艺术理论等方面文章多篇。

· 课程简介

当代戏剧发展出现了多元化倾向。在英美，商业戏剧一直占据主流，而非盈利剧院制作的严肃戏剧，加上先锋戏剧，组成了稳定的戏剧生产结构。在欧洲，以德国为首的福利传统深厚国家，由于国家资助的力度较大，出现了多种试图打破传统戏剧形式，不断创新的倾向，尤其在行为艺术和机器表演方面，对戏剧的传统改变较大较多。本课程主要介绍这些新的发展和趋势。

· 课程目标

知识掌握：了解和掌握当代戏剧的基本状况和表演历史，掌握演出和改编方式，了解演出类型。

实践能力：启发和引导学生创作当代戏剧作品。

育人成效（课程思政）：启发和引导学生在了解当代戏剧创作现状的基础上，结合新时期我国经济文化发展的状况，鼓励和引导他们创作与当代中国相适应的戏剧作品。

· 教学内容及进度安排

课次	教学周	教学内容及预期效果	作业	课次	教学周	教学内容及预期效果	作业
1	第一周	预备知识 卢梭论戏剧 莱辛《汉堡剧评》		9	第九周	4. 皮斯卡托	
2	第二周	狄德罗论戏剧诗和表演黑格尔论 戏剧冲突和表演		10	第十周	5. 阿尔托 6. 格洛托夫斯基（巴尔巴）	
3	第三周	戏剧定义和本质 二十世纪戏剧发展概况		11	第十一周	7. 谢克纳	
4	第四周	戏剧性和遂行性		12	第十二周	8. 方法派 9. 铃木忠志	
5	第五周	身体转向和 Performance 转向、 去文学化转向		13	第十三周	三、剧本文学 去文学化 Heiner Müller 回归三一律	
6	第六周	二、表导演问题 导演戏剧的出现 (莱因哈特) 1. 斯坦尼斯拉夫斯基		14	第十四周	四、舞台美学 皮斯卡托全景剧场、环境戏剧、游走戏剧 (散步戏剧)、沉浸戏剧	
7	第七周	2. 布莱希特		15	第十五周	五、戏剧类型 1. 严肃戏剧 直面戏剧：哈罗尔：《黑鸟》斯托帕：《罗森克朗茨和吉尔登斯坦死了》《枕头人》 《丽南山的美人》《车毁摩根山》萨拉凯恩：《4.48 精神崩溃》《费德拉的爱》	
8	第八周	3. 梅耶荷德		16	第十六周	2. 商业戏剧（音乐剧、情节剧等） 美国音乐剧：《剧院魅影》《芝加哥》《红男绿女》 《汉密尔顿》法国音乐剧《钟楼怪人》《悲惨世界》 德国音乐剧：《茜茜公主》3. 业余戏剧 4. 先锋 戏剧生活剧团、遂行小组、面包与傀儡	

戏剧奠基模块：外国戏剧大师表演方法研究

主讲教师：游 溪

学分：2学分 学时：32学时

主讲教师简介

上海戏剧学院表演理论课讲师、青年学者、电影人。复旦大学博士后，上海大学艺术学 博士，日本东京大学特别研究生，致力于研究戏剧影视理论、表导演理论等。主持和参与过 多项国家级、省部级及以上研究课题，出版过个人专著、系列教材，发表过 30 多篇学术论文。不仅荣获多项科研成果奖，还积极涉足影视实践活动，担任多部影视剧的编剧和导演，创作 超过 20 万字的剧本，参与主创的戏剧影视作品曾在国内外获奖。

· 课程简介

通过本课程的学习，学生能够了解表演艺术的形成与发展规律，掌握辨认各种不同的表演流派与表演方法、可以掌握并运用各种表演方法的能力，另外，学生可以深入辨析外国戏剧大师的各种不同表演方法之间的互动关系，针对当代表演艺术流派具备客观分析的能力，具备判断表演艺术价值的的能力，拥有批判的视角看待当下的各 种表演问题。本课程主要讲授的主要内容是外国在二十世纪涌现的世界级戏剧大师的表演方法及相关理论，以教 师讲授为主、学生分组讨论为辅，通过主题单元分类来解读国外戏剧大师表演方法，激发学生的自主学习和研究 兴趣。每堂课布置的作业是让学生在课堂上讨论当堂所学习的知识点，最后以小论文作为考核形式。

· 课程目标

知识掌握：学习本课程的学生应当能够了解表演艺术的形成与发展规律，掌握辨认各种不同的表演流派与表演方法、可以掌握并运用各种表演方法的能力，另外，学生可以深入辨析西方二十世纪戏剧大师的各种不同表演方法之间的互动关系等。

实践能力：学生可以使用这些表演方法来塑造角色，为自己的表演实践提供多元的帮助；学生针对当代表演艺术流派具备客观分析的能力，能够应用批判性思维客观分析；学生具备判断表演艺术价值的的能力，拥有批判的视角看待当下的各种表演问题；学生能够熟练使用二十世纪戏剧大师的表演方法，解决在专业实践中遇到的问题。

育人成效（课程思政）：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，这也是像真正的优秀演员所坚持的最高艺术理想和价值最求。养成批判性思维模式，学会甄别各种表演理论，形成自我导向性的学习者。通过学习，能够运用各种表演方法来塑造红色经典角色。

· 教学内容及进度安排

课次	教学周	教学内容及预期效果	作业	课次	教学周	教学内容及预期效果	作业
1	第一周	外国戏剧大师表演方法总述	分组讨论、表演训练	9	第九周	尤金尼奥·巴尔巴表演方法专题	分组讨论、表演训练
2	第二周	斯坦尼斯拉夫斯基研究专题		10	第十周	林克莱特声音训练方法专题一	
3	第三周	迈克尔·契诃夫表演方法专题一		11	第十一周	林克莱特声音训练方法专题二	
4	第四周	迈克尔·契诃夫表演方法专题二		12	第十二周	菲茨莫里斯声音训练方法专题一	
5	第五周	迈斯纳表演方法专题一		13	第十三周	菲茨莫里斯声音训练方法专题二	
6	第六周	迈斯纳表演方法专题二		14	第十四周	亚历山大、费登奎斯身体训练方法专题	
7	第七周	李·斯特拉斯伯格表演方法专题		15	第十五周	梅耶荷德训练方法专题	
8	第八周	阿德勒表演方法专题		16	第十六周	格洛托夫斯基表演方法专题	

通 识 核 心 课 程

戏剧奠基模块：经典戏剧文献阅读

主讲教师：赵 骥

学分：2学分 学时：32学时

主讲教师简介

社会学博士，现任研究员、中央戏剧学院客座研究员，从事早期话剧史和话剧文献研究。曾两度主持国家社科基金艺术学项目和上海哲社项目，发表论文 40 余篇，著有《话剧与上海市民社会》《上海都市与文明戏的变迁》，校勘有《新剧史》《新剧考》《新剧考证百出》《初期职业话剧史料》等，辑录校勘了《中国之优伶》《菊部珍闻》《朱双云文集》，编纂了《民国话剧史料汇编》《稀见民国话剧文献汇编及研究》等。

· 课程简介

经典戏剧文献阅读旨在引导学生对于重要的戏剧经典文献能有基本、初步的认识，进而对于文献的作者、文献述及的时代背景和近现代戏剧沿革、变迁、发展的历程有大致地了解；并在此基础上能够独立地进行简单的文献检索、搜集和分析，以培养学生初步具备运用文献进行研究的能力，提升同学们学术型研究论文的写作水平，掌握相应的文献运用的基本常识和规范，为日后升入高年级或进入研究生学习阶段，打下较好的运用文献史料、进行分析研究之基础。

· 课程目标

知识掌握：对于中国近现代经典的戏剧文献有大体的认知和了解，通过文献阅读，了解各文献作者的生平及主要经历、了解所记述的重大戏剧历史事件及其社会影响，努力将戏剧文献、重要人物和历史事件整合为一体。

实践能力：通过经典戏剧文献阅读，不仅提升同学们阅读文献、理解文献的能力，并在此基础上逐步培养起学生正确运用文献分析问题、解决问题的能力，进一步提高学生学术型论文写作的能力，努力使同学们初步具备以史为据、论从史出的研究能力，进而使学生的研究型论文写作水平能有所提高。

· 教学内容及进度安排

课次	教学周	教学内容及预期效果	作业	课次	教学周	教学内容及预期效果	作业
1	第一周	阅读之一：《新剧史》		10	第十周	阅读之四：《自我演戏以来》	
2	第二周	介绍该书的作者朱双云和《新剧史》的主要特色		11	第十一周	介绍该书的作者欧阳予倩和该书的主要特色	
3	第三周	该书在中国经典戏剧文献中重要的历史地位和影响		12	第十二周	欧阳予倩的戏剧教育实践和历史作用	
4	第四周	阅读之二：《话剧创始期回忆录》		13	第十三周	阅读之五：《我的俳優生活》	
5	第五周	介绍该书的作者徐半梅和该书的主要特色		14	第十四周	介绍该书的作者汪仲贤和该书的主要特色	
6	第六周	《话剧创始期回忆录》与中国早期的戏剧运动		15	第十五周	汪仲贤的演剧生涯和演剧理论	
7	第七周	阅读之三：《我的戏剧生活》		16	第十六周	阅读之六：《南国的戏剧》	
8	第八周	介绍该书的作者熊佛西和该书的主要特色		17	第十七周	阅读之七：《戏杂志》和《鞠部丛刊》	
9	第九周	《我的戏剧生活》和熊佛西的戏剧思想		18	第十八周	结课作业	

跨界拓展模块：艺术社会学

主讲教师：陶小军

学分：2学分 学时：32学时

主讲教师简介

博士，上海戏剧学院创意学院副教授，硕士研究生导师。研究方向为艺术学理论。承担过本科生5门，研究生3门课程，主持国家社科基金艺术学项目2项，发表论文23篇。江苏省青年社科英才。

• 课程简介

艺术社会学着眼点是社会，主要思考人类如何基于艺术与社会建立联系，并不断完善整个社会。艺术社会学作为一门新兴的科学学科，同艺术学有紧密联系，又与社会学有密切关系，具有自然与人文双重学科的特性。艺术社会学研究艺术作为特殊社会现象呈现出的本质以及艺术形式与整个社会的关系。课程包含艺术与文化（艺术传统；艺术隐喻与符号；艺术创意）、艺术与政治（艺术教育；艺术资本与产业；艺术政策）、艺术市场（艺术精神价值与艺术商品；艺术品中介群体；艺术品购买与私人收藏家）、艺术与公众（艺术群众；艺术的社会接受；艺术机构）、艺术风格（时代风格；地域风格；群体风格；个人风格）。

• 课程目标

知识掌握：通过对本课程的学习，学生能够初步掌握艺术社会学的基本概念，对艺术社会学的理论构建有初步了解，掌握艺术社会学的研究内容，充分理解艺术与社会关系的互动不是“艺术反映社会生活，社会生活决定艺术”的简单的单向互动，而是复杂双向式互动。

实践能力：学生将能够初步独立运用艺术社会学的研究方法，树立正确的艺术观。了解并掌握艺术与社会之间的互动关系，并且知道进一步学习的脉络。培养学生的科学精神和人文精神，提高艺术境界，拓展国际视野。

育人成效（课程思政）：学生能够在艺术社会学课程学习中，感受中国艺术精神的传承，增强民族自信，提升人文素养和家国情怀。让学生能够树立正确的人生观、世界观、价值观，深化对人类优秀传统文化的理解和中华民族伟大复兴历史使命的认识，更加清晰地认识自我进而自觉承担社会责任。

• 教学内容及进度安排

课次	教学周	教学内容及预期效果	作业	课次	教学周	教学内容及预期效果	作业
1	第一周	第一章 艺术社会学导论 第一节 艺术社会学溯源 第二节 艺术社会学概念	阅读 推荐 文献	9	第九周	第五章 艺术市场 第一节 艺术商品 第二节 艺术品经纪人	阅读 推荐 文献
2	第二周	第三节 艺术社会学主题 论中国艺术社会学体系的建构		10	第十周	第三节 艺术品消费 书画作品的商品性及其演变	
3	第三周	第二章 艺术社会学的研究方法 第一节 艺术社会学研究的方法论 第二节 艺术社会学研究的基本方法 第三节 艺术社会学研究的基本技术		11	第十一周	第六章 艺术与公众 第一节 艺术群众 第二节 艺术接受	
4	第四周	经济发展、文化建设与生活质量互动 关系探析		12	第十二周	第三节 艺术机构 “助赈启事”与晚清书画鬻艺活动	
5	第五周	第三章 艺术风格 第一节 时代风格 第二节 地域与群体风格		13	第十三周	第七章 艺术鉴赏 第一节 艺术书籍 第二节 艺术评论 第三节 艺术史	
6	第六周	第三节 个人风格 论中国艺术精神的本质		14	第十四周	清代小说中的书画鬻艺：以二十年目睹之 怪现状为中心	
7	第七周	第四章 艺术与文化 第一节 艺术传统 第二节 艺术隐喻与符号 第三节 艺术创意		15	第十五周	复习	
8	第八周	从“折衷”到“现代”：抗战寓澳时期高 剑父绘画思想的嬗变		16	第十六周	考试	

跨界拓展模块：中国服饰史

主讲教师：李 芽

学分：2学分 学时：32学时

主讲教师简介

舞台美术系教授，博士，博导。长期从事艺术史及服饰史的研究与教学。任教课程有中国古代服饰专题研究、中国妆饰史、中国美术史，外国美术史，外国建筑史等课程。著有《中国妆容之美》《中国古代首饰史》《中国历代女子妆容》《耳畔流光：中国历代耳饰》《脂粉春秋：中国历代妆饰》《漫话中华妆容》《中国古代妆容配方》等著作。另在各大期刊上发表相关学术论文 60 余篇。完成国家社科基金项目一项。

· 课程简介

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。

· 课程目标

知识掌握：了解中国古代服饰的发展历史。了解中国古代服饰形制背后的文化成因。了解中国古代服饰的美学阐释。了解中国古代服饰基本制度。

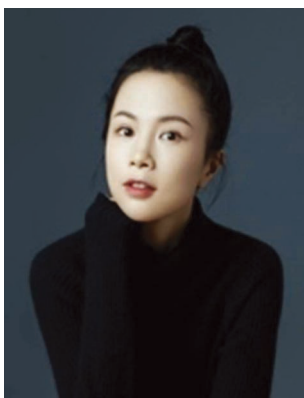
实践能力：使同学们在今后的舞台和影视历史剧人物形象的服饰设计、文学塑造等工作中，有一个良好的参考与借鉴。

育人成效（课程思政）：带领学生走进中国传统服饰文化的审美世界当中，并在中国古典服饰美的浸润和感染下引导学生了解中国传统文化的内在价值与文脉，了解中国与西方截然不同的造物思想。使学生的内心被中国传统审美所滋润，对祖国的文化有深深的认同感，从而热爱自己的祖国！

· 教学内容及进度安排

课次	教学周	教学内容及预期效果	作业	课次	教学周	教学内容及预期效果	作业
1	第一周	中国服饰史概论，使学生了解服饰史的研究内容与研究方法		9	第九周	宋代服饰，使学生了解其形制、纹样、典章制度及其相关文化	
2	第二周	中国史前服饰，使学生了解史前服饰的形制及其相关文化		10	第十周	元代服饰，使学生了解其形制、纹样、典章制度及其相关文化	
3	第三周	周代的服饰，使学生了解其服饰的形制、纹样、典章制度及其相关文化		11	第十一周	辽金服饰，使学生了解其形制、纹样、典章制度及其相关文化	
4	第四周	秦汉服饰，使学生了解其服饰的形制、纹样、典章制度及其相关文化		12	第十二周	明代服装，使学生了解其形制、纹样、典章制度及其相关文化	
5	第五周	魏晋南北朝服装，使学生了解其形制、纹样、典章制度及其相关文化		13	第十三周	明代化妆与首饰，使学生了解其形制、纹样、典章制度及其相关文化	
6	第六周	魏晋南北朝化妆与首饰，使学生了解其形制、纹样、典章制度及其相关文化		14	第十四周	清代服装，使学生了解其形制、纹样、典章制度及其相关文化	
7	第七周	唐代服装，使学生了解其形制、纹样、典章制度及其相关文化		15	第十五周	清代化妆与首饰，使学生了解其形制、纹样、典章制度及其相关文化	
8	第八周	唐代化妆与首饰，使学生了解其形制、纹样、典章制度及其相关文化		16	第十六周	民国服饰，使学生了解其形制、纹样、典章制度及其相关文化	

通 识 选 修 课 程

通 识 选 修 课 程

戏剧奠基模块：演出制作管理通识

主讲教师：徐晨子

学分：2学分 学时：32学时

主讲教师简介

2012年至今任职舞美系，上戏实验剧院负责人。曾任职于广州大剧院演出制作中心，挂职于国家大剧院剧目制作部。2019年中国大戏院戏剧邀请展剧场舞台监督，多次参与国家艺术基金舞台美术培养项目《舞台管理》课程授课人。主要研究方向为舞台管理、演出制作管理等。主要教授课程有“演出制作管理”、“剧场管理”、“舞台管理工作方法”等。

· 课程简介

本课程针对戏剧制作中的重要环节（制作流程）展开讨论，包括剧目的策划及执行、剧场与剧组的技术对接、巡演管理、演出营销、票版划定、剧目可持续管理等所涉及的具体要素。

· 课程目标

知识掌握：具备制作人的知识结构，能计划、组织、协调各部门和技术部门的整体运作。通过学习，对演出制作幕后工作拥有同理心，并将课堂所学带入真实演出中。

实践能力：能独立策划演出剧目，能完成演出制作方案；具备划定票版的能力，能根据单一剧目制作市场营销方案；能根据预算合理分配演出所需成本；熟悉剧场结构及设备功能，具备舞台管理工作人员的基本工作职能。

育人成效（课程思政）：本课程注重学生创新思维能力的培养，尤其是后疫情时代，演出模式的创新，剧目制作模式的转变都是当下演出市场所需要解决的重要课题。本课程通过激发学生的自主学习热情提升学生的管理综合素质能力。

· 教学内容及进度安排

课次	教学周	教学内容及预期效果	作业	课次	教学周	教学内容及预期效果	作业
1	第一周	从认识剧场开始	阅读文献	9	第九周	演出营销 2	阅读文献
2	第二周	剧场设施设备介绍	阅读文献	10	第十周	票版划分	根据具体项目草拟演出策划方案 (7p-4c)
3	第三周	演出制作的必要条件 1	戏剧术语查阅 (中英文)	11	第十一周	舞台管理 1	整理课程内容
4	第四周	演出制作的必要条件 2	根据具体项目草拟演出策划方案 (预算)	12	第十二周	舞台管理 2	分析“剧场小白”等案例
5	第五周	演出案例分析	整理课程内容	13	第十三周	案例分析	整理课程内容
6	第六周	巡演项目策划	根据具体项目草拟演出策划方案 (场地、时间及原因)	14	第十四周	案例分析	小组讨论
7	第七周	演出版权管理 (案例分析)	整理课程内容	15	第十五周	案例分析	小组讨论
8	第八周	演出营销 1	阅读文献	16	第十六周	小组汇报	

戏剧奠基模块：表演基础训练

主讲教师：洪 彬

教学团队：王洋、孙渔阳、仲铠泽

学分：2学分 学时：32学时

主讲教师简介

表演系副教授、研究生导师、上海上中北文化艺术研究院创始人、托璞司国际偶像学校副校长、戏剧影视导演、大型活动策划导演；任教三十多年来培养过众多优秀学生，其中包括徐峥、王景春、李冰冰、廖凡、佟大为、江疏影、郝蕾、聂远、于和伟、杜江、陆毅、冯绍峰、刘小峰、严屹宽、张铎、任重、陈赫、郑恺、鲍蕾、迪丽热巴、娄艺潇、韩东君、王传君、王晓晨、林更新、邓伦、彭昱畅等等一大批仍活跃在一线的表演人才。

· 课程简介

本课程主要以视频教学剧为教材形式。教会学生运用一年级所学的内外技能技巧，以剧本为依据创造鲜明生动的人物形象。从让学生们在自己创造的规定情境中真实有机的行动，树立正确的表演观念和建立正确的舞台自我感觉过渡到学会按照剧作家所设定的规定情境与人物性格并能够按照人物的行为逻辑去行动和创造，主要手段是舞台言语和舞台行动。学生还要学会运用直接或间接的生活场景积累对剧本进行补充和修正。

· 课程目标

知识掌握：正确科学地阅读剧本、分析剧本，创造人物的方法，内外技巧，舞台交流，台词形体表演等综合运用的能力和方法等。

实践能力：通过教学，学生应掌握分析剧本和人物的科学方法，学会塑造人物的各种内外技能技巧和方法，初步掌握剧作的风格样式和体裁。

育人成效（课程思政）：通过充分挖掘与利用本学科的专业优势，立足于文化兴国的国家战略思想，精心将表演、音乐、话剧、舞蹈等艺术形式，与优良的革命传统题材进行有机结合，注重把控历史与现实的关系，多维度、多角度，一个话题多种呈现。通过红色经典戏剧作品的赏析及背景阐述，深刻挖掘中国共产党人的忠贞信念及战天斗地的革命气节，通过演绎戏剧的时代特征和信仰密码，解析什么是信仰和信念。

· 教学内容及进度安排

课次	教学周	教学内容及预期效果	作业	课次	教学周	教学内容及预期效果	作业
1	第一周	认识我空间、构建我空间	配套练习	9	第九周	触空间 1、触空间 2	复习
2	第二周	能量空间、动态空间	配套练习	10	第十周	测试	预习
3	第三周	动力空间、平衡空间	复习	11	第十一周	质空间 1、质空间 2	配套练习
4	第四周	测试	预习	12	第十二周	量空间 1、量空间 2	配套练习
5	第五周	视空间 1、视空间 2	配套练习	13	第十三周	分寸空间 1、分寸空间 2	配套练习
6	第六周	听空间 1、听空间 2	配套练习	14	第十四周	逻辑空间、顺序空间逻辑与顺序空间	配套练习
7	第七周	嗅空间 1、嗅空间 2	配套练习	15	第十五周	本我空间	复习
8	第八周	味空间 1、味空间 2	配套练习	16	第十六周	测试	

戏剧奠基模块：中国曲艺艺术经典赏析

主讲教师：程姣姣

学分：2学分 学时：32学时

主讲教师简介

程姣姣，2020年入上海戏剧学院就读现代戏曲方向博士。2021年起开始承担校本科复合式课程《中国戏曲史》《中国戏曲剧种鉴赏》《文艺复兴艺术作品赏析》《西方文学经典研究》等课程。相关课程科研成果有：发表核心刊物《从“影戏”到“戏影”：谈百年戏曲电影艺术创作观的嬗变》《豫剧在台湾地区的生存与现代化追求》《由交织表演文化理论审视戏曲“西戏中演”创作模式的创新与问题》等；主持校级科研课题《历史、问题与途径：北京京剧70年创作研究》。

· 课程简介

中国曲艺的发展历史悠久，作为表演艺术的一个门类，它以说唱的艺术形式和表现手段在传统艺术中都具有独特的审美价值。近代以来至今的百余年中，曲艺和戏曲一样经历了一个从传统到现代的变革发展，期间诞生了丰富的曲种及代表作品，出现了一大批活跃于南北两地的著名曲艺艺术家。曲艺在国家发扬、保护、传承中华优秀传统文化的大环境，其发展更加受到多方面的重视。本课程旨在围绕近百年来中国曲艺艺术的经典作品、代表人物以及发展历史等内容，让学生在一个整体性、系统性的课程结构中对曲艺艺术的发展历史、经典作品获得深入的审美认识和初步的理论学习。

· 课程目标

知识掌握：根据曲种类别的艺术发展历程和代表作品分析使学生获得相关的理论知识和审美认知，使学生对曲艺艺术获得整体性的艺术认知。

实践能力：以课堂的文本分析为基础，引导学生增强对曲艺作品在鉴赏和评论方面的能力。

育人成效（课程思政）：在非遗文化的语境下，引导学生感受并深刻认识到曲艺在当下受国家发扬、保护和传承中华优秀传统文化的春风吹拂下的繁荣局面。

· 教学内容及进度安排

课次	教学周	教学内容及预期效果	作业	课次	教学周	教学内容及预期效果	作业
1	第一周	中国曲艺的发展简史与基本艺术特质	观摩讨论相关作品	9	第九周	快板书：传统快板书《武松打店》、现代快板书《奇袭白虎团》赏析	观摩讨论相关作品
2	第二周	北方的曲艺发展及代表作赏析	观摩讨论相关作品	10	第十周	评书：连派“三国”题材评书的作品赏析	观摩讨论相关作品
3	第三周	南方的曲艺发展及代表作赏析	观摩讨论相关作品	11	第十一周	相声：常氏、侯氏等传统相声作品代表作赏析	观摩讨论相关作品
4	第四周	京韵大鼓：“鼓界大王”刘宝全和“金嗓歌王”骆玉笙作品赏析	观摩讨论相关作品	12	第十二周	相声剧：台湾“相声瓦舍”、德云社作品赏析	观摩讨论相关作品
5	第五周	梅花大鼓：“红楼”题材鼓曲的作品赏析	观摩讨论相关作品	13	第十三周	苏州弹词：“杨派俞调”杨振雄的苏州弹词《长生殿》赏析	观摩讨论相关作品
6	第六周	西河大鼓：《玲珑塔》《花唱绕口令》——说唱艺术中的绕口令艺术赏析	观摩讨论相关作品	14	第十四周	曲艺和戏曲交汇的新兴剧种：上海滑稽戏《三毛做生意》《阿Q正传》赏析	观摩讨论相关作品
7	第七周	奉调大鼓和北京琴书：《鞭打芦花》《杨八姐游春》——魏喜奎、关学曾的当代新创曲种代表作赏析	观摩讨论相关作品	15	第十五周	曲艺和戏曲交汇的新兴剧种：北京曲剧《杨乃武与小白菜》《茶馆》赏析	观摩讨论相关作品
8	第八周	岔曲和单弦：岔曲《风雨归舟》《赞风》；荣剑尘、张蕴华单弦作品赏析	观摩讨论相关作品	16	第十六周	老舍和陈汝衡的曲艺创作赏析	观摩讨论相关作品

通识选修课程

人文素养模块：音乐欣赏

主讲教师：陆佳敏

教师团队：张志敏、齐欢、张燕南

学分：2学分 学时：32学时

主讲教师简介

硕士、副教授、硕士研究生导师。研究视角主要集中于电影音乐、舞剧音乐的理论及美学两方面。在《北京舞蹈学院学报》、《艺术百家》等 CSSCI 期刊及国内重要刊物发表论文十余篇。参与《音乐鉴赏》、《钢琴》等课程的教学。2020 年上海市艺术科学规划项目“舞剧的音乐叙事研究”的项目负责人。

· 课程简介

本课程立足音乐美学层面的理论传授，以经典的中外戏剧影视中最具代表性的音乐作品为例，从音乐在作品中表达方式、构建的结构、作用、叙事特点、文化互动等层面进行系统性的理论分析，旨在吸收经典作品和音乐大师的成功经验，从理论层面强化学生对音乐的理性分析与鉴赏能力，从而提高学生的想象力、培养学生高雅的审美情趣、激发其艺术创造力，达到以美育人、以文化人，提升学生个人修养与艺术品味的教学目的。

· 课程目标

知识掌握：该课程在戏剧影视中的音乐作品鉴赏时，将坚持以学生为中心，使学生获得在戏曲、歌剧、音乐剧、舞剧等综合戏剧艺术形式以及电影中，音乐存在的方式、结构、作用、美学特点以及发展脉络等理论知识，掌握一定的音乐分析能力。

实践能力：该课程作为跨学科、跨专业、对学院各类专业的学生进行综合艺术熏陶，拓展学生的艺术视野，从而获得一定的艺术批评能力；加强艺术素养，提升学生们的艺术审美能力和开拓创新能力。最后将所学的音乐知识以及分析能力等，指导自己的艺术创作实践。

育人成效（课程思政）：该课程在教授及内容设置过程中，将把“立德树人”的根本任务落到实处。比如教材中每一个鉴赏模块都会融入中国经典的戏剧影视作品案例，尤其是一些经典的红色题材作品，以传承中国传统文化，弘扬民族精神。让学生能够树立正确的人生观、世界观、价值观，深化对人类优秀传统文化的理解和中华民族伟大复兴历史使命的认知，更加清晰地认识自我，自觉承担社会责任。

· 教学内容及进度安排

课次	教学周	教学内容及预期效果	作业	课次	教学周	教学内容及预期效果	作业
1	第一周	音乐鉴赏基础知识		9	第九周	四大经典音乐剧鉴赏	
2	第二周	音乐要素		10	第十周	舞剧音乐	
3	第三周	戏曲音乐概述		11	第十一周	中国经典舞剧音乐鉴赏	
4	第四周	曲牌体音乐、板腔体音乐		12	第十二周	电影音乐	
5	第五周	歌剧音乐		13	第十三周	电影音乐在电影中的主要作用	
6	第六周	西方经典歌剧作品鉴赏		14	第十四周	电影音乐与电影画面的关系	
7	第七周	中国民族歌剧鉴赏		15	第十五周	外国经典电影音乐鉴赏	
8	第八周	音乐剧音乐概述		16	第十六周	中国经典电影音乐鉴赏	

人文素养模块：中国书法理论与创作

主讲教师：陶小军

学分：2学分 学时：32学时

主讲教师简介

博士,上海戏剧学院创意学院副教授,硕士研究生导师。研究方向为艺术学理论。承担过本科生5门,研究生3门课程,主持国家社科基金艺术学项目2项,发表论文23篇。江苏省青年社科英才,江苏省“青蓝工程”中青年学术带头人。中国艺术评论家协会会员。

· 课程简介

本课程通过讲授使学生了解中国书法篆书、隶书、楷书、行书、草书的变迁与发展,并进行初步书法临摹与创作。重点讲授《张迁碑》与《石门颂》的临摹与创作。

· 课程目标

知识掌握: 通过对本课程的学习,学生能够初步掌握中国书法的变迁与发展史,对《张迁碑》与《石门颂》进行初步的临摹与创作,掌握它们的主要内容、价值以及对后世的影响,理解中国书法的艺术审美基本判断方法。

实践能力: 学生将能够初步独立对《张迁碑》与《石门颂》进行初步的临摹与创作,树立正确的艺术观。了解并掌握中国书法在不同时代的审美标准,并且知道进一步学习的脉络。培养学生的科学精神和人文精神,提高艺术境界,拓展国际视野。

育人成效(课程思政): 学生能够在中国书法理论与创作课程学习中,感受中国艺术精神的传承,增强民族自信,提升人文素养和家国情怀。让学生能够树立正确的人生观、世界观、价值观,深化对人类优秀传统文化的理解和中华民族伟大复兴历史使命的认识,更加清晰地认识自我进而自觉承担社会责任。

· 教学内容及进度安排

课次	教学周	教学内容及预期效果	作业	课次	教学周	教学内容及预期效果	作业
1	第一周	篆书历史	阅读 推荐 文献	9	第九周	行书历史	阅读 推荐 文献
2	第二周	篆书理论与临摹		10	第十周	行书理论与临摹	
3	第三周	隶书历史		11	第十一周	《石门颂》临摹(一)	
4	第四周	隶书理论与临摹		12	第十二周	《石门颂》临摹(二)	
5	第五周	《张迁碑》临摹(一)		13	第十三周	草书历史	
6	第六周	《张迁碑》临摹(二)		14	第十四周	草书理论与临摹	
7	第七周	楷书历史		15	第十五周	复习	
8	第八周	楷书理论与临摹		16	第十六周	考试	

人文素养模块：诗歌中的爱情

主讲教师：亓季松

学分：2学分 学时：32学时

主讲教师简介

现任上海戏剧学院戏曲学院党总支副书记、上海市戏曲文化协同创新中心副主任；中国插花花艺高级讲师等。长期从事文化理论与文化产业（艺术）管理、文艺编导与活动策划、插花与辩论等教学、研究与实践。对中国插花、日本花道及西方花艺均有涉猎，创办插花花艺品牌【亓花草】，创作的插花花艺与花道作品多次参与中国插花花艺及日本花道展并获奖。

· 课程简介

本课程试着以一种冷静的方式从两者内在的机理中去发现与解读爱情与诗歌的关联，从爱情的心理学视野中关照情诗的内在爱情逻辑，同时以诗歌文学艺术的角度来解读爱情的偶发性与必然性以及如何构建积极向上的爱情观，这对于处于青春期的的大学生而言，不仅需要理性的对待爱情，同时有需要以更诗意的方式正确的表达构建属于自己的爱情观。同时，通过阅读与鉴赏大量古今中外情诗的方式来帮助同学们理解爱情，提升文学修养与人文素养，同时在鉴赏与学习中培养学生品鉴与创作诗歌的实践能力与美育的积极意义。

· 课程目标

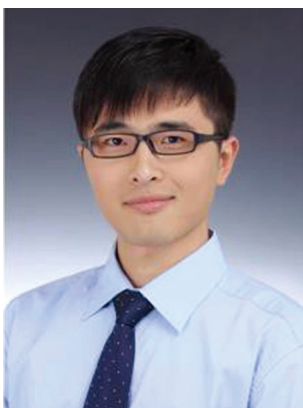
知识掌握：让学生较为系统而深入地了解并掌握爱情心理学以及情诗的基本理论、历史脉络、文学价值，情诗创作的基本技法及树立正确的爱情价值观等。

实践能力：将线上所学的有关爱情心理学与诗歌理论、鉴赏等方面的理论与情诗创作相互融合，在增加读诗品鉴以及提升塑造正确的爱情观的同时，加强理论结合实际对诗歌创作实践能力的提升。

育人成效（课程思政）：以一种冷静的方式去发现与解读爱情与诗歌的关联，从爱情的心理学视野中关照情诗的内在爱情逻辑，同时以诗歌文学艺术的角度来解读爱情的偶发性与必然性以及如何构建积极向上的爱情观，这对于处于青春期的的大学生而言，不仅需要理性的对待爱情，同时有需要以更诗意的方式正确的表达构建属于自己的爱情观。通过阅读与鉴赏大量古今中外情诗的方式来帮助同学们理解爱情，提升文学修养与人文素养，同时在鉴赏与学习中培养学生品鉴与创作诗歌的实践能力与美育的积极意义。

· 教学内容及进度安排

课次	教学周	教学内容及预期效果	作业	课次	教学周	教学内容及预期效果	作业
1	第一周	在线：课程导论与基本概念		9	第九周	在线：情诗鉴赏与技法的讲解 1	
2	第二周	在线：爱情心理学导论及基本理论		10	第十周	在线：情诗鉴赏与技法的讲解 2	
3	第三周	在线：爱情简史		11	第十一周	在线：情诗鉴赏与创作实践 1	实践作品
4	第四周	在线：爱情心理学的关键词		12	第十二周	在线：情诗鉴赏与技法的讲解 3	
5	第五周	在线：诗歌艺术与基本理论		13	第十三周	在线：情诗鉴赏与创作实践 2	实践作品
6	第六周	在线：情诗简史 1		14	第十四周	情诗鉴赏与技法的讲解 4	
7	第七周	在线：情诗简史 2		15	第十五周	在线：情诗鉴赏与创作实践 3	实践作品
8	第八周	在线：课程中期小结	案例分享	16	第十六周	在线：期末课程总结	小论文

人文素养模块：大学生生命观教育

主讲教师：李国强

学分：2学分 学时：32学时

主讲教师简介

上海戏剧学院硕士研究生毕业，有多年学生思政、党建工作经验，曾参与中国文化符号新体系建设、上海市松江区非物质文化遗产项目调研、党课的“情境营造”、中国传统文化等课题研究，发表《“易·戏剧”索票项目打造网络戏剧文化阵地的策略研究》《台湾眷村纪录片：寻根与乡愁的影像书写》《国家历史的影像志——帕特里西奥·古斯曼纪录电影分析》等论文。

· 课程简介

本课程旨在带领学生探索生命的奥秘，让学生懂得珍爱生命、敬畏生命、发展生命，对自己从哪里来、到哪里去有清晰认知。课程从传统文化的角度，借助传统经典帮助学生掌握身心健康相关知识，树立正确生命观，提升生命质量，养成健康的生活方式，降低和减少轻视生命行为的出现等。主要通过课堂讲解、案例分享等方式从不同维度探讨生命价值观念，坚持以学生为本，帮助学生解决实际问题。课程要求学生平时认真听讲、完成作业，表达真情实感，重新认知自我，期末提交 1000 字左右课程小结。

· 课程目标

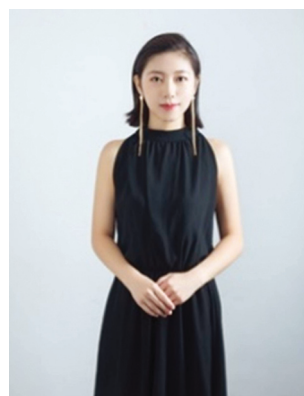
知识掌握：让学生对生命本身（五脏六腑、经络、健康、生老病死等）有基本认知；让学生对生命与天地自然的关系、与社会人伦的关系有清晰认知。

实践能力：让学生树立正确的生命观，用正确的生命观指导学习、生活。

育人成效（课程思政）：课程以传播中华优秀传统文化为己任，不断落细落小落实社会主义核心价值观，有利于提升学生文化涵养与能力素质，引导学生自觉将社会主义核心价值观作为价值导向和行为遵循，外化于行，内化于心。

· 教学内容及进度安排

课次	教学周	教学内容及预期效果	作业	课次	教学周	教学内容及预期效果	作业
1	第一周	生命的观念（一气观、宇宙观、整体观、辩证观）	了解地球在整个宇宙中的坐标位置	9	第九周	认识天干地支	记住天干地支和阴阳属性。
2	第二周	认识身体（健康、五脏六腑）	什么是身体？什么是健康？	10	第十周	认识五运六气	推算当年的五运六气。
3	第三周	认识阴阳与生命的关系（一）	阴阳的基本特征？	11	第十一周	经典解读《黄帝内经》上古天真论（1）	人的寿命越来越短的原因。
4	第四周	认识阴阳与生命的关系（二）	如何看待阴阳的转化？	12	第十二周	经典解读《黄帝内经》上古天真论（2）	如何理解“女七男八”的生长规律？
5	第五周	认识十二时辰对身体的影响（1）	十二时辰如何与脏腑进行对应？	13	第十三周	生命的孕育过程	了解胎儿在母体中的成长变化过程。
6	第六周	认识二十四节气与生活的关系（1）	什么是节，什么是气？记住二十四节气。	14	第十四周	生命的养育智慧（1）何为童蒙养正？	通过各种方式找寻自己三岁之前的记忆。
7	第七周	认识十二时辰对身体的影响（2）	十二时辰对生活有什么指导意义。	15	第十五周	生命的养育智慧（2）衣食住行	你如何理解“天人合一”？
8	第八周	认识二十四节气与生活的关系（2）	从 24 小时的角度如何划分十二时辰？	16	第十六周	如何看待生命的死亡	去寻找自己的家谱，找到自己的先贤，并简述家族的变迁史。

人文素养模块：西方音乐名家名作赏析

主讲教师：黄夕芮

学分：2学分 学时：32学时

主讲教师简介

黄夕芮，美国音乐博士归国，现为上戏中国高等戏剧研究中心博士后研究员，是上戏一流戏剧理论研究创新团队中的一员。于2020年在上海戏剧学院音乐剧中心任教一年，教授本科学学生乐理与视唱练耳。回国就职之前，她曾在内华达大学担任助教，负责全英文教授本科生专业理论课程。她曾多次于国内外参与歌剧表演并担任主角，并于国内外多次成功举办个人音乐会。

· 课程简介

课程以西方音乐史上的经典名作与重要作曲家为线索，串联起从古希腊到20世纪的西方音乐发展脉络，将音乐名作欣赏、讲解与历史背景相结合，让学生了解交响乐、奏鸣曲、协奏曲、清唱剧、歌剧、弦乐四重奏、艺术歌曲等不同的音乐形式；熟悉巴赫、莫扎特、贝多芬、肖邦、舒伯特等音乐巨匠；提高学生欣赏与聆听古典音乐的能力与修养；了解西方古典音乐的历史脉络和基础乐理，让他们获得更开阔的国际艺术视野及思维方式。

· 课程目标

知识掌握：了解从古希腊到20世纪主要的西方古典音乐形式，学会系统地欣赏古典音乐；了解西方音乐史的基本脉络和基本乐理。

实践能力：提高学生欣赏音乐的修养；获得更开阔的艺术视野；拓宽国际艺术思维方式。

育人成效（课程思政）：让学生从音乐中学习历史、了解社会，从作曲家的经历中学习为人处世，引发他们对艺术观念、思想以及技术的深思，提高学生的人文素养，建立正确的三观，让他们成为热爱生活的、负责任的社会人。

· 教学内容及进度安排

课次	教学周	教学内容及预期效果	作业	课次	教学周	教学内容及预期效果	作业
1	第一周	古希腊墓志铭到巴赫，一共走了几步？	复习音频内容	9	第九周	音乐家们也爱炫技、抠门、神经质？	复习音频内容 + 小作业
2	第二周	那些与巴赫齐名的同时期大师们	复习音频内容	10	第十周	意大利的歌剧“三巨头”和他们的继承者	复习音频内容 + 小作业（准备下一堂课程的视频听辨）
3	第三周	一时无两的音乐全才海顿	复习音频内容 + 小作业	11	第十一周	聆听民族的声音——欧洲小国和战斗民族的浪漫	复习音频内容 + 小作业
4	第四周	少年天才莫扎特	复习音频内容 + 小作业	12	第十二周	又一个改写了西方音乐史的人——瓦格纳	复习音频内容 + 小作业
5	第五周	被命运扼住咽喉的贝多芬	复习音频内容 + 小作业（准备下一堂课程的听辨）	13	第十三周	法国音乐除了浪漫还有什么？	复习音频内容 + 小作业
6	第六周	不甘躲在贝多芬阴影下的“艺术歌曲之王”舒伯特	复习音频内容 + 小作业	14	第十四周	马勒——至今无人可以超越的交响乐“天花板”	复习音频内容 + 小作业
7	第七周	为爱而生、为爱向死的舒曼	复习音频内容 + 小作业	15	第十五周	用音乐画“日出-印象”的人 日不落帝国的音乐家们 普契尼——意大利歌剧的“天鹅之歌”	复习音频内容 + 小作业（准备下一堂课程的视频听辨）
8	第八周	另一个故事的主角——勃拉姆斯	复习音频内容 + 小作业	16	第十六周	俄罗斯音乐家的黄金年代 “无调性”音乐还是音乐吗？ 他写的音乐有颜色 ——20世纪最后一位大师梅西安	复习音频内容 + 期末论文

通 识 选 修 课 程

跨界拓展模块：电影导演叙事基础

主讲教师：赵 武

学分：2学分 学时：32学时

主讲教师简介

上海戏剧学院电影学院副教授，硕导。上海市重点课程《导演与表演基础》负责人。主讲课程：影视导演系列课程：《视听语言》、《影片分析》、《短片构思与创作》、《电影导演叙事基础》；《欧美默片研究》、《导演与表演基础》等。

· 课程简介

本课程主要讲授电影导演的叙事方法，学生通过对电影导演叙事元素的初步了解，可以基本掌握由声画镜头语言和演员的立体表现所构成的导演叙事语汇。本课程从最初的光影色彩等视觉元素和影像内部基层构造入手，到声音元素的复合结构介绍，全面讲授立体的导演叙事创造时空。犹如“识字造句作文”，本课程将在每个单元配以相应的练习作业，强化基础元素训练，在培养学生基本的叙事传达的方法与手段的同时，通过个体对话、群体讨论、再具体指导学生习作，提升学生艺术个性的理解力和创造力，引导并调动学生在元素训练过程中的个性彰显与艺术表现力，从而达到夯实学生对电影叙事的认知与提升电影实践能力的教学目的。

· 课程目标

知识掌握：对电影导演的叙事领域基本了解。

实践能力：掌握基本视听叙事技巧。

育人成效（课程思政）：引导学生关注社会人文，做一个有社会责任感的文艺工作者。

· 教学内容及进度安排

课次	教学周	教学内容及预期效果	作业	课次	教学周	教学内容及预期效果	作业
1	第一周	绪论：视、听元素与视听组合的导演艺术 第一节光和影 (一、认识光、影；二、控制光影)		9	第九周	第四节 音乐 一、电影音乐的特性 二、电影音乐的形态	
2	第二周	第一节 光和影 (三、基本布光法) 第二节 色彩 (一、什么是色彩；二、色彩感知及感知方式)		10	第十周	期中测验	
3	第三周	第二节 色彩 (三、色彩的混合；四、色彩的相对性；五、色彩和感受；六、色彩能量；七、电影化的色彩)		11	第十一周	1、主题音乐 2、主题变奏段落音乐 三、电影音乐的叙事功能	
4	第四周	一、景别从何而来； 二、景别的叙事性		12	第十二周	1、主题性 2、节奏性 3、戏剧性 4、抒情性	
5	第五周	第二节 景深 一、景深概念；二、景深叙事；三、景深的由来		13	第十三周	第一章导演叙事方法 (一) ——剪辑与蒙太奇 第一节初识“剪辑”	
6	第六周	角度一、叙事人称；二、物理空间运动 (一)“运动”和“动作”释义；(二)三维空间运动 (三)时间维度的连续运动		14	第十四周	B、表演行动的剪辑 C、表演行动的剪辑	
7	第七周	听觉叙事人声一、对话；二、旁白与独白自然声音：一、声音的物理特性；二、声音的叙事功能		15	第十五周	第三节 关于蒙太奇 1、概念辨析和“蒙太奇学派” 2、吉加·维尔托夫的思想蒙太奇	
8	第八周	1、时空同步；2、画外空间的叙事； 3、声音的对抗 4、恐怖片中的声音；5、无声也是语言；6、声音作为叙事的动机；7、声音的转场剪辑		16	第十六周	3、爱森斯坦的理性蒙太奇 4、普多夫金的抒情蒙太奇 5、“蒙太奇学派”的影响	

通 识 选 修 课 程

跨界拓展模块：短片构思与创作

主讲教师：赵 武

学分：2学分 学时：32学时

主讲教师简介

上海戏剧学院电影学院副教授, 硕导。上海市重点课程《导演与表演基础》负责人。主讲课程: 影视导演系列课程: 《视听语言》、《影片分析》、《短片构思与创作》、《电影导演叙事基础》; 《欧美默片研究》、《导演与表演基础》等。

· 课程简介

短片 (short film), 原本是作为训练元素被纳入影视教学系统的, 但随着市场对短片的需求日益扩大, 短片作为一个电影体裁从宽泛的影视创作领域独立出来成为市场宠儿, 同时也为广大非电影专业类学生和电影粉丝所喜爱, 成为一个跨界共享的电影创造领域。本课程以短片的构思与创作为教学切入点, 以课堂讲述和实践训练为主要教学法, 使每位修习这门课程的学生都可以独立或合作摄制一部简短而富有意蕴的短片作品 (作业), 这是本课程的最终教学目标。鉴于电影创作的包容性, 本课程是一门跨界而开放的短片创作课程, 全院各专业学生 (适合中高年级) 通过组成实验摄制剧组的彼此合作, 都可以在这门课上找到自己专业的适用空间, 可以使学生有机会把课堂所学具体运用实践在短片创作的整个过程, 并最终形成短片作品, 收获电影成就感。

· 课程目标

知识掌握: 对短片创作基本了解。

实践能力: 掌握短片基本创作与构思技巧。

育人成效 (课程思政): 引导学生关注社会人文, 做一个有社会责任感的文艺工作者。

· 教学内容及进度安排

课次	教学周	教学内容及预期效果	作业	课次	教学周	教学内容及预期效果	作业
1	第一周	短片创意资源		9	第九周	导演与摄影	
2	第二周	编导合一概述		10	第十周	期中考查	
3	第三周	短片类型与风格		11	第十一周	第十节导演与美术、录音	
4	第四周	大师短片		12	第十二周	第十一节导演与剪辑	
5	第五周	短片故事原型		13	第十三周	第十二节 1、团队组建 2、设备保障	
6	第六周	短片叙事结构		14	第十四周	第十三节 1、摄制流程 2、预算 3、投融资 4、发行	
7	第七周	短片叙事节奏		15	第十五周	实践创作指导	
8	第八周	导演与演员		16	第十六周	期末考试 / 布展	

通 识 选 修 课 程

跨界拓展模块：舞台管理

主讲教师：黄墨寒

学分：2学分 学时：32学时

主讲教师简介

上海戏剧学院艺术管理专业讲师。主讲课程：《舞台管理》《舞台技术基础》。教材撰写：《舞台管理十六讲》。校级本科在线精品课程：《舞台管理》。具有丰富的舞台管理课堂和实践教学经验。

· 课程简介

作为本科生通识课的《舞台管理》，希望让艺术管理专业之外的同学，了解舞台管理是什么，我们剧组需不需要舞台监督，舞台管理团队能为剧组做什么，因此需要具备哪些能力和品质，面试的时候我们应该如何考察，剧组人员需要怎样配合舞台管理团队的工作，如果我们自己尝试着做舞台管理的话，那么我们又应该怎么做。

对有志于从事舞台管理工作的非艺术管理专业本科生，我们希望通过线上课程和教学资料，与线下分享和讨论相结合的方式，在国内外教科书的基础上，帮助大家获得和提升舞台管理的能力和经历。

如果同学们有兴趣的话，我们也可以为符合条件的同学，推荐校外专业剧组的舞台管理工作机会，从而帮助大家快速成为一名合格、成熟的舞台管理者。

· 课程目标

知识掌握：舞台管理相关知识和理论。

实践能力：舞台管理相关技能和工作方法、工作经验。为符合条件的学生提供校外专业剧组实践的机会。为正在或者已经从事舞台管理工作的学生答疑解惑。

育人成效（课程思政）：通过理论和实践教学，树立起学生认真负责的专业精神，齐心协力的团队精神，和至善至美的艺术品格。希望通过剧组相关问题的讨论，帮助学生更加清晰地认识自我，树立起正确的生观、世界观、价值观。

· 教学内容及进度安排

课次	教学周	教学内容及预期效果	作业	课次	教学周	教学内容及预期效果	作业
1	第一周	见面课：舞台管理的目的和学习方法		9	第九周	网课：排练准备	
2	第二周	网课：剧组构成和演出制作流程		10	第十周	网课：排练管理	
3	第三周	网课：安全管理和风险防范		11	第十一周	见面课：排练过程中的重点、难点讨论。 作业点评和答疑	
4	第四周	网课：剧本分析		12	第十二周	网课：进场装台	
5	第五周	网课：场地勘察		13	第十三周	网课：技术合成	
6	第六周	见面课：排练前的准备工作的重要性和重点、难点讨论。作业点评和答疑		14	第十四周	网课：演出管理	
7	第七周	网课：选角管理		15	第十五周	网课：结束演出和后续工作	
8	第八周	网课：排练计划		16	第十六周	见面课：总结和舞台管理者的个人发展。作业点评和答疑。	

通识选修课程

跨界拓展模块：戏曲身形表演工作坊

主讲教师：周象耕

学分：4学分 学时：72学时

主讲教师简介

周象耕，美学与艺术管理硕士戏剧影视文学博士。曾出版著作《旋乾坤话男旦》《水磨薪传论昆旦》。常年在海峡两岸高校开设戏曲身形课程，并多次赴日本韩国英国法国等地开设短期戏曲工作坊，常年致力于文化交流的各种学术活动，亦擅长传统文化与当代艺术之跨界融合。

· 课程简介

- 戏曲表演基础理论介绍。
- 传统戏曲行当角色之动作教学。
- 以简明的方式剖析及授课使学生学习过程能事半功倍。
- 以理论与实践相互交呈，双效合一。拓展学生之应用能力。

· 课程目标

- 知识掌握**：戏曲动作基本理论与运用。
- 实践能力**：将传统戏曲动作运用于各类型跨界表演之中。
- 育人成效（课程思政）**：坐而论道起能力行之双重学习方式。

· 教学内容及进度安排

课次	教学周	教学内容及预期效果	作业	课次	教学周	教学内容及预期效果	作业
1	第一周	基本动作概念讲授		9	第九周	兵刃类道具教学 2	
2	第二周	手眼身法步		10	第十周	昆曲牡丹亭片段 1	
3	第三周	扇子基本动作		11	第十一周	昆曲牡丹亭片段 2	
4	第四周	水袖基本动作		12	第十二周	昆曲牡丹亭片段 3	
5	第五周	昆曲长生殿片段 1		13	第十三周	动作综合运用	
6	第六周	昆曲长生殿片段 2		14	第十四周	复习长生殿	
7	第七周	昆曲长生殿片段 3		15	第十五周	复习牡丹亭	
8	第八周	兵刃类道具教学 1		16	第十六周	考核	

跨界拓展模块：戏曲舞台群体程式调度

主讲教师：于翔

学分：2学分 学时：32学时

主讲教师简介

于翔，戏曲学院京剧表演专业教师，曾获艺术院校京剧表演专业中青年教师教学交流展示优秀教师、首届中国京剧艺术基金会奖教金，主持上戏重点德育课题，发表多篇论文，部分被 A&HCI 收录。教授指导学生获中央电视台“首届全国戏曲院校京剧学生电视大奖赛”优秀表演奖、文化部第二届文化艺术院校京剧组银奖、第三届“汇创青春”上海大学生文化创意作品二等奖。

· 课程简介

戏曲舞台群体程式调度课是一门涵盖戏曲表演、戏曲音乐、戏曲舞美等相关知识于一体，融唱、念、做、表于一身的戏曲综合表演应用型课程。

主要内容是以戏曲表演中群体演员（龙套）的传统上下场队形、锣鼓曲牌为基础，融群体舞蹈、翻攢档子于一体，以排演经典剧目片段为最终呈现形式。通过场景式教学中队形调度的整齐度、规范化训练，培养出学生“一棵菜”的集体精神与整体观念。

该课程在保持戏曲专业性的基础上兼顾了通识教育，既有课堂上的理论性讲解，更有排练场排演的实践操演，通过期末的口试及表演考核，使不同专业的学生对戏曲舞台结构方位、戏曲常用道具砌末、锣鼓曲牌、调度队形的名称、走法做到了解与掌握，增强人文素养，成为戏曲的忠实爱好者。

· 课程目标

知识掌握：使学生了解与掌握戏曲舞台表演、音乐、舞美等多领域的理论知识，熟悉戏曲群体演员上下场调度名称、路线。

实践能力：让学生对群体演员的仪式数量、时空转换、情节推进等不同艺术作用能够灵活运用，积累戏曲元素，丰富创作表现手法。

育人成效（课程思政）：通过课程学习中的整齐规范度训练，锤炼学生的艺德规范，培养合作精神，以前辈戏曲大师勤学苦练事例讲解，配合分组竞赛，磨炼学生意志，提升文化传承意识、人文艺术情怀和艺术审美能力。

· 教学内容及进度安排

课次	教学周	教学内容及预期效果	作业	课次	教学周	教学内容及预期效果	作业
1	第一周	戏曲群体演员概述		9	第九周	戏曲群体演员下场队形	
2	第二周	戏曲舞台演变过程及舞台方位分布		10	第十周	戏曲群体演员下场队形	
3	第三周	戏曲舞台常用姿态、砌末及术语		11	第十一周	戏曲群体演员下场队形	
4	第四周	戏曲群体演员的唱念		12	第十二周	戏曲群体演员跑场队形	
5	第五周	戏曲群体演员的伴奏锣鼓		13	第十三周	戏曲群体演员跑场队形	
6	第六周	戏曲群体演员上场队形		14	第十四周	戏曲群体演员跑场队形	
7	第七周	戏曲群体演员上场队形		15	第十五周	戏曲群体场景化组合	
8	第八周	戏曲群体演员上队形		16	第十六周	戏曲群体场景化组合	

通 识 选 修 课 程

跨界拓展模块：艺术项目策划与评估

主讲教师：张爱武

学分：2学分 学时：32学时

主讲教师简介

硕士研究生毕业，副教授，研究方向涵盖艺术管理、财务管理、经济学等，已教授艺术管理专业的专业基础课程、专业课及选修课等多课程的教学，发表论文若干篇，参与课题若干项，副主编教材一部。

· 课程简介

了解艺术项目策划与评估的基本理论，学习和掌握如何策划艺术项目并进行科学的评估，认识艺术项目策划与评估的运行规律，知悉艺术项目策划与评估的运行过程，从微观和宏观等多方面对艺术项目进行评估。可以从艺术项目策划与评估的理论和实践紧密结合的视域，对艺术项目策划与评估的运作过程有清晰的理解和切实的把握，并能运用相关原理与方法分析和解决艺术项目策划与评估的实际问题，策划与评估艺术项目，达到知行合一、学以致用的目的。

· 课程目标

知识掌握：使学生掌握艺术项目策划与评估的知识体系，认识艺术项目策划与评估的运行规律，知悉艺术项目策划与评估的运行过程，从微观和宏观等多方面对艺术项目进行评估。

实践能力：运用艺术项目策划与评估的原理与方法，学习和掌握如何策划艺术项目并进行科学的评估，提升解决艺术项目策划与评估的实际问题的能力。

育人成效（课程思政）：运用正确的理论和思想，进行艺术项目的策划，运用科学的评估方法对项目本身和社会效益进行经济效益和社会效益的评估。策划出具有经济价值和社会价值的艺术项目。

· 教学内容及进度安排

课次	教学周	教学内容及预期效果	作业	课次	教学周	教学内容及预期效果	作业
1	第一周	第一章 艺术项目与项目管理 第二章 文化艺术项目的基本要素和特征		9	第九周	专题（延伸扩展）： 3. 影视文化产业创意与策划 4. 动漫文化产业创意与策划	
2	第二周	第三章 文化艺术项目的运作过程与特点		10	第十周	专题（延伸扩展）： 5. 娱乐业创意与策划 6. 网络音乐产业创意与策划	
3	第三周	第四章 文化艺术项目策划的要素和基本原理		11	第十一周	专题（延伸扩展）： 7. 广告产业创意与策划 8. 文化旅游产业创意与策划	
4	第四周	第五章 文化艺术项目策划的基本流程 第六章 文化艺术项目策划的项目调研与数据分析		12	第十二周	专题（延伸扩展）： 9. 会展业创意与策划 10. 文化产业创意与策划典型案例分析	
5	第五周	第七章 文化艺术项目的营销策划 第八章 文化艺术项目的融资策划		13	第十三周	第十二章 文化艺术项目微观评估—财务效益评估	
6	第六周	第九章 文化艺术项目可行性研究 第十章 文化艺术项目策划方案撰写		14	第十四周	第十二章 文化艺术项目微观评估—财务效益评估	
7	第七周	第十一章 文化产品的开发及策划		15	第十五周	第十二章 文化艺术项目微观评估—财务效益评估	
8	第八周	专题（延伸扩展）： 1. 网络文化产业创意与策划 2. 手机媒体产业创意与策划		16	第十六周	第十二章 文化艺术项目微观评估—财务效益评估 第十三章 文化艺术项目宏观评估—社会效益与影响评估	

跨界拓展模块：影视广告

主讲教师：胡东雁

学分：2学分 学时：32学时

主讲教师简介

上海戏剧学院讲师，中国传媒大学广告学硕士，十余年来教授“影视广告”“媒介研究”等课程，2016年起在Coursera国际Mooc平台开设专项课程，受到广泛好评。

· 课程简介

影视广告是应用交叉型课程。影视广告是信息、是劝服、是文化符码、是经济的晴雨表、是企业博弈的战场、更是消费者爱上品牌的理由。该课程将帮助学习者搭建“经典”“系统”“具有成长性”的知识架构，引领学生观察鲜活案例，分析行业现象背后的专业逻辑，指明重点、直击关键。课程由10个系统性知识模块组成，兼顾方法论、核心概念、环境功能、历史沿革、业务环节，引领学习者鸟瞰影视广告全貌，把握社会、经济、市场的显流与暗流。授课模式突出问题导向，每一个知识点都围绕一个核心问题，将影视广告实践和研究的前沿融入课程。课堂的专题研讨与课后的作业将引导学习者了解更多创意的秘密、理解更多品牌的故事、发展出更好的广告素养、促进创新创业实践！

· 课程目标

知识掌握：本课程根据认识规律和影视广告业务流程展开，帮助学习者搭建“经典”“系统”“具有成长性”的知识架构，引领学生观察鲜活案例，分析行业现象背后的专业逻辑，指明重点、直击影视广告的策划、创意、制作、传播、效果测评等核心环节。

实践能力：设计广告调研问卷、撰写广告文案、策划广告公关活动、制作影视广告脚本，解决各专业学生在传媒实践活动中的诸多问题，提高自身的能力和素养，为创新创业打下坚实的基础。

育人成效（课程思政）：公益广告是公民道德提升的有效宣传手段对立德树人发挥了重要作用。广告是国家经济晴雨表，通过学习了解改革开放四十年来国家经济发展、广告事业发展的历史轨迹和成果。

· 教学内容及进度安排

课次	教学周	教学内容及预期效果	作业	课次	教学周	教学内容及预期效果	作业
1	第一周	第一章 影视广告概论		9	第九周	第六章 影视广告文案撰写	广告文案写作
2	第二周	第二章 第一节 概念流变		10	第十周	期中考试	
3	第三周	第二章 第二节 中外影视广告史		11	第十一周	第七章 第一节 影视广告经典案例分析	
4	第四周	第三章 第一节 影视广告业务流程		12	第十二周	第七章 第二节 影视广告制作实践 -1	
5	第五周	第三章 第二节 影视广告公司运作模式		13	第十三周	第七章 第二节 影视广告制作实践 -2	
6	第六周	第四章 第一节 影视广告策划之“运筹帷幄”		14	第十四周	第八章 影视广告效果测评	广告问卷设计
7	第七周	第四章 第二节 影视广告策划之“决胜千里”		15	第十五周	第九章 影视广告传播模式拓展	
8	第八周	第五章 影视广告创意法则		16	第十六周	第十章 鸟瞰行业与市场	

跨界拓展模块：书法基础

主讲教师：王俊杰

学分：2学分 学时：32学时

主讲教师简介

上海戏剧学院教师，中级职称。师从于书法家白建平二十余载，后又师从于杨耀扬，张伟生，王客等多位书法老师。擅长大小欧两种楷体，多种行草书写法。系上海市中华书画协会会员，上海书法家协会书法高级研修班学员。2017年入校以来，一直担任《书法基础》课程教师，学生反响良好。

· 课程简介

本课程旨在以教“书”育人为目的。书法是中华传统文化精髓，面临逐渐消失的趋势，需要唤起国人，尤其是传承艺术的上戏学子们对书法的钻研，对情操的陶冶，感受文化的气质。该课程主要教学内容为了解书法艺术的性质、特点与要求、书法历史概况、文房四宝的作用与出处、主要书体的艺术特点和书写技法。教授方式为理论讲述及示范书写。要求学生理论知识有一定了解，对楷书书体技法熟练掌握，课堂认真听讲、反复练习，课后作业下节课检查，期中期末写出大小作品各一幅（两幅）。

· 课程目标

知识掌握：在书法历史方面，要知道一些著名书法家以及传世经典作品；在文房四宝方面，需要了解笔墨纸砚最著名的产地；在书法艺术特点方面，需要了解楷书的基本书体，隶书及行书著名的临摹碑帖。

实践能力：在临写书法内容方面，凡讲授的基础书体技法，都应进行重点练习；其余各种书体技法，都应进行一般性练习，以了解运笔方法、点画特点、结构原则等。即使一时用毛笔写不好，也要从理论上掌握运笔要求和点画的写法。

育人成效（课程思政）：以文化人，以文育人，用中国传统文化对学生进行全方位的熏陶，旨在通过书法这项传统艺术让学生在静态中感悟中国传统艺术之美，对中国古代传统文化产生兴趣，树立正确的价值观和人生观。

· 教学内容及进度安排

课次	教学周	教学内容及预期效果	作业	课次	教学周	教学内容及预期效果	作业
1	第一周	介绍课程内容及注意事项、书法史、书法鉴赏基本知识、文房四宝、书写方法、简单稳笔练习	了解书法相关知识	9	第九周	楷书边旁部首写法（二） 楷书边旁部首写法（三）	边旁部首练习
2	第二周	楷书笔画的写法（一）——横（长横、短横、左尖横）楷书笔画的写法（二）——竖（垂露、悬针）	练习横、竖及相关字	10	第十周	楷书边旁部首写法（四） 楷书边旁部首写法（五）	边旁部首练习
3	第三周	楷书笔画的写法（三）——撇（斜撇、长撇）楷书笔画的写法（四）——捺（平捺、斜捺）	练习撇、捺及相关字	11	第十一周	楷书边旁部首写法（六） 楷书结构，组合字写法（一）	边旁部首练习 结构练习
4	第四周	楷书笔画的写法（五）——点（竖点、提点、撇点）楷书笔画的写法（六）——学习回顾练习	练习点及相关字	12	第十二周	楷书结构，组合字写法（二） 楷书结构，组合字写法（三）	结构练习
5	第五周	楷书笔画的写法（七）——折（横折、竖折）楷书笔画的写法（八）——提	练习折、提及相关字	13	第十三周	楷书结构，组合字写法（四） 楷书结构，组合字写法（五）	结构练习
6	第六周	楷书笔画的写法（九）——钩（1）（竖钩、斜钩、卧钩）楷书笔画的写法（十）——钩（2）（横钩、竖弯钩、横折钩）	练习钩相关字	14	第十四周	楷书结构，组合字写法（六） 楷书落款写法	结构练习 落款练习
7	第七周	楷书笔画的写法（十一）——学习回顾练习期中作品练习	相关字练习	15	第十五周	期末作品练习	作品练习
8	第八周	期中作品练习楷书边旁部首写法（一）	边旁部首练习	16	第十六周	期末作品练习	作品练习

跨界拓展模块：photoshop——海报简历制作

主讲教师：薛 嘉

学分：2学分 学时：32学时

主讲教师简介

就职上海戏剧学院学工部，担任继教院舞台设计基础理论、绘画教学及 3DMAX/photoshop 设计等课程；曾设计及创作了数十部戏剧和各艺术形式的演出，现为“雷国华导演创意工作室”合作舞台美术设计。舞美作品：唯美实验音乐剧《浮生六记》、大型红色革命音乐剧《杨靖宇》、音乐剧《Hamilton》、红色经典音乐剧《九九艳阳天》、神话儿童剧《大禹治水》等。设计作品多次获得单项舞美设计奖及“国家艺术基金”及“五个一工程”“文华大奖”等。宣传册及海报设计：《杨靖宇》《九九艳阳天》等。

· 课程简介

本课程 photoshop 选修基础课是理论与实操相结合的课程，为解决部分学生用 PS 制作简历困难制作海报不美观等问题，特面向全院开设此课程。适合所有没有软件基础的学生，技能增长同时也为日后的应聘赋能加分。以海报制作和简历制作作为教学目标，精简制图软件的教学内容。强调 photoshop 软件基础的界面操作、图层叠加、特殊效果等的应用。课程兼具实用性且注重学生美学素养能够提高设计能力水平的课程，为今后从事相关工作打下坚实的基础。

· 课程目标

知识掌握：掌握 photoshop 软件应用基础，界面基本知识及审美意识。

实践能力：掌握 photoshop 软件基本操作，学会海报制作及简历制作，能够完成基础平面设计需求。

育人成效（课程思政）：提升学生美学素养，了解设计学基础知识，为学生就业提供技能。

· 教学内容及进度安排

课次	教学周	教学内容及预期效果	作业	课次	教学周	教学内容及预期效果	作业
1	第一周	Photoshop 绪论 1、认识 Photoshop 工作界面与 Photoshop 的基本概念	大小可调的分辨率图片格式及应用	9	第九周	photoshop 操作综合演练海报制作	各种工具、命令在解决实际问题
2	第二周	第二章：Photoshop 基础操作	基本操作界面的练习与熟悉（线上）	10	第十周	photoshop 操作综合演练海报制作	各种工具、命令在解决实际问题（线上）
3	第三周	第三章：Photoshop 工具箱的基础知识	工具栏应用	11	第十一周	photoshop 操作综合演练简历制作	各种工具、命令在解决实际问题的结合使用实例练习。
4	第四周	第四章：Photoshop 滤镜、图层和蒙版	工具箱中各种工具的简单运用（线上）	12	第十二周	photoshop 操作综合演练简历制作	实际操作解决问题（线上）
5	第五周	Photoshop 滤镜、图层和蒙版 Photoshop 软件自带各种滤镜的使用 Photoshop 图层的概念以及详解	Photoshop 蒙版的技术和运用	13	第十三周	photoshop 操作综合演练综合 1	实际操作解决问题（线上）
6	第六周	第六章：photoshop 操作综合演练建立选择区域	图层的应用（线上）	14	第十四周	photoshop 操作综合演练综合 2	实际操作解决问题
7	第七周	Photoshop 应用技巧绘制路径的学习了解	绘制路径的应用	15	第十五周	photoshop 操作综合演练综合 3	实际操作解决问题（线上）
8	第八周	Photoshop 应用技巧通道与快速蒙版的运用了解	各种工具、命令在解决实际问题（线上）	16	第十六周	大作业	（线下）

通识选修课程

跨界拓展模块：戏剧空间的创造

主讲教师：徐晨子

教学团队：伊天夫、何雁、曲丰国、王苏、边文彤

学分：2学分 学时：32学时

主讲教师简介

2012年至今任职舞美系，上戏实验剧院负责人。曾任职于广州大剧院演出制作中心，挂职于国家大剧院剧目制作部。2019年中国大戏院戏剧邀请展剧场舞台监督，多次参与国家艺术基金舞台美术培养项目《舞台管理》课程授课人。主要研究方向为舞台管理、演出制作管理等。主要教授课程有“演出制作管理”、“剧场管理”、“舞台管理工作方法”等。

· 课程简介

本课程是一门强调戏剧艺术各专业横向通识教育及纵向的贯通交融的通识课程。本课程的打造旨在使不同专业、不同方向、不同年级的学生共处在“空间参与、过程参与、合作参与”的联动发展中，对剧场艺术产生更直接的体验与认识，提高学生的实践能力和合作意识。

· 课程目标

知识掌握：通过邀请不同专业的教授使学生对戏剧艺术门类所有要素建立基本的知识框架；通过在剧场的“真枪实干”，让不同年级、不同专业的学生建立对剧场结构、舞台设备设施的基础认识。

实践能力：遵循“先基础、后实践”的教学理念，注重学生专业能力、综合协调技能的培养。在教学安排方通过真实生动、身临其境的课堂传授为学生打下坚实的理论基础，再通过丰富的专业实操训练让学生掌握较强的舞台工作能力。

育人成效（课程思政）：本课程选择的讲授教师不仅在业界拥有较高的学术造诣，更为重要的是在“术人艺德”方面给社会带来了正向影响。通过本课程的学习，使学生能对戏剧艺术的美学特征、审美特征、舞台美术艺术形态、表演特征等在理论上具有整体性的把握，从而提升舞台实践和探索的专业素养。

· 教学内容及进度安排

课次	教学周	教学内容及预期效果	作业	课次	教学周	教学内容及预期效果	作业
1	第一周	《剧场空间的探索》徐晨子		9	第九周	边文彤 中央戏剧学院教授 题目待定	
2	第二周	《戏剧空间的创造》伊天夫		10	第十周	毕业剧目一舞台呈现解析、探索剧场的台前幕后	
3	第三周	《艺术一席谈》伊天夫、王苏、奚美娟、辛丽丽、吴虎生、徐晨子		11	第十一周	毕业剧目二舞台呈现解析、探索剧场的台前幕后	
4	第四周	王晓鹰 国家话剧院导演 题目待定		12	第十二周	毕业剧目三舞台呈现解析、探索剧场的台前幕后	
5	第五周	曲丰国 舞美系副主任 题目待定		13	第十三周	毕业剧目四舞台呈现解析、探索剧场的台前幕后	
6	第六周	《波兰戏剧与中国文学的‘一见如故’》艺术管理专业 黄海		14	第十四周	创想周演出项目舞台呈现解析	
7	第七周	《剧院舞台管理》国家大剧院一级高级主管 李根实		15	第十五周	总结	
8	第八周	郭宇 国家一级导演 题目待定		16	第十六周		

通 识 选 修 课 程

跨界拓展模块：影视动画配音

主讲教师：文晓依

教师团队：谢添天、冯骏骅、张鹏飞

学分：2学分 学时：32学时

主讲教师简介

国内知名青年配音演员，自 2014 年起从事配音行业，参与了上百部动漫游戏作品的配音工作，现隶属于上海“音熊联萌”配音团队，在国内多部人气动画中都有献声，主要作品有《纳米核心》《小花仙》《择天记》《妖怪名单》《西行纪》《秦时明月手游》《QQ 飞车》《古剑奇谭三》《仙剑奇侠传幻璃镜》等。

• 课程简介

本课程主要以介绍配音，语言基础，练习配音片段为主。通过配音片段（广播剧，动画，游戏，真人剧，广告专题）让学生了解自己进棚过麦后的噪音及教学配音技巧。让学生了解不同题材，不同风格，不同角色的配音方法。针对不同学生的不同问题及特点，进行具体的指导。

• 课程目标

知识掌握：让学生体验配音，了解不同类型作品的配音技巧。

实践能力：能够完整呈现一个配音片段。

• 教学内容及进度安排

课次	教学周	教学内容及预期效果	作业	课次	教学周	教学内容及预期效果	作业
1	第一周	什么是配音？走近配音	准备一段游戏配音台本	9	第九周	广播剧配音实践 2	看一部影视剧配音作品
2	第二周	游戏配音鉴赏与技巧	准备一段游戏配音台本	10	第十周	影视剧配音鉴赏与技巧	影视剧台本标注练习
3	第三周	游戏配音实践	看一部动画配音作品	11	第十一周	影视剧配音实践 1	影视剧台本标注练习
4	第四周	动画配音技巧与鉴赏	动画台本标注练习	12	第十二周	影视剧配音实践 2	观看广告或纪录片配音作品
5	第五周	动画配音实践 1	动画台本标注练习	13	第十三周	广告与纪录片鉴赏与技巧	练习一段广告专题配音
6	第六周	动画配音实践 2	听一部广播剧作品	14	第十四周	广告与纪录片配音实践	准备结业作品
7	第七周	广播剧配音鉴赏与技巧	广播剧台本标注练习	15	第十五周	结业作品录制	准备结业作品
8	第八周	广播剧配音实践 1	广播剧台本标注练习	16	第十六周	结业作品录制	/

通识选修课程

跨界拓展模块：艺术与人工智能应用

主讲教师：张敬平

学分：2学分 学时：32学时

主讲教师简介

从事演艺新媒体交互艺术设计与创作。由机械制造、计算机应用跨界到演出艺术领域，参与了世博会和青奥会等国家级大型活动项目，主持或参与省部级科研项目和社会创作项目，有着丰富大型展览展示和演艺数字媒体交互艺术创作项目经验。近期在国内核心期刊等发表多篇论文；主持的科研项目有《基于XR沉浸式传统戏曲创新研究》国家文化创新工程项目《基于XR沉浸式越剧表演艺术创作研究》和《网络交互戏剧创作技术研究》文化和旅游部重点实验室资助项目以及《交互媒体设计》上海市教委重点课程建设项目等。

· 课程简介

本课程的目标是将人工智能在艺术领域中应用的国内外最新动态引入课堂教学中，使学生紧跟该领域国际发展的潮流，具备国际学术交流的初步能力，具有在交叉学科领域中的开创的思维拓展能力。本课程面向所有对人工智能有求知欲望的艺术学生，探索人工智能在艺术设计与创作领域的应用的可能性，并选择适合艺术设计者/艺术家使用的国际知名的人工智能平台 Runway ML 平台进行创作实验，人人都体验人工智能艺术的神奇魅力。

主要内容包括：人工智能的历史以及人工智能的定义；理解人工智能(Artificial Intelligence)、机器学习(Machine Learning)及深度学习(Deep Learning)三者之间的关系；人工智能在艺术等领域中应用；国内人工智能开放平台及发展情况；Runway ML 平台的介绍以及创作实验；基于 Mediapipe 架构在表演与交互艺术领域应用与实验。

· 课程目标

知识掌握：人工智能定义以及人工智能在国内外的的发展状况；了解人工智能技术在艺术设计与创作领域的应用与发展前景；掌握人工智能平台的基本架构与工作原理。

实践能力：掌握如何利用国内 AI 开放平台或 RunwayML 平台进行艺术设计与创作的基本方法和思路，具备一定的人工智能艺术的设计与创作实践能力。

育人成效(课程思政)：通过对比国外国内 AI 开放平台，让学生们了解到我国的人工智能发展现状，特别是在人脸识别技术、语音识别技术的优势，还有政策、海量数据资源、应用场景和青年人才等优势，鼓励学生紧跟人工智能的发展，培养具有交叉学科领域的开创能力。

· 教学内容及进度安排

课次	教学周	教学内容及预期效果	作业	课次	教学周	教学内容及预期效果	作业
1	第一周	人工智能概述	阅读参考书 1 第一章	9	第九周	用于人工智能研究的语言—Python 介绍	
2	第二周	人工智能基础知识		10	第十周	Google Colab 实验室平台	
3	第三周	人工智能在艺术领域中应用		11	第十一周	常见 Generative AI 介绍 1—text to image : DALL E 2, Stable Diffusion 等	
4	第四周	Midjourney 介绍与创作应用	原画创作练习	12	第十二周	常见 Generative AI 介绍 2—text to video, text to motion, text to 3d 等等	
5	第五周	ChatGPT 介绍与创作应用	AI 剧本创作练习	13	第十三周	AI 辅助设计与创作流程	
6	第六周	Runway ML 机器学习平台介绍		14	第十四周	AI 艺术创作 1—角色视频生成	
7	第七周	Runway 创作实验分析		15	第十五周	AI 艺术创作 2—利用 Ebsynth AI 生成风格化视频	
8	第八周	Runway 创作实验与应用	训练自己的模型	16	第十六周	AI 艺术创作 3—利用 AI 辅助生成模型与动作	

通 识 选 修 课 程

跨界拓展模块：设计原理

主讲教师：陈 晔

学分：2学分 学时：32学时

主讲教师简介

陈晔，主要研究领域为视觉艺术、文化宣传类美术设计、品牌策划、文创设计等。曾任上海市侨联青年总会常务理事，上海美术设计公司广告部设计室主任。现任九三学社上海市文化专门委员会委员、静安区第二届委员会委员；上海市舞台美术学会视觉艺术专业委员会副主任；上海市包装技术协会设计委员会、上海市创意设计工作者协会的会员。

· 课程简介

《设计原理》是以通识类美育课程建设为己任，回顾了设计的发展历程，归纳了设计的基本原理。

通过这门课程学习，美术类专业学生可以提高对设计领域的认知度和兴趣度，了解设计的创新性和实践性原理；其他艺术类专业学生可陶冶情操、提高审美、增强对自然和生活的热爱，以及对艺术设计的理解能力；同时，课程内容可以提升学生们的艺术修养以及职业素养，对今后专业学习、生活和发展有所帮助。

· 课程目标

知识掌握：回顾设计的发展历程，归纳设计的基本原理。

实践能力：用实际案例解读设计原理知识。

育人成效（课程思政）：通过这门课程学习，美术类专业学生可以提高对设计领域的认知度和兴趣度，了解设计的创新性和实践性原理；其他艺术类专业学生可陶冶情操、提高审美、增强对自然和生活的热爱，以及对艺术设计的理解能力；同时，课程内容可以提升学生们的艺术修养以及职业素养，对今后专业学习、生活和发展有所帮助。

· 教学内容及进度安排

课次	教学周	教学内容及预期效果	作业	课次	教学周	教学内容及预期效果	作业
1	第一周	第一章 认知设计（1）		9	第九周	第二章设计史上的那些人、那些事（4）	
2	第二周	第一章 认知设计（2）	课后线上小问答	10	第十周	第二章设计史上的那些人、那些事（5）	课后线上小问答
3	第三周	第二章 设计史上的那些人、那些事（1）		11	第十一周	第四章 设计的色彩（1）	
4	第四周	第二章设计史上的那些人、那些事（2）		12	第十二周	第四章 设计的色彩（2）	
5	第五周	第二章设计史上的那些人、那些事（3）	课后线上小问答	13	第十三周	第四章 设计的色彩（3）	课后线上小问答
6	第六周	第三章 设计的意与形（1）		14	第十四周	第五章 设计的实现（1）	
7	第七周	第三章 设计的意与形（2）		15	第十五周	第五章 设计的实现（2）	课后线上小问答
8	第八周	第三章 设计的意与形（3）	课后线上小问答	16	第十六周	课程总结	小论文

跨界拓展模块：宫崎骏动画电影研究

主讲教师：周爱军

学分：2学分 学时：32学时

主讲教师简介

周爱军，助理研究员，上海戏剧学院电影学硕士研究生，曾在《当代电影》《当代动画》《艺术探索》《戏剧文学》等刊物中发表多篇学术论文。自2018年起开设全校选修课《宫崎骏动画电影研究》。

· 课程简介

本课程作为宫崎骏动画电影的分析、鉴赏与研究课程，涵盖了宫崎骏创作的11部动画电影长片，采取理论讲授、影片观摩以及影片作品分析的方法进行讲授。教学的主要内容包括：宫崎骏动画电影的艺术特色；宫崎骏动画电影中的武士道精神、宫崎骏动画电影与欧洲动画电影的渊源关系，宫崎骏动画电影与美国动画电影的关系；宫崎骏动画电影的叙事风格与特征；宫崎骏动画电影的视听语言等等。本课程运用电影文化研究的方法重点分析宫崎骏动画电影《起风了》、《千与千寻》、《悬崖上的金鱼姬》、《红猪》等影片表面叙事掩盖下的关于日本国家寓言的深层含义。深入探讨电影中角色的设置以及隐藏在角色背后的神话、历史意义与现实隐喻，分析宫崎骏的自然观、社会观、历史观、战争观在电影中的呈现方式，探究宫崎骏动画电影中对人类技术文明与战争的批判精神。通过本课程的讲授，使学生对宫崎骏动画电影有全面而深刻的理解，培养学生作为艺术工作者所应具备的基本艺术修养和鉴赏能力。

· 课程目标

知识掌握：本课程作为宫崎骏动画电影的鉴赏、分析与研究课程，涵盖了宫崎骏的11部动画电影，在欧洲动画电影与美国动画电影的双重维度的比较中探寻宫崎骏动画电影傲立于世界动画之林的根本原因所在。

实践能力：通过对宫崎骏动画电影的视听语言的分析让学生对宫崎骏的动画电影乃至电影的视听语言有直观的认识。此外，通过重点分析宫崎骏的电影《千与千寻》、《悬崖上的金鱼姬》、《起风了》、《红猪》，使学生对宫崎骏动画电影有更深刻的理解，培养学生作为艺术工作者所应具备的基本艺术修养和鉴赏能力。

育人成效（课程思政）：通过观摩宫崎骏动画电影，感知宫崎骏动画电影中营造的诗意意境。通过本课程的学习，感知在宫崎骏动画电影营造的诗意意境与表面叙事中所蕴含着的对人类历史、人与自然的关系、共产国际和以人类飞行梦想为代表的技术文明与战争之间关系的反思与批判精神。让学生树立正确的人生观、世界观、价值观，更加清晰地认识自我进而自觉承担社会责任。

· 教学内容及进度安排

课次	教学周	教学内容及预期效果	作业	课次	教学周	教学内容及预期效果	作业
1	第一周	宫崎骏动画电影的艺术特色		9	第九周	《千与千寻》影片解读（二）	
2	第二周	宫崎骏动画电影中的日本神道与武士道		10	第十周	《悬崖上的金鱼姬》影片解读（一）	
3	第三周	宫崎骏动画电影与欧洲动画电影的关系		11	第十一周	《悬崖上的金鱼姬》影片解读（二）	
4	第四周	宫崎骏动画电影与美国动画电影的异同		12	第十二周	《红猪》影片解读（一）	
5	第五周	宫崎骏动画电影的视听语言（一）		13	第十三周	《红猪》影片解读（二）	
6	第六周	宫崎骏动画电影的视听语言（二）		14	第十四周	《起风了》影片解读（一）	
7	第七周	宫崎骏动画电影的叙事风格与特征		15	第十五周	《起风了》影片解读（二）	
8	第八周	《千与千寻》影片解读（一）		16	第十六周	随堂考试	

创新创业模块：创意产业案例分析

主讲教师：朱晓梅

学分：2学分 学时：32学时

主讲教师简介

上海戏剧学院艺术管理专业教师，北京大学访问学者（2018-2019年度）。发表《文化旅游演艺发展现状及策略研究》、《文化创意活化古镇开发》、《走进新时代的文化与艺术管理》、《2016年上海演艺产业发展报告》等论文多篇。译著《品牌授权原理》系列三册：被授权商版、授权商版、国际版等。

· 课程简介

本课程抓住创意与文化、创意与产业、创意与经济等线索，从文化创意产业价值链的创意创作端、制作端、营销端、传播端、消费者端等入手，主要介绍文化创意产业崛起的时代背景、市场环境、基本规律、发展现状与趋势等，并结合该领域经典案例与前沿案例的研讨，为学生提供文化、经济、管理、产业等多维视角和方法，激发学生探索与思考的积极主动性，让学生能够跨专业、跨学科地广博知识，开发智慧，树立正确的价值判断，并在一定程度上提升学生的分析与解决实际问题的能力，为今后从事相关领域工作做好准备。

· 课程目标

知识掌握：在文化、经济、科技深度融合的时代，了解文化创意产业崛起的时代背景、基本规律、发展现状与趋势、典型案例等。

实践能力：提高对于文化创意产业发展过程中的种种现象的判断与分析能力，典型案例的整体思维分析能力以及所出现问题的解决能力等，为今后从事相关领域工作做好准备。

育人成效（课程思政）：响应“全面推进新文科建设”的教育理念，在指导学生学会分析的过程中强调“哪些应该做”，“哪些值得做”，“哪些不应该做”，“哪些不值得做”，帮助学生建立正确的价值判断体系，实现协同育人。

· 教学内容及进度安排

课次	教学周	教学内容及预期效果	作业	课次	教学周	教学内容及预期效果	作业
1	第一周	文化创意学、文化创意产业导论		9	第九周	文化创意市场的内涵、外延、功能以及运行机制	
2	第二周	文化创意产业的特征和范围		10	第十周	文化创意产业经济价值链分析①	
3	第三周	典型创意思维与案例探讨①		11	第十一周	文化创意产业经济价值链分析②	
4	第四周	典型创意思维与案例探讨②		12	第十二周	文化科技融合的创意价值升级专题分析	网络时代等新型文化创意案例分析
5	第五周	文化创意产品的界定、分类以及社会评价		13	第十三周	文化旅游演艺专题分析	
6	第六周	文化创意商品的双重属性、特点以及形态		14	第十四周	文化创意产业案例研讨与互动点评①	
7	第七周	文化创意供求的矛盾运动及其均衡调节①		15	第十五周	文化创意产业案例研讨与互动点评②	
8	第八周	文化创意供求的矛盾运动及其均衡调节②		16	第十六周	本课程报告的整合完善与递交	

创新创业模块：就业指导与生涯规划

主讲教师：赵 佳

学分：2学分 学时：32学时

主讲教师简介

2017年留校任舞蹈学院专职辅导员，负责就业工作，2019年开设《就业指导与生涯规划》课程，发表就业相关论文1篇。

• 课程简介

该课程主要是根据在工作中发现的学生就业方向不明确，生涯规划缺失等情况而设立的。通过该课程的设置，希望能够贴近职业，走进学生，融入社会，切实为学校学生的学习和就业提供有力的支持和帮助。让学生能够对自己有一定认知、对职业生涯有一定目标和准备、对于就业政策和就业要求有一定了解、对于求职笔试面试技巧有一定的掌握。在课程学习中，加入简历制作、模拟面试等实操环节，并将邀请对口单位相关负责人来做职业指导。希望通过该课程的学习能够让学生对自己认知、职业规划和准备、求职材料和笔试面试技巧及就业政策有一定了解。

• 课程目标

知识掌握：求职材料准备，简历制作、面试模拟、应届生就业政策及生涯规划的相关知识普及和准备。

实践能力：简历的制作、个面群面无领导小组面试的相关技能。

育人成效（课程思政）：充分运用启发式教学法，注重课堂分组讨论，鼓励学生主动表达、分享，提高学生兴趣，在教学中引导学生树立正确的世界观、人生观、价值观，坚定文化自信，弘扬弘扬中华优秀传统文化。并将时事热点、传统文化融入课堂教学，激发学生的爱国热情，增强学生的民族自豪感。

• 教学内容及进度安排

课次	教学周	教学内容及预期效果	作业	课次	教学周	教学内容及预期效果	作业
1	第一周	就业与职业，了解就业形势与就业政策		9	第九周	创业，了解创业的基本素质与技能	
2	第二周	就业与职业，了解就业制度和劳动权益保护		10	第十周	就业前准备，了解就业心理常见问题及调整	
3	第三周	个性与职业，了解心理倾向与职业		11	第十一周	就业前准备，简历制作的相关内容	
4	第四周	个性与职业，探索自身性格所适应的职业		12	第十二周	就业行动，了解笔试的相关内容	
5	第五周	人生发展与职业规划，了解职业规划基础内容		13	第十三周	就业行动，了解单面、群面、无领导小组面试相关内容	
6	第六周	人生发展与职业规划，了解职业规划的原则、内容与步骤		14	第十四周	就业行动，舞蹈专业学生的专业展示准备	
7	第七周	职业的选择与适应，了解职业选择的含义、原则及技巧		15	第十五周	外出观摩	
8	第八周	职业选择与适应，了解职业是赢得含义及影响因素		16	第十六周	课程回顾	

通 识 选 修 课 程

创新创业模块：文化产业创新与创业

主讲教师：黄墨寒

教学团队：陶小军、朱志钰、刘洁璟、柯懿峰

学分：2学分 学时：32学时

主讲教师简介

致公党员、徐汇区政协委员、上海市工商联执委、上海市青创联理事，徐汇区工商联常委，徐汇区青企协理事。艺术管理专业讲师，上海交通大学工学士、中国美术学院文学硕士、法国巴黎高等商学院（HECParis）市场营销专业博士研究生，主要研究领域：消费者行为学，主讲课程：文化产业创新与创业。具有丰富的行业经验，长期担任上海市创新创业大赛等创业大赛的评委。

· 课程简介

本课程与同学们共同探索创业的魅力，探讨如何成功创业，并通过分析真实商业案例激发同学们的创新创业思维和灵感，通过讨论同学们各自的项目和想法，校内外专家的辅导，助力项目和个人成长。要求同学们带着申报大创、参与学校创业大赛或在文化产业创新创业的想法来选修这门课，并积极加入到课堂工作和讨论中，最终通过一个学期的研究、探索、打磨，形成较完善的商业计划书，并进行路演。选修过本门课的同学的部分获奖情况：“挑战杯”上海赛区银奖、铜奖、“互联网+”大学生创新创业大赛上海赛区三等奖、“汇创青春”“互联网+文创”类三等奖、“知行杯”“十大优秀项目”、全国大学生艺术项目创意策划大赛优秀奖、上海戏剧学院创业大赛一等奖。

· 课程目标

知识掌握：掌握基本的创业知识，以商业模式为核心，团队构建和维护、财务预测为支撑，行业分析、政策和法律法规为外部影响。

实践能力：创新创业思考、市场调研、商业计划书撰写、创业项目路演、投资人接洽和沟通、创业项目执行。

育人成效（课程思政）：通过更深入的对社会、对企业的研究，对企业相关政策、法律法规、道德伦理的思考，帮助学生树立正确的人生观、世界观、价值观，更加清晰地认识自我进而自觉承担社会责任。

· 教学内容及进度安排

课次	教学周	教学内容及预期效果	作业	课次	教学周	教学内容及预期效果	作业
1	第一周	文化产业创新与创业		9	第九周	构建创业团队	
2	第二周	识别机会，产生创意		10	第十周	获得资金	
3	第三周	可行性分析		11	第十一周	营销	
4	第四周	开发有效的商业模式		12	第十二周	项目路演	
5	第五周	行业与竞争者分析		13	第十三周	知识产权	
6	第六周	撰写商业计划书		14	第十四周	发展规划	
7	第七周	构建合理的伦理与法律依据		15	第十五周	品牌输出、人员输出、产品输出	
8	第八周	财务预测		16	第十六周	期末考试——项目路演	