

1301 艺术学理论一级学科

博士、硕士学位基本要求

第一部分 学科概况和发展趋势

艺术学理论一级学科是艺术学门类的重要组成部分。本学科旨在研究艺术的本质、特征及其发生、发展的基本规律。其研究方法是将艺术作为一个整体,侧重从宏观角度进行研究,兼顾通过各门艺术之间的关联,揭示艺术的规律和本质特征,构建涵盖各门类艺术普遍规律和一般原理艺术学理论体系。因此,一方面,艺术学理论作为涉及各门类艺术的基础学科,与音乐、舞蹈、美术、电影、戏剧戏曲以及广播电视等具体门类艺术有着密切的联系,与各门类艺术所提供的广泛实证性的艺术经验分不开;另一方面,它根植于哲学美学,从哲学美学的高度对各种艺术现象和艺术学的概念范畴进行系统研究和学术反思。艺术学理论一级学科下包括艺术理论、艺术史、艺术批评、艺术管理和艺术跨学科研究等学科方向。

在技术高度发达、社会结构趋于复杂、经济全球化的背景下,艺术现象越来越纷纭多变,艺术文化越来越丰富,人们对艺术文化的需求越来越多样,社会对于具有综合素质的艺术研究、管理、教育和创作等方面的人才的要求也更加迫切。因此,在未来数十年乃至上百年当中,从总体上了解艺术与政治、经济、文化、宗教等社会形态之间的关系并熟悉各门艺术、懂得各门艺术之间关系、了解艺术的本质属性和共通规律的人才将越来越受到社会的欢迎。近年来,在国家的高度重视下,文化建设被提升到增强国家综合实力的重要地位,与文化建设密切相关的文化艺术事业和产业、国民艺术文化素质提升、文化艺术管理、创意产业、非物质文化遗产保护研究等领域,都急需从总体上谙熟艺术基本理论和共同规律的、具有综合素养的专门人才。

当前我国的艺术学理论学科发展,应在继承、借鉴中西方艺术学优秀成果的基础上构建起多层次、多角度、开放性的当代中国艺术学理论体系,并使扎根于民族传统的中国艺术精神得以高扬,推进中国艺术文化实践的多元探索,繁荣中国和人类的艺术生态文明,引领提升国民的艺术文化素质。我国的艺术学理论学科的教育开展与发展,应以确立中国艺术教育思想、中国艺术教育模式和培养杰出艺术学理论人才为宗旨。

第二部分 博士学位的基本要求

一、获本学科博士学位应掌握的基本知识及结构

艺术学理论学科博士生应具有扎实的专业知识、开阔的学术视野、较高的人文和艺术素养、深厚的理论功底和缜密的理论思维,有较强的科研能力、写作能力和表达沟通能力,从事专业教育者还应具有较强的艺术教育能力。因此,博士生应具有多层面、多学科的知识结构。

1. 基础知识

艺术学理论博士生应有良好的人文社会科学知识修养,如哲学、美学、社会学、心理学、文学、语言学、人类学、历史学、民族学、宗教学等,并能有效地借助这种修养从事艺术学理论的学习与研究。艺术学理论博士生应关注社会科学和自然科学,提高科学思维和逻辑推理的能力,拓展学科视野和学术视野,并能自觉思考或研究社会科学、自然科学的发展与艺术学理论之间的关联,能够将基础知识转化为个人的精神修养和学术内蕴,树立自己高境界的人生价值理想,同时为专业知识的深度掌握提供基石。

2. 专门知识

艺术学理论博士生应从历史、原理、方法、现状与前沿研究等方面系统地学习和掌握艺术学的知识。要深入了解古今中外艺术知识、中外艺术思想与艺术学说,了解中外艺术发展的历史脉络,掌握各种艺术思潮的特点;能深入理解艺术学的基本原理,熟悉其他如艺术心理学、艺术美学、艺术社会学、艺术教育学科等基本的理论形态;能够自由运用艺术学的基本研究方法;熟悉中外主要的艺术理论论著、中外经典艺术作品;能够及时深入地把握艺术学的前沿问题和现实问题。要结合所学课程,大量阅读艺术学理论著作,大量欣赏古今中外的艺术作品,并能运用相关的艺术理论和方法分析阐释艺术现象,引导艺术创作、接受、传播、批评和教育实践。

3. 创作知识

艺术学理论博士生应有一定的艺术创作实践知识和能力,需要认识2至3门艺术的创作规律与方法。有条件的博士生要能掌握一定的艺术创作基本技巧,积累一定的创作经验,为认识艺术规律和创造艺术学理论提供厚实的体验参照资源。

4. 工具性知识

(1) 具备良好的古代汉语基础,便于查阅古代艺术资料、阅读古代相关文献。

(2) 具有熟练运用至少一门外语的能力。能熟练阅读专业外文资料,具有一定的翻译写作能力和基本听说交际能力,以适应在本学科研究中查阅国外文献和进行对外交流的需要。

(3) 具有专业文献功底,即有文献学、文献搜集、文献整理、文献研究的知识与能力,例如熟悉图书馆文献系统,能熟练运用计算机与互联网工具获取研究信息、查阅有关资料。

(4) 能运用计算机进行文字编辑、图文文件、视听文件的编辑,能使用多媒体进行成果的宣讲与展示。

二、获本学科博士学位应具备的基本素质

1. 学术素养

艺术学理论博士生应具有崇尚真理的科学精神和学术理想,富有学术研究的使命感和社会责任感,坚持实事求是的科学态度,热爱艺术、勤于思考、勇于探索,对艺术学理论研究怀有浓厚的兴趣。本学科博士生应能够自觉钻研艺术现象中包含的艺术规律,具备良好的学术潜力和强烈的创新意识;能持久地从事艺术理论研究;具有进行艺术学理论研究所必需的合理的知识结构,有较广博的知识面和学术视野、较深厚的人文素养和学术底蕴以及扎实牢固的专业基础知识和专业知识,对哲学、美学、历史学、文学、文化学、宗教学及相关社会科学和自然科学知识均有一定知识积累;熟悉并掌握艺术学理论及相关研究的各种理论和方法,了解艺术学理论及相关研究领域的发展历史、发展方向、国际学术研究的最新进展及发展前景。

2. 学术道德

艺术学理论博士生应具备良好的学术道德,坚持实事求是的科学精神和求真务实的学术作风,恪守学术道德和学术规范,维护学术诚信,反对沽名钓誉、急功近利、损人利己的不良作风,严禁以任何方式漠视、淡化、曲解、篡改乃至剽窃他人成果,杜绝弄虚作假、投机取巧、抄袭剽窃和粗制滥造等行为。

三、获本学科博士学位应具备的基本学术能力

1. 获取知识能力

艺术学理论博士生应具备良好的获取知识能力,能利用各类学术通道掌握学科学术研究前沿动态。艺术学理论学科是对各种艺术共性规律的理论研究,因此本学科博士生不仅需要熟悉各种艺术现象,熟悉各种艺术学理论思想,熟悉艺术学理论研究的经典著作、重要成果、重大活动和重要的学术研究阵地,还必须具备总结与归纳艺术现象、艺术理论的能力;要能够探究理论知识的源流,判断理论的价值,清楚理论研究的方法,了解学术研究的动态,能在相关研究成果的基础上进行知识更新和研究方法的推导,从而指导自己的学习和论文写作,不断提高自己的知识水平和研究能力。

2. 学术鉴别能力

艺术学理论博士生应具备良好的学术鉴别能力和敏锐的问题意识。要能从历史评价和科学发展的角度,深入观察和思考艺术学理论研究领域的有关现象和问题,对所研究的课题、研究过程及已有研究谱系和研究成果能够进行准确、客观、公正的价值判断;能准确判断研究课题的学术价值和社会实践意义,判断学术观点与研究方法是否具有创新之处;能清晰地了解研究过程中所运用的理论和方法,并对研究方法的可行性、可操作性、有效性及创新性进行准确

分析、预估和判断;能以历史和发展的学术眼光,对已有成果在本学科研究中的地位、作用及其学术观点、研究方法等进行甄别、分析和判断。

3. 科学研究能力

艺术学理论博士生应具备优秀的科学研究能力,包括提出具有价值的研究问题的能力、独立开展高水平研究的能力、揭示出有价值的艺术思想或学说的能力等。

艺术学理论博士生应能够充分结合自己的知识背景,坚持理论与实践相结合的原则,对艺术学理论研究的历史发展和重大成果有较全面和充分的整体认识,对艺术学理论研究中亟待解决的重要理论问题有充分的了解和思考,对艺术活动中的重要现象和问题进行深入的观察、分析和思考,从而在此基础上发现和提出具有学术价值和创新意义的研究课题。

艺术学理论博士生应能够独立开展高水平研究,综合运用艺术学的理论基础和专业知识,从课题研究的需要出发,灵活借鉴和运用各种理论、观点和方法,特别是了解和掌握艺术学理论研究领域的最新观点、理论和方法,探讨和分析艺术学理论研究的相关问题,得出在观点或方法上富有启发意义和创见性的学术成果。

本学科博士生还应具备一定的组织协调能力和工作实践能力,有助于在本领域组织相关课题研究和学术交流活动。

4. 学术创新能力

艺术学理论博士生应具备较强的学术创新能力,应掌握艺术学理论研究领域的国际学术前沿动态和最新进展,了解艺术学理论研究的新成果、新观点、新理论、新方法,善于在继承理论传统和优秀理论成果的基础上发现、学习和掌握新的理论与方法。在课题研究中注重应原始创新、集成创新,以及引进、消化、吸收、再创新等素养和能力的培育与提高。应富有开拓创新的学术思维与科研能力,勇于提出创新性研究课题,能够在科研实践中灵活运用创新的知识和方法以解决问题,并能取得一定的创新性成果,填补所研究领域的某些学术空白或解决艺术创作、艺术实践中存在的某些重要理论问题。

5. 学术交流能力

艺术学理论博士生应具备良好的学术交流能力。应具有良好的语言表达能力和学术写作能力,掌握口语、书面和演示交流的技能,具有熟练地进行学术交流、表达学术思想、展示学术成果的专业能力。在论文选题报告、论文撰写、论文答辩等过程中以及其他学术交流中能进行条理清楚、内容规范和高水平的报告和写作,能对自己的研究计划、研究方法、研究结果及其解释进行设计、陈述和答辩,并具备谦虚礼貌、清晰准确地回答同行学者质疑的能力,能正确评价和借鉴他人的观点和方法,以进一步提升自己的学术能力。

至少掌握一门外国语,能熟练地阅读艺术学理论研究领域的外文资料,具有一定的外语写作能力和进行国际学术交流的能力。

6. 其他能力

除上述五个方面外,艺术学理论博士生还应当善于培养和提升自己的艺术感受力。艺术感受力是本学科博士生从艺术现象中获取信息的能力,不善于感受艺术的人,就无法从艺术现象中获取准确而又丰富的信息,也就无法保障自己学术研究的有效性。因此,本学科博士生应

借助各种途径锻炼自己的艺术感受力和艺术理解力。

四、学位论文基本要求

1. 选题与综述的要求

(1) 本学科博士学位论文选题需要从艺术学理论的学科特点出发,选择对于艺术基本理论有提升价值、对艺术创作和其他艺术实践有所促进的题目进行研究。本学科博士学位论文选题要从理论的高度对艺术现象、对艺术学领域的重要学术问题进行研究和学术反思;积极介入艺术的当下状态,关注艺术现状、开展艺术批评;密切关注艺术实践,把握艺术发展的思潮,回答理论及实践难题。

选题要体现理论性、创新性、应用性、可行性。要有深厚扎实的理论基础,同时具有一定深度的理论剖析难度,具有一定的创新性;要站在学术的前沿,勇于探索新领域和未知领域,结合传统和现代学术方法,对诸问题展开多层次、全方面的研究;要处理好基础性和应用性之间的关系,具有较大的学术价值和社会价值,对学科基础拓展、专业实践、学术发展、经济建设和社会进步有较重要的意义;要进行充分地准备和深入地论证,保证选题有充足的可行性。

(2) 文献综述要注意信息的全面性、完整性、代表性、准确性、有效性。要全面、客观、准确、系统地梳理与评析艺术学理论研究史上与选题相关的重要研究成果;要选择、引用、分析与论题相关的具有可靠性、科学性、代表性的文献资料、数据、图片等。引用文献要忠实文献内容。由于文献综述含有作者自己的评论分析,因此在撰写时应分清作者的观点和文献的内容,不能篡改文献的内容。要对研究文献进行分类综述和评价。分类标准可根据论文需求而定,但必须对理论成果进行综述。要对研究文献进行分析,总结出已有的相关研究所取得的成果及对学术和社会实践的意义,指出已有研究成果的不足之处及可开掘的研究空间,从而在综述基础上开展学位论文的研究,明确该课题的研究目的与学术价值。

2. 规范性要求

艺术学理论博士学位论文要系统完整地研究某一艺术学理论的相关问题。为保证论文质量,写作时间一般不少于两年。学位论文需要遵守国家和授予权单位规定的学位论文基本格式。同时,本一级学科博士学位论文还必须符合如下要求:

(1) 选题要具有学科的前沿性,选题的体量应适合自己的研究能力和研究水平,并具有较高的学术价值和社会实践意义。选题可以是对艺术作品、艺术家、艺术现象、艺术思潮的研究,也可以是对某种艺术理论的阐释与延伸。要全面、清晰地了解与论题相关的已有研究成果,并对成果的特点、优势与不足有正确的认识,以此来确定论文的选题、论文的研究思路和研究方法。

(2) 摘要应突出作者的论点,尤其是具有创新性的成果和新见解。中文摘要为1 000字左右。英文摘要应与中文摘要相对应,要符合英语语法,语句通顺,文字流畅。关键词要能表示全文主题内容信息,一般为3至8个。

(3) 主体部分(不包括参考文献)字数一般不少于8万字(中文)。

(4) 正文引言(或绪论)须简要说明研究的目的、范围、相关领域的前人工作和知识空白、理论基础和分析、研究设想、研究方法、预期结果和意义等。引言应言简意赅,不要与摘要雷同。

(5) 正文要求立论合理、观点清晰、逻辑清楚、层次分明、文字流畅。论文所用的核心概念、艺术理论要明确,原则上只能使用来自学科内公认的学术论著对概念的阐释,不能把普通字典、词典的解释作为学术研究的论据。论文论证要充分有力,前后一致,所使用的论据资料要可靠有效。

(6) 结论应精炼、完整、准确,着重介绍作者本人研究的创造性成果、新的见解和发现,以及在本学科领域中的地位和作用、价值和意义。还可以在结论中提出建议、未来研究设想、尚待解决的问题等。

(7) 参考文献应是作者亲自阅读或考察过的对学位论文有参考价值的文献,除特殊情况,一般不应间接使用参考文献。参考文献应具有权威性,要注意引用最新的文献,排除不适当的水平不高的文献。不得为拼凑参考文献条目,把未参考过的文献罗列于后。

(8) 引文和注释要符合规定的写作要求,引证全面,不断章取义和歪曲引用。艺术学论文应高度重视图像、音像文献的运用,以支撑论文的证据。图像、音像文献同样要注明出处来源,并须鉴定真伪,防止因采取不同图像、音像资料而导致结论错误。

(9) 文中若有与导师或他人共同研究的成果,必须明确指出。如果引用他人的结论,必须明确注明出处,并与参考文献一致,严禁抄袭剽窃。引用文献标注方式应全文统一。

(10) 附录部分是对正文主体必要的补充项目,但不是论文的必备部分。下列内容可以作为附录:为了整篇材料的完整,但插入正文又有损于编排之条理性和逻辑性的材料;由于篇幅过大,或取材于复制件不便于编入正文的材料;对本专业同行有参考价值,但对一般读者不必阅读的材料。

3. 成果创新性要求

艺术学理论博士生应体现对艺术学理论研究领域学术前沿问题敏锐的洞察力和接受能力,能够在本专业领域展开创新性思考、开拓创新性研究领域,提出创新性研究方法,并取得创新性成果。具体的创新模式有:(1)对尚未被理论研究所关注的艺术现象、艺术思潮、艺术理论等的研究;(2)提出新的理论;(3)对艺术学某种理论及相关理论的完善、发展乃至突破,提出新的观点;(4)采用新的研究角度、研究方法对某一学术问题进行深入研究,包括新方法的创立、原有方法的组合(集成)、新研究角度的运用。

第三部分 硕士学位的基本要求

一、获本学科硕士学位应掌握的基本知识

1. 基础知识

艺术学理论硕士生应有较好的人文社会学科知识修养,如哲学、美学、社会学、心理学、文

学等,并能初步借助这种修养从事艺术学理论的学习与研究;应关注社会科学和自然科学,提高科学思维和逻辑推理的能力,并学会思考或研究社会科学、自然科学的发展与艺术学理论之间的关联;能够将基础知识转化为个人的精神修养和学术内蕴,树立自己高境界的人生价值理想,同时为专业知识的深度掌握提供基石。

2. 专门知识

艺术学理论硕士生应结合所学课程,阅读一定数量的艺术学理论著作,阅读、欣赏大量的古今中外艺术作品,了解中外艺术史的基本现象、主要艺术思潮,熟悉艺术发展各个环节的基本规律,了解艺术学研究的基本方法,了解艺术学的前沿问题,并能用经典的艺术学理论分析阐释艺术现象、艺术家及艺术作品,能结合理论知识关注分析当下的艺术实践。

3. 创作知识

艺术学理论硕士生应有一定的艺术创作实践知识,熟悉1至2门艺术的创作规律与方法,有条件的硕士生能够掌握一门艺术创作的基本技巧,积累一定的创作经验,为认识艺术规律提供相应的感性参照。

4. 工具性知识

- (1) 能够较为熟练地运用一门外语查阅资料、阅读文献,从事学术交流。
- (2) 具备较好的中国古代汉语基础,便于查阅古代艺术资料、阅读古代相关文献。
- (3) 熟悉图书馆文献系统,熟练运用计算机与互联网工具获取研究信息。
- (4) 能运用计算机进行文字编辑、图文文件、视听文件的编辑,能使用多媒体进行成果的展示。

二、获本学科硕士学位应具备的基本素质

1. 学术素养

艺术学理论硕士生应坚持客观公正和实事求是的科学态度,有较强的社会责任感,掌握科学的治学思想和研究方法,勤于学习、独立思考。艺术学理论硕士生应关心各类艺术现象,有较强的理论研究兴趣、学术悟性和语言表达能力,善于将理论与艺术实践结合起来思考问题,具备较好的学术潜力和较强的创新意识;具有进行艺术学理论研究所必需的知识结构,有较宽的知识面和学术视野、一定的人文素养和学术底蕴以及扎实的专业基础知识和专业知识,对艺术基本原理、艺术发展与流派、艺术美学、艺术创作与批评及具体艺术门类等艺术理论知识有较好了解,掌握艺术学理论及相关研究的基本理论和方法。

2. 学术道德

艺术学理论硕士生应恪守学术道德和学术规范,维护学术诚信,反对沽名钓誉、急功近利、损人利己的不良作风,严禁以任何方式漠视、淡化、曲解、篡改乃至剽窃他人成果。杜绝弄虚作假、投机取巧、抄袭剽窃和粗制滥造等行为。遵纪守法,不违背国家各项法纪。

三、获本学科硕士学位应具备的基本学术能力

1. 获取知识的能力

艺术学理论硕士生应具备较强的获取知识的能力,了解艺术学理论及相关研究领域的发展历史、发展方向;熟悉艺术学理论及相关研究的经典著作、重要成果,能够从课堂、书本、媒体、期刊、报告、计算机网络信息资源等一切可能的途径,快速有效地收集信息,不断地获取新的知识,从而指导自己的学习和论文工作,不断提高自己的知识水平和研究能力。

2. 科学研究能力

艺术学理论硕士生应具备较好的科学研究能力,具体包括:初步评价和利用已有研究成果的能力;充分结合自己的知识背景,对艺术学理论研究中亟待解决的重要理论问题进行一定的了解和思考的能力,以及对艺术活动中的重要现象进行观察、分析和思考的能力;在对艺术现象的了解观察和对艺术理论的学习分析中发现问题、积极思考问题,并形成自己的观点的能力;在科学研究中,运用合适的研究方法,确定合适的研究思路进行深入的分析研究,并使研究有一定的创新性的能力;一定的准确判断研究课题理论价值和实践意义的的能力。

3. 实践能力

艺术学理论硕士生应具备一定的实践能力。要善于将艺术理论与艺术创作、艺术策划与管理实践相结合;能发现艺术活动中的问题,并能运用相关艺术学理论尝试解决问题。在开展研究的过程中,艺术学理论硕士生应具有良好的组织协调能力,包括沟通交流、组织协调和学术交往的能力,在所处科研团队或科研组织中有效地与他人沟通、协作的能力,以及协调、利用好各方面关系及资源的能力。

4. 学术交流能力

艺术学硕士生应具备较好的学术交流能力。应善于通过各类学术交流平台发现问题、获取资料、获得思路、掌握学术前沿动态,锻炼自己的研究能力;应具有良好的语言表达能力和学术写作能力,在论文选题报告、论文撰写、论文答辩等过程中能进行条理清楚、内容规范的报告和写作;应能对自己的研究计划、研究方法、研究结果及其解释进行设计、陈述和答辩,并能对他人的工作进行评价和借鉴。

5. 其他能力

艺术学理论硕士生还应具备运用自己的艺术理论知识和技能解决实际问题的能力,能够胜任普通高等学校、其他文化事业单位的教学、管理、艺术实践工作。

四、学位论文基本要求

1. 规范性要求

硕士学位论文应在导师指导下,由硕士生独立完成。它是一篇系统、完整地研究某一领域或某一专题的学术论文。为保证论文质量,写作时间一般不少于1年。艺术学理论硕士学位

论文需要遵守国家和授予权单位规定的学位论文基本格式。同时,本一级学科硕士学位论文还必须符合如下要求:

(1) 选题口径要小,要有学术价值。选题可以是对艺术作品、艺术家、艺术现象、艺术思潮的研究,也可以是对某种艺术理论的阐释与延伸。要全面清晰地了解与论题相关的已有研究成果,并对成果的特点、优势与不足有正确的认识。以此确定论文的选题、论文的研究思路和研究方法。

(2) 论文摘要应突出作者的论点,尤其是具有创新性的成果和新见解。中文摘要为 500 字左右,英文摘要应与中文摘要相对应,要符合英语语法,语句通顺,文字流畅。关键词要能表示全文主题内容信息,一般为 3 至 5 个。

(3) 学位论文主体部分(不包括参考文献)的字数一般不少于 3 万字(中文)。

(4) 正文引言(或绪论)须简要说明研究的目的、范围、相关领域的前人工作和知识空白、理论基础和分析、研究设想、研究方法、预期结果和意义等。引言应言简意赅,不要与摘要雷同。

(5) 正文要求理论正确,观点清晰、逻辑清楚、层次分明、文字流畅。论文所用的核心概念、艺术理论要明确,原则上只能使用来自学科内公认的学术论著对概念的阐释,不能把普通字典、词典的解释作为学术研究的论据。论文论证要充分有力,前后一致,所使用的论据资料要可靠有效。

(6) 结论应精炼、完整、准确,着重介绍作者本人研究的创造性成果、新的见解和发现,以及在本学科领域中的地位和作用、价值和意义。还可以在结论中提出建议、未来研究设想、尚待解决的问题等。

(7) 参考文献应是作者亲自考察过的对学位论文有参考价值的文献,除特殊情况,一般不应间接使用参考文献。参考文献应具有权威性,并关注、引用最新的文献,排除不适当的水平不高的文献。不得为拼凑参考文献条目,把未参考过的文献罗列于后。

(8) 引文和注释要符合规定的写作要求,引证全面,不断章取义和歪曲引用。艺术学论文应高度重视图像和音像文献的运用,以支撑论文的证据。图像、音像文献同样需注明出处来源,并须鉴别真伪,防止因失察而导致错误的结论。

(9) 文中若有与导师或他人共同研究的成果,必须明确指出;如果引用他人的结论和研究成果,必须明确注明出处,并与参考文献一致,严禁抄袭剽窃。引用文献标注方式应全文统一。

2. 质量要求

本学科硕士学位论文应保证学术质量,在某一领域有一定的理论价值或实践价值。在理论价值方面,应做到选题合理、材料可靠、举证恰当、论证严密、表达清晰、观点正确,富有一定的创新性;在实践价值方面,应注重艺术在经济和社会发展中的具体实践活动,并对艺术发展有一定的指导意义。论文应具有原创性,切忌抄袭剽窃。

第四部分 编写成员

仲呈祥、曹意强、周星、凌继尧、黄惇、王廷信、李荣有、张金尧、李晓华、胡新群、夏燕靖、郭必恒。