

“艺”起寻美 别具“艺”格

——《艺术美学》课程第一课教学展示

熊青珍

（广东财经大学，广东 广州 510320）

摘要：《艺术美学》是我们艺术硕士生入学第一门专业理论课。透过该课程的第一课教学，展示在该课堂中如何融入艺术 + 思政元素的教学实践，感受中华陶瓷艺术的魅力，增强文化自信，以掌握艺术表达规律以及创作形式，运用艺术美学的基础知识营造“艺术美化生活”并创造美，实现艺术 + 思政育人目标。

关键词：艺术美学；价值；创作；手段

《艺术美学》是专业硕士一年级专业必修课程，也是一门艺术理论的基础课程。通过艺术美学形式的学习思考，运用所学的原理性知识深化和强化自己的学习和研究方向，掌握艺术表达规律以及创作形式，从“发现美”走向“创造美”，具备运用艺术美学提高设计能力。

一、课程思政的教学设计思路

（一）课程基本信息

艺术美学是艺术学的基础运用语言。该课程 2 学分，总学时 32 课时。《艺术美学》是艺术专业硕士一年级专业必修课程，也是一门艺术理论的基础课程。

（二）课程目标

1. 知识与能力目标

教学内容	思政要素切入点	育人目标
1. 艺术到艺术学 （1）畅谈自己学艺的过程； （2）如何从艺术特性去定义艺术。	结合建党 100 周年雕塑《信仰》，增强对党的认识，实现对专业与思政元素迁移。	重点梳理古今中外的一些艺术作品，理解艺术作品的内涵与意蕴，激发学生的民族自豪感，树立正确的艺术价值观。
2 艺术体制	了解多类型艺术的体制与现象。	提升对艺术品类的认识。
3 艺术形式语言	注意艺术“经典”与语言的逻辑性和契合度。	扩大对美学知识的深度及广度，用艺术的眼光发现自然之美。
4 艺术表达	开展“头脑风暴”，推进对艺术价值引领知识传授。	同时，掌握平面与立体的造型规律，提高平面造型的能力以及手、眼、脑协调活动的的能力。
5 艺术创作	艺术创作源于生活。	领略艺术美学魅力，提高自身艺术审美。
6 艺术鉴赏	认识艺术品价值实质。	学会用美的定律审视艺术的道德价值。
7 艺术批评	厘清艺术与再创作关系。	引导树立正确的专业观和学科观，呈现最有价值的艺术表现。
8 艺术新趋势	艺术当随时代。	感受艺术随时代发展而发展趋势。

本课程根据艺术专业的特色和优势，巧用时政案例迁移知识点，从学习中国优秀艺术品中分析他们的创作背景及作品艺术特色，提高对美的概念、艺术的起源、艺术的价值等问题有较为系统的认知和理解，并运用所学的知识对艺术在当今时代的千变万化做出比较理性的、与时俱进的判断和分析。

2. 思政育人目标

课程思政育人主题从工匠精神、价值主题、科学精神等方面激发学生的民族自豪感，培养学生艺术审美和创新意识及艺术设计的理论与应用能力。同时希望学生能运用所学的原理性知识深化和强化自己的学习和研究方向，掌握艺术表达规律以及创作形式，灵活运用艺术美学的基础知识创造美的能力。

（三）课程内容简介

二、《艺术美学》课程的第一课：“艺”起寻美 别具“艺”格——从艺术到艺术学的殿堂

（一）教学目标

1. 掌握艺术美学的基本知识、基本原理
2. 认识艺术学的对象、属性和方法
- 3 引发对于本专业知识能力设计美学价值的思考

（二）教学内容

1. 艺术到艺术学。2. 艺术学的对象、属性和方法

（三）“艺”起寻美 别具“艺”格——从艺术到艺术学的课程思政设计思路

1. 设计理念

主要课程介绍优秀的艺术品的美的艺术形式，使学生对当代艺术品有初步的认识与了解，并对当代艺术特点展开更具体的验证，从而开阔艺术视野，突破固有的创作思维传达自己的思想和

观念，引导以一种包容而具开放性的方式去联系实际去进行创作、表达观念。

2. 思政育人主题与结合点

通过对美的分析，在了解艺术作品创作过程中既深刻了解历史，明白如今祖国强大和人民幸福生活的来之不易。重点梳理古今中外的一些艺术品，在充分了解艺术家，设计师等大师的人生经历，同时更好地使学生们理解艺术作品的内涵与意蕴，感染和教育学生激情，陶冶学生情操，提高学生对艺术美追求，树立正确的生态观念，激发学生的民族自豪感，树立正确的艺术价值观。

（四）案例导入

1、从聆听 1-2 名学生畅谈学艺的过程入手；再出示油画作品赏析与思考：

（1）艺术赏析与思考：提问《开国大典》是一部反映什么主题的、什么形式的艺术作品？它体现了怎样的社会现实和历史背

景?作者是谁?作品体现了怎样的时代精神?——从而,激发学生的民族自豪感。

(2) 图片展示分析:建党100周年的大型雕塑创作作品《信仰》(由吕品昌教授主设计)体现的艺术内容是什么?表达的主题思想是?

通过问题的分析引入艺术作品美的认识,提高对艺术美的认知的能力,引导学生接受各种美的观念和与之相联系的道德观念,

(3) 小结 增强对有中国特色的艺术语言的认同感,理解了中国模式的优越性,实现专业知识点的思政元素迁移。

2. 深层欣赏与深度艺术反思:专业与思政的聚焦点

(1) 艺术的本质:(2)“思政”教育:《开国大典》作品告诉我们……如何让经典题材呈现新时代的生命力。

总之,课程内容依据教学大纲循序渐进,在课程教学中各章节中能将思想政治教育内容与专业知识教育内容有机融合,感染和教育学生激情,另一方面也暂时摆脱繁重的理性思维和推导,从身和心两个方面做好继续积极进行专业学习的准备。

董希文先生的革命历史油画 《开国大典》

1952年,38岁的董希文在北京西总布胡同一间普通的房间里,以高昂的热情,精湛的艺术技巧,只用了两个月时间就独立创作出了革命历史油画《开国大典》,这幅热情讴歌人民革命的世纪杰作,受到广大人民群众由衷的喜爱,当印成年画后,发行量达100多万张。

那么,什么是艺术美呢?欣赏建党100周年大型雕塑创作作品《信仰》中艺术美

大型雕塑《信仰》亮相中国共产党历史展览馆,形象地再现了中国共产党庄严宣誓的场景。这一作品的领衔主创、中央美术学院教授吕品昌在接受采访时透露,以“宣誓”情节为核心意象,以“宣誓”动作为基本形象的创作构思和造型叙事,在这今为止的所有群雕作品中均未有过。

大型雕塑《信仰》局部构图的艺术美

“由南至北、由动到静,我们将雕塑分为四个板块,依次是新民主主义革命时期、社会主义革命和建设时期、改革开放新时期和中国特色社会主义新时代。”为了追求叙事性和运动感,创作组设计了八一南昌起义的火线入党、卖报孩童、铁路工人罢工、刑场上的婚礼、五四运动、早期建党领袖、青纱帐中的敌后武工队、红军长征过草地、狱中女党员、吹响全国解放号角、开山筑路、抗震救灾这十二组场景,将统一的宣誓动作置于不同的历史场景中。

“思政”教育:伟大的艺术品告诉我们:艺术源于生活,高于生活,要创造高于生活的艺术,要增加人文素质,加强自身修养,以人为本,尊重规律,加强人文艺术情怀。只有掌握艺术表达规律,学会辨别艺术美的能力以及创作形式,才能具备运用艺术美学设计的基础知识和能力。

(五) 课程思政改革的教学成果

课程中注重从以下方面进行了改革:(一)丰富了传统的艺术学原理课程过于注重知识传授的教学方式。引导明确树立正确的艺术价值观及生态观念,改变了传统的艺术学课程过于注重知识传授的方式,围绕着手机媒体、视频等教学模式在艺术教学内容上尝试融入游戏与“课堂”动手构图共同寻美的等教学形式,引导学生要形成主动进取的学习研究态度,获得对艺术的基本原理与内在的本质规律学习认知,形成正确艺术价值观。(二)密切了课程内容与生活和时代的联系。关注艺术设计学生的研究兴趣和学习经验,使学生能运用所学的艺术学知识深化和强化自己的学习和研究方向,并能举一反三、推陈出新。(三)体现课程结构的均衡性。在课时安排上,调整课程结构中的课时比例,将以往主要的艺术学原理课程内容,如艺术概念、艺术价值、艺术实践之间的课时分配更加地综合、均衡,旨在加强学生艺术创新能力和设计实践能力的培养,充分发挥其的艺术个性,选择擅长的艺术研究方向。(四)增加了设计实践和艺术调查环节的实战性。在设计实践中增强用艺术美的原理来指导分析问题和解决问题的能力。如课程实践部分则注重引导学会联系当下校园文化元素仔细思索,表达观念与设计思维。如本课程后期正值学校40周年校庆筹备工作办公室发出广东财经大学吉祥物“财子”“财女”“财宝”形象IP设计大赛通知,结合此大赛的热点,组织学生积极参赛,以艺术美学形式,引导以广东财经大学历史、地理、校训、校徽、校歌、校园特色、办学理念、精神风貌等切入点为基础、深挖内涵、造品牌、传递情感、促进交流为目标,设计有广东财经大学特色的“财子”“财女”“财宝”IP形象。

在组织对《“财子”“财女”“财宝”IP形象》的创作中引导对美的认识,深入了解校园文化,就“财子”“财女”“财宝”这一主题进行了创意思考,并引导在草图环节中用艺术美学的原理加以分析与深刻理解含义。瞧!同学们他们选择“财子”“财女”“财宝”这一主题,将才子与校园文化的学习结合起来,从开始慢慢理解当代艺术美,到初步选题创作方案,设计出一款款针对“财子”“财女”“财宝”的个性作品。

今后,加强思考课程深度的思政元素和艺术内涵,引导学生正确理解生活中的各类艺术品的形式与艺术价值,同时,又注重不同课程之间的内在规律性,避免泛课程思政化,以精准回归对接专业课程思政元素与课程本身培养目标,指导学生用艺术的眼光去“发现美”,并运用所学的知识“创造美”。

参考文献:

- [1] 王一川. 艺术学原理[M]. 北京: 北京师范大学出版社, 2011.
- [2] 彭吉象. 艺术学概论[M]. 北京: 北京大学出版社, 2013.