《艺术概论》

课程教学大纲

（试行）

（课程代码：13112122）

本课程教学大纲由美术学院专业史论教学部讨论制定，美术学院教学工作委员会审定，教务处审核批准。

一　课程基本信息

课程名称：艺术概论　　课程代码：13112122

课程类别：专业基础课　　适用专业：美术学

课程修读性质：必修　　学分：2.5 学分

学时：48 学时（理论 48 学时/实践 0 学时）

二　课程定位

《艺术概论》是美术学专业必修的专业基础理论课程。它概括、简明地讲述艺术的基础理论，艺术起源、特征和根本性质，艺术在社会文化中的地位、艺术的功能，艺术教育的发展等。阐述艺术实践和艺术理论之间的基本问题。本课程对于培养大学生全面的艺术常识、较高的艺术修养以及增强人文素质等具有重要的作用，是建构科学、专业的知识体系，认识艺术在教育中的价值呈现和教学方法的重要途径。学习本门课程对学生后续创作、教学及综合分析评价均具有重要意义。

三　课程目标

《艺术概论》是美术学专业学生必修的专业理论必修课，它在为学生提供作为未来美术教师所需要的艺术理论基础知识的同时，也为艺术类课程提供必要的知识准备。通过对《艺术概论》的学习，了解《艺术概论》的基本知识和基本研究方法；明确学习《艺术概论》的意义，正确理解艺术活动的起源、发生、发展的规律；了解艺术各门类专业的语言、审美特征，初步培养学生运用《艺术概论》的基本原理分析和认识艺术活动，社会现象等，并能进行客观、理性、科学的评价，为进一步学习其它艺术课程及服务后续教学打好基础。

知识目标

通过本门课程学习，了解艺术的起源、发生和发展规律，以及艺术的社会功用，在文化中的地位，艺术教育的发展及未来，了解不同艺术种类的内容、语言特征及审美规律。了解各门类艺术创作的语言选择和主题表达。对艺术作品进行审美和鉴赏、评价并实施于具体的教育活动中，解决学生创造性思维的训练和养成，提高综合素养。

能力目标

通过本门课程学习，提升学生的艺术修养，培养学生基于创造性思维的思辨能力和应用能力，提高学生的艺术鉴赏水平和对艺术的一般性理解和研究能力,提高学生对不同绘画形式语言的理解和把握，并能够结合不同的艺术语言进行创造和表现，提升鉴赏、评价、教学的能力以及结合美术史知识展开自主表现和创作的能力，发现问题和解决问题的能力。

素质目标

通过本门课程学习，形成艺术学习的核心素养与专业化的知识体系，对不同艺术作品展

开解读和鉴赏的能力，并通过语言的差异选择美术表达的方式和主题，并养成较高的专业美术素养。拓宽知识架构，提升文化品位，培养教学的专业素养。

四　课程内容

序号	课程模块	学习目标	学习内容	学习重点	学时	
					理论	实践
1	艺术的起源、性质、特征及艺术教育的价值功能	1.艺术作为认知方式的特征、性质和缘起； 2.认识艺术教育与艺术的社会功能的关系； 3．掌握艺术教育的社会学意义及艺术教育的对教育的作用与价值； 4．艺术教育的实施路径与方法。	1.关于艺术起源的五种论点、内容、代表人物、主要观点及认识； 2.关于艺术的本质性探讨； 3.艺术的特征及发展规律； 4．艺术的功能及社会价值； 5.艺术教育的发展和学科知识的认知与建构。	1.艺术起源五种学说； 2.艺术的基本特征和性质； 3.艺术的社会功能、地位和艺术教育； 4.艺术教育的现代价值和实施路径。	8	0
2	艺术种类（门类论）	1.掌握门类划分的依据； 2.掌握造型艺术的种类、基本语言、技法和具体的代表作品； 3.学会基本的艺术语言表达和创造； 4.培养艺术语言的鉴别和艺术作品的解读能力 5.培养学生的艺术教育素养。	1.绘画、雕塑、建筑、园林等艺术内容、形式、语言； 2.造型艺术的审美特征及艺术教育的实践应用； 3.造型艺术的教育开发与实施途径。	1.造型艺术的语言特征、形式表达、审美倾向、主要代表； 2.造型艺术的教育开发和应用研究。	12	0
3	艺术创作论	1.艺术创作的方法； 2.掌握艺术创作中的语言选择及文化意义； 3.培养创新意识与艺术创作在美术教学和艺术鉴赏中价值和作用。	1.艺术创作的方法和过程； 2.艺术创作中的语言选择和主题表达的关系； 3.关于美术表现的形式技巧； 4.关于美术作品的价值生成； 5.美术创作的形式探索。	1．美术创作的内容与形式的关系； 2.艺术表现中的语言和主题之间的关系； 3.艺术教育中的审美创造。	8	0

4	艺术作品	1.艺术作品的价值和语言识读技巧与方法； 2.掌握艺术语言的结构关系和文化内涵； 3.艺术作品的美学解读与流派划分。	1.艺术作品的定义、内容与形式； 2.艺术作品的语言特色与主题研究； 3. 艺术风格的形成及流派的意义与区分； 4.艺术风格各异的作品的美学解读； 5.艺术作品的教育价值探究。	1.艺术作品语言解读和主题与形式关系； 2.艺术作品的文化蕴含与语言的视觉关系； 3.艺术流派与风格的社会认知与价值判断； 4.艺术作品的教育方法创造。	12	0
5	艺术接受论	1.美术作品的欣赏方法 2.学生的艺术鉴赏能力； 3.美术批评的方法论。	1.中外优秀艺术作品赏析与批评； 2.美术批评的方法、形式、内容； 3.美术鉴赏的社会意义与价值实现。	1.美术鉴赏与美术批评的关系； 2.美术批评的意义和价值； 3.美术批评的教学应用。	8	0

五　教学方法、手段建议

本课程主要采用讲授法、案例分析法、分组讨论法等方法，课堂讲授采用多媒体教学。

六　课程考核建议

《艺术概论》是一门理论性和知识性均很强的课程。是研究各种艺术现象、探索和揭示各种艺术活动共有的普遍规律，基本原理和概念、范畴、问题的科学。教学应将艺术的原理与具体的艺术相结合、进行多媒体教学。向学生系统的阐述艺术发展之普遍规律，结合作品、授课内容、适当采取主题讨论的方式，调动学生的主体性。辅之以课内外讨论和外出参观考察，开展高层次的学术讲座及学术讨论等丰富形式，培养学生独立思考及动手能力。教学采用侧重创新应用能力的动态评价，为学生的美术创作、教学奠定坚实的理论基础。

教学评价与考核要求：本课程考核以实践应用为主，在掌握《艺术概论》的基础知识的同时，侧重能力培养的动态评价，有效检测评估学生对各种样式和风格的中外美术作品的分析与鉴赏能力，美术知识的系统化掌握水平，美术现象的识读与研究能力、较强的美术理论教学能力、为基础美术创作、批评、教学奠定坚实的理论基础。建议试卷考核评价占 70%，能力评价占 30%。综合评价以实践应用为主的考评方式。

七　教材选用及主要参考书建议

教材选用

《艺术学概论》. 彭吉象. 北京大学出版社出版，2015 年

主要参考书

[1]《美术概论》. 王宏建. 中国高等教育出版社出版，2013 年

[2]《中国艺术精神》. 徐复观. 华东师范大学出版社出版 ，2007 年

[3]《当代美术批评视野：批评与自我》. 贾方舟. 人民美术出版社出版，2009 年

[4]《美术概论》. 邓福星. 上海人民美术出版社出版，2009 年

[5]《中国古典美学》. 曾祖荫. 华中师范大学出版社出版，2008 年

[6] 《美的历程》. 李泽厚. 天津社会科学院出版社出版，2001 年

[7]《艺术概论》. 孙美兰. 高等教育出版社出版，2008 年

[8] 《美学十五讲》. 叶朗. 北京大学出版社出版，2009.03

执笔人：潘登福

审定人：罗小波

2015 年 7 月制订

2017 年 7 月修订