

春教管本《艺术学概论》学习指引

我将和同窗们一起研究《艺术学概论新编》这门课程，我们还将用互联网来各抒己见以更充足的享有丰富的网络资源，共同体味这门课程的魅力。

重要内容如下：

第一部分	学习环节
第二部分	课程性质
第三部分	课程目的
第四部分	学习措施
第五部分	课程内容
第六部分	课程考核有关阐明
第七部分	课程考核内容和规定
第八部分	考试题型答题注意事项
第九部分	选择填空综合训练

第一部分 学习环节

这门课程整个学习和复习要注意哪些问题，这是人们关怀的核心问题。学好这门课程环节：

第一，要认真地通读主教材（建议通读二遍以上）；此外，还要读一遍《艺术学概论学习指引书》。

第二，认真参与面授辅导。

第三，认真做好形成性考核册。考核册中的题型是考试的题型。认真做好形成性考核册，这里面整个思路就是考试的思路。

第四，人们广泛地阅读十六类艺术中的某些重要的东西。如，绘画，人们尽量收集某些绘画的作品，同步欣赏绘画作品展等，然后找到某些有关绘画的论文，要分析该作品的立体感和切入点，同步要把错综复杂的矛盾把握住，艺术特点的几方面要有明确的论述。

第二部分 艺术概论的课程性质

艺术概论是一门研究艺术活动基本规律的课程。本课程特别注重以人类文化学与美学思想成果作为理论基本，以各门艺术的普遍规律作为自己的研究对象，来揭示艺术的基本性质、艺术活动系统、艺术的分类，以及各门艺术的特性。

从广义上讲，艺术也涉及作为语言艺术的文学。从狭义上讲，艺术则专指文学以外的其他艺术门类，将文学与艺术并列起来，合称为文艺。本书则是从广义上来讲的，觉得艺术应当涉及实用艺术（建筑、

园林、工艺美术与现代设计等）、造型艺术（绘画、雕塑、照相、书法艺术等）、表情艺术（音乐、舞蹈等）、综合艺术（戏剧、戏曲、电影、电视艺术等）、语言艺术（诗歌、散文、故事等），以及杂技、曲艺、木偶、皮影等历史悠久的民族民间艺术。

如果从原始艺术算起，人类的艺术活动已有几万年漫长的历史。可以说，人类的艺术史同人类的文化史同样古老。然而，艺术学作为一门正式学科浮现，是 19 世纪末叶才逐渐形成的。尽管中外历史上早就有大量的艺术理论，各门类艺术也均有极其丰富的理论成果，但由于时代的局限，始终未能形成一门现代意义上的艺术学的科学体系。直到 19 世纪末叶，德国的康拉德·费德勒（1841—1895）竭力主张将美学与艺术学辨别开来，觉得它们应当是两门互相交叉而又各自独立的学科，这标志着艺术学作为一门独立学科的正式形成。费德勒也因此被称为“艺术学之父”。

从总体上讲，艺术学的内容应当涉及艺术理论、艺术批评和艺术史。同步，一般艺术学以整个艺术作为研究对象，它又涉及着音乐学、舞蹈学、戏剧学、电影学、电视学、美术学、文学等各门具体的艺术学科。此外，由于时代的发展和研究的进一步，艺术学又不断产生出许多分支学科，诸如艺术社会学、艺术人类学、艺术心理学、艺术文化学、艺术教育学、艺术管理学、艺术符号学、艺术思维学等等。我们在这本《艺术概论新编》教科书中，着重简介艺术理论最基本的某

些原理，重要是：有关艺术的一般规律，艺术的创作、作品和鉴赏，以及各门艺术的基本特性等。

第三部分 艺术概论的课程目的

艺术教育是学校实行美育的重要途径和内容，也是素质教育的有机组成部分。为了全面贯彻教育方针培养德智体美和谐发展的建设者和接班人，教育部专门制定并下发了《学校艺术教育工作规程》（教育部令第13号文献）。该《规程》指出：“各级各类学校应当加强艺术类课程教学，按照国家的规定和规定开齐开足艺术课程。”对于各级各类高等院校来说，就是要将艺术教育纳入人才培养筹划，将其作为素质教育的重要构成部分，面向全体学生设立公共艺术课程。

从这个意义上讲，“艺术概论”（或“艺术导论”）课程作为艺术教育最重要的基本课程，同步也是各级各类高等院校素质教育的重点课程之一。教育部从起，已将“艺术概论”列为全国各类成人高等学校专升本艺术类各专业（含师范类与非师范类）必考科目之一。教育部艺术教育委员会制定的《全国一般高校公共艺术课程设立指引方案》中，也将本课程列为向全国各级各类高等院校推荐的8门艺术类限选课程之一，并且是唯一的一门基本理论课程。与此同步，涉及北京大学、清华大学、北京师范大学等在内的全国许多综合大学、师范院校、理工农医院校，以及广播电视大学、职业高校等各类高等院校都纷纷开设了此门课程。本课程对于培养大学生健康的审美情趣与较

高的艺术修养，树立正确的审美观念以及增强人文素质等，都具有十分重要的作用。

具体来讲，“艺术概论”课程的课程目的重要是：

1、初步理解艺术的发生与发展的历史，理解各门艺术共同的最普遍、最一般的规律，理解艺术活动的基本原理和概念范畴，提高审美情趣和艺术修养，树立正确的审美观和艺术观。艺术观是指对艺术的本质和特性、艺术的一般规律及有关原理的观点，它指引人们认识、分析和判断纷纭复杂的艺术现象，艺术观是世界观不可或缺的构成部分。

2、理解国内优秀艺术老式和外国优秀艺术成果，理解和结识艺术风格、艺术流派和艺术思潮，熟悉中外艺术史上出名艺术家和典型艺术作品，学会赏析中外艺术作品的基本措施，提高感受美、鉴赏美的能力。

3、掌握艺术分类的基本原则，理解和结识各门艺术的基本知识和审美特性，培养对多种艺术的欣赏爱好。在努力掌握艺术的共同规律的基本上，理解和熟悉若干门艺术的特殊规律。

4、通过将艺术创作——艺术作品——艺术鉴赏作为一种完整的艺术系统来理解艺术生产的全过程，把握艺术活动系统各个环节之间的本质联系，科学地结识艺术系统内部的构成规律和艺术活动的内在规律与特点。

第四部分 艺术概论的学习措施

艺术理论是研究古今中外一切艺术种类和艺术现象后得出的理论，也是艺术实践经验的总结。艺术概论则是以简要扼要的方式概括地论述艺术的基本理论。正由于如此，我们必须理解与掌握艺术概论这门课程的学习措施：

1、学习艺术概论要掌握对的的哲学——美学思考措施。如果说，哲学代表着人类理性知识的最高形式，艺术代表着人类感性知识的最高形式，它们共同构成了人类精神王国的两座高峰。那么，架在哲学与艺术这两座精神高峰之间的桥梁便是美学。正是从这个意义上讲，德国古典主义哲学大师黑格尔干脆把美学就称之为“艺术哲学”。因此，研究措施问题对于艺术理论来说尤为重要。我们应当将马克思主义美学体系作为结识和分析艺术活动的基本措施。

2、学习艺术概论要注意结合中外艺术史和中外优秀艺术作品。不理解人类的过去，就不可以结识人类的今天和将来。不理解人类艺术实践的历史，就不可以真正理解艺术活动的基本规律。固然，单就我们的课程学习来说，不也许规定学习者在有限的时间内扩展大量史学知识，只需要我们理解和熟悉教材中列举的艺术史料，熟悉和掌握教材中列举的中外优秀艺术作品，并可以结合这些史料和作品来理解有关艺术理论。

3、学习艺术概论要注意结合自己的艺术体验。现代社会生活中，几乎人人都离不开欣赏艺术。但是，对于艺术概论这门课程的学习者来说，就不能满足于单纯欣赏艺术，而是应当熟悉和掌握艺术的基本知识和基本原理，通过对优秀艺术作品的鉴赏和评价，一方面可以结合自身的艺术实践和审美体验加深对艺术理论的理解；另一方面也要自觉地在艺术理论指引下，通过对优秀艺术作品的鉴赏活动，来提高自身的审美修养和艺术鉴赏力。

第五部分 艺术概论的课程内容

本课程是一门美育与艺术教育的基本理论课程。本课程共涉及两个部分共九章教学内容。前一部分共四章，重要讲授艺术的基本原理和艺术系统，涉及艺术的来源、艺术的特性、艺术的功能与艺术教育、艺术在人类文化中的地位，以及艺术创作、艺术作品、艺术鉴赏在内的整个艺术系统。后一部分共五章，将艺术分为五大类共十六门具体艺术门类或艺术体裁，即实用艺术（建筑艺术、园林艺术、工艺美术与现代设计）、造型艺术（绘画艺术、雕塑艺术、照相艺术、书法艺术）、表情艺术（音乐艺术、舞蹈艺术）、综合艺术（戏剧艺术、戏曲艺术、电影艺术、电视艺术），以及语言艺术即文学（涉及诗歌、散文、故事等体裁）。这部分重要分别简介十六个具体艺术门类或艺术体裁的基本知识和基本概念，简介五大类艺术各自不同的审美特性，并且通过五大类中外艺术精品赏析，使学习者掌握艺术的基本

原理，理解各门艺术的基本知识与鉴赏措施，熟悉中外优秀的艺术家与优秀的艺术作品，提高自己的艺术修养和艺术鉴赏能力。

第六部分 课程考核有关阐明

（一）考核对象

“艺术概论”是教育部“中央广播电视大学人才培养模式改革和开放教育试点”师范类专业本科一门限选的综合素质教育课程。全国在职的中小学教师凡参与教育部“中央广播电视大学人才培养模式改革和开放教育试点”公共事业管理（教育管理）和小学教育（本科）专业学习者，均要参与本课程的平时形成性考核和期末终结性考试。

（二）考核方式

本课程采用形成性考核和终结性考试相结合的方式。考核总分为100分，平时形成性考核占总分的40%，期末终结性考试占总学分的60%。如下6个方面的平时形成性考核的内容，各试点单位可根据实际状况制定具体实施细则，并报中央电大考试中心和师范部备案。

1. 独立完毕中央广播电视大学布置的“艺术概论作业与评价”，约占10分。

2. 阶段性学习测验：艺术作品分析，约占5分。

在已经学过的艺术种类中任选其一，对该作品做艺术分析，800字左右。

3. 教学实践活动:欣赏一种艺术作品，撰写鉴赏文章 1 篇（1000字左右），约占 10 分。

4. 开展专项研讨:原则上在网上进行,如下载的讨论发言文字为准,农村及边远地区无法上网的学生,按照所在分校或工作站责任教师布置的讨论题作书面发言。约占 5 分。

5. 学习记录:通过“纸质记录袋”或“电子文献夹”掌握学生学习状况。约占 5 分。

6. 小组学习:由学生讨论后形成个人学习总结（1000 字以上）。约占 5 分。

根据《广播电视大学全国统一课程形成性考核算施措施》的有关规定，特做如下规定：

第一，本课程形成性考核成绩未达到及格线者（即形考成绩未达到 24 分），不得参与终结性考试。

第二，形成性考核和终结性考试成绩均达到及格，方可获得本课程相应学分，课程综合成绩以合成成绩记录。

第三，课程综合性考试成绩不及格，形成性考核及格成绩继续有效，可以重新参与下一轮课程的终结性考试。课程终结性考试成绩和形成性考核成绩均不及格，则需要重新参与该门课程的形成性考核和终结性考试。

第四，如果学生第一次考试成绩不抱负，提出但愿获得更好的考核成绩，可以重新参与该门课程的形成性考核和终结性考试。

本考核阐明是根据中央广播电视大学“艺术概论”课程教学大纲、文字主教材《艺术学概论》（彭吉象主编，高等教育出版社）等拟定的。考试命题以本考核阐明为根据。

（四）考核规定

学习本课程要贯彻理论与实践相结合，重在实践的原则。规定考生理解、熟悉和掌握从事小学教育工作所必需的艺术基本知识、基本理论和基本技能，并以此提高艺术鉴赏水平和艺术分析能力，提高审美水平和能力。本课程注重艺术理论和措施的学习与把握，更注重艺术鉴赏能力的提高。按照认知规律，分为理解（熟悉）、理解（掌握）和应用（鉴赏）三个层次。

理解（或称“熟悉”）：即规定对本教材所波及的有关知识、概念、名词、术语的内涵与外延有对的认识、理解、熟悉，可以较顺利地运用到学习和艺术鉴赏中。

理解（掌握）：即规定对本教材所波及的有关知识、概念、名词、术语的内涵与外延有对的认识、理解、熟悉的前提下，可以较全面地领略、辨析，恰当自如地表述和运用。

应用（鉴赏）：即规定对教材中波及到的文体，可以较好地结合艺术鉴赏和艺术教学实际予以恰切地使用。

1. 本课程的考试命题严格掌握在教学大纲规定的教学规定和教学内容范畴之内。

2. 考试命题应覆盖教学大纲和教材所涉及的重要内容，其中客观性试题占 30 分，主观性试题占 70 分。

3. 教学内容重要强调基本理论的理解，应在对重点问题的理解的基础上解决艺术鉴赏中需要回答的问题。

4. 试卷题目难易限度的安排。试卷题目难易限度分为易、较易、较难和难 4 种。

5. 在一份试卷中难易级别所占分数的比例大体是：易占 20%，较易占 30%，较难占 30%，难占 20%。

6. 命题必须题意清晰、规定明确，提供的答案精确，便于评分。

本课程试卷题型分为名词解释（3 道小题，占 15%）、填空题（20 空，20%）、简答题（2 道小题，占 15%）、论述题（2 道题，占 20%）和鉴赏题（1 道题，占 30%）。

（七）考核形式

平时形成性考核，规定详见第 2 点“考核方式”。

期末考试为闭卷的方式进行。

（八）答题时限

期末考试时限为 90 分钟。

课程考核内容和规定

第一章 艺术总论

（一）考核知识点

1. 学习艺术学概论的重要意义和互相关系。

2. 各类艺术的鉴赏特点，以及对人的素质修养的规定。
3. 马克思“艺术生产”理论对于艺术学研究的重要启示。
4. 艺术的基本特性。
5. 理解有关艺术来源的五种观点。
6. 理解艺术来源与人类实践活动的密切关系。
7. 理解有关艺术来源问题的多元决定论。
8. 理解艺术具有多种多样的社会功能，而艺术的多种社会功能也只有在审美价值的基本才干发挥作用。
9. 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，特别在现代艺术教育更是具有极其重要的意义和作用。
10. 掌握艺术教育的任务和目的。
11. 理解艺术与文化的关系。
12. 理解艺术在人类文化中的地位与作用。 14. 理解艺术与其他精神文化（如哲学、宗教、道德、科学）彼此之间的互相关联作用。

1. 课程开设的目的意义。

2. 课程的内容轮廓。
3. 艺术基本知识和鉴赏。
4. 本门课程的构造体系与学习措施。
5. 规定学生掌握中外艺术史上有关艺术本质的三种重要观点。
6. 规定学生掌握马克思“艺术生产”理论对于艺术学研究的意义。
7. 规定学生结合自身的艺术实践经验来理解和结识艺术的基本特性。
8. 规定学生理解有关艺术来源的五种重要观点，特别是重点掌握“巫术说”与“生产劳动说”。
9. 规定学生理解艺术的发生是多元决定的。
10. 规定学生理解和结识艺术来源于人类的社会实践活动。
11. 规定学生掌握艺术的审美认知、审美教育、审美娱乐等三种重要功能，并且理解艺术社会功能的基本是审美价值。
12. 引导学生结识和理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。
13. 艺术在人类文化中的地位与作用。

14. 艺术与哲学、宗教、道德、科学之间的彼此互相关联作用。

第二章 艺术创作

(一) 考核知识点

1. 艺术家自身的特点，艺术家与社会生活的关系，艺术家的艺术才干与文化修养。

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. 艺术风格多样性的因素。

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。

(二) 考核规定

1. 理解艺术创作的主体是艺术家，艺术家具有许多自己的特点。

2. 掌握艺术创作的过程，理解艺术创作的几种阶段。

3. 理解艺术创作心理。

4. 理解艺术风格、艺术流派和艺术思潮。

第三章 艺术作品

（一）考核知识点

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. 中国老式艺术精神。

（二）考核规定

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，理解和结识艺术意蕴。
2. 结合具体艺术作品来分析典型和意境，并将两者加以比较，加深对典型和意境的结识。
3. 通过对唐代三位出名诗人的比较，理解儒家美学、道家美学、禅家美学对中国老式文学艺术的影响。
4. 通过道、气、心、舞、悟、和等加深对中国老式艺术精神的理解和结识。

第四章 艺术鉴赏

（一）考核知识点

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。

(二) 考核规定

1. 理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. 理解艺术鉴赏的审美心理。
4. 理解艺术鉴赏的审美过程。
5. 理解艺术批评的作用和特性。

第五章 实用艺术

(一) 考核知识点

1. 掌握艺术分类最基本的几种措施。
2. 理解实用艺术的重要种类。
3. 理解实用艺术的重要审美特性。

（二）考核规定

1. 规定学生掌握艺术分类最基本的6种措施，特别是可以掌握艺术分类的美学原则，将整个艺术辨别为五大类别。
2. 指引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性。
3. 指引学生在欣赏园林艺术时，不仅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. 指引学生结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. 规定学生理解现代设计在现代社会生产与生活中的重要作用。

第六章 造型艺术

（一）考核知识点

1. 理解造型艺术的重要种类，涉及绘画、雕塑、照相艺术、书法艺术等。
2. 理解造型艺术的重要审美特性。

（二）考核规定

1. 规定学生通过中西绘画的比较，理解中国画的民族特色。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/306012005213010230>