
乌海市职业技术学校
工艺美术专业

《艺术理论基础》
课程标准

何杉、赵娜

工艺美术教研组编制

2022年7月

目录

一、前言	1
(一) 课程性质	1
(二) 课程设计理念	1
(三) 课程设计思路	1
1、讲授	1
2、欣赏	1
3、感悟	1
二、课程目标	1
(一) 总目标	1
(二) 具体目标	2
1. 知识目标	2
2. 技能目标	2
3. 素质目标	2
三、课程内容与学时分配	2
(一) 教学内容选取依据	2
(二) 教学内容组织与安排	4
四、实施建议	4
(一) 教材的选用	4
(二) 教学建议	4
(三) 教学基本条件	5
1. 教学场所	5
2. 教学团队	5
(四) 考核与评价	5
(五) 课程思想政治教育元素	5
(六) 课程资源的开发与利用	6
五、编制说明	6

工艺美术专业《艺术理论基础》

课程标准

一、前言

（一）课程性质

艺术理论是研究艺术活动基本规律的课程，是工艺美术专业一门重要的理论课，高考科目。它包括两个方面的内容：第一是艺术的本性，简单地说，就是什么是艺术；第二是艺术的一般规律，也就是艺术理论研究的对象与主要内容。

（二）课程设计理念

要通过艺术设计理论课程的学习，从总体上来提高学生的专业、文化、道德、人文等方面的修养，从而使学生具备较为全面而深厚的艺术理论基础，深入了解相关专业领域的发展历史和属性特征，为将来的艺术学习和工作搭建坚实而雄厚的人文平台和学术平台。

（三）课程设计思路

本课程采用“讲授-欣赏-感悟”三位一体的教学模式，来激发学生对学习艺术理论的兴趣，培养学生感受美、表现美、鉴赏美、创造美的能力，提升学生的艺术修养。

1、讲授

除了涉及到艺术理论的理论部分，在讲授中还要结合具体的作品，将抽象概念形象化，从而引起学生的学习兴趣，提高艺术鉴赏力。

2、欣赏

根据中职学校的实际学情，选择适合学生的优秀艺术作品作为范例，将教学内容以图片、实物、音频、视频等多元化方式呈现给学生，降低学生对艺术理论理解的难度，提高欣赏效果。

3、感悟

让学生从自身出发，在艺术实践的过程中，能有所感受，进而加深对作品“美”的感悟，并发展自我形象思维和创新精神。

二、课程目标

（一）总目标

通过本课程的学习，不断获得基本的艺术知识技能以及艺术的感知与欣赏、表现与创造、反思与评价、交流与合作等方面的艺术能力，提高生活情趣，形成尊重、关怀、友善、分享

等品质，塑造健全人格，使艺术能力和人文素养得到整合发展。

（二）具体目标

1. 知识目标

艺术理论基础是一门基础必修课，它在为学生提供作为未来设计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。使学生从历史、社会、文化、经济、生活方式等各个角度了解艺术的本质意义和发展趋势，能够较为准确的把握不同艺术与文化及其他学科的关系。

2. 技能目标

通过对艺术理论的学习，了解艺术理论的基本知识和基本研究方法；明确学习艺术理论的意义，正确理解艺术活动的发生、发展的规律。提高感受美、表现美、鉴赏美、创造美的能力。

3. 素质目标

树立正确的审美观念，培养高雅的审美品味；陶冶情操，发展个性；了解、吸纳中外优秀成果，提高文化艺术素养；初步培养学生运用艺术理论的基本原理分析和认识艺术活动的现象和对艺术作品进行赏析；并为进一步学习其他艺术课程打好基础。

三、 课程内容与学时分配

（一）教学内容选取依据

全书共分 11 章，内容包括：绪论、艺术是社会生活的反映、艺术是特殊的社会意识形态、艺术的特征、艺术创作过程、艺术创作方法、艺术创作的思维方式、艺术作品的构成、艺术作品的非本质属性、艺术欣赏、艺术的发生和发展规律、艺术的种类等。

本书在理论说明上，力戒枯燥，做到图文并茂，用精美的艺术作品印证理论的正确性；在文字的叙述上，力戒艰涩，做到通俗流畅，用生动的事例诠释理论。本书是一本为中等层次的学生编写的艺术理论基础教材，对于广大艺术爱好者来说，也是一本开阔视野、启迪心智、提高审美境界的好书。

（二）教学内容组织与安排

本课程理论+实训共 118 课时，可根据实际情况增加授课时间，每个领域可适当增减若干课时。具体内容如下表：

教学单元	教学内容	教学方法	学时
第一部分	理论：艺术是社会生活的反	启发式讲授、互动式讨论、艺术作品欣赏	4
	实践：参观民族博物馆		4
第二部分	理论：艺术是特殊的社会意识形态	启发式讲授、互动式讨论、艺术作品欣赏	6
第三部分	理论：艺术的特征	启发式讲授、互动式讨论、艺术作品欣赏	6
	实践：写一篇相关短文，进行分析		4
第四部分	艺术创作的过程	启发式讲授、互动式讨论、艺术作品欣赏	6
	实践：观看设计创作类影片，了解不同时期的艺术风格		6
第五部分	艺术创作的方法	启发式讲授、互动式讨论、艺术作品欣赏	8
	实践：根据所学内容进行创作实践		6
第六部分	理论：艺术创作的心理和思维	启发式讲授、互动式讨论、艺术作品欣赏	4
	实践：采访周边艺术家进行艺术创作的心理活动		8
第七部分	艺术作品的构成	启发式讲授、互动式讨论、艺术作品欣赏	4
第八部分	艺术作品的非本质属性	启发式讲授、互动式讨论、艺术作品欣赏	6

	实践：去美术馆欣赏一组美术作品，讨论内容和艺术家的内心活动		4
第九部分	理论：艺术欣赏	启发式讲授、互动式讨论、艺术作品欣赏	6
	实践：观看相关影片，并进行分析		4
第十部分	艺术的发生和发展规律	启发式讲授、互动式讨论、艺术作品欣赏	6
第十一部分	艺术的种类	启发式讲授、互动式讨论、艺术作品欣赏	6
	练习与考试		10

四、实施建议

（一）教材的选用

本课程选用的教材是由高等教育出版社出版的《艺术理论基础》，本书是中等职业学校工艺美术专业国家规划教材配套教学用书。本书在理论说明上，力戒枯燥，做到图文并茂，用精美的艺术作品印证理论的正确性；在文字的叙述上，力戒艰涩，做到通俗流畅，用生动的中、西艺术发展事例诠释理论。本书每章后均附有复习题，可以帮助学生更好地理解 and 掌握所学知识。

（二）教学建议

- 1、多种互动教学：理论课采取多种形式和学生互动（提问、分组讨论等），督促学生积极学习。
- 2、个体差异教学：每个班级、每个学生之间都有差异，作为中职专任教师，应考虑到每个学生的能力、兴趣来进行教学。
- 3、开展实践教学：理论和实践结合会让学生对与艺术理论的学习更加有信心，参与度、积极性也更高。

（三）教学基本条件

1. 教学场所

多媒体教室

2. 教学团队

本专业教学团队专任教师 7 人，教学名师 1 名，30%以上教师具有双师资格。团队的建设以专业骨干教师为核心，以强化教师实践能力为重点，形成“双师型”教师队伍的团队合力。

（四）考核与评价

考核方式：考试，笔试。

成绩评定：考试成绩由考试成绩和平时成绩综合评定；

（1）平时成绩占 40%，形式有：平时成绩包括（作业、出勤、课堂表现、期中测试等环节。旷课率超过该课程教学时数 1/4 的，取消考试资格等实行一票否决制）；

（2）考试成绩占 60%；

（五）课程思想政治教育元素

本课程思想政治教育元素	1	增强学生对世界优秀传统文化的传承创新意识
	2	激发民族认同感、民族自豪感和国家情怀
	3	培养学生审美意识、艺术价值的评判精神

（六）课程资源的开发与利用

1、狭义的课程资源开发与利用：

（1）调查研究学生的兴趣类型、活动方式和手段；

（2）为学生提供反馈资料；

（3）安排学生从事课外实践活动；

2、广义的课程资源开发与利用：

- (1) 从校内到校外--关注学生身边的自然环境和社会资源的利用；
- (2) 从课本到多媒体及网络信息资源--关注现代信息资源开发
- (3) 从物到人--关注教师、学生自身以及社会各方面

五、编制说明

适用专业：工艺美术

专业组：工艺美术教研组

制定人：何杉、赵娜

审核人：陈硕

编制日期：2022年7月