

《艺术概论》课程标准

(适用于艺术设计专业、建筑室内设计专业)

课内学时数：32

适用的专业范围及层次：全日制专科艺术设计、室内艺术设计

学分：2

考核方式：考试

编制人：曾晨浩

说 明

一、课程的性质与任务

本课程是艺术设计及室内艺术设计专业的一门专业基础课程，从总体上讲，艺术学理的内容包括艺术理论、艺术批评、和艺术史。同时，普通艺术学以整个艺术为研究对象，又包括音乐学、舞蹈学、喜剧学、电影学、美术学等具体的艺术理论学科，具有较强的综合性特点。本课程的学习，着重介绍艺术学的最基本的一些原理，主要是艺术的一般规律、艺术的创作、作品和鉴赏、以及各门艺术的基本特点。通过本课程的学习，尤其要从文化角度带领学员对五大艺术门类进行了深入的探讨，通过对中外古今许多著名艺术家与优秀艺术作品的鉴赏，课程通过中外艺术史经典作家作品，中西方艺术理论思想的介绍，结合中西方历史文化背景深入讲解，自觉融入课程思政元素，着重对学生的艺德规范、人文情怀、国际视野、职业责任、文化传承、思辨研究等素养进行培养，引导学生成为既有扎实的专业技艺、又有高尚的思想情操的艺术人才。让学生具有全面的艺术常识，提高学员的审美水平、艺术修养，以及对于艺术作品的鉴赏能力。

二、课程内容和学时分配

根据教学计划规定的学时数，具体学时分配如下表，供参考。

课程内容和学时分配表

周次	学时	章、节、标题	教学主要内容 (讲授、讨论、习题、实验、实习)	拟布置作业 及要求
----	----	--------	----------------------------	--------------

1	2	上编 艺术总论 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	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	艺术的主要特征是什么？如何理解艺术的基本特征？
2	2	第二章 艺术的起源 第一节 中外艺术史上关于艺术起源的五种观点 第二节 艺术起源的第六种看法：多元决定论	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	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？
3	2	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	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	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？
4	2	第四章 文化系统中的艺术 第一节 作为文化现象的艺术 第二节 艺术与哲学 第三节 艺术与宗教	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	
5	2	第四节 艺术与道德 第五节 艺术与科学	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	举例说明现代科学技术对艺术的渗透和影响。
6	2	中编 艺术种类 第五章 实用艺术 第一节 实用艺术的主要种类 第二节 实用艺术的审美特征 第三节 中外实用艺术精品赏析	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	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？

7	2	第六章 造型艺术 第一节 造型艺术的主要种类 第二节 造型艺术的审美特征 第三节 中外造型艺术精品赏析	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	什么是造型艺术？ 造型艺术的表现性体现在哪些方面？
8	2	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	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	
9	2	第八章 综合艺术 第一节 综合艺术的主要种类 第二节 综合艺术的审美特征 第三节 中外综合艺术精品赏析	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	什么是综合艺术？ 联系具体作品谈谈综合艺术的审美特征。
10	2	第九章 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	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	举例说明文学与其他艺术的联系。
11	2	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	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	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？

12	2	<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>	<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>什么是艺术风格、艺术思潮、艺术流派？</p>
13	2	<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>	<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>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。</p>
14	2	<p>第二节 典型和意境（下）</p> <p>第三节 中国传统艺术精神</p>	<ol style="list-style-type: none"> 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 	<p>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。</p>
15	2	<p>第十二章 艺术鉴赏</p> <p>第一节 艺术鉴赏的一般规律</p> <p>第二节 艺术鉴赏的审美心理</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>如何培养和提高艺术鉴赏能力？</p>
16	2	<p>第三节 艺术鉴赏的审美过程</p> <p>第四节 艺术鉴赏与艺术批评</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 艺术鉴赏中的审美直觉 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 	<p>什么是艺术批评？艺术批评具有哪些特点？</p>

三、课程的基本教学内容及要求

（一）第一章 艺术的本质特征（共2学时）

1. 教学内容

（1）艺术的本质

中外艺术史上，对于艺术本质主要有“客观精神说”、“主观精神说”、“模仿说”（“再现说”）等三种代表性的观点。马克思“艺术生产”理论将艺术看作是一种特殊的精神生产，为解决艺术本质问题奠定了科学的理论基础。

（2）艺术的特征

艺术形象是客观与主观、内容与形式、个性与共性的统一。艺术创作、艺术作品与艺术鉴赏均具有主体性的特点。艺术的审美性是人类审美意识的集中体现，是真、善、美的结晶，艺术的审美性体现为内容美和形式美的统一。

2. 重点与难点

重点：艺术的基本特征。

难点：马克思“艺术生产”理论对于艺术学研究的重要启示。

3. 课程教学要求

（1）理解艺术史上对艺术本质的几种主要看法，认识马克思“艺术生产”理论是解决艺术本质问题的科学理论基础。

（2）理解艺术的特征主要具有形象性、主体性、审美性等，从而加深对艺术的基本认识和了解。

4. 教学建议

（1）要求学生掌握中外艺术史上关于艺术本质的三种主要观点。

（2）要求学生掌握马克思“艺术生产”理论对于艺术学研究的意义。

（3）指导学生结合自身的艺术实践经验来理解和认识艺术的基本特征。

（二）第二章 艺术的起源（共2学时）

1. 教学内容

（1）关于艺术起源的几种观点

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。

（2）人类实践与艺术起源的多元决定论

艺术的起源或艺术的发生，经历了一个由实用到以巫术为中介，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。艺术的发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。

2. 重点与难点

重点：（1）.关于艺术起源的几种学说中，重点应掌握“巫术说”与“生产劳动说”。（2）.法国结构主义学者阿尔都塞的“多元决定论”认为任何文化现象的产生，都有多种多样的复杂原因，而不是由一个简单原因造成的。

难点：艺术产生于非艺术，实用价值先于审美价值，艺术起源于人类社会实践的历史发展之中。

3. 课程教学要求

（1）了解关于艺术起源的五种观点。

（2）理解艺术起源与人类实践活动的密切关系，以及关于艺术起源问题的多元决定论。

4. 教学建议

（1）要求学生了解关于艺术起源的五种主要观点，尤其是重点掌握“巫术说”与“生产劳动说”。

（2）要求学生理解艺术的发生是多元决定的。

（3）要求学生理解和认识艺术起源于人类的社会实践活动。

（三）第三章 艺术的功能与艺术教育（共2学时）

1. 教学内容

（1）作为文化现象的艺术

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。

（2）艺术与哲学

哲学主要通过美学这一中介对艺术产生巨大的影响。最突出的例证，便是西方现代哲学对于西方现代派艺术所产生的巨大影响。

（3）艺术与宗教

宗教对艺术的产生与发展都有过直接的影响，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。

（4）艺术与道德

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。

（5）艺术与科学

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，

2. 重点与难点

- (1) 艺术在人类文化中的地位与作用。
- (2) 艺术与哲学、宗教、道德、科学之间的彼此相互关联作用。

3. 课程教学要求

- (1) 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。
- (2) 理解艺术与其他精神文化（如哲学、宗教、道德、科学）彼此之间的相互关联作用。

4. 教学建议

- (1) 要求学生掌握艺术的审美认知、审美教育、审美娱乐等三种主要功能，并且理解艺术社会功能的基础是审美价值。
- (2) 引导学生认识和了解美育与艺术教育的重要作用，从而自觉地提高自身的审美水平和艺术修养。

(四) 第四章 文化系统中的艺术（共2学时）

1. 教学内容

(1) 作为文化现象的艺术

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。

(2) 艺术与哲学

哲学主要通过美学这一中介对艺术产生巨大的影响。最突出的例证是西方现代哲学对于西方现代派艺术所产生的巨大影响。

(3) 艺术与宗教

宗教对艺术的产生与发展都有过直接的影响，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。

(4) 艺术与道德

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。

(5) 艺术与科学

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，更对艺术产生了巨大的影响。

2. 重点与难点

重点：艺术在人类文化中的地位与作用。

难点：艺术与哲学、宗教、道德、科学之间的彼此相互关联作用。

3. 课程教学要求

- (1) 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。
- (2) 理解艺术与其他精神文化（如哲学、宗教、道德、科学）彼此之间的相互关联作用。

3. 教学建议

- (1) 理解文化大系统与子系统的关系，认清艺术在文化大系统中的地位。
- (2) 指导学生认清精神文化子系统内部，一方面，艺术要受到哲学、宗教、道德、科学等的影响；另一方面，艺术也反过来对他们产生了巨大的影响。

（五）第五章 实用艺术（共2学时）

1. 教学内容

（1）实用艺术的主要种类

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、表情艺术、综合艺术、语言艺术。掌握建筑艺术、园林艺术、工艺美术与现代设计的主要艺术语言和文化内涵。

（2）实用艺术的审美特征

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。

2. 重点与难点

重点：

（1）建筑艺术作为民族文化的体现和时代精神的产物，总是以直观形象的方式体现出深刻的历史文化内涵。

（2）中国园林作为世界三大园林体系之一，深深植根于民族文化沃土，具有浓郁的民族风格和民族色彩。

（3）工艺美术品范围广泛，可大致分为三大类别。

(4) 现代设计包括产品设计、环境设计、视觉设计等多方面内容。

难点：建筑艺术的民族性与时代性特征。

3. 课程教学要求

(1) 掌握艺术分类最基本的六种方法。

(2) 了解实用艺术的主要种类。

(3) 理解实用艺术的主要审美特征。

4. 教学建议

(1) 要求学生掌握艺术分类最基本的6种方法，尤其是能够掌握艺术分类的美学原则，将整个艺术区分为五大类别。

(2) 指导学生结合自己的亲自经历，理解建筑艺术的民族性与时代性特征。

(3) 指导学生在欣赏园林艺术时，不但要欣赏园林的自然美与建筑美，更应欣赏蕴藏其中的文化美。

(4) 指导学生认识工艺美术品是中华民族文化艺术宝库的重要组成部分。

(5) 要求学生了解现代设计在当代社会生产与生活中的重要作用。

(六) 第六章 造型艺术（共2学时）

1. 教学内容

(1) 造型艺术的主要种类

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。

(2) 造型艺术的审美特征

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。

2. 重点与难点

重点：

(1) 中国画在世界美术领域中自成体系、独具特色，具有四个方面的突出特点。

(2) 中外雕塑艺术的辉煌成就，尤其是西方雕塑史上的几个高峰时期。

(3) 摄影艺术的美学特征与表现手法。

(4) 书法艺术的基本技法和表现形式。

难点：书法艺术的基本技法和表现形式。

3. 课程教学要求

- (1) 理解造型艺术的主要种类，包括绘画、雕塑、摄影艺术、书法艺术等。
- (2) 理解造型艺术的主要审美特征。

4. 教学建议

- (1) 要求学生通过中西绘画的比较，理解中国画的民族特色。
- (2) 要求学生通过西方雕塑简史的学习，熟悉和了解西方最重要的雕塑作品。
- (3) 指导学生结合自己的实践体会，掌握摄影艺术的主要表现手法。
- (4) 指导学生结合自己的实践体会，加深对书法艺术审美特征与表现手法理解和认识。

(七) 第七章 表情艺术（共 2 学时）

1. 教学内容

- (1) 表情艺术的主要种类

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。

- (2) 表情艺术的审美特征

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。

2. 重点和难点

(1) 音乐形象具有多义性、模糊性、抽象性等特点，这既是音乐的局限，也是音乐的长处。

- (2) 舞蹈形象必须通过表演来体现，强调节奏与韵律，追求抒情与表现。

3. 课程教学要求

- (1) 了解表情艺术的主要种类，包括音乐与舞蹈，能够最直接、最强烈地抒发和表现内心情感。
- (2) 理解表性艺术的主要审美特征。

4. 教学建议

- (1) 指导学生通过自己的亲身体会，理解音乐舞蹈的抒情性与表现性，从而加深对表情艺术的理解和认识。
- (2) 指导学生通过学习，逐渐学会欣赏交响乐。

(3) 要求学生掌握表情艺术的主要审美特征。

(八) 第八章 综合艺术 (共 2 学时)

1. 教学内容

(1) 综合艺术的主要种类

戏剧艺术：历史悠久、种类繁多，仅西方话剧史上的悲剧，就有“命运悲剧”、“性格悲剧”、“社会悲剧”、“现代悲喜剧”等多种类型。

中国戏曲：是世界上三种历史最悠久的戏剧艺术之一，戏曲艺术具有综合性、虚拟性、程式化的审美特征。

影视艺术：是现代科技与艺术相结合的产物，也是当代最具有影响力的大众艺术。

(2) 综合艺术的审美特征

综合艺术具有综合性与独特性、情节性与主人公、文学性与表演性等美学特征。

2. 重点和难点

(1) 西方话剧史上，从悲剧的几种类型，可以大致了解到戏剧发展的情况。

(2) 中国戏曲独具的审美特征。

(3) 世界电影艺术发展史上的三次重大变革，均与现代科技的发展有着十分密切的联系。

(4) 电视艺术的分类。

3. 课程教学要求

(1) 了解综合艺术的主要种类，包括话剧、戏曲、电影、电视艺术等。

(2) 理解综合艺术的主要审美特征。

4. 教学建议

(1) 要求学生通过西方话剧与中国戏曲的比较，了解它们作为综合艺术的共性，以及各自具有的审美特性。

(2) 引导学生结合自己的实践体会，掌握影视艺术基本的艺术语言、表现手法，以及影视艺术的文化特征和艺术特征。

(九) 第九章 语言艺术 (共 2 学时)

1. 教学内容

(1) 语言艺术的主要体裁

文学采用语言作为媒介和手段，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。

(2) 语言艺术的审美特征

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。

2. 重点和难点

- (1) 作为历史最久、流行最广的文学体裁，诗歌有多种分类方法。
- (2) 散文的重要特征一方面是自由灵活，另一方面体现在形散而神不散。
- (3) 小说的“三要素”主要包括人物、情节和环境。

3. 课程教学要求

- (1) 了解语言艺术，就是指文学，包括诗歌、散文、小说、剧本等各种体裁。
- (2) 理解语言艺术的主要审美特征。

4. 教学建议

- (1) 引导学生结合自己的实践体会，进一步加深对语言艺术（诗歌、散文、小说）的理解和认识。
- (2) 鉴于学生对文学较为熟悉，故此章可不讲或少讲。

(十) 第十章 艺术创作（共4学时）

1. 教学内容

(1) 艺术创作主体——艺术家

艺术家是艺术生产的创造者，艺术家至少具有五个方面的特点；作为艺术创作的主体，艺术家与社会生活有着十分密切的关系；艺术家应当具有艺术才能与文化修养。

(2) 艺术创作过程

艺术创作过程大致可分为艺术体验、艺术构思、艺术传达这样三个阶段。

(3) 艺术创作心理

艺术创作心理中，以意识活动为主，但也有无意识活动；既以形象思维为主，又离不开抽象思维和灵感思维，使得艺术创作心理蕴藏着多种心理因素。

(4) 艺术风格、艺术流派、艺术思潮

艺术风格是指艺术家在创作总体上表现出来的独特的创作个性与鲜明的艺术特色。艺术流派则是指创作方法和表现风格方面相似或相近的艺术家们所形成的艺术派别。几个或多个艺术流派则形成了艺术思潮。

2. 重点和难点

(1) 艺术家自身的特点，艺术家与社会生活的关系，艺术家的艺术才能与文化修养。

(2) 艺术创作过程的三个阶段。

(3) 形象思维的三个特点。

(4) 无意识。

(5) 艺术风格多样性的原因。

(6) 艺术流派形成的三种类型。

(7) 后现代主义与现代主义的比较。

3. 课程教学要求

(1) 了解艺术创作的主体是艺术家，而艺术家具有许多自己的特点。

(2) 掌握艺术创作的过程，了解艺术创作的几个阶段。

(3) 了解艺术创作心理。

(4) 理解艺术风格、艺术流派和艺术思潮。

4. 教学建议

(1) 指导学生认识艺术系统（艺术创作——艺术作品——艺术鉴赏）对于艺术研究的重要意义。

(2) 从艺术家自身的特点、艺术家与社会生活的关系、艺术才能与文化修养三个方面来理解艺术家的涵义。

(3) 指导学生从郑板桥画竹的三个过程来理解艺术创作的三个阶段。

(4) 指导学生结合本章“艺术家与艺术作品”来理解和认识艺术风格、艺术流派和艺术思潮。

（十一）第十一章 艺术作品（共4学时）

1. 教学内容

(1) 艺术作品的层次

如果对艺术作品进行分析，我们会发现文字、声音、线条、色彩、画面等构成了艺术语言的层次；艺术形象的层次则可区分为视觉形象、听觉形象、综合形象与文学形象等；优秀的艺术作品应当具有第三个层次，即艺术意蕴，它是作品具有不朽艺术魅力的根本原因。

（2）典型和意境

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。

意境是一种情景交融的境界，它是若有若无的朦胧美、有限无限的超越美和不设不施的自然美。

（3）中国传统艺术精神

中国传统艺术深深植根于中华民族传统文化丰厚土壤之中，体现出中华民族的文化心理和审美意识。中国传统艺术精神十分丰富，可大致将其概括为：道、气、心、舞、悟、和等六个方面。

2. 重点和难点

- （1）什么是艺术意蕴。
- （2）典型和意境。
- （3）中国美学与中国艺术。
- （4）中国传统艺术精神。

3. 课程教学要求

- （1）理解艺术作品是一个完整的有机体，但在分析时又可把它分为三个层来进行研究。
- （2）从中外优秀艺术作品的赏析来了解典型与意境。
- （3）了解中国传统艺术精神。

4. 教学建议

- （1）结合具体作品分析艺术语言、艺术形象与艺术意蕴三个层次，重点放在帮助学生理解和认识艺术意蕴上。
- （2）指导学生结合具体艺术作品来分析典型和意境，并将二者加以比较，以便于帮助加深对典型和意境的认识。

(3) 通过对唐代三位著名诗人的比较，了解儒家美学、道家美学、禅家美学

对中国传统文学艺术的影响。

(4) 指导学生通过道、气、心、舞、悟、和等六个方面，加深对中国传统艺术精神的理解和认识。

(十二) 第十二章 艺术鉴赏 (共 4 学时)

1. 教学内容

(1) 艺术鉴赏的一般规律

艺术鉴赏是一种审美的再创造活动。接受美学认识艺术接受是整个艺术活动的有机组成部分。艺术鉴赏力的培养与提高需要经过多方面的努力。

(2) 艺术鉴赏的审美心理

艺术鉴赏的审美心理中包含着注意、感知、联想、想象、情感、理解等基本要素，形成了动态的审美心理结构。

(3) 艺术鉴赏的审美过程

艺术鉴赏是一个完整的、动态的审美过程，但它在一定程度上可以区分为审美直觉、审美体验和审美升华三个阶段。

(4) 艺术鉴赏与艺术批评

艺术批评具有十分重要的意义和作用。艺术批评具有科学性与艺术性统一的二重性特点。

2. 重点和难点

(1) 接受美学的基本知识。

(2) 艺术鉴赏美心理中的基本要素。

(3) 艺术鉴赏的审美过程。

(4) 艺术批评的二重性特点。

3. 课程教学要求

(1) 了解艺术鉴赏的意义与作用，以及接受美学的基本知识。

(2) 如何培养与提高艺术鉴赏力。

(3) 了解艺术鉴赏的审美心理。

(4) 了解艺术鉴赏的审美过程。

(5) 理解艺术批评的作用和特征。

4. 教学建议

- (1) 要求学生掌握艺术鉴赏的一般规律。
- (2) 指导学生结合艺术作品的具体鉴赏活动，分析与理解艺术鉴赏审美心理的基本要素。
- (3) 指导学生结合自己的艺术欣赏实践，理解与认识艺术鉴赏的审美过程。
- (4) 指导学生认识艺术批评的作用与特征，尝试对具体文艺作品进行艺术批评。

四、课程考核

1. 考核方式、记分制

本课程采用闭卷笔试考核方式，成绩采用百分制记分。

2. 考试成绩构成

例：课程总成绩=期末试卷成绩 70%+平时成绩（作业、考勤等）30%

五、参考教材

- [1] 彭吉象. 《艺术学概论》第 4 版. 北京: 北京大学出版社,
- [2] 王宏建. 《艺术概论》. 第 5 版. 北京: 文化艺术出版社,
- [3] 宗白华. 《美学散步》. 第 2 版. 上海: 上海人民出版社,
- [4] 叶朗. 《中国美学史大纲》. 第 1 版. 上海: 上海人民出版社,

六、大纲说明

《艺术学概论》是一门综合性较强的理论课程，艺术学包括三方面：1、艺术理论、艺术史、艺术批评；2、音乐学、美术学、舞蹈学、电影学、戏剧学；3、艺术心理学、艺术社会学、艺术人类学、艺术文化学、艺术管理学等。休学本课程之前，学生应对以上艺术学所包含的领域中的至少一项有深入的知识储备。

由于本课程综合性强，加之学员对艺术门类了解有限，故在教学过程中主要采取多媒体课堂讲授，授课过程中，要涉及大量的艺术家和优秀艺术作品，内容要丰富、例证详实，要熔“知识性、理论性、启发性和趣味性”于一炉，可以结合微视频、慕课等手段辅助教学。