

学术学位 研究生核心课程指南(五)

(试 行)

国务院学位委员会第七届学科评议组 编

高等教育出版社·北京

1302 音乐与舞蹈学一级学科研究生核心课程指南	172
01 音乐哲学专题研究	172
02 中西音乐史专题研究	173
03 作曲综合技术理论专题研究	175
04 前沿音乐分析理论研究	177
05 民族音乐学(Ethnomusicology)专题研究	179
06 音乐美学专题研究	182
07 音乐学的历史与现状	183
08 音乐分析	185
09 音乐教育学	187
10 音乐文献学	189
11 世界舞蹈文化史代表作研究	191
12 舞蹈创作论代表作研究	194
13 跨学科舞蹈学研究	196
14 舞蹈跨文化交流与传播研究	199
15 舞蹈学科前沿动态研究	206
16 世界舞蹈文化史	209
17 中外舞蹈创作史	211
18 舞蹈美学与批评	219
19 舞蹈生态学与民族舞蹈学	224
20 中外舞蹈教育的理论与实践	226
1303 戏剧与影视学一级学科研究生核心课程指南	230
01 戏剧导表演流派史纲	230
02 戏剧学研究基础	232
03 戏剧作品研究	234
04 中国戏曲史	236
05 戏曲理论	238
06 戏曲经典导读	240
07 中外电影史	243
08 电影理论	248
09 经典导读	250
10 中国广播电视艺术史	253
11 广播电视艺术前沿	255
12 广播电视艺术研究著作选读	257
13 播音主持艺术史论研究	259
14 播音创作基础	261
1304 美术学一级学科研究生核心课程指南	265
01 美术语言研究	265
02 中外美术史	267
03 美术理论与批评	270
1305 设计学一级学科研究生核心课程指南	273

1302 音乐与舞蹈学一级学科研究生核心课程指南

01 音乐哲学专题研究

一、课程概述

本课程教学时间为1学期(16周,每周2课时)。音乐哲学是哲学分支——艺术哲学的下属学科,是关于音乐之哲学性质的学问。音乐哲学是通过观念-概念方式把握音乐本质,围绕概念研究音乐的艺术本性,从东西方哲学视野,包括本体论、认识论、价值论等来探讨有关音乐与人、音乐与现实的关系、音乐的价值功能等一系列重大问题,以及与音乐间接相关的理性认知和由此而生成的学科概念。本课程通过专题研究的方式,向学生传授有关音乐哲学的知识;并通过教师与学生的专题讨论,培养学生对音乐哲学问题的独立思考以及用哲学的方法观察和分析各种音乐现象的能力。

二、先修课程

音乐美学、中国音乐史、西方音乐史、中国传统音乐概论、和声、作品分析。

三、课程目标

- (1) 学生掌握音乐哲学的研究对象和方法,对东、西方音乐哲学思想史有一个概要的了解。
- (2) 学生对音乐本体论、音乐认识论和音乐价值论等哲学范畴所涉及的音乐问题有初步的了解。
- (3) 培养学生用哲学的眼光观察和思考各种音乐问题,引导学生关注中国传统音乐和音乐批评实践中的哲学问题。

四、适用对象

本课程适用于音乐与舞蹈学的博士研究生。

五、授课方式

音乐哲学课程的教学,应遵循理论与实践相结合、历史与逻辑相统一的原则,在讲述理论观点的同时,充分注意理论观点的来龙去脉以及它和音乐实践的联系,以培养学生既能够从哲学的角度历史地看问题,又能够用逻辑辩证的方法分析问题,使学生不仅懂得有关音乐哲学的理论,而且能够从哲学的角度观察和思考音乐问题。教学过程中,教师应鼓励学生独立思考,培养学生的创新精神和批判精神,倡导教学相长、同窗互助的学风。本课程将充分利用现代信息技

术,把理论讲述与音频、视频中的实践展示结合起来,以便学生更好地掌握课程中的理论知识。本课程采用课堂讲授、随堂提问、课下阅读、问题思考、专题讨论等相结合的授课方式。

六、课程内容

(1) 音乐哲学的研究对象和方法,音乐哲学学科史,东西方音乐哲学思想简史。

(2) 研究音乐的存在方式、音乐的时间哲学、音乐结构的辩证逻辑、音乐的哲学-概念体系、音乐物性的逻辑起点等问题。

(3) 研究音乐反映现实的特殊性、音乐意义的生成、音乐与人的深层关系等问题。

(4) 研究音乐与社会的关系、音乐与人的需求关系、音乐的价值实体、音乐的价值形式、音乐的价值评价等问题。

(5) 现代西方音乐哲学有关问题,包括现象学的音乐哲学、释义学的音乐哲学、符号学的音乐哲学等问题。

(6) 马克思主义音乐哲学和中国音乐哲学的有关问题。

七、考核要求

考核包括平时考查和修毕考试两项。平时考查包括考勤、课堂提问、课堂讨论等;修毕考试要求写一篇不少于5 000字的命题论文。

八、编写成员名单

编写成员:

韩钟恩(上海音乐学院)、罗艺峰(西安音乐学院)、宋瑾(中央音乐学院)、黄汉华(华南师范大学)、王次炤(中央音乐学院)。

召集统稿:

王次炤(中央音乐学院)。

02 中西音乐史专题研究

一、课程概述

本课程教学时间为1学期(16周,每周2课时)。课程内容主要以“问题意识”为导向,关注学术前沿问题;积极吸收与融合人文学科的相关理论成果,重在探讨中西音乐历史现象背后所隐含或显现的本质问题,探讨音乐与时代、社会、作曲家,以及与表演者和受众之间的复杂关系;探讨音乐作品的社会历史内涵阐释和音乐本体的分析,从不同的视角去评价音乐(或音乐史学)的审美价值(或理论价值),探寻价值判断诸多因素等问题,赋予专题研究以深刻的理论深度;坚持辩证唯物主义与历史唯物主义、历史与逻辑、全球化视野与中国视野、形而上思辨与形而下实

证之间相互渗透与融合。因此,本课程具有求异、反思与批评的思维范式和框架模式。

二、先修课程

中国音乐史、西方音乐史、音乐学的历史与现状、音乐美学、音乐分析。

三、课程目标

(1) 本课程培养学生严谨的逻辑思维能力、理论创新能力、对音乐史学进行理论反思并掌握理论演绎推理的能力,引导学生深刻理解音乐史学批评的性质与意义,积极挖掘历史材料的维度和形态,以探寻新的研究空间,创造新的理论生长点,并致力于推动音乐史学研究的深度和广度发展。

(2) 本课程培养学生开放性的思维方式,引导学生深刻领悟中西音乐史学研究的中国特色、中西视域,以及世界音乐语境的互补与融合,在与异域文化互释、对话中,力求催生出中国音乐史学的学术话语。

四、适用对象

本课程适用于音乐学、作曲与作曲技术理论与音乐教育学博士生,也适合各类硕士生的深化学习。

五、授课方式

本课程采用讲授式与讨论式相结合的授课方式。由教师设定问题,师生都提前做好准备,每一个专题由教师(或学生)重点发言,课堂鼓励师生、生生展开对话,在对话中生成思想意识,鼓励提问和质疑以往权威的结论。最后由主持的教师做简要的梳理和小结。

六、课程内容

任课教师可以根据自身的学术旨趣、研究特色适当选择(满足课时数要求)以下专题方向:

- (1) 着眼于史学方法、史实考订研究。
- (2) 总结音乐历史经验、评价音乐历史之得失。
- (3) 对各个音乐流派(思潮)盛衰进行深层的文化思考。
- (4) 对音乐历史事实提出问题,并进行理论阐释。
- (5) 用社会学、文化学、音乐学、阐释学、修辞学、接受美学等方法解读音乐作品。
- (6) 揭示音乐历史的普遍本质及其发展规律。
- (7) 阐发音乐作品的审美价值与意义。
- (8) 探讨西方音乐研究的中国视野(或人类学视野)、中西视域的互补论,或阐述中国红色音乐文化之社会价值。
- (9) 开展对音乐史学批评性质与作用的研究。
- (10) 中西音乐交流史、中西音乐学术史、中西音乐比较研究。
- (11) 反思音乐史学所走过的学术研究道路,梳理其中之得失。
- (12) 探索音乐史学研究的未来走向等。

据此,在历时与共时、承袭与冲突、坚守与超越互动互释中力求体现中国特色的自我创新水平。

七、考核要求

通过写读书笔记、参与课堂讨论、期末论文写作三个方面来评定成绩。

八、编写成员名单

召集人：

叶松荣(福建师范大学)、赵为民(中国音乐学院)。

执笔：

叶松荣(福建师范大学)。

成员：

杨燕迪(上海音乐学院)、洛秦(上海音乐学院)、陈荃有(中央音乐学院)、姚亚平(中央音乐学院)、李宏锋(中国艺术研究院)、冯长春(上海音乐学院)、赵晓楠(中国音乐学院)、伍维曦(上海音乐学院)、潘澜(中央音乐学院)。

03 作曲综合技术理论专题研究

一、课程概述

本课程教学时间为一学期(16周,每周2课时)。作曲综合技术理论专题研究课程是一门以作曲技术理论为主要内容,但有别于作曲方向专业课程,以及传统和声、复调、曲式、配器等课程,面向所有博士生设立的,具有通识性、多层次化与开放性的综合型课程。本课程的特点在于涉及观念与哲学、体现文化与历史、包含中外文献、涉及形态与分析、与高校教育紧密联系等。课程内容要求:①具有稳定性(授课方式、教学方法则应因地制宜,具有弹性);②所教授理论应具有相对滞后性(不要求与科研同步,选择经过论证与实践检验的内容为对象);③内容应具备教学价值与育人功能;④课程具有程序化特点,教授时兼具“阶段式”与“综合式”两种方式。教师在“阶段式”教学中可选用“课程资源”所提供的论文集作为参考,针对某一艺术特点与技法进行教授(选择的案例以具有针对性为标准);“综合式”即以不同风格、不同类型的作品作为参照,结合其体现的诸多艺术特色与技法进行完整的、较为全面的、综合式分析与研究。各高校可根据自身师资与生源特点,在教学方式与教学程度上进行弹性化选择。

课程以切实推进并拓展博士生在该阶段的理论界限,丰富创作与分析思路,培养独立从事音乐理论研究、音乐创作研究工作的能力与教学能力为目的。

作曲综合技术理论是始终围绕创作实践与创作研究方向的核心内容,因时代发展以及创新成果层出不穷,当下甚至演奏家也需要具备独立解读音乐作品内容与技术的能力。因此,对作

曲综合技术理论的了解、学习与掌握,成了对所有音乐艺术参与者的共同要求。本课程是基于传统四大件分门别类地学习基础之上的相对前沿的,听、视域相结合的(音响与谱例),与实践紧密联系(创作实践与演奏实践)的课程。具体方面包括:① 中、西方新音乐作品中出现的较为新颖的记谱法(记谱体系);② 具有个人化风格的,或地域、文化以及时代特征的和声技法(创新现象);③ 现当代室内乐、大型管弦乐、民族音乐,以及歌剧作品中的多声思维现象,或复调技法(创新现象),大型赋格曲写作训练与分析训练;④ 出现于现当代音乐作品中的较为新颖的结构方式,即有别于传统音乐作品形式(曲式)的新的结构现象与音乐组织技法;⑤ 作品中呈现的基于音色音响,声学层面的配器技法(创新现象);⑥ 一部分与电子音乐创作相关的前沿信息等。课程开设时间为博士研究生第一学期,学时为一学期。

二、先修课程

修此课程的博士研究生应具备基本的音乐理论知识,对当代音乐有一定的创作与演出经验,完成了传统和声、复调、曲式、配器的基本学习,具备良好的英文(或其他语种)文献的阅读能力。

三、课程目标

修完本课程的学生在创作实践中具备更扎实的创新依据;系统且全面地掌握与时代相对应的技法与理论;具备独立解析新音乐作品、提炼并归纳新的作曲技法与理论的综合能力;提高演奏家解读新音乐作品的能力;充实并储备前沿的教学信息。

四、使用对象

本课程面向所有专业方向的博士研究生。

五、授课方式

课程采用多位教授共同执教的方式,进行分段式讲授。课堂形式为集中授课,使用谱例分析与音响试听、文献研读、课堂汇报、课堂试奏、小组研讨、创作与演奏实践相结合的专题式学习,以达到理论与实践相生相长、融会贯通的目的。

六、课程内容

1. 主要内容

(1) 研习有关作曲综合技术理论的中、外文专著和相对前沿的文献材料,研习音乐音响学的相关理论,从中了解相关领域在世界范围内的发展与研究情况。

(2) 近现代作曲技法研究系列——以具有代表性的作品为对象,针对所呈现的不同艺术与技术特征的有代表性的作品进行研习。作品范围涵盖西洋乐与民族音乐领域;编制包括独奏音乐、室内乐、大型管弦乐、混合型乐队、室内歌剧、大型歌剧、音乐剧、电子音乐、跨媒介(多媒体)综合型舞台艺术等。

(3) 当代音乐创作专题研究系列——针对作品中出现的某个艺术特征展开进阶式研习。如,① 新记谱法研究;② 和声方面:从传统调性和声到当代和声(无调性和声),再到民族调式和

声,五声性和声;③大型编制下多声音乐思维的体现,赋格曲创写训练;④新的结构力之特点及其表现形式,无调性音乐的结构;⑤针对当代歌剧、舞台剧的多角度综合式分析;⑥以拓展乐器性能、探索新音色为出发点的配器法分析。

(4) 电子音乐创作理念系列——以音色、音响为切入点,聚焦在与传统声学乐器进行混合创作的方面;也从另一个角度对传统作品中出现的新音色与音响拓展进行结合式与溯源式研究。

2. 重点难点

(1) 课程重点:在不同的学习阶段要精准地针对不同侧重点进行学习,从分段式到关联式研究,做到理论与实践相辅相成,传统与现代相互关照,客观与主观融汇统一,以提升创作、分析与演奏能力。

(2) 课程难点:①对师资的要求;②课程内容具有范围广、理论宽、实例多、理论精的特点;③在上述条件下寻找一定量的、具有教学价值与育人功能的典型性案例;④需要学生在自主学习中紧密结合“四大件”的基础理论,在各类创新现象中具备敏锐的关联性触觉,实现在理论聚焦下的拓展;⑤掌握与专业课程的界限,避免重复教学。

七、考核要求

(1) 考核采取平时实践成绩与期末考核成绩相结合的方式。平时实践成绩包括:课堂汇报、作曲技术理论的创写实践、课堂研讨以及文献解读。期末考核采用论文撰写或提交作品两种形式进行。

(2) 考核标准:平时实践成绩占30%,期末考核成绩占70%。90分以上为优秀,80~89分为良好,60~79分为合格,60分以下不合格。

八、编写成员名单

许舒亚(上海音乐学院)、高平(首都师范大学)、秦文琛(中央音乐学院)、高为杰(中国音乐学院)、徐孟东(上海音乐学院)、张巍(上海音乐学院)。

撰写:

王甜甜(上海音乐学院)。

04 前沿音乐分析理论研究

一、课程概述

教学内容以西方具有前沿性质的现当代音乐分析方法或观念的引介为主,兼及中国当代理论家的新近研究成果。

本课程主要讲授新里曼理论、转换理论、奏鸣曲式理论、材料-程序-结构分析观念、节奏理论、音色-音响音乐分析法、风格原型理论(topic theory)、音乐符号学、音乐学分析、音乐叙事、音

乐修辞等自 20 世纪末到目前中西方比较有代表性的音乐分析观念与方法。教学进程以内容为纲,大致按“先西方后中国,先音高后其他(包括曲式、节奏等),先形态后跨学科”的次序进行。教师通过理论释介、文献导读、示例分析等方法,引导学生理解这些分析观念与方法的理论侧重和分析策略,并将其运用于相关音乐分析实践,借此拓宽学生的分析思维面与分析视角,加深对相关音乐理论文献和音乐作品的理解,进而对学生的学术思维产生积极影响。在教学过程中要注意理论释介与分析实践、课堂讲授与课后作业(包括改题)、文献阅读与深度批评、课堂汇报与小组研讨、示例分析与拓展阅读等教学方式与方法的融汇与结合,使学生在掌握分析之“器”的基础之上领会学术之“道”。本课程在音乐与舞蹈学博士研究生核心课程中隶属工具板块,侧重核心音乐文献的述评式导读、音乐分析方法的策略引介以及相关音乐作品形态结构的解析。

二、先修课程

学习本课程前,学生原则上已修完音乐与舞蹈学硕士研究生核心课程音乐分析,对申克分析法、音级集合分析法等 20 世纪的代表性音乐分析方法有一定了解。

三、课程目标

修完本课程后,学生对中西方比较前沿的音乐分析观念与方法的理论要点、分析策略、历史演进等有较为全面的了解,对各种分析方法所涉及的音乐风格与具体作品有更深入的理解。教师除就相关知识要点与分析步骤进行讲授外,还会引导学生进行文献精读与拓展阅读,对相关核心文献进行深度述评,就深度书评与学期论文进行课堂汇报并展开研讨,这样不仅会提升学生的文献阅读能力,对于学生的学术思维亦有增益。

四、适用对象

本课程适用于作曲与作曲理论、音乐学及各表演方向博士研究生。

五、授课方式

本课程主要采用理论讲授、示例分析、深度述评、课堂汇报、小组研讨、布置分析作业并改题、聆听音响、开列延伸阅读书目等授课方式,以使学生理解理论要点,掌握分析策略,并能将其运用于具体音乐分析实践,促进学生学术思维。

六、课程内容

1. 主要内容

(1) 新里曼理论与转换理论单元:大卫·列文(David Lewin)、理查德·科恩(Richard Cohn)等理论家的新里曼理论,大卫·列文的转换理论。

(2) 风格原型理论与音乐符号分析法单元:莱昂纳德·拉特纳(Leonard Ratner)的风格原型理论,让-雅克·纳蒂埃(Jean-Jacques Nattiez)的音乐符号学理论及其对德彪西《绪任克斯》(Syrinx)的分析,科菲·阿加乌(Kofi Agawu)糅合申克分析法和风格原型理论的符号分析法。

(3) 节奏理论与分析方法单元:节奏理论的发展概况、哈拉尔德·克莱勃斯(Harald Krebs)的“节拍不协和(metric dissonance)”理论、卡尔·夏赫特(Carl Schachter)等理论家的超节拍(hy-

perimeter)理论以及与此相关的“乐句节奏(phrase rhythm)”理论。

(4) 曲式新理论单元:詹姆斯·赫珀科斯基(James Hepokoski)与沃伦·达西(Warren Darcy)的奏鸣曲式理论、威廉·卡普林(William Caplin)的曲式功能(formal function)理论、珍妮特·施马尔费尔特(Janet Schmalfeldt)的“渐进性曲式(processual form)”观念。

(5) 中国理论家新近研究成果单元:音乐学分析、材料-程序-结构分析观念、音乐叙事、音乐修辞等。

2. 重点难点

(1) 重点:新里曼理论、转换理论。

(2) 难点:将各种分析方法运用于具体音乐分析实践并产生有说服力的分析结果。

七、考核要求

(1) 考核方式:平时考核与期末考核相结合。平时考核的方式包括课堂汇报、小组研讨与深度书评等,期末考核采用论文的方式进行。

(2) 考核标准:课堂汇报与小组讨论共占20%,深度书评占20%,期末论文占60%。90分以上为优秀,80~89分为良好,60~79分为合格,60分以下为不合格。

八、编写成员名单

召集人:

许舒亚(上海音乐学院)、高平(首都师范大学)。

执笔:

王中余(上海音乐学院)。

成员:

高为杰(中国音乐学院)、徐孟东(上海音乐学院)、彭志敏(武汉音乐学院)、张巍(上海音乐学院)。

05 民族音乐学(Ethnomusicology)专题研究

一、课程概述

本课程是为音乐舞蹈学和艺术学学科博士生开设的专业基础课程之一,教学时间为一个学期(16周,每周2课时)。民族音乐学在国际上是一门发展已经相对完善的、和其他人文学科相交叉的综合性音乐人文类学科。本课程作为一门理论与实践高度结合的课程,其目标在于通过对学科历史、理论、方法、个案等专题介绍与深入分析,使音乐舞蹈学与艺术学的博士研究生确立多元文化思维及价值体系的基本观念,以宽广的文化视野去理解世界上不同民族的音乐文化的存在方式,进而思考和把握人类与音乐之间的关系。

本课程具有跨学科性质与人文学科的理论特征,积极吸收人类学、民俗学、认知科学、心理学、生理-生物学以及其他新兴学科的相关音乐文化诠释的前沿理论,兼顾历史与当代、外国与中国。从历时的角度来说,本课程既包括了作为经典留存的学科历史、基本理论和方法的全面梳理与总结,又有当代视角下学科理论热点问题、代表性个案的深入分析与解读;从共时的角度而言,一方面梳理西方民族音乐学的历史与现状,同时也涉及民族音乐学在中国的发展与成就。可以说,本课程与民族音乐学学科本身的特点息息相关,既是对学科的真实反映,也是对学科的提炼与反思,在人文和社会科学的综合研究框架中培养学生的理论思辨与分析实证能力,注重问题意识与学科方法在认识论与本体论层面的应用。

二、先修课程

中西方音乐史、音乐学导论、世界音乐、中国传统音乐、音乐美学。

三、课程目标

(1) 对学科的理论范式和经典文献的讲授和介绍,可以使学生了解民族音乐学学科史与方法论体系,掌握学科前沿理论思潮和文献成果,提高学科的理论认识和分析能力。阅读中外经典文献原文,可以提高学生的综合学术能力。

(2) “实地考察”这一具有标志性的方法论的讲解与分析,可以促进学生理性思考与感性经验的结合;培养其对不同文化中音乐的内部结构及其所受社会、文化制约的外部脉络结构以及相互联系的感受能力和认知方法;培养其在音乐文化的“局内”“局外”“局中”、“主位”与“客位”之间自觉地“融入”与“跳出”,以及“化熟为生”“化生为熟”的能力;帮助其树立正确的田野观、学术观,达到独立研究的水平。

(3) 在民族音乐学的国际经验和中国经验的研习中,积极探索多元音乐文化的差异和共性,培养学生在对“异域”文化的观察、比较、分析、思考中发现问题、研究问题、运用理论工具的能力和对话能力,以及对音乐文化知识生产的“反身性”自觉能力。

(4) 在全球视野中,培养学生关注音乐文化传统以及音乐文化当事人及当事群体在当代社会的流变与际遇,培养学生对民族音乐学的应用能力、学术担当和人文关怀。

(5) 在开放的学理方式和人文思潮中,培养学生“博大的音乐时空观和音乐范畴观”、视音乐与其所根植的文化为一个有机体的“整体音乐观”,以及对人类不同音乐文化的价值标准应持有的“平等的音乐观”。力求使学生对人类音乐生活的丰富多样性具有开放胸怀,为寻求对全人类生活中音乐的最基本问题的理解打下厚实的基础。

四、适用对象

本课程适用于具备一定的外文文献阅读能力的音乐舞蹈学、艺术学方向的博士研究生,也适合上述专业的硕士与艺术硕士深化学习。

五、授课方式

本课程主要采用教师讲授、经典文献导读(包括理论性文献与音乐民族志文献)、研讨、田野实践相结合的方式。授课教师在每一个单元的教学中给出重点阅读与扩展阅读的书单,学生必

须完成每单元的阅读报告作业,并汇报阅读体会,师生共同研讨,再由教师总结。

田野实践课可根据实际情况,采用集中进行或学期中进行,以及虚拟田野的灵活方式来组织开展。学生必须提出田野研究课题,经过实践,完成田野实践报告,内容包括田野细节描写及音乐描写分析、事件概括、视角提取及问题意识聚焦、田野反思等部分。田野报告也将在研讨课中交流并讨论。

六、课程内容

课程内容以哲学、社会科学领域背景及社会文化背景下,民族音乐学的历史与现状、理论与实践、核心概念与研究模式,以及各类前瞻性研究和当下民族音乐学学科视阈的扩展为主线,共分为六大板块,每一板块的具体课时可根据任课教师的专长做具体调整。

1. 学科的历史与观念
 - (1) 前学科时代与比较音乐学时期。
 - (2) 20 世纪后半叶以来的学科特点。
2. 经典方法论
 - (1) 实地考察与民族志。
 - (2) 记谱与分析。
 - (3) 乐器学。
3. 当代理论的发展
 - (1) 音乐认同。
 - (2) 音乐表演理论。
 - (3) 仪式音乐。
 - (4) 城市音乐。
 - (5) 全球化与地方化。
4. 跨学科语境下的论题
 - (1) 音乐与性别。
 - (2) 音乐与离散、跨国流动。
 - (3) 历史民族音乐学。
 - (4) 音乐生态学。
5. 民族音乐学在中国
 - (1) 中国传统音乐理论与民族音乐学。
 - (2) 中国民族音乐学家的研究实践。
6. 应用民族音乐学
 - (1) 音乐与数字媒体。
 - (2) 音乐与非物质文化遗产。
 - (3) 音乐版权与伦理。

通过以上板块的教授,让学生了解学科发展的纵深及其开放性,拓宽其研究领域和视野,充分展示历史的、多元的以及全球视野下的学科历程。

除了学科理论的学习之外,授课内容还将包括实地和虚拟田野实践专题。

七、考核要求

通过读书报告与田野报告、课堂研讨、期末学期论文写作三个方面来评定成绩。

八、编写成员名单

召集人:

赵塔里木(中国音乐学院)。

执笔人:

萧梅(上海音乐学院)、张伯瑜(中央音乐学院)、赵塔里木(中国音乐学院)。

06 音乐美学专题研究

一、课程概述

本课程教学时间为一学期(16周,每周2课时)。音乐美学是音乐学与美学的交叉学科,相对于音乐学其他学科、历史学科和应用学科,它是基础理论学科。音乐美学通过人的感性直觉经验和理性思维逻辑围绕经验研究音乐的艺术特性,用哲学、心理学、社会学等理论方法来探讨音乐美的本质、音乐美的构成、音乐美的呈现方式、音乐美的接受等音乐美的基本问题,以及创作、表演、欣赏等音乐实践活动的审美特性和审美方式。本课程通过专题研究的方式,向学生传授有关音乐美学的知识;并通过教师与学生的专题讨论,培养学生对音乐的美与审美问题独立思考以及用美学的方法审视各种音乐现象的能力。

二、先修课程

中国音乐史、西方音乐史、中国传统音乐概论、和声、作品分析。

三、课程目标

(1) 学生掌握音乐美学学科研究的对象和方法,对东、西方音乐美学思想的历史有一个概要性的了解。

(2) 学生对音乐本体、音乐实践、音乐价值和功能等范畴所涉及的有关音乐美学的基本美学问题有初步的了解。

(3) 培养学生用美学的眼光观察和思考各种音乐问题,引导学生关注中国传统音乐的美学问题和音乐批评的有关问题。

四、适用对象

本课程适用于音乐与舞蹈学的硕士研究生。

五、授课方式

音乐美学课程的教学,应遵循理论与实践相结合、历史与逻辑相统一的原则;在讲述理论观点的同时,充分注意理论观点的来龙去脉以及它和音乐实践的联系;以培养学生既能够从美学的角度历史地看问题,又能够用逻辑辩证的方法分析问题;使学生不仅掌握有关音乐美学的知识,而且能够用美学的方法研究和思考音乐问题。教学过程中鼓励学生独立思考,开发学生的创新精神和批判精神,倡导教学相长、同窗互助的学风。本课程将充分利用现代信息技术,把理论讲述与音频、视频的实践展示结合起来,以便学生更好地掌握课程中的理论知识。本课程采用课堂讲授、随堂提问、课下阅读、问题思考、专题讨论等相结合的授课方式。

六、课程内容

- (1) 音乐美学的研究对象和方法,音乐美学学科史,东、西方音乐美学思想史概要。
- (2) 音乐美的本质、音乐美的构成、音乐美的呈现、音乐美的接受及其独特价值。
- (3) 音乐的审美条件、审美规律、审美方式、审美标准,以及审美意识的发生、审美能力的形成及其规律。
- (4) 音乐创作、音乐表演、音乐欣赏等实践活动中的美学问题,以及音乐美育中的美学问题。
- (5) 音乐的功能与作用,音乐批评及社会音乐生活中的美学问题。
- (6) 中国各民族传统音乐的美学问题。

七、考核要求

考核包括平时考查和修毕考试两项。平时考查包括考勤、课堂提问、课堂讨论等;修毕考试要求写一篇不少于3 000字的命题短论。

八、编写成员名单

编写成员:

韩钟恩(上海音乐学院)、罗艺峰(西安音乐学院)、宋瑾(中央音乐学院)、黄汉华(华南师范大学)、王次炤(中央音乐学院)。

召集统稿:

王次炤(中央音乐学院)。

07 音乐学的历史与现状

一、课程概述

本课程是音乐学学术硕士研究生的专业基础课程之一,教学时间为一个学期(16周,每周2

课时,共 32 课时)。“音乐学”作为学科概念有广义与狭义之别。广义是指所有音乐学科相关子学科,如音乐史论、音乐表演、作曲与作曲技术理论、音乐教育、音乐科技等;狭义是指音乐史论诸领域,如中国音乐史、西方音乐史、中国传统音乐、音乐美学、音乐心理学、音乐声学等。作为一门课程,音乐学的历史与现状中的“音乐学”取狭义概念,其内容涵盖音乐史论主要领域学术成果的梳理与研究,即“研究之研究”。所谓“音乐学的历史与现状”是指音乐史论各领域学术研究之历史与现状,具有音乐学术史之性质。

本课程立足于学术史的视角,放眼海内外学界,系统梳理、讲授本学科主要领域的学术发展史及其重要学术成果。通过辨章学术,考镜源流,学生能掌握本学科学术发展史中的基本文献,把握本学科学术发展的基本脉络与走向,阐释本学科学术发展的主要特征;本课程还将归纳与梳理本学科学术研究的基本理论与方法,贯穿以问题为中心的教学与思维模式,兼及学术史视野下的专题研究成果综述训练。

二、先修课程

中国音乐史、西方音乐史、中国传统音乐概论、音乐美学基础。

中、西音乐史均为通史课程;中国传统音乐概论主要是对民歌(含歌舞音乐)、戏曲音乐、说唱音乐、民族器乐等具代表性的传统音乐的介绍与论述;音乐美学基础包括音乐美学原理与中、西音乐美学简史。

三、课程目标

通过本课程的学习,学生对本学科主要领域的代表性研究成果有较为全面的了解,对本学科的发展历史与前景有较为清晰的认识,对本学科学术研究的基本理论与方法有较为系统的把握,从而进一步开阔学术视野,增强学术敏感度,强化问题意识,提升创新能力,养成严谨治学的学风,能较为规范地撰写专题学术成果综述,为学生从事本学科的学术研究(包括学位论文写作)打下较为坚实的音乐学理论基础。

四、适用对象

本课程适用于音乐史论类各领域硕士与博士研究生,同时可作为作曲与作曲技术理论、音乐表演、音乐教育学等方向硕士与博士研究生选修课程。

五、授课方式

本课程以教师课堂讲授为主,以学生课堂研讨与教师点评为辅。

六、课程内容

1. 中国古代音乐史研究

此部分主要讲授有关中国古代音乐研究的历史脉络及其重要文献的解读与阐释,总结该领域在不同历史时期的成就与学术特征。

2. 中国近现代音乐研究

此部分主要讲授自该学科方向创建以来有关中国近现代音乐研究的历史脉络及其重要文

献的解读与阐释,总结该学科方向发展的历史逻辑与学术特征;兼顾海外学界有关中国近现代音乐研究的大量文献,探讨不同文化和学术环境中关于中国近现代音乐研究的不同视角与方法。

3. 西方音乐研究

此部分主要讲授中文语境下关于西方音乐研究的历史与现状,兼顾西方学界相关研究文献,关注不同文化语境中关于西方音乐研究的不同学术特点。

4. 中国传统音乐研究

此部分主要讲授国内学界关于中国传统音乐研究的历史与现状,关注该领域在不同历史时期学术观念与研究方法的转变与发展。

5. 音乐美学研究

此部分主要讲授音乐美学在中国的发展历程及其重要文献的解读与阐释,兼顾西方音乐美学界的大量研究成果,总结中西不同音乐传统中音乐美学研究的异同之处。

6. 其他音乐史论相关领域研究

根据各学校实际,可适当讲述其他音乐史论相关领域内容。

七、考核要求

结业考试要求每位修读学生在本课程讲授内容范围内自选一个具体问题,撰写一篇不少于5 000字的专题研究成果综述。

八、编写成员名单

召集人:

赵为民(中国音乐学院)、叶松荣(福建师范大学)。

执笔:

赵为民(中国音乐学院)、冯长春(上海音乐学院)、赵晓楠(中国音乐学院)。

成员:

叶松荣(福建师范大学)、杨燕迪(上海音乐学院)、宋瑾(中央音乐学院)、陈荃有(中央音乐学院)、李宏锋(中国艺术研究院)、伍维曦(上海音乐学院)、潘澜(中央音乐学院)。

08 音乐分析

一、课程概述

教学内容以西方具有广泛影响力的现当代音乐分析方法为主,兼及中国传统音乐分析方法。

本课程主要讲授主题—动机分析法、申克分析法、音级集合分析法、序列音乐分析法、比例

分析法等 20 世纪兴起并勃发的一些重要分析方法以及中国传统音乐形态分析方法。教学进程以内容为纲,大致按“动机分析法—申克分析法—音级集合分析法—序列音乐分析法—比例分析法—中国传统音乐形态分析方法”的次序进行。教师通过理论释介并结合典型作品的示例性分析,引导学生理解这些分析方法在分析对象、操作步骤等方面相较于传统曲式与作品分析方法所具有的不同侧重。希望通过这一课程的学习既扩大学生的分析视角,扩展学生的作品储备,使学生了解音乐分析方法的演变历史,同时亦加深学生对相关音乐文献及音乐作品的理解,进而对学生的表演、创作以及学术研究产生积极影响。在教学过程中要注意理论释介与分析实践、课堂讲授与课后作业(包括改题)、文献阅读与深度批评、课堂汇报与小组研讨、示例分析与拓展阅读等教学方式与方法的融汇与结合,使学生在掌握分析之“器”的基础之上领悟学术之“道”。本课程在音乐与舞蹈学硕士研究生核心课程中隶属工具板块,侧重音乐分析方法的策略引介及音乐作品形态结构的解析。

二、先修课程

学习本课程之前,学生原则上须修毕和声、曲式等作曲理论课程,并对西方共性写作时期的音乐风格、流派以及 20 世纪主要作曲家的代表作品有一定了解。

三、课程目标

修完本课程后,学生对西方现当代有一定代表性的音乐分析方法的理论要点、分析路径、历史演进等有较为全面的了解,对调性和无调性音乐作品结构形态的理解更加深入;同时,对于中国传统音乐及其形态分析思维与方法亦有所增益。

四、适用对象

本课程适用于作曲与作曲理论、音乐学及各音乐表演方向硕士研究生。

五、授课方式

本课程主要采用专题的方式理论讲授,并用示例分析、小组研讨、延伸阅读、布置作业并改题、誊抄经典音乐分析图表、聆听音乐、观看相关视频等方式方法,循序渐进引导学生掌握上述音乐分析方法。

六、课程内容

1. 主要内容

(1) 主题动机分析法单元:鲁道夫·莱蒂的主题-动机分析法、勋伯格有关主题-动机的论述、乔治·波尔的音程-细胞分析观念、布拉姆斯的展开性变奏(developing variation)手法。

(2) 申克分析法单元:申克理论的概要发展、基本概念、图表技术、主要延长方式、分析过程演示、示例分析。

(3) 音级集合理论单元:音级集合理论的概要发展、基本概念、音级集合关系、示例分析,八声音阶分析观念的概要发展与示例分析,轮廓理论的概要发展与示例分析。

(4) 序列音乐分析法单元:序列音乐的概要发展、分析策略以及相关的配套理论和派生序

列理论。

(5) 比例分析法单元:艾尔诺·兰德卫对巴托克音乐的比例分析、罗伊·豪厄特对德彪西和拉威尔音乐的比例分析。

(6) 中国传统音乐分析法单元:中国传统音乐的分析方法、思维与视角等。

2. 重点与难点

申克分析法与音级集合理论。

七、考核要求

考核方式:平时考核与期末考核两部分构成。平时考核主要采取课堂提问与讨论、课堂练习、课堂汇报、课后作业与辅导答疑等方式进行,期末考核采用作品分析报告或论文的方式进行。

考核标准:平时考核成绩占 30%,期末考核成绩占 70%。90 分以上为优秀,80~89 分为良好,60~79 分为合格,60 分以下为不合格。

八、编写成员名单

召集人:

许舒亚(上海音乐学院) 高平(首都师范大学)。

执笔:

王中余(上海音乐学院)。

成员:

高为杰(中国音乐学院)、徐孟东(上海音乐学院)、彭志敏(武汉音乐学院)、张巍(上海音乐学院)。

09 音乐教育学

一、课程概述

音乐教育学是一门关于音乐教育原理、历史与实践应用的理论学科,是“音乐与舞蹈学”一级学科及“艺术硕士”音乐领域各专业方向的核心课程。它在提升研究生的科研能力、创新能力和实践能力具有重要的作用。本课程教学时间为一学期(16周,每周2课时)。

二、先修课程

修过音乐技能:钢琴、声乐、器乐等;音乐基础理论:基本乐理、视唱练耳、作曲技术理论、音乐学理论;教育学、心理学及现代教育技术相关课程。

三、课程目标

掌握音乐教育学的基本原理、中外音乐教育史、音乐教学实践的知识,使学生具有音乐教育学术研究能力以及音乐教育改革与创新能力。

(1) 理解音乐教育学的基本概念、基本内容、基本逻辑和基本设问方式,引导学生深入探讨音乐教育学课程的定义、教学目标、教学内容、教学方法等。

(2) 掌握中外音乐教育历史发展脉络,包括中国古代及近现代音乐教育,国外音乐教育的历史与现状,音乐教育思想、制度、教育家及音乐教育诸事项。

(3) 掌握音乐教育教学实践环节,包括音乐课程、音乐教学领域(声乐、钢琴、器乐、鉴赏及创作等)、教学方法、教育技术、教育评价,以及学校教育、教师教育与社会、社区教育、特殊教育等类型。

(4) 掌握音乐教育文献的搜集、整理与运用能力,吸收哲学、美学、心理学、人类学等相关学科的理论成果,提升学术研究能力、论文写作能力、音乐教学的创新能力。

四、适用对象

本课程适用于音乐与舞蹈学、艺术硕士(音乐)方向硕士研究生。

五、授课方式

本课程采用课堂教学与讨论相结合的方式。根据课程《教学大纲》要求和各个专业的特点与学生的实际情况,充分利用图书馆、电子文献数据库、在线课程、田野与社会调查,以及科学实验手段进行资料查询、数据搜集与处理。

六、课程内容

本课程内容依据人才培养目标以及各学校音乐教学实际情况,在满足基本课时的情况下,任课教师可依据学术积累围绕以下研究专题展开。

(1) 音乐教育学基本理论专题:哲学、美学、心理学、人类学、社会学等基本理论专题。

(2) 中外音乐教育史专题:中国古代音乐教育史、中国近现代音乐教育史、中国当代音乐教育史、外国音乐教育史、各类音乐教育断代史,以及音乐创作、表演、鉴赏的专门史。

(3) 音乐教育教学实践与创新专题:包括音乐课程、音乐教学领域(声乐、钢琴、器乐、鉴赏及创作等)、教学方法、教育技术、教育评价,以及学校教育、教师教育与社会、社区教育、特殊教育等类型。

(4) 音乐教育研究方法专题:音乐教育文献方法论、音乐教育的田野与社会调查、音乐教育的实验与行动,以及音乐教育研究的前沿动态。

七、考核要求

本课程采取课堂讨论、课后作业、期末试卷答题(或专题论文)等考核方式。其中课堂讨论占20%,课后作业占30%,期末试卷答题(或专题论文)占50%。

八、编写成员名单

召集人：

徐元勇(南京师范大学)。

执笔：

徐元勇(南京师范大学)。

编写成员：

徐元勇(南京师范大学)、丁凡(中央音乐学院)、谢嘉幸(中国音乐学院)、杨和平(浙江师范大学)、雍敦全(四川音乐学院)、叶明春(西安音乐学院)。

10 音乐文献学

一、课程概述

音乐文献学是一门关于音乐文献学原理、历史与实践应用的理论学科,是音乐与舞蹈学一级学科及艺术硕士音乐领域各专业方向的核心课程。它探讨音乐文献学基本概念、基本知识,使学生熟练各类音乐文献的检索方法和途径,熟悉中外相关音乐领域最新动态与成果,逐步提高学生的音乐文献检索与规范利用文献的能力,使其掌握规范严谨的论文写作方式,提高学生的开拓力、创造力、竞争力等。本课程教学时间1学期(16周,每周2课时)。

二、先修课程

修过文史类基础课程:大学语文、外语;音乐类基础课程:中国音乐史、西方音乐史、中国古代乐论导读等相关课程。

三、课程目标

掌握音乐文献学的基本原理、中外音乐史学文献、中外音乐专题文献的相关知识,具有检索、整理、分析运用音乐文献的能力。

(1) 掌握音乐文献检索的方法和途径,能熟练检索各类纸质、电子音乐文献,并规范准确地使用相关音乐文献。

(2) 掌握音乐文献与音乐文献学的基础理论知识,准确地把握音乐文献与音乐文献学之间的关系。

(3) 通过经典音乐文献的选读,充分认识音乐文献的重要性和利用价值,并能够独立进行专题文献的检索与阅读。

(4) 全面掌握音乐学术论文写作的格式与规范,并能独立开展专题论文写作。

四、适用对象

本课程适用于音乐与舞蹈学、艺术硕士(音乐)方向硕士研究生。

五、授课方式

本课程采用课内教学与课外实践相结合的授课方式。教师围绕《教学大纲》,进行课堂教学,让学生了解音乐文献的检索和使用方法,掌握音乐文献基础知识并熟悉国内外音乐文献;并在课外开展音乐文献教学相关的实践课程,指导学生去图书馆、数据库检索并了解音乐文献的存在情况,以此为基础,根据学生各自的专业方向,引导学生有目的地设计论题,讨论完成该专题的文献检索、阅读和专题学术论文写作。

六、课程内容

本课程内容依据人才培养目标以及各学校音乐教学实际情况,在满足基本课时的情况下,任课教师可依据学术积累围绕以下课程内容展开:

(1) 音乐文献学基础知识,包括文献、音乐文献、文献学、音乐文献学的含义与关系,音乐文献的分类与存在方式,文献史料的搜集和整理方法等。

(2) 音乐文献的检索和利用,包括传统的目录学知识、中外重要文献学著作、文献搜索引擎及数据库的使用等。

(3) 经典音乐文献导读。教师精选中外经典音乐文献,一方面对该文献作者、内容、存在情况、相关研究进行介绍,另一方面进行经典音乐文献研读,逐字逐句讲述文献内容的具体含义。

(4) 专题论文写作。教师通过对学生进行专题论文写作指导,使学生掌握音乐学术论文写作规范与学术规范,培养学生学术专题研究与写作能力。

七、考核要求

本课程主要考核学生检索与研读文献的能力(考核方式为课堂汇报)、课堂讨论参与情况以及论文写作情况。其中,课堂汇报占总成绩的20%,课堂讨论参与占总成绩的30%,论文写作占总成绩的50%。

八、编写成员名单

召集人:

徐元勇(南京师范大学)。

执笔:

徐元勇(南京师范大学)。

编写成员:

徐元勇(南京师范大学)、丁凡(中央音乐学院)、谢嘉幸(中国音乐学院)、杨和平(浙江师范大学)、雍敦全(四川音乐学院)、叶明春(西安音乐学院)。

11 世界舞蹈文化史代表作研究

一、课程概述

世界舞蹈文化史代表作研究这门核心课程,旨在帮助博士研究生从文化发展的视角出发,对硕士阶段涉及的,以人类文化发展史为纵轴,民间、舞厅、古典、芭蕾、现代、当代等舞种为横轴的“世界舞蹈文化史”,做广泛而深入的经典文献导读与剖析,并从宏观文化史、中观艺术史与微观舞蹈史这三个层面着眼,把握“舞蹈”“文化”等核心概念的定义与特征,并对中外舞蹈不同流派的名家、名校、名团、名作做条分缕析的个案研究与纵横交织的整体把握,进而找到它们广为传播、青史留名的基本规律与具体路径,为当代中国舞蹈界创作出承上启下、继往开来、走向国门、融入世界的传世之作提供借鉴。

二、先修课程

舞蹈专业英语、世界舞蹈文化史、中外舞蹈创作史、舞蹈美学与批评、舞蹈生态学与民族舞蹈学、中外舞蹈教育的理论与实践。

三、课程目标

通过修习本门课程,博士研究生可从纵横交织的多种视角出发,潜心研究相关国家的舞蹈文化史代表作,认识和把握这些不同流派的名家、名校、名团、名作广为传播、青史留名的基本规律和具体路径,为助力中国舞蹈界推出具有世界文化影响力的名家、名校、名团和名作而努力。

四、适用对象

本课程的适用对象以舞蹈学的博士研究生为主,亦可成为舞蹈学学术学位硕士生和专业学位硕士生,以及其他艺术类,乃至对舞蹈文化及历史感兴趣的各学科博士研究生的选修课。

五、授课方式

- (1) 传统的课堂讲授法。
- (2) 传统的专题讨论课。
- (3) 现代的多媒体教学。
- (4) 新兴的翻转式课堂。
- (5) 传统的现场观摩课。
- (6) 传统的专题采访课。

六、课程内容

绪论

第一节 基本概念

1. 舞蹈的定义与特征
2. 文化的定义与特征
3. 舞蹈文化的非文字特征与标准化要求
4. 世界舞蹈文化史的功能与价值
5. 不同民族的四项“共同”特征
6. 不同国家的文化象征与审美取向
7. 名家诞生的条件、能力、技术、形象
8. 名作问世的炫技、抒情、立意、造型

第二节 研究方法

1. 文化史研究的一般方法
2. 艺术史研究的一般方法
3. 舞蹈史研究的一般方法
4. 世界舞蹈文化史研究的特殊方法

第三节 舞蹈文化的基本功能

1. 实用功能
2. 教育功能
3. 审美功能
4. 创造功能
5. 补偿功能
6. 记忆功能

第一章 世界舞蹈文化史代表作导读

第一节 东方

1. [中]傅毅著:《舞赋》;彭松文:《傅毅〈舞赋〉的美学思想》,《舞蹈论丛》1981年第3辑,PP. 32—39
2. [印]婆罗多牟尼著,金木婴译:《舞论》,《舞蹈论丛》1981年第1辑,PP. 118—125
3. [日]郡司正胜著,李墨译:《歌舞伎入门》,北京:中国戏剧出版社,2004

第二节 西方

1. [法]让-乔治·诺维尔著,管震湖、李胥森译:《舞蹈与舞剧书信集》,上海:上海文艺出版社,1982
2. [德-美]库尔特·萨克斯著,郭明达译,恒思校:《世界舞蹈史》,上海:上海音乐出版社,1992
3. [奥-美]瓦尔特·索雷尔著,欧建平译:《西方舞蹈文化史》,北京:中国人民大学出版社,1996
4. [美]珍妮弗·霍曼斯著,周晓宇、杨菁、吕本明译:《阿波罗的天使:芭蕾艺术五百年》,杭州:浙江人民出版社,2019

第二章 世界舞蹈文化史代表作的宏观文化研究

第一节 相关国家舞蹈家个体与所属文化、民族与国家的物质联系

1. 体质类型

2. 地域特点
3. 生产关系
4. 经济实力
5. 社会阶段
6. 时代特征

第二节 相关国家舞蹈家个体与所属文化、民族与国家的精神联系

1. 民族性格
2. 风土人情
3. 意识形态
4. 文化生态
5. 价值取向
6. 审美意趣

第三章 世界舞蹈文化史代表作的中观艺术研究

第一节 相关国家的艺术流派研究

1. 作品内容的选材与主题
2. 作品形式的体裁与样式

第二节 相关国家的艺术风格研究

1. 作品的个人特征
2. 作品的民族特征
3. 作品的宗教特征
4. 作品的地域特征
5. 作品的时代特征
6. 作品的社会特征
7. 作品的价值观念
8. 作品的审美理想

第四章 世界舞蹈文化史代表作的微观舞蹈研究

第一节 世界舞蹈文化史代表作的作者研究

1. 作者所属性别、体格、种族、民族等遗传因素
2. 作者所有情感、性格、学养、审美等气质类型
3. 作者所受技术、艺术、流派、风格等教育结果
4. 作者所处家庭、时代、社会、文化等环境影响

第二节 世界舞蹈文化史代表作的对象研究

1. 名家脱颖而出与青史留名的内在原因和外在此条件
2. 名校应时而生与人才辈出的内在原因和外在此条件
3. 名团悄然崛起与群贤毕至的内在原因和外在此条件
4. 名作应时而生与常演常新的内在原因和外在此条件

第五章 世界舞蹈文化史代表作所揭示的名作生成规律

第一节 坚持“三精”的原则

- 第二节 运用“非文字与标准化”的载体
- 第三节 把握“适度创新”的尺度
- 第四节 遵循“个性永远只是起点,共性才是终点”的规律
- 第五节 传达“全人类共有价值观和审美观”的需求
- 第六节 坚守多种“对立统一”的法则

七、考核要求

运用本门课程采用过的研究视角与方法,对其中一部世界舞蹈文化史代表作,从选材、立意、结构、风格、经典论述与当代价值等方面,撰写一篇5 000字左右的论文。

八、编写成员名单

欧建平(中国艺术研究院)。

12 舞蹈创作论代表作研究

一、课程概述

作为舞蹈学博士的核心课程,舞蹈创作论代表作研究是一门比较系统又相对开放的课程。所谓的“比较系统”,是指其对既往“舞蹈创作论”代表性论著的充分占有;而所谓“相对开放”,是指不把这门课程视为“舞蹈创作论”的历史终结,而要保持对现状的高度敏感,在课程讲述中发现并形成“舞蹈创作论”新的代表作。作为核心课程,本课程要求舞蹈学博士对于各“代表作”有比较系统的了解;与此同时,也要求他们对其中的某些“代表作”有更深入、更具相关性的研究,甚至可以在此基础上形成学位论文的选题。因此,对于本课程的课程资源把握,要有一定的历史标高和前瞻视野。通过这门课程的学习,舞蹈学博士可以比较全面地掌握杰出舞蹈编导的创作历程和创作思想,掌握杰出舞蹈批评家对舞蹈创作的美学观和本体论,掌握舞蹈创作思想的历史演进和创作技法的时代精神。另外,本门课程还将使舞蹈学博士对当代舞蹈创作进行具有较高专业水准、较深文化意蕴的审美分析和理论建构。

二、先修课程

欧美现代舞史、中国现当代舞蹈史、中外经典舞剧(含芭蕾)鉴赏、舞蹈创作法基础、中外代表性舞蹈编导选介。

三、课程目标

对“舞蹈创作论”代表作有比较全面的了解,通过对代表作的学习深化对舞蹈创作法的认识;在此基础上能深入认识中外代表性舞蹈编导创作风格的形成及其成长路径,能进一步为舞

蹈创作论的创新、发展提出看法,言明主张。

四、适用对象

本课程适用对象以舞蹈学博士生为主,也可以对舞蹈学专业学位硕士舞蹈编导方向研究生有针对性地选讲本课程,也可为舞蹈学学术学位硕士开设专题讲座。

五、授课方式

- (1) 课堂学理讲授为主,辅以必要的作品视频播放。
- (2) 组织具有关联性(包括历时性的关联和共时性的关联)的代表作的专题讨论。
- (3) 组织观摩当前具有较大影响力或独特性风格的舞蹈、舞剧作品,反思既往“舞蹈创作论”的代表作。
- (4) 运用课程所学知识对当前的舞蹈、舞剧作品进行评析。

六、课程内容

1. 外国舞蹈编导家创作论代表作研究

主要介绍乔治·诺维尔、米歇尔·福金、罗·扎哈洛夫、尤里·斯洛尼姆斯基、维克多·万斯洛夫、舒米诺娃、伊莎多拉·邓肯、鲁道夫·拉班、玛丽·魏格曼、玛莎·格莱姆、多丽丝·韩芙丽、默斯·堪宁汉等人的代表作。

2. 中国当代舞蹈编导家创作论代表作研究

主要介绍吴晓邦、戴爱莲、贾作光、梁伦、李仲林、李承祥、舒巧、门文元、肖苏华、张继钢、王玫、张建民、万素等人的代表作。

3. 中国当代舞评家创作论代表作研究

主要介绍资华筠、隆荫培、傅兆先、胡尔岩、杨少莆、冯双白、欧建平、于平、刘青弋、罗斌、许锐等人的创作论代表作。

七、考核要求

- (1) 平时成绩(占总成绩的30%):主要考核课堂专题讨论中的表现。
- (2) 闭卷考试(占总成绩的50%):①简答题(每小题15分,共4题,60分);②论述题(1题,40分)。
- (3) 运用课程所学知识对当前舞蹈、舞剧作品的评析(占总成绩的20%)。

八、编写成员名单

于平(南京艺术学院)。

13 跨学科舞蹈学研究

一、课程概述

由于舞蹈是人类最早出现的文化现象之一,并以身体为媒介,因此与影响人类发展的诸多学科有着千丝万缕的联系,而现代科学研究的分门别类和专深化的要求,则使得舞蹈逐渐与其原来密不可分的学科不断分离,而舞蹈学科欲建立起学科的完整性,跨学科的研究和融合势在必行;另外,舞蹈虽然是极其古老的文化现象,但其学科建设却晚于其他学科,因而,跨学科研究和方法借镜亦成为舞蹈学科建设的重要途径。经过诸多学者的努力,舞蹈学的跨学科研究的成果不断萌芽、发展,成为舞蹈学科的重要组成部分,这在高等教育不同层次的课程建设中也得到显现。然而,舞蹈学的跨学科研究仍在初步建设与发展之中,因此,跨学科舞蹈学研究课程的主旨,一方面在于帮助学生掌握舞蹈学所跨学科的理论和方法,拓宽视野,夯实基础,转变思想,丰富解决问题的手段;另一方面在于帮助学生了解舞蹈学的跨学科研究的现状、代表性成果及其成就得失;进而能够站在交叉学科研究的中间地带及学术前沿,实现舞蹈研究的创新和突破。

注:为了使学科概念使用规范有章可循,有法可依,因此本指南中关于舞蹈学研究所跨学科概念采用《中华人民共和国学科分类与代码国家标准》(GB/T 13745-2009)。本着这一国家标准明确指出的“学科不同于专业 and 行业”,因而,本课程里每讲的标题中,舞蹈与所跨的学科一律使用一级学科的称谓表述;而每讲之下的内容有些则可根据舞蹈学跨学科研究的实际,重点关注与舞蹈学联系密切的二级学科的代表成果与学科研究方法(例如:“民族学与文化学”为一级学科,而“民族史学”“文化学”“文化人类学与民俗学”都是一级学科下的二级学科,故本指南中对相关一讲的题目表述为“舞蹈学和民族学与文化学的跨学科研究”。其下内容设计为:1. 民族学与文化学的代表成果与学科研究方法;2. 民族舞蹈学的研究现状与成果评介;3. 舞蹈文化学的研究现状与成果评介;4. 舞蹈文化人类学与民俗学的研究现状与成果评介)。

二、先修课程

舞蹈文化史代表作研究、中外舞蹈创作史、舞蹈创作论代表作研究、舞蹈文化传播与交流研究。

三、课程目标

(1) 通过系统学习与舞蹈学的跨学科研究相关的学科的代表性成果,掌握其基础理论和研究方法,为学生进行跨学科研究打下坚实的理论基础。

(2) 通过分析舞蹈学跨学科研究现状和已有成果,了解其学术创新及其途径,为学生的毕业论文和研究能够站在前人肩上进行创新提供启发。

四、适用对象

(1) 博士研究生的学位必修课程。

(2) 硕士研究生的选修课程。

五、授课方式

(1) 舞蹈学科专家与跨学科的专家讲座相结合的方式。

(2) 教师导读与反转式教学相结合的方式。

(3) 理论学习、对话讨论和科研实践相结合的方式。

六、课程内容

第一部分:舞蹈学和人文科学的跨学科研究(上)

第一讲 舞蹈学和历史学的跨学科研究

1. 历史学的代表成果及学科研究方法

2. 舞蹈史学的研究现状及成果评介

第二讲 舞蹈学和哲学的跨学科研究

1. 哲学的代表成果及学科研究方法

2. 舞蹈哲学的研究现状及成果评介

第三讲 舞蹈学和考古学的跨学科研究

1. 考古学的代表成果及学科研究方法

2. 舞蹈考古学的研究现状及成果评介

第四讲 舞蹈学和社会学的跨学科研究

1. 社会学的代表成果及学科研究方法

2. 舞蹈社会学的研究现状及成果评介

第五讲 舞蹈学和宗教学的跨学科研究

1. 宗教学的代表成果及学科研究方法

2. 舞蹈宗教学的研究现状及成果评介

第六讲 舞蹈学和法学的跨学科研究

1. 法学的代表成果及研究方法

2. 舞蹈法学的研究现状及成果评介

第七讲 舞蹈学和图书馆、情报与文献学的跨学科研究

1. 图书馆、情报与文献学的代表成果及研究方法

2. 舞蹈图书馆学的研究现状及成果评介

3. 舞蹈文献学的研究现状及成果评介

4. 舞蹈档案学的研究现状及成果评介

第二部分:舞蹈学和人文科学的跨学科研究(下)

第一讲 舞蹈学和语言学的跨学科研究

1. 语言学的代表成果及学科研究方法

2. 舞蹈语言学的研究现状及成果评介

第二讲 舞蹈学和民族学与文化学的跨学科研究

1. 民族学与文化学的代表成果及学科研究方法

2. 民族舞蹈学的研究现状及成果评介
3. 舞蹈文化学的研究现状及成果评介
4. 舞蹈文化人类学与民俗学的研究现状及成果评介

第三讲 舞蹈学和新闻传播学的跨学科研究

1. 新闻传播学的代表成果及学科研究方法
2. 舞蹈传播学的研究现状及成果评介

第四讲 舞蹈学和教育学的跨学科研究

1. 教育学的代表成果及研究方法
2. 舞蹈教育学的研究现状及成果评介

第五讲 舞蹈学和文学的跨学科研究

1. 文艺学的代表成果及研究方法
2. 舞蹈文学的研究现状及成果评介

第六讲 舞蹈学和其他艺术学的跨学科研究

1. 艺术学领域的代表成果及研究方法
2. 舞蹈音乐学的研究现状及成果评介
3. 舞蹈戏剧学的研究现状及成果评介
4. 舞蹈舞美设计学的研究现状及成果评介
5. 舞蹈影视学的研究现状及成果评介

第三部分:舞蹈学和其他学科的跨学科研究

第一讲 舞蹈学和生物学的跨学科研究

1. 生物学的代表成果及学科研究方法
2. 舞蹈生态学的研究现状及成果评介
3. 舞蹈生理学的研究现状及成果评介

第二讲 舞蹈学和心理学的跨学科研究

1. 心理学的代表成果及学科研究方法
2. 舞蹈心理学的研究现状及成果评介

第三讲 舞蹈学和医学的跨学科研究

1. 医学的代表成果及学科研究方法
2. 舞蹈医学的研究现状及成果评介

第四讲 舞蹈学和管理学的跨学科研究

1. 管理学的代表成果及学科研究方法
2. 舞蹈管理学的研究现状及成果评介

第五讲 舞蹈学和计算机科学技术的跨学科研究

1. 计算机科学技术的代表成果及学科研究方法
2. 舞蹈计算机科学技术的研究现状及成果评介

七、考核要求

- (1) 考核一:以学生在本课程中的参与态度、课堂上参与讨论情况和发言水平、课下自主学

习情况作为平时考核成绩。平时考核成绩占总成绩的 50%。

(2) 考核二:以 5 000 字以上的论文,作为期末考核成绩。考核学生对跨学科研究学习的认识、理解与收获,以及有效地应用跨学科理论与方法,解决本学科学术问题的能力。期末考核成绩占总成绩的 50%。

八、编写成员名单

刘青弋(上海戏剧学院)。

14 舞蹈跨文化交流与传播研究

一、课程概述

通过舞蹈跨文化交流与传播研究这门核心课程,博士研究生能对纵向为主的世界舞蹈文化史、中外舞蹈创作史等硕士研究生的课程进行横向升级;并运用辩证法、唯物史观、跨文化交流与传播学等经典理论与方法,分析和阐释古代中国与印度的正常交流与传播,古代中国与日本、近现代中国与西方的非正常交流与传播等个案;借助新兴经济学中的“路径依赖理论”,抓住当下中国经济持续向好发展、中国文化话语权日益扩大的良机奋发努力,把自己培养成为“懂中国、闯世界”的有用之才,为“中国舞蹈走出去且走进来”做出贡献。

二、先修课程

- (1) 至少一门外语。
- (2) 世界舞蹈文化史。
- (3) 中外舞蹈创作史。
- (4) 中外舞蹈交流与传播史。

三、课程目标

研究舞蹈在跨文化交流与传播历史中的鲜活个案,积极投身当代舞蹈跨文化交流与传播的实践,尽力把握其中的内在规律,鼎力促进中外人民之间的友谊,为世界和平的宏伟大业做出贡献。

四、适用对象

本课程的适用对象以舞蹈学的博士研究生为主,本课程亦可成为舞蹈学学术学位硕士生和专业学位硕士生,以及其他艺术类,乃至对舞蹈文化及历史感兴趣的各学科博士研究生的选修课。

五、授课方式

- (1) 传统的课堂讲授法。
- (2) 传统的专题讨论课。
- (3) 现代的多媒体教学。
- (4) 新兴的翻转式课堂。
- (5) 中外舞蹈交流现场。

六、课程内容

绪论

第一节 基本原理

1. 马克思主义辩证法的核心观点：“对立统一”“量变与质变”“否定之否定”
2. 马克思主义唯物史观的核心观点：“联系与发展”“存在决定意识”
3. 新兴经济学的“路径依赖理论”
4. 跨文化交流与传播学的“源差、势差”理论
5. 舞蹈作为“非文字的语言和艺术”，在跨文化交流与传播中的功能与使命

第二节 基本分类

1. 古代作为“被动行为”的跨文化交流与传播，如因天灾、人祸、通婚、传教等活动而次生的舞蹈交流与传播
2. 现当代作为“主动行为”的跨文化交流与传播，包括由各国政府主导的“请进来、走出去”式的舞蹈交流与传播；以及经济发展促成的非政府组织与个人间进行的舞蹈交流与传播
3. 国际与人际间的跨文化交流与传播：国家的经济、政治、军事、文化实力，以及跨文化交流传播者个人魅力的多重意义

第一章 中外舞蹈跨文化交流与传播个案的宏观研究

第一节 中国与印度古往今来正常与平等的跨文化舞蹈交流与传播

第二节 中国与日本古代非正常与不平等的跨文化舞蹈交流与传播

第三节 中国与欧美近代以来非正常与不平等的跨文化舞蹈交流与传播

1. 美国歌舞片在中国
2. 苏-俄民间舞在中国
3. 欧美芭蕾在中国
4. 欧美现代舞在中国
5. 欧美当代舞在中国
6. 爱尔兰踢踏舞综艺秀在中国

第四节 本章小结

第二章 中外舞蹈跨文化交流与传播个案的微观研究之一：认识中国

第一节 课堂讲授与讨论：局内人的视角

1. 中国的物质特征（物产、物质符号等）
2. 中国的精神品格（民族性格、美学理想等）

第二节 视频观摩与研究:局外人的视角

1. 观看专题片:《亚洲玄秘:长城的秘密》DVD
2. 美国有线电视“发现”频道的视角与观点

第三节 课堂讲授与讨论:文化的比较

1. 中美的视角与观点有何不同及原因何在
2. 美国学者为何选中“长城”作为中国文化的“符号”?

第三章 中外舞蹈跨文化交流与传播个案的微观研究之二:认识“丝路”

第一节 课堂讲授与讨论:“局内人+局外人”的国际视角

1. “中国热”在 18 世纪法国引起的普遍关注
2. 德国学者李希霍芬 1877 年提出的“丝路”概念
3. 20 世纪以来,中国与“丝路”沿线各国间的舞蹈文化交流

第二节 视频观摩与讲授:“局内人+局外人”的国际视角

1. 2000 年以“丝绸之路”为主题举办的“里昂国际舞蹈双年节”
2. 法国人为这个盛大的“丝绸之路”舞蹈双年节邀请的中国节目
3. 法国人为这个盛大的“丝绸之路”舞蹈双年节邀请的外国节目

第三节 课堂讲授与讨论:文化的比较

1. 中法的视角与观点有何不同及原因何在
2. 法国人为何选中“丝绸之路”作为中国,乃至整个东方文化的“符号”?

第四节 本章小结

第四章 中外舞蹈跨文化交流与传播个案的微观研究之三:认识印度

第一节 文献朗读与点评:局内人的视角

[印]帕德玛·苏蒂著欧建平译:《印度美学理论》,北京:中国人民大学出版社,1992,PP. 1—4、PP. 5—6、PP. 7—8

第二节 视频观摩与讨论:“局内人+局外人”的国际视角

印度艺术家创建、荷兰国际民间舞团创作并演出的舞蹈综艺秀:《从印度民间舞之乡拉贾斯坦邦出发的流浪者》DVD

第三节 视频观摩与讨论:局外人的视角

1. 日本 NHK 拍摄《世界的祭》中的《印度的洒红节》DVD
2. 英国 BBC 拍摄的《印度人文之旅》DVD

第四节 文献朗读与点评:局外人的视角

1. [中]欧建平与薛天:《南亚印度之行》,《舞蹈艺术》1987 年第 2、第 3 辑连载
2. [中]欧建平著:《世界艺术史·舞蹈卷》,北京:东方出版社,2003,第七章“印度舞蹈”
3. [中]张均主编:《印度婆罗多舞蹈教程》,上海:上海音乐出版社,2004,第一章“概述”
4. [中]江东著:《印度舞蹈通论》,上海:上海音乐出版社,2004,“前言”、第一章“背景与文化”

5. [中]明文军编:《东方舞蹈文化比较文集》,上海:上海音乐出版社,2004,第二章“中国舞蹈与印度舞蹈之比较”中的 8 篇论文

6. [美]托马斯·芒罗著,欧建平译:《东方美学》,北京:中国人民大学出版社,1990,P. 12、

PP. 21—22、PP. 22—26、P. 30,其中阐述“舞蹈”的文字:“《毗湿奴音书》中描述了三种色度;它们之间的差别从浅淡的薄涂和点画,到高浮雕的效果无所不有。这篇经典强调了绘画过程中具有舞蹈知识的重要性。”

7. [美]马丁·J. 甘农著,黄华光、徐力源译:《异域文化之旅:体悟 23 个国家的文化象征》,北京:当代世界出版社,2004,第四章“印度的湿婆舞”

第五节 视频观摩与研究:局外人的视角

1. 观看专题片:《亚洲玄秘:失去的印度庙宇》DVD

2. 美国有线电视“发现”频道的视角与观点

第六节 课堂讲授与讨论:文化的比较

1. 中美的视角与观点有何不同及原因何在?

2. 美国学者为何选中“庙宇”作为印度文化的“符号”?

第七节 文献朗读与讨论:局内人的视角

1. [印]姆莉娜丽妮·萨拉拜夫人著,马维光译:《印度的舞蹈艺术》,《舞蹈论丛》1980 年第 2 辑,PP. 79—92、P. 103

2. [印]帕德玛·苏蒂著,欧建平译:《印度美学理论》,PP. 4—5、PP. 5—6、PP. 7—8

第八节 课堂讲授与讨论:文化的比较

1. 比较局外人与局内人的不同视角与结论

2. 从现有的介绍中,我们看到的印度是个什么样的国家?

3. 从现有的介绍中,我们看到的印度文化属于哪种类型?

第九节 中印舞蹈文化交流中的代表性人物、团体及其贡献

1. 中印双方各代表团的互访与贡献

2. 戴爱莲的生平事迹与贡献

3. 乌黛·香卡家族的访华演出与贡献

4. 东方歌舞团的成立与贡献

5. 张均的生平事迹与贡献

6. 刘友兰、郑韵、林萍、苏宝华、赵士忠、金珊珊等舞蹈家的贡献

7. 叶宁、薛天、欧建平、江东、王克芬、资华筠等学者的贡献

8. 比尔朱·马哈拉吉、阿斯塔德·德布等舞蹈家的贡献

9. 苏尼尔·卡塔利、卡皮拉·瓦茨雅岩等学者的贡献

10. 北京印度文化中心的舞蹈教学与贡献

参考文献:(1) [中]欧建平、江东著:《中华文化的传播与中外舞蹈交流》,王克芬、隆荫培主编:《中国近现当代舞蹈发展史:1840—1996》,北京:人民音乐出版社,1999。(2) [中]叶宁著:《舞论集》,北京:中国戏剧出版社,1999。(3) [中]莫德格玛著:《东方歌舞团艺术家的成长·张均篇》,北京:民族出版社,2011。

第十节 视频观摩与讨论:“局内人+局外人”的视角

1. 印度舞蹈家表演:印度古典舞“婆罗多”“卡塔克”“莫希尼·阿塔姆”流派 DVD

2. 中国舞蹈家张均师生表演并讲解的印度古典舞“卡塔克”流派 DVD

3. 东方歌舞团创作的印度风格歌舞《多情的黛瓦达茜》DVD

第十一节 本章小结

第五章 中外舞蹈跨文化交流与传播个案的微观研究之四:认识日本

第一节 文献朗读与点评:局外人的视角

1. [中]叶渭渠著:《日本文化史》第九章“现代文明开化的路程”“结束语”
2. [美]马丁·J. 甘农著:《异域文化之旅:体悟 23 个国家的文化象征》第三章“日本的花园”:概况、和谐与规矩、养性、集合水珠或能量、美学
3. 欧建平 PPT 教案:日本与中国在地理和文化上的密切关系

第二节 视频观摩与讨论:局外人的视角

韩国舞蹈家鞠守镐复排的《味摩之的舞乐》DVD

第三节 文献朗读与点评:局内人的视角

1. [日]郡司正胜著,李墨译:《歌舞伎入门》,北京:中国戏剧出版社,2004,第一章“歌舞伎的生存方式”、第三章“歌舞伎的历史”
2. [日]花柳千代著,郭连友等译:《日本舞蹈的基础》,北京:文化艺术出版社,2002,“日本舞蹈的历史与现状”

第四节 文献朗读与点评:“局内人+局外人”的国际视角

[日]矢口由纪子、姜建强等著:《歌舞伎完全入门》,北京:中信出版集团,2018,彩色插页:“什么是歌舞伎”“歌舞伎 400 年”

第五节 视频观摩与讨论:局内人的视角

1. [日]NHK:《日本的祭》DVD
2. [日]SONY:《鼓童》DVD
3. [日]松竹株式会社:《坂东玉三郎舞踊集:1—6》DVD
4. 日本电视台拍摄的《大野一雄的舞蹈:美与力的世界》DVD

第六节 课堂讲授与讨论

1. 从现有的介绍中,我们看到的大和民族是个什么样的民族?
2. 从现有的介绍中,我们看到的大和民族属于哪种文化类型?

第七节 中日舞蹈交流中的代表性人物及其贡献

1. 吴晓邦的生平事迹与贡献,详见[中]吴晓邦著:《我的舞蹈艺术生涯》,北京:中国戏剧出版社,1982
2. 清水正夫的中国情结与贡献,详见[日]清水正夫著,王北城、前民译,张树滋校订:《松山芭蕾舞白毛女——日中友好桥》,北京:国际文化出版社,1985
3. 董锡玖的生平事迹与贡献,详见[中]董锡玖文:《重温中日乐舞交流史》,董锡玖著:《缤纷舞蹈文化之路:董锡玖舞蹈史论集》,兰州:敦煌文艺出版社,2006

4. 花柳千代的中国情结与贡献,详见[日]花柳千代文:《我所从事的中日舞蹈交流》,《舞蹈》,1992年第5期

第八节 本章小结

第六章 中外舞蹈跨文化交流与传播个案的微观研究之五:认识俄罗斯

第一节 文献朗读与点评:局内人的视角

[俄]M. 瓦西里耶娃-罗日杰斯特温斯卡娅著,肖苏华译:《历史生活舞蹈》之《历史生活舞

蹈及其理论》(节选),PP. 5—13

第二节 文献朗读与点评:局外人的视角

1. [中]朱立人著:《西方芭蕾史纲》,上海:上海音乐出版社,2001,第五章“俄罗斯芭蕾”、第六章“世纪之交的芭蕾改革”、第七章“前苏联芭蕾”

2. [美]瓦尔特·索雷尔著,欧建平译:《西方世界舞蹈文化史》,北京:中国人民大学出版社,1996,第七章“场面辉煌的舞蹈——芭蕾”

3. [中]欧建平著:《世界艺术史·舞蹈卷》,北京:东方出版社,2003,第十章“俄罗斯舞蹈”;《外国舞蹈史及作品鉴赏》第五章“古典芭蕾”、第六章“现代芭蕾”、第七章“当代芭蕾”

4. [中]王彬著:《俄罗斯芭蕾历史经验研究》,北京:人民音乐出版社,2017

第三节 视频观摩与讨论:局内人的视角

1. 俄罗斯古典芭蕾舞剧经典《天鹅湖》《睡美人》《胡桃夹子》等在中国

2. 俄罗斯现代芭蕾舞剧经典《斯巴达克》《罗密欧与朱丽叶》在中国

3. 俄罗斯当代芭蕾舞剧经典《安娜·卡列尼娜》在中国

第四节 中俄舞蹈交流中的代表性人物及其贡献

1. 乔治·冈察洛夫

2. 维拉·沃尔科娃

3. 尼古拉与巴兰诺娃·索柯尔斯基夫妇

4. 奥尔加·伊丽娜

5. 维克多·查普林

6. 彼得·古雪夫与瓦莲丁娜·鲁缅采娃夫妇

7. 赵得贤

8. 李承祥

9. 蒋祖慧

10. 白淑湘

11. 朱立人

12. 肖苏华

第五节 中国芭蕾民族化的成就

1. 《鱼美人》

2. 《红色娘子军》

3. 《大红灯笼高高挂》

4. 《牡丹亭》

5. 《白毛女》

6. 《花样年华》

7. 《简·爱》

8. 《末代皇帝》

9. 《八女投江》

10. 《梅兰芳》

11. 《风雪夜归人》

12. 《西施》
13. 《唐寅》
14. 《新牡丹亭》
15. 《夜莺与玫瑰》
16. 《寻找香格里拉》

第六节 本章小结

第七章 中外舞蹈跨文化交流与传播个案的微观研究之六:认识美国

第一节 文献朗读与点评:局外人的视角

1. [中]欧建平著:《中美舞蹈交流的回首、现状与未来建议》,贾磊磊主编:《跨文化双边对话——第二届中美文化论坛文集》(汉英双语),北京:文化艺术出版社,2011
2. [中]欧建平著:《世界艺术史·舞蹈卷》,北京:东方出版社,2003,第十三章“美国舞蹈”
3. [中]欧建平著:《外国舞蹈史及作品鉴赏》,北京:高等教育出版社,2008,第九章“现代舞”(二):1.“美国流派”之第一节“自由舞”、第二节“早期现代舞”;第十章“现代舞”(三):古典现代舞;第十一章“现代舞”(四):后现代舞;第十二章“后现代舞”(五):后后现代舞
4. [中]欧建平文:第六章《美国现代舞:1988—1993》,欧建平著:《现代舞的理论与实践(第一卷)》,北京:光明日报出版社,1994

第二节 文献朗读与点评:局内人的视角

1. [美]约翰·马丁著,欧建平译:《舞蹈概论》第八章“表现派舞蹈”、第九章“中间地带”
2. 欧建平编译:《现代舞》中,对史学家珍妮·莫里森·布朗、塞尔玛·珍妮·科恩、舞蹈家伊莎多拉·邓肯、露丝·圣丹妮丝、玛莎·格莱姆、埃里克·霍金斯、默斯·堪宁汉、保罗·泰勒、霍塞·林蒙、崔士·布朗、埃尔文·尼古莱等代表性人物的论述,以及对中国现代舞的影响
3. [US]Ruth Solomon and John Solomon ed. *East Meets West in Dance: Voices in the Cross-Cultural Dialogue*. Chur, Switzerland: Harwood Academic Publishers, 1995

第三节 视频观摩与讲授:局外人的视角

1. 露丝·圣丹妮丝 1925—1926 年的中国之行与自编自演的独舞《白玉观音》DVD
2. 玛莎·格莱姆的生活、技术、作品与中国文化的相互影响 DVD
3. 埃里克·霍金斯对中国文化的盛赞,其技术与作品中的中国影响 DVD
4. 默斯·堪宁汉对《易经》的运用,以及借此编创的舞蹈《空间点》DVD
5. 保罗·泰勒多次率团来华公演对中国舞蹈界的持续影响 DVD
6. 霍塞·林蒙技术对中国现代舞的影响 DVD
7. 崔士·布朗“放松技术”对中国的深远影响 DVD
8. 埃尔文·尼古莱舞蹈观念对中国的影响 DVD
9. 查尔斯·莱因哈特与美国舞蹈节对中国现代舞的鼎力支持与深远影响 DVD
10. 拉尔夫·塞缪尔森与美国亚洲文化协会对中国现代舞的鼎力支持与深远影响
11. 迈克尔·沃斯珀对中国文化的挚爱深情与对中国舞蹈的巨大影响
12. 洪信子对中韩、中美舞蹈交流与传播的贡献
13. 王晓蓝对中美舞蹈交流与传播的多种贡献
14. 江青对中美舞蹈交流与传播的多种贡献

15. 杨美琦从美国引进现代舞并创建中国新时期首个现代舞团的贡献

16. 欧建平从美国引进现代舞史论与创作方法的贡献

17. 胡嘉禄对中美舞蹈交流与传播的贡献

18. 沈伟在中美舞蹈交流与传播中的成就与贡献

第四节 本章小结

结语:中外舞蹈交流亟待解决的四个问题,详见欧建平的同名论文,[中]贾磊磊主编:《跨文化双边对话——第三届中美文化论坛文集》(汉英双语),北京:文化艺术出版社,2013。

教学重点:本门课程将大量涉及舞蹈跨文化交流与传播历史与现状中的名人、名校、名团与名作,因此,要求教师和学生们在精读相关文献的同时,尽可能地观摩和参与这类实践活动,包括外国舞蹈家来华的教学、编导、演出、讲演等,以使用“眼见为实”的鲜活资料,印证各种文献资料,让这门核心课程鲜活灵动起来。

教学难点:在参与各类舞蹈跨文化交流与传播实践活动的过程中,首先要解决的问题是必须至少掌握一门外语,而理解文化差异、促进世界大同的伟业,则是在此基础上日积月累的结果;简而言之,没有外语做桥梁,不同的文化是“跨”不过去的。

七、考核要求

1. 平时成绩(总成绩的 30%)

(1) 课堂表现。

(2) 平时作业。

2. 期末成绩(总成绩的 70%)

开卷考试(总分 70 分):选择中外舞蹈交流与传播历程中一个尚无人问津的专题,撰写一篇具有填补空白意义的 5 000 字左右的论文。

八、编写成员名单

欧建平(中国艺术研究院)。

15 舞蹈学科前沿动态研究

一、课程概述

舞蹈学科前沿动态研究课程不仅聚焦舞蹈学科已有成果,同时关注 21 世纪前沿学科最新的探索、创新成果、热点话题、学术争鸣、发展动态、未来趋势将对舞蹈学科产生的影响,致力于为学生的学习和研究提供前沿视野和思想启发,使其能够站在当今世界科学研究的前沿,立足于学科建设与学术研究的制高点。因此,本课程内容不完全囿于舞蹈学学科已有研究方向和科研成果,而以邀请不同学科的前沿领域有创新成果的专家、学者举行讲座为主要方式,以求将舞

蹈学科教育和研究置于 21 世纪科学研究整体发展的大背景中,强化舞蹈学人才培养的创新精神,推动舞蹈学研究跟进时代和人类文化建设发展的需求,实现学术创新。

二、先修课程

舞蹈文化史代表作研究、舞蹈创作论代表作研究、舞蹈学跨学科研究、舞蹈文化传播与交流研究。

三、课程目标

(1) 为对应人类社会文化发展对舞蹈学建设的要求,本课程密切关注 21 世纪人类科学研究的热点问题、前沿动态、最新成果,以进一步完善学生的知识结构,拓宽其视野,增强其学术创新能力。

(2) 本课程通过密切关注 21 世纪人类科学研究大背景下的舞蹈学研究的学术探索、创新成果,学术争论、发展趋势,为学生的学术研究和学位论文撰写提供新思想和新方法,从而推进舞蹈学研究与时代同步。

四、适用对象

- (1) 博士研究生的学位必修课程。
- (2) 硕士研究生的选修课程。

五、授课方式

- (1) 聘请前沿学科的专家和有创新成果的学者举行讲座的方式。
- (2) 采取课堂对话、讨论、争鸣与互动的方式。
- (3) 课下学生自主学习与知识扩展的方式。

六、课程内容

第一部分:21 世纪生命科学前沿动态与舞蹈研究

- 第一讲 生态科学前沿动态与舞蹈研究
- 第二讲 环境科学前沿动态与舞蹈研究
- 第三讲 健康科学前沿动态与舞蹈研究
- 第四讲 基因科学前沿动态与舞蹈研究
- 第五讲 生化科学前沿动态与舞蹈研究

第二部分:21 世纪认知科学前沿动态与舞蹈研究

- 第一讲 认知思维科学前沿动态与舞蹈思维研究
- 第二讲 认知心理学前沿动态与舞蹈心理研究
- 第三讲 认知脑科学前沿动态与舞蹈教育研究
- 第四讲 认知科学前沿动态与舞蹈身心健康研究
- 第五讲 认知科学前沿动态与舞蹈传播交流研究
- 第六讲 认知科学前沿动态与舞蹈社会影响研究

第三部分:21 世纪计算机信息科学前沿动态与舞蹈研究

第一讲 大数据时代与舞蹈研究

第二讲 人工智能时代与舞蹈研究

第三讲 互联网传播时代与舞蹈研究

第四讲 3D 影像技术与舞蹈研究

第四部分:21 世纪的材料、电子、能源科学前沿与舞蹈研究

第一讲 纳米技术、高分子和复合材料与舞蹈研究

第二讲 光电子学和激光技术与舞蹈研究

第三讲 新能源技术与舞蹈研究

第五部分:21 世纪的物理科学前沿动态与舞蹈研究

第一讲 声学科学前沿动态与舞蹈研究

第二讲 光学科学前沿动态与舞蹈研究

第三讲 物理科学其他前沿动态与舞蹈研究

第六部分:舞蹈与 21 世纪社会、政治、经济、军事、文化研究

第一讲 舞蹈与社会民生研究

第二讲 舞蹈与政治关系研究

第三讲 舞蹈与国家外交研究

第四讲 舞蹈与经济发展研究

第五讲 舞蹈与战争冲突研究

第六讲 舞蹈与难民问题研究

第七讲 舞蹈与反恐制暴研究

第八讲 舞蹈与冷战冲突研究

第九讲 舞蹈与殖民主义研究

第十讲 舞蹈与种族歧视研究

第十一讲 舞蹈与性别文化研究

第十二讲 舞蹈与应对灾疫研究

七、考核要求

(1) 考核一:以学生在本课程中的参与态度、课堂上参与讨论情况和发言水平、课下自主学习情况作为平时考核成绩。平时考核成绩占总成绩的 40%。

(2) 考核二:以 5 000 字以上的论文,作为期末考核成绩。考核学生运用 21 世纪科学前沿的成果解决问题的能力与学术创新能力。期末考核成绩占总成绩的 60%。

八、编写成员名单

刘青弋(上海戏剧学院)。

16 世界舞蹈文化史

一、课程概述

世界舞蹈文化史这门学术硕士的核心课程,拟在本科所学中外民间、舞厅、古典、芭蕾、现代舞史的基础上,强化“世界·舞蹈·文化”这组核心理念,补充东方邻国的传统舞蹈和世界各国的当代舞蹈史实,夯实唯物主义的世界观、积极进取的人生观、与人为善的价值观、以人为本的历史观、东西互补的文化观、美美与共的审美观、适度创新的语言观与身心合一的舞蹈观,打破“欧美中心论”和“西方即现代”的陈腐概念,为硕士生以满满的文化自信融入世界舞蹈文化发展的主流提供可能,同时亦为其中有志攻读博士学位,成为有理想、通外语、爱祖国、懂世界、不知疲倦、全球在线的舞蹈学者之人提供大视野、宽口径的文化基础。

二、先修课程

中国舞蹈史、外国舞蹈史、舞蹈概论、舞蹈鉴赏。

三、课程目标

确认“舞蹈作为一种非文字语言、艺术与文化”的功能与使命,重申“东方需要西方,西方需要东方”的道理与自信,廓清世界舞蹈文化史的来龙去脉、逻辑定义、名词解释、艺术特征,透视不同国家、不同时代、不同风格、不同流派中最具代表性的教育家、编剧家、编导家、表演家、舞谱家、作曲家、设计家、管理家、评论家、史学家、翻译家、编辑家及其代表作,探查各自的家族基因、成长环境、文化传承与创新路径,归纳总结出世界舞蹈文化得以承前启后、继往开来的基本规律,并最终体现出“读史使人明智”的价值与意义。

四、适用对象

本课程的适用对象以舞蹈学的学术学位硕士研究生为主,亦可成为舞蹈专业学位硕士生,以及其他艺术类,乃至对舞蹈文化及历史感兴趣的各学科硕士研究生的选修课。

五、授课方式

- (1) 传统的课堂讲授法。
- (2) 传统的专题讨论课。
- (3) 现代的多媒体教学。
- (4) 新兴的翻转式课堂。

六、课程内容

绪论

第一节 “世界-舞蹈-文化-历史”的定义

1. 何谓“世界”?
2. 何谓“舞蹈”?
3. 何谓“文化”?
4. 何谓“历史”?

第二节 本门课程意欲竖立的八种观念:

1. 唯物主义与和平发展的世界观
2. 积极进取与有所作为的人生观
3. 与人为善与平等博爱的价值观
4. 世界大同与以人文本的历史观
5. 东西互补与此消彼长的文化观
6. 各美其美和美美与共的审美观
7. 告别极端与适度创新的语言观
8. 身心合一与非文字化的舞蹈观

第三节 打破“欧美中心论”的陈腐概念

1. 以中国内地的经典舞蹈作品为个案
2. 以中国香港的经典舞蹈作品为个案
3. 以中国台湾的经典舞蹈作品为个案
4. 以亚太地区的经典舞蹈作品为个案
5. 以非洲各国的经典舞蹈作品为个案
6. 以拉丁美洲的经典舞蹈作品为个案

第四节 抓住中国经济持续发展的大好时机

1. 新经济学中的“路径依赖理论”
2. 中国经济持续发展的数据统计与量化分析
3. 中国经济持续发展为中国舞蹈发展带来的机遇
4. 中国舞蹈如何为世界舞蹈文化的发展做出贡献

第一章 四大文明古国的传统舞蹈文化成就及对世界的影响

第一节 古巴比伦

第二节 古埃及

第三节 古中国

第四节 古印度

第五节 四国舞蹈文化的交流传播及对世界的影响

第二章 “一带一路”沿线国家和地区的传统舞蹈文化概览

第三章 世界各国现、当代舞蹈文化的创作概览

第四章 “西方需要东方,东方需要西方”的回顾与展望

第五章 中国舞蹈文化的理性自省与砥砺前行的可行建议

教学重点:强化“舞蹈就是文化”的理念,笃信“学思结合”“手脑并用”“眼见为实”“身体力行”等“舞蹈史论课程”教学的共同特点,建议教师和学生精读教材、泛读参考书的同时,随手记录所见所闻、所思所想,用大量的时间和精力,去观看各类舞蹈排练、演出和视频资料,并尽可

能地去学跳一些具有代表性的舞蹈,以便对本门课程的研究对象——“世界舞蹈文化历史”,产生举足轻重的“体认”,否则,远离舞蹈本体的纸上谈“兵”(舞),是无法真正“体悟”到舞蹈文化“以身体为本”之奥妙的。

教学难点:由于民族文化与语言文字的千差万别,世界版图与世界舞蹈的广阔无垠,系统、全面地学习和把握“世界舞蹈文化史”这门课程的难度极大,好在国际互联网为我们的翻转式课堂教学提供了日益便捷的途径。

七、考核要求

1. 平时成绩(总成绩的 30%)

(1) 课堂表现。

(2) 平时作业。

2. 考核成绩(总成绩的 70%)

闭卷考试:名词解释(10 小题,每小题 1 分,共 10 分);简答题(从三题中选二题作答,每小题 15 分,共 30 分);论述题(从二题中选一题作答,30 分)。

八、编写成员名单

欧建平(中国艺术研究院)。

17 中外舞蹈创作史

一、课程概述

中外舞蹈创作史课程旨在将舞蹈作为一种人类创造性的文化产品进行研究。相对于舞蹈历史上不同时代发展纵向“线”的研究与不同地域相同时代横断“面”的研究,本课程侧重于舞蹈作品创作“点”的研究。而相对于舞蹈文化史的研究,本课程则侧重于对人类文明发展到特定时期,作为艺术形态并趋于成熟的舞蹈作品研究,尤其是以不同时代杰出舞蹈艺术家的代表作品为重点研究对象。换言之,本课程以成功舞蹈作品的创作为中心,考察舞蹈家的艺术观、审美观、创作方法,艺术创新及其与所处时代的历史文化背景、社会的文化审美尚间的关系。因此,本课程在古代、近代、现代和当代的历史时间线索上,在东西方地域和文化空间的纬面上,将中外舞蹈创作具有代表性地区的著名舞蹈家们的代表性的创作及作品作为主要关注点。本课程通过分析舞蹈家们的代表作品及艺术创新,以及由舞蹈家群体的思想和审美追求所形成的艺术思潮,揭示舞蹈创新及审美变异与时代变迁、民族生存、文化发展之间的对应关系;通过分析舞蹈创作的成败得失之历史文化成因,揭示舞蹈艺术创作的规律,进而为当代舞蹈家的艺术创新提供历史的借镜,促进当代舞蹈工作者能够以史为鉴,掌握艺术创作发展的规律,站在前人的优秀成果与创作经验基础之上,以思想、艺术、学术的创新,将舞蹈艺术和文化建设推向新的

高度。

二、先修课程

舞蹈美学与批评、舞蹈生态学与民族舞蹈学。

三、课程目标

(1) 引导学生通过观看不同时代的中外著名舞蹈家的代表作品,认识世界舞蹈艺术发展的历史面貌。

(2) 引导学生通过评析中外著名舞蹈家的代表作品,认识其成败得失及其文化成因,把握艺术创造的规律。

(3) 引导学生以历史的经验与艺术创造的规律指导自己的实践,以史为鉴,站在历史的高度追求艺术和学术的创新。

四、适用对象

- (1) 硕士研究生的必修课程。
- (2) 博士研究生的选修课程。
- (3) 跨学科博士研究生的补修课程。

五、授课方式

- (1) 教师课上理论面授。
- (2) 多媒体观摩和课堂讨论。
- (3) 师生对话和专题评论。
- (4) 学生课下扩展学习和观摩。

六、课程内容

导论

第一部分 亚洲和非洲古代、近代舞蹈

第一编 东亚古代、近代舞蹈

第一讲 中国古代、近代宫廷和市井舞蹈(上)

1. 舞蹈创作的概况与历史背景
2. 代表人物和代表作品及特色
3. 创作观和审美观及文化体现
4. 历史价值和文化得失评述

第二讲 中国古代、近代宫廷和市井舞蹈(下)

1. 舞蹈创作的概况与历史背景
2. 代表人物和代表作品及特色
3. 创作观和审美观及文化体现
4. 历史价值和文化得失评述

第三讲 日本古代、近代宫廷和市井舞蹈

1. 舞蹈创作的概况与历史背景
2. 代表人物和代表作品及特色
3. 创作观和审美观及文化体现
4. 历史价值和文化得失评述

第四讲 朝鲜半岛古代、近代宫廷和市井舞蹈

1. 舞蹈创作的概况与历史背景
2. 代表人物和代表作品及特色
3. 创作观和审美观及文化体现
4. 历史价值和文化得失评述

第二编 南亚和东南亚古代、近代舞蹈

第一讲 印度古代、近代宫廷和寺庙舞蹈

1. 舞蹈创作的概况与历史背景
2. 代表人物和代表作品及特色
3. 创作观和审美观及文化体现
4. 历史价值和文化得失评述

第二讲 东南亚古代、近代宫廷和市井舞蹈

1. 舞蹈创作的概况与历史背景
2. 代表人物和代表作品及特色
3. 创作观和审美观及文化体现
4. 历史价值和文化得失评述

第三编 非洲古代、近代舞蹈

第一讲 埃及古代、近代宫廷和市井舞蹈

1. 舞蹈创作的概况与历史背景
2. 代表人物和代表作品及特色
3. 创作观和审美观及文化体现
4. 历史价值和文化得失评述

第二讲 非洲其他王朝古代、近代宫廷和市井舞蹈

1. 舞蹈创作的概况与历史背景
2. 代表人物和代表作品及特色
3. 创作观和审美观及文化体现
4. 历史价值和文化得失评述

第二部分 欧洲古代、近代舞蹈

第一编 南欧古代、近代舞蹈

第一讲 希腊古代、近代城邦和王朝舞蹈

1. 舞蹈创作的概况与历史背景
2. 代表人物和代表作品及特色
3. 创作观和审美观及文化体现

4. 历史价值和文化得失评述

第二讲 意大利古代、近代宫廷和市井舞蹈

1. 舞蹈创作的概况与历史背景
2. 代表人物和代表作品及特色
3. 创作观和审美观及文化体现
4. 历史价值和文化得失评述

第三讲 西班牙和葡萄牙古代、近代宫廷和市井舞蹈

1. 舞蹈创作的概况与历史背景
2. 代表人物和代表作品及特色
3. 创作观和审美观及文化体现
4. 历史价值和文化得失评述

第二编 西欧古代、近代舞蹈

第一讲 法国古代、近代宫廷和市井舞蹈

1. 舞蹈创作的概况与历史背景
2. 代表人物和代表作品及特色
3. 创作观和审美观及文化体现
4. 历史价值和文化得失评述

第二讲 英国古代、近代宫廷和市井舞蹈

1. 舞蹈创作的概况与历史背景
2. 代表人物和代表作品及特色
3. 创作观和审美观及文化体现
4. 历史价值和文化得失评述

第三编 中欧和东欧古代、近代舞蹈

第一讲 德国古代、近代宫廷和市井舞蹈

1. 舞蹈创作的概况与历史背景
2. 代表人物和代表作品及特色
3. 创作观和审美观及文化体现
4. 历史价值和文化得失评述

第二讲 俄国古代、近代宫廷和市井舞蹈

1. 舞蹈创作的概况与历史背景
2. 代表人物和代表作品及特色
3. 创作观和审美观及文化体现
4. 历史价值和文化得失评述

第三部分 欧洲现代、当代舞蹈

第一编 东欧和中欧现代、当代舞蹈

第一讲 苏联(俄罗斯)现代、当代剧场舞蹈(上)

1. 舞蹈创作的概况与历史背景
2. 代表人物和代表作品及特色

3. 创作观和审美观及文化体现

4. 历史价值和文化得失评述

第二讲 苏联(俄罗斯)现代、当代剧场舞蹈(下)

1. 舞蹈创作的概况与历史背景

2. 代表人物和代表作品及特色

3. 创作观和审美观及文化体现

4. 历史价值和文化得失评述

第三讲 德国现代、当代剧场舞蹈(上)

1. 舞蹈创作的概况与历史背景

2. 代表人物和代表作品及特色

3. 创作观和审美观及文化体现

4. 历史价值和文化得失评述

第四讲 德国现代、当代剧场舞蹈(下)

1. 舞蹈创作的概况与历史背景

2. 代表人物和代表作品及特色

3. 创作观和审美观及文化体现

4. 历史价值和文化得失评述

第二编 西欧现代、当代舞蹈

第一讲 法国现代、当代剧场舞蹈

1. 舞蹈创作的概况与历史背景

2. 代表人物和代表作品及特色

3. 创作观和审美观及文化体现

4. 历史价值和文化得失评述

第二讲 英国现代、当代剧场舞蹈

1. 舞蹈创作的概况与历史背景

2. 代表人物和代表作品及特色

3. 创作观和审美观及文化体现

4. 历史价值和文化得失评述

第三讲 比利时现代、当代剧场舞蹈

1. 舞蹈创作的概况与历史背景

2. 代表人物和代表作品及特色

3. 创作观和审美观及文化体现

4. 历史价值和文化得失评述

第四讲 荷兰现代、当代剧场舞蹈

1. 舞蹈创作的概况与历史背景

2. 代表人物和代表作品及特色

3. 创作观和审美观及文化体现

4. 历史价值和文化得失评述

第三编 南欧现代、当代舞蹈

第一讲 意大利现代、当代剧场舞蹈

1. 舞蹈创作的概况与历史背景
2. 代表人物和代表作品及特色
3. 创作观和审美观及文化体现
4. 历史价值和文化得失评述

第二讲 西班牙和葡萄牙现代、当代剧场舞蹈

1. 舞蹈创作的概况与历史背景
2. 代表人物和代表作品及特色
3. 创作观和审美观及文化体现
4. 历史价值和文化得失评述

第四编 北欧现代、当代舞蹈

第一讲 丹现代、当代剧场舞蹈

1. 舞蹈创作的概况与历史背景
2. 代表人物和代表作品及特色
3. 创作观和审美观及文化体现
4. 历史价值和文化得失评述

第二讲 挪威现代、当代剧场舞蹈

1. 舞蹈创作的概况与历史背景
2. 代表人物和代表作品及特色
3. 创作观和审美观及文化体现
4. 历史价值和文化得失评述

第四部分 美洲和大洋洲现代、当代舞蹈

第一编 美洲现代、当代舞蹈

第一讲 美国现代、当代剧场舞蹈(上)

1. 舞蹈创作的概况与历史背景
2. 代表人物和代表作品及特色
3. 创作观和审美观及文化体现
4. 历史价值和文化得失评述

第二讲 美国现代、当代剧场舞蹈(下)

1. 舞蹈创作的概况与历史背景
2. 代表人物和代表作品及特色
3. 创作观和审美观及文化体现
4. 历史价值和文化得失评述

第三讲 加拿大现代、当代剧场舞蹈

1. 舞蹈创作的概况与历史背景
2. 代表人物和代表作品及特色
3. 创作观和审美观及文化体现

4. 历史价值和文化得失评述

第四讲 古巴现代、当代剧场舞蹈

1. 舞蹈创作的概况与历史背景
2. 代表人物和代表作品及特色
3. 创作观和审美观及文化体现
4. 历史价值和文化得失评述

第五讲 阿根廷现代、当代剧场舞蹈

1. 舞蹈创作的概况与历史背景
2. 代表人物和代表作品及特色
3. 创作观和审美观及文化体现
4. 历史价值和文化得失评述

第二编 大洋洲现代、当代舞蹈

第一讲 澳大利亚现代、当代剧场舞蹈

1. 舞蹈创作的概况与历史背景
2. 代表人物和代表作品及特色
3. 创作观和审美观及文化体现
4. 历史价值和文化得失评述

第二讲 新西兰现代、当代剧场舞蹈

1. 舞蹈创作的概况与历史背景
2. 代表人物和代表作品及特色
3. 创作观和审美观及文化体现
4. 历史价值和文化得失评述

第五部分 亚洲和非洲现代、当代舞蹈

第一编 东亚现代、当代舞蹈

第一讲 日本现代、当代剧场舞蹈

1. 舞蹈创作的概况与历史背景
2. 代表人物和代表作品及特色
3. 创作观和审美观及文化体现
4. 历史价值和文化得失评述

第二讲 中国现代、当代剧场舞蹈(大陆地区)

1. 舞蹈创作的概况与历史背景
2. 代表人物和代表作品及特色
3. 创作观和审美观及文化体现
4. 历史价值和文化得失评述

第三讲 中国现代、当代剧场舞蹈(港澳台地区)

1. 舞蹈创作的概况与历史背景
2. 代表人物和代表作品及特色
3. 创作观和审美观及文化体现

4. 历史价值和文化得失评述

第四讲 韩国现代、当代剧场舞蹈

1. 舞蹈创作的概况与历史背景
2. 代表人物和代表作品及特色
3. 创作观和审美观及文化体现
4. 历史价值和文化得失评述

第五讲 朝鲜现代、当代剧场舞蹈

1. 舞蹈创作的概况与历史背景
2. 代表人物和代表作品及特色
3. 创作观和审美观及文化体现
4. 历史价值和文化得失评述

第六讲 蒙古国现代、当代剧场舞蹈

1. 舞蹈创作的概况与历史背景
2. 代表人物和代表作品及特色
3. 创作观和审美观及文化体现
4. 历史价值和文化得失评述

第二编 南亚和东南亚现代、当代舞蹈

第一讲 印度现代、当代剧场舞蹈

1. 舞蹈创作的概况与历史背景
2. 代表人物和代表作品及特色
3. 创作观和审美观及文化体现
4. 历史价值和文化得失评述

第二讲 东南亚国家现代、当代剧场舞蹈

1. 舞蹈创作的概况与历史背景
2. 代表人物和代表作品及特色
3. 创作观和审美观及文化体现
4. 历史价值和文化得失评述

第三编 西亚和北非现代、当代舞蹈

第一讲 以色列现代、当代剧场舞蹈

1. 舞蹈创作的概况与历史背景
2. 代表人物和代表作品及特色
3. 创作观和审美观及文化体现
4. 历史价值和文化得失评述

第二讲 格鲁吉亚现代、当代剧场舞蹈

1. 舞蹈创作的概况与历史背景
2. 代表人物和代表作品及特色
3. 创作观和审美观及文化体现
4. 历史价值和文化得失评述

第三讲 阿拉伯国家现代、当代剧场舞蹈

1. 舞蹈创作的概况与历史背景
2. 代表人物和代表作品及特色
3. 创作观和审美观及文化体现
4. 历史价值和文化得失评述

第六部分 世界当代舞蹈发展格局与趋势

第一讲 世界当代舞蹈发展格局与趋势

第二讲 中国当代舞蹈发展格局与趋势

七、考核要求

(1) 考核一:以学生在本课程中的参与态度、课堂上参与讨论情况和发言水平、课下自主学习情况作为平时考核成绩。平时考核成绩占总成绩的 30%。

(2) 考核二:以撰写舞蹈评论的方式,作为期中成绩,考核学生对作品的分析和评论能力。期中成绩占总成绩的 30%。

(3) 考核三:以闭卷考核方式,作为期末成绩,考核学生对中外舞蹈创作的代表人物、代表作品及其相关历史事件等知识点的掌握情况,以及对舞蹈创作规律的把握能力。期末成绩占总成绩的 40%。

八、编写成员名单

刘青弋(上海戏剧学院)。

18 舞蹈美学与批评

一、课程概述

舞蹈美学与批评这门核心课程意在使学术学位硕士生了解舞蹈美学与舞蹈批评这两个舞蹈学分支的各自从属与发展历史,以及彼此间的互动关系,并为最终推出大批内容与形式、个性与共性、古代与当代、立意与审美共融的优秀作品做出贡献。

(1) 后者探讨舞蹈观众的修养、情怀、经验和品位与舞蹈鉴赏的视角、对象、方法与常识,并将整部舞蹈发展史归纳成“模仿”“表现”和“形式”这三次飞跃的历史。

(2) 舞蹈批评包括“舞蹈鉴赏”和“舞蹈评论”,二者之间同样为递进的关系。

(3) 舞蹈美学与舞蹈批评之间呈现出亲密的互动关系,即舞蹈美学为舞蹈批评制定审美的标准,而舞蹈批评则为舞蹈美学提供鲜活的对象。

二、先修课程

汉语写作、中外舞蹈史、舞蹈概论、舞蹈美学、舞蹈批评、舞蹈鉴赏。

三、课程目标

舞蹈美学与舞蹈批评的共同目标与主要功能是培养具备美学修养的研究者和拥有鉴赏力与公信力的评论家,以及二者兼备的舞蹈专门人才,同时亦能促进舞蹈教学、创作、表演、鉴赏与批评之间的有机互动,为最终推出大批内容与形式并举、德行与审美共融的经典舞蹈做出贡献。

四、适用对象

本课程的适用对象以舞蹈学的学术学位硕士研究生为主,本课程亦可成为舞蹈专业学位硕士生、其他艺术类,乃至热爱舞蹈的理工科硕士研究生的选修课。

五、授课方式

- (1) 传统的课堂讲授法。
- (2) 传统的专题讨论课。
- (3) 现代的多媒体教学。
- (4) 传统的现场观摩课。
- (5) 新兴的翻转式课堂。

六、课程内容

第一编 中外舞蹈美学的学科建设与基本现状

第一章 说文解字

第一节 美、美感与美学

第二节 舞、蹈与舞蹈

第三节 舞蹈与美学

第四节 舞蹈美学

第二章 探求本质

第一节 从“艺术的哲学”出发,探索六大舞种的本质

1. 民间舞是什么?——一论“舞蹈是什么”
2. 舞厅舞是什么?——二论“舞蹈是什么”
3. 古典舞是什么?——三论“舞蹈是什么”
4. 芭蕾是什么?——四论“舞蹈是什么”
5. 现代舞是什么?——五论“舞蹈是什么”
6. 当代舞是什么?——六论“舞蹈是什么”

第二节 东西方舞蹈美学理论对“舞蹈本质”的探索

1. 西方舞蹈美学史上“舞蹈”定义的发展历程——七论“舞蹈是什么”
2. 西方舞蹈美学史上“三大学说”的递进关系——八论“舞蹈是什么”
3. 东西方“舞蹈”词义与定义的众家之说——九论“舞蹈是什么”
4. 东西方舞蹈美学的比较研究——十论“舞蹈是什么”

(1) 东西方及其舞蹈美学的大致分野与历史概念。

- (2) 东西方舞蹈的形成、发展与未来。
- (3) 东西方舞蹈美学的相对界限与差异。
- (4) 东西方舞蹈美学的宏观差异。
- (5) 从“手舞”与“足蹈”的分工,看东西方舞蹈美学的相对差异。
- (6) 东西方舞蹈美学比较的方法、对象和视点。
- (7) 当代东西方三大名家的舞蹈美学观及其比较。
 - ① 吴晓邦的舞蹈美学观。
 - ② 郡司正胜的舞蹈美学观。
 - ③ 塞尔玛·珍妮·科恩的舞蹈美学观。
- (8) 东西方舞蹈美学的微观比较。
 - ① 三位舞蹈美学家的比较。
 - ② 吴晓邦对舞蹈美学的巨大贡献。
 - ③ 动静观念的比较。
 - ④ 美学特征的比较。
 - ⑤ 其余的 17 种比较,详见欧建平著《舞蹈美学》。

第三章 美学知识

从“审美的哲学”出发,掌握舞蹈鉴赏的常识

1. 审美距离与舞蹈鉴赏

- (1) 审美对象不必美。
- (2) 舞者的责任远非仅提供美与快乐。

2. 从“距离即美”说起

- (1) 布洛的“审美距离说”。
- (2) 距离的保持、缩小与拉大。
- (3) 距离的相对特征。
- (4) 剧场效果的欺骗性。

3. 音乐、舞美均能创造距离

- (1) 空间与时间的距离说。
- (2) 以《奥赛罗》《吉赛尔》《白毛女》为例。

4. 六大舞种各美其美

- (1) 民间舞美在何处?
- (2) 舞厅舞美在何处?
- (3) 古典舞美在何处?
- (4) 芭蕾舞美在何处?
- (5) 现代舞美在何处?
- (6) 当代舞美在何处?

第二编 中外舞蹈批评的学科建设与基本现状

第四章 说文解字

第一节 批评与评论

第二节 文艺批评与文艺评论

第三节 舞蹈批评与舞蹈评论

第五章 舞蹈批评的原理、关系、流派、原则、标准

第一节 基本原理

1. “一切艺术均从人体开始”

2. “艺术源于生活并高于生活”

3. “舞蹈是人体动作的艺术”

4. “形式自身便包含了内容”

5. “任何动作与舞蹈都是以‘力’为主题的‘时、空’变奏”

6. “民间舞、芭蕾和现代舞这三大舞种的用力方向恰好构成了一组十字路线,而这三类舞蹈的空间属性以及三类舞者的身体比例则可分成中调、高调与低调这三种类型”

第二节 辩证关系

1. 偶然与必然

2. 古典与现代

3. 传统与反传统

4. 继承与发展

5. 生活与艺术

6. 艺术与非艺术

7. 技术与艺术

8. 炫技与抒情

9. 内容与形式

10. 方法与对象

11. 抽象与具象

12. 个性与共性

13. 过程与结果

14. 动觉与传导

第三节 各种流派

1. 本体论批评

2. 现象学批评

3. 阐释学批评

4. 美学批评

5. 经典批评

6. 民族学批评

7. 女权主义批评

第四节 实操原则

1. 两点禁忌

(1) 摈弃个人好恶。

(2) 杜绝过度创新。

2. 两组忠告

- (1) “九要”。
- (2) “九不要”。

第五节 评价尺度

1. “三精”标准

- (1) 思想精深。
- (2) 艺术精湛。
- (3) 制作精良。

2. 四项必备

- (1) 独特而简洁的故事。
- (2) 清晰而递进的结构。
- (3) 标准而通用的语言。
- (4) 感人而励志的形象。

3. 四大要素

- (1) 炫技。
- (2) 抒情。
- (3) 立意。
- (4) 造型。

第六章 舞蹈批评的写作方法

第一节 四部曲

1. 观摩与记录
2. 筛选与描述
3. 分析与阐释
4. 评价与推荐

第二节 分类练习

1. 独舞:《水》与《水的研究》、《雀之灵》与《太阳鸟》、《闪舞丹青》与《爱莲说》、《天鹅之死》与《夜曲》、《残春》与《一个扭秧歌的人》、《醉鼓》与《秦俑魂》中的独舞、《维斯特里》与《横冲直撞》中的独舞、《香烟袅袅》与《悲歌》、《浴缸》与《抽象组舞》、《积累系列》与《重三复四》

2. 双人舞:《白天鹅双人舞》与《黑天鹅双人舞》、《玫瑰花魂》与《彼得鲁什卡》、《士兵兄弟》与《残酷的世界》、《徒步旅行者之歌》、《双人独舞》与《烟》、《心之窟》与《闯入迷宫》

3. 三人舞:《小卜少》与《牛背摇篮》、《玲珑剔透》与《天鹅之歌》、《夜之旅》

4. 四人舞:《女子古典四人舞》与《男子古典四人舞》、《丁香花园》与《升华之夜》、《摩尔人的帕凡舞》

5. 群舞:《红绸舞》(中俄两个版本)《荷花舞》《奔腾》《走、跑、跳》《千手观音》、《俄罗斯组舞:夏日》与《乌克兰的戈帕克》、《游击队员》与《足球比赛》、《天鹅圆舞曲》《波莱罗》《生命之舞》中的多段群舞、《横冲直撞》《空间点》《海滨广场》《彩虹缠绕我的肩》《启示录》《特洛伊游戏》《生命的十字路口》

6. 舞蹈诗:《黄河》(中国古典舞与芭蕾的两个版本)与《黄土黄》、《小溪、江河、大海》与《潮

汐》、《牧神的午后》(4个版本)《春之祭》(多个版本)《生命之舞》《佛经:万事皆空》

7. 舞剧:《宝莲灯》《小刀会》《丝路花雨》《红色娘子军》《白毛女》《藤娘》《仙女》(法国、丹麦版本)《吉赛尔》(多个版本)《天鹅湖》(多个版本)《睡美人》(多个版本)《胡桃夹子》(多个版本)《罗密欧与朱丽叶》(多个版本)《仲夏夜之梦》(多个版本)《安娜·卡列尼娜》(多个版本)《茶花女》《小美人鱼》《火鸟》《牧神的午后》《春之祭》《阿波罗》《小夜曲》《卡门》《波莱罗》《生命之舞》《归去来兮》《多少悬在半空中》《烟》《天鹅之歌》《缓流》《闯入迷宫》《阿帕拉契亚的春天》《空间点》《海滨广场》《启示录》《摩尔人的帕凡舞》《绿桌》

8. 舞蹈剧场:《春之祭》《穆勒咖啡厅》

9. 身体剧场:《清一色男人垂死梦》《活着的代价》

10. 新媒体舞蹈:《九人传球乐融融》《展览会上的图画》《无声的呐喊》《黑蓬》

11. 舞蹈:《向阿金蒂娜致敬》《河流》

结语:舞蹈美学与批评的共同使命

附录一:《中国舞蹈批评史纲》

附录二:《外国舞蹈批评史纲》

教学重点:如何准确理解并灵活运用舞蹈美学与舞蹈批评的各自定义、属性、标准与方法?

教学难点:如何准确理解并灵活运用舞蹈美学与舞蹈批评中必不可少的感性特征与理性原则?

七、考核要求

1. 平时成绩(占总成绩的30%)

(1) 课堂表现。

(2) 平时作业。

2. 考核成绩(占总成绩的70%)

开卷考试(总分70分):运用舞蹈美学与舞蹈批评的基本原理与方法,撰写一篇3000字左右的舞蹈批评文章。

八、编写成员名单

欧建平(中国艺术研究院)。

19 舞蹈生态学与民族舞蹈学

一、课程概述

作为舞蹈学学术硕士的核心课程,舞蹈生态学与民族舞蹈学不是“舞蹈生态学”和“民族舞蹈学”的简单叠加,而是要借用“舞蹈生态学”相对成熟的形态分析方法和研究术语定义,使“民

族舞蹈学”的课程传授既符合门类艺术“民族学”的通例,又具有文化人类学视域中“舞蹈学”的特性。本门课程从介绍文化人类学的经典论述起程,充分借鉴民族音乐学课程建设的成果,将“舞蹈生态学”的学理建构成真正符合舞蹈学学科品质的“民族舞蹈学”。本课程还特别注重文化人类学视域中的中国舞蹈文献梳理,进而使舞蹈学的学术硕士不仅掌握文化人类学的基本学理与主要学派方法,掌握该学理和方法在民族舞蹈学中的融通与运用,掌握舞蹈生态学研究方法在民族舞蹈学学科特质建设中的作用,而且使舞蹈学学术硕士能在舞蹈田野考察中运用好本门课程理论,并自觉运用本门课程理论对基于“非遗名录”舞蹈创作的作品进行有相当文化深度的评价。

二、先修课程

中国古代舞蹈史、中国民族民间舞蹈文化、世界世界舞蹈文化史选讲、舞蹈文化与审美、文化人类学。

三、课程目标

掌握舞蹈生态学的研究术语和研究方法,掌握民族舞蹈学基本的历史文献资料,掌握相应术语和方法在舞蹈田野考察中的实际运用。

四、适用对象

本课程的适用对象以舞蹈学学术硕士研究生为主,本课程也应成为舞蹈专业硕士中国民族民间舞方向研究生的必修课,还可供其他研究方向的舞蹈专业硕士选修。

五、授课方式

- (1) 以课堂讲授为主。
- (2) 辅以必要的专题讨论。
- (3) 对相应的舞蹈田野考察报告进行分析。
- (4) 在实际的舞蹈田野考察中加以应用。

六、课程内容

- (1) 文化人类学基本概念和基本原理。
- (2) 民族音乐学的课程精要。
- (3) 舞蹈生态学的基本学理。
- (4) 民族舞蹈学的学理准备。
- (5) 中国历史文献中的民族舞蹈学资料简介。

七、考核要求

1. 平时成绩(总成绩的 30%)
主要是课堂讨论中的表现。
2. 闭卷考试(总成绩的 50%)

- (1) 简答题(每小题 15 分,共 4 题,60 分)。
- (2) 论述题(1 题,40 分)。
3. 田野考察小结(总成绩的 20%)

八、编写成员名单

于平(南京艺术学院)。

20 中外舞蹈教育的理论与实践

一、课程概述

中外舞蹈教育的理论与实践课程,旨在使研究生系统掌握舞蹈教育史上不同时期的创新思想和创新方法,以正确的教育观和方法指导教育实践。课程以中外舞蹈教育历史脉络为经,以不同时代的舞蹈教育理论与实践为纬,以具有代表性的教育家的思想体系和方法为点。以点带面,既呈现中外舞蹈教育的发展进程,亦呈现人类舞蹈教育思想的演进、教育方法的变化和创新,并揭示教育与人类生存的对应关系,以及作为独特的教育手段的功能和终极目标。

二、先修课程

世界舞蹈文化史、中外舞蹈创作史。

三、课程目标

- (1) 让学生了解中外舞蹈教育发展的历史。
- (2) 让学生掌握著名教育家提出的舞蹈教育思想及创造的舞蹈教育方法。
- (3) 引导学生在实践中能够以正确的教育思想为指导,施以正确的教育方法,解决教育中面临的问题,追求教育创新和教育实效。

四、适用对象

- (1) 本课程为硕士研究生学位的必修课程。
- (2) 本课程为博士研究生的选修课程。
- (3) 本课程为跨学科的博士研究生的补修课程。

五、授课方式

- (1) 以教师课堂教授为理论教学方式。
- (2) 以学生教学实习为课程实践方式。
- (3) 以教育案例分析为课程对话方式。

(4) 以导读与反转式教学为课程互动方式。

六、课程内容

导论

第一部分 舞蹈教育的发展历程

第一讲 原始舞蹈教育的发生

1. 获取食物的舞蹈教育
2. 种族繁衍的舞蹈教育
3. 成年礼仪的舞蹈教育
4. 自卫和掠夺的舞蹈教育
5. 抗拒死亡的舞蹈教育

第二讲 古代舞蹈教育的兴起

1. 中国先秦的乐教理论与舞蹈教育
2. 古希腊、罗马的美育理论与舞蹈教育
3. 中世纪的美育理论与舞蹈教育

第三讲 近代舞蹈教育的发展

1. 文艺复兴时期的美育理论与舞蹈教育
2. 启蒙时期的美育理论与舞蹈教育
3. 19世纪美育的理论与舞蹈教育

第四讲 现代、当代舞蹈美育的改革

1. 20世纪美育的理论与舞蹈教育
2. 21世纪美育的理论与舞蹈教育

第五讲 现代、当代演艺舞蹈教育的兴起与发展

1. 20世纪演艺舞蹈教育的兴盛
2. 21世纪演艺舞蹈教育的发展

第二部分 舞蹈教育的类型、学科归属和教育原理

第一讲 舞蹈教育的类型

1. 社会培训机构舞蹈教育
2. 普通学校舞蹈教育
3. 师范院校舞蹈教育
4. 艺术院校舞蹈教育

第二讲 舞蹈教育的学科归属

1. 体育学科中的舞蹈教育
2. 音乐学科中的舞蹈教育
3. 舞蹈学科中的舞蹈教育
4. 教育学科中的舞蹈教育

第三讲 舞蹈身心教育的原理

1. 身心教育的途径

2. 身心教育的内容

3. 身心教育的原则

4. 身心教育的设计

第三部分 普通教育法与舞蹈教育

第一讲 17—19 世纪兴起的教育法与舞蹈教育

1. 泛智教育法与舞蹈教育

2. 绅士教育法与舞蹈教育

3. 全能教育法与舞蹈教育

4. 快乐教育法与舞蹈教育

5. 家庭教育法与舞蹈教育

第二讲 20 世纪初期兴起的教育法与舞蹈教育

1. 特殊教育法与舞蹈教育

2. 生活教育法与舞蹈教育

3. 天才教育法与舞蹈教育

4. 自然教育法与舞蹈教育

第三讲 20 世纪中、后期兴起的教育法与舞蹈教育

1. 才能教育法与舞蹈教育

2. 实践教育法与舞蹈教育

3. 潜能教育法与舞蹈教育

4. 多元智能情境教育与舞蹈教育

第四讲 19—20 世纪兴起的动作教育法与舞蹈教育

1. 表情教育法与舞蹈教育

2. 节奏教育法与舞蹈教育

3. 认知发展教育法与舞蹈教育

4. 动作分析教育法与舞蹈教育

5. 艺术创造体验教育法与舞蹈教育

第四部分 当代演艺专业舞蹈教育与人才培养模式

第一讲 欧美古典舞蹈教育与人才培养模式

1. 教育理念与人才培养目标

2. 教育体制与学科体系构架

3. 课程设置与人才培养知识体系

4. 人才培养途径与教学方法

5. 教学管理与教学评价体系

第二讲 亚洲古典舞蹈教育与人才培养模式

1. 教育理念与人才培养目标

2. 教育体制与学科建设构架

3. 课程设置与人才培养知识体系

4. 人才培养途径与教学方法

5. 教学管理与教学评价体系

第三讲 欧美当代舞蹈教育与人才培养模式

1. 教育理念与人才培养目标
2. 教育体制与学科建设构架
3. 课程设置与人才培养知识体系
4. 人才培养途径与教学方法
5. 教学管理与教学评价体系

第四讲 亚洲当代舞蹈教育与人才培养模式

1. 教育理念与人才培养目标
2. 教育体制与学科建设构架
3. 课程设置与人才培养知识体系
4. 人才培养途径与教学方法
5. 教学管理与教学评价体系

第五讲 中国当代舞蹈教育与人才培养模式

1. 教育理念与人才培养目标
2. 教育体制与学科建设构架
3. 课程设置与人才知识体系
4. 人才培养途径与教学方法
5. 教学管理与教学评价体系

第五部分 当代舞蹈教育的挑战与对策

第一讲 当代舞蹈教育面临的问题和挑战

第二讲 当代舞蹈教育的发展走向与对策

七、考核要求

(1) 考核一:以学生在本课程中的参与态度、课堂上参与讨论情况和发言水平、课下自主学习情况作为平时考核成绩。平时考核成绩占总成绩的 30%。

(2) 考核二:安排二次以上教学实践,考核学生运用正确的观点和方法解决教育实践中提出问题的能力,作为期中考核成绩。期中成绩占总成绩的 30%。

(3) 考核三:学生撰写一篇 5 000 字以上的论文,考核其对于中外舞蹈教育的思想和方法的理解及掌握程度,以及理论联系实际地运用前人经验和理论创新能力,作为期末成绩。期末成绩占总成绩的 40%。

八、编写成员名单

刘青弋(上海戏剧学院)。