附件1

高雅艺术润校园—2022年上海市中小学校长艺术素养提升研修班课程内容一览表

(一)戏剧版块

课程模块	**课程内容**
名师讲座（5场）	戏剧与艺术教育解读——如何欣赏戏剧艺术
艺术教育的课程构架与组织
戏剧教育管理者论教育戏剧（DIE）与教育剧场（TIE）
故事剧本创造与舞台意识表现——从一家剧院说起
“景观社会”下我们应该相信什么？——解读戏剧舞台的哲理应用
精品导赏（6场）	难以忘怀的红色经典——话剧《英雄儿女》导赏1
上海话剧艺术中心话剧《英雄儿女》导赏2
燃烧理想的如歌岁月——舞台剧《觉醒年代》导赏1
上海话剧艺术中心舞台剧《觉醒年代》导赏2
舞台上构建的蒙太奇——原创悬疑剧《心迷宫》后台之旅导赏1
上海话剧艺术中心原创悬疑剧《心迷宫》导赏2
实践体验（7场）	上话剧场深度游学——舞监/舞美工作坊
戏剧游戏教学法50个教育戏剧的技巧范式体验课
戏剧教育跨学科融合应用体验课
戏剧理论基础及即兴编创体验课
演出舞台呈现及即兴排演体验课
运用导演思维策划设计校园戏剧化活动案例实践课
上海市艺术特色学校观摩/校园戏剧节”剧·变“戏剧教育论坛主题研讨会

（二）舞蹈版块

课程模块	**课程内容**
名师讲座（5场）	“舞蹈的美育力量”主题讲座
“素质教育视野下校园舞蹈美育的原理与方法”主题讲座
“中国古典舞的发展与演变”主题讲座
“现代舞艺术与中国文化”主题讲座
“西方芭蕾发展”主题讲座
精品导赏（6场）	上海芭蕾舞团经典芭蕾舞剧（具体剧目待定）导赏1
上海芭蕾舞团经典芭蕾舞剧（具体剧目待定）导赏2
舞剧《海上夫人》导赏1
舞剧《海上夫人》导赏2
中国舞蹈“荷花奖”参评舞剧（具体剧目待定）导赏1
中国舞蹈“荷花奖”参评舞剧（具体剧目待定）导赏2
实践体验（4场）	走进剧场与院团-上海国际舞蹈中心及“两团两校”参观导览
民族民间舞体验工作坊
沉浸式创作体验工作坊《25步》
“舞蹈与校园美育”主题研讨会

(三)中国画版块

课程模块	**课程内容**
名师讲座（5场）	中国画里的文心与画意
海上画派与江南文化
中国美术史概述
学校艺术教育管理
中国画课程进校园：怎样编写校本中国画特色课程
精品导赏（7场）	上海近现代美术作品展
海派艺术专题展及海上八家系列:馆藏名作赏析（从典藏作品中挑选名家及名作）
融合中西—林风眠的艺术人生
美育人生—吴冠中的艺术人生
笔墨丹青—程十发的艺术人生
方寸之间—贺友直的艺术人生（结合今年诞辰100周年作品展进行导赏）
少儿美术大展导赏
实践体验（5场）	中国花鸟画体验与实践
中国工笔画体验与实践
中国山水画体验与实践
中国人物画体验与实践
上海市艺术特色学校或课程观摩与研讨

(四)音乐（歌剧）版块

课程模块	**课程内容**
名师讲座（6场）	西方音乐导赏之交响曲
中国传统音乐畅想
音乐人类学漫谈
歌剧艺术系列讲座之一：漫谈罗西尼喜歌剧
歌剧艺术系列讲座之二：解析威尔第经典歌剧《茶花女》
艺术管理与中小学校园艺术普及讲座
精品导赏（6场）	上海音乐学院&意大利科莫社会歌剧院联合制作 罗西尼歌剧《萨维利亚理发师》导赏1
上海音乐学院&意大利科莫社会歌剧院联合制作 罗西尼歌剧《萨维利亚理发师》导赏2
上海音乐学院出品 经典歌剧咏叹调之夜音乐会导赏1
上海音乐学院出品 经典歌剧咏叹调之夜音乐会导赏2
上海音乐学院出品 《红色经典民族歌剧音乐会》导赏1
上海音乐学院出品 《红色经典民族歌剧音乐会》导赏2
实践体验（7场）	《声乐体验课程》乐理基础课程：普及乐理基础知识，主要包括：节奏、音高、识谱等
《声乐体验课程》声乐作品语言课程指导：针对学习歌曲的语言学习，如意大利语
《声乐体验课程》分声部练习：针对参加的校长进行高、中、低声部区分
《声乐体验课程》发声练习：教授科学的声乐演唱的发声技巧
《声乐体验课程》曲目学习：介绍曲目的相关背景知识、学习曲谱、演唱技巧等
《声乐体验课程》教学实践：根据学员的情况，分声部学习演唱曲目
上海市艺术特色学校或课程观摩与研讨

(五)美术版块

课程模块	**课程内容**
名师讲座（5场）	“艺术的革新与传承”
“当代油画精神”
“画中的抽象艺术”
“创意的可能性”
“美术教育与公共文化”
精品导赏（6场）	宝龙美术馆馆藏展览
瞬间即永恒：孙尧个展
中日韩当代艺术邀请展
李磊绘画作品、装置作品、瓷器作品展
应歆珣装置、影像艺术作品展
日本艺术家KYNE个展
实践体验（5场）	《记录｜找回最传统的方式》用书法形式来表达生活日常
《关良	画中有戏》赏析和临摹关良的作品，用水墨来画戏剧人物
《莫奈	光的追随者》赏析临摹莫奈作品，用丙烯技法来表现光影感觉
《Humans in the Museum 校长创作特别篇》互动类装置艺术校长作品展，用共同创作、搭建的方式呈现作品，体验装置艺术
上海市艺术特色学校或课程观摩与研讨

（六）舞台剧版块

课程模块	**课程内容**
名师讲座（6场）	歌剧朝圣进阶
音乐剧的世界
中西方经典戏剧
给过去一个未来——昆曲六百年传承
校园艺术教育管理
儿童舞台剧的挑选和制作
精品导赏（6场）	从文学巨作到舞台新品——《卡拉马佐夫兄弟》导赏1
音乐剧《卡拉马佐夫兄弟》导赏2
歌剧舞台上的名著——《托斯卡》导赏1
歌剧《托斯卡》导赏2
当民间神话遇上芭蕾艺术——《白蛇》导赏1
舞剧《白蛇》导赏2
实践体验（6场）	互动课（一）：处处皆有戏（即兴戏剧工作坊）
互动课（二）：声临其境（发声和台词工作坊）
互动课（三）：声入人心（歌剧音乐剧声乐工作坊）
互动课（四）：身体百态（动作和情绪工作坊）
互动课（五）： 偶遇戏剧（木偶和表演工作坊）
上海市艺术特色学校或课程观摩与研讨

(七)交响乐版块

课程模块	**课程内容**
名师讲座（7场）	美育到底有啥用？—— 美育的本质功能与社会意义
音乐何需懂—— 音乐艺术的基本审美本质与审美方式
不识五线谱就像不识字——五线谱学习与器乐进课堂的教学设计
怎样培养学生听经典音乐？——学校音乐欣赏课教学策略
你都把我整抑郁了！——学校情境下的抑郁症成因分析与音乐干预方案
学校音乐课能有啥结果？——国民音乐审美素养结构分析与新课标学校音乐教育实施策略分析
上海市中小学艺术课程优秀教学案例研讨
精品导赏（5场）	经典西洋交响乐作品导赏
经典中国交响乐作品导赏
体态律动达尔科罗兹音乐教学法课程体验
经典钢琴作品导赏——钢琴作品中的交响化思维
协奏曲专场音乐会导赏
实践体验（4场）	中国经典作品音乐会
交响乐互动体验课程：弦乐、管乐、打击乐演奏体验
交响乐互动体验课程：弦乐、管乐、打击乐演奏体验
艺术实践成果展示与专家论坛研讨会

注：1.受疫情影响，七个版块课程内容可能有所调整，以实际安排为准。
 2.因疫情防控需要，部分活动将通过线上开展，具体以实际安排为准。