

04	公共经济学	427
05	宪法与行政法学	430
06	社会组织管理	433
07	公共伦理学	436
08	社会研究方法	439
09	电子政务	441
10	公文写作	443
1253	会计硕士专业学位研究生核心课程指南	447
01	财务会计理论与实务	447
02	财务管理理论与实务	449
03	管理会计理论与实务	452
04	审计理论与实务	456
05	商业伦理与会计职业道德	459
1254	旅游管理硕士专业学位研究生核心课程指南	463
01	旅游目的地开发与管理	463
02	旅游营销	465
03	旅游规划与战略管理	467
04	旅游信息系统	469
05	旅游投资与财务管理	472
06	旅游产业经济分析	474
07	服务管理	476
1255	图书情报硕士专业学位研究生核心课程指南	479
01	信息资源建设	479
02	信息组织	482
03	信息检索	486
04	情报分析与研究	489
05	图书情报学研究方法	491
1256	工程管理硕士专业学位研究生核心课程指南	494
01	工程管理导论	494
02	工程经济学	496
03	系统工程	501
04	定量分析:模型与方法	504
05	质量与可靠性管理	507
06	工程信息管理	511
1351	艺术硕士专业学位研究生核心课程指南	515
01	作曲(音乐创作方向主课)	515
02	音乐表演主课(指挥、声乐、钢琴及其他键盘乐器、管弦、民乐表演方向)	517
03	音乐教育研究与实践(音乐教育方向)	519
04	视唱练耳主课(视唱练耳方向)	520
05	艺术(音乐)管理、音乐科技类专业方向核心课程指南(主课)简介	522
06	音乐表演专业协作课(音乐表演各方向)	524

07	多声部音乐的创编与排练(音乐教育方向)	526
08	音乐美学	527
09	音乐研究方法	529
10	戏剧表演创作训练	543
11	戏剧导演创作原理	545
12	戏剧编剧技法训练	549
13	戏剧美学	553
14	中外戏剧创作方法	557
15	戏曲创作	563
16	戏曲剧目研习	567
17	戏曲剧目研习——京剧老生	570
18	戏曲剧目研习——京剧小生	572
19	戏曲剧目研习——京剧武生	574
20	戏曲剧目研习——京剧青衣、花衫	576
21	戏曲剧目研习——京剧花旦	579
22	戏曲剧目研习——京剧刀马旦	581
23	戏曲剧目研习——京剧武旦	583
24	戏曲剧目研习——京剧老旦	585
25	戏曲剧目研习——京剧净行	587
26	戏曲剧目研习——京剧文丑	589
27	戏曲剧目研习——京剧武丑	592
28	中国美学	594
29	戏曲史与戏曲通论	599
30	电影创作研究	602
31	电影创作实践	603
32	中外电影史	606
33	电影艺术理论	609
34	视听语言	613
35	广播电视前沿	614
36	艺术美学	616
37	艺术创作方法	618
38	舞蹈专业课	621
39	舞蹈专业实践课	623
40	舞蹈美学	626
41	艺术研究方法	628
42	艺术实践	631
43	艺术创作论	632
44	艺术美学	634
45	设计实践	637
46	设计方法	639
47	设计史论	641

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,教学贯穿于全学程。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

内外主要的作曲流派与风格特征,掌握各历史时期音乐创作的技术特点,学会合理运用作曲技术来表达思想和观念,培养学生创造性的创作能力。

二、先修课程

1. 本科阶段作曲主课,包括不同风格和体裁的基础作曲专业训练(独奏、室内乐、声乐、双管制乐队作品)。
2. 作曲技术理论(高级视唱练耳、和声、复调、音乐分析、配器)。
3. 音乐学理论(中、西音乐史,中国民间音乐概论,以及20世纪和当代中外作品分析研究)。

三、课程目标

通过本课程的学习,使学生掌握传统的(中西)乐队、室内乐、声乐等不同类型音乐的写作技法,具有独立创作适应社会需求的各种体裁、题材作品的能力。

四、适用对象

音乐领域创作方向艺术硕士专业学位研究生。

五、授课方式

因材施教,以个别课授课方式为主,结合小组讨论、作品排演实践、作曲家与作品专题讨论以及采风、艺术观摩等不同的教学方式。导师按照课程要求,视学生的具体情况制定有针对性的教学计划,并根据教学进展随时调整,促使学生完成规定的学习任务。

六、课程内容

教师辅导学生进行多风格的写作与训练。教授学生尝试不同题材与体裁的创作,强调教学与实践相结合,引导学生参与各种类型的创作活动和演出,努力将乐思转变成乐谱并转化为声音。教学的重点为创作实践。教师辅导学生在本科基础上,对音乐创作的表现形式、技术形态、风格与观念等有更深入的了解和把握,进一步学习室内乐编制的创作技巧与要点,学习有关大型管弦乐队配器方面的技巧与要点;学习如何处理好音乐的形式与内容之间的关系,学习如何通过适当的音乐技法和表现手法,准确表达思想内涵与情感的方法。同时,引导学生将中国传统音乐元素与西方作曲技法进行融会贯通,特别是在一些民族乐器的运用上进行重点指导。鼓励和指导学生创作具有中国风格和时代精神的音乐作品。

七、考核要求

以学期或学年为单位,采用多种考核方式。

可以根据学生在每一学年的作品提交、作品视奏、排练与演出、学术研究报告、专题发言和各类艺术实践等方面的具体情况给出主课成绩。课程修毕的结业考试应尽力做到视奏或正式演出,至少应以MIDI制作方式呈现作品。具体要求参见《音乐领域指导性培养方案》。

八、编写成员名单

郝维亚(中央音乐学院)、张巍(上海音乐学院)等

02 音乐表演主课(指挥、声乐、钢琴及其他键盘乐器、管弦、民乐表演方向)

一、课程概述

音乐表演主课是音乐领域表演方向艺术硕士研究生的专业主课,教学贯穿于全学程。本课程是在提升表演专业水平的同时,以拓宽表演曲目、深化艺术表现为主要学习内容的核心课程。在浏览和阅读大量艺术经典文献(包含该专业的历史、风格技能演变过程与理论文献)的基础上,掌握不同风格作品的历史与发展脉络,通过综合深入的作品分析,准确阐释不同风格的作品。本课程是衡量专业艺术水准和能力的核心课程与主要标准。

二、先修课程

主课的先修课程:

1. 本科阶段各方向表演主课(基本掌握正确的本专业方向技术方法,掌握一定数量的各种类型的经典曲目)。
2. 基本乐理、视唱练耳(指挥方向:钢琴演奏、总谱读法)。
3. 作曲技术理论[演唱演奏方向:和声分析(一级关系转调)、作品分析(常规曲式);指挥方向:与创作方向的和声、复调、音乐分析、配器相同]。
4. 音乐学理论[中、西音乐史,中国民间音乐概论以及涉及各专业基本历史发展和表演风格的课程(如弦乐艺术发展史、钢琴艺术发展史等)]。

三、课程目标

通过专业主课的学习,使学生掌握相应专业范围内各个时期作品(包括当代新创作作品)的音乐风格,熟悉主要代表作品的技法和表演要点,具有一定的作品分析能力和阐释能力,包括准确的节奏、速度、音准及音乐表现等方面,并具有独立完成一定时间长度的音乐会曲目的演奏或演唱能力,具有一定的艺术审美和鉴赏能力。键盘方向能演奏大中型独奏和室内乐作品;声乐方向具有歌剧演唱能力;指挥方向具有较好指挥职业交响乐团、合唱团的能力。

四、适用对象

音乐领域表演方向艺术硕士专业学位研究生。

五、授课方式

因材施教,以个别课授课方式为主,每周不少于90分钟,其中可适当安排小组课,互相比对程度,交流研讨。导师按照课程要求,视学生的具体情况,制定有针对性的教学计划,并且根据教学进展随时调整,促使学生完成规定的学习任务。

六、课程内容

表演专业主课的具体课程内容依据不同专业方向而定,重点是把实践训练与专业理论学习有机地结合起来,对表演技法进行深入学习,对艺术表现能力作进一步提升。

课程内容的选择原则是自由选择、因材施教。在本科基础上进一步提升艺术修养,加强对各个历史时期作品风格的学习,掌握该专业重要历史时期的经典作品的风格,加大对艺术经典文献的阅读量。同时辅以相关的表演艺术理论的学习。学习结合作曲技术理论对作品进行综合分析的方法,特别是对表演技术要点、重点、难点进行分析的方法。

教师可以选择适合学生应有程度的曲目,鼓励学生进行专业实践并根据实践机会适度调整课程内容,如参加各种演出实践、音乐会排练,包括歌剧排练等。在本科基础上进一步提升表演水平,提高对音乐作品的阐释能力和艺术表现能力。除了传统经典曲目之外,加强学习本专业方向所涉及的近现代作品,以及当代原创新作品的创作风格和表演风格,掌握一定的具有中国风格和民族传统精神的优秀艺术作品的表演要点,并鼓励自创作品(包括改编、移植等)。

七、考核要求

以学期或学年为单位,采用随堂考试、考查(指挥方向可指挥双钢琴进行)等多种形式,也可以参与音乐会的形式进行考核。曲目的类型可多样化,包括独奏、重奏、室内乐、协奏曲、歌剧等;曲目的风格应多样化,囊括多个时期(包括当代)和流派优秀作品。课程修毕考试须以学位音乐会形式体现,至少包括一首“必演曲目”(参见附录1《艺术硕士表演专业学位音乐会必演曲目与考核要求》)。主要考核曲目的完成度,以及对技术及艺术的把握程度。核心是:(1)能完整演奏音乐会曲目;(2)音准、节奏、速度、力度、表情记号、演奏法及乐曲所要求的技巧能较好完成;(3)能较好把握音乐风格和具有一定的艺术表现力。其他具体要求参见《艺术硕士专业学位音乐领域指导性培养方案》。

八、编写成员名单

俞峰、陈琳、童卫东、韦丹文、章红艳、谢天、刘跃、曹晓青、丁凡、高拂晓、宋慧文(中央音乐学院)等。

(中央音乐学院 王建华、杨守成、张强、周望、杨雪、王磊、陈光、李岚松 刘洋、谢楠、范磊、苏贞、俞明青、马雯、李洁、宋艺、李彪、刘刚、罗龙、魏卫东、韩国梁、温泉、黄萌萌、杨桐、张佳林、沈凡秀、沈晓明、王丽达等参与提供表演专业课程资源。)

03 音乐教育研究与实践(音乐教育方向)

一、课程概述

音乐教育研究与实践是音乐领域音乐教育方向硕士研究生的专业主课,以多个专题组成课程群的形式呈现,教学贯穿于全学程。本课程是注重实践的应用型课程,重在培养学生将抽象的理念与知识转化为具体教学活动的的能力,使学生学会在教育哲学和理论的构架中综合运用音乐知识技能,独立完成音乐教学设计与实施的完整环节。

二、先修课程

1. 演唱(发声原理、独唱与合唱的基本方法)
2. 演奏(至少一种课堂教学乐器的独奏和即兴伴奏)
3. 合唱指挥
4. 音乐学理论(中、西音乐史,中国民间音乐概论,世界音乐概论)
5. 作曲技术理论(和声分析(一级关系转调)、二声部对位分析、常规曲式分析)
6. 音乐教育理论(教育学、心理学、教学法)
7. 教育实习

三、课程目标

培养具备扎实的专业基础理论知识和音乐技能的教育实践型人才。学生通过学习,将音乐教育的理论研究与教学实践有机结合起来,不仅能完成基础的单节课教学实践,还能依据课标做出长期的教学规划,具备在教育哲学的理论框架内编写教材的能力。在教学以及其他音乐活动的组织和排练中,能综合运用所掌握的演唱、演奏、指挥、分析、编创等技能。将音乐教育研究的成果体现于教学实践,探索“具有研究意义的音乐课堂教学”。

四、适用对象

音乐领域教育方向艺术硕士专业学位研究生。

五、授课方式

个别课和小组课相结合,教师授课和学生实习相结合,充分利用多媒体技术、微课(微格)教学等手段。

六、课程内容

根据实际情况,音乐教育研究与实践可下设音乐教育哲学研究、课程设计与教学实践、课堂教学和音乐技能的综合运用等多门相关课程,涵盖以下内容。

1. 主要内容

(1) 深入理解音乐教育哲学的思想,学习音乐教育体系的理念和教学方法,并掌握将其具体化于教学设计和实践中的方法。

(2) 研读现行《义务教育音乐课程标准》和《普通高中音乐课程标准》,规划和设计课堂音乐教学或音乐活动的组织排练。

(3) 学习将演唱、演奏、指挥、分析、编创等技能融会贯通地综合运用于教学活动。

(4) 学习对音乐教学活动的各类评价方式。

2. 重点与难点

(1) 帮助学生实现从单纯的“实施者”到具备全局观的“设计者”的转变提升。学生既能设计一节课的教案,也能围绕一个单元、一学年、一个阶段来规划教学大纲、编写教材或撰写教学参考,并在其中体现出一脉相承的、系统的教学理念。

(2) 引导学生重点关注教学设计的循序渐进和统一性,在所有的教学实践或音乐活动组织中能体现出某种音乐教育理念或教学法的基本原则,凸显系统性。

七、考核要求

以学期或学年为单位,内容和形式可依据所开设课程的内容酌定,以实践为主。

八、编写成员名单

童昕(中央音乐学院)、邓林(南京师范大学)、蔡梦(首都师范大学)等

04 视唱练耳主课(视唱练耳方向)

一、课程概述

视唱练耳主课是音乐领域视唱练耳方向艺术硕士研究生的专业主课,集研究、探索、归纳、创造教学法与教学体系为一体,教学贯穿于全学程。本课程从读谱与缩谱、弹唱与合奏、西方经典音乐作品入手,通过音乐处理解析、音准与节奏的难点训练、不同作品中的专业技术特性分析等多方面内容,全方位塑造学生对于音乐作品的综合理解力、感知力和表达力,在此基础上,进行教学法的细致分类和罗列,培养学生严谨扎实的教学态度,敏锐的观察力和丰富的教学模式创造力。

二、先修课程

1. 主课:听音、复杂节奏读谱、多谱号弹唱、二三度移调、即兴伴奏、缩谱弹奏、新谱视奏、无调性视唱。

2. 作曲技术理论(和声、复调、音乐分析、配器)。

3. 音乐学理论(中、西音乐史)。

4. 钢琴演奏
5. 基础嗓音(发声)训练。

三、课程目标

通过本课程的学习,学生应掌握中外各类形制作品的读谱能力、与之相关的节奏与音准的训练能力、针对不同类型学生的教学方法设计能力、对于多声部音乐作品的分析能力与排练能力。

四、适用对象

音乐领域视唱练耳方向艺术硕士专业学位研究生。

五、授课方式

以个别课授课方式为主,结合作品排练、音乐会实践、教学法讨论、教学实践、教案分析与设计等不同的方式进行教学。

六、课程内容

1. 主要内容

(1) 巩固专业技术能力,加强古典、浪漫派、印象派、民族乐派、新古典主义、无调性作品的弹唱能力与听写技能的培养。

(2) 加入重奏作品的弹唱和移调训练,进行总谱缩谱弹唱能力与各类移调乐器的综合弹唱训练。

(3) 大量文献及曲目的浏览与阅读,包括中、外视唱练耳经典音乐作品;本专业中、外优秀论文及教学法文献;中、外科学方法论与创造性思维方法论文献;中、外教育心理学文献。

(4) 学习实际作品素材搜集,针对各专业学生的视唱练耳训练方式进行教学研讨与分析。

(5) 旁听教师指定课程,在教师带领下参与课件制作,独立完成教学设计、教案编写及课件制作。

2. 重点与难点

(1) 对于不同时期音乐的弹唱、听写、分析能力的培养。

(2) 引导学生运用实际作品进行教学设计的初步尝试与探索,搜集有专业指向的实际作品片段,并独立完成教案设计与课件制作。

(3) 指导学生进行教学法归类,探索与创造教学模式。

七、考核要求

1. 以学期或学年为单位,采用多种不同方式。可根据学生在每一学年提交的文献研读读后感、教案、课件、听课报告和参与的音乐会和各类艺术实践等具体情况给出主课成绩。

2. 课程结业考试须以学位音乐会形式体现。

八、编写成员名单

裴聿茹(中央音乐学院)等

05 艺术(音乐)管理、音乐科技类专业方向核心课程指南(主课)简介

艺术(音乐)管理、音乐科技类专业方向,具有很强的学科专业交叉性质和很大的发展空间。目前发展相对成熟的专业方向包括:艺术(音乐)管理、电子音乐、音乐录音、艺术嗓音医学、音乐治疗和乐器修造-提琴制作等。但因为目前艺术硕士培养院校开设此类专业方向相对少一些,又因为整体篇幅所限,故先做成“主课简介”,以供参考。

0501

艺术(音乐)管理艺术硕士旨在培养社会主义市场经济体制下,演出市场与经营的高级艺术管理专业人才。从理论的层面来看是具有音乐商业与艺术管理基础理论,具备熟练的社会实践与操作技能,既有战略策划思路、又有发展潜力的复合型专门人才;从实践的层面看是为演艺、剧院、唱片、数字化媒体音乐平台、影视、出版等文化部门培养从事策划、制作、经营、评论、管理等工作的专门人才。其核心课程教学目标是建立和完善学生艺术(音乐)管理的知识构架;培养学生的艺术(音乐)作品案例分析能力、良好的艺术实践、文献研读以及与其他专业课程相互衔接、贯通的能力;通过典型经验案例分析、项目实践、小组讨论等方式,帮助学生掌握演出季、音乐季、艺术节的设计原则及方法,学习并掌握社会主义市场经济体制下演出市场与经营的项目运作组织流程、机制以及各环节的要点及精髓,以提升学生演出策划能力、组织实施能力、团队协作能力和分析研究等能力。艺术(音乐)管理是一个运用性很强的学科,在各类专业课程以外,应该通过承办与组织校内外各类艺术实践活动,加强学生的艺术实践能力的培养,秉承“理论与实践”并行的专业理念,为国家培养理论与实践兼备的高素质复合型艺术管理人才。

0502

电子音乐作曲方向研究生专业主课,以培养技术全面的复合型的专业电子音乐作曲人才为主要目的而展开教学,探索计算机音乐、交互式电子音乐、人工智能音乐等当代以及未来技术背景下的新型作曲方式。创作不同风格、不同体裁的学术型电子音乐作品,并进行相关研究。

0503

电子音乐制作方向研究生专业主课,以培养技术全面的应用型音乐创作、制作专业人才为主要目的而展开教学,主课基础为以传统 MIDI 技术为主的电子音乐创作方式,并探索计算机音乐、人工智能音乐等技术手段在应用类电子音乐作品中的运用。创作、制作不同风格、不同体裁的应用型电子音乐作品,并进行相关研究。

0504

音乐录音方向研究生专业主课,以培养音乐素质全面的应用型、技术型录音专业人才为主要目的而展开教学,主课基础是运用传统的录音技术手段,对录音艺术进行研究、实践,同时,应与时俱进地探索、运用新的制作技术手段,录制各种风格、各种体裁的音乐作品,并进行相关研究。

0505

艺术嗓音医学方向研究生专业主课,是以人体解剖生理学、嗓音发声科学、耳鼻咽喉科学为基础,以研究正确的歌唱发声机能状态为前提,利用医学、声学、语音学、声乐学的检测方法和手段,为艺术表演人才的选拔、训练、嗓音类型的划分提供客观依据;将艺术表演人才的嗓音结构特点、嗓音疾病表现、歌唱发声的机能状态与心理社会因素相结合,掌握嗓音治疗方法和矫治训练手段、间接喉镜、硬管喉镜检测的技能、嗓音分析软件的使用及其数据意义的阐述、良好歌唱发声机能的建立及其状态评估、嗓音结构和发声特点的分析以及嗓音矫治训练能力和方法的应用。

0506

音乐治疗方向研究生专业主课教学,引导学生掌握音乐治疗基本理论、音乐的功能作用、不同流派的基本理念、音乐治疗各种临床应用等;掌握个体和团体音乐心理治疗的理论与实践;培养学生咨询技巧与音乐体验方式相结合的能力;学习科学研究方法,学习从实践中发现问题并解答问题。主课教学同时关注学生的个人成长,训练学生理性思维和解决问题的能力。

0507

提琴制作方向研究生专业主课,要运用工艺学的方法,掌握四重奏提琴乐器的制作,包括提琴油漆和装配、提琴油漆的各种配方配制、应用和调整;掌握提琴修复的一般技巧在琴型设计、提琴制作过程中控制影响提琴声音的各种因素的控制,特别是装配阶段的调整,和达到设计的声音效果的实现。具备提琴族乐器的不同国别,不同流派的风格和表现手法相关知识,具备用制成的四重奏乐器举办音乐会的能力。

随着音乐与其他学科的结合越来越紧密,未来将会有更多新的专业方向出现。对于这些专业方向,培养单位可参照相关课程要求,根据专业性质、特点酌情制定课程目标、教学内容、考核标准和毕业要求。

编写成员名单:俞峰、安平(中央音乐学院)、陈平(国家大剧院)、何云峰、李小兵、吴粤北、韩丽艳、林思思、刘明明、高彤彤、丁凡、高拂晓(中央音乐学院)等

专业协作实践课系列

06 音乐表演专业协作课(音乐表演各方向)

一、课程概述

音乐表演专业协作课是音乐领域表演方向艺术硕士研究生的协作实践系列课程,包括钢琴室内乐、管弦乐队合奏、重奏、民族乐队合奏、重奏及合唱、重唱等。本课程是以训练学生多声部的演奏和演唱能力,以及相互合作的技巧,提高协作能力为主要任务的艺术实践课。本课程不仅能拓宽表演专业学生的表演曲目,帮助学生掌握不同时期和风格的乐队作品、有代表性的作曲家的歌剧合唱选段或交响合唱作品,还能够深化技术训练和艺术表现,特别是在合作表演中的应变能力,增强对自身乐器声部地位和意义的理解,使包括音准、节奏、力度、平衡、声音融合、演奏法、各声部配合、音乐层次等方面的问题通过实践得以解决,培养学生的全局意识和全方位的表演控制能力,达到较高的艺术标准,是达到表演人才培养目标不可或缺的重要途径。同时,本课程还能够培养学生不断挖掘新作品,并在创作作品的合作表演中,综合运用已有专业音乐知识体系,进行创造性实践。通过与校内外甚至国内外不同的乐团、乐队、合唱团进行排练等环节的合作实践,开拓视野,建立高水平的团队演出标准。

二、先修课程

1. 本科阶段各方向表演主课(掌握正确的演唱、演奏或指挥方法,掌握一定数量的各种类型的经典曲目)。
2. 表演协作基础课或相关经历(演唱方向学生需对中外合唱发展历史和重要作品有一定的了解,有合唱排练经历,并具有意大利语、德语的基本拼读能力;演奏方向学生需先修过室内乐训练和交响乐训练课程,或具有重奏和室内乐经验,民族器乐演奏方向学生需修过乐队合奏或重奏类课程,具备一定的视奏能力及乐队合作能力)。
3. 其他方面与主课要求相同。

三、课程目标

通过协作实践课程的学习,使学生掌握各个风格和时期主要乐队作品(从古典时期到当代作曲家的作品)、歌剧选段、传统室内乐、现代室内乐、中外经典合唱作品的表演能力;民族器乐方向学生应掌握民乐合奏类的基本曲目及重要合奏类民乐乐种,能演奏五线谱的当代作品;具有准确的节奏、速度、音准、视奏等表演能力;具有在乐队中表演的应变能力;具有全面的乐队合作能力、全局意识、协作精神及艺术审美能力,能适应社会需求和未来工作实际中的乐队、乐团、合唱团等团体的排练工作,不仅能以乐队成员的身份进行合作演出,还能在组织、策划和指导小型室内乐队和管弦乐队的演出实践中发挥一定的引领作用。

四、适用对象

音乐领域表演方向艺术硕士专业学位研究生。

五、授课方式

小组课与大班课相结合,可采用乐队排练形式。建议每周2个排练单元,每单元不少于60分钟。其中可适当安排大小分部练习与训练。

六、课程内容

各培养单位可根据自身实际情况自由选择、因材施教。利用自身的优势资源,组建室内乐团、管弦乐团、民族乐团及合唱团进行协作实践课的教学。教师指导学生处理个人表演与团队表演的关系,深入思考不同声部搭配的协调性和有序性问题,研究合作实践的有效方法以及高效率排练作品的方法,掌握较高标准的协作表演技巧。还可利用现代科技手段,组织学生讨论学习大师的经典录音录像资料,帮助学生掌握乐队合作的重点难点技巧。

钢琴室内乐:把培养学生掌握音乐表演的全方位控制能力作为教学的重点。学习各个历史时期,古典、浪漫至近现代时期的经典三重奏、四重奏、五重奏等作品,重点分析钢琴与其他乐器的关系处理和平衡,音乐风格的把握和诠释。钢琴重奏和弦乐四重奏最重要的区别是音准要求的区别,钢琴音准是平均律,弦乐是纯律,难点是解决音准问题。同时要按照谱面要求的力度,在钢琴三、四、五重奏演奏时注意训练力度的平衡。

管弦乐队合奏:在本科乐队训练的基础上,深入排练大量作品,包括各个时期各个流派的主要经典作品,以及大量的协奏曲、序曲、歌剧、组曲、舞曲等多种体裁的作品。要求学生掌握大量的曲目,强化训练视奏和快速反应的能力,以及与乐队合作的能力。可安排一定的演出任务,排练一些当代作曲家的作品,加强学生演奏和理解现代音乐的能力(包括全新的演奏法、力度层次、复杂的节奏和织体、变拍子、新的音响效果、复杂的声部关系和声音主次平衡等)。

民族乐队合奏、重奏:学习中国民族音乐,精选适用于艺术硕士教学程度的民族乐队合奏、重奏作品进行排练。教材选择以中国传统作品和现代创作作品为主,在适当情况下,辅以少量移植改编的西方乐曲。选作教材的作品是具有传承意义的中国传统音乐作品和当代具有创新意义的乐队作品。在风格样式上力求多样化,并有针对性地安排一些有演奏难度且具很好训练和演出效果的优秀作品。按照课程规划的思路和目标,采用丝竹乐、弦索乐、吹打乐、鼓吹乐等民间乐种的传统室内乐和当代新型室内乐的组合形式,以弹拨乐、拉弦乐、吹打乐及混合室内乐的分类方式,结合学术研讨、分组排练、实践演出等多种形式,激发艺术硕士的传承创新能力,启发学生建立对音色、多声部音乐的认识,深入挖掘中国民族音乐多种表现方式的艺术效果,促进对中国音乐艺术的深层次理解和思考。

合唱:以文艺复兴、巴洛克、古典时期中小型作品为主,适当选择部分和声类的古典歌剧合唱、民歌合唱和浪漫时期作品进行排练,语言涉及拉丁语、意大利语和德语。选择包括中型中外合唱作品,如歌剧合唱、康塔塔、交响合唱等,并加入印象主义、新古典主义及现、当代作品进行排练。语言方面,加入英语、西班牙语、法语、俄语等。

七、考核要求

1. 可安排相对灵活的形式,如演奏和演唱规定曲目并辅以作品困难片段的抽查来考核。
2. 修毕考试以音乐会的形式进行,具体可参见主课“考核要求”。

八、编写成员名单

俞峰、陈琳、章红艳、童卫东、陈允、杨戈芳、陈冰、丁凡、高拂晓(中央音乐学院)等

07 多声部音乐的创编与排练(音乐教育方向)

一、课程概述

多声部音乐的编创与排练是音乐领域音乐教育方向硕士研究生的协作类专业课程。以多个专题组成课程群的形式呈现,教学贯穿于全学程。本课程是旨在提高音乐教育专业学生协作能力的实践类课程,通过合唱、合奏作品的创编、排练直至演出的完整过程,培养协作精神,提高音乐活动中的团队合作能力,培养学生从事艺术教育工作者所应具备的素质。

二、先修课程

1. 视唱练耳(包括多声部视听训练)
2. 演唱(独唱与合唱)
3. 演奏(独奏、合奏、键盘应用)
4. 合唱指挥
5. 作曲技术理论(和声分析、二声部对位、常规曲式)

三、课程目标

1. 具备分析和研究合唱、合奏作品的能力。
2. 具备编创小型合唱或合奏作品的基本能力。
3. 具备立足音乐分析基础上,运用科学有效的手段排练合唱或合奏作品的能力。
4. 能胜任合唱或合奏作品的演出指挥工作。

四、适用对象

适用于艺术专业学位音乐教育方向的硕士研究生。

五、授课方式

以小组课和大班课为主,理论讲授与创作、排练实践相结合。

六、课程内容

根据实际情况,多声部音乐的创编与排练可下设合唱写作训练、小型乐队作品编创、乐队指挥基础、合唱指挥基础等多门相关课程。

（一）主要内容

1. 合唱、合奏作品分析的基本原则和方法。不仅包括对每首作品中作曲技术运用的分析,更要重点研究各音乐表现要素对于情感表达和审美体验的作用,这是加深理解音乐的关键。

2. 小型合唱、合奏作品的编创技术要点。综合运用和声与对位技术,改编、编配不同类型的合唱、合奏作品。

3. 合唱指挥法或乐队指挥法基础。

4. 合唱或合奏作品的排练方法。包括具体一首作品的排练方式以及合唱团或小型乐队的组建和日常训练方法,通过集体创造艺术成果的形式培养音乐活动中的协作精神和合作能力。

（二）重点与难点

1. 音乐作品分析是基础。无论是对作曲技术的剖析,还是对音乐的审美理解都直接影响作品的最终呈现。

2. 排练的过程和方法直接反映出指挥者对团队的组织 and 掌控能力,也是本课程的核心内容之一。对于音乐教育专业而言,科学有效的排练方法与“教学法”有共通之处。针对音乐教育专业未来工作的受众(学生和非专业音乐工作者),“排练”和“教学”的相互渗透是本课程与表演专业合唱合奏课的主要区别。

3. 合奏作品的编创和排练应特别关注小型乐队和非常规乐队。

七、考核要求

以学期或学年为单位,内容和形式可依据所开设课程的内容酌定,以实践为主。

八、编写成员名单

童昕(中央音乐学院)、邓林(南京师范大学)、蔡梦(首都师范大学)等

08 音乐美学

一、课程概述

音乐美学是一门理论类课程。音乐美学是音乐学学科的基础理论,用于引导学生用美学的方法思考有关音乐的各种问题,以提高学生的理论素养。本课程一方面介绍音乐美学学科研究的对象和方法,以及中西音乐美学思想发展的历史线索;另一方面,就音乐本体、音乐实践、音乐价值和功能等范畴所涉及的美和审美问题向学生作深入浅出的讲解。同时,在学生初步掌握音乐美学知识的基础上,引导学生关注中国传统音乐的美学问题和音乐批评的有关问题。音乐美学课程的教学遵循理论与实践相结合、历史与逻辑相统一的原则。在讲述理论观点的同时,充分注意理论观点的来龙去脉以及它和音乐实践的联系,培养学生既能够从美学的角度历史地看问题,又能够用逻辑辩证的方法分析问题。教学过程中鼓励学生独立思考,开发学生的创新精

神和批判精神,倡导教学相长、同窗互助的学风。

二、先修课程

1. 音乐学理论(中、西音乐史)
2. 作曲技术理论(和声分析、常规曲式分析)

三、课程目标

使学生掌握音乐美学学科研究的对象和方法,对中西音乐美学思想的历史有一个概要的了解。对音乐美学所涉及的关于音乐本体、音乐实践、音乐价值和功能等范畴的基本美学问题有初步的了解。培养学生用美学的眼光观察和思考各种音乐问题,引导学生关注中国传统音乐的美学问题和音乐批评的有关问题。

四、适用对象

音乐领域各专业方向艺术硕士专业学位研究生。

五、授课方式

以大课讲授为主,结合小组专题讨论。理论讲述与音频、视频的实践展示相结合。

六、课程内容

音乐美学的对象与方法;中国音乐美学史(主要阐述中国先秦、唐宋、元明清以及近代和当代的音乐美学思想);西方音乐美学史(包括古希腊时期、中世纪和文艺复兴时期的音乐美学思想,以及德国古典哲学背景下的音乐美学思想和现代西方哲学影响下的音乐美学思想);音乐美学基本问题(主要阐述音乐形式的构成及其存在方式、音乐内容的双重含义及其表现方式、音乐的价值标准及其审美判断、音乐的社会功能及其实现途径,以及创作、表演、欣赏、评论等音乐实践活动的审美问题);中国传统音乐的美学问题(主要阐述中国传统文化背景下传统音乐的审美特征以及儒、道音乐观念影响下的中国传统音乐)。

七、考核要求

1. 平时考查:包括考勤、课堂提问、课堂讨论等。
2. 修毕考试:不少于 3000 字的命题短论文。

八、编写成员名单

王次炤、李晓冬、柯扬、高拂晓、程乾、段蕾(中央音乐学院)等

09 音乐研究方法

一、课程概述

音乐研究方法是一门方法论课程。本课程旨在培养学生自我分析、主动思考、发现问题和解决问题的能力。通过音乐研究方法的学习,掌握合理的分析音乐案例、教学案例等专业实例的方法。学生可以通过学习文献、查找资料作为途径去建立独立思考、钻研问题的习惯;培养学生从自己的专业实践中总结、反思和提炼问题,并运用理论原理解决实践中的问题的能力。

二、先修课程

1. 本专业主课
2. 作曲技术理论(和声、作品分析)
3. 音乐学理论(中外音乐史)
4. 艺术理论(艺术学概论)

三、课程目标

通过本课程的学习,学生要学会针对自身的技术和艺术问题进行设问,并努力寻找答案,把理论和实践有机地结合起来,从实践中思索,从理论中提高,用理论指导实践。学生要学会主动思考自身专业学习中的瓶颈问题,抓住重点和难点进行自我诊断、剖析;学会如何从自身的问题出发去从事音乐研究,形成提炼、概括和思辨的能力,以及通过理论思考解决实际问题的能力。

四、适用对象

音乐领域各专业方向艺术硕士专业学位研究生。

五、授课方式

大课讲授、小组研讨和学生汇报相结合。

六、授课内容

教师介绍自我反思和剖析的方法,指导学生学习和查找相关文献,学会有条理地梳理问题,逻辑地阐述和表达自己的思考和体会。

教师组织专题研讨,引导学生思考问题、提出问题并分析问题存在的原因,运用艺术原理和逻辑思辨,展开讨论。通过研究方法的指导,使学生养成自我思考和总结的习惯。

学生进行问题汇报,学生可汇报自己学习实践中的问题,并提出解决办法,教师引导学生展开集体讨论,并针对其中的问题提出意见和建议,学生在此基础上深化问题思考,探寻解决问题的途径和方法,力求达到提高自身专业水平的目的。

七、考核要求

修毕要求:

提交一份类似毕业论文开题报告的文字材料,字数不少于 1500 字,要求结合自身艺术实践中的问题探索来拟定。

八、编写成员名单

俞峰、高拂晓(中央音乐学院)等

附录:

艺术硕士表演专业学位音乐会必演曲目与考核要求

为了更好地把握音乐表演专业艺术硕士培养的基本规格,特规定《各专业学位音乐会必演曲目》。民族乐器方向和声乐方向在所列的四首曲目中选择其中两首,其他专业方向在所列的三首曲目中选择其中之一。

1. 专业方向:乐队指挥

曲目 1:斯特拉文斯基《彼得鲁什卡》(1947 年版),要求演奏者至少完整演奏第一部分。主要考查演奏者对复杂节奏、律动转换、变拍子等技术问题是否可以很好掌控,同时考核演奏者对近现代作品的学习深度。

曲目 2:柴可夫斯基《小提琴协奏曲》,要求演奏者至少完整演奏第一乐章。主要考查演奏者对浪漫派音乐风格特点的理解和指挥协奏曲的能力,对独奏家演奏的音乐是否可以作出准确的“预判”,同时对自由速度是否熟练掌握“起拍位置”,在演奏中是否可以与独奏家合二为一,默契地完成作品的演奏。

曲目 3:贝多芬《莱奥诺拉第三序曲》。主要考查演奏者对古典时期音乐学习的程度,是否能准确体现作品中重要的音乐形象,对乐句等问题的处理是否妥当。

2. 专业方向:合唱指挥

曲目 1:莫扎特《安魂曲》(第七首《眼泪》)。主要考查指挥者对古典音乐风格的把握,对拉丁语拼读以及演唱的掌握程度,对合唱团声音、和声、速度的把控以及赋格段的处理。

曲目 2:普契尼《图兰朵》,排练号 9 号开始到 24 号结束。主要考查指挥者对歌剧中合唱的了解程度,包括台前和幕后的合唱,以及掌握歌剧中根据剧情的需要,合理安排声部位置的能力。同时也考查速度的转换、不同情景下不同音色的要求、自由速度的传统处理及涉及的相关指挥技术。

曲目 3:冼星海《黄河大合唱》,(1)《黄河船夫曲》(2)《黄河颂》(3)《黄水谣》(4)《黄河怨》(5)《保卫黄河》(6)《怒吼吧,黄河》。主要考查指挥者对中国经典大合唱的整体了解及把握程度,对其中不同段落的具体音乐形象的表现,以及基本指挥技术的掌握。

3. 专业方向:钢琴

曲目1:贝多芬《c小调奏鸣曲 Op.10, No.1》。主要考查演奏者对速度和节奏的控制,读谱的细致程度,以及对古典音乐风格的把握。

曲目2:肖邦《第三叙事曲作品第47号》。主要考查音色的歌唱性,乐句的连贯性,音乐表现力的丰富性。

曲目3:德彪西《为钢琴而作》(1. 前奏曲, 2. 萨拉班德, 3. 托卡塔)。主要考查演奏者对和声色彩的敏感度,触键的精准度,符合印象主义风格的踏板运用。

4. 专业方向:小提琴

曲目1:巴赫无伴奏小提琴组曲 BWV1002、1004、1006,要求演奏者至少完整演奏其中一首组曲中的一慢一快两个乐章。主要考查演奏者对于巴洛克时期声音和风格的诠释、运弓技巧的把握、和弦的演奏方式、作品逻辑分析的能力,以及对巴赫作品的理解及哲学性思考。

曲目2:贝多芬《小提琴奏鸣曲》1-10号(Op.12 No.1-3、Op.23、Op.24、Op.30 No.1-3、Op.47、Op.96),要求演奏者至少完整演奏其中一首的第一乐章。主要考查演奏者对古典作品的理解和对贝多芬奏鸣曲风格与演奏法的严格把握。考查是否达到精确严谨的音准、力度处理、节奏变化、对曲式结构的正确理解、与钢琴演奏者的良好协作,以及是否能够充分体会和感受贝多芬的精神。

曲目3:莫扎特《A大调第五小提琴协奏曲》和西贝柳斯《d小调小提琴协奏曲》,要求演奏者至少完整演奏其中一部的第一乐章。主要考查演奏者对节奏和音准的精准把控力,对作品准确和精致的处理以及风格的正确掌握,所达到的演奏技能程度及展现自身音乐修养的能力。

5. 专业方向:中提琴

曲目1:霍夫迈斯特《D大调中提琴协奏曲》,要求演奏者至少完整演奏第一乐章。主要考查演奏者对中提琴古典作品在技术和风格上的把握。考查是否能从节奏方面展现乐曲的弹性和活力,内心持续感受八分音符律动的能力;在左右手技术、乐句的整体设计、十六分音符发音的清晰度以及线条感等方面,是否有非常准确和精致的处理。

曲目2:巴赫《无伴奏大提琴组曲》,要求演奏者至少完整演奏第六首的一快一慢两个乐章。主要考查演奏者对古典风格作品的把握和对作品的逻辑分析能力,以及对巴赫音乐中哲学性的体会和感悟情况;同时考查演奏者通过各种丰富的技术技巧对作品中不同乐章所体现的不同风格的阐释能力。

曲目3:格林卡《d小调奏鸣曲》,要求演奏者至少完整演奏第一乐章。主要考查演奏者对古典浪漫主义作品的深入理解和与钢琴合作者的配合能力;同时考查中提琴丰富的演奏技巧,尤其要充分展现右手运弓和左手揉弦的多样性和变化性。

6. 专业方向:大提琴

曲目1:巴赫《六首大提琴无伴奏组曲》,要求演奏者至少完整演奏其中一首组曲里的前奏曲及萨拉班德。主要考查演奏者对巴赫作品风格的正确把握及对声部层次等有一定的逻辑思维能力,右手发音干净清晰的程度,左手音准及手指的独立性。

曲目2:贝多芬《五首钢琴与大提琴奏鸣曲》,要求演奏者至少完整演奏其中一首的第一乐章。主要考查演奏者是否能严格按照乐谱的表情力度标记,熟悉钢琴声部,注意与钢琴的配合,从中体会并掌握贝多芬作品的风格及精神。

曲目3:海顿《C大调协奏曲》或《D大调协奏曲》,要求演奏者至少完整演奏其中一首的第一乐章(包括华彩)完整演奏。主要考查演奏者能否达到娴熟的演奏技能及展现自身的音乐修养。同时考查是否具备扎实的基本功底、精确的节奏及音准把握,达到音质圆润干净及对古典风格的正确掌握。

7. 专业方向:低音提琴

曲目1:汉斯·弗瑞巴《组曲》第一首前奏曲。主要考查演奏者对巴洛克时期的音乐理解能力;能否运用合理的弓法指法对音乐进行更好的诠释;演奏中是否在需要连弓演奏的时候避免鱼肚音,以及乐句之间的连贯性做的是否完整;对巴洛克揉弦技巧的掌握是否到位。

曲目2:库赛维斯基《协奏曲》,要求演奏者至少完整演奏第一乐章。主要考查演奏者在演奏古典浪漫时期作品时对音乐的理解和表现,对音色的把控,对揉弦和控弓的能力,尤其考查演奏者演奏第一乐章后半部分的双音是否在音准的把握、力度、手型和双音换把的协调统一,指法的编排以及对快速音演奏的弓法的运用和清晰度。

曲目3:塔巴克夫《动机》。主要考查演奏者对现代派音乐风格的理解、运用,现代演奏法对音乐的诠释。在乐曲中特殊的滑音演奏,快速的连顿弓,大换把,及乐曲中部非常规人工泛音演奏的准确度。

8. 专业方向:长笛

曲目1:莫扎特《G大调长笛协奏曲》,要求演奏者至少完整演奏第一乐章。主要考查演奏者对古典作品的理解,是否能严格把握莫扎特作品的演奏风格,是否有很高的对音质、音准、音乐表现和曲式逻辑分析能力。

曲目2:高伯特《夜曲与谐谑曲》。主要考查演奏者对长笛音色变化能力以及长乐句的演奏水平。慢板部分考查演奏者对音乐的表现力和对音准的控制,快板部分考查演奏者吐音清晰和手指灵活度以及技巧。

曲目3:蒂提耶《小奏鸣曲》。主要考查演奏者是否具有严谨的演奏风格,精准的节奏把握,较高的音准音质,准确的曲式结构安排和对乐器的很好的控制力。

9. 专业方向:双簧管

曲目1:理查·施特劳斯《D大调协奏曲》,要求演奏者至少完整演奏第一乐章至21号后16小节结束。主要考查演奏时的乐句、技巧清晰,时代风格把握准确,与伴奏声部配合默契。

曲目2:莫扎特《C大调协奏曲》,要求演奏者至少完整演奏第一乐章包括华彩。主要考查演奏者能否准确地把握时代风格,连音吐音清楚,吐音长短符合古典风格特点,乐句划分合理并具有良好的歌唱性。

曲目3:约翰·巴赫《g小调奏鸣曲 Op.1066》,要求演奏者至少完整演奏第一、二乐章。主要考查演奏者与钢琴配合,把握时代风格(包括连音吐音清楚、长短)。特别关注强弱对比,节奏严谨,对音色的把控能力,气息均匀,乐句清晰流畅,吐音的颗粒感。

10. 专业方向:单簧管

曲目1:莫扎特《A大调单簧管协奏曲》,要求演奏者至少完整演奏第一乐章。主要考查演奏者对于古典作品音乐风格的把握,包括音准、技巧及音乐表现等。

曲目2:勃拉姆斯《第二单簧管奏鸣曲》,要求演奏者至少完整演奏第一乐章。主要考查演奏者与钢琴合作的音乐风格默契程度及音乐表现的准确性,音乐内涵、音准、音色及对浪漫风格

的把握。

曲目3:德彪西《狂想曲》。主要考查演奏者音色上的控制力,音乐色彩转换能力,每段速度的变化及技巧的展现,检验演奏者的综合演奏能力。

11. 专业方向:巴松

曲目1:莫扎特《降B大调协奏曲》第一乐章。主要考查演奏者对时代风格的准确把握能力,包括连音吐音清楚、长短是否符合风格特点、整曲速度是否符合乐曲风格;音准、节奏掌控能力以及歌唱性能力。

曲目2:圣桑《奏鸣曲》第一、二乐章。主要考查演奏者发音变化是否符合乐曲风格意境;能否做到连吐音清楚,高低音贯通,强弱对比明显,运指清楚,音色变化丰富,体现法国音乐的当代风格特点。

曲目3:台斯曼《小协奏曲》。主要考查演奏者对当代作曲特点的把握,包括强弱对比的程度,快板不能慢演奏,第二乐章具有歌唱性,第三乐章吐音连音清楚,手指和吐音干净。

12. 专业方向:萨克斯管

曲目1:拉尔斯·埃里克·拉尔森《协奏曲 Op.14》第一乐章。主要考查演奏者手指的灵活度、超高音域的掌握及华彩乐段的乐句处理。

曲目2:克里斯汀·佬巴《巴拉风》。主要考查演奏者对整首乐曲循环呼吸的掌握、轻按键的控制以及复合音的演奏技巧。

曲目3:德彪西《狂想曲》(文森·大卫版本)。主要考查演奏者对印象派作品风格的掌握、色彩的变化、音准的控制,以及用萨克斯管模仿及诠释每一种管乐器在乐曲中的独奏乐段。

13. 专业方向:圆号

曲目1:理查·施特劳斯《第二圆号》,要求演奏者至少完整演奏第一、二乐章。主要考查演奏者对浪漫主义作品的风格把握。两个乐章相连接,每个乐句都非常长,考查演奏者对气息的把握。

曲目2:海顿《第一圆号协奏曲》,要求演奏者至少完整演奏第一乐章。主要考查演奏者的控制能力,尤其是对耐力的要求非常之高,曲目高低音跨度非常大,对于演奏者高低音嘴型的转换要求较高,同时,音色的统一也是考查的主要内容之一。

曲目3:格里埃尔《圆号协奏曲》,要求演奏者至少完整演奏第一乐章。主要考查演奏者的耐力和集中度,同时考查演奏者用手和弱音器演奏出不同音色的能力,制造出不同的音响效果,尤其是用右手的堵塞音时对音准的把握,和处理一些非常长且节奏型非常密集的乐句时,演奏者熟练的呼吸技巧。

14. 专业方向:小号

曲目1:海顿《降E大调小号协奏曲》,要求演奏者至少完整演奏第一、二乐章。主要考查演奏者的古典乐派小号基本演奏法,对大跨度音程的演奏及高低音转换的运用。考查能否用不同的速度风格来演奏两个乐章。

曲目2:奥斯卡·彪姆《F小调小号协奏曲》,要求演奏者至少完整演奏第一、二乐章。主要考查演奏者对浪漫时期演奏风格的掌控,小号各种演奏法的连接,乐曲一、二乐章速度风格的掌控,以及音色、强弱对比的转换。

曲目3:乔治·艾涅斯库《传奇》。主要考查演奏者对C调乐器及现代派作品风格的把握水

平,音准和高低音的控制,开头及结尾处安静旋律部分的处理,以及中部快速手指技巧和高低音变化的基本演奏水平。

15. 专业方向:次中音长号

曲目1:维瓦尔弟《奏鸣曲》,要求演奏者至少完整演奏第一、二乐章。主要考查演奏者对古典奏鸣曲风格的把握。第一乐章特别考查演奏者对气息的运用和音乐表现;第二乐章让演奏者展示快速演奏技巧,考查演奏者的快速吐音能力。

曲目2:格隆达尔《协奏曲》,要求演奏者至少完整演奏第二、三乐章。主要考查演奏者对浪漫派协奏曲的风格把握,是否具有一定的铜管演奏耐力。第三乐章三拍子快速段落,考查对快速技巧的掌握。

曲目3:托马斯《协奏曲》,要求演奏者至少完整演奏第一乐章。主要考查演奏者对铜管现代作品的演奏能力,特别是音高把握能力,以及音乐上的丰富变化和技术上的全面性。

16. 专业方向:低音长号

曲目1:亨德尔《奏鸣曲》,要求演奏者至少完整演奏第一、二乐章。主要考查演奏者对古典作品风格的理解。第一乐章给演奏者音乐表现的机会,考查演奏者的气息运用;第二乐章让演奏者展示快速演奏技巧,考查演奏者的快速吐音能力。

曲目2:大卫《协奏曲》,要求演奏者至少完整演奏第一、二乐章。主要考查演奏者对浪漫派作品风格的把握。这首作品是由次中音长号改编而来的,节奏上附点加三连音的节奏型屡见不鲜,考查演奏者的节奏感。第一乐章音域宽广,速度快,考查低音长号的演奏基本功技术。

曲目3:列别杰夫《协奏曲》。这首改编于大号的的作品,主要考查演奏者对低音音域演奏准确性的把握,和对多变的音乐风格的把握;考查演奏者的音乐敏感性。

17. 专业方向:大号

曲目1:舒曼《广板与小快板》。主要考查演奏者的室内乐合作概念。在音准及乐句处理上有相当难度,气口的规划很关键。全曲音域偏中高音域,考验演奏者的耐力。考查对重复乐句的细微差别和音乐层次感的处理。在广板部分考查对长音的控制,对横跨三个八度音域的音准和大跳音程的把握;小快板部分考核快速吐音,以及快速琶音演奏的控制与精准度。

曲目2:亨德米特《奏鸣曲》。主要考查演奏者的室内乐合作能力。旋律与节奏紧密相扣,且节奏、速度上的变化复杂,考查演奏者的节拍感;音域跨度大、力度变化大,记谱上有着各种不同的表情、力度、演奏法的变化,考查演奏者高度精准的演奏,同时还要赋予精准乃至计算机般的曲谱以生命力和个人风格。

曲目3:沃恩·威廉姆斯《大号协奏曲》。要求演奏者至少完整演奏第一、二乐章。主要考查演奏者对每个音符的把握性,每个乐句的歌唱性。尤其第二乐章,考核演奏者的歌唱能力,以及长时间保持在高音音域时嘴唇的耐力。考查演奏者每个乐句的吸气位置,句法的划分,个人风格的展示,以及室内乐合作概念。

18. 专业方向:竖琴

曲目1:莫扎特《长笛竖琴协奏曲第一乐章》。主要考查演奏者对莫扎特作品风格的把握。第一乐章大量的音阶,琶音,考查演奏者的手指基本功,要求做到每个音都要干净、平均、连贯。

曲目2:派瑞斯艾瓦兹《小夜曲》。考查演奏者对琶音这一在竖琴上被展示最多的技巧的掌握、对于泛音技巧的掌握以及对浪漫时期音乐风格的掌控。

曲目3:突赫涅《印象组曲之第一组曲》。主要考查演奏者对于法国作品的理解及表现能力。整个组曲由三个带标题的段落组成,要求演奏者可以体现出三种不同的音乐景象。

19. 专业方向:西洋打击乐

曲目1:巴赫6首大提琴组曲任何一首的两个乐章。主要考查演奏者对古典音乐的理解和把握。应背谱完整演奏,要求音乐风格把握准确,乐句和声部处理恰当,准确性、节奏和力度、速度充分胜任。

曲目2:卡特定音鼓8首作品中任何一首。主要考查演奏者的定音能力、音色控制能力和复杂节奏的准确性把握能力。应能完整演奏,并保证技术和音乐风格上有充分的把握性。

曲目3:西莱克斯《反弹》。演奏A段或B段。考查演奏者的速度、耐力、节奏技巧。也考验演奏者同时演奏多种不同乐器的技巧和把握性。演奏者应有能力完整演奏,并展示出对速度、耐力、爆发力等技巧上的优秀潜质和一定的音乐性格。

20. 专业方向:古典吉他

曲目1:巴赫《鲁特琴组曲》,要求演奏者至少选择BWV995-998其中一首赋格与前奏曲(或与快速乐章),两个乐章完整演奏。主要考查演奏者对复调音乐的理解,是否能运用合理的运指法进行更好的诠释,演奏中是否做到对于音符时值、连断音处理、声部独立性及平衡性的精准控制。

曲目2:朱利亚尼《罗西尼亚那》,要求演奏者至少选择No.1-No.6其中一首完整演奏。主要考查演奏者对于古典浪漫时期音乐风格和语汇的理解,以及在演奏中对于音阶、琶音、分解和弦,远距离换把等高难度技巧的掌握。由于这六首作品是基于罗西尼的歌剧而创作,所以也要考查演奏者对于音色变化和歌剧唱段在吉他上的运用是否有极佳的控制能力,以及对于这种结构复杂、旋律多、规模大的作品的驾驭能力。

曲目3:布劳威尔《奏鸣曲》,完整演奏全部三个乐章。主要考查演奏者对现代派作品风格的把握。要求掌握快速且音质清晰的过弦技巧,以及对这首作品中古巴本土的非洲节奏的精准控制。音量音色的对比及在色彩方面的精细驾驭也是衡量演奏者水平的极为关键的因素。

21. 专业方向:器乐伴奏艺术

曲目1:贝多芬《第三大提琴与钢琴奏鸣曲 Op.69》,要求演奏者至少完整演奏第一乐章。主要考查演奏者掌握古典时期作品技术的完备程度,对于速度和节奏的控制,触键方式和分句是否符合古典时期音乐的风格特征,以及与合作乐器之间的呼吸和音量平衡感。

曲目2:勃拉姆斯《第二单簧管与钢琴奏鸣曲 Op.120 no.2》,要求演奏者至少完整演奏第一乐章。主要考查演奏者是否掌握和弦技术、歌唱方式,以及整体的结构感和与合作乐器之间的平衡感。

曲目3:德彪西《g小调小提琴与钢琴奏鸣曲》,要求演奏者至少完整演奏第一乐章。主要考查演奏者在20世纪作品中对于和声和音色的敏感度,踏板和触键方式的精确度,以及对于复杂多变节奏的掌控能力。

22. 专业方向:声乐伴奏艺术

曲目1:贝多芬《阿黛拉伊德》(Op.46)。主要考查演奏者基本的键盘控制能力、对古典时期作品风格细节的掌控、快速跑动中的灵巧性及速度把握意识,以及与演唱者积极配合的意识。同时考查对诗歌的理解及通过音乐手段展现文学内涵的全面修养。

曲目2:福列声乐套曲《一日诗》(Op.21)。要求演奏全套三首:(1)《相遇》(2)《永远》(3)《永别》。主要考查内容与曲目1相同,另考查演奏者在演奏复杂织体时对声音色彩的敏感度和解析力。

曲目3:理查·施特劳斯四首歌曲 Op.27:(1)《平静,我的心灵》(2)《塞西莉》(3)《密邀》(4)《明晨》。其中第2、3首有较为复杂的技巧要求,可演奏全套四首,也可第1、2首为一组或第3、4首为一组,选择一组演奏。主要考查内容与曲目1、2相同,另考查演奏者对“交响性”织体的刻画能力和整体音响的塑造能力。

23. 专业方向:手风琴

曲目1:施密特《托卡塔第一号》。这是一首炫技性的托卡塔风格的北欧代表作。主要考查演奏者的手指灵活性,对抖风箱技术的掌握情况,多声部的思维能力以及对节奏细腻变化的敏感度等,是手风琴演奏者综合技术能力的一块试金石。

曲目2:左拉塔约夫《随想曲》。此曲是俄罗斯作曲家左拉塔约夫为手风琴原创的重要代表作,主要考核演奏者在俄罗斯式绵延旋律与无穷动般的和弦重复织体结合在一起时是否能把握“线”与“点”的关系,尤其对于演奏者的手指耐力和风箱控制有着极大挑战。

曲目3:安吉利斯《练习曲》。根据皮亚佐拉《巴钦餐馆的卖花女孩》主题而作,法国作曲家安吉利斯的代表作,也是西欧风格的重要代表作之一。该曲兼具抒情性与炫技性,考察演奏者在手风琴上模仿同为自由簧乐器之一的班多钮的能力,对风箱的多样运行方式以及对音色的细节控制有很高的要求。

24. 专业方向:管风琴

曲目1:巴赫《管风琴三重奏鸣曲》BWV 527 和 529。要求演奏者至少选择其中一首全乐章完整演奏。主要考查学生对节奏与速度稳定性的把握与控制,考核学生是否理解以及能否准确演绎传统巴洛克管风琴音乐作品。

曲目2:李斯特《前奏曲与赋格(B-A-C-H)》或雷格《d小调前奏曲和帕萨卡利亚》。要求演奏者至少选择其一完整演奏。主要考查学生对传统巴洛克音乐启发下的德国晚期浪漫派作品风格的把握,对演奏技巧、歌唱性及音乐表现力的掌控。

曲目3:维耶纳《第二交响曲,Op.20》。要求演奏者至少完整演奏其中的合唱—终曲。主要考查学生对管风琴现代作品中复杂节奏语言的读谱及演奏能力,透过文本(曲谱)获得的灵感,对音乐和声色彩的敏感度以及管风琴表现力的开拓性。

25. 专业方向:电子管风琴

曲目1:巴赫《管风琴三重奏鸣曲 作品 BWV525.全乐章》。主要考查演奏者对巴洛克时期管风琴音乐风格的把握,包括对演奏法、运音法及触键的控制。

曲目2:拉赫马尼诺夫《练声曲》(弦乐版本)。主要考查演奏者电子管风琴多声部弦乐演奏法,运用触后演奏法表达各声部乐句的对比关系。

曲目3:霍尔斯特《行星组曲-木星》。主要考查演奏者演奏交响乐对铜管组、木管组及弦乐组综合演奏能力,对不同演奏法及复合音色的控制能力,表情踏板与触键技术综合能力。

26. 专业方向:二胡

曲目1:刘文金《长城随想》。第一、二乐章或第三、四乐章可任选。主要考查演奏者把握音乐的张力,借鉴戏曲音乐的韵味,模仿古琴、京胡等不同乐器的演奏手法,在不同速度中把握音

乐的律动,对散板华彩乐段的处理能力,技巧包括快弓、抛弓、半音阶、三连音、颤弓、滑音、揉弦。

曲目2:刘天华《月夜》。主要考查对传统作品的掌握,对五声音阶音律的掌握,对内心音乐张力表达的分寸。技巧包括:滑音、揉弦、长弓等。

曲目3:华彦钧《听松》。主要考查演奏者对低音二胡的掌控能力,对民间音乐律动的把握,对较自由乐句的处理能力。技巧包括:一指换指不换把的扩张指法、重音、长弓等。

曲目4:王建民《第一二胡狂想曲》。主要考查演奏者对现代二胡作品的综合掌握能力,对乐曲的二度创作能力,包括对作品结构、乐句、调式、复杂节奏型、变化音的精准度、高音区音色的掌握,难点包括:泛音、两手配合、快弓、颤指等。

27. 专业方向:板胡

曲目1:赵国良《河南梆子腔》。主要考查演奏者是否掌握中音板胡四度定弦的音准,把握河南风格的音乐语言和左手各类滑音、装饰技巧的韵味,以及快板注意快速滑音、快弓、快速换把。

曲目2:李恒《秦川行》。主要考查演奏者是否熟练掌握高音、中音两种板胡。要对乐曲音乐层次有较合理的把握,要求音准和节奏的精确性。技巧包括快弓、混合弓法、重音、滑音等。

曲目3:阎绍一《花梆子》。主要考查演奏者是否掌握河北风格的音乐韵味和对高音板胡音质、音色的把握。主要技巧包括风格性的装饰音、各种类型的滑音,大段的快弓演奏和高把位的音准掌握等。

曲目4:彭修文编曲《大姑娘美》。主要考查演奏者对东北风格音乐语言的掌握,是否能通过抹、滑、打、揉的左手技术和甩、垫、顿、跳的右手功法展现出慢板细腻的韵味和快板泼辣的音乐性格。

28. 专业方向:琵琶

曲目1:古曲《十面埋伏》。主要考查演奏者是否能够完成右手大力度扫与拂及扫拂滚、风点头、撇分、夹扫等演奏技术。左手应注意推拉音的准确音高。音乐表现须具有传统琵琶武曲的气势。

曲目2:吴厚元《诉——读唐诗<琵琶行>有感》。主要考查演奏者是否全面掌握左手的推拉音、滑音、揉弦等技术,并在揉弦的速度与幅度运用上做到合理、恰当。右手在快速段落中应控制好节奏;在抒情的慢中板段落须依音乐的进行作相应的强弱力度变化及音色变化。

曲目3:任鸿翔《渭水情》。主要考查演奏者是否恰当地表现陕西地方音乐风格特点。在能较好地完成左手的滑音、揉弦等技巧的同时,对于秦腔音乐中的特殊音律及韵味应具有较好的控制和表现;右手应具有较好的力度变化、音色变化、轮速变化的控制力。

曲目4:刘德海《天鹅》。主要考查演奏者能否掌握该曲的音乐层次处理以及对于音乐气息、音色变化等的合理运用。须注重乐曲的情、意、趣。熟练掌握反弹、勾搭等右手、左手多种演奏技术,依曲情合理运用右手的音色变化。

29. 专业方向:三弦

曲目1:费坚蓉《边寨之夜》。主要考查演奏者同主音宫羽调式转换构成的旋律色彩与节拍的变化;左手滑音、揉弦与右手挑轮、分轮、扫滚等技法的巧妙运用,创新技巧包括拍打指板、敲击鼓皮。

曲目2:白凤岩《风雨铁马》。主要考查演奏者能否强调传统北方曲艺风格典型的演奏技

巧,左手的搬、沾、打、撮和右手演奏法的多样配合,虚实、明暗相结合。挑轮段落,强调大指在三弦演奏旋律线条,四指轮在二弦的长音平稳铺垫。

曲目3:弦索十三套之《将军令》。主要考查演奏者能否准确掌握弦索音乐风格,左手的搬、粘、打、撮与右手演奏法的刚柔虚实相结合。多运用双弹、双挑及扣弦的技巧;同音异弦的音色变化和改变重音的布局,来表现传统三弦“武曲文弹”的文人气韵。

曲目4:胡力亚其《欢乐的牧民》。主要考查演奏者掌握蒙古族音乐语汇及长调音乐风格演奏特点,左手快速连贯的换弦和换把与右手弹挑滚奏相配合。长调音乐节奏较为自由,切不可“慢而散”,多强调带有装饰性的颤音和长音后的短音符上加入上滑音的音乐特点;双弦滚奏强调上、下两个声部的均衡和歌唱性。

30. 专业方向:阮

曲目1:林吉良《草原抒怀》。主要考查演奏者对于乐曲的音乐风格、演奏具有歌唱性的把握。技巧包括左手滑音、带音、装饰音及右手长轮、双弦轮等。

曲目2:刘星《云南回忆》第三乐章。主要考查演奏者对于现代技巧类乐曲音乐语言的把握。演奏须具备一定的音乐张力,注意多变的节奏,技巧包括扫弦与快速十六分音符连续运用。

曲目3:陈文杰《悠远的歌声》。主要考查演奏者对新疆少数民族音乐风格的把握,全曲运用长轮、双轮、带轮扫弦、同品位滑音及非乐音等技巧,全面考察演奏者在多种技巧转换中的平衡能力及音乐表达能力。

曲目4:周煜国《山韵》。主要考查演奏者对左手打音、带音、泛音等技巧的掌握,快速的流动音型在不同音区变化扩展,左手大跳和右手换弦,从持续的快速弹挑到大幅度扫拂技巧,考察演奏者能否超越技术束缚,得体的表达音乐所赋予的精神内涵。

31. 专业方向:古筝

曲目1:周煜国《云裳诉》。主要考查演奏者对陕西地方戏曲中的“苦音”音阶调式的把握,准确把握好陕西筝乐的风格和韵味。技巧包括左手大指与食指、中指、无名指交替按弦这一陕西筝派独特技法。

曲目2:乔金文、任清志《汉江韵》。主要考查演奏者对于河南音乐演奏风格的把握。河南筝的右手弹奏技术中大指快速托劈是该曲的演奏技巧重点。

曲目3:客家传统筝曲《出水莲》。主要考查演奏者对客家筝曲音乐风格与韵味表现的准确把握能力,着重对客家音乐调式“软线”中二变之音的微升fa、微降si准确细致多变的表现,以及对乐曲音乐内涵的情感理解和表达能力。

曲目4:王建民《枫桥夜泊》。主要考查演奏者对作品文化内涵的深刻理解,以及对音乐意境的营造和音乐情感细腻的准确表达。技巧方面,考察演奏者对泛音、琶音、双手轮抹、双手快速弹奏等技巧的精准性把握。这首作品是对演奏者音乐表现力和技术能力的全面性考察。

32. 专业方向:扬琴

曲目1:四川扬琴曲牌《将军令》(项祖华演奏谱)。主要考查演奏者把握传统作品的节奏特点、音乐风格的能力,加强对速度、力度的把控力,体现音乐的层次。十六分音符的颗粒性、清晰度;交替段落双手力度平衡、统一以及准确性。

曲目2:刘维康《春到清江》。主要考查演奏者是否掌握反竹、拨弦、弹轮等传统演奏技巧,提高双手配合协调性。

曲目3:项祖华《林冲夜奔》。主要考查演奏者对扬琴双音琴竹、滑抹摇拨等创新技巧的运用。作品富有悲壮阳刚的气质,音乐具有戏剧性,刻画了林冲英雄落难、满腔愤恨、顶风踏雪、战胜险阻、逼上梁山的豪情壮举,考察演奏者对乐曲文化内涵的深入理解和内在精神的准确表达。

曲目4:桂习礼《凤凰于飞》。主要考查演奏者在慢板旋律演奏时,轮音要保持松弛均匀地表现出旋律的优美与深情。中板三拍子节奏鲜明,考察演奏者左手旋律清晰,右手分解和弦清淡连贯。快板棱角鲜明,轮音密集,考察演奏者夹弹和音区跳进准确熟练。

33. 专业方向:古琴

曲目1:古曲《潇湘水云》。主要考查演奏者是否掌握其内涵的古琴指法要领,对乐曲速度的把控能力,能否把握音乐的连贯性,快速密集音的准确度,以及左右浓淡处理的恰当性。

曲目2:古曲《广陵散》。主要考查演奏者能否把握乐曲张力和音乐激情,右手力度的饱满性、速度的稳定性、轻重缓急的恰当性。

曲目3:古曲《梅花三弄》。主要考查演奏者对于传统古琴曲的音乐逻辑的理解,三叠式创作风格的把握。此曲为古琴曲之经典曲目,无论是新梅花(吴景略版本),还是老梅花(张子谦版本),是古琴两大门派虞山吴派和广陵派之经典存在,学生必须掌握的古琴音乐之典范。

曲目4:董庭兰(唐代)《大胡笳》。主要考查演奏者对于外族调式的解读能力,以及乐曲中较多的离调处理,乐曲为回旋曲式,是古琴音乐中比较少见的曲式,也是考察演奏者对于乐曲主题重复再现处理的能力。此曲为唐代大家董庭兰所做,是古琴音乐中少见用外族民间调式创作的作品。

34. 专业方向:笛子

曲目1:程大兆《陕北四章》,可以四章全部演奏,也可以演奏其中两个乐章。主要考查演奏者能否熟练掌握曲笛和梆笛,把握陕北音乐风格。曲笛注意气息的变化,技巧包括叠音、颤音。梆笛技巧包括吐音、滑音、剁音、历音,演奏音色通透。

曲目2:赵松庭、曹星《幽兰逢春》。主要考查演奏者能否把握昆曲的音乐风格,注意气息的运用和控制,技巧包括颤音、叠音、赠音、打音,以及音乐的张力和对比。

曲目3:民间乐曲赵松庭改编《鹧鸪飞》。主要考查演奏者熟练掌握南曲各种技法、气息控制和循环换气等特殊技巧。还要求演奏者深入挖掘乐曲的内涵,展现出赵版《鹧鸪飞》的精神气韵,这也是把握此曲演奏的关键所在。作品曲调属于雅乐,与鹧鸪天的词是匹配的,意境也是一致,思乡之情,文人雅趣。

曲目4:郝维亚《陌上花开》。综合考查演奏者对该协奏曲结构的把握;大篇幅的华彩乐段考察演奏者对乐曲的理解力和二度创作的能力;其中低音笛部分以悠长的气息支撑歌唱性的旋律,要求音色通透浑厚,兼具张力;梆笛部分要准确把握动机性的音型,体会乐曲的律动感和层次感,吐音要以气息为依托,结实而有弹性。此曲为2009年金钟奖笛子决赛规定曲目,全国民乐协奏曲比赛获奖作品。该曲有8分钟、16分钟、20分钟三个版本,研究生根据音乐会需要可挑选其中一个版本演奏。

35. 专业方向:唢呐

曲目1:任同祥编曲《一枝花》。主要考查演奏者能否把握传统作品的韵味、节奏特点,加强气息控制。

曲目2:梁欣《关中情》。主要考查演奏者能否轻松自如的运用循环换气技法,加强在音色

变化、音准控制等方面的驾驭能力。

曲目3:河南民间乐曲、郝玉岐编曲《全家福》。主要考查演奏者是否掌握河南风格的音乐语言特点、吞吐音(H)技巧及气指滑音类技巧的韵味,以及在一气呵成的飞板段落中循环换气技法的运用与掌握。

曲目4:朱毅《霸王别姬》。主要考查演奏者能否具备对C调次高音唢呐、大G调中音唢呐的自如驾驭能力,特别是对不同音乐形象的刻画在音色、张力上的把握控制能力。

36. 专业方向:笙

曲目1:闫海登《晋调》。主要考查演奏者能否准确掌握乐曲山西梆子的风格特点,技巧包括花舌、历音、打音。

曲目2:刘文金《酒歌》第一乐章。主要考查演奏者能否准确掌握现代音乐作品的音乐语言,把握乐曲各种节奏和速度的变化,技巧包括快速吐音。

曲目3:张之良《山寨之夜》。主要考查演奏者对乐曲风格特点以及乐曲中各种技巧的准确把握。此曲比较全面的展示了笙的各种演奏技巧,乐曲段落较多,需要演奏者在乐段之间演奏衔接地自然流畅。

曲目4:曹建国《天山的节日》。乐曲风格性比较强,而且具有一定的技术难度。考察演奏者把握好乐曲的风格的同时,也要注意乐曲中的节拍变化和转换。快速乐段的音符要演奏的清晰流畅,并且注意乐曲的速度要求。

37. 专业方向:管子

曲目1:赵季平《丝绸之路幻想曲》第三乐章《凉州乐》。主要考查演奏者能否把握复合拍节奏的准确性和西域风格,中段加速后多变的指法与连续吐音之间的衔接连贯性。

曲目2:传统乐曲《雁落沙滩》(杨乃林、胡志厚改编)。主要考查演奏者对于乐曲多处长音的力度和音色变化的控制能力。小快板要求指法纯熟,收放自如。

曲目3:民间乐曲《江河水》,在演奏该曲时注意除了乐曲中段转调乐段要演奏得婉转迷茫神情恍惚,仿佛还有一丝希望犹存的幻觉。最后尾声部的主题再现,更要把失去亲人的撕心裂肺和惊天动地的哭诉通过高超的气息控制和强烈的力度对比表现得淋漓尽致。

曲目4:赵季平《丝绸之路幻想组曲》第五乐章《龟兹舞》。这个乐章的演奏要注意乐曲开始段和尾声连续的三吐和双吐要保持均匀清晰的颗粒和弹性,另外在快板和抒情的中板应该特别注意变化音的精确度和时值,顺利圆满的完成这段具有浓郁西域特色的乐章。

38. 专业方向:民族打击乐

曲目1:焦山林《花板鼓》。主要考查演奏者对传统乐器的掌握程度,要求正确掌握板和鼓这两件不同乐器的音色、演奏技术及技巧,同时要掌握文字记谱在板鼓上的正确使用。

曲目2:关乃忠《龙年新世纪》第一乐章“太阳”。要求排鼓的定音严谨、准确;慢板节奏的准确以及手法的合理性;音色、力度的对比要鲜明;华彩乐段中速度要按照作曲家标注的速度演奏,平击等特殊演奏法强调注意音色。

曲目3:罗天琪《云之南》。主要考查演奏者对速度、力度、节奏、节拍的控制能力及对乐曲风格的理解与诠释。作品在五音排鼓基础上增加大鼓,乐曲的节拍与节奏变化多端,速度与力度要求严格。

曲目4:京剧曲牌,李民雄编曲《夜深沉》(李民雄演奏谱或王建华演奏谱)。主要考查演奏

者对传统乐器及乐曲的掌握能力,特别强调对京剧曲牌韵律和韵味的学习与实践。鼓段的华彩部分要求行云流水、一气呵成,与此同时也检验演奏者与助奏的配合默契程度。

39. 专业方向:美声唱法

(1) 女高音

曲目 1:普契尼《主人请听我说!》(《图兰朵》)

曲目 2:莫扎特《年轻姑娘应该懂得》(《女人心》)

曲目 3:瞿琮词 郑秋枫曲《我爱你中国》

曲目 4:瞿琮词 郑秋枫曲《帕米尔,我的家乡多么美》

(2) 女中音

曲目 1:彭基埃利《天使般的声音》(《爵康达》)

曲目 2:比才《爱情像一只小鸟》(《卡门》)

曲目 3:刘毅然词 刘为光曲《共和国之恋》

曲目 4:王持久词 朱嘉琪曲《古老的歌》

(3) 男高音

曲目 1:多尼采第《偷洒一滴泪》(《爱的甘醇》)

曲目 2:雷哈尔《你是我的一切》(《微笑王国》)

曲目 3:晓光词 谷建芬曲《那就是我》

曲目 4:柯岩词 施万春曲《送上我心头的思念》

(4) 男中音

曲目 1:多尼采第《像天使一样美丽》(《唐帕斯夸勒》)

曲目 2:瓦格纳《晚星颂》(《唐豪瑟》)

曲目 3:光未然词 冼星海曲《黄河颂》

曲目 4:苏轼词 青主曲《大江东去》

(5) 男低音

曲目 1:威尔第《破碎的心》(《西蒙·博卡内格拉》)

曲目 2:罗西尼《谣言,诽谤》(《塞维利亚的理发师》)

曲目 3:王洛宾词曲《红彩妹妹》

曲目 4:了止词 桑桐曲《天下黄河十八弯》

考查说明:外国作品主要考查对歌剧内容的掌握与人物的理解,以及基本演唱能力。中国作品主要考查中文吐字发音是否清晰并具有良好的共鸣,作品的情感和风格表达是否细腻准确。

40. 专业方向:民族唱法

(1) 民族男声部

曲目 1:赫哲族民歌《乌苏里船歌》(郭颂、汪云才、胡小石改编)。主要考查演唱者是否注意演唱风格,唱出船歌味道;是否吐字清晰,唱出人们对新生活的热爱。

曲目 2:《天路》(屈塬词、印青曲)。主要考查演唱者在演唱中是否注意歌曲旋律的连贯性,在个别旋律起伏较大的处理时注意音色的统一。

曲目 3:《我的爱人你可听见》(选自歌剧《长征》,邹静之词、印青曲)。主要考查演唱者演唱

时气息的支持,气息与声音的流动性,演唱讲究“字正腔圆”,字头要鲜明有力,字腹要响亮明确,字尾归韵要干净利落。考核是否能唱出积极进取、永不屈服的长征精神。

曲目4:《看秧歌》(郭颂编词曲)。主要考查演唱者对大跳音中旋律与音调的统一、夸张性咬字的恰当运用、有弹性的呼吸和对灵活多变的拍子、夸张性的滑音轻松驾驭的能力,以及歌曲中大量的东北地方语言特色的衬词“儿”话音的准确演唱。

(2) 民族女声部

曲目1:《包楞调》。这是一首风格突出、地域性强的山东民歌。主要考查演唱者是否咬字吐词短促清晰,明亮清脆,声音灵活并有弹性。可以用山东方言演唱,对于“楞”这个衬词,时值短速度快,需要演唱者有花腔演唱的技巧,表达山东民间音乐朴实直率的风情。

曲目2:《信天游》。(白秉权编词曲、纪冬泳配伴奏)。这是一首旋律高亢奔放,节奏自由,曲调悠扬的陕北民歌。主要考查演唱者对音域宽广、乐句较长、音程跳动大、具有浓郁地域风格特点民歌的把握,以及保持足够的气息支撑,甚至真假声转换自如的能力。

曲目3:《来生来世把你爱》(选自歌剧《运河谣》,黄维若词、印青曲)。主要考查演唱者是否有较强的演唱功底,是否对歌剧人物内容有深刻的理解。全曲四部分的感情演唱处理方式都不同,全面考查演唱者高音延长音的气息控制,演唱速度、力度、节奏节拍的把控。

曲目4:《洗菜心》。这是一首具有浓厚湖南花鼓戏风味的民歌。主要考查演唱者的方言发音、润腔、打花舌、衬词衬句等演唱技巧与处理,借鉴戏曲的表演方式,也是对舞台表现力的一种锻炼。

音乐编写组负责人:俞峰

执行人:丁凡、高拂晓、宋慧文(中央音乐学院)

戏剧领域(135102)

10 戏剧表演创作训练

一、课程概述

戏剧表演创作训练是戏剧领域艺术硕士专业学位所有方向(表演除外)的核心课程之一。本课程以新时代中国特色社会主义思想为指引,注重培养学生运用马克思主义基本原理与方法指导专业学习和未来的职业规划,成为有理想、有道德、有文化、守纪律、有担当的新时代的戏剧专业人才。

本课程旨在指导学生具有时代特色和民族风格的现实主义表演创作方法,并对不同风格流派有所了解,从而更好地从事自身方向的艺术创作。主要包括:表演创作实践、表演理论研究、演员训练方法研究、戏剧表演艺术发展历史研究四个方面,以表演创作实践为主。通过学习,使学生掌握一定的表演技巧和创造人物形象的能力,能够用科学、发展和全面的眼光正确认识中国和世界各地的戏剧表演艺术及其历史和现状,跨学科、多维度地考察戏剧作为整体艺术的创作规律及发展趋势。

二、先修课程

话剧艺术概论、表演艺术概论、中外演剧史论、西方戏剧史、中国戏曲通史、戏剧美学等。

三、课程目标

1. 指导学生现实主义的表演观念、美学特征、创作方法及发展规律。
2. 启发学生建立开放式的演剧观念,了解不同戏剧流派的表演风格,比较分析研究世界不同表演体系的起源、特征和创作方法的异同。
3. 培养学生独立思考、独立创作的能力和个性化的表达,指导学生进行原创戏剧作品的创作实践和理论分析。同时,提倡学生表演学习的集体协作精神,尊重他人、发挥团队的力量。
4. 培养学生扎实的专业理论素养和科研能力,力求理论结合实践,成为集理论知识、专业技能、文化素养于一身的创新型高水平艺术人才。

四、适用对象

适用于戏剧领域各专业方向(表演方向除外)的艺术硕士专业学位研究生^①。

^① 各学校可根据学生的实际情况,在表演和导演两门课程中选择开设一门。

五、授课方式

1. 教师课堂讲授、训练及师生座谈讨论。

2. 启发学生自己创作,教师根据不同学生特点进行指导,协助学生完成创作实践。

3. 教师指导学生撰写读书报告及论文。

4. 课程安排:本课程设置为一个学年,每学期行课 18 周,每周 3 课时,共 108 个学时。建议采取实践课程与理论课程相互融合渗透、以实践训练为主的方式,用有限的课时达到最大化的教学成果。各学校可以根据实际情况,适当予以调整。

六、课程内容(详见课程进程)

1. 表演创作实践(本课程核心内容)

(1) 现实主义表演创作方法:表演基础训练及人物角色塑造。

(2) 不同风格流派的表演训练方法及不同类型的表演创作实践。

(3) 戏剧经典剧目及原创作品演出实践、影视剧表演创作实践。

2. 表演创作理论及演员训练方法研究(不占课时,以学生自学为主,教师适当辅导)

(1) 现实主义表演创作:斯坦尼斯拉夫斯基的体验派艺术。

(2) 中国戏曲表演艺术研究、中国特色的表演创作理论。

(3) 不同风格流派表演创作理论研究。

3. 表演艺术发展的历史研究(不占课时,以学生自学为主,教师适当辅导)

(1) 戏剧表演艺术发展的历史、现状与展望。

(2) 东西方戏剧(表演)文化比较研究。

(3) 戏剧表演艺术的跨学科借鉴与融合。

第一学期

第 1-4 周

语言基本训练:发音吐字听得见、听得清、听得懂。

形体基本训练:身体的协调性、可塑性、敏捷、控制。

观察生活训练:矛盾冲突的舞台行动线单人小品,即在规定的规定情境中组织有机行动。

双人交流训练:真听、真看、真感受的对手交流适应。

即兴创作训练:人物关系及戏剧情节的即兴构建。

第 5-10 周

表演基础训练:现实主义表演创作方法(解放天性、开发想象力、专注度、身心合一以及在规定的规定情境下的当下觉察、感知、表达等肢体语言训练)。

人物角色塑造训练:从内到外及从外到内相互转化(肢体、语言),完成角色的塑造。

第 11-18 周

传统戏曲表演示范学习(戏曲身体形态基本功训练)。

第二学期

第 1-9 周

中国剧本片断表演实践:经典剧目片段,或独幕剧。

外国剧本片段表演实践:经典剧目片段,或独幕剧。

第 10-18 周

中外戏剧经典剧目或集体原创舞台作品的排练。

七、考核要求

1. 表演创作实践方面:要求学生在学习期间完成至少一个舞台表演创作实践作品。鼓励学生进行(集体或小组)原创舞台作品的展示,或提交完整的原创影视作品(学生单、双人或多人表演的微电影)。教师根据学生表演创作实践的数量和水平评分。

2. 理论学习方面:以学生完成的读书报告、演出评论、论文等形式的作业,以及讨论发言等作为本学期所修表演理论考试成绩。教师根据学生完成作业情况及论文实际水平评分。

3. 年末论文考核:论文可以是整个学期表演学习的心得或学生表演实践作品的理论总结。教师根据学生实践作品和论文的有机关联及写作水平综合评分。

八、编写成员名单

王鑫、宋丽博(中央戏剧学院)、宁春艳、肖英(上海戏剧学院)

11 戏剧导演创作原理

一、课程概述

戏剧导演创作原理是艺术硕士专业学位(MFA)戏剧领域所有方向(导演除外)的核心课程之一,是培养适应新时代中国特色社会主义建设需求的高水平戏剧影视创作和研究人才的基础课程。本课程旨在帮助学生了解现实主义美学原则指导下的导演创作原理,了解导演创作的基础元素与基本技能,为今后从事戏剧影视创作和学术研究打下较为全面坚实的艺术基础。

二、先修课程

中外演剧史,话剧艺术概论,导演创作理论,戏剧美学等。

三、课程目标

通过教学,使学生熟知现实主义美学指导下戏剧导演创作的基本原理与创作规律,了解创作技能,养成创新尝试的热情,成为戏剧影视艺术创作的实践型人才。

四、适用对象

适用于戏剧领域各专业方向(导演方向除外)艺术硕士专业学位研究生^①。

五、授课方式

1. 任课教师讲授导演创作原理重要理论专题。
2. 学生在任课教师指导下完成导演元素和导演创作作业。

六、课程内容

本课程共计 54 学时,可安排每周 3 学时,共 18 周的方式行课。

教学内容为 5 个专题理论课,两轮创作作业的排练。每一个理论专题由任课教师分成 2—3 次课进行课堂讲授;创作作业由学生自由组合完成排练,向任课教师汇报。

第一专题 舞台事件与舞台行动

(一) 关于舞台事件

1. 如何确立舞台事件
2. 舞台事件的作用

(二) 关于舞台行动

1. 舞台行动的含义
2. 舞台事件、舞台冲突与舞台行动

(三) 关于事件小品

1. 事件小品的构思
2. 事件小品的排演

第二专题 舞台空间处理与舞台调度

(一) 关于舞台空间处理

1. 舞台空间处理的含义
2. 舞台空间处理的美学属性

(二) 关于舞台调度

1. 舞台调度的含义
2. 舞台调度的作用

(三) 关于画面小品

1. 画面小品的构思
2. 画面小品的排演

第三专题 舞台音乐与音响

(一) 关于舞台音乐

1. 作为综合艺术组成部分的音乐
2. 舞台音乐的作用

^① 各学校可以根据学生的实际情况,在表演和导演两门课程中选择开设一门。

(二) 关于舞台音响

1. 什么是舞台音响
2. 舞台音响的作用

(三) 关于音乐音响小品

1. 音乐音响小品的构思
2. 音乐音响小品的排演

第一轮导演作业 导演元素训练

(一) 事件小品

1. 向任课教师汇报“事件小品”构思
2. 向任课教师汇报完成排练的“事件小品”

(二) 画面小品

1. 向任课教师汇报“画面小品”构思
2. 向任课教师汇报完成排练的“画面小品”

(三) 音乐音响小品

1. 向任课教师汇报“音乐音响小品”构思
2. 向任课教师汇报完成排练的“音乐音响小品”

注:以上三种元素训练作业,由学生自选完成其中一种。

第四专题 导演艺术的形成与风格流派

(一) 导演艺术的形成与发展

1. 梅宁根
2. 安托万
3. 斯坦尼斯拉夫斯基
4. 布莱希特

(二) 导演的风格与流派

1. 写实风格演剧的美学特征
2. “叙事体戏剧”的美学特征
3. 现代演剧的探索与实践

第五专题 剧本分析与导演构思

(一) 导演的剧本分析

1. 分析作家及作品的时代背景
2. 分析剧作的思想内容
3. 分析剧中的矛盾冲突及其实质
4. 分析剧中的行动与贯串行动
5. 分析剧中的人物、人物关系及人物形象系统
6. 分析剧作的风格体裁及艺术特色

(二) 导演构思

1. 确立演出的思想立意
2. 确立演出的美学原则

3. 确立演出的“形象种子”
4. 关于视觉形象的构思
5. 关于听觉形象的构思
6. 对演出体裁感的把握
7. 关于“演出结构”

(三) 关于导演片断

1. 片断的分析与导演构思
2. 导演片断的排演

第二轮导演作业 导演创作(片断)

(一) 写实风格的导演创作

1. 完成写实风格片断的“分析”与“构思”
2. 向任课教师汇报完成排练的写实风格导演片断

(二) 非写实风格的导演创作

1. 完成非写实风格片断的“分析”与“构思”
2. 向任课教师汇报完成排练的非写实风格导演片断

注:以上两种导演创作作业,由学生自选完成其中一种。

学习内容	学时	
	课内学时	课外学时
第一周 第一专题 第一节	3	
第二周 第一专题 第二、三节	3	
第三周 第二专题 第一节	3	
第四周 第二专题 第二、三节	3	
第五周 第三专题 第一节	3	
第六周 第三专题 第二、三节	3	
第七周 ●交导演作业 教师点评	3	
第八周 ●交导演作业 教师点评,确定修改方案	3	
第九周 ●交导演作业(连排)	3	
第十周 第四专题 第一节	3	
第十一周 第四专题 第二节	3	
第十二周 第五专题 第一节	3	
第十三周 第五专题 第二、三节	3	
第十四周 ●交导演作业 教师点评	3	
第十五周 ●交导演作业 教师点评,确定修改方案	3	
第十六周 ●交导演作业(连排)	3	

续表

学习内容	学 时	
	课内学时	课外学时
第十七周 ● 交导演作业(连排)	3	
第十八周 ● 导演创作课总结	3	
合计	54	

七、考核要求

任课教师根据学生完成的专题读书报告、两轮导演作业完成情况,给出综合分数。

八、编写成员名单

姜涛(中央戏剧学院)

12 戏剧编剧技法训练

一、课程概述

戏剧编剧技法训练是戏剧领域艺术硕士专业学位所有方向(编剧除外)的核心课程之一。本课程目的在于帮助学生坚定正确的文艺创作观念,切实提高学生的故事编创能力与写作水平,为学生进一步开展综合性的创作实践及毕业创作奠定基础,使之成为符合新时代中国特色社会主义发展要求的高水平艺术人才。

二、先修课程

戏剧编剧、中外戏剧创作方法、中外戏剧专题研究、中外戏剧经典作品解读等。

三、课程目标

戏剧创作和其他文艺创作一样,在新时代坚持和发展中国特色社会主义中具有重要作用,肩负着启迪思想、陶冶情操、温润心灵的重要职责。本课程旨在使学生树立正确的戏剧创作观念,领悟戏剧编剧的理论与技巧,了解各种戏剧样式与文体特征,掌握不同类型、不同风格的戏剧在主题处理、人物刻画、情节推进与结构形态等方面的创作技法,了解最新戏剧创作的前沿动态,并能有所创新。

在具体的教学过程中,要求教师既要引领学生关注社会热点与新时代的社会特征、注重社会观察与调研,也要把国内外编剧理论与技巧及其最新研究成果应用到教学中去,探索一套行

之有效的编剧实践训练方法,把编剧理论与技巧的讲授与学生的创作实际相结合,把课堂教学和课外训练相结合,提高学生的编剧能力以及戏剧整体创作能力,从而达到培养符合新时代中国特色社会主义发展要求的高水平戏剧艺术人才的目的。

四、适用对象

适用于戏剧领域各专业方向(编剧方向除外)艺术硕士专业学位研究生。

五、授课方式

本课程的授课方式以课堂讲授为主,同时结合课堂练习、课后调研、创作实践以及课堂点评、讨论与交流等多种形式,强调教与学的互动性以及学生的实践性,强调社会观察、思想修养与艺术创作的必要联系。要求使用多媒体教室,同时为保证课堂教学效果,要求学生在课下充分利用各种数字资源和网络平台,大量观摩戏剧经典作品并阅读剧本。

六、课程内容

本课程内容主要包括编剧理论与编剧技巧,重点在于有针对性地训练学生的剧本编创能力,共54学时。具体内容与课时分配如下:

第一讲 绪论

1. 戏剧编剧与技法概述

- (1) 编剧理论述要
- (2) 编剧技法述要
- (3) 技法与世界观

2. 戏剧剧本的形式和文学特征

- (1) 剧本的形式
- (2) 剧本的文学特征

3. 课堂讨论

- (1) 每位学生讲述自己最喜欢的一个剧本(注意:不是演出)并阐明原因。
- (2) 组织讨论并点评,总结一般规律。

第二讲 戏剧的选材

1. 选材的来源

- (1) 生活经验
- (2) 阅读经验
- (3) 心理体验

2. 课堂讨论

- (1) 每位学生讲述自己的选材
- (2) 学生互评和教师讲评

第三讲 构思的起点

1. 以人物为起点

- (1) 人物分析

(2) 相应的剧作分析

2. 以空间为起点

(1) 空间分析

(2) 相应的剧作分析

3. 以理念为起点

(1) 当代艺术以观念先行的特点

(2) 相应的剧作分析

4. 其他

(1) 以音乐为起点

(2) 以某一视觉形象(不同于空间)为起点

5. 课堂讨论

(1) 学生在选材的基础上,将最初的构思/触发创作的兴奋点形成文字

(2) 学生互评和教师讲评

第四讲 戏剧的基本要素

1. 构成戏剧的基本单元是戏剧场面

(1) 何谓戏剧场面与必需场面

(2) 如何组织戏剧场面

(3) 场面之间的关系

(4) 课堂练习:将创作构想(含小说改编)的某一片段写成戏剧场面

(5) 坐排和讲评

2. 动作和行动线

(1) 何谓动作、何谓行动线

(2) 动作与冲突的关系

(3) 行动线与情节的关系

(4) 课堂练习:观摩戏剧片段,分析讨论其行动线

(5) 修改“戏剧场面”作业,加强其动作性,并坐排和讲评

3. 情境

(1) 情境的构成要素

(2) 情境与悬念的关系

(3) 情境与突转的关系

(4) 情境与人物塑造

(5) 课堂练习:改变“戏剧场面”作业中的情境设置,讨论并在课后完成写作。

(6) 坐排和讲评

第五讲 戏剧结构

1. 戏剧结构概论

(1) 舞台上的时、空关系

(2) 戏剧结构的分类依据

(3) 戏剧结构的几种分类方式

2. 锁闭式结构

- (1) 锁闭式结构的特点
- (2) 锁闭式结构的美学依据

3. 开放式结构

- (1) 开放式结构的特点
- (2) 开放式结构的美学依据

4. 散文式结构

- (1) 散文式结构的特点
- (2) 散文式结构的美学追求

5. 叙述体戏剧

- (1) 叙述重归戏剧的意义
- (2) 叙述体戏剧的特点
- (3) 叙述体戏剧的美学追求

6. 课堂讨论

- (1) 每位学生根据自己的构思选择确认相应的结构样式,完成剧本大纲并在课堂上讲述。
- (2) 学生互评和讨论。
- (3) 教师点评。

7. 戏剧改编训练:改编一个经典的小说片段或电影片段

学时分配表

学习内容	学 时	
	课内学时	课外学时
第一讲	3	
第二讲	3	
第三讲	9	
第四讲	15	
第五讲	24	
合计	54	

七、考核要求

平时练习与期末考核相结合,平时练习占总评成绩的50%,期末考核占50%。期末考核要求学生独立创作一个原创戏剧剧本,字数不少于3500字。

八、编写成员名单

彭万荣、方志平、杨红菊(武汉大学)、郭晨子(上海戏剧学院)

13 戏剧美学

一、课程概述

戏剧美学是戏剧领域艺术硕士专业学位所有方向的核心课程之一,是一门基于人类各种戏剧实践之上的理论课程,具有普遍性、综合性、抽象性特点。其作用在于使学生从美学的高度理解戏剧创作的基本规律,提高分析问题和解决问题的能力,提高审美和创作水平,为学位论文的写作奠定基础。

二、先修课程

戏剧学原理(或戏剧艺术概论),西方戏剧史,中国戏剧史等。

三、课程目标

本课程以马克思主义的世界观和认识论为基础,以培养学生的理论思维能力为目标,要求学生掌握戏剧美学的基本理论和概念体系,学会从审美的高度认识各种戏剧现象,能从美学的角度分析和评论戏剧艺术,发现艺术实践中存在的问题,并找到适当的解决办法。教学中须坚持正确的政治导向,宣扬科学的人生观、价值观,注意发掘本土美学资源,拓展学生眼界,提高审美水平。

四、适用对象

适用于戏剧领域各专业方向艺术硕士专业学位研究生。

五、授课方式

课程讲授约占2/3,问题讨论占1/3。讨论结合作业进行,全程安排3—4次。因为本课程是一门理论课程,对于长于形象思维的艺术硕士生而言,理解起来会有一定难度,所以必须加强阅读指导和思维训练。对于涉及的经典著作和剧目,要求提前阅读和观看,课堂重点讲授各种戏剧审美形态的要素、构造、功能和演变;以理论问题为骨架,结合创作现象展开讨论,切忌空谈理论。

建议结合演出视频进行教学,也可以针对当下中外戏剧创作和评论中出现的一些问题设计讲授重点,以达到有的放矢、事半功倍之效。

六、课程内容

绪论

戏剧美学的研究对象、理论体系、课程特点和学习方法。

1. 戏剧是人类感性认识世界并展现这种认识的艺术形式,具有人类性、民族性和时代性等特征。戏剧审美中感性与理性的关系。

2. 戏剧美学是对戏剧审美及其呈现方式基本规律的理论总结,主要包括审美形态、主体、对象、方法、效应、舞台呈现诸方面的内容。

3. 理论体系与学习方法。

上编 戏剧审美

1. 悲剧:苦难审美

- (1) 苦难题材,人的有限性,无知、过失与惩罚,灾难结局。
- (2) 悲剧冲突,伦理实体,不可调和。
- (3) 创作主体,道德困惑。善恶的相对性,有限性的克服。
- (4) 审美效应,同情与禁忌。
- (5) 悲剧的主要类型与风格。命运、社会、性格、心理等。
- (6) 悲剧与苦情戏的分野。情感投射。

■ 难点:悲剧的人类性、民族性、时代性及其关系。

2. 喜剧:正义审丑

- (1) 喜剧的题材与人物,本质与现象的矛盾。
- (2) 喜剧冲突和常用手法,欺骗、错误、机械、过时、缺陷、荒诞等。
- (3) 主体心态,俯视,乐观,理性,价值判断。
- (4) 审美效应。笑与超脱。
- (5) 喜剧的主要类型与风格:讽刺、闹剧、幽默、风俗等。
- (6) 马克思论喜剧与人类历史的关系。

■ 难点:审美与审丑的关系。

3. 正剧:个性与写实

- (1) 正剧与近代哲学,认识论,真实观,价值观。
- (2) 取材广泛,多写日常生活中的冲突,展现个性的价值。
- (3) 文化反思与批判性主题。
- (4) 结局可悲可喜。
- (5) 灰色情调。
- (6) 黑格尔正剧观的局限。

■ 难点:正剧跟悲喜剧混杂剧的关联与区别。

4. 现代(主义)戏剧:反抗分裂

- (1) 审美对象和方法向内转。哲学背景,认识的深化。
- (2) 自我的分裂。灵与肉、感性与理性、本我与超我的冲突。
- (3) 象征与表现。环境的主题性,促进了舞美的变革。
- (4) 叙事与间离。理论主张与演出实践的矛盾。

■ 难点:跟近代剧的联系与区别。

5. 后现代(主义)戏剧:异化与俗化

- (1) 后现代社会的思想文化特点。他人引导,消费主义,审美相对论。
- (2) 后现代戏剧的多样性。从荒诞剧到后戏剧,审美边界的消蚀和形态混合。
- (3) 平面化思维与新的结构方式。解构与拼贴,深度模式的消失,非个性,抽象化。反中

心,反理性,反戏剧。美学自反。失序的世界景观和意义的离散。

(4) 形式和形体的意义。元戏剧。

(5) 异样化与通俗化。反叛与消费。

(6) 戏剧变成表演。反文学。

■ 难点:与现代主义戏剧的联系与区别。

下编 舞台呈现

6. 导演美学:二度创作与演出形象

(1) 导演构思中的主体性。

(2) 演出形象的集体性和综合性。最高任务,导演与演员和舞美的动力关系。

(3) 舞台调度和导演手法的美学剖析。空间、场面、行动、体态、配合、支点、焦点、穿插、速度、节奏等。

(4) 导演与观众的博弈。

(5) 导演风格与流派。

■ 难点:导演构思与剧本构思的异同。

7. 表演美学:审美和呈现的辩证统一

(1) 角色创造中两个自我的审美关系。表演是演员主体与表现对象,审美与呈现的统一。性格演员与本色演员。

(2) 体验与表现的分野与交融。

(3) 戏剧情境与内心视像。心像与形象。入戏与出戏。物我两忘。

(4) 形体和动作(身段)的表现性。

(5) 戏曲程式的美学意义。

(6) 演员修养与能力训练。表演的深度、广度与风格。

(7) 表演体系的多样性。

■ 难点:情感的双重性,释放与控制。

8. 视听美学:声色与造型的解释性

(1) 舞台美术。从物理空间到演出空间、审美空间的转换。

(2) 呈现与解释。

(3) 人物造型(服化)与价值传达。

(4) 景物造型(布景道具)的主题性和思想性。

(5) 灯光与音乐的抒情性。戏曲音乐。

(6) 效果。情境的深度与观赏效果。

(7) 科技进步与戏剧审美变革。

■ 难点:布景灯光服化道音效与表演的统一

结语 戏剧艺术与时俱进

学时分配:

学习内容	学 时	
	课内学时	课外学时
第一讲 绪论及悲剧第一二节	3	
第二讲 悲剧第四五六节	3	
第三讲 喜剧第一二节	3	
第四讲 喜剧第四五六节	3	
第五讲 正剧第一二节	3	
第六讲 正剧第四五六节	3	
●专题讨论课一	2	
第七讲 现代(主义)戏剧第一二节	3	
第八讲 现代(主义)戏剧第三四节	3	
第九讲 后现代(主义)戏剧第一二节	3	
第十讲 后现代(主义)戏剧第四五六节	3	
●专题讨论课二	2	
第十一讲 导演美学第一二节	3	
第十二讲 导演美学第三四五节	3	
第十三讲 表演美学第一二节	3	
第十四讲 表演美学第四五六节	3	
第十四讲 视听美学第一二三四节	3	
第十五讲 视听美学第五六七节及结语	3	
●专题讨论课三	2	
合计	54	

七、考核要求

为提高学生的学习积极性,培养理论思维能力,宜采用综合考核方式。专题作业3次,占比30%;讨论课讲演、提问、答疑占比15%;闭卷考试占比55%。

八、编写成员名单

马俊山(南京大学)

14 中外戏剧创作方法

一、课程概述

中外戏剧创作方法是戏剧领域艺术硕士专业学位所有方向的核心课程之一,也是培养适应新时代中国特色社会主义发展要求的高水平戏剧影视创作和研究人才的基础理论课程。本课程旨在帮助学生领悟与掌握中外戏剧主要创作方法的美学原则、文体特征和表现技巧,从而提高学生对创作方法的理论认识与实践运用水平,为进一步从事戏剧影视创作、戏剧史论研究奠定基础。

二、先修课程

戏剧艺术概论、外国戏剧史研究、中国话剧史研究、戏剧影视经典作品解读等相关课程。

三、课程目标

本课程的主要目标是使学生理解和掌握以下几点:

1. 不同类型的戏剧创作方法与一定时代的哲学、美学、文化思潮的关系,这是创作方法形成的思想基础。要学会运用马克思主义的基本原理,分析批判不同时代的思想文化特征及其优劣之处。
2. 各种创作方法的美学原则、文体特征及表现技巧,这是创作方法在形式层面的具体呈现。
3. 创作方法研究不仅具有较强的理论性,也有可操作的实践性,本课程通过对经典作家及代表作分析,有利于提升学生对戏剧作家作品的解读能力,并在自己的创作实践中进行合理的借鉴。
4. 创作方法从来不是一成不变的,它的发展建立在不断融汇与创新的基础之上。因此,既要明确创作方法的一般规律,又不能机械照搬西方的创作模式,要树立多元化的创作观和勇于创新的精神,尤其是继承民族艺术的优秀传统,探索具有中国文化特色的创作方法。

四、适用对象

适用于戏剧领域各专业方向艺术硕士专业学位研究生。

五、授课方式

本课程的授课方式以课堂讲授为主,同时要求学生课前阅读指定的经典剧作,以便进行课堂讨论与交流。

戏剧创作方法不仅体现于文学剧本,也呈现在舞台演出文本中,因此,要求学生在课下充分利用各种数字资源和网络平台,大量观摩戏剧经典作品。授课要求使用多媒体教室,结合讲授适当播放相关的一些视频片段。

六、课程内容

本课程共计 54 学时,可安排 3 学时×18 周的行课方式。

教学内容分为 9 讲,大纲如下:

第一讲 绪论

1. 什么是创作方法

- (1) 一定的哲学、美学思想影响下的艺术原则
- (2) 与艺术原则相应的表现形式、文体特征

2. 创作方法的分类

- (1) 广义:现实主义与浪漫主义两大类型
 - (2) 狭义:不同时期的不同方法,如古典主义、浪漫主义、批判现实主义等
- #### 3. 流派、风格与创作方法的关系:流派是群体现象,风格融合了作者的个性
- #### 4. 戏剧创作方法的特殊性:不仅体现于文学剧本,也呈现于舞台演出文本
- #### 5. 中国戏剧的创作方法:戏曲的传统特色和话剧的西方影响

第二讲 浪漫主义创作方法

1. 浪漫主义的传统

- (1) 西方戏剧中的传统源流之一
- (2) 中国戏曲的一贯传统特色

2. 浪漫主义创作方法的形成和基本特征

- (1) 创作思想:主张艺术是主观激情与想象的产物;反对古典主义的束缚
- (2) 题材内容:爱好历史、神话题材;从民族民间文化资源中发掘创作素材
- (3) 艺术形式:

- ① 情节构思的传奇性
- ② 叙事结构的开放性
- ③ 表现手法的奇异性

3. 中国话剧创作中的浪漫主义

- (1) 田汉与浪漫主义
- (2) 郭沫若的浪漫史剧

必读剧本:莎士比亚《仲夏夜之梦》、汤显祖《牡丹亭》、小仲马《茶花女》、田汉《回春之曲》、郭沫若《屈原》

第三讲 现实主义创作方法(上)

1. 历史渊源与形成背景

2. 现实主义创作方法的基本特征

- (1) 创作观念:强调客观真实地再现现实
- (2) 美学原则:恩格斯的经典论述
 - ① 现实主义的前提是“写真实”,并真实到“细节”
 - ② 强调典型环境中的典型人物(性格)
- (3) 文体特征

- ① 叙事角度:代言体与“隐性叙事”;幻觉主义舞台与“第四堵墙”
- ② 叙事结构:多采用“点”(即锁闭)式、“面”(即横断面)式结构
- ③ 叙事语言:舞台上表演和布景的逼真性;台词日常化,不用诗化韵文

3. 传统现实主义的经典剧作分析

- (1) 易卜生的批判现实主义剧作
- (2) 果戈里的现实主义讽刺剧
- (3) 契诃夫的现实主义心理剧

4. 斯坦尼斯拉夫斯基表演体系——现实主义舞台演出的高峰

阿·波波夫对“体系”的概括:“在体验基础上演员对形象的再体现”。

- (1) 斯氏体系的体验基础
- (2) 斯氏体系的体现方法

必读剧本:易卜生《玩偶之家》《人民公敌》、果戈里《钦差大臣》、契诃夫《海鸥》《樱桃园》

第四讲 现实主义创作方法(下)

1. 现实主义创作方法在中国的引进

- (1) 话剧创作方法上的自觉:“五四”时期对“写实主义”的介绍和理解
- (2) 中国话剧选择现实主义道路的历史原因

- ① 社会改革的迫切需要
- ② 艺术发展的内部动因
- ③ 启蒙现代性的诉求

(3) “五四问题剧”的局限性:直白的社会问题和单薄的艺术形象

2. 中国话剧现实主义创作方法的成熟

- (1) 曹禺、夏衍等的现实主义经典剧作
- (2) 舞台写实艺术的实践成果
- (3) 斯坦尼斯拉夫斯基体系的传播和优秀表演艺术家

3. 中国现实主义创作方法的发展与变异

- (1) 四五十年代话剧创作的民族化尝试和北京人艺演剧学派的创建
- (2) 六七十年代“左”的思想干扰下的偏差

4. 新时期中国话剧创作方法的反思与探索

- (1) 新时期(80年代)中国话剧创作中现实主义的回归
- (2) “新写实主义”戏剧的形成及其特点

必读剧本:曹禺《雷雨》《日出》《北京人》、夏衍《上海屋檐下》、吴祖光《风雪夜归人》、老舍《茶馆》、何冀平《天下第一楼》、锦云《狗儿爷涅槃》

第五讲 象征主义创作方法

1. 现代主义的兴起和特点

(1) 概念:又称“先锋派”,19世纪后期至20世纪前期欧美新的文艺思潮总称,其中以象征主义、表现主义、荒诞派戏剧的影响最大

(2) 特点:

- ① 非理性和反理性

② 共同哲学基础是康德、叔本华和尼采的主观唯心主义

③ 具有强烈的反叛意识

④ 主张“形式即内容”，有鲜明的形式特征

2. 象征主义创作方法的兴起及其主要特征

(1) 直觉与幻想

(2) 对应与通感

(3) 总体的朦胧多义的象征意象

(4) 诗意的主要表现及其隐喻效果

(5) 整体、综合的象征性舞台意象

3. 象征主义的经典剧作分析

4. 中国话剧创作中的象征主义

(1) 田汉早期剧作中“孤独的流浪者”意象

(2) 陶晶孙、陈楚淮的象征主义剧作

必读剧本：梅特林克《群盲》《青鸟》、辛格《骑马下海的人》、易卜生《建筑师》、田汉《南归》、陶晶孙《黑衣人》、陈楚淮《骷髅的迷恋者》

第六讲 表现主义创作方法

1. 表现主义戏剧的兴起和两种类型

(1) 个人心理剧

(2) 政治与社会批判剧

2. 表现主义创作方法的主要特征

(1) 返璞归真：反抗现代文明对人性的压抑、异化和对原始生命力的崇拜

(2) 内心外化：将人物梦幻般的内心活动与潜意识直接“外化”于舞台

(3) “场景剧”结构：打破外部情节的逻辑，代之以“跳跃”或“循环”式的场景片断组合

(4) 人物与语言的表现性：

① 人物类型化与面具的运用

② 自语式的内心独白

(5) 表现主义戏剧和象征主义戏剧的区别

① 象征主义关注人的生存与命运；表现主义更偏重社会现实问题的批判

② 象征主义通过暗示和象征传达出人物对神秘力量的感受；表现主义却以外化方式直接表现内心世界

③ 象征主义戏剧情节淡化，人物与场景符号化；表现主义戏剧有一定的人物与故事，叙事类似“意识流”

④ 语言都不像写实剧那样追求性格化，而是破碎、断续。象征剧台词有别样的抒情性和节奏感；表现剧常用短促的、“喃喃自语”式的独白

3. 表现主义的经典剧作分析

4. 中国话剧创作中的表现主义

(1) 充满革命激情的表现主义手法

(2) 借鉴斯特林堡、奥尼尔的心理剧手法

必读剧本:斯特林堡《梦剧》《鬼魂奏鸣曲》、奥尼尔《琼斯皇》《毛猿》、托勒《变形》、凯泽《从清晨到午夜》、恰佩克《万能机器人》、田汉《一致》、洪深《赵阎王》

第七讲 叙事体戏剧

1. 布莱希特叙事剧的形成

- (1) 叙事剧的源流:“非亚里士多德戏剧”的传统
- (2) 对现实主义戏剧的继承与突破

2. 布莱希特叙事剧的基本特征

- (1) 反幻觉主义的理性戏剧
- (2) 历史化的“寓意剧”
- (3) 插曲式的线性叙事
- (4) “间离效果”(又称陌生化效果):破除生活幻觉的技巧,包括两个层面:

① 观众与剧情的间离:由角色、歌队等述评,或插入影像、歌舞、字幕等,故意阻断叙事链,引起观众思考

② 演员与角色的间离:要求演员保持自我与角色的距离,甚至“跳进跳出”

3. 布莱希特叙事剧经典作品分析

4. 中国话剧的叙事体创作及存在的问题

- (1) 只有表面的“叙述体”形式,缺乏布氏叙事剧的社会与文化批判精神和现实主义的内核
- (2) 得到了舞台时空上的自由,失却了戏剧艺术的魅力,舞台上“说”和“演”的失衡

必读剧本:布莱希特《伽利略传》《四川好人》《高加索灰阑记》、[英]迈克·弗雷恩《哥本哈根》、廖一梅/孟京辉《恋爱的犀牛》

第八讲 荒诞剧和怪诞剧

1. 荒诞剧

- (1) 荒诞剧的形成
- (2) 荒诞剧的主要特征
 - ① 存在主义的哲学基础
 - ② 形式“直喻”主题
 - ③ 重复式的结构
 - ④ 荒诞意象的营造
 - ⑤ “以喜写悲”的现代悲喜剧风格

(3) 荒诞剧名作分析

2. 怪诞剧

(1) 何为“怪诞剧”:介于布莱希特式理性戏剧与荒诞派非理性戏剧之间的一种样式,以皮兰德娄、迪伦马特、让·热奈等剧作为代表。

(2) 怪诞剧的基本特征:

- ① “真假难辩”的怪诞效果
- ② 现代主义戏剧思想和传统戏剧技巧的结合
- ③ 剧作家风格各异,形式丰富多彩,故难以形成独立的流派和方法

(3) 怪诞剧名作分析

3. 中国话剧中的荒诞剧与怪诞剧:没有真正的荒诞剧,但怪诞剧的尝试很多

必读剧本:贝克特《等待戈多》、尤内斯库《椅子》、品特《送菜升降机》、阿尔比《动物园的故事》、皮兰德娄《六个寻找作者的剧中人》、让·热奈《阳台》、迪伦马特《老妇还乡》《物理学家》、过士行《鸟人》、赵耀民《天才与疯子》、黄维若《秀才与刽子手》

第九讲 后现代文化语境下的创作方法

1. 后现代文化的兴起

20世纪60年代后现代主义文化思潮兴起的主要原因:

- (1) “解构主义”哲学观念导致世界的无中心和零散化
- (2) 经济、科技、咨询的全球化、数字化发展

2. 后现代文化的基本特征

- (1) 哲学观——解构主义
- (2) 方法论——悖论思维
- (3) 时空观——平面模式
- (4) 文化立场——世俗化
- (5) 艺术态度——游戏化

3. 后现代文化语境下创作方法的新特点

- (1) “大叙事”转向“小叙事”
- (2) “原生态”呈现
- (3) 解构经典和互文性的重写
- (4) 游戏式的碎片拼贴
- (5) 叙事结构复杂化和表现手段综合化
- (6) 剧场性的加强与文学性的削弱

4. 中国戏剧创作的现状与未来(供思考和讨论)

必读剧本:[法]雅丝米娜·雷札《艺术》《杀戮之神》、[英]汤姆·斯托帕克《罗森格兰兹与吉尔德斯吞死了》、[德]罗兰·希梅芬尼《金龙》、孟京辉《思凡》

演出视频:[德]海纳·穆勒《汉姆雷特机器》、[美]罗伯特·威尔逊《沙滩上的爱因斯坦》、[波兰]克里斯蒂安·陆帕《假面·玛丽莲》、王翀《雷雨2.0》

七、考核要求

平时考查(占总成绩40%)与期末考核(占总成绩60%)相结合。平时考查根据学生参与课堂讨论的成绩计分,要求每位学生在一学期中至少有一次讨论发言。期末考核要求学生完成一篇命题小论文,字数不少于4000字。

八、编写成员名单

丁罗男(上海戏剧学院)

戏剧编写组负责人:宫宝荣(上海戏剧学院)

执行人:郝戎(中央戏剧学院)、刘丹丽(武汉大学)、吕效平(南京大学)

戏曲领域(135103)

15 戏曲创作

一、课程概述

戏曲创作是中国戏曲学院戏文系戏曲文学创作专业方向研究生必修的核心课程,也是特色鲜明的一门课程。作为全国唯一以培养戏曲编剧人才为目标的高等教育单位,中国戏曲学院戏文系从1984年开始创办戏曲编剧专业本科,1996年开始培养戏曲创作研究生,在戏曲创作人才培养上,形成了从本科到硕士研究生培养的系统完整的教学体系。本课程是在本科教育基础上,以更高的专业要求对学生进行专业训练、素质提升,并从戏曲创作的不同阶段和剧本创作不同类型对学生进行专业教学指导和实践训练,以达到教学目的的一门课程。当然,戏曲创作最重要的是和实践结合,从舞台实践中培养创作人才。目前围绕本课程,还有相应的研究生实践课程作为配套。这是中国戏曲学院编剧人才培养的特殊性。

自2014年习近平总书记召开文艺座谈会后,党和政府出台了一系列戏曲扶持政策,对文艺创作和批评给予了特别的重视。本课程本着习近平总书记提出的“创新就是艺术的生命”,在课程设置上,一方面引导学生注重对戏曲传统的传承和学习;一方面培养研究生的创新意识,面向火热现实,树立“崇德尚艺”的良好学风,努力为国家培养出更多优秀的青年戏曲创作人才。

二、先修课程

本课程的学习,需要掌握戏曲创作基础知识,例如戏曲音韵学、戏曲编剧概论基本知识和传统剧本整理等。若学生有戏文系本科学习经历,应已掌握前面基础;若非相关本科,则要先行补修唱词与念白、戏曲小戏写作、戏曲整理与改编、戏曲编剧概论等课程。

唱词与念白以戏曲音韵为基础,重点是戏曲唱词的写作基本要求和规范,在掌握曲牌体戏曲创作和板腔体戏曲基本知识要求上,了解戏曲唱词的写作特色,掌握创作要领。

戏曲小戏写作是从小戏入手,在结构、人物关系、唱念安排上初步了解戏曲创作特色,选取一个较小的故事作为切入点进行的戏曲创作,让学生对戏曲编剧的特点有所感悟。

戏曲整理与改编目的是让学生了解传统、热爱传统,并从传统中学习戏曲精华,在改编中有所扬弃。通过对戏曲不同剧种传统剧目的整理或者改编,更深入地了解戏曲写作的特殊性和精华所在。

戏曲编剧概论系统性地讲述舞台剧编剧的基本技巧,例如结构、情境、人物关系以及特殊技巧的运用,让学生深入学习掌握专业技能。同时,突出戏曲编剧的特殊性,例如唱念安排、上下场等的技巧和特色。

在这些课程之外,还要为学生提供创作实践机会,使学生从案头到舞台,有全方位的学习和实践经验。

三、课程目标

戏曲创作是戏曲文学系戏曲创作专业研究生的特色课程,通过系统学习和实践训练,使学生深入掌握戏曲大戏剧本写作的基本规范要求、技巧手法,并通过大戏剧本的选题甄选、初稿到期末作业的反复修改,完成一部合格的戏曲大戏剧本。在有条件情况下,将之搬上舞台进行演出。在这一过程中,导师和其他相关教师不断予以指导帮助,最终使研究生通过本门课程学习,成长为具有较高专业水准的戏曲创作人才。同时,引导学生关注现实生活、关注现实题材,树立起“崇德尚艺”的创作思想,更好为社会服务。

四、适用对象

本课程适用于戏曲领域创作方向艺术硕士专业学位研究生。

五、授课方式

1. 讲授:教师讲授大戏写作的技巧手法,分析学生创作时普遍存在的问题,强调创作的舞台特色要求,引导学生思考和动手实践。

2. 交流:适当全剧播放或节选一些大戏经典作品的片段,引导学生思考戏曲创作的特色,并就创作问题进行交流。

3. 实践:指导学生寻找大戏选题,并进行剧本创作,几次修改打磨,直至基本完成剧本。

由于戏曲剧本写作的特殊性,本课程除了常规的课堂讲授和交流外,还注重观摩教学和实践教学。前者是因为北京有众多的舞台剧和戏曲剧目演出,一些作品引发的思考对于创作有直接借鉴和引导作用,教师利用剧目观摩机会,引导学生进行交流探讨,从而让学生更深入地了解戏曲创作的特殊性和编剧技巧手法;后者则是中国戏曲学院特有的便利条件,研究生处和院系努力创造条件为研究生剧本搬上舞台提供方便,舞台实践使学生剧本创作加速成熟,更好了解舞台,了解剧本创作的特色。同时,在教学和实践中加入现代信息技术,通过网上图书馆系统更好地找到经典剧本和剧目,方便学生借鉴学习。

六、课程内容

第一章

1. 教学基本要求

了解戏曲大戏写作的基本规范、特色。

2. 教学具体内容

(1) 戏曲大戏写作的基本规范。

(2) 戏曲大戏剧本写作的舞台特性、结构要求。(重点)

(3) 戏曲大戏区别于影视剧的特色所在。(难点)

第二章

1. 教学基本要求

从经典剧本和剧本入手,了解戏曲大戏写作的一些基本知识和技巧方法。

2. 教学具体内容

- (1) 讲解什么是“一人一事”、中心行动线。
- (2) “戏”与“事”的区别、抒情本质。(重点)
- (3) 高潮与两难。(难点)

第三章

1. 教学基本要求

通过经典大戏作品的观摩,了解并进一步熟悉戏曲大戏的基本形态。

2. 教学具体内容

- (1) 导师和研究生交流探讨。(重点)
- (2) 经典作品的经验。(难点)

第四章

1. 教学基本要求

介绍什么样的选题适合戏曲,戏曲大戏对选题的要求。

2. 教学具体内容

- (1) 大戏选材的几种常见分类。
- (2) 什么样的故事能写成戏曲。
- (3) 选题的范围和可能性。(重点)
- (4) 研究生介绍选题构思

第五章

1. 教学基本要求

交流研讨学生提交的大戏选题,分析其是否适合戏曲创作。

2. 教学具体内容

- (1) 学生讲述所选选题的立意、结构、人物塑造等具体设想。
- (2) 分析该选题的合理性和具体操作可行性。(重点)
- (3) 若该选题可行,给出具体提高的意见建议。(难点)

第六章

1. 教学基本要求

采风、观摩、交流,寻找构思灵感。

2. 教学具体内容

- (1) 在采风、观摩中交流。
- (2) 学生讲述所选选题的立意、结构、人物塑造等具体设想。
- (3) 分析该选题的合理性和具体操作可行性。(重点)

第七章

1. 教学基本要求

采风、观摩、交流,寻找构思灵感。

2. 教学具体内容

- (1) 学生讲述所选选题的立意、结构、人物塑造等具体设想。
- (2) 分析该选题的合理性和具体操作可行性。(重点)
- (3) 若该选题可行,给出具体提高的意见建议。(难点)

第八章

1. 教学基本要求

继续碰撞选题构思。

2. 教学具体内容

(1) 学生讲述所选选题的立意、结构、人物塑造等具体设想。

(2) 分析该选题的合理性和具体操作可行性。(重点)

(3) 若该选题可行,给出具体提高的意见建议。(难点)

第九章

1. 教学基本要求

针对学生选题,教师进行总结,给出创作意见建议。

2. 教学具体内容

(1) 讲述:围绕学生提交的选题的立意主旨再探讨。

(2) 如何深化戏剧矛盾,完善戏剧结构。(重点)

(3) 唱念安排和戏曲特色的凸显。(难点)

第十章

1. 教学基本要求

完成大戏剧本初稿,予以指导提高。

2. 教学具体内容

根据学生完成的大戏剧本初稿,教师进行深入分析,提出修改的具体意见和建议,交由学生修改。

第十一章

1. 教学基本要求

大戏剧本初稿的修改。

2. 教学具体内容

根据学生完成的大戏剧本初稿,教师进行深入分析,提出修改的具体意见和建议,交由学生修改。重点在剧本结构、人物动机设定、场次安排上给予修改意见建议。

第十二章

1. 教学基本要求

观摩采风交流。观摩优秀新编创作剧目,思考点:作品如何创新,创新如何结合传统,在新创剧目中如何运用戏剧创作技巧。

2. 教学具体内容

在采风、观摩中继续思考剧本的问题和修改方向。

第十三章

1. 教学基本要求

教师指导学生进行剧本修改打磨。

2. 教学具体内容

根据学生剧本二稿,由教师进行深入分析,提出修改的具体意见和建议,交由学生修改。重点是学生作品的人物设定上有什么样的新意;在关目设置上是否符合戏曲艺术规律,能否为二度创作和表演留有空间。

第十四章

1. 教学基本要求

观摩优秀的新编现代戏。思考:如何从现代生活中寻找现实主义题材戏曲剧目;戏曲如何表现现实生活。

2. 教学具体内容

观摩剧目,交流研讨。根据学生修改二稿中碰见的问题,教师予以指导。重点在唱、念安排和一些创作技巧上的提高。

第十五章

1. 教学基本要求

学生完成大戏剧本三稿。小班学生一起进行探讨交流。重点:剧本是否在原有创意基础上较好完成;还有什么样的提高空间;能否为二度创作提供足够的空间。

2. 教学具体内容

交流座谈,根据学生完成的大戏剧本三稿,由教师以及小班学生一起进行深入分析,提出修改的具体意见和建议,交由作者修改。

第十六章

1. 教学基本要求

学生交大戏剧本定稿。重点:当代戏曲创作的传承与创新意识,指导学生如何在创作过程中注重传统营养的吸收和创新意识的培养。

2. 教学具体内容

收剧本,再交流。

七、考核要求

1. 考核形式:学期末交原创戏曲大戏剧本一个。(可根据小说、影视或其他戏剧门类改编,但若涉嫌抄袭,计为零分)

2. 成绩计算:学生考试成绩以百分制进行评定。平时成绩占30%,期末成绩占70%。应注重平时学生课堂交流的情况,算作平时成绩。

八、编写成员名单

颜全毅、田志平、王强副、赵锡淮、胡叠(中国戏曲学院)

16 戏曲剧目研习

一、课程概述

戏曲剧目研习是培养京剧表演人才的专业必修课。其课程纲要是根据学生的基础条件有

针对性地安排剧目学习,达到因材施教、有的放矢的教学效果。使学生基本掌握京剧行当的表演方法和唱念做打技巧运用的规律,达到合格或优秀的研究生毕业水平。要求学生熟练掌握京剧的表演手段塑造人物。本课程是京剧表演专业的主干课,也是京剧表演专业的必修课。

二、先修课程

京剧史、戏曲表演理论、戏曲基础课训练(基本功、毯子功、把子功等)。

三、课程目标

1. 注意人才的开发,注意学生的发展变化,花大力气培养出社会需要的人才。
2. 由于学生素质、条件、接受能力不同,在教学中为了出人出戏,要提倡弹性教学,把普通培养和重点提高结合起来。
3. 培养学生运用戏曲的艺术表现手段来反映现实生活,提高学生塑造现代人物的创造力。
4. 安排具有京剧艺术特色的剧目提高本行当唱念做打的基本功,调动学生的创造意识,准确把握不同类型、不同扮相、不同性格的各类人物。

四、适用对象

本课程适用于戏曲领域京剧表演方向硕士专业学位研究生。

五、授课方式

通过本课程的学习,提高学生的自我表演创作力。除了传统剧目外,将在舞台上上演的剧目纳入教学计划,满足社会的需要,使得成品教学与社会需要“接轨”,更好地适应今后舞台的发展,新编历史剧进入课堂,采取启发式教学、电化教学和直接教学三结合的方针,让学生在熟悉历史情况下,自己学会如何进行创造,在教师的指导下,使学生进入角色时,达到“知其然,也知所以然”的境界。

六、课程内容

(一) 分行当所修课程

1. 老生

《盗宗卷》《御碑亭》《胭脂宝褶》《赵氏孤儿》《十老安刘》《宁武关》《追韩信》《苏武牧羊》《四进士》《铡美案》《群借华》《失空斩》《杨家将》《伍子胥》《红鬃烈马》《牧羊圈》《洪羊洞》《击鼓骂曹》

2. 小生

京剧:《玉门关》《群英会》《监酒令》《打侄上坟》《白门楼》《连升店》

昆曲:《奇双会》

3. 武生

(1) 以“长靠”为主的戏

主修课:《挑滑车》《麒麟阁》

(2) 以“箭衣”“短打”为主的戏

主修课:《洗浮山》《林冲夜奔》

现代剧目:《智取威虎山》《奇袭白虎团》《沙家浜》

选修剧目:《战马超》《小商河》《杀四门》《八大锤》《武松打店》《石秀探庄》《白水滩》《恶虎村》《状元印》《艳阳楼》《汉津口》

4. 青衣花衫

《祭江》《穆桂英挂帅》《生死恨》《凤还巢》《洛神》《西施》《太真外传》《宇宙锋》《霸王别姬》《红鬃烈马》《三娘教子》《四郎探母》《玉堂春》《青霜剑·灵堂》《文姬归汉·祭坟》《碧玉簪·洞房》《红拂传》《芦花河》《姑嫂英雄》《西施》《黛玉葬花》《秦香莲·杀庙》《荒山泪·夜织待夫》《打渔杀家》《大保国》《西厢记》《金水桥》《赵氏孤儿》等

现代戏剧目:《海港》(片断)、《蝶恋花》(片段)等

5. 花旦

《痴梦》《一匹布》《双背凳》《得意缘》《香罗带》选场、《廉锦枫》《罗锅抢亲》《游园》《打渔杀家》《银空山》《大登殿》《燕燕》《鱼藻宫》选场、《智取威虎山》选场、《红灯记》选场

6. 刀马旦

《穆柯寨》《悦来店》《虹霓关》《杨门女将》《打渔杀家》《穆天王》《余赛花》《樊江关》两个角色、《贵妃醉酒》《穆桂英大战洪州》《大英杰烈》《百花赠剑》《打渔杀家》《穆天王》

现代戏:《杜鹃山》《沙家浜》选场

7. 武旦

《红桃山》《女杀四门》《战金山》《取金陵》《摇钱树》《杨排风》《芦林坡》《朝金顶》《悦来店》《金山寺·水斗》《花木兰》《雏凤凌空》《小放牛》

现代戏:《草原英雄小姐妹》《智取威虎山》片段选场

8. 老旦

《杨门女将》《对花枪》《龙江颂》片段、《平原作战》片段、《沙家浜》片段、《八珍汤》《徐母训子》

9. 净行

(1) 铜锤花脸

《姚期》《强项令》《阳平关》《赵氏孤儿》《飞虎山》《失空斩》《打严嵩》《群英会》《壮别》

(2) 架子花脸

《打严嵩》《战宛城》《长坂坡》《黄一刀》《牛皋招亲》《逍遥津》《十老安刘》《四进士》《黑旋风》《李七长亭》《赵氏孤儿》(屠岸贾)

(3) 武花脸

《钟馗嫁妹》《铁笼山》《醉打山门》《战濮阳》《嘉兴府》《打瓜园》《拿高登》《四平山》《状元印》《收关胜》

10. 文丑

《群英会》《审头刺汤》《乌龙院》《失印救火》《秋江》《访鼠测字》《春草闯堂》《活捉》《问樵》《醉皂》《选元戎》《法门寺》《骆马湖》《铁弓缘》《十老安刘》《野猪林》

11. 武丑

《三打祝家庄》《孙悟空大闹天宫》《起布问探》《酒丐》《九龙杯》《醉皂》《义侠记·游街》

《打瓜园》《活捉》《巴骆和》《三盗令》《连环套》《盗银壶》《盗甲》

(二) 课时分配

根据学生情况,64~128节不等。

七、考核要求

1. 考核形式:毕业汇报演出,主教教师根据评分标准结课打分。

2. 评分考核标准

(1) 以百分制为标准,完成全部剧目,表现出色,唱、念、做、打均较好,能够登台彩排的学生,给予90分以上的成绩。

(2) 剧目全部完成,表现力尚可,唱、念、做、打基本到位,但彩排较勉强的学生给予80分以上成绩。

(3) 完成大部分剧目,唱、念、做、打表现一般的学生,给予60—70分的成绩。

(4) 教学内容没有完全掌握,唱、念、做、打不顺畅,课堂表现不努力的学生,给予60分以下的成绩。

八、编写成员名单

舒桐、年金鹏、杜鹏、张晶、李丽萍、李亚莉、李艳艳、焦敬阁、张威、徐小刚、马帅、张艳红、贾劲松(中国戏曲学院)

17 戏曲剧目研习——京剧老生

一、课程概述

本课程是培养京剧表演专业(老生行当)人才的专业必修课。和其他行当合作的剧目很多,类型多样,流派纷呈,唱腔和表演各有特色。根据学生的生源不同、基础不同和条件不同安排剧目的学习,因材施教,有的放矢,使学生基本掌握京剧老生行当的表演方法和规律,达到合格或优秀的硕士研究生毕业水平。要求学生熟练掌握京剧老生中文武各类人物的塑造,包括王帽老生、衰派老生、靠把老生等。剧目课程,是老生表演专业的主干课,是京剧表演系老生专业的必修课程。

二、先修课程

京剧史、戏曲表演理论。

三、课程目标

1. 通过剧目课的学习,提高学生老生专业的各种表演技能(唱、念、做、打)。

2. 通过规范化的剧目教学,纠正学生在各种表演上的艺病。
3. 通过教学,培养学生对各种人物形象的理解能力,并运用程式手段来塑造人物。
4. 通过流派剧目的学习,使学生准确掌握流派艺术风格,为弘扬流派艺术添增新生力量。

四、适用对象

本课程适用于戏曲领域京剧表演方向(老生行当)艺术硕士专业学位研究生。

五、授课方式

通过剧目研习,引导学生创作性表演。针对所学剧目和角色要进一步提高的要求。学生通过归工学习,要掌握本行当各方面的技能;熟练的基本功,日臻完善的演唱技巧,娴熟的表演手段,运用各种艺术手段的表现方法,全面、规范地要求在舞台上运用自如;学生运用学到的各种艺术表现手段与技能,能深刻理解人物、刻画人物;要发挥学生的创作能动性,只有这样,才能具备胜任重要工作的能力。

六、课程内容

老生是生行的重要组成部分。老生又称须生、正生,一般说来,都是男性。老生,基本上是文人,但也有武士。年龄是从中年三十岁左右开始,任务以挂“黑髯口”为主。但根据剧情需要也有一夜之间,髯口从“黑三”变为“黧三”到“白三”的,如全部《伍子胥》中的伍员。老生,一般可分为三类:“王帽老生”“衰派老生”“靠把老生”。“王帽老生”一般指有身份的人物,有文人,也有皇帝。例如《上天台》的刘秀,《御碑亭》的王有道、《捉放曹》的陈宫,这些人物均属于这一类。“衰派老生”主要指的是由于环境的变迁以至穷困潦倒,把人变成颓唐、失落的人物,如在《当铜卖马》的秦琼、《清风亭》的张元秀;也指精神受到刺激、有些失常的人物,如《问樵闹府、打棍出箱》的范仲禹。“靠把老生”指的是戴盔披甲的武将,如《战太平》的花云、《镇谭州》的岳飞。这三种不同类型老生人物,又分以唱表为主的戏,如《四郎探母》;念表为主的戏,如《清官册》;靠把、做工为主的戏,如《平贵别窑》。这些有侧重的老生剧目,都要求学生有扎实的唱、念、做、打的基本功。但总的来说,老生以唱为主的戏较多,唱是用本嗓,由于人物类型不同,在唱法上也有所区别,以“王帽老生”戏来说,要求唱的悠扬婉转、有气派;“衰派老生”要求唱的悲怆、凄楚;“靠把老生”要求唱的激越慷慨,刚柔相济。

以老生为主的剧目繁多,类型不一,而且老生各流派的演唱和表演丰富多采、各有千秋。各培养单位应根据学生的不同条件、不同基础、不同生源,对老生剧目学习的安排亦有所不同。

1. 主修剧目选择范围

《盗宗卷》(学时 64 节)、《御碑亭》(学时 64 节)、《胭脂宝褶》(学时 128 节)、《赵氏孤儿》(学时 64 节)、《十老安刘》(学时 128 节)、《宁武关》(学时 64 节)、《追韩信》(学时 64 节)、《苏武牧羊》(学时 64 节)、《四进士》(学时 64 节)、《铡美案》(学时 32 节)、《群借华》(学时 128 节)、《失空斩》(学时 128 节)、《杨家将》(学时 128 节)、《伍子胥》(学时 128 节)、《红鬃烈马》(学时 128 节)、《牧羊圈》(学时 64 节)、《洪羊洞》(学时 64 节)、《击鼓骂曹》(学时 64 节)

2. 课时分配

根据学生情况,64~128 节不等。

七、考核要求

1. 考核形式:毕业汇报演出,主教教师根据评分标准结课打分。

2. 评分考核标准

(1) 以百分制为标准,完成全部剧目,表现出色,唱、念、做、打均较好,能够登台彩排的学生,给予90分以上的成绩。

(2) 剧目全部完成,表现力尚可,唱、念、做、打基本到位,但彩排较勉强的学生给予80分以上成绩。

(3) 完成大部分剧目,唱、念、做、打表现一般的学生,给予60—70分的成绩。

(4) 教学内容没有完全掌握,唱、念、做、打不顺畅,课堂表现不努力的学生,给予60分以下的成绩。

八、编写成员名单

杜鹏、贾劲松(中国戏曲学院)

18 戏曲剧目研习——京剧小生

一、课程概述

本课程是培养京剧表演专业(小生行当)人才的专业必修课,以小生为主以及和其他行当合作的剧目很多,类型多样,流派纷呈,唱腔和表演各有特色。根据学生的生源不同、基础不同和条件不同安排剧目的学习,因材施教,有的放矢。使学生掌握京剧小生行当的表演方法和规律,达到合格或优秀的硕士研究生毕业水平。要求学生熟练掌握京剧小生中文武两类人物的塑造,包括袍带生、翎子生、褶子生、官生、穷生、武小生(长靠和短打)等。本课程是京剧表演专业的主干课,同时也是京剧小生表演专业的必修课程。

二、先修课程

京剧史、戏曲表演理论。

三、课程目标

1. 要求学生通过学习经典剧目,准确掌握本行当唱、念、做、打的各种技巧,具备小生行当表演的各项基本功。

2. 引导学生逐步深入研究,学习小生主要流派的代表性剧目。

3. 教授不同类别的经典剧目,使学生掌握塑造不同性格角色的主要手段,提高学生的举一反三能力,为成为有较高艺术水平的优秀京剧小生演员打下坚实基础。

四、适用对象

本课程适用于戏曲领域京剧表演方向(小生行当)艺术硕士专业学位研究生。

五、授课方式

在归工、归路、巩固提高本专业的同时,以正轨教学为主,为了剧目角色的需要,要着重提高学生综合运用唱、念、做、打、舞各项表演技巧的能力。小生的各项基本功需要很扎实,如翎子功、甩发功等技能,结合剧目要求学生做到“戏不离技、技不离戏”;在教学中采取教授与指导相结合的方式,对学生进行启发式教学,提高艺术鉴别水平,能正确理解人物和塑造人物。可以开设穷生戏,要求学生逐步了解和掌握穷生的独特表演方法。考虑到小生穷生表演的难度,可根据学生具体情况予以安排。还要考虑与其他行当合作的戏,要求学生准确把握舞台节奏,能胜任难度较大的角色和剧目,胜任小生行主要角色和主要配角角色,具备相应的创作能力,圆满地完成毕业汇演。

要求学习京剧小生行当的学生,必须掌握好京剧小生的各种流派表演风格,所学剧目要有艺术上的心得总结,通过所学剧目体现在舞台上。

六、课程内容

1. 教学内容及训练目的

小生是京剧生行一个重要的分支。小生扮演的多是年轻的男性角色,从扮相上来看,其特点是不带髯口,形象清秀、英俊。演唱上的特点是唱与念以真假声结合,小生之所以采取这样的发声方法,是表示所扮演的角色都是男性年轻人。虽然小生的发声采取假声,但它与扮演旦角的假声唱法有很大区别,旦角要求唱的美、柔、亮、脆;而小生的唱法则要求刚、劲、宽、亮,唱出来声音清脆但不柔媚,刚健但不粗野,绵里藏针;既曲折宛转,细腻舒展,又唱出锋芒棱角,突出阳刚之美。从假声和真声(老生唱法)相比较,假声尖、细、高、厚、亮,听起来比较年轻。优秀的小生演员必须要龙、虎、凤三音兼而有之。

小生又分为文、武两类。文小生又分为“袍带生”“官生”“扇子生”(褶子生、巾生)、“雉尾生”(翎子生)、“穷生”。如《监酒令》中的刘章、《贩马记》中的赵宠、《西厢记》中的张珙、《群英会》中的周瑜、《吕布与貂蝉》中的吕布、《连升店》中的王明芳、《打侄上坟》中的陈大官等。武小生又分为长靠、短打两种。如《小商河》中的杨再兴、《借赵云》中的赵云、《雅观楼》中的李存孝、《石秀探庄》中的石秀等。这些行当基本涵盖了京剧小生各类人物形象,在塑造人物方法上迥然不同,是京剧表演专业研究生小生行必须学习和掌握的技术形式。

小生行当既有自己的主要剧目,又有很多和旦角及其他行当合作的剧目,角色的类型也多种多样。因此,小生行当的学生既要学演自己的主戏,更要兼顾与其他行当合作的剧目。

各培养院校小生专业的学生已具有一般小生表演或演唱的技能,包括嗓音、形体、文化程度等,各培养院校要根据学生的基本条件、表现能力,在教学中进行有目的、有选择的因材施教,普遍培养、重点提高,以满足社会的需要。

2. 教学内容与具体要求

(1) 主修剧目选择范围

京剧:《玉门关》(学时 64 节)、《群英会》(学时 128 节《大帐·盗书》64 节)、《监酒令》(学时 64 节)、《打侄上坟》(学时 64 节)、《白门楼》(学时 64 节)、《连升店》(学时 64 节)

昆曲:《奇双会》(学时 64 节)

(2) 课时分配

根据学生情况,64~128 节不等。

七、考核要求

1. 考核形式:毕业汇报演出,主教教师根据评分标准结课打分。

2. 评分考核标准

(1) 以百分制为标准,完成全部剧目,表现出色,唱、念、做、打均较好,能够登台彩排的学生,给予 90 分以上的成绩。

(2) 剧目全部完成,表现力尚可,唱、念、做、打基本到位,但彩排较勉强的学生给予 80 分以上成绩。

(3) 完成大部分剧目,唱、念、做、打表现一般的学生,给予 60—70 分的成绩。

(4) 教学内容没有完全掌握,唱、念、做、打不顺畅,课堂表现不努力的学生,给予 60 分以下的成绩。

八、编写成员名单

舒桐、张威(中国戏曲学院)

19 戏曲剧目研习——京剧武生

一、课程概述

本课程是培养京剧表演专业(武生行当)人才的专业必修课。武生剧目非常丰富,大约有数百出,类型多样,风格迥异,是生行的重要组成部分。武生行当中又有长靠武生和短打武生之分,还有穿长箭衣的、带髯口的、勾脸的等不同类型和风格的剧目。这就要根据学生的学习背景、基础条件因材施教,安排不同的剧目学习。使学生学习一定数量的剧目,熟练掌握武生行当各工的技术、技巧手段,达到优秀或合格的硕士研究生毕业水平。要求学生在掌握武生行当各工的技巧手段的基础上,能熟练掌握武生行当的表演方法和规律,达到运用不同的艺术手段去塑造人物形象和完成新剧创作。

二、先修课程

京剧史、戏曲表演理论。

三、课程目标

1. 全面素质提高的问题。“武生”在生行当中,要具备较全面的基础,唱、念、做、打的功夫。
2. 在前一阶段的学习,首先要根据学生的条件、基础,解决纠偏归正的艺病,进行规范化教学。
3. 在教学中,使学生掌握“长靠”“短打”“箭衣”武生表演的不同技巧、技能,理解各种性格不同的人物塑造,要求学生要有扎实的各方面基本功,为创造角色奠定基础。
4. 提高学生的创作能力和表现能力,能胜任现代戏的英雄人物的塑造;提高学生艺术素质,能胜任所创作的角色的表演,成为表演俱佳、文武兼备的全面表演人才。

四、适用对象

本课程适用于戏曲领域京剧表演方向(武生行当)艺术硕士专业学位研究生。

五、授课方式

进入高层次阶段的学习,对于具体学习进行针对性较强的剧目训练,在四功五法的要求上,不仅是招式清楚、功架稳健、许多高精尖、技术较强的技巧,要求学生运用自如、娴熟精巧,根据因材施教、重点提高的原则,要求要出戏、出人。现代戏剧目全面展开教学,就是本着京剧要时刻谨记三并举的方针,符合时代精神,通过多层次的教学实施,让学生解决如何塑造人物形象这一重大课题;开拓新路,使武生具备能演文武老生的能力。

补修课的剧目学习。由于入校时生源不同,学生学习的层次不同,有些打基础的戏应没学,要补修。在这些基础戏中,解决学生存在的各种不规范的艺病,不符合人物性格、身份的动作和表演。

六、课程内容

教学内容及训练目的:

武生主要以武为主。多是扮演擅长武艺的人物,要具有较强的武功、基本功,没有过硬的功夫是很难胜任的。同时,武生在唱、念、做几方面同样重要,武戏不光是武打,文戏表演占有相当大的部分。因此,武生必须把唱念做打关系摆正、练好,这样才能完美塑造人物。

武生行当所学内容非常丰富,长靠武生如《挑华车》的高宠,《战冀州》的马超,《长坂坡》的赵云,《伐子都》的子都,《界牌关》的罗通等;短打武生如《三岔口》的任堂惠,《白水滩》的莫遇奇,《恶虎村》的黄天霸,《林冲夜奔》的林冲及全本《武松》的武松等;也有扮演穿长箭衣的角色如《八大锤》的陆文龙,《雅观楼》的李存孝,《杀四门》的秦怀玉等。以上角色基本属于俊扮,不带髯口,中青年角色为多,要求人物扮相英俊漂亮、威武气派。声音清脆响亮、高亢有力。武生除此以外,还有带髯口和勾脸的角色,如《一箭仇》的史文恭,《洗浮山》的贺天保,《战宛城》的张秀,《虫八蜡庙》的褚彪,《艳阳楼》的高登,《铁笼山》的姜维均属武生勾脸的角色。另外武生还要演“猴儿戏”扮演孙悟空,常见的戏有《闹天宫》《水帘洞》《孙悟空三借芭蕉扇》等;还饰演部分红生戏,如《汉津口》的关羽等;还演“判戏”,如《钟馗嫁妹》的钟馗等。以上这些基本涵盖了京剧武生行当所饰演的各类人物形象。塑造这些人物形象,在技术技巧的运用和方法上是不同

的,是京剧表演专业研究生武生行必须学习和掌握的。

由于武生行戏路宽泛,一般是根据学生条件有所侧重的安排施教,或侧重长靠或侧重短打,但在教学安排上又有交叉互补。在数百出表演剧目中,精选部分剧目作为研究生教学,其目的就是为规范打好基础。选修剧目十余出,是根据学生不同特点条件做到因材施教。通过剧目教学,使学生基本掌握武生行当各工的技巧手段,学会运用不同的艺术手段创作人物形象。

1. 教学内容与具体要求

(1) 以“长靠”为主的戏

主修课:《挑华车》《麒麟阁》

(2) 以“箭衣”“短打”为主的戏

主修课:《洗浮山》《林冲夜奔》

现代剧目:《智取威虎山》《奇袭白虎团》《沙家浜》

选修剧目:《战马超》《小商河》《杀四门》《八大锤》《武松打店》《石秀探庄》《白水滩》《恶虎村》《状元印》《艳阳楼》《汉津口》

2. 课时分配

根据学生情况,64~128节不等。

七、考核要求

1. 考核形式:毕业汇报演出,主教教师根据评分标准结课打分。

2. 评分考核标准

(1) 以百分制为标准,完成全部剧目,表现出色,唱、念、做、打均较好,能够登台彩排的学生,给予90分以上的成绩。

(2) 剧目全部完成,表现力尚可,唱、念、做、打基本到位,但彩排较勉强的学生给予80分以上成绩。

(3) 完成大部分剧目,唱、念、做、打表现一般的学生,给予60—70分的成绩。

(4) 教学内容没有完全掌握,唱、念、做、打不顺畅,课堂表现不努力的学生,给予60分以下的成绩。

八、编写成员名单

舒桐、徐小刚(中国戏曲学院)

20 戏曲剧目研习——京剧青衣、花衫

一、课程概述

本课程是培养京剧表演专业(青衣、花衫行当)人才的必修课,剧目流派纷呈,各具特色。教

学以青衣、花衫为主,依照学生的条件安排剧目的学习,因材施教,有的放矢。根据时代发展的需要,全面、有效地培养能够传承各个流派的高素质人才,使学生掌握京剧青衣、花衫行当的表演方法和规律,达到优秀或合格的硕士研究生水平。

本课程要求学生掌握京剧青衣、花衫中各类人物的表演,如:青衣水袖、蟒、旗装、宫装、古装、裙袄、裤袄、现代戏等女性形象。掌握舞剑、绸舞、云帚、执浆等程式表演。

本课程是京剧表演专业的主干专业课,同时也是京剧旦行表演专业“青衣”“花衫”行当的必修课程。

二、先修课程

京剧史、戏曲表演理论。

三、课程目标

1. 通过剧目的学习,培养学生基本掌握和运用京剧表演的各流派的艺术技巧,提高艺术表现能力和创作能力。

2. 解决声腔方面、表演方面的两个问题。在声腔上,要纠正学生演唱中的各种艺病,进行规范化的各流派的旦角唱腔艺术的训练,提高学生在演唱时发声的调控能力和节奏感,做到演唱技法娴熟;在表演上,要使学生真正理解表演的重要性,打破一响遮百丑的观念,使学生能够运用京剧唱、念、做、舞的各方面技巧,运用程式和技巧塑造人物形象,胜任舞台表演的需要。

3. 通过剧目教学,有目的、有选择地强化学生在继承传统的基础上,具备一定的创作能力,使旦角的流派艺术得以传承发展;通过优美的声腔、准确的表演,声情并茂地表现人物的个性特征。

四、适用对象

本课程适用于戏曲领域京剧表演方向(青衣、花衫行当)艺术硕士专业学位研究生。

五、授课方式

以主修青衣、花衫剧目为主,提升唱念表舞等技术技巧能力,突出流派特色的传承。同时,引导学生增强创作能力,积极参与新剧目的创排,加强学生在艺术结构上的充实,譬如《扈家庄》和《姑嫂英雄》这样偏重刀马旦、花旦行当剧目的学习体验很有必要,除了对四功中的“打”的训练,京白剧目的学习同样也很重要,对于现代人物的塑造、对角色的创作有较大帮助。

六、课程内容

教学内容及训练目的:

青衣、花衫既是正旦,又是“旦行”的重要组成部分。以前“青衣”的称呼是针对服装扮相而言,一般梳大头,没有华丽的装饰,有的人物包淡色绸巾带银头面,身着“青褶子”,以示人物处于受苦受难的困境之中。如:《武家坡》《平贵别窑》中的王宝钏、《三娘教子》的王春娥、《桑园会》的罗敷女等角色,均穿“青褶子”。但在正旦中,有的人物并非只穿“青褶子”,例如:《玉堂春》的苏三、《二进宫》的李艳妃、《贺后骂殿》的贺后、《金水桥》的银屏公主、《宇宙锋》的赵艳容、《二堂

拾子》的王桂英等,这些角色,有的穿女蟒,有的穿花帔,既是正旦,也称之为“青衣”。后来随着剧目的丰富,流派的发展,“青衣”不完全是指服装扮相,主要是从剧情人物性格来划分。最大的特点是以唱为主,把唱、念、做、表融合在一起。“青衣”需要有明亮、宽厚的阳刚之声,还要有娇脆柔媚细腻之音。表演要求庄重、沉稳、大方、秀美,如:《荒山泪》《失子惊疯》《秦香莲》《穆桂英挂帅》等流派代表作,均是唱、念、做、表并重的戏也叫青衣。“花衫”也属于正旦范畴之内,集青衣的唱、花旦的做、刀马旦的功架于一身的表演全面的行当。这类角色一般都是风韵美艳、柔媚娇憨,也有刚健婀娜的人物,所扮演的角色,从皇后、公主、大家闺秀,直到《打渔杀家》的渔家女萧桂英。“花衫”的打扮,有穿女蟒的、穿宫装的、穿花帔的、穿旗袍的,也有穿布衣褂的。这些角色,载歌载舞、唱做并重,在演唱上,西皮声腔多于二黄声腔,总之“青衣”的声腔比“花衫”的声腔更为丰富。虽然“花衫”与“青衣”的类型有所不同,但它们是旦行的重要部分,均属于正旦范畴之内。

在制定旦角的剧目课安排上,做出了一系列可行的教学计划,对于各流派的经典历史剧目、现代戏剧目做到全面丰富,补充营养,剧目课教学做到有计划、有步骤,使学生在三年学习期间得到综合素质的全面提高。

1. 主修剧目选择范围

京剧:《祭江》(学时 64 节)、《穆桂英挂帅》(学时 64 节)、《生死恨》(学时 64 节)、《风还巢》(学时 64 节)、《洛神》(学时 64 节)、《西施》(学时 64 节)、《太真外传》(学时 64 节)、《宇宙锋》(学时 64 节)、《霸王别姬》(学时 64 节)、《红鬃烈马》(学时 64 节)、《三娘教子》(学时 64 节)、《四郎探母》(学时 64 节)、《玉堂春》(学时 64 节)、《青霜剑·灵堂》(学时 64 节)、《文姬归汉·祭坟》(学时 64 节)、《碧玉簪·洞房》(学时 64 节)、《红拂传》(学时 64 节)、《芦花河》(学时 64 节)、《姑嫂英雄》(学时 64 节)、《西施》(学时 64 节)、《黛玉葬花》(学时 64 节)、《秦香莲·杀庙》(学时 64 节)、《荒山泪·夜织待夫》(学时 64 节)、《打渔杀家》(学时 64 节)、《大保国》(学时 64 节)、《西厢记》(学时 64 节)、《金水桥》(学时 64 节)、《赵氏孤儿》(学时 64 节)等。

现代戏剧目:《海港》(片断)(学时 64 节)、《蝶恋花》(片段)(学时 64 节)等。

2. 课时分配

根据学生情况,64~128 节不等。

七、考核要求

1. 考核形式:毕业汇报演出,主教教师根据评分标准结课打分。

2. 评分考核标准

(1) 以百分制为标准,完成全部剧目,表现出色,唱、念、做、打均较好,能够登台彩排的学生,给予 90 分以上的成绩。

(2) 剧目全部完成,表现力尚可,唱、念、做、打基本到位,但彩排较勉强的学生给予 80 分以上成绩。

(3) 完成大部分剧目,唱、念、做、打表现一般的学生,给予 60—70 分的成绩。

(4) 教学内容没有完全掌握,唱、念、做、打不顺畅,课堂表现不努力的学生,给予 60 分以下的成绩。

八、编写成员名单

张晶(中国戏曲学院)

21 戏曲剧目研习——京剧花旦

一、课程概述

本课程是培养京剧表演专业(花旦行当)人才的专业必修课。花旦行当通过剧目表现的人物类型多样,性格迥异,是旦行的重要组成部分。教学剧目安排要根据学生的学习背景、基础条件因材施教,安排不同的剧目学习。使学生积累一定数量的剧目,熟练掌握花旦行当各类型的技术、技巧手段,达到优秀或合格的研究生毕业水平。要求学生在掌握花旦行当各工的技巧手段的基础上,能熟练掌握花旦行当的表演方法和规律,能够运用不同的艺术手段去塑造人物形象和完成新剧创作。

本课程是花旦行当表演专业的主干课,同时也是京剧表演系花旦专业的必修课程。

二、先修课程

京剧史、戏曲表演理论。

三、课程目标

1. 解决全面素质提高的问题。花旦在旦行当中,要具备较全面基础,唱、念、做、舞(武)的功夫。
2. 根据学生的条件、基础,解决纠偏归正的艺病,进行规范化教学。
3. 使学生掌握花旦表演的不同技巧,理解各种人物性格的不同塑造方法;扎实各方面基本功,为创造角色奠定基础。
4. 提高学生的创作能力和表现能力,能胜任现代戏中人物的塑造;提高学生艺术素质,成为能胜任所创作角色的表演的全面表演人才。

四、适用对象

本课程适用于戏曲领域京剧表演方向(花旦行当)艺术硕士专业学位研究生。

五、授课方式

进入高层次阶段的学习,对于具体学习进行了针对性较强的剧目训练。根据因材施教、重点提高的原则,采用“自修戏路,教师指导”的方式进行教学。根据学生自身条件和基础,在学习数量上有所不同。现代戏剧目全面展开教学,就是本着京剧要时刻谨记三并举的方针,附合时

代精神,通过多层次的教学实施,让学生解决人物形象塑造这一重大课题。

六、课程内容

教学内容及训练目的:

花旦主要以表演为主。多是扮演性格伶俐、热情善良的人物,不同的人物形象,在技术技巧的运用和方法上也有所不同,要求学生唱、念、做、舞(武)缺一不可,正确的艺术观是指导技术技巧合理使用的保障。

由于花旦行当戏路宽泛,一般针对学生条件有所侧重的安排施教,或重唱或重表或重念,但在教学安排上均有交叉互补,首要规范打好基础,根据学生不同特点条件做到因材施教,取长补短。另外,还可补修其他旦行的剧目进行补充,以达到较全面的“营养均衡”,使学生具备较强的人物刻画能力。

1. 必修剧目选择范围:《痴梦》(64课时)、《一匹布》(64课时)、《双背凳》(64课时)、《得意缘》(64课时)、《香罗带》(选场)(64课时)、《廉锦枫》(64课时)、《罗锅抢亲》(64课时)、《游园》(64课时)、《打渔杀家》(64课时)、《银空山》(64课时)、《大登殿》(64课时)、《燕燕》(64课时)、《鱼藻宫》(选场)(64课时)

现代戏:《智取威虎山》(选场)(64课时)、《红灯记》(选场)(64课时)

2. 课时分配

根据学生情况,64~128节不等。

七、考核要求

1. 考核形式:毕业汇报演出,主教教师根据评分标准结课打分。

2. 期末剧目课考试1周,评分考核标准为

(1) 以百分制为标准,完成全部剧目,表现出色,唱、念、做、打均较好,能够登台彩排的学生,给予90分以上的成绩。

(2) 剧目全部完成,表现力尚可,唱、念、做、打基本到位,但彩排较勉强的学生给予80分以上成绩。

(3) 完成大部分剧目,唱、念、做、打表现一般的学生,给予60—70分的成绩。

(4) 教学内容没有完全掌握,唱、念、做、打不顺畅,课堂表现不努力的学生,给予60分以下的成绩。

八、编写成员名单

李艳艳、张艳红(中国戏曲学院)

22 戏曲剧目研习——京剧刀马旦

一、课程概述

本课程是培养京剧表演专业(刀马旦行当)人才的专业必修课。以刀马旦为主,和其他行当合作的剧目很多,类型多样,流派纷呈,唱腔和表演各有特色。根据学生的生源不同、基础不同和条件不同安排剧目的学习,因材施教,有的放矢,使学生基本掌握京剧刀马旦行当的表演方法和规律,达到合格或优秀的硕士研究生毕业水平。本课程是“刀马旦”表演专业的主干课,同时也是“刀马旦”表演专业必修课程。

二、先修课程

京剧史、戏曲表演理论。

三、课程目标

1. 针对学生的条件,有所侧重地安排施教,提高、规范、强化刀马旦应具备的唱、念、做、打、武(舞)各项表演技能。
2. 通过剧目课教学,纠正学生在表演上的艺病,树立正确的艺术观,学习并掌握不同类别“刀马旦”行当的经典剧目,并引导学生逐步深入研究。
3. 通过经典剧目的学习和研究,使学生掌握不同类型人物的塑造手段,在继承传统的基础上,丰富并挖掘学生的艺术创作能力,提高整体艺术素质。

四、适用对象

本课程适用于戏曲领域京剧表演方向(刀马旦行当)艺术硕士专业学位研究生。

五、授课方式

进入高层次阶段的学习,对于具体剧目学习,进行了针对性较强的剧目训练。在剧目的选择上,把技术性强、难度较高、经典的中、大型剧目推到第一线,如《穆桂英大战洪州》《十三妹》等。在掌握经典剧目的同时激发学生的创作意识,挖掘学生自身潜力,要求学生在掌握刀马旦经典剧目的同时,能够胜任各种角色的塑造(传统戏、历史戏、现代戏),把所学的各门知识、各种技巧充分地展现在角色中。

六、课程内容

教学内容与具体要求:刀马旦是京剧旦行的一个重要行当,所扮演的角色是精通武艺的女性角色。刀马旦共有两类,一种是穿长靠,头顶七星额字、帅盔、蝴蝶盔,盔头上插有雉尾(翎子),骑战马驰骋战场,一般情况这种角色均使用长武器,如《战金山》中的梁红玉使用的单纓长枪,《穆桂英大战洪州》中的穆桂英使用的是刀马刀;另一种是穿短打扮战裙、战袄的,如《十三

妹》身着战裙袄、腰系弹囊袋、身背刀弓。刀马旦的表演要求比较全面,首先要有精湛的武功,包括圆场功、靠功、把子功等,不仅要有飒爽英姿之阳刚之气,同时又要不失婀娜柔媚、婷婷玉立之美。还要求擅于表演(做工),身上的工架要漂亮、洒脱、有战将风度,讲究一招一式有气派、有劲头,“帅”字当先。此外还要有较深厚的唱工底子,嗓音响堂明亮,唱出来吐字清楚,行腔归韵要有准尺度。刀马旦的另一特点是念白。念白有京白、韵白、“风搅雪”(即在一出戏里,角色时念京白时念韵白)。“风搅雪”的念法是要掌握“刚柔相济”,符合人物感情需要和剧情发展需要的一种特殊念法,这种念法是王(瑶卿)派的精髓。如王派经典之作《穆桂英大战洪州》《珍珠烈火旗》中穆桂英和双阳公主这两个人物,均有“风搅雪”的念法。这样不仅好听而且更能突出人物性格。总之,刀马旦这个行当要能唱、能念、能文、能武,只有具备了全面的唱、念、做、打、舞的基本功,才能胜任此类角色。由于刀马旦行当戏路宽泛,在剧目选择上要根据学生条件有所侧重地安排,还可补修其他旦行的剧目进行补充。在选择教学剧目上要因材施教、全面丰富,以期在有限的时间内培养出时代和观众需要的优秀人才。

1. 必修剧目选择范围

《穆柯寨》(64学时)、《悦来店》(64学时)、《虹霓关》(64学时)、《杨门女将》(128学时)、《佘赛花》(128学时)、《樊江关》两个角色(128学时)、《贵妃醉酒》(64学时)、《穆桂英大战洪州》(128学时)、《打渔杀家》(64学时)、《穆天王》(64学时)、《大英杰烈》(128学时)、《百花赠剑》(64学时)、现代戏:《杜鹃山》(128学时)、《沙家浜》(选场)(64学时)

2. 课时分配

根据学生情况,64~128节不等。

七、考核要求

1. 考核形式:毕业汇报演出,主教教师根据评分标准结课打分。

2. 评分考核标准

(1) 以百分制为标准,完成全部剧目,表现出色,唱、念、做、打均较好,能够登台彩排的学生,给予90分以上的成绩。

(2) 剧目全部完成,表现力尚可,唱、念、做、打基本到位,但彩排较勉强的学生给予80分以上成绩。

(3) 完成大部分剧目,唱、念、做、打表现一般的学生,给予60—70分的成绩。

(4) 教学内容没有完全掌握,唱、念、做、打不顺畅,课堂表现不努力的学生,给予60分以下的成绩。

八、编写成员名单

舒桐、马帅(中国戏曲学院)

23 戏曲剧目研习——京剧武旦

一、课程概述

本课程是培养京剧表演专业(武旦行当)人才的专业必修课。以武旦为主的剧目很多,类型多样,其中有“长靠”“短打”以及“打出手”等剧目,各有特色。根据学生的生源不同、基础不同和条件不同来安排剧目的学习,因材施教、有的放矢,使学生基本掌握京剧武旦行当的表演方法和规律,达到合格或优秀的硕士研究生毕业水平。要求学生熟练掌握京剧武旦中各类人物的塑造,包括“长靠”“短打”以及“打出手”等。

本课程是“武旦”表演专业的主干课,同时也是“武旦”表演专业的必修课程。

二、先修课程

京剧史、戏曲表演理论。

三、课程目标

1. 加强学生各项技能和技巧训练,为学习高、精、尖的武旦剧目打下基础。
2. 努力提高学生各方面的艺术修养,配合其他角色,完成自己的角色任务。
3. 加强学生唱念基本功,以克服本行当的薄弱环节。
4. 培养学生攻坚武旦所需掌握的特殊绝技,如“旱水”等。

四、适用对象

本课程适用于戏曲领域京剧表演方向(武旦行当)艺术硕士专业学位研究生。

五、授课方式

对于学生学习的要求,不是一出戏学“会了”,而是是否学“对了”,这包括人物的塑造、对剧中各种武打技能的掌握,要重点提高学生对长靠“对打”“耍下场”等高难度技术的完成能力,武打不仅要打出套路,也要打出特色来。《取金陵》要重点提高学生的对打能力,特别是“打八将”是复杂的对打,八个将八个套路,各种器械随着套路的变换而变换,要求学生掌握台上应变的能力,在多层次的对打中,除了干净、利索,更主要的是通过人物的创造在武打中做到“戏不离技、技不离戏”。针对因材施教的教学方针,对有条件的学生,除了要求掌握“长靠”“短打”的戏,武旦的绝技“旱水”“走跤”,还要求掌握一两门“长筋头”,以及“涮腿抢背”“过桌抢背”“倒叉虎”等“小筋头”。另外,武旦的各种下场是武旦炫耀自己特长的一个亮点,有带出手,有不带出手的,要求学生在三年的学习中掌握。现代戏是为了迎合时代需要,反映现实生活的体裁,通过学习可以了解,传统的许多技巧怎样为现实服务,如“乌龙搅柱”这个程式技巧运用在“搏斗”这场戏中,就是表现人身体不支被狂风吹得乱滚。要求教师引导学生在最后的阶段中排练出优秀的剧目,真正做到出人出戏。

六、课程内容

教学内容及训练目的:

武旦在京剧旦行中占有一席之地,所扮演的角色都是精通武艺的女性。武旦可分为长靠和短打两种。长靠戏如《竹林计》《红桃山》,身扎大靠、足蹬战靴、头戴战盔,佩饰有翎、尾,扮相威风凛凛,武艺高强过人,以勇猛见长。短打戏一般穿战裙、战袄,足踏战靴,有的角色还身披斗篷。头饰有梳大头、线尾子、带面牌、偏绒球,也有带战盔插翎的装束。武旦重在武功,在唱念上没有其他旦行要求的严格。武旦还有几种特殊的技巧:“打出手”“走跤”“旱水”,还有戏有翻、扑、跌、滚的技巧。武旦行当可以说是在旦行中最要基本功的行当。要求有柔韧的腰功、有控制能力的腿功、要熟悉武旦所持的刀、枪、剑、戟等各种器械。武旦的开打有在“马上”和“步下”之分,骑战马的如《取金陵》的凤髻公主、《夺太仓》的张绣莲。在“步下”的有《杨排风》中的杨排风、《打瓜园》的陶三春、《四杰村》的鲍金花。武旦还有许多神话戏,如《无底洞》的白鼠精、《锯大缸》的王大娘、《蟠桃会》的猪婆龙、《摇钱树》的张四姐、《红桥赠珠》的凌波仙子等,这些神话中的角色,法力无边,能腾云驾雾,空中作战,武旦的特技表演常运用其中。因此,武旦行当人员的选择是比较严格的,首先是要具备扎实过硬的各项基本功,京剧表演戏对于武旦的培养不仅是会武功,还必须扩大表演范围,丰富、充实表演能力。所以在制定教学剧目时,适量补充青衣、刀马戏,扩展武旦行当的视野,以补充武旦只重武功、不擅唱念的不足。根据此行当的专业特点,以及学生所具备的条件,制定符合武旦较全面发展的教学剧目,在剧目安排上做到既有深度,又有广度。

1. 主修剧目选择范围

《红桃山》《女杀四门》《战金山》《取金陵》《摇钱树》《杨排风》《芦林坡》《朝金顶》《悦来店》《金山寺·水斗》《花木兰》《雏凤凌空》《小放牛》

现代戏:

《草原英雄小姐妹》《智取威虎山》片段

2. 课时分配

根据学生情况,64~128节不等。

七、考核要求

1. 考核形式:毕业汇报演出。主教教师根据评分标准结课打分。

2. 评分考核标准

(1) 以百分制为标准,完成全部剧目,表现出色,唱、念、做、打均较好,能够登台彩排的学生,给予90分以上的成绩。

(2) 剧目全部完成,表现力尚可,唱、念、做、打基本到位,但彩排较勉强的学生给予80分以上成绩。

(3) 完成大部分剧目,唱、念、做、打表现一般的学生,给予60—70分的成绩。

(4) 教学内容没有完全掌握,唱、念、做、打不顺畅,课堂表现不努力的学生,给予60分以下的成绩。

八、编写成员名单

李亚莉(中国戏曲学院)

24 戏曲剧目研习——京剧老旦

一、课程概述

本课程是京剧表演专业(老旦行当)人才培养的专业主干课,也是老旦表演专业必修课程。根据学生的不同条件,因材施教,有的放矢,提高学生唱、念、做的综合能力,塑造新的人物形象,使学生的专业素质及表现人物的综合能力得到全面提高,达到胜任各种角色、圆满完成演出的能力,为今后的创新与发展拓宽自己专业才能。使学生基本掌握京剧老旦行当的表演方法和规律,达到合格或优秀的硕士研究生毕业水平。

剧目课是“老旦”表演专业的主干课,也是“老旦”表演专业必修课程。

二、先修课程

京剧史、戏曲表演理论。

三、课程目标

1. 全面、规范地要求学生在唱念上下功夫,为以后学习难度较大的戏打基础。
2. 通过传统戏和现代戏的学习,提高学生唱、念、做的综合能力,加强学生对现代戏的了解,认识、实践、塑造出新的人物形象。
3. 加强老旦专业的各项基本功的训练,包括腰、腿功、步法、靠功等。
4. 提高学生唱念做及表现人物的综合能力,使学生专业素质得到全面提高,具备胜任各种角色、圆满完成演出的能力。

四、适用对象

本课程适用于戏曲领域京剧表演方向(老旦行当)艺术硕士专业学位研究生。

五、授课方式

针对学生的分工、归工的学习,有针对性地突出重点教学,在剧目的选择上,把技术性强、难度较高的中、大型剧目推到第一线,如《杨门女将》《对花枪》等。同时激发学生的创作意识,挖掘学生自身潜力,要求学生不仅要掌握老旦的流派唱腔艺术,并且能够胜任各种角色的塑造(传统戏、历史戏、现代戏),把所学的各门知识、各种技巧充分地展现在角色中。

六、课程内容

教学内容及训练目的:

老旦是京剧表演旦行的一个分支,扮演的主要是中老年妇女,一般年龄从五十岁左右到百岁开外不等。老旦行当所塑造的人物形象丰富,既有地位显赫的皇太后,如《打龙袍》中的李后,也有普普通通的平民百姓,如《钓金龟》中的康氏;既有伸张正义的老母亲,如《徐母骂曹》中的徐母,也有老当益壮的老英雄,如《杨门女将》中的佘太君。从人物性格、品性来讲,老旦塑造的一般多是心地善良、贤良正义的老妇人,如《罢宴》中的刘妈妈、《岳母刺字》中的岳母等。

从扮相来讲,可以把老旦行当所扮演的人物分为四种类型:

第一,穿女蟒类:如《甘露寺》中的吴国太、《打龙袍》中的李后等,这类角色多属于皇亲贵族。

第二,穿老旦帔类:如《岳母刺字》中的岳母、《杨门女将》中的佘太君等,这类角色多属于在朝中有一定地位的人或达官贵人的夫人。

第三,穿老斗衣类:如《清风亭》中的贺氏、《钓金龟》中的康氏等,这类角色多属于一般平民百姓。

第四,扎长靠类:如《对花枪》中的姜桂芝等,这类角色一般表现的是能文能武的中老年妇女形象。也有表现性格委琐或性情古怪的人物,如《坐楼杀惜》中的马二娘、《钗头凤》中的唐氏等。

老旦声腔先是在老生唱腔基础上加以变化而逐步形成的,其演唱特点是以本嗓(真声)为基础,唱腔刚劲婀娜、韵味醇厚、旋律精微,既有女性婉转、迂回的韵味,又有老人苍劲浑厚之感。演唱方法相近于老生,又不同于老生,声腔韵味在强调声乐审美特点的基础上,显现出其特有的音色,如雌音、衰音、苍音、沙音等,其声腔特色的形成也正是这些音色和谐统一的结果。总之,戏曲的改革,使老旦有了新的创作剧目,也丰富了老旦的表现能力。

1. 主修剧目选择范围

《杨门女将》(全剧 128 学时)、《对花枪》(全剧 128 学时)、《龙江颂》片段(64 学时)、《平原作战》片段(64 学时)、《沙家浜》片段(64 学时)、《八珍汤》(全剧 128 学时、片段 64 学时)、《徐母训子》(64 学时)

2. 课时分配

根据学生情况,64~128 节不等。

七、考核要求

1. 考核形式:毕业汇报演出,主教教师根据评分标准结课打分。

2. 评分考核标准

(1) 以百分制为标准,完成全部剧目,表现出色,唱、念、做、打均较好,能够登台彩排的学生,给予 90 分以上的成绩。

(2) 剧目全部完成,表现力尚可,唱、念、做、打基本到位,但彩排较勉强的学生给予 80 分以上成绩。

(3) 完成大部分剧目,唱、念、做、打表现一般的学生,给予 60—70 分的成绩。

(4) 教学内容没有完全掌握,唱、念、做、打不顺畅,课堂表现不努力的学生,给予 60 分以下的成绩。

八、编写成员名单

李丽萍(中国戏曲学院)

25 戏曲剧目研习——京剧净行

一、课程概述

本课程是培养京剧表演净行人才的专业必修课。京剧净行又分为“铜锤”“架子”“武花脸”三个分支。以净行为主,与其他行当合作的剧目繁多。唱、念、做、打特色鲜明,对儿戏、配演剧目相当丰富,人物造型夸张生动,表演内涵粗犷中见细腻,笨拙中见乖巧机敏,表演特点有别于其他行当。课程根据学生基础条件有针对性地安排剧目学习,达到因材施教、有的放矢的教学效果,使学生掌握京剧净行的表演方法和唱念做打技巧运用的规律,达到合格或优秀的研究生毕业水平。要求学生熟练运用京剧净行的表演手段塑造人物。

本课程是“净行”表演专业的主干课,也是“净行”表演专业的必修课。

二、先修课程

京剧史、戏曲表演理论、戏曲基础课训练(基本功、毯子功、把子功)。

三、课程目标

1. 注意人才的开发,注意学生的发展变化,花大力气培养社会需要的人才。
2. 由于学生素质、条件、接受能力不同,为了出人出戏,在教学中要提倡弹性教学,把普通培养和重点提高结合起来。
3. 培养学生运用戏曲的艺术表现手段来塑造人物,提高学生塑造人物、排演新剧目的创造力。
4. 安排具有京剧净行艺术特色的剧目,提高本行当唱、念、做、打的基本功,调动学生的创新意识,准确把握不同类型、不同扮相、不同性格的各类人物。

四、适用对象

本课程适用于戏曲领域京剧表演方向(净行行当)艺术硕士专业学位研究生。

五、授课方式

除了传统剧目外,将舞台上上演的剧目也纳入教学计划之内,实现成品教学与社会需要“接轨”,更好地适应今后舞台的发展。新编历史剧进入课堂,要采取启发式教学、电化教学和“口传心授”式教学三结合的方针,通过剧目教学让学生学会创造,在进入角色时做到“知其然,也知所

以然”,同时研习该剧目的历史背景、流派特色等相关知识。

六、课程内容

铜锤花脸是京剧净行中的一个重要分支,又称正净、黑头、大花脸。以唱工为主,故也称之为唱工花脸,在全部《龙凤阁》中,徐彦昭这个人物手中始终抱着一柄锤,人物在剧中唱工繁重,因此称之为“铜锤花脸”。另外,在唱功花脸中的包拯、尉迟恭等人物,勾黑色脸谱,因此也把唱工花脸称为“黑头”。唱工花脸的唱腔艺术流派纷呈,板式有导板、回龙原板、散板、摇板、垛板、二六等,剧目繁多,有《龙凤阁》《遇后·龙袍》《铡美案》《御果园》《锁五龙》《刺王僚》等。

根据学生的基本条件,在教学上进行规范要求,使之很好地掌握铜锤花脸的发声、韵味、板式、身段、表演等技巧,使学生除了善于唱之外,还能演、能做,胜任其他角色。

架子花脸,顾名思义是京剧表演净行中以工架为主,突出表演内及人物造型的一个重要门类。所扮演的男性角色,包括文臣武将、平民百姓,不同年龄、各种职业、性格突出的人物形象,如“三国戏”中的张飞,《霸王别姬》中的项羽,《打焦赞》中的焦赞、孟良,“岳飞戏”中的牛皋。另外,还有表现老年人如《九江口》中的张定边、《巴骆和》中的鲍自安,有表现少年人如《黄一刀》中的姚刚、《龙虎斗》中的呼延赞,表现占山起义草莽英雄好汉的如《响马传》中的程咬金、《黑旋风》中的李逵、《盗御马》中的窦尔敦。再就是表现僧人如《野猪林》中的鲁智深,表现太监的如《法门寺》中的刘瑾,表现皇帝的如《摘星楼》中的纣王。可以说,上至皇帝下至草莽英雄,均由架子花脸应工。架子花脸的特征是,舞蹈性强,动作繁重。架子花脸念白重于唱,不论是整段或散句,配合着身上的动作,人物情绪的表达,做念唱配合。架子花脸念白的另一特点是念京白,如《法门寺》中的刘瑾、《黄金台》中的伊立、《忠孝全》中的王振在全剧中都念京白。架子花脸除了念韵白、京白外,有时因剧情的需要还要念其他地方的方言话,如《斩黄袍》中的郑子明,念的是山西话,《李七长亭》中的李七,念的是河南光州的地方言。在“架子花脸”这一门类中有“奸白脸”又名“水白脸”的角色,这种脸谱是专演历史上的权奸人物,如《开山府》中的严嵩、《清官册》中的潘洪、《吕布与貂蝉》中的董卓。这一类型人物的性格狡诈、残忍、阴险,是架子花脸重要的人物类型。

架子花脸演员的训练难度较大,既要有规范大气的工架,又要会表演,嘴里的唱念要清晰明了,同时还要能“打把子”“打荡子”,可以说要求演员有全面的素质。目前京剧舞台上艺术水平较高的“架子花脸”人才不多,抓好这一行当的人才培养非常重要。

武花脸是京剧净行中的一个组成部分。武花,又称“武净”“武二花”“摔打花”,以武功、把子、摔打见长,唱念侧之。武花以武打为主,所以也有“长靠”“短打”之分。属于扎硬靠的“武花”的正戏有《金沙灘》中的杨七郎、《收关胜》中的关胜、《采石矶》、《百凉楼》的常遇春等。配角与人合作的戏也不少,如《霸王别姬》中的项伯、《白马坡》中的颜良、《古城会》中的蔡阳、《战宛城》中的典韋、《长坂坡》中的张郃、《战冀州》中的姜叙、《铁笼山》中的司马师、《战金山》中的兀术、《状元印》中的赤福寿等角色,都是属于扎靠的架子花脸的活路。短打的戏,如《嘉兴府》中的鲍自安、《艳阳楼》中的青面虎、《恶虎村》中的武天虬,这些角色的唱念不多,甚至有的有念无唱,根据剧情需要,出来就打。“武花”和“摔打花脸”的区别是:无论是《铁笼山》的司马师,还是《挑滑车》的兀术,在表演上基本上是没有跌扑的,但“摔打花脸”就不同了,除了有武打外,还必须有跌扑翻滚的高难基本功,如“摔裸子”“倒叉虎”(扎靠)等,比如《打焦赞》中的杨排凤和焦赞

比武,《白水滩》中的十一郎打青面虎,被打者都要有这种高难的表演技巧。

在当前京剧舞台上,武花脸极缺艺术水平较高的人才,培养接受能力强、工架身段优美,能翻、能打、能唱(有嗓子的)的武花脸人才是当务之急。为了京剧的发展,为了在京剧舞台上各类行当都能出类拔萃、相映生辉为戏增彩,在教学中,必须抓好武花脸人才的培养。

1. 主修剧目

铜锤花脸:《姚期》《强项令》《阳平关》《赵氏孤儿》(魏绛)、《飞虎山》《失空斩》(司马懿)、《打严嵩》《群英会》《壮别》(黄盖)

架子花脸:《打严嵩》《战宛城》《长坂坡》《黄一刀》《牛皋招亲》《逍遥津》《十老安刘》《四进士》《黑旋风》《李七长亭》《赵氏孤儿》(屠岸贾)

武花脸:《钟馗嫁妹》《铁笼山》《醉打山门》《战濮阳》《嘉兴府》《打瓜园》《拿高登》《四平山》《状元印》《收关胜》

2. 课时分配

根据学生情况,64~128节不等。

七、考核要求

1. 考核形式:毕业汇报演出,主教教师根据评分标准结课打分。

2. 评分考核标准

(1) 以百分制为标准,完成全部剧目,表现出色,唱、念、做、打均较好,能够登台彩排的学生,给予90分以上的成绩。

(2) 剧目全部完成,表现力尚可,唱、念、做、打基本到位,但彩排较勉强的学生给予80分以上成绩。

(3) 完成大部分剧目,唱、念、做、打表现一般的学生,给予60—70分的成绩。

(4) 教学内容没有完全掌握,唱、念、做、打不顺畅,课堂表现不努力的学生,给予60分以下的成绩。

八、编写成员名单

舒桐(中国戏曲学院)

26 戏曲剧目研习——京剧文丑

一、课程概述

本课程是培养京剧表演专业(丑行)人才的研究生专业必修课。通过研究生阶段的学习和训练,使学生掌握京剧丑行的表演方法和规律,达到合格或优秀的研究生毕业水平。要求学生熟练掌握京剧丑行中文丑的表演类型技法与人物塑造。

本课程是京剧文丑表演专业的主干课,也是文丑表演专业的必修课。

二、先修课程

京剧史、戏曲表演理论。

三、课程目标

1. 引导学生逐步深入研究,学习文丑流派的有代表性的剧目。鉴于文丑与其他行当配戏较多,在安排“接轨”学习剧目上,要有准确选择。
2. 要求学生准确掌握唱、念、做、打的各种技巧,不断提高文丑所必须具备的基本功,加强文丑唱念表演的基本功,规范表演,纠正学习中的艺病。
3. 要求学生具有掌握剧本、分析人物的能力,在塑造各种类型的人物形象时,在教师的引导下更好地发挥主观能动性,加强艺术修养、理论水平和创新能力,提高塑造不同性格角色的能力,创造出符合社会需要、喜闻乐见的人物形象。
4. 丰富演出剧目,培育学生成为有较高艺术水平的优秀京剧文丑演员。

四、适用对象

本课程适用于戏曲京剧表演方向(文丑行当)硕士研究生。

五、授课方式

在教学中,有“方巾丑”的《群英会》《审头刺汤》《乌龙院》,要求学生掌握“方巾丑”的做派气质和念白的劲头。丑行除了要学习主要角色的塑造,还要学习各种文丑配角的路数。结合引导启发式教学,要求学生认真领会剧本,学会塑造各类型的丑行人物,强化丑行的各项基本功,以保证角色需要的完成。选修剧目多以彩婆、彩旦戏为主,要求学生把握表演的火候、分寸,为全剧添彩添色。学生须掌握好各种流派表演风格,所学剧目要有艺术上的心得总结,通过所学之剧目体现在舞台上。第二学期学生的主要任务是剧目的彩排实践演出,原则上不进行课堂教学。

六、课程内容

1. 教学内容及训练目的

文丑是京剧表演丑角行当中的重要组成部分。丑角在剧中的扮演面非常广,在文丑里,可分出以下几种类型:“方巾丑”“袍带丑”“官衣丑”“褶子丑”“茶衣丑”“老丑”“彩旦”等。

“方巾丑”是形容旧社会具有丑角性格的各样文人,如表现儒生秀才书呆子的《群英会》中的蒋干、表现轻佻浮浪子弟的《乌龙院》中的张文远、还有《买饽饽》中机智善于“顺风使船”的魏虎。这些人物,有的不带髯口,有的带“黑八字吊耷”,有的带“丑三”。丑角的特征不只在勾脸谱上,还在各种人物所挂的各式各样的胡须上。“方巾丑”除了有带方巾的角色,也有戴荷叶巾的,如蒋干,走起路来摇摇摆摆自显风流。在念白上一般念韵白,有时还念“苏白”“扬州白”,总是带有一般酸溜溜的味道,“方巾丑”在丑行中扮演各种职业,如刑房书吏、随军参谋、教读老师等。

“袍带丑”多扮演身份地位较高的人,有的还是封建的国王世子之类,如《湘江会》中的齐宣王,《火牛阵》中的齐缙王,《罗成》中的元吉,《昭君出塞》中的王龙等,这些角色身穿蟒袍头戴纱帽,表演自成一系统,但“袍带丑”中有的人也扮坏人,“袍带”二字内涵很广,“举凡旧社会的衣冠世族,都可以列入其内”。

“官衣丑”大多扮演有身份地位的官员,因身穿官衣而得名,是文丑的重要行当类别,代表剧目有《小上坟》中的刘禄景、《春草闯堂》中的胡知府、《失印救火》中的金祥瑞等。

“褶子丑”大多扮演花花公子,穿花褶子,一般念京白。如《凤还巢》中的朱千岁、《野猪林》中的高衙内等。

“茶衣丑”穿的“茶衣”是种蓝布做的短衣,在京剧舞台上代表劳动人民的服饰。例如,种地的、砍柴的、赶驴的、烧窑的、打铁的、放牛的着此装束,游手好闲的二流子、骗子也穿此装。“茶衣丑”的人物,如《通天犀》中的酒保、《醉打山门》中的卖酒人、《乌盆计》中的赵大、《小放牛》中的牧童等角色都穿茶衣,这类角色都是以念为主(《小放牛》除外),重在插科打诨,滑稽诙谐,而且往往是以“数板”出场,如《打城隍》一剧,五个小花脸都有数板。

“老丑”是丑角另一部分,是表现丑行中的老人,勾老丑纹、戴黥或白“四喜”或“五嘴”。所饰的人物有解差、有老管家、有老军、有店家、有花子的头儿。

文丑行中有行、剧目繁杂,作为京剧表演的行当,要根据教学需要和学生的发展及去向安排教学剧目,包括与其他各个行当合作的剧目,以利教学的统筹安排,并根据学生的条件,培养出丑角的优秀人才。

2. 教学内容与具体要求

(1) 必修剧目范围

《群英会》(64学时)、《审头刺汤》(64学时)、《乌龙院》(64学时)、《失印救火》(64学时)、《秋江》(64学时)、《访鼠测字》(64学时)、《春草闯堂》(64学时)、《活捉》(64学时)、《问樵》(64学时)、《醉皂》(学时64节)、《选元戎》(学时64节)、《法门寺》(64学时)、《骆马湖》(学时64节)、《铁弓缘》(学时32节)、《十老安刘》(32学时)、《野猪林》(32学时)

(2) 课时分配

根据学生自身情况,64~128节不等。

七、考核要求

1. 考核形式:毕业汇报演出,主教教师根据评分标准结课打分。

2. 评分考核标准

(1) 以百分制为标准,完成全部剧目,表现出色,唱、念、做、打均较好,能够登台彩排的学生,给予90分以上的成绩。

(2) 剧目全部完成,表现力尚可,唱、念、做、打基本到位,但彩排较勉强的学生给予80分以上成绩。

(3) 完成大部分剧目,唱、念、做、打表现一般的学生,给予60—70分的成绩。

(4) 教学内容没有完全掌握,唱、念、做、打不顺畅,课堂表现不努力的学生,给予60分以下的成绩。

八、编写成员名单

焦敬阁(中国戏曲学院)

27 戏曲剧目研习——京剧武丑

一、课程概述

武丑,又称为“开口跳”,是京剧艺术丑行中不可缺少的行当。武丑可用几个词来概括:俊俏、机警、敏捷、幽默。俊俏是指化妆、服装上紧俏、雄俊。机警是指动作、表演上机智、警觉。敏捷是指技巧走出来不拖泥带水、干净利索。幽默是指语言说出来总有语不惊人死不休的劲头,俏皮话是幽默表语。武丑在舞台上的作用很重要,是任何行当替代不了的。武丑这个行当是较难演的,它既要有唱、念、做、打的过硬基本功,又要从程式上提炼规范而带有丑行性格色彩的许多绝技技巧。如《时迁偷鸡》中的“吐火”、“酒丐”中的“轴棍”。

武丑与其他行当相比,有相当鲜明的个性,所塑造的人物形象技艺超群、功力过人,动作轻盈敏捷、机警神速,念白诙谐风趣、机智幽默。饰演的多数为侠客义士、仗义豪爽之人,也扮演狡猾险诈之徒。在目前的京剧舞台上,像叶盛章、张春华这样技艺高超的武丑已不多见,因为出色的人才,尤其武丑这个行当,要经过艰苦的磨练,具有刻苦勤学精神,有持之以恒、坚韧不拔的决心才能有所成就。

武丑的戏有:《巴骆和》《打瓜园》《大破铜网阵》《三岔口》《挡马》《连环套》《盗甲》《时迁偷鸡》《盗银壶》《九龙杯》《三盗令》等。不外乎是杀富济贫的英雄好汉,其中,像《挡马》中的焦光普还怀有爱国之心。《三盗九龙杯》中的杨香武也有反封建的因素在里面。武丑也扮演一些恶霸流氓之角色,如《黄一刀》中的黄飞刚、《打渔杀家》中的大教师。另外,有些戏也需要武丑的配合,如《艳阳楼》中的秦仁、《白水滩·通天犀》中的抓地虎、《武松打店》中的小解子、《嘉兴府》的冯洪等,也属于武丑行当来扮演。

武丑的扮相,由于剧情的需要和饰演的人物身份,在化妆上净化了,像戏改后的《三岔口》与老本的《三岔口》有了区别,在脸谱也做了修正,再如《扈家庄》中的王英,原来是武丑扮、勾黄脸,现由武生扮演,也不再勾脸,也不再走矮子,从某种意义上来说,也相对减少了特色。

总之,武丑以武为主。对于学习武丑这个行当来说,要求的条件是比较苛刻的,要求学生在唱、念、做、打、手、眼、身、法、步上下狠功夫。只有过硬的各项基本功和规范的教学,才能培养好的武丑人材。

本课程是京剧武丑表演专业的主干课,也是武丑表演专业的必修课程。

二、先修课程

京剧史、戏曲表演理论。

三、课程目标

1. 引导学生逐步深入研究、学习武丑流派的有代表性的剧目。
2. 要求学生准确地掌握唱、念、做、打的各种技巧,切实掌握武丑所需要的各门基本功,不断提高武丑所必须具备的基本功,为塑造人物服务。
3. 重点解决武丑学生高、精、尖的艺术技巧的训练,培养学生的抽象思维、概括能力、发展智能和自我创造角色的能力。加强学生的艺术修养、理论水平和创新能力,提高塑造不同性格角色的能力。
4. 丰富演出剧目,培育学生成为有较高艺术水平的优秀京剧武丑演员。

四、适用对象

本课程适用于戏曲领域京剧表演方向(武丑行当)艺术硕士专业学位研究生。

五、授课方式

运用启发式教学和强化基础训练相结合的方法。

六、授课内容

1. 必修剧目选择范围

《三打祝家庄》(学时 64 节)、《孙悟空大闹天宫》(学时 128 节)、《起布问探》(学时 64 节)、《酒丐》(学时 64 节)、《九龙杯》(学时 128 节)、《醉皂》(学时 64 节)、《义侠记·游街》(学时 64 节)、《打瓜园》(学时 64 节)、《活捉》(64 学时)、《巴骆和》(学时 64 节)、《三盗令》(学时 128 节)、《连环套》(学时 128 节)、《盗银壶》(学时 64 节)、《盗甲》(学时 128 节)

2. 教学具体要求

在技术、技巧、功架上更趋于稳定成熟,在四功五法中,学生能根据不同的剧目较熟练地运用技巧来为塑造人物服务。运用启发式教学和强化基础训练相结合的方法,更好地发挥学生的表演才华与创造能力,以扎实的基本功和精湛的演技演好各种不同类型的武丑角色。

要求学习京剧武丑的学生必须掌握好武丑的表演风格,所学剧目要有艺术上的心得总结,通过所学之剧目体现在舞台上。

3. 课时分配

根据学生情况,64~128 节不等。

七、考核要求

1. 考核形式:毕业汇报演出,主教教师根据评分标准结课打分。

2. 评分考核标准

(1) 以百分制为标准,完成全部剧目,表现出色,唱、念、做、打均较好,能够登台彩排的学生,给予 90 分以上的成绩。

(2) 剧目全部完成,表现力尚可,唱、念、做、打基本到位,但彩排较勉强的学生给予 80 分以上成绩。

(3) 完成大部分剧目,唱、念、做、打表现一般的学生,给予 60—70 分的成绩。

(4) 教学内容没有完全掌握,唱、念、做、打不顺畅,课堂表现不努力的学生,给予 60 分以下的成绩。

八、编写成员名单

年金鹏(中国戏曲学院)

28 中国美学

一、课程概述

本课程是我国高等艺术院校硕士研究生的一门必修课。其主要内容为:以中国美学史为主线,讲授相关的美学原理、美学范畴。

二、先修课程

美学概论。

三、课程目标

通过本课程的学习,了解和掌握中国美学的一系列基本范畴、基本原理,提高审美鉴赏力,把握中国艺术(特别是中国传统艺术)的美学精神,从而能自觉地将相关的美学知识运用到艺术实践中,对今后的艺术创作与艺术研究起到一定的指导作用。在理论与实践飞速发展的今天,在各种文化和艺术交汇碰撞面前,让学生能够自觉地坚持中国艺术的美学精神,坚定中华民族文化的伟大自信。

四、适用对象

本课程适用于戏曲领域各专业方向艺术专业学位硕士研究生。

五、授课方式

讲授为主,辅之以解读相关的图片,在学期中间,组织学生参观一次相关的展览或观看一次相关的演出(不占课时)。

六、课程内容

序:美之由来

1. 羊大则美说
2. 羊人为美说

- 重点:羊大则美说
- 难点:羊大则美说——味美学

第一章 龙凤图腾的美学意义

1. 龙凤图腾产生的背景
2. 龙凤图腾的出现
3. 龙凤图腾的美学意义
4. 龙凤图腾对中国艺术的影响

- 重点:龙凤图腾对中国艺术的影响,中西艺术由此分野。
- 难点:龙凤图腾的美学意义。

第二章 先秦儒家美学思想

1. 孔子的美学思想

- (1) 孔子美学思想的核心——“仁”
- (2) 对传统礼乐的反思
- (3) 中庸的审美观
- (4) “仁智之乐”与“比德说”的形成

2. 孟子的美学思想

- (1) 孟子美学思想的理论依据——性善论
- (2) 孟子美学思想的主要内容
 - ① 今之乐犹古之乐
 - ② 源于“人性善”的“人性美”
 - ③ 多层次的人的精神美:善、信、美、大、圣、神
 - ④ 养浩然之气——养气说

3. 荀子的美学思想

- (1) 荀子美学思想的理论核心——“天人相分”
- (2) 《乐论》的美学思想
 - ① 对传统礼乐思想的继承和发展
 - ② 提倡“中和之美”
 - ③ 艺术的形式特征对精神的影响
- (3) 虚静说

- 重点:孔子的中庸审美观、孟子的“今之乐犹古之乐”、荀子的虚静说
- 难点:中国艺术的美学精神——中和之美

第三章 先秦道家美学思想和《周易》中的阴阳之美

1. 老子美学思想

- (1) 美的主体——道
- (2) 美与丑和美与真
 - ① 知美即恶
 - ② 信言不美、美言不信
- (3) “有无相生”对审美创造的影响

① 无为而无不为

② “大音希声”的意境要求

③ “有无相生”与虚实之美

2. 庄子美学思想

(1) 对审美境界的追求

① 对物的羁绊和文明束缚的批判

② 对人生采取审美观照的态度

③ 达到道境审美的途径

(2) 大美的思想

(3) 追求自然之美、反对人工雕琢

3. 《周易》中的阴阳之美

(1) 《周易》中的艺术思想

① 艺术模仿自然的思想

② 卦爻辞和发展辩证的观点

③ 天人合一的宇宙观

(2) 阳刚、阴柔之美

① 阴阳是对事物性质的最高抽象

② 阴阳对立统一既是美的客观原则,又是审美创造和审美品评的原则

③ 阴阳之美对传统美学的深刻影响

■ 重点:老子的知美即恶;“有无相生”与虚实之美;庄子对审美境界的追求;《周易》中阴阳对立统一的思想。

■ 难点:大音希声;阴阳之美对传统美学的深刻影响。

第四章 魏晋风度

1. 人的自觉

(1) 历史背景

(2) 含义

(3) 表现

① 在理论上玄学的兴起

② “名教”与“自然”之争

③ 魏晋风度的本质表现

2. “人物品藻”的美学意义

(1) “人物品藻”的主要内容

(2) “人物品藻”的时代特点

(3) “人物品藻”的美学意义

3. 魏晋书法美学

(1) 东汉书法美学思想

(2) 魏晋书法美学

① 意与意象美

② 骨肉统一与刚柔之美

4. 顾恺之的传神论

(1) 以形写神

(2) 迁想妙得

5. 《文心雕龙》的美学思想

(1) 论“隐秀”

① “隐”“秀”的含义

② 隐处即秀处

③ 隐秀作品生命力之所在

(2) 论“风骨”

① 刘勰关于风骨的论述

② 对风骨含义的把握

(3) 论“神思”

① 艺术想象是一种突破直接经验的心理活动

② 艺术想象需要人的生理方面和心理方面的全部支持

③ 艺术想象一方面要保持虚静,另一方面又要依赖外物的感兴

④ 艺术想象是创造性的想象,它的结果是产生审美意象

⑤ 艺术想象力和对外物的感应力因人而异

(4) 论“知音”

① 审美鉴赏的难度

② 人们对艺术作品正确鉴赏的可能性

③ 提高审美鉴赏力的途径

■ 重点:人物品藻;顾恺之的传神论;《文心雕龙》的“隐秀”篇。

■ 难点:卫夫人书法美学思想对艺术创作的影响;《文心雕龙》的“风骨”篇。

第五章 禅宗美学

1. 佛教基本知识

(1) 佛教的诞生

(2) 佛教诸部

2. 禅宗对中国美学的影响

(1) 禅及禅宗

① 禅宗的创立

② 禅宗基本理论

(2) 禅宗把握世界的方式对艺术的启迪

(3) 禅宗的自由意识对美学的影响

3. 禅境与意境

(1) 禅境

① 禅宗追求涅槃境界

② 进入禅境的要求

(2) 禅境对意境的影响

- ① 对盎然静趣的追求
- ② 对淡远的追求

- 重点:禅及禅宗的基本理论;禅境对意境的影响。
- 难点:对禅及禅境的把握。

第六章 写意美学的形成

1. 写意美学的理论来源

- (1) 先秦文化中的重意思想
- (2) “意象”范畴的提出
- (3) 意境论的形成
- (4) 从“传神”到“写意”

2. 宋代“写意”论的建立

- (1) “画意”思想的提出
 - ① 欧阳修提出“画意”思想
 - ② 苏轼在写意论上的贡献
- (2) “逸格”被提到首位

3. 元代“逸笔”“逸气”说对“写意论”的发展

- (1) 倪瓒的“逸笔”“逸气”说
- (2) 以书法笔意入画

赵孟頫提出:书画用笔“同法”

4. “写意”美学与明清启蒙思潮的结合

- (1) 明清写意美学的主要特征
- (2) 徐渭论艺术本质
- (3) 董其昌认为“写意”实为“写心”
- (4) 郑板桥论形神统一
- (5) 石涛的“一画论”

- 重点:写意美学的理论来源;宋代“写意”论的建立;明清写意美学的主要特征。
- 难点:写意理论形成的过程及深远影响。

教学安排与学时分配

序	课时:2
第一章	课时:2
第二章	课时:8
第三章	课时:8
第四章	课时:8
第五章	课时:4
第六章	课时:4

七、考核要求

论文:结合自己的艺术实践,谈谈中国美学与中国艺术的联系。

八、编写成员名单

王九成(中国戏曲学院)

29 戏曲史与戏曲通论

一、课程概述

戏曲史与戏曲通论课程是戏曲领域高等院校硕士研究生的必修课之一。通过本课程的学习,学生在掌握基本戏曲理论知识框架基础上,全面、系统、完整地把握戏曲艺术发展脉络,凝练思考戏曲艺术的前沿发展,掌握坚实、系统的戏曲相关理论和技巧,研究戏曲发展历史,探索当今戏曲发展现状,知晓中外戏剧领域的艺术理论,在戏曲专业领域储备扎实的专业知识和相关技能,具有较高创造力和独立见解。

二、先修课程

艺术概论、戏曲史。

三、课程目标

通过本课程学习,使学生在戏曲艺术理论知识及戏曲实践领域打下扎实的专业基础,并展开全面深入的研究,从而对戏曲前沿发展有较高创造力和先睹性见解。

四、适用对象

本课程适用于戏曲领域各专业方向艺术专业学位硕士研究生。

五、授课方式

讲授为主,辅之以解读相关的图片、音频、视频、史实存储音像资料,设置专题探讨实践,激发学生的深入思索。

六、课程内容

第一章 戏曲史

1. 戏曲的起源与形成
2. 元明清戏曲

3. 戏曲当代发展

- 重点与难点:掌握戏曲与各个不同时代的政治、经济、文化的关系以及戏曲发展的规律。

第二章 戏曲与戏曲文学

1. 戏曲创作理论

2. 当代戏曲文学研究

3. 戏曲美学与创作

- 重点与难点:戏曲剧本文学创作的时代价值。

第三章 戏曲与戏曲导演

1. 戏曲导演创作理论

2. 戏曲导演美学

3. 戏曲剧本分析与导演构思

4. 当代戏曲导演发展思维

- 重点与难点:精准掌握符合剧本深刻内涵的舞台形象与语汇,从而创造完整的舞台艺术。

第四章 戏曲与戏曲舞美

1. 戏曲舞台设计探索方向

2. 中国戏曲舞美发展史

3. 中国戏曲舞美创作

- 重点与难点:舞美创作“虚与实”的把握,艺术形式表现力的发挥。

第五章 戏曲与戏曲音乐

1. 中国民族音乐发展史

2. 戏曲音乐创作理论

- 重点与难点:戏曲音乐个性与共性的把握。

第六章 戏曲与戏曲表演

1. 戏曲表演理论

2. 戏曲角色的创造

3. 戏曲剧目理解与编导

- 重点与难点:戏曲人物角色在演绎中的再创造。

第七章 戏曲与戏曲传播

1. 戏曲跨文化传播

2. 戏剧制作管理

3. 中外文化与管理

- 重点与难点:用戏曲艺术语汇制作、管理、传播戏曲文化。

第八章 戏曲与戏曲新视觉

1. 新媒体艺术的探索领域

2. 视觉文化

3. 视觉形象推广设计

- 重点与难点:用新媒体艺术传播戏曲的美。

七、考核要求

论文:结合自身专业和课程内容,浅谈对戏曲专题的探索。

八、编写成员名单

李威、刘婧、王扬(中国戏曲学院)

戏曲编写组负责人:巴图。

执行人:李威、刘婧(中国戏曲学院)

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、王珺、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来

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点的掌握与理解程度,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)

广播电视领域(135105)

34 视听语言

一、课程概述

视听语言为适应专业能力提升的课程。通过对影视艺术作品包括画面和声音元素、镜头构成、蒙太奇技巧、修辞手法等内容的学习和研究,使学生了解视听语言中场景、光影、色彩、人物造型、音乐、音响等元素的处理和运用;了解镜头的设计和组接技巧;了解影视作品的结构方式;了解影视修辞手段赋予影视作品的审美特点;由此具备运用视听语言进行影视创作的能力。

完整系统地掌握视听语言的理论知识和创作技巧,是本领域专业学位硕士研究生必须掌握的专业技能。本课程同时也是学习其他创作类课程的基础。

二、先修课程

学习本课程之前,应掌握一定的电影理论、电影史、电视艺术理论、影视摄影、影视美术、影视声音及电视文艺等基础知识。

三、课程目标

修完本课程后,学生应具备如下知识和能力:

深入认识影视语言对于创作的作用,掌握声画语言的功用,知晓如何运用影视修辞手段实现审美表现,具备运用视听语言进行影视创作的能力。

四、适用对象

适用于广播电视领域各专业方向及电影领域创作方向艺术硕士专业学位研究生。

五、授课方式

课程教学采用讲授、观摩分析、文献阅读等多种形式,重点结合讲授内容进行视听语言运用创作练习。结课考核内容应包括知识和创作运用两个方面。

六、课程主要内容

1. 视觉造型元素:场景、光影、色彩、人物造型。

■ 重点:场景构成的特点,影视作品造型用光分类,人对色彩的心理感受在影视作品中的运用。

■ 难点:真实场景与虚拟场景。

2. 镜头画面:画面三要素(景别、角度、拍法),镜头画面的特点与功能。

- 重点:景别的意义、拍摄方法与叙述视角、角度选择的依据。
- 难点:拍摄方法与叙述视角。

3. 声音造型元素:声音的特性及其在影视作品中的运用、影视作品中的声音构成、影视作品中的声音创作观念。

- 重点:声音的特性及其在影视作品中的运用,影视作品中的入声、音响、音乐。
- 难点:影视作品中的声音创作观念。

4. 蒙太奇:蒙太奇的历史、蒙太奇理论、作为叙述结构的蒙太奇、作为镜头组接技巧的蒙太奇。

■ 重点:传统叙事结构与非线性叙事结构、镜头画面组接的基本要求、机位设置三角形原理、轴线及跳轴。

- 难点:蒙太奇与非线性叙事结构。

5. 电影修辞:长镜头理论及其实践、场面调度。

- 重点:长镜头在创作实践中的运用,场面调度与长镜头。
- 难点:长镜头的理论溯源。

七、考核要求

1. 考核方式:课程论文+短片作品。

2. 考核标准:课程论文 50 分,短片作品 50 分。课程论文可选择一部影片,让学生进行视听语言分析(字数不少于 2000 字);也可确定 3~5 个论题,让学生选择一个论题,完成 2 000~3 000 字论文。短片作品可依据叙事是否清晰,着重考量视听语言运用是否得当酌情给分。

八、编写成员名单

蒲剑、周涌(中国传媒大学)、周星(北京师范大学)

35 广播电视前沿

一、课程概述

广播电视前沿为综合性把握融媒体时代广电发展的前沿课程。注重追踪时代媒体演变,主要讲授广播电视发展前沿问题,即新媒介技术下广播电视传播形态、传播者、受众、产品创新等方面的演变及规律。课程主要包含:21 世纪的广播电视、广播电视和网络视听生产、广播电视的传者、广播电视的受众、新媒体与广播电视、广播电视经营管理,以及融媒体时代产生的新问题。

作为艺术硕士的基础课程,本课程注重理论性与应用性、规律性与前沿性、一般性与特殊性

的结合,既注重传统广播电视相关理论知识的传授,同时也关注艺术实践人才培养中所强调的应用性要求,关注融媒体时代广播电视前沿新问题,强调问题意识和行业现实性关照。

本课程为广播电视领域艺术硕士必修课程,也是专业基础课。作为了解、掌握广播电视行业发展规律和前沿问题的核心课程,本课程为学习及深入理解和掌握媒介生产、运营类课程的重要基础,对于学生习得广播电视领域的相关技能和技巧,成为该领域的高层次应用型人才起促进作用。

二、先修课程

在学习本课程之前,学生应具备如下基础知识:

1. 一定的影视艺术理论知识,尤其是电影、广播电视、音乐、美术等方面的基本理论知识;
2. 新闻传播基础理论知识,尤其是大众传播方面的基础知识;
3. 相关的广播电视创作、管理或批评实践。

三、课程目标

修完本门课程后,学生应具备如下知识和能力:

1. 掌握融媒体背景下广播电视媒介生产、运营、管理的相关规律;
2. 理解广播电视作为一种媒介的介质发展规律、艺术表现形态、传播技术基础、内容生产等相关理论;
3. 具备运用理论知识分析广播电视传播过程中的媒介现象,洞察其传播规律的能力;
4. 具备对广播电视产业发展过程中存在的问题进行分析,以及运用理论解决相关问题的能力。

四、适用对象

广播电视领域各专业方向艺术硕士专业学位研究生。

五、授课方式

本课程以课堂讲授为主,结合融媒体时代的广播电视变化案例分析,辅以专题讨论、课堂讨论、课堂提问、课程论文写作、中期考核、结课考试等必要组成部分。

在课堂讲授中,教师充分利用多媒体课件展示教学内容,辅以适当的板书内容;理论传授充分结合学生的专业方向进行案例选择,如电影、电视节目、网络剧、游戏、短视频片段观摩等;充分利用多种手段组织课堂问答或讨论。

中期考核与课程论文等平时检测教学进程的方式可灵活处理;考试应注重知识的掌握、理解和运用。

六、课程内容

1. 课程主要内容

(1) 21 世纪的广播电视技术革新

追踪 21 世纪媒介传播生产的技术发展,注重融媒体背景下的技术革新发展。

(2) 广播电视和网络视听生产新趋势

关注以大数据、云计算为依托,受众“可视化”,配制式生产以及创作智能化等趋势,对于机器人参与生产,结构性故事产品生产复制等时代趋向下内容体验化发展走向的新时代特点予以关注;特别注重建立在融媒体背景下的视听生产新趋势。

(3) 广播电视传播新态势

从传统到智能识别需求,大数据和人工智能技术实现内容与人的快速匹配的现实,造就传播精准到达;关注节目内容要素拆分、重组,按照用户需求进行个性化分发等融媒体带来的新趋势。

(4) 广播电视经营创新管理

广播电视全媒体综合制播能力提升,促发优化产业结构,提升内容创新和渠道分发能力;广播电视资源配置方式改变带来迫切需要加强内容管理制度创新,构建产业良性发展生态。

2. 重点与难点

(1) 重点:广播电视和网络视听生产,广播电视的传者、受众,新媒体与广播电视。

(2) 难点:如何实施广播电视和网络视听生产,广播电视的传者、受众,管理制度创新。

七、考核要求

(1) 考核方式:日常研讨、中期考核与结课考试相结合。

(2) 考核标准:根据学生的日常课堂表现、中期汇报或论文及最后的结课考试的综合表现判定学生成绩。

八、编写成员名单

范志忠(浙江大学)、周星(北京师范大学)、周涌、关玲(中国传媒大学)

36 艺术美学

一、课程概述

艺术美学主要讲授艺术中的美学问题,即艺术美的本质规律、创造、欣赏及其形态范畴与类别等。

课程主要包含以下内容:艺术活动与审美的基本问题、艺术美创造的一般规律、艺术美接受的一般规律、艺术美的东西方基本范畴、主要艺术门类的审美问题、艺术美的社会与人生价值等。

作为面向专业学位研究生的基础课程,本课程注重理论性与实践性、学理性与趣味性、普遍性与特殊性的结合,既注重学生人文素养的培育和理论知识的传授,同时也关注艺术实践性人才培养的特殊性,兼顾艺术领域的专业性需求。

本课程在艺术硕士的研究生课程体系中属于基础理论性课程,是专业基础课。作为普及人文素养、奠定艺术相关实践理论基础的重要课程,本课程是学生学习及深入理解和掌握其他实践性课程的根本,对于学生习得相关艺术技能和技巧,成为各艺术领域的高层次应用型人才有奠基性的作用。

二、先修课程

在学习本课程之前,学生应具备如下基础知识:

1. 一定的艺术史知识,尤其是电影、广播电视、美术、音乐等方面的基本史论知识;
2. 基本的文学修养和文学史知识;
3. 基础艺术学理论知识;
4. 相关的艺术创作、管理或批评实践。

三、课程目标

修完本门课程后,学生应具备如下知识和能力:

1. 具备良好的人文艺术素养,掌握基本的艺术美学知识和理念;
2. 将艺术美学的知识和素养融入自身整体素养的完善之中,形成良好的艺术感悟力、人格修养与文化内蕴;
3. 运用基础理论素养指导相应艺术实践(创作、管理以及批评)的能力。

四、适用对象

本课程主要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

以课堂讲授为主,同时辅以专题讨论、课堂讨论、课堂提问、课程论文写作、中期考核、结课考试等必要组成部分。

在课堂讲授中,教师充分利用多媒体课件展示教学内容,辅以适当的板书内容;理论传授充分结合学生的专业方向进行案例选择,如电影电视节目片段的观摩等;充分利用多种手段组织课堂问答或讨论。中期考核与课程论文等平时监测教学进程的方式可灵活处理;结课考试应注重知识的掌握、理解和运用。

六、课程内容

1. 课程主要内容

(1) 艺术活动与审美的基本问题

艺术美学基本内涵与历史发展,艺术美的本质与特征,艺术美的主客体关系,艺术美的审美规律,基本的艺术美学学说。

(2) 艺术美创造的一般规律

艺术美创造的主体,艺术美生产的基本过程,艺术美创造的社会、历史与心理规律。

(3) 艺术美接受的一般规律

艺术美接受的主体,艺术接受的过程、层次与基本特征,艺术美接受的社会、历史与心理规律。

(4) 艺术美的东西方基本范畴

西方的艺术美基本范畴:优美、壮美、崇高、悲剧、荒诞、喜剧、丑、滑稽等。

中国的艺术美基本范畴:中和、风骨、韵味、传神、气韵、境界、意境等。

(5) 主要艺术门类的审美问题

音乐、舞蹈、绘画、雕塑、电影、电视、数字(新媒体)艺术等。

(6) 艺术美的社会与人生价值

艺术美的社会意义,艺术美的人生功能,美的普遍性与艺术作为公共领域。

(7) 艺术在网络和智能时代产生的新形态艺术表现的审美判断。

2. 重点与难点

重点:艺术美的本质、特征与规律,艺术美的创造与接受,艺术美的基本范畴,主要艺术门类的审美问题,艺术美的价值。

难点:艺术美的本质、特征与规律,艺术美的创造与接受,艺术美的基本范畴。

七、考核要求

考核方式:日常表现、中期考核与结课考试相结合。

考核标准:根据学生的日常课堂表现、中期汇报或论文及最后结课考试的综合表现,来判定学生成绩。

八、编写成员名单

李道新(北京大学)、周星(北京师范大学)

37 艺术创作方法

一、课程概述

艺术创作方法主要传授广播电视专业领域的创作观念、理论与实践方法,围绕艺术创作方法,从理论和实践案例等方面加以阐释,提升本专业领域硕士生的艺术创作能力。

本课程从艺术创作方法的理论出发,侧重对广播电视文艺节目以及艺术多领域创作的审美特征、创作理念、创作规律的实践分析,使学生了解和掌握相应的理论基础、审美特征、与大众文化的关系等内容。重点深入探索艺术尤其是广播电视艺术创作方向的具体表现方式,包括整体定位、策划原则、运作方式、制作方法等内容,培养学生的艺术修养及创作能力。结合艺术学理论与各类别广播电视文艺节目经典案例分析,达到开阔视野、提升素养、学以致用、触类旁通的目的,打通广播电视领域各类型文艺作品的创作壁垒,为专业硕士研究生提供既宏观又深入的

艺术创作方法基础。

本课程为广电领域艺术硕士必修课程,也同时适应艺术多领域创作实践规律认知,属于专业基础课,具备理论储备和实践掌握的综合性功能,为培养相关领域具有较好理论视野的高层次创作专业人才打下良好基础。

二、先修课程

学生需先修艺术原理等基础理论课及部分专业实践课程,且接受了一定的创作实践训练。

三、课程目标

学生修完本门课程后,应具备如下知识和能力:

1. 从艺术学与文化学角度,了解和掌握广电领域艺术创作的理念,提高艺术鉴赏力与艺术修养,增强指导实践创作的理论素质。
2. 熟悉并掌握广播电视艺术各个创作环节的主要特征,能从专业角度掌握各艺术创作方向的理念、所使用的技术手段、市场策略等。
3. 熟练掌握广播电视艺术创作的创作规律、基本特点,学会分析经典案例并灵活运用。

四、适用对象

本课程主要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

本课程主要采用如下教学方式与教学方法:

1. 用多媒体教学技术方法进行经典案例展示,结合现实案例进行分析。
2. 使用启发式教学法,要求学生提前阅读相关理论与案例,结合学生自身专业,进行主题演讲,师生互动研讨,根据表现计入个人的平时成绩。
3. 结合课程所学内容,研讨、设计、制作广电节目/栏目。

六、课程内容

1. 课程主要内容

(1) 艺术创作原理

一般艺术尤其是广电领域文艺节目创作的基本框架类型与发展历程,艺术创作的各种素质要求,广电艺术的审美特点及其与大众文化的关系。

(2) 广电文艺节目策划要素

广电文艺节目策划的目标与要求,策划依据与流程,策划内容与方法,受众与市场分析。

(3) 创作方法

综艺节目创作方法、真人秀节目创作方法、纪录片创作方法、网络与融媒体生态下广电文艺节目创作方法等。

(4) 经典案例分析

广电文艺作品经典案例读解,经典案例审美形式背后的社会观念、创作理念和精神追求。

(5) 艺术创作中的技术运用

广电艺术创作中的摄影技术,广电艺术创作中的灯光技术,广电艺术创作中的美术设计,广电艺术创作中的剪辑技术。

2. 重点与难点

重点:艺术创作原理、广电艺术的审美特点及其与大众文化的关系,广电文艺节目策划依据与流程,策划内容与方法,受众与市场分析,艺术创作原则、方法,艺术创作中的技术运用。

难点:艺术创作原理与实践结合透彻分析。

七、考核要求

根据题目提供的相关创作信息,完成一篇独立论文。

八、编写成员名单

周星(北京师范大学)、刘帆(西南大学)、王赟姝(北京师范大学)

广播电视编写组负责人:周星(北京师范大学)

执行人:王宜文(北京师范大学)

舞蹈领域(135106)

38 舞蹈专业课

一、课程概述

注重专业课程的教学导向,为更好的凸显课程对学生思想水平、政治觉悟、道德品质、文化素养的全方位塑造,潜移默化地将社会主义核心价值观教育渗透到专业知识传授中,深入挖掘专业教学中所蕴涵的思想育人要素,培养求真求善求美的人文精神,舞蹈专业课程的设置以专业性和学术性并重,主要通过解决学生寓于自身专业视域下的专业知识掌握、专业素养具备和专业技能提升,加强学生在明“道”和学“术”基础上的认知转化能力和学术探索能力。

围绕专业方向的设定,课程内容具体细化为舞蹈技能训练、表演训练、专业教学法以及编创的原理与技法等。其中,舞蹈技能训练和表演训练课在学生身体基本素质和身体基本认知都得到充分解决的前提下,充分考虑到与本课程的有效衔接,在注重技术、技能的迁移中,明确从“引入”到“认知”再到“应用”为本位的教学指向,重点解决学生对作为“训练”的身体和“文化”的身体的同步感知和认知转化,明确其中内含的文化属性、文化内涵是如何从身体的运动表现中体现出来,从而真正建立起对身体文化的内在认知,而不是仅仅停留在对本科课程的简单复制与模式化的单一身体训练层面上。舞蹈教学原理与方法研究主要针对教育教学方向的学习与研究,通过对教学法的学习、教学实例的参照、教学规律的熟知和教学方法的掌握,打通舞蹈训练层面的认知与实践,加快自身由对“基本技能”的掌握到具备“特定专业能力”的人才培养方向的转变与需求对接。编创的技术技法站在“术”而非“技”的层面上,一方面通过教学内容的不断精化,加强学生对舞蹈本体规律、技术构成逻辑、舞蹈形式策略、舞蹈结构方式、舞蹈语言创新等方面的深入研究和多向探索,另一方面加强引导,推进学生的创作能够更为紧密围绕党和国家文艺创作的基本方向,以习近平总书记文艺座谈会上的讲话为指导,在民族性、时代性、人民性、人文性,观念的更新与变通,以及舞蹈本体性等理论问题上展开有效的实践探索。这都是站在专业学位研究生扎实的身体基础训练基础上,不断加强对专业所学的认识转化能力和学术探索能力的体现。

二、先修课程

舞蹈基本功训练;不同舞种风格训练;表演组合与剧目作品训练;舞蹈教育发展史;舞蹈教学理论课;舞蹈编创的素材课和创作技法课。

三、课程目标

通过专业技能课、表演训练课的学习,使学生对不同舞种的身体运动方式和运动路线的规

律性,及其内含的审美特征等有更为清晰和深入的认识;通过教学法的课程学习,使学生明确教学的内容和进行教材梳理与应用时的教学核心、教学步骤、教学方法等,从而具备一定教学实践能力;通过编创的原理与技法课学习,加强学生对舞蹈本体艺术规律的深入研究与多向探索。

四、适用对象

舞蹈领域各专业方向艺术硕士专业学位研究生。

五、授课方式

1. 模仿、示范讲解教学:通过教师的亲身示范,加强学生对教学要义的准确把握。
2. 小组协作教学:通过小组的互相协作,加强学生对课堂教学内容的吸收和应用。
3. 课堂讨论教学:通过设置问题组织学生共同讨论,加强学生的问题意识和独立思考能力。
4. 网络学术资源共享平台和虚拟仿真课堂的设立:加强学生对作品创作、教学实践、技术技法等方面的观摩,以及对当下最新动态趋向的了解。

六、课程内容

教学内容依据专业方向的培养需要主要设有中国古典舞训练与教学研究、中国民族民间舞训练与教学研究、芭蕾舞训练与教学研究、现代舞训练与教学研究、舞蹈创作原理与技术研究、教学原理与方法研究等。其中,以各个不同舞种为依托的舞蹈技能训练、表演训练课,除了继续加强学生的身体技能训练之外,更为注重让学生通过训练,达到对所学舞种的身体内在运动逻辑、身体运动方式、动作间的相互关系等方面的本质规律认识,明确其中内含的文化属性、文化内涵是如何通过身体体现,为建立居于舞蹈本体视域下的身体认知打下坚实的基础。另一方面是不停留于对身体、对动作的单一动作思维理解层面,而是通过这一过程更好地过渡到对身体、对动作的审美特征与审美规律的认知层面上。根据当前舞蹈领域内专业学位研究生教育教学的现状,促使专业学位研究生更好地搭建起自身从本科过渡到研究生阶段的梯度衔接,凸显“专业性”和“学术性”,是舞蹈技能训练、表演训练课着重加强引导和补充、强化的重点。

舞蹈教学原理与方法研究课主要包含以下两部分内容:一部分是紧密围绕教学能力的针对性培养,加强学生对教学原理、教学内容、教学方法、教材设计,尤其是对教材内容和教学层级设计与逻辑串联、主体内容与结构划分、训练要义与过程呈现、教学方法与使用方法等方面的规律性认识和基本能力掌握,明确在具体的课堂教学和教材设计中应该具备的专业核心素养和规律性。这既是本课程的重点,也是难点所在。它不再单一依托具体某一舞种现有的、专门性的教学法学习,需要学生自己从中经过再提炼、再结合、再拓展才能“触类旁通”,通过直接为学生提供最具有普适性、规律性和应用性的原理方法,从根本上解决教学能力的专门化培养问题。另一部分是不限于专业限定范围内的教材学习,同时注重引进和提供有关教育学的课程内容学习,以及国内外优秀的课堂教学资源等,更好地促进学生对教学方面的方法学习与借鉴。作为教学的关键一环,如何以多维度、多角度的方法探索和实践应用,加强学生对课堂的全方位把握,促进教学内容的有效推进,也是在教学法的课程开设上应着重思考的一个方向和教学重点。

舞蹈创作原理与技术研究课更多站在“术”而非“技”的层面上,一方面将学生对技术、技法的学习具体落实到相应的实操过程中,围绕着编创的几个主要环节——选材、立意、结构、动作

等依次展开教学,加强学生对舞蹈本体规律、技术构成逻辑、舞蹈形式策略、舞蹈结构方式、舞蹈语言创新等方面的深入研究和多向探索,特别是在动作语言和舞蹈结构这两个主要编创环节的教学上,使学生通过学习,在动作的编创层面上掌握如何将动作依据作品的创作意图与人物形象塑造需要,进行分解、重组与高度凝练,以完成“语言”创造的编创方法;掌握如何才能使动作出“新”,产生“新意味”的编创方法,明确对编创技术、技法的学习除接收其在动作和形式上的编创思维与编创方式,更重要的是要接收其是如何实现“新”的动作和形式创造的编创观念。即这背后究竟潜藏着一种怎样的认知判断和方式、方法的支撑才能实现“新”?在结构的编织层面上掌握如何通过结构的清晰划分与有效的协调布局,逐步完成叙事内容的逻辑推衍与情感表达的层层推进,掌握如何通过结构叙事空间关系的处理,使作品最大程度上涵盖多层叙事的空间内容,而不拘于按图索骥的单一线性叙事结构等。这些都是编创技术、技法课上应着力思考的方向和教学内容补充的重点,也是难点所在。它将有助于学生在对舞蹈本体艺术规律认知的深化,推动学生在思想的深刻性、审美的宽泛性、叙事的有效性,以及表达手段的丰富性等方面不断尝试,展开有效实践路径的探索;另一方面将推进学生的创作在民族性、时代性、人民性、人文性方面的观念更新与变通,在舞蹈本体性等理论问题上展开有效的实践路径探索。让学生的创作不再仅仅停留在以个性化为追求的“自我”编创中,而是能够更多触及和代入对今天、对当下社会语境的现实表达与精神层面的共鸣。

七、考核要求

1. 课堂展示:由考试委员会集体看课评定。
2. 课堂笔记:由参与课程学习者集体系统梳理课程教学内容,为不断完善教学大纲进行总结积累。
3. 课例展示:由参与课程学习者集体结合课堂所学录制或进行课例展示。
4. 文本写作:结合各自的专业方向进行课程学习内容的论文写作。

八、编写人员名单

王伟、徐颀、刘明明(北京舞蹈学院)

39 舞蹈专业实践课

一、课程概述

立足全过程育人、全方位育人,为更好地凸显课程的应用导向,突出对学生思维品质、思维水平、应用能力、创新能力的全方位考查,拓展学生个性化、创造性表达的展示空间,专业实践课立足“实践性”特征,通过将课堂与课下的实践体验有机结合,致力于将学术探索与专业实践互为贯通,不仅是能够很好的检验学生专业所学是否与舞台实践实现有效衔接,以及在人才培养

上是否具备可行性、适用性的重要育人环节,更重要的是舞蹈教学的“实践性”很强,如何促使学生通过研究型艺术实践活动的课程开设充分调动自身学术探索自主性,身体力行地在教与学、学与法、法与用的衔接中,提高自身知行合一、学以致用综合运用理论、方法和技术解决实际专业问题的践行能力,是舞蹈专业学位硕士研究生应努力达到的标准和高层次追求。尤其是专业学位硕士研究生的人才培养成效主要体现在学术实践成果的产出上。专业实践课作为其中培养环节的重要一环,也就无疑更为增添了其需开设和加大课程比例的必要性。只有在实践中不断跟进、经验积累、方法探寻、问题反思的过程中,学生才能真正将所“学”不限于“术”,凸显其自身寓于所处专业领域内的学术探索性,并努力与专业实践前沿、与社会需求导向、与国家政策服务相挂钩。为此,本课程会特别注重对校外、国外的课堂教学资源引进与专业实践层面上的专门指导,加强学生对当下趋向潮流最前沿的技术体系与创作作品的观摩与深入学习。同时,将实践延伸至专业课之外的相关领域与空间,使学生在素质的全面性、视野的开阔性、触角的多样性、方法的开放性上得到全面培养。

二、先修课程

表演实践、创作实践、教学实践、社会实践、采风调研。

三、课程目标

使学生更好掌握课堂教学内容和进行实践性应用,达到学以致用、知行合一的教学目的;能提高综合运用理论、方法和技术解决实际问题的能力和综合素养。

四、适用对象

舞蹈领域各专业方向艺术硕士专业学位研究生。

五、授课方式

1. 实践参与教学,让学生和教师共同参与到研究性的艺术实践活动、社会活动中,提高学生的专业实践能力和解决实际问题的综合能力。
2. 拟定好实践教学的任务与目标,组织好教学指导团队,确定好教师职责、指导项目与指导方式与途径,在经费上予以规划和保障。

六、课程内容

专业实践课的课程内容主要包括对研究性艺术实践活动、社会调研与服务的开展。其一,强化教师对学生实践方面的教学指导。比如对编创的技术、技法学习,虽然学生通过课堂教学的单一训练可以对技术技法有基本掌握,但实际上由于缺乏循序渐进的、有步骤的、有实操性的应用实践的同步跟进,他们往往难以将专业所学得到实际运用或出现各种运用不当的现实问题,从而导致教学的失效。对教学方向的学生而言,课程学习虽然可以使他们比较全面、充分地掌握教学要义和方法,但如果不经上课外教学的实践和教师的指导强化,他们会出现难以将所学的教学知识具体应用到课堂实践中等各种困惑。表演方向的学生亦是如此,对表演能力的提升和对表演方法的掌握,不能仅仅依赖于教师的指导和课堂教学的限定,要深入舞台实践

和行业性的艺术实践,从中获得“经验性理论”,才能获得和总结出研究的价值和实践性成果。实践性课程旨在学以致用、知行合一,应加强舞蹈专业实践课的比例,以及教师的教学指导所起到的核心作用。

其二,学生通过艺术实践活动的开展,加强其对作品、教学,以及在表演上的整体把握能力和实际操作能力。如对于舞蹈编创方向的学生而言,如何把控和处理作品的时间长度;如何让作品的题材选择和叙事内容不仅具有可操作性,还能够切实地与作品的编创的形式达到“同构”的表达效果,能够进行清晰的表意;如何跳脱传统的单一线性结构方式,通过结构方式的多样化探索丰富作品的叙述层次与时空逻辑,清晰准确地将作品的叙事内容与情感力度通过结构予以有效的推进和铺设;如何让作品的动作语言准确、有效地叙述清楚作品的内容和传达出编创者自身的思想、观念及情感,以适应舞蹈艺术创作求新的规律和观众审美的需求,等等,这些都是只有经过舞台实践才能够触及并进行解决的实际问题。对于教学方向的学生更是如此。只有在具体的教学实践过程中,学生才能真正切实懂得如何通过具体的、循序渐进的教学步骤层层推进、强化教学核心;如何根据学生的不同身体状态与专业所需进行因材施教,掌握和把控教学节奏,这都需要依靠大量的教学实践同步跟进才能实现,需要在课程设置中加大此类相关教学实践环节的比例。对表演方向的学生而言,只有经过大量的舞台艺术实践,实现教学训练向舞台的转化,才能获得舞台表演在表演技能、表演方法、舞台知识以及二度创作方面的综合知识与能力。为此,在具体的课程设置上,应通过各种实践平台的搭建与实践活动的开展,加强学生对上述问题的应对能力和素养具备,以更好适应专业实际所需。

其三,在具体的实践活动开展上,不局限于校内既有的实践活动平台,注重对国内外课堂教学资源的引进,以及相关专业实践平台的搭建与参与,让学生更好的在与外界“他者”的互视中找到多种方式、方法来扩充自身在“美感经验与诠释上的多元性与可能性”,并对当下行业与专业发展最前沿的实践成果进行观摩与深入学习,了解社会需求和艺术生产运作的现状,为学生能够创造贴近现实生活、切合时代主题、产生社会效益和影响力的学习成果,提供针对性指导和帮助。所以,如何借助国内外相关专业实践平台的搭建和操作模式来“查漏补缺”,弥补院校的不足,对于舞蹈专业学位研究生的人才培养规划来说非常重要,有助于增强学生服务社会、对接社会需求的实践应用能力的提升。

七、考核要求

1. 实践成果展示交流。
2. 实践报告,实例分析总结。
3. 由指导教师、考试委员会评定。

八、编写人员名单

王伟、徐颜、刘明明(北京舞蹈学院)

40 舞蹈美学

一、课程概述

舞蹈美学是从人对现实的审美关系出发,以舞蹈艺术作为主要对象,研究审美意识,美感经验,以及美的创造发展及其规律,提升审美能力。

舞蹈美学的课程内容主要包括:(1)对舞蹈美学原理的基础理论学习,如其中涉及对舞蹈的本质、舞蹈的审美范畴、舞蹈艺术和现实的关系、舞蹈的创作方法、舞蹈的标准及舞蹈的形式与风格等各种基本的原理性认识明确;(2)对舞蹈美学史的基础理论学习,如其中涉及对中西方各自处在不同时期内舞蹈美学思潮与审美范式的认识明确;(3)对身体动作美学的应用理论学习,如其中结合前述两个部分的学习内容,身体动作美学的理论学习将会聚焦舞蹈本体,涉及对各种不同舞种风格类型的典型性动作构成美学原理分析。而若是具体论及这门课程在本学科类别研究生课程体系中的地位,对照专业学位研究生所处的专业领域特点和特性需求,这样一门课程的开设意义与应用价值不仅体现在对专业学位研究生的单一理论素养提升上,而且有助于丰富和拓展专业学位研究生以往更为注重专业技术、技能提升而架构起的单一知识结构体系,促使学生通过系统的舞蹈美学理论课程学习,更好地站在美学的理论视野下反观对舞蹈美学规律与基本原理的认识与实践性探索,为自身在专业学习过程中“学术性”的认知思维方式养成与凸显,以及进一步深入自身专业领域内的活动探究打下坚实的理论基础;有助于学生在对既有的舞蹈美学思潮与审美范式充分了解的基础上,更好地拓宽自身的审美视野,敏锐感知和准确把握寓于当今最新审美趋向下的艺术形式、动作语言,及其内在审美经验的构成。尤其是对于编创方向的专业学位硕士研究生来说这一点尤为重要,将有助于学生更好地探索创作的作品与实验性的路径,更能贴合当今艺术创作求新的规律与观众审美的需要。

二、先修课程

艺术史、舞蹈史、艺术学概论、舞蹈概论。

三、课程目标

系统掌握舞蹈美学的知识,并具备一定的艺术学理论视野,能够在学习过程中始终将艺术理论与美学理论结合起来,始终将对舞蹈美学的学习与对舞蹈本体规律的探寻与明确结合起来,为今后的专业学习和研究打下良好的理论基础。

四、适用对象

舞蹈领域各专业方向艺术硕士专业学位研究生。

五、授课方式

1. 专题讲解教学:通过对教学内容的不同专题讲解,厘清课堂教学内容的整体框架与具体

教学单元的核心内容。

2. 案例教学:结合个案分析,加强学生对课堂所学内容的规律性认识。

3. 线上线下混合式教学:加强学生的参与度和理论实际应用能力。

4. 网络学术资源共享平台的设立:方便学生在学习的过程中查阅资料 and 了解最新理论研究成果的动态。

六、课程内容

舞蹈美学主要分为以下四个版块:第一版块——主要介绍舞蹈美学的研究对象、研究范围、研究方法、研究意义和基本问题。第二版块——主要围绕审美活动是如何在主体审美意识的影响和作用下形成的这一问题,探讨审美活动的主要特征、内在机制和构成审美活动的诸多环节。第三版块——将舞蹈创作视为存在于主体的审美心理活动和审美经验中的一种表现形式,阐明舞蹈创作的本质、舞蹈创作活动的基本过程、舞蹈作品的内容与形式,以及舞蹈创作的风格与流派等问题。这是本课程最为核心的教学内容。第四版块——由对舞蹈美学原理的理论学习,过渡并牵引至对舞蹈的规律性认识。

舞蹈美学史的课程内容主要分为对中国舞蹈美学史和西方舞蹈美学史的理论学习。其中,中国舞蹈美学史从对古代各个历史时期的审美形态梳理入手,主要围绕以下几个历史分期展开:①从远古到先秦舞蹈美学的演化;②汉代舞蹈美学;③魏晋南北朝舞蹈美学;④唐代舞蹈美学;⑤宋代舞蹈美学;⑥明代舞蹈美学;⑦清代舞蹈美学;⑧近代舞蹈美学。西方舞蹈美学史以每个历史时期出现的重要舞蹈家或主要舞蹈流派为叙述主线,主要围绕以下几个历史分期展开:①古希腊舞蹈美学;②中世纪舞蹈美学;③文艺复兴时期舞蹈美学;④近代舞蹈美学;⑤现代舞蹈美学;⑥后现代舞蹈美学。

身体动作美学的课程内容根据不同专业方向、涉猎舞种进行针对性的专门设置,如中国古典舞的身体动作美学原理与实践应用课、中国民族民间舞的身体动作美学原理与实践应用课、芭蕾舞的身体动作美学原理与实践应用课等。旨在通过将舞蹈动作契入美学层面的构成原理认识,使学生真正建立对身体审美的认知,明确身体训练形态背后所潜藏的美学规律、美学要义是如何从身体的表现,尤其是如何从身体的运动逻辑和运动路线的规律性中“体现”出来的,从而具备一定的审美能力和审美素养。有助于专业学位研究生的认知视野跳脱出长期以来从“舞蹈”到“舞蹈”的过窄研究视角和惯性认知思维,明确舞蹈与其所归属的美学概念及其相关范畴之间的“一致性”。

七、考核要求

1. 课堂交流。

2. 文本写作,结合具体案例分析进行课程学习内容的专题讲解和文本写作。由课程指导教师评定。

八、编写人员名单

王伟、徐颀、刘明明(北京舞蹈学院)

41 艺术研究方法

一、课程概述

根据研究生教育对专业素养的要求,要重视对学术思维的培养、学术视野的拓宽、问题意识的增强、研究方法的掌握,艺术研究方法为学生从事艺术研究提供意识、思维和方法手段的教学,为艺术创作与实践提供“立题”“破题”的启发,提供构建性、预见性、可行性的思维培养,在艺术知觉、艺术思想和艺术思维上进行启迪。同时,重视思维的延伸,关注对其他学科以及多样的文化观照。作为艺术的实践研究,侧重对现象的模仿与分析,侧重对规律性和关联性的把握。

课程将主要包含两个部分的教学内容:一部分是符合舞蹈自身特性、适用舞蹈本体规律分析、总结与归纳的实践性艺术研究方法,如经验总结法、实证研究法、定性分析法等;另一部分是根据实际所需和可行条件,注重多元融合、互促统一,深入剖析并试图将舞蹈置放在更为广泛的文化范畴与学术语境中进行阐释与认知的跨学科研究方法,如人类学、图像学、语言学等。这也是在专业学位硕士研究生的培养方案设定与课程体系搭建中应着重推行的学理性训练。因为在舞蹈领域内,一直以来都比较注重并延续着一种经验性的教学方式。也就相应的导致了学生在具体学习与实践过程中往往难得其“道”,不得其“法”的问题,缺乏学习与研究对象内部的规律性认识。所以,出于对这样一种教育、教学现状的认识与问题反思,艺术研究方法的课程开设首先通过对各种不同学科体系下的研究方法学习来扩充实践层次,让学生的关注点由“学”更多地切换到对“道”与“法”的规律性认识与实践性应用上。其二是出于对当前跨学科发展态势的需求对应,通过各种寓于不同学科知识架构体系中的研究方法介入,促使学生对某一现象或问题的理解维度从单一对艺术形式与技术层面的分析模式中跳脱出来,扩展到更为广阔、深层的认知领域中去。在跨学科的研究方法借助上,需根据学校自身教学资源的条件予以扩充和借鉴。其三是关注实践性规律和方法的探究,提升对艺术本体价值的认识和总结,分析和掌握艺术的实践经验,艺术活动中人的价值,人的成果,艺术创作在语言、形式、审美标准等方面的原理、规律与方法。

二、先修课程

艺术学原理、艺术研究方法的导论课。

三、课程目标

不仅对各专业方向的艺术研究方法有系统的学习和准确把握,同时还能够从不同艺术研究方法所提供的交叉视野,对舞蹈的本体艺术规律,及其所包含的各种现象与问题进行关联性的分析。

四、适用对象

舞蹈领域各专业方向艺术硕士专业学位研究生。

五、授课方式

1. 专题讲解教学:通过对教学内容的不同专题讲解,厘清课堂教学内容的整体框架与具体教学单元的核心内容。
2. 案例教学:结合个案分析,加强学生对课堂所学内容的规律性认识。
3. 线上线下混合式教学:加强学生的参与度和理论实际的应用能力。
4. 网络学术资源共享平台的设立:方便学生在学习的过程中查阅资料 and 了解最新理论研究成果的动态。

六、课程内容

实践性艺术研究方法主要包括以下几种核心方法的学习:

1. 经验总结法。舞蹈自身的本体特性决定了其认知方式的特殊性,如何将教学实践过程中的身体经验、技术经验进行规律性的提炼、总结、归纳,明确其所学之“术”之中的内在构成逻辑,是专业学位研究生必须掌握的能力方法。尤其如何由共性作用到个性,更好地在一种共性经验的学习中作用到作为独立个体的个性经验挖掘和创造力激发;如何在学习过程中既能够掌握经验中内含的核心要义,又不会拘泥于既有经验中的特定认知思维视角和认知方式,是经验总结法学习与教学的重点难点。

2. 实证研究法。具体包括两种方法类型的教学:一是通过具有典型性、代表性的实例为学生提供参照范式,让学生更好地明确和掌握如何将所学之“术”进行应用和创造性转化的方式、方法。实例同时包含着对疑难问题解决的实际情境再现,综合了为解决问题而生成的技术技法,为表达而寻求的艺术形式等诸多问题,一方面有助于学生通过实例以供参照的学习过程,明确实例中技术技法的规律性,以及如何应用;一方面有助于他们更好地在既有经验的熟知、掌握中定位自身的实践探索方向。二是这个“实证”从某种程度上也意味着一种实操性的必要,要求学生在专业学习过程中,必须“身体力行”地反复展开与教学同步的实践探索。

3. 定性分析法。无论是在专业学习过程中还是在实践探索过程中,学生都要始终树立和培养“质”的分析能力和方法意识。舞蹈以身体为表达媒介的特殊性,意味着它实际上很难从感官体验型的认知模式构建理性推导型的逻辑研究,很难进行一种以“质”为基准的量化和精细化。但若是站在对专业学位硕士研究生的“特定专业能力”培养,站在对其技术技法掌握、“开拓性”认知思维的培养与教学角度上来说,这一实践性艺术研究方法的学习非常亟需,需要通过一种逻辑深入的方法意识养成,帮助学生能够从具体某一形态、某一技术、某一现象的认知中,明确构成要点、分析提炼规律和抽象概括趋势的独立认知、应用能力。

跨学科研究方法主要涉及以下几种方法的学习:

(1) 马克思主义文艺研究方法论。掌握辩证唯物主义和历史唯物主义的科学观,认识艺术在意识形态和反映社会现实的根本属性。认识艺术的实践意向、体现价值评判和满足主体特定审美需求的规律。立足马克思主义文艺思想中国化的研究实践,明确艺术为谁服务、如何服务等基本问题,把握“文艺要反映好人民心声,就要坚持为人民服务、为社会主义服务这个根本方向”“传播当代中国价值观念、体现中华文化精神、反映中国人审美追求”,将和平共处、多元一体的“和而不同”精神,尊重自然、爱好和平的“天人合一”精神,兼容万物、海纳百川的包容精神,

为天地立心、为百姓立命的担当精神,人人平等、天下大同的公平正义精神,重亲情、讲友善的人伦道德精神等新时代文艺精神论和艺术实践的原则提高到一个新的历史高度加以教学、研究与实践。

(2) 人类学。第一版块——主要介绍人类学的研究对象、研究范围、研究方法、研究意义和基本问题。第二版块——阐释社会文化的多样性是如何在语言、经济、政治制度、宗教及艺术等文化生活领域内体现出来的,进一步启示我们应将舞蹈置放在其所处的社会与文化背景中进行综合考察。第三版块——掌握田野实地调查的考察与研究方法。这是本课程的重点难点所在。让学生通过对人类学的了解,认识到这一理论所提供的跨文化的比较研究视角,更好地理解 and 探究舞蹈背后潜藏的文化意义,以及从哪些角度可以对舞蹈实现全方位、多角度的勘测。

(3) 图像学。第一版块——主要介绍图像学的研究对象、研究范围、研究方法、研究意义和基本问题。第二版块——解读图像和了解图像视觉背后隐含“意图”的发生机制。这是这门课程开设的重点与难点所在。因为不同于简单的“看”,对图像的认知如何从对表现内容、主题的把握过渡到可以识别和阐释图像中所隐含的象征意义与符号,需要具有系统的结构性知识,方式、方法以及明确的自我意识才能实现。进一步凸显了这门课程的开设是为了培养学生独立审视视觉图像的方式,让他们能够自己独立解读视觉文本,并理解视觉文本中所潜藏的意义与符号是如何被构建和传达出来的。第三版块——由对图像学的理论学习过渡并牵引至对舞蹈的反观与规律性认识。这也是本课程的重点与难点所在,将学生对图像学的理论学习更进一步地延伸至对舞蹈的相关思考。

(4) 语言学。第一版块——主要介绍语言与语言学,语言的起源、性质和作用,学习语言学的意义和方法等。第二版块——了解语言从语音、词汇、语义、语法、语体、文字等各层次的构成,以及语言是如何运作的。尤其是对语言从词汇过渡到语义的表达,再到对其语法的构成方式的了解与认识,如何将其具体引入到舞蹈的动作语言,从舞蹈动作到可以进行多重释义的舞蹈语汇,再到舞蹈语法使用的进一步认识与反观,是本课程开设的重点与难点所在。第三版块——语言与社会、语言与文化之间的关系,以及语境、语言的变异等有关语言使用的基本问题。学生通过这方面的内容学习,不仅可以更好地去审视和理解舞蹈创作的语境,还能够解读其背后所隐藏的社会或人文大语境。

七、考核要求

课堂展示和文本写作,结合具体案例分析进行课程学习内容的专题讲解和论文写作。由课程指导教师评定。

八、编写人员名单

王伟、徐颜、刘明明(北京舞蹈学院)

舞蹈编写组负责人:王伟(北京舞蹈学院)

执行:徐颜(北京舞蹈学院)

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 设计项目的原则

第三节 设计项目的特点和运作要求

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,从而提高理论研究能力和创新实践能力。

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)