

吉首大学艺术硕士(音乐领域)专业 学位授予标准(135101)

第一部分 概况和特色

一、概况

吉首大学 2014 年获得艺术硕士(音乐领域)专业学位点,设有声乐演唱、器乐演奏和音乐创作三个专业方向。从 2015 年开始面向全国招生。

本学位点拥有一支专兼职结合的,在声乐演唱、器乐演奏和音乐创作等人才培养方面经验丰富的师资队伍;有音乐学国家级特色专业作支撑;与湖南省民族歌舞团、湖南省歌舞剧院、南方歌舞团、张家界魅力神歌文化传播集团等多家高水平专业歌舞团体合作建立了高层次应用型人才培养基地;有艺术基础实验室、民族音乐舞蹈艺术表演实验室、合唱与合奏实验室等三个中央财政支持地方高校发展校内实践教学平台;拥有较为齐全的专业图书资料和多种专业文献、声像资料数据库,能够有效保障专业的办学及其人才培养质量。学位点位于武陵山片区腹地,拥有取之不竭、用之不尽的少数民族音乐艺术资源,为人才培养特色提供了充分保障,这也是区别于省内外其他学位点并形成自身优势之所在。

二、主要专业方向

1.声乐演唱

本方向以现代声乐教学理论和声乐表演理论为基础,以丰富的民族民间音乐资源为依托,综合运用科学有效的训练方法,充分利用校内外实践教学平台和自身的实践教学体系,着重培养和提高学生的声乐演唱表演能力和水平。使学生能够胜任专业艺术团体、学校、艺术场馆、文化馆站、各种音乐媒体、文艺研究单位和政府文化行政部门的音乐表演、音乐教学、音乐编辑、音乐管理等工作。

本方向开设的主要课程有:专业主课、视唱练耳、中外艺术歌曲风格研究、声乐艺术指导、声乐表演舞台实践、西南少数民族声乐作品演唱、音乐表演理论、音乐文献学、音乐人类学、西南少数民族音乐概论、音乐美学等。

2.器乐演奏

本方向以现代音乐教学理论和器乐表演理论为基础,以丰富的民族民间音乐资源为依托,综合运用科学有效的训练方法,充分利用校内外实践教学平台和自身的实践

教学体系,着重培养和提高学生的器乐表演实践能力,使学生能够胜任专业艺术团体、学校、艺术场馆、文化馆站、各种音乐媒体、文艺研究单位和政府文化行政部门的音乐表演、音乐教学、音乐编辑、音乐管理等工作。

本方向开设的主要课程有:专业主课、视唱练耳、中、外器乐作品风格研究、小乐队排练、器乐表演舞台实践、西南少数民族器乐作品演奏、西南少数民族音乐概论、西洋器乐艺术史、新音乐鉴赏、音乐美学、音乐文献学、音乐人类学等。

3. 音乐创作

本方向以现代音乐教学理论和音乐创作理论为基础,以丰富的民族民间音乐资源为依托,综合运用科学有效的训练方法,充分利用校内外实践教学平台和自身的实践教学体系,着重培养和提高学生的音乐创作的实践能力,使学生能够胜任专业艺术团体、学校、艺术场馆、文化馆站、各种音乐媒体、文艺研究单位和政府文化行政部门的音乐表演、音乐教学、音乐编辑、音乐管理等工作。

本方向开设的主要课程有:作曲、转调与近现代音乐视唱、总谱研读与缩谱编配、音乐分析、二十世纪音乐作曲技术、西南少数民族音乐创作、音乐分析、新音乐鉴赏、音乐美学、音乐文献学、音乐人类学等。

学生须系统学习并掌握的基本理论和各种写作类型的技术技巧及训练方法,完成总学分不小于 51 个学分的课程研修或艺术实践环节(其中,学位课程 32 学分,专业实习 4 分,艺术实践 8 学分,学术活动 1 学分,选修课不少于 6 学分),并按期完成 2 场创作作品音乐会和学位论文。

培养方式采取学校与基地联合、专职及兼职导师与集体培养相结合、理论学习与艺术实践还融合、个别教学与集体教学等多元化培养,在遵循教育与教学规律的同时,凸显本土民族音乐特色的音乐人才培养模式。

三、发展趋势

我国音乐领域硕士研究生教育起步于 80 年代末,尽管以中央、

上海和中国等为代表的国家级音乐学院以及其它各省级音乐学院在培养高层次、应用型创作、表演、教学人才为主的专业学位研究生教育(MFA)的二十多个年头中,培养了一定数量的专业人才,但其培养单位和培养数量都相对有限,因此,不能满足来自社会不同层次文化的人才需求。十八大以来,随着“推动文化大发展大繁荣、建设社会主义文化强国”等目标的提出,尤其是 2014 年《习近平总书记在文艺座谈会上的重要讲话》发表以来,以中国精神为灵魂、坚持以人民为中心的创作导向、创作和表演与时代同步的优秀作品等已成为广大文艺工作者的共识和目标,同时,国民音乐的普及教育以及国民经济的不断提高,人们对能给自己一生带来快乐的音乐在欣赏和参与的层次上直线上升,这在客观上为需要大批高层次、应用型音乐创作、表演人才的出炉创造了条件。再从我国各类演艺业和文化创意产业的未来发展看,也急需一大批会策划、懂创意、能编、能演、能导的音乐人才。由此可见,社会对音乐类高层次、应用型表演人才在今后相当长时期内有不断的广泛的需求。

吉首大学艺术硕士音乐领域专业学位点主要聚焦大湘西地区及整个武陵山片区的演艺业、文化创意产业和旅游文化产业的发展需要,重点培养音乐创作、音乐表演、教学、研究及晚会策划、组织、管理等方面的高级专门人才。十三五期间以及未来一个时期,本学位点将逐步开设音乐教育、作曲技术理论、视唱练耳等方向,声乐及器乐表演方向将重点加强民族民间音乐的表演,在高质量培养艺术硕士研究生的同时,不断地打造实力雄厚的导师团队,构建内涵充实的高层次科研平台,努力建设音乐学一级学科硕士学位点,使之成为具有武陵山片区少数民族音乐艺术特色的,同时在国内外具有较大影响的品牌学科。

四、特色

与省内外同类高校的学位点相比较,本学位点的学科特色主要体现在以下四个方面:一是支撑该学位点的音乐学、舞蹈学、舞蹈表演等学科相互交叉互补,体系较完善,特色鲜明;二是该学位点有得天独厚的武陵山区少数民族音乐资源为依托;三是该学位点与湖南省民族歌舞团、湖南省歌舞剧院、南方歌舞团、张家界魅力神歌文化传播集团等多家高水平专业歌舞团体合作建立了高层次应用型人才培养基地,并在这些基地聘有多位国家一级编导、一级演员、一级作曲为兼职导师,能够有效保证人才培养方案的实施和人才培养质量;四是本学位点在民族音乐创作、表演和教学方向的理论和实践教学体系较为完整,本土少数民族音乐元素所折射出的民族特色渗透学科体系。

第二部分 硕士学位的基本要求

一、本学科硕士学位的培养目标

培养具有良好的职业道德,具有系统专业音乐理论知识和高水平技能及具备专业素养、创新精神和实践能力的,为音乐艺术特别是本土音乐的繁荣发展提供能在相关企事业单位从事音乐创作、表演、教学、管理等工作的高级应用型专门人才。

二、获本学科硕士学位应掌握的基本知识

1.基础知识

系统掌握本学科的专业基础知识,广泛学习并掌握人文社会学科的基础知识(如哲学、美学、社会学、心理学、文学、艺术学等),具有一定的人文素养和基本的艺术理论素养,并能将基础知识转化为个人的学术和艺术内蕴,为专业学习与艺术实践奠定基础。

2.专业知识

艺术硕士研究生应系统并熟练掌握各专业方向的理论知识,具备较高水平的专业技能,具有较强的实践能力。构建以理论知识为基础、以专业技能为依托、以实践能力为目标的知识结构。

应掌握不同层次的专业性知识,须掌握各门类的表演、创作技巧和科学的训练方

法,须通过钢琴或读谱或音响等主要视听途径分析研究大量不同类型、体裁和风格的经典音乐作品。应根据专业特点有选择地学习交叉学科的专门知识,并能将其运用到音乐实践中。

三、获本学科硕士学位应具备的基本素质

1.专业素养

应具备系统的专业基础知识、扎实的专业技能及相关学科研究的基本理论和方法,具备良好的艺术修养和健康的审美情趣;同时,应具有一定的人文素养和学术底蕴。

2.学术道德

应具有正确的人生观、价值观和道德观,以追求艺术、学术创新,发展先进文化,推动社会进步为己任,恪守学术道德和学术规范,尊重与学科相关的知识产权和伦理规范。

四、获本硕士专业学位应接受的实践训练

声乐演唱与器乐演奏方向:的学生就读期间必须接受在校内或联合培养基地的并由校内外导师共同指导的专业创作实践(实习)训练,时间不少于 24 周;第二、三学年分别完成供 2 场专场音乐会,每场累计表演的作品净时间不少于 40 分钟。

音乐创作方向:的学生就读期间必须接受在校内或联合培养基地的并由校内外导师共同指导的专业创作实践(实习)训练,时间不少于 24 周;第二、三学年分别完成共 2 场原创作品专场音乐会,每场作品展演净时间累计不少于 15 分钟。

五、获本学科硕士学位应具备的基本能力

1.获取知识的能力

应具有良好的自主学习能力,掌握科学的学习和研究方法,积极参加学术活动和观摩高水平音乐演出,了解本专业及相关领域的发展历史和发展动态,熟悉相关经典文献和重要成果,掌握从事本专业方向研究所需要的各种理论知识、专业技能和研究方法,能够通过各种途径和资源探求新知,并不断优化和完善学习过程与方法。

2.实践研究能力

能够结合自身的知识背景和艺术技能,自觉将艺术实践理论研究相结合,运用多视觉和科学方法对与本领域相关的声乐表演、器乐表演音乐创作等艺术活动和学术研究的审美价值、学术价值、社会价值进行思考;具备较宽阔的学术胸怀,既尊重多样的艺术趣味,又勇于追求个人风格;具备一定的文字撰写能力、外语能力和国际视野。

3.专业实践能力

声乐表演、器乐表演的研究生应具备较好的读谱、视奏、视唱能力,熟悉一定数量的经典作品,具备独立诠释不同风格作品的的能力。

音乐创作方向的研究生应具备独立分析各类音乐作品和独立写作小、中、大型民乐和管弦乐队与室内乐作品,以及独唱与合唱作品的的能力。

研究生实践能力展示的作品演奏(唱)音乐会、原创作品音乐会专场(第二、三学年

进行)考核成绩必须达到良好以上,必须完成两场以上,每场时间不少于 40 分钟。否则,不能参加学位论文答辩,不能授予学位。

声乐表演、器乐表演、音乐创作方向的研究生应能独立运用所学技能和理论解决音乐表演、音乐创作等艺术活动中出现的问题;富有团队协作意识,能够协调、整合各类人力、物力资源,有效组织开展各类音乐实践活动;具备敏锐的观察力,能根据时代与环境的变化及社会需求不断提高自身的社会适应能力。

4.其他能力

具有获取各种新知识、应用新技术(包括日新月异的舞台灯光、舞美、音响技术)的能力;具有良好的身、心素质和较强的抗压能力;有较强的人际沟通能力和必要的组织、协调、管理能力。

六、学位音乐会要求

艺术硕士(音乐领域)生(音乐创作、音乐表演)在修学规定课程和获得规定学分的同时,须完成学位音乐会的毕业要求。学位音乐会作为艺术硕士生专业水平的评价依据之一。学位音乐会体现研究生的专业技能水平,因此,学位音乐会须公开进行。

1.总体要求

声乐表演、器乐表演方向的研究生应举办学位音乐会;音乐创作方向的研究生应提交独立原创的音乐作品。学位音乐会的内容须体现出一定的历史意义或现实意义,以及一定的创新性;应体现出研究生对本专业领域较为深刻的与广泛的认知与理解;能反映出研究生良好的专业技术驾驭能力、想象力和艺术诠释力;能产生一定的社会功效及社会影响。

2.具体要求

声乐演唱与器乐演奏:提供 2 场不同曲目的学位音乐会(后一场应在毕业学年进行),每一场净演唱(奏)时间不少于 40 分钟;曲目类型须包括独唱(奏)、重唱(奏)或室内乐、协奏曲等;曲目风格应涵盖多个时期和多个流派,并至少 2 首(部)20 世纪以来的经典作品,以及 1 首(部)当代优秀作品。

音乐创作方向应提交独立创作的室内乐编制的作品 1—2 部,大型管弦乐队作品 1 部;作品中须包含对声乐和民族乐器的运用,总时长不少于 30 分钟。创作作品应提交完整乐谱,完成现场演出(室内乐编制的),或提交相应作品(大型管弦乐)的音频或演出视频等。

(学位音乐会的各项要求细节详见《吉首大学艺术硕士(音乐领域)学位音乐会基本要求》)

七、学位论文要求

1.选题要求

(1)开题资格

依据培养计划修满规定的学分;按规定参加学期、学年专业考试等各种艺术实践活动且成绩合格者。

(2)选题范围

a.调研报告:在专业理论、专业技术、专业实践过程中遇到的新问题、新现象,需要通过实地调查、采集素材来完成研究的选题。调研必须在制定切实可行的调查方案基础上开展,对调查所得素材进行科学分析、整理,形成结论。

b.实践报告:研究生通过艺术实践(含实习)获得理论知识和技术经验,并对其产生原因、实践过程、问题解决等作出经验性总结的选题。

c.案例分析:指对专业理论、专业技术的学习和专业实践过程中的典型案例进行具体分析

d.专题研究:指针对专业理论、专业技术的学习和专业实践过程中的单一环节或角度作研究的选题。

2.规范性要求

(1)调研报告:根据专业研究方向或专业创作、表演等的实际需要,针对创作、表演的作品素材、题材、风格以及演艺业、文化创意产业或相关政策、现象等实际问题开展调研、分析,形成专业调研报告。内容包括对调研任务、调研对象、调研目的、调研方式、方法等的描述,以及调研过程、调研材料、数据的收集和调研结果分析、调研的结论与建议等,汉字字数不少于0.5万(不含图表)。

(2)实践报告:可以是对自身在基地实践(实习)的总结,也可以是对自己专场音乐创作或表演实践过程的总结报告。内容包括任务描述、任务过程、典型案例分析和实践(实习)总结等,汉字字数不少于0.5万(不含图表)。

(3)案例分析:主要针对自己的原创作品或二度创作作品进行分析和总结。内容包括对典型案例中所蕴含的专业知识、技能及其运用过程进行分析。应在交待案例产生的背景、情境的基础上提炼核心问题,描述问题的解决方法、过程和取得的成果,并体现出一定的理性思考,汉字字数不少于0.5万(不含图表)。

(4)专题研究:结合自己的研究方向,针对专业领域中重要的理论或实际问题进行研究,形成专题研究论文。专题研究应在灵活运用专业理论和专门知识的基础上,以科学有效的方法和手段展开,研究结论与成果应有助于解决专业领域的理论和实际问题,具有一定的理论和实际价值。专题研究论文汉字字数不少于0.5万(不含图表)。

学位论文的行文格式和撰写规范等要求详见《吉首大学艺术硕士音乐领域学位论文基本要求》。

3.质量要求

要求专业性强,主题明确,观点新颖,层次清楚,结构严谨,逻辑性强,语言规范,格式正确,有一定的创新性,有特定的理论或实际意义,无抄袭现象。具体要求详见《吉首大学艺术硕士音乐领域学位论文基本要求》。

学位论文答辩须在学生专业能力展示(专场音乐会)考核成绩达到良好以上才能进行。论文答辩未通过者不能授予学位。

八、其它要求

1. 学生在校期间,须独立或以第一作者身份在国内外正式公开发行的报刊杂志上发表一篇与专业领域及研究方向相关的专题研究论文或调研报告(要求汉字字数在3000以上),或者独立或合作在正规出版社出版与专业领域及研究方向相关的著作(教材),合作出版者要求在著作(教材)中有参与的字数或章节说明。

2. 在学校认可的省级以上专业竞赛中获得至少一项三等奖以上奖励(具体由本学位点学位评定分委员会认定)。