

民办高校中国美术史课程与教学研究

毛 益

湛江科技学院 广东湛江 524094

摘 要:《中国美术史》课程作为美术院校教学的专业理论必修课,在课程中占有非常重要的地位。《中国美术史》的教学主要教学目标是向学生展示中国灿烂多彩的艺术成就以及中华民族悠远流长的美术历史,让学生充分了解中国美术史的各个重要发展阶段,理解中国传统艺术独有的人文思想,提升学生自身美术底蕴和鉴赏水平。现在民办高校的《中国美术史》教学可以充分利用现在发达的科技水平,让学生跳出课本的理论知识,真正的体会中国美术史的伟大和璀璨。

关键词: 中国美术史; 教学方法; 美术教育; 中国画

引言:

现代社会民办高校的数量在逐年上升,不少优质的民办高校在办学质量和师资水平方面已与公办学校相差无异,并且越来越多的民办高校在课程设置和教学内容上也开始参考公办高校的模式,让自身的课程体系更专业,让学生构建更完整的知识体系。《中国美术史》是一门追根溯源的课程,让学生在系统的认识中国美术发展的进程和规律的同时,鼓励学生将中国传统艺术与现在艺术相结合,引导学生以本民族传统艺术为基础在更高的艺术层面和领域里进行创作。因此美术院校需与时俱进地运用多方资源和多种方式来丰富《中国美术史》的教学方法与方式。

一、美术史课程的学习在美院中教学的意义

1. 重视美育课程的设置,促进“以美育人”的现代美育观的实现

美育教育是教师向学生教授审美能力并培养学生自身自觉形成正确的审美观的重要的教育方式。教师在教学中通过用潜移默化的熏陶以及科学合理的引导学生实现各方面能力的协调发展,并最终促进学生形成完善的人格。新世纪的美育教师不仅是我国传统文化的重要推动者更是承担着提升中华民族人文素养的历史使命。全国民办美术高校作为社会美育观的重要传播平台应在满足新时代的要求下,认真学习有关新时代美育的教育要求,结合本校实际情况和专业特征,努力搭建适合本校发展特征的美育教学体系。另一方面需要引起重视的是部分民办美术类高校过分强调学生专业上的能力而对于学生的美育思想教育则比较匮乏甚至出现与时代脱节的现象^[1]。还有的民办院校将美育课程设置成选修课程,教师的教学方式单一滞后教授内容也是照本宣科,毫无

紧跟时代的新鲜内容。这就造成当代美术专业大学生艺术审美能力的缺失,文化素养内涵的薄弱以及艺术探索创造能力的不足。面对这些不足和问题,如何积极主动的改革过时陈旧的教学方法,将新的科技融入教学形成多元互动的教学模式;如何将现代美育观深深地根植于祖国新一代美术大学生心中,让中国民族经典璀璨的艺术瑰宝经久流传下去,是需要我们不断努力探索的。

2. 引导学生形成正确的人生价值观,加强学生的人文素养

从古至今我国历来重视对学生人文素养的培养与道德思想的建设。“立德树人”、“以德服人”等观点都是中华民族优秀的传统育人思想。随着社会的发展与时代的进步加强大学生的人文素养及思想道德建设显得更为重要,更具有当代社会价值。习总书记在向全国教师致慰问信时谈到:希望每一位教师要牢记中国特色的教育观和社会主义核心价值观,以“立德树人”的教育思想做学生学习路上的指引人。习总书记的话为新世纪的教育工作者在如何培养人文素养厚重,思想道德高尚,人生观价值观正确的新时代优秀学生指明了道路和方向。作为新时代高等院校的教育工作者更应以此为自己的时代使命与社会责任,认真钻研所教材,积极创新教学模式与方法。以《中国美术史》为例,极大部分的美院高校将其列为美育类课程并且多以必修课、选修课或者慕课的形式向全校学生开设,教师将中国历史上各个时期比较有代表性的美术作品与作者,艺术流派以及当时比较流行的艺术思想,系统完整地讲解给学生,使学生能够真正地了解到中国美术发展过程,掌握中国美术各个时期的文化特点和审美水平,为日后学习专业技能打下夯实的理论基础。教师讲解中国美术史的过程是在向学生

展现我国多姿多彩的文化底蕴的过程,也是推动学生形成正确的人生观,价值观,世界观的过程,例如,非常著名的北宋画家李唐的《采薇图》展现的就是深厚的爱国主义精神。教师在教授《中国美术史》课程中李唐的《采薇图》时就可以运用作品表达的思想主旨结合当代社会主义核心价值观以古喻今,提升学生的爱国主义和民族自豪感。

二、在实际教学中讲授《中国美术史》的教学方法

1. 传统的学习模式——教师主导型

教师主导型的教学模式是现行的比较传统的教学模式之一,教学方式通常是教师讲解知识学生被动接受,在一定方面限制了学生主动思考,但是针对于像《中国美术史》这样的课程教师主导型的教学模式还是有一定适用性的。教师主导型教学模式可以大量集中且完整系统地向学生教授理论性较强的知识,《中国美术史》的主要内容为中国美术复杂冗长的的发展过程,知识较多且系统,教师要向学生讲授比较广泛的艺术领域和重要的艺术作品以及著名的艺术家和艺术流派,这就使得教师需要运用主导型教学模式集中为学生完整系统地讲解各个时期的特点。中国美术史以美术形式为中心轴由上到下的展开,把中国美术史分为了彩陶时代、青铜时代、壁画时代、院体画时代、文人画时代;以美术类别为中心轴从左向右展开,把中国美术历史大致分为绘画、雕塑、工艺、建筑、书法^[3]。中国美术史将美术作者按照不同流派划分为画工画、院体画、文人画。教师主导型教学模式最以教师讲解为主要形式,但是教师在教授美术史相关理论知识的过程中可以运用现代的教学技术,比如,多媒体教学,影音视频,图片文本等多种形式地向学生直观地展示中国美术史的发展脉络,这非常有利于学生对于理论知识的吸收。除此教师还可以采用互问互答的模式来调动学生的积极性,活跃课堂气氛,提高教学效果。教师主导型教学模式在现代的教学模式中还是有一定存价值的,教师要结合所教授的内容充分利用其优点,在保证教学过程规范化的同时让教学效果和学生知识会率达到最大化。

2. 合作探究式学习模式——学生自主型

合作探究式学习模式是指在教师的引导和安排下,学生通过与学习小组内的成员合作自主地开展课题探索学习及解决课题相关问题的教学模式。学生通过教师主导型的学习模式已经获得了完整系统的有关中国美术史发展的基础知识理论并理解和掌握了中国美术史中各个重要的节点和相关代表人物,经典作品。可以说通过第

一种的学习模式学生已经形成了中国美术史的理论知识框架,在此基础之上,教师可以根据学生的掌握程度和教学的重难点提出不同的课题,将学生分成若干小组,每个小组解决不同课题,引导学生可以通过组内讨论,组内成员合作,组内成员共同探究等方式来解决本组课题。学生通过这样的学习模式可以更好地更好地有深度的理解中国美术史的发展进程和一些重要的代表作品和人物所表达的思想主旨和文化内涵。合作式学习模式不仅可以提高学生学习的积极性更能锻炼学生的团队协作能力,学生以学习小组为单位全体成员通过互相合作共同探索从而实现不同思想的碰撞和交流,获得更为新鲜和深刻的观点。各学习小组完成本组课题的探讨研究后需将通过课题得出的结论和理解在班级进行讲解,待每个小组完成展示教师需组织各小组进行课题总结。这样学习过程很重要,每个学习小组想要解决本组的课题不但要翻阅和查找跟中国美术史相关的资料,而且需要从这些资料中梳理出与课题相关的重要内容,这一过程即加深了学生对中国美术史知识二次理解又提高了学生分析资料与应用的能力。合作探究式学习方式更符合将知识与实践相结合的教学要求,具有较大开放性和创造性的空间,在实际教学中更利于激发学生主动探究的精神,提升学生学习中国美术史的兴趣都有较大作用。通过合作探究式学习模式,学生充分发挥出自己的主观能动性体验在学到中国美术史的知识外又体验了当教师的感受。这种新型的教学模式虽然还有很多细节需要我们思考和总结实践,但是将学习知识与运用知识结合起来的的教学模式一定是未来中国美术史的教学模式之一。在这种教学模式下美术类高校学生从大学时期就会产生较强的探索意识和较扎实的知识运用能力,在以后的职业生涯中面对复杂的工作环境或是教学环境时能够合理把控和驾驭遇见的不同主题和课题。鼓励民办美术专业高校的教师在实际教学中多实施这样的新型教学模式,并不断总结,最终达到熟练运用。

3. 建构式学习模式——师生合作型

建构式学习模式是指在实际的教学场景中,教师和学生围绕某一个课题展开的课题研究与知识延伸,在这一过程中教师和学生是合作探究的关系,师生共同完成课题的知识构建。建构式学习模式与前两种教学模式最大的不同在于师生在共同合作的过程中是彼此成就的并不是谁主导谁的关系。建构式学习模式是为了满足国家对新时态美术人才需求的背景下产生的,新时代的美术人才除了要有过硬的专业技能同样需要有钻研美术知识

的探索精神，既要做美术专业技能的实践人又要做美术专业课程的研发人员和创造者，让每一位美术高校学生的艺术专业形成能力加知识的闭环，这也是符合国家倡导的高校课程改革要与时俱进及培养新时代专业人才的理念。各地的公办及民办美术高校要根据本校资源配置和当地的人文背景师生共同积极构建出具有自身特征的地方课程，将中国优秀的传统文化及灿烂无比的美术史传递给更多的人，增强我国人民整体的艺术修养底蕴^[5]。中国艺术史的课程内容丰富，结构多样，是开放性与多元化都较强的教材，并且中国艺术史与多种高校历史教材在知识点上存在交叉点，这就使得教师与学生在构建与艺术史相关知识上找到充足的研究课题和探索领域。在建构学习模式下学生的主观能动性会被发挥调动得更加充分，真正地将学生的身份由知识的接受者变为为了知识的研究者甚至是知识的创造者，在整个的教学过程中学生始终与教师共同探索。

三、中国艺术史中作者思想的体现

1. 中国画家们的风骨之气

中国艺术史不仅记录了中国艺术发展的进程同时也向世人展示了中华民族优秀的文化艺术瑰宝。中国画作为中国艺术史上重要的艺术形式，在中国的艺术史上有着水墨重彩的一笔和无人撼动的艺术地位。通过对各个时期中国画作品的学习，我们不难从中发现中国伟大的绘画家们所表达出的民族气节与精神信仰。

中华民族的文人墨客讲究“风骨”之气，将自己的毕生追求定位于能够“树骨含风”。这些风骨之气实则展现的是画家们高尚的品质与精神。画是画家的内心的表达更是画家思想的体现，唐代的白居易的“得天之和，心之术、积为行、发为艺”的绘画思想就是将人的品性与绘画天赋结合了起来；元朝的杨维禎同样也认为：“画品优劣，关乎人品之高下”；清代的王昱则说得更明确：“学画者，先贵立品”^[1]。大力提倡“风骨”之气的中国古代画家们将对自身的品格要求与自我修养通过自己的作品淋漓尽致地表现了出来，真正做到了人画合一，画如其人的最高文化境界。

2. 中国绘画的思想表达

中国画的画家们通常用自己的作品来表达个人内心

真实的想法和对社会的看法，其中以家国之情，世间冷暖，民生百态为主要的表达内容^[6]。用自然界里的事物做比喻对象是常用的一种手法，比如，梅兰竹菊常常用以比喻品德高尚之人和坚韧不拔的精神，这种表现方式不但体现出中国古代画家们绘物明志的文化特点同样也展现出中国古代画家们优秀厚重的文化底蕴和独特的审美观。清代著名画家，以画竹子而闻名于世的郑板桥，以竹明志，以竹言情，表达了自己伟大的家国情怀和对人民的怜悯之情^[4]。

四、结束语

总而言之，民办艺术高校的中国艺术史教学方式可以根据本校艺术专业的培养目标与本校自身的特征本着提高教学效率以及学生综合能力的原则进行选择和实施，运用先进的教学模式多方位多手段地激发学生的创造力和创新力，持续不断地为国家输送能力完善的高层次艺术人才，提高民族审美素质。

参考文献：

- [1]何显达. 新时代高校美育工作艺术史教学研究——以中国艺术史课程为例[J]. 艺术科技, 2021.
- [2]王少羽. 高校教育改革风潮下“中国艺术史”教学的重要一环[J]. 中国艺术, 2019(6):4.
- [3]肖俊. 刍议文化自信与美育教学[J]. 艺术大观, 2019(03):114-115.
- [4]王海红. 中国画的笔墨精神与社会主义核心价值观的契合[J]. 艺术教育研究, 2018(21):52.
- [5]陈望衡. 中国古代美学思想中的“美”[J]. 湖南科技大学学报(社会科学版), 2017, 20(06):117-124
- [6]邹青宸. 基于艺术教师视角的“课程思政”实践路径——以信阳师范学院为例[J]. 教育现代化, 2019, 6(84):122-123

作者简介:毛益(1990.09—)男, 汉, 四川大竹, 硕士研究生, 湛江科技学院, 讲师, 艺术理论与史论研究、艺术创作。

项目名称: 民办高校中国艺术史课程与教学研究编号 JG2021151