

揭阳职业技术学院

艺术与体育系

教案

(2025-2026 学年第一学期)

专业 艺术设计

班级 艺术设计（自主招生）251

 艺术设计（自主招生）252

 建筑室内设计 251

课程 艺术概论

学时 32 学时

任课教师 曾晨浩

课程基本信息

课程名称	艺术概论			
课程性质	专业理论课	学分	2.0	
学时	总学时：32 学时 其中课堂讲授 32 学时，课内实验 0 学时			
开课部门	艺术与体育系	任课教师	曾晨浩	
授课专业、班级	艺术设计（自主招生）251 艺术设计（自主招生）252 建筑室内设计 251	开课学期	第一学期	
成绩评定	期末试卷成绩 70%+平时成绩（作业、考勤等） 30%=课程总成绩	考核方式	闭卷考试	
选用教材	书名	主编	出版社	出版日期
	《艺术学概论（第6版）》	彭吉象	北京大学出版社	2024 年
本课程在本专业人才培养方案中的地位和作用	《艺术概论》是高等院校艺术类专业学生的学科基础必修课程，《艺术概论》就是艺术理论。它概括、简明地讲述艺术的基础理论，阐述艺术实践和艺术理论之间的基本问题。本课程是艺术类专业学科基础必修的核心课程，在本专业人才培养方案中具有重要作用。			
本课程教学目标	<p>知识目标：系统了解艺术的本质、艺术的功能、艺术的教育、艺术的起源、艺术的种类等艺术基本理论知识。理解艺术系统的主要特征及其规律。形成扎实的艺术专业理论知识功底和较为广泛的人文社科知识储备。</p> <p>能力目标：学会分析艺术作品的内容与形式。辨析艺术的风格、流派与思潮的基本概念，正确理解艺术批评的含义与性质、原则与意义，能通过艺术批评进行自我反思。提高学生的艺术感知能力、艺术鉴赏能力和艺术创新能力。</p> <p>思政目标：能够认识到艺术在人的素质、修养和能力等方面发展中的重要作用。拓宽学生的艺术视野，为学生提供多元化的艺术学习资源，培养学生的社会责任和家国情怀，增强文化自信。树立终身学习意识，具备持续学习的进取心。</p>			
学生用主要参考资料	<p>[1]彭吉象.中国艺术学（精编本）[M].北京：北京大学出版社.2023.</p> <p>[2]金开诚.文艺心理学论稿[M].北京：北京大学出版.1982.</p> <p>[3]丹纳.艺术哲学[M].北京：人民文学出版社.1983.</p> <p>[4]科林伍德.艺术原理[M].北京：中国社会科学出版社.1985.</p> <p>[5]克莱夫·贝尔.艺术[M].北京：中国文联出版公司.1984.</p> <p>[6]钱钟书.谈艺录[M].北京：中华书局.1984.</p> <p>[7]朱光潜.美学书简[M].上海：上海文艺出版社.1980.</p> <p>[8]宗白华.艺境[M].北京：北京大学出版，1999.</p>			

教 案 1

<p>教学题目：（章、节）</p> <p>绪 论 第一章 艺术本质与特征 第一节 艺术的本质 第二节 艺术的特征</p>	学时数	2
<p>教学目的和要求：</p> <p>了解《艺术学概论》的研究对象、定位和主要内容，理解《艺术学概论》的学习目的及其意义，掌握《艺术学概论》的学习方法。分析艺术的本质与特征。</p> <p>思政元素：</p> <p>艺术本质在于创造与表现，反映生活又超越生活，具有形象性、情感性和独创性。融入思政元素，强调艺术应弘扬正能量，培育审美情操，促进全面发展。通过艺术教育，引导学生树立正确的价值观，增强文化自信，为社会和谐贡献力量。</p>		
<p>教学基本内容：</p> <ol style="list-style-type: none">1. 研究对象与主要内容2. 学习目的与方法3. 关于艺术本质的几种主要看法4. 艺术本质问题的科学理论基础5. 艺术的形象性、主体性和审美性		
<p>教学重点与难点：</p> <p>重点：艺术的本质</p> <p>难点：艺术的特征</p>		
<p>教学过程：</p> <ol style="list-style-type: none">1. 课前预习 <p>观看线上课程平台教学资源，阅读教材，从艺术概论中学习了哪些问题。教师根据学生的回答，逐步形成本章的教学思路。</p> <ol style="list-style-type: none">2. 讲授新课 <ol style="list-style-type: none">2.1 导入新课 分组讨论《艺术概论》的学习方法。		

2.2 比较理解

2.2.1 关于艺术的本质这个艺术学学科的根本问题，艺术史上的几种主要看法：

第一种，“客观精神说”。认为艺术是“理念”或者客观“宇宙精神”的体现。

第二种，“主观精神说”。认为艺术是“自我意识的表现”，是“生命本体的冲动”。

第三种，“模仿说”或“再现说”。认为艺术是对现实的“模仿”，发展到后来，更认为艺术是“社会生活的再现”。

除以上几种主要观点外，中外艺术史上还有“形象说”“情感说”“表现说”“形式说”等多种颇有影响的说法

2.2.2 关于艺术本质问题的科学理论基础

马克思明确提出了“艺术生产”的概念，将“艺术”与“生产”联系起来考虑，从生产实践活动出发来考察艺术问题，把艺术看作是一种特殊的精神生产。第一，艺术生产理论揭示了艺术的起源、性质和特点；第二，艺术生产理论阐明了两种生产的“不平衡关系”；第三，艺术生产理论揭示了艺术系统的奥秘。

2.2.3 艺术的特征

第一，艺术具有形象性，是客观与主观、内容与形式、个性与共性的统一。第二，艺术具有主体性，艺术创作、艺术作品和艺术欣赏均具有主体性的特点。第三，艺术具有审美性，是人类审美意识的集中体现，是真、善、美的结晶，是内容美和形式美的统一。

艺术的本质与艺术的特征二者密不可分。本质是特征的内在规律，特征是本质的外在表现。艺术作为一种特殊的社会意识形态，艺术生产作为一种特殊的精神生产，决定了艺术必然具有形象性、主体性、审美性等基本特征。

2.3 掌握应用 艺术作为“艺术生产”是一种特殊的精神生产，艺术必然具有形象性、主体性、审美性等基本特征。

3. 课程小结

本章学习了艺术史上对艺术本质的几种主要看法。认识了马克思“艺术生产”理论是解决艺术本质问题的科学理论基础。了解艺术的主要特征。艺术是一种特殊的社会意识形态和特殊的精神生产形态，通过生产实践活动，反映从物质世界到精神世界、从生产关系到思想关系的人类的全面的社会生活，创造美的精神产品，从而，满足人类精神上的审美需要。

教学方式及教学方法：课堂讲授、讨论，计算机多媒体课件辅助教学。

3. 作业及课外训练：

艺术的主要特征是什么？如何理解艺术的基本特征？

教学反思：

教 案 2

<p>教学题目：（章、节）</p> <p>第二章 艺术的起源</p> <p>第一节 关于艺术起源的几种观点</p> <p>第二节 艺术起源的第六种看法：多元决定论</p>	学时数	2
<p>教学目的和要求：</p> <p>认识艺术起源的几种观点。理解并掌握人类实践与艺术起源的多元决定论。</p> <p>思政元素：</p> <p>艺术的起源可追溯至远古，与人类生活紧密相连，是情感表达与交流的产物。融入思政，应认识艺术发展的社会性，理解艺术对文化遗产的重要性，激发学生的民族自豪感，培养尊重多元文化的态度，为构建和谐社会贡献力量。</p>		
<p>教学基本内容：</p> <ol style="list-style-type: none">1. 关于艺术起源的五种观点2. 人类实践与艺术起源的多元决定论		
<p>教学重点与难点：</p> <p>重点：关于艺术起源的五种观点</p> <p>难点：艺术起源的多元决定论</p>		
<p>教学过程：</p> <ol style="list-style-type: none">1. 课前预习 <p>线上教学资源自主学习，梳理上一章中学习了哪些问题。教师根据学生的回答，逐步形成本章的教学思路。</p> <ol style="list-style-type: none">2. 讲授新课 <ol style="list-style-type: none">2.1 导入新课 讲述教师实地考察原始艺术的案例。2.2 比较理解： <ol style="list-style-type: none">2.2.1 模仿说 艺术起源于“模仿”。在关于艺术起源问题的理论探索中，或许这算是最古老的一种说法。早在两千多年前，古希腊哲学家德谟克利特就认为艺术是对自然的“模仿”，他说：“从蜘蛛我们学会了织布和缝补；从燕子学会了造房子；从天鹅和黄莺等歌唱的鸟学会了唱歌。”在他之后的古希腊哲学家亚里士多德更进一步认为模仿是人的本能。2.2.2 游戏说：艺术起源于“游戏”。这种学说的代表人物是 18 世纪德国哲学家席勒和 19		

世纪英国哲学家斯宾塞，他们的学说被称为“席勒-斯宾塞理论”。这种说法认为艺术活动或审美活动起源于人类所具有的游戏本能，它表现在两个方面，一方面是由于人类具有过剩的精力，另一方面是人将这种过剩的精力运用到没有实际效用、没有功利目的的活动中，体现为一种自由的“游戏”。

2.2.3 表现说 艺术起源于“表现”。系统地以理论方式提出这种说法的应当首推意大利美学家克罗齐。其美学思想核心是“直觉即表现”说。英国史学家科林伍德对克罗齐的表现说作了进一步的详尽发挥，认为艺术不是再现和模仿，更不是单纯的游戏，只有表现情感的艺术才是所谓“真正的艺术”，艺术就是艺术家的主观想象和情感的表现。

2.2.4 巫术说： 艺术起源于“巫术”。此种学说的代表人物是英国著名人类学家爱德华·泰勒。他在《原始文化》一书中，最早提出艺术起源于“巫术”的理论主张。这种说法认为艺术起源于原始巫术，而原始巫术根植于原始人万物有灵的世界观，有顺势巫术、模拟巫术、接触巫术等。

2.2.5. 劳动说 艺术起源于“劳动”。新中国成立以来，尤其是 20 世纪 80 年代改革开放之前，在我国文艺理论界占据绝对主导地位的理论，是认为艺术起源于生产劳动的理论。恩格斯指出：“首先是劳动，然后是语言和劳动一起，成为两个最主要的推动力，在它们的影响下，猿的脑髓就逐渐地变成了人的脑髓。”正是由于劳动，才使人从自然界分离出来，形成了与动物不同的生存方式。劳动创造了人，也为艺术的产生提供了前提。

2.3 掌握应用 关于人类实践与艺术起源的多元决定论。艺术的产生经历了一个由实用到审美、以巫术为中介、以劳动为前提的漫长历史发展过程，其中也渗透着人类模仿的需要、表现的冲动和游戏的本能。艺术的产生虽然是多元决定的，但是“巫术说”与“劳动说”更为重要。从根本上来讲，艺术的起源最终应归结为人类的实践活动。事实上，巫术在原始社会中同样是人类的一种实践活动。对于原始人来说，巫术具有特殊的实用性，他们甚至认为巫术的作用远远大于工具，拥有巨大的威力。原始社会中的这种巫术仪式活动，同原始人的采集、狩猎等生产活动和社会群体交往活动融合在一起，形成了渗透到物质领域和精神领域各个方面的原始文化。正是在这种原始文化的土壤上，艺术才得以产生和发展起来。

3. 课程小结

关于艺术的起源有多种说法，其中影响较大的主要是“模仿说”“游戏说”“表现说”“巫术说”“生产劳动说”等五种，每种说法都有一定的道理，但又都不够全面。因此，我们主张第六种说法，即“多元决定论”。

教学方式及教学方法： 课堂讲授、讨论，计算机多媒体课件辅助教学。

作业及课外训练：

关于艺术起源的五种观点是什么？如何理解艺术起源与人类实践活动的密切关系？

教学反思：

教 案 3

<p>教学题目：（章、节）</p> <p>第三章 艺术的功能与艺术教育 第一节 艺术的社会功能 第二节 艺术教育</p>	学时数	2
<p>教学目的和要求：</p> <p>了解艺术具有多种多样的社会功能。理解艺术教育是美育的核心，艺术教育是素质教育的重要组成部分，尤其在当代艺术教育更是具有极其重要的意义和作用。掌握艺术教育的任务和目标。</p> <p>思政元素：</p> <p>艺术具有审美、认知、教育及娱乐等多重功能，艺术教育则旨在培养审美素养与创新能力。融入思政，强调艺术教育应弘扬社会主义核心价值观，提升学生道德品质，增强文化自信，促进全面发展，为构建文明和谐社会奠定坚实基础。</p>		
<p>教学基本内容：</p> <ol style="list-style-type: none">1. 艺术的审美认知作用、审美教育作用、审美娱乐作用2. 美育与艺术教育3. 艺术教育在当代社会生活中的重要意义4. 艺术教育的任务和目标		
<p>教学重点与难点：</p> <p>重点：艺术的审美认知作用、审美教育作用、审美娱乐作用</p> <p>难点：美育与艺术教育</p>		
<p>教学过程：</p> <ol style="list-style-type: none">1. 课前预习 观看线上课程平台教学资源，从上一章中学习了哪些问题。教师根据学生的回答，逐步形成本章的教学思路。2. 讲授新课：<ol style="list-style-type: none">2.1 导入新课 列举艺术功能的相关案例。2.2 比较理解<ol style="list-style-type: none">2.2.1 艺术的功能与作用（1）审美认知作用。主要是指人们通过艺术鉴赏活动，可以更加深刻地认识自然、认识社会、认识历史、认识人生。（2）审美教育作用。主要指人们通过艺术欣赏活动，受到真、善、美的熏陶和感染，思想上受到启迪，实践上找到榜样，认识上得		

到提高，在潜移默化的作用下，引起人的思想、感情、理想、追求发生深刻的变化，引导人们正确地理解和认识生活，树立起正确的人生观和世界观。“以情感人”“潜移默化”“寓教于乐”是艺术的审美教育作用最主要的三个特点。（3）审美娱乐作用。艺术的审美娱乐作用，主要是指通过艺术欣赏活动，使人们的审美需要得到满足，获得精神享受和审美愉悦，赏心悦目、畅神益智，通过阅读作品或观赏演出，使身心得到愉快和休息。

2.2.2 关于“艺术教育”。艺术教育是美育的核心，也是实施美育的主要途径，它的根本目标是培养全面发展的人。

（1）美育与艺术教育。席勒在《美育书简》中，首次提出了“美育”这一概念。我国最早公开将美育与德育、智育相提并论来提倡美育的是清末学者王国维，尤其是中国近代教育家蔡元培（1868-1940）更是大力倡导美育，把美育确定为其新式教育方针的内容之一，并且提出了一系列美育实施设想，对美育的本质、内容、作用和实施美育的途径做了较系统的研究和阐述。蔡元培还提出了“以美育代宗教”的主张。

（2）艺术教育在当代社会生活中的重要意义。现代社会中，艺术教育这一个概念，有着两种不同的含义和内容。从狭义上讲，“艺术教育”被理解为对于培养艺术家或专业艺术人才所进行的各种理论和实践教学，如各种专业艺术院校正是如此，戏剧学院培养出编剧、导演和演员，音乐学院培养出作曲家、歌唱演员和器乐演奏员等。从广义上讲，“艺术教育”作为美育的核心，它的根本目标是培养全面发展的人，而不是为了培养专业艺术工作者。

（3）艺术教育的任务和目标。艺术教育的根本任务和目标就是在“立德树人”的目标下，培养全面发展的人才。具体来讲，艺术教育的任务又可以从这样几个方面来理解：一是普及艺术的基本知识，提高人的艺术修养。二是健全审美心理结构，充分发挥人的想象力和创造力。三是陶冶人的情感，培养完美的人格。

3. 课程小结

艺术的社会功能有许多种，但其中最主要的是审美认知作用、审美教育作用、审美娱乐作用三种。艺术教育是美育的核心，也是素质教育的重要组成部分，它的根本目标是培养全面发展的人。在当代社会生活中，艺术教育尤其具有重要的意义与作用。艺术教育的根本任务和目标，是培养全面发展的人才。

教学方式及教学方法：

课堂讨论、讲授，计算机多媒体课件辅助教学。

作业及课外训练：

艺术具有哪些社会功能？为什么说艺术教育是美育的核心并具有极其重要的意义和作用？

教学反思：

教 案 4

<p>教学题目：（章、节）</p> <p>第四章 文化系统中的艺术</p> <p>第一节 作为文化现象的艺术</p> <p>第二节 艺术与哲学</p> <p>第三节 艺术与宗教</p>	学时数	2
<p>教学目的和要求：</p> <p>了解艺术与文化的关系，理解艺术在人类文化中的地位与作用。理解艺术与哲学、宗教彼此之间的相互关联作用。</p> <p>思政元素：</p> <p>艺术在文化系统中占据核心地位，是文化传承与创新的重要载体。融入思政元素，需引导学生认识艺术的文化价值，增强文化自觉与自信，促进文化的交流互鉴，培养跨文化交流能力，为构建人类命运共同体贡献力量。</p>		
<p>教学基本内容：</p> <ol style="list-style-type: none">1. 文化与艺术2. 艺术在人类文化中的地位3. 哲学与艺术的相互关系4. 西方现代哲学与西方现代派艺术5. 宗教与艺术的相互关系6. 形形色色的宗教艺术		
<p>教学重点与难点：</p> <p>重点： 文化与艺术</p> <p>难点： 宗教与艺术的相互关系</p>		
<p>教学过程：</p> <ol style="list-style-type: none">1. 课前预习 观看线上课程平台教学资源，从上一章（节）中学习了哪些问题。教师根据学生的回答，逐步形成本章的教学思路。2. 讲授新课<ol style="list-style-type: none">2.1 导入新课 引导学生讨论“文化”的定义。关于“文化”的定义，较有影响的是19世纪英国人类学家泰勒在《原始文化》中提出的：“所谓文化或文明乃是包括知识、信仰、艺术、道德、法律、习俗以及包括 作为社会成员的个人而获得的其他任何能力、习惯在内的		

一种综合体”。

2.2 比较理解 文化，作为一个大系统，包含着诸多子系统。所有这些子系统，都处于整个文化的大系统中，一方面它受到文化大系统的影响和制约，另一方面它们反过来影响和作用于文化大系统。

2.2.1 关于艺术在人类文化中的地位。艺术作为一种独特的文化形态或文化现象，在整个人类文化大系统中占有极其重要的地位。

2.2.2 哲学与艺术的相互关系。哲学作为人类理性的最高形式，要对作为人类感性最高形式的艺术产生影响，必然经过美学这一中介。美学作为哲学的一个分支，就是用理性的方法来研究感性认识。从这个意义上讲，黑格尔更是干脆将美学称为“艺术哲学”，明确指出美学在艺术与哲学之间的桥梁作用。

西方现代哲学与西方现代派艺术。西方现代哲学是指 19 世纪中叶以来，为数众多的欧美哲学思潮和流派的总称。西方现代派艺术是象征主义、表现主义、超现实主义、意识流、未来主义、迷惘的一代，存在主义文艺、荒诞派、新小说、抽象派、立体派、未来派、达达派等数量繁多的西方文艺流派的总称。这些流派的影响，几乎遍及艺术的各个种类和体裁，包括诗歌、小说、散文、戏剧、电影、美术、音乐、舞蹈、雕塑、建筑等。

哲学主要从事自然界、人类社会和人的思维等领域中带有普遍性的根本规律的研究，哲学主要通过美学这一中介对于艺术产生影响。艺术也可以通过审美创造对艺术家的思维及其思想产生启迪。

2.2.3 宗教与艺术的相互关系。许多思想家、美学家们都注意到宗教与艺术之间的紧密联系，并试图从认识论的角度加以解释。

艺术与宗教在认识、掌握世界的方式上确实有某些共同之处。感知、想象、联想、情感等诸多心理因素，在艺术与宗教领域中都占有同样重要的地位。尽管艺术与宗教有着密切的联系，宗教对艺术的产生与发展都产生过直接的影响，但是，艺术与宗教二者毕竟有着本质的区别。

3. 课程小结

艺术作为一种独特的文化形态或文化现象，在整个人类文化大系统中占有极其重要的地位。一方面，艺术参与和推动着人类文化的历史发展；另一方面，每个民族或时代的艺术又深深植根于这个民族或时代的文化土壤之中。哲学主要通过美学这一中介对艺术产生巨大的影响，与此同时，形形色色的宗教艺术几乎遍及各个艺术门类，成为世界艺术史的重要组成部分。

教学方式及教学方法： 课堂讲授、讨论，计算机多媒体课件辅助教学。

教学反思：

<p>教学题目：（章、节）</p> <p>第四节 艺术与道德</p> <p>第五节 艺术与科学</p>	<p>学时数</p>	<p>2</p>
<p>教学目的和要求：</p> <p>理解艺术与道德、科学彼此之间的相互关联作用。</p>		
<p>教学基本内容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 道德与艺术的相互关系 2. 艺术中的道德内容 3. 艺术与科学的联系和区别 4. 现代科学技术对艺术的渗透和影响 		
<p>教学重点与难点：</p> <p>重点：艺术中的道德内容</p> <p>难点：现代科学技术对艺术的渗透和影响</p>		
<p>教学过程：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 课前预习 线上教学资源自主学习，从上一章中学习了哪些问题。教师根据学生的回答，逐步形成本章的教学思路。 2. 讲授新课： <ol style="list-style-type: none"> 2.1 导入新课 讨论艺术与道德的关系。首先对“道德”予以界定：指人们在社会生活中形成的关于善与恶、是与非、正义与非正义等伦理观念和行为规范的和，它包括道德意识、道德关系、道德活动等内容。道德是社会的道德，它随着人类社会的产生而产生，随着人类社会的发展而变化。 2.2 比较理解 <ol style="list-style-type: none"> 2.2.1 道德与艺术的相互关系。东方美学比起西方美学来，更加重视道德与艺术的联系。从总体上看，如果说西方美学史上大多是“哲人”对艺术的思考，那么，中国美学史上多数则是“贤人”对艺术的要求。道德与艺术的紧密联系表现在两个方面：一方面是道德影响艺术。这种影响首先表现在，一定时代和一定社会的伦理道德思想总是要通过艺术作品的主题、题材、情节、人物、思想性、倾向性、内蕴等体现出来。任何艺术，不管是文学、戏剧、电影、电视，还是建筑、绘画、音乐、舞蹈，总是一定时代的社会生活的反映，而社会生活的重要组成部分就是人们的道德生活，因此，艺术作品常常包含有道德的内容，通过塑造典 		

型形象的手法来反映人们的道德面貌。另一方面是艺术影响道德。主要表现在艺术作品对人民群众的道德教育作用上。由于艺术具有生动、感人的形象和特殊的魅力，因此，它对道德观念的评价和道德行为的选择都具有很大的影响。

2.2.2 艺术与道德之间有着一种特殊的关系，但是，作为两种不同的文化现象，它们毕竟有着本质的区别。从范围来看，艺术不仅可以反映人们的道德关系，而且可以表现人们的政治关系、经济关系、法律关系等等，所以，艺术是从更广泛的范围来反映人们的社会生活。从方式来看，道德是以概念、原则和规范来反映人与人之间的关系，艺术却是以形象来具体地描写、刻画或表现这种关系。从评价标准来看，道德评价和审美评价之间也存在着差异，前者常常以“善”为唯一标准，后者往往以“真善美”的统一作为标准。

2.2.3 关于艺术与科学的关系。艺术与科学的联系和区别。从总体上讲，艺术与科学二者之间既有联系，又有区别。从人类文化史来看，艺术与科学之间早有联系。早在公元前6世纪，古希腊的毕达哥拉斯学派就提出了“美是和谐”的思想。并且将这些原则运用到建筑、雕刻、绘画、音乐等各门艺术中去。

2.3 分析讨论 现代科学技术对艺术的渗透和影响。第一，表现在现代科学技术为艺术提供了新的物质技术手段，促使新的艺术种类和艺术形式的产生。第二，表现在现代科学技术为艺术创造了前所未有的文化环境和传播手段，为艺术提供了更广阔的天地。第三，表现在艺术与技术、美学与科学的相互结合与相互渗透，对人类生活产生了深刻影响，也促进了科学技术与文学艺术自身的发展。第四，表现在科学领域的重大发现对艺术观念和美学观念产生了巨大而深刻的影响，例如系统论、控制论、信息论、模糊数学等观点和方法，已经被运用到艺术创作和艺术研究之中，成为某些艺术理论和艺术批评的观点和方法。

3. 课程小结

道德与艺术的相互关系既体现在道德影响艺术，也体现在艺术影响道德。道德题材（家庭、婚姻、伦理等等）成为各门艺术永恒的主题。艺术与科学之间既有密切的联系，又存在着一定程度的对立。现代科学技术的迅猛发展，更是对艺术产生了巨大的影响。

教学方式及教学方法：

课堂讲授、讨论，计算机多媒体课件辅助教学。

作业及课外训练：

举例说明现代科学技术对艺术的渗透和影响。

教学反思：

教 案 5

<p>教学题目：（章、节）</p> <p>中编 艺术种类</p> <p>第五章 实用艺术</p> <p>第一节 实用艺术的主要种类</p> <p>第二节 实用艺术的审美特征</p> <p>第三节 中外实用艺术精品赏析</p>	学时数	2
<p>教学目的和要求：</p> <p>理解和掌握艺术分类的基本原则和方法，认识不同门类艺术的类型。了解实用艺术的主要种类，掌握实用艺术的审美特征。</p> <p>思政元素：</p> <p>实用艺术融合生活与审美，体现功能与形式的和谐。在思政引领下，应强调实用艺术的创新设计需服务人民、贴近生活，培养学生的社会责任感与实践能力和推动可持续发展，让艺术成为提升生活品质的重要力量。</p>		
<p>教学基本内容：</p> <ol style="list-style-type: none">1. 艺术的分类方法2. 实用艺术（建筑艺术、园林艺术、工艺美术和现代设计）3. 实用性与审美性4. 表现性与形式美5. 民族性与时代性6. 实用艺术精品赏析		
<p>教学重点与难点：</p> <p>重点：艺术的分类方法</p> <p>难点：民族性与时代性</p>		
<p>教学过程：</p> <ol style="list-style-type: none">1. 课前预习 <p>阅读教材，线上教学资源自主学习，回顾上一章中学习了哪些问题。教师根据学生的回答，逐步形成本章的教学思路。</p> <ol style="list-style-type: none">2. 讲授新课 <ol style="list-style-type: none">2.1 导入新课 探究整个艺术系统，由众多不同的艺术门类组成。各门类有特殊规律。		

2.2 比较理解

2.2.1 “艺术种类”根据艺术分类的原则和角度，艺术分类法主要有以下六种：第一种：以艺术形象的存在方式为依据，将艺术区分为时间艺术（音乐、文学）、空间艺术（雕塑、绘画）和时空艺术（戏剧、影视）。第二种：以艺术形象的审美方式为依据，将艺术区分为听觉艺术（如音乐）、视觉艺术（如绘画）和视听艺术（如戏剧）。第三种：以艺术作品的内容特征为依据，将艺术区分为表现艺术（音乐、舞蹈、建筑、抒情诗等）和再现艺术（绘画、雕塑、戏剧、小说等）。第四种：以艺术作品的物化形式为依据，将艺术区分为动态艺术（音乐、舞蹈、戏剧、影视等）和静态艺术（绘画、雕塑、建筑、实用工艺等）。第五种：在欧美等国家新兴的分类法，把艺术分为：视觉艺术，包括绘画、雕塑、摄影艺术、建筑、工艺，以及现代艺术设计、广告艺术、电影艺术、计算机三维动画等；表演艺术，包括音乐、舞蹈、戏剧，以及在发达国家近年来广受欢迎的音乐剧等。这种分类方法的优点是适应现代艺术的发展趋势，及时容纳了最新出现并广受欢迎的新兴艺术门类或样式。

科学的艺术分类方法应当充分吸收各分类法的合理因素，同时还必须考虑到艺术分类的美学原则。第六种：从艺术分类的美学原则来看，可以将整个艺术区分为五大类别，即：实用艺术（建筑、园林、工艺美术与现代设计）、造型艺术（绘画、雕塑、摄影、书法）、表情艺术（音乐、舞蹈）、综合艺术（戏剧、戏曲、电影艺术、电视艺术）和语言艺术（诗歌、散文、小说）等。

2.2.2 实用艺术的种类：（1）建筑艺术。（2）园林艺术。（3）工艺美术。（4）现代设计。

2.3 讨论分析 实用艺术的审美特征：（1）实用性与审美性。（2）表现性与形式美。（3）民族性与时代性。

2.4 作品欣赏 中外实用艺术作品。

3. 课程小结

通过学习艺术的分类，掌握艺术的分类方法，认识不同门类艺术的类型，了解艺术门类的多样性、各主要艺术门类的基本情况，理解并掌握艺术门类的最科学划分方法，认识实用艺术的主要种类，我们知道实用艺术具有实用性与审美性、表现性与形式美、民族性与时代性等美学特征。

教学方式及教学方法：

课堂讲授、讨论，计算机多媒体课件辅助教学。

作业及课外训练：

常见的几种分类方法各自分类的根据是什么？各自又分为怎样的几种类型？

教学反思：

教 案 6

<p>教学题目：（章、节）</p> <p>第六章 造型艺术</p> <p>第一节 造型艺术的主要种类</p> <p>第二节 造型艺术的审美特征</p> <p>第三节 中外造型艺术精品赏析</p>	学时数	2
<p>教学目的和要求：</p> <p>了解造型艺术的主要种类，通过中外造型艺术精品赏析，理解造型艺术的审美特征。</p> <p>思政元素：</p> <p>造型艺术以形象展现思想情感，是文化遗产的直观表达。融入思政，需引导学生理解造型艺术的社会意义，培养正确的审美观，激发创新思维，同时注重艺术作品的道德导向，传递正能量，促进社会和谐发展。</p>		
<p>教学基本内容：</p> <ol style="list-style-type: none">1. 造型艺术（绘画、雕塑、摄影、书法）2. 造型性与直观性3. 瞬间性与永固性4. 再现性与表现性5. 造型艺术精品赏析		
<p>教学重点与难点：</p> <p>重点：造型艺术的主要种类</p> <p>难点：造型艺术的审美特征</p>		
<p>教学过程：</p> <ol style="list-style-type: none">1. 课前预习 <p>阅读教材，线上教学资源自主学习，从上一章中学习了哪些问题。教师根据学生的回答，逐步形成本章的教学思路。</p> <ol style="list-style-type: none">2. 讲授新课 <ol style="list-style-type: none">2.1 导入新课 教师示范绘画创作，说明“造型艺术”是指运用一定的物质材料（如颜料、纸张、泥石、木料等），通过塑造静态的视觉形象来反映社会生活与表现艺术家思想情感。它是一种再现性空间艺术，也是一种静态的视觉艺术。它主要包括绘画、雕塑、摄影艺术、书法艺术等。		

2.2 比较理解

2.2.1 绘画艺术

(1) 绘画是造型艺术中最主要的一种艺术形式。它是一门运用线条、色彩和形体等艺术语言，通过构图、造型和设色等艺术手段，在二维空间（即平面）里塑造出静态的视觉形象的艺术。绘画种类繁多，范围广泛。

绘画艺术的种类，根据使用材料的不同，可分为中国画、油画、版画、水彩画、水粉画等；根据表现对象的不同，可分为肖像画、风俗画、风景画、静物画、历史画等；根据作品形式的不同，可分为壁画、年画、连环画、宣传画、漫画等。

(2) 绘画艺术的基本特征：①形式的变幻；②瞬间的凝固；③丰富的意味。

2.2.2 雕塑

(1) 雕塑是立体（三维）的空间艺术和视觉艺术，它是用一定的物质材料制作出具有实体形象的艺术品，由于制作方法主要是雕刻和塑造两大类，故被称为雕塑。

(2) 雕塑艺术的基本特征：①物质与技艺的统一；②造型与观念的融合。

2.2.3 摄影

(1) 摄影是指采用摄影手段塑造可视的画面来反映生活、表现主体审美情感的艺术。摄影特别注重纪实性，画面构图、光线和影调是它独特的造型手段。摄影艺术包括新闻摄影、人像摄影、建筑摄影、风光摄影、静物摄影、生活摄影、舞台摄影等。

(2) 摄影艺术的基本特征：①特定的时空；②营造的真实；③光影的结合。

2.2.4 书法

(1) 书法艺术是中华民族特有的一种传统艺术形式，它主要通过汉字的用笔用墨、点画结构、行次章法等造型美，来表现人的气质、品格和情操，从而达到美的境界。形式上，它是一门刻意追求线条美的艺术；内容上，它是一门体现民族灵魂的艺术。书法主要有篆书、隶书、草书、楷书、行书等书体。

(2) 书法艺术的基本特征：①线条与组合；②具象与抽象；③情感与象征。

2.3 分析讨论 造型艺术的审美特征：造型性与直观性、瞬间性与永固性、再现性与表现性等美学特征。

2.4 作品欣赏 中外造型艺术作品。

3. 课程小结 中国画与西方绘画各有自己的历史传统和基本特征。雕塑艺术更是在三度空间里创造出立体的形象。摄影艺术是一门建立在现代科学技术基础上的纪实性造型艺术。书法艺术则是中华民族特有的一种传统艺术样式。造型艺术具有造型性与直观性、瞬间性与永固性、再现性与表现性等美学特征。

教学方式及教学方法：

课堂教学示范、讲授、讨论，计算机多媒体课件辅助教学。

作业及课外训练:

什么是造型艺术? 造型艺术的表现性体现在哪些方面?

教学反思:

教 案 7

<p>教学题目: (章、节)</p> <p>第七章 表情艺术 第一节 表情艺术的主要种类 第二节 表情艺术的审美特征 第三节 中外表情艺术精品赏析</p>	学时数	2
<p>教学目的和要求:</p> <p>认识表情艺术的审美特征, 通过中外表情艺术精品赏析, 了解表情艺术的审美特征。</p> <p>思政元素:</p> <p>表情艺术通过面部表情和肢体语言传达情感与思想, 融入思政元素, 需引导学生认识表情艺术的真诚性与感染力, 培养积极向上的情感态度, 增强人际交往能力, 同时注重传递正能量, 促进社会情感的健康发展。</p>		
<p>教学基本内容:</p> <ol style="list-style-type: none">1. 表情艺术 (音乐、舞蹈)2. 抒情性与表现性3. 表演性与形象性4. 节奏性与韵律美5. 表情艺术精品赏析		
<p>教学重点与难点:</p> <p>重点: 表情艺术的主要种类</p> <p>难点: 表情艺术的审美特征</p>		
<p>教学过程:</p> <ol style="list-style-type: none">1. 课前预习 <p>阅读教材, 线上教学资源自主学习, 从上一章中学习了哪些问题。教师根据学生的回答, 逐步形成本章的教学思路。</p>		

2. 讲授新课

2.1 导入新课 欣赏音乐或舞蹈作品，表情艺术的内涵：是指通过一定的物质媒介（音响、人体）来直接表现人的情感，间接反映社会生活的这一类艺术的总称，主要指音乐、舞蹈这两门表现性和表演性艺术。

2.2 比较理解

2.2.1 音乐

（1）音乐是通过有组织的乐音在时间上的流动来创造艺术形象、传达思想感情、表现生活感受的一种表现性时间艺术。它是人类社会历史上产生最早的艺术种类之一，也是日常生活中人们最喜爱的艺术种类之一。

音乐以旋律和声、配器、复调等为基本手段，以表达人的审美情感为目标，具有较强的情感表现力。其中旋律是最具表现力的因素。

音乐可分为声乐和器乐。声乐可分为男声、女声和童声，以及高音、中音和低音；从歌曲角度可分为颂歌、抒情歌曲、叙事歌曲、进行曲等。器乐可分为弦乐、管乐、弹拨乐、打击乐等。器乐作品可分为序曲、协奏曲、交响曲等。在演奏（唱）方式上有独奏（唱）、合奏（唱）、重奏（唱）、齐奏（唱）等。

（2）音乐艺术的基本特征：①情感的涌流；②想象的自由；③象征的意味。

2.2.2 舞蹈

（1）舞蹈是以经过提炼加工的人体动作为主要表现手段，运用舞蹈语言、节奏、表情和构图等多种基本要素，塑造出具有直观性和动态性的舞蹈形象，表达人们的思想感情的一种艺术样式。舞蹈的品种有民族舞、民间舞、古典舞、现代舞等；按出场人物的数量可分为独舞、双人舞、三人舞、群舞等。

（2）舞蹈艺术的基本特征：①动作与姿态；②抒情与表现；③节奏与韵律。

2.3 分析讨论 表情艺术的审美特征：（1）抒情性与表现性。（2）表演性与形象性。（3）节奏性与韵律美。

2.4 作品欣赏 中外表情艺术作品。

3. 课程小结

音乐的分类方法很多，一般可将其分为声乐和器乐两大类。音乐的艺术语言和表现手段非常丰富。中西方音乐均有着悠久的历史。舞蹈也有多种分类，特别是艺术舞蹈、民族民间舞蹈、芭蕾舞和现代舞需要多加关注。我们知道表情艺术具有抒情性与表现性、表演性与形象性、节奏性与韵律美等审美特征。

教学方式及教学方法：

作品欣赏、课堂讲授、讨论，计算机多媒体课件辅助教学。

教学反思：

教 案 8

<p>教学题目：（章、节）</p> <p>第九章 综合艺术</p> <p>第一节 综合艺术的主要种类</p> <p>第二节 综合艺术的审美特征</p> <p>第三节 中外综合艺术精品赏析</p>	学时数	2
<p>教学目的和要求：</p> <p>了解综合艺术的主要种类，通过中外综合艺术精品赏析，理解综合艺术的审美特征。</p> <p>思政元素：</p> <p>综合艺术融合多种艺术形式，展现丰富审美体验。在思政引领下，应强调其文化传承与创新，培养学生的跨学科思维与团队协作能力，同时注重艺术作品的社会责任感，传递正能量，引导学生形成正确的价值观。</p>		
<p>教学基本内容：</p> <ol style="list-style-type: none">1. 综合艺术（戏剧、戏曲、电影、电视）2. 综合性与独特性3. 情节性与主人公4. 文学性与表现性5. 综合艺术精品赏析		
<p>教学重点与难点：</p> <p>重点：综合艺术的主要种类</p> <p>难点：综合艺术的审美特征</p>		
<p>教学过程：</p> <ol style="list-style-type: none">1. 课前预习 <p>阅读教材，线上教学资源自主学习，梳理上一章中学习了哪些问题。教师根据学生的回答，逐步形成本章的教学思路。</p> <ol style="list-style-type: none">2. 讲授新课 <ol style="list-style-type: none">2.1 导入新课 观看影视作品，说明综合艺术是戏剧、戏曲、电影、电视等一类艺术的总称，综合艺术吸取了文学、绘画、音乐、舞蹈等各门艺术的长处，获得了多种手段和方式的艺术表现力，形成了自己独特的审美特征，他将时间与空间，视觉与听觉，再现与表现，造型与表演的特点融会在一起，更加具有强烈的艺术感染力。		

2.2 比较理解

2.2.1. 戏剧与戏曲

(1) 戏剧是在舞台上由演员以对话和动作为主要表现手段，为观众当场表演的一门综合艺术。戏剧艺术作为二度创作的艺术，包括两个重要组成部分，也就是作为舞台演出基础的戏剧文学和演员创造舞台形象的表演艺术。

戏曲是中国传统的戏剧形式，它既具有戏剧的一般特点，又具有独特的表现手段和审美特征。戏曲将表现审美意境作为最高的艺术追求，唱、念、做、打是其主要的表现手段。程式化、虚拟性是戏曲的主要审美特征，体现出高度的综合性。

(2) 戏剧艺术的基本特征：①综合与多样是戏剧的表征；②演员行动是戏剧的基础；③矛盾冲突是戏剧的核心。

2.2.2 电影与电视

(1) 电影是将艺术与科学结合而成的一门综合艺术，它以画面为基本元素，并与声音和色彩共同构成电影基本语言和媒介，在银幕上创造直观感性的艺术形象和意境。画面、声音和蒙太奇是电影的主要艺术语言和表现方法。

(2) 电视属于大众媒介，既有传播新闻信息的功能，同时也有艺术的功能和娱乐的功能。电视艺术与电影在审美特征上有很多相似之处，既是综合艺术，又是现代科技的产物，同时又具有独特的审美特征。

(3) 电影的主要样式有故事片、纪录片、科教片、美术片等，其中作为电影艺术最主要样式的故事片又可作进一步划分。

(4) 电视艺术主要是指电视荧屏上播出的各种文艺作品，其中主要包括电视剧、电视综艺节目、电视艺术片、电视专题文艺节目、音乐电视（MTV）、电视娱乐节目等等。

(5) 电影与电视艺术的基本特征

①运动的画面；②重组的时空；③科技与艺术的交融。

2.3 综合艺术的审美特征

(1) 综合性与独特 (2) 情节性与主人公 (3) 文学性与表演性

2.4 作品欣赏 中外综合艺术作品。

3. 课程小结

凡是成功的戏剧影视作品，既离不开优秀的文学剧本，也离不开卓越的表演艺术，他们是集体创作的结晶。

教学方式及教学方法： 课堂讲授、讨论，计算机多媒体课件辅助教学。

作业及课外训练： 什么是综合艺术？联系具体作品谈谈综合艺术的审美特征。

教学反思：

教 案 9

<p>教学题目：（章、节）</p> <p>第八章 语言艺术 第一节 语言艺术的主要体裁 第二节 语言艺术的审美特征 第三节 中外语言艺术的精品赏析</p>	学时数	2
<p>教学目的和要求：</p> <p>认识语言艺术的主要体裁，通过中外语言艺术的精品赏析，理解语言艺术的审美特征。</p> <p>思政元素：</p> <p>语言艺术是思想与情感的精妙载体，融入思政需引导学生把握语言的准确性和感染力，培养高尚的语言情操，学会用恰当的语言表达思想情感。同时，强调语言艺术的社会责任，传递正能量，促进和谐交流。</p>		
<p>教学基本内容：</p> <ol style="list-style-type: none">1. 语言艺术（诗歌、散文、小说、剧本）2. 间接性与广阔性3. 情感性与思想性4. 结构性与语言美5. 语言艺术的精品赏析		
<p>教学重点与难点：</p> <p>重点： 语言艺术的主要体裁</p> <p>难点： 语言艺术的审美特征</p>		
<p>教学过程：</p> <ol style="list-style-type: none">1. 课前预习 阅读教材，线上教学资源自主学习，从上一章中学习了哪些问题。教师根据学生的回答，逐步形成本章的教学思路。2. 讲授新课 2.1 导入新课 列举教师创作的文学作品，说明所谓语言艺术，就是指人们常说的文学，包括诗歌、散文、小说、剧本等各种体裁。由于文学总是以语言为手段来塑造艺术形象，反映社会生活，表达作者的思想情感，语言作为艺术媒介和基本材料始终发挥着重要作用，因此，人们一般将文学称之为语言艺术。		

2.2 比较理解 语言艺术，包括诗歌、散文、小说、戏剧和影视文学等。

2.2.1 诗歌，是文学的基本体裁之一，如同其他文学体裁一样，也是用语言塑造形象以反映社会生活和表达作者思想感情的艺术。按照作品的性质和塑造形象的方式不同，可分为抒情诗和叙事诗；按照诗歌的历史发展和语言有无格律，可分为格律诗和自由诗。诗歌的特征是通过诗人强烈的情感和丰富的想象，集中而概括地反映客观现实生活。

2.2.2 散文，古代的散文范围很广泛，主要是指一种与韵文、骈文相对立的文体，包括经、史、传等各种散体文章。狭义的散文，专指与诗歌、小说、剧本相并列的一种文学体裁。广义的散文是一种自由灵活、不受拘束的文学样式，能够迅速地表现作者的生活感受，真实地反映社会生活。散文的种类有（1）抒情散文（2）叙事散文（3）议论散文。散文的重要特征：
（1）自由灵活（2）形散而神不散。

2.2.3 小说，是一种以叙述故事、塑造人物形象为主的文学体裁，它的特点是在生活素材的基础上用虚构的方式来再现生活。小说的三要素：（1）人物（2）情节（3）环境

2.3 讨论分析 语言艺术的审美特征：（1）间接性与广阔性（2）情感性与思想性（3）结构性与语言美

2.4 作品欣赏 中外语言艺术精品。

3. 课程小结

文学采用语言作为媒介和手段，从而与其他艺术在性质上产生了重大的区别。作为语言艺术的文学，本身是一个艺术种类，它又可被分为诗歌、散文、小说、剧本等各种不同的体裁或样式。由于文学以语言作为媒介和手段，使得语言艺术形成了许多自身独具的审美特征，集中体现在情感性与思想性、间接性与广阔性、结构性与语言美等几个方面。

教学方式及教学方法：

课堂讲授、讨论，计算机多媒体课件辅助教学。

作业及课外训练：

举例说明文学与其他各门艺术的联系。

教学反思：

教 案 10

<p>教学题目：（章、节）</p> <p>下编 艺术系统 第十章 艺术创作 第一节 艺术创作主体——艺术家 第二节 艺术创作过程</p>	学时数	2
<p>教学目的和要求：</p> <p>了解艺术创造主体——艺术家的涵义，认识到艺术创造是特殊的精神生产，理解艺术家的修养和能力，以及创造中主体与客体的关系。了解艺术创作的基本过程及其各个环节的主要特点。</p> <p>思政元素：</p> <p>艺术创作是心灵的抒发与文化的传承，融入思政元素需引导创作者关注社会现实，弘扬正能量，用艺术作品传递正确价值观。同时，培养创作者的创新思维与批判精神，使艺术作品既有艺术价值，又有教育意义。</p>		
<p>教学基本内容：</p> <ol style="list-style-type: none">1. 艺术家是艺术生产的创造者2. 艺术家与社会生活3. 艺术家的艺术才能与文化修养4. 艺术体验活动5. 艺术构思活动6. 艺术传达活动		
<p>教学重点与难点：</p> <p>重点：艺术创作主体</p> <p>难点：艺术创作过程</p>		
<p>教学过程：</p> <ol style="list-style-type: none">1. 课前预习 <p>阅读教材，线上教学资源自主学习，梳理上一章中学习了哪些问题。教师根据学生的回答，逐步形成本章的教学思路。</p> <ol style="list-style-type: none">2. 讲授新课 <ol style="list-style-type: none">2.1 导入新课 讲述中国艺术家的故事。		

2.1.1 艺术家的特点 (1) 艺术家内部有多种多样的职业和分工①个体性艺术生产和集体性艺术生产②一次性的艺术生产与多次性的艺术生产 (2) 真正的艺术家往往具有为艺术而献身的精神。(3) 艺术家具有敏锐的感受、丰富的情感和生动的想象能力。(4) 艺术家具有卓越的创造能力和鲜明的艺术个性, 具有强烈的创新意识。(5) 艺术家必须具有专门的艺术技能, 熟悉并掌握某一具体艺术种类的艺术语言和专业技巧。

2.1.2 艺术才能是艺术家创造艺术形象的能力, 它是先天禀赋和后天训练培养相融合而形成的艺术创造力。

2.2 比较理解

2.2.1 艺术家对社会生活的观察与感受分为直接体验和间接体验两种。

直接体验是艺术家在生活中的所见、所闻、所感、所遇, 这些亲身经历往往成为艺术家创作的原料, 激发起艺术家的创作欲望, 激发起艺术家生动的想象和丰富的感情。

间接体验是艺术家从他人的言谈和著作中所汲取的生活经验, 这些间接的生活体验常常可以扩大艺术家的视野, 拓展艺术家的生活积累, 诱发艺术家的创作灵感。间接体验是必要的, 它是艺术创作的补充。

2.2.2 艺术创作过程艺术创作的过程分为: 艺术体验活动、艺术构思活动、艺术传达活动三个方面或三个阶段。以郑板桥画竹为例。

艺术体验活动是艺术创作的准备阶段, 它可能是一个相当长期的过程。

艺术构思是一种十分复杂的精神活动, 也是一项艰苦的脑力劳动, 它是艺术家在深入观察、思考和体验生活的基础上, 加以选择、加工、提炼、组合, 融会艺术家的想象、情感等多种心理因素, 形成主体和客体的统一、现象与本质统一, 感性与理性统一的审美意象。

艺术传达活动是艺术创作过程的最后一个阶段, 是指艺术家借助一定的物质材料和艺术媒介, 运用艺术技巧和艺术手法, 将自己在艺术构思活动中形成的审美意象物态化, 成为可供他人欣赏的艺术作品和艺术形象。

3. 课程小结

我们知道艺术家在艺术创造活动中的位置、性质与意义, 艺术家的修养和能力对艺术创作的重要意义。艺术创作过程艺术创作的过程分为: 艺术体验活动、艺术构思活动、艺术传达活动三个方面或三个阶段, 对于艺术门类来讲三者是互相融合而密不可分的。

教学方式及教学方法:

课堂讲授、讨论, 计算机多媒体课件辅助教学。

作业及课外训练:

艺术家应当具有哪些方面的修养? 艺术创作过程可分为哪些基本阶段?

教学反思:

<p>教学题目：（章、节）</p> <p>第三节 艺术创作心理</p> <p>第四节 艺术风格、艺术流派、艺术思潮</p>	<p>学时数</p>	<p>2</p>
<p>教学目的和要求：</p> <p>了解艺术创作的心理活动过程，理解艺术思维的独特性，对艺术创作规律进行深入把握。反思艺术风格、流派与艺术思潮形成的复杂、多方面的原因。</p>		
<p>教学基本内容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 形象思维与抽象思维、灵感思维 2. 意识与无意识 3. 艺术风格 4. 艺术流派 5. 艺术思潮 		
<p>教学重点与难点：</p> <p>重点：艺术创作心理</p> <p>难点：艺术风格、艺术流派、艺术思潮</p>		
<p>教学过程：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 课前预习： <p>阅读教材，线上教学资源自主学习，梳理上一章中学习了哪些问题。教师根据学生的回答，逐步形成本章的教学思路。</p> 2. 讲授新课： <ol style="list-style-type: none"> 2.1 导入新课 观看经典艺术作品，融入课程思政元素。 2.2 比较理解 艺术思维包括形象思维、抽象思维和灵感思维、意识与无意识。 <ol style="list-style-type: none"> 2.2.1 形象思维 <p>（1）形象思维是人类能动地认识和反映世界的基本形式之一，也是艺术创作的主要思维方式。通过抽象思维同形象思维的比较，我们可以更清楚地看出二者各自的特点。抽象思维是运用一定的概念来进行判断、推理和论证的一种思维形式。而形象思维则是运用一定的形象来感知、把握和认识事物，也就是通过具体、感性的形象来达到对事物本质规律认识的一种思维形式。</p> <p>（2）形象思维的特点：第一，形象思维过程始终不能离开感性形象。第二，形象思维过程不依靠逻辑推理，而是始终依靠想象、情感等多种心理功能。第三，形象思维具有整体性的特点。</p> 		

2.2.2 抽象思维

(1) 抽象思维是人类最普遍的思维形式，是运用概念来进行判断、推理和论证的思维方法；(2) 形象思维与抽象思维可以在艺术家的创造活动中相互交叉和转化。

2.2.3 灵感思维

(1) 灵感思维是指在创造活动中，人的大脑皮层高度兴奋时的一种特殊的心理状态和思维形式，它是在一定的抽象思维或形象思维的基础上，突如其来地产生出新概念或新意象的顿悟式思维形式。在科学、艺术等创造性活动中，都客观存在着这种灵感思维。(2) 灵感的特征：突发性、超常性、易逝性；(3) 形象思维与灵感具有交互作用，灵感是形象思维的深度表现。

2.2.4 意识与无意识

所谓意识，是指人在清醒状态下对现实的一种具有自觉性、目的性和能动性的心理活动。在艺术创作中，意识的重要作用表现为对艺术的审美理想、创作目的、创作规律等诸方面的自觉认识和掌握，以及对艺术创作规律的自觉驾驭和自觉追求艺术的独创性。

所谓无意识，是指未被意识到的，而潜在的心理活动，即在不知不觉中进行的一种内在的心理活动，可分为误差无意识、病患无意识、梦幻无意识、本能无意识、习惯无意识和集体无意识等。在普通心理学的意义上，无意识是相对于意识而言的。在艺术创作中，这种无意识与灵感、直觉等有着密切的联系。

2.3 分析讨论 艺术风格、艺术流派，艺术思潮的关系。艺术作品的风格：艺术风格就是指艺术家的创作在总体上表现出来的独特的创作个性与鲜明的艺术特色。艺术流派则体现出风格相似或相近的艺术家们的共性。艺术思潮，是指在一定社会历史条件下，特别是在一定的社会思潮和哲学思潮的影响下，艺术领域所发生的具有广泛影响的思想潮流和创作倾向。

3. 课程小结 比较诸种艺术创作心理学模式，思考其中蕴含的关于艺术家心态，以及艺术家与生活、艺术家与作品之间关系的不同理论见解。艺术风格的多样性，首先来自艺术家独特的创作个性，还来自审美需求的多样化。从美学的角度来看，艺术的民族风格又离不开民族的文化心理结构，它以一种“集体无意识”的方式积淀下来，并且世代传承、延续下去。艺术风格的时代特色，是指同一时代的艺术作品常常具有某些共同的特征，体现出这个时代占主导地位的审美理想和审美追求。

教学方式及教学方法：课堂讲授、讨论，计算机多媒体课件辅助教学。

作业及课外训练：什么是艺术风格、艺术思潮、艺术流派？

教学反思：

教 案 11

<p>教学题目：（章、节）</p> <p>第十一章 艺术作品</p> <p>第一节 艺术作品的层次</p> <p>第二节 典型和意境（上）</p>	学时数	2
<p>教学目的和要求：</p> <p>理解艺术作品的主要构成因素。分析艺术语言，认识艺术形象和艺术典型。深刻理解艺术意蕴。</p> <p>思政元素：</p> <p>艺术作品是文化的结晶，融入思政元素能增强其教育意义。通过表现时代精神、弘扬民族美德，艺术作品可引导观众思考人生价值和社会责任。同时，创新艺术形式，使思政内容更生动，提升观众审美与思想境界。</p>		
<p>教学基本内容：</p> <ol style="list-style-type: none">1. 艺术语言2. 艺术形象3. 艺术意蕴4. 艺术典型		
<p>教学重点与难点：</p> <p>重点：艺术作品层次</p> <p>难点：艺术意蕴</p>		
<p>教学过程：</p> <ol style="list-style-type: none">1. 课前预习 <p>阅读教材，线上教学资源自主学习，从一中的学习了哪些问题。教师根据学生的回答，逐步形成本章的教学思路。</p> <ol style="list-style-type: none">2. 讲授新课 <ol style="list-style-type: none">2.1 导入新课 通过教师创作的作品，认识艺术作品。艺术作品是指艺术生产的成果或产品，它是艺术家运用一定的物质媒介和艺术语言，通过艺术构思和艺术创作，将头脑中形成的主客体统一的审美意象物态化，创造出来的审美鉴赏的对象。2.2 比较理解 艺术作品的层次。		

2.2.1 艺术语言，是指任何一门艺术都有自己独特的表现方式和手段，运用独特的物质媒介来进行艺术创作，从而使得这门艺术具有自己独具的美学特性和艺术特征。这种独特的表现方式或表现手段，就叫做艺术语言。

2.2.2 艺术形象，是文艺反映生活的特殊方式。艺术形象总是具体可感的，它是客观因素与主观因素的统一，是内容与形式的统一，也是个性与共性的统一。从艺术作品的角度来看，艺术形象可以分为视觉形象、听觉形象、文学形象与综合形象。

2.2.3 艺术意蕴，是指深藏在艺术作品中内在的含义或意味，常常具有多义性、模糊性和朦胧性，体现为一种哲理、诗情或神韵，经常是只可意会，不可言传，需要欣赏者反复领会、细心感悟，用全部心灵去探究和领悟，它也是艺术作品具有不朽的艺术魅力的根本原因。在艺术作品的层次构成中，任何一个作品都必须具有前两个层次，即艺术语言和艺术形象。而作为第三个层次的艺术意蕴，则并不是每一个艺术作品都必须具有的，某些偏重于娱乐性、功利性或纪实性的作品，常常就不存在这一层次。

2.3 分析讨论 什么是艺术典型？

典型又称典型人物、典型性格或典型形象，是指艺术作品中塑造得成功的人物形象。艺术典型是普遍性与特殊性的有机统一，又是必然性与偶然性的有机统一。

3. 课程小结

杜夫海纳认为艺术作品的基本结构由以下三层组成：（1）感性；（2）主题；（3）表现。在一定意义上讲，具有艺术意蕴的作品，常常达到了“终极关怀”的高度，因为人类的情感是共同的，家庭、亲情、友谊、爱情等等是属于全人类共通的情感；生命、死亡、存在、毁灭、宇宙、时空等等这些终极关怀的问题也是全人类共同思考的问题；真、善、美更是全人类共同珍惜的价值。这些价值通过艺术典型的塑造，得以显现出来。

教学方式及教学方法： 课堂讲授、讨论，计算机多媒体课件辅助教学。

作业及课外训练：

什么是艺术典型？结合具体的艺术形象，简述艺术典型的审美特征。

教学反思：

教学题目：（章、节）

第二节 典型和意境（下）
第三节 中国传统艺术精神

学时数 2

教学目的和要求：

了解意境，体验意境，深刻理解中国传统艺术精神。

教学基本内容：

1. 意境
2. 中国美学与中国艺术
3. 道——中国传统艺术的精神性
4. 气——中国传统艺术的生命性
5. 心——中国传统艺术的主体性
6. 舞——中国传统艺术的乐舞精神
7. 悟——中国传统艺术的直觉思维
8. 和——中国传统艺术的辩证思维

教学重点与难点：

重点：中国传统艺术精神

难点：意境

教学过程：

1. 课前预习

阅读教材，线上教学资源自主学习，梳理上一章中学习了哪些问题。教师根据学生的回答，逐步形成本章的教学思路。

2. 讲授新课

2.1 导入新课 欣赏经典艺术作品。

2.2 比较理解 意境是中国古典美学的一个重要范畴，它是指艺术中一种情景交融的境界，是艺术中主客观因素的有机统一。

2.2.1 意境与典型的区别和联系

区别：（1）典型在主客体统一中侧重于客体，意境在主客体统一中侧重于主体；（2）典型侧重于塑造人物形象，意境侧重于抒发艺术家自己的情感。

联系：它们都是在有限的艺术形象中，体现出无限的艺术意蕴。

2.2.2 艺术意境的特点：（1）意境是一种若有若无的朦胧美。（2）意境是一种有限无限的超越美。（3）意境是一种不舍不施的自然美

2.2.3 中国传统艺术精神

- (1) 道——中国传统艺术的精神性。
- (2) 气——中国传统艺术的生命性。
- (3) 心——中国传统艺术的主体性。
- (4) 舞——中国传统艺术的乐舞精神。
- (5) 悟——中国传统艺术的直觉思维。
- (6) 和——中国传统艺术的辩证思维。

3. 课程小结

“意境”是中国传统美学中的一个重要范畴，中国传统艺术的最高追求，就是“天人合一”的和谐美。这种“大乐与天地同和”的艺术境界，实际上也就达到了善的境界、真的境界、美的境界，也正是在真善美三者统一的基础上，中国传统艺术将审美境界作为人生的最高境界与理想追求。

教学方式及教学方法： 作品欣赏、课堂讲授、讨论，计算机多媒体课件辅助教学。

作业及课外训练： 为什么说“意境”是中国传统美学中的一个重要范畴？联系具体作品，论述艺术意境的特点。

教学反思：

教 案 12

<p>教学题目：（章、节）</p> <p>第十二章 艺术鉴赏 第一节 艺术鉴赏的一般规律 第二节 艺术鉴赏的审美心理</p>	学时数	2
<p>教学目的和要求：</p> <p>初步掌握艺术鉴赏的一般规律，认识艺术鉴赏的审美心理，理解艺术鉴赏的重要意义，培养与提高艺术鉴赏力。</p> <p>思政元素：</p> <p>艺术鉴赏不仅是审美体验，更是思想洗礼。融入思政元素，引导观众在欣赏中领悟作品背后的社会价值与时代精神，培养正确的世界观、人生观、价值观。通过艺术鉴赏，提升文化素养，强化思政教育的感染力和实效性。</p>		
<p>教学基本内容：</p> <ol style="list-style-type: none">1. 艺术鉴赏的重要意义2. 艺术鉴赏力的培养与提高3. 艺术鉴赏中的心理现象4. 注意、感知、联想、想象、情感、理解		
<p>教学重点与难点：</p> <p>重点：艺术鉴赏的一般规律</p> <p>难点：艺术鉴赏的审美心理</p>		
<p>教学过程：</p> <ol style="list-style-type: none">1. 课前预习 阅读教材，线上教学资源自主学习，梳理上一章中学习了哪些问题。教师根据学生的回答，逐步形成本章的教学思路。2. 讲授新课<ol style="list-style-type: none">2.1 导入新课 教师点评经典艺术作品。2.2 比较理解 所谓艺术鉴赏，是指读者、观众、听众凭借艺术作品而展开的一种积极的、主动的审美再创造活动。		

2.2.1 接受美学：20 世纪 60 年代末和 70 年代初在联邦德国出现的接受美学，作为文学艺术研究领域一种全新的方法论，迅速在世界各国激起了巨大的理论反响。接受美学的代表人物是姚斯和伊瑟尔，他们主张研究文学史，必须侧重研究读者的接受过程。接受美学首先确定了读者的中心地位，其次，强调了审美经验的中心地位。

2.2.2 期待视野：所谓“期待视野”，是指在文学接受活动中，读者原先的各种经验、素养、审美趣味等综合形成的对文学作品的一种欣赏水平和欣赏要求，在具体阅读活动中，表现为一种潜在的审美期待。

2.2.3 空白：所谓“空白”，就是指文本（text）中未写出来的部分，只是文本向读者所暗示或提示的东西，需要读者运用自己的想象去填补。伊瑟尔认为，任何文学文本都具有未定性，它的存在本身就是一个“召唤结构”，具有很多“空白”。“空白”不仅不是文学文本的缺点，而恰恰是它的特点与优点。

2.2.4 艺术鉴赏中的心理现象

（1）注意就是心理活动对一定对象的指向和集中。注意的指向性，其实就是一种选择性，把需要感知和认识的事物从众多事物中挑选出来。

（2）感觉和知觉合称为感知，感觉是知觉的基础，知觉是感觉的深入，在艺术欣赏中二者通常都是交织在一起，共同发挥作用的。

（3）联想是指由一事物想到另一事物的心理过程，包括由当前感知的事物想起另一有关的事物和由已经想起的一事物而想起另一事物。

（4）想象是指人脑对已有表象进行加工改造而创造新形象的过程。

（5）情感是人对客观现实的一种特殊的反应形式，是对客观事物是否符合人的需要的一种复杂的心理反应，是主体对待客体的一种态度。

（6）理解是逐步认识事物的联系、关系直至认识其本质、规律的一种思维活动。

2.3 讨论分析 艺术鉴赏作为审美再创造活动（1）艺术家创作出来的艺术品，必须通过鉴赏主体的审美再创造活动，才能真正发挥它的社会意义和美学价值；（2）鉴赏主体在艺术欣赏活动中，并不是被动、消极地接受，而是积极主动地进行着审美再创造；（3）从最根本的意义上讲，艺术鉴赏同艺术创作一样，也是人类自身主体力量在审美活动中的自我肯定与自我实现。

3. 课程小结

艺术鉴赏力的培养与提高：（1）大量鉴赏优秀作品的实践。（2）熟悉和掌握艺术的基本知识和规律。（3）一定的历史、文化知识。（4）相应的生活经验与生活阅历。（5）美育与艺术教育。正如科林伍德在《艺术原理》中所说：“我们所聆听的音乐并不是听到的声音，而是由听者的想象力用各种方式加以修补过的那种声音，其他艺术也是如此。”

教学方式及教学方法：课堂讲授、讨论，计算机多媒体课件辅助教学。

作业及课外训练：如何培养和提高艺术鉴赏能力？

教学反思：		
教学题目：（章、节） 第三节 艺术鉴赏的审美过程 第四节 艺术鉴赏与艺术批评	学时数	2
教学目的和要求： 了解艺术鉴赏的审美过程，提升艺术鉴赏的审美体验。了解艺术批评的作用及其特征。		
教学基本内容： 1. 艺术鉴赏中的直觉审美 2. 艺术鉴赏中的审美体验 3. 艺术鉴赏中的审美升华 4. 艺术批评的作用 5. 艺术批评的特征		
教学重点与难点： 重点：艺术鉴赏的审美过程 难点：艺术批评		
教学过程： 1. 课前预习： 阅读教材，线上教学资源自主学习，梳理上一章中学习了哪些问题。教师根据学生的回答，逐步形成本章的教学思路。 2. 讲授新课 2.1 导入新课 小组讨论问题：什么是艺术批评？ 2.2 比较理解 2.2.1.艺术鉴赏中的审美直觉，所谓审美直觉，是指人们在审美活动或艺术鉴赏活动中，对于审美对象或艺术形象具有一种不假思索而即刻把握与领悟的能力。审美直觉的直观性、直接性，审美直觉中的通感。 2.2.2 艺术鉴赏中的审美体验，审美体验是指鉴赏主体在审美直觉的基础上，达到艺术审美活阶段，调动再创造的想象力和联想力，激起丰富的情感，设身处地地生活到艺术作品之中，		

的审美愉悦，把外在作品中的艺术形象转化为鉴赏者自身的生命活动。与审美直觉相比，审于更加侧重于鉴赏者对于艺术作品的再创造，因此，想象、联想和情感在其中更加活跃，发积极和重要的作用。

2.2.3 艺术鉴赏中的审美升华,是指鉴赏主体在审美直觉和审美体验的基础上达到一种精神的自通过艺术鉴赏的审美再创造活动，（1）在艺术作品和艺术形象中直观自身，实现本质力量的审美升华阶段中的理解已经不同于审美直觉和审美体验阶段的理解，它更多地表现为一种哲和理性的直觉。（2）在鉴赏艺术作品最深层次的意蕴时，既不能依靠直觉，也不能依靠体验能依靠单纯的理解。由于艺术意蕴大多是将无穷之意蕴含在有尽之言中，具有多义性和模糊握这种“言外之意”“弦外之音”或“象外之旨”，就必须通过哲理的顿悟和理性的直觉。

（3）审美升华中的共鸣，所谓共鸣，是指在艺术鉴赏过程中，鉴赏主体在审美直觉和审美体上，深深地被艺术作品所感动、所吸引，以至于达到忘我的境界，由此达到鉴赏主体与艺术契合一致，物我同一，物我两忘。

2.3 分析讨论

2.3.1 艺术批评的作用（1）帮助人们更好地鉴赏艺术作品，提高鉴赏能力和鉴赏水平；（2）通过对艺术作品的评价，形成对艺术创作的反馈；（3）丰富和发展艺术理论，推动艺术科学的繁荣发展。

2.3.2 艺术批评的特征，科学性与艺术性的统一。（1）艺术批评的科学性；（2）艺术批评的艺术性。

3. 课程小结

审美体验是整个审美活动过程的中心环节，审美升华是艺术鉴赏活动的最高境界。从哲学—美学的意义上讲，艺术鉴赏的审美升华，实际上就是鉴赏主体通过审美再创造活动，在鉴赏对象（艺术作品和艺术形象）中直观自身，实现人的本质力量对象化，从而引起审美愉悦，产生美感。艺术批评是科学性与艺术性相统一的特征，艺术批评的二重性特点，还决定了艺术批评既带有强烈的个人色彩，又具有客观的共同标准。艺术批评的标准应当是思想性和艺术性的完美统一。

教学方式及教学方法：课堂讲授、讨论，计算机多媒体课件辅助教学。

作业及课外训练：什么是艺术批评？艺术批评具有哪些特点？

教学反思：