

《 艺术理论前沿 》 教学大纲

课程名称： 艺术理论前沿	课程类别（必修/选修）： 必修	
课程英文名称： Frontiers of Art Theory		
总学时/周学时/学分： 48/3/3	其中实验/实践学时： 6	
先修课程： 无		
后续课程支撑： 《文化研究》 《摄影应用》 《专业实践： 设计展演训练》 《专业实践： 毕业创意展》		
授课时间： [1-16] 周二 5-7 节	授课地点： 6D-403	
授课对象： 21 级文化产业管理 1、2 班		
开课学院： 文学与传媒学院		
任课教师姓名/职称： 杨继龙/讲师		
答疑时间、地点与方式： 邮件、微信、或预约在学生活动中心 C203 室。邮件、微信要求署名。邮件一周内回复。		
课程考核方式： 开卷（ ） 闭卷（ ） 课程论文（√） 其它（ ）		
使用教材： 《艺术理论基本文献—西方当代卷》， 主编周宪， 三联书店出版社， 978-7-108-04946-9		
<p>课程简介： 艺术理论是一门研究艺术活动基本规律的课程，注重以人类文化与美学思想成果作为理论基础，以各门艺术的普遍规律作为自己研究对象，来揭示艺术的基本性质、艺术活动规律、艺术分类以及各门艺术的特征。</p> <p>二十世纪是一个知识生产爆炸性发展的世纪，艺术理论亦然。当代的艺术理论在五个方面有重要发展，一是在学理上，关于艺术理论与相关学科的讨论；二是现代主义与先锋派；三是艺术与社会文化语境的关联；四是艺术体制与艺术史；五是艺术品的分析，图像—符号或风格这一理论思考的基本点。本课程通过阅读这五个方面的经典文献，了解现代艺术理论前沿所探讨的问题以及取得的成果，特别是艺术与社会的关系，艺术史与社会体制的关系，从而掌握艺术发展的脉搏。初步了解艺术史与艺术理论的发生与发展的历史，了解各门艺术共同的最普遍、最一般的规律，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。通过将艺术创作——艺术作品——艺术鉴赏作为一个完整的艺术来了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，科学地认识艺术系统内部折构成规律和艺术活动的内在规律及特点。</p> <p>课程资料优学院网址 https://courseweb.ulearning.cn/ulearning/index.html#/course/announcement?courseId=51761</p>		
课程教学目标及对毕业要求指标点的支撑：		
课程教学目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求

目标 1: 熟练掌握艺术总论、艺术种类、艺术系统这三部分的基础知识、概念及相互关系；。	2.2 掌握与本专业相关的艺术学基础理论与知识	毕业要求 2: 基础知识与专业知识: 具有较好的人文艺术和社会科学素养, 掌握与本专业相关的艺术学、管理学、经济学、美学、传播学、文学等学科的基础理论与知识, 扎实掌握本专业基础理论与知识。
目标 2: 认识到从美学和文化学的角度来研究艺术, 力求探索和发掘艺术的人文精神。认识到物质生产理论与精神生产的密切结合及相互关系, 以加深对艺术系统基础知识的深度理解。	4.2 能将 (与艺术学相关的) 创意理论问题与产业实践紧密结合。	毕业要求 4: 创意思维与表达的能力: 能够通过训练, 掌握文化创意的特点、原则、方法, 将理论问题与产业实践紧密结合; 能通过语言、文字、图像、影像等手段表现、传达文化创意。
目标 3: 通过对艺术作品赏析活动, 能够灵活地运用所学的知识, 对具体艺术作品进行分析和读解, 掌握到鉴赏艺术作品的方法。具有主动参与、积极进取、热爱文学艺术的学习态度和思想意识;	4.3 能通过语言、文字、图像、影像等手段表现、传达文化创意。	毕业要求 4: 创意思维与表达的能力: 能够通过训练, 掌握文化创意的特点、原则、方法, 将理论问题与产业实践紧密结合; 能通过语言、文字、图像、影像等手段表现、传达文化创意。
目标 4: 养成理论联系实际、科学严谨、认真细致、实事求是的科学态度和职业道德。	1.3 具备文化产业从业者应有的社会责任意识, 具有良好的职业道德。	毕业要求 1: 思想素养与身心素质: 热爱祖国, 遵纪守法, 具备文化产业从业者应有的社会责任意识, 具备良好的身体素质与心理素质, 具有良好的思想品德、社会公德和职业道德。

理论教学进程表

周次	教学主题	授课教	学时	教学内容 (重点、难点、课程思政融入)	教学模式	教学方法	作业安排	支撑课
----	------	-----	----	---------------------	------	------	------	-----

		师	数	点)	(线上/线下)			程目标
1	序言：二十世纪艺术理论文献概况	杨继龙	3	重点： 二十世纪艺术理论文献主要集中在五个方面，以及重要篇目。也是本学期要研读的主要内容。 难点： 作者分类和筛选文献的内在理路。	线下	讲授与讨论	笔记：述艺术理论的基本问题。	目标一
2			3	课程思政融入点： 艺术对创造和谐社会的作用。	线下	讲授与讨论	笔记：艺术史与社会体制。	目标二
3	帕诺克夫斯基：《论艺术史和艺术理论的关系：向艺术科学基础概念体系迈进》	杨继龙	3	重点： 艺术史、艺术理论、艺术科学的关系问题。 难点： 艺术意志。	线下	讲授与讨论	笔记：述艺术理论基础概念与艺术现象考察。	目标二
4	克里斯特勒：《现代艺术体系》	杨继龙	3	重点： 现代艺术体系及其理论体系形成过程。 难点： 现代艺术体系及其理论体系的重要根源。 课程思政融入点： 从理解艺术到热爱艺术。	线下	讲授与讨论	笔记：现代理论体系的发展脉络。	目标二
5	奥尔特加：《艺术的非人化》	杨继龙	3	重点： 现代主义艺术的七个典型特征 难点： 如何解读“非人化”	线下	讲授与讨论	笔记：述艺术的非人化。	目标二
6	泽德迈耶尔：《艺术的分立》	杨继龙	3	重点： 现代艺术有别于古典艺术的重要特征。 难点： 整合的艺术与分立的艺术	线上	讲授与讨论	笔记：述整合的艺术与分立的艺术。	目标二

7	格林伯格：《现代主义绘画》	杨继龙	3	重点： 康德美学的自我批判原则与现代主义绘画的关系。 难点： 现代艺术的内部分化与形式主义倾向。	线下	讲授与讨论	笔记：现代艺术的形式主义倾向。	目标二
9	豪瑟：《关于“为艺术而艺术”》	杨继龙	3	重点： 豪瑟的核心观点。 难点： “为艺术而艺术”与“本真的艺术作品” 课程思政融入点： 艺术教育有助于我们做一个对社会有用的人。	线下	讲授与讨论	笔记：述作者的主要观点。	目标二
10	克劳斯：《晚期资本主义美术馆的文化逻辑》	杨继龙	3	重点： 晚期资本主义资本的技术是如何渗入美术馆并发挥作用。 难点： 晚期资本主义社会美术馆运营方式的深刻转变。	线下	讲授与讨论	笔记：美术馆的运营方式。	目标二
12	维特克威尔：《20世纪后期大学美术馆的重要性》	杨继龙	3	重点： 大学美术馆与美术馆的使命。 难点： 大学美术馆与公共美术馆的异同。	线下	讲授与讨论	笔记：述大学美术馆与公共美术馆的异同。。	目标二
13	夏皮罗等：《欧洲艺术史的分期标准》	杨继龙	3	重点： 艺术史分期的几个观点。 难点： 艺术史分期概念的规范性与中立性。	线下	讲授与讨论	笔记：述艺术史分期概念的规范性与中立性。	目标二
14	波德罗：《艺术史传统再评价》	杨继龙	3	重点： 作者重建过去的艺术史观点。 难点： 艺术史系统理论的“第三条道路”。	线下		笔记：述作者的主要观点。	目标三
15	夏皮罗：《视觉艺术符号学的几个问题：图像—符号的	杨继龙	3	重点： 绘画符号学。 难点： 现代主义绘画的结构形态。	线下	讲授与讨论	笔记：述绘画符号学。	目标三

	载面与载体》							
16	贡布里希：《风格论》	杨继龙	3	重点： 艺术风格。 难点： 艺术风格与技术、历史分期、社会背景、形态特征、艺术选择等方面的关系。	线下		笔记：述作者对艺术风格的主要观点。	目标四
合计			42					

实践教学进程表

周次	实验项目名称	授课教师	学时	教学内容（重点、难点、课程思政融入点）	项目类型（验证/综合/设计）	教学方法	支撑课程目标
8	观看及讨论纪录片《大英博物馆》	杨继龙	3	大英博物馆对藏品的重新构建方式（重点），如何重建再现了人类的文明，分析其中的西方中心话语体系（难点）	综合	讨论	目标三
11	观看及讨论纪录片《博物馆之谜》	杨继龙	3	了解世界上六大著名的博物馆（梵帝冈博物馆、风浮宫博物馆、皇家安大略博物馆、埃及博物馆、自然历史博物馆、大都会博物馆）（重点），其对艺术品呈现方式（难点）。	综合	讨论	目标三
合计			6				

课程考核

课程目标	支撑毕业要求指标点	评价依据及成绩比例（%）	
------	-----------	--------------	--

		平时表现	实践作业	期中考试	期末考察	
目标 1	2.2	5		5	10	20
目标 2	4.2	10		5	15	30
目标 3	4.3	20		5	10	35
目标 4	1.3	5		5	5	15
总计		40		20	40	100

备注：1) 根据《东莞理工学院考试管理规定》第十二条规定：旷课 3 次（或 6 课时）学生不得参加该课程的期终考核。2) 各项考核标准见附件所示。

大纲编写时间：2022 年 2 月 20 日

系（部）审查意见：

已审核，通过。

系（部）主任签名： 吴寒柳

日期： 2023 年 9 月 5 日

平时表现评分标准

观测点	评分标准			
	<i>A (100)</i>	<i>B (85)</i>	<i>C (70)</i>	<i>D (0)</i>
出勤情况（10%-100%）	不迟到、不早退、不缺勤	迟到/早退/请假等情况不超过 2 次	存在缺勤 1 次的情况（70 分）；存在缺勤 2 次的情况（50 分）	存在缺勤 3 次的情况，取消期末考察资格
思政作业&课后作业完成情况（90%）	作业认真，符合作业完成要求，按时保质保量完成	作业认真，基本符合作业完成要求，按时全部完成	作业计较认真，基本符合作业完成要求，经提醒后全部完成。	经提醒，作业仍有超过 30%未完成

期末考察评分标准

观测点	评分标准			
	<i>A (100)</i>	<i>B (85)</i>	<i>C (70)</i>	<i>D (0)</i>
主题、内容跟课程的相关性（30%）	主题和内容与课程或专业密切相关	主题和内容与课程或专业较为相关	主题和内容与课程或专业相关性较低	主题和内容与课程或专业不相关
文字表达与视觉呈现（60%）	文字表达准确，资料国门英雄详实，观点有新意，并体现出较强的理论性。	文字表达比较准确，并体现出一定的理论性。	文字表达基本准确，收集了比较充分的资料。	文字表达与意图之间存在较大差距。资料不够充分。
体量、格式等规范性问题	呈现内容饱满，格式符合规范，	呈现内容充分，格式符合规范，	呈现内容基本充分，格式基	呈现内容不充分，格式不

(10%) 若出现抄袭等违规行为，则期末作业成绩为 0 (100%)	无抄袭等行为	无抄袭等行为	本符合规范，无抄袭等行为	符合规范，无抄袭等行为
---	--------	--------	--------------	-------------