

《艺术概论》

图书基本信息

书名：《艺术概论》

13位ISBN编号：9787115333521

出版时间：2014-2

作者：黄柏青

页数：252

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介以及在线试读，请支持正版图书。

更多资源请访问：www.tushu111.com

《艺术概论》

内容概要

“艺术概论”是所有艺术课程中的一门主干课程和基础课程。本书是依照教育部2006年3月颁发的《全国普通高等学校公共艺术课程设置指导方案》的指导思想、课程目标和具体要求而编写的。除绪论外，其逻辑结构可分为3部分：第1~5章为基本原理部分，深入浅出地阐明了艺术本质、艺术模式、艺术源流、艺术创作、艺术作品的基础理论知识；第6~12章是对具体艺术门类的探讨，依次为设计艺术、实用艺术、造型艺术、表情艺术、语言艺术、新形态艺术、综合艺术，着重论述了各门类艺术的审美特征以及各艺术体裁的内涵、特点、功能、创作手法、鉴赏要领等；第13~15章是关于艺术接受的论述，包括艺术鉴赏、艺术批评、艺术教育。本书结构合理，重点突出，文例新颖，叙述清晰，文笔流畅，既可作为艺术院校各专业和普通高校各艺术专业的教材，也可作为普通高等学校非艺术专业开设公共艺术课程的教材，还可作为广大社会青年的自学用书。

《艺术概论》

作者简介

黄柏青，难，博士后，教授，长沙理工大学设计艺术学院副院长，硕士生导师，研究方向为美学、文艺学、设计艺术学等。2005年毕业于中国人民大学，获博士学位。湖南省普通高等学校青年骨干教师，湖南省新世纪“121”人才工程第三层次人选，长沙理工大学设计艺术学院设计艺术学学科带头人，文法学院文艺学硕士点学科带头人，设计艺术学院院学术委员会和学位委员会委员，世界美学协会和全国美学协会会员，湖南省文艺学、美学学会理事。

书籍目录

绪论 1

艺术与艺术学 1

艺术学的历史发展和逻辑构架 2

“艺术概论”的教学任务和学习方法 5

一、“艺术概论”的教学任务 5

二、“艺术概论”的学习方法 6

第一章 艺术本质 8

一、什么是艺术 8

二、艺术有什么用？ 12

三、艺术能为我带来什么？ 15

思考与练习 17

第二章 文化模式下的艺术 18

第一节 艺术的文化生成 18

一、文化模式 18

二、文化模式与艺术之间的关系 19

第二节 艺术的西方模式 20

一、艺术表象的选择 20

二、艺术表象的建构 21

三、西方艺术的文化精神 22

第三节 艺术的中国模式 23

一、艺术表象的选择 23

二、艺术表象的建构 24

三、中国艺术的文化精神 25

第四节 艺术的印度模式 26

一、艺术表象的选择 26

二、艺术表象的建构 27

三、印度艺术文化精神 27

思考与练习 29

第三章 艺术源流 30

第一节 艺术的起源 30

一、历史上关于艺术起源的几种代表性观点 30

二、对“艺术起源于劳动”的评述 32

三、艺术起源于人的生命本质表现和社会实践活动 34

第二节 艺术发展历程 35

一、原始艺术 36

二、古代艺术 36

三、近代艺术 38

四、现代艺术 39

第三节 艺术发展的规律性 41

一、艺术随社会的发展而发展 41

二、决定艺术发展的社会因素 41

三、社会发展与艺术发展的不平衡性 42

第四节 艺术遗产的继承与革新 43

一、艺术发展的历史继承性 43

二、继承艺术遗产的原则 44

三、艺术的生命在于不断的革新 45

思考与练习 46

第四章 艺术创作 47

第一节 艺术创作的性质和特点 47

一、艺术创作的性质 47

二、艺术创作的特点 48

第二节 艺术创作的构成要素 50

一、创作主体 50

二、创作客体 51

三、创作本体 51

四、创作受体 52

第三节 艺术创作的思维形式 52

一、艺术创作中的形象思维 52

二、艺术创作中的抽象思维 54

三、艺术创作中的灵感思维 55

第四节 艺术创作过程 57

一、艺术体验阶段 57

二、艺术构思阶段 58

三、艺术传达阶段 59

第五节 艺术创作方法、风格和流派 60

一、艺术创作方法 60

二、艺术风格 62

三、艺术流派 63

思考与练习 64

第五章 艺术作品 65

第一节 艺术作品的内容 65

一、题材——艺术作品的原材料 65

二、主题——艺术作品的灵魂 65

三、意蕴——艺术作品的内涵 66

四、情节——艺术作品的况味 66

五、艺术形象——艺术作品的代言人 67

六、环境——艺术作品不可缺少的内容 68

第二节 艺术作品的形式 68

一、艺术作品的结构 69

二、艺术作品的体裁 69

三、艺术作品的语体 70

四、艺术作品的语言 70

五、艺术作品的表现方法 70

第三节 艺术作品的内容与形式的关系 71

一、内容与形式的相互作用 71

二、感性与理性的相互作用 72

三、再现与表现的相互作用 72

四、内容与形式的贴切关系 73

第四节 艺术作品构成的其他方面 73

一、典型 73

二、意境 74

三、灵感 74

四、构思 75

五、线索 75

六、氛围 76

七、艺术技巧 76

思考与练习 77

第六章 设计艺术 78

第一节 设计艺术概述 78

- 一、设计与设计艺术的含义和类别 78
- 二、设计艺术的艺术语言和表现方法 79
- 三、设计艺术的审美特征 82

第二节 产品设计艺术 84

- 一、产品设计艺术的含义和类别 84
- 二、产品设计艺术的构成要素 85
- 三、产品设计的程序与方法 86
- 四、产品设计艺术与人机工程学 87

第三节 视觉传达设计艺术 87

- 一、视觉传达设计艺术的含义和类别 87
- 二、视觉传达设计艺术的构成要素 89
- 三、视觉传达设计艺术的程序与方法 90
- 四、视觉传达设计艺术与视错觉 90

第四节 环境设计艺术 91

- 一、环境设计艺术的含义和类别 91
- 二、环境设计艺术的构成要素 93
- 三、环境设计艺术的程序与方法 94
- 四、构建人与自然的和谐环境 96

思考与练习 97

第七章 实用艺术 98

第一节 实用艺术的审美特征 98

- 一、实用功能与审美功能的统一 99
- 二、内容表现上的正面性、抽象性和象征性 99
- 三、注重形式感与形式美 100
- 四、表现性与环境性 100
- 五、民族性与时代性 101

第二节 建筑 101

- 一、建筑的含义和类别 101
- 二、建筑的艺术语言和形式美法则 102
- 三、建筑艺术的审美特征 104

第三节 园林 105

- 一、园林的含义和类别 105
- 二、世界三大园林体系 106
- 三、园林的审美创造 109
- 四、园林艺术的审美特征 110

第四节 工艺 111

- 一、工艺的含义和类别 111
- 二、工艺的审美创造 112
- 三、工艺的审美特征 114

思考与练习 114

第八章 造型艺术 116

第一节 造型艺术的审美特征 116

- 一、“应物象形”的造型性 116
- 二、视觉可感的直观性 117
- 三、瞬间凝固的永恒性 117
- 四、凝聚的形式美 118

第二节 绘画 118

- 一、绘画的含义和类别 118
- 二、绘画的艺术语言和表现方法 119
- 三、中国绘画 120
- 四、油画 123

第三节 雕塑 125

- 一、雕塑的含义和类别 125
- 二、雕塑的艺术语言和表现方法 126
- 三、雕塑的审美特征 127

第四节 书法 129

- 一、书法的含义和类别 129
- 二、书法的艺术语言和表现方法 130
- 三、书法的审美特征 132

第五节 摄影 133

- 一、摄影的含义和类别 133
- 二、摄影的艺术语言和表现方法 133
- 三、摄影艺术的审美特征 134

思考与练习 136

第九章 表情艺术 137

第一节 表情艺术的审美特征 137

- 一、抒情性与表现性 137
- 二、表演性与形象性 138
- 三、节奏性与韵律美 139

第二节 音乐 139

- 一、音乐的含义和类别 139
- 二、音乐的艺术语言和表现手段 141
- 三、音乐的审美特征 142

第三节 舞蹈 143

- 一、舞蹈的含义和类别 143
- 二、舞蹈的艺术语言和表现方法 144
- 三、舞蹈的审美特征 145

思考与练习 147

第十章 语言艺术 148

第一节 语言艺术的审美特征 148

- 一、以语言为物质媒介 148
- 二、艺术形象的间接性 149
- 三、审美反映领域的自由性与广泛性 149
- 四、深刻的思想内容与丰富的情感色彩 150
- 五、语言艺术的文化意蕴性 151

第二节 诗歌 151

- 一、诗歌的含义和类别 151
- 二、诗歌的构成要素和表现方法 152
- 三、诗歌的审美特征 155

第三节 散文 156

- 一、散文的含义和类别 156
- 二、散文的构成要素和表现方法 157
- 三、散文的审美特征 159

第四节 小说 160

- 一、小说的含义和类别 160

- 二、小说的构成要素和表现方法 161
- 三、小说的基本审美特征 163
- 第五节 剧本 164
 - 一、剧本的含义和类别 164
 - 二、剧本的构成要素和表现方法 165
 - 三、剧本的审美特征 167
- 第六节 民间文学 168
 - 一、直接的人民性 169
 - 二、口头性 169
 - 三、集体性 169
 - 四、变异性 169
 - 五、传承性 170
- 第七节 网络文学 170
 - 一、模糊昏暗的文学边界 171
 - 二、多媒体化的形象手段 171
 - 三、非线性的故事情节叙述 171
 - 四、结构模式的全息开放 172
 - 五、流动不息的艺术形态 172
 - 六、文学审美鉴赏的读写互动 172
 - 七、作品信息的资源共享 172
- 思考与练习 173
- 第十一章 新形态艺术 174
 - 第一节 什么是艺术形态 174
 - 第二节 新形态艺术 175
- 思考与练习 182
- 第十二章 综合艺术 183
 - 第一节 综合艺术的审美特征 183
 - 一、高度的综合性 183
 - 二、逼真的表演性 184
 - 三、完美的视象性 185
 - 四、舒缓自如的运动性 185
 - 第二节 戏剧 186
 - 一、戏剧的含义和分类 186
 - 二、戏剧的艺术语言和表现方法 187
 - 三、戏剧的审美特征 190
 - 第三节 戏曲 190
 - 一、戏曲的含义和分类 190
 - 二、戏曲的艺术语言和表现方法 192
 - 三、戏曲的审美特征 193
 - 第四节 电影 194
 - 一、电影的含义和类别 194
 - 二、电影的艺术语言和表现方法 194
 - 三、电影的审美特征 196
 - 第五节 电视 197
 - 一、电视的含义和类别 197
 - 二、电视的艺术语言和表现方法 198
 - 三、电视与电影的相异之处 199
 - 第六节 动漫 200
 - 一、动漫的含义 200

二、动漫发展简述 201

三、动漫的审美特征 201

思考与练习 202

第十三章 艺术鉴赏 203

第一节 艺术鉴赏的性质和意义 203

一、艺术鉴赏的含义 203

二、艺术鉴赏的意义 204

第二节 艺术鉴赏的特点 206

一、艺术鉴赏是情和理的统一 206

二、艺术鉴赏是教育性与娱乐性的统一 207

三、艺术鉴赏的差异性和一致性 207

四、艺术鉴赏的“再创造”和“再评价” 209

第三节 艺术鉴赏心理分析 209

一、艺术鉴赏的感知 210

二、艺术鉴赏的想象 212

三、艺术鉴赏的情感 213

四、艺术鉴赏的理解 214

第四节 艺术鉴赏的条件和方法 215

一、艺术鉴赏的条件 215

二、艺术鉴赏的主要方法 216

思考与练习 218

第十四章 艺术批评 220

第一节 艺术批评的性质和特点 220

一、艺术批评的性质 220

二、艺术批评的特点 223

第二节 艺术批评的基本任务 224

一、艺术批评具有准确提供必要信息的任务 225

二、艺术批评将人们的意见反馈给艺术创作者 225

三、艺术批评还应向广大鉴赏者和艺术消费市场提供艺术创作“新手”的信息 226

四、艺术批评需要对各种创作活动、艺术思潮及批评活动本身进行指导和修正 226

五、艺术批评有促进艺术理论的发展和完善的任务 227

第三节 艺术批评的过程和方法 228

一、艺术批评的过程 228

二、艺术批评的方法 229

第四节 艺术批评的标准 231

一、艺术批评价值上的标准 231

二、艺术批评方法上的标准 232

三、艺术批评中同时存在着稳定和变动 233

思考与练习 234

第十五章 艺术教育 235

第一节 素质教育、审美教育与艺术教育 235

第二节 艺术教育的性质和特点 238

一、艺术教育的性质 238

二、公共艺术教育的特点 239

第三节 艺术教育的原则和功能 242

一、艺术教育的原则 242

二、艺术教育的功能 245

第四节 高校公共艺术教育的实施 248

一、更新观念，真正重视艺术教育 248

- 二、从艺术教育的特点出发，改革旧的教育体制 248
- 三、切实加强艺术教育管理和领导 249
- 四、加强艺术教育课程建设，提高艺术教育整体水平 249
- 五、不断改善教学条件，尽快让现代教学手段走进艺术课堂 250
- 六、采用开放式教学方法，培养学生的自主意识和创新能力 250
- 七、加强艺术师资队伍建设，确保艺术教育质量 251
- 思考与练习 251
- 参考文献 252

《艺术概论》

精彩短评

1、能给负分绝对不给一分，这是我看的为数不多的烂书其中之一了，艺术概论是本好书，但是这个人的版本很烂，书还是我自己建的，尴尬。满城尽带黄金甲不怎么样的电影都被屡次举例来夸奖。里头大肆宣扬马克思毛泽东社会主义我也不说啥了跟洗脑一样。建立此本书的目的是助大家避开这本烂书吧。

《艺术概论》

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:www.tushu111.com