

【艺术鉴赏】

【Art Appreciation】

一、基本信息

课程代码: 【2030385】

课程学分: 【32】

面向专业: 【新闻传播学院全体专业学生】

课程性质: 【专业必修课】

开课院系: 新闻传播学院

使用教材: 教材【艺术鉴赏, 清华大学出版社, 第 2 版, 2018-05】

参考书目

1. 艺术鉴赏, 清华大学出版社, 第 2 版, 2018-05;
2. 顾筱君,《时尚形象设计导论》.中国传媒大学出版社,2017-08-01,ISBN:9787565716737;
3. (美) 琳赛·阿德勒,《人像摄影摆姿》.人民邮电出版社,2019-07-01,ISBN:9787115503138;
5. 认识艺术 (全彩插图第 8 版)》, [美]马克·盖特莱恩, 王滢译, 世界图书出版公司、后浪出版公司, 2014 年 7 月;
- 6.《中西方音乐通史提要》, 田克文, 中国地质大学出版社出版;
- 7.《艺术概论》, 王宏建, 文化艺术出版社;
- 8.《西方艺术鉴赏》, 章华著, 北京师范大学出版社, 2014 年 1 月 10 日, 第一版;
- 9.《艺术的故事》[英] 贡布里希 (Sir E.H.Gombrich), 范景中、杨成凯, 广西美术出版社 / 2008-04;
- 10.《世界艺术史九讲 (全彩插图第 8 版)》, [美]马克·盖特莱恩, 王滢译, 世界图书出版公司、后浪出版公司, 2014 年 7 月

课程网站网址:

https://elearning.gench.edu.cn:8443/webapps/blackboard/content/listContentEditable.jsp?content_id= 232233_1&course_id= 28280_1

先修课程: 无

二、课程简介

本课程的主要研究对象视觉与听觉艺术文化内容, 课程性质为专业必修课, 但实际上是一门与专业特色紧密结合的综合素质基础课。本课程主要向学生介绍由艺术 (绘画、雕塑、建筑等)、现代艺术 (摄影、装置、表演等)、大众视觉文化 (电视、电影、广告等)、新媒体艺术 (网络视觉文化、数码艺术)、音乐舞蹈、影视戏剧等一脉相传的四个部分组成的视觉与听觉文化, 带领学生有选择性、针对性地欣赏每一阶段的代表性名作。以图说结合、通俗易懂、寓教于乐的风格指导学生理解视觉现象中发现意义的方式和大脑处理影像的方法, 了解世界主要的艺术流派和简单基础的视觉理

论，提高学生的艺术赏析能力和文化综合素质。

艺术鉴赏中，时装设计艺术板块的内容是基于时尚流行语境下的对于时装设计、时尚形象相关的课程。该课程让学生了解人类艺术在服装设计上的综合体现，主要讲解时装设计艺术、时尚形象塑造等内容。具体来说，想要通过运用视觉的元素、流行要素来体现时尚搭配、时尚形象的塑造的工作内容等来进行主要课程的设置。

音乐、舞蹈、戏剧鉴赏这一门课程通过音乐聆听与视频、绘画等艺术的结合，教会学生学习聆听艺术的方法，使大家能够被听觉与视觉等艺术表现力所征服。大家可以通过该门课了解人文地理、历史。尤其是世界全球的音乐舞蹈戏剧等概览。综合性的赏析其艺术特城、风格、流派、及其体裁。它作为通识教育的必修艺术素养。

艺术鉴赏目的在于培养学生的兴趣，了解艺术本身、以及艺术与时尚有关的内容，强调对学生专业素质全方面的培养，突出学生的创造能力与实践能力。基于数字化发展新时代背景，时尚传播、时尚设计、时尚配搭等人才成为时装行业和网络新媒体行业的刚需，因此课程的学习也为学生的未来的就业提供一种选择，具有较高的实际意义，符合我校的人才培养方针

三、选课建议

本科任何专业，如有音乐鉴赏、影视鉴赏基础课的班级选择更好。因为艺术鉴赏是艺术整理赏析的一个概览课程，综合性较强，范围较广。

四.课程与专业毕业要求的关联性

专业毕业要求			
L011	LO111	倾听他人意见、尊重他人观点、分析他人需求。	●
	LO112	应用书面或口头形式，阐释自己的观点，有效沟通。	●
L021	LO211	能根据需要确定学习目标，并设计学习计划。	
	LO212	能搜集、获取达到目标所需要的学习资源，实施学习计划、反思学习计划、持续改进，达到学习目标。	
L031	L0311	传播理论：掌握传播学的核心理论、基本知识。	
L032	L0321	视频制作：掌握视频内容的策划、拍摄、后期制作，具备传播视觉化信息的基本能力。	●
L033	L0331	文本写作：根据不同传播渠道的规范要求，具备基本的文本写作能力。	●

L034	L0341	新媒体运营：掌握互联网和移动互联网各类媒体工具的使用，具备新媒体的日常运营能力。	
L035	L0351	人文素养：对文学、绘画、影视、音乐、戏剧等文化艺术具有基本的鉴赏能力，体现出媒介内容制作的质量和品位。	●
L041	L0411	遵纪守法：遵守校纪校规，具备法律意识。	
	L0412	诚实守信：为人诚实，信守承诺，尽职尽责。	
	L0413	爱岗敬业：了解与专业相关的法律法规，在学习和社会实践中遵守职业规范，具备职业道德操守。	
	L0414	心理健康，能承受学习和生活中的压力。	●
L051	L0511	在集体活动中能主动担任自己的角色，与其他成员密切合作，共同完成任务。	
	L0512	有质疑精神，能有逻辑的分析与批判。	
	L0513	能用创新的方法或者多种方法解决复杂问题或真实问题。	
	L0514	了解行业前沿知识技术。	
L061	L0611	熟练运用各类信息搜索软件和检索工具进行广告客户背景资料搜集	
	L0612	熟练运用数据分析软件进行广告客户需求分析。	
	L0613	熟练使用计算机，掌握常用办公软件。	
L071	L0711	爱党爱国：了解祖国的优秀传统文化和革命历史，构建爱党爱国的理想信念。	●
	L0712	助人为乐：富于爱心，懂得感恩，具备助人为乐的品质。	
	L0713	奉献社会：具有服务企业、服务社会的意愿和行为能力。	
	L0714	爱护环境：具有爱护环境的意识和与自然和谐相处的环保理念。	

L081	L0811	理解其他国家历史文化，有跨文化交流能力。	●
------	-------	----------------------	---

五、课程目标/课程预期学习成果

序号	课程预期学习成果	课程目标	教与学方式	评价方式
1	L0311	能够完整表达自己对某一类时尚形象的想法及部分观点	讲授、调研、项目报告、交流	根据课程要求进行讨论分析，团队交流，并阐述团队思路及想法。。
2	L0711	能够综合使用形象设计的视觉要素、理解时尚搭配的基本原理，围绕某一对象进行时尚形象设计，并能体现自己的搭配风格。	案例分享、经验交流；作品展示	根据相关要求，围绕“人类艺术在时装上的体现及时尚创意”，根据自己的想法，拍摄一组创作，进行汇报。

六、课程内容

序号	单元	具体内容	能力要求	知识要求	质量标准
2-5	绘画、雕塑、建筑	视觉艺术赏析	了解视觉艺术基础与代表性作品、作家、时期、流派等	艺术视觉赏析元素和作品熟悉、概览艺术作品。	1、能够完整表达自己对某一类时尚形象的想法及部分观点。并根据相关要求，围绕“人类艺术在时装上的体现及时尚创意”，根据自己的想法，拍摄一组创作，进行汇报。
6	时装设计艺术模块 (4 课时)	1-1 服饰设计中的艺术体现 (2 课时)	1-1-1 使学生了解到时装设计的灵感往往来源于建筑艺术，歌剧艺术，绘画艺术等，能够建立艺术综合运用能力。	1-1-1 时装设计的灵感来源。	
7		1-2 时尚形象塑造 (2 课时)	1-2-1 使学生知道和理解时尚的概念，流行的概念，然后进行时尚形象的塑造	1-2-1 掌握时尚的定义，流行的主成分，以及时尚形象的表现技法。	
8-9	时尚 (4 课时)	Givenchy,dior 时尚先锋 Chanel	通过 1950 年代崛起的时尚品牌 Dior,chanel 等引入，从而让学生对于政治，女性地位等对于时尚的影响	政治，女性地位对于时尚设计的影响	能够对于风格进行时尚鉴赏，对此自己能够分析不同的政治情况，历史情况对于不同方面的时尚艺术进行分析，能够领会自己喜欢的时尚品牌，并且能说出欣赏原因。

10	电影 (2课时)	早期电影	本单元课程主要分成 3 各单元——电影的兴起, 改变电影的历史事件, 中国早期电影的分析与赏析。	早期电影的特点, 哪些事件改变了电影的发展, 中国早期电影的特点。	能够完整的进行一部电影的分析, 尤其看到早期电影时用较专业手法进行赏析, 能够大致的区分中国早期电影与世界早期电影的差别。
11-12	音乐	全球音乐概览、古典音乐体裁入门	熟悉音乐、舞蹈、戏剧的全球化特征概览其艺术元素、种类、民族特征等	音乐、戏剧、舞蹈元素、风格、流派、种类特征的概览、结合音频、视频与老师讲解, 了解艺术门类以及视觉与听觉艺术相结合的综合性的艺术特征。	纵观全球音乐、舞蹈、戏剧的历史与地理, 能了解世界上的相关艺术特性
13	舞蹈	舞蹈概览	舞蹈种类赏析概览	初步能了解舞蹈分类和戏剧中听觉与视觉艺术语汇的综合性的特征	能够分辨舞蹈类别与元素特征, 提升审美。
14-15	戏剧	戏剧概览	戏剧种类赏析概览	初步能了解戏剧分类和戏剧中听觉与视觉艺术语汇的综合性的特征	能够分辨戏剧类别与元素特征
16	考核	总本学期内容, 选择艺术赏析研究方向	以一个切入点综述艺术鉴赏作品汇报	PPT、音频视频、WORD、阐述内容结合考核标准汇报	综合考量与现场点评, 打分。

七、课内实验名称及基本要求

序号	实验名称	主要内容	实验时数	实验类型	备注
	无				

八、实践环节各阶段名称及基本要求

序号	各阶段名称	实践主要内容	天数/周数	备注
	无			

总评构成 (1+X)	评价方式	占比
1	试卷统考	40%
X1	绘画、雕塑、建筑类作品鉴赏 (三者任选一主题) ， 小组 PPT 汇报	20%
X2	时尚、服装、影视作品类鉴赏 (三者任选一主题) ， 小组 PPT 汇报	20%

X3	音乐、舞蹈、戏剧作品类鉴赏（三者任选一主题），小组 PPT 汇报	20%
----	----------------------------------	-----

九、评价方式与成绩

X1 绘画、雕塑、建筑类作品鉴赏

提案、说稿组别: _____

评议评分人: _____

内容	扣分	PPT	扣分	说稿 (演讲)	扣分
未能清楚把握绘画 (或雕塑/建筑) 流派及风格, 或此类作品的主要代表的的艺术家作品表述不够准确, 此类作品主题内容阐述不够明确, 不够完整。 (扣 5 分)		文字较多。 (扣 5 分)		不能脱稿, 读 PPT。 (扣 20 分)	
对绘画艺术 (雕塑/建筑) 的表现形式认知有偏颇, 列举的绘画 (雕塑/建筑) 艺术作品不准确, 或极度缺乏美感。(扣 10 分)		逻辑不够顺畅、层次不够鲜明。 (扣 5 分)		表达的语言专业性不够强。 (扣 10 分)	
列举的绘画艺术 (雕塑/建筑) 出现错误信息, 且数量不够且 (扣 10 分)		图文及整体不协调美观。(扣 15 分)。		表达不够熟练, 有 1-2 次停顿。 (扣 5 分)	
总得分					

X1 作业要求:

就某一绘画艺术 (雕塑/建筑) 的流派或体系的发展背景, 代表艺术家及作品, 分析其风格特征、光影、造型、色彩以及美学心理、社会影响等方面。以小组为单位收集资料, 学生以 PPT 形式展示成果。

提示: 充分利用网络资源, 搜集与该绘画艺术 (雕塑/建筑) 的流派或体系有关的内容, 需要了解流派发展、代表人物、作品特点、对社会以及该类艺术发展的影响。

X2 时尚、服装、影视作品类鉴赏

提案、说稿组别: _____

评议评分人: _____

内容	扣分	PPT	扣分	说稿 (演讲)	扣分
未能清楚把握该时尚 (服装/影视作品) 的整体风格, 或时尚 (服装/影视作品) 独特性、影响力表述不够准确, 主题内容阐述不够明确, 不够完整。 (扣 5 分)		文字较多。 (扣 5 分)		不能脱稿, 读 PPT。 (扣 20 分)	
对时尚 (服装/影视作品) 的整体风格认知有偏颇, 列举的时尚 (服装/影视作品) 不具有艺术性, 缺乏美感。(扣 10 分)		逻辑不够顺畅、层次不够鲜明。 (扣 5 分)		表达的语言专业性不够强。 (扣 10 分)	
列举的时尚 (服装/影视作品) 不具有代表性, 且数量不够, 没有体现流行趋势变化 (扣 10 分))		图文及整体不协调美观。(扣 15 分)。		表达不够熟练, 有 1-2 次停顿。 (扣 5 分)	
总得分					

X2 作业要求: 就某一时尚杂志 (服装设计师/电影类型) 的发展背景, 行业地位, 以及该时尚杂志 (服装设计师/电影类型) 的摄影特征展开叙述。以小组为单位收集资料, 学生以 PPT 形式展示成果。

提示: 充分利用网络资源, 搜集与该时尚杂志 (服装设计师/电影类型) 有关的内容, 需要了解杂志 (服装设计师/电影类型) 的发展过程 (简述)、时尚杂志 (服装设计师/电影类型) 惯用的表达风格、流行趋势、主题流行趋势。

X3 音乐、舞蹈、戏剧作品类鉴赏

提案、说稿组别: _____

评议评分人: _____

内容	扣分	PPT	扣分	说稿 (演讲)	扣分
未能清楚把握音乐 (舞蹈/戏剧) 某一类型的整体风格, 或对音乐 (舞蹈/戏剧) 某一类型的独特性、影响力表述不够准确, 主题内容阐述不够明确, 不够完整。 (扣 5 分)		文字较多。 (扣 5 分)		不能脱稿, 读 PPT。 (扣 20 分)	
对音乐 (舞蹈/戏剧) 某一类型的整体风格认知有偏颇, 列举的音乐 (舞蹈/戏剧) 某一类型不具有艺术性, 缺乏美感。(扣 10 分)		逻辑不够顺畅、层次不够鲜明。 (扣 5 分)		表达的语言专业性不够强。 (扣 10 分)	
列举的音乐 (舞蹈/戏剧) 某一类型不具有代表性, 且数量不够, 没有体现流行趋势变化 (扣 10 分)		图文及整体不协调美观。(扣 15 分)。		表达不够熟练, 有 1-2 次停顿。 (扣 5 分)	
总得分					

X1 作业要求:

小组作业: 纵观全球音乐、舞蹈、戏剧的历史与地理, 了解世界上的相关艺术特性, 就某一音乐、舞蹈、戏剧的发展背景, 行业地位, 以及该音乐、舞蹈、戏剧表达特征展开叙述。以小组为单位收集资料, 学生以 PPT 形式展示成果。

考核“1”-期末作业

可根据 X1、X2、X3 过程性考核的材料收集中，个人根据兴趣或专业特色，自选方向进行大作品创作。

作业评估方式及要求如下：

(注：因面向学生专业方向具有差异性，教师可根据不同专业特点，结合课程内容进行方向布置，适当调整。)

绘画、雕塑、建筑类 鉴赏参考答案及评分标准

简报 (个人)

根据自己设计的方巾，做一个设计理念的简报。包括设计灵感来源，参考艺术家，设计元素，配色、情感表达等部分

要求：ps、ai 排版，最后上交电子版，pdf 格式文件，dpi: 300，尺寸 a3 大小。

本作业没有标准答案。评分细则如下：

90—100 分：结合期末设计的内容，具有一定寓意和符号性，清晰阐明设计要素，符合作业要求，有创意和设计感。

80—90 分：结合期末设计的内容，图标寓意和符号性不够深入，基本能阐明设计要素，较为符合作业要求，有设计感，但创意感不够。

70—80 分：不够深入结合期末设计的内容，图标设计基本合理，缺少部分设计要素的阐明，但寓意和符号性把握不好。

60—70 分：出现了较为明显的影响观看效果的瑕疵或硬伤。

60 分以下：不符合要求。

时尚、服装、影视类鉴赏 参考答案及评分标准

影视	<p>本学期完成的原创作品。 参赛者应确认拥有其作品的完整著作权。</p>	<p>剧情片、纪录片、实验短片 (片长不限)</p>	<p>1.完整作品视频 2.1 分钟左右的片花视频 3.不同画面的剧照 2 张、 宣传海报 1 张、故事梗概 (200 字以内)</p>	<p>PAL 制式的 DVD 光盘。 光盘上应用记号笔标明作品名称、影视类类别、时长。</p>	<p>1.主题思想积极向上，反应正能量的剧情。(20) 2.影视技巧：台词 (10 分)、导演 (30)、表演等 (20 分) 拍摄 (10 分) 3.舞美服化、灯光 (10 分)</p>
----	---	--------------------------------	--	---	--

提案、说稿组别: _____

评议评分人: _____

时尚/服装	<p>本学期完成的原创作品。 参赛者应确认拥有其作品的完整著作权。</p>	<p>时尚拍摄作品</p>	<p>1. 主题提案 PPT 包含：服装风格、流行趋势、参考姿势、搭配原则、模特形态分析。 2.人物造型体现时尚趋势 3.内景棚拍摄 4.每组至少 5 张、模特两位</p>	<p>PAL 制式的 DVD 光盘。 光盘上应用记号笔标明作品名称、组别。</p>	<p>1.主题思想积极向上，反应流行趋势、时尚感、艺术性。(20) 2.摄影技巧：光影技巧 (10 分)、人物造型 (30)、场景布置 (20 分) 后期 (10 分) 3.服装风格、模特美感 10 分)</p>
-------	---	---------------	--	---	--

时尚/服装作业要求: 综合利用所学时尚视觉要素 (布景、工具、服装造型、妆发造型、姿态等)，围绕一定的流行趋势和艺术表达，进行拍摄方案实施。学生独立进行摄影作品展示。

提示: 1.打开思维局限，利用色彩、曲直、量感分析模特本身，展现流行趋势，**每组至少拍摄**

5 张。

2.个人感想围绕作品主题，体现创作想法，过程及总结。

戏剧、音乐、舞蹈类 鉴赏参考答案及评分标准

类别	作品完成时限要求	作品规格要求	作品呈现形式	备注	评分标准
戏剧	本学期创作的原创或改编作品。	舞台剧（作品长度不限）	1.完整作品以视频录制形式提交； 2. 10 分钟以内的舞台演出片段（入围作品）； 3. 不同画面的剧照 2 张、宣传海报 1 张； 4. 演出说明书（作品名及文字表述）。	光盘上应用记号笔标明作品名称、戏剧类、时长。	1. 主题思想积极向上，反应正能量的剧情。（20 分） 2. 戏剧技巧：台词（10 分）、导演（30）、表演等（20 分） 3. 舞美服化、灯光（20 分）
舞蹈	本学期创作的作品。	中国舞、国标舞、芭蕾舞、群舞（作品长度不限）	1. 视频录制形式提交 2. 演出照片 2 张 3. 舞蹈名及作品简介	光盘上应标明作品名称、舞蹈类类别、时长。	1.主题思想积极向上，反应中外正能量文化。（20 分） 2.舞蹈技巧：舞蹈美感（10 分）、编舞（30）、舞蹈基本（20 分） 舞美服化、灯光（20 分）

类别	作品完成 时限要求	作品规格要 求	作品呈现形式	备注	评分标准
音乐	本学期创 作的作品 。	1.歌曲 2.器乐曲 3.电子音乐作 品与声音艺 术装置 4.多媒体音乐 作品	1.歌曲、器乐曲： 提交音频或视频 (光盘上标明作 品名称、音乐类 别、时长)；可附 作品乐谱。 2.电子音乐作品： 提交作品信息 (总谱或设计稿、 使用设备清单、 技术要求或其他 图示等)；作品音 频或视频记录； 任何其他可供组 委会参考的有关 资料/文件。 3.声音艺术装置： 提供完整的创作 设计方案 (文本 、图片、程序设 计、音视频等)； 任何其他可供组 委会参考的有关 资料/文件。 4.多媒体装置作品 ：提供完整的创 作设计方案 (文 本、图片或影像 资料等)。 5.多媒体“音乐剧 场”舞台艺术作 品：提供完整的 创作设计方案 (文 本、音视频资 料)。	1.歌曲：作品形 式可采用独唱、 重唱、合唱 (不 超过 16 人) 等 形式，音乐风格 不限。 2.器乐曲：作品 形式包括独奏、 重奏、合奏及其 他组合形式 (不 超过 16 人)， 所用乐器、音乐 风格不限。 3.电子音乐作品 与声音艺术装置 ：(1)音乐新媒体 (交互式视听觉 结合的舞台作品); (2)结合声学 乐器 (或人声) 的实时电子音乐 作品、交互式电 子音乐; (3)实验 电子音乐等其他 电子音乐作品; (4)声音艺术装 置。 4.多媒体音乐作 品：(1)多媒体装 置作品; (2)多媒 体“音乐剧场” 舞台艺术作品。	1. 主题思想 积极向上 ，反应正 能量的音 乐创作。(20) 2. 音乐构思 主题清晰 (20) 3. 音乐结构 布局合理 (20) 4. 音乐层次内 容丰富 (30 分) 5.音乐听觉审美 (10 分)

撰写人：李艺冉

系主任审核签名：沈慧萍

时间：2022.9.20