

南京艺术学院

Nanjing Arts Institute

研究生课程 教学大纲

美术学

音乐学

设计艺术学

艺术学 电影学 数字媒体艺术

SYLLABUS FOR
GRADUATE STUDIES

主 编：刘伟冬 方 仪

分卷主编：刘承华

南京艺术学院
Nanjing Arts Institute

研究生课程 教学大纲

美术学
音乐学
设计艺术学
艺术学 电影学 数字媒体艺术

**SYLLABUS FOR
GRADUATE STUDIES**

主 编：刘伟冬 方 仪

分卷主编：刘承华

责任编辑：陈 颖 黄从威

目 录

博士研究生课程

专业课-----	3
D05040201 当代音乐研究-----	5
02D001 中国当代音乐专题研究-----	6
02D002 20世纪音乐创作专题-----	8
02D003 音乐批评专题-----	10
02D004 音乐美学专题-----	12
D05040202 音乐批评研究-----	15
02D005 音乐批评专题研究-----	16
02D006 中国近现代音乐批评史-----	18
02D007 音乐思潮论战典型战例分析-----	21
02D008 音乐批评文体与写作-----	23
D05040203 歌剧音乐剧创作理论研究-----	25
02D009 歌剧创作理论专题研究-----	26
02D010 音乐剧创作理论专题研究-----	28
02D011 歌剧创作评论-----	30
02D012 中外戏剧史论专题-----	32
D05040204 近现代作曲技法理论研究-----	35
02D013 近现代作曲技法理论专题研究-----	36
02D014 近现代作曲技法概述-----	38
02D015 音乐美学与作品分析-----	40
02D016 音乐创作与采风-----	44
D05040205 中国古代音乐史-----	45
02D017 中国音乐史专题研究-----	46
02D018 音乐史研究方法-----	47
02D019 文史哲与科研基础拓展-----	48
02D020 非物质文化遗产保护-----	49
D05040206 非物质文化遗产保护研究-----	51
02D021 非物质文化遗产保护专题研究-----	52
02D023 中国古代音乐史研究-----	54
D05040207 中国传统音乐美学-----	55
02D024 中国传统音乐美学专题研究-----	56
02D025 中国音乐美学史专题-----	58
02D026 中国传统乐学专题-----	60
02D027 琴学专题-----	61
D05040208 中国古代音乐美学史-----	63
02D028 中国古代音乐美学史专题研究-----	64
02D029 中国传统音乐美学专题-----	66
D05040209 民族音乐学理论-----	69

02D030 民族音乐学理论专题研究	70
02D031 田野考察理论与实践	71
02D032 中国传统音乐理论研究	72
02D033 中国少数民族音乐研究	73
D05040210 中国传统音乐理论	75
02D034 中国传统音乐理论专题研究	76
02D035 民族音乐学理论与应用	77
D05040211 中国少数民族音乐研究	79
02D036 中国少数民族音乐专题研究	80
D05040212 音乐表演艺术理论	81
02D037 音乐表演艺术理论专题研究	82
02D038 音乐作品分析	87
02D039 西方音乐美学	100
02D040 中国音乐美学史	104

硕士研究生课程

专业基础课	109
02A001 音乐美学	110
02A002 西方音乐作品分析	112
02A003 中国传统音乐作品分析	113
02A004 音乐文献检索与利用	114
02A005 作曲技术理论	116
02A006 音乐录音工艺	117

专业课	119
M05040201 音乐美学	121
02B001 音乐美学专题研究	122
02B002 中国音乐美学史	124
02B003 西方音乐美学史	126
02B004 音乐表演美学	128
M05040202 中国音乐史	129
02B005 中国音乐史专题研究	130
02B006 古代赋文中的音乐史料研究	132
02B007 训诂学与考古学基础	133
02B008 音乐评论	134
M05040203 西方音乐史	137
02B009 西方音乐史专题研究	138
02B010 西方音乐形态与体裁研究	140
02B011 20世纪音乐研究	142
02B012 基督教音乐	144
M05040204 中国传统音乐	147

02B013 中国传统音乐专题研究	148
02B014 民族音乐学概论	150
02B015 基础传统乐学	152
02B016 实地调查理论与实践	154
M05040205 当代音乐研究	155
02B017 中国当代音乐专题研究	156
02B018 20世纪音乐创作	159
02B019 现代音乐美学	161
M05040206 音乐教育理论	163
02B020 音乐教育理论专题研究	164
02B021 中外音乐教育史	166
02B022 音乐教育方法论研究	167
02B023 音乐教育现状考察与教学实践	168
M05040207 音乐传播	169
02B024 音乐传播专题研究	170
02B025 音乐产业概论	171
02B026 音乐传媒技术	173
02B027 音乐传播社会调查	175
M05040208 流行音乐研究	177
02B028 流行音乐专题研究	178
02B029 计算机音乐	180
02B030 流行音乐史研究	182
02B031 流行音乐风格研究	183
M05040209 作曲	185
02B032 作曲专题研究	186
02B033 计算机音乐应用技术	188
02B034 专著导读与研究(作曲)	190
02B03 现代音乐作曲技法	193
M05040210 和声	195
02B036 和声技术理论专题研究	196
M05040211 复调	199
02B037 复调技术理论专题研究	200
M05040212 配器	203
02B038 配器技术理论专题研究	204
M05040213 作品分析	205
02B039 作品分析技术专题研究	206
M05040214 计算机作曲技术	207
02B040 计算机作曲技术专题研究	208
02B041 应用音频技术	210
02B042 优秀作品音响分析	212
02B043 应用软件技术	213

M05040215 声乐表演艺术	215
02B044 声乐表演（美声演唱）艺术专题研究	216
02B044 声乐表演艺术（通俗演唱）专题研究	218
02B045 声乐发展史	221
02B034 专著导读与研究（声乐）	223
M05040216 民族管弦乐表演艺术	225
02B046 民族管弦乐表演艺术专题研究（二胡）	226
02B046 民族管弦乐表演艺术专题研究（古筝）	228
02B046 民族管弦乐表演艺术专题研究（琵琶）	230
02B046 民族管弦乐表演艺术专题研究（扬琴）	233
02B046 民族管弦乐表演艺术专题研究（竹笛）	235
02B047 中国传统器乐研究	237
02B034 专著导读与研究（民族管弦）	239
M05040217 西洋管弦乐表演艺术	241
02B048 西洋管弦乐表演艺术专题研究（打击乐）	242
02B048 西洋管弦乐表演艺术专题研究（大管）	244
02B048 西洋管弦乐表演艺术专题研究（大提琴）	245
02B048 西洋管弦乐表演艺术专题研究（双簧管）	247
02B048 西洋管弦乐表演艺术专题研究（小提琴）	250
02B048 西洋管弦乐表演艺术专题研究（圆号）	252
02B048 西洋管弦乐表演艺术专题研究（中提琴）	254
02B049 管弦乐艺术史研究	256
02B034 专业导读与研究（西洋管弦）	258
M05040218 钢琴表演艺术	261
02B050 钢琴表演艺术专题研究	262
02B051 钢琴艺术史	264
02B034 专著导读与研究（钢琴）	265
后记	269

南京艺术学院
Nanjing Arts Institute

研究生课程 教学大纲

美术学
音乐学
设计艺术学
艺术学 电影学 数字媒体艺术

SYLLABUS FOR
GRADUATE STUDIES

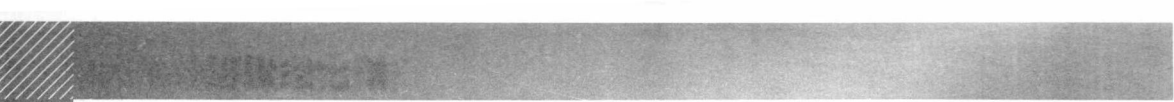
主 编：刘伟冬 方 仪

分卷主编：刘承华

责任编辑：陈 颖 黄从威

博士生课程 教学大纲

专业课

D050402 **01**
当代音乐研究

课程编号：02D001 课程名称：中国当代音乐专题研究

学时：216 学分：6

适应专业：当代音乐研究、音乐批评方向博士生和硕士生

教学目的：

通过本课程的教学，帮助学生对当代中国音乐中的重要专题进行深入的研究和分析，务使学生直面作品音响、乐谱，在获得丰富的第一手感性体验基础上进行理性思考；同时注重对相关历史文献的梳理，从历史信息中总结经验，引发现实思索，进而推进自身的专题研究。

教学内容：

第一单元 当代音乐创作专题（72学时）

- 1.声乐创作专题
- 2.民族乐器创作专题
- 3.管弦乐创作专题
- 4.室内乐创作专题
- 5.音乐戏剧创作专题

第二单元 当代音乐表演专题（36学时）

- 1.声乐表演专题
- 2.器乐表演专题
- 3.歌剧表演专题
- 4.指挥艺术专题
- 5.市场经济条件下音乐表演院团体制改革专题

第三单元 当代音乐思潮专题（72学时）

- 1.中西关系专题
- 2.重写音乐史专题
- 3.传统音乐的传承与发展专题
- 4.学术规范与学术创新专题

第四单元 当代音乐教育专题（18学时）

- 1.20世纪中国音乐教育思想史专题
- 2.高等音乐教育专题
- 3.师范音乐教育专题
- 4.社会音乐教育专题
- 5.中小学音乐教育专题
- 6.市场经济条件下音乐教育体制改革专题

第五单元 当代音乐学术专题（20学时）

- 1.音乐史研究中的历史观专题
- 2.音乐学研究中的辩证思维专题
- 3.音乐学研究中的方法论专题
- 4.音乐学论文写作中的逻辑性专题

教学方法:

根据不同的教学专题,以课堂教授和专题讨论相结合的方法,直面作品和文献,通过聆听并分析作品、历史文献综述、典型案例分析、课外阅读与自学等方式,全面掌握和分析各个教学专题的相关资料。

教学要求:

对相关专题的历史与现状有全面而准确的了解和听觉体验的丰富积累,熟知代表性音乐作品、音乐家、重要事件和代表性文献,掌握各个专题的基本规律,进而为学生的后续研究和深入研究奠定良好的资料基础和前期准备。

预修课程:

无。

考核方式:

1. 根据学生平时课堂学习参与的积极程度和课外作业的完成情况进行平时成绩的考核。
2. 课程结业时,根据教师指定选题写出一篇 5000 字以上的论文,作为结业成绩。
3. 该生本课程的总成绩,为上述两项成绩总和的平均分。

教材及主要参考文献:

1. 《新中国音乐史》,居其宏著,湖南美术出版社,2002 年版;
2. 《音乐批评学》,明言著,中央音乐学院出版社,2003 年版;
3. 《现代西方音乐哲学导论》,于润洋著,湖南教育出版社,2002 年版;
4. 《中国近现代音乐史纲》,汪毓和著,人民音乐出版社,2003 年 7 月第 3 版;
5. 《当代中国音乐》,李焕之主编,当代中国出版社,1997 年版;
6. 《20 世纪中国音乐》,居其宏著,青岛出版社,1993 年版;
7. 《中国当代音乐》,梁茂春著,北京广播学院出版社,1995 年版;
8. 《20 世纪中国音乐批评导论》,明言著,人民音乐出版社,2002 年 10 月版;
9. 《中国近代音乐思潮研究》,冯长春著,人民音乐出版社,2007 年 10 月版;
10. 《争鸣与求索》,居其宏著,中央音乐学院出版社,2005 年 12 月版。

课程编号：02D002 课程名称：20世纪音乐创作专题

学时：72 学分：2

适应专业：当代音乐研究、音乐批评方向博士生和硕士生

教学目的：

通过本课程的教学，帮助学生对20世纪中国音乐创作的发展演变的历史、各个时期的重要作品及其风格技法进行深入的研究和分析，务使学生直面作品音响、乐谱，在获得丰富的第一手感性体验基础上进行理性思考；同时注重对相关历史文献的梳理，从历史信息中总结经验并引发现实思索，进而推进自身的专题研究。

教学内容：

第一单元 从学堂乐歌到专业创作的起步（4学时）

1. 学堂乐歌及其代表人物和作品
2. 萧友梅、赵元任、刘天华等人的音乐创作

第二单元 启蒙与救亡的双主题变奏（6学时）

1. 启蒙主题与音乐创作
2. 救亡主题与音乐创作

第三单元 解放战争与音乐创作（2学时）

1. 解放区的音乐创作
2. 国统区的音乐创作

第四单元 新中国初期的音乐创作（6学时）

1. 声乐作品创作
2. 管弦乐创作
3. 室内乐创作
4. 民族管弦乐创作
5. 音乐戏剧创作

第五单元 “文革”中的音乐创作（6学时）

1. 语录歌、造反歌、知青歌
2. “样板戏”中的音乐创作
3. 其他音乐创作

第六单元 改革开放初期的音乐创作（6学时）

1. 流行音乐
2. 新潮音乐
3. 守调音乐创作
4. 音乐戏剧创作

第七单元 曲折回流时期的音乐创作（2学时）

1. 声乐作品
2. 管弦乐作品
3. 室内乐作品
4. 民族管弦乐作品
5. 音乐戏剧作品

第八单元 90年代的音乐创作（8学时）

- 1.声乐作品创作
- 2.管弦乐创作
- 3.室内乐创作
- 4.民族管弦乐创作
- 5.音乐戏剧创作

教学方法：

根据不同的教学专题，以课堂教授和专题讨论相结合的方法，直面作品音响和乐谱，通过聆听并分析作品、历史文献综述、典型案例分析和、课外阅读与自学等方式，全面掌握和分析各个历史时期、各个创作门类的相关资料。

教学要求：

对相关创作专题的历史与现状有全面而准确的了解和听觉体验的丰富积累，熟知代表性音乐作品、音乐家、重要事件和代表性文献，掌握相关音乐体裁的基本规律的发展历史，进而为学生的后续研究和深入研究奠定良好的资料基础和前期准备。

预修课程：

无。

考核方式：

1. 根据学生平时课堂学习参与的积极程度和课外作业的完成情况进行平时成绩的考核；
2. 课程结业时，根据教师指定选题写出一篇 5000 字以上的论文，作为结业成绩
3. 该生本课程的总成绩，为上述两项成绩总和的平均分。

教材及主要参考文献：

- 1.《新中国音乐史》，居其宏著，湖南美术出版社，2002 年版；
- 2.《音乐批评学》，明言著，中央音乐学院出版社，2003 年版；
- 3.《中国现当代音乐家及其作品》，周畅著，人民音乐出版社，2003 年 9 月版；
- 4.《中国近现代音乐史纲》，汪毓和著，人民音乐出版社，2003 年 7 月第 3 版；
- 5.《当代中国音乐》，李焕之主编，当代中国出版社，1997 年版；
- 6.《20 世纪中国音乐》，居其宏著，青岛出版社，1993 年版；
- 7.《中国当代音乐》，梁茂春著，北京广播学院出版社，1995 年版；
- 8.《20 世纪中国音乐批评导论》，明言著，人民音乐出版社，2002 年 10 月版；
- 9.《中国近代音乐思潮研究》，冯长春著，人民音乐出版社，2007 年 10 月版；
- 10.《争鸣与求索》，居其宏著，中央音乐学院出版社，2005 年 12 月出版。

课程编号：02D003

课程名称：音乐批评专题

学时：36

学分：1

适应专业：当代音乐研究、音乐批评方向博士生和硕士生

教学目的：

通过本课程的教学，帮助学生对 20 世纪中国音乐批评的历史、各个时期的代表人物和代表文献、音乐批评的观念与方法、主要批评事件及其对于当时音乐实践的影响进行深入的研究和分析，务使学生直面批评对象、直面音乐实践、直面批评文献，在获得丰富的第一手资料基础上进行理性思考；同时注重对相关历史文献的梳理，从历史信息中总结经验并引发现实思索，进而推进自身的专题研究。

教学内容：

第一单元 启蒙思潮影响下的音乐批评（2学时）

1. 学堂乐歌的批评主张
2. 萧友梅、赵元任、刘天华等人的音乐批评观念
3. 青主的音乐思想与批评实践

第二单元 启蒙与救亡思潮影响下的音乐批评（4学时）

1. 启蒙主题与音乐批评
2. 救亡主题与音乐批评
3. 音乐批评中启蒙与救亡主题的互渗与碰撞

第三单元 解放主题与音乐批评（2学时）

1. 解放区音乐批评的观念与实践
2. 国统区音乐批评的观念与实践
3. 音乐批评的二元归一

第四单元 新中国初期的音乐批评（4学时）

1. “土洋之争”
2. 《论音乐的创作与批评》
3. 关于“马思聪演奏曲目的讨论”
4. 关于“三化”的讨论
5. 关于“德彪西讨论”
6. 关于“李凌音乐思想批判”

第五单元 “文革”中的音乐批评（6学时）

1. 批评观念与方法的极度扭曲
2. “样板戏”评论
3. 关于“无标题音乐的讨论”

第六单元 改革开放初期的音乐批评（6学时）

1. 拨乱反正中的音乐批评
2. 流行音乐批评
3. 新潮音乐批评

第七单元 “回顾与反思”中的音乐批评

第七单元 曲折回流时期的音乐创作（6学时）

1. 政治话语批评的强势回流
2. “音乐思想座谈会”前后的话语争锋

第八单元 90年代的多元音乐批评（6学时）

1. 批评观念的多元化
2. 关于中西关系的论辩
3. 关于“重写音乐史”的论辩
4. 关于“传统音乐的传承与发展”的论辩
5. 关于“学术规范与学术创新”的论辩

教学方法:

根据不同的教学专题,以课堂教授和专题讨论相结合的方法,结合作品音响和乐谱,直面重大的批评事实、代表性批评文献,将历史文献综述、典型案例分析、课外阅读与自学等方式结合起来,全面掌握和分析各个历史时期、各个批评主题、批评事件的相关资料。

教学要求:

对相关批评专题的历史与现状有全面而准确的了解和听觉体验的丰富积累,熟知代表性批评家、重要事件、代表性批评文献及其主要观点与方法,掌握音乐批评在我国的发展历史和基本规律,进而为学生的后续研究和深入研究奠定良好的资料基础和前期准备。

预修课程:

无。

考核方式:

1. 根据学生平时课堂学习参与的积极程度和课外作业的完成情况进行平时成绩的考核;
2. 课程结业时,根据教师指定选题写出一篇 5000 字以上的论文,作为结业成绩;
3. 该生本课程的总成绩,为上述两项成绩总和的平均分。

教材及主要参考文献:

1. 《新中国音乐史》,居其宏著,湖南美术出版社,2002 年版;
2. 《音乐批评学》,明言著,中央音乐学院出版社,2003 年版;
3. 《当代音乐的批评话语》,居其宏著,上海音乐出版社,2002 年 9 月版;
4. 《中国近现代音乐史纲》,汪毓和著,人民音乐出版社,2003 年 7 月第 3 版;
5. 《当代中国音乐》,李焕之主编,当代中国出版社,1997 年版;
6. 《20 世纪中国音乐》,居其宏著,青岛出版社,1993 年版;
7. 《中国当代音乐》,梁茂春著,北京广播学院出版社,1995 年版;
8. 《20 世纪中国音乐批评导论》,明言著,人民音乐出版社,2002 年 10 月版;
9. 《中国近代音乐思潮研究》,冯长春著,人民音乐出版社,2007 年 10 月版;
10. 《争鸣与求索》,居其宏著,中央音乐学院出版社,2005 年 12 月版。