

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

06	林业经济管理理论与政策	83
07	农(林)业资源经济与管理 I	85
08	森林资源经济与管理 I	87
09	农村发展与治理	88
10	农业合作与组织行为	90
11	微观经济学(高级)	92
12	计量经济学(高级)	93
13	农业经济管理研究前沿	95
14	林业经济管理研究前沿	96
15	农业资源经济与管理 II	98
16	森林资源经济与管理 II	100
17	高级发展经济学与农村发展	101
1204	公共管理一级学科研究生核心课程指南	104
01	公共管理	104
02	公共政策或政策科学	106
03	高级研究方法课程	107
04	公共管理	112
05	公共政策或政策科学	114
06	社会研究方法	116
07	高级土地经济学/土地经济理论/土地经济与管理专题	119
08	社会保障概论	120
09	卫生事业管理学	122
10	教育经济与管理	127
1205	图书情报与档案管理一级学科研究生核心课程指南	132
01	研究方法与创新思维	132
02	学术前沿	133
03	学科经典文献研读	135
04	研究方法	136
05	信息资源与数据管理	137
06	信息组织与检索	139
07	信息分析	140
08	研究前沿	142
1301	艺术学理论一级学科研究生核心课程指南	144
01	艺术理论	144
02	艺术史	148
03	艺术批评	152
04	艺术管理	156
05	艺术教育	159
06	艺术传播	162
07	艺术遗产	165
08	艺术与文化创意	167

1301 艺术学理论一级学科研究生核心课程指南

01 艺术理论

一、课程概述

艺术学理论一级学科研究生核心课程开设数量为3门。本学科包含基础艺术学理论和应用艺术学理论两个层面,共设立8门课程供选择。具体可以有两种不同的选择方式:一种是开设全部基础艺术学理论核心课程,共3门,即“艺术理论”“艺术史”“艺术批评”;另一种是从上述3门基础艺术学理论核心课程中任选2门开设,再从“艺术管理”“艺术教育”“艺术传播”“艺术遗产”“艺术与文化创意”5门应用艺术学理论自选核心课程中任选1门开设。

本课程是艺术学理论学科研究生核心课程,属于基础艺术学理论必修核心课程之一,旨在向学生系统讲授艺术理论的基本问题与专业知识,为本专业各学术方向的深入研究提供必要的基础。

二、先修课程

各学位授权点可自主规定。

三、课程目标

研究生应掌握艺术理论系统的专业知识和方法论,理解各个艺术门类之间的共同问题与普遍规律,知晓艺术的本质、属性、观念、过程、要素、价值等基本问题,同时对与艺术理论相关的哲学、社会学、心理学等学科知识有所了解,形成相应的科研能力,展开对艺术理论或具体艺术现象的专门研究。

四、适用对象

本课程适用于硕士生以及未修过本课程的博士生。

五、授课方式

本课程将理论讲授与案例分析相结合,从经典艺术个案与当前艺术热点现象的分析中,引出并阐发艺术理论的基本问题。

六、课程内容

艺术学理论对诸种艺术门类之间的普遍性问题进行思考,进行一种跨门类、跨媒介的艺术

研究。课程在“编”的架构下设置若干专题,选取艺术理论中若干较为重要和专门的理论问题进行讨论。探讨艺术学理论学科的古与今、内与外、中与西等维度,包含模仿/再现论、抒情/表现论、审美/形式论、社会/体制论等主要艺术观念,艺术家及其创作、艺术品、艺术接受、艺术演变、艺术风格、艺术价值等诸艺术系统过程和要素,还有艺术与自然、艺术与社会、艺术与心理、艺术与符号等艺术研究问题。在古今维度之中,既有艺术品、艺术家、艺术观念、门类、创作与发展等艺术理论的经典问题,也有与当下生活联系紧密的艺术体制、文化产业与媒介发展等当代问题。在内外维度之中,既有围绕着艺术作品的存在形态、呈现形式与审美意蕴等内部研究,也注重从社会环境、历史背景与体制业态等外部研究来探讨其意义。在中、西维度之中,既有西方现代艺术学的学科框架与知识理路的介绍,更应对中国艺术思想传统加以继承与阐发。

具体内容如下:

导论 艺术理论及其形态

导论讲述艺术学理论的学科源起与发展,阐明艺术学理论学科的基础、属性与逻辑等问题,阐明艺术理论是建立在各门类艺术基础上的、对艺术共通的普遍问题进行研究的学问。

第一编 艺术观念

第一专题 模仿/再现论

本专题讲授中国和西方古典乃至现代的艺术再现观念。再现是西方从古希腊开始延续到20世纪的主导艺术观念,包括古典模仿论与现实主义理论等。中国古典艺术思想中也包括“师造化/法自然”的观念和“实景山水”等注重再现的作品,到20世纪受西方影响又形成了蔚为大观的现实主义思潮。

第二专题 抒情/表现论

本专题讲授中国和西方艺术思想中的抒情与表现观念。中国古典艺术理论向来强调感兴、言志、缘情等,主张艺术与人的内在情感的根本关系。在西方,这一主张主要表现为浪漫主义抒情论、表现主义艺术思想和体验论美学等。

第三专题 审美/形式论

本专题探讨将形式视为艺术根本并进而主张审美自律的相关艺术理论,诸如中国古典艺术思想中关于形式问题的思考、西方传统形式理论、20世纪西方形式主义理论与现代主义艺术等内容。

第四专题 社会/体制论

本专题探讨当代艺术理论中关于艺术界、艺术体制等问题的思考。随着现成品艺术、观念艺术等当代艺术新形态的出现,艺术本质的界定从艺术品向艺术体制转移,艺术与非艺术的区别在一种由特定社会文化规定的艺术体制之中得以衡量。

第二编 艺术系统

第五专题 艺术家及其创作

本专题探讨艺术创作问题。理解从作为天才到作为艺术生产者的艺术家,了解艺术家的不同形象与素质才能;了解艺术理论史上关于艺术创作的不同观念;分析艺术创作的过程与因素;掌握艺术生产理论与当代艺术生产状况。

第六专题 艺术品

本专题探讨艺术作品的诸多问题。理解不同艺术门类所形成的不同类型的艺术作品;理解

艺术作品的层次,包括艺术语言形式、艺术风格、艺术形象、艺术主题意蕴、艺术媒介传播等。

第七专题 意图、意义及阐释

本专题分析艺术家创作意图、艺术品意义及观众阐释之间的关系问题。探讨艺术家意图与观众阐释的认同与逆反,分析艺术品意义的不确定性或朦胧性等。

第八专题 艺术受众与接受

本专题讲授受众对艺术的接受问题。理解艺术受众的角色及其演变;理解西方阐释学与接受美学对于受众接受问题的研究;分析艺术接受过程的不同阶段与要素等。

第九专题 艺术演变

本专题讲授艺术的历史演变问题,包括艺术的发生、从非艺术到艺术的演进、艺术的历史性、艺术思潮与流派演变及当代艺术新变等问题。

第十专题 艺术风格

本专题探讨艺术理论中的风格问题,例如中国传统的艺术风格观念、中外艺术思想中关于艺术家心理与风格问题的思考、西方形式主义理论与风格问题等内容。

第十一专题 艺术价值

本专题探讨艺术的价值与功能,集中中外艺术思想中的相关认识,包括艺术的认识价值、艺术的审美价值、艺术的社会价值、艺术的伦理价值等。

第三编 艺术的交叉学科研究(可选)

第十二专题 艺术社会学

本专题探讨艺术与社会的关系这一艺术理论中的重要问题,包括马克思唯物主义艺术观念、意识形态理论、“艺术为人生”思想、从经典艺术社会学到微观艺术社会史、身份政治与艺术等。

第十三专题 艺术文化学

本专题探讨艺术与文化的关系。理解艺术的文化性与跨文化性;理解艺术在特定民族文化之内与之间的关系位置;了解艺术与神话、宗教、道德、科学等的关系。

第十四专题 艺术心理学

本专题探讨艺术与心理问题,包括诸如中国古典知人论世思想与现代人格论分析,精神分析理论、格式塔心理学、人本主义心理学与艺术研究,贡布里希的图式与错觉理论等内容。

第十五专题 艺术符号学

本专题探讨符号学理论对艺术研究的意义,包括结构主义符号学理论对艺术研究的影响、皮尔斯的符号结构与符号类型对美术与音乐等艺术研究的意义、古德曼等理论家的艺术符号学思想。

第四编 艺术的当代问题(可选)

第十六专题 艺术与自然

现代艺术以各种各样的方式再现现代性社会以来的自然危机,并努力提供一种艺术的化解之道,比如山水艺术的复兴、当代艺术与传统工艺的结合、艺术乡建等。同时,传统中国天人合一、气韵生动等艺术思想的活力也被激活。

第十七专题 艺术与科技

当代艺术与各种新兴科学技术的关系越来越重要,艺术与科技哲学、艺术与技术伦理、后人

类(posthuman)/人类纪(Anthropocene)等成为艺术理论的前沿概念;艺术创造与想象等经典问题也在科技的介入之下被重新思考。

第十八专题 艺术与新媒体

当代艺术日益与层出不穷的各种新媒体相互融合。媒介融合状况使得艺术以新的形态生产和传播;各种数字媒介和虚拟现实技术等促生了各种新媒体艺术。

第十九专题 艺术的雅俗之辩

当代艺术对雅俗之辩这一艺术理论中的经典问题提出了挑战。越来越多的高雅艺术进入大众传播,媒介发展改变了藏之名山的经典态度;现成品艺术、波普艺术和社会介入艺术等艺术实践,与“人人都是艺术家”等观念的发展,使得艺术与日常生活之间的界限日益消弭。

第二十专题 艺术的民族性与全球化

在当代世界全球化的条件下,一方面,传统文化与各类民族艺术形式日益复兴;而另一方面,当代中国艺术作为全球艺术的组成部分,在材料、形式、观念、创造性等方面分享着相对普遍的评价标准和原则。同时,在理论思考领域则形成如“世界文学”“全球艺术史”“跨文化艺术史”等热点概念。

对以上四编示例性内容,各学位授权点可以根据自身情况,自主增减和调整。

建议本课程的讲授时间为一学期,每周3至4课时。各学位授权点可以根据自身情况决定。

七、考核要求

本课程的考核方式为综合考查,通过课堂表现、期中作业与期末论文三者相结合来评定学生的课程成绩。

八、编写成员名单

初稿撰写:

王一川(北京师范大学/北京大学)、唐宏峰(北京大学)、吴键(北京师范大学)。

修改及审定:

国务院学位委员会第七届艺术学理论学科评议组成员

王一川(召集人)(北京师范大学/北京大学)

仲呈祥(召集人)(中国传媒大学)

周宪(南京大学)、尹吉男(广州美术学院/中央美术学院)、李心峰(深圳大学/中国艺术研究院)、王廷信(中国传媒大学)、夏燕靖(南京艺术学院)。

学科秘书:

唐宏峰(北京大学)。

咨询专家:

全国艺术学理论学位授权点部分代表(七十余人,名单略)。

02 艺术史

一、课程概述

艺术学理论一级学科研究生核心课程开设数量为3门。本学科包含基础艺术学理论和应用艺术学理论两个层面,共设立8门课程供选择。具体可以有两种不同的选择方式:一种是开设全部基础艺术学理论核心课程,共3门,即“艺术理论”“艺术史”“艺术批评”;另一种是从上述3门基础艺术学理论核心课程中任选2门开设,再从“艺术管理”“艺术教育”“艺术传播”“艺术遗产”“艺术与文化创意”5门应用艺术学理论自选核心课程中任选1门开设。

本课程是艺术学理论学科研究生核心课程,属于基础艺术学理论必修核心课程之一,旨在向研究生系统讲授艺术史与艺术史理论的基本知识,使研究生对艺术史学科的知识构成与方法形成深入理解。

二、先修课程

各学位授权点可自主规定。

三、课程目标

研究生应了解艺术的历史发展,了解历史上各门类艺术史之间的相互关系,了解一种跨门类、跨媒介或跨学科的艺术史研究方法,并在此基础上认识艺术史观念与艺术史书写的历史演变,即掌握艺术史与艺术史理论的基础知识。

四、适用对象

本课程适用于硕士生及未修过本课程的博士生。

五、授课方式

本课程以理论讲授为主,利用多媒体教学,调动研究生主动学习的积极性,参与课堂讨论。

六、课程内容

本课程包含艺术史与艺术史理论两部分内容:艺术史理论(即艺术史学史)侧重艺术史观念、艺术史研究方法,挖掘构建艺术史写作的深层理念,为本课程必修部分;艺术史则讲授具体的跨门类、跨媒介或跨学科的艺术历史,指南提供可选择的几种讲授方式,为本课程选修部分。

艺术学理论学科下的艺术史应体现为多种形式的跨门类、跨媒介或跨学科的艺术史书写。“跨”在这里主要是指一种“之间”的状态,是求不同艺术门类史之间的关系、联结,并非一定是求同、求共性,而是看其相互之间的关系。艺术史融合美术史、设计史、音乐史、舞蹈史、戏剧史、影视史等多个艺术门类的历史,然而并非简单合并与面面俱到,而是注重诸艺术门类在大的历史背景、社会条件、审美意识、思想观念等共通语境下的普遍性与联系性。

具体内容如下:

导论 艺术史与艺术史理论

介绍艺术学理论学科中的艺术史问题,理解作为人文学科的艺术史的性质。

第一编 综合艺术通史(可选)

按照时间发展顺序,描述中外各艺术门类在不同时期的发展历史,勾勒艺术精神的流变过程与艺术发展演变的历史脉络,呈现各阶段艺术历史发展概要,凸显其主要特征与社会历史关联。

第一专题 中国艺术史

1. 中国上古艺术史(史前、先秦、两汉)
2. 中国中古艺术史(魏晋、南北朝、唐、宋、元)
3. 中国近古艺术史(明、清)
4. 中国现代艺术史(19世纪下半叶至今)

第二专题 外国艺术史

1. 外国上古艺术史(5世纪以前)
2. 外国中古艺术史(5世纪至15世纪)
3. 外国近代艺术史(16世纪至19世纪)
4. 外国现代艺术史(20世纪初至今)

第二编 比较艺术史(可选)

各学位授权点可依托自身的艺术门类史(如美术史、音乐史、电影史、戏剧史、设计史等),加入与其有关的一二门其他艺术门类史进行艺术史比较分析。或者根据黑格尔的艺术史类型学思想,形成另一种比较艺术史研究范式。

第一专题 近现代西方视觉文化史

探讨19—21世纪西方视觉文化历史发展的基本面貌。

第二专题 近现代中国视觉文化史

探讨19世纪下半叶到21世纪中国的视觉文化与视觉经验。

第三专题 宗教艺术史

探讨宗教艺术史中的综合表演文化,如道教、佛教、基督教等宗教文化对于音乐、戏剧、仪轨等表演艺术的综合运用。

第四专题 音乐文化史

探讨特定时代或民族文化的音乐文化,也包括更宽泛的声音文化。

第五专题 象征型艺术

象征型艺术是原始艺术形态,以建筑为主导类型。

第六专题 古典型艺术

古典型艺术以古希腊艺术为典范,以雕塑为主导类型。

第七专题 浪漫型艺术

浪漫型艺术为近代艺术,绘画、音乐和诗歌等艺术门类那里形成一种类似的可称之为浪漫的风格。

第三编 文化风格艺术史(可选)

选取独具文化风格的特定时代,在其中若干艺术门类形成一种明显的共同精神倾向和审美风范,多种艺术门类在主题、思想意蕴、情感结构、形式风格等方面表现出相似的特点。

第一专题 艺术与时代文化风格

在理论上解释“时代精神”“时代风格”“时代之眼”等描述特定时代艺术总体风格的概念。

第二专题 汉代艺术

以汉代艺术为例讨论艺术史的文化风格。

第三专题 魏晋风度

以魏晋艺术为例显现艺术史的文化风格。

第四专题 文艺复兴意大利艺术

讨论文艺复兴时期意大利艺术所形成的一种总体性的以视听感知模式为特征的文化风格。

第五专题 巴洛克艺术

以巴洛克艺术为例显现艺术史的文化风格。

第六专题 现代主义艺术

探讨西方 19 世纪末至 20 世纪前期出现的现代主义艺术思潮。

第七专题 社会主义现实主义艺术

在社会主义现实主义的主导文艺观念之下,中国 1950—1960 年代的艺术呈现出相当统一的文化风格。

第四编 跨媒介艺术史(可选)

跨媒介艺术史处理一种具体的综合性跨媒介艺术对象。

第一专题 中国早期乐舞文化

以中国乐舞文化为例来探讨人类早期艺术尚未分化发展的综合性状态。

第二专题 宗教艺术

本专题可以中外宗教艺术中的具体对象为例,如包含了建筑、绘画、文学、音乐、戏剧、仪轨等各种艺术形式在内的教堂或寺庙。

第三专题 现代综合媒材艺术

本专题探讨 20 世纪以来艺术对各种媒介材料的综合使用。

第五编 艺术史理论(必修)

第一专题 传记史与作品描述/品评

探讨艺术史研究中的艺术家传记史与作品描述,如以张彦远《历代名画记》为代表的中国艺术史传统,将史传与品评相结合;瓦萨里《名人传》和艺术格敷词(ekphrasis)的写作观念;音乐史、戏剧史等门类艺术史中的传记研究等。

第二专题 编年史与艺术史的断代分期

艺术编年史包括通史和断代史,遵照主流历史发展线索进行叙述,但艺术史的阶段性发展有自身规律,因此断代与分期成为艺术史研究的重点问题之一,包含着对艺术发展演变脉络的不同理解,是对艺术稳定与变化、进化或重复等不同史观的选择。

第三专题 艺术史与文化史

探讨艺术文化史的相关问题,如温克尔曼《古代艺术史》;布克哈特《意大利文艺复兴时期的

文化》;丹纳与《艺术哲学》;中国经史子集书籍部类中的艺术史书写;文化哲学与艺术文化史研究;视觉文化、声音文化等新研究趋向对艺术史的影响等。

第四专题 形式主义艺术史学

探讨形式主义艺术史学的相关问题,如李格尔与“艺术意志”概念;沃尔夫林、格林伯格与形式主义艺术史;形式主义理论与艺术风格史;形式、风格与音乐史书写;中国古代诗品、书品、画品传统等。

第五专题 图像学与艺术史研究

探讨图像学的相关问题,如瓦尔堡与图像学的建立;潘诺夫斯基与图像学的发展;米歇尔的图像理论;中国古典语图关系思想;非西方民族关于图像意义与阐释的思想等。

第六专题 符号学与艺术史

探讨符号学理论对艺术史研究的影响,如中西思想对语词与图像关系的认识;符号学对图像研究的影响;皮尔斯的符号结构与符号类型对新艺术史的意义;图像的叙述与修辞;音乐史研究的符号学分支等。

第七专题 艺术社会史

探讨艺术社会史的相关问题,如马克思主义历史唯物论与艺术史观念的变化;从宏观艺术社会史到微观艺术社会史;以社会学框架对美术、音乐、戏剧、电影等艺术门类在社会整体系统中的运作进行研究;马克思唯物史观指导下的中国现代艺术史写作。

第八专题 人类学与艺术史

人类学、民族学、民俗学等学科的研究方法和问题意识促进了艺术史研究的深入,并形成民族音乐学、音乐人类学、舞蹈人类学、戏剧人类学等分支;民族志、田野调查、口述史等方法丰富了艺术史的研究方法。

第九专题 身份政治与艺术史

当代各种身份政治理论如性别、民族、种族、阶级、年龄等身份话语深刻影响了艺术史研究,促使种种基于女性主义、后殖民批评和阶级区隔等认识的激进艺术史研究蓬勃发展。

第十专题 现代性与艺术史

艺术史学科的正式确立源自现代性在历史观念、形式自觉和媒介发展等方面所提供的诸多条件。现代哲学、美学、史学和视觉、心理与认知等理论为现代艺术史研究奠定基础。

第十一专题 跨文化研究与艺术史

探讨跨文化研究与艺术史问题,如全球化与跨文化研究;艺术嬗变中的中心与边缘、扩散与循环;全球艺术史、世界艺术史、跨文化艺术史等新近艺术史研究趋向等。

第十二专题 艺术史料学

艺术史料学对艺术史的材料问题进行研究。

第十三专题 艺术考古学

介绍艺术考古学的研究对象、目的和方法等内容。

本艺术史课程指南包含艺术史与艺术史理论两方面内容。艺术史主要针对此前缺少系统艺术史学习和训练的研究生,艺术史理论则是艺术学理论专业研究生的必学内容。对艺术史,本指南提供了四种讲授方式,各学位授权点可选择某一或两种或者进行组合。同时也可在既有条件和基础上自主设计内容,但需遵循艺术学理论学科的基本指向——采取一种综合艺术史、

一般艺术史的叙述方式,聚焦各门艺术的共性问题 and 互动关系,探讨多种艺术交融发展的历史进程。对于艺术史理论,各学位授权点可在指南提供的若干专题中进行选择、组合,也可自行增减或替换。

建议本课程的讲授时间为一学年,每周3~4课时。各学位授权点可根据需要自行决定。

七、考核要求

本课程的考核方式为综合考查,一般可通过课堂表现、期中作业与期末论文三者相结合来评定研究生的课程成绩。

八、编写成员名单

初稿撰写:

李松(北京大学)、王汉(重庆大学)。

修改及审定:

国务院学位委员会第七届艺术学理论学科评议组成员

王一川(召集人)(北京师范大学/北京大学)

仲呈祥(召集人)(中国传媒大学)

周宪(南京大学)、尹吉男(广州美术学院/中央美术学院)、李心峰(深圳大学/中国艺术研究院)、王廷信(中国传媒大学)、夏燕靖(南京艺术学院)。

学科秘书:

唐宏峰(北京大学)。

咨询专家:

全国艺术学理论学位授权点部分代表(七十余人,名单略)。

03 艺术批评

一、课程概述

艺术学理论一级学科研究生核心课程开设数量为3门。本学科包含基础艺术学理论和应用艺术学理论两个层面,共设立8门课程供选择。具体可以有两种不同的选择方式:一种是开设全部基础艺术学理论核心课程,共3门,即“艺术理论”“艺术史”“艺术批评”;另一种是从上述3门基础艺术学理论核心课程中任选2门开设,再从“艺术管理”“艺术教育”“艺术传播”“艺术遗产”“艺术与文化创意”5门应用艺术学理论自选核心课程中任选1门开设。

本课程是艺术学理论学科研究生核心课程,属于基础艺术学理论必修核心课程之一,旨在建立连接艺术理论与艺术实践之间的桥梁,向研究生介绍艺术批评学的基本知识,传授艺术批评的内容与方法,为从事艺术批评实践做准备。

二、先修课程

各学位授权点可自主规定。

三、课程目标

研究生应掌握艺术批评的历史脉络和主要方法,具有将艺术理论、艺术史与艺术实践联系起来的能力和技巧,可以独立从事艺术批评活动。

四、适用对象

本课程适用于硕士生以及未修过本课程的博士生。

五、授课方式

本课程将理论讲授、案例分析和批评实践相结合。教师讲解艺术批评的历史、内容和方法,结合案例分析艺术批评的过程,同时指导研究生进行艺术批评练习。

六、课程内容

本课程主要讲解艺术批评的历史、理论和方法。重点在如何做出有效的艺术评价,如何将艺术理论、艺术史知识与艺术实践相结合。难点在如何确立适应不同门类艺术的批评观点和方法。

本课程强调各门类艺术批评中共通的过程、要素与方法。课程讲解的艺术批评的理论与方法,适用于各门类艺术作品、艺术家和艺术活动。同时,教师可以根据自己的特长和授课对象,选取合适的案例进行分析,可以对某种门类艺术有所侧重,同时兼及其他艺术门类。

本课程共分四编十五个专题,四次课外考察、案例分析或批评练习。

具体内容如下:

第一编 艺术批评的界定

第一专题 什么是艺术批评

本专题讲述艺术学理论学科中的艺术批评问题,讨论何为艺术批评,包括艺术批评的属性、艺术批评与艺术理论和艺术史等学科的关系、艺术批评的种类、艺术批评的价值与意义、艺术批评与门类艺术批评的关系等内容。

第二专题 中国艺术批评的历史与特征

本专题探讨中国艺术批评的历史与特征。中国艺术批评源远流长,从先秦孔子评韶乐“尽善尽美”,到后世大盛的各种诗品、画论、书品等,乃至现代各种丰富的艺术批评实践,积累了大量丰富的批评文本,并形成了独特的批评文体和相应的批评特征。

第三专题 西方艺术批评的历史与特征

本专题探讨西方艺术批评的历史与特征,着重于西方现代艺术批评的生成与演变。从狄德罗和波德莱尔开始,一种新的艺术批评文体诞生,到20世纪作为“批评的世纪”,西方艺术批评在理论、方法与文体写作等方面取得了丰硕的成果。

第四专题 艺术批评的媒介发展与当代状况

本专题重在艺术批评的媒介属性进行分析,并由此进入对当代批评状况的讨论。艺术批评有着较强的媒介依赖性,随着现代媒介的发展,艺术批评从书籍发展到报刊、电视,乃至各种互联网新媒介,其主体、形态和特征也发生巨大变化。由此可以引导研究生对当代艺术批评状况是繁盛还是危机的判断进行思考。

第一次课外考察、案例分析或批评练习,带领研究生阅读各类批评文本,体会批评写作与理论写作的区别。

第二编 艺术批评的要素

第五专题 艺术批评中的描述

本专题探讨艺术批评中的第一个步骤——描述,将视觉或听觉艺术对象转化为充分的语言描述,是艺术批评的首要任务,为后续的阐释和评价奠定可靠的基础。讲授要点可以包括诸如描述的目的与意义、描述的内部层次(媒材与形式、主题与内容等)、描述的外部层次(艺术家与创作、社会历史语境、接受)等内容。

第六专题 艺术批评中的解释

本专题探讨艺术批评中的第二个步骤——解释。解释是艺术批评中最重要的一步,批评家挖掘作品形式与内容的深度,解释作品的深层内涵与意蕴。讲授的要点包括诸如解释的功能与意义、“诗无达诂”与创作意图、解释学、解释的层次(形式分析和思想意蕴分析)、解释方法与批评理论等内容。

第七专题 艺术批评中的评价

本专题探讨艺术批评中的第三个步骤——评价,思考的要点例如:评价的层次(审美价值、认识价值、社会价值、伦理价值、内在艺术价值);肯定评价与否定评价;评价的标准;评价标准的历史变化等。

第二次课外考察、案例分析或批评练习,着重训练研究生侧重某个要素的写作,体会不同要素之间的区别与联系。

第三编 艺术批评的方法

第八专题 审美与形式批评

本专题探讨审美与形式批评的方法,包括诸如审美自律观念的形成、审美批评的观念与方法、形式主义艺术批评的观念与方法、中外批评史上唯美主义与印象主义等的批评文本等内容。

第九专题 社会与历史批评

本专题探讨社会与历史批评的方法,具体要点例如:现实主义批评——真实性、典型性、倾向性;马克思主义批评原则——“美学的标准”与“历史的标准”;社会历史批评的内在矛盾;社会历史批评的方法;艺术社会学与艺术批评等。

第十专题 感兴与意境批评

本专题探讨感兴与意境批评的方法,包括中国古典感兴论与艺术批评、意境论批评(从古典到现代)、中国古典艺术批评的现代转化等内容。

第十一专题 心理与精神批评

本专题探讨心理与精神批评的方法,具体内容例如人格、心理与风格;精神分析理论与艺术批评;格式塔心理学、人本主义心理学与文艺批评等。

第十二专题 文化研究与艺术批评

本专题探讨文化研究思潮对于艺术批评的影响。文化研究所形成的诸如文化政治、身份政治、话语与权力、区隔、体制批判等理论方法,及其对于各种大众文化艺术形式的关注,对当代艺术批评产生了重要影响。

第三次课外考察、案例分析或批评练习,着重训练研究生依据某种理论方法进行批评实践,体会理论对艺术对象的穿透分析,但也要注意理论方法与具体艺术对象的契合度,理解方法的适用性。

第四编 批评家、批评文体与门类艺术批评

第十三专题 批评家

本专题探讨批评家这一艺术批评的主体,讨论的要点例如:批评家的素养(独立性、学术性、艺术敏感性等)、批评的共识、批评家与艺术界(批评家与创作者、批评家与接受者、批评家与艺术管理)等。

第十四专题 批评的文体

本专题探讨批评的文体问题,引导研究生对批评写作自身的理解,包括从语词、文风选择,到不同的批评对象、不同的目标读者与媒介平台对批评书写的影响。

第十五专题 门类艺术批评

本专题探讨门类艺术批评的特殊性,包括造型艺术批评的特性、戏剧影视批评的特性、音乐与舞蹈批评的特性等。

第四次课外考察、案例分析或批评练习,可尝试让研究生模仿心目中一位理想的批评家文体展开批评活动,通过研究生之间的讨论体会不同批评家之间的不同。

各学位授权点教师可根据教学需要,对以上讲授单元做自主增减、调整或更换。

建议本课程的教授时间为一学期,每周3至4课时。各学位授权点可根据需要自行决定。

七、考核要求

本课程的考核方式为综合考查,通过课堂表现、四次批评练习和期末批评写作三者相结合来评定研究生的课程成绩,以此考查研究生对相关知识点的掌握与理解程度,考查其从事艺术批评的能力与技巧。

八、编写成员名单

初稿撰写:

彭锋(北京大学)。

修改及审定:

国务院学位委员会第七届艺术学理论学科评议组成员

王一川(召集人)(北京师范大学/北京大学)

仲呈祥(召集人)(中国传媒大学)

周宪(南京大学)、尹吉男(广州美术学院/中央美术学院)、李心峰(深圳大学/中国艺术研究院)、王廷信(中国传媒大学)、夏燕靖(南京艺术学院)。

学科秘书:

唐宏峰(北京大学)。

咨询专家:

全国艺术学理论学位授权点部分代表(七十余人,名单略)。

04 艺术管理

一、课程概述

艺术学理论一级学科研究生核心课程开设数量为3门。本学科包含基础艺术学理论和应用艺术学理论两个层面,共设立8门课程供选择。具体可以有两种不同的选择方式:一种是开设全部基础艺术学理论核心课程,共3门,即“艺术理论”“艺术史”“艺术批评”;另一种是从上述3门基础艺术学理论核心课程中任选2门开设,再从“艺术管理”“艺术教育”“艺术传播”“艺术遗产”“艺术与文化创意”5门应用艺术学理论自选核心课程中任选1门开设。

本课程是艺术学理论学科研究生核心课程,属于应用艺术学理论自选核心课程之一,旨在使本专业研究生在了解艺术界和艺术机构管理情形的基础上,着力掌握艺术管理基本原理并培育艺术管理实践能力,为未来深入学习、研究与实践提供基础。

二、课程目标

本课程目标为培养研究生掌握艺术管理的一般性规律与基本方法,包括艺术体制与艺术管理者的任务、中西方艺术管理的历史、管理的本质与管理学的演进、艺术组织的类别与艺术管理的模式、组织与规划、艺术营销与观众拓展、艺术机构募资与筹款、艺术机构项目管理、艺术领导力、文化政策与文化产业等。要求研究生了解艺术管理的基本原理,掌握艺术管理基本调研方法、实践操作方法。

三、先修课程

各学位授权点可自主规定。

四、适用对象

本课程适用于硕士生以及未修过本课程的博士生。

五、授课方式

本课程的授课方式以课堂讲授为主,采用基础理论讲授与研究生阅读相结合、案例分析与研究生作业相结合的方法,在4次课程作业中穿插陈述、讨论、论文撰写和实践。

六、课程内容

第一专题 艺术体制与艺术管理者的任务

本专题由艺术体制概念进入对艺术管理学科的讨论。此部分介绍艺术体制概念的诸理论来源,如阿瑟·丹托、乔治·迪基等人的相关讨论;介绍当前我国艺术体制状况,通过对艺术体制理论和中国现状的描述,讨论艺术管理的定义、高低文化划分,以及艺术管理者的三大任务。

第二专题 艺术作为艺术管理的研究对象及其方法

研究艺术是进行艺术管理的前提,作为艺术管理者应该如何去看待和研究艺术?本专题重点讲授艺术管理的三种研究方法:跨国比较研究、经济影响研究、观众调查与研究。

第三专题 艺术管理的历史

对于艺术管理历史进行梳理,有助于了解管理在艺术史中扮演的角色。本专题通过对西方和中国艺术管理的历史梳理,让研究生了解不同艺术门类的发生、发展与管理的关系。

第四专题 新中国艺术体制的建构发展与管理的变迁

一个国家的艺术体制会影响这个国家艺术总的特征,有什么样的体制就会产生什么样的艺术。1949年以来中国艺术体制的构建,为当代中国的艺术发展做出了重要贡献。本专题让研究生深入了解当代中国艺术体制的演变与管理的变迁,特别是改革开放以来文化体制改革对于艺术机构的影响,以及进入21世纪以来艺术管理出现的新趋势。

第一次作业与课堂报告

让研究生进行艺术管理历史的文献搜集与研究,撰写研究报告,在课堂上进行陈述。

第五专题 管理的本质、目的与管理学的演进

本专题讨论管理学的基本理论体系,包括什么是管理、管理学的基本问题与学科构成等。通过对管理学的形成与发展进行梳理,研究生可了解管理学三个不同阶段的主要理论、学派和代表人物,并且深入理解管理的目的是有效地实现组织的目的,管理的本质是追求效率。

第六专题 艺术组织的类别与艺术管理的模式

作为艺术管理者应该深入了解艺术组织的类别与不同组织的管理模式。本专题从社会学研究方法出发,对于艺术组织内部机制和合作方式的标准模式进行梳理,特别学习阿米泰·伊左尼的研究方法,以及麦克斯·韦伯的组织理论对于艺术管理研究的影响,让研究生了解艺术管理者的诸种工作倾向和艺术组织的诸种管理模式。

第七专题 艺术管理的相关语境

本专题启发研究生从文化价值和艺术语境的角度来看待艺术管理。对于文化价值的不同看法将会导致对于艺术有不同判断,启发研究生从艺术史分析、艺术创新、艺术的多文化语境等不同角度去看待文化价值。

第八专题 规划与决策(1)

规划与决策是艺术管理操作过程中的基础及核心内容,本专题让研究生掌握规划的类别,了解艺术机构宗旨的重要性和如何撰写艺术机构的宗旨,学习规划的流程。在本专题中特别要学习组织的分析方法,也就是SWOT分析工具,学习迈克尔·波特的竞争战略和五力分析模型等分析工具。

第九专题 规划与决策(2)

本专题讨论规划的决策过程,包括目标、对象、行动计划和解决方案。明确操作计划与战略规划的区别,掌握商业计划书和营销计划书的写作方法。深入了解决策理论、决策过程,特别是选择、决策和问题解决的步骤与技巧。

第十专题 艺术机构人力资源管理

本专题讲授艺术机构人力资源规划、工作岗位分析与定位;思考如何通过工作矩阵来展开聘任程序;了解招聘流程与技巧等。在艺术机构的人力资源管理中,还须深入理解艺术工作场所的多样性,并在这种多样性中对管理者进行定位与培训。

第十一专题 艺术机构的运营与预算

运营与预算管理是艺术机构生存的必要保证。本专题讲授运营控制的基本流程与要素,同时,让研究生学习作为运营控制重点的预算编制与管理,掌握预算与弹性预算、零基预算、短期与长期预算、预算进程管理、预算控制系统、预算汇总、项目预算、资金流动规划等内容的基本知识与方法。

第二次作业与课堂报告

进行艺术机构商业计划书写作,要求对机构宗旨、目标、SWOT分析、近期规划进行描述,并对机构的长期战略进行规划。研究生需提交商业计划书,并进行课堂报告。

第十二专题 艺术营销与受众拓展

本专题讲授营销定义以及营销在非营利艺术机构中的应用,让研究生了解艺术机构营销理论的基本来源与发展,特别是菲力普·柯特勒的艺术营销思想,了解他所提出的四大挑战:参与激励、受众拓展、会员发展、资金筹措。通过案例,了解受众分类与研究的基本方法。

第十三专题 艺术机构筹款

筹款是艺术机构的重要工作,为保证机构财政稳定,大部分非营利艺术机构依赖筹款活动补充运营收入不足;对于营利性艺术机构而言,股权融资是一种重要的筹款方法;对于个体艺术家来说,筹款主要可以依靠对于知识产权的保护与利用。本专题从筹款思想切入,让研究生了解彼得·德鲁克等的管理学筹款思想;了解马斯洛的心理需求理论,由心理需求金字塔来认识筹款金字塔的内容,掌握不同层次筹款对象的基本分析方法;由布尔迪厄的资本交换理论了解赞助与捐赠的基本原理与方法。

第十四专题 艺术领导力

艺术领导力意味着艺术机构的未来。本专题讲授领导者在艺术机构中所扮演的中心角色、领导力的基本原理、正式与非正式的领导力模式、领导力的四种风格等,让研究生了解权力作为领导力资源的分类与特征;学习领导力的路径、领导力与动机理论、领导与管理的关系等;同时理解领导力与创新精神、领导力与团队合作的基本内容。

第三次作业与课堂报告

请研究生撰写市场营销与受众拓展方案或艺术机构与项目的筹款方案,并做课堂报告。

第十五专题 文化政策与艺术管理

文化政策是艺术管理的重要研究对象,也是艺术管理者必须掌握,从事管理工作的基础。本专题让研究生了解文化政策的基本原理与一般性知识:掌握文化政策的制定与分级管理;了解各国文化政策的特征与不同表述,以及与艺术机构管理的关系;了解中国文化政策的历史演变,以及与公共文化服务体系建设和文化产业的关系。

第十六专题 整合管理风格与理论

本专题讲授管理风格与管理模式的相关理论。对不同机构文化的理念与价值进行分析,掌握不同管理风格的分析方法;同时了解过程管理模式、人际关系管理模式、开放系统管理模式的

不同特征。

第四次作业与课堂报告

阅读艺术管理某一主题的经典理论文献,在此基础上写作一篇关于该主题的学术论文,并做课堂报告。

各学位授权点可在自身门类艺术侧重的基础上,对以上内容进行选择、调整和增补。

建议本课程的讲授时间为一学期,每周3至4课时。各学位授权点可根据需要自行决定。

七、考核要求

本课程的考核方式为综合考查,通过四次作业与课堂报告来评定研究生的课程成绩,以此考查研究生对相关知识的掌握与理解程度,考查其是否具备艺术管理的基本知识与实践能力。

八、编写成员名单

初稿撰写:

余丁(中央美术学院)等。

修改及审定:

国务院学位委员会第七届艺术学理论学科评议组成员

王一川(召集人)(北京师范大学/北京大学)

仲呈祥(召集人)(中国传媒大学)

周宪(南京大学)、尹吉男(广州美术学院/中央美术学院)、李心峰(深圳大学/中国艺术研究院)、王廷信(中国传媒大学)、夏燕靖(南京艺术学院)。

学科秘书:

唐宏峰(北京大学)。

05 艺术教育

一、课程概述

艺术学理论一级学科研究生核心课程开设数量为3门。本学科包含基础艺术学理论和应用艺术学理论两个层面,共设立8门课程供选择。具体可以有两种不同的选择方式:一种是开设全部基础艺术学理论核心课程,共3门,即“艺术理论”“艺术史”“艺术批评”;另一种是从上述3门基础艺术学理论核心课程中任选2门开设,再从“艺术管理”“艺术教育”“艺术传播”“艺术遗产”“艺术与文化创意”5门应用艺术学理论自选核心课程中任选1门开设。

本课程是艺术学理论学科研究生核心课程,属于应用艺术学理论自选核心课程之一,旨在向研究生系统讲授艺术教育的基本原理、基础知识及相关的艺术教育教学法等基本理论,探寻

艺术教育的规律,厘清艺术教育的特性及应用价值。同时,注重吸取国内外艺术教育的有益经验,将其实践经验系统化、理论化,使之构成艺术教育研究的完整系列。

二、先修课程

各学术授权点可自主规定。

三、课程目标

修完本课程,研究生应掌握艺术教育的基本原理、基础知识以及相关的艺术教育教学法等基本理论,了解艺术教育发生与发展的历史脉络,理解艺术教育所具有的特性和应用价值。同时,注重吸取国外艺术教育有益之经验,推进综合研究,探索艺术教育实践经验系统化和理论化的建构。

四、适用对象

本课程适用于硕士生以及未修过本课程的博士生。

五、授课方式

本课程以专题理论讲述为主,结合相关调研和具体案例,进行理论与实践的交互教学。

六、课程内容

第一专题 艺术教育原理与基础知识

本专题围绕艺术教育目的和基本规律以及教学与课程论等基本内容进行探讨,明确艺术教育原理是艺术教育教研活动开展的基础,为研究各级各类艺术教育提供理论基础和思想方法,并阐明广义艺术与狭义艺术教育之间的区别与联系,使研究生明晰艺术教育的性质、功能与目标。

第二专题 中国艺术教育史

本专题介绍中国艺术教育的发展历史,让研究生了解中国传统艺术教育的思想和史实,了解中国现代艺术教育的思想和史实,尤其是20世纪以来,以蔡元培、丰子恺等为代表的艺术教育思想,现代各级学校艺术教育体制的建立,社会艺术教育的发展等内容。

第三专题 外国艺术教育史

本专题介绍外国艺术教育的发展历史,让研究生了解外国古典艺术教育思想和历史发展,了解外国现代艺术教育的思想和历史发展,尤其是西方现代美育思想和理论,现代学校艺术教育体制的建立,社会艺术教育的发展等内容。

第四专题 中外艺术教育比较研究

本专题以中外艺术教育比较研究为重点,着重于对中外艺术教育观念、课程与教学体制、教学方法等方面的异同进行比较探究,进而阐明中外艺术教育发展的不同走向,揭示中外艺术教育在性质与方式上的差异性与互补性。

第五专题 艺术教育的目标与价值

本专题引导研究生思考艺术教育的目标与价值,进而对实施全面素质教育所能发挥的独特

作用形成整体的认识,明晰艺术教育在提升人的艺术素养,培育良好的艺术趣味,开启人的感知力、理解力、想象力与创造力,促进人的内在情感与人格健康发展所具有的特殊作用。

第六专题 艺术教育课程论

本专题将课程与教学论列为艺术教育全过程的关键环节,将课程和教学视作艺术教育的两个子系统,深入探讨课程与教学关系的一系列问题,并参照教育学中的整合课程与教学理论,全面讨论艺术教育中的整合课程与教学一体化这一时代要求。同时,依据课程与教学论的基本理论,联系艺术教育实践,分析现实中教育教学的系列问题。

艺术教育实践

期中组织研究生进行一二次艺术教育调研活动。引导他们选择某一艺术教育机构进行调研,如中小学的艺术课堂、大学艺术通识课程、博物馆或美术馆的公共艺术教育机构、社区居民的艺术活动、各类少儿艺术培训机构、老年社区艺术活动站、老年艺术培训机构等。

第七专题 艺术与心理学

本专题介绍艺术教育心理学的一般知识,关注艺术与心理学的密切关系,围绕艺术教育培育人的知觉力与想象力,以及审美经验的心理机制、艺术创造和欣赏的心理机制等问题进行探讨。同时,考察在具体的艺术教育课程与教学过程中,教育心理学所起到的教师与学生心理相互作用的特征。

第八专题 艺术教育与社会发展

本专题着重围绕艺术教育与社会发展问题进行讨论。通过阐述艺术教育多重价值,明辨艺术教育对社会生产、生活诸领域产生的多方面作用和影响,认识艺术教育与社会发展的密切关系。

第九专题 艺术教育的技术手段

本专题讨论艺术教育的技术手段问题。艺术教育的发展依赖教育技术的发展,尤其是在当代条件下,随着多媒体教育技术手段的发展,视听再现方式增多,艺术教育的技术手段日益丰富多样。尤其关注如何进一步应用先进教育技术提升艺术教育的效果,同时也反思技术的有限性、教学与技术的关系等问题。

第十专题 艺术教育的测量与评估

本专题讨论艺术教育的测量和评估问题,与其他教育种类相比,艺术教育在测量和评估方面具有一定的特殊性。例如,自2015年起,教育部研制中小学学生和中等职业学校学生艺术素质评价标准、测评指标和操作规范出台,对于艺术教育测评和实践推进提出新的要求。同时,在教育部和国务院学位办组织的学科评估工作中,艺术教育部分也是值得关注与研讨的领域。

第十一专题 不同门类艺术教育的专门问题

本专题探讨不同门类艺术教育的特殊性,包括音乐与舞蹈教育、戏剧与影视教育、美术与设计教育的特性等。

建议本课程的讲授时间为一学期,每周2至3课时。各学位授权点可根据教学需要自主决定。

七、考核要求

本课程的考核方式为综合考查,通过课堂讨论、调研和期末论文等形式来评定研究生的课

程成绩,以此考查研究生对相关知识点的掌握与理解程度,考查其是否具备针对艺术教育领域问题进行研究的能力。

八、编写成员名单

初稿撰写:

夏燕靖(南京艺术学院)等。

修改及审定:

国务院学位委员会第七届艺术学理论学科评议组成员

王一川(召集人)(北京师范大学/北京大学)

仲呈祥(召集人)(中国传媒大学)

周宪(南京大学)、尹吉男(广州美术学院/中央美术学院)、李心峰(深圳大学/中国艺术研究院)、王廷信(中国传媒大学)、夏燕靖(南京艺术学院)。

学科秘书:

唐宏峰(北京大学)。

06 艺术传播

一、课程概述

艺术学理论一级学科研究生核心课程开设数量为3门。本学科包含基础艺术学理论和应用艺术学理论两个层面,共设立8门课程供选择。具体可以有两种不同的选择方式:一种是开设全部基础艺术学理论核心课程,共3门,即“艺术理论”“艺术史”“艺术批评”;另一种是从上述3门基础艺术学理论核心课程中任选2门开设,再从“艺术管理”“艺术教育”“艺术传播”“艺术遗产”“艺术与文化创意”5门应用艺术学理论自选核心课程中任选1门开设。

本课程是艺术学理论学科研究生核心课程,属应用艺术学理论自选核心课程之一,旨在向研究生系统讲授艺术传播的基本问题与知识,让其认识和把握艺术传播的活动规律,提高艺术传播水平和艺术传播研究能力,为从事应用性研究提供必要的理论基础和研究方法。

二、课程目标

修完本课程后,研究生应从总体上对艺术传播的理论和实践问题有基本理解,能掌握艺术传播的历史和艺术传播活动的基本规律;应系统掌握艺术传播研究的基本内容、基础理论和研究方法,理解艺术传播的动因、艺术的信息特征、艺术传播的媒介类型、艺术传播的机制和方法、艺术传播的效果等关键问题;对艺术与传播、艺术与媒介、艺术与社会的辩证关系形成正确认识,从艺术传播的视角深入理解和把握传播语境中艺术的特质与发展趋势。

三、先修课程

艺术传播研究主要运用传播学的理论和方法研究艺术及其传播规律,是艺术学与传播学以及其他相关学科相结合的交叉学科。因而,选修研究生应具备一定的艺术学和传播学知识基础。各学位授权点可自主规定。

四、适用对象

本课程适用于硕士生以及未修过本课程的博士生。

五、授课方式

本课程以理论讲授为主,实践考察和课堂讨论为辅,运用多媒体和大数据等现代教学手段,重点讲解各门类艺术传播的历史与现状,媒介的演化对艺术传播以及艺术变迁的影响,艺术传播的机制、方法与效果等核心问题。针对艺术传播实践进行考察,援引典型案例进行课堂讨论,指导研究生开展艺术传播活动,引导研究生理解传播对于艺术的重要性以及二者的辩证关系,启发研究生从理论上认识艺术传播的深层问题,从实践上了解艺术传播的基本原理和方法。

六、课程内容

艺术从诞生之初就呈现出传播特征,艺术传播渗透在艺术发展的各阶段和各环节之中,艺术媒介和传播方式的革新不仅扩展了艺术的表现内容,改变了艺术的表现形式,而且影响到人们对艺术的理解和接受,艺术不仅通过传播而持续存在,而且也生存于传播之中。作为艺术生产与消费间的关键环节,艺术传播涉及传播媒介、传播动因、传播机制、传播方法、传播效果等问题。艺术信息是不同于普通信息的感性信息,在传播媒介、机制、方法、效果的考量上显示出与普通信息传播的不同特质,艺术传播研究课程旨在揭示这种特质。

不同的艺术门类也体现出媒介和传播方式的差别,故在课程讲授过程中,既要考虑艺术传播的共性特征,又应注意揭示不同的艺术门类在媒介选择、传播机制、方法和效果上的差异性。

艺术传播研究主要运用传播学的理论和方法研究艺术及其传播规律,是艺术学与传播学以及其他相关学科相结合的交叉学科。艺术传播也涉及社会、媒介技术、文化产业等问题,故在课程进行过程中,教师应引导研究生关注艺术传播与社会、媒介技术、文化产业等领域之间的关系。

本课程指南共设立九个艺术传播专题,每个专题只提供主体模块内容。艺术传播研究是一门既需要专深知识、又涉猎丰富的课程,各学位授权点可结合自身的条件和特点进行丰富、细化与调整。

具体内容如下:

第一专题 艺术传播学的性质与意义

本专题对艺术传播学的学科属性进行介绍,内容包括艺术传播学的缘起、使命、意义、研究范围与方法等。

第二专题 艺术何以需要传播

本专题对艺术传播的动机进行讨论,包括艺术创作与传播动机、艺术欣赏与传播机制、艺术传播与艺术生存等。

第三专题 艺术传播的历史

本专题讲授艺术传播的历史,包括原始时代的传播、农耕时代的传播、工业时代的传播和信息时代的传播等。

第四专题 艺术的信息特性

本专题讲授艺术的信息特性问题,包括艺术内容的信息性、艺术形式的信息性、艺术接受的信息性和艺术信息的特殊性等。

第五专题 艺术的媒介特性

本专题讲授艺术的媒介特性,包括艺术媒介的形成、艺术媒介的拓展、艺术媒介的融合等。

第六专题 艺术传播的动力

本专题讲授艺术传播的动力问题,包括审美动力、文化动力、政治动力、经济动力等。

第七专题 艺术传播的机制

本专题讲授艺术传播的完整机制,包括传播主体——谁在传播,受传群体——传播给谁,传播内容——传播什么,要素关联——关系处理等内容。

第八专题 艺术传播的方式

本专题讲授艺术传播的方式,包括人际传播、媒介传播、综合传播、大数据与传播方式的选择等内容。

第九专题 艺术传播的效果

本专题讲授艺术传播的效果问题,包括艺术意识的增强、艺术观念的变化、艺术形式的变化、艺术产业的形成、艺术生态的形成等。

建议本课程的讲授时间为一学期,每周2至3课时。各学位授权点可根据教学需要自主决定。

七、考核要求

本课程的考核方式为综合考查,通过平时课堂表现、期中考查和期末论文等方式评定学生成绩,考查学生是否能够理解艺术传播的相关理论与方法,能否运用相关理论与方法解释或解决实际问题。

八、编写成员名单

初稿撰写:

王廷信(东南大学)、甘锋(东南大学)。

修改及审定:

国务院学位委员会第七届艺术学理论学科评议组成员

王一川(召集人)(北京师范大学/北京大学)

仲呈祥(召集人)(中国传媒大学)

周宪(南京大学)、尹吉男(广州美术学院/中央美术学院)、李心峰(深圳大学/中国艺术研

究院)、王廷信(中国传媒大学)、夏燕靖(南京艺术学院)。

学科秘书:

唐宏峰(北京大学)。

07 艺术遗产

一、课程概述

艺术学理论一级学科研究生核心课程开设数量为3门。本学科包含基础艺术学理论和应用艺术学理论两个层面,共设立8门课程供选择。具体可以有两种不同的选择方式:一种是开设全部基础艺术学理论核心课程,共3门,即“艺术理论”“艺术史”“艺术批评”;另一种是从上述3门基础艺术学理论核心课程中任选2门开设,再从“艺术管理”“艺术教育”“艺术传播”“艺术遗产”“艺术与文化创意”5门应用艺术学理论自选核心课程中任选1门开设。

本课程是艺术学理论学科研究生核心课程,属于应用艺术学理论自选核心课程之一。本课程具有交叉及应用学科的特点,是文化遗产学与艺术学相结合的产物。中外艺术传统悠久而又多元,各具风貌,如何在当代语境中探索符合艺术遗产的表述并与相应文化形貌构成互证互疏的整体,艺术遗产课程对这一新兴论域进行学理的阐释。本课程旨在为研究生开展艺术遗产的研究与保护工作提供理论知识和实践能力训练。

二、课程目标

修完本课程后,应系统掌握艺术遗产的基本知识,了解国内外保护艺术遗产的历史、现状和经验,能够以跨学科的知识 and 视野考察具体艺术遗产事象,研究艺术遗产中普遍性、规律性的问题。

三、先修课程

学习本课程之前,研究生应具备一定的艺术学、历史学、美学、考古学、文化学、宗教学、社会学、文化遗产学等基本知识,对国内外艺术遗产有较为丰富的感性认识,具备一定的外语、计算机及数据库应用、文献检索等工具性知识。各学位授权点可自主规定。

四、适用对象

本课程适用于硕士生以及未修过本课程的博士生。

五、授课方式

本课程强调理论讲授与案例分析、田野实践相结合,教师能够系统讲授本课程基础知识,并能够指导研究生参与艺术遗产的田野调查与保护工作。

六、课程内容

第一专题 总论

本专题主要探讨艺术遗产的概念与研究方法,艺术遗产与其他人类遗产的关系,艺术遗产的基本特征,艺术遗产保护的理念、原则和方法、措施等。

第二专题 艺术遗产的分类与特征

本专题介绍艺术遗产的分类方法及其在艺术遗产研究和保护中的重要意义。重点对承载艺术遗产的文物、典籍和非物质文化遗产展开探讨,并对其内涵、类型和基本特征等进行具体分析。了解国际相关文件对艺术遗产的规定与类型划分,特别是联合国教科文组织公布的《保护世界文化和自然遗产公约》《保护非物质文化遗产公约》等的分类体系。了解中国非物质文化遗产分类代码表及国家级非物质文化遗产名录的分类体系。

第三专题 艺术遗产的价值

本专题主要探讨艺术遗产的各种重要价值,如历史价值、社会价值、精神价值、文化价值、科学价值、审美价值、教育价值、经济价值等。

第四专题 保护艺术遗产的意义

本专题主要从国际和国家两个层面探讨保护艺术遗产的意义。在讲授国际一级保护工作意义时,要着重从有利于维护世界和平与促进发展、有利于维护世界文化的多样性、有利于促进特定文化权利的实现三方面入手。在讲授国家一级保护工作意义时,要着重世界性和民族性立场的统一。

第五专题 中国保护艺术遗产的历史、现状与案例分析

本专题介绍中国古代、现代和中华人民共和国成立后保护艺术遗产的历史传统和当代经验,重点描述近年来中国政府、学术团体和社会各方面对保护艺术遗产所做的工作、取得的成效和经验,对中国特色艺术遗产保护制度进行总结,并选取其中重要案例进行分析。如中国现代民俗运动、被誉为“中国文化长城”的“中国民族民间文艺集成志书”、对不同层级非物质文化遗产名录和传承人的个案分析等。尽可能多地观摩民族民间艺术演出,参观相关艺术展览、博物馆及非物质文化遗产展示场所,或访问非遗项目传承人,了解文化与艺术遗产保护的实际情况。

第六专题 国外保护文化艺术遗产的历史、现状与案例分析

本专题要求认识并了解国外保护文化艺术遗产的历史与现状、法律政策情况、机构和资金情况及其发挥的重要作用等。着重介绍国外保护文化艺术遗产的现状,并选取其中重要案例进行分析,如法国设立的“文化遗产日”极大地推动和促进了欧洲对历史文化遗产的保护工作、日本积极推进“文化财登录制度”等。尽可能多地接触国外文化艺术遗产的代表作,观赏展览、演出,增加对国外艺术遗产保护的认识。

第七专题 艺术遗产的考察与田野调查方法

本专题从保护艺术遗产的操作性角度,探讨如何获取田野调查的第一手研究材料。重点了解进入艺术遗产所在的社会文化环境进行观察、记录、调查的方法,掌握设计调查问题、撰写调查提纲并开展田野作业的基本技能,进而掌握如何去伪存真,鉴别定性,对调查所得进行资料整理,最终以艺术志的形式体现调查成果的能力。尽可能地选取一到两项艺术遗产,开展田野作业,完成至少一篇田野调查报告。

第八专题 艺术遗产的申报、管理与资源开发

本专题分别从联合国教科文组织和我国对文化遗产、非物质文化遗产的申报、管理、法律保护机制等几个层面展开探讨。了解申报世界文化遗产、人类非物质文化遗产代表作的要求,申报国家级文物、非物质文化遗产代表作项目的流程、申报条件等。了解“文化遗产资源论”,对艺术遗产作为文化资源的合理利用和现代转化有理性认识。尽可能地结合具体案例,呈现艺术遗产鲜活的历时性状态,分析利弊,探讨其中具有普遍性、规律性的问题。

各学位授权点可根据自身条件与教学需要,对以上讲授单元做自主增减和调整。

建议本课程的授课时间为一学期,每周2至4课时。各学位授权点可根据需要自行决定。

七、考核要求

本课程的考核方式为综合考查,把课堂表现、田野实践与调查报告(或论文)三项结合起来评定研究生成绩,以此考查研究生的理论知识掌握程度和田野实践能力。

八、编写成员名单

初稿撰写:

李心峰(深圳大学/中国艺术研究院)、秦佩(北京外国语大学)。

修改及审定:

国务院学位委员会第七届艺术学理论学科评议组成员

王一川(召集人)(北京师范大学/北京大学)

仲呈祥(召集人)(中国传媒大学)

周宪(南京大学)、尹吉男(广州美术学院/中央美术学院)、李心峰(深圳大学/中国艺术研究院)、王廷信(中国传媒大学)、夏燕靖(南京艺术学院)。

学科秘书:

唐宏峰(北京大学)。

08 艺术与文化创意

一、课程概述

艺术学理论一级学科研究生核心课程开设数量为3门。本学科包含基础艺术学理论和应用艺术学理论两个层面,共设立8门课程供选择。具体可以有两种不同的选择方式:一种是开设全部基础艺术学理论核心课程,共3门,即“艺术理论”“艺术史”“艺术批评”;另一种是从上述3门基础艺术学理论核心课程中任选2门开设,再从“艺术管理”“艺术教育”“艺术传播”“艺术遗产”“艺术与文化创意”5门应用艺术学理论自选核心课程中任选1门开设。

本课程是艺术学理论学科研究生核心课程,属于应用艺术学理论自选核心课程之一。

本课程以艺术为原点,探讨艺术与文化创意如何介入文化生产过程,艺术与文创领域的理论探索与实践应用,艺术价值通过文创转化为商业价值的原理、机制和方法,艺术对文创思维与方法、产品策划与运营、组织管理与成长、地方创生与区域发展的影响,讲授艺术与文创的基本原理、基础知识和实践规律,培养研究生艺术与文创的跨领域整合与转化能力、理论研究和实践应用能力。

二、课程目标

本课程讲授艺术与文创的基础理论、研究方法和操作流程,培养研究生进行艺术介入和创意赋能的能力,反思艺术与文创的文化意涵,培养研究生的批判思维;探讨艺术与文创的普遍性、差异性和核心价值,培养研究生的实践应用和创新能力;通过实操应用与创意策划的训练,培养研究生掌握艺术审美、文化故事、跨界创意和数字科技的思维模式与实践能力。

博士生选修本课程时,应在课程内容、阅读文献、研究深度、专题性和研讨性等方面有更高要求。

三、先修课程

研究生应先具备美学与艺术理论、艺术史和文化产业管理基本知识,对国内外艺术与文创实践有一定的感性认识,具有良好的艺术审美和创意素养。各学位授权点可自主规定。

四、适用对象

本课程适用于硕士生以及未修过本课程的博士生。

五、授课方式

本课程包含课堂讲授、田野调查和创意实践等多种授课方式:利用信息技术、多媒体技术,采用网络视听展示和案例研讨等手段,讲授专业领域的经典理论和前沿动态,分析国内外艺术与文创的经典案例;组织研究生考察艺术与文创实践,完成调查报告;指导研究生进行项目策划的实务训练。各高校可根据条件邀请业界专家,组织创意工作坊,进行实操的流程演示和经验分享。

六、课程内容

本课程围绕审美、故事、创意和商业等模块,塑造研究生发掘美感、讲好故事、突破框架和商业运用的综合能力。课程指南具体内容如下:

第一编 艺术与文创的视野与方法

第一专题 艺术与文创的研究对象与研究方法

本专题围绕艺术与文创的理论特性和研究对象,介绍艺术与文创理论的知识背景、学术历程和研究方法,让研究生了解和掌握案例研究、田野考察、文献研究等方法,为研究生提供课外阅读和课堂研讨的学习材料。

第二专题 艺术与文创的历程

本专题讲授艺术与文创领域的发展历程、宏观环境、发生机制与时代背景,讲述中外文化创

意发展史、艺术与文创发展的不同形式和类型,以及其在现当代的社会影响和发展趋势。

第三专题 艺术与文创的伦理

本专题介绍文创产品的价值内涵与评估模式,讨论不同价值评估方法在文创产品价值评估领域的适用、优势和不足,围绕艺术社会学的文化视角,选取产生负面影响的艺术与文创案例,对艺术与文创的符号消费进行批判性分析。

第二编 艺术与文创的原理与机制

第四专题 艺术与文创的形式、风格

本专题讲述艺术的形式、风格与文创的关系,分析特定艺术文本承载的审美价值,及其与文化商品的商业价值之间的对立和统一,厘清艺术作品、艺术产品和艺术商品之间的差别,分析艺术文本通过文创发生的形式转变,编码和解码中发生的意义移植、借喻、组合和再生产。

第五专题 艺术与文创的材料、工艺和技术

本专题讲述艺术创意转化为文创产品过程中,艺术文本与材料、工艺和技术的结合方式,分析不同材料、工艺和技术对艺术与文创产品的意义传达、形态建构和艺术品质的影响。

第六专题 艺术与文创的创意思维

本专题讲授艺术与文创的创意思维,围绕人文价值、艺术审美和商业连接等维度,介绍激发艺术与文创的创意方法,围绕文创产品的特定案例,进行创意思维的方法训练。

第七专题 艺术与文创的价值决定

本专题讲解艺术价值向商业价值转化的价值链,涵盖文本创生的审美价值创造、文创故事驱动的编解码、故事价值向商品价值的转化、文创组织运营模式、艺术传播的品牌建构与价值再生产。

第八专题 艺术与文创的故事驱动

本专题围绕艺术与文创的故事驱动问题,介绍故事内涵、故事角色、原型应用等,讲述故事驱动的操作机制。

第九专题 艺术与文创的价值转化

本专题讲述故事创意与材料、工艺和技术结合的可能性和可行性,让研究生把握大众、运营者、艺术家、艺术中介、媒介等不同主体之间的关系,把握艺术介入社会的契合点和平衡点,评估艺术价值转化为艺术商品的多种方案。

第十专题 艺术与文创的场景共创

本专题围绕创意生态、共生组织、人文品牌、场景体验等理论,讲授艺术与文创的故事世界与场景共建。

第十一专题 艺术与文创的价值传播和 IP(知识产权)授权

本专题围绕艺术授权的具体特征、价值评估和授权模式,分析文化意义消费形成的社会区隔、阶层分化和价值传播,不同文化艺术消费的表征意义、文化资本积累和品牌价值内涵,分析品牌价值与 IP 授权价值的关系,探讨艺术与文创品牌形成和知识产权问题。

第十二专题 艺术与文创的创意领导

本专题围绕艺术与文创领导人的行为特征和能力素养,介绍创意领导力的创意资本和胜任力,揭示艺术与文创业者面对艺术与商业的两难选择,讨论平衡艺术价值和市场价值的创意领导力。

第十三专题 艺术与文创的创意战略

本专题围绕艺术与文创的外部环境、组织特征和生发机制,以艺术与文创的创意价值链为线索,介绍社会创新、市场创新、审美创新、连接创新和技术创新的创意战略模式。

第三编 艺术与文创的实务与案例(自选)

各学位授权点可根据具体条件,在此编中选择3~5个专题开展案例讲解、考察调研,邀请专家开设工作坊,或组织项目实践。

第十四专题 艺术策展和美术馆与博物馆

本专题围绕艺术策展业的具体特征,选取经典案例,分析艺术策展的创意流程、内在机制和操作要领,理解艺术策展对意义的解读、生产,以及美术馆和博物馆等文化空间中艺术价值传播和公众文化意义的生产机理。

第十五专题 艺术与影视创意出品

本专题围绕影视业的具体特征,选取经典案例,分析影视文创产品的创意流程、内在机制和操作要领。理解影视剧本文学原创的艺术生产、导演和演员二度创作、发行和影视衍生品开发全过程中,艺术创作与文创生产的价值转化和矛盾统一。

第十六专题 艺术与舞台创意制作

本专题围绕演艺业的具体特征,选取经典案例,分析演艺产品的创意流程、内在机制和操作要领。

第十七专题 艺术与文化旅游

本专题围绕文化旅游业的具体特征,选取经典案例,分析文化旅游产品的创意流程、内在机制和操作要领。

第十八专题 艺术与节庆活动

本专题围绕文化艺术节庆的具体特征,选取经典案例,分析文化艺术的节庆活动的创意流程、内在机制和操作要领。

第十九专题 艺术与创意空间

本专题围绕城市的创意园区、大学的创意实验室、企业的创意办公室等创意空间的具体特征,选取经典案例,分析不同空间生产的创意流程、内在机制和操作要领。

第二十专题 艺术与创意传播

本专题讨论广告业的具体特征,选取经典案例,分析艺术介入广告和营销活动的创意流程、内在机制和操作要领。

第二十一专题 艺术与数字创意

本专题围绕数字文创业的具体特征,选取经典案例,分析数字文创产品的创意流程、内在机制和操作要领。

第二十二专题 艺术与创意设计

本专题围绕时尚设计、传统手工艺、建筑设计、平面设计等,选取经典案例,分析设计创意与文创产品的关系、设计创意转化为产品的价值转化,探讨设计创意价值转化中的艺术设计、材料和技术的关系。

各学位授权点可根据教学需要,对以上讲授单元做自主增减、调整或更换。

建议本课程讲授时间为一学期,每周2至3课时。各学位授权点可根据需要自行决定。

七、考核要求

本课程考核方式为综合考查,通过平时课堂表现(出勤和讨论参与)、期中考查(项目策划、调研及课堂报告)和期末论文(理论研究论文或案例分析报告)等方式评定研究生的课程成绩,考查学生是否理解艺术与文创的相关理论与方法,以及是否具备解释或解决实际问题的能力。

八、编写成员名单

初稿撰写:

向勇(北京大学)、王晨(南京艺术学院)。

修改及审定:

国务院学位委员会第七届艺术学理论学科评议组成员

王一川(召集人)(北京师范大学/北京大学)

仲呈祥(召集人)(中国传媒大学)

周宪(南京大学)、尹吉男(广州美术学院/中央美术学院)、李心峰(深圳大学/中国艺术研究院)、王廷信(中国传媒大学)、夏燕靖(南京艺术学院)。

学科秘书:

唐宏峰(北京大学)。