2023-2024学年第二学期

《艺术素养和实践》课程目录和课程信息

序号	**课程名称**	**教师**	**限选人数**
1	绘画里的中国：走进大师与经典	吕澎	1200
2	设计艺术史	邹满星	1200
3	文艺美学	王岳川	1200
4	美的历程：美学导论	刘悦笛	1200

1.绘画里的中国：走进大师与经典

课程简介

绘画，是抽象与现实的结合，是审美与意识的享受，是艺术与生活的沟通。本课程介绍了中国现代绘画艺术的历史，根据历史发展脉络，介绍了现代艺术产生的历史背景、晚明和晚清到国民党诞生前的绘画史，最后讲述了左翼美术、延安艺术和国统区艺术。全面地展现了中国绘画的发展历程、基本情况，为同学们勾勒出一幅完美中国画卷。

教师简介

吕澎，中国美术学院副教授，四川美术学院教授，著名艺术史家、策展人。主持和策展（部分）：2009年，策划威尼斯双年展特别机构邀请展“给马可波罗的礼物”；2010年，策划在北京举办的“改造历史”展览；2018年11月，策划上海宝龙美术馆《艺术史：40×40——从四十位艺术家看改革开放四十年的中国当代艺术》展览。个人著作：《艺术史中的艺术家》《中国当代艺术的历史进程与市场化趋势》《20世纪中国艺术史》《如何学习研究艺术史》等。

课程大纲

第一讲西方文明的影响与传统思想的调适

1.1背景

1.2融习西画

第二讲海派及其画家

2.1海派形成

2.2海派画家

第三讲美术革命

3.1蔡元培的艺术思想

3.2美术思想的展开

第四讲“中国画”的产生与思想背景

4.1“中国画”一词的产生

4.2国学研究

4.3传统主义者

4.4陈师曾

4.5科学与民主

4.6争论

第五讲国画家与新国画

5.1黄宾虹

5.2齐白石

5.3张大千及其他传统主义画家

5.4传统主义思想与意识形态

5.5新国画：高剑父

第六讲现代美术教育

6.1学校及背景

6.2学校及迁徙

6.3社团

第七讲写实主义与艺术家

7.1全国美展及徐悲鸿

7.2中国艺术家的写实主义

第八讲现代主义艺术、思想与境遇

8.1刘海粟

8.2颜文樑、潘玉良及留日画家

8.3庞薰琹与决澜社

8.4中华独立美术协会、林风眠

8.5现代主义的衰微

第九讲左翼美术

9.1左翼美术联盟

9.2木刻社团

9.3鲁迅的工作

第十讲延安艺术与《在延安文艺座谈会上的讲话》

10.1鲁迅艺术学院

10.2版画的变化

10.3《在延安文艺座谈会上的讲话》

第十一讲国统区的艺术

11.1漫画与漫画家

11.2第三厅和新的木刻组织

11.3在民族化实践中的画家（上）

11.4在民族化实践中的画家（下）

2. 设计艺术史

课程简介

课程以设计文化为核心，内容包括《中国工艺美术史》、《外国工艺美术史》以及《现代设计史》三大模块，涉及艺术、历史、科技、考古等多个学科。以专题形式，分阶段、分地域将人类文明进程中具有代表性的设计风格、设计思想、设计实物，加以梳理、分析和总结。从类别属性上，既包括功能性突出的日用品设计，也包括审美性突出的工艺品创作。从历史跨度上，既包含以手工艺为媒介的传统设计，也包括以工业化大生产为基础的现代设计。从文化区域上，既包含以中国为核心的东方设计艺术，也包括以欧洲为代表的西方设计艺术。

教师简介

邹满星，西安外国语大学教授，硕士生导师，陕西省美协艺术委员会设计艺委会委员。主要从事艺术史、艺术文化、中西艺术比较、民间艺术的教学与研究工作。

侯小春，西安外国语大学艺术学院副教授。2010年毕业于东南大学艺术学院，获得艺术学博士学位。陕西省美术家协会会员、西安市美术家协会水彩粉画艺委会委员、陕西当代水彩粉画研究院理事。研究领域为民间艺术研究、中外装饰艺术研究。

张家华，西安外国语大学艺术学院讲师 。本科毕业于陕西师范大学美术学院美术学专业，硕士毕业于法国蒙彼利埃三大造型艺术专业。研究领域、创作领域为视觉传达设计。

课程大纲

第一讲 绪论

1.1绪言

第二讲 设计的起源

2.1设计起源与石器设计

2.2陶器设计艺术

第三讲 中国手工业时代的设计

3.1玉器设计艺术

3.2青铜器设计艺术

3.3漆器设计艺术

3.4瓷器设计艺术

3.5中国古代纺织品工艺

3.6中国古代金银器工艺

第四讲 西方手工业时代的设计

4.1埃及古代设计

4.2希腊古代设计

4.3文艺复兴时期的设计艺术

第五讲 现代设计意识的萌芽

5.1水晶宫

5.2工艺美术运动

第六讲 新艺术运动

6.1新艺术运动

6.2曲线风格

6.3直线风格

第七讲 装饰艺术运动

7.1装饰艺术运动文化渊源

7.2法国装饰艺术运动

7.3美国装饰艺术运动

第八讲 现代主义设计

8.1芝加哥学派

8.2风格派

8.3构成主义

8.4德国工业同盟

第九讲 包豪斯

9.1格罗佩斯与包豪斯

9.2包豪斯教学体系及历史影响

9.3包豪斯的大师们

第十讲 美国现代设计

10.1设计师的职业化

10.2美国的现代设计

第十一讲 战后现代设计

11.1德国现代设计

11.2意大利现代设计

11.3日本现代设计

11.4斯堪的纳维亚国家的现代设计

11.5波普艺术

第十二讲 多元背景下的现代设计

12.1绿色设计

12.2人性化设计

12.3个性化设计

12.4情感化设计

12.5设计在未来的发展

3..文艺美学

课程简介

本课程吸收当今世界美学研究和文艺理论研究的前沿思想，从审美活动论、艺术价值论、审美体验论、艺术本体论、艺术审美论、艺术意境论，艺术形态论、艺术意义论、艺术美育论等多重维度入手展开全面讨论，分梳并理清了文艺美学的基本问题。

教师简介

王岳川，北京大学中文系教授、博士生导师，北大中文系文艺理论教研室主任，北京大学书法研究所所长，中国书法家协会理事兼教育委员会副主任，国际书法家协会副主席，享受国务院特殊津贴专家，中国作家协会会员，中国中外文艺理论学会副会长，中国文艺理论学会副会长，香港中国文化研究院院长，日本金泽大学客座教授，澳门大学人文学院客座教授，复旦大学等十所大学双聘教授。

课程大纲

第一讲文艺美学

本讲简介：文艺美学的概念与价值。三个重要审美对象：自然美、社会美、艺术美。20世纪中国四位美学大家的美学风格。

一、文艺美学的概念和意义。三个重要的审美对象：自然美、社会美、艺术美

本节重点：文艺美学的产生及研究对象。

二、朱光潜、宗白华、李泽厚、高尔泰4位美学大家的美学风格

本节重点：宗白华的“散步哲学”。20世纪中国4大美学家的风格。

思考题：

1. 文艺美学以何者为研究对象。

2. 分别阐述朱光潜、宗白华、李泽厚、高尔泰这4位美学大家的主要美学观点。

第二讲艺术本体论

本讲简介：艺术本体论的内涵。黑格尔、胡塞尔、海德格尔对“本体论”的阐释。艺术界四大理论：摹仿论、表现论、形式论和文化论。

一、文艺本体论的涵义

本节重点：本体论的内涵。ontology一词的来龙去脉。

二、黑格尔、胡塞尔、海德格尔对“本体论”的阐释

本节重点：哲学家对“本体论”的各种阐述

三、艺术界四个理论：摹仿论、表现论、形式论和文化论

本节重点：艺术对人自身的关注。艺术界四个理论。

思考题：

1. 分析海德格尔提出的“诗意地栖居”的内涵。

2. 雄霸整个艺术界两千年的摹仿理论的内容和特征是什么？

第三讲艺术本体论的拓展

本讲简介：表现主义与意识流。形式论的发展、主旨及弊端。

一、生态美学。艺术本体论与认识论的区别与联系。

本节重点：从自然决定本体论转向人类生命本体，从客观论转向主体论。

二、表现主义与意识流

本节重点：何谓表现主义？表现论对摹仿论的本体转换。

三、形式论。卢卡契的“艺术反映论”。新历史主义。

本节重点：形式论的发展、主旨及弊端。

思考题：

1. 诗歌的本质是什么？内容与形式孰重孰轻？

2. 表现论与形式论的各自特征是什么？

第四讲艺术活动价值论

本讲简介：艺术交流本体论。

一、艺术交流本体论

本节重点：文化消亡。

二、纯诗濒临灭绝

本节重点：王小波小说。

三、诗人和诗歌面临的文化困境

本节重点：文化困境和意义危机。

第五讲当代美学核心——艺术本体论

本讲简介：研究艺术本体论的意义。当代美学的分裂。审美之路对于人类困境的拯救。

一、当代美学的分裂。研究艺术本体论的意义。

本节重点：研究艺术本体论的意义。弗洛伊德的“自我”说。

二、高扬艺术本体的原因

本节重点：审美之路对于人类困境的拯救。

思考题：

1. 阐释研究艺术本体论的意义何在。

2. 解析庄子的“逍遥”与孔子的“游于艺”。

第六讲灵魂自赎与精神自绎

本讲简介：传统、现代、后现代的特点。弗洛伊德的本我、自我、超我学说。对价值本体的终极性的思考。

一、传统、现代、后现代的特点。弗洛伊德的本我、自我、超我学说。

本节重点：后现代所理解的世界。

二、对艺术本源的追问

本节重点：个人的审美意识。集体无意识。

三、为何写作，为谁写作

本节重点：价值本体的终极性。

思考题：

1. 如何体会价值本体的终极性？

2. 后现代文艺作品中的世界呈现出何种状态？

第七讲文化书法与中国文化

本讲简介：文化书法的内涵及其与中国文化的关系。中国当代书法的十大流派。

一、中国当代书法的十大流派

本节重点：文化书法的本质。

思考题：

1. 如何欣赏《兰亭序》的书法之美及哲思之美？

第八讲音乐欣赏

本讲简介：掌握音乐的三要素：旋律、节奏、和声。现代性和后现代性的音乐特色及弊端。

一、音乐的三要素：旋律、节奏、和声

本节重点：掌握音乐的三要素。

二、现代性和后现代性的音乐

本节重点：现代性和后现代性的音乐的特色。

思考题：

1. 二战之后，音乐、绘画及文学为何走上审丑主义的道路？

2. 20世纪的东方文化为何会被西方现代性全面压到？

第九讲艺术作品结构：本体的多维透视

本讲简介：掌握新批评的和观点和方法，以此解读文学作品的深层结构。

一、以新批评的方式解读文学作品的深层结构

本节重点：新批评的观点和方法。明示意、明示意、象征意的三层象征之网。

二、中国古代的细读法

本节重点：通过对文本的细读把握作品精髓。

思考题：

1. 通过运用新批评的方法分析《红楼梦》的主要人物形象。

2. 简述新批评的理论观点和分析方法。

4.美的历程：美学导论

课程简介

本课系统地论述了美学的基本原理、基本知识和基本问题，讲述了美学的研究对象、美的本质、形式美、自然美、社会美、艺术美、美的范畴、美感、美的欣赏和美的创造等内容，深入浅出，通俗易懂。从理论到实践，让学生感悟美的历程。

教师简介

刘悦笛，中国社会科学院哲学研究所研究员。国际美学协会（IAA）五位总执委之一，中华美学学会常务理事兼副秘书长，中国文艺理论学会理事，《美学》杂志执行主编。

课程大纲

第一讲我们为什么需要美学

一、 我们为何对美视而不见

二、 审美需求与高峰体验

三、 从养眼，养心到养神

思考：

1. 请举例说明从养眼，养心到养神的不同审美境界？

第二讲如何运用美言美语

一、 美食的味觉享受

二、 美德的道德品鉴

三、 身心的审美鉴赏

四、 美学与语用

思考：

1. 请举例说明与“审美鉴赏”、“味觉享受”与“道德品鉴”相关的日常审美用语？

第三讲“美”的语言描述

一、 美的三个用法

二、 羊大则美，羊人为美

三、 “美”的家族相似

思考：

1. 请阐明“羊大则美”与“羊人为美”的基本内涵？

第四讲什么是美学

一、 美学何为

二、 大美学的全息图景

思考：

1. 请阐明“大美学”研究所包括的整体图景？

第五讲美之为美的中西历史

一、 希腊与希伯来精神

二、 儒家与道家精神

三、 美学的中国化

思考：

1. 请论述儒家的“尽善尽美”的审美理想？

第六讲回归生活的美学

一、 美学与生活世界

思考：

1. 请举例详尽论述美与我们生活的紧密关联？

第七讲优美•悲•崇高

一、 “远水淡碧”的优美

二、 “易水萧萧”的悲

三、 “乱石穿空”的崇高

思考：

1. 请举例描述“悲”的美学特征

第八讲丑•喜•荒诞

一、 三种“美丑关系”

二、 “撕破无价值”的喜剧

三、 “等待戈多”的荒诞

思考：

1. 请举例描述“喜”的美学特征？

第九讲天地有大美

一、 如何鉴赏自然

二、 人化自然与自然全美

思考：

1. 请描述农业文明与工业文明两种“自然美”模式？

第十讲审美的身体

一、 审美的身心皆乐

二、 身体的审美塑造

三、 体育运动、身体与美学

思考：

1. 请根据自己的审美经验，阐释审美过程当中身体的基础性作用？

第十一讲审美的心理世界

一、 源于生活的审美心理

二、 审美心理的类型与流程

思考：

1. 请以对一件艺术品的感受为例，阐发出审美的“全流程”？

第十二讲文化与审美的联姻

一、 欧洲、印度与中国审美文化

二、 官文化、士文化、民文化

三、 中国传统文化的审美境界

思考：

1. 请论述中国传统审美文化所追求的三种不同境界？

第十三讲大众的市场美学

一、 大众的流行美学

二、 文化工业的生产

三、 创意产业与市场中的艺术

思考：

1. 结合一件大众文化作品，阐释大众文化的基本特征？

第十四讲为大众的设计美学

一、 从商业幽灵到以人为本

二、 为了大众还是小众

思考：

1. 请阐释设计当中“为设计而设计”与“为实用而设计”的区分？

第十五讲从古典到当代的艺术观

一、 作为模仿的艺术

二、 作为表现的艺术

三、 抽象艺术与开放概念艺术

四、 艺术与定义

思考：

1. 请结合当代艺术的一个例证，来说明艺术如何作为“开放概念”而开拓自身的？

第十六讲艺术终结的谜题

一、 艺术边界的模糊

二、 走向终结的艺术

三、 艺术与终结

思考：

1. 请阐释当代“艺术终结论”的基本涵义？

第十七讲艺术是什么

一、 追寻艺术的本质

二、 艺术的四个维度

三、 艺术的间性架构与哲学定义

思考：

1. 以一件艺术品未来，阐释艺术所包含对四个维度？

第十八讲现代性与后现代

一、 泛审美的现代性

二、 批判启蒙现代性

三、 反思审美和批判启蒙

思考：

1. 请阐明美学与现代性的主要关联？