

第三批国家级一流本科课程申报书 (线下课程)

课程名称：多幕剧演出创作

专业类代码：1303

课程负责人：芦昂

联系电话：13701980450

申报学校：上海戏剧学院

填表日期：2023年12月15日

推荐单位：上海戏剧学院导演系

中华人民共和国教育部制
二〇二三年十一月

填报说明

1.专业类代码指《普通高等学校本科专业目录（2022）》中的专业类代码（四位数字）。

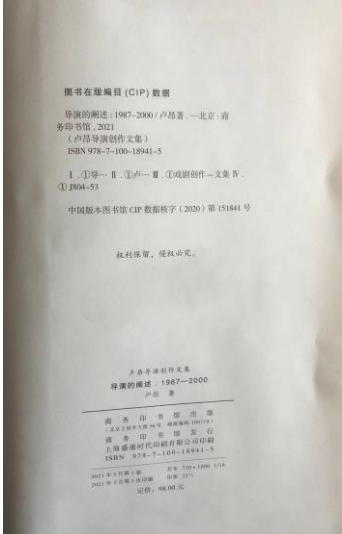
2.须截图上传教务系统中课程已完成学期的开设信息。申报课程名称须与教务系统中显示情况一致、所有团队主要成员须为教务系统中显示的授课教师。3.文中○为单选；□可多选。

4.文本中的中外文名词第一次出现时，要写清全称和缩写，再次出现时可以使用缩写。

5.具有防伪标识的申报书及申报材料由推荐单位打印留存备查，国家级评审以网络提交的电子版为准。

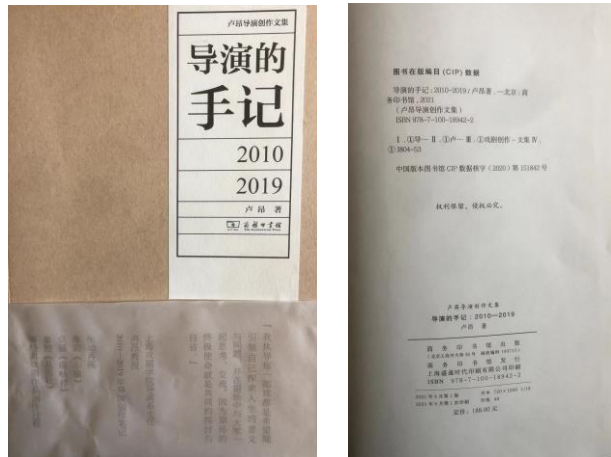
6.涉密课程或不能公开个人信息的涉密人员不得参与申报。

一、课程基本信息

课程名称	多幕剧演出创作	是否曾被推荐	○是 ●否
课程负责人	芦昂（卢昂）		
负责人所在单位	上海戏剧学院		
是否国家级一流本科专业建设点	●是○否	(如是) 专业名称	戏剧影视 导演专业 专业代码 1303
课程编码+选课编码 (教务系统中的编码)	课程编码：040016 选课编码：040016-001		
课程分类	○通识课 ○公共基础课 ●专业课		
	□思想政治理论课 □创新创业教育课 ☒ 教师教育课 □实验课		
课程性质	●必修 ○选修		
开课年级	本科三、四年级		
面向专业	戏剧影视导演专业		
学时	288		
学分	12		
先修(前序)课程名称	导演片段练习		
后续课程名称	毕业论文		
主要教材	书名、书号、作者、出版社、出版时间		
	<p>1、《导演的阐述：1987—2000》 ISBN 978-7-100-18941-5, 卢昂, 商务印书馆, 2019年5月</p> <p>2、《导演的创作：2000—2009》 ISBN 978-7-100-18943-9, 卢昂, 商务印书馆, 2019年5月</p>		

3、《导演的手记：2010—2019》 ISBN 978-7-100-18942-2，卢昂，商务印书馆，2019年6月

最近两期开课时间

2022年9月1日—2023年1月5日 课程名称：多幕剧演出创作； 教师名称：芦昂、王佳健、张晓欧

上海戏剧学院课程表
2022-2023学年第一学期

承担单位：导演系		课程：[040016]多幕剧演出创作(毕业创作)		学分：12.0	总学时：288	理论学时：288	实验学时：0	实践学时：0		
任课教师	上课班级代码	上课班级名称	上课人数	课程类别	考核方式	上课班级构成	周次	单双周	节次	地点
[9308200001032]李传缨	040016-004		15	必修课	考试	戏剧影视导演19级	1-17		三[7-10节]	红棉黑匣子
[9292100001003]芦昂	040016-003		2	必修课	考试	戏剧影视导演19级	1-17		二[7-10节]	红棉黑匣子
[9112100001069]王佳健	040016-002		3	必修课	考试	戏剧影视导演19级	1-17		二[11-14节]	红棉黑匣子
							1-17		二[7-10节]	红棉405
							1-17		二[11-14节]	红棉405
							1-17		三[7-10节]	红棉405
							1-17		五[7-10节]	红棉405
[9108200002031]张晓欧	040016-001		9	必修课	考试	戏剧影视导演19级	1-17		二[7-10节]	红棉406
							1-17		三[7-10节]	红棉406
							1-17		三[7-10节]	红棉黑匣子
							1-17		五[7-10节]	红棉黑匣子

2019年9月1日—2020年1月5日 课程名称：多幕剧演出创作； 教师名称：王佳健

上海戏剧学院全校课表(按课程)
2019-2020学年第一学期

课程	学时	理论学时	实验学时	实践学时	教师	上课人数	上课班级构成	周次	节次	地点	课程类别	课程类别二	课程类别三	课程类别四
[040016]多幕剧演出创作	12.0	288	0	0	[9108200002031]张晓欧	9	040016-001	1-18	一[7-10节]	红棉黑匣子	必修课	毕业课	本科课	普通课
					[9112100001069]王佳健	3	040016-001		三[1-4节]	红棉黑匣子	必修课	毕业课	本科课	普通课
						3	040016-001		三[7-10节]	红棉黑匣子	必修课	毕业课	本科课	普通课
						3	040016-001		五[1-4节]	红棉黑匣子	必修课	毕业课	本科课	普通课

最近两期学生人数

36

二、授课教师（教学团队）

课程团队主要成员（序号 1 为课程负责人，总人数限 5 人之内）								
序号	姓名	出生年月	单位	职务	职称	手机号码	电子邮箱	授课任务
1	芦昂	1967.10	上海戏剧学院	导演系主任 / 校学术委员会副主任	二级教授 / 博导	13701980450	Luang0001@163.com	课程主讲 / 教材主编 / 学科建设 / 导表演创新团队（市级）负责人
2	王佳健	1983.7	上海戏剧学院	导演系教师兼工会主席	讲师	13917502131	xxwh_wjj@163.com	导表演教学 / 导表演创新团队（市级）成员
3	张晓欧	1972.9	上海戏剧学院	导演系教师 / 教研室主任	教授	13601721548	zhangxo97@163.com	导表演教学
4	常佩婷	1983.12	上海戏剧学院	导演系教师	讲师	18621639285	changxinwen11@qq.com	课后学生指导
5	尼古拉斯·巴特	1940.9	英国皇家戏剧学院	前院长 / 导演系特聘教授	教授	+7 (916) 431-83-26	barternicholas@gmail.com	导表演教学指导、莎剧创作
课程负责人和团队其他主要成员教学情况（500 字以内）								
<p>（教学经历：近 5 年来在承担该门课程教学任务、开展教学研究、获得教学奖励方面的情况）</p> <p>自 1993 年留校任教至今，开授《当代国际导演技法研究》《多幕剧演出创作》《表演基础训练》（上海市一流课程）、《导演元素练习》（上海市精品课程）等多</p>								

门课程，每年教学课时不少于 72 课时

教学科研：

国家一流本科专业（戏剧影视导演专业）负责人，连续三年软科排名 A+

上海高水平地方高校创新团队（中国表导演学派建设创新团队）负责人

上海市教学成果奖一等奖（排名 1）

教育部首批“新文科研究与改革实践项目”负责人

国务院学位委员会戏剧影视学评议组成员、秘书长

教育部“新世纪百千万人才工程国家级人选”

主持并结项完成国家社科基金、教育部“优秀人才支持计划”、国家艺术基金艺术人才培养、国家艺术基金舞台创作等多个国家级项目

上海市“教改”项目负责人（已结项）

2023 上海市研究生教学改革项目负责人

上海市曙光学者，并获首届“曙光奖”

国际导演艺术协同创新中心主任，连续主持 14 届国际导演大师班

教材专著：《东西方戏剧的比较与融合》（卢昂）

《卢昂导演创作文集》（三卷）

《外国经典影视短剧鉴赏》（张晓欧）

《德国政治戏剧倡导者——皮斯卡托导演艺术研究》（常佩婷）

卢昂主编《国际导演大师班》系列丛书（12 卷）

创作奖励：在境内、外已执导了各类戏剧作品 80 余部，被评为“新世纪杰出导演”，囊括所国家级舞台艺术最高奖项，包括连续 9 次荣获中国文化部“文华大奖”、“文华奖”、4 次“文华导演奖”；7 部作品获得中宣部“五个一工程奖”；5 部作品荣膺“国家舞台艺术精品工程十大精品剧目”及中国戏剧奖等。

三、课程目标（300 字以内）

（结合本校办学定位、学生情况、专业人才培养要求，具体描述学习本课程后应该达到的知识、能力水平）

本校学生素质整体优质，致力于培养德艺双馨的高端卓越艺术人才。本专业要求培养具有崇高情怀、能力全面、视野开阔、富于创造的高端导演领军人才。

本课程通过对原创或经典中外剧本深入分析、开掘、排练及演出，使学生全方位运用各种艺术方法和手段，深刻洞察、敏锐发现、富于想象、勇于创新，集编、导、演能力于一体，创造完整的舞台演出。

本课程鼓励学生深入生活、关注当下，自主原创文本与演出，并开辟“第二课堂”，让学生自主建组创作，真正成为学习的主人。

四、课程建设及应用情况（2000 字以内）

（本课程的建设发展历程，课程与教学改革要解决的重点问题，课程内容与资源建设及应用情况，课程教学内容及组织实施情况，课程成绩评定方式，课程评价及改革成效等情况）

1. 本课程的建设发展历程

“戏剧影视导演”专业为 2020 年度国家一流本科专业建设点，本课程是该专业的主干课程，已有 60 多年的历史，创作并积累了逾百台风格各异的中外经典及原创作品，培养了大量优秀的导演艺术人才，是上戏创作演出的重要品牌，入选 2013 年上海市精品课程、2020 年度上海高等学校一流本科课程。

本课程致力于戏剧影视导演卓越人才培养及创新团队的建立，以“扎根本土、放眼世界、融贯中西、勇于创新”为艺术理念；将“以学生为本，为其提供最完备的艺术创作实践基地；放眼全世界，聚集全球最精良的师资力量于一体”作为教学理念；将“国际化与民族化的创造性融合”作为戏剧导演卓越人才培养的优势及特色。

2. 课程与教学改革要解决的重点问题

本课程之前只有一台多幕剧演出创作，主要问题一是数量明显不够，二是指导老师只局限于本系教师，三是学生自主创作，特别是原创能力不足，四是对当代科艺融合的创新性探索比较滞后

3. 课程内容与资源建设及应用情况

1、本课程配套出版了系列专业教材，如《导演的阐述》、《导演的创作》《导演手记》《东西方戏剧的比较与融合》《戏剧导演》《外国经典影视短剧鉴赏》《戏曲导演概论》《戏剧表演学》《戏剧导演技巧学》《戏剧导演本科教程》及《国际导演大师班》系列丛书（12卷）等

2、本课程已创作演出了逾百台中外经典演出剧目及原创剧目，制作了
大量数字影像资料，被学生广泛使用

3、连续 14 年的“国际导演大师班”已集聚了全球 80 多位当代国际著名导演，成为导演系强大的师资力量。同时，国内知名导演工作室（如赖声川、王晓鹰、雷国华等）同样深受学生喜爱，特色丰富。

4. 课程教学内容及组织实施情况

在专业教师的指导下，让学生自主选择或原创演出文本，深入分析、讨论并开掘作品思想内涵及现实意义，寻找并确立该作品独特的风格样式，并与舞美、灯光、造型等工作部门一起完善未来演出的视听形象系统，积极实践科艺融合的当代创新，并制定排练及演出计划。在老师的指导下进行分场排练，同时还将扮演剧中所有角色。连排后与舞美系师生一起进入剧场装台、合成、宣传及演出（6——8 场）。经过 60 多年的积淀，组织实施情况良好、有序。

5. 课程成绩评定方式

本课程根据学生编、导、演综合表现和能力互评、打分，平时成绩与演出效果各占 50%。

6. 课程评价及改革成效

该课程是导演专业各学科的总集合，一直为业内外专家高度赞誉（见附件 10-2）。其成效主要体现为“出戏出人”——新人辈出、佳作连连。

1、原创作品《菩萨岭》《不要担忧》《邮差》《我不是潘金莲》《军歌》《卡拉马佐夫兄弟》等，以及系列中外经典名剧，如 10 部莎士比亚喜剧等，屡获国家级艺术大奖，并多次入选国际戏剧节展演。

2、导演系毕业生创作旺盛、屡获殊荣，已囊括所有国家级舞台艺术的最高奖项。

3、连续 14 年的国际导演大师班已集聚了 80 多位当代国际著名导演，成为该课

程强大的师资力量。导演系本科生每年都有优秀毕业生考入欧美顶级艺术学院研究生，如美国 UCLA 大学每年全球只招 3 名研究生，而本系接连五位学生考入（2010 年范捷、2012 年周笑薇、2013 年龚玉娇、2014 年金世昌、2019 年费丛笑）。为此两校专程召开“师生见面会”，UCLA 每年来沪招募本系学生，全面实现国际化接轨，并与诸多国际知名戏剧学院建立了长期互信的合作与共建。

五、课程特色与创新（500 字以内）

（概述本课程的特色及教学改革创新点）

一. 导演是整个创作团队的统领者，因此对学生良好价值观的引领是本课程的首要，如创排《军歌》时实施的“重走延安路，不忘报国心”就是这一结合的成功范例

二. 本课程扎根本土、放眼世界，一方面积极探索民族化的艺术表达，如以中国戏曲的方式演绎西方经典故事，创演了京剧《王者俄狄》《培尔·金特》《浮士德》《理查三世》《温莎的风流娘们》等；同时连续举办系列“国际导演大师班”，历时 14 届，汇集了世界五大洲 30 多个国家 80 多位当代国际知名导演，为学生提供了精良的师资与广阔的视野

三. 本课程鼓励学生关注当下、深入生活，自主原创，集编、导、演于一体，综合训练。至今已创演大量优秀原创剧目。同时，积极聘请国内外著名导演为学生执导经典剧目，如连续 8 年聘请原英国皇家戏剧学院院长尼古拉斯·巴特教授为本科学生排演 10 台莎士比亚喜剧、聘请著名演员陈佩斯为学生执导《阳台》等

六、课程建设计划（500 字以内）

（今后五年课程的持续建设计划、需要进一步解决的问题，改革方向和改进措施等）

教材

撰写出版《多幕剧演出创作教程》《表演基础训练教程》《多形态导演创作方法》等系列教材，制作系列《上海戏剧学院导演系原创演出剧目集（第二辑）》《上海戏剧学院导演系莎剧经典作品剧目集（第二辑）》、《中国戏曲演绎西方经典作品集》等影像作品库，并上戏官网视频播放，为学生提供更为完备、便捷的教材资料

作品

邀请海内外著名导演为学生执导排练，创作大量优秀舞台演出作品，并参加国内外戏剧节演出活动并争得大奖

空间

改造黑匣子演出空间，改装成为集排练、演出、影视制作的综合性空间，切实保证和实施“自编、自导、自演、自摄”的“四维一体”教改项目（如将原创话剧《菩萨岭》《邮差》等自主拍摄成电视电影，并在全国播放）。

七、附件材料清单

1. 课程负责人和团队成员的 10 分钟“说课”视频

[含课程概述、教学设计思路、教学环境（课堂或线上或实践）、教学方法、创新特色、教学效果评价与比较等。技术要求：分辨率 720P 及以上，MP4 格式，图像清晰稳定，声音清楚。视频中标注出镜人姓名、单位，课程负责人出镜时间不得少于 3 分钟。“说课”使用的语言及字幕为国家通用语言及文字。]

2. 教学设计样例说明

（提供一节代表性课程的完整教学设计和教学实施流程说明，尽可能细致地反映出教师的思考和教学设计，在文档中应提供不少于 5 张教学活动的图片。要求教学设计样例应具有较强的可读性，表述清晰流畅。课程负责人签字。）

3. 最近一学期的教学日历

（申报学校教务处盖章。）

4. 最近一学期的测验、考试（考核）及答案（成果等）

（申报学校教务处盖章。）

5. 最近两学期的学生成绩分布统计

（申报学校教务处盖章。）

6. 最近一学期的课程教案

（课程负责人签字。）

7. 最近一学期学生评教结果统计

(申报学校教务处盖章。)

8. 最近一次学校对课堂教学评价

(申报学校教务处盖章。)

9. 教学(课堂或实践)实录视频

提供完整的一节课堂实录视频(标注课程内容、课程对象、上课时间以及上课地点,至少40分钟。技术要求:分辨率720P及以上,MP4格式,图像清晰稳定,声音清楚。教师必须出镜,视频中需标注教师姓名、单位;要有学生的镜头,并须告知学生可能出现在视频中,此视频会公开。少数民族语言视频须配国家通用语言字幕。)

10. 课程团队成员和课程内容政治审查意见

(申报课程高校党委负责对本校课程团队成员以及申报课程的内容进行政审,出具政审意见并加盖党委印章;团队成员涉及多校时,各校党委分别对本校人员出具意见;非高校成员由其所在单位党组织出具意见。团队成员政审意见内容包括政治表现、是否存在违法违纪记录、师德师风、学术不端、五年内是否出现过重大教学事故等问题;课程内容审查包括价值取向是否正确,对于我国政治制度以及党的理论、路线、方针、政策等理解和表述是否准确无误,对于国家主权、领土表述及标注是否准确,等等。)

11. 课程内容学术性评价意见

[由学校学术性组织(校教指委或学术委员会等),或相关部门组织的相应学科专业领域专家(不少于3名)组成的学术审查小组,经一定程序评价后出具。须由学术性组织盖章或学术审查小组全部专家签字。无统一格式要求。]

12. 其他材料,不超过2份(选择性提供)

以上材料均可能在网上公开,请严格审查,确保不违反有关法律及保密规定。