

《艺术导论》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称	《艺术导论》				
开课院部	公共艺术教育教学中心		课程类别	选修课	
课程编码	34514202003		学分	1	
总学时	36	理论学时	36	实验学时	0
		上机学时	0	实践学时	0
适用专业	全校各专业				
授课语言	中文				
先修课程	《美术鉴赏》				
课程简介	<p>《艺术导论》是为全校非艺术专业开设的一门公共艺术课程，课程内容涉及艺术理论知识，是大学生必不可少的通识类艺术限选课程。</p> <p>本课程采用理论分析与审美实践相结合的教学形式，从历史、社会、文化、经济、生活方式等各个角度阐述艺术的本质意义和发展趋势，通过对绘画、书法、雕塑、摄影、舞蹈、电影、戏曲、戏剧、建筑、等领域的了解学习，全方位、综合性地把握技术与艺术的相互关系，掌握用正确的方法和态度欣赏艺术，拓宽文化视野，启发创造性思维，完善知识结构，培养自觉的艺术创造意识，了解、吸收中外优秀艺术成果，理解并尊重多元文化，能够将专业知识与艺术观念有机结合，促进其更自觉、更有效地按照美的规律开展生活与劳动创造。</p>				

二、课程目标

(一) 具体目标

通过学习本课程，达到以下目标：

1. 将全面贯彻素质教育的思想与理念，提倡批判精神，取其精华，去其糟粕，树立科学的世界观、价值观和人生观，将艺术文化与西方社会、历史、哲学、美学、文化人类学等相关学科知识相

结合，提高学生的人文素养。

2. 了解艺术的定义、发生、发展历程；理解艺术的形式和本质；掌握艺术家进行艺术创作的心理特征。
3. 能够从鉴赏者的角度对艺术创作进行全面、理性的评估，掌握正确的艺术审美方法，培养全面的艺术素养和健全人格。
4. 通过认识不同门类艺术的基本特点，树立正确的艺术创作和艺术审美观念，并在艺术创作过程中形成主动探究意识、创新意识和合作意识。

（二）课程目标与毕业要求的对应关系

课程目标		1	2	3	4
毕业要求观测点					
1. 艺术概念知识	1-1 具备基础的艺术概念，能够将其运用于艺术现象分析。	√	√		
	1-2 建立艺术审美意识，能够运用于发现问题、解决问题的恰当表述。	√		√	
2. 艺术批评知识	2-1 从不同的角度、全方位地理解艺术基本知识，认识艺术发展的规律，达到一定高度的人文综合素质。	√	√		
	2-2 了解当下艺术批评的趋势，掌握艺术批评方法。	√		√	
3. 艺术审美能力	3-1 掌握艺术审美的方法和途径。	√	√	√	
	3-2 在审美意识下对艺术现象的产生进行分析和阐述。	√	√	√	
	3-3 形成艺术之间相互联系的审美态度。		√	√	√
	3-4 实现数字技术条件下对经典艺术的传播能力。	√		√	√

三、课程内容

共 36 学时。由线下课程 18 学时（单/双周授课）和线上课程 18 学时（学习通平台）构成。

(一) 课程内容与课程目标的关系

课程内容	教学方法	支撑的课程目标	学时安排
第一章 艺术观念 第二章 艺术的功能	讲授法、案例教学、 小组讨论法	课程目标 1、2、3	2
第三章 艺术创作	讲授法、案例教学、 小组讨论法	课程目标 2、3、4	2
第四章 艺术作品	讲授法、案例教学、 演示法	课程目标 1、2、3、 4	2
第五章 艺术接受	讲授法、案例教学、 小组讨论法	课程目标 1、3、4	2
第六章 艺术类型	讲授法、案例教学	课程目标 1、2、4	2
第七章 艺术的发展	讲授法、案例教学	课程目标 1、3	2
第八章 艺术的风格、流派与思潮	讲授法、案例教学	课程目标 1、2、3	2
第九章 艺术批评	讲授法、案例教学、 小组讨论法	课程目标 1、3、4	2
第十章 艺术的当代嬗变	讲授法、案例教学、 小组讨论法	课程目标 2、3、4	2
线上课程：《艺术导论》 西安交通大学 黎荔	视频教学法、讨论法、 课后辅导法	课程目标 1、2、3、 4	18
合计			36

(二) 线下教学内容及教学要求

第一章 艺术观念

【教学内容】

第一节 艺术观念的演变

1. 中国艺术观念演变

在漫长的历史过程中，中国人形成了丰富多样而又不断发展变化的艺术观念。

为便于概略观察，这里仅从儒、道、禅三方面对中国艺术观演变作简要论述。儒家、道家和禅宗是中国古典思想文化中的三个主要流派，它们彼此不同而又相互联系和渗透的关于艺术的论述，可以代表我国传统艺术观念的主要内容。

2. 西方艺术观念演变

从古希腊时期开始，西方哲人就开始思考艺术的基本属性问题，直到 20 世纪，积累了丰硕的

思想财富。本书将漫长的西方艺术观念史概括为四种主要形态—模仿论、表现论、形式论和体制论，下面对这四种形态分别进行简要的描述分析。

3. 马克思主义艺术观念

在探讨了中国和西方历史上各种艺术观念的发展演变之后，我们将集中探讨马克思主义艺术观念的内涵与主张。马克思主义艺术观念是在继承和发扬欧洲思想文明的基础上，针对人类艺术发展的历史过程与现实的创作状态而提出的，同时内在于其历史唯物主义与辩证唯物主义的哲学思想与政治经济学思想，马克思主义为我们理解艺术的本质、艺术的生产与发展、艺术的价值等基本问题，提供了科学的、唯物主义的思想指导。

第二节 艺术的特性

1. 马克思论“艺术掌握世界的方式”

在马克思关于艺术的论述中，“艺术作为掌握世界的独特方式”是一个重要的判断。马克思将艺术与理论、宗教和实践列为四种掌握世界的不同方式，艺术可以为人们提供认识和把握世界的途径，是一种高级的智性活动，而非单纯娱乐。但不同于其他三种掌握世界的方式，艺术的掌握是凭借情感、形象、形式和直观，而非依靠概念和逻辑。艺术作为一种掌握世界的特殊方式，这一论断是马克思对艺术特性与价值的准确概括。

2. 艺术生产与艺术消费

艺术生产理论是马克思主义艺术理论的重要内容。马克思以唯物史观为基础，为人们理解艺术的发生、发展与创造提供了科学的解释，批判了之前唯心主义美学观念中关于艺术自律、天才创造等观点，将艺术创造还原为一种精神性的艺术生产，落实在现实的物质生产基础上。

3. 艺术的审美特性

马克思建立在唯物史观基础上的艺术观念，尽管强调艺术作为社会意识形态是在经济基础之上的上层建筑的一部分，受制于整个社会结构系统，同时强调艺术作为艺术生产归根到底与物质生产遵循同样的经济规律，但马克思主义艺术理论并没有忽略艺术的审美特性。艺术的审美特性是人类审美意识的集中体现，包括在艺术生产和艺术消费过程中所具有的激发情感、创造形象与形式、获得精神的愉悦与超越的价值。

【思政融入点】

我国古代思想家荀子在《乐论》中说，乐的作用独特，“其入人也深，其化人也速”，具有移风易俗的教化作用。教师通过讲解艺术观念，进一步落实立德树人根本任务，不断深入思考如何在教学中发挥艺术教育的思政效应，增强艺术教育的感染力与实效性，引领学生树立正确的审美观念、陶冶高尚的道德情操、塑造美好的心灵。

【教学重点及难点】

重点：艺术与其它意识形态之间的关系、艺术的形象性、艺术反映世界的真实性、情感在艺术中的作用和地位。

难点：艺术生产、人与现实审美关系的建立。

【基本要求】

理解并掌握艺术的观念以及艺术的社会本质、历史本质、认识本质、审美本质。

第二章 艺术的功能

【教学内容】

第一节 艺术功能的理论回顾

1. 中国的论述

在中国的先秦诸子中，对艺术的功能的认识并不全然一致，其中既有全然否定论者，也有完全肯定论者。前者以墨子为代表。墨子坚持认为“国有七患”，其中第三患就包括“先尽民力无用之功，赏赐无能之人，民力尽于无用”。正是基于这一点，墨子指出，当国家遭遇凶饥时，“人君彻鼎食五分之三，大夫彻县”（《墨子》第五章“七患”）。意思是说，危难之际，国君应撤掉鼎食的五分之三，而大夫则不再聆听音乐。有关音乐本身，墨子的看法是：“乐非所以治天下也。”正因为音乐不是用来治理天下的，所以，“今圣有乐而少，此亦无也”（《墨子》第七章“三辩”）。

2. 西方的论述

古希腊时期，毕达哥拉斯、赫拉克利特、德谟克利特、苏格拉底等哲人都程度不同地表达过对艺术的肯定性意见。

第二节 艺术的主要功能

1. 审美认识功能

艺术的审美认识功能，主要是指人们通过艺术活动可以独特而又影响至深地认知人、社会、自然与历史等。

2. 审美教育功能

审美教育功能，主要是指接受者通过艺术作品的欣赏，领略其中展示的真善美，从而潜移默化地接近、认同甚至激赏这种真善美所汇成的价值与力量，进而得到人生观、世界观和人文精神的提升和跃迁。

3. 审美娱乐功能

艺术与娱乐的联系是非常重要的联系。古希腊人就认为，巨大的乐趣就来自对美的艺术品的观照。譬如，亚里士多德在谈及学习音乐的作用时就说过：“音乐应该学习，并不只是为着某一个目的，而是同时为着几个目的，那就是（1）教育；（2）净化；（3）精神享受，也就是紧张劳动后的安静和休息，某些人特别容易受某种情绪的影响，受到净化，因而心里感到一种轻松舒畅的快感。

4. 审美体验功能

如刘勰在《文心雕龙·知音篇》中所说，“缀文者情动而辞发”，那么，“观文者披文以入情”。可见，无论是创作抑或欣赏都是与“情”维系在一起的。正是因为情感及其体验的举足轻重，不少研究者对于艺术欣赏过程中的情感过程做了许多的强调。英国音乐心理学家柏西·布克甚至说：

“除非你也重新抓住了贝多芬写这作品（按，Waldstein 钢琴奏鸣曲）的同样情感，或是认为你也有这种情感，你才有权利说你欣赏它。

【思政融入点】

艺术教育是美的教育，这也是艺术的功能所在。审美教育强调以善为基础，不论感性还是理性，都是“以美育人，由美入善”的过程。同时，善是美的灵魂，美在本质上追求善。教师从中国传统文化特点出发，借助名言经训提炼出中华文化中重礼、崇和、写意等传统精髓。在授课过程中结合传统文化特点指导学生学会尊道重礼和规矩意识，在传授专业知识的同时塑造学生良好品格。

【教学重点及难点】

重点：艺术功能的梳理。

难点：艺术功能的本质内涵。

【基本要求】

了解艺术教育的重要的意义与作用，理解艺术教育的根本任务和目标，掌握艺术功能的本质内涵。

第三章 艺术创作

【教学内容】

第一节 艺术创作主体

1. 社会角色

艺术家是社会分工不断细化的产物，是生产力水平发展到一定程度逐步形成的特殊群体。凭借艺术才华，通过创造性劳动，创作、生产优秀的艺术作品，以满足人们日益增长的精神需求与审美需要，是艺术家的天职，也是社会对于艺术家这一社会角色的期待与定位。

艺术诉诸人类情感，直通人类心灵；艺术具有怡情养心、铸造灵魂的功能。关于这一点，古代先贤、前辈学者早有认知。每一次成功的、精彩的艺术创作，既是对艺术经典的继承，也是对前人作品的超越；既是对先进文化的传承，也是一个不断求新、求变、求突破、求发展的过程。

2. 人文修养

艺术家的人文修养，内涵虽然复杂，但人文知识、人文精神和人文情怀一定是其核心。

古今中外的文学知识、历史知识、哲学知识，以及现代政治学、伦理学、社会学、宗教学、语言学、心理学、法学、美学知识等，是人文知识的主要构成。尽可能多地接触、了解、学习、掌握人文知识，是艺术家修炼自身、提高人文修养的基础性工程。

狭义的人文精神，指文艺复兴时期出现的一种思潮，其核心主张是：第一，关心人，关注人，重视人的价值，反对神学对于人性的压迫。第二，爱理性，爱智慧，高扬理性的大旗，反对神学对于理性的贬抑。第三，立足尘世生活，倡导身心和谐，反对神学灵肉对立、用天国生活否定现世生活的说教。

艺术创作离不开情感、情怀。以什么样的情感、情怀去从事艺术创作，直接关系到艺术作品的

品位、品质、品格。在中华民族的优秀传统文化中，有许多概念与范畴，如仁爱、重生、爱人、惜时、慈悲、怜悯、尚理、崇慧、贵和、忍让、宽容、诚信等，指称的都是人文情怀的重要构成。

3. 心理机制

艺术创作的心理机制，既复杂又特殊。其复杂性与特殊性，集中体现在三种思维方式、多种心理机制交替使用、互为补充、综合运用上。

所谓形象思维，一般认为，形象思维是在对形象信息传递的客观形象体系进行感受、存储的基础上，结合主观的认识和情感进行识别（包括审美判断，并用一定的形式、手段或工具（包括文学语言、绘画线条色彩、音响节奏旋律及操作工具等）创造和描述形象（包括艺术形象和科学形象）的一种基本的思维形式。这也就是说，思维的各个环节—信息接受、信息存储、信息加工、信息输出等，全都离不开具体的形象。

所谓抽象思维，一般认为，抽象思维一般称为逻辑思维。它是人们在认识过程中借助于概念、判断、推理等思维形式反映客观现实的思维活动。人们将抽象思维的特点概括为概括性和间接性。抽象思维关乎理性、逻辑，与分析、判断、归纳、整合等心理机制密不可分。

所谓灵感思维，一般认为，灵感思维是以人的直觉为接通媒介、并能获得有社会价值（包括获得新知识或创造性应用原有知识）的结论知识的思维活动。我们可以将灵感思维归纳为以下四个主要特征：突发性、偶然性、独创性和模糊性。

4. 创作个性

创作个性，是艺术家在创作实践中形成并在艺术作品中显现的相对稳定的性格特征。创作个性是艺术作品具有独创性的内在依据，也是不同的艺术风格得以形成的必要条件。

艺术作品的创造者、生产者，并非从来就有个性，也并非人人都有个性。在生产力发展水平低下的上古社会，个人的主体意识淹没在群体意识之中。

艺术家的创作个性，必然会在作品中留下痕迹、印记，甚至会影响作品的风格、风貌。创作个性与作品的关系，古人早已有所关注。魏晋时期的曹丕在《典论论文》中提出的“文以气为主”的观点，所揭示的就是艺术家的个性、气质会主导作品的风格、风貌。

第二节 艺术创作方式的特点

艺术创作是个形式多样、种类繁多、程序复杂的创造性工程。仅在创作方式的层面，就有艺术创作与艺术制作、个体创作与集体创作、一度创作与二度创作之别。本节将针对不同的创作方式，探讨与阐述艺术创作上的特点。

1. 艺术创作与艺术制作

在传统的、经典的艺术创作论中，理论家只谈创作不讨论制作问题。因为书法、绘画、诗词、歌赋等古老的艺术品种的创作，一般都是艺术家独自构思、一气呵成完成的，通常不需要后期制作。

较之于艺术制作活动，艺术创作显现出三个特点：

原创性

基础性

纯粹性

较之于具有原创性、基础性和纯粹性的艺术创作，艺术制作显现出以下不同的特点：

依附性

工艺性

衍生性

2. 个体创作与集体创作

个体创作与集体创作，是艺术创作中普遍存在的两种不同的方式。前一种创作方式，适合于传统的艺术门类以及中小型艺术作品的创作；而后一种创作方式，则更适合于现代艺术门类以及大型、超大型艺术作品的创作。这两种创作方式，各有利弊，均有自身的特点。

有些艺术类别的创作主体从来就是单个的人，如诗歌、散文、小说、国画、油画、版画、书法、篆刻等艺术类别的创作，采用的都是个体创作的方式。有些综合性的艺术门类的创作主体，在初始阶段也常常是个体，如戏剧、电影、电视剧创作中的编剧。个体创作的特点，主要表现在以下三个方面：

更加个性化

更加风格化

更具独创性

有些艺术门类或艺术品种的创作，单靠个人无法完成，必须集体创作。如歌剧、舞剧、话剧、戏曲、音乐剧、电影、电视剧的创作主体，都是一个人数众多的团队。有些作品的阶段性创作成果虽然可以独自完成，但集体创作效率更高、效果更好，如长篇电视剧的策划、编剧，综艺晚会的筹划、编创，巨型雕塑以及建筑群的规划、设计等。集体创作的特点，概而言之有三：

智力上的众筹性

才艺上的互补性

追求上的磨合性

有些类别的艺术作品，需要经过接力式的创作才能最终完成。最典型的例证是，历史上有许多著名的碑刻被称为“三才碑”或“三绝碑”，因为这些碑刻是由三位才子（即负责撰稿的辞赋家、负责书写的书法家和负责刻勒的雕刻家）共同创作完成的。这种三人合作完成的创作，就是接力式的。二度创作这一概念，特指在原有基础上的再创作。

一度创作，大多为个体创作，其主要特点前文已有分析，此处不再赘述。二度创作，是一种虽然常见但也具有特殊性的艺术创造活动，其特点主要体现在以下三个方面：

呈现性

再创性

多样性

3. 艺术创作过程

艺术创作的过程，是艺术家的情感情绪、审美意象、创作意图从混沌到清晰、从朦胧到具体的

过程，也是艺术作品的构成要素、创作方法、表现手段从杂芜到有序、从候选到确定的过程。艺术创作活动尽管复杂多变，其类别差异、个性差异也很大，但是艺术创作的过程，依然有基本规律可寻。

一般说来，艺术创作的过程都要经历动因萌发、构思谋划、物化传达这样三个主要的阶段。在每一个创作阶段，也存在着相同或相似的艺术创作环节。本节将围绕动因、构思与物化这三个关键词，展开进一步阐述。

【思政融入点】

按照艺术教育规律和艺术学子成长规律，探索符合艺术专业学生特点和需求的“情境带入”“艺术家状态带入”教学法，通过场域氛围营造带学生进入艺术家状态，进入特定历史情境，使学生设身处地地面对历史的选择，增强学生感性认识和艺术的理解，从而能掌握并运用马克思主义的基本立场、观点和方法。

【教学重点及难点】

重点：艺术家与社会的关系以及艺术家所具有的责任。

难点：艺术家作为创造主体的价值与意义。

【基本要求】

了解艺术家的社会角色，理解艺术家与社会的关系以及艺术家所具有的责任，掌握艺术家从事艺术创造所应有的才能和修养、素质及心理。

第四章 艺术作品

【教学内容】

第一节 艺术作品的媒介

1. 艺术媒介的类别

艺术作为一种生产的实践活动，首先离不开一定的物质材料媒介，如书画需要纸、笔、墨、砚等，雕塑需要玉料、石材、青铜、木材、黏土等，因为只有具备这些物质材料，才有可能顺利完成审美意象的物态化，才能生产制造出客观存在的艺术作品。其次，艺术活动离不开一定的艺术语言媒介，如绘画语言中的线条、色彩，音乐语言中的旋律、节奏，电影语言中的画面、声音、蒙太奇等。可以说，各个类型的艺术作品所运用的物质材料与艺术语言都不尽相同，都有各自不同的特点，形成了各自独特的制作方法和表现手段，这使得艺术媒介在艺术的实践活动中具有重要的意义。

物质材料媒介

艺术语言媒介

2. 艺术媒介的作用

艺术作品的媒介在艺术创作、传播与接受的总体过程中，处于相对基础却又必须存在的一个环节。可以说，艺术媒介在区分艺术作品的类型、建构艺术作品的形式与生成艺术作品的内容方面都起到了十分重要的作用。

艺术媒介与艺术作品的类型区分
艺术媒介与艺术作品的形式建构
艺术媒介与艺术作品的内容生成

第二节 艺术作品的形式

1. 艺术形式的特征

在艺术学理论领域，“形式”的概念具有相当驳杂的内涵，可谓歧义丛生。从不同的角度切入或理解，所得到的含义都不尽相同。波兰美学家塔达基维奇（1886—1980）在《西方美学概念史》一书中曾将美学史上的“形式”术语归纳第三节 艺术作品的内容为五种不同的含义①，而“这五种含义对恰当地理解艺术都是十分重要的”：相对独立性；必然共生性。

2. 艺术形式的多样化

艺术作品的形式千变万化，每一类型的艺术都有自己特殊的形式建构方式。可以说，在漫长的艺术史发展过程中，各个类型的艺术在运用形式的法则方面，都积累了许多宝贵的经验和规律。而且，这些形式的法则又并非一成不变，艺术贵在创新，随着艺术实践的不断拓展，形式的法则也在不断变化和发展。概括来说，艺术作品的形式可以看作是由艺术语言组合与结构两种形式所构成的，通常又称艺术语言的组合为“外部形式”，而称艺术作品的结构为“内部形式”。

第三节 艺术作品的内容

1. 艺术作品的题材与主题

艺术作品的内容首先由题材与主题两种因素构成，二者既有联系，又存在着一定的差别。如在描写和表现自然现象或自然事物的作品中，题材往往是自然现象与自然事物本身，而主题则是这些自然现象与自然事物所传达出来的某种含义；艺术作品的题材来源于创作者对于日常生活素材与生活经验的加工、提炼，而主题则是对题材的进一步升华，源于生活，更高于生活；此外，在欣赏一部作品的过程中，题材一般是显而易见的，因为题材属于艺术作品形式的外部内容，而主题则常常比较含蓄隐蔽，需要反复回味、琢磨，才能真正把握一部作品的深层主题。

2. 艺术作品的形象与情境

在题材与主题之外，艺术作品还包含有形象与情境两项重要内容。这两项内容，既是艺术家创作思维在艺术作品中最为直观的外在表现，同时也是受众在艺术接受过程中最先接触到的部分。

3. 艺术作品的意蕴

所谓艺术作品的意蕴，是指深藏在艺术品中的内在意味或含义，具有多义性、模糊性和朦胧性的特点，大多时候体现为一种诗情、神韵或哲理，往往只可意会，不可言传，需要接受者用全部心灵去探究和领悟。可以说，意蕴正是文艺作品具有不朽魅力的根本原因所在。

【思政融入点】

艺术作品是艺术家传达思想和情感的媒介，是智力劳动的精神产物，是一个社会时代背景和价值导向的典型代表。作品是艺术最直接的表达形式，通过音乐、电影、国画、雕塑等作品形式表达丰富的思想内涵。艺术作为一种意识形态，可与思想政治教育进行有机融合，从而增强思想政治教

育的实效性。它是思想政治教育的载体，是对思想政治教育内涵生动、直观的表达。将艺术作品与思想政治教育融合，不仅可以使思想政治教育的形式多样，还可增强思想政治教育的吸引力、说服力和感染力，以达到思政育人的功能。

【教学重点及难点】

重点：什么是艺术作品的内容，什么是艺术作品的形式，二者是怎样有机地统一起来的。

难点：艺术作品的意境与风格是怎样形成与体现的。

【基本要求】

了解艺术作品内容和艺术作品形式的有机地统一；理解艺术形象，意蕴，语言的区别；掌握艺术作品的相关属性以及艺术作品的艺术美等方面的问题。

第五章 艺术接受

【教学内容】

第一节 艺术接受的主体

1. 接受主体的主观条件

艺术接受是接受主体与接受客体建构意义关系的审美实践活动，必须满足一定的主客观条件。首先，艺术作品必须具备自身的感性魅力、理性内涵与审美价值；其次，作为接受主体的读者、观众或听众，必须具有一定审美鉴赏力、艺术素养、文化修养和人生阅历。前者构成了艺术接受（客体）的客观条件；后者构成了艺术接受（主体）的主观条件。由于前者的存在，艺术作品方能唤起接受者的审美注意并使艺术接受活动进行下去；由于后者的存在，艺术接受才能主动展开并取得积极成效。

2. 接受主体的地位和作用

艺术接受主体的地位和作用，是通过接受主体在艺术接受活动中发挥其主观能动性而得到体现的。马克思主义一贯重视人在社会实践活动中的主观能动性，艺术接受作为审美实践活动，自然取决于接受主体的主观能动性的发挥。同时，马克思主义主张用发展的眼光来看待人类的思想成果，我们在对这一问题进行探讨时，就不能对 20 世纪的艺术学理论的发展视而不见。20 世纪的艺术学理论有一个普遍的特点，就是把艺术接受从过去的以作品为中心转移到了以接受者为中心，重在探讨接受者对艺术作品的欣赏、理解和阐释，以及这些活动对艺术创作、艺术史建构发生的反作用。这为我们提供了新的视野。受此启发，我们可在三个层面上来认识艺术接受主体的地位和作用，它们分别表现为：接受主体对艺术接受的主导性、接受主体对艺术创作的反作用、接受主体对艺术史建构的参与性。

第二节 艺术作品的形式

1. 艺术形式的特征

在艺术学理论领域，“形式”的概念具有相当驳杂的内涵，可谓歧义丛生。从不同的角度切入或理解，所得到的含义都不尽相同。波兰美学家塔达基维奇（1886—1980）在《西方美学概念史》

一书中曾将美学史上的“形式”术语归纳第三节 艺术作品的内容为五种不同的含义，而“这五种含义对恰当地理解艺术都是十分重要的”：相对独立性；必然共生性。

2. 艺术形式的多样化

艺术作品的形式千变万化，每一类型的艺术都有自己特殊的形式建构方式。可以说，在漫长的艺术史发展过程中，各个类型的藝術在运用形式的法则方面，都积累了许多宝贵的经验和规律。而且，这些形式的法则又并非一成不变，艺术贵在创新，随着艺术实践的不断拓展，形式的法则也在不断变化和发展。概括来说，艺术作品的形式可以看作是由艺术语言组合与结构两种形式所构成的，通常又称艺术语言的组合为“外部形式”，而称艺术作品的结构为“内部形式”。

第三节 艺术接受的特征

1. 体验性

艺术接受的体验性，指艺术接受是一种审美体验活动。所谓体验，顾名思义，就是亲身经历、实地领会。具体指人们通过自己的感官，对人或事物进行直接感受、了解和把握的图景化的思维活动。体验是一种具有在场性和情境性的生命历程，既能回味，又有所预感。审美体验，就是能够导向美的领悟的体验活动。它兼具一般体验活动的在场性、直接性、情境性、情感性、领悟性、可回味性等特点，也独具审美性的特点。但是，情感性在其中占了特殊的位置。可以说，体验的世界就是情感的世界。

2. 过程性

艺术接受的过程性，是指艺术接受活动是一个循序渐进的过程。不必说从艺术鉴赏到艺术批评、艺术研究，是一个逐渐深化的过程，仅就艺术鉴赏而言，也并非一蹴而就，而是经历了由浅入深、由外而内、由低级到高级的层层推进的过程。最终生发出意义，达到对艺术作品的理解。

3. 异同性

艺术接受的异同性，是指艺术接受的共同性和差异性。艺术接受的共同性是指所有艺术接受都遵循着共同的规律，分享着共同的特点；艺术接受的差异性是指因主体、对象和主客观条件的变化，艺术接受呈现出差异性。关于艺术接受的共同性，我们已经讨论甚多，前文谈到的所有问题都是就其共同性而言的。在此只有差异性留待我们讨论了。艺术接受的差异性主要表现为：其一，相异个体的接受差异性；其二，相异群体的接受差异性；其三，同一主体的接受变化性；其四，不同作品的接受差异性。

4. 再创造性

艺术接受具有再创造性，表明艺术接受不是一种被动的、消极的接受活动，而是一种积极主动、具有能动性的再创造活动。所谓再创造，是指艺术接受者在艺术作品所提供的信息的基础上，结合自身的艺术修养、审美经验、生活阅历等，发挥想象，丰富或提炼艺术形象、生成艺术意义的创造性活动。艺术再创造是一种二度创作，它一方面是对艺术作品本身价值的超越，另一方面又受到艺术作品的限定。

【思政融入点】

艺术类课程内容众多，包罗万象，它涉及社会、文化、经济、市场、科技等诸多领域。它根植于中国璀璨的文化之中，吸收着美之精华，蕴含着深厚的文化哲学理念，这些为思政元素的融入提供了广阔的发展空间、多元化的植入角度和深入的挖掘内涵。在平时的教学中，可以发现艺术类学生存在重专业轻文化的现象，并对思政课程的教学不感兴趣，直接导致学生出现职业道德缺失社会责任感不强、人生观和价值观念方向偏离、岗位适应能力差等问题。结合专业课程教学穿插部分思政教育内容，学生容易接受、教学成效较好。

【教学重点及难点】

重点：艺术接受的概念和特点。

难点：艺术在不同的社会关系中的地位，特征和意义。

【基本要求】

了解审美是艺术区别于其他社会事物的根本性质；理解艺术与美的关系；掌握艺术的审美本质，以及艺术家审美意识或者审美观念的概念。

第六章 艺术类型

【教学内容】

第一节 艺术分类的历史演变

1. 历史上的艺术分类方式

关于艺术类型的分类方式，古已有之。例如，中国古代文论《毛诗序》中所讲的：“情动于中而形于言，言之不足故嗟叹之，嗟叹之不足故咏歌之，咏歌之不足，不知手之舞之，足之蹈之也。”就分析了诗、歌、舞三种不同艺术的联系和区别。战国时编纂的《吕氏春秋·古乐篇》中也有关于远古乐舞的相关记载：“昔葛天氏之乐，三人操牛尾，投足以歌八阙：一曰载民，二曰玄鸟，三曰遂草木，四曰奋五谷，五曰敬天常，六曰达帝功，七曰依地德，八曰总禽兽之极。”又如，西方美学史上，亚里士多德根据模仿的媒介、对象和方式的不同，也区分了艺术类型的绘画与音乐、悲剧与喜剧、史诗与戏剧等。

2. 艺术类型划分原则

艺术，作为人类的一种审美活动，实质上是以物态化的方式来传达人类的审美经验，从根本上讲，艺术作品就是以物态化的方式传达艺术家的审美经验和审美意识。因此，艺术类型的划分原则，应把艺术形态的物质存在方式与审美意识物态化的内容特性作为根本的依据。

第二节 主要艺术类型

1. 音乐艺术

音乐艺术，指的是在时间上通过有组织的乐音流动来诉诸听觉、传达思想感情、表现生活感受的一种表现性艺术。它是人类社会历史上产生最早的艺术种类之一。从艺术类型的划分来看，音乐是听觉的艺术、时间的艺术，也是表现的艺术、传达情感的艺术。

2. 舞蹈艺术

舞蹈是以有韵律的人体动作为主要表现手段，运用舞蹈语言、表情和构图等多种要素，塑造出具有直观性和动态性的舞蹈形象，并从而表达人们思想情感的一种艺术类型。

3. 戏剧艺术

戏剧艺术，指的是在舞台上由演员扮演角色，以对话和动作为主，运用多种艺术手段，为观众当场表演故事情节的一门综合艺术。戏剧艺术是二度创作的艺术，因而，作为舞台演出基础的戏剧文学和导演、演员创造舞台形象的表演艺术，就成为构成戏剧艺术的两个重要的组成部分，剧本又是戏剧表演的基础。戏剧艺术历史悠久、种类繁多、特征鲜明，每一类戏剧艺术又都具有相对独立的审美特征。

4. 影视艺术

影视艺术，是指通过画面、声音和蒙太奇等影视语言，在银幕或荧屏上创造出感性直观的形象，再现和表现生活的艺术。影视艺术是迄今为止所有艺术类型中，人们唯一知道其诞生日期的两门艺术，也是迄今为止唯一产生于现代科学技术基础之上的姊妹艺术，是 20 世纪最重要的文化现象之一。随着科学技术的不断进步，影视艺术呈现出了多样化的样式分类与审美特征。

5. 美术

“美术”是对采用造型手段塑造视觉形象的众多艺术类型的一种统称，广义来说，包括书法、绘画、雕塑、工艺美术以及设计艺术、建筑、园林等，但由于设计艺术和建筑园林艺术具有相对独立的审美特征，将在后文进行专门介绍，所以在这里，我们将首先对书法、绘画、雕塑和工艺美术等艺术类型进行简要的阐述。此外，美术还包括摄影艺术、装置艺术等，限于篇幅不能一一尽述。

6. 设计艺术

现代设计，是 20 世纪中叶发展起来的一个新兴的艺术类型。“它是工业革命后，从包豪斯到现在国际上广泛兴起的一门交叉性应用学科，既区别于手工业品制作也不同于纯艺术品创作，它是在现代大工业生产基础上产生的工业产品创新的社会实践形态。现代设计几乎包括一切与人们生活紧密相关的造型设计，涉及范围十分广泛。

7. 建筑园林艺术

建筑与园林都是具有很高实用性价值的艺术类型，二者皆以改善和美化人类的生活与居住环境为最主要的诉求，有时候，建筑与园林还会互相成为对方的组成部分，但同时，建筑与园林艺术又具有各自不同的特点和规律。下面将对二者分别加以论述。

第三节 各种艺术之间的关系

1. 各种艺术的相互联系

在艺术领域，各个类型的艺术之间始终存在着相互的联系与普遍的融通。而不同的艺术类型之所以能够联系甚至结合在一起，首先是因为它们具有共同的特征：

第一，艺术的基本特征之一是形象性。

第二，各个艺术类型的表现方式也同样存在着相似之处，而且通常来说，某些艺术类型之间还具有密不可分的关联。

第三，各个类型的艺术还具有相通的审美诉求。

2. 艺术类型的分化与综合

各个艺术类型在自身的历史发展中，不断经历着分化与综合的过程。可以说，各个艺术类型之间的分化与综合不只是“物理层面”的叠加，更是“化学层面”的融合。

【思政融入点】

在中国五千年的文明发展史中，积累了丰富的艺术资源，且中国的陶瓷、园林、青铜器、丝绸等艺术成就可谓世界瞩目。在学习艺术美、感受艺术美、解读艺术美、传递艺术美的过程中，领略中华文明的源远流长和灿烂多姿，是对学生自身的素质的提升，是对国家文化的认同感的增强，更是对学生民族自信、爱国情感的激发。将思政教育的内容有机渗透在艺术教育的过程中，能够进一步提升艺术类大学生参与思政教育的兴趣和热情，进一步提升艺术类大学生的政治思想意识、观念和素养。

【教学重点及难点】

重点：艺术包含的范围及各自的特点。

难点：不同艺术门类之间的内在关联。

【基本要求】

了解艺术主要包含的几大门类；理解不同艺术门类之间的区别与联系；掌握不同艺术门类各自的审美表达。

第七章 艺术的发展

【教学内容】

第一节 艺术的起源

1. 关于艺术起源的主要学说

(1) 模仿说

这是一种较早提出的艺术起源理论，该学说认为，艺术起源于人类对于自然或社会生活中存在事物的模仿，它假定人类具有一种“模仿本能”，从这种本能出发，通过对物体或现象的模仿而创造出了艺术。

(2) 游戏说

游戏说的核心观点是认为艺术活动起源于人的游戏冲动和游戏活动。这一学说首先由18世纪德国哲学家、文学家席勒明确提出，到19世纪，英国哲学家斯宾塞（1820—1903）对此学说加以发展，后来再由现代德国哲学家、心理学家谷鲁斯（1861—1946）不断完善。游戏说抓住了艺术创作中的自由意志，赢得了许多艺术家的赞同，因此该学说至今仍有一定的影响力。

(3) 表现说

表现说认为：艺术起源于人类表现情感的需要，因此艺术就成为艺术家表现主观想象和内在情感的产物，因而只有表现情感的艺术才是真正艺术。这一学说在中国漫长的历史阶段中最受重视，

前面讲过我国早期历史上也有艺术起源于模仿的一些说法，但占据我国长达 3 000 年以上历史时期的“艺术起源”主导学说无疑是表现说。

(4) 巫术说

巫术说主张艺术发端于原始巫术。19 世纪以来，随着人类学、文化学、民俗学、考古学等学科研究成果的不断公布，人们对于原始巫术活动有了更深入的了解，艺术起源于原始巫术的说法逐渐被很多人认可，该学说在 20 世纪的影响进一步扩大。

2. 艺术起源于人类的实践活动

马克思主义关于艺术起源的认识也经历了一个发展演变的过程，其中“劳动说”在一段时期内较受重视。劳动说重点突出了在艺术起源过程中劳动创造所起到的推动作用。恩格斯曾说：“首先是劳动，然后是语言和劳动一起，成了两个最主要的推动力，在它们的影响下，猿脑就逐渐地过渡到人脑；后者和前者虽然十分相似，但是要大得多和完善得多。”

第二节 艺术的发展进程

1. 历史上对艺术发展规律的研究

艺术发展是多种力量复合作用的结果，包括经济的发展水平、政治的开明程度等，当然也有艺术自身的积累。历史上关于艺术发展规律曾有过多种多样的解释，这里选取其中较为重要的几种予以介绍。

- (1) 时代决定说
- (2) 观念演变说
- (3) 艺术自律说
- (4) 生产实践说

2. 艺术发展的相关因素

艺术发展像一条流动的长河，未曾有过间断，它受政治、经济、社会、文化、观念和艺术形式等因素的深刻影响。为了更好地认识和总结艺术的发展过程，人们往往将艺术发展划分为一个个接续而生的阶段。人们对于历史认识和解释是无限的，当然对于艺术发展的认识也就不可能一成不变。影响艺术发展的要素有很多，人们根据不同的要素而将艺术史划分为不同的发展阶段，综合来看，划分艺术发展阶段的标志性因素主要有三个：一是政治经济的因素，二是文化类型因素，三是艺术观念和艺术表现方式因素。

3. 艺术发展中的几个主要问题

(1) 艺术发展中的平衡与不平衡

所谓的艺术发展中的平衡与不平衡是指艺术与社会物质基础之间的关系而言的。艺术总体上与社会物质基础的发展水平同步，但在特殊的时期，二者之间也呈现出相异的步调。

(2) 艺术发展中的继承与创新

继承与创新之间辩证和互动关系是推动艺术自身发展的重要条件。任一时代的艺术都是在继承前代艺术的基础上发展而来的，同样一个时代的艺术又总是对前一个时代的艺术进行反思、变革而

产生新的演变。继承与创新构成了艺术发展中一对矛盾统一的基本范畴，两者相互对立又相辅相成。

【思政融入点】

艺术的发展与传承离不开艺术家的艰苦付出与持之以恒的努力，任何艺术的产生都需要艺术家不懈地努力，而且要有非常强的责任感、使命感，要具有匠人精神才能实现的。在艺术学习中，感受艺术的精湛，感受艺术家坚忍不懈，培养自我的工匠意识。

【教学重点及难点】

重点：艺术发生的几种主要理论。

难点：艺术发生的根本动力、原因及其过程的基本理论。

【基本要求】

了解有关艺术发生的主要理论；理解艺术发生的根本动力；掌握艺术起源的五大学说。

第八章 艺术的风格、流派与思潮

【教学内容】

第一节 艺术风格

1. 艺术风格界定

艺术风格主要是指艺术家的创作个性与艺术作品所呈现出的相对稳定的艺术风貌、特色、作风、格调和气派。它是艺术家鲜明独特的创作个性的体现，统一于艺术作品的内容与形式、思想与艺术之中。风格是艺术家创造个性成熟的标志，也是作品达到较高艺术水准的标志。

2. 艺术风格的类别

艺术风格的类别有多种，对其分类的方法也有多种。一般来看，认识艺术风格的类别，可以从三个维度来理解。第一，依据艺术风格的表现主体及其载体来划分，艺术风格可以分为艺术家风格、艺术流派风格和艺术作品风格三种。第二，依据艺术作品呈现的美学特性来划分，可以产生较多划分方式，将艺术风格分为多种类别。按照西方美学的一般模式来划分，可以将艺术风格分为优美、崇高、悲剧、喜剧、滑稽、荒诞等类别；按照中国传统美学方式来划分，可以将艺术风格分为豪放、沉郁、悲慨、俊爽、冲淡等。第三，依据艺术活动及其作品在社会历史进程中呈现出的特色来划分，可以将艺术风格分为时代风格、民族风格和地域风格。

3. 艺术风格的基本特点及其意义

认识艺术风格的意义，应当深刻理解艺术风格的基本特点。

(1) 继承性与独创性

艺术风格是艺术主体创造性及聪明才智的体现，因而人们可以从艺术家的风格中看到其不同于常人及其他艺术家的突出特征，可以窥见其对自然、社会、人生的独特思考与见解。

(2) 稳定性与变异性

艺术风格的相对稳定性，是指艺术家特定的风格特点一旦形成，就会贯穿于创作的各个阶段和各方面，表现出一定的连续性和稳定性。

(3) 多样性与同一性

风格的多样性是艺术风格的必然特性。艺术表现客体世界的多样性，艺术家思想情感、生活经验、审美理想、创作才能的多样性，欣赏者对艺术的需要和爱好的多样性，规定了艺术风格的多样性。不同时代、不同民族、不同地域的艺术家，其风格是千差万别的，即使是同一时代、同一民族的艺术家，其风格也各不相同。

第二节 艺术流派

1. 艺术流派的形成

艺术流派是指由思想倾向、审美观念、艺术趣味、创作风格相近或相似的一些艺术家所组成的艺术派别。作为一个成熟的艺术流派，需要具有一定的组织形第二节艺术流派式和活动特点。同时，这种形式与特点也就成为辨析一个流派得以形成的基本依据。

第一，具有相对稳定的艺术创作群体，包括具有卓越能力的创始人和一定数量的代表人物¹

其创始人应在创作实绩与理论研究等方面对艺术发展做出突出贡献。创始人的水平越高，追随者的势力越大，继承人的数量越多，其流派就越兴盛，越长久，影响就越显赫。

第二，具有传承性。一般说来，凡是具有较大影响的艺术流派，均是以前人的艺术成就为基础，继承、吸纳和不断创新的结果，同时又对后世产生较大影响，其风格、特色为后世艺术家所汲取。作为流派的传承人，常常对该流派艺术特色的传播、弘扬与光大发挥重要作用。

第三，具有鲜明的艺术观念、创作宗旨以及代表性艺术作品。这是形成艺术流派的基本条件。以此为基础，还应不断推进创作实践，实现艺术创新，促使其艺术观念与思想得以延续和光大。

第四，同一流派的人们有着相近的艺术表现风格。正是在美学观念相通的基础之上，逐渐形成了比较相近的创作方法、艺术风格和艺术表现手段。但在发展进程中，同一流派人们的艺术风格又不应过分一致。如果大多数继承人刻意因袭模仿创始人的特点，造成风格特别相同或相近，没有创见，千篇一律，一代不如一代，终将导致流派的衰亡。

第五，有较稳定的受众群。正是由于拥有较广泛的受众，方能形成流派赖以生长和传承的土壤。受众的参与和推波助澜，既有助于推进流派走向兴盛，又可以为流派的发展提供源源不绝的人才与文化资源。

2. 艺术流派的流变

艺术在发展进程中，由于社会状况的复杂性和影响力，以及艺术活动内部规律的驱使及其衍变的复杂性与多样性，致使艺术家或时代、民族的风格均呈现出独有的特点，正是这种独具特色的艺术创作与作品呈现，催生着艺术流派的生成。一般说来，艺术流派的缘起、萌生和成熟，均有着一定的过程，显现出特有的轨迹，其发生流变的原因也有多种。

3. 艺术流派的影响

在艺术发展史上，由于各时期不同艺术流派的兴盛与竞争，充满了不同艺术主张、艺术特色相互渗透、相互影响、相互作用的现象，推动着各门类艺术走向兴旺和繁盛。

第三节 艺术思潮

1. 艺术思潮的产生

艺术思潮是指在一定社会条件下，由于受到一定的社会思潮和哲学思潮的影响，艺术领域所出现的具有较大影响的思想潮流和创作倾向。

2. 艺术思潮的类型

在东西方艺术演变的历程中，曾经出现过不少艺术思潮，突出地反映了某一特定时代社会思潮、审美理想与艺术探索，呈现为内涵不同的多种类型，对艺术的发展都程度不同地产生了较大影响。仅仅从 17 世纪以来，在西方艺术史上产生过重大影响的艺术思潮，就有古典主义思潮、浪漫主义思潮、现实主义思潮、自然主义思潮、现代主义思潮和后现代主义思潮等。上述思潮在世界近现代艺术史上均呈现出强大的驱动力，推出大量卓有成就的艺术家及其艺术作品，深刻地影响和作用于世界艺术发展的进程。

3. 艺术思潮的评述

艺术思潮是社会和文化发展综合因素的呈现。它通常会对艺术发展产生较大的作用力，是艺术活动和文化活动中各种因素剧烈运动的结果。艺术思潮可以影响和推进艺术创新的重大突破和迅捷发展。由于社会发展的必然要求和大众文化诉求的集中体现，通常会凝结为特有的艺术思潮，在艺术的精神与内容创新和艺术的形式与语言创新方面呈现出突变的形态，促使艺术的内涵和形式较快适应社会变革的轨迹与节奏，鲜明地呈现出时代特征和历史履痕，表现出社会风貌与民族特征。

【思政融入点】

艺术家和艺术作品都有很明显的风格趋向，学生在过分强调个性发展的过程中，忽视了政治意识、观念、素养等方面培养。艺术教育中蕴含着丰富的文化内涵、哲学理论、美学原理，结合艺术专业特点，使思政教育与艺术教育的内容有机融合，激发学生的思想教育兴趣与热情，引导艺术类学生树立正确的人生观、价值观。

【教学重点及难点】

重点：艺术不同风格、流派的特点梳理及成因分析。

难点：探讨艺术风格及流派形成原因的复杂性。

【基本要求】

理解不同艺术风格及流派的独特美学意义；了解艺术家不同风格的成因；掌握艺术风格的相关属性。

第九章 艺术批评

【教学内容】

第一节 艺术批评的含义与性质、原则和意义

1. 艺术批评的含义与性质

在令人赏心悦目的艺术欣赏与接受之后，理论工作者、评论家、媒介人和部分试图对艺术鉴赏

与接受进行深化的接受者，还要进入艺术批评的环节。作为以艺术作品为对象，以接受者为主体的复杂的审美活动，艺术鉴赏是艺术批评的前提和条件，一个缺乏艺术鉴赏力的批评家不可能是一个合格的批评家。而艺术批评则是艺术接受的最高形态，是艺术鉴赏的深化、学理化，也是艺术生产和艺术创造的重要环节。

2. 艺术批评的原则

艺术批评虽然有批评家的主观性介入和主体性差异等特性，但同时也具有客观的原则和标准。被称为“英国文艺批评之父”的17世纪诗人德莱顿说过：“批评最先是由亚里士多德确立的，他的意思是做出正确判断所使用的标准。”希腊文的“批评”这个词的词意即为：艺术批评的标准因批评者对艺术本质、艺术功能等理解（也就是艺术观念）的不同而不同，艺术批评的标准一定程度上也是时代、民族、文化等的要求的体现。

从事艺术批评，有几个比较重要的原则：

第一个是恩格斯主张的美学的观点和历史的观点即美学标准和历史标准的结合。

第二个重要批评原则是“真”“善”“美”统一的标准，也即形式与内容相结合的标准或原则。

除了这两个重要的艺术批评原则，毛泽东在《在延安文艺座谈会上的讲话》中提出的“政治标准”“艺术标准”相结合，习近平《在中国文联十大、中国作协九大开幕式讲话》中提出的文艺作品“艺术性”“思想性”“价值取向”相统一，也是重要的关于艺术批评原则或标准的思想，体现了马克思主义文艺观的中国化、时代化的重要成果。

3. 艺术批评的意义

艺术批评是依据一定的思想立场和美学原则，对艺术作品、艺术现象、艺术家等进行理性分析和科学评价的艺术活动。艺术批评与艺术创作是密不可分的，不自觉的、广义的艺术批评的历史几乎与艺术创作的历史一样长。而自觉的艺术批评，是随着社会文明与艺术实践的不断发展，由于人们需要总结艺术创作的成败得失和经验教训，才形成和发展起来的。

第二节 艺术批评的主体与主体构成

1. 艺术批评的主体

艺术批评作为一种艺术活动，是由活动的主体和对象客体构成的。所谓艺术批评的主体就是艺术批评家或从事艺术批评的艺术工作者。艺术批评是由艺术批评者主体进行的感性与理性相结合的实践活动。

2. 艺术批评的主体构成

艺术批评主体即艺术批评家或艺术批评者，大致由专业（学院）批评家、艺术家批评家、媒体批评家和大众批评家组成。

第三节 艺术批评的维度与方法

1. 艺术批评的维度或角度

(1) 世界或现实维度

从这一角度切入的艺术批评一般是社会文化系统的批评，重点关注艺术表现世界与现实对象世界的关系。19世纪法国文学批评家丹纳在《艺术哲学》中提出了决定文艺的“三要素”说，这“三要素”即种族、环境和时代。他指出：“要了解一件艺术品，一个艺术家，一群艺术家，必须正确地设想它们所属的时代的精神和风俗概况，这是艺术品最后的解释，也是决定一切的基本原因。”从这一角度切入对艺术的批评主要是把艺术作品看作是对社会文化社会意识形态的一种反映或再现，其艺术标准一般侧重于艺术表现的真实性问题，推崇现实主义、纪实风格的艺术作品。

(2) 创作主体维度：艺术创作或生产系统

从这一角度，可以对艺术家主体创作或生产的各个环节进行批评。戏剧与电影艺术具有综合性，可以从这个角度对编剧、导演、表演、摄影、美术等进行批评研究。如进行编剧批评，可以侧重于对戏剧或影片的结构、叙事方式、主题、人物设计、对话独白等偏重文学性的内容进行研究，甚至可以比较分析从小说原著到剧本到戏剧、电影的过程，研究这种转化的成败得失。

(3) 语言与形式维度：艺术本体系统

从这一维度进行的是一种注重艺术语言本体、侧重形式的文本批评。所谓文本批评”，就是视艺术作品为表意的表述体，进而分析研究这一表述体的内在系统构成和表意方式。

(4) 心理接受维度：受众系统

从这一角度，可以研究受众接受、窥视、文化认同等心理，研究艺术对受众心理的自觉或不自觉的投合。也可以通过“研究常人欣赏文艺的心理”，“从这里去了解世界一流典型文艺的特点和构造”。

2. 艺术批评的方法

自有艺术以来，艺术批评就始终如影随形地伴随着艺术的发展而发展，形成了许许多多的艺术批评的类型或艺术理论研究的方法与流派。尤其是自20世纪以来，艺术批评从心理学、社会学、人类学、语言学、民俗学等其他学科汲取营养和方法论，形成了艺术批评方法的多元化和综合化趋势，也使20世纪成为“批评的世纪”。

- (1) 偏重艺术作品的表现对象即世界本体的批评方法
- (2) 偏重艺术创作主体的批评方法
- (3) 偏重于作品本身的批评方法
- (4) 偏重于接受、受众心理的批评方法
- (5) 其他具有一定的综合性、多维度特征的批评方法

【思政融入点】

艺术可感，育人无形。习近平总书记在文艺工作座谈会上强调：“追求真善美是文艺的永恒价值。艺术的最高境界就是让人动心，让人们的灵魂经受洗礼，让人们发现自然的美、生活的美、心灵的美。”文化艺术是有形美与无形美融合的产物，其影响是由内而外、直击灵魂的。通过艺术批评，不仅能提升学生对艺术史的理解，还能净化心灵、修养身心、提升境界、塑造德行。

【教学重点及难点】

重点：梳理艺术批评的性质与特征。

难点：艺术批评的维度、方法及时代特性。

【基本要求】

了解艺术批评，一是实际的批评，一是批评的理论；理解艺术批评的性质，公正性、科学性、创造性；掌握艺术批评的形态，区分道德形态的批评，社会历史形态的批评两者的本质不同。

第十章 艺术的当代嬗变

【教学内容】

第一节 经济全球化背景下的艺术状况

1. 艺术中的多样化与本土化

当代艺术世界发生变化的一个重要特征是艺术的多样化与本土化。世界各国政治、经济、科技、文化、信息日益紧密的相互联系和彼此交融，使艺术成为人类社会科学中一门高度学科化的知识体系。来自不同地区的艺术作品在世界范围内快速传播，相互影响。博物馆、展览馆、艺术市场、艺术产业、艺术经济、艺术收藏、艺术传播和其他艺术体制单元在全球文化资本和政治经济等多种因素影响下，形成了一个艺术整体世界。卢浮宫、大英博物馆、故宫博物院等世界性的艺术馆藏吸引了来自世界各地的观众，世界性的艺术博览会、电影节、音乐节、双年展层出不穷，国际艺术学术研讨与出版也更加频繁与活跃。全球化促成了不同文化和文明间的对话，有利于艺术的创新与发展，也有利于人们在对文化“他者”的审视中，加深对本土艺术个性的理解，促进艺术观念与形态的多元化。

2. 高雅艺术与大众艺术

现代艺术的发展加强了两种类型的艺术对比：高雅艺术与通俗艺术、精英艺术和大众艺术。它们都涉及艺术的趣味、艺术的品位、艺术服务对象和艺术的社会性等问题。中国古代伯牙子期高山流水觅知音的故事告诉人们，艺术欣赏过程是直觉和理性相结合的。能有人听懂或看懂自己创作的艺术，是艺术家最大的荣幸。对艺术品位或艺术趣味的讨论，是艺术学科发展到现代的一个重要论题，并由此生发出高雅艺术与大众艺术是非非的讨论。

3. 艺术批评的意义

艺术批评是依据一定的思想立场和美学原则，对艺术作品、艺术现象、艺术家等进行理性分析和科学评价的艺术活动。艺术批评与艺术创作是密不可分的，不自觉的、广义的艺术批评的历史几乎与艺术创作的历史一样长。而自觉的艺术批评，是随着社会文明与艺术实践的不断发展，由于人们需要总结艺术创作的成败得失和经验教训，才形成和发展起来的。

第二节 创意产业与艺术市场

1. 文化创意产业发展现状

发展文化创意产业是社会主义市场经济条件下满足人民多样化精神文化需求的重要途径。艺术学领域所使用的产业概念是指对物质和人力资源进行协调管理，以精神、艺术、文化和情感体验为

价值源泉，从中产生经济价值的产业集合或体系。文化创意产业是艺术在全球化背景下，根据社会政治和经济发展需要，以创意和创造力作为核心经济生产要素而发展起来的新兴产业形式。文化创意产业通常由政府与资本合作，通过政策指引、市场服务、技术支持、社会协调等一系列复杂的分工协作，并辅以美学等非生产要素，以带动特定地域或社会领域的文化属性产品生产及产业发展。

2. 艺术市场与艺术营销

艺术市场是艺术品交易和交换的领域和场所。广义的艺术市场指整个社会有关艺术品交换、流通、消费的供求服务关系体系，包括与艺术品版权交换和艺术品交易所涉及的各类法律、法规、制度及相关软硬件条件。狭义的艺术市场指直接开展艺术品交易服务的具体场所，在网络信息时代，既包括实体性线下卖场，也包括虚拟在线的艺术电商。

第三节 数字技术条件下的艺术

1. 数字技术条件下的美术

绘画是传统手工技艺性艺术的代表。19世纪中叶至20世纪初，西方现代主义绘画曾深受摄影影响，一方面削弱了写实绘画记录现实的意义，促使绘画更强调本体性，另一方面又给了画家新的视觉经验，在构图、造型、光影等方面有了新的突破。20世纪90年代前，大众媒体如杂志、报纸、电影、电视等，对绘画特别是波普艺术、超写实主义以及商业绘画的表现形式和传播方式都有显著的影响。但更加重要的变革还是发生在数字媒体技术和互联网技术的大规模普及应用之后。

2. 数字技术条件下的音乐艺术

数字技术给音乐艺术的形式、内容、生产、营销与传播都带来了巨大的改变。计算机数字技术可以模仿现有的一切自然或人工音响，还能够创造出现实中原本不存在的丰富声音。数字格式的声音作品，可以保持绝对的无损存储和无限复制，并能够通过互联网和移动通信技术实现光速传播，使欣赏音乐的时间和空间不再受到限制，让音乐在生活中真正无处不在。

3. 数字技术条件下的舞台艺术

舞台艺术包括戏剧、戏曲、音乐、舞蹈等各类，在舞台上进行表演的艺术。当代艺术中的舞台艺术拓展了传统表演艺术的空间形态，不仅包括传统以地域性、民族性和专业性为特点的表演艺术类型，更主要是围绕对肢体语言的理解，强调艺术的统合感觉表达，以及媒介融合创新表演。

4. 数字技术条件下的综合艺术

综合艺术是多个门类综合产生的艺术形式。在当代，最典型的综合艺术包括影视艺术、新媒体艺术和跨媒介艺术。其中，被称为“第七艺术”的电影，综合了文学、戏剧、摄影、美术、音乐、表演、建筑、舞蹈等专业内容，并演化出自身独特的影视语言体系。而新媒体艺术和跨媒介艺术，则是从媒介形态的融合出发，更强调媒介与传播在当代艺术中所起的核心作用。在数字技术时代，混杂多元的综合艺术形态融合了从美术、音乐、文学到建筑、影视、表演、设计等多种门类艺术，并通过信息科技和传媒手段将各种艺术的壁垒打破，使之重新构成一个完整相连的艺术生态群。艺术不再被强调为是一种静止的、单一传播方向的和占据特定时空的精神载体，也是与人们的感觉、想象、交流与认知重新建立起情感联系的、多元且多变的心理感觉载体。

第四节 当代媒介与艺术传播

1. 纸媒介与艺术传播

纸媒介在艺术传播发展中主要解决了视觉信息保存的时间和空间难题。

中国古代“四大发明”之一的造纸术在人类文明的发展和艺术传播中起到了巨大的促进作用。图画和文字的出现解决了有声语言和身体语言受到空间和时间限制的缺陷，使得人类的符号体系能够离开身体，超越现场的时空限制，进入精确记录、存储和传播的时代。稍纵即逝的信息转化成有形的图像，并可长时间跨世代地存放流传。人类的思想找到了可以保存依托的载体，从而克服了时空的限制，也刺激了大脑的发展以及人类文明的积累。

2. 电子媒介与艺术传播

在艺术传播发展中，电子媒介解决了传播的速度和效率难题，实现了声音和影像的实时传递。以摄影、广播、电影和电视技术为代表的电子媒介诉诸视觉和听觉革命，成为工业时代占据主导性的艺术传播方式。

3. 网络媒介与艺术传播

网络媒介解决了电子媒介无法达到的传播互动性、海量性和虚拟仿真特性，创造了沉浸式体验条件，是数字时代最为重要的艺术传播方式。网络媒介首先构建起的是艺术信息的传播环境。借助互联网络，人们运用计算机处理、储存与再取信息，将各种用来沟通的媒体如文字、图像、声音、影像、动画等结合成不同的艺术信息，随时随地与不同地点的人互通信息。艺术世界借助互联网络的赛博空间，将全世界用光速联结在一起，实现了艺术信息的共享和互动，创造了人类感受与传播艺术的新方式。

【思政融入点】

思想政治工作是艺术类大学生管理工作的基石，更是推动各项改革的有力支撑。在当代新的环境下，艺术类大学生思想政治工作信息化平台融合了新媒体技术和特色，包括微博、微信等第三方平台。在此基础上，开办思想政治工作专栏，例如反映新时期文化强国的画展融合了社会主义核心价值观的动画专题创作竞赛等等，使思想政治工作从学习型转向为互动型、竞赛型。

【教学重点及难点】

重点：梳理全球化背景下的艺术状况。

难点：了解创意产业和艺术市场，探讨艺术与经济的内在联系。

【基本要求】

了解艺术的媒介转变；理解艺术发展的时代性以及科技性，从而深刻感悟艺术与时代的密切联系。

（三）线上教学内容及教学要求

使用学习通平台选择中央音乐学院、周海宏《音乐鉴赏》课程，完成课程中对应的“作业、课程音视频、章节测验、讨论、阅读、考试”等环节。

第一章 绪论

第二章 西方艺术简史

- 第三章 中国艺术简史
- 第四章 建筑艺术简史
- 第五章 雕塑艺术欣赏
- 第六章 工艺美术欣赏
- 第七章 舞蹈艺术欣赏
- 第八章 摄影艺术欣赏
- 第九章 书法艺术欣赏
- 第十章 阅读

四、学时分配

教学内容	总学时	学时分配		
		讲授	实验/上机	实践
第一章 艺术观念 第一节 艺术观念的演变 第二节 艺术的特性 第二章 艺术的功能 第一节 艺术功能的理论回顾 第二节 艺术的主要功能	2	2		
第三章 艺术创作 第一节 艺术创作主体 第二节 艺术创作方式的特点	2	2		
第四章 艺术作品 第一节 艺术作品的媒介 第二节 艺术作品的形式 第三节 艺术作品的内容	2	2		
第五章 艺术接受 第一节 艺术接受的主体 第二节 艺术接受的特征	2	2		
第六章 艺术类型 第一节 艺术分类的历史演变 第二节 主要艺术类型 第三节 各种艺术之间的关系	2	2		
第七章 艺术的发展 第一节 艺术的起源 第二节 艺术的发展进程	2	2		

第八章 艺术的风格、流派与思潮 第一节 艺术风格 第二节 艺术流派 第三节 艺术思潮	2	2		
第九章 艺术批评 第一节 艺术批评的含义与性质、原则和意义 第二节 艺术批评的主体与主体构成 第三节 艺术批评的维度与方法	2	2		
第十章 艺术的当代嬗变 第一节 经济全球化背景下的艺术状况 第二节 创意产业与艺术市场 第三节 数字技术条件下的艺术 第四节 当代媒介与艺术传播	2	2		
线上课程	18	18		
合计	36	36		

五、考核方式及成绩评定

(一) 考核方式: 闭卷考查。1. 平时成绩由课堂考勤、作业表现和线上课程构成，其中课堂考勤无故缺勤三次者或作业提交少于学期作业总数三分之一者，平时成绩视为不合格；线上课程指学习通精品课程，应完成听课、作业、考试等相关内容。2. 期末成绩由线上方式和试卷方式构成，其中线上方式使用学习通平台，实施无纸化答题，包括填空题、选择题、判断题；试卷方式为纸质答题，包括名词解释、简答题、论述题。

(二) 成绩评定: 本课程最终成绩由平时成绩（课堂考勤、作业表现、线上课程）、期末成绩两部分组成。最终成绩=平时成绩 50% (课堂考勤 20%+作业表现 10%+线上课程 20%) + 期末成绩 50%。

六、课程资源

(一) 教材

《艺术学概论》，《艺术学概论》编写组编，高等教育出版社，2019年第1版。

(二) 参考书目

- (1) 《美学概论》，王朝闻主编，人民出版社，1981年；
- (2) 《艺术》，克莱夫·贝尔编著，中国文联出版公司，1984年；
- (3) 《审美教育书简》，席勒编著，北京大学出版社，1985年；
- (4) 《艺术哲学》，丹纳编著，广西师范大学出版社，2000年；
- (5) 《艺术的起源》，格罗塞编著，商务印书馆，2005年；
- (6) 《中国艺术学》，彭吉象编著，北京大学出版社，2014年；

- (7) 《美学散步》，宗白华编著，上海人民出版社，1997 年；
- (8) 《柏拉图文艺对话集》，柏拉图，人民文学出版社，1963 年；
- (9) 《艺术概论》，蒋勋，三联书店，2000 年；
- (10) 《美的历程》，李泽厚，安徽文艺出版社，1994 年。

(三) 其它资源

- 1. 学习通：西安交通大学，黎荔，《艺术导论》；
- 2. <http://www.jingpinke.com/>；
- 3. <https://www.icourse163.org/>。

大纲执笔人：张贵生
审核人：康丽
批准人：宋丽娜
日期：2022 年 08 月 20 日