

艺术概论课程标准

课程编码：090502

课程类别：专业理论课

适用专业：艺术系全体学生

授课单位：艺术系

学时：30

编写执笔人及编写日期： 3

2011-02-28

学分：2

审定负责人及审定日期：

一、制定课程标准的依据

高职高专教育是我国高等教育的重要组成部分，其中艺术类的教育教学改革也在深入的进行中，其中一个重要趋势就是，注重不同门类艺术、不同学科间的渗透、交融与结合。根据国家、学院有关教学文件及艺术系人才培养方案，制定本课程的课程目标。

二、课程性质与作用

课程的性质 艺术概论是音乐表演专业的专业课程

课程的作用 艺术是人类创造，也是人类文化最动人的部分，本课程对艺术的思考、探究，使学生从中体味艺术理论与实践共融，更好的培养学生艺术水准，提高艺术编排及鉴赏能力；2、通过对艺术原理的学习，使学生了解艺术发展的一般规律，认识艺术与社会、艺术与环境等关系。

课程在课程体系中的位置 本课程属于专业理论基础课，与后续课程的有着紧密的关系，通过本课的学习，使学生加深对以艺术作品为核心的艺术现象的理解与感悟能力，初步具备运用所学基本理论理性地观察、分析、评价艺术现象的实践能力；为学生学习其它文学艺术类课程及有关专业课程打好基础，为将来的工作实践提供相应的知识平台。

三、课程设计理念及思路、

课程基本理念：主要是指导性的思想观念，体现学生职业能力，素质培养为目标，按照行业企业的发展需要和完成职业岗位实际工作任务所需要的知识、能力、素质的要求，选取课程教学内容，并为学生可持续发展奠定良好基础。

课程设计思路：结合先进教育理念及行业企业岗位职业能力需求分析，参照职业岗位实际工作任务具体要求，阐述课程总体设计基本思路，包括课程框架的设计，教学目标的确定、教学内容及教学项目的选取、教学资源的利用等。

四、本课程与其他课程的关系（前导、后续）及相互所培养的职业能力职称等。

表1 与前期课程的关系

序号	前期课程名称	为本课程提供的能力支撑	备注
1	艺术概论	学生入学前既有的艺术基础	

表2 与后续课程的关系

序号	后续课程名称	本课程提供的能力支撑	备注
1	中西方音乐史	正确的艺术原理体系	

2	名作欣赏与曲式分析	科学艺术鉴赏力的提升	
3	文学作品赏析	艺术的多元化组成	
4	民间音乐	本民族音乐在世界艺术之林中的地位	

表3 课程教学单元设计

序号	单元名称	要求（学生应获得的知识、能力与态度）	教学目标	教学内容	学时建议	教学载体	教学方法、手段与资源利用	教学环境说明	考核评价	备注
1	课程单元1	艺术起源与发展	使学生掌握艺术起源与发展	艺术起源于人类物质生产劳动,艺术起源的另几种观点艺术的发展,艺术发展的历史过程,艺术的发展的一般规律	2	多媒体	讲授、启发、讨论、教材			
2	课程单元2	艺术本质与特征	使学生掌握、了解艺术本质与特征	艺术的本质 艺术的特征	4		讲授、启发、讨论、教材			

3	课程单元 3	艺术与环境	使学生掌握艺术与环境	艺术与自然环境, 艺术与人文环境	2		讲授、启发、讨论、教材			
4	课程单元 4	艺术的功能与作用	使学生掌握艺术的功能与作用	艺术的主要功用, 艺术的其他功用, 艺术功用的特点	2		讲授、启发、讨论、教材			
5	课程单元 5	艺术创作与作品	使学生掌握艺术创作与作品	艺术创作, 艺术作品	4		讲授、启发、讨论、教材			
6	课程单元 6	艺术鉴赏与评论	使学生掌握艺术鉴赏与评论	艺术鉴赏, 艺术评论	4		讲授、启发、讨论、教材			
7	课程单元 7	音乐	使学生掌握音乐的起源、发展	音乐的起源与发展, 音乐的种类, 音乐的特征	4		讲授、启发、讨论、教材			

8	课程单元 8	美术	使学生掌握美术的相关知识	美术的产生与发展, 美术的种类, 美术的特征	2		讲授、启发、讨论、教材			
9	课程单元 9	舞蹈	使学生们掌握舞蹈的相关知识	舞蹈的形成与发展, 舞蹈的种类, 舞蹈的特征	4		讲授、启发、讨论、教材			
10	课程单元 10	戏剧	使学生们掌握戏剧的相关规定	西方戏剧的形成与发展, 中国戏曲的形成与发展, 戏剧的种类, 戏剧的特征	2		讲授、启发、讨论、教材			

五、课程的教学目标

阐述学生在通过该课程的学习后，在知识、能力（技能）、情感态度与价值观等方面应达到的目标。

知识目标：结合本系学生的就业方向选取授课内容，使其跟好的了解与掌握艺术的基本原理

能力目标：（一）深入理解并系统掌握关于艺术的起源与发展；本质与特征；艺术与环境；功能与作用；艺术的创作与作品；鉴赏与评论等基本理论，对艺术学有一个总体的认识。

（二）理论联系实际，加深对以艺术作品为核心的艺术现象的理解与感悟能力，初步具备运用所学基本理论理性地观察、分析、评价艺术现象的实践能力；为学生学习其它文学艺术类课程及有关专业课程打好基础，为将来的工作实践提供相应的知识平台。

素质目标：培养学生科学的艺术鉴赏力、艺术思考力以及艺术实践能力

六、课程的内容和要求

上篇：艺术原理

第一章：艺术起源与发展

【基本内容】

- ★ 艺术的起源
- ☆ 艺术起源于人类物质生产劳动
- ☆ 艺术起源的另几种观点
- ★ 艺术的发展
- ☆ 艺术发展的历史过程
- ☆ 艺术的发展的一般规律

【课时安排】

- ★ 两课时

第二章：艺术本质与特征

【基本内容】

- ★ 艺术的本质
- ☆ 关于艺术本质的几种观点
- ☆ 艺术是与审美相关的精神生产
- ★ 艺术的特征
- ☆ 艺术的形象特征
- ☆ 艺术的情感特征
- ☆ 艺术的审美性特征
- ☆ 艺术的创造性特征

【课时安排】

★ 四课时

第三章：艺术与环境

【基本内容】

★ 艺术与自然环境

☆ 艺术与物质材料

☆ 艺术与地理环境

☆ 艺术与生物

★ 艺术与人文环境

☆ 艺术与社会文化

☆ 艺术与经济生产

☆ 艺术与宗教

☆ 艺术与科学、技术

【课时安排】

★ 两课时

第四章：艺术的功能与作用

【基本内容】

★ 艺术的主要功用

☆ 审美功用

☆ 认识功用

☆ 教育功用

☆ 娱乐功用

☆ 组织功用

★ 艺术的其他功用

☆ 艺术的心理功用

☆ 艺术的生理功用

★ 艺术功用的特点

☆ 以审美功用为基础

☆ 寓教于乐

☆ 艺术的功用潜移默化中产生

【课时安排】

★ 两课时

第五章：艺术创作与作品

【基本内容】

★ 艺术创作

☆ 创作过程与步骤

☆ 创作思维与心理

☆ 创作方法与理论

☆ 创作风格与流派

★ 艺术作品

☆ 艺术作品的构成因素

☆ 艺术作品的展示方法

☆ 作品的社会传播

【课时安排】

★ 四课时

第六章：艺术鉴赏与评论

【基本内容】

★ 艺术鉴赏

☆ 艺术鉴赏的基本条件

☆ 艺术鉴赏的过程

☆ 艺术鉴赏的心理

☆ 艺术鉴赏的方法

★ 艺术评论

☆ 艺术评论的特征与功用

☆ 艺术评论的类型与过程

☆ 艺术评论的方法

【课时安排】

★ 四课时

下篇：艺术门类

第七章：音乐

【基本内容】

★ 音乐的起源与发展

☆ 音乐的起源

☆ 音乐的发展

★ 音乐的种类

☆ 演唱性音乐

☆ 演奏性音乐

☆ 歌剧

★ 音乐的特征

- ☆ 音乐表现的特征
- ☆ 音乐形式的特征
- ☆ 音乐的存在方式

【课时安排】

★ 四课时

第八章：美术

【基本内容】

- ★ 美术的产生与发展**
- ☆ 美术的产生
- ☆ 美术的发展
- ★ 美术的种类**
- ☆ 绘画
- ☆ 雕塑
- ☆ 工艺美术与艺术设计
- ☆ 建筑艺术
- ☆ 书法与篆刻
- ★ 美术的特征**
- ☆ 艺术形象表现的空间造型艺术
- ☆ 艺术形象展示的静态性
- ☆ 艺术形象感知的视觉性

【课时安排】

★ 两课时

第九章：舞蹈

【基本内容】

- ★ 舞蹈的形成与发展**
- ☆ 生命与神灵对话
- ☆ 功能的延展和转换
- ★ 舞蹈的种类**
- ☆ 形式类型
- ☆ 结构类型
- ☆ 体裁类型
- ☆ 功能类型
- ☆ 风格类型
- ☆ 文化性质类型

★ 舞蹈的特征

- ☆ 动态性——时空力的流动
- ☆ 情感性——内在宣泄的极致
- ☆ 意象性——“实象”与“虚象”的合一

【课时安排】

★ 四课时

第十章：戏剧

【基本内容】

- ★ 西方戏剧的形成与发展
- ☆ 西方戏剧的起源
- ☆ 西方戏剧的发展
- ★ 中国戏曲的形成与发展
- ☆ 中国戏曲的起源与形成
- ☆ 中国戏曲的发展
- ★ 戏剧的种类
- ☆ 剧种分类
- ☆ 戏剧冲突分类
- ★ 戏剧的特征
- ☆ 综合性
- ☆ 舞台性
- ☆ 冲突性
- ☆ 程式性
- ☆ 虚拟性

【课时安排】

★ 两课时

七、课程实施条件

1 教师基本要求

教师应具有高校教师的资格、丰富的艺术知识以及对高校学生的教育教学能力，具有艺术实践能力和理论结合实际的能力。

3 教学资源的基本要求

教材的选用与编写、多媒体课件、钢琴、马克思《1844 年经济学哲学手稿》，《马克思恩格斯全集》，人民出版社 1979 年版

恩格斯《自然辩证法》，《马克思恩格斯选集》，人民出版社 1972 年版

亚里士多德《诗学》，人民文学出版社 1962 年版

叶朗著《中国美学史大纲》，上海人民出版社 1985 年版

朱光潜著《西方美学史》（上下卷），人民文学出版社 1979 年版
黑格尔著，朱光潜译《美学》（一二三卷），商务印书馆 1979 年版
刘培桐《环境学概论》，高等教育出版社 1985 年版
阎伍玖《环境地理学》，中国环境科学出版社 2003 年版
陈慧琳《人文地理学》，科学出版社 2001 年版
毛泽东《在延安文艺座谈会上的讲话》，《毛泽东选集》一卷本，人民出版社 1967 年版
贺拉斯《诗艺》，《诗学·诗艺》，人民文学出版社 1982 年版
鲁道夫·阿恩海姆著，郭小平等译《对美术教学的意见》，湖南美术出版社 1993 年版