《艺术导论》课程教学大纲

一、课程基本信息

课程名称	艺术导论	开课单位	公共艺术教学部
英文名称	An introduction to the art	课程编码	
课程类型	公共艺术选修课	学 分	2
学 时	共 24 学时。理论 16 学时，实践 8 学时
适用专业	全院学生
先修课程	无
课程介绍：《艺术导论》课程是普通高校所有专业本科生的公共艺术选修课。旨在通过系统学习，让学生掌握艺术基本原理和艺术基本知识，并且能运用其立场、观点和方法去分析和鉴赏各种复杂的文艺现象，牢固地树立正确的艺术观和审美观，为了学生的全面发展和综合素质教育提供有效的途径。

二、课程教学目标

1.知识目标：通过学习让学生了解和掌握艺术的本质和特征、艺术的产生与发展和艺术的门类，以提高其修养。

2.能力目标：将艺术文化与西方社会、历史、哲学、美学、文化等相关学科与知识结合起来，提高学生艺术理解能力和解读能力。

3.素质目标：在本课程的教学过程中，将全面贯彻素质教育与理念，树立起正确的世界观、价值观、和人生观。

三、教学学时分配

《艺术导论》课程教学学时分配表

章节	教学主要内容	总学时	学时分配
理论讲授	实践（实训）
第一章	艺术的起源	4	2	2
第二章	艺术的本质与特征	4	2	2
第三章	艺术的功能与艺术教育	2	2	0
第四章	艺术种类	4	2	2
第五章	艺术创作主体与基本过程	4	2	2
第六章	艺术创作心理与艺术风格	2	2	0
第七章	艺术作品的构成因素	2	2	0
第八章	艺术作品的层次和相关属性	2	2	0
合计	24	16	8

四、教学内容和教学要求

第一章 艺术的起源

【教学基本要求】

了解：艺术的起源与发展。

理解：艺术起源的复杂性。

掌握：不同艺术起源论的合理性因素。

【教学重点和难点】

教学重点：艺术的起源与发展。

教学难点：不同艺术起源论的合理性因素。

【教学内容】

第一节 模仿说

第二节 游戏说

第三节 巫术说

第四节 游戏说

第五节 劳动说

第六节 其他说

本章习题要点：根据不同艺术起源论的合理性因素，大致讲出艺术的起源与发展过程。

第二章 艺术的本质与特征

【教学基本要求】

了解：艺术的本质与特征。

理解：艺术与审美之间的关系。

掌握：艺术本质问题的科学理论基础。

【教学重点和难点】

教学重点：艺术的本质与特征。

教学难点：艺术本质问题的科学理论基础。

【教学内容】

第一节 艺术的本质

第二节 艺术的特征

本章习题要点：列举艺术的特征。

第三章 艺术的功能与艺术教育

【教学基本要求】

了解：艺术的社会功能，包括审美认知作用、审美教育作用、审美娱乐作用。

理解：艺术教育。

掌握：艺术在人们现实生活中的意义，包括普及艺术的基本知识、健全审美心理机构、陶冶人的感情等。

【教学重点和难点】

教学重点：艺术在人们现实生活中的意义。

教学难点：艺术的社会功能。

【教学内容】

第一节 艺术的社会功能

第二节 艺术教育

本章习题要点：列举艺术的社会功能。

第四章 艺术种类

【教学基本要求】

了解：艺术的分类原则。

理解：各艺术中的审美特征。

掌握：各项艺术种类的概念。

【教学重点和难点】

教学重点：各项艺术种类的概念。

教学难点：各艺术中的审美特征。

【教学内容】

第一节 造型艺术

第二节 实用艺术

第三节 表情艺术

第四节 语言艺术

第五节 综合艺术

本章习题要点：列举出艺术的种类。

第五章 艺术创作主体与基本过程

【教学基本要求】

了解：艺术家的特性。

理解：艺术中的创作主体。

掌握：艺术的创作过程。

【教学重点和难点】

教学重点：艺术的创作过程。

教学难点：艺术家的特性。

【教学内容】

第一节 艺术家的主体性

第二节 艺术家的社会性

第三节 创作过程的生活体验

第四节 创作过程的艺术构思

第五节 创作过程的意象物化

本章习题要点：解释出艺术的创作过程。

第六章 艺术创作心理与艺术风格

【教学基本要求】

了解：艺术创作心理，包括形象思维、抽象思维与灵感思维。

理解：区分有意识与无意识。

掌握：艺术风格、艺术流派、艺术思潮的特征与分类。

【教学重点和难点】

教学重点：艺术风格、艺术流派、艺术思潮的特征与分类。

教学难点：艺术创作心理，包括形象思维、抽象思维与灵感思维。

【教学内容】

第一节 形象思维、抽象思维与灵感思维

第二节 艺术风格

第三节 艺术流派

第四节 艺术思潮

本章习题要点：列举艺术的几种风格。

第七章 艺术作品的构成因素

【教学基本要求】

了解：艺术作品的内容。

理解：艺术作品内容与形式的辩证认识。

掌握：艺术作品的形式。

【教学重点和难点】

教学重点：艺术作品内容与形式的辩证认识。

教学难点：艺术作品的内容与形式的关系。

【教学内容】

第一节 艺术作品内容与形式的辩证认识

第二节 艺术作品的内容

第三节 艺术作品的形式

第四节 艺术作品的内容与形式的关系

本章习题要点：列举艺术的内容与形式。

第八章 艺术作品的层次和相关属性

【教学基本要求】

了解：艺术作品的层次，包括艺术语言、艺术形象、艺术意蕴。

理解：艺术中的美。

掌握：艺术作品的相关属性，包括典型、意境、格调与品位以及艺术美。

【教学重点和难点】

教学重点：艺术作品的相关属性，包括典型、意境、格调与品位以及艺术美。

教学难点：艺术作品的层次，包括艺术语言、艺术形象、艺术意蕴。

【教学内容】

第一节 艺术语言

第二节 艺术形象

第三节 艺术意蕴

第四节 典型

第五节 意境

第六节 格调与品位

第七节 艺术美

本章习题要点：列举出艺术美的特点。

五、教学方法或手段

教学方法方面，体现以学生为本、因材施教、个性发展、素质教育等现代教育理念而采取的讲授方法和教学活动。采用翻转课堂式、讲授法、启发式、讨论式、互动式、学导式、自学辅导式。

教学手段方面，采用多媒体、现代化的教具结合的现代化现场教学。

六、考核方式

考核方式：考试（ ）；考查（√）。

考核形式：闭卷（ ）；开卷（ ）；开闭卷结合（ ）；在线测试（ ）；课程论文（√）；实操（ ）；作品设计（ ）；答辩（ ）；口试（ ）；调研报告（ ）； 其他（ ）。

成绩评定：

总评成绩构成：平时考核（ 50 ）％；结课考核（ 50 ）％。

七、教材及教学主要参考书

推荐教材：

1.[朱志荣](http://search.dangdang.com/?key2=%D6%EC%D6%BE%C8%D9&medium=01&category_path=01.00.00.00.00.00" \t "http://product.dangdang.com/_blank)主编，《艺术导论》，[华东师范大学出版社](http://search.dangdang.com/?key3=%BB%AA%B6%AB%CA%A6%B7%B6%B4%F3%D1%A7%B3%F6%B0%E6%C9%E7&medium=01&category_path=01.00.00.00.00.00" \t "http://product.dangdang.com/_blank)，2021年04月第二版

参考书目：

2.[段宇辉](http://search.dangdang.com/?key2=%B6%CE%D3%EE%BB%D4&medium=01&category_path=01.00.00.00.00.00" \t "http://product.dangdang.com/_blank)主编，《艺术导论》，[清华大学出版社](http://search.dangdang.com/?key3=%C7%E5%BB%AA%B4%F3%D1%A7%B3%F6%B0%E6%C9%E7&medium=01&category_path=01.00.00.00.00.00" \t "http://product.dangdang.com/_blank)，2020年7月第二版

3.黎荔主编，《艺术导论》，西安交通大学出版社，2008年2月第一版

4.邹跃进主编，《艺术导论》，高等教育出版社，2008年1月第一版

5.李晓峰主编，《艺术导论》，上海人民美术出版社，2007年6月第一版