

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

01 美术语言研究

一、课程概述

艺术创造真的、美的世界。这个真的、美的世界是在人自身与对象的对话中建构起来的,艺术语言是这个建构过程中最基本、最动人的部分,它是造型艺术“形式美”的载体,是通向一切美学形式的通道。

美术语言研究是美术学研究生培养核心课程体系的重要单元,与中外美术史、艺术理论与批评共同构成美术学研究生教学的重要的知识、技能和价值基础。本课程分为基础语言研究、材料与媒介语言研究、风格与创作语言研究三个模块,既体现艺术语言研究可持续发展的深度,又凸显美术学学科各专业方向的锐度。美术语言研究涵盖造型能力、感知方式、材料分析、媒介拓展、形式演练、风格表现、价值追求等各方面,在本学科研究生实践型人才培养中具有建构性作用,本课程的深度充分体现了一所高校在美术学学科建设上的高度。

二、先修课程

学生需具备色彩、素描等基础造型能力,掌握较好的美术写生能力与一定的媒介表现能力,具有在美术学任一专业方向上的创作能力,具备一定的中外美术史知识和艺术理论修养。

三、课程目标

本课程旨在以充沛的理论与实践的意涵,塑造美术造型语言表现与研究的基本能力,即培育视觉观察与感知的感受力,厚植造型艺术技艺与语言的洞察力,塑成材料与媒介深化拓新的表现力,铸炼形式分析与价值品位的建构力。

四、适用对象

本课程适用于美术学一级学科各学科方向(如中国画、书法、绘画艺术、雕塑与公共艺术、跨媒体艺术等)硕士研究生和博士研究生。

五、授课方式

本课程聚焦美术语言的研习与训练,强调上手技艺与表现方法的培养;根据具体艺术形式的不同,采用临摹、写生、风格分析、形式演练、田野考察、材料实验等多种方法。在教学方式上,采用课堂教学、工作坊、研讨班等多种形式,强调教师的现场示范与作品点评。在教学场域方

面,以上手操作的工作室为第一现场,结合实验室与博物馆、美术馆,联通教学空间与社会现场,注重美术创作同新兴媒体和前沿科技的结合。在教学组织上,以工作室为单位施行导师组授课制,体现明确的专业方向,确保教学的深度与开放度,促进技艺与方法的传承与发展。在实践形式上,采用下乡采风、实地考察等形式进行。设置较长周期的毕业创作环节,进行美术语言整体性塑造。

六、课程内容

本课程体系分为基础语言研究、材料与媒介语言研究、风格与创作语言研究三个紧密联系又交叉递进的模块。各模块主要包括但不限于以下内容:

基础语言研究,涵盖美术创作基本要素的训练,包括写生与临摹等单元。写生,包括半身像、1/2 人体、等大人像、情景写生等,根据专业方向采用不同材料。临摹,包括经典作品解析、变体临摹等环节。通过基础语言的研究,学生形成敏锐的观察能力和视觉感受能力,坚实的造型能力和深入的塑造能力,具有熟练的技法、多样的形式以及对整体性的深入理解。

材料与媒介语言研究,涵盖材料分析、材料表现、媒介语法、媒介拓展等单元。学生根据所属专业方向,对水墨、油画、版画、壁画、雕塑、装置、录像等多种材料与媒介进行深入研究与上手演练,理解其物理特性,实验其视觉效果和心理作用,探究其视觉表现的多种可能。从反复的上手训练中培养学生对材料与媒介的亲熟感,要求做到用材料传情达意、以媒介感知表达,对材料与媒介做到穷理尽性、物尽其用。

风格与创作语言研究,涵盖风格讲习和语言分析、创作方法和作品评议等单元,旨在从东西方艺术风格的历史演变和经典作品中汲取养分,梳理各时期艺术风格的形式特性,解析其视觉机制与造型法则。同时,要求学生在形式分析与风格研习的经验基础上,进行自由创作,导师评议侧重于作品的形象塑造、结构安排、表现手法,强调作品的形式张力与风格完整性,强调作者独特的造型意志。

本课程的重点和难点都在于,如何引导学生产生出个人的造型意志与视觉语言特性,做到通过艺术图式感知事物,通过临摹写生体会造型,通过材料分析与媒介开发拓展艺术语言,通过形式演练探索风格表现。

七、考核要求

本课程考核以艺术作品为中心,辅以图文并茂的研究报告。考核内容聚焦于学生对视觉语言的综合把握,具体包括造型能力、表现手法、媒介拓展、风格形式以及价值品味等方面。评分标准及具体比例、权重,可根据培养方案的要求,由授课教师集体评分,成绩呈正态分布。

八、编写成员名单

许江(中国美术学院)、王赞(中国美术学院)、高世名(中国美术学院)、杨振宇(中国美术学院)、余旭鸿(中国美术学院)、王宁逸(中国美术学院)、韩亮(中国美术学院)。

02 中外美术史

一、课程概述

美术史作为一门学科,是近代在西方首先发展起来的,了解外国(尤其是西方)美术史,不仅可以开拓我们的视野,而且为我们了解中国美术史提供他者的角度。他山之石,可以攻玉,设置中外美术史课程,有助于打破东西方文化学习和研究的壁垒,相互借鉴,取长补短,进而促进美术史这一学科在中国的进步。

中外美术史课程坚持辩证唯物主义和历史唯物主义的基本原理和根本原则,坚持内容的科学性和体系的完整性,是美术学专业最重要的基础课程。

本课程以中外美术发生、发展的历程为经,以了解和熟悉古今中外艺术家的伟大创造为纬,力图重现美术风格发展演变的历史。教学内容不仅包括美术的起源、美术的文化功能及社会功能、各种美术流派和美术思潮、美术作品的传播与接受等,还包括中外美术史学的基本理论和研究方法,以及写作范式。

二、先修课程

正如歌德所说,美术史是文化史的中心。作为一门重要的人文学科,中外美术史的教学和研究也必须遵循“由博返约”的原则。中国通史、世界通史、美术欣赏是学习中外美术史的先修课程。

三、课程目标

通过中外美术史的学习,学生熟悉不同民族、不同国家各时段具有代表性的美术风格、美术流派、艺术家及美术经典作品;理解中外美术史的发展脉络及趋向;并能运用纵横联系、中西比较的方法对中外美术史上的艺术家、美术作品及美术现象进行合理的分析;进而培育高尚的审美理想,养成正确的审美思维。

四、适用对象

本课程适用于美术学一级学科各学科方向(如美术史论、中国画、书法、绘画艺术、雕塑与公共艺术、跨媒体艺术等)硕士研究生和博士研究生。

五、授课方式

本课程采用启发式教学、借用幻灯和教学录像教学、博物馆或美术馆现场课、辩难答疑等教学手段,以培养学生思考问题、分析问题和解决问题的能力。

六、课程内容

1. 中国美术史部分

章节	主要内容	重点	难点
导论	1. 美术史和文化史的关系 2. 美术史研究和教学的关系	美术史与文化史内在的联系与区别	美术史的学习方法： 以大观小与以小观大
史前美术	1. 石器和新石器时代 2. 南北建筑 3. 陶器艺术 4. 玉器之美 5. 早期岩画	新石器时代的陶器和玉器	陶器的装饰纹样
先秦美术	1. 中国文明的起源 2. 汉字艺术 3. 商周青铜艺术	商周青铜器艺术	先秦艺术风格
秦汉美术	1. 一统山河 2. 秦汉雕塑 3. 汉画艺术 4. 边疆艺术	汉画艺术	秦代雕塑
魏晋南北朝美术	1. 中外文化交融 2. 书画艺术的自觉 3. 王羲之、顾恺之与谢赫 4. 佛教石窟艺术	佛教与艺术	六朝画论
隋唐五代美术	1. 颜真卿、张旭、吴道子、王维 2. 宫廷艺术的成就 3. 寺观文化的兴衰 4. 水墨山水画的滥觞	皇家艺术赞助	水墨山水画
宋辽金美术	1. 南北艺术传统 2. 翰林图画院 3. 山水画的黄金时代 4. 文人书画家的追求 5. 中国瓷艺的巅峰	翰林书画院	宋代古典的艺术特征
元代美术	1. 赵松雪和书画一律 2. 元四家河文人画	文人画	书画同源
明代美术	1. 浙派和宫廷绘画 2. 吴门画派 3. 江南私家园林 4. 董其昌	吴门画派	南北宗论
清代美术	1. 中国和欧洲的艺术交流 2. “四王”和“四僧” 3. “扬州八怪”与商业化影响 4. 金石书画运动与海上画派	“四王”和“四僧”	道咸画学中兴

2. 外国美术史部分

章节	主要内容	重点	难点
原始、古代美术	1. 原始美术 2. 古埃及和古巴比伦美术 3. 古希腊和古罗马美术	美术的起源	学习和研究外国美术史的方法论
中世纪美术	1. 罗马式美术 2. 哥特式美术	基督教与中世纪美术	中世纪的审美观念
文艺复兴美术	1. 意大利文艺复兴美术 2. 尼德兰文艺复兴美术 3. 德国文艺复兴美术	“画坛三杰”	文艺复兴的意义
17、18 世纪的美术	1. 巴洛克美术 2. 洛可可美术 3. 市民美术	美术流派与美术思潮	各流派的区别与交织
19 世纪美术	1. 新古典主义 2. 浪漫主义 3. 现实主义 4. 印象主义与后印象主义	各流派的代表艺术品和艺术作品	传统与变革的关系
20 世纪的美术	1. 现代主义和后现代主义 2. 抽象艺术	立体派、表现派、达达派等流派在美术史上的地位和影响	现代主义的艺术观念

七、考核要求

- (1) 考核方式:随堂提问和期末笔试结合。
- (2) 考核标准:闭卷百分制,试题结构覆盖识记、理解、简单阐释、综合论述四个能力层次。
- (3) 分值分配:随堂提问(30%)+期末笔试(70%)=总评成绩(100%)。

八、编写成员名单

刘伟冬(南京艺术学院)、李安源(南京艺术学院)、张曼华(南京艺术学院)、叶康宁(南京艺术学院)。

03 美术理论与批评

一、课程概述

美术理论与批评是美术学一级学科研究生课程三大核心课程之一,具有鲜明而强烈的理论品格,旨在向研究生系统讲授世界美术理论与批评的基本理论框架、人思方式、著名理论流派和具有代表性的理论家、批评家,并获得运用美术理论与批评话语来对当下美术创作、美术现象进行评论的实践能力,为本专业研究生的进一步深入学习与研究提供坚实的基础。

本课程坚持辩证唯物主义和历史唯物主义的基本原理和根本原则,强调思想视野的全球性和内容体系的完整性,同时又倡导各学位授权点在学术主体性原则指导下根据自身的学术特色与实际调整课程指南与讲授内容。本课程分为“美术理论基本问题”“世界美术理论进程”与“美术批评理论话语”三大模块。“美术理论基本问题”涵盖美术的内涵、本质、功能,以及作品构成、美术鉴赏和美术发展等美术理论的基本问题;“世界美术理论进程”按历时性线索由古及今地纵贯式论述中外美术理论的产生与发展;“美术批评理论话语”则包括不同话语形态的批评理论与写作范式,并用这些话语单元来训练研究生从事个案美术评论文章的写作能力。

二、先修课程

学生基本了解素描和色彩等美术造型手段与表现技法,具备一定的中外美术史知识和世界文化艺术修养。

三、课程目标

本课程旨在让研究生全面了解美术理论与批评所涉及的基本理论问题,掌握中外美术理论发展进程中不同美术理论流派的代表理论家与理论著作,领会美术批评的多种理论话语,并在此基础上对艺术家、美术作品、美术思潮形成一种有较强阐释力的美术观念,并具备根据不同批评话语和具体美术现象从事艺术评论写作的实践能力。

四、适用对象

本课程适用于美术学一级学科各学科方向硕士研究生和博士研究生。

五、授课方式

本课程以理论讲授为主,以评论写作实践为辅,同时在多媒体教学、美术创作工作室现场与美术展览参观时,通过教师点评和师生互动等方式来调动学生主动学习的积极性。在教学方式上,本课程采用教师讲授、理论研讨、建立理论工作坊等多种形式,强化课堂教学的理论深度与启发性。在教学实施方面,本课程以理论教室为主要空间,一方面在理论话语的指导下进行批评写作实践,另一方面也将美术馆、画廊、当代艺术展览现场作为教学空间,注重经典美术理论与当代美术现象相结合,以期强化美术理论与批评的现实针对性。

六、课程内容

本课程体系分为“美术理论基本问题”“世界美术理论进程”与“美术批评理论话语”三个相对独立又密切关联的教学模块,三大教学模块可以由各学科点根据自身的学科特色、师资队伍进行自由组合。“美术理论基本问题”涵盖美术的内涵、本质、功能,以及作品构成、美术鉴赏和美术发展等美术理论的基本问题,这一部分为各学科点和培养单位的必修课程。“世界美术理论进程”按历时性线索由古及今地纵贯式论述中外美术理论的产生与发展;“美术批评理论话语”则包括不同话语形态的批评理论与写作范式,并用这些话语单元来训练研究生从事个案美术评论文章的写作能力。以上两部分内容覆盖面广且线索复杂,本课程指南建议由各学科点自主选择不同内定和层次的讲授方式。

第一教学模块:“美术理论基本问题”。本模块为必修教学内容,涵盖美术的内涵、本质、功能,以及艺术创作、作品构成、美术鉴赏和美术发展等美术理论的基本问题;包括六大部分:①“美术”术语(中文与外文)的内涵与产生过程。②美术本质与功能。③美术作品的构成:媒介、材料、语言、形象、观念与内容。④美术创作的主体:审美体验、直觉、潜意识、人生经历、思想。⑤美术体裁与门类:绘画、雕塑、书法、摄影。⑥美术的发展:起源、社会背景、文明体系等。

第二教学模块:“中外美术理论进程”。本模块为自主选修教学内容,主要以历时性线索由古及今地纵贯式论述中外美术理论的产生与发展;包括中外美术理论两大构成部分:①中国美术理论进程:中国上古美术理论(史前先秦两汉)、中国中古美术理论(魏晋南北朝唐宋元)、中国近古美术理论(明清)、中国现代美术理论(19世纪下半叶至20世纪)。②外国美术理论进程:美术理论的萌生、欧洲美术理论的文艺复兴时期(阿尔伯蒂、瓦萨里等)、欧洲近代美术理论(温克尔曼、凯吕斯、布克哈特、丹纳等)、欧洲现代美术理论(罗斯金、佩特、李格尔、沃林格尔、沃尔夫林、罗杰·弗莱、克莱夫·贝尔、帕诺夫斯基等)。

第三教学模块:“美术批评理论话语”。本模块为自主选修教学内容,着重介绍不同话语形态的批评理论与写作范式,并以话语单元为基础培养研究生从事个案美术评论文章的写作能力;包括:①生平传记批评(年谱、传记、史料)。②精神分析和神话原型批评。③形式主义与风格批评。④马克思主义社会学批评。⑤图像学分析与文化批评。⑥女性主义批评。⑦后殖民主义等。学生通过不同批评话语框架的理解,深入掌握美术批评活动的各个环节及相关理论问题,熟悉美术批评的各种形态与批评方法,提高对美术现象的分析能力和从事美术批评的写作能力。

美术理论与批评课程具有非常强烈的理论特性,本课程的重点和难点都在于充分而深入地阐释世界不同文明体系中产生的抽象性理论话语。特别是美术批评部分,本课程的难点在于:如何引导学生形成自己的艺术理论与批评观,进而在当代艺术现场中认知美术现象并写出具有较强阐释力与说服力的独具话语特色的评论文字。

七、考核要求

本课程涉及领域和周期较为广泛,可由各个学科点根据自身的学科特色与师资队伍进行灵活的组合与适当选择。但在三个大教学模块中应当至少完成8~10个教学专题。本课程的考核方式为考查,通过课程论文的方式考查学生对美术理论与批评相关知识点的掌握与理解程度,

考查其是否能够在全球化的现代性思想视野中建立起审视不同美术现象与形态的知识视野与结构,是否具备了根据不同美术对象进行理论阐释并进行评论写作的实践能力。

八、编写成员名单

黄宗贤(四川大学)、支宇(四川大学)、彭彤(四川大学)、吴永强(四川大学)。