

戏剧影视表导演教学研究

主 编 冉常建 / 乔慧斌 / 王永庆

中国文联出版社
<http://www.cflcp.net.cn>

戏剧影视表演教学研究

主 编 冉常建 / 乔慧斌 / 王永庆

中国文联出版社
http://www.cflpnet.cn

图书在版编目(CIP)数据

戏剧影视表导演教学研究 / 冉常建 乔慧斌 王永庆主编.

-- 北京 : 中国文联出版社, 2015.7

ISBN 978-7-5190-0112-4

I. ①戏... II. ①冉...②乔...③王... III. ①戏剧表演—教学研究②戏剧—导演艺术—教学研究③电影表演—教学研究④电影导演—教学研究⑤电视—表演艺术—教学研究⑥电视—导演艺术—教学研究 IV. ①J81②J91

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 168777 号

戏剧影视表导演教学研究

主 编: 冉常建 乔慧斌 王永庆

出 版 人: 朱 庆

终 审 人: 奚耀华

复 审 人: 姚莲瑞

责任编辑: 陈若伟 吕 欣

责任校对: 付 聪

封面设计: 荆 明

责任印制: 陈 晨

出版发行: 中国文联出版社

地 址: 北京市朝阳区农展馆南里 10 号, 100125

电 话: 010-65389147 (咨询) 65067803 (发行) 65389150 (邮购)

传 真: 010-65933115 (总编室), 010-65033859 (发行部)

网 址: <http://www.clapnet.cn>

E-mail: clap@clapnet.cn

chenrw@clapnet.cn

印 刷: 北京鹏润伟业印刷有限公司

装 订: 北京鹏润伟业印刷有限公司

法律顾问: 北京市天驰洪范律师事务所徐波律师

本书如有破损、缺页、装订错误, 请与本社联系调换

开 本: 710×1000

1/16

字 数: 272千字

印 张: 18

版 次: 2015 年 10 月第 1 版

印 次: 2015 年 10 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5190-0112-4

定 价: 35.00 元

Contents 目录

导演系学科建设规划·····	冉常建	1
新世纪戏曲导演高端人才的培养·····	冉常建	7
戏曲还是电影		
——影视导演专业定位刍议·····	杨超	13
新时期艺术专业教育的几点思索·····	黄迎	21
对戏曲导演教学的感悟与思考·····	李小琴	27
电视节目导演初学者的思维方式研究·····	马宁	33
戏曲教师专业知识与技能·····	生媛媛	41
戏剧影视表演专业低年级表演课教学问题初探·····	靳志刚	52
对于台词课与表演课衔接的一些思考·····	张煜	57
影视导演专业招生考试的内容改革和制度创新·····	杨超	61
论影视表演专业中的戏曲表演教学·····	李葆	74
戏曲导演处理“舞台场面调度”时的若干思维方法·····	王永庆	80
谈戏曲教学组织形式的沿革·····	生媛媛	85
戏剧影视表演专业剧本片段教学阶段的民族化探索与创新·····	张煜	93
戏曲教师的脚色·····	生媛媛	102
浅析舞蹈基训对影表专业的意义·····	李轶博	112
戏曲“表演功法”特性与类别略谈·····	王永庆	117
论戏曲舞蹈艺术的表演形态·····	尹秋艳	129
喜剧表演节奏初探		
——荒诞喜剧《小房大时代》的导演思考·····	黄迎	169

怎样成为一名合格的影视导演实习生?	马 宁	179
小剧场戏曲《麦克白的四次方》教学创作研究	张 童	185
民国历史记忆的消费与革命记忆的重建		
——论 90 年代以来大陆电影中的民国叙述	张蜀津	193
历史记忆的提纯与时代风貌的扭曲		
——论“文革”电影中的民国叙述	张蜀津	219
“程式化表演”在话剧舞台的多功能探索	靳志刚	232
李紫贵与斯坦尼斯拉夫斯基演剧体系	冉常建	238
试论电影《霸王别姬》与戏曲艺术表现力	姚宇萱	246
跨越时空的“消费者”		
——当下电视节目中的受众的分析	马 宁	252
江西采茶戏《角色》导演创作谈	陈 涛	259
评剧《半江清澈半江红》创作追求	陈 涛	266
浅谈戏曲导演的舞台创造性	澹台义彦	274

导演系学科建设规划

冉常建

一、学科建设定位

导演系以戏剧影视学学科的建设为主体，均衡发展戏曲导演、戏曲影视导演、影视表演三个专业建设；以优势学科硕士学位授权点建设为重点，提高学科知名度和影响力；以科研创作为支柱，彰显学科特色和整体实力；以学科建设优良的质量内涵奠定我系建设国内一流戏曲导演及相关专业发展目标的坚实基础。

戏曲导演专业方向是导演系开设最早且具有一定教学积累的优势专业方向。在 25 年的本科教育中，其师资队伍、教材建设、教学内容和教学方法都形成了自己的特色并日臻成熟。它凭借着戏曲导演本体学科的基础积累，又吸纳了当今艺术学科的前沿知识，初步建立起了相对完整的课程体系，具有较高教学水平的师资队伍和能够充分满足教学需要的硬件设备等。

今后，我们要将导演系建设成为全国戏曲导演高端人才以及相关专业导演人才的教学基地。随着戏曲院团的体制改革和戏曲艺术的市场化进程，社会对戏曲导演人才培养提出了新的需求。当今社会不仅需要尖端型学术人才，而且需要能创作出优秀作品的应用型、实用型人才。

二、学科建设方向

学科方向建设是学科建设的基础。在考虑学科方向建设时，导演系既要考虑主体学科和学科特色，还要考虑学科新的增长点以及学科的交叉、融合

与渗透。在戏剧影视学这个新的一级学科中,导演系要集中精力办好戏曲导演专业这个主体学科方向,使其具有鲜明的学科特色。在这个特色学科建设中,导演系还要进一步强化研究内容的差异和不同。将戏曲导演专业的研究方向细分为戏曲导演史论方向和戏曲导演创作方向。

戏曲导演史论方向主要对戏曲导演的历史和理论进行梳理和研究。其研究特色是戏曲导演理论史和舞台实践的立体研究。通过本专业方向的建设,梳理出古代戏曲导演艺术发展演变的历史轨迹和艺术规律,并对当代戏曲导演理论观念的发展变化做出深入研究,培养出具有扎实的戏曲导演史论学术素养的高端人才。

戏曲导演创作方向主要是对戏曲导演创作实践进行全面研究。其特色是根据戏曲导演二度创作的规律,充分研究戏曲导演创作的独特表现方法。通过本专业的建设,在继承传统戏曲导演艺术的精华,吸取当代戏剧和其他艺术种类导演艺术创作理念的基础上,推动戏曲导演创作的不断发展,力求培养出具有扎实的戏曲导演创作功力 and 创新戏剧理念的戏曲导演实践型高端人才。

在大力建设戏曲导演专业的同时,导演系还要积极建设戏曲影视导演专业和影视表演专业,并把后者作为导演系新的学科增长点。戏曲影视导演研究方向主要研究戏曲影视发展史和戏曲影视导演理论等内容。戏曲影视导演研究方向建立在戏剧戏曲学和电影学交叉学科的基础上,它体现了戏曲美学与电影美学的交融,形成了研究内容上的鲜明特色。加强戏曲影视导演学科方向的研究,促进戏曲理论与影视理论的交融,推动戏曲影视史论研究的发展。

三、学科建设目标

今后,导演系将以重点学科建设为基础,以体制机制改革为重点,以创新能力提升为突破口,积极探索跨学科融合协同创新的新模式、学术国际合作的新途径、与国际接轨的师资队伍建设新机制,推进若干学科成为具有国内重大影响的学术高地。

在学科建设过程中,导演系戏曲导演专业要继续保持在全国领先的学科地位,在2020年,戏曲导演专业达到国内一流学科的能力和影响力。戏曲影视导演专业和影视表演专业稳居国内同等学科专业的第一方阵。

四、导演系专业特色及相互关系

戏曲导演专业：戏曲导演专业是我系的特色专业，它归属于戏剧影视学科范畴内。在专业建设上与戏曲文学、戏曲表演、戏曲音乐、舞台美术专业相互支撑。戏曲文学为戏曲导演提供前期剧本等方面的支撑，戏曲表演为戏曲导演提供二度创作中演员方面的支撑，戏曲音乐为戏曲导演提供二度创作中音乐伴奏方面的支撑，戏曲舞台美术为戏曲导演提供二度创作中舞台装置方面的支撑。从学院主要培养高级应用型人才的定位出发，构建适合本专业的系统化、科学化的教学体系，确保实践教学贯穿人才培养全过程。导演系将进一步探索“开放式联合实践教学模式”的方针，积极开展校内联合的实践教学模式，努力建设多层面联合实践教学体系。今后，在继承传统戏曲导演技法的基础上，要借鉴现代影视艺术表现生活的艺术观念及手法，增强戏曲导演专业表现现代生活的能力，推动戏曲导演教学向现代化迈进。通过举办导演系艺术前沿讲座，扩展三个专业学生的艺术视野，加强戏曲导演专业与其他各个专业进行实践教学的联合创作排练的力度，使戏曲导演专业的内涵在保持自身特色的基础上快速向前发展。

戏曲影视导演专业：戏曲影视导演专业是建立在戏曲学与影视学基础上的一个跨学科专业，它归属于戏剧影视学科范畴内。在专业建设上与戏曲导演专业相互支撑。戏曲导演专业为戏曲影视导演专业提供成品化的舞台作品，戏曲影视导演专业将戏曲舞台成品转化为电影或电视作品。在课程建设上，戏曲影视导演专业与戏曲导演专业相互交叉的课程有“戏曲行当体验”、“戏曲影视作品分析”等课程。今后，在发挥电影导演技法的基础上，融入传统戏曲的美学思想，使戏曲影视导演专业具有更多的专业特色。戏曲导演教研室与戏曲影视导演教研室在充分研讨的前提下，确定打通戏曲导演专业与戏曲影视导演专业的课程教学，除拍摄唐诗、宋词的戏曲 MTV 外，还要将戏曲导演大二年级的戏曲小品拍摄成戏曲微电影，增强戏曲影视导演专业的特色。

影视表演专业：影视表演专业归属于戏剧影视学科范畴内。在专业建设上与戏曲影视导演专业相互支撑。戏曲影视导演专业为影视表演专业提供实践教学的平台，影视表演专业为戏曲影视导演专业提供扮演人物的演员。影视表演

专业也可与戏曲导演专业相互支撑。戏曲导演专业为影视表演专业提供戏曲元素训练的支撑,使影视表演专业由原来的声台形表改为声台形表戏。影视表演专业为戏曲导演专业提供支撑,增加戏曲导演专业一年级观察生活联系的体验能力。在课程建设上,影视表演专业与戏曲导演专业相互交叉的课程有“戏曲表演体验”课。影视表演专业与戏曲影视表演专业相互交叉的课程有“中国电影史”、“世界电影史”等课程。今后,在继承斯坦尼斯拉夫斯基表演体系的基础上,学习不同风格流派的戏剧表演方法,同时融入戏曲表演的基本元素,使影视表演专业具有更多的专业特色。影视表演教研室与戏曲基础教研室深入研究戏曲表演体验课的教学时段、教学内容、教学方法,共同推进影视表演专业特色教学的发展。另外,还要探索如何将传统或现代戏曲剧目改编为话剧作品,使影视表演专业的作品具有不同于其他院校的特色。

五、学科队伍

抓好学科队伍建设是学科建设的关键。在考虑学科队伍建设时,既要考虑学科带头人和学术带头人队伍的建设,还要考虑学科梯队和骨干教师队伍的培养。否则,学科建设就成为无源之水、无米之炊,很难成就大的事业。

近年来,导演系在学科队伍建设方面,有步骤、有计划的安排现职教师继续深造,积极培养年轻的后备学术带头人,使老、中、青三代中均有在国内外有学术影响的学者。在戏曲导演团队建设方面,裴福林教授在获得“北京市高等学校教学名师奖”的基础上,带领戏曲导演专业团队成功申报了“北京市教学团队”和“北京市学术团队”,成为戏曲导演团队建设的带头人。冉常建教授在获得“北京市高等学校教学名师奖”和“北京市教学创新人才”的基础上,带领戏曲导演团队荣获“北京市高等教育教学成果奖二等奖”,其专著《表意主义戏剧——中国戏曲本质论》获得“北京市哲学社会科学优秀成果奖二等奖”,成为导演系学术带头人。此外,戏曲导演专业带头人为教研室主任于凡林副教授,戏曲影视导演专业带头人为教研室主任杨超二级导演,影视表演专业带头人为黄迎副教授。

今后,导演系在校级名师建设的基础上,加强教学骨干教师队伍的培养计划。具体的培养措施是:

1. 积极开展科研课题的研究工作。
2. 参加院内外创作实践和国外创作实践。
3. 去国内外相关大学做相关专业的访问学者。

六、学科建设措施

建立多层面联合实践教学体系。导演艺术是一门实践性很强的艺术。戏曲导演实践教学是培养戏曲导演专业人才的重点和难点。长久以来,这个教学环节的问题没有得到有效解决,影响了戏曲导演创新人才的培养质量。为了更好地培养具有实践能力的戏曲导演创作人才,导演系根据学生的剧种来源,确定了探索“开放式联合实践教学模式”的方针,积极开展校内联合、国内联合、国际联合的实践教学模式的研究,努力建设多层面联合实践教学体系。

搭建多元化科研平台。鼓励教师积极争取各种层次的科研项目,以科研项目为平台不断提升自己的科研能力。在此基础上,鼓励教师吸收研究生作为课题组成员,使教师通过具体的科研项目来指导学生学习,进一步提高学生的科学研究能力,培养学生的创新精神和创新思维。同时,大力发挥导演系“中国戏曲导演学会”、“中国戏曲学院戏曲影视研究与传播中心”和“艺术前沿讲座”现有“三个学术平台”的桥梁作用,努力提高学生的艺术视野,获取本专业的前沿信息。

构建以培养戏曲导演综合素质为主体的课程体系。从当今戏曲艺术发展趋势来看,戏曲导演的综合素质集中体现在以下三个方面:第一、掌握丰富的戏曲导演技法,熟悉戏曲表演的规律,能够有效地指导演员利用戏曲手段创造人物形象。第二、了解戏曲舞美、戏曲音乐等相关部门的艺术特点和戏剧功能,便于创造完整的戏曲舞台形象。第三、有较为深厚的文史哲功底,能够开掘和深化文学剧本和舞台演出的思想立意。如果学生具备了以这三种知识为核心的综合素质,经过创作实践的磨炼,他们就会成为优秀的戏曲导演。

导演系进一步实施研究生培养创新工程,积极探索研究生培养机制和管理手段改革,创新研究生培养模式,以研究生实践基地建设和研究生联合培养基地建设为突破口,以提高研究生导师的责任意识、科研与教学水平为重点,建立健全研究生质量监控体系,改善研究生培养条件,强化研究生创新能力

培养,全面提高研究生培养质量。

导演系还将加强日常教学管理工作,探索人才培养的新模式,鼓励教师在教学和科研上出高层次成果,创造有利条件加强本科人才培养的国内外交流,努力将戏曲导演专业教育建成全国戏曲导演的高级人才培养中心、理论研究和学术创作中心。

七、学科研究成果

科学研究与学术成果建设是学科建设的标志。学科建设的重要载体就是科学研究,而科学研究的学术成果主要体现在科研立项、科研经费、论文与著作、成果获奖等。经过近几年的建设,导演系在实践教学和科学研究上均取得了一定的成果。导演系多名骨干教师在教学改革与研究方面均有独到的思考和深入地研究,相关文章发表于《戏曲研究》《戏曲艺术》《戏剧》《艺术教育》等国内核心期刊杂志。此外还出版了《表意主义戏剧——中国戏曲本质论》《表意主义戏剧影视研究》《兼容与嬗变——新时期戏曲导演艺术》《戏曲导演艺术》《戏曲武打概论》《戏曲导演论文集》《戏曲影视导演论文集》等理论专著,扩大了导演系在中国戏曲界的学术影响力。今后,还将按计划进一步加强戏曲表导演理论体系的建设,推动导演系科研的快速发展。

2011年以来,在系主任冉常建、裴福林和乔慧斌教授的带领下,导演系更加深入地研究本科生与研究生两个层次的教学体系,基于面向社会和面向世界的教育理念,全面推进导演系教学实践体系和科学研究。先后与美国马里兰大学、以色列大使馆、瑞士苏黎世大学、英国皇家戏剧学院等国外著名大学开展联合教学,共同创作了莎士比亚的《仲夏夜之梦》《麦克白》《老妇还乡》《新声》等舞台剧和影片,并在国内外公演,取得了良好的教学效果。戏曲导演毕业大戏《秀才与刽子手》在国内巡演并获得第八届中国戏剧文化节多项大奖,话剧《迷雾》在国内巡演并参加四个戏剧节均获得奖项。冉常建、裴福林、乔慧斌、于凡林、王永庆五位教师获得“北京市高等学校教育教学成果二等奖”,冉常建教授的《表意主义戏剧——中国戏曲本质论》获得“北京市哲学社会科学优秀成果奖二等奖”。今后,希望学院能够进一步支持导演系参加国内或国际重要戏剧与影视活动,使导演系在学科研究成果方面取得更为重大的成果。

新世纪戏曲导演高端人才的培养

冉常建

一、戏曲改革与发展所面临的客观形势

从新中国成立后全国开始建立戏曲导演体制到 21 世纪初，戏曲艺术乃至整个中国文艺的客观环境发生了深刻变化。从 1978 年开始，中国启动了对社会生活影响深远的两大跨世纪工程，即改革与开放。这两大跨世纪工程既有各自的内容，又有相互的联系，它们共同影响着中国人民的社会生活和思想意识。伴随着改革与开放，中国社会又处于两个进程中，即“改革”所带来的由社会主义计划经济向社会主义市场经济转化的总体进程和“开放”所带来的东西方文化的碰撞与交融的总体进程中。因此我们说，中国戏曲的改革与发展不是孤立的，而是处于或者说从属于中国改革开放所带来的两大跨世纪进程中的事件。这是戏曲改革与发展所面临的客观形势，也是不容我们回避的社会现实。

由计划经济向商品经济转化，就必然要面临一个转制问题，即转变生产机制和管理体制。这也是许多戏曲院团从事业单位向企业单位转制的社会基础。同时，我们应该看到戏曲院团的转制不是单一的生产机制或管理体制的问题，它还涉及到由计划经济向商品经济转化后所带来的一系列社会问题，如退休制度、养老保险制度、社会福利制度、医疗制度、转业制度，等等。这些问题的顺利与合理解决是戏曲院团体制改革成功的前提条件。

二、戏曲院团转制对戏曲整体生存的影响

文化体制转变的核心目的是加强戏曲院团的生存竞争力，激活戏曲院团以市场为主导的创新能力，更有利于戏曲院团的生存与发展。戏曲院团由事业单位向企业单位的转化，所面临的主要任务是如何适应和引导市场的问题。市场对于转制后的戏曲院团是一把双刃剑，它既会带来积极的正面影响，又会带来消极的负面影响。从正面影响来说，它会激发戏曲院团的竞争力，使某些戏曲院团在竞争中胜出，从而获得更好的生存发展的条件。同时，市场所激发的竞争力，也会为戏曲艺术注入新的活力，推动戏曲表演艺术的新发展。我们知道，京剧“四大名旦”和“四大须生”的产生都是为了在市场竞争中占有一席之地，而充分发挥自身条件的结果。从负面影响来说，某些戏曲剧种和戏曲院团由于不能适应市场的需求，很可能在竞争中失败，从而失去了生存发展的机会，这会导致戏曲剧种的减少并带来从业人员的生存和再就业等等问题。

三、戏曲院团转制后对戏曲人才的新需求

我国戏曲院团文化体制改革的核心内容，是建立起以市场为主导的创作机制和管理机制，使艺术作品转化为文化产品，使文化产品转化为经济财富。这就存在一个给什么人看，给他们看什么，如何使观众愿意掏钱看的问题。解决这些问题也需要在剧目的主题、人物、形式上有适合现代观众的新解释、新创造。当戏曲院团的性质发生变化后，作为戏曲院团最为紧缺的是从事文化产业的经营管理人才和以市场为主导的文化创意人才。我以为，这种对新人才的需求不仅包括转制后大量的戏曲企业单位和转制前就已经存在的大量民间私营戏曲企业单位，而且还包括某些还没有转制的戏曲院团。因为，即使是某些戏曲事业单位也会存在公益性演出和商业演出两种形式。既然有商业演出，就必然会需要以上两种新型人才，即从事文化产业的经营管理人才和以市场为主导的文化创意人才。这两种人才不仅需要较高的专业素养，更需要熟悉市场规律及适应市场的管理经验和相应知识。

中国戏曲学院是我国唯一独立建制的培养戏曲人才的最高学府，它担负

着为我国戏曲艺术的发展源源不断地提供各类优质人才的历史重任。我认为,从戏曲改革与发展所面临的客观形势、转制后戏曲院团整体的生存条件及对戏曲人才的新需求这三方面来看,中国戏曲学院既要继续发挥几十年优良的办学传统,培养大批高等、优质戏曲艺术传承人,又要根据已经变化了的教育环境,抓住历史机遇,适度增加戏曲院团改制后急需的新型人才专业方向和调整戏曲创作人才的教学内容,从而充实以戏曲创作人才培养为主干的专业方向和课程体系。从开拓新的专业方向来说,包括未来戏曲演出公司的经营者、制作人、舞台监督等。这些新型人才都可以在戏曲艺术管理专业方向下完成培养任务,为他们所开设的课程也应该注重应用型和操作性,用现代商品经济管理和现代戏曲舞台的知识提升他们的管理能力,这对转制后戏曲院团的生存和发展是至关重要的。

四、新世纪戏曲导演人才的培养

随着戏曲院团的体制改革和戏曲艺术的市场化进程,社会对戏曲导演人才培养提出了新的需求。当今社会不仅需要尖端型学术人才,而且需要能创作出优秀作品的应用型、实用型人才。为了更好地培养戏曲导演高层次专业人才,中国戏曲学院导演系准备从以下几个方面来提高人才培养质量。

(一) 建立多层面联合实践教学体系

导演艺术是一门实践性很强的艺术。戏曲导演实践教学是培养戏曲导演专业人才的重点和难点。长久以来,这个教学环节的问题没有得到有效解决,影响了戏曲导演创新人才的培养质量。为了更好地培养具有实践能力的戏曲导演创作人才,导演系根据学生的剧种来源,确定了探索“开放式联合实践教学模式”的方针,积极开展校内联合、国内联合、国际联合的实践教学模式的研究,努力建设多层面联合实践教学体系。

2011年,导演系与舞美系开启了联合实践教学的新探索,双方确定在毕业大戏的实践环节,两系相关班级选择同一出剧目进行创作,并调整了上课时间和地点,极大地便利了不同专业的同学们在创作过程中的交流和不同专业知识的互补,联合改编、执导了毕业大戏《董生与李氏》和《萨勒姆女巫》。

针对新模式教学中容易出现问题的各个环节,导演系与相关系部在共同研究的基础上,撰写了一份“联合实践教学指导书”,建立健全实践教学管理制度,这对新教学模式的施行具有重要的指导意义。

2011年,我院导演系分别与中央戏剧学院导演系、北京电影学院导演系召开了联合教学研讨会,并于北京师范大学珠海分校联合主办了中国戏曲学院、中央戏剧学院、上海戏剧学院、北京电影学院、北京师范大学珠海分校等五大艺术院校的“戏剧影视教学成果作品展”,这些活动为今后跨院校实践教学模式的探索奠定了基础。实践证明,这种跨院校的合作可以开拓学生眼界,提高办学质量,同时还能保持本专业在学术领域和实践领域的前沿性。

由于我院缺少电影摄影等相关专业,因此使我院戏曲影视导演专业的实践教学受到了一定的制约。为此,导演系准备启动“戏曲影视跨院校实践教学模式研究”项目,主旨是继续深化与国内相关院校的合作交流,借鉴国内影视教育的最新成果,借助相关院校的创作力量,探索戏曲影视导演实践教学模式,努力培养高端戏曲影视导演创新人才。

深化国内外交流合作,借鉴国外先进办学理念和经验,拓宽戏曲导演学生的国际视野。今年,我院导演系和舞美系与美国马里兰大学联合创作《仲夏夜之梦》,马里兰大学也筹集了20多万美元进行联合创作和演出。该剧即将在美国马里兰州和北京分别上演。今年,导演系与以色列大使馆联合启动了拍摄戏曲故事片《杨门女将》的项目,数十位研究生和本科生参与了剧目拍摄工作,他们在以色列电影导演大师丹·沃尔曼的指导下,独立完成了前期拍摄和后期剪辑工作。今年暑假,导演系、舞美系和音乐系的15名学生前往瑞士,与苏黎世艺术学院的学生进行环境戏剧的联合创作。今后,导演系将继续与其它系部联合,致力于与国外知名院校联合排演世界经典名剧,推动导演系教学实践的国际化进程。

（二）搭建多元化科研平台

鼓励教师积极争取各种层次的科研项目,以科研项目为平台不断提升自己的科研能力。在此基础上,鼓励教师吸收研究生作为课题组成员,使教师通过具体的科研项目来指导学生学习,进一步提高学生的科学研究能力,培

养学生的创新精神和创新思维。

大力发挥导演系现有“三个学术平台”的桥梁作用,努力提高学生的艺术视野,获取本专业的前沿信息。2010年,“中国戏曲导演学会”落户中国戏曲学院,在召开两次全国性戏曲导演学术会议的基础上,出版了《当代戏曲导演论文集》。2012年,中国戏曲学院与中央电视台戏曲频道联合成立了“中国戏曲学院戏曲影视研究与传播中心”,致力于戏曲影视的资料收集、研究、创作和传播。再加上已开办多年的“艺术前沿讲座”,共有150多位国内外专家学者做客讲坛,讲授了“中外戏剧流派”、“影视创作现状”、“现代艺术的人文精神”等系列讲座。导演系将通过这些平台,广邀全国戏曲和影视领域的专家学者进行学术交流和举办讲座,吸纳最新的前沿信息,更新教育理念和艺术创作观念,促进导演系科学研究的发展。

(三) 构建以培养戏曲导演综合素质为主体的课程体系

从当今戏曲艺术发展趋势来看,戏曲导演的综合素质集中体现在以下三个方面:第一、掌握丰富的戏曲导演技法,熟悉戏曲表演的规律,能够有效地指导演员利用戏曲手段创造人物形象。第二、了解戏曲舞美、戏曲音乐等相关部门的艺术特点和戏剧功能,便于创造完整的戏曲舞台形象。第三、有较为深厚的文史哲功底,能够开掘和深化文学剧本和舞台演出的思想立意。如果学生具备了以这三种知识为核心的综合素质,经过创作实践的磨练,他们就会成为优秀的戏曲导演。

从戏曲导演专业的课程设置和生源状况来看,我们很重视继承戏曲表演艺术的精湛技艺。今后,我们在课程设置中仍将坚持这一优良传统,不断强化学生掌握戏曲表演技艺的能力。同时在教学方法上,导演系要致力于将课堂训练和戏曲表演技法观摩相结合,使学生不同程度地掌握和了解戏曲表演技法,丰富他们的创作手段。

根据当今新剧目创作和舞台科技发展总体趋势,还要适当设置一些能够提高学生人文素养和舞台综合知识的课程(如“现当代经典文学作品研读”和“现当代艺术创作分析”等课程),以便提高学生的文学修养,了解现当代艺术的发展状况和艺术特点,开阔学生的艺术视野,提高学生的综合素质。

此外，还要通过教学改革立项，对已有的戏曲导演专业课程进行改革和补充，使之符合新世纪戏曲导演艺术发展的要求。

随着中国戏曲院团由事业单位改为企业单位的历史进程，未来的戏曲演出公司需要大批懂得市场规律，能够创作出满足市场要求的戏曲剧目，使演出公司在盈利的基础上，维持自身的生存和发展。因此，导演系可增加以当今观众审美心理为基础的“文化创意学”课程，培养学生面向市场的创新思维和创新能力，使学生毕业后能创作出“既叫好又叫座”的文化产品。这不仅能激发学生以市场为导向的创新精神和原创能力，而且有助于戏曲演出公司的生存和发展。

在课程建设中，我们还要发挥教学名师、优秀教学团队的“传帮带”作用，使全体教师参与到课程改革中来，按照导演系“十二五”规划，有步骤地完善和出版一批专业教材，进一步提高导演系专业主课的教学水平。同时，鼓励导演系教师适当参加社会创作实践活动，并将当今先进的创作经验融入到课堂中，提高学生的创新意识和创新能力。

最后，戏曲文化产业的良性循环和戏曲企业的健康发展，都离不开戏曲创作者和管理者的道德自律和社会主义法治的日益完善，都离不开我们能否培养出具有现代管理能力、营销能力或创作能力的新型戏曲人才。

