

目 录

I 学术学位

- 一、美术学一级学科研究生核心课程指南 1
  - 01 美术语言研究 1
  - 02 中外美术史 3
  - 03 美术理论与批评 6

- 二、设计学一级学科研究生核心课程指南 9
  - 01 设计概念 9
  - 02 设计研究方法 11
  - 03 外国设计史 14
  - 04 中国设计史 17

- 三、艺术学理论一级学科研究生核心课程指南 20
  - 01 艺术理论 20
  - 02 艺术史 24
  - 03 艺术批评 28
  - 04 艺术管理 32
  - 05 艺术教育 35
  - 06 艺术传播 38
  - 07 艺术遗产 41
  - 08 艺术与文化创意 43

- 四、戏剧与影视学一级学科研究生核心课程指南 48
  - 01 戏剧导表演流派史纲 48
  - 02 戏剧学研究基础 50
  - 03 戏剧作品研究 52
  - 04 中国戏曲史 54
  - 05 戏曲理论 56
  - 06 戏曲经典导读 58
  - 07 中外电影史 61
  - 08 电影理论 66
  - 09 经典导读 68
  - 10 中国广播电视艺术史 71
  - 11 广播电视艺术前沿 73
  - 12 广播电视艺术研究著作选读 75
  - 13 播音主持艺术史论研究 77
  - 14 播音创作基础 79

- 五、建筑学一级学科研究生核心课程指南 83
  - 01 现代建筑理论（与专业学位 0851-4 内容相同） 83
  - 02 建筑评论（与专业学位 0851-5 内容相同） 85

03 建筑历史与理论专题（与专业学位 0851-6 内容相同）	87
04 建筑遗产保护专题（与专业学位 0851-7 内容相同）	88
05 建筑技术科学前沿（与专业学位 0851-8 内容相同）	91
06 数字建筑理论与方法（与专业学位 0851-9 内容相同）	92
07 城市设计理论与方法（与专业学位 0851-10 内容相同）	93
08 建筑策划与使用后评估（与专业学位 0851-11 内容相同）	94
09 人居科学导论（与专业学位 0851-12 内容相同）	96
10 建筑与城市设计（I）（与专业学位 0851-01 内容相同）	97
11 建筑与城市设计（II）（与专业学位 0851-02 内容相同）	98
12 建筑与城市设计（III）（与专业学位 0851-03 内容相同）	100

II 专业学位

六、艺术硕士专业学位研究生核心课程指南 102

01 美术领域	103
02 艺术设计领域	109
03 电影领域	117

七、风景园林硕士专业学位研究生核心课程指南 128

01 风景园林历史与理论	128
02 风景园林规划与设置	129
03 园林植物与应用	131
04 风景园林工程与技术	133

八、文物与博物馆硕士专业学位研究生核心课程指南 136

01 断代考古学	136
02 文化遗产理论与实践	137
03 文物学理论与方法	139
04 文物保护科学与实践	141
05 考古学理论与方法	144
06 田野考古	147
07 文化遗产保护规划	150
08 博物馆学理论与实践	153
09 博物馆展览策划设计	155
10 博物馆教育	157
11 文物保护基础	160
12 有机文物保护	165

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究与训练,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、等大人体、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美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、美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美术家、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	<ol style="list-style-type: none"> 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	<ol style="list-style-type: none"> 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	<ol style="list-style-type: none"> 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	<ol style="list-style-type: none"> 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	<ol style="list-style-type: none"> 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	<ol style="list-style-type: none"> 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	<ol style="list-style-type: none"> 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	<ol style="list-style-type: none"> 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	<ol style="list-style-type: none"> 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	<ol style="list-style-type: none"> 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、入思方式、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)。

01 设计概论

一、课程概述

设计学是关于设计行为的科学。设计应用并传播于社会、经济及文化的各个领域方向,是跨界的智慧融合及交叉性学科。“设计概论”课程是引导设计学不同专业方向展开实践研究的理论性课程,通过阐明设计基本定义与方法的方式,培养学生艺术、人文与科学结合的价值观念;培养将人文关怀与技术手段融于设计全过程的总体观念,培养设计推进人与人、人与物、人与环境文明互动、美美与共的创造观念;要求学生掌握理论与实践相结合的研究方法,全面提高运用哲学、历史、社会、文化等多学科知识,整合材料、工艺、市场与审美等设计要素进行思维与创造的综合性实践能力。

“设计概论”在研究生核心课程体系中处于主导地位。课程涉及设计学理论体系在历史与文化研究、思维与方法认知、工程与技术评价、经济与管理运营的深层问题。这些问题是研究生应该了解的设计学知识体系的重要部分,并与本科期间所学设计认知、设计技术、设计审美、设计教育学科基础知识相连接。通过进一步对设计知识系统的形成机制和运作体系进行讨论、分析和研究,学生可以深入了解和认识设计内涵、设计价值、设计结构、设计状态等核心问题,建构坚实的专业研究与深化实践的理性认识基础。“设计概论”作为研究生核心课程,必须为实现跨学科、综合性、开放式、研究型教学的发展创造条件、拓展思路。

二、先修课程

选项一:研究生阶段的设计概论课程在已修本科生阶段设计历史与文化、设计思维与方法、设计工程与技术、设计经济与管理等各知识领域相关课程的基础上开设。

选项二:研究生阶段的设计概论课程可与以下各门研究生阶段专业基础课程并行或衔接:中外设计史、设计科技、设计美学、设计思维、设计方法、设计心理、设计组织与策略、设计法规与政策。

三、课程目标

修完本门课程后,学生应能掌握设计认知、设计思维、设计判断的基础知识与基本办法;同时根据所研究的专业领域的不同,不同程度地掌握历史与文化研究方法、技术与工程研究方法、经济与管理研究方法;应具备相应的审美鉴赏、文化分析、伦理思辨、思维表达、自我更新能力;应根据专业需要,具备适当理解设计工程与技术面对功能与原理、材料与结构、制造与工程,信息与交互等问题时的工作机制,并给出优选决策和政策建议的能力;了解设计机构运营中面对

市场与经济、政策与法规、竞争与协同、管理与组织等专项的理论知识,具备组织团队合作的协调能力。

四、适用对象

本课程适用于设计学一级学科所有专业方向的博士研究生和硕士研究生。

五、授课方式

本课程采用课堂讲授与研究型教学相结合的方式;以学科专业面向社会需求现实的应用为导向,以专业方向定位的课题选择为目标,以模拟项目的程序控制为教学方法,通过问题导向的教学启发和思维引导,运用活动体验法、实验研究法、案例分析法进行教学,达到课程内容理论性与应用性的有机结合。教学过程要重视运用现代信息技术,以实现知识交流双向互动效益的最大化;注重发挥教师的主导作用和学生的主体作用,以综合素养和应用知识与能力的提高为核心,使学生独立思考、独立研究及创新能力得到最大程度的优化与强化。

六、课程内容

本课程应依据设计学理论体系中的“设计历史与文化”“设计思维与方法”“设计工程与技术”“设计经济与管理”四大知识领域为框架基础构成,反映设计学知识强调理论与实践相结合的学科属性,以及艺术与科学整体交融的创新特征,具有基于专业方向跨学科拓展的多元特征。其价值观念及核心知识体系将贯穿设计学研究生培养课程全过程。

对应“设计历史与文化”部分,应关注有关设计历史、设计文化等子知识领域的基本内容及最新研究成果,呈现包括且不限于设计发生发展、风格语言演变、市场流通成长、组织机构兴衰、传播、评价机制形成等问题的专门性知识构成及发展动态;呈现包含且不限设计与审美、设计与生活、设计与消费、设计与沟通,以及设计中的生活化、情感化需求等相关命题的研究动态及理论发展。要求重点阐释设计历史发生及发展的基本规律、基本逻辑和主要表现,能根据设计实践的提问,结合设计史理解提供正确的理论方向与路径,满足设计思维的映证需要。需要重点攻克的内容难点在于:全面了解不同历史条件下设计环境与生存方式的变化,以及社会生产、生活方式对设计创新能量发挥的影响,深入了解市场流通方式与市场条件对设计发展的影响,从而形成对设计生存、设计服务、设计创新价值的可能性、现实性与过程性的正确判断。

设计思维与方法的认知,应针对伦理与价值、思维与表达、功能与结构、美学与造型等子知识领域阐释基础理论与最新研究成果。设计思维是在认识客观世界之本质及其运动规律的基础上进行观察、发现、想象、判断等创造性思考的方式;设计方法是在一定的设计目标驱使下,掌握符合一定要求的指向性手段进行创造活动的方式。只有掌握了正确的设计思维与方法,才能提高设计中解决问题的能力、应变能力和综合性创造能力。该部分内容的重点:了解设计思维的目的、意义、基本规律和一般过程。能根据设计目的与市场需求进行设计思维训练,以满足设计要求。该部分内容的难点:掌握发现问题、识别问题、分析问题、明晰方向的问题导向思维方法,能够在思考过程中分析矛盾冲突所在,并确定相应的设计原则,确定相应的策略和有效的破解方法,最终提出解决方案。

设计工程与技术的评价,应针对功能与原理、材料与结构、制造与工程、信息与交互等子知

识领域阐释基础理论与最新研究成果。工程是指工程科学在设计中的应用,通过这一应用,自然界的物质和能源的特性能够通过各种结构、机器、产品、系统和过程,以最短的时间和最大化的产出效率、可靠而可行的质量及风险控制手段,制造出有功能价值、有安全保证且对便宜实用的产品。技术是工程科学的基本元素,是指保证工程实现的物性认知、操作经验及控制手段,其中还包括从手工方式开始积淀的个人劳动方面的所有经验、知识和技巧。该部分内容的重点:了解设计工程与技术的目的、意义,能根据设计目的与市场需求制定基本的技术实现方案。该部分内容的难点:掌握设计工程与技术的类型以及相关的不同技术元素;面对不同设计问题,具有选择不同技术元素和技术路线使其符合设计价值的能力。

设计经济与管理的运营,应针对市场与经济、政策与法规、竞争与协同、管理与组织等子知识领域阐释基础理论与最新研究成果。设计通过有组织、有分工的合作,创造共同目标下的物质财富和精神财富。设计追求的目标是善用稀缺资源,创造出满足人们需求的产品及服务,这些目标的确立与考量,都反映出设计经营中的经济因素与管理成分。设计经济与管理的研究,有助于设计组织或设计师个人综合利用各种资源,通过对市场竞争策略、经济政策分析、组织行为协调、信息技术运用等多种管理手段的使用,最终实现设计的有用化目标。该部分内容的重点:了解设计与经济的关系,包括设计价值判断中的经济成分、设计生存条件中的经济因素、设计思维中的经济考量、设计效益中的经济核算、设计控制中的经济投入等问题。通过设计学与经济学关系的了解,更准确地完成设计行为及其社会贡献的把握。该部分内容的难点:了解各专业领域的市场概况及特点,通过市场细分、用户细分等方法,了解消费者需求与市场机会、规划和设计出符合市场需要、消费者满意的产品。

七、考核要求

(1) 考核方式:根据学生选择的专业方向定位课题,以编写:“设计项目可行性研究报告”文案的形式,进行限定时间与文本字数的开放式考核。

(2) 考核标准:“设计项目可行性研究报告”须正确阐述项目在设计定位、设计概念、设计方案、设计实施四个阶段,所涵盖“课程内容”全部知识点的应用。

八、编写成员名单

编委名单:(排名不分先后)

郑曙阳(清华大学)、汪大伟(上海大学)。

02 设计研究方法

一、课程概述

设计学是研究设计现象及人的设计行为的科学,是多学科跨界融合的人类智慧结晶。“设

计研究方法”课程是指导设计学不同专业研究生掌握面向问题、面向社会、面向设计应用的研究方法,并指导实践性研究的理论课程。本课题中的“设计研究”包含面向设计史论专业的研究以及面向设计实践过程的研究两种类型,因而在研究方法上不同于一般的史论研究方法,注重结合设计实践专业的研究工作需要,提炼出相应的研究内涵与规范。具体而言,包含“设计本体研究及相关理念”“设计条件研究及相关方法”以及“设计过程研究及相关技术”三个课程板块,合总起来成为一个体系相对完整的、适用于各设计专业的设计研究方法课程。

本课程依据设计学学科知识框架中的“设计思维与方法”“设计与科技”“设计历史与文化”“设计经济与管理”四大知识领域为依据,主要以“设计思维与方法”中的基本内涵为前提,概括性归纳不同阶段、不同性质与不同对象的设计研究中所涉及的基本方法理论,包括体现基本价值观念与目标规定性的工作原则,以及体现设计实践特征与路径多样性的工作方法,正是在方法论层面上“原则性”与“灵活性”二者的结合,形建一个相对完整的设计研究方法理论体系。

二、先修课程

选项一:设计概论;同时,研究生阶段的设计研究方法课程应在已修本科生阶段各知识领域相关课程的基础上开设。

选项二:研究生阶段的设计研究方法课程可与以下各门研究生阶段专业基础课程并行或衔接:中外设计史、设计科技、设计美学、设计思维、设计管理。

三、课程目标

本课程内容是设计学一级学科本科学习阶段知识体系“设计思维与方法”子知识板块的延续与提升。在内容的分布与深入上,更加强调设计作为影响人类社会生活发展方向与内在品质的思维方式的内涵严肃性与创新总体性,因此更加强调了由“体现基本价值观念与目标规定性的工作原则”以及由“体现设计实践特征与路径多样性的工作方法”两大知识来源构成的总体结构,强调了在方法论层面上对“原则性”与“灵活性”二者结合的重视,形成“设计研究方法”课程的“有形与无形”方法论的基本特征。

设计思维是人类创造理性的表现,设计过程既富于创造性想象的充分自由,又体现严谨求实的科学精神,设计研究的过程充分体现这一行为特征的思维过程、创造过程。“设计研究方法”并不仅仅是理论研究的方法,同时也是面向设计创造过程的基本理念、基本规则与基本路径的训练;“设计研究方法”课程应充分体现这一特征,在“设计本体研究及相关理念”“设计条件研究及相关方法”以及“设计过程研究及相关技术”三大板块的知识展开与实践体验中,与研究者共同探讨务实、有效的研究性、创造性思维,在“有形与无形”之间,努力形成切实有效的思维原则与工作方法。

综上所述,设计研究方法课程目标可概括为:树立明确的“问题导向”工作意识,强调“创新精神”在课程学习中的主导地位,通过指导设计研究方法的教学,培养学生注重培养设计研究中科学、理性、严谨、独立的工作精神与方法意识,掌握系统的研究方法,注重科学规范与方法创新的统一,将人文关怀与技术手段融汇于设计研究全过程。

课程注重培养研究生向研究实践、研究过程、研究案例学习的原则规范,注重培养将在实践

中的问题带入研究性学习的意识与能力;注重培养将科学、审美、认知、技术、教育等要素带入研究过程,追求完美理性研究成果的工作方法与工作流程;通过组织案例教学、理论梳理、研究体验与方法论梳理,将发现问题、定义问题、解决问题视为研究能力培养的重要内容与质量指标,指导研究生对设计过程中的问题表象、内在成因、机制困扰和解决路径进行讨论、分析和研究,最终形成有可能实现“思维突破”的创新能力。

修完本门课程后,学生应能掌握设计研究及研究方法的基本概念;掌握设计文献研究、设计实物研究、设计考证研究、田野调查、社会调查、市场调查的基本概念,具备相关能力;具备审美鉴赏、分析思辨、梳理辨正、提炼观点、理论发现与完成课题的能力;具备提取前沿性信息与国际化参与的能力;具备管理意识、战略设计、优选决策与系统实施等管理研究及推进的能力。

四、适用对象

本课程适用于设计学一级学科所有专业方向的博士研究生和硕士研究生。

五、授课方式

课程采用课堂讲授与研究型教学相结合的方式。具体而言,授课方式包含理论教学、研究报告、案例教学、专题研究、设计体验、田野调查、社会调查、市场调查、文献检索、模型验证、设计讨论、数据采集、数据分析、文档管理等多种方式。

六、课程内容

本课程定义“设计研究方法”核心内涵的前提是:能使设计“无往而不胜”的方法并不存在,真正的方法唯有通过“设计研究”建立对于对象的正确认识和正确的思维突破路径。只有通过透彻的研究,接近了设计的对象,获得关于设计对象的真知,才能找到解决问题的方法,从而形成设计思路。本课程教学强调以面向社会、面向现实、面向发展、面向未来的专业需求为导向,以研究课题的选择为路径,以案例流程的控制为入口,以“问题意识”为总的教学启发和原则,灵活运用体验研究、实证研究、案例研究等多种研究工具,达到理论性与应用性研究的自主发展与有机结合。课程应明确阐释“设计研究方法”是一门关于“设计研究”的课程,是把设计中的研究与思考带入理论、学术的方法论课程,也是建立起设计过程中的学术内涵的课程。

关于设计方法的研究应当始终围绕着“设计本体及相关理念研究”“设计条件及相关方法研究”以及“设计过程及相关技术研究”三大问题领域展开,建立起能够将设计思维引向深入、推向本质、追求真理的意识与方法。

本课程中的“设计研究”,包含了三个目标:通过研究而接近“设计”;通过研究而接近“对象”;通过研究而接近“方法”。根据这样的目标,将“设计研究”类型概括为三类:“设计本体及相关理念研究”“设计条件及相关方法研究”以及“设计过程及相关技术研究”;可以概称为“关于设计的研究”“为了设计的研究”“通过设计的研究”。

在“设计本体及相关理念研究”板块,主要包括“认知设计”研究的原则与方法,即设计概念的可定义性与不可定义性、设计内涵的历史确定性与现实发展性。其中既包括理论的认知,也包括感性的、经验的认知;既包括个别的、体验性的认知,也包括社会性的、关于“设计”定义的、通识性的认知,是关于“设计”的定义、发展、规律以及一般方法论的研究。

“设计条件及相关方法研究”部分主要包括设计的外部性条件研究的范畴与方法,可概称为“为了设计的研究”,指“准备设计”的研究。该部分内容主要指围绕设计任务,针对设计对象外部环境,包括市场需求、消费趋势、设计竞争、流行文化、社会意识以及特殊事件的影响等外部性条件认知的研究,“为了设计的研究”应包括重点介绍运用公共性知识及数据获取的方法,如社会调查、趋势分析以及外部条件分析等,但是针对具体的设计对象,仍须展开有特别针对性的研究。

“设计过程及相关技术研究”部分主要包括在设计过程中展开的“针对性研究”,即“实践设计”的研究,是设计过程中对于对象的工作原理、原型结构、功能细节以及形态细部的深入比对、构建与取舍的过程,也是真正在设计中发现问题与解决问题的方法,是设计行为内含的“过程性知识”的具体体现。

本课程内容的重点:改变以往直接将“设计史研究方法”转义为“设计研究方法”的状况;建立同时兼及设计文献研究与设计实践研究两种类型方法需求的理论体系;同时对不同类型的方法进行切实的探讨与阐述。

本课程内容的难点:设计领域及内涵的复杂化是形成普遍有效的方法论的关键性难处。此外,对各种类型的设计方法的定义及具体阐述,需要丰富的实际案例支撑;另外,设计实践的进程在不断地丰富与发展,方法的观念需要随时地应对与更新。以上困难都需要在完成过程中随时深化与淘汰。

七、考核要求

(1) 考核方式:根据学生选择的专业方向定位课题,以编写结合具体项目的“设计研究报告”形式,进行限定时间与文本字数的开放式考核。

(2) 考核标准:结合具体项目的“设计研究报告书”须正确阐述该设计任务在设计定位、设计概念、设计方案、设计实施四个阶段所涵盖“课程内容”全部知识点的应用。

八、编写成员名单

编委名单:(排名不分先后)

许平(中央美术学院)、吴海燕(中国美术学院)。

编撰助理:

李文静(北京城市学院)。

03 外国设计史

一、课程概述

本课程是指导设计学六个基本专业方向的一门基础理论课程,也是基于外国设计发展及其

他人造物文明的发展过程及史实,总结外国设计的历史经验以及设计史研究方法,发现影响各国设计发生与发展的内在、外在原因,同时在全球史的视野下研讨各国设计发展、互动,并在此基础上探讨未来设计发展趋势的设计学基础知识。

“外国设计史”在研究生核心课程体系中处于基础地位。相比于以夯实本科生基础设计知识为目标,侧重大的历史发展线索以及以重要的设计现象、设计师、设计作品、设计观念等知识性内容的掌握,宏观介绍世界设计发展的本科设计史教学,研究生阶段的外国设计史课程更强调对外国设计造物的发展过程及史实的掌握基础上,对各种设计现象与其背后的文化内涵关系的深入探讨,引导学生对影响设计发生与发展的内在、外在原因进行探讨和深入的思考。具体涉及各国设计历史呈现、设计发生、发展的过程,生活方式、设计思想的变迁,风格、语言的演变,市场、流通的成长,组织、机构的兴衰,传播、评价的机制形成,以及各国设计在发展历程中的相互影响等。

由于设计历史与文化的知识体现在设计专业教学的各个环节与各个专门领域中,设计学学科的各方向都拥有自己独特的发展历史及延续至今的专业文化内涵,因而,设计史的学习贯穿各专业领域教学始终。在外国设计史学习中既需要有相对概括和抽象的全球史观,更需要掌握与专业活动领域密切相关的具体知识与文化特性,在了解本专业领域外国设计历史的同时,也能激发新知识的诞生,促进跨领域的专业学习。

二、先修课程或并行课程

中国设计史、中外美术史、世界通史、设计概论等设计历史与文化子知识领域中本科阶段的相关课程。

三、课程目标

通过本课程的学习,学生可以更好地把握社会模式变更的方向与规律,在全球史的视野中去把握设计更深层次的内涵和实质,不仅能对历史和现实社会的种种设计现象进行理论剖析、解读和评论,更能对设计思维对人类社会未来发展的影响进行独立的思考。从知识掌握角度包括:

(1) 结合外国各地区特定的时代背景和地域文化,对设计、造物现象的发生、发展及其背后的文化内涵关系进行较为深入的分析,对影响设计发生与发展的内在、外在原因进行探讨和深入的思考。

(2) 系统了解设计史的学科性质、研究范畴、基本研究方法、研究模式与研究类型,并在一定的理论视角指引下,对外国各地区文化地理、科技、政治、市场和消费等与设计的关系进行深入分析与探讨,进而使学生理解各专业领域外国设计的发展历程与趋势,并掌握研究所在专业领域设计历史的可能途径与方法。

(3) 为学生今后的理论学习指引方向。引导学生对设计的本质、发展方向、设计师所承担的社会职责等问题进行思辨,形成自己的认识。

从培养学生能力方面来看,本课程通过相关理论讲授与研讨,学生的专业水平和能力将在如下方面得到提升:

(1) 能结合各国各地区时代特征和地域特点,对设计发展过程中的重要事件艺术或设计风

格的意义、特点、影响及其发生发展的客观性、特殊性与规律性有较为深入的理解。并能在此基础上对未来的发展趋势提出自己的看法。

(2) 能对世界上重要的设计现象、设计理论、设计方法的特点、文化内涵和社会意义有较为深入的理解,能进行独立的分析、判断和评论。

(3) 能对历史和现实社会的种种设计现象进行理论剖析、解读和评论,能对人类社会的未来发展进行独立的思考。

(4) 能熟练运用一门外语,通过外文文献的查询阅读相关一手资料,独立进行专题研究。

四、适用对象

本课程适用于设计学一级学科所有专业方向的博士研究生和硕士研究生。

五、授课方式

“外国设计史”作为研究生的基础核心课程,以开放式的研究型教学作为主要教学模式。在课程中,教师是研究型教学的主体,通过理论讲解、案例分析、课堂讨论等形式为学生提供外国设计史的基本框架及研究理论、方法的支撑。与此同时,引导学生通过结合专业方向选择课题,启发学生以问题为导向,灵活运用文献搜集、实物研究、田野调查等方法,结合相关史学理论视角展开深入分析研究。教学过程中,必须强调“教”与“学”两方面对于现代信息技术的充分运用,借助互联网、慕课等知识平台,实现知识交流双向互动效益的最大化。通过研究型教学,使学生成为自身知识体系的构建者,进而达到培养学生自主思考能力、综合研究能力与创新能力的目的。

六、课程内容

本课程是设计学理论体系的知识领域“设计历史与文化”的课程群中的一门主要课程。

课程内容主要由四个部分组成:

(1) 工业革命前的外国设计,主要包括设计的萌芽阶段、为生存而设计阶段、世界各国手工艺设计等。

重点:了解设计萌芽与为生存而设计阶段,设计发生、发展的过程,理解各国手工艺阶段设计的特点、异同及原因。

难点:理解手工艺时代设计风格演变及传播的情况。

(2) 1750—1914年的外国设计,主要包括18世纪的欧美各国设计与商业、设计与机械化、设计改革等。

重点:理解18世纪欧美各国设计与商业、机械化的关系,以及设计改革所涉及的工艺美术运动、新艺术运动、德意志制造联盟等各流派、运动等影响。

难点:深入分析工艺美术运动的价值及对各国设计思想的深入影响。

(3) 1915—1939年的外国设计,主要包括两次世界大战期间欧美各国工业、技术发展与设计的关系、艺术变革与设计、设计与商业、职业设计师出现等。

重点:理解此阶段欧美各国设计与商业、新技术材料、艺术的深入联系,理解此阶段各流行风格的原因,特别是现代主义、包豪斯等的诞生。

难点:深入分析技术、艺术革命对于设计观念发展的影响。

(4) 1940年—今的外国设计,主要包括以欧美各国、日本等国为代表的战后重建与设计、走向多元化的各设计风格、信息时代的设计等。

重点:理解此阶段欧美、日本各国设计与商业、技术材料、艺术、政治、国家政策之间的深入联系,了解多元化时代的各设计风格流派;

难点:思考各国的设计发展与文化之间的关系;深入分析信息时代对各设计专业领域的影响,并探讨未来的设计发展趋势。

七、考核要求

(1) 考核方式:根据学生各自的专业方向选定外国设计史中的问题进行专题讨论,并撰写“外国设计史专题研究报告”,以论文文本研究与课堂专题汇报相结合的形式,进行限定时间与文本字数的开放式考核。

(2) 考核标准:“外国设计史专题研究报告”须结合一定的设计史研究方法,对应选定研究主题所涉及的专业领域,选取相应的研究主题。基于各国设计历史呈现、设计发生、发展的过程,从设计史所涉及的生活方式、设计思想的变迁,风格、语言的演变,市场、流通的成长,组织、机构的兴衰,传播、评价的机制形成等知识点进行选择并分析探讨,以及各国设计在发展历程中的相互影响等。

八、编写成员名单

编委名单:(排名不分先后)

何人可(湖南大学)、孙守迁(浙江大学)。

编撰助理:(排名不分先后)

张朵朵(湖南大学)、宋瑜(浙江大学)、王茜(西北民族大学)。

04 中国设计史

一、课程概述

中国设计史课程是设计学研究生课程中的核心主干课,是一门以史学理论结合设计实践,纵向演化与共时结构综合,视野宽阔,内容丰富,有文史哲与自然科学知识兼融特点的设计学各专业的必修课程。

本课程旨在掌握中国设计发展的历史规律及其逻辑形态,为学生独立地思考和分析设计问题提供历史的借鉴和参照,增强学生从事设计研究的理论素养和历史寻根意识。

中国设计的历史是指从原始时代至20世纪末的设计历史,研究和揭示其形态的形成、发展和转化的历史过程及其规律,着重于从民族、文化、心理结构的整体把握设计史的进程,讲述主

要类型的延续、演变、互动、传播等内容。

本课程讲授为一学年两学期,共 72 学时左右,2~3 学分。

二、先修课程

学生在本科阶段已学习过中国设计史等课程,本科阶段为非设计学专业及同等学历者需补学本科相关课程。宜在研究生第一学期开始。

三、课程目标

设计学各专业研究生通过对中国设计史课程教学大纲规定的全部内容的学习与训练,获得本专业必要的中国设计史专门理论与知识,掌握设计史理论观点、美学与批评、视觉文化知识,提高对中国设计艺术的理解能力和理论素养。学习本课程可开拓学生历史文化视野,培养设计的历史意识,训练学生洞察设计问题的敏锐力和探索中国自身的设计语言的能力,为设计创新人才积累历史知识储备。

四、适用对象

本课程适用于设计学一级学科所有专业方向的博士和硕士研究生。

五、授课方式

本课程以教师采用多媒体讲授,运用启发式教学,课堂讨论的方式为主,以博物馆参观、田野考察等多种形式相结合的方法为辅;可设置思考题、小论文为中期作业。

六、课程内容(总 72 学时)

1. 绪论(2 学时)

- (1) 设计史的任务及研究意义。
- (2) 大历史观下的设计发展。

2. 设计起源与造物体系的建构(12 学时)

从新石器时代到汉朝,是中国设计起源和体系形成时期。在这一章里,对早期造物设计发展做出宏观的叙述,论述设计发生以来直到体系形成的历史。从最初设计的产生,造物的适应性、多样与统一性等方面展示原始设计的本质意义和存在价值,进而将社会、政治、经济、思想、宗教作为设计史生长的背景,观察设计功能的发挥和工艺技术进步的过程,并考察设计规范的完善过程。

建议:在此基础上,阅读《考工记》《周易》《周礼》相关设计文献及诸子相关言论,展开讨论。

3. 设计的开放融合与风格转变(12 学时)

从魏晋南北朝到唐宋元,是中国设计传统与外来和边远民族造物艺术的相通交汇及风格转变时期。这一时期论述设计在承继与革新、吸收与变异的过程中发展,呈现开放的姿态和繁荣的面貌。同时,因佛教的传入,不仅在纹饰造型上给予中国传统设计极大影响,也深深地渗透到人们的审美情趣和设计评判标准,促使造物风格发生转变。

建议:学习《营造法式》《西京杂记》《东京梦华录》等文献,梳理出重要条目做分析。

4. 设计的延续更新与近代转型(12 学时)

从明清到近代,是设计延续更新与转型的时代,前期着重对明清时代设计的特点、工艺类型进行系统分析,后期着重早期工业化时期造物设计的发展和近代以来在西方文化冲击下设计转型的艰辛历程,在对立、矛盾、前进中论述近代设计的发展历史。

建议:以《天工开物》做重点解读,展开讨论。并选择《髹饰录》《园冶》《长物志》《陶说》中的内容阅读分析。各院校可根据具体学科特色选择不同核心读本。

5. 设计官制与民间、经典与一般(12 学时)

分析解读历代手工业制度,观察官营与民间生产模式的消长,如何影响设计的发展,将官营的、经典的设计与民间的、地域的、一般的设计比照研究,逼近历史的原初存在。分析非正统的、民间的、下层的甚至外族的造物样式、纹样、风格、审美等的兴盛,如何成为一个时期造物的中心,促成造物形式的变异。

6. 设计更迭演化中的技术与文化(12 学时)

考察设计历史上品类更迭演化的过程及真正原因,从知识、文化的积累,技术和造型形式的延续中,观其人的创造性与主动性。对造物设计的“演化”,综合了人类知识、文化的积累,技术、形式的延续等各种因素,对各个环节、各个逻辑规定之间的相互联系、矛盾及其品类演变的途径、形式做较为深入的解析。

7. 设计特质及其设计史运行规律(10 学时)

抓住设计发展的内外机制与动力结构,从手工艺经济的背景、个体生产与组织形式,从外来影响及其演化更新、设计伦理、风格、审美、功能等各个方面,整体地把握设计特质。中国设计的历史是不间断行进的,对于设计史规律的认识也应该从整体上、宏观上加于认识,在历史前进图景中准确理解设计史运行规律。

七、考核要求

(1) 考核方法:建议以考试论文作为最终考核方案。

(2) 成绩评定:以阶段性评分(思考题、小论文等)和最终考核评分相结合;建议以“优、良、及格、不及格”计入成绩单。

八、编写成员名单

编委名单:(排名不分先后)

李立新(南京艺术学院)、宁钢(景德镇陶瓷大学)。

编撰助理:

肖绚(景德镇陶瓷大学)。

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 艺术与新媒介

当代艺术日益与层出不穷的各种新媒介相互融合。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种类,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 necessary 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

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,探索

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基础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,艺术遗产保护的观念、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)。

1303 戏剧与影视学一级学科研究生核心课程指南

01 戏剧导表演流派史纲

一、课程概述

本课程是“戏剧戏曲学”学术型硕士(MA)、艺术硕士(MFA)与博士研究生的专业基础课程。众所周知,表演是戏剧艺术的中心,而导演则是戏剧创作中的核心。19世纪末以来,戏剧导表演流派纷呈,创造了划时代的绚丽多彩的戏剧舞台。因此,对导表演流派的研修学习是该学科研究生教学中的重要环节,不可或缺。通过学习与研讨世界戏剧导表演流派的历史发展脉络、戏剧理论精髓与创作实践方法,学生们能够更加全面、系统了解各流派戏剧艺术的本质、发展及其特色,从而为其各自专业方向的研究与创作打下更加坚实的戏剧史论基础。

二、先修课程

中国戏剧史、外国戏剧史、中外文学史、中外戏剧理论史、艺术概论、中外哲学史等课程。

三、课程目标

本课程要求学生通过课程讲授和相关文献研读与讨论,系统把握现代戏剧史学中各时期最具代表性的中外戏剧导表演及其流派的创作历程与特点,在多维度的参照与比较中,了解并掌握现代演剧流派的基本面貌与艺术风格,为其日后从事戏剧相关学术研究与实践创作打下坚实的学术基础。

四、适用对象

本课程主要适用于戏剧与影视学学科中“戏剧戏曲学”学科方向之话剧方向的学术型硕士(MA)、艺术硕士(MFA)与博士研究生。

五、授课方式

(1) 教学方式:教师讲授与专家讲座相结合,适时邀请权威专家进行针对课程内容的专题讲座。

(2) 授课方法:教师课堂讲授、学生课下研读与师生课堂研究讨论相结合。

(3) 授课时间:一学年。每周一次(2学时)。第一周讲授、第二周研讨。

(4) 教学手段:课程PPT教学,音、视频辅助教学,充分利用现代信息技术、网络数据库和多媒体教学手段。

六、课程内容

1. 主要内容

- 第一章 德国萨克斯·梅宁根公爵——导演制确立者
- 第二章 法国安托万与“自由剧院”
- 第三章 俄国斯坦尼斯拉夫斯基表演体系及其发展(含美国“方法派”等)
- 第四章 法国狄德罗和柯克兰等“表现派”表演理论
- 第五章 瑞士阿庇亚与英国戈登·克雷
- 第六章 俄国梅耶荷德与“假定性现实主义”
- 第七章 德国皮斯卡托与“政治戏剧”
- 第八章 德国布莱希特与“间离效果”
- 第九章 法国阿尔托与“残酷戏剧”
- 第十章 美国理查德·谢克纳与“环境戏剧”
- 第十一章 波兰格洛托夫斯基与“质朴戏剧”
- 第十二章 中国导演学派(“北焦南黄”)
- 第十三章 英国彼得·布鲁克与“空的空间”
- 第十四章 日本铃木忠志与美国安·博格“视点”方法
- 第十五章 意大利尤金尼奥·巴尔巴与欧丁剧院

2. 重点难点

(1) 教学重点:本课程教学重点在第三章:俄国斯坦尼斯拉夫斯基表演体系及其发展(含美国“方法派”等);第六章:俄国梅耶荷德与“假定性现实主义”;第八章:德国布莱希特与“间离效果”;第十二章:中国导演学派(“北焦南黄”)等目前中外主流的戏剧导表演流派。

(2) 教学难点:以上16个主要流派论著与创作极为丰富,几乎涵盖整个现代戏剧史,要科学而简要掌握其精华以及相互关联并非易事。

七、考核要求

(1) 考核方式:本课程采用期末论文与平时课堂讨论相结合的考核方式。

(2) 考核标准:本课程的总成绩由平时成绩(课堂研讨)和期末论文成绩组成,平时成绩占40%,论文成绩占60%。

八、编写成员名单

张仲年(上海戏剧学院)、卢昂(上海戏剧学院)。

02 戏剧学研究基础

一、课程概述

戏剧学研究基础为戏剧戏曲学博士、硕士研究生教学的基础必修课。本课程系统讲述戏剧学这一学科的产生和发展历史、研究范围、分支学科、核心概念、研究方法、理论体系、最新进展等,为学生从事戏剧学研究、撰写论文打下基础。

二、先修课程

中国戏剧史、外国戏剧史、中外文学史、中外戏剧理论史、艺术概论、中外哲学史等课程。

三、课程目标

修完本门课程后,学生应掌握戏剧学这一学科历史、研究范围、核心概念、理论体系等方面的基本知识,具备戏剧学研究和学术论述的基本能力。

四、适用对象

本课程适用于戏剧与影视学学科中“戏剧戏曲学”学科方向之话剧方向的博士研究生与硕士研究生。

五、授课方式

课程主要采用课堂讲授和课堂讨论相结合的教学方式。

六、课程内容

第一部分 概念与研究范围

在中国学界,源自德语“*Theaterwissenschaft*”的学科概念通常被称为“戏剧学”。戏剧是人类的一种生命活动,模仿和扮演是它最基本的表现形态,通过人类的演绎,戏剧描述、表现、分析、确认人类的情感和体验,并将其传诸后世。由于戏剧横亘在实在的人文历史和虚幻的艺术之间,其间巨大的空间,使得每一位研究者都可以从中找寻到值得研究的有关戏剧的理论命题,由此出现了不同戏剧学的研究学科:戏剧史学、戏剧美学、戏剧人类学、戏剧社会学、戏剧心理学、戏剧形态学、戏剧文献学、戏剧文化学、应用戏剧学等。可以说,任何有关人类戏剧现象的学术研究都属戏剧学的范畴。

第二部分 学科历史

在欧洲戏剧艺术史上,古希腊时期、莎士比亚时期与法国古典主义时期戏剧文本在整个演出中曾占有核心地位。在长达几个世纪的学术传统中,对这些时期戏剧艺术的研究重点放在文学方面,归入了古典学、莎士比亚研究等范畴。而以剧场艺术为研究对象的戏剧学(*Theaterwissenschaft*)是一门相对年轻的学科。它起源于20世纪初的德国。三位出身于文学研究的学者被

视为这一学科的奠基人——马克斯·赫尔曼(Max Hermann, 1865—1942)、阿图尔·库彻尔(Artur Kutscher, 1878—1960)与卡尔·尼森(Carl Niessen, 1890—1969)。他们三人有意识让戏剧学摆脱文学研究的附庸地位,成为一门独立的学科,将演出(Aufführung)而非戏剧文本(dramatischer Text)作为主要研究对象。由此可见,戏剧学这门学科建立的基础,就是有意要与文学研究“划清界限”。戏剧文学研究的是那些属于过去的、业已完成的文本;而演出则是属于今天的,是正在发生的,是活生生的。但这并不意味着,戏剧学研究将彻底地把对戏剧文学的研究排除在外,也不意味着在研究方法上与诗学研究方法告别。

第三部分 核心概念

从戏剧学历史传承下来的关键概念出发,以对概念的梳理来呈现戏剧学研究发展过程中的重要节点。

(1) 传统诗学以及美学研究中产生的如下概念:模仿、净化、悲剧、喜剧、正剧、情境、动作等。

(2) “剧场性”,是19世纪末20世纪初产生的概念,将剧场艺术作为一种特殊的艺术形式与文学加以区分。

(3) 心理学、社会学、人类学、符号学等现代人文社会学科介入下戏剧学产生的新概念,例如:展演性等。

菲舍·里希特2004年的学术著作《行为表演美学》(Ästhetik des Performativen)对戏剧符号学与剧场性的概念做出了较系统的总结,并强调剧场的“展演”性质。她认为,“对演出中的感知经历而言,剧场演出最具决定性的是观众对展演者真实形体与真实空间进行共同经历。观众的主观积极性不能仅理解为观众的幻想活动和想象力活动,而是观众身体上的体验过程。这一过程发生在观众对演出的参与上,并且是通过观众自己的感官而完成的,是观众用整个身体的通感(synästhetisch)完成的。”

第四部分 研究理论与方法

介绍几种戏剧学研究的理论和方法:戏剧美学、戏剧符号学、戏剧心理学、戏剧社会学、应用戏剧学。

20世纪80年代出现的“应用戏剧学”,打破传统城市剧院的职业分界和创作方法,将戏剧学及其他相关学科的理论直接投入创作实践,探索剧场创作的新形式。这一学科打破了传统戏剧创作方式,不再以选择、排演现成剧本为创作的起点,而采取了全新方法,把戏剧理论直接运用到艺术创作中去,力图实现学术研究与创作实践的完美融合。

七、考核要求

学生应按照教师在学期开始时公布的《教学大纲》、参考书目与试讲推荐题目选择试讲内容,认真准备试讲。试讲时间:每人20~30分钟。在学期结束时,学生应在各自试讲的基础上撰写3000字左右的学期论文。

八、编写成员名单

彭涛(中央戏剧学院)、麻文琦(中央戏剧学院)、李亦男(中央戏剧学院)、陈敏(中央戏剧学院)。

03 戏剧作品研究

一、课程概述

广义的戏剧艺术指的是“演员演”的艺术形式,其核心特征是“舞台化”,即创作和欣赏需要遵循舞台时空的基本特性。狭义的戏剧指的是一种动作性的文学作品,也就是“戏剧诗”(遵循的是自亚里士多德直到黑格尔的戏剧理论),它以语言为媒介,尚未被创造为以视听形象为媒介的艺术作品。本课程即在于剖析戏剧文学作品的创作形态。

二、先修课程

中国戏剧史、外国戏剧史、中外文学史、中外戏剧理论史、艺术概论、中外哲学史等课程。

三、课程目标

本课程是戏剧与影视学专业研究生的基础课程,旨在帮助学生了解戏剧(话剧)文本的特性、认识戏剧(话剧)文本的形式结构、掌握戏剧(话剧)文本的历史变化,为学生进行戏剧创作、理论研究和批评奠定专业基础。

四、适用对象

本课程主要适用于戏剧与影视学学科中“戏剧戏曲学”学科方向之话剧方向的学术型硕士(MA)、艺术硕士(MFA)与博士研究生。

五、授课方式

本课程的授课为以下方式相结合:教师理论讲授;案例分析示范;同时布置任务,让学生进行作品研究训练。

六、课程内容

本课程的主要内容大体分为戏剧性、戏剧体裁和戏剧艺术的现代性三个部分,并且将大量的戏剧作品分析融入以上三方面理论知识的讲解和辨析之中。具体思路如下:

第一部分 作为戏剧作品研究基础的“戏剧性”理论

“戏剧性”是戏剧文本有别于其他文学形态的根本特征,对“戏剧性”的认知是戏剧创作、戏剧批评的基础。

第一章 戏剧动作(8课时)

戏剧性的基础是动作性,在戏剧创作活动中,创作戏剧性的人物动作是最根本的目标;在戏剧批评活动中,人物动作是批评者面对具体文本时首先看到的艺术意象。了解戏剧动作的属性并且学会剖析戏剧动作的意义乃是戏剧文本分析的基础。

第二章 戏剧情境(8课时)

就戏剧艺术而言,它首先需要假定一个情境,进而让人物性格在具体的处境中凝结成行动的动机,由此产生戏剧动作。戏剧创作的出发点应该是寻找引人入胜的情境,而戏剧批评唯有首先把握住确定的戏剧情境,才能探讨戏剧动作背后不确定的情感和意义。

第三章 戏剧结构(8课时)

戏剧结构是学生面对戏剧作品时最难掌握的一部分内容。其难度首先在于学生很难对复杂的戏剧作品进行总体把握,其次在于戏剧的各种结构类型必涉及戏剧发展史的大量知识。为了讲授的清晰、直观、准确,本课程建议通过剧本案例来讲解结构类型,以此帮助学生掌握戏剧结构的基本规律。

第二部分 作为戏剧作品进阶研究的“戏剧体裁/类型”理论

本部分重点讲解悲剧、喜剧、正剧这三种最为重要的戏剧体裁,希望以此来帮助学生从特定体裁的形成和发展入手,领略戏剧史(尤其是欧洲戏剧史)各个时期的创作形态特征。戏剧体裁的意义远远超越形式结构问题,它们深深植根于特定的历史文化语境之中,戏剧体裁研究将引导学生眼光从文本内部转移到文本构成之外的历史文化背景。

第一章 悲剧艺术(共8课时)

讲解悲剧艺术的定义,以及戏剧史上几种不同类型的悲剧的创作形态。建议通过索福克勒斯的《安提戈涅》、莎士比亚的《麦克贝斯》、高乃依的《熙德》、易卜生的《布朗德》等具体的案例来考察古代悲剧/近代悲剧这两种悲剧类型的艺术特征、历史演进及其背后的社会历史文化根源。

第二章 喜剧艺术(8课时)

讲解喜剧艺术的定义、喜剧手法的分析、喜剧类型的区划以及喜剧的发展历程。首先讲解两种基本的喜剧创作思维(以古希腊旧喜剧和新喜剧为代表的非逻辑和逻辑),之后再分别讲解在以上两种创作思维主导下的喜剧类型——幽默喜剧、讽刺喜剧和怪诞喜剧,它们是一种平等的类型关系,同时背后也隐藏着一种极其复杂的历史变化的关系。

第三章 正剧艺术(8课时)

正剧是产生于悲剧和喜剧之后的第三种体裁。正剧理论的出现,标志着对戏剧创作意识形态建构功能的明确意识和自觉追求。由于对戏剧的社会功能的强调,产生了正剧中两种重要的类型——历史剧和社会问题剧。正剧的社会性强调导致戏剧创作出现了如何实现客观和广阔的大问题,而这个问题,正是现代戏剧大变革的出发点与内在原因。

第三部分 作为戏剧作品深化研究的“戏剧现代性与流派”理论

19世纪末20世纪初,戏剧迎来了几百年来第一次重大的危机,因为按照传统方法、套路创作出来的作品再也无力给人以审美的惊奇感,更不必说与社会、人生建立有效的联系。打破戏剧的封闭性成为戏剧现代性的追求。总结起来,内心化的趋势和历史化的趋势,正是现代戏剧两大主潮,几乎所有的作品、所有的现代流派都可归入这两类。

第一章 现代戏剧的两大思想根源(4课时)

讲解马克思主义思想与自由主义思想的发展脉络,并以此诠释现代戏剧创作形态中向外、向内突破封闭性的理论根源。唯意志主义哲学和马克思主义哲学分庭抗礼,前者造就了戏剧作品自我瓦解之后的内心叙事,后者造就了戏剧创作的社会历史分析方法。

第二章 现代戏剧代表性流派以及创作形态(4课时)

讲解唯美主义戏剧、未来主义戏剧、后期象征主义戏剧、表现主义戏剧、存在主义戏剧、荒诞派戏剧、史诗剧、文献剧等诸多现代戏剧流派的理论主张和创作形态。建议选讲奥尼尔的《琼斯皇帝》、布莱希特的《大胆妈妈和她的孩子们》、萨特的《死无葬身之地》、贝克特的《等待戈多》及梅特林克的《盲人》等作品。

七、考核要求

(1) 考核方式:本课程采用期末论文与平时课堂讨论相结合的考核方式。

(2) 考核标准:本课程的总成绩由平时成绩(课堂研讨)和期末论文成绩组成,平时成绩占40%,论文成绩占60%。

八、编写成员名单

卢暖(北京电影学院)、麻文琦(中央戏剧学院)、周泉(中央戏剧学院)、陈敏(中央戏剧学院)。

04 中国戏曲史

一、课程概述

戏曲是中华民族具有代表性的文学艺术样式,有悠久的历史、独特的魅力与深厚的群众基础,是表现和传承中华优秀传统文化的重要载体。

中国戏曲史课程主要通过对戏曲发展历史的讲述,结合重点研读戏曲史上有代表性的作家和艺术家及其重要作品,结合主要剧种经典剧目的观赏,让研究生了解中国戏曲发展的基本脉络、主要特征及体制形态。其中包括戏曲发展源流、声腔剧种发展史、戏曲文学创作、重要作家作品、各剧种的知名表演艺术家、戏曲表演及舞台美术史、剧场史、演出史、戏曲传播史、戏曲批评及理论史等内容。同时还要注重从社会史、民俗学、人类学的角度更加全面地厘清戏曲生态,了解戏曲在中国各个不同时期的社会政治及文化生活中的价值与作用,探究戏曲健康发展的规律,进而揭示其对当前戏曲传承与发展的借鉴与启示意义。

中国戏曲史是戏剧与影视学中戏剧学学科的核心课程之一,在本学科研究生课程体系处于十分重要的地位。

二、先修课程

中国文学史(包括古代部分和现当代部分)、中国戏曲选、外国戏剧史、中外文学史、中外戏剧理论史、艺术概论、中外哲学史等课程。

三、课程目标

通过中国戏曲史的讲授,研究生掌握戏曲发展的历史脉络和戏曲史领域系统深入的专门知识,拥有开阔的学术视野,把握中国戏曲、外国戏剧发展演变的历史进程与基本规律,并了解本研究领域的发展方向及国内外学术前沿;掌握并运用治戏曲史的科学方法与先进理念,具有独立地、创造性地从事戏曲史教学与研究的能力,或拥有从事戏曲创作、戏曲批评等方面的能力。

四、适用对象

本课程主要适用于戏剧与影视学学科中“戏剧戏曲学”学科方向之戏曲方向的学术型硕士(MA)、艺术硕士(MFA)与博士研究生。

五、授课方式

坚持问题导向,讲授与研讨相结合,通史研习与专题讨论并重。同时注重实践教学,组织学生进入剧场欣赏戏曲演出,利用录音、录像、影视以及现代信息技术,欣赏、观摩戏曲演出。适当进行田野调查,考察相关戏曲文物。

六、课程内容

第一,概述戏曲的特征与种类。

第二,讲授戏曲的起源及早期戏曲,主要包括:关于戏曲起源的主要观点,祭祀、歌舞与优伶,汉代与南北朝时期的百戏,隋唐散乐及歌舞戏、参军戏,撝地为场与广场、厅堂、戏场等表演场所等。宋金杂剧是戏曲史上的重要一环,详细讲述宋杂剧、金院本,同时关注宋金杂剧艺人以及演出场所瓦舍勾栏与庙台广场。宋元南戏是中国戏曲形成的标志,应了解南戏源流及特征、南戏作家及其代表作品。

第三,元杂剧是中国戏曲史上第一个黄金时期的代表,应了解元杂剧的形成与发展情况,元杂剧的音乐与表演体制,元杂剧有代表性的作家作品;重点讲授关汉卿及其剧作、王实甫的《西厢记》、纪君祥的《赵氏孤儿》,同时要了解元杂剧的演出场所:勾栏与神庙剧场,梳理元杂剧的艺人以及传播情况。

第四,元末作家高明的《琵琶记》在戏曲史上有突出的重要性,重点讲授《琵琶记》及作者高明生平与创作。明代戏曲的讲授,首先讲授由南戏到传奇的演变、杂剧的变迁、梳理南戏到传奇的演进以及四大声腔的出现,其次重点分析以下作家作品:李开先与《宝剑记》、梁辰鱼与《浣纱记》、汤显祖与《牡丹亭》以及沈璟的戏曲创作与实践,同时描述勾栏的衰落与庙台的延续,关注家乐的兴起,最后勾勒明代戏曲的传播路径与方式。

第五,清代戏曲百花齐放,其中传奇的延续与衰落、花部的兴起、京剧的形成等均为戏曲史上浓墨重彩之笔。介绍李玉与苏州作家群、李渔的作品与理论,重点讲授洪昇《长生殿》和孔尚任《桃花扇》,乾嘉年间昆曲表演艺术规范的形成及舞台艺术。花部的兴起是中国近代剧坛上的一件大事,介绍梆子腔的兴起与传播,地方戏曲声腔的出现与流变,关注著名的“花雅之争”,梳理花部代表性演员、班社及舞台艺术。京剧被称为国粹,首先应知晓皮黄源流与京剧的形成以及京剧名家与流派,尤其是伶界大王谭鑫培。梳理京剧剧目、班社与演出等,描述京剧的传播以

及成为全国性剧种的概况。清代戏曲活动超越前代,关注多种形态的剧场与演剧并存与兴替现象,包括神庙剧场与赛社演剧、会馆及祠堂演剧、茶园酒馆与戏园演剧、宫廷剧场与演剧、王府贵族私家花园剧场以及临时搭台演剧与堂会演出等。

第六,民国戏曲继续繁荣,突出表现为京剧的鼎盛、京剧走向世界,重点讲授以梅兰芳为代表的表演艺术家的成就及影响;重视地方戏的繁荣与城乡演出,同时关注新舞台的出现与城市剧场、戏曲改良与易俗社以及抗战时期的戏曲活动等。

第七,20世纪50年代的“戏改”对当代戏曲发展有深远影响。“戏改”时期“百花齐放”的戏剧政策、昆曲的传承与《十五贯》,现代戏与《朝阳沟》,都是应重视的内容。对现代题材戏曲新剧目创作和“样板戏”中的戏曲作品要有客观评价。改革开放以来的戏曲发展重点关注传统剧目的回归、戏曲“梅花奖”与各种艺术节庆活动、非遗保护与戏曲振兴等。关注民间戏曲演出活动和古老剧种、祭祀仪式剧与傩戏、少数民族戏曲等。

七、考核要求

(1) 考核方式:本课程采用期末论文与平时课堂讨论相结合的考核方式。

(2) 考核标准:本课程的成绩由平时成绩(课堂研讨)和期末论文成绩组成,平时成绩占40%,论文成绩占60%。

八、编写成员名单

车文明(山西师范大学)。

05 戏曲理论

一、课程概述

戏曲理论课程讲授戏曲基础理论。戏曲是一门综合艺术,该课程揭示戏曲艺术的一般规律,并涉及戏曲的文本、音乐、表演、舞台美术等构成戏曲的多方面的手段、元素以及它们的综合呈现。戏曲作为表演艺术,它的形态与发展始终和观众的欣赏趣味构成密不可分的互动关系。因此,课程既有戏曲基本特征与原理的概述,还需要具体分析构成戏曲艺术的各要素,并且深入阐述它们之间的关系。

二、先修课程

中国文学史(古代和当代部分)、中国戏曲选、外国戏剧史、中外文学史、中外戏剧理论史、艺术概论、中外哲学史等课程。

三、课程目标

本课程主要通过对戏曲艺术的基本特征的探讨与分析,帮助学生获得有关戏曲艺术的完整

认识;将戏曲放在世界范围的戏剧格局中,通过戏曲与话剧等其他民族戏剧之间的差异性的跨文化比较与分析,进一步深化对戏曲基本构成与发展规律的理解。该课程的目标是让研究生掌握戏曲的基本知识和理论构架,提高理论修养和表达能力;领悟戏曲艺术的形态在世界戏剧范围内的地位与特点,培养研究生对以戏曲为代表的民族传统艺术的深厚感情;并且拥有将理论知识运用于具体作品的分析与评价、从事对当下实际的戏曲作品创作演出的批评能力。

四、适用对象

本课程主要适用于戏剧与影视学学科中“戏剧戏曲学”学科方向之戏曲方向的学术型硕士(MA)、艺术硕士(MFA)与博士研究生。

五、授课方式

戏曲理论课程的讲授,可按总论、文学、表演、音乐、舞台美术等安排章节。通过戏曲与世界其他戏剧样式(特别是话剧)的比较,可以更直观和形象地揭示戏曲的特色和规律。将戏曲理论要点深入细致的讲述与经典剧目的分析鉴赏相结合,实现戏曲史、戏曲经典作品与戏曲理论相互贯通的目标,引导研究生掌握理论联系实际的研究方法和严肃的治学态度。

六、课程内容

戏曲理论课程的内容,包括戏曲生成的文化背景,戏曲的基本形态、基于艺术多门类的表现手法,亦可包括戏曲欣赏、戏曲传播和戏曲与世界其他戏剧类型的跨文化比较。

戏曲分布范围广泛,既有内在的一致性,又具有形态上的多样性和丰富性,这是理解与掌握戏曲特点与规律的前提。戏曲发展历史上出现了各种分类学模式,相对于历史上多以声腔区分与命名各地的戏曲艺术样式,近代以来多以“剧种”区分与命名各地的戏曲艺术样式,两种最基本的分类模式之间的关联与差异,深刻影响着戏曲的发展演变路径。掌握戏曲声腔与剧种的复杂关系及“剧种”范畴的内涵方面的知识,是戏曲理论课程的基础。

戏曲文本体裁的丰富性和多样化,集中表现在剧本和音乐两方面。戏曲的文体韵白相间,主要因韵文的格式不同而分为以昆曲和京剧为代表的两大文体类型。《戏曲理论》课程分别包括对这两类文体的特点的揭示,前者包括宋元南戏、元杂剧、明清传奇和各地流传的高腔这些以曲牌联缀为其体例特点的戏曲样式;后者指包括秦腔、汉调、乱弹、梆子、皮黄等以板式变化为基本特点的戏曲样式。戏曲近代发展过程中大量从民间歌舞小戏和说唱演变而成的剧种,多借鉴板腔体的基本格式。戏曲的两大类型表现在韵文的文体上,是长短句和齐言对偶句的区别;表现在音乐上,是相对固定的曲牌音乐和板式变化体的区别,但是在历史发展过程中它们又有相互间的影响与交融。

戏曲文学的叙事功能和抒情特征,是戏曲文学剧本的两大重要特点。戏曲剧本的结构特点和编剧手法是戏曲理论的重要组成部分。戏曲植根于中国悠久深厚的文化传统和文学艺术传统之中,既体现了中华文明的一般特征,也是构成这一文明的重要组成部分。戏曲大型剧本通常叙事有较丰富复杂内容的完整故事,因此一般采用分折或分出(场)等方式,杂剧、南戏传奇和各地地方戏的剧本虽有共通性,在体裁上又有一定的差异。各地大量民间小戏亦有文体上的特点。

戏曲表演的基本特点与规律的揭示,是该课程最核心的部分。戏曲演员有特殊的装扮,运用唱念做打等多种虚拟、写意的表演手段表现剧情与戏剧人物。戏曲演员的演唱在表演中具有特殊地位,戏曲的念白也多具音乐性;戏曲演员的身段,在某些剧目里还有戏剧化的武打场面,都遵循戏曲非写实的表现原则。戏曲演员需要唱念做打等方面的综合能力,戏曲历史上形成了特色鲜明的脚色制,具体表现为演员分为生旦净末丑等行当,各行当都是在各自不同的系统化的技术基础上逐渐形成的。戏曲不同时期与不同剧种在表演上发展出各种手段,一些优秀演员还形成了个人独特风格,丰富了戏曲的表演艺术。

音乐是戏曲的灵魂,戏曲音乐的特点既体现在戏曲唱腔方面,又体现于戏曲乐队的演奏上,它是声乐与器乐相结合、相协调的产物。各剧种间的差异往往就表现在音乐方面,其中不仅有唱腔的差异,还包括主奏乐器的不同。

戏曲舞台美术包括戏剧故事发生的场景、戏曲人物的服饰与妆扮(包括净行的脸谱)、戏曲舞台上运用的道具等。戏曲舞台美术具有一定的规制,它们也均服从戏曲表演虚拟写意的基本原则。在戏曲及各剧种发展过程中,具体的舞台形制也许有变化,但是基本的美学精神是一致的。

戏曲欣赏、戏曲传播、戏曲与其他戏剧类型的跨文化比较,可作为戏曲理论课程进阶的选修课程。

七、考核要求

(1) 检查精读笔记,考核学生写作能力和艺术总结能力。

(2) 组织课堂讨论,考核学生对阅读文献的灵活运用和组织能力,同时可以综合考核学生的学术研究能力。

(3) 课程结束时,学生需要根据本课程所涉及的文献,提交一篇学期论文,题目自选自定,文章遵守学术规范,以论文的观点和论述作为考评依据。

八、编写成员名单

傅谨(中国戏曲学院)。

06 戏曲经典导读

一、课程概述

中国戏曲研究体系建构最经典的文献,一是作为历史留存的戏曲经典剧目,二是戏曲研究领域的经典著述。戏曲经典导读课程包括这两部分内容。

戏曲经典导读课程,主要目标是通过具有经典意义的戏曲文学作品、戏曲理论著作的研读,加深对中国戏曲史、中国戏曲理论的认识和理解。并通过对现当代戏曲研究的代表性著述

的研读,了解该领域有代表性的学者对戏曲史及戏曲文本、戏曲演出的认识与阐释;通过史论批评等多种文献类型,引导研究生进入戏曲研究领域。其中戏曲文学主要侧重于元明两代的作品,让学生体悟中国古典戏曲第一个高峰在文学艺术方面的突出成就。戏曲史论研究著述主要侧重于近百年来具有开拓性和突破性的学术成果,让研究生掌握这些标志性、前沿性学术著作的主要方法与观点。

二、先修课程

中国戏曲通史、中国戏曲通论、中国戏曲发展史纲要、戏曲文献学、中国文学史(古代和现代部分)、外国戏剧史、中外文学史、中外戏剧理论史、艺术概论、中外哲学史等课程。

三、课程目标

通过经典戏曲剧本深入细致的分析与解读,学生对戏曲经典作品及其舞台呈现的文学艺术内涵有深切体悟,掌握分析戏曲作品的基本方法;掌握通过具体作品的个案研究认识、理解并阐述戏曲特定类型及在特定时代的发展的能力;通过对现当代具有标志性的前沿研究成果的研读,了解戏曲研究的多重方法,开拓研究思路,初步掌握运用新方法研究戏曲历史与现状的能力,并逐步形成研究生治学研究的宽广视野、严谨方法和严肃态度。

四、适用对象

本课程主要适用于戏剧与影视学学科中“戏剧戏曲学”学科方向之戏曲方向的学术型硕士(MA)、艺术硕士(MFA)与博士研究生。

五、授课方式

本课程要求学生在通读相关文献基础上,撰写精读笔记,以此提高在文本分析基础上的戏曲鉴赏能力;同时以授课方式,确定相关专题解读分析文献;在授课同时,结合学生的阅读和理解,开展课堂讨论,强调不同视角、不同立场下的艺术思辨和理论论争对开拓研究生视野的重要性。

六、课程内容

本课程所涉戏曲经典及导读,除前后的绪论和总结外,主体部分为四章。

绪论:戏曲的经典文本及研究前沿

此部分概述戏曲近千年发展历程中形成的经典剧目,20世纪以来戏曲研究的基本轨迹,该时期最有代表性的研究成果;20世纪80年代以来戏曲研究的新进展和新路向,分析不同研究视角与方法之优点和局限。

第一章 古典戏曲经典导读

《中国古代戏曲选》是古典戏曲的最具代表性的优秀剧目合集,选收元代杂剧、明清传奇和清代地方戏中的代表作品,并有准确的注释和细致的分析,有助于读者了解中国戏曲的发生、发展、源流等。元杂剧是王国维先生所谓戏曲“真戏剧”的主要代表,选本汇集了有元一代重要作家的优秀作品,再现了中国古典戏曲的高峰。从中选择数部有代表性的经典作品进行细致分

析,并且立足于文本的古典性品质,结合元代《录鬼簿》《青楼集》等著述和王国维《宋元戏曲史》对元杂剧的文学定位,阐述文学对在诗乐歌舞为一体的体系结构中的中国戏曲的引领作用。明清年间传奇勃兴,出现了大量优秀戏曲剧目,选择部分剧目细读精讲,并通过对这些剧目的文学样式的分析,与明清以降五百年来中国戏曲舞台艺术成就结合,展示中国戏曲文体与表演艺术的变化规律。清代地方戏的兴盛,引发了戏曲史的重大转型,对代表作品的分析解读,可丰富研究生对古典戏曲的认识。借助相关校勘资料以及理论著述互相参证,有助于透过这些经典戏曲剧本,探讨中国戏曲文学整体性发展历程。

第二章 现当代戏曲经典导读

现当代戏曲的代表剧目选《中国当代百种曲》,汇集了近七十年来中国代表性剧种根据“三并举”(整理改编传统戏、新编历史剧、现代戏)原则创作的优秀作品。从这部作品集中选择不同类型的文本分析时,应主要立足于优秀剧目与戏曲传统之间的承继关系,揭示题材、人物、写作手法等方面的历史关联;针对代表性剧种所形成的剧种艺术体系,分类讲解近代以来中国戏曲的艺术构成和形态分类,通过具体作品叙述不同剧种在创作优秀作品时的特点。将剧种艺术分析、剧目创作特征和特定剧目内涵结合起来,展示近代戏曲艺术的成就。该部分文献相对容易理解,其难点在于作品所依附的戏曲剧种。由于中国戏曲剧种的历史短则数十年,长则绵延近千年,因此,透过剧目作品来研讨一部当代作品与数百年文化历史的密切联系,展示文本中凝聚的深层艺术内涵,这是这类文献将案头之文、场上之艺以及特定审美生态融为一体的特点所致。

第三章 古典理论经典导读

古典戏曲理论著作《中国古典戏曲论著集成》集中了中国戏曲在古典时期的理论成就,从唐宋跨越至清代,至今仍对中国戏曲发展实践有理论指导价值。从《中国古典戏曲论著集成》中选择部分代表性论著,引导学生通读,发现古代戏曲理论的形态和侧重点,强化对古典理论的当代探讨,特别是结合中国戏曲史论的相关著作对照解读。由于《中国古典戏曲论著集成》所收文献主要以古典戏曲作为依据,在研读这些文献时,可结合近现代中国戏曲的相关理论总结,全面梳理中国戏曲理论从古至今的发展历程,展示理论递变和发展轨迹。该部分文献涉及了元明戏曲历史、文学、观念、思想等多个艺术侧面,因此,对于学生的理论水平有较高要求。

第四章 戏曲研究前沿导读

新时期以来,戏曲研究领域有许多方法论上的开拓,诞生了一批有代表性的新成果。戏曲经典导读包括对这些前沿性成果的介绍与分析,通过对《草根的力量》《中国古代戏剧形态研究》等有学术突破的作品的研读,强化并反思人类学田野调查等新方法对戏曲研究的意义和作用。由于中国戏曲在近千年的发展历史上,始终保持活态存续的态势,因此,本课程虽然以文献导读为重心,但是需要在方法论上给予学生指引,强调契合戏曲活态发展的研究方法与视角。尤其强调从戏曲现实出发,探讨当代戏曲面对的多元文化的身体表达,检讨各种具有新的方法论特色的成果对戏曲研究的学术推进与提升;并且把握戏曲研究的发展前沿,重点关注戏曲文化生态研究、口述史、女性视角和性别视角下的戏曲研究、戏曲形态研究、跨文化的比较研究等跨学科研究领域的重要成果。

总结:戏曲经典的专题讨论

学生根据经典导读的内容,选择个人感兴趣的学术问题,进行课堂试讲与交流,推进对本课程相关内容的深化。

七、课程考核

本课程的考核主要有：

- (1) 检查精读笔记,考核学生写作能力和艺术总结能力。
- (2) 组织课堂讨论,考核学生对阅读文献的灵活运用和组织能力,同时可以综合考核学生的学术研究能力。
- (3) 课程结束时,学生需要根据本课程所涉及的文献,提交一篇学期论文,题目自选自定,文章按照学术规范,以论文的观点和论述作为考评依据。

八、编写成员名单

王旭(中国艺术研究院戏曲研究所)。

07 中外电影史

一、课程概述

中外电影史是电影学专业的硕、博研究生专业必修课。本课程要求学生掌握中外电影发展的历史脉络,对各个历史阶段电影发展状况、时代背景、制作方式、艺术特征以及重要人物和经典作品有比较深入的研究和评析;能把握世界电影的历史发展线索、各国电影的艺术传统,广泛吸收世界各国电影创作的丰富经验,以历史维度、当代视野解读电影,为今后的学术研究打下扎实基础。

二、先修课程

电影理论基础、中外电影通史、中外文学史、中外戏剧史、艺术概论、中外哲学史等课程。

三、课程目标

本课程为研究性质课程,在本科阶段通识性课程的基础上加强专题性研究,旨在深化学生对中外电影史的认知,建立纵向历史架构的同时,能够清楚地掌握各阶段中外影视史的关键类型、主要导演和重要作品,梳理出中外电影历史的发展线索和优秀的艺术传统,为研究生的学术研究建立好准确的纵横坐标系。本课程在教学过程中要求从发展比较的观点分析中外电影现象之间的联系、影响,重点关注不同国家电影的民族风格,透视外国电影对中国电影创新发展的借鉴价值,并着重探索、发现、建构中国电影的艺术传统。

四、适用对象

本课程主要适用于戏剧与影视学学科“电影学”方向的博士研究生、硕士研究生。

五、授课方式

本课程学时安排为 64+64 学时,考试时间不计入内。教学可分为课堂讲授、学生自学、课堂讨论、小组讨论、课外作业、课外观摩等环节。教学中适量使用影片范例以及经典电影片段,并要求学生观看相关的电影作品,课外阅读相关原始历史资料,选定 1~2 个论题在教师指导下深入研究,并由教师组织、主持相关讨论,以此来加强学生的学习效果。

六、课程内容

1. 中国电影史部分课程要点

教学课时分配:建议每周 4 课时。

第一讲 中国电影史学

电影史学本质:理论与价值

电影史学的发展过程及规律

电影史学群体及其发展

电影史学的文本与方法

第二讲 中国早期电影研究(1896—1920s)

电影的传入与拓垦:放映与制片

20 世纪 20 年代中国电影

公司:明星、天一、大中华百合、神州、长城、上海影戏

风格:“欧化”与民粹派的创作倾向

导演研究:郑正秋、张石川、但杜宇、史东山

文本研究:长片创作、类型初显

第三讲 20 世纪 30 年代中国电影研究(一)

联华影业公司

导演研究:孙瑜、费穆、蔡楚生、卜万苍、朱石麟、马徐维邦、吴永刚

默片高峰与民族风格的表达

第四讲 20 世纪 30 年代中国电影研究(二)

“左翼电影”运动

“软性电影”论争

“国防电影”运动

影人研究:夏衍、田汉、程步高、沈西苓、袁牧之、应云卫

第五讲 抗战时期电影研究

国统区电影

延安电影团

“孤岛”与香港电影

沦陷区电影

第六讲 多元并存的战后电影(一)

国民党官营电影业及其中的进步电影创作

战后民营电影业的发展

解放区电影的发展

第七讲 多元并存的战后电影(二)

昆仑影片公司

文华影片公司

南下北上:沪港互动、人文叙事与影人选择

影人研究:桑弧、黄佐临、郑君里、石挥

第八讲 “十七年”电影研究(政策与工业)

汇聚力量:国统区与解放区影人

私营电影业的国有化改造

新中国电影制片业发展与发行放映

政治运动与电影的调整

第九讲 “十七年”电影研究(作品与风格)

“人民电影”的建构与发展

国营厂研究:上影、北影、长影、八一厂

1959“国庆献礼片”

“大跃进”的时代产物——纪录艺术片

第十讲 “十七年”电影研究(民族化探索)

传统与创新:电影民族化的探索

影人研究:崔嵬、郑君里、谢晋、谢铁骊、水华、凌子风、成荫、王苹、沈浮、李俊、吕班

第十一讲 “文革”时期电影研究

样板戏电影研究

“文革”故事片研究

“文革”时期的电影传播研究

第十二讲 新时期电影研究(一)

20世纪80年代文化主潮:伤痕、反思、改革、寻根

第三代电影创作

第四代电影理论探索与实践

第五代电影美学革新

第十三讲 新时期电影研究(二)

电影的变奏:王朔电影及娱乐片研究

主旋律电影的出现及发展

影人研究:张暖忻、谢飞、郑洞天、胡炳榴、吴贻弓、吴天明,张艺谋、陈凯歌、田壮壮

第十四讲 20世纪90年代电影研究

市场体制变化与电影对商业化的追求

反叛的一代:第六代的抵抗与妥协

冯小刚与贺岁电影

中国电影技术革命与产业新形态

崭新的视野:新生代电影导演研究

第十五讲 香港电影史

国语片与粤语片

东方好莱坞

香港电影新浪潮

合拍与交流

第十六讲 台湾电影史

健康写实主义电影

台湾新电影运动

21世纪以来的台湾电影发展

作业讲评、课程总结与阅读答疑、布置作业及要求

2. 外国电影史部分课程要点

教学课时分配:建议每周4课时。

第一讲 电影的诞生

电影的发明与初期发展

电影的国际化进程

第二讲 无声电影后期

20世纪20年代的欧洲电影:先锋派、印象派、表现主义等

20世纪20年代的苏联电影

无声电影后期的好莱坞电影 1920—1928

第三讲 美国好莱坞的“黄金时代”

有声电影的发展

好莱坞制片厂制度

《海斯法典》

好莱坞的世界影响

第四讲 20世纪30年代现实主义风格的崛起

现实主义作为一种国际创作倾向

法国诗意现实主义

苏联“社会主义现实主义”

第五讲 意大利新现实主义

历史背景及发展阶段

美学风格及重要影响

意大利新现实主义电影与中国电影

第六讲 法国“新浪潮”与“左岸派”

巴赞与《电影手册》

法国“新浪潮”运动及美学风格

“新浪潮”运动的世界影响

“左岸派”的历史及美学风格

第七讲 新好莱坞电影

战后好莱坞的衰落

新好莱坞电影的艺术特点

新好莱坞电影代表人物:科波拉、马丁·斯科塞斯、卢卡斯、斯皮尔伯格

第八讲 新德国电影

奥伯豪森宣言与新德国电影

新德国电影的两次创作高潮

新德国电影四杰:法斯宾德、赫尔措格、文德斯、施隆多夫

第九讲 1960—1970 年代的政治电影

意大利政治电影

法国政治电影

第十讲 亚洲电影研究:日本电影

日本电影的文化背景

日本电影的发展历史

导演研究:黑泽明、小津安二郎、沟口健二、今村昌平、木下惠介、大岛渚、北野武、是枝裕和、河濑直美

第十一讲 亚洲电影研究:韩国、泰国

韩国电影的发展历史

韩国电影的代表人物——林权泽、姜帝圭、朴赞郁、奉俊昊

泰国电影的发展历史

泰国电影的代表人物——阿彼察邦

第十二讲 亚洲电影研究:伊朗、印度

伊朗电影的历史发展

伊朗电影的代表人物——阿巴斯

印度电影的历史发展

“宝莱坞”电影

第十三讲 东欧电影研究

波兰电影

捷克斯洛伐克电影

罗马尼亚电影

匈牙利电影

前南斯拉夫电影

第十四讲 电影节研究

第十五讲 纪录片研究

第十六讲 世界电影与中国电影的互动研究

作业讲评、课程总结与阅读答疑、布置作业及要求

七、考核要求

平时成绩占40%,期末考试成绩占60%。

八、编写成员名单

王海洲(北京电影学院)。

08 电影理论

一、课程概述

本课程是一门全面系统介绍电影理论的研究生基础课程。整个课程将参照电影理论发展的历史,对其间重要的理论内容进行讲授;同时,参照电影理论的分支学科(电影哲学、电影美学、电影艺术学、电影心理学、电影符号学(含叙事学)和电影批评研究),突出其中重要的理论问题,在详细的剖析基础上,使学生掌握较扎实的电影理论知识,获得基本的理论思维和观念。

二、先修课程

电影理论基础、中外电影通史、中外文学史、中外戏剧史、艺术概论、中外哲学史等课程。

三、课程目标

修完本课程后,研究生应全面掌握电影理论的基础知识,对电影与其他艺术门类之间的共性问题与普遍规律形成基本的认识,同时对哲学、历史学、语言学、社会学、心理学、经济学、人类学和政治学等相关学科参与电影研究的路径及其特点有所了解,并由此拓展理论思维,能初步运用电影理论去思考与分析具体电影作品、现象与问题。

四、适用对象

本课程主要适用于戏剧与影视学学科“电影学”方向的博士研究生、硕士研究生。

五、授课方式

本课程以理论讲授为主,结合案例分析与理论文本阅读,从经典电影个案与当前电影热点现象的分析中,引出并阐发电影理论的基本问题。同时将教师讲授与学生分组讨论相结合,充分运用多媒体教学手段,调动学生主动学习的积极性。

六、课程内容

(1) 本课程围绕电影艺术本身,处理电影的艺术系统构成问题,涵盖电影的结构形式(叙事

与叙事)、故事系统、图像与声音系统等。在此基础上处理电影的风格问题,涵盖摄影、场面调度、镜头关系等。

(2) 以电影理论史为参照,处理经典电影理论,即电影的艺术学理论话题。

课程讲述经以电影的发明和电影理论的出现为出发点,关注电影作为商品和工业的属性,对电影类型、电影制作的社会与技术因素进行讲解。进而,以好莱坞大工业体系的成熟为切入点,讲述电影类型理论问题,处理艺术史中的电影艺术理论确立与发展(如德国表现主义电影理论)、电影心理学(明斯特伯格理论)出现与发展等话题,该部分讲授以巴赞的电影现象学为结束点。

(3) 以结构主义时期若干重点理论为基本内容,讲授现代电影理论。着重介绍结构主义语言学、结构主义人类学、精神分析的基本发展状况,进而引入电影语言学、电影意识形态理论、电影的精神分析理论等。

(4) 通过性别研究,引入当代电影理论,重点介绍电影的文化研究(后殖民电影理论、电影性别研究、电影的文化社会学、电影的空间文化研究等),适当介绍法国当代电影哲学和美国电影中层理论(含认知理论)等新晋理论。

(5) 重点讲述中国电影理论问题,关注传统美学与中国电影的风格化、影戏理论、现实主义电影理论、纪实理论、第五代和第六代作品研究、电影的跨国消费与传播等理论问题。

需要特别注意的是,该课程考虑了众多授课单位的实际师资和专业发展状况,采用了最简单朴素的知识陈列方式,即以电影理论百年发展史为线索介绍电影理论的知识谱系。因此:

(1) 以上逻辑单元可根据授课单位的实际情况做出调整,但建议在讲授中国电影理论问题之前,应该较完整地介绍西方电影理论的基本知识和相关问题;中国电影理论是授课的真正重点,西方电影理论是知识性的基础,缺少前者,将背离课程的主要目标,离开后者,前者将沦为缺少理论参照的现象描述。

(2) 对于有条件的授课单位或教师,可以采用回溯性的讲述方法,在上述知识单元之间创造联系和互动,启发学生进行更进一步的理论思考。例如,可从马克思主义文论的角度将专题一与专题九、专题十、专题十一进行联系;可从当代艺术史的角度,将专题二与专题三、专题四、专题五、专题十二进行联系;或从艺术哲学的角度将专题六和专题十三进行联系。

第一编 导论:电影的基本属性

专题一 电影:商品、艺术、媒介与文化

专题二 电影的形式与风格

第二编 经典电影理论

专题三 爱因汉姆与明斯特伯格

专题四 爱森斯坦与蒙太奇理论

专题五 德国表现主义与法国先锋派理论

专题六 克拉考尔与巴赞

第三编 现代电影理论

专题七 结构主义与电影的结构主义

专题八 电影语言学(含叙事学)

专题九 电影精神分析理论

专题十 电影的意识形态理论(含女性主义理论)

第四编 当代电影理论

专题十一 电影与文化研究(后殖民主义、地方性研究、消费主义、空间理论、媒介地理学理论等)

专题十二 视觉文化研究中的电影(凝视问题、观看的文化、风景理论、电影的媒介考古等)

专题十三 法国当代电影哲学与美国电影理论的新发展

第五编 中国电影的理论问题

专题十四 中国传统文化与电影审美

专题十五 影戏理论

专题十六 中国电影的现实主义与现代主义

专题十七 中国电影的代际与文化问题

专题十八 新媒体时代的中国电影

建议本课程的授课时间为一学期,每周4课时,行课16周;各学位授权点教师需根据教学需要,对以上单元做自主删减、合并或更换。

七、考核要求

本课程的考核方式为综合考核,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,以此考查学生对相关知识点的掌握与理解程度,考查其是否建立起基本的电影理论视野与知识结构。

八、编写成员名单

赵斌(北京电影学院)。

09 经典导读

一、课程概述

经典导读课程是对电影学研究所涉及的中外经典影片和理论著作精读的课程。课程包含中外经典影片、电影理论著作。经典影片中,外国电影7部,中国电影5部;理论著作中,外国著作6部,中国著作2部。经典导读课程是电影学方向研究生的基础必修课。通过本课程的讲授,学生掌握影片读解的基本方法,深入理解经典影片在艺术、技术、思想方面的历史价值。在对经典理论著作精读的过程中,学生掌握电影学研究的学术内涵、思想脉络和研究方法。本课程是对电影史、电影理论两门课程的深度认知与掌握。

二、先修课程

中外电影发展史、电影学研究经典文献系列、中外文学史、中外戏剧史、艺术概论、中外哲学

史等课程。

三、课程目标

(1) 掌握经典影片的主题思想、形式风格、技术呈现的历史价值,进而通过经典影片的解读对电影史、电影理论、电影技术的相关知识加深理解。

(2) 了解经典影片作者的艺术风格、美学观念以及在电影史中的意义。

(3) 掌握电影学研究诸领域的学术内涵和学术方法(心理学、符号学、形式风格、作者论、类型论、文化研究等)。

(4) 了解电影学研究的思想脉络和基本构成(经典电影理论、现代电影理论、媒介与文化研究等)。

四、适用对象

本课程适用于戏剧与影视学学科中“电影学”方向的硕士研究生,或硕士阶段未学习过本课程的跨学科(领域)的博士研究生。

五、授课方式

本课程主要采用讲授与讨论相结合的授课方式。建议在硕士(博士)研究生第一学年第二学期和第二学年第一学期开课。

六、课程内容

1. 中外经典影片(10~12部)

(1) 《党同伐异》(1916年,导演:格里菲斯)。

重点:影片叙事对连贯剪辑与平行剪辑关系的运用(妇女摇篮的插曲镜头);影片叙事与主题呈现的关系。

(2) 《战舰波将金号》(1925年,导演:谢尔盖·爱森斯坦)。

重点:爱森斯坦正、反、合题的蒙太奇思想;冲突原则如何呈现影片主题和蒙太奇段落的构成(奥德萨阶梯段落)。

(3) 《公民凯恩》(1941年,导演:奥逊·威尔斯)。

重点:影片叙事动机(“玫瑰花蕾”)的呈现方式,景深镜头的表意功能。

(4) 《偷自行车的人》(1948年,导演:维托里奥·德·西卡)。

重点:影片剧作结构分析(现实事件与戏剧性情节的结合);非职业演员的表演控制与实景拍摄的场面调度。

(5) 《东京物语》(1953年,导演:小津安二郎)。

重点:影片在形式上,如何运用日本文化中对时间和空间的独特感受塑造人物,传达人物关系之间微妙的情感与戏剧性。

(6) 《后窗》(1954年,导演:阿尔弗雷德·希区柯克)。

重点:影片如何用主观镜头与客观镜头制造“窥视”的叙事效果;希区柯克制造悬念与惊悚效果的技巧。

(7)《星球大战》(1977年,导演:乔治·卢卡斯)。

重点:影片视觉奇观呈现的技术特色;“星战”系列世界观的建构元素和叙事特征。

(8)《神女》(1934年,导演:吴永刚)。

重点:中国默片时期的高峰之作。影片在默片的视觉风格、叙事结构、人物塑造、演员表演方面的成就。

(9)《一江春水向东流》(1947年,导演:蔡楚生、郑君里)。

重点:影片剧作结构分析,影片对主要人物时代意义的思考与刻画,影片把中国古典小说、诗歌、戏曲、绘画等艺术表现技巧与电影表现形式相结合的技巧。

(10)《小城之春》(1948年,导演:费穆)。

重点:影片心理剧的剧作结构和形式特征,景、物、独白在影片人物心理刻画中的艺术效果。

(11)《黄土地》(1984年,导演:陈凯歌)。

重点:影片在视听构成形式上的现代性特征,影片叙事在散文性与戏剧性、革命性与传统性之间的意义建构。

(12)《芙蓉镇》(1987年,导演:谢晋)。

重点:影片现实主义情节剧的剧作特色和形式风格、影片对主要人物时代意义的思考与刻画、谢晋电影中政治伦理与人性关怀的主题呈现。

2. 中外经典理论著作(5~8部)

(1) 让·米特里《电影美学与心理学》。

重点:作为经典理论的集大成之作,需掌握米特里关于影像三层表意功能(再现、语意和艺术)的美学思考,以及建立在格式塔心理学基础上的主客观镜头对观众情感认知的作用。米特里的主要论断(即电影影像既是表意内容,又是表意形式;既是再现物,又是再现形式;既是所指,又是能指)与长镜头理论、蒙太奇理论、符号学理论之间的差异。

难点:米特里对电影符号学反驳的立论及逻辑。

(2) 安德烈·巴赞,《电影是什么》。

重点:电影语言的演进、摄影影像的本体论、“完整电影”的神话,关于美国西部片与意大利新现实主义的论述。

难点:木乃伊情结。

(3) 克里斯蒂安·麦茨,《电影与方法:符号学文选》。

重点:电影语言的结构与意义,电影代码的分节方式,关于约翰·福特的《少年林肯》的电影文本结构分析。

难点:电影的深层结构分析(古典电影的引导代码、两种窥视癖论、历史和话语的关系、唯物主义电影的理论和定义)。

(4) 吉尔·德勒兹,《电影I:运动-影像》《电影II:时间-影像》。

重点:画框、镜头和蒙太奇三个层次所关联的部分与整体之间的逻辑关系;物质、像(Image)、光和运动的逻辑关系;知觉影像/情感影像/行动影像产生的“感觉-运动组合”;结晶体影像的时间哲学。

难点:亨利·伯格森的哲学思想(《创造进化论》)。

(5) 大卫·波德威尔、克里斯汀·汤普森,《电影艺术:形式与风格》。

重点:电影形式的概念和原则、叙事结构的原则、经典好莱坞的叙事形式、电影风格的概念和构成、镜头之间的空间和时间关系、电影类型的历史与功能。

(6) 侯曜,《影戏剧本作法》。

重点:戏剧与人生、影戏的价值、影戏的剧情结构。

(7) 徐昌霖,《电影民族形式探胜》。

重点:中国电影民族化创作对中国民间文艺、戏曲、诗书画传统,在形式与思想方面的借鉴。

七、考核要求

本课程考核由平时成绩和期末成绩两部分组成。平时成绩占 20%,期末成绩占 80%。

平时成绩由出勤率和课堂讨论两部分组成。期末成绩以学生课程论文为考核形式。要求学生针对课程涉及的主要内容撰写 3 000~5 000 字的课程论文。

八、编写成员名单

吴冠平(北京电影学院)。

10 中国广播电视艺术史

一、课程概述

本课程以中国广播电视艺术发展的规律和轨迹为主要讲述对象。

二、先修课程

中外文学史、中外哲学史、中外戏剧史、中外电影史、艺术概论等课程。

三、课程目标

通过本课程的学习,学生对中国广播电视艺术发展的规律和轨迹有一个较为全面深入的了解与掌握,同时,对广播电视艺术理论也有一个基本的了解,能更好地为当前的学术研究和专业创作提供借鉴。

四、适用对象

本课程适用于广播电视艺术学专业各方向硕士研究生。

五、授课方式

课堂讲授、代表性作品观摩与评析。

六、课程内容

第一讲 绪论

重点内容:

- (1) 中国广播电视艺术“三品”阶段的划分及其特点。
- (2) 中国广播电视艺术发展的外部环境及观察视角。
- (3) 中国广播电视艺术史研究的现状及研究意义。

第二讲 “宣传品”为主导阶段的广播电视艺术

重点内容:

在这一阶段,中国广播电视艺术内容体现出凸显意识形态宣传功能的“宣传品”特质,在内容创新方面,主要体现为借鉴、模仿其他历史积累较长、较厚的传媒样式与艺术样式,尚未形成自己鲜明、独立的传媒特征与艺术特征。

- (1) 本阶段广播电视艺术发展面临的历史环境。
- (2) 本阶段广播电视文艺发展概况及代表性成果分析。
- (3) 本阶段广播电视剧发展概况及代表性成果分析。
- (4) 本阶段广播电视纪录片发展概况及代表性成果分析。
- (5) 本阶段广播电视艺术批评发展概况及代表性成果分析。

第三讲 “作品”为主导阶段的广播电视艺术

重点内容:

在这一阶段内,中国广播电视艺术内容生产是以“作品”生产为主导,从业者的职业化、专业化追求得到了极大的尊重和肯定,在艺术创作形式、创作观念上追求个性、原创性和独特性。

- (1) 本阶段广播电视艺术发展面临的历史环境。
- (2) 本阶段广播电视文艺发展概况及代表性成果分析。
- (3) 本阶段广播电视剧发展概况及代表性成果分析。
- (4) 本阶段广播电视纪录片发展概况及代表性成果分析。
- (5) 本阶段广播电视艺术批评发展概况及代表性成果分析。

第四讲 “产品”为主导阶段的广播电视艺术

重点内容:

这个阶段的中国广播电视艺术的创新表现在市场化和产业化的探索,这个时期在虚构领域表现为综艺选秀节目的盛行,使得传媒娱乐达到高峰。

- (1) 本阶段广播电视艺术发展面临的历史环境。
- (2) 本阶段广播电视文艺发展概况及代表性成果分析。
- (3) 本阶段广播电视剧发展概况及代表性成果分析。
- (4) 本阶段广播电视纪录片发展概况及代表性成果分析。
- (5) 本阶段广播电视艺术批评发展概况及代表性成果分析。

第五讲 国外广播电视艺术发展概况

重点内容:

- (1) 美国广播电视艺术的主要发展及成就。

(2) 欧洲广播电视艺术的主要发展及成就。

(3) 日韩广播电视艺术的主要发展及成就。

七、考核要求

考核内容:出勤、课堂或课后作业、结课论文。

课堂或课后作业为:针对不同时期优秀或经典作品进行观摩和作品分析。结课论文主要针对中外广播电视艺术或其中一种艺术样态的发展规律、发展特点、发展经验进行分析。

八、编写成员名单

胡智锋(北京师范大学)、邓文卿(中国传媒大学)、周建新(中国传媒大学)。

11 广播电视艺术前沿

一、课程概述

本课程是为广播电视艺术学研究生开设的一门专业基础课程。课程通过邀请诸位国内广播电视艺术实践领域的领军人物前来授课,追踪国际广播电视艺术实践前沿,吸纳最新研究成果,多层次、多角度地深入剖析广播电视艺术的尖端问题与前沿话题,为研究生提供学术熏陶,开阔研究生的学术视野,启发和发挥研究生的主动性和创造力,加强其发现问题、研究问题以及科学表达学术见解的能力。

二、先修课程

中外文学史、中外哲学史、中外戏剧史、中外电影史、中外电影理论、中国广播电视艺术史、艺术概论等。

三、课程目标

通过本课题的学习,本专业学生可以了解当前广播电视艺术学学术研究的前沿性内容,了解广播电视艺术实践领域的最新发展动态。

四、适用对象

本课程适用于广播电视艺术学各方向硕士研究生(学硕、专硕)。

五、授课方式

广播电视艺术理论研究专家以及行业领军人物的专题讲座、媒体与广播电视艺术实践平台的参观、体验。

六、课程内容

1. 广播电视艺术发展论

广播电视艺术发展论是广播电视艺术学课程体系中的重要组成部分,以中外的电视艺术发展的规律和轨迹为主要讲述对象,既有“史”的讲述,同时亦有“论”的分析。

2. 电视剧艺术论

电视剧是中国的“国剧”,在广播电视艺术体系中具有极其重要的地位。近几年,中国成为电视剧生产第一大国,但是,中国电视剧在品质提升上还有很大的空间,虽然也不乏精品力作,但是整体质量还不高。在这样的背景下,面对新媒体,探讨电视剧艺术的发展是一个非常重要的课题。

3. 纪录片创作论

纪录片作为电视艺术最重要的形式之一,在中国有着广泛的社会影响,优秀的纪录片能够启迪人心,发人深思,引领时代。与其他广播电视艺术形式不同,纪录片有着自己独特的创作理念与创作要求,真实是纪录片创作的第一要求,在此基础上才可以进行艺术手段的加工,这是纪录片创作的难点,也是最大特色。本课程将带领学生从纪录片创作规律的角度开始,对国内外纪录片创作的特点、技术特色、创作手法、发展趋向等进行分析。

4. 电视节目创新论

电视节目创新是中国电视行业发展的难点,也是重点。特别是进入 21 世纪以后,中国电视行业面临着新的境况,如何在媒体融合时代进行内容创新关系电视行业未来生存及发展。在新的环境下,电视节目创新不局限于传统电视媒体节目的创新问题,同时还包含新媒体环境下的节目创新。

5. 广播电视编剧论

编剧是广播电视艺术创作的基础,了解、掌握编剧创作规律,把握编剧创作动态是广播电视艺术学相关专业的基本要求。近几年,编剧行业的价值和作用越来越得到重视,本课程将带领学生一起学习、了解编剧创作的最新动态与理念,把握编剧创作的规律。

6. 中外广播电视艺术发展比较论

广播电视艺术作为现代艺术的一种形式起源于国外,在近几十年的发展当中,中国广播电视艺术表现出了独特的气质,逐渐形成了有中国特色的广播电视艺术体系。中外广播电视艺术有着共同之处,但是二者也有着巨大的差异,中国需要立足本国文化艺术现实,同时也要不断地学习、借鉴西方广播电视艺术的发展经验。

7. 中外广播电视鉴赏论

鉴赏评论是广播电视艺术学的重要内容。文艺评论是文艺工作的重要内容,习近平总书记在 2014 年的文艺工作座谈会上专门指出:要高度重视和切实加强文艺评论工作,运用历史的、人民的、艺术的、美学的观点评判和鉴赏作品,倡导说真话、讲道理,营造开展文艺批评的良好氛围。

广播电视艺术批评是广播电视创作的镜子,是疗治不良创作症候的良药,是引导广播电视艺术创作多出精品、提高审美、引领风尚的重要力量。繁荣广播电视文艺创作,离不开影视批评的健康发展。纵观近年来的影视批评,成就当然不容否定,但问题同样不容轻视。重塑科学、健

康、尖锐的批评精神,是影视艺术批评建设的当务之急。

8. 广播电视产业论

广播电视产业是当今广播电视艺术学研究的热点与重点话题,此部分将从当代中外广播电视产业领域的产业结构、产业政策、产业动向与趋势、广播电视艺术产品个案等方面进行分析,引导学生对中外广播电视产业发展进行深入思考与反思。

七、考核要求

本课程采用期末论文与平时课堂讨论相结合的考核方式。

八、编写成员名单

胡智锋(北京师范大学)、邓文卿(中国传媒大学)。

12 广播电视艺术研究著作选读

一、课程概述

广播电视艺术研究著作选读课程是专业基础课,课程选择国内外广播电视艺术研究领域有代表性的名家著作,通过对这些著作的精读,为广播电视艺术研究确立历史唯物观的哲学立场,引入文化研究的普遍性原则,贯通艺术哲学的学术思维,从而引导学生有重点、成体系地掌握广播电视艺术学学术领域的代表性理论成果,从中明确研究广播电视艺术研究的基本立场和理论主张。同时,对广播电视艺术学的学生进行一定的学术训练,提高其学术研究能力,让学生对于广播电视艺术学术本身的基础理论和方法有一个基本的把握。

二、先修课程

中外文学史、中外哲学史、中外戏剧史、中外戏剧理论、中外电影史、中外电影理论、中国广播电视艺术史、广播电视艺术前沿、艺术概论等。

三、课程目标

对名家名作的导读、精读,可以使广播电视艺术学专业的研究生获得较好的学术熏陶和基础理论素养,开阔学生的学术视野,激发学生的学习主动性和理论创造力,加强发现问题、研究问题以及科学表达学术见解的能力。

四、适用对象

本课程适用于广播电视艺术学、传媒艺术学、艺术传播学等专业方向的研究生。

五、授课方式

- (1) 本课程以教师讲授与学生参与相结合的方式进行。
- (2) 每次课前必须完成课前阅读。
- (3) 每次课前半小时为学生课堂陈述发言时间(每人至少参加一次,每次15分钟,课堂陈述记入平时成绩),每次课最后半小时为学生提问、师生互动时间。

六、课程内容

第一部分 中国广播电视艺术学术研究名著解读(共6讲)

1. 《黄会林影视戏剧艺术论集》(黄会林)

本书收录了我国著名影视评论专家黄会林教授几十年来发表的文章,共50余篇。该书不仅有对影视美学建设、影视艺术理论及相关史证的研究、探讨,而且对影视、戏剧的大家及其创作展开了深入的分析,对数十部优秀影视戏剧作品也有精彩的评述,堪称一幅中国影视的“全景式”的画卷。

2. 《电视传播艺术学》(胡智锋)

《电视传播艺术学》对“电视传播艺术”这一学术命题进行了深入梳理与整合,将电视传播与电视艺术相结合,开辟了电视传播艺术的研究视角,对于探索电视艺术规律,强化传播效果,提升电视品格具有重要的现实意义。

3. 《电视艺术哲学》(苗棣)

《电视艺术哲学》是对电视艺术的本体特性进行集中深入讨论的一部著作。它对电视艺术的基本形态进行了描述,对电视艺术这一现代大众艺术的特性、传播以及接受等内容进行了深入的分析。

4. 《电视纪录片及其审美选择》(高峰)

《电视纪录片及其审美选择》较为全面地论述了电视纪录片及其审美的诸多方面。作者结合自己的从业经历,对中国电视纪录片的创作进行深刻的反思与剖析。

5. 《娱乐旋风——认识电视真人秀》(尹鸿)

该书在国内首次完整阐述和分析了真人秀节目的策划、开发、制作和经营,探讨了应该如何处理公共利益与商业利益、人文价值与娱乐价值、借鉴模仿与本土化之间的关系。

6. 《中国电影电视剧理论纵览·电视篇》(张凤铸)

该书开拓了中国影视理论研究的全新的视角,回顾了中国电视剧从“直播观”“借鉴观”到“本体观”的发展历程,对中国电视剧的艺术特色、理论实质进行了经典描述与分析。

第二部分 国外广播电视艺术学术研究名著解读(共3讲)

1. 《理解电视——电视节目类型的概念与变迁》([英]大卫·麦克奎恩)

本书力图穿越电视文本探寻电视传播背后的规律。它不仅对肥皂剧、情景喜剧、游戏节目、新闻和纪录片等诸多电视节目类型做了细致的描述和分析,而且对与电视传播相关的理论进行了梳理,为读者建立了一个理解电视的有效通道。

2. 《关于电视》([法]皮埃尔·布尔迪厄)

《关于电视》系布尔迪厄在法兰西公学院讲授的两堂电视公开教学课的内容,该课脉络清

晰,对学界所取得的有关电视的研究成果做了综合评介。第一课剖析了影响电视的隐形媒介审查行为的内部机制,揭露了电视形象与电视话语这些假象背后的某些运作秘密。第二课揭示了统治新闻场域的电视如何通过引入收视率逻辑,即对商业需求的蛊惑性服从逻辑,深刻地改变了不同场域的运作,这些场域不仅包括艺术、文学、哲学和政治场域,甚至包括法律和科学场域。

3. 《娱乐至死》《童年的消逝》([美]尼尔·波兹曼)

《娱乐至死》一书解析了美国社会如何由印刷统治转变为电视统治,并由此导致出现了社会公共话语权的特征由曾经的理性、秩序、逻辑性,逐渐转变为脱离语境、肤浅、碎化,一切公共话语以娱乐的方式出现的现象,以此来告诫公众要警惕技术的垄断。在该书中,波兹曼深入剖析了以电视为主的新媒体对人思想认识、认知方法乃至整个社会文化发展趋向的影响,令人深省。

《童年的消逝》一书主要讲述了在成人和儿童共同成为电视观众的文化里,政治、商业、教育等最终蜕变成幼稚和肤浅的弱智文化,人类的文化精神逐渐枯萎。该书的主要贡献不在于断言童年正在消逝,而在于提供了一个解释这种现象何以产生的理论。

七、考核要求

(1) 考核内容:出勤、课堂发言讨论、课堂陈述。

(2) 期末论文:从教师提供的课后思考题中选取论题或与任课教师协商选题,在课程结束后两周内提交一篇有一定字数要求的学术论文。

(3) 作业要求:课后安排阅读作业,提交读书笔记1篇,具体内容包括:① 所读著作的内容摘要;② 简评(必须从所读著作的成就与不足两个方面进行评价)。

八、编写成员名单

胡智锋(北京师范大学)、邓文卿(中国传媒大学)。

13 播音主持艺术史论研究

一、课程概述

播音主持艺术史论研究是中国播音学学科发展和理论研究重要的组成部分,本课程主要讲授播音主持事业的发展历史、创作与规律、继承与创新,并将播音主持工作的性质、任务、地位、作用,播音主持创作的规律、原则、特征、方法,播音员主持人的素质、修养等播音主持艺术的专业理论知识融入其中。课程以播音主持事业的发展为线索,梳理历史脉络,总结创作特征,使研究生了解播音主持艺术发展历程中重要的事件、人物及经典作品,把握播音主持的发展规律,对播音主持学科形成全面认识。

二、先修课程

播音学概论、中国新闻传播史、中国戏剧史、外国戏剧史、中外文学史、艺术概论、中外哲学

史等课程。

三、课程目标

(1) 帮助学生了解播音主持事业发展的历史脉络,以及重要历史事件、人物、作品。

(2) 在掌握播音主持历史史实的基础上,带领学生进行分析研究,揭示历史发展规律,形成历史认知。

(3) 在总结历史发展的过程中,加深学生对专业理论知识的认识,提升理论水平,并对业务实践进行有益指导。

四、适用对象

本课程适用于播音主持艺术专业硕士研究生、语言传播专业硕士研究生、新闻与传播专业口语传播实务方向硕士研究生、广播电视专业播音与主持艺术方向硕士研究生。

五、授课方式

教师讲授、课堂演讲。

六、课程内容

- 第一章 播音主持艺术史论综述
  - 第一节 播音主持艺术史论的认知
  - 第二节 播音主持艺术史论的研究方法
  - 第三节 播音主持艺术史论的学习内容及要求
- 第二章 播音事业的初创期(1940—1949年)
  - 第一节 播音事业诞生的背景及初创
  - 第二节 代表人物及代表作品
  - 第三节 播音创作特征
- 第三章 播音事业的奠基期(1949—1966年)
  - 第一节 播音事业发展概况
  - 第二节 代表人物及代表作品
  - 第三节 播音创作特征
  - 第四节 电视播音事业的起步
- 第四章 播音事业的曲折期(1966—1976年)
  - 第一节 播音事业发展概况
  - 第二节 逆境中的收获
  - 第三节 对“文革”时期播音创作的认识
- 第五章 播音主持事业的恢复期(1976—1989年)
  - 第一节 播音主持事业发展概况
  - 第二节 代表人物及代表作品
  - 第三节 播音主持创作特征

- 第六章 播音主持事业的发展期(1990—1999年)
  - 第一节 播音主持事业发展概况
  - 第二节 代表人物及代表作品
  - 第三节 播音主持创作特征
- 第七章 播音主持事业的成型期(2000—2010年)
  - 第一节 播音主持事业发展概况
  - 第二节 代表人物及代表作品
  - 第三节 播音主持创作特征
- 第八章 播音主持事业的创新期(2011年—今)
  - 第一节 播音主持事业发展概况
  - 第二节 代表人物及代表作品
  - 第三节 播音主持创作特征
- 第九章 播音主持艺术风格认知
  - 第一节 播音主持艺术风格的概念及特征
  - 第二节 播音主持艺术风格的形成原因
  - 第三节 案例:名家播音主持风格解析
- 第十章 播音主持艺术创作的基本特征及规律
  - 第一节 播音主持艺术创作的基本特征
  - 第二节 播音主持艺术创作的基本规律
  - 第三节 播音主持事业的继承与创新

七、考核要求

- (1) 考核内容:课堂演讲、出勤。
- (2) 期末论文:从教师提供的课后思考题中选取论题或与任课教师协商选题,在课程结束后两周内提交一篇5 000字左右的学术论文。

八、编写成员名单

胡智锋(北京师范大学)、李洪岩(中国传媒大学)、邓文卿(中国传媒大学)。

14 播音创作基础

一、课程概述

播音创作基础这门课就是让学生具体认识到,广播电视有声语言究竟是如何从文字转化成有声的,这是一个从心理到生理的过程,是实践性很强的一门课程。课程分为“内部技巧”和“外

部技巧”两部分;前者以创作者内心活动为线索,以具体文本实例为主要学习方式,探讨内心感受的生发过程及对创作的影响;后者以创作者外部声音实现结果为线索,阐释这个结果产生的现实性和必要性;从而指出播音基础理论的必要性和重要性。

二、先修课程

播音学概论、思维能力与语言能力训练、中国戏剧史、外国戏剧史、中外文学史、艺术概论、中外哲学史等课程。

三、课程目标

(1) 为学生系统介绍播音创作全过程的特性及其对创作者及受众感知的影响,使学生深刻领悟播音创作形态对受众接受信息的作用,从而从根本了解播音创作基础理论对实践指导的必要性与重要性。

(2) 系统介绍播音创作从准备、感知到形之于声的发展历程,并对不同类型节目的驾驭及其对受众的影响,进行对比和分析,从而帮助学生从根本了解创作者与接受者的相互作用、相互影响的关系,为学生深刻认识创作活动及其对受众的影响奠定基础。

四、适用对象

本课程适用于播音主持艺术学、广播电视语言传播专业的硕士研究生和博士研究生。

五、授课方式

(1) 本课程以教师讲授与学生参与相结合的方式进行。

(2) 每次课前半小时为学生主题发言时间(每人至少参加一次,记入平时成绩),每次课最后半小时为学生提问、师生互动时间。

(3) 学生必须制作出主题发言的音视频展示内容。

六、课程内容

第一讲 导论:播音的正确创作道路

课程简介

主题引入:我们身处什么样的媒体背景和创作环境

思考题:播音的正确创作道路的核心是什么?为什么我们必须坚守这样的核心?

第二讲 广播电视语言的特点

广播电视节目的分类

广播电视语言的特殊性

“三性”“三感”的具体内容

思考题:广播电视语言的形成机制关键的核心是什么?对受众的认知有何影响?

第三讲 创作前的准备及案例解析

备稿六步的内容

有稿播音和无稿播音的区别及内在联系

规律总结:把握基调是备稿之魂

思考题:创作前的准备普遍性与特殊性的关系?

第四讲 播音感受

形象感受

逻辑感受

具体感受和整体感受

思考题:作为播音员、主持人其内在的潜质的核心是什么?如何证明?

第五讲 思想感情的运动状态

感受、态度、感情

情景再现

内在语

对象感

情景再现、内在语、对象感三者的关系

思考题:如何成就话筒、镜头前的最佳表现?其内在的动力是什么,并找出其科学的依据。

第六讲 思想感情的表达方法

停连

重音

语气

节奏

思考题:外部技巧的前世今生是怎样的?

第七讲 话筒、镜头前的播音状态

全局在胸,信心百倍,激发创作热情

想到背景,面对受众,唤起播讲愿望

思考题:请结合具体节目实例说明如何实现播音状态。

第八讲 播音表达规律

思维反应律

词语感受律

对比推进律

情声和谐律

呼吸自如律

自我调检律

思考题:你认为成为一名合格的播音员主持人必由之路是什么?

七、考核要求

(1) 课堂发言、出勤情况,占总评成绩的30%。

(2) 期末论文:从教师提供的课后思考题中选取论题或与任课教师协商选题,在课程结束后两周内提交一篇5000字左右的学术论文,同时提交论文的电子版和纸质版以及电子版“研究生课程作业提交单”。期末论文成绩占总评成绩的70%。

八、编写成员名单

胡智锋(北京师范大学)、李洪岩(中国传媒大学)、邓文卿(中国传媒大学)。

0813 建筑学一级学科研究生核心课程指南

编写人员名单(按姓氏笔画排序)

丁光辉、王卡、王凯、王建国、王韬、卢永毅、卢峰、付瑶、吉国华、吕帅、仲德崑、华晓宁、刘刊、刘加平、刘先觉、刘克成、刘凯、刘莹、刘涤宇、刘焘、孙彤宇、孙澄、李华、李莉萍、杨青娟、杨柳、肖靖、肖毅强、吴越、邹广天、冷嘉伟、汪江华、沈中伟、宋昆、张伶俐、张松、张鹏、张翰卿、陈珊、苑思楠、范悦、金珊、郑时龄、郝晓赛、徐小东、徐峰、唐琦、常青、崔叙、章明、彭小松、葛明、韩冬青、韩昫松、程世丹、曾如思、路莲筠、褚冬竹、谭刚毅、翟辉、穆钧

审议专家名单(按姓氏笔画排序)

王建国、卢峰、朱文一、庄惟敏、刘加平、刘甦、汤羽扬、孙一民、孙澄、李昊、李保峰、李振宇、肖毅强、吴长福、沈中伟、张伶俐、张建、张颀、陈薇、范悦、徐雷、梅洪元

编写工作组(清华大学)名单

庄惟敏、朱文一、唐燕、周政旭、贾园、岳阳、罗颖、陈晓眉

01 现代建筑理论(与专业学位 0851-4 内容相同)

一、课程概述

1. 课程概况

现代建筑理论是建筑学一级学科的学科基础之一。它同时连接了建筑历史与理论和建筑设计及理论,对当代建筑学科的实践起到了重要的推动作用,是建筑学研究生的核心课程之一。它的内容还广泛涉及城乡规划学、风景园林学、艺术学理论、哲学、社会学等一级学科,充分反映了建筑学结合人文科学、自然科学与技术领域的成就。目前,国际一流的建筑院校均将现代建筑理论作为本科与研究生教学的主要内容之一。国内高等院校中建筑学一级学科研究生阶段已开设现代建筑理论或相近课程,并将刘先觉教授主编的《现代建筑理论》作为教育部推荐研究生教学用书。总体而言,现代建筑理论的相关书籍众多,但国内有针对性的课程教学建设还不完备,相关的教学方法研究还不系统,亟待重视并尽快编制课程指南。

2. 在本学科类别研究生课程体系中的地位和作用

现代建筑理论是建筑学学科通用的核心理论课程,利于拓展学生的学科视野,对于培养学生的思考能力、研究能力和批判能力有着十分重要的作用。

二、先修课程

中外建筑史、建筑设计基础、建筑设计原理等。此外,还有城市史、风景园林史、艺术史等。

三、课程目标

1. 掌握的知识

初步掌握建筑理论的基本概念、现代建筑理论的流变、建筑哲学思想和设计方法论,以及中国对现代建筑理论的探索等基本内容。培养学生的建筑理论思维,培养学生的问题意识和研究能力。

2. 具备的能力

分析理论文献、分析建筑物、分析建筑人物的能力;研究相关理论议题,研究建筑现实,撰写研究报告的能力;理论联系实际的能力。在此基础上,应逐步具备探索、批判、创新的能力。

四、适用对象

建筑学一级学科硕士研究生和博士研究生,城乡规划专业、风景园林专业的硕士研究生和博士研究生(选修)。

五、授课方式

主要采用的教学方式建议为课堂授课和研讨模式。教学方法上可结合课外阅读、翻译、撰写研究报告等环节,采取形式多样的互动式教学。课堂教学主要讲解核心知识,课外教学主要帮助学生自主研学,结合文献阅读与专题研究拓展教学内容。教学手段上可利用数字技术拓展课程教学渠道,如国际共享课程资源、MOOC 网络平台课程等。

六、课程内容

本课程的主要内容包括四个部分:第一是现代建筑理论的流变,包括建筑理论的概念与现代建筑理论的发展历程;第二是建筑哲学思想中的观念及其表现形式,包括现代性、建筑美学、建构学、地形学、公共空间等;第三是现代建筑设计方法论的发展和分支,包括空间方法、图式思维、模式语言、结构主义、类型学等;第四是中国对现代建筑理论的探索。

本课程的教学重点是建筑哲学思想与现代建筑设计方法论。教学的难点是思维能力的训练,研讨能力的训练,以及课堂学习、阅读、翻译、研究、研讨各个教学环节的结合。

七、考核要求

可翻译建筑理论文献并写评述文章;可完成研究报告和文献综述的写作。学生作业成果标准主要根据学生对基础知识的理解能力、对理论议题的思考能力、对实际问题的研究能力而定。

八、编写成员名单

葛明(东南大学)、刘先觉(东南大学)、孙澄(哈尔滨工业大学)、邹广天(哈尔滨工业大学)、

张伶俐(沈阳建筑大学)、付瑶(沈阳建筑大学)、李华(东南大学)

02 建筑评论(与专业学位 0851-05 内容相同)

一、课程概述

本课程旨在培养学生的建筑理论思维水平和批评意识,在传授关于建筑评论的基本理论、方法的同时,提高学生对设计的阅读和反思的能力。课程围绕批评的主体论、价值论、符号论和方法论,讨论建筑批评的目的、理论、方法和实践,重点在于完整建立建筑评论的理论框架体系。在教学过程中注重培养学生的社会责任感和文化意识,强调文本和理论内容和实践体验的互动,帮助学生建立对建筑评论工作的完整而正确的理解。建筑评论和建筑理论、建筑历史一起,构成了建筑历史理论学科的三个主要分支,是训练研究生理论思维和批评思维的重要环节。同时,建筑评论不同于建筑史的叙事或者建筑理论的建构,它针对的是建筑对象、建筑现象和建筑师。它对被评论作品在设计与社会性等方面进行价值判断,并阐明判断产生的原因与依据。

建筑评论是建筑学一级学科和建筑学专业学位博士和硕士研究生重要的理论专业课,面向建筑学学术型和专业型学位研究生。课程周期通常为 16 周,总课时数不应少于 32 学时。

二、先修课程

学生在上本课程之前,要对中外建筑史、建筑理论与历史、建筑设计原理、建筑设计等基础知识有必要的了解。此外,在此基础上,学生需要对历史、哲学、文学、社会学等相关方面的理论知识具有基本的了解。

三、课程目标

课程引导学生通过听课和相关阅读,了解建筑批评理论的基本框架,理解掌握批评概念和相关理论,着重讨论建筑批评的主体论、价值论、符号论和方法论,并利用批评相关理论和方法客观地、科学地、艺术地和全面地对建筑作品及其作者——建筑师做出评价。修完课程后,学生不但能够对建筑设计的特点、优缺点具有敏锐的判断,而且对建筑产生的历史社会背景有充分的理解与认知,并能够运用文字清晰地表达出来。

四、适用对象

建筑学博士研究生和硕士研究生。

五、授课方式

本课程采用课堂讲述为主,课堂讨论、实地参观调研为辅。建筑评论具有较强的应用性和时效性,因此有意识地在教学过程中引入实时更新的实际案例的分析,将最新的学科发展成果

和最新的设计前沿动态引入教学内容。

六、课程内容

课程核心内容包括建筑批评意识、建筑批评的价值论、符号论和方法论、建筑师、批评家以及批评的媒介等,涉及哲学、美学、建筑理论、中外建筑史、艺术史、建筑设计等多学科知识领域,兼具思想性、知识性和实践性。

在教学内容组织方面,注重互动性的特点,在教学内容方面主题内容分为共8讲,内容包括:建筑批评学导论、建筑批评史略、建筑批评意识、建筑批评的价值论、建筑批评的符号论、建筑师、建筑批评家与批评、建筑批评方法论。其中每一讲内容继续分拆成若干知识点,在每个知识点之间通过互动方式使学生保持注意力并及时强化知识点的掌握程度。同时,每一讲结束后,进行一定总结,确保学生具体掌握每次课的主要内容和核心知识。

■ 难点:

(1) 了解掌握各项理论知识是一个长期的过程。尤其是当代哲学、社会学、文化研究理论种类繁多、思想深邃,要想消化吸收并不容易。

(2) 针对设计本身的评论需要对建筑设计有着良好的基础训练。这需要评论者具有建筑设计的各项技术知识,以及更为重要的美学修养。

(3) 针对中国当代建筑的评论需要对国内社会语境有着基本的认知与洞察力。并且评论者需要对中国历史建筑知识有一定的积累,对特殊的中国建筑空间类型有了解。

(4) 当代的建筑问题与城市问题已经密不可分。评论者需要对城市史、城市理论有一定的了解,并对中国城市问题有一定的研究,对建筑与城市的关系具有相当的思考与足够的敏感度。

(5) 在媒体时代、信息时代,知识、观点、态度的散发通道越来越多,它很容易就成为信息洪流中的一部分,产生影响。这个时候更需要评论者保持对建筑本质的追求、对思考的真理追求、对创造力的核心价值的追求。

七、考核要求

本课程采取平时成绩和期末考查相结合的形式。其中平时成绩由临时安排的随堂问卷或测验以及参与课堂讨论的情况决定,占总成绩的30%;期末考查形式为统一命题的针对特定话题的评论文章,占总成绩的70%。

八、编写成员名单

郑时龄(同济大学)、章明(同济大学)、王凯(同济大学)、刘刊(同济大学)、华晓宁(南京大学)、郝晓赛(北京建筑大学)、王韬(北京建筑大学)、丁光辉(北京建筑大学)

03 建筑历史与理论专题(与专业学位 0851-06 内容相同)

一、课程概述

本课程设置的意义可以概括为,提升学生在历史意识和理论思辨方面的能力和水准,为其提供经典的理论参照系。所讲述的专题内容聚焦各时代建筑的典型空间意象、价值取向和营造意匠,对培养视野开阔、学养深广、古今通达、中外融会的高层次建筑学人才,具有举足轻重的教学作用。

本课程是在“建筑概论”和“建筑历史”等本科通识课程基础上发展的一门研究生专业理论必修课。建议安排在第一学年第一或第二学期,32学时。作为一个延展开放的教学平台,本课程除大纲所确定的讲授内容外,还可与课外相关学术活动及其平台相链接。

二、先修课程

建筑概论、中外建筑史、中外艺术史、建筑设计基础等通识课和专业基础课,以及相关书籍、资料所包含的基础知识。

三、课程目标

- (1) 具备对中外建筑源流与变迁脉络关系的把握力;
- (2) 具备对史地维度的地域建筑演进的认知力;
- (3) 具备对建筑原型意象、类型及转化的分析力;
- (4) 具备基于习俗和组织形态的社会与空间关系的批判力。

四、适用对象

一级学科建筑学硕士学位研究生,建筑学工学硕士、博士学位研究生(选修)。建议一级学科城乡规划学和风景园林学硕士研究生或博士研究生选修。

五、授课方式

主要采用以课堂讲授为主、研讨课为辅的方式,鼓励形式多样的互动式、启发式教学。

六、课程内容

(一) 导言(2学时)

本课程尝试将建立一个丰富多样、贯通古今的建筑知识体系,以前现代、现代和当代三个时段为轴,对这一体系的各种历史叙事及其理论范式进行深入浅出的讲授、导读和讨论,特别注重建筑本体及其关联域在演进中的相互关系。以潜移默化地提高学生的专业眼界和理论思辨力。

本课的一大难点是如何整合、融通中外建筑的相关内容,如何正视文化趋同和异质交融的现实,探索中国建筑在演进中保持文化多样性和身份认同的途径。

(二) 西方建筑历史与理论专题(共 18 学时)

本课程以启蒙现代性作为现代与前现代的分野,将西方建筑历史与理论叙事专题划分为 18 世纪中叶之前的前现代、之后的现代和 20 世纪中后叶以来的当代三个时间范畴。

(1) 前现代时期:① 维特鲁维与古典建筑溯源;② 中世纪建筑的流变;③ 文艺复兴及巴洛克建筑。

(2) 现代时期:① 艺术与建筑风格论(风格范式);② 建筑进化论(进化范式);③ 建筑空间论(空间范式)。

(3) 当代(后现代时期):① 反思建筑现代性;② 普适性与多样性(风土栖居(场所范式)、传统与创造(类型学范式)、模式与特质(形制范式)、地域主义 vs 全球主义(建构范式));③ 本体与关联域;④ 城市历史主义。

(三) 中国建筑历史与理论专题(共 14 学时)

本讲与本科阶段以历代官式古典建筑演变为主线的中国建筑史课叙事方式有所不同,更加突出以传统建筑问题为导向的共时性专题叙事,即将这一涉及当下建筑思考与实践的历史与理论探讨,作为课程讲述的重点内容。

(1) 中国传统建筑谱系及中外关系:① 民间风土建筑谱系;② 官式古典建筑谱系;③ 中外建筑关系。

(2) 中国传统建筑价值:① 传统的意涵;② 营造智慧;③ 传承与转化。

(3) 中国传统建筑前沿命题:① 传统建筑-聚落与地景交融关系;② 东方建筑-中西关于华夏建筑的对话;③ 与古为新-传统建筑之于未来建筑的意义。

(四) 总复习(2 学时)

七、考核要求

课程小论文和调研报告各一篇,课末书面闭卷考查(四选一选择题和解释题)。

八、编写成员名单

常青(同济大学)、宋昆(天津大学)、刘克成(西安建筑科技大学)、卢永毅(同济大学)、张松(同济大学)、张鹏(同济大学)、刘涤宇(同济大学)

04 建筑遗产保护专题(与专业学位 0851-07 内容相同)

一、课程概述

在我国建筑教育的教学体系和课程设置中,无论是本科还是研究生阶段,有关遗产保护的知识多散见于建筑历史与理论等课程内,一般都未设置系统讲述遗产保护的必修课程。实际上,历史理论和遗产保护分属不同学科领域,相互间具有不可替代性。在许多情形下,遗产保护

是建成环境演进的重要前提。

本课程建议安排在第一学年第一或第二学期,32学时。作为一个延展开放的教学平台,本课程除大纲所确定的讲授内容外,还可与课外相关学术活动及其平台相链接。

二、先修课程

中外建筑史,建筑设计,建筑技术,城市发展史,城市规划原理。

三、课程目标

- (1) 具备对新旧建筑关系的理论认知力和实践应用基础;
- (2) 具备对建筑遗产的价值判断力和专业鉴赏力;
- (3) 具备对建筑遗产修复原则和策略的专业把握力;
- (4) 具备对建筑遗产适应性再生设计的专业操作力。

四、适用对象

一级学科建筑学硕士学位研究生(必修),建筑学工学硕士、博士学位研究生(选修)。建议一级学科城乡规划学和风景园林学硕士研究生或博士研究生选修。

五、授课方式

主要采用以课堂讲授为主,并组织建筑遗产保护现场体验调研。

六、课程内容

(一) 导言(2学时)

从过去与未来关系的角度,建筑学实际上可看成一体两面的特殊学科,一面是蕴含着过去精华的“遗产”,涉及保护与传承;一面是寄托着未来愿景的“设计”,重在转化与创新。二者相辅相成、与古为新,是不可分割的整体。

建成遗产(built heritage)是经由建造活动形成的文化遗产,涵盖了建筑遗产、聚落遗产和文化地景等。建成遗产保护属于跨学科领域,既包括工科的建筑、规划、结构、材料、测量等专业知识,也涉及文科的考古、文博、社会学、人类学等相关知识;既是独立的专业领域,同时也为设计意向提供了史地维度和创造根源。因此需要通过本课程的系统学习,把握这一领域的理论和实践要领。

如今,保护建成遗产已不仅仅局限于对其进行保存和修复,而是要在城乡建设中,探索其再生与活化的适应性方式,将之纳入所在地区经济、社会发展的总体格局。

(二) 建成遗产保护的历程与体系(4学时)

(1) 保护概念:文化遗产-建成遗产-建筑遗产;古迹-遗址-大遗址;历史建筑-历史聚落-历史环境;自然地景-文化地景-历史城市地景(HUL);真实性-原真性;保存-保护;价值评估-特征要素;干预-适应;添加-可逆;修复-复原-整修-翻建;复制-再生;活化-复兴。

(2) 保护历程:启蒙现代性与城乡变迁;古迹破坏与保护伊始;修复与反修复;二战后重建与古迹复原;ICOMOS与《威尼斯宪章》;保护范畴的扩大与建成遗产概念的生成;从保存修复到

活化复兴。

(3) 保护体系:① UNESCO 世界文化遗产委员会及相关政策导向演变;② 法国国家文物古迹保护机构、国家建筑师制度及修复系统;③ 意大利古迹修复传统及理论与实践体系。④ 中国建成遗产和历史环境保护体系及发展述要。

(4) 保护管理:国内外建成遗产保护的政策-法律-法规,原则-宪章-宣言等的梳理和分类。

(三) 建成遗产修复理论、方法及案例(8 学时)

物理性、化学性和生物性损害的建筑病理学诊断;勘察、检测、信息采集等技术手段(遥感、GIS、GPS、3DS 以及 VR 技术等);国际修复理念和技术精要。

(1) 建成遗产信息采集、价值与状态评估方法;

(2) 建成遗产损害病理及修复主要方法;

(3) 法国建成遗产修复理论演变及经典案例;

(4) 意大利建成遗产修复理论及经典案例;

(5) 德国“二战”后的建成遗产复原策略及再生案例;

(6) 《奈良文件》及东亚木构建成遗产修复传统与经典案例。

(四) 建成遗产保护设计原则、策略及案例(10 学时)

(1) 中外历史城镇保护规划理论的演变及案例分析;

(2) 欧洲工业遗产区保护与复兴规划及相关案例;

(3) ICOMOS《风土建成遗产宪章》的意义及影响;

(4) 日本传统聚落及建成遗产的原生态保护模式及相关案例;

(5) 建成遗产与历史环境保护与创新设计理念及案例。

(五) 中国城乡建成遗产保护的问题与挑战(10 学时)

(1) 历史城市及历史文化街区的保护与活化;

(2) 名城、名镇、名村,传统聚落及文化地景的保护与活化;

(3) “大遗址”保护规划与设计;

(4) 工业遗产区(“锈带”)保护与复兴;

(5) 文物建筑与历史建筑保护政策、法规的整合与管控优化。

(六) 总复习(2 学时)

七、考核要求

课程小论文和调研报告各一篇,课末书面闭卷考查。

八、编写成员名单

常青(同济大学)、宋昆(天津大学)、刘克成(西安建筑科技大学)、卢永毅(同济大学)、张松(同济大学)、张鹏(同济大学)、刘涤宇(同济大学)

05 建筑技术科学前沿(与专业学位 0851-08 内容相同)

一、课程概述

建筑技术科学前沿是一门主要研究建筑与城市物理环境设计理论和方法的课程,包括人与建筑物理环境的关系、建筑物理环境设计基础参数、室外气候与建筑物理环境、建筑物理环境模拟分析方法、城市物理环境与规划设计等内容。

建筑技术科学前沿是建筑学学科和建筑学硕士专业学位类别研究生重要的理论专业课,面向学术型和专业型学位研究生。课程周期通常为 8 周,总课时数不应少于 32 学时。

二、先修课程

建筑学专业本科课程,包括建筑物理必修课以及与建筑、城市物理环境相关的选修课程。

三、课程目标

本课程追踪建筑技术学科前沿和重要科学问题,为了解建筑技术及相关学科理论和方法,消化吸收前沿成果于设计理论研究和实践,促进我国建筑与城市可持续发展夯实基础。

四、适用对象

建筑学一级学科下的建筑设计及其理论、建筑技术科学方向研究生,建筑学专业学位研究生。城乡规划学一级学科和城市规划专业学位、风景园林学一级学科和风景园林专业学位的研究生(选修)。

五、授课方式

主要采用以课堂讲授和专题报告为主、研讨课为辅的方式,鼓励形式多样的互动式、启发式教学。

六、课程内容

本课程的主要内容有建筑技术科学前沿专题(16 学时),建筑与城市物理环境理论与方法(20 学时)两部分。建筑技术科学前沿专题建议采取专题讲座的授课方式,内容包括建筑结构工程,供热、供燃气、通风及空调工程,建筑电气与智能控制,建筑给排水,建筑施工等建筑技术相关学科理论与方法;建筑与城市物理环境理论与方法采取课堂讲授与研讨相结合的授课方式,内容包括人与建筑物理环境的关系、建筑物理环境设计基础参数、室外气候与建筑物理环境、建筑物理环境模拟分析方法、城市物理环境与规划设计等。

七、考核要求

开卷考试,考核方式以提交学术研究论文或者文献调研报告,主要考核学生对建筑技术理

论的理解能力以及对建筑技术科学问题的思考能力。

八、编写成员名单

刘加平(西安建筑科技大学)、杨柳(西安建筑科技大学)、吴越(浙江大学)、程世丹(武汉大学)

06 数字建筑理论与方法(与专业学位 0851-09 内容相同)

一、课程概述

数字建筑理论与方法是一门研究和阐述发源于 20 世纪 60 年代,兴盛于 2010 年至今的数字建筑(Digital Architecture)理论与方法的课程,包括数字建筑理论与思维、数字建筑设计方法体系和数字建筑技术工具等内容。

数字建筑理论与方法是建筑学学科硕士和博士研究生重要的专业理论课,面向学术型和专业型学位研究生。课程周期通常为 8 周,总课时数不应少于 32 学时。

二、先修课程

数字化技术,参数化设计,BIM,数字建造等。

三、课程目标

掌握数字建筑理论的技术背景、核心概念和演化情况;掌握数字建筑设计方法的流程和策略;掌握应用软件工具展开建筑信息建模、建筑性能模拟和建筑多目标优化设计的能力。

四、适用对象

建筑学一级学科和建筑学专业学位类别研究生。城乡规划学一级学科和城市规划专业学位类别、风景园林学一级学科和风景园林专业学位类别的研究生(选修)。

五、授课方式

主要采用以课堂讲授为主、研讨课为辅的方式,鼓励形式多样的互动式、启发式教学。

六、课程内容

本课程的主要内容以数字建筑理论体系阐释、设计方法梳理和技术工具解析为主。课程阐述数字建筑理论发展的哲学、社会和技术背景,讲解数字建筑理论体系的核心概念,梳理数字建筑理论的演化脉络;阐释自组织生成、性能驱动设计和计算性设计等数字建筑设计方法的流程与策略;解析建筑信息建模(BIM)、建筑性能模拟、多目标优化、虚拟现实与增强现实、数控建

造、机器学习等技术工具的应用。

七、考核要求

本课程综合平时与期终成果进行考核,考核方式以提交学术论文为主,主要考核学生对数字建筑理论与方法的理解程度和掌握水平,以及对数字建筑技术工具的应用能力。

八、编写成员名单

孙澄(哈尔滨工业大学)、刘莹(哈尔滨工业大学)、韩昀松(哈尔滨工业大学)、吉国华(南京大学)、仲德崑(深圳大学)、彭小松(深圳大学)、吕帅(深圳大学)

07 城市设计理论与方法(与专业学位 0851-10 内容相同)

一、课程概述

作为一门新兴的学科和专业教育领域,现代城市设计是第二次大战后在传统城市设计基础上,旨在综合解决日趋严峻的城市人居环境建设问题而发展起来的。城市设计理论与方法(Theory and Method of Urban Design)课程,主要从原理与方法的角度,梳理城市设计及其相关领域的重要理论概念和流派,结合中国的城市设计实践需求,系统探讨城市设计的应用方法,并初步构建城市设计的知识体系。

城市设计理论与方法是建筑学、城乡规划学和风景园林学学科的硕士学位研究生的重要理论课程,面向学术型和专业型学位研究生。课程周期通常为16周,总课时数不应少于32学时。

二、先修课程

建筑学专业本科课程,或城乡规划专业本科课程,或风景园林专业本科课程。

三、课程目标

掌握城市设计的基本概念;熟悉城市设计的历史沿革;掌握城市设计的基本原理和设计方法;具有借助相关理论和方法,进行人居建成环境分析和城市设计实践评价的能力;具备撰写相关城市设计研究论文的能力。

四、适用对象

建筑学一级学科和建筑学专业学位研究生。城乡规划学一级学科和城市规划专业学位、风景园林学一级学科和风景园林专业学位的研究生(选修),上述学科博士研究生(选修)。

五、授课方式

主要采用以课堂讲授为主、研讨为辅的方式,鼓励形式多样的互动式、启发式教学;注重多

媒体、可视化、现场教学等多元化教学方法和技术。

六、课程内容

城市设计理论与方法主要内容包括城市设计的历史演变、核心理论知识和城市设计的基本方法。关注对象涵盖宏观、中观和微观三个层级的城市空间形态,并延伸扩展到人、社会与环境及其相互影响与作用关系。理论与方法涉及景观—视觉、认知—意象、环境—行为、类型—形态、社会—功能、程序—过程等六个研究领域。研究方法则从观察、认知、分析到综合性科学方法的系统、理性和客观应用,并适度融合城市设计学科与技术方法的最新发展成果。

城市形态的建构机理和场所塑造的相关理论与方法是本课程的重点。课程教学的主要难点在于跨学科知识融会贯通、综合思维能力和设计创新能力的培养。

七、考核要求

本课程的考核通常为开卷考试,考核方式以提交学术研究论文为主,主要考核学生对城市设计理论和方法的知识掌握程度及其相关的思考能力和表达能力。本课程应注重过程考核,成果形式可以是文献阅读报告、调研报告、学术论文等。

八、编写成员名单

王建国(东南大学)、韩冬青(东南大学)、卢峰(重庆大学)、吴越(浙江大学)、冷嘉伟(东南大学)、徐小东(东南大学)、王卡(浙江大学)

08 建筑策划与使用后评估(与专业学位 0851-11 内容相同)

一、课程概述

建筑策划与使用后评估是一门研究与建筑师工作实务相关的策划与后评估工作方式与流程的课程,是职业建筑师全过程咨询背景下的重要知识构成。其主要内容包括建筑策划与使用后评估定义与意义、内容与步骤、方法与工具、国际比较、实施操作要点。

建筑策划与使用后评估是建筑学学科和建筑学硕士专业学位研究生重要的理论专业课,面向学术型和专业型学位研究生。课程周期通常为 16 周,总课时数不应少于 32 学时。

二、先修课程

建筑学专业本科课程,或城乡规划专业本科课程或风景园林专业本科课程。建议了解统计学相关知识。

三、课程目标

通过学习,应建立建筑策划和使用后评估的观念,明确建筑策划和使用后评估的内涵与意

义,掌握建筑策划与使用后评估的方法、工具与实施流程。

四、适用对象

建筑学一级学科和建筑学专业学位研究生,城乡规划学一级学科和城市规划专业学位、风景园林学一级学科和风景园林专业学位的研究生(选修)。

五、授课方式

主要采用以课堂讲授为主、研讨课为辅的方式,可结合设计课程开展建筑策划和使用后评估的实际运用等方式,促进学生的主动性和创新性思考,提高理论联系实际的分析问题与解决问题能力,加强小组协作能力。

六、课程内容

本课程以建筑策划与后评估观念建立、建筑策划与后评估的方法与工具、建筑策划与后评估与建筑创作的专业关联、前策划与后评估的全过程要点四个部分进行讲述。

第一部分“建筑策划与后评估观念建立”主要讲述建筑策划与后评估的定义与意义、内容与步骤;第二部分“建筑策划与后评估的方法与工具”主要讲述基础调研、项目研究与分析、决策与评价阶段的工具与方法介绍,以及国际视野下建筑策划与后评估机制、发展流程和工具步骤的比较;第三部分“建筑策划与后评估与建筑创作的专业关联”主要讲述基于赛后利用研究的体育场馆策划设计、以环境行为调查为基础的高层办公楼策划设计、问题搜寻导向下的地域性建筑策划设计、多元利益主体参与下的市政综合体策划设计、基于文化运营模式的剧场建筑策划设计、规划-策划-设计联动的科技园空间策划设计等策划与使用后评估在实际案例中的应用;第四部分“前策划与后评估的全过程要点”主要讲述前策划后评估中空间综合性能优化、建筑造价控制、绿色节能提升的问题,以及我国前策划后评估闭环流程中面临的主要问题及未来展望。

七、考核要求

开卷或闭卷考试,或完成一篇学术论文。

八、编写成员名单

沈中伟(西南交通大学)、崔叙(西南交通大学)、杨青娟(西南交通大学)、唐琦(西南交通大学)、曾如思(西南交通大学)

09 人居科学导论(与专业学位 0851-12 内容相同)

一、课程概述

人居科学是一门以人类聚居为研究对象,着重探讨人与环境之间的相互关系的学科。人居科学基于“广义建筑学”的学科视野,强调把人类聚居作为一个整体,注重在建筑学、城乡规划学和风景园林学“三位一体”的基础上在宏观和微观两端延展。

人居科学在建筑类学科研究生课程体系中起到综合集成的关键作用,是实现建筑类学科人才培养目标的重要课程。课程面向学术型和专业型学位研究生,周期4—8周,总课时不宜少于16学时。

二、先修课程

建筑学专业本科课程、城乡规划学和风景园林学本科相关专业基础课程。

三、课程目标

掌握人类聚居发生的客观规律、人居科学的基本框架、基本观念及其研究方法;理解构成要素之间的机制关系,学会用系统和整体的眼光看待人居环境,以交叉学科的思维方式进行学科研究。

四、适用对象

建筑学一级学科和建筑学专业学位研究生,城乡规划学一级学科和城市规划专业学位、风景园林学一级学科和风景园林专业学位的研究生(选修)。

五、授课方式

教学方式可以多样化,主要采取课堂讲授、课堂讨论、课外自主学习等方式。

六、课程内容

本课程主要内容是将人类聚居作为一个整体,从自然、人文、文化、技术等方面进行全面、系统、综合的研究,对涉及的“自然、人、社会、建筑、支撑网络”等要素进行哲学思辨和理性分析,以人居科学提出的背景、意义、核心概念为起点,以近代城市规划思想的产生与发展 and 道萨迪亚斯的“人类聚居学”为理论基础,讲授人居科学基本框架与学科体系、人居科学的方法论、人居环境规划与设计论、人居科学思想的实践运用及人居科学的未来启示。

七、考核要求

考核由课堂讨论和课程论文两部分构成。课堂讨论是指针对指定的议题进行课堂发言与讨论;课程论文结合本课程的核心思想、理论框架、方法论等主要内容,围绕指定选题范围完成

学术研究论文。

八、编写成员名单

翟辉(昆明理工大学)、李莉萍(昆明理工大学)、穆钧(北京建筑大学)、王韬(北京建筑大学)、仲德崑(深圳大学)、彭小松(深圳大学)、陈珊(深圳大学)、金珊(深圳大学)、肖靖(深圳大学)

10 建筑与城市设计(I)(与专业学位 0851-01 内容相同)

一、课程概述

建筑与城市设计是建筑学学科和建筑学硕士专业学位类别研究生重要的设计类专业课,面向学术型和专业型学位一年级硕士研究生。建筑与城市设计(I)以具有一定复杂程度的建筑设计为主。

课程周期通常为 1 学期,总课时数不应少于 64 学时,通常设置在一年级第一学期。通过本课程的学习,能够在研究生阶段初步掌握城市环境中具有一定复杂程度的建筑设计的方法。

二、先修课程

建筑学本科一至五年级建筑设计课程。

三、课程目标

具备面对城市环境,解决具有一定复杂程度的建筑设计问题的专业能力。了解具有一定复杂程度的建筑与城市的关联,具备分析其空间问题的能力。

具备与城市相结合的场地设计能力,解决复杂建筑功能的空间布局与流线组织能力,基于建筑体量与空间的结构选型与设计能力,关键结构与重要节点的构造设计能力,以及建筑造型能力等。

了解绿色建筑、地域建筑、历史建筑与遗产保护、数字建造、生态城市、健康城市、智慧城市等前沿设计议题,并具备将其与设计相结合的能力。

熟悉各法规规范,并具备将其应用于具有一定复杂程度的建筑设计的能力。

四、适用对象

建筑学一级学科和专业学位研究生,及相关专业的工程硕士研究生。城乡规划学一级学科与城市规划专业学位、风景园林学一级学科与专业学位等相关学科方向的研究生(选修)。

五、授课方式

以小组授课为主要方式,即由指导教师对每个同学设计方案进行逐一指导。

课程除采用现有的设计类课程小组授课改图与汇报评图、推敲模型制作之外,还宜采用大比例模型建构、设计场地调研与考察、数字建造等教学方法增强授课内容的实践性与实感性。

六、课程内容

建筑与城市设计(Ⅰ)主要内容为完成一项具有一定复杂程度的建筑设计,并进行理念、模型与图纸表达。与本科生阶段设计课程的重要差异在于在设计能力训练的基础上强调以设计为导向的研究能力的培养与训练。作为研究型设计,课程训练过程中应加强培养学生分析问题的能力,并使学生掌握案例研究方法,以及设计评价方法。

课程设计内容为城市议题下具有一定复杂程度的建筑设计。其内容包括:第一,在具备一定复杂程度的城市环境背景中,从交通、功能、体量形态、公共空间等方面对建筑与城市关系进行分析;第二,提出建筑项目的策划;第三,完成具有一定复杂程度建筑设计方案。

课程的前期研究应围绕城市、街区与建筑展开,并在方案推进过程中将分析问题、设计策略与设计方案进行结合,完成以问题为导向的设计方案;同时要求研究生在建筑设计表达方面达到相应深度。

建筑与城市设计(Ⅰ)课程中设计训练重点是:第一,在具有普遍性议题的城市环境背景中如何展开建筑设计应对,从而探讨城市与建筑的关联;第二,对具有一定复杂程度的建筑的空间、功能、流线、结构、构造等方面的分析和设计。

建筑与城市设计(Ⅰ)课程中设计训练难点是:第一,前期对于实际场地城市综合问题的分析与后期建筑设计的关联;第二,建筑空间与结构、构造的关联。

七、考核要求

考核应包含平时考核与成果考核两部分。平时考核采取由课程指导教师记录并评价的方式进行;成果考核包含可由校外评委参加的现场点评与意见反馈的中期与终期两个阶段。平时成绩、中期考核与终期考核可给予不同计分权重。最终三部分成绩按权重加和总分为学生最终成绩。

八、编写成员名单

宋昆(天津大学)、苑思楠(天津大学)、汪江华(天津大学)、刘凯(华中科技大学)、崔叙(西南交通大学)、刘焘(华侨大学)、谭刚毅(华中科技大学)

---

11 建筑与城市设计(Ⅱ)(与专业学位 0851-02 内容相同)

一、课程概述

建筑与城市设计是建筑学学科和建筑学硕士专业学位研究生重要的设计类专业课,面向学

术型和专业型学位一年级硕士研究生。建筑与城市设计(Ⅱ)以城市设计及重点地段的建筑设计为主。

课程周期通常为1学期,总课时数不应少于64学时,通常设置在一年级第二学期。课程以专业实践能力的深化提高为目标,通过本课程的学习,能够初步掌握在复杂城市环境下进行城市及建筑设计的综合能力。

二、先修课程

城市设计理论与方法,建筑与城市设计(Ⅰ)等研究生专业课程。

三、课程目标

具备面对复杂城市环境,解决城市设计及建筑设计实际问题的综合素养及专业能力。具备城市社会人文、经济地理和公共空间意识,掌握设计街道、广场、公园、地标等城市空间要素的专业技能。掌握建筑与城市设计的分析工具与技能,能够完成较为复杂的设计与相关图纸表达;

掌握城市设计与重点地段建筑设计的工作流程、方法及内容;熟悉城市规划与建筑设计的相关法规规范;

掌握跨学科知识与能力的整合运用技能,培养团队合作、沟通交流的工作素养。

四、适用对象

建筑学一级学科与专业学位研究生,及相关专业的工程硕士研究生。城乡规划学一级学科与城市规划专业学位、风景园林学一级学科与专业学位等相关学科方向的研究生(选修)。

五、授课方式

以小组授课为主要方式,即由指导教师对每个同学设计方案进行逐一指导。要求学生独立负责项目部分内容的调查研究、早期设计概念方案、设计完善阶段等工作。

课程除采用现有的设计类课程小组授课改图与汇报评图、推敲模型制作之外,还宜采用城市和街区尺度模型建构、设计场地调研与考察、数字建造等教学方法增强授课内容的实践性与实感性。

六、课程内容

能够通过问卷调查、访谈等社会调查方法,应用空间句法、GIS、大数据等分析软件和数据平台,完成对城市公共空间布局、空间可达性与步行系统、城市空间可识别性、建筑外部空间、建筑功能与形式等方面的分析。

课程内容包括:第一,基于整体城市环境的综合研究分析。学习通过研究城市历史、社会人文产业背景、地理环境、交通市政,城市规划发展、社区需求等因素,从而确定项目地块的发展定位,准确评价规划设计策略。第二,提出城市设计策略。立足城市的可持续发展与公共性价值定位,关注城市整体空间结构、公共空间价值、环境品质提升及机能多样性等问题,理解短期投资行为与长期城市发展的效益平衡,确立恰当的城市设计与建筑设计对策。第三,基于复杂城市环境的城市与建筑设计。应对城市及建筑管理规范要求,面对城市现实问题,落实城市设计

策略,并转化为可实施的建筑设计手段。第四,设计成果的规范表达。熟悉不同设计阶段的成果深度要求,掌握设计成果的技术表达规范性。

建筑与城市设计(Ⅱ)课程中设计训练重点是:实际项目工作能力的培养,强调学生在各阶段的工作内容和方法,关注问题理解与设计策略的吻合度,注重学生综合专业素养的提升,训练学生的团队合作能力和领导能力。

建筑与城市设计(Ⅱ)课程中设计训练难点是:复杂空间问题的设计应对;设计过程中的团队合作与协调。

七、考核要求

考核应包含平时考核与成果考核两部分。平时考核采取由课程指导教师记录并评价的方式进行;成果考核包含可由校外评委参加的现场点评与意见反馈的中期与终期两个阶段。平时成绩、中期考核与终期考核可给予不同计分权重。最终三部分成绩按权重加和总分为学生最终成绩。

八、编写成员名单

肖毅强(华南理工大学)、谭刚毅(华中科技大学)、徐峰(湖南大学)、范悦(大连理工大学)

12 建筑与城市设计(Ⅲ)(与专业学位 0851-S03 内容相同)

一、课程概述

本课程是基于当代中国城市发展以存量建筑为主体的背景下的建筑与城市发展趋势而开设的设计研究与实践类课程,主要涵盖旧城更新、历史建筑保护再利用、传统村落保护与乡村建设、生态城市与绿色建筑等研究与实践方向。

本课程是建筑学学科的综合性和核心课程,设置为研究生二年级课程,可以由授课教师根据自身的研究特长开设专题性课程,也可以设置由不同二级学科背景教师共同开设跨学科、跨专业设计课程。

课程周期通常为 1 学期,总课时数不应少于 64 学时。

二、先修课程

研究生一年级课程建筑与城市设计(Ⅰ)、建筑与城市设计(Ⅱ)。

三、课程目标

掌握基于历史发展背景和现实状况的建筑与城市设计的基础理论、研究调研方法、核心内容、设计方法及相应的技术手段等;基于“人本主义”“可持续”“大数据、数字化”等研究趋势,关

注“城市形态”“场所塑造”、在地性等不同研究语境下建筑与城市设计的理论与实践方法,具备应对城市发展前沿的建筑与城市问题的研究性设计能力和相关研究论文的撰写能力。

四、适用对象

建筑学专业学位与一级学科研究生。

五、授课方式

以小组授课为主要方式,即由指导教师对每个学生设计方案进行逐一指导。要求学生独立负责项目部分内容的调查研究、早期设计概念方案、设计完善阶段等工作。

课程除采用现有的设计类课程小组授课改图与汇报评图、推敲模型制作之外,还宜采用城市和街区尺度模型建构、设计场地调研与考察、数字建造等教学方法增强授课内容的实践性与实感性。

六、课程内容

本课程将绿色建筑、生态城市形态、以整合资源为核心的城市设计、历史与文化街区保护、基于城乡统筹的乡村建设、基于 TOD 模式的大型城市综合体、城市慢行系统等中国城市未来可持续发展的议题,作为课程的专题研究与设计内容。借鉴相关学科的前沿理论与方法,将跨学科融合与设计创新紧密结合。

建筑与城市设计(Ⅲ)课程中设计训练重点是:发现城市中的空间问题,分析并针对该问题进行深度的专题研究,完成建筑与城市设计方案。

建筑与城市设计(Ⅲ)课程中设计训练难点是:对城市中空间问题的发掘,设计专题的确定,具有相当复杂程度的建筑与城市设计问题。

七、考核要求

考核应包含平时考核与成果考核两部分。平时考核采取由课程指导教师记录并评价的方式进行;成果考核包含可由校外评委参加的现场点评与意见反馈的中期与终期两个阶段。平时成绩、中期考核与终期考核可给予不同计分权重。最终三部分成绩按权重加和总分为学生最终成绩。

八、编写成员名单

卢峰(重庆大学)、褚冬竹(重庆大学)、范悦(大连理工大学)、路莲筠(大连理工大学)、程世丹(武汉大学)、张翰卿(武汉大学)、付瑶(沈阳建筑大学)

1351 艺术硕士专业学位研究生核心课程指南

艺术硕士专业学位研究生教育涵盖音乐、戏剧、戏曲、电影、广播电视、舞蹈、美术、艺术设计等八个领域,主要培养艺术表演、创作、教育、管理等实践类高层次专业人才。《指南》落实立德树人的根本任务,以培养德、智、体、美、劳全面发展的中国特色社会主义建设者和接班人为总体目标,注重社会主义核心价值观塑造和专业实践能力提升,努力将学生培养成为德才兼备的艺术人才。

核心课程是艺术硕士专业学位研究生必修的主干课程,包括实践与理论两大类:实践类课程旨在通过训练提升学生的个人专业技能和团队协作能力;理论类课程旨在提高学生的综合艺术素养,包含理论分析和文字阐述能力。核心课程教学强化理论与实践相结合,激发知识与技能的创造性应用转化,达到学以致用、知行合一的教育目标。通过核心课程的教学,扩展学生的学术视野,增强学生的问题意识,提高学生的专业认知与驾驭能力,在学术道德、专业修养和职业精神等方面得到全面发展,更好地适应社会需求和未来职业的实际需要。

需要特别说明的是,《指南》是根据不同领域专业人才培养性质而编写的参考性课程指南,仅提供可参照的课程类别与内容范畴。各校可结合自身专业特点、师资特长和教学资源等选用适当的教材,采用相应的教学方法,落实指南的内容、原则和要求,有针对性地制定出每一门课程的详细授课计划。此外,《指南》所论及的内容,皆适用于现有艺术硕士培养单位已经开设的专业领域或方向,若有未涉及的、尤其是基于专业交叉、知识融合的新领域或新专业方向,培养单位亦可参照《艺术硕士指导性培养方案》及其相关原则,合理制定核心课程与教学方案。

《指南》的编写、审定,是在全国艺术专业学位研究生教育指导委员会董伟主任带领下,由全体委员和编写人员共同完成的。编写过程中也汲取了相关培养院校、各专业分委会、学科评议组以及特邀行业专家所提出的宝贵意见。

音乐领域(135101)

专业主课系列

01 作曲(音乐创作方向主课)

一、课程概述

作曲是音乐领域创作方向艺术硕士研究生的专业主课,教学贯穿于全学期。本课程是一门创作实践与理论相结合的训练课,旨在帮助学生充分学习中西方经典音乐的创作手法,理解国

美术领域(135107)

42 艺术实践

一、课程概述

本课程旨在探索艺术实践的内在规律,培养精通艺术语言,把握艺术创作的程式惯例,并能够加以自由运用的优秀创作人才。

艺术创作本身就是一种“智性力量”,是人类理智探索世界与人的结晶,关乎人类对世界和自身观念的本质思考,而赖以表达这种思想结果的是图像、影像、姿态、声音、语言等具体手段。在本学科类别研究生课程体系中,艺术实践课程着力探索艺术创作领域最前沿的思考和最新的方向,结合学生的个人实践,推动艺术活动与生产的历史和方法论研究。

二、先修课程

学习本课程之前,应具备搜集创作素材、独立完成作品、策划或参与艺术展览等实际经验,并具备艺术史、艺术批评基础知识。

三、课程目标

修完本门课程后,学生应对艺术创作的素材积累、构思、方案、社会评价等环节有成熟稳定的认知,应具备较强的独立实践能力,明确艺术并非仅是单纯的审美产品,也不是社会、政治、经济等大背景中的被动产物,而是人类的一项创造性活动,与其他创造力量一样主动地塑造了政治、经济和社会的基本面貌。

四、适用对象

适用于美术领域各专业方向艺术硕士专业学位研究生。

五、授课方式

课程采用经典案例课堂教学,各类展馆及工作室公开课,集体研讨,分析个人创作报告等多种方式,充分利用现代技术手段展开教学。

六、课程内容

本课程主要内容:

1. 经典创作案例解析

本专题旨在理解和分析经典艺术作品案例,致力于发掘艺术传统的创造性价值,目的是精

通专业艺术语言,把握艺术创作的程式惯例。

2. 创作主题选择与论证

本专题可适当涉及 20 世纪的艺术史遗产,全球化境遇中的开放叙事与当代艺术实践的关系,媒体时代的艺术文化转型等理论问题。

3. 素材采集整理

本专题旨在强化艺术是一门创作与研究相结合的学科,消解艺术创作的概念化和去实践化倾向,凸显艺术的知识力量和智性作用。

4. 材料及风格试验

本专题旨在激发学科发展的新活力,以材料和风格探索为艺术实践的出发点,带动研究与教学的整体发展,全力深化中国艺术研究和教学体系建设。

5. 创作方案设计与修正

本专题旨在强化学生将概念与想象转化为现实的能力,将思想、观念、情感借助诸如图像、影像、姿态、声音、语言等手段加以具体表现,在抽象思考和感性表达之间寻找平衡点。

6. 现代展馆及展览空间考察

本专题旨在揭示艺术创作与美术馆、艺术展览等机构的关系,现代展馆是激励、扶持和彰显当代文化的重要场所,最新的艺术制作技术、趣味与时尚等问题都会在此集中展示。强调展场空间与艺术创作的互动关系。

- 重点:材料及风格试验。
- 难点:创作方案设计与修正。

七、考核要求

本课程通过创作素材、创作方案、作品呈现、作品阐释等多个环节综合评定学生的课程成绩。

八、编写成员名单

曹意强、孔令伟(中国美术学院)、陈琦(中央美术学院)等

43 艺术创作论

一、课程概述

艺术创作论是从艺术家创作的角度,对创作方法和理论、艺术语言及其历史等问题进行研究,旨在提升对艺术本体价值的认识。创作方法主要是了解历代艺术家的工作状况,创作理论主要是了解历代艺术家论创作,同时理解创作论和创作实践之间的区别,意识到好的创作论常常来自另一篇创作论,好的创作常常来自另一件作品。创作论和创作实践的关系,就像文字语

言和艺术语言之间的关系,仿佛两根平行的铁轨,互相映照但却并不直接相交。艺术语言不同于文字语言,但具有鲜明的语言特性——艺术家运用艺术语言进行创作而不必知晓其原理,就像我们用文字交流而不一定懂得语法。艺术语言的拓展,构成了各门艺术历史的核心,而艺术语言本身成为欣赏的对象,是艺术趣味和价值得以确立的重要原因。中国古代提出绘画的六法论,通过概括艺术创作的基本状态,旨在界定艺术语言、形式与审美品评标准的原则关系,此后的画论对绘画的用笔着墨和形式惯例均有论述。纳尔逊·古德曼(Nelson Goodman)曾就各门艺术共有的语言特性进行研究。在具体艺术门类中,诸如恩斯特·贡布里希(E. H. Gombrich)等人曾在严肃而不是比喻的意义上研究过绘画语言。这些努力曾经代表了经典艺术史研究的一个重要方向,即从对艺术创作自身的研究去认识艺术之力量及价值的传统,这种精神在本课程中得到充分发扬。

二、先修课程

应具备基本的专业实践技能及本专业的的基本历史知识。

三、课程目标

通过学习,使学生了解本专业工作状态的现状和历史;了解本专业最重要的创作论;了解本专业工具、材料、技法及主要艺术语言的历史;通过以上知识获得进一步研究的能力,并对提升创作实践有所贡献。

四、适用对象

适用于各领域各专业方向艺术硕士专业学位研究生。

五、授课方式

在教学方式上采用课堂教学、工作坊、研讨班等多种形式,尤其强调各种与艺术创作紧密结合的艺术家所撰写原典的阅读,确保教学的深度与开放度。

六、课程内容

1. 创作方法。包括当下的方法和历史上的方法,这势必涉及艺术家的工作状况,即当下的工作状况和历史上的工作状况,艺术家的工作状况还可能牵涉到艺术家的教育,包括历史上的艺术教学史,重点是和技法、语言紧密相关的教学法的历史,而不仅仅是教育理念。

2. 创作理论。艺术家论艺,历来为各门艺术史所重视,创作论的学习,离不开艺术家论艺的文献。但需要强调,艺术家创作和艺术家谈论创作不能等同起来。沃尔夫林曾说,“给予一张画最大影响的,永远是另一张画”,讲明了这个道理。艺术创作和艺术写作各有自身的传统,艺术创作用的是艺术语言,艺术写作用的是文字语言,用文字接近艺术创作,应当意识到这里存在的“不可言说”的困难,不能简单以论艺的文字来解释创作。

3. 技法史。历史上的工具、材料和技法,属于艺术创作物质层面的知识,艺术创作者有必要学习和了解。在历史和现实之间,并不存在一刀两断的区别,有时候,只有了解历史,才能意识到创作的现实意义。工具、技法和材料的研究,数十年来不论在西方还是在中国,都不太受重

视,对于中国艺术家来说,海外尚有大量文献需要译出,就中国本土艺术传统而言,这一领域的研究也有较大进展空间,以期达到教、研互相促进。

4. 艺术语言研究。艺术语言是创作手段,用于获得特定的效果,每一位艺术家均能习得。以绘画为例,明暗交界线即是一种艺术语言,暗部的反光也是一种艺术语言。艺术语言人人均可习得,其本身作为手段并不具有质量上的差别。但是不同艺术家在运用同一艺术语言时,特点不同,获得的效果也不同,这就产生了风格,质量的优劣也随之产生。因此在讲授艺术语言时,应注意艺术语言与风格的区别,避免将创作论讲成风格史。如何对复杂的艺术语言进行分类,目前尚无举世公认的成果,但各门艺术所经常运用的、最主要的若干艺术语言是清晰可辨的,并且实际上也在教学传统中得到了强调。本课程超越风格史的传统编纂方法,坚持在艺术语言的层面上深入研究,有意识地突出主要艺术语言的形成和发展,特别注意艺术语言的突破性发展与本门艺术史之间的关系。艺术语言研究的另一个内容,是探讨艺术语言称为欣赏对象的历史。艺术语言是艺术家借以创作的手段,艺术家莫不醉心于艺术语言的探索,在艺术语言不断拓展与丰富的过程中,艺术欣赏的内容从早先对艺术对象的欣赏,渐渐又增加了对艺术语言本身的欣赏。这种欣赏能力从艺术家扩散到爱好者,是艺术趣味和价值的重要内容,这一点,在艺术语言研究中也应有所涉及。

七、考核要求

在合法合理的范围内,教师有权采取任何有利于达成课程目标的考核方式。

八、编写成员名单

曹意强(中国美术学院)、万木春(中国美术学院)、陈琦(中央美术学院)等

44 艺术美学

一、课程概述

伟大的美学思想、美育思想及艺术学研究首先源于对艺术创作的深切感悟。中国美学讲究“行有余力则学文”,即暗示了创作与理论的关系,庄子的庖丁解牛等故事也强调了技进乎道的创作原理。西方哲学之父柏拉图和亚里士多德是美学的奠基者,前者掌握了出色的绘画技巧,其对绘画的理解渗透着美学的阐释,亚里士多德对于诗歌和戏剧艺术的切身体验,使他一劳永逸地确立了这两门艺术的原则。

艺术是一门创作与研究相结合的学科,其与道德(宗教)、科学构成了人类文明的三大支柱。作为以审美途径把握世界的方式,艺术运用音乐、舞蹈和图像表达自身的经验与情感,以此探索人与世界的关系,是知识与创造性灵感的本源。艺术激发创造力,其智性力量和技术手段启发并保障了其他领域的创造性实践。因此,对艺术硕士专业学位研究生开设艺术美学课程,旨在

避免原来习惯性设置的艺术概论或艺术原理,通过艺术创作的本体,由内而外形成美学思想,并以此作为课程的根本理念与核心。

二、先修课程

修学本课程之前,应具有如下基本的训练和积累。① 艺术家对艺术的理论性思考,即艺术创作理论,俗称画论;② 艺术批评家对艺术的理论性思考,即艺术批评方法论;③ 艺术史家对艺术的理论性思考,即艺术史方法论。

三、课程目标

通过本门课程的学习,使学生建立起对于艺术实践与美学观念之间更为紧密的历史关联与意义结合,理解艺术一直是作为人类富有想象力和创造性的知识分支,并由此能够进行总体的学术研究,能够结合自己的艺术实践形成艺术美学的论述。

早在 19 世纪,艺术研究内部就形成了一系列相对独立而又彼此关联的分支学科:艺术史、艺术理论、艺术批评等,同时建立了艺术研究自身的方法论体系:形式分析、图像学、艺术本体论、艺术技法与媒介研究等,并与其他学科联姻,产生了艺术社会学、艺术文化学、艺术美学、艺术考古学、艺术人类学、精神分析、艺术符号学等。

艺术美学是艺术学理论的核心基础。通过艺术美学的课程训练,原来的各种理论将得到整合与贯通,形成与艺术实践本身更为紧密结合的美学思想与艺术观念。

四、适用对象

适用于各领域各专业方向艺术硕士专业学位研究生。

五、授课方式

本课程聚焦艺术美学的训练。在教学方式上,采用课堂教学、工作坊、研讨班等多种形式,尤其强调各种与艺术紧密结合的艺术美学原典的阅读,确保教学的深度与开放度。

六、课程内容

艺术是一个特殊的创造性领域,其特殊性体现在它分成创作与研究两大模块。创作模块是艺术门类的主体,其学术性体现为“艺术的智性力量”,艺术并非仅是奢侈的审美产品,也不是社会、政治、经济等大背景中的被动产物,而是作为人类的一项创造性活动,与其他创造力量一样,主动地塑造着政治、经济和社会的形状。鲁迅曾指出,艺术“皆足以征表一时及一族之思维”。这里艺术不仅保存思想,而且本身就是思想。雕刻家贝弗利·佩珀[Beverly Pepper, 1922—]曾说,“艺术在你的头脑中,关乎你如何思维,思维什么”。观看是一种思维方式,思维也是一种观看方式。维他命 C 的发现者,生物化学家阿尔伯特·圣捷尔吉[Albert Szent-Györgyi, 1893—1986]亦指出,“(科学)发现就是看见每人皆能看见但思考没人思考过的东西”。

本课程的重点在于通过总结前人关于艺术的论述,形成一个认识艺术的更具融贯性和前沿性的理论框架,并与学生的具体艺术实践形成相互相承的关系。

课程所讨论的艺术,既包括绘画、书法、雕塑等传统艺术形式,也包括各类新媒介、跨媒介的

当代艺术形式,偶尔也会涉及建筑、设计和工艺美术,以及文学、音乐、电影等其他门类的艺术。

其中,第一概述认识艺术的美学理论视角,对艺术美学的历史背景、文献状况和知识性质进行综述;第二,结合艺术美学和艺术史前沿研究成果,对何谓艺术提出新的定义和新的理解,由此形成认识艺术的基本出发点;第三,结合传统美学和现当代艺术美学的经典著述,就艺术基本原理和带有普遍性的艺术问题进行讨论,以此建立认识艺术的概念和美学框架;第四,从艺术实践和艺术批评角度出发,立足当代艺术语境,对至今仍具影响力或正在流行的艺术创作理念与哲学思想做出梳理和评价,以求理解艺术创作的动机、风格演变的逻辑以及艺术面向未来的可能性。

七、考核要求

1. 通过规定的课程讨论与写作,掌握坚实的基础理论和系统的专门知识,形成读书报告与课程作业。
2. 课程作业可以作为学位论文的基础,应紧密围绕毕业创作展开艺术美学的思考与写作。
3. 学位论文对所研究的课题应当有新的见解,结合艺术实践与创作体会,强调通过艺术创作的艺术美学思想。

八、编写成员名单

曹意强、杨振宇(中国美术学院)、陈琦(中央美术学院)、陈岸瑛(清华大学)等
美术编写组负责人:曹意强(中国美术学院)
执行人:巨若星(中国美术学院)

艺术设计领域(135108)

45 设计实践

一、课程概述

设计实践是艺术设计领域(艺术硕士专业学位)研究生专业设计与协作能力提升的核心课程。本课程以“立德树人、守正出新”为指导原则,坚持正确的政治导向和价值导向,引导学生树立正确的历史观、国家观、民族观、文化观。以设计项目运作过程中的阶段性理论讲授,结合设计实践操作,系统培养学生全面掌握设计项目的运作流程规律和设计实践特点,为能够胜任艺术设计实践、管理等工作奠定基础。

本课程以设计项目运作的项目启动、设计调研、设计策划、设计创意、设计表现、设计实施以及项目结项的系统流程为主体,阶段性理论讲授和阶段性实践操作相结合,使学生系统掌握设计项目运作的基本流程和规律,并了解设计项目管理程序,培养学生掌握设计实践的综合能力。

二、先修课程

艺术概论、设计史论、设计方法。

三、课程目标

通过具体案例操作,了解设计的媒介、技术、工艺等知识,提升对设计过程驾驭和设计方案表述的能力,提高专业实践和团队协同合作能力。

修完本门课程,学生应能够围绕专业方向系统完成设计方案,并通过小组协同合作,完成专业方向领域的设计项目流程,能够掌握设计实践项目从启动到完成的全过程,对于过程中的环节、关键节点有充足的认识和练习,从而培养学生综合把握设计项目实现的实践能力和管理能力。

四、适用对象

本课程适用于艺术设计领域各专业方向艺术硕士专业学位研究生(建议二年级)。

五、授课方式

本课程以专业实践为主,结合分阶段的理论讲授,充分运用多媒体教学手段,注重实践过程的把握及设计最终效果的控制。以小组课题协作、课堂讨论、交流,并结合设计方案演讲、论证、辅导等方式完成课程。

六、课程内容

本课程设置 160 学时,共 10 学分。

1. 主要内容

第一讲 设计项目管理的基本原理

第一节 设计项目管理的内容

第二节 设计项目管理的原则

第三节 设计项目管理的特点和运作要求

第二讲 设计调研

第一节 客户调研

第二节 市场调研

第三节 设计要素调研

第四节 设计实现方式调研

第三讲 设计策划

第一节 设计组织

第二节 流程规划

第三节 资源整合

第四节 成本核定

第四讲 设计创意

第一节 思维发散

第二节 类比飞跃

第三节 深化整合

第五讲 设计表现

第一节 设计效果表现

第二节 设计模型表现

第三节 数字虚拟表现

第六讲 设计实施与结项

第一节 实施流程控制

第二节 时限与成本控制

第三节 设计艺术效果控制

第四节 设计项目结项管理

2. 重点与难点

本课程重点围绕本领域各专业方向的项目流程总结,以及设计流程中各阶段关键环节的把握和控制,采取虚拟课题或实际项目,通过实战演练,提高学生综合把握设计实践过程和运用多种因素解决问题的专业实践能力。对于建立了双导师制(学校导师、企业导师共同负责)的院校,可采取双导师共同辅导,共同评价的方式。

七、考核要求

本课程的考核方式以过程考核和成果考核相结合,注重设计实践过程运作方式、运作成果、协作内容的综合评价。可采取模拟设计方案论证会、投标竞标会的方式,由学生团队模拟角色演讲论证,提问答疑,导师(学校导师、企业导师)共同评价。

八、编写成员名单

何洁(清华大学)、荆雷(山东艺术学院)、汪泳(四川美术学院)、远宏(山东艺术学院)

46 设计方法

一、课程概述

设计方法是艺术设计领域(艺术硕士专业学位)研究生的核心课程。本课程以“立德树人、守正出新”为指导原则,坚持正确的政治导向和价值导向,引导学生树立正确的历史观、国家观、民族观、文化观。通过对设计发展历程中不同时期设计方法的系统分析,结合中外设计方法比较,为学生提供较为系统、全面的设计方法发展背景和认知体系,并就其他相关学科的方法学内容进行介绍。同时,针对研究生的设计实践要求,以设计过程的设计创意、设计表现、设计流程、设计项目管理为主题,解读以应用为导向的设计方法体系,结合设计方法应用的案例分析及应用课题实践,综合提高学生的设计创新意识和设计实践能力,为艺术设计领域各专业方向的后继课程学习奠定坚实的设计方法理论和创新实践的基础。

二、先修课程

艺术概论、设计史论。

三、课程目标

通过从不同专业角度对古今中外经典设计案例的分析,总结设计的思维与方法,并结合时代发展需求,树立问题意识,强调解决问题的方法体系建构。

建议采用不同专业方向教师联合授课的方式,一方面使不同专业方向的学生能够更加深入系统地了解和掌握不同专业发展过程中的设计方法系统,为专业间在设计方法层面的借鉴、吸收、综合、提升奠定基础,同时为设计创新提供设计方法积淀。

四、适用对象

本课程适用于艺术设计领域各专业方向艺术硕士专业学位研究生。

五、授课方式

本课程采用理论讲授、案例分析与设计方法实践相结合的教学方式,充分运用多媒体教学手段,并将课下作业与课堂演讲、交流讨论相结合。

围绕课程纲要,建议由不同专业方向教师联合授课,不同专业方向研究生组成课题小组,共同学习,互相借鉴与交流。

六、课程内容

本课程设置 64 学时,共 4 学分。

1. 主要内容

第一讲 设计方法与设计方法论

第一节 方法与方法论

第二节 不同时期的设计方法

第三节 中外设计方法比较

第四节 其他学科研究方法介绍

第五节 中国当代设计的方法论

第二讲 创造性思维与设计方法

第一节 创造性思维的基本理论

第二节 创造性思维的主要形式

第三节 创造能力的开发与培养

第四节 创造性思维设计方法实践(头脑风暴法、形态分析法、联想类比法、移植法、组合创新法等)

第五节 设计思维的延展与方法变换

第三讲 工业设计方法

第一节 技术预测设计法

第二节 科学类比设计法

第三节 系统分析设计法

第四节 创造性设计法

第五节 逻辑与反逻辑设计法

第六节 信息分析设计法

第七节 相似设计法

第八节 模拟设计法

第九节 仿生设计法

第十节 优化设计法

第十一节 可靠性设计法

第十二节 动态分析设计法

第十三节 模糊设计法

第十四节 价值目标设计法

第四讲 综合系统、信息、控制论的设计方法

第一节 现代系统思维方式的兴起与思维方式的变革

第二节 系统设计原理与方法

第三节 现代设计系统化特征

第四节 系统科学方法

第五讲 创意与表现的设计方法

第一节 符号学、图像学与视知觉理论

第二节 叙事研究与内容分析

第三节 隐喻研究与设计创意

第四节 文字、图形与修辞

第五节 创意与表现的设计方法实践

第六讲 流程与管理的设计方法

第一节 案例研究与田野考察

第二节 设计调查与设计实验

第三节 设计管理程序与运行

第四节 流程与管理的设计方法实践

2. 重点与难点

目前缺乏较为系统的设计方法教材,为本课程授课的资料整合、案例筛选以及借鉴相关领域的方法进行实践增加了难度。建议各教学单位结合本领域所设立的专业方向,有针对性地选择相关参考文献和案例,为下一步研究生教材建设奠定基础。

七、考核要求

本课程的考核方式为结合专业方向的设计方法系列小课题实践、专题课堂演讲及综合评价。在考核过程中注重学生方法实践过程中的综合能力评价。

八、编写成员名单

何洁(清华大学)、荆雷、李雅薇(山东艺术学院)

47 设计史论

一、课程概述

设计史论是艺术设计领域(艺术硕士专业学位)研究生的核心基础理论课程。以“立德树人、守正出新”为指导原则,坚持正确的政治导向和价值导向,引导学生树立正确的历史观、国家观、民族观、文化观。本课程基于学生在本科阶段学习中国工艺美术史、外国工艺美术史、现代

设计史、设计概论的基础上,以设计史专题、设计美学、设计理论的系统讲授和研讨方式,引导学生分析总结在社会、经济、技术、文化及诉诸生活方式的发展背景下,设计的演变与发展;理解设计理论与实践的关系,掌握基于设计实践的理论思考和分析方法,厘清设计理念、设计美学、设计风格、设计传承与创新等问题。

二、先修课程

学习本课程之前应具备本科阶段学习中国工艺美术史、外国工艺美术史、现代设计史、设计概论的基础知识。

研究生阶段无先修课程。

三、课程目标

本课程以设计发展进程中的经典理论和当代设计理论为线索,围绕设计本体以及与之相关领域的核心话题,解析设计历史、设计美学、设计理论与设计实践的关系,探究新时代设计发展的新观念、新思路、新路径和新贡献。

通过本课程学习,使学生对中外设计发展进程中具有典型性的设计观念、设计方式和设计风格的形成与演变规律有更为深入的了解,建立起基于设计文化发展背景下,理解、分析、总结不同历史时期设计发展历程的设计史观和理论梳理、提升的研究能力,进一步强化借鉴吸收,创新发展的设计实践综合能力;掌握设计相关理论体系的基本知识,具备围绕设计实践进行理论分析和总结的能力,具备从设计实践中提炼、创新设计观念,并系统建构设计实践论证体系的综合能力。

四、适用对象

适用于艺术设计领域各专业方向艺术硕士专业学位研究生(建议一年级)。

五、授课方式

本课程主要采用多媒体课件与专题视频影像资料的课堂讲授,以设计发展历程中的典型性、专题性案例为主体,围绕设计文化、设计美学、设计风格、设计理念等内容,结合课堂讨论,博物馆现场和实地学习、考察等方式,指导学生结合各自专业方向形成专题分析、论证和演讲,将课堂讲授与课下研究相结合,提高课程教学质量。

六、课程内容

本课程设置 64 学时,共 4 学分。

1. 主要内容

第一讲 设计史专题

第一节 设计的历史与设计史观

第二节 各文明圈设计发展的基本特征

第三节 不同时期设计发展的历史脉络(手工业时期、工业化时期、后工业时期)

第四节 中国近现代设计

- 第五节 设计的类型化发展脉络
- 第二讲 设计美学
  - 第一节 设计美学的研究范畴与基本特征
  - 第二节 中国传统设计美学
  - 第三节 西方古典设计美学
  - 第四节 现代设计美学
  - 第五节 当代设计美学
  - 第六节 设计美感与设计审美
  - 第七节 设计美的发现与创造
- 第三讲 设计的价值体系
  - 第一节 设计的本质和目的
  - 第二节 设计价值
  - 第三节 设计伦理
  - 第四节 设计批评
- 第四讲 设计文化
  - 第一节 设计与文化观念
  - 第二节 设计与艺术思潮
  - 第三节 设计与科学技术
  - 第四节 设计与经济形态
  - 第五节 设计与生活方式
  - 第六节 设计风格与设计师
- 第五讲 当代设计及发展趋势
  - 第一节 信息时代的设计发展环境
  - 第二节 绿色设计、生态设计到可持续设计
  - 第三节 信息设计、服务设计与人机交互
  - 第四节 智能化设计的发展

2. 重点与难点

基于研究生本科阶段学习的基础,本课程讲授应更加注重知识点关系和知识结构的梳理总结,进一步强化针对设计实践案例的理论结构进行理论分析、总结的方法,并采取课下作业及课堂演讲讨论相结合的方式,有条件的可结合博物馆现场学习及具有地域文化特色的专题考察,有效促进学生建立系统的设计史观、设计文化观、价值观和设计理论体系,从而提高理论研究和创新实践能力。

七、考核要求

本课程的考核方式为结合专业方向的专题课堂演讲、专题论文写作。在考核过程中注重考查学生设计理论体系建构的系统性,注重学生在文献搜集、梳理和分析总结的文字表达能力、课堂演讲的语言表达能力等综合能力评价。

八、编写成员名单

荆雷、李雅薇(山东艺术学院)

设计编写组负责人:何洁(清华大学)

执行人:靳雷(山东艺术学院)

电影领域(135104)

30 电影创作研究

一、课程概述

电影创作研究是艺术专业学位电影领域研究生的核心课程,建议行课 160 学时,10 学分。本课程包括中国经典电影研究、外国经典电影研究和当代电影研究三个内容。要求教师从不同专业方向出发,带领学生系统研究电影创作方法,掌握艺术规律;系统学习中国电影艺术经典,坚定文化自信;借鉴世界电影创作经验,把握时代脉搏,探索当代电影创作新发展;树立精品意识,建立以人民为中心的艺术观和价值观,用明德引领风尚,为从事电影艺术创作建立坚实的思想理论基础。

二、先修课程

视听语言、经典电影赏析、世界电影史、中国电影史、电影剧作理论。

三、课程目标

从电影编剧、导演、摄影、美术、声音、表演等不同专业角度,对不同时期、不同国家的经典电影作品进行创作分析解读,从中学学习艺术构思方法、审美方式、风格流派和创作技巧。通过大师研究和作品解读,梳理和理解电影创作的语言风格和美学特点,为今后从事艺术创作建立完整的专业知识体系和坚实的理论基础。

四、适用对象

电影领域各专业方向艺术硕士专业学位研究生。

五、授课方式

本课程以讲授为主,结合经典影片案例分析与课堂讨论,运用多媒体教学手段,引导学生参与课堂互动,从而加深对教学内容的理解。

六、课程内容

1. 中国经典电影研究(80 课时)

教师从中国经典影片中选取片例,通过影片赏析和研究,引导学生系统学习中国优秀传统文化传统,学习中国电影独特的艺术表现手法。建议选取的中国影片有:《小城之春》《小兵张嘎》《青春祭》《霸王别姬》等。

2. 外国经典电影研究(40 课时)

教师从外国经典影片中选取片例,通过影片赏析和研究,引导学生学习认识电影创作规律,掌握基本创作方法和艺术语言。建议选取的外国影片有:《公民凯恩》《野草莓》《四百击》《镜子》等。

3. 当代电影研究(40 课时)

教师从新世纪以来的国内外优秀影片中选取片例,通过影片赏析和研究,引导学生学习当代电影创作的先进理念和艺术手法。建议选取的影片有:《纳德和西敏:一次别离》《爱》《我不是药神》《地久天长》等。

七、考核要求

1. 考核方式:论文写作。

2. 考核标准:是否能够从各自专业角度分析和解读不同类型的经典电影,理解它们的创作手段及方法,并依据学生完成的论文进行评价。

八、编写成员名单

张会军、侯克明、黄英侠、黄丹、洪帆、李伟、王跖、赵斌(北京电影学院)

31 电影创作实践

一、课程概述

本课程是一门以创作实践为主的核心课程,建议行课 160 学时,10 学分。要求教师从不同专业方向出发,带领学生系统研究电影创作方法,掌握艺术规律;系统学习中国电影创作传统,坚定文化自信;借鉴世界电影创作方法,把握时代脉搏,探索当代电影创作新发展;树立精品意识,建立以人民为中心的艺术观和价值观,用明德引领风尚,注重培养学生的团队合作精神,为从事电影艺术创作打下坚实的基础。

在本课程讲授过程中,教师要从提报创意和剧本开始,指导学生按照电影制作的工艺流程,完成预算、拍摄计划、团队搭建、主创会议到筹备完成等前期工作。在进入影片的拍摄和后期制作阶段后,指导学生通过实践掌握现场的沟通与协调,完成艺术和技术质量把控,策略性地解决问题,在有限的资源和条件下将创作效果最优化地实现出来,最终完成分工分组实习拍摄一部完整的电影剧情片或纪录片(长度在 10—30 分钟)。

二、先修课程

视听语言、艺术概论、影视技术概论。

三、课程目标

通过理论与实践的结合,帮助学生了解电影制作各阶段的职责、流程、标准及策略,提高自身专业创作能力以及协同合作能力,进而全面了解电影的制作流程、电影各创作部门的工作机制和合作理念,成为具有较高电影制作(创作)能力的艺术人才。

1. 电影剧本的读解、修改以及电影视听化设计:帮助学生在前期剧本准备时有目的地针对未来的创作进行剧本的细化以及视听化的准备。

2. 生产计划、预算与技术条件:合理的计划和预算可以让资源得到最优化利用,从而以有限的条件制作出优质的作品。

3. 电影创作的标准工艺流程:包括前期筹备、中期拍摄和后期制作。从想法到文字,从文字到银幕,合理的电影制作工艺流程是艺术表达得以实现的基本保障。

4. 技术标准和团队合作:电影的制作由不同职能的团队分解完成,团队合作的程度决定影片的质量和效率。会议、协商沟通、建立互信、分清责任、相互支持是团队合作的基础。团队之间和各流程不同环节之间依靠工业标准进行对接,严格的工业标准有助于团队减少分歧、分清责任,从而进行复杂精准的合作。

5. 创作策略:电影创作是一个系统化的工作,它一方面具有艺术创作的特征,一方面具有工业生产的特征。艺术的表达受生产规律的制约,只有在工业体系和团队合作中才能得以发力。任何的艺术想法只有获得资金、时间、人员、器材和技术保障等条件的支持,才能得以实现,因此在众多条件中平衡地决策,懂得坚持和妥协界限,是成为具备创作策略的职业电影工作者的关键。

6. 电影后期创作观念和手段:主要帮助学生提升通过剪辑、声音创作、画面调色等方面的实践创作能力,弥补前期拍摄不足以及进行后期叙事、画面和声音的再创作,最终完成高质量的学生短片创作,达到最佳创作效果。

四、适用对象

电影领域电影制作方向艺术硕士专业学位研究生(二年级或三年级)。

五、授课方式

在导师指导下的实践,包括教师讲授、学生实践拍摄和教师对创作进行讲评和打分。

六、课程内容

第一阶段:课堂讲授(建议 60 学时)

1. 剧本创作与改编

社会生活与剧作素材;故事构思与主题提炼;情节结构与风格样式;人物形象塑造;剧本写作格式。

2. 导演构思与案头工作

主题题材把握;叙事时空设计;电影视听构思;分镜头剧本;导演工作流程。

3. 摄影画面与美术造型

摄影造型基础;人物造型;场景设计;概念设计;数字电影技术基础;电影特效。

4. 声音与剪辑

电影声音设计;录音工艺基础;电影音乐;剪辑艺术与后期导演;后期工艺流程。

5. 制片管理与摄制计划

电影制片流程;摄制周期与预算管理;电影市场基础。

第二阶段:创作实践(建议 60 学时)

1. 短片剧本写作

在教师指导下,学生每人创作一部短片剧本(5000—10000 字)。

2. 短片拍摄实习

(1) 从学生作业中选择若干剧作完整、适合拍摄的剧本。

(2) 根据自愿结合原则,学生在教师指导下进行拍摄分组和分工,制定摄制计划,进行摄制筹备工作。

(3) 分组拍摄,按计划完成摄制工作任务。

3. 后期制作

剪辑;声音制作;修改;制作完成。

第三阶段:作业分析讲评(建议 40 学时)

1. 课堂逐一放映学生短片作业

2. 创作者按分工进行个人创作总结

3. 同学互评,讨论

4. 教师对作品逐一点评

5. 学生完成个人创作总结(课程论文),不少于 5000 字。

七、考核要求

根据以下各方面表现综合给出本课程成绩:

1. 短片剧本创作

2. 摄制组分工完成与合作精神

3. 总结报告(课程论文)

4. 课堂表现与出勤

八、编写成员名单

张会军、侯克明、黄英侠、黄丹、洪帆、李伟、王跖、赵斌(北京电影学院)

32 中外电影史

一、课程概述

中外电影史为电影学艺术硕士专业学位研究生核心专业基础课,建议行课 128 学时,8 学分。本课程包括中国电影史和外国电影史(世界电影史)两门传统课程,系统讲述自中国电影和世界电影诞生以来的艺术流派发展、工业与技术进化和电影中的民族文化特色;全面梳理和品鉴中国各历史阶段的电影艺术瑰宝,探讨中国电影艺术特色与文化思想传承,并以史为鉴地展望在世界格局下中国电影发展的新观念与新趋势。为各专业方向的后继课程学习打下坚实的电影史知识与观念的根基。

二、先修课程

应具备本科课程中国电影史、外国电影史的基础知识。
研究生课程中无需先修课程。

三、课程目标

1. 对中国和世界电影自诞生以来一百多年历史有系统而正确的认识,熟悉不同历史时期的主要艺术流派及其代表作家作品,掌握电影工业基本特征与发展规律,了解电影作为民族文化的多元性与特殊价值,以及其作为意识形态与大众传播媒介的功能。
2. 对中国和世界电影的新现象有带历史观的分析判断能力,并具有一定的前瞻性。
3. 对个人电影创作有自觉的历史观定位与责任感。

四、适用对象

电影领域各专业方向艺术硕士专业学位研究生(建议一年级)。

五、授课方式

通过电子课件与片例放映分析的课堂讲授为主,结合课堂讨论,辅以小组(或个人)为单位进行专题小论文研究写作并予以讲评,有条件的可以考虑采访影人的报告(含纪录片拍摄)。

六、课程内容

分为“中国电影史”和“外国电影史”两大部分,分别讲授一个学期(64 学时),共计 128 学时。

具体内容如下:

第一学期:“中国电影史”部分(64 学时)

第一讲:“影戏”观与早期中国电影

第二讲:好莱坞影响与中国类型片尝试

第三讲:20世纪30年代中国电影中的现实主义与民族审美

第四讲:政治与战争:抗日战争和解放战争时期的中国电影

第五讲:新中国电影的建构与主流形态

第六讲:“十七年”电影的经典与探索

第七讲:“文革”时期电影状况

第八讲:新时期的思想解放与电影创新

第九讲:香港电影新浪潮及其后

第十讲:台湾新电影运动及其后

第十一讲:第四代与第五代——学院派导演的崛起

第十二讲:中国电影的市场化探索

第十三讲:个体经验与形式实验:第六代及其后

第十四讲:意识形态:从主旋律到主流大片

第十五讲:世界电影格局下的华语电影

第十六讲:中国电影的现状与前瞻

■ 重点:

1. 分析理解中国电影独特“影戏”美学,与西方电影观念的异同,以及这种审美习惯对中国电影的影响。

2. 研究中国类型电影的早期探索,从中发掘具有中国特色的市民电影源头创作规律。

3. 研究中国电影中的现实主义美学传统与流变,以及对今天创作的借鉴意义。

4. 以左翼电影运动为例,研究电影与历史、政治的关系,树立正确的电影思想观。

5. 分析研究新中国建立之前,中国民营电影公司在商业运作与艺术主张上的经验和教训。

6. 研究新中国建设与电影文化发展的新方向。

7. 梳理总结以第四代、第五代、第六代导演为代表的学院派电影的艺术特色与创作经验,分析比较代际之间的变化。

8. 以香港新浪潮和台湾新电影运动为线索,探讨作为中国电影一份子的港台电影的地方艺术特色及其与中华文化的血脉关系。

9. 研究改革开放以来中国电影在商业类型片领域的探索。

10. 研究从传统主旋律电影到当代主流大片的发展变化,探索思想性、政治性、艺术性与商业性如何有机融合。

11. 研究中国电影出口与合拍片问题,探索中国电影如何从国内兴盛走向国际繁荣。

■ 难点:

1. 年轻学生对于早期中国电影普遍缺乏应有的了解和兴趣,在讲述这一部分的电影史时,应首先注重引发学生的兴趣和热情。

2. 提倡回到文本和重读经典,督促学生对中国老电影提高观片量(全片而不只是片段),并应对重点片目拉片学习。

3. 打破部分学生只关注中国艺术(获奖)电影或卖座商业类型片的狭窄思路,启发学生拓宽视野,提高对电影综合性的理解。

4. 站在世界电影史的格局,以今天的视角,重新发现和研究中国电影史。鼓励学生提出新

角度和新观点。

5. 当代电影史部分因正处在发展中,对于总结、判断乃至前瞻具有不确定性,需要更审慎的观察和多角度分析研究。

第二学期:“外国电影史”部分(64学时)

第一讲:电影诞生:卢米埃尔兄弟的写实主义与梅里爱和爱迪生的技术主义

第二讲:电影如何成为艺术:从欧洲艺术电影运动到先锋电影运动

第三讲:电影如何讲故事:格里菲斯、卓别林与苏联蒙太奇学派

第四讲:电影如何成为大生意:从法国百代电影公司到建立好莱坞

第五讲:明星与观众研究

第六讲:古典好莱坞的类型与作者

第七讲:欧洲现实主义传统与意大利新现实主义电影

第八讲:意识形态与国家电影:苏联、意大利和德国电影

第九讲:现代主义电影:从伯格曼到安东尼奥尼和阿伦·雷乃

第十讲:青年电影革新(上)法国新浪潮、英国自由电影和新德国电影

第十一讲:青年电影革新(下)波兰学派、捷克新浪潮与日本新浪潮

第十二讲:新好莱坞运动与美国独立电影

第十三讲:20世纪80年代世界电影的娱乐化与青少年化倾向

第十四讲:好莱坞主导的商业大片与系列电影

第十五讲:欧洲电影的生存与复兴

第十六讲:新世纪前后的亚洲民族电影

■重点:

1. 早期电影中关于电影基本观念与电影综合性的研究。
2. 认识和研究现实主义在欧洲电影的传统,意大利新现实主义电影的里程碑意义。
3. 分析和探讨美国好莱坞电影工业化经验。
4. 民族电影的独特价值和意义。民族电影的本土性、多元性以及国际传播中的历史经验。
5. 数字电影带来新的机遇和挑战。

■难点:

1. 如何结合今天的时代精神与新视点来研究新好莱坞之前的世界电影史,如何与当下的中国电影发展建立思维联系,并提供有益借鉴。
2. 20世纪80年代以来的世界电影发展史需要以更加开放与多元化视角进行探索和讨论,激发学生积极大胆思考。

七、考核要求

专题论文写作评分。有条件的可考虑口试占部分总分。

八、编写成员名单

张会军、侯克明、黄英侠、黄丹、洪帆、李伟、王跖、赵斌(北京电影学院)

33 电影艺术理论

一、课程概述

电影艺术理论是艺术专业学位电影领域的核心理论课程,建议行课 128 学时,8 学分。本课程针对本科阶段已经学习了文艺理论和电影史基础知识的创作类专业硕士研究生,系统梳理和讲授中外主要电影艺术理论、艺术运动和创作观念,引导学生系统掌握电影艺术规律,借鉴世界电影艺术的多元化观念,引导学生紧密把握时代脉搏,探索当代电影创新与发展的路径,为从事电影艺术创作打下坚实的艺术理论基础。

二、先修课程

艺术概论、中国电影史、外国电影史。

三、课程目标

本课程为电影领域艺术硕士设计,是研究生阶段的理论主课。经过学习本课程,学生应该掌握电影主要艺术创作理论的基本内容,了解中外重要电影艺术运动的基本过程和艺术理念,对电影艺术观念的发展演变有清晰的认识,对人文学科电影研究有所涉猎,对电影新知识新观念的发展有所触及。

本课程以经典电影艺术理论为主。经过学习,学生应准确掌握电影艺术特性、“蒙太奇”、“长镜头”、作者论、类型论、中国电影艺术传统等概念和经典理论。

本课程系统讲授中外电影艺术运动,要求学生了解电影艺术观念演变和电影艺术规律。

在以上内容基础上,本课程重点讲授中国电影艺术史历程和相应的理论,要求学生对中国古典文化传统、红色革命文化基因、当代中国文化现实等与电影艺术之间的辩证关系具有较系统的理论认知。本课程还设计电影艺术观念,特别是中国电影观念的新发展,要求学生建立对中国电影未来的积极探索精神。

四、适用对象

电影领域各专业方向艺术硕士专业学位研究生。

五、授课方式

本课程以理论讲授为主,结合案例分析与理论文本阅读,从经典电影个案分析中,引出并阐发电影理论的基本问题。同时将教师课程讲授与学生讨论相结合,充分运用多媒体教学手段,调动学生主动学习的积极性。

六、课程内容

第一章 概论:电影艺术的属性与特征

本章讲解电影的艺术性、商品属性和媒介文化特征等基本概念,明确电影艺术属性的重要性,了解电影市场与文化传播规律。

■重点:讲解电影的形式特征和艺术观念演变,建构电影艺术理论的历史脉络。

■难点:电影艺术风格。

1. 电影属性:商品、艺术、媒介与文化
2. 电影的形式与风格
3. 电影艺术观念流变

第二章 蒙太奇与长镜头

本章以蒙太奇和长镜头理论为主,讲解早期电影理论的建立与观念演变。

■重点:爱森斯坦与蒙太奇理论,巴赞与长镜头理论的形成。

■难点:无声片时期的电影艺术观念。

1. 欧洲无声片艺术运动与理论探索

德国表现主义,法国先锋派。

2. 爱森斯坦与蒙太奇学派

蒙太奇的美学观,“电影眼睛”派,普多夫金,库里肖夫,蒙太奇理论的传播。

3. 巴赞与长镜头理论

“战后”欧洲文化与意大利新现实主义,作为观念和技法的长镜头。

第三章 作者论与艺术电影

本章以作者论为核心理念,讲授艺术电影思潮源流。

■重点:作者论与“左岸派”。

■难点:“诗电影”源流。

1. 作者论与法国电影“新浪潮”
2. 苏联的“反思”电影思潮和“诗电影”美学
3. 欧洲艺术电影运动

德国“新电影”,伯格曼,安哲罗普洛斯,“道格玛 95”,东欧电影。

4. 东方电影与民族文化

日本电影,伊朗电影,印度电影,韩国电影等。

第四章 类型论与好莱坞电影

本章分析类型片的构成要素和好莱坞的电影理念。

■重点:好莱坞的“秘诀”。

■难点:“新好莱坞”流变。

1. 类型与观众
2. 类型与叙事系统
3. 新旧好莱坞与美国电影工业体系

第五章 传统文化与中国电影

本章讲解中国电影理论的主要观点和电影艺术观念的演进。

- 重点:影戏理论。
- 难点:电影与中国诗歌传统。
  1. 中国传统文化与电影思维
  2. 影戏理论
  3. 电影与中国诗歌传统

第六章 马克思主义文艺观与中国电影创作

本章讲解中国革命历程中的电影传统与观念演变。

- 重点:革命历史中的文艺传统与电影艺术观。
- 难点:电影与时代的关系,电影与人民的关系。
  1. 马克思主义文艺理论与唯物史观

马克思、恩格斯的文学理论;列宁的电影观;本雅明、阿多诺、马尔库赛等西方马克思主义文艺理论。

2. 电影虚构与艺术真实

从历史真实到本质真实;作为意识形态手段的艺术虚构;虚构与真实的辩证逻辑。

3. 中国革命历史与电影观念的演进

从毛泽东、邓小平到习近平思想指导下的中国电影。

4. 新时代语境下电影的艺术使命

大众文化与人民;电影的意识形态缝合问题;电影与“情感/价值/文化共同体”。

第七章 当代中国电影的理论关照

本章讲解中国当代电影中的重要文化理论命题。

- 重点:中国电影的工业体系与消费美学。
- 难点:电影的现实主义与现代性问题。
  1. 当代中国电影与现实主义问题
  2. 当代中国电影与现代性问题
  3. 中国电影的工业体系与消费美学
  4. 数字技术与中国电影的未來

第八章 电影美学

本章讲解电影美学的基本内涵和审美的基本规律。

- 重点:电影的审美律与接受机制。
- 难点:如何在所谓“美学的终结”历史中理解现代电影。
  1. 电影的审美律与接受机制
极致律、均衡律、关联律、穿透律;接受美学与美学召唤系统。
  2. 电影的风格与趣味
  3. 现代电影与“美学的终结”问题
  4. 中国电影美学的哲学品

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。重点考查学生对相关知识的掌握与理解程度,即是否掌握基本理论概念,是否建立基本知识结构,是否学会运用理论分析解释当下电影艺术问题。

八、编写成员名单

张会军、侯克明、黄英侠、黄丹、洪帆、李伟、王跖、赵斌(北京电影学院)

电影编写组负责人:张会军

执行人:黄英侠、张晓慧(北京电影学院)

01 风景园林历史与理论

一、课程概述

风景园林历史与理论是风景园林专业学位研究生课程体系中的理论类核心课程。历史理论的研究与学习是风景园林学术实践传承与创新的基础,是发展风景园林艺术的重要理论与实践依据,通过建立健康的、全面的、辩证的风景园林史学观,有助于培养富有自主创新能力的卓越风景园林高层次专门人才。

本课程以 32 学时为 1 个教学单元,建议至少开设 1 个教学单元。

二、先修课程

要求学生在进入硕士研究生学习阶段前完成风景园林历史、风景园林基本理论、风景园林规划设计等相关知识领域的专业课程学习,同时具备广泛的人文社会科学领域相关的基本知识和自然科学领域的基本知识。

三、课程目标

通过学习本课程,风景园林硕士研究生能够对外风景园林艺术的流变发展过程有系统的掌握。重点掌握中外风景园林艺术的阶段性特征,尤其应对中国风景园林的营造理论及方法、工程技术有深入认知;熟悉风景园林历史遗存科学调研、分析、保护规划设计理论与工程技术。

四、适用对象

适合于全日制、非全日制风景园林专业学位硕士研究生,也可作为风景园林学学术型硕士研究生、风景园林学博士研究生的教学参考。

五、授课方式

本课程建议采用主讲教师牵头,相关专题教师组成课程组授课团队的方式进行。

授课过程中以理论讲授为主,同时可以根据讲授内容适当结合场地调研、案例分析等实践训练,鼓励学生自学与互动讨论,培养研究生的自主研学能力。

六、课程内容

基于风景园林学科理论体系与发展前沿,各培养单位可基于下列知识模块进行课程内容

设计。

知识模块 1: 中外风景园林的流变发展与不同时代特征

以史料为基础,史论结合,讲授中外风景园林历史沿革及不同历史时期的风景园林营建的思想、理论及艺术特征。课程重点讲授中国、西亚及欧洲世界三大风景园林艺术分支,分析在自然环境条件及文化的作用下,三大风景园林艺术分支逐渐形成的独具特征的艺术形式与理论。结合史籍与考古成果,突破风景园林艺术史学研究的瓶颈与局限,整合各种方法与途径,最大限度地复原风景园林艺术的流变历程与特征,是风景园林专业研究生历史与理论学习的重点之一。重点学习基于历史原真性、历史环境及观念变迁、相关文化艺术佐证以及新技术平台的风景区园林史学研究方法。

知识模块 2: 风景园林理论与方法、风景园林学前沿

讲授若干与风景园林学科发展密切相关的理论专题及前沿动态,可涉及但又不限于风景园林历史遗存保护理论与方法、当代风景园林设计思潮、风景园林学与相关学科交叉融合理论等。

七、考核要求

建议本课程以专题研究报告或设计成果作为考核方式,同时结合课堂出勤率、研讨表现等综合评定。

其中课堂出勤率主要以出勤记录为准;研讨表现由指导老师根据参与研讨情况评定;研究报告及设计成果根据提交及时性、完整性、完成质量综合评分,其中完成质量重点考查研究或设计思想与策略、表达等因素。

八、编写成员名单

负责人:成玉宁(东南大学)、朱育帆(清华大学)

编写成员:刘晖(西安建筑科技大学)、刘晓明(北京林业大学)、曹磊(天津大学)

02 风景园林规划与设计

一、课程概述

风景园林规划与设计是风景园林专业学位研究生课程体系中的规划设计类核心课程,是风景园林硕士研究生知识体系构建和专业能力培养与提升的基本单元,是保障风景园林硕士专业学位人才培养目标实现的根本。

本课程以 48 学时为 1 个教学单元,至少开设 1 个教学单元。

二、先修课程

学习本课程须具有广泛的社会科学领域相关的基本知识和自然科学领域的基本知识。

了解中外风景园林历史发展过程和特征,了解中外风景园林理论与实践的前沿和发展动态;熟悉我国风景园林行业及相关领域的方针政策、法律法规和技术标准与规范;掌握园林与景观设计、地景规划与生态修复、风景园林遗产保护、风景园林植物应用、风景园林工程与技术、风景园林经营与管理等的基本理论和方法。

三、课程目标

通过学习本课程,风景园林硕士研究生能够熟悉风景园林规划设计的基本原理与技术规范标准;熟悉风景园林规划设计基本流程;掌握开展不同空间尺度景观评估和规划、场地规划、细部设计和城市设计的方法。

通过课程学习,风景园林硕士研究生能够具备扎实的调研能力;具备研究风景园林影响因素的产生过程和开展风景园林项目评估的能力,具备关注所在领域中尚未解决或存在争议的问题,以及风景园林实践中出现的新问题,综合运用风景园林设计要素,进行空间营造的能力;具备有效开展研究结论或项目实践成果汇报的交流表达的方法和技能。

四、适用对象

适合于全日制、非全日制风景园林专业学位硕士研究生,也可作为风景园林学学术型硕士研究生、风景园林学博士研究生的教学参考。

五、授课方式

课程采用案例研讨、设计训练相结合的形式组织教学,学生分组组成设计团队,模拟设计项目的实际过程,以实际操作的形式进行设计训练。指导教师团队在设计过程中的各个环节进行指导,帮助学生提升设计能力。

课程可邀请相关领域专家学者,在教学全程的关键环节,以专题讲座或现场解读等形式向研究生讲解与课题相关的设计理论、方法和实践案例等内容,形成理论联系实践的教学模式。在设计实操过程中,学生需要参与讲座、资料研究、场地调研、合组研讨、分组协作、绘图与建模、汇报与答辩等教学环节,全链条训练学生开展风景园林规划与设计的能力。

六、课程内容

基于国家战略需求和风景园林硕士服务领域,可依据设计场地尺度、设计要求复杂性、专项设计难易度等进行课程内容设计;同时在课程内容设计时也可考虑生源前置专业及知识结构情况。建议如下。

知识模块 1:风景园林设计

基于风景园林设计要素,针对小尺度场地进行综合或专项设计,可涉及但又不限于城市公共空间设计、公园设计、园林建筑与植物景观设计等。

知识模块 2:城市设计

针对城市发展建设中的关键问题,发挥风景园林主导优势,开展建筑、交通、开放空间、绿化体系、文物保护等城市子系统交叉综合、联结渗透的系统设计。可涉及但又不限于城市核心区和中心地区、城市历史地区、新城新区、街道、滨水地区、山前、棕地等区域综合问题的解决。

知识模块 3: 国土空间规划

着眼国土安全格局、人类命运共同体构建等要求,发挥风景园林特长,开展美好人居环境营造。可涉及但不限于国家公园与自然保护地规划、区域景观与生态环境规划、城乡绿地系统与基础设施规划、游憩规划、景观评价与管护、生物多样性保护等。

七、考核要求

课程成绩建议根据课堂出勤率、研讨表现、作业成绩、设计成果成绩综合评定。

其中课堂出勤率主要以出勤记录为准;研讨表现由指导老师根据参与研讨情况评定;作业成绩根据提交及时性、完整性、完成质量综合评分;设计成果成绩根据完成及时性、完成度、设计思想与策略、设计方案、设计深度、表达效果综合评定。

八、编写成员名单

负责人:李雄(北京林业大学)、王浩(南京林业大学)、刘滨谊(同济大学)

编写成员:王向荣(北京林业大学)、朱育帆(清华大学)、刘志成(北京林业大学)、郑曦(北京林业大学)、张青萍(南京林业大学)、周春光(北京林业大学)、张琳(同济大学)

03 园林植物与应用

一、课程概述

园林植物与应用是风景园林专业学位研究生课程体系中的植物资源类核心课程,课程以现代风景园林发展为背景,讲授园林植物资源和植物文化、园林植物的科学选择、园林植物景观的规划与设计以及园林植物综合应用的发展前沿等内容。本课程以提升学生对园林植物应用的科学性、艺术性和可持续性的理解与掌握为核心内容,内容涉及各类城乡绿地环境的园林植物群落植被与景观,并结合风景园林实践案例进行调研或课程设计。

本课程以 32 学时为 1 个教学单元,建议至少开设 1 个教学单元。

二、先修课程

要求学生在进入硕士阶段前完成园林植物学类、生态学类、绿地系统规划类、园林规划设计类及植物造景类等相关专业课程,已初步掌握公园绿地园林植物景观规划设计的基本原理和技能。

三、课程目标

课程要求学生掌握园林植物科学性选择的基本知识,全面了解风景园林植物景观规划设计的理论和实践发展,具备应用园林植物进行植物景观营造的规划、设计能力。

四、适用对象

适合于全日制、非全日制风景园林专业硕士学位研究生,也可作为风景园林学学术型硕士研究生、风景园林学博士研究生的教学参考。

五、授课方式

授课方式以课堂讲授为主,结合实景考察和典型案例分析等教学方法。课堂讲授本课程的核心内容,采用多媒体等演示手段,辅以课外阅读相关文献资料,参考设计案例。组织实景考察,现场分析园林植物应用与造景案例。

通过课程论文修改、课程设计指导,对教和学中存在的问题进行修正和补充。

六、课程内容

本课程主要内容分三个知识模块,各培养单位可依据各自的培养特色与师资条件至少选择讲授其中两个知识模块内容。

知识模块 1:园林植物资源模块

(1) 种质资源、品种资源与植物文化

要求讲授国内外园林植物种质资源概况、所在地理区域的野生植物种质资源特色、园林植物品种的概念、品种分类的依据与方法、新优品种培育与应用的发展趋势等,并介绍我国传统植物文化的历史底蕴与表达形式。

(2) 园林植物的抗逆性与生态功能

要求讲授园林植物的环境生态学原理,讲授不同园林植物的逆境生态适应性,如耐热、耐寒、耐旱、耐湿、耐阴、耐盐碱等特性,使学生具备针对不同立地条件或特殊生境绿化和生态恢复进行植物选择的能力,如林下、湿地、屋顶、高架桥、盐碱地、边坡、矿坑等;讲授园林植物的净化空气、净化水质、活化土壤、降尘减噪等生理生态机制,园林植物用于各类环境生态修复、棕地修复等的现状与前景。

知识模块 2:园林植物景观规划模块

(1) 园林植物群落与绿地系统规划

要求讲授自然植被群落和人工植物群落的基本形态,从表现植物自然美和层次、季相等群体美的角度,充分遵循科学性和艺术性原则,综合讲授植物群落在区域生态规划、城市绿地系统规划、树种规划等方面的应用。

(2) 园林植物景观类型与城乡风貌

要求讲授园林植物景观表现的形态、尺度、色彩和季相变化,从植物景观类型角度分析道路、广场、公园等城市绿地的植物景观特点,讲授风景名胜区、森林公园、绿道等的植物群落保护与规划,介绍美丽乡村、农业公园等乡村植物景观营造与管理。

知识模块 3:园林植物景观设计模块

(1) 园林植物空间营造

要求讲授利用园林植物或群落进行空间营造的基本理论与方法,包括在建筑环境、水景空

间、湿地和草坪空间等的植物景观设计。

(2) 园林植物配置设计

要求讲授园林植物群落景观的具体配置形式与表达方法,从植物的形态、色彩和季相出发,结合场地条件,合理选择园林植物种类和品种及其规格并进行组合配植;通过表达意境构思的效果图、平立面图进行种植设计;讲授园林花境、植物墙、生态浮床等新型植物设计形式。

七、考核要求

1. 考核方式:课程论文或课程设计,亦或两者组合。

2. 考核标准:课程论文考核须有园林植物实际调研内容,要求图文对应。课程设计考核中,植物景观方案设计占60%,施工图设计占40%。两者结合考核,则课程论文占30%,课程设计占70%。

八、编写成员名单

负责人:陈发棣(南京农业大学)、夏宜平(浙江大学)

编写成员:董丽(北京林业大学)、包志毅(浙江农林大学)、张延龙(西北农林大学)、肖建忠(河北农业大学)、高素萍(四川农业大学)、岳桦(东北林业大学)、沈朝栋(浙江大学)

04 风景园林工程与技术

一、课程概述

风景园林工程与技术是风景园林专业学位研究生课程体系中的技术类核心课程,课程讲授风景园林工程的规划设计原理、方法、技术、工艺和材料等内容。本课程以风景园林应用型人才培养为导向,培养学生工程规划、设计、施工和管理的综合能力,

本课程以32学时为1个教学单元,建议开设至少1个教学单元。

二、先修课程

要求学生在进入硕士研究生学习阶段前完成风景园林规划设计、风景园林工程等相关专业课程的学习,已初步掌握风景园林工程设计的基本原理、方法、技艺和材料的基础知识。

三、课程目标

要求学生理解风景园林工程中技术与艺术相结合的要旨,掌握系统处理场地竖向规划与设计、雨洪管理等内容的工程规划设计知识;掌握各类硬质和软质要素的园林工程设计与表达方法,理解其材料、工艺和技术的传承和创新;掌握种植工程与生境营造的方法与技术;了解工程施工和管理的技术与规范;具备工程分析、规划、设计、施工和管理的综合应用和实践创新能力。

四、适用对象

适合于全日制、非全日制风景园林专业学位硕士研究生,也可作为风景园林学学术型硕士研究生、风景园林学博士研究生的教学参考。

五、授课方式

1. 教学方式:课堂学习、文献分析、参观体验、案例调研、施工图设计、模型演绎、建造实践等。

2. 教学方法:教师讲授,学生自学,互动讨论,独立或小组合作调研、设计、建造,汇报与答辩,虚拟仿真教学等。

3. 授课教师应具备风景园林工程实践经历或技术应用经验。可邀请具备丰富工程实践经历或技术经验的专家,以专题讲座或工程项目现场解读等形式向学生讲解相关模块的内容。

六、课程内容

本课程内容包含3个知识模块,各培养单位可依据自身办学特色,选择教授其中至少两个知识模块的内容。

知识模块1:场地工程

要求讲授场地工程规划设计的原理与方法,基于场地自然地形,结合地质学、土壤学、水文学等专业知识,合理利用现代信息技术和相关软件,分析并系统处理场地竖向规划、雨洪管理、道路选线及线形设计、管线综合规划等内容,以满足场地中各风景园林要素的空间布局要求。建议重点教授竖向规划和雨洪管理。

知识模块2:景观营建工程

要求讲授各类景观营建的工程原理、方法、技艺和材料,包括地形设计与土方工程、景观建(构)筑及小品工程、铺地工程、石景工程(假山、塑石、置石等)、水景工程(驳岸、护坡、水池、水闸、小水坝、喷泉等)、给排水工程、景观照明工程等。建议重点教授景观营建的新理念、新材料、新工艺和新技术。

知识模块3:种植工程

要求讲授以植物材料为主进行造景、生境营造和修复的相关技术,包括乔木、灌木和地被植物的种植技术,特殊(困难)立地的绿化工程技术,以及各类环境生态修复、棕地生境改良与修复等相关技术。建议重点教授特殊(困难)立地绿化和生境改良的新理念、新材料、新工艺和新技术。

七、考核要求

1. 考核成果类型:调研报告、扩初设计、施工图设计、模型制作、建造成果、文献综述、专题论文。

2. 课程考核可选定上述类型中的1种或多种类型,制定考核细则和要求,对学生学习效果进行考核,成绩构成比例合理分配。

八、编写成员名单

负责人:张斌(华中农业大学)、车生泉(上海交通大学)

编写成员:李运远(北京林业大学)、郭湧(清华大学)、金云峰(同济大学)、杨冬辉(东南大学)、丁圆(中央美术学院)、夏晖(重庆大学)

01 断代考古学

一、课程概述

本课程为文物与博物馆专业考古学方向的核心课程,是从事各专题考古工作和研究的基础。本课程内容旨在研读、讨论我国各断代考古的现状、重大学术问题的研究史,探讨中国考古学的理论与方法,以及考古材料所见古代中国与同时期世界的互动。

二、先修课程

具备中国考古学各时段的基本常识,对同时期世界考古学的状况有一定了解。初步了解中国考古学学术史,初步具备发现问题、研究问题的能力。

三、课程目标

熟悉各断代考古前沿问题,具备独立发现、研究中国考古学各断代考古的能力,并具有一定的全球视野的学术考察能力。同时,能合乎学术规范地表达学术观点。

四、适用对象

适用于文物与博物馆专业博士和硕士研究生

五、授课方式

教员多媒体讲授为主,辅以学生阅读大量相关资料,与课堂讨论相结合。

六、课程内容

主要内容:讨论各断代考古的前沿问题、热门话题,掌握考古新发现及探讨其学术意义,即由此所产生的学术新问题及对已有考古材料的再发覆。

重点、难点:学术视野的拓展、学术思辨力的训练,以及现代学术规范的建立与自律。

七、考核要求

提交论文,需有新的学术认识,且符合学术规范,占 60%;平时提交读书报告,占 20%;课堂讨论发言,占 20%。

八、编写成员名单

孙庆伟(北京大学)、沈睿文(北京大学)

02 文化遗产理论与实践

一、课程概述

文化遗产是人类发展过程中从前人那里承袭而来的人类创造和使用的物质和精神财富的总和。它是一种文化形态终结之后或一种文化传统延续至今的历史遗留。它包括人类行为产物、人类思维和行为、以及行为规则和社会机制三个层面,物质、非物质和物质非物质兼具的三个种类,具有典范性、珍稀性甚至唯一性。它是需要人们用心呵护和传承的人类历史积淀的精华。

文化遗产保护学则是针对人类历史积淀的保护和管理科学,是遗产保护学的两个主要组成部分之一。而遗产保护学是探讨遗产保护的理念和原则,研究遗产的形态和价值保全,发现遗产存在的不利于保护和保存的问题,针对这些问题研究恰当的保护措施和路线,寻求正确的保护方法和路线,持续记录遗产的现状并监测其变化,并在相关保护法规和政策规定的框架下,建立恰当的保护机制和机构,以便对这些遗产实施最有利保护和恰当管理的学科。

备注:“文化遗产理论与实践”课程是将“文化遗产理论与方法”与“文化遗产保护研究”(还可以划分为“物质文化遗产保护研究”和“非物质文化遗产保护研究”两门课程,前者也可称作“文物保护研究”)两组课程合二为一的课程群。由于文化遗产范围很广,保护方法各不相同,有条件的高等院校,可以根据自己师资的实际状况,决定是只开设一门“文化遗产理论与实践”课,还是开多门课。

二、先修课程

要求学生已经系统地修完本科的考古学或艺术史或建筑历史与理论等课程,“文化遗产学概论”或“文物保护概论”或“文物建筑导论”等引导课程,并有时间为课堂讨论阅读相关书籍和撰写讨论文本。

三、课程目标

通过一个学期的课堂教学和课堂讨论,使学生对文化遗产保护的基本理论和方法有一个清晰的认识,从而能够在今后的遗产保护研究和实践中,运用这些理论和方法,提升遗产保护研究和实务的水平。在此基础上,能够根据不同类型文化遗产保护的基本要求、主要方法和技术路线,对不同类型文化遗产保护规划、保护方案的编制,以及方案的实施及实施效果评价等有一定程度的掌握,今后能够在文化遗产保护研究和保护行动中运用所学知识,应对这些文化遗产保

护中存在的问题。

四、适用对象

本课程主要针对有一定文化遗产学基础知识的硕士研究生,考虑到文化遗产保护是一个新兴学科,有些博士研究生也没有修过类似课程,故也兼顾对文化遗产保护感兴趣的考古学、历史学(包括艺术史)、社会学、民族学、建筑学等的硕士和博士研究生。

五、授课方式

课堂讲授与课堂讨论相结合的方式,以课堂讲授为主。

六、课程内容

本课程是探讨保护人类创造和使用遗存的理念和原则,研究这类遗产的形态和价值保全,发现其存在的不利于保护和保存的问题,以及针对这些问题应该采取怎样的保护路线和措施(包括如何持续记录遗产的现状并监测其变化等),如何在相关保护法规和政策规定的框架下,通过恰当的保护机制和机构,对这些文化遗产实施最有利保护和恰当管理等内容。

本课程主要从理论和方法的层面而非技术层面对文化遗产保护的问题进行探讨,以探讨物质文化遗产的不可移动文物的范畴为主,非物质文化遗产和物质文化遗产的可移动文物为辅。

建议课程内容一(偏重理论方法)

- 第一讲 遗产的性质与特征问题
- 第二讲 文化遗产的种类与分类
- 第三讲 物质文化遗产分类问题
- 第四讲 非物质文化遗产的分类问题
- 第五讲 文化景观与文化空间的关系
- 第六讲 遗产价值的本质及价值呈现
- 第七讲 文化遗产的历史、艺术与科学价值
- 第八讲 纪念性价值与精神情感价值
- 第九讲 遗产价值的认知和诠释
- 第十讲 遗产保护的主体与目的
- 第十一讲 文化遗产保护理念剖析
- 第十二讲 物质文化遗产的保护上——可移动文物
- 第十三讲 物质文化遗产的保护下——不可移动文物
- 第十四讲 非物质文化遗产的保护与传承
- 第十五讲 文化遗产保护行动的效果评估

建议课程内容二(偏重保护实践)

- 第一讲 文化遗产保护的理念和原则
- 第二讲 文化遗产保护的历史与现状
- 第三讲 文化遗产类型与保护的关系
- 第四讲 文化遗产价值与保护的关系

- 第五讲 文化遗产管理与保护的关系
 第六讲 文化遗产保护的前期勘察
 第七讲 文化遗产保护的问题分析
 第八讲 文化遗产保护规划编制研究
 第九讲 遗址类文化遗产的保护
 第十讲 建筑类文化遗产的保护
 第十一讲 石刻类文化遗产的保护
 第十二讲 线状和线性遗产的保护
 第十三讲 非物质文化遗产保护
 第十四讲 文化景观类型遗产的保护——历史城市与传统村落
 ——以上两个教学大纲,仅供参考。

本课程的难点是如何处理好文化遗产保护理论与保护实践的关系问题。建议学术性硕士注重理论和方法,专业硕士注重保护实践。

七、考核要求

本课程可以采用课堂闭卷考试的方式,但更适宜于课后撰写小论文的考核方式。建议期中布置读书报告(50%),期末布置专业论文(50%)。

八、编写成员名单

孙华(北京大学)

03 文物学理论与方法

一、课程概述

本课程是针对文物与博物馆硕士专业学位研究生开设的核心课程。文物学与考古学、博物馆学并列,在文物与博物馆学专业学位研究生教育中占有重要位置。文物是古代社会发展的见证,是古代文明的物化表现形式和重要象征。在文物与博物馆专业知识体系中,“文物学理论与方法”课程是必须开设的课程,通过本课程的学习,学生可对文物学等内容有全面的认识和理解;该课还对于其他课程的开设还有重要的辅助作用,同时也是研究生文物类专业课程的先导。

本课程是文物与博物馆学研究生的基础性课程,无论是对于学习过程和相应的知识积累,还是今后从事考古文博事业的实际工作,或是进行相关方面的科学研究,都有着重要的作用。

二、先修课程

文物学基础知识(不低于大学同专业本科水平)、初步的考古学、博物馆学知识;中国历史、

特别是文化史、艺术史。

三、课程目标

1. 掌握文物学的基本理论与研究方法,并能够运用这些理论与方法初步具备在文物学领域内创造知识的能力。
2. 熟知主要门类文物的基本知识和基本研究门径,能够从事以各种文物为基本研究对象的学术活动。
3. 掌握文物学的基本理论与方法、熟知主要门类文物的基本知识,能够从事各级各类的文博单位的业务管理工作。
4. 掌握文物的基本鉴定方法,具备初步鉴定主要门类文物的能力。

四、适用对象

适用于文物与博物馆学专业硕士研究生(一年级),特别是文物学、考古学方向者;同时适用于博士研究生中非同专业学术出身者。

五、授课方式

教学方式为课堂讲授、分组讨论、教学实践活动相结合。在讲义和PPT文件的基础上,充分利用多媒体、虚拟仿真、智慧教室等新技术手段,培养学生发现问题和解决问题的能力,培养学生的思维与兴趣,启发思考与创新,特别注意培养和训练学生进行文物研究、鉴定、文化遗产业务管理等实际工作的能力。

六、课程内容

(一) 课程主要内容

1. 文物、文物学的基本概念
2. 文物学与其他相关学科之间的关系
3. 文物学的基本研究方法
4. 文物保护与管理的基本理论和技术手段
5. 文物鉴定的基本方法和手段
6. 可移动文物与不可移动文物的核心内涵等

(二) 课程重点

本课程的重点是让学生学习、了解和掌握文物与文物学的基本内容,培养学生的知识理论体系,建设理论框架。通过本课程学习,学生可以对我国文物学的内容及历代文物的社会内涵等有所认识,对田野考古、文物保护和利用、文物保护法规及条例、文化遗产、文物种类等有全面认识。

(三) 课程难点

一是实践技能的培训,需要结合博物馆、考古研究所等实践基地,并和后面的专门性专业课程(如瓷器鉴定、书画鉴定等)相配合。二是一年级硕士文物学基础知识水平参差不齐,特别是还有不少非文博、考古、文物保护本科专业出身者,需要妥善处理和本科知识的衔接、补充等

问题。

七、考核要求

考核方式:以考查为主,包括提交作业、研究报告或课程论文等。

考核标准:百分制。强调理论与实际应用技能相结合,提交文件的学术水平与课堂活跃度、实践技能掌握的程度等相结合。

八、编写成员名单

刘毅(南开大学)、贾洪波(南开大学)、刘尊志(南开大学)、袁胜文(南开大学)、张婧文(南开大学)

04 文物保护科学与实践

一、课程概述

文物保护科学与实践是指含有文物保护、文物保护科学、文物保护科学及其实践。在《现代汉语词典》中“保护”解释为尽力照顾,使其不受损害。在巴特沃斯文物保护与博物馆学丛书序言(Butterworths Series in Conservation and Museology)中,“保护”一词是指对可移动和不可移动珍贵遗物的总体保护和处理。但在大学的学科中,“保护”一词与修复的含义不同,从这个特定的角度来说,保护有两方面含义——首先,监控环境以便将遗物和材料的腐朽程度降到最低;其次,通过处理阻止腐朽,在可能产生进一步朽变的部位进行处理以确保其稳定状态。当保护处理显得不足时,可采取修复措施,使文物恢复原状,达到展出的要求。因此,相对于保护而言,修复是对文物宏观结构稳定性和整体平衡性的处理技术或措施。

由于受热力学第二定律和其他规律的影响,文物自其初作之后(除高纯度黄金制品),即与环境发生相互作用,产生严重或轻微的劣化。可以说留存至今的文物也只是当时的几分之一或千分之一(视材质成分与保存环境)。他们既留存了当时初造时的历史、技术与社会信息,也留存了与环境作用的痕迹。因此对其采取有效保护,当为文物工作第一要务,这也是“保护为主,抢救第一,合理利用,加强管理”文物工作方针所阐释的要义。因此本门课程在本科类别研究生课程体系中当具有突出地位。在科学和技术发展的现阶段,如何利用自然科学成就和高技术认识文物价值、辨明其损害因素和机理、采取有效的适用保护技术,使文物延年益寿,从而达到保全其价值之目的,是此类专业研究生教育的基本目标。

二、先修课程

中国简史、普通化学、普通物理、普通生物学、环境科学概论、现代仪器分析技术等。

三、课程目标

在现代科学理论指导下,利用现代分析技术手段,正确解析、认识和理解几类材质文物的材质组成(元素组成、物相、显微结构)和现存状态(形态、器表外观、色彩)描述。如:

石质文物(软玉类、石灰岩类、砂岩类);

金属文物(青铜、铁器);

陶器(釉陶、彩绘陶、彩陶);

瓷器(青瓷、釉下彩、釉上彩等);

漆木器;

纺织品(丝毛棉麻制品);

书画类(纸、绢等);

壁画彩塑;

油饰彩画;

油画等。

将材质组成、制造工艺与考古学家或与考古学问题相关联,可阐释文物的历史价值,即开展技术史或科技考古工作,是为科技考古或科学史研究。

将材质组成和现存状态描述与理解文物劣化与环境之间的作用关联(大气环境、土壤环境、海洋环境等),知道一般应采取何种保护技术阻止文物的继续损害(预防性保护、技术保护与修复技术),是为文物保护科技。

熟悉编制文物保护技术方案的要点和流程等,比较熟练利用所学理论指导具体的文物保护与修复,是为文物保护实践。

辅之以国家文物标准委员会发布的与课程紧密相关的各种标准规范的学习和解读。

通过学习实践,具备一定的独立思考、科学思维、动作有据、会干能写的实践操作能力。硕士研究生毕业后可以独立开展工作,博士研究生毕业后可带领团队工作。概而言之,文物保护科学与实践应该涵盖文物价值认知、价值保全与价值利用。

四、适用对象

本课程适用于文物与博物馆专业博士研究生或硕士研究生。

五、授课方式

学校课堂授课、实验室操作训练、延请名师讲座,与文博单位开展保护项目合作实习。

六、课程内容

由于文物类别较多,即使按照材质或粗略分类,也可大致分为上述课程目标中的10类,考虑到学生学习时间和文物的地域特征,一般建议以地方特色或需求为导向,开展教学与实践实习工作。以山东大学为例,可以考古出土青铜器、陶瓷器为案例展开。

1. 文物形态与表面信息记录:光学照相,三维激光扫描,超景深显微镜图像获取与释读。

- 重点:获得典型或有代表性的信息。

■ 难点:所获信息与图像的释读。

2. 文物材质元素组成分析:岩相或金相显微镜使用,XRF(X射线荧光)、SEM-EDS(扫描电子显微镜能谱)、ICP-MS(等离子体质谱)、PY-GC/MS(裂解-气相色谱/质谱联用仪)、EPMA(电子探针)、热释光测年(Thermohtminescence dating techniques)、碳十四测年技术(Radiocarbon Dating)等。

■ 重点:获得典型或有代表性的信息。

■ 难点:所获信息与图像的释读。

3. 文物材质物相组成分析:岩相或金相显微镜使用,XRD(X射线衍射)、FTIR(傅里叶变换红外光谱)、显微拉曼光谱(Microspectroscopy Raman)等。

■ 重点:获得典型或有代表性的信息。

■ 难点:所获信息与图像的释读。

4. 文物劣化机理分析:根据以上分析测试与记录工作所提供的信息,综合分析文物现存状态的稳定性。尤其要考虑那些在现存环境变动时容易发生的破坏因素,或潜在的不稳定因素。然后做出导致器物现存状态所经历的可能机理或机制。

■ 重点:由现在获得的典型或有代表性的信息,推断器物历史过程中所发生的变化。

■ 难点:此处注意,要与考古学家密切联系,取得器物埋葬的土壤标本,学习离子色谱(Ion Chromatography)使用。建立一个与埋葬环境相关联的模式或模型,此模式具有普遍性。

5. 文物保护技术选择:学习文献或出版物中相关理论与方法,尤其是权威机构中所使用的成熟技术。

■ 重点:与经验丰富的专家团队建立联系,以快捷获得理论与实践指导。

■ 难点:此项工作需要经验积累,要多学习,多请益。

6. 保护技术实施与实操:与院系考古发掘工作相结合,制定计划,并形成学习小组。以一件或几件器物为单元,开展保护技术实施。要确保在此项工作开展之前,已完成了上述1~5项程序。每一步实际操作都要有据可依。

■ 重点:理解所选保护技术与材料的必要性。

■ 难点:对于保护程度把控要多听有经验老师的指导,尤其是修复工作,其为功夫活计,需慢慢练就。难度较大时或器物重要时,则不可轻易自己动手,旁观学习即可。

7. 预防性保护:学习并理解不同材质文物与环境之间的作用原理,以及如何利用现代科技去改善文物的保存环境,建立起预防性保护与绿色博物馆的模式框架。

■ 重点:学习预防性保护典型案例,学习绿色博物馆建设理念。

■ 难点:对热老化、光热老化、大气污染协同作用的理解。

8. 数字化保护与复原:适应国家数字化战略与互联网+中华文明框架,开展文物数字化信息保存,文物数字化复原。

■ 重点:学习典型案例,学习文物数字化信息保存。

■ 难点:解析和理解文物制作技术和材料信息,学习文物数字化复原。

9. 保护方案编写:经过上述对部分器物的学习,已具备系统性的认识与实操训练,可以进入实战预备阶段。此时可参与文物保护项目工作,系统应用所学,编制文物保护方案。

■ 重点:学习国家文物标准委员会制定和发布的相关标准规范,学习病害图描绘与描述,并根

据技术路线编制预算。

■难点:将知识点变成知识应用的线或面,需要一定的综合判断与逻辑叙述能力。

10. 保护研究论文撰写:这是研究生培养能力和水平的重要体现,在理论学习和实际操作之后,要善于总结。既要有理论武装和工匠意气,也要书面陈述能力和文字表述水平,以备存档或发表,供他人学习参考。

■重点:学习典型案例或重要论文的架构与写作方法,以其为借鉴,梳理自己的工作。

■难点:需要具有一定的文学素养和英语写作能力。要善于将文物科学保护工作整理成可供发表的论文。运用 PPT 实现双语表述。

七、考核要求

平时成绩(60%)与考试考核(40%)相结合。实验操作与论文或报告撰写相配合。

八、编写成员名单

方辉(山东大学)、马清林(山东大学)、史本恒(山东大学)、李力(山东大学)、潘路(国家博物馆)、魏书亚(北京科技大学)、沈大娟(中国文化遗产研究院)、宋燕(中国文化遗产研究院)、张治国(国家文物局水下文化遗产保护中心)、李志敏(北京科技大学)、查剑锐(北京科技大学)

05 考古学理论与方法

一、课程概述

本课程是为文物与博物馆专业硕士提供考古学专业所必须掌握的基本理论方法。作为一门科学,它必然有国内外学界公认的科学范式,它是指科学共同体从事某类科学实践所必须遵循的公认“模式”,包括基本理论、方法、标准等与科学研究有关的所有内容。由于考古学是一门实践性很强的学科,因此她又有一门田野考古学的课程,训练学生如何进行野外发掘、采集考古材料、如何分辨地层和出土人工制品。但是,考古学理论方法的知识层次应该高于田野训练的发掘课程。英国考古学家科林·伦福儒将考古学研究分为理论与问题、方法与技术以及考古材料三个相互关联的方面,他把理论与问题放在方法和材料之上的主导地位,方法用来解决提出的问题,而寻找和发掘材料是为解决的问题提供具体的证据。而一门学科的水平主要体现在理论与方法的前沿性和科学性上。国际考古学的发展一直处于动态的变化之中,见证了多学科交叉的国际化 and 现代化趋势。她已经不是广义历史学的一个分支,而已经成为一门以充分借鉴艺术史、民族志、语言学、口述传统乃至自然科学多重证据的整合来全方位研究过去人类生活和社会变迁的学科。因此,本课程教授的内容包括考古学的发展简史,考古学理论的发展与变化,考古学采用的主要方法,特别是科技考古与学科交叉的现状与趋势,以介绍材料分析与信息提炼的重要性,以及考古信息整合与考古阐释的意义。考古学理论方法有不同的层次,在材料收集

上有低层次的理论和方法,在从物质材料中提取人类行为信息中有中程理论和民族考古学和实验考古学的理论与方法,而历史的重建又有高层次的社会人类学理论与方法。因此,本课程在专业硕士的专业训练中处于入门的关键地位。由于专业硕士更注重实践操作,课程后面部分还必须涉及文化遗产管理和公共考古学的内容,以服务于越来越重要的文化遗产保护、利用以及公共教育的需要。

二、先修课程

考古学导论、考古学思想史、田野考古学。

三、课程目标

了解这门学科一百多年来的发展过程,以及这门学科在西学东渐引入中国之后的发展。了解自20世纪中叶以来国际考古学理论方法的变化和范式的更新,了解这门学科目前国际学界流行的理论和方法,熟悉中西学界在理论方法上存在的差距。理论方法课程应该让学生熟悉文化-历史考古学、过程考古学以及后过程考古学范式的特点,以及我国考古学的传统实践和最新发展,并在具体实践中懂得如何掌握理论、方法与材料之间的关系,具有问题意识和独立判断能力。并在研究与实践中自觉采用理论思维,熟悉解决不同问题的方法,并对考古材料的阐释具有基本的科学逻辑思维。本课程也能为博物馆学和文化遗产方向的研究生提供必须的考古学知识,以增强这些学生在判断文物价值和博物馆陈列和宣传方面的专业知识。

四、适用对象

适用于考古学、博物馆学、文化遗产方向专业硕士研究生。

五、授课方式

学校课堂授课、野外调查和发掘实践、有机会不同程度地参与各种科研项目。

六、课程内容

第一章 导论

1. 什么是考古学
2. 历史学还是人类学
3. 考古学的目标
4. 发展梗概

第二章 了解人类的过去

1. 认识人类的古老性
2. 古物学和金石学
3. 三期论
4. 类型学与地层学

第三章 学科的进步

1. 进化论与进化考古学

2. 历史编年与文化历史考古学
3. 文化适应与过程考古学
4. 意识形态与后过程考古学
5. 反决定论的“能动性”研究

第四章 发现、勘探与发掘

1. 调查与勘探
2. 发掘的组织
3. 研究设计
4. 发掘类型
5. 发掘记录
6. 特殊发掘问题

第五章 断代与年代学

1. 相对断代
2. 绝对断代

第六章 人工制品研究

1. 石器
2. 陶器
3. 骨器
4. 金属
5. 玉器
6. 贝壳

第七章 生态与经济

1. 植物考古
2. 动物考古
3. 地质与环境考古
4. 生计与食谱
5. 古病理
6. 农业起源

第八章 聚落形态与社会考古

1. 聚落考古
2. 遗址域分析
3. 居住面分析
4. 人口分析
5. 分子人类学
6. 社会结构重建
7. 贸易
8. 宗教信仰

第九章 探索与阐释

1. 文化历史学途径
2. 文化过程研究
3. 后过程研究
4. 能动性研究

第十章 公共考古学

1. 考古学的危机
2. 考古学的公共意识
3. 保存理念
4. 专业标准与学科伦理
5. 考古与公众

本课程是考古学教材的整体框架,其中重点在于第三、七、八、九和十章的内容,涉及学科的发展与前沿。难度在于需要有一定的基础知识和理论思维,因为当今的考古学既是一门历史学科,又是一门人类学科、而且其方法又与自然科学密切相关,是学科交叉的典型体现。

七、考核要求

平时成绩与野外实践相结合。平时成绩为书面考试,野外实践为撰写研究或调查报告。

八、编写成员名单

陈淳(复旦大学)

06 田野考古

一、课程概述

本课程是为了研究人类历史而进行实地考察、获取实物资料与信息资料的学科。田野考古课程主要包括田野调查、田野发掘、室内整理和编写发掘报告四部分内容,系统地讲述发现、发掘、记录、整理、发表考古资料的操作流程与工作方法。

本课程是考古学诞生的标志和发展的基础,考古学研究的材料均来自于田野。田野考古课程在激发学生的学术兴趣、提高学生的动手能力、培养学生的课题意识方面发挥着至关重要的作用。

二、先修课程

考古学方法论:通过课程学习,对地层学、类型学、聚落考古和科技考古等考古学理论、方法产生一定的认识,初步具备理论思维的专业素养。

断代考古:使学生对中国考古学资料有总体的了解和掌握,了解不同区域、不同时期的考古学文化面貌、相关遗存的特征等相关知识。

三、课程目标

本课程旨在使学生了解田野考古的概念、内容及简史,理解田野考古的基本理论,掌握田野考古调查、发掘方法和原则,锻炼整理资料和编写报告的能力,进而对田野考古整套操作流程有一个全面的认识。通过系统地学习,学生可以提高在田野中发现、解决问题的能力,增强分析考古材料的能力,从而扎实有效地提升自己的科研水平。

四、适用对象

适用于文物与博物馆学硕士研究生。

五、授课方式

采用课堂讲授和实践教学相结合的教学方式。在课堂教学中以教师讲授为主,以师生互动为重要形式,充分利用PPT、网络课件等现代教学辅助手段,增加现代教学的技术含量。

在实践教学中教师具体指导学生如何根据土质土色区分堆积,怎样依据叠压打破关系判断堆积的早晚,演示清理各类遗迹和遗物的方法,指导学生如何客观、全面、准确地做好各方面的记录。将GPS、GIS软件、遥感、全站仪等设备和技术,应用到田野考古教学中。

六、课程内容

(一) 课程内容

第一章 绪论

第一节 田野考古学定位

第二节 田野考古学简史

第三节 田野考古学要求

第四节 田野考古学内容

第二章 田野考古理论

第一节 考古层位学

第二节 考古类型学

第三章 田野考古调查

第一节 地面踏查

第二节 航空勘察

第三节 钻探

第四章 田野考古发掘

第一节 基本程序

第二节 基本原则

第三节 探方与布方

- 第四节 辨土与发掘
- 第五节 搜集与采样
- 第六节 记录与资料
- 第五章 田野考古测量
- 第一节 地形图测量
- 第二节 新测量技术在田野考古中的应用
- 第六章 田野考古绘图
- 第一节 考古绘图绪论 考古绘图的意义
- 第二节 田野考古绘图 田野考古绘图的分类
- 第三节 出土器物绘图
- 第七章 田野考古摄影
- 第一节 如何学好摄影技术
- 第二节 田野考古摄影
- 第三节 文物摄影
- 第八章 田野考古资料整理
- 第一节 室内整理概要
- 第二节 室内整理内容
- 第九章 田野考古报告编写
- 第一节 编写报告的意义和要求
- 第二节 报告种类、形式和体例
- 第三节 编写方法和存在的问题

(二) 重点与难点

课程重点是通过校内授课讲授田野考古学的基本理论和基本方法,同时,辅之以田野工作实践,使学生掌握考古发掘的基本原则、发掘要点和操作技能,通过理论学习与实践操作的结合夯实学生的田野考古基础。

课程难点是对考古层位学与考古类型学内容、应用的理解和把握,这部分内容相对比较抽象,专业性概念较难理解,能熟练地运用层位学和类型学解决具体问题则需要经过大量的案例解析和亲自实践。由于层位学和类型学是考古学的基本理论和方法,因此这两方面内容既是教学难点也是教学重点。

七、考核要求

课程考核采取课堂笔试和田野实践相结合的形式,致力于对学生综合素质的审查。

通过课堂笔试的方式考察学生对于田野考古基本概念、内容、理论的理解程度,考核的标准是学生针对具体问题思考的全面性、表述的精确性及认识问题的深度与广度。

通过田野实践的方式评估学生的田野实际操作水平,评判的标准是对发掘现象判断的准确程度、发掘过程中独立操作的实践技能以及分析和解决问题的能力。

八、编写成员名单

赵宾福(吉林大学)、段天璟(吉林大学)、冯恩学(吉林大学)

07 文化遗产保护规划

一、课程概述

本课程讲授文化遗产保护规划原理和技术。在授课过程中侧重以下两方面:

一方面,注重对文化遗产保护理论体系产生与发展的梳理,使学生了解文化遗产保护的思路;通过系统介绍城市规划和人居环境的理论方法,以此作为文化遗产保护规划的理论支撑,主要涉及保护规划、展示规划、环境规划、区域规划四大板块;以行业要求为目标,结合文物保护单位保护规划编制要求的分析,使学生了解文化遗产保护规划的基本原则、程序、内容、思路、方法,以及在规划中应注意的问题。

另一方面,贯穿案例分析,引导学生讨论和分析具体方案和内容,从解决问题入手,以理论为指导,编制科学合理的、具有针对性的文化遗产保护规划,在遗产保护、活化利用、社区分析、环境规划等方面进行创新性思考。

二、先修课程

文化遗产概论、遗产旅游、景观规划、城市规划。

三、课程目标

1. 了解文化遗产保护规划的原则、理论、方法和思路,能够从区域视角分析遗产地存在的问题;
2. 能够编制考古遗址、传统村落、历史文化名城等各类型文化遗产保护展示利用规划。

四、适用对象

适用于考古学、文化遗产管理、文物与博物馆专业硕士研究生。

五、授课方式

教学方式以理论和实践相结合,教学方法以讲授为主,穿插讨论环节,结合课程实践来实现教学目标。

六、课程内容

- 第一章 文化遗产保护规划概述
  - 第一节 文化遗产保护规划概念
  - 第二节 文化遗产保护规划特点
  - 第三节 文化遗产保护规划编制中的主要问题
- 第二章 文化遗产保护规划的编制要求
  - 第一节 规划性质
  - 第二节 规划原则
  - 第三节 规划程序
  - 第四节 规划内容
- 第三章 文化遗产保护规划的理论基础
  - 第一节 城市规划学科的产生与发展
  - 第二节 文化遗产保护理论体系的发展
- 第四章 历史文化名城保护理论与规划
  - 第一节 历史文化名城的保护内容与方法
  - 第二节 历史文化名城保护实践模式
  - 第三节 历史文化街区保护规划要点
  - 第四节 历史文化名城保护制度
  - 第五节 历史文化名城保护规划案例分析
- 第五章 文化遗产保护规划中的展示利用问题
  - 第一节 展示主题
  - 第二节 旅游线路设计
  - 第三节 解说系统规划
  - 第四节 开放容量测算
  - 第五节 遗产活化
- 第六章 文化遗产保护规划中的环境问题
  - 第一节 场所精神
  - 第二节 大地景观设计
  - 第三节 空间景观控制
  - 第四节 景观植物环境设计
- 第七章 文化遗产保护规划中的社区问题
  - 第一节 遗产地社区的特性
  - 第二节 文化认同
  - 第三节 社区参与
- 第八章 考古遗址规划案例分析
  - 第一节 考古遗址与考古遗址公园规划的要点
  - 第二节 考古遗址及考古遗址公园规划案例分析
- 第九章 传统村落保护规划案例分析
  - 第一节 传统村落的特点

第二节 传统村落存在问题

第三节 传统村落保护的理论

第四节 传统村落保护规划要点

第五节 传统村落保护规划案例分析

教学内容、教学方式及学时分配:

上课次数	学时	教学内容	教学方式(讲授、研讨、实验、自学等)
第1次	3学时	文化遗产保护规划概述	讲授
第2次	3学时	文化遗产保护规划的编制要求	讲授
第3次	3学时	文化遗产保护规划的理论基础	讲授
第4次	3学时	文化遗产保护规划的理论基础	讲授
第5次	3学时	历史文化名城保护规划	讲授
第6次	3学时	文化遗产保护规划中的展示利用问题	2/3 讲授、1/3 研讨
第7次	3学时	文化遗产保护规划中的环境问题	2/3 讲授、1/3 研讨
第8次	3学时	文化遗产保护规划中的社区问题	2/3 讲授、1/3 研讨
第9次	3学时	遗产地现场调研	研讨
第10次	3学时	考古遗址规划案例分析	2/3 讲授、1/3 研讨
第11次	3学时	传统村落保护规划案例分析	2/3 讲授、1/3 研讨
第12次	3学时	保护规划方案汇报	研讨
合计	36学时		
其中理论课课时:25 研讨课课时:5 实验实践等环节课时:6			

七、考核要求

分组编制保护规划,PPT 方案汇报并提交规划成果。

八、编写成员名单

吴铮争(西北大学)

08 博物馆学理论与实践

一、课程概述

本课程系博物馆学专业方向专业硕士的必修课,在博物馆学专业方向课程体系中占有核心地位,课程内容旨在让学生从宏观上了解和掌握博物馆学研究的理论动态以及中外博物馆发展和经营管理的实践动向。

二、先修课程

博物馆学概论、世界博物馆、博物馆陈列设计、博物馆教育和博物馆藏品管理方面的相关课程。

三、课程目标

让学生具有宽广的视野和较高的博物馆学理论修养,对国内外博物馆学理论与实践的发展动向有所了解,对重大博物馆学理论问题和实践问题有一定敏感度和判断力,能够从理论层面上认清和把握当前中外博物馆学研究的新理论、新方法、新领域,以及中外博物馆实践领域的新趋势和发展前景。

四、适用对象

适用于包括博物馆学、考古学、文化遗产、文物保护专业方向的文博专业硕士研究生。

五、授课方式

采用多媒体教授、讨论和论文写作相结合,旨在训练学生独立发现问题、思考问题和解决问题的能力。

六、课程内容

第一讲 博物馆发展政策与法规

- (一) 中国博物馆事业发展政策与法规及其评述
- (二) 国际博物馆发展政策与制度及其评述

第二讲 博物馆职业道德准则

- (一) 《国际博物馆协会博物馆职业道德准则》

(二)《美国博物馆协会博物馆职业道德准则》

(三)《中国博物馆协会博物馆职业道德准则》

第三讲 博物馆事业发展现状和成就

(一)中国博物馆发展现状与成就

(二)中国博物馆发展存在的问题及其对策

(三)国际博物馆发展趋势、经验及其启示

第四讲 博物馆经营管理

(一)中国博物馆经营管理存在的主要问题

(二)提升中国博物馆经营水平的对策思考

(三)国际著名博物馆经营管理模式及其启示

第五讲 中国博物馆建设存在的主要问题及其对策

(一)中国博物馆建设存在的主要问题

(二)提升中国博物馆建设质量的对策

第六讲 现代博物馆的使命及战略规划

(一)博物馆使命定位的重要性

(二)国际主要博物馆的使命定位

(三)围绕使命制定博物馆机构战略规划

(四)美国史密森博物院战略规划

第七讲 现代博物馆教育理论与方法

(一)教育学及相关理论

学习理论、认知学、传播学

(二)教育方法

说教解释式教学法、刺激反应式教学法、发现式教学法、建构主义教学法

(三)现代博物馆的教育特色

全面的、终身的教育,寓教于乐的教育,自导的、探索式教育,临场的、实物体验的教育,资讯化的教育,生活化的教育

第八讲 博物馆公共服务

(一)博物馆公共文化服务的范围和内容

(二)博物馆生活服务的范围和内容

(三)博物馆公共服务规范

第九讲 博物馆与观众

(一)博物馆观众及其研究的意义

(二)观众研究的内容

(三)观众研究的方法

(四)观众研究成果的应用

第十讲 博物馆藏品规划

(一)制定藏品收藏规划

(二)藏品保管最佳标准

第十一讲 智慧博物馆

- (一) 智慧博物馆的定义与内容
- (二) 智慧博物馆的发展现状与趋势
- (三) 现代技术在博物馆中的应用

七、考核要求

(一) 考核方式:课堂讨论与论文结合,平时课堂讨论成绩占 20%,论文占 80%。

(二) 论文考核标准:选题意义、观点正确、创新性、概念清楚、结构合理、分析严谨、数据真实、结论可信、表达清晰、学术规范、文献掌握。

八、编写成员名单

陆建松(复旦大学)、郑奕(复旦大学)、周婧景(复旦大学)

09 博物馆展览策划设计

一、课程概述

本课程是为文物与博物馆专业硕士提供的在博物馆学课程基础上所修的专业课程。博物馆学是研究人类对于物质世界一种独特的态度与利用方式的学科,其核心是以“博物馆性”判断为依据,通过“博物馆化”的行为将“物”转化为“博物馆物”,再通过对博物馆物所蕴含的博物馆性的阐释使之显现,从而沟通人类与历史及环境对话,帮助人类将过去、现在与未来联结起来,以便在现实生活中更加自觉与清醒的行动。博物馆展览课程是实现博物馆性显现的核心环节,是博物馆价值实现的主要途径。课程的主要内容包括展览在博物馆工作中的地位与作用,展览建设的内外部环境与工作程序,展览策划的工作内涵、步骤、原则与方法,展览设计与布展的工作步骤、原则、标准与方法,展览建设中的工程管理与质量评估,以及展览建成后内容传播的拓展与深化等。由于对普通的社会公众而言,展览即博物馆,所以展览质量成为博物馆形象及社会价值的核心体现,在博物馆建设中具有至关重要的意义。

二、先修课程

博物馆理论与实践。

三、课程目标

本课程的教学内容由展览建设组织、展览策划、展览设计与制作,以及评估与质量控制诸多环节构成,涉及到多种学科。总体而言,修完本课程的学生,应该了解和掌握博物馆展览历史的演变以及当代博物馆展览的特征及趋势,了解和掌握博物馆展览建设的条件、程序、原则与方

法。但由于这一过程由两大专业背景不同的知识体系构成,在能力训练方面也有所区别。对以策展为主的学生,主要以策展方法为主,学生修完课程后应该能够独立完成小型展览的策划及在实际的空间布局;对以设计为主的学生,则以展览设计的方法为主,修完课程后应具有简单的策展能力,并能够独立完成小型展览的空间布局、立面及平面设计。

四、适用对象

适合于考古学、博物馆学、文化遗产、教育学(科普方向)、设计学(科普方向)等专业硕士研究生。

五、授课方式

堂授、博物馆参观、策展与设计实践。

六、课程内容

(一) 课程内容

第一章 博物馆展览的类型与演变

1. 博物馆类型与博物馆展览
2. 展览的演变与趋势
3. 展览在当代博物馆的地位与作用

第二章 博物馆展览制作的流程与条件

1. 展览制作的流程
2. 展览制作的条件保障

第三章 展览策划

1. 策展的准备工作
2. 主题创意
3. 确定传播目的
4. 展览框架与构造
5. 展品选择、组织与阐释
6. 撰写说明文字
7. 策展的原则与标准

第四章 展览设计

1. 设计的准备工作
2. 展览的空间设计
3. 展览的平面设计
4. 非实物展品设计
5. 光、色彩与材料
6. 设计的原则与标准

第五章 工程管理与质量保障

1. 展览建设的特殊性

2. 健全的审查把关制度
3. 团队的协同与配合
4. 经费的审计与结算

第六章 展览传播的拓展与深化

1. 临时展览
2. 巡回展览
3. 拓展教育与活动

(二) 重点与难点

本课程的重点主要有(1)从论文思维向故事思维转化;(2)从符号思维向空间和视觉思维转化。

本课程的难点主要有(1)策展创意如何选择观察的立场与视角,从而使展览具有新意;(2)如何将展览的资源特征与公众认知的特征进行有效结合;(3)展览设计如何将科学实证、传播效应与审美体验进行有效结合;(4)展览设计创意如何有效实现传播目的。

七、考核要求

平时成绩与策展实践相结合。平时成绩为书面考试,策展实践为撰写陈列文本。

八、编写成员名单

严建强(浙江大学)

10 博物馆教育

一、课程概述

从2007年开始,“教育”已成为博物馆的首要目的和功能。并且,随着2016年《中华人民共和国公共文化服务保障法》的出台,“教育”和“展览”作为博物馆的主要公共文化服务维度,与公众和社会发生联动。

本课程作为文物与博物馆学硕士专业学位研究生的必修课和核心课程,将给予他们了解博物馆教育全貌、以及体验如何策划与实施教育活动的机会,理论与实践结合,广度与深度结合。

二、先修课程

博物馆学概论、博物馆教育(但与硕士阶段的《博物馆教育》有广度和深度差异)。

三、课程目标

1. 了解博物馆教育的全貌,国际、国内博物馆界的教育发展。

2. 亲身体验博物馆内的公共文化服务,如展览、教育活动、公共服务等,懂得评判优劣等。
3. 学习如何策划与实施一项教育活动和项目,包括设计方案、进行相应的观众研究、评估等。
4. 就亲身实践内容进行汇报,个人或小组形式均可,授课教师点评,给予提升建议,全班研讨。
5. 阅读一定量的、与博物馆教育有关的经典文献,包括专著、核心期刊论文、内部报告等,涉及中英文双语。
6. 倾听一位业界嘉宾演讲人的博物馆教育理念与实践,与嘉宾互动。

四、适用对象

适用以博物馆学方向为主的硕士专业学位研究生。

五、授课方式

本课程将给予学生了解博物馆教育全貌、以及体验如何策划与实施教育活动的机会,理论与实践结合,广度与深度结合。

本课程要求学生每周都完成一定量的课后阅读,包括中英文素材,配套课堂讨论。其中,互动交流将作为课堂的重要组成部分,旨在激发学生的独立思考和多元表达等;还要求学生听了课程量之后,独立或者以小组形式参观一座博物馆,参与一次博物馆教育活动和项目,从而拥有实践经历。授课老师也会选择同行,带领大家共同体验等。同时,安排1~2次课堂时间用于期中汇报,鼓励学生交流其体验;期末考试形式为论文。此外,课程还将穿插国际、国内博物馆的照片、影片播放及阐释环节,并邀请至少一位专家学者作为嘉宾演讲人进行讲座等,以丰富课堂形式。

六、课程内容

第一讲 国内外博物馆教育的发展背景

开篇第一讲聚焦国际博物馆界的发展现状和趋势、国内博物馆界的发展现状。具体包括博物馆教育的当下意义、价值;现代博物馆的教育理念,涉及博物馆的教育使命和宗旨、经营理念;国内外发展趋势,重视博物馆教育是国际社会的普遍做法等。

另外包括课程介绍,了解学生对课程的预期,推荐书目等。

本讲以教师授课为主,师生讨论为辅,配合国际博物馆界案例研究,穿插国际博物馆照片、影片播放及阐释。教师布置课后阅读。

第二讲 博物馆教育与学习理论

内容包括博物馆中学习项目的兴起、博物馆与学校教育和终身学习、博物馆教育与学习理论、现代博物馆教育活动的特点等。

本讲以教师授课为主,师生讨论为辅,配合国际博物馆界案例研究,穿插国际博物馆照片、影片播放及阐释。教师布置课后阅读。

第三讲 博物馆教育活动的组织与管理

内容包括博物馆教育部门的使命与职责、博物馆教育工作者的构成与职责、博物馆教育活

动的组织管理模式等。

本讲以教师授课为主,嘉宾演讲为辅,拟邀请博物馆馆长、教育部主任等。教师布置课后阅读。

第四讲 观众参观前、中、后三个阶段博物馆教育活动的规划与实施

本讲为本课程的核心,它将从广度和深度两个维度来聚焦博物馆教育活动的策划与实施,并贯穿国际博物馆界的成熟理念和成功实践,为学生的博物馆实地实践作铺垫。

一方面,博物馆教育活动的开展不局限于观众的实地参观阶段,也包括参观前和参观后两个阶段,因此要从三阶段的角度、从广度上进行一体化规划与实施。另一方面,参观博物馆是最基本和普遍的教育活动。因此,“观众参观阶段”为最主要的阶段。博物馆理应立足展览的主题、内容和形式,从深度上开展一系列延伸和拓展教育活动。

本讲以教师授课为主,师生讨论为辅,配合国际博物馆界案例研究,穿插国际博物馆照片、影片播放及阐释。教师布置课后阅读。

第五讲 学生博物馆实践

在经历了半学期的学习之后,给予学生亲临博物馆现场体验教育等机构公共文化服务的机会。学生可自主前往,组队前往,也可由授课老师带队前往。

本次以学生博物馆实地实践为主,教师指导为辅。

第六—七讲 学生实践交流(一)(二)

这两次均以学生课堂汇报为主,以教师点评和师生讨论为辅。

第八讲 博物馆经营性教育产品和服务的开发

教育活动和项目是博物馆可开发的经营性公共文化服务的重要组成部分。本讲聚焦什么是博物馆经营性教育产品和服务、制约我国博物馆经营性教育产品和服务开发的原因、博物馆可开发的部分经营性教育产品和服务、博物馆经营性教育产品和服务开发的原则。

本讲以教师授课为主,师生讨论为辅,配合国际博物馆界案例研究,穿插国际博物馆照片、影片播放及阐释。教师布置课后阅读。

第九讲 博物馆运行评估与社会教育的提升

当下,包括博物馆“社会教育”在内的“服务产出”板块在“国家一级博物馆运行评估指标体系”中占据最大头,这本身也说明了博物馆教育的必要性和重要性。

本讲以教师授课为主,师生讨论为辅,配合国际博物馆界案例研究,穿插国际博物馆照片、影片播放及阐释。教师布置课后阅读。

第十讲 提升我国博物馆展教结合水平的对策与建议

时下,展览和教育作为博物馆公共文化服务的主要维度,机构依托此“传播知识”,它们彰显了博物馆包括收藏、研究等业务在内的“生产知识”环节。本讲结合国内博物馆界展教分离的四大问题、展教结合的四大对策,展开探讨。

本讲以教师授课为主,师生讨论为辅,配合国际博物馆界案例研究,穿插国际博物馆照片、影片播放及阐释。

七、考核要求

考核方式可以分为三种:(1) 期末论文占 50%;(2) 期中作业占 30%,以考察+汇报形式;

(3) 课堂表现占 20%。

八、编写成员名单

郑奕(复旦大学)

11 文物保护基础

一、课程概述

本课程是文物与博物馆硕士专业学位研究生的专业基础课,包括可移动文物(无机类文物、有机类文物)、壁画与泥塑、不可移动文物等几大类文物的保护基础以及文物保存环境与预防性保护等内容。本课程是针对跨专业研究生开设的文物保护基础课程,是文物与博物馆专业研究生学习专业技能课必选的理论基础课程,为该专业学生后续专业课程的深入学习及文物保护实践提供理论基础与指导。

二、先修课程

无。

三、课程目标

通过本课程的学习,使学生熟悉文物保护基本的理念和方法,掌握文物保护的基础知识,熟悉文物赋存环境因素的概念、内涵与调查测试方法,了解各类文物的形成、发展过程,熟悉不同材质文物的材料特性及制作工艺或建造技法,掌握不同文物病害的种类及病害形成原因,了解基于风险理论的文物预防性保护理论与方法,掌握环境控制的标准与技术。

四、适用对象

适用于文物与博物馆硕士专业学位研究生(一年级)。

五、授课方式

讲授。

六、课程内容

第一章 绪论(4 课时)

1. 文物的概念及分类
2. 文物保护的概念、目的和内容
3. 文物保护的理论和方法

4. 文物保护的理念与原则
5. 文物保护的法规与职业道德

教学重点及难点:

- 重点:文物保护法规与职业道德的养成。
- 难点:文物保护理念与原则的理解。

第二章 文物保存环境(8 课时)

1. 概述

2. 地质环境

2.1 地形地貌

2.2 地层岩性

2.3 水文与水文地质条件

2.4 地质构造

2.5 地震

2.6 不良地质现象

2.7 我国工程地质分区

3. 气候环境

3.1 温度

3.2 湿度

3.3 降水

3.4 日照(光辐射)

3.5 风的特征

4. 大气污染

4.1 大气污染的概念、来源、类型

4.2 酸雨

4.3 粉尘及漂浮物

4.4 噪音与振动

5. 生物环境

5.1 植物

5.2 动物

5.3 微生物

教学重点及难点:

- 重点:环境要素的基本概念和内容。
- 难点:地质环境、生物环境的调查方法。

第三章 无机质文物保护(16 课时)

1. 陶瓷砖瓦类文物保护

1.1 中国陶、瓷的形成与区域特点

1.2 陶瓷的原料、组成及性质

1.3 陶瓷砖瓦的制作工艺

- 1.4 陶瓷砖瓦的主要病害
- 1.5 陶瓷砖瓦病害形成的主要原因及控制
2. 石质文物保护
  - 2.1 石质文物的类型及特点
  - 2.2 石质文物材料与结构
  - 2.3 石质文物的主要病害
  - 2.4 石质文物风化的原因
3. 青铜器的保护
  - 3.1 青铜器的发展、分类及组成
  - 3.2 青铜器的制作工艺
  - 3.3 青铜器的常见病害
  - 3.4 青铜器的腐蚀
  - 3.5 青铜器的保存条件
4. 铁质文物保护
  - 4.1 铁质物品的发展、分类
  - 4.2 铁器的组成与结构
  - 4.3 铁器的常见病害
  - 4.4 铁器的锈蚀机理
5. 金、银、锡、铅器的保养
  - 5.1 金器的保养
  - 5.2 银器的保养
  - 5.3 锡器的保养
  - 5.4 铅制品的保养

教学重点及难点:

- 重点:(1) 不同时期陶瓷的特点及陶瓷胎体的化学组成;(2) 石质文物风化的原因;(3) 青铜器“粉状锈”的生成机理;(4) 铁质文物的锈蚀机理;(5) “锡疫”及“晦暗”。
- 难点:(1) 彩绘陶器病害形成机理;(2) 生物因素在石质文物风化中的作用;(3) 青铜器的金相组织;(4) 铁平衡相图;(5) 银器的“去晦”技术。

第四章 有机质文物保护(16 课时)

1. 档案、纸质文物保护
  - 1.1 中国古代造纸工艺
  - 1.2 中国墨的色料及成分
  - 1.3 纸质文物的主要病害
  - 1.4 纸质文物的分析测试
  - 1.5 纸质文物的保管
2. 纺织品类文物保护技术
  - 2.1 我国纺织品的发现与特点
  - 2.2 古代纺织品的组成材料

- 2.3 纺织品的颜色及其成分
- 2.4 纺织文物的主要病害
- 2.5 纺织文物损坏腐蚀机理
- 2.6 纺织品的贮藏与展示
- 3. 漆、木、竹器类文物保护技术
  - 3.1 古漆、木、竹器的发展历史及简牍的意义
  - 3.2 关于生漆的化学及漆、木、竹器种类和制作方法
  - 3.3 古漆木竹器腐蚀损坏机理
  - 3.4 漆、木、竹器的保养
- 4. 皮革、尸体、象牙及骨角质类文物的保养
  - 4.1 皮革类文物的保养
  - 4.2 骨、象牙、角器文物制品的保养
  - 4.3 琥珀类文物的保养
  - 4.4 尸体类文物的保养

教学重点及难点:

■重点:(1) 纸质文物变质糟朽的主要原因;(2) 纺织品保存的环境条件;(3) 古代漆器的制作工艺;(4) 古漆木竹器的保养条件;(5) 皮革的组成与结构关系;(6) 角器、骨器、象牙器糟朽的影响因素;(7) 古代湿尸保存完整的条件。

■难点:(1) 纸质文物酸性的产生及其危害;(2) 纺织文物损坏腐蚀机理;(3) 出土漆木竹器腐蚀劣变因素;(4) 皮革类文物霉腐的影响因素。

第五章 壁画、彩塑保护(8课时)

- 1. 壁画的保护
  - 1.1 壁画的概念、分类及分布
  - 1.2 壁画的制作工艺及结构
  - 1.3 壁画的病害及影响因素
- 2. 彩塑的保护
  - 2.1 彩塑的种类与制作
  - 2.2 彩塑的病害及形成原因

教学重点及难点:

■重点:(1) 壁画病害与保存环境之间的关系;(2) 壁画的制作材料和工艺;(3) 彩塑的制作材料和工艺;(4) 古代壁画颜料和胶料的组成与制作。

■难点:(1) 各类壁画病害的形成机理;(2) 不同类型的古代壁画、彩塑在材料和制作工艺方面的差异;(3) 各类颜料的特点。

第六章 不可移动文物保护(20课时)

- 1. 不可移动文物保护概述
  - 1.1 不可移动文物的特点
  - 1.2 我国不可移动文物的分布、类型及分类
  - 1.3 不可移动文物保护对象和内容

2. 矿物、岩石以及土的结构和性质
  - 2.1 矿物的概念、分类及结构
  - 2.2 岩石结构及工程性质
  - 2.3 土的物质组成、结构与性质
3. 不可移动文物的建造工艺和技术
  - 3.1 石窟的建造工艺和技术
  - 3.2 土遗址的建造技法
4. 不可移动文物的主要病害
  - 4.1 石窟岩体的主要病害
  - 4.2 土遗址的主要病害
  - 4.3 环境因素的作用机理

教学重点及难点:

■重点:(1) 常见矿物的特征、岩石的分类及其物理力学特性;(2) 岩石结构特征及岩石结构基本类型;(3) 土的三相组成及关系,各项成分及特点,土粒间的连接关系和土的结构类型;(4) 遗址建造工艺的种类和外形特征;(5) 石窟岩体的病害类型及分类方法,不同病害的特征;(6) 遗址病害的主要类型和外表现形式。(7) 温度、水、风等环境因素对不同遗址的作用方式。

■难点:(1) 矿物的物理化学性质与成分、晶体形态之间的关系;(2) 岩体结构对岩体力学特性的影响;(3) 土粒微观组成及各组分间作用机理的理解;(4) 土的组成结构、构造对土的性质影响;(5) 造成石窟岩体病害的影响因素;(6) 诊断及病害的形成机理的分析。

第七章 文物预防性保护(4课时)

1. 风险管理
  - 1.1 风险理论概述
  - 1.2 风险的监测识别技术
  - 1.3 风险的评估、预测与管理
2. 监测的设备与技术
  - 2.1 野外遗址监测的设备与技术
  - 2.2 室内博物馆监测的设备与技术
  - 2.3 世界遗产地的风险管理案例
3. 环境控制
  - 3.1 环境控制的理论与方法
  - 3.2 不同文物的环境控制标准
  - 3.3 温湿度控制的技术
  - 3.4 光辐射的利用与控制技术

教学重点及难点:

- 重点:(1) 环境调控的方法;(2) 风险的监测、识别、评估与预报。
- 难点:(1) 风险的识别与评估的方法和内容;(2) 环境控制标准的理解。

七、考核要求

闭卷考试。

八、编写成员名单

孙满利(西北大学)、沈云霞(西北大学)、王丽琴(西北大学)、刘成(西北大学)、孙丽娟(西北大学)、惠任(西北大学)、杨璐(西北大学)、温睿(西北大学)、凌雪(西北大学)

12 有机质文物保护

一、课程概述

本课程是文物与博物馆学专业文物保护技术方向专业硕士的核心课程之一。通过本课程的教学建立研究生对常见有机质文物保护的基本知识框架。

二、先修课程

学习本课程之前应具备的基础知识包括:文物保护基础,普通化学、有机化学中的相关内容。

三、课程目标

修完本门课程后学生应掌握:

1. 常见有机质物的分类与基本特点;
2. 各类有机质物化学成分;
3. 各类有机质物的宏观和微观形态结构;
4. 各类有机质物的制作加工工艺;
5. 各类有机质物的常见病害类型及成因;
6. 各类有机质物病害的常用分析手段;
7. 各类有机质物的常规保护修复方法;
8. 各类有机质物的保藏条件及预防性保护措施。

专业硕士研究生在掌握以上知识内容之后,应具备胜任有机质物的日常保护、修复工作,并具有一定科学研究能力。

四、适用对象

本课程适用于文物与博物馆学专业文物保护技术方向专业硕士研究生。

五、授课方式

本课程授课方式以讲授式教学为主,辅以实践教学、参观及现场教学。

六、课程内容

本课程的主要内容如下方面:

第一部分 通论

第一章 常见有机质文物的分类与基本特点

1. 竹木质文物
2. 纸质文物
3. 纤维及纺织品文物
4. 天然漆文物
5. 皮革质文物
6. 骨角牙质文物

第二章 有机质文物材料的化学和生物劣化

1. 化学劣化
2. 微生物劣化
3. 其他生物劣化

第三章 常用有机质文物保护材料

1. 清洗剂
2. 加固剂
3. 粘接剂
4. 防腐剂
5. 杀虫杀菌剂

第四章 有机质文物病害常用分析手段

1. 红外光谱分析
2. 拉曼光谱分析
3. 色谱及质谱分析
4. 光学显微镜
5. 扫描电子显微镜

第五章 有机质文物的保藏条件及预防性保护措施

1. 温湿度控制
2. 光照控制
3. 有害气体控制
4. 有害生物防治

第二部分 分论

第一章 竹木质文物

竹木质文物的化学成分、宏观和微观形态结构、常见病害类型及成因、脱水定型加固方法、

其他常规保护修复方法。

第二章 纸质文物

纸质文物化学成分、宏观和微观形态结构、造纸工艺基础、常用书写及印刷材料、常见病害类型及成因、纸张的酸化和脱酸、装裱手段及形式、其他常规保护修复方法。

第三章 纤维及纺织品文物

纤维及纺织品文物化学成分、宏观和微观形态结构、文物的制作加工工艺、常见病害类型及成因、常规保护修复方法。

第四章 天然漆文物

天然漆化学成分和固化原理、漆器的制作工艺、常见病害类型及成因、常规保护修复方法。

第五章 皮革文物

皮革文物化学成分、宏观和微观形态结构、皮革鞣制、常见病害类型及成因、常规保护修复方法。

第六章 骨角牙质文物

骨角牙质文物化学成分、宏观和微观形态结构、文物的制作加工工艺、常见病害类型及成因、常规保护修复方法。

七、考核要求

课程考核方式:学期论文以及考试

考核标准:

1. 优秀:全面掌握常见类别有机质文物的成分、结构、病害现象及成因、分析检测手段、保护修复方法等本课程核心内容。系统性地认识并能够熟练应用本学科的基本工作方法,能够独立开展有机质文物保护修复工作。
2. 合格:基本掌握常见类别有机质文物的成分、结构、病害现象及成因、分析检测手段、保护修复方法等本课程核心内容。对本学科的基本工作方法有大体认识,能够在指导下开展有机质文物保护修复工作。
3. 不合格:未能达到以上两档考核要求。

八、编写成员名单

胡东波(北京大学)、王恺(北京大学)