上海戏剧学院全日制艺术硕士专业学位

戏剧领域（135102）研究生培养方案

一、培养目标

本专业学位的设立，旨在培养具有高尚的艺术人格、深厚的理论修养，综合素质高、创造能力强，德、智、体、美全面发展，符合国家文化发展需求的高层次、应用型艺术专门人才。

二、招生对象及入学考试

（一）招生对象为具有国民教育序列大学本科学历（或本科同等学力）人员。
（二）入学考试采用符合国家规定的初试与复试相结合的方法，着重考查考生的综合素质、专业能力和基础知识。
三、学习年限与学习方式基本学制3年，学习年限最长为五年。学习方式为全日制学习。

四、课程设置 课程分公共课、专业必修课和专业实践课、选修课三类，总学分56分。专业课着重提高研究生的总体素质，拓展审美视野，增强理解作品的能力。专业必修和专业实践课着重于提高研究生专业技能水平，加深、拓宽研究生的专业知识，提高研究生的综合艺术修养以及在作品创意表达和风格呈现方面的综合能力。选修课内容广泛、形式多样，给学生提供更多的选择余地，为学生的个性发展提供一定空间，促进学生综合素质的提高。具体学分设置如下：

课 程 类 别		学期 安排	课 程 名 称	学 习 方 式	学时	学分
公共基础（10学分）		第一学年第一学期	马克思主义文艺理论	讲授、讨论	32	2
英语	讲授、讨论	32	2
第一学年 第二学期	艺术导论	讲授、讨论	32	2
艺术创作方法研究	讲授、讨论	32	2
范畴与方法论	讲授、讨论	32	2
中期展示（第二学年第二学期），毕业演出（第三学年第一学期）						8
艺术实践实习（学生在实践基地完成不少于8个月的实习工作）						4
社会实践学分（由研究生辅导员考核）						2
学术讲座						2
选 修 课 （ 6 学 分 ）		第一学年 至第三年	学生选择由研究生和院系开设的3门选修课。黑格尔《美学》导读、转媒体时尚艺术、声与歌研究、中国美学基本问题研究等课程，	大课讲授	96	6
戏剧表演方向						
专业必修课（24学分）	理论类	第一学年第一学期	中国戏曲表演的理论和实践	大课讲授	16	1
现代戏剧主要表演流派、理论和训练体系	大课讲授	16	1
第一学年第二学期	表演心理学	大课讲授	16	1
第二学年第一学期	艺术创造学	大课讲授	16	1
实践类	第一学年第一学期	演员（教师）发展空间探索 表演素质训练（高级课程） 片断、独幕剧学习和排练 镜头表演	导师开课	64	4
第一学年第二学期	高级身体训练 高级声音训练 高级台词训练 戏曲表演训练	导师开课	64	4
第二学年第一学期	表演素质训练（高级课程） 单人剧的学习、排练和演出 大戏排练	导师开课	64	4
第二学年第二学期	高级台词训练 高级身体训练 高级声音训练 高级表演训练	导师开课	64	4
第三学年第一学期	表演素质训练（高级课程） 音乐剧的学习、排练和演出 大戏排练	导师开课	64	4

音乐剧表演方向								
专业必修课（24学分	理论类		第一学年第一学期	音乐剧史 音乐剧表演研究	大课讲授	32		2
第一学年第一学期	声乐与台词研究	大课讲授	16		1
第二学年第一学期	创作与实践思维观	大课讲授	16		1
实践类		第一学年第一学期	音乐剧基础表演 音乐剧演唱	导师开课	64		4
第一学年第二学期	音乐剧风格演示研究与实践 音乐剧	导师开课	64		4
第二学年第一学期	音乐剧实验课 音乐剧影视表演	导师开课	64		4
第二学年第二学期	当代导演技法 音乐剧制作	导师开课	64		4
第三学年第一学期	音乐剧制作	导师开课	64		4
戏剧导演方向								
专业必修课（24学分	理论类		第一学年 第一学期	剧本分析	讲授、讨论	32		2
第一学年 第二学期	导演构思	讲授、讨论	32		2
实践类课程		第一学年 第一学期	导演编作剧场	讲授、排练	32		2
“古希腊戏剧”导演创作	讲授、排练	32		2
第一学年 第二学期	当代国际戏剧导演技法研究	讲授、排练	64		4
莎士比亚戏剧导演创作	讲授、排练	32		2
第二学年 第一学期	布莱希特戏剧导演创作	讲授、排练	32		2
契诃夫戏剧导演创作	讲授、排练	32		2
后现代派戏剧解读与创作	讲授、排练	32		2
戏剧影视编剧方向								
专业必修课（24学分	理论类		第一学年第一学期	《当代戏剧创作教程》 （或其他相关课程）	大课讲授	16		1
第一学年第二学期	《国家舞台艺术精品工程入选剧目研究》 （或其他相关课程）	大课讲授	16		1
第二学年第一学期	《喜剧研究》 （或其他相关课程）	大课讲授	16		1
第二学年第二学期	《外国经典戏剧的编剧技巧》 （或其他相关课程）	大课讲授	16		1
实践类		第一学年第一学期	《新剧本创作与研究》（一） （或其他相关课程）	导师开课	64		4
第一学年第二学期	《新剧本创作与研究》（二） （或其他相关课程）	导师开课	64		4
第二学年第一学期	《新剧本创作与研究》（三） （或其他相关课程）	导师开课	64		4
第二学年第二学期	《新剧本创作与研究》	导师开课	64		4
第三学年第一学期	《新剧本创作与研究》	导师开课	64		4
艺术管理方向								
专业必须课24学分		理论类	第一学年 第一学期	艺术管理原理与实务	讲授、讨论	32	2	
文化经济学	讲授、讨论	32	2	
实践类课程	第一学年 第一学期	艺术观众调查与统计分析	讲授、实践	32	2	
知识产权	讲授、实践	32	2	
第一学年 第二学期	文化政策与文化产业环境	讲授、实践	32	2	
第一学年 第二学期	文化艺术机构运营	讲授、实践	32	2	
合同管理与商业谈判	讲授、实践	32	2	
第二学年 第一学期	艺术项目筹资与赞助	讲授、实践	32	2	
演艺制作	讲授、实践	64	4	
第二学年 第二学期	文创与艺管项目研发	讲授、实践	64	4	
社会表演学方向								
专业必修课（24学分）		理论类	第一学年 第一学期	戏戏剧活动实践及管理模式研究	讲授、讨论	32	2	
类型戏剧	讲授、讨论	32	2	
第一学年 第二学期	社会表演和社会思潮	讲授、讨论	32	2	
仪式和游戏	讲授、讨论	32	2	
实践类课程	第一学年 第一学期	社会表演实践（一）	讲授、讨论	64	4	
第一学年 第二学期	社会表演实践（二）	讲授、讨论	64	4	
第二学年 第一学期	社会表演实践（三）	讲授、讨论	64	4	
第二学年 第二学期	社会表演实践（四）	讲授、讨论	64	4	
第三学年 第一学期	社会表演实践（五）	讲授、讨论	64	4	
总学分							56	

五、培养方式（一）采用课堂讲授、创作实践、技能训练、社会调研等培养方式，进行以实践为主兼顾理论及内在素质培养的全面专业训练。实行导师负责制，同时聘请校导师联合培养。要求在第二学年艺术实践环节有明确的校外导师和本校导师共同指导实践，并计入学分。
（二）与艺术实践紧密结合，以教学基地及各类实践工作坊方式指导艺术实践，加强创作能力的培养。

（三）实践安排管理，按照《上海戏剧学院全日制艺术硕士专业学位实习管理办法》，在校内外导师共同指导下，学生须完成不少于8个月的艺术实习工作。实习过程中，学生须每两个月在研究生管理系统登入实习报告，导师、院系、研究生部审核通过。在实习结束后递交实习考核表，并由实践基地认定给定实习成绩。

艺术管理专业方向学生经由研究生部及导师认可赴海外专业艺术管理机构全职实践三个月（12周，每周工作时间不低于40小时）以上，可视为完成艺术实习实践学分。

（四）专业能力展示，学生须在第二学年结束前进行中期作品展示，第三年结束前按各领域毕业考核要求，进行对外公开的毕业作品展示。

艺术管理方向-- 中期展示必须为专业领域内的实证调研的成果汇报，实证调研采双导师制，除其研究生导师外，必须增聘一位调研领域的行业专家指导，实证调研必须撰写8000字以上调研报告，由双导师签字认可，并举行一次公开汇报，报告时间约为45分钟

六、毕业考核

（1）戏剧（音乐剧）表演方向**——**学位作品（舞台剧或影视作品）要求在一部完整的舞台剧或影视剧中担任主要角色，并公演。作品时长不少于45分钟，并具备学术性。作品阐述要紧密围绕学位作品展开，深入分析学位作品与该领域同类作品之异同对自己的创作进行理性思考和阐述，论文应具有一定的理论价值和前沿性。（2）戏剧导演——学位作品是独立执导一个完整的舞台作品，要求艺术的完整性与样式的独特性，并富有思想意义。时长不少于40分钟。需提交一份完整、详尽的导演阐述和计划。要求在剧场里演出汇报，需带观众。作品演出汇报后，作品阐述撰写要紧密围绕学位作品或演出进行，深入分析学位作品与该领域同类作品之异同对自己的创作进行理论性思考和阐述。

（3）戏剧影视编剧方向——学位毕业作品，如是戏剧剧本，可以是正式出版、公开刊物发表（字数不少于1.5万字）或舞台演出（含剧本朗读，时长不少于40分钟）。如是影视剧本，可以是正式出版、公开刊物发表（字数不少于1.5万字）或拍摄制作（含剧本朗读，时长不少于20分钟）。作品阐述撰写要紧密围绕学位作品或演出进行，深入分析学位作品与该领域同类作品之异同对自己的创作进行理论性思考和阐述。

（4）艺术管理方向

毕业作品--根据学生不同的专业背景，可以从事戏剧、音乐、舞蹈、大型现场活动等不同类型策划执行，不同类型的学位作品要求略有不同。但其共同的要求如下：必须为公开举办售票的现场演出活动，节目时长不少于70分钟（不含中场休息）。学生必须担任制作人或项目核心成员（例：/营销总监/募款总监/舞台管理/票务总监），并有节目单等公开书面列名。毕业制作完成后必须提交总结报告，包含以下两个部分：

A.工作文件：所有工作过程的文件必须完整存盘、条理清楚，档案内容应包含但不限于策划书、审批文件、合同、新闻稿、活动影音记录、财务报告、参与者满意度及观众满意度调查。

B.工作报告：说明个人参与的工作详细内容、工作流程，团队协作情况、工作中遭遇的困难与解决方式，总结个人心得与体会。报告内容可穿插图表、照片以具体描述所有过程与所情况，报告字数需2000字以上。

学位论文---艺术管理研究生可基于毕业作品或实证调研发现的课题，进一步开展研究，对于该问题的历史脉络及国内外相关学术成果进行梳理，通过理论或数据分析阐述，论证个人观点与结论。论文必须符合学术规范，且正文字数不少于20000字。

（5）社会表演学方向——学位作品是策划指导一个（或一系列）完整的社会表演活动，或在一个（或一系列）完整的社会表演活动中担任主持人、培训师、教师、现场导演等起主导作用的角色，要求作品的完整性与样式的独特性，并富有社会意义。单个活动时长不少于60分钟。需提交一份完整、详尽的项目阐述和计划，活动要求在公共场所实施。作品实施汇报后，作品阐述撰写要紧密围绕学位作品或演出进行，深入分析学位作品与该领域同类作品之异同，对自己的创作进行理论性思考和阐述。

学位论文选题应与专业实践紧密结合，应是对作品的创作思考和理论阐释。论文应根据创作的艺术领域，结合作品展映或表演创作实践，对同类作品的历史及该作品的内容和风格等进行分析和阐述。论文须符合学术规范，且不少于8000字。

七、学位授予修满规定学分并毕业考核合格者，经上海戏剧学院学位评定委员会审核批准，授予艺术硕士专业学位，颁发硕士研究生毕业证书。