

北京工业大学

本科课程教学大纲
Undergraduate Course Syllabi

艺术设计学院

2020 版

目 录

“从零开始做手工皮具”课程教学大纲	1
“个人创财理财实务”课程教学大纲	5
“公共艺术的观念与方法”课程教学大纲	9
“股票投资实务”课程教学大纲	15
“广告图形创意”课程教学大纲	18
“花鸟画临摹”课程教学大纲	26
“留学作品集版式设计”课程教学大纲	28
“色彩原理”课程教学大纲	33
“世界经典影片中的符号与意义”课程教学大纲	36
“数学与几何建构出来的人体雕塑艺术”课程教学大纲	40
“王羲之书法研究与临摹”课程教学大纲	48
“微电影创意写作”课程教学大纲	52
“文化产业概论”课程教学大纲	58
“文明互鉴下的中外美术经典赏析”课程教学大纲	62
“舞蹈形体训练”课程教学大纲	66
“西方美术史及名作欣赏”课程教学大纲	70
“西方文学名著导读”课程教学大纲	76
“戏剧疗愈”课程教学大纲	80
“艺术疗愈入门”课程教学大纲	86
“意大利的艺术与历史”课程教学大纲	92
“中国古典诗词赏析”课程教学大纲	97
“中国美术史”课程教学大纲	101
“中国文化史选讲”课程教学大纲	107
“中国艺术展览三十年”课程教学大纲	111
“民间美术漫谈”课程教学大纲	118
“品牌形象设计”课程教学大纲	143
“原型游戏与创造力”课程教学大纲	153
“劳动教育（慕课）”课程教学大纲	159
“20 世纪中国小说选读-1”课程教学大纲	164
“20 世纪中国小说选读-1（慕课）”课程教学大纲	169
“20 世纪中国小说选读-2”课程教学大纲	173
“MIDI 音乐创作基础”课程教学大纲	178
“当代表演艺术赏析”课程教学大纲	183
“<红楼梦>导读”课程教学大纲	189
“乐理基础与作品赏析”课程教学大纲	194
“美学入门”课程教学大纲	198

“蒙古文化”课程教学大纲	204
“民俗文化鉴赏”课程教学大纲	208
“宋词鉴赏”课程教学大纲	211
“宋词鉴赏与写作”课程教学大纲	220
“摄影美学简史”课程教学大纲	230
“唐诗鉴赏”课程教学大纲	237
“唐诗宋词鉴赏”课程教学大纲	243
“舞蹈基础与作品赏析”教学大纲	248
“音频基础与录音实践”课程教学大纲	255
“中国茶文化”课程教学大纲	260
“中国多民族文学艺术”课程教学大纲	265
“中国民族民间舞蹈基础与表演实践”课程教学大纲	269
“诺贝尔文学奖经典小说选读”课程教学大纲	278
“实用摄影及作品赏析”课程教学大纲	286

“从零开始做手工皮具”课程教学大纲

英文名称: Basic Leather Craft

课程编号: 1790144

课程性质: 通识教育选修课

学分: 2.0

学时: 32

课程类别: 数学与自然科学 工程与技术创新 社会与公民素养 人文与艺术审美 语言与
国际视野 经济与项目管理 创业与职业提升 其它

面向对象: 全体学生

先修课程: 无

教材: 高桥矩彦(日本),《皮革工艺》,台北枫书坊文化出版社,2009.10

一、课程简介

本课程通过认识和了解皮革相关知识,采用皮革材料,通过设计、制作等工艺流程的学习,在课程最后制作出手工皮具成品。

本课程从介绍皮革材料出发,了解皮革相关知识、认识手工皮具制作的相应工具,指导学生进行版式设计、打版和制作工艺,采用皮革材料,制作手工皮具成品。完成版式设计、工艺制作和一定的审美素质训练。

本课程属于手工工艺类课程,需要同学们自行准备相应的材料和工具并亲自动手完成设计和制作。

二、课程地位与教学目标

课程地位: 本课程通过讲授、设计及工艺制作,使学生能将皮革材料与多个本科专业的实践、设计、研究等进行相应结合,从而使学生得到基本的设计训练,提高学生审美能力需求及综合素质。培养学生优美情感,陶冶健康人格,从而达成和谐、全面和自由的发展。

本课程内容属于艺术与工艺的范畴,适用于全校所有专业学生学习使用。还能与艺术类等专业课程建设相结合,如工艺美术、服装与服饰品设计、产品设计、工业设计等专业的教学及材料工艺、材料与工艺 1、综合材料设计、综合材料与工艺设计 1、综合材料、服饰品设计、服饰品工艺设计、服饰品结构与版型设计、服饰品综合设计等相关课程提供支持与参考。

教学目标: 了解皮革的文化和历史、皮革的制作工艺、皮革的分类、皮革工艺制作的工具。掌握十字对称版型设计、制作的方法。掌握皮革基本工艺流程,能独立制作植鞣革皮具成品。增加学生结合本专业进行创新活动的要素,利于学生进行兴趣尝试,开发设计校园文化礼品、主题纪念品等,作品易于与市场对接,利于市场转化,能在一定程度上支持学生从事相关产业的工作,同时具有一定的创业启蒙意义。

通过学习皮具设计及工艺制作,能将皮革材料与多个本科专业的实践、设计、研究等进行相应结合,从而使学生得到基本的设计训练,提高学生审美能力需求及综合素质。提高学生的艺术感受能力、对美的追求与鉴赏能力和创造能力。通过符合人机工学规范的安全教育

及操作，提高学生安全意识和保障安全的能力。让学生对皮革材料有一定的分辨能力，设计能力和较强的制作能力。

三、课程教学内容及要求

第一章 皮革的释义及分类^[3]

本章讲述皮革的起源及皮革文化和发展阶段与人类文明发展进程的同步性。重点学习皮与革的概念定义与区分标准。皮革的不同分类方法，重点学习植鞣革和铬鞣革的区分、物理特性和作品成品特点。学习区分不同动物皮革和相应的特质。

第二章 皮革制作工具介绍^[2]

人类的灵巧的双手是最佳的创作工具，而皮革制作工具在很大程度上能够帮助人们提高作品制作的效率和精致度。重点学习：皮革制作的工具有哪些、各种不同类型、品牌的工具的特点和优劣势是什么。

第三章 皮革处理材料介绍^[2]

本章讲述几个概念，如什么皮革的边、边的类型、什么是封边，封边的材料介绍；什么是肉面、光面，处理材料是有哪些。重点学习：封边处理材料、肉面处理材料、光面处理材料。

第四章 手工皮具制作工具的选择及材料准备^[2]

本章讲述手工皮具制作必备工具（基础工具）、选择性工具、高级工具及选择；零基础学习如何挑选材料以及需要做哪些准备。重点学习：手工皮具制作工具的选择、零基础学习材料准备。

第五章 手工皮具工艺安全教育^[1]

本章讲述的安全主要指本人的安全和他人的安全。重点学习制作动作和过程符合人机工程的规律，在提高效率和精致程度的同时，在制作过程中保护自己不受到金属工具的伤害。

第六章 手工皮具版型设计与制作基本方法^[1]

本章讲述“十字对称”制作皮具版型的方法，以及制作版型与皮具整体设计的相应逻辑关系和先后顺序。重点学习：版型设计方法、版型制作基本方法

第七章 手工皮具工艺基本技法^[1]

本章对皮革制作基础工艺进行演示和讲解，使学生掌握皮具设计、工艺制作方法、皮革保养及审美评价等方面的内容。重点学习：工艺设计方法、裁切方法、皮革连接方法、皮边处理方法、手缝技法、配件及安装方法、皮具的保养、皮具制作与审美评价。

四、教学环节安排及要求

1、讲堂讲授

了解皮革的文化和历史、皮革的制作工艺、皮革的分类、皮革工艺制作的工具。主要通过讲授方式，结合学生集体讨论，第一次课程结束后让学生自由组成小组。

掌握十字对称版型设计、制作的方法。通过讲授和演示让学生了解设计与制作方法。辅导学生亲自动手理解和掌握版型设计与制作。

掌握皮革基本工艺流程，能独立制作植鞣革皮具成品。通过讲授和演示让学生了解皮革基本工艺流程，辅导学生理解和掌握皮革基本工艺流程，独立制作植鞣革皮具成品。

通过与学生沟通、交流与辅导中发现的问题，教师针对共性问题进行课堂集中讲解、针对学生的个性化具体问题单独辅导的方式进行教学。

2、讨论和习题

结合课堂讲授内容，课后布置练习作业，用于训练学生的动手能力巩固和提高。

五、教授方法与学习方法

教授方法：课程采用教师讲授式、直观形象式、练习式等多种教学模式相结合的教学方法。通过讲授、演示、辅导、研讨、小组合作、学生亲自动手设计与制作等多种具体教学形式，贯彻以学生为主体、以教师为主导的教学原则，鼓励、启发学生积极思考、动手设计和制作。

学习方法：学生应结合所学专业和本文化历史的兴趣点，了解皮革相关的文化与历史。按照教师要求准备好相应的工具及材料。在版型设计与工艺制作阶段亲自动手实践，将审美价值、设计理念融入自己的皮具作品之中。通过不断的与教师交流，认真领会教师演示的内容，接受教师指导，体会制作中的工艺环节，努力提高作品水平。

学习规范要求：

- (一) 安全要求：课程中涉及使用刀具等，需要特别注意本人和其他同学的安全。
- (二) 材料及工具准备：需要同学们自行准备所有工具、材料及辅料等。

必备工具和材料	可选择性准备的工具和材料
刀（裁皮刀/美工刀/壁纸刀）；裁切垫板(A4及以上大小)；尺子；斩（菱斩/菱钳/菱锥/法斩/平斩等）；锤子；针(钝头的手缝皮革针)；打磨棒；打磨砂片、砂纸（400目、800目、1000目）；皮（植鞣革）；手缝线；床面处理剂；边线器、间距规；削边器。	锥子；削薄刀；手缝木夹；配件安装工具；挖槽器；胶；蜂腊；上胶板；玻璃板；去胶片；胶刷；老丝瓜；棉布；宽铲；压线轮；磨边蜡；Cmc；定色防染剂；配件及安装工具。

六、学时分配

表 1 各章节学时分配表

章节	主要内容	学 时 分 配					合计
		讲授	习题	实验	讨论	其它	
第一章	皮革的释义及分类	2					2
第二章	皮革制作工具介绍	1			1		2
第三章	皮革处理材料介绍	1					1
第四章	手工皮具制作工具的选择及材料准备	1			1		2
第五章	手工皮具工艺安全教育	1					1
第六章	手工皮具版型设计与制作基本方法	2				2	4
第七章	手工皮具工艺基本技法	4				16	20
合计		12			2	18	32

七、考核与成绩评定

作业要求：1、小作业命题设计制作2个；2、大作业命题设计制作1个；3、自由创作。

表 2 考核方式及成绩评定分布表

考核方式	比例 (%)	主要考核内容
作业	15	小作业
随堂练习	10	版型制作
考勤	5	达到 30%不出勤，考核无成绩
期末	70	大作业和自由创作

制定者：李国平

批准者：武非

2021 年 6 月

“个人创财理财实务”课程教学大纲

英文名称: Personal Wealth Management & Creation

课程编号: 1760296

课程性质: 通识教育选修课

学分: 2.0

学时: 32

课程类别: 工程经济与项目管理   文史经典与艺术鉴赏   科学探索与创新
道德修养与身心健康   沟通表达与全球视野   其它

面向对象: 全校本科生

先修课程: 无

教材: 自编讲义

参考书: 桂詠评, 个人理财 (第三版), 上海人民出版社, 2018年6月

一、课程简介

个人创财理财实务是艺术设计学院为全校本科生开设的工程经济与项目管理类通识教育选修课。本课程向学生介绍创财和理财的基本知识和实用技巧, 让学生了解我国现行的各类个人理财产品、创财渠道, 掌握理财产品和创财渠道的内容、性质、风险和盈利状况。本课程不仅直接着眼于学生学科基本知识的掌握, 而且注重学生分析、解决问题能力和综合能力的培养。本课程的教学内容重点包括: 股票、债券、基金、金融衍生品、外汇、期货、银行理财产品、储蓄等个人金融类投资; 房产、黄金、白银、铂金、钯金、邮票、艺术品等实物类投资; 个人职业; 全职创业类投资; 其他创财理财工具; 各种间接回报型创财理财工具; 各种创财理财工具的总体规划。

二、课程地位与教学目标

课程地位: 本课程属于我校工程经济与项目管理类通识教育选修课。该课程可以让学生掌握创财与理财的基本知识与技能, 完善学生的知识结构, 提升学生的综合素质。

教学目标: 了解创财理财的知识, 了解直接回报型创财理财工具及其应用, 了解间接回报型创财理财工具, 规避创财理财陷阱。其与毕业要求的关系如表 1 所示。

表 1 课程目标与毕业要求拆分指标点的对应关系

课程目标	课程目标和毕业要求的关联	毕业要求拆分指标点		
		思政与德育	工程与社会	项目管理
规避创财理财陷阱	创财理财中有违法行为、不道德行为, 投资者不能触碰这些红线	●		⊙
了解创财理财知识	了解创财理财知识, 有助于评价专业工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响, 并理解应承担的责任。		●	⊙
了解直接回报型创财理财工具及其应用, 了解	了解直接回报型创财理财工具和间接型回报型创财理财工具, 有助于我们理解并掌握工程管		⊙	●

间接回报型创财理财工具	理与经济决策方法，并能在多学科环境中应用。			
-------------	-----------------------	--	--	--

注：●：表示有强相关关系，◎：表示有一般相关关系，⊙：表示有弱相关关系

三、课程教学内容及要求

1、课程内容及要求

课程导论

教学目的：课程的基本内容；教学模式介绍；考核要求。

第一章 个人创财理财总体介绍

第一节 了解个人创财理财^[了解]；第二节 创财理财总体规划^[掌握]；第三节 创财理财相关理论^[理解]

重点：创财理财总体规划

难点：创财理财总体规划

第二章 直接回报型创财理财工具

第一节 个人职业^[理解]；第二节 金融投资^[理解]；第三节 实务投资^[理解]；第四节 全职创业投资^[理解]；第五节 其他创财理财工具^[理解]

第三章 间接回报型创财理财工具

第一节 保障类^[理解]；第二节 个人提升类投资^[理解]；第三节 消费类^[理解]；第四节 个人税务筹划^[掌握]；第五节 杠杆工具^[了解]；第六节 规避各种创财理财陷阱^[掌握]；第七节 其他工具^[理解]

重点：个人税务筹划

难点：规避各种创财理财陷阱

2、支撑毕业要求项的教学内容

[1] 思想政治与德育：（第三章）第六节 规避各种创财理财陷阱

[6]工程与社会：第一章 个人创财理财总体介绍

[11] 项目管理：第二章 第三章

四、教学环节安排及要求

1. 课堂讲授

课堂教学首先要使学生掌握课程教学内容中规定的一些基本概念、基本理论和基本方法。特别是通过讲授，使学生能够对这些基本概念和理论有更深入的理解，使之有能力将它们应用到对股票投资的分析和自己的实践中。

使用多媒体课件，配合大量范例演示讲授课程内容。在授课过程中，播放相应视频资料，给学生最直观的说明。适当引导学生阅读课外书籍和资料，培养自学能力。

2. 课外辅导

通过互联网对各个学习小组团队进行一定的辅导。

3.小组或个人对股票投资的分析和实战

五、教授方法与学习方法

教授方法：课程主要由以讲授为主（28 学时），实践为辅（4 学时）。理论讲授、研讨和小组项目推进方式教授；利用多媒体技术，对创财理财的经典案例进行综合解析。

学习方法：除了课堂理论教学以外，强调自主学习，通过课堂讲授，尤其是案例分析示范，调动学生对于创财理财实务问题的兴趣，促使其寻找案例、发现问题；设置实践环节，指导和鼓励学生以小组和个人的方式，相互激发、借鉴，善于运用团队力量解决问题，培养学生理论联系实际的能力。

六、学时分配

表 1 各章节学时分配表

章节	主要内容	学 时 分 配					合 计
		讲 授	习 题	实 验	讨 论	其 它	
课程导论	教学目的；课程的基本内容；教学模式介绍；考核要求。	1					1
第一章 个人创财理财总体介绍	第一节 了解个人创财理财；第二节 创财理财总体规划；第三节 创财理财相关理论。	3					3
第二章 直接回报型创财理财工具	第一节 个人职业	2					14
	第二节 金融投资	5					
	第三节 实物投资	2					
	第四节 全职创业投资	2					
	第五节 其他创财理财工具	3					
第三章 间接回报型创财理财工具	第一节 保障类	2					10
	第二节 个人提升类投资	1					
	第三节 消费类	1					
	第四节 个人税务筹划	2					
	第五节 杠杆工具	2					
	第六节 规避各种创财理财陷阱	1					
	第七节 其他工具	1					
创财理财实战分析	结合市场行情进行投资分析（具体时间结合行情而定）					4	4
合计		28				4	32

七、考核与成绩评定

考核方式	比例 (%)	主要考核内容
平时成绩	50	课程的出勤、课堂的基本表现 (含课堂测验)、作业情况。
创财理财综合报告; 某一创财理财工具的深入分析。	50	一、综合报告内容要求包括: 1.所学到的各种方法的综合总结; 2.结合自己的职业规划, 提出自己想采用的创财理财渠道组合; 3.不适合自己的创财理财渠道; 4.有肯能陷入的各种创财理财陷阱。评分标准主要依据学生的综合总结覆盖以上四点内容的程度、和自身特点相结合的程度、是否有明显的自相矛盾等。 二、某一创财理财工具的深入分析要求有一定的创新性

制定者:

批准者: 武非

2021年6月

“公共艺术的理念与方法”课程教学大纲

英文名称: The Conception and Methods of Public Art

课程编号: 1760288

课程性质: 通识教育选修课

学分: 2.0

学时: 32

课程类别: 工程经济与项目管理 文史经典与艺术鉴赏 科学探索与创新发展
道德修养与身心健康 沟通表达与全球视野 其它

面向对象: 全校本科生

先修课程: 无

教材及参考书:

- [1] 马钦忠 《公共艺术理论教程》 中国建筑工业出版社 2017.02
- [2] 邹文 《公共艺术概论》 清华大学出版社 2019.03
- [3] 董奇 《中国当代公共艺术: 规划实践与理论》 中国建筑工业出版社 2019.01
- [4] 卡米诺·西特(奥地利) 《城市建设艺术》 江苏凤凰科学技术出版社 2017.06
- [5] 查尔斯·兰德利(英) 《创意城市》 清华大学出版社 2009.10
- [6] 玛戈特·洛夫乔伊(美) 《数字潮流: 电子时代的艺术》 中国轻工业出版社 2014.06

一、课程简介

公共艺术观念与方法立足于教学实践, 为学生介绍最新的公共艺术观念与方法。课程层以公共艺术作品为基本线索, 剖析公共艺术作品的概念、内涵及形式的变化。力求结合时代背景, 以城市更新、公共政策、艺术与科技、材料拓展、跨界融合等专题形式剖析推动公共艺术发展的观念及创作者为实现观念探索的不同解决方案。本课程以课程思政为引导, 为学生树立社会主义核心价值观的观念, 引导他们初步探索个人兴趣的方向, 夯实艺术修养, 培养良好且系统的搜集资料能力, 提高思想道德品质、文化素养都将起到重要作用; 在课程讲授中贯穿诚信意识、社会责任感的培养, 使学生在创作和工作实践中能够理解并遵守职业道德和规范。随着城市发展方式的转变, 公共艺术将在塑造公民的审美情绪, 增强社区的文化归属感, 树立城市的文化品牌等各个方面发挥更加重要的作用, 本课程将引导学生利用公共艺术的观念和方法解决社会生产和城市建设中的问题。

二、课程地位与教学目标

课程地位: 本课程是拓展艺术专业学生视野的重要环节, 学习本课程的各项内容将提高学生知识视野、思维转换力、拓展创作边际和解决实际问题的能力, 为之后的公共类艺术创作和策划项目奠定扎实的基础。主要为毕业要求 X 1、X 2、X 3、X 8、X 12 提供支持。

对于毕业要求 X 1、X 2、X 3, 公共艺术的理念与方法是本专业的通识选修课, 对扩展学生的视野, 帮助学生掌握最新的公共艺术创作和研究进程具有重大的意义, 是培养学生专业设计和研究能力的前提, 课程的根本宗旨是为未来从事公共艺术创作和展览策划的艺术家夯实专业基础知识和能力。

对毕业要求 X 8, 综合素质: 眼界开阔, 知识面广, 具有良好的身体素质、思想道德品质、

文化素养；具有诚信意识、社会责任感，能够在创作和工作实践中理解并遵守职业道德和规范，履行责任。

对毕业要求 X12，自主学习和终身学习的意识：具有不断学习和适应发展的能力，能将理论与实践相结合，能独立查阅艺术文献资料，能运用现代信息技术获取相关信息，能在专业理论指导下进行艺术实践，也能将艺术实践中的经验升华为专业理论促进艺术实践。

2.课程教学目标:

(1).**教学目标:** 公共艺术观念与方法是学生能力培养的重要组成部分。公共艺术创作不仅仅是一种训练方式,它作为独立存在的艺术形式,需要创作观念的深入和对不同材料的掌握,需要对社会参与各方都有所了解。公共艺术观念与方法的讲述能够拓展艺术设计人才的创作边际,它通过对观察方式、观念再现,思维转换等方面的训练丰富艺术创作的表达形式,在塑造个人艺术风格、创作发展方向,落地艺术作品等方面起到积极的作用。我们希望通过本课程的训练,全面培养学生的造型能力,使学生拥有多样的艺术创作手段和社会交往手段,使学生具有终生学习的能力。主要为毕业要求的 X 1、X 2、X 3、X8、X12 提供支持。

对于毕业要求 X 1、X 2、X 3,公共艺术观念与方法是本专业的通识选修课,是学生适应社会需求,开展研究和创作工作的基础,在理解当代艺术生态,理解材料特性方面具有重大意义,为其他毕业要求的实现提供支持。

对于毕业要求 X8 和 X12,公共艺术观念与方法是从事公共艺术创作者应掌握的基本造型能力之一,学生应通过思维训练,达成灵活运用各种观念和材料达成形成适应业主需求解决方案的专业能力。

表 1 课程目标与毕业要求拆分指标点的对应关系

序号	课程目标	毕业要求拆分指标点											
		Xx1	Xx2	Xx3	Xx4	Xx5	Xx6	Xx7	Xx8	Xx9	Xx10	Xx11	Xx12
1	结合课程思政教学,从纵向历史与横向现实的纬度引导学生正确、健康的艺术观念。	●●	●●	●●	◎ ◎	◎ ○	◎ ○	○ ○	●●	○ ○	○○	○○	●●
2	掌握公共艺术观念的流变	●●	●●	●●	◎ ◎	○ ○	◎ ◎	○ ○	●●	○	○○	○○	●◎
3	对公共艺术发展史有较为完整地掌握	●●	●●	●●	●◎	○ ◎	◎ ○	○ ○	●●	○ ○	○○	○○	●◎
4	掌握公共艺术不同创作方法,能够	●●	●●	●●	◎ ◎	○ ○	◎ ◎	○ ◎	●●	○ ○	○○	○○	●●

	辅助创作高质量的抽象艺术作品												
5	对公共艺术跨界融合的特点有掌握，能够使用最新创作手段，提供适应业主需求解决方案的专业能力。	●●	●●	●●	◎◎	◎◎	◎◎	◎◎	●●	◎◎	◎◎	◎◎	●●

注：●：表示有强相关关系，◎：表示有一般相关关系，○：表示有弱相关关系

(2).育人目标: 在学科基础选修课的门类中，公共艺术的观念与方法是学生应扩展的内容。本课程是雕塑造型能力中的重要环节，学习训练本课程的各项内容将提高学生观察能力、思维转换力、拓展创作边际，为之后学生在艺术创作和公共类艺术创作项目采取不同方法解决问题奠定扎实的基础。

本课程通过对公共艺术观念流变，材料和工具的边际拓展等方法，引导学生认识到不同城市发展阶段对公共艺术的不同需求,激发学生对社会研究的兴趣,对公共空间的变迁进行研究,了解文化在城市发展中的重要作用,培养学生的社会责任感和民族自豪感,寓价值观引导于知识传授中。此外,本课程还将以公共艺术需求方的要求为基点,提高学生解决实际问题的能力。

三、课程教学内容及要求

表 2 教学内容与课程目标的对应关系

章节名称	教学内容及重点(▲)、难点(★)	课程目标(√)						
		1	2	3	4	5	6	7
第一章 公共艺术的概念和内涵	教学内容：公共艺术的概念和内涵 [掌握]：公共艺术的概念来源、学科构成，学习本科的目的与作用 [理解]：公共空间的产生与变化	√√	√√	√√				
第二章 公共艺术的特征与类型	教学内容：从具体作品入手，讲解公共艺术的基本原理 [掌握]：公共艺术的基本原理和造型方式 [理解]：公共艺术的不同类型的产生原因	√√	√√	√√			√	√√
第三章 不断拓展的材料	教学内容：选出艺术史中优秀的公共艺术作品，讨论艺术家如何发挥材料特性在公共艺术创作中的作用。 [掌握]：具体作品的分析方式 [理解]：从问题入手研究作品产生的社会原因	√√	√√				√	√√

第四章 政策影响下的公共艺术发展	<p>教学内容：从公共艺术发展的不同阶段，尤其是高潮阶段分析文化政策在其中的推动作用，是学生充分重视政策工具对公共艺术进程的影响。</p> <p>[掌握]：重视政策因素在公共艺术中的作用</p> <p>[理解]：不同国家文化政策的异同及产生的不同结果</p>	√√	√√			√	√	√√
第五章 公共艺术中科技因素	<p>教学内容：以作品入手分析创作者如何发现和引入最新科技，并形成新的作品面貌。分组讨论科技在公共艺术创作中的作用和问题。</p> <p>[掌握]：小组合作方式的建立、创作理念阐释</p> <p>[理解]：科技对于艺术门类的推动作用</p>	√√	√√	√	√		√	√√
第六章 公共艺术与城市发展	<p>教学内容：分析城市发展的不同阶段对公共艺术的需求，艺术家如何适应这些需求去形成符合甲方愿望的作品。</p> <p>[掌握]：与城市发展相结合的问题分析</p> <p>[理解]：城市空间变化对公共艺术发展的作用</p>	√√	√√		√		√	√√
第七章 公共艺术与艺术乡建	<p>教学内容：分析乡村建设中对公共艺术的需求，采用具体的案例分析，着重于公共艺术在地形的阐释。</p> <p>[掌握]：艺术乡建历史</p> <p>[理解]：不同学科门类艺术乡建的不同方法，在地化公共艺术创作的方法。</p>	√√	√√		√		√√	√√
第八章 中国公共艺术发展状况	<p>教学内容：总结性课程，讲述中国公共年艺术发展现状，总结成绩，剖析问题，引导学生以论文的形式初步阐述观点。</p> <p>[掌握]：与社会发展相结合的公共艺术问题分析</p> <p>[理解]：公共艺术的时代特征</p>	√	√	√	√	√	√	√√
		√√	√√				√	√

四、教学环节安排及要求

章节名称	教学内容	主要教学环节及要求
第一章 公共艺术的概念和内涵	教学内容：公共艺术的概念和内涵	课内多媒体教学，讲授为主，应使学生理解公共艺术的定义与作用，学科构成及学习此课的目的与作用。
第二章 公共艺术的特征与类型	教学内容：从具体作品入手，讲解公共艺术的基本原理	课内多媒体教学，讲授为主，应使学生理解公共艺术的基本特征和不同类型，理解公共艺术的创作原理。
第三章 不断拓展的材料	教学内容：选出艺术史中优秀的公共艺术作品，讨论艺术家如何发挥材料特性在公共艺术创作中的作用。	课内多媒体教学，讲授为主，组织学生分组讨论材料的不同特性及其局限性，使学生更好地理解材料在公共艺术中所起到的作用
第四章 政策影响下的公共艺术发展	教学内容：从公共艺术发展的不同阶段，尤其是高潮阶段分析文化政策在其中的推动作用，是学生充分重视政策工具对公共艺术进程的影响。	课内多媒体教学，讲授为主，应使学生理解在实际云作用，文化政策作为一种政策性工具对公共艺术发展产生的影响。
第五章	教学内容：以作品入手分析创作者如何发现和引入最新科技，并形成新的	课内多媒体教学，讲授为主，分组讨论科技在公共艺术创作中的作用和问题。

公共艺术中科技因素	作品面貌。分组讨论科技在公共艺术创作中的作用和问题。	
第六章 公共艺术与城市发展	教学内容：分析城市发展的不同阶段对公共艺术的需求，艺术家如何适应这些需求去形成符合甲方愿望的作品。	课内多媒体教学，讲授为主，应使学生理解随着城市发展，公共空间随之变化，业主方需求也不断变化，艺术家应如何适应需求变化，形成具有个人面貌和时代风格的作品。
第七章 公共艺术与艺术乡建	教学内容：分析乡村建设中对公共艺术的需求，采用具体的案例分析，着重于公共艺术在地形的阐释。	课内多媒体教学，讲授为主，使学生的视野拓展到乡村建设，并通过具体案例讲述此前各艺术门类在艺术乡建中的效果及其问题。
第八章 中国公共艺术发展状况	教学内容：总结性课程，讲述中国公共艺术发展现状，总结成绩，剖析问题，引导学生以论文的形式初步阐述观点。	总结性课程，课内多媒体教学，讲授为主，并总结、点评学生作业，集体讨论作业中的问题，是学生更深入理解研究公共艺术的意义，及公共艺术本身在社会文化发展中的重要作用。

五、教授方法与学习方法

教授方法：课程以常规板书和多媒体放映等方式进行课程概念及理论知识的讲授。在课程初期设有实地考察类的课程安排，充分做到理论与实践相结合。

学习方法：因课程的性质需要，将在教授过程中，对学生以小组为单位进行规划，在保证组员数额较为均等的情况下，分组机制按照学生自愿来组建，形成讨论机制，这是本课程的特色之一。小组形式有助于课程实践，强化学生团队合作意识，便于领悟理解公共艺术的核心价值。结合学生个人对公共艺术不断深入的理解，促使学生扩展学科视野，理解公共艺术在塑造城市美学品质和美学经济中的重要作用，在激发学习动力的同时，也学会自检和指导他人，强化沟通交际能力。

六、学时分配

表3 教学环节及各章节学时分配表

章节名称	教学内容	学时分配					合计
		讲授	习题	实验	讨论	其它	
第一章 公共艺术的概念和内涵	教学内容：公共艺术的概念和内涵	4					4
第二章 公共艺术的特征与类型	教学内容：从具体作品入手，讲解公共艺术的基本原理	4					4
第三章 不断拓展的材料	教学内容：选出艺术史中优秀的公共艺术作品，讨论艺术家如何发挥材料特性在公共艺术创作中的作用。	4					4
第四章 政策影响下的公共艺术发展	教学内容：从公共艺术发展的不同阶段，尤其是高潮阶段分析文化政策在其中的推动作用，是学生充分重视政策工具对公共艺术进程的影响。	4					4

第五章 公共艺术中科技因素	教学内容：以作品入手分析创作者如何发现和引入最新科技，并形成新的作品面貌。分组讨论科技在公共艺术创作中的作用和问题。	4					4
第六章 公共艺术与城市发展	教学内容：分析城市发展的不同阶段对公共艺术的需求，艺术家如何适应这些需求去形成符合甲方愿望的作品。	4					4
第七章 公共艺术与艺术乡建	教学内容：分析乡村建设中对公共艺术的需求，采用具体的案例分析，着重于公共艺术在地形的阐释。	4					4
第八章 中国公共艺术发展状况	教学内容：总结性课程，讲述中国公共艺术发展现状，总结成绩，剖析问题，引导学生以论文的形式初步阐述观点。	4					4
合计		32					32

七、考核与成绩评定

课程考核以考核学生对课程目标达成为主要目的，检查学生对教学内容的掌握程度为重要内容。课程成绩包括平时成绩和考试成绩两部分。

考核方式及成绩评定分布：平时成绩 100%（作业等 90%，其它 10%）。

平时成绩中的其它 10%主要反应学生的课堂表现、平时的信息接收、自我约束。成绩评定的主要依据包括：课程的出勤率、课堂的基本表现（如课堂测验、课堂互动等；作业等的 90%主要是课堂作业和课外作业，主要考察学生对已学知识掌握的程度以及自主学习的能力。

表 4 考核方式及成绩评定分布表

考核方式	比例（%）	主要考核内容及对毕业要求拆分指标点的支撑情况
平时成绩	100	相关作业的完成质量，对应毕业要求 X 1、X 2、X 3、X8、X12 达成度考核

制定者：盛静

批准者：武非

2021 年 6 月

“股票投资实务”课程教学大纲

英文名称: Stock Investment Practice

课程编号: 0008302

课程性质: 通识教育选修课

学分: 2.0

学时: 32

课程类别: 工程经济与项目管理 文史经典与艺术鉴赏 科学探索与创新
道德修养与身心健康 沟通表达与全球视野 其它

面向对象: 全校本科生

先修课程: 无

教材及参考书:

[1] 陈火金, 中国新股民必读全书 (第 12 版), 山西人民出版社, 2019 年 8 月

[2] 吴晓求, 证券投资学 (第四版), 中国人民大学出版社, 2015 年 3 月

[3] 常巍, 证券投资学 (第三版), 复旦大学出版社, 2019 年 9 月

一、课程简介

股票投资实务是艺术设计学院为全校本科生开设的工程经济与项目管理类通识教育选修课。

本课程的任务是让学生理解并掌握股票投资的相关知识, 了解股票投资的收益与风险, 为学生日后从事股票投资和个人理财等工作打下一定的基础。

教学内容重点: 股票常识; 炒股步骤; 炒股规则; 相关市场投资规则; 炒股要看宏观大势; 买入股票; 卖出股票; 怎样投资不同的板块; 怎样看盘; 股票技术面分析; 炒股技巧; 规避股市风险; 世界投资大师的投资经验和投资理论。

教学内容的难点: 股票投资实战中的各种风险; 如何规避各种认识误区和股市陷阱; 投资中如何保持良好心态。

二、课程地位与教学目标

课程地位: 本课程属于我校工程经济与项目管理类通识教育选修课。该课程可以让学生掌握股票投资的基本知识与技能, 完善学生的知识结构, 提升学生的综合素质。

教学目标:

了解股票投资市场, 掌握股市分析方法, 了解股票投资方法, 规避股市投资陷阱。其与毕业要求的关系如表 1 所示。

表 1 课程目标与毕业要求拆分指标点的对应关系

课程目标	课程目标和毕业要求的关联	毕业要求拆分指标点		
		思想政治与德育	工程与社会	项目管理
规避股市陷阱	股票投资中有违法行为、不道德行为, 投资者不能触碰这些红线	●		⊙

了解股票投资市场	股市是经济的晴雨表，专业工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全以及文化的影响，会在股市上得到一定的反映。		●	◎
掌握股市分析方法，了解股票投资方法	股票投资中对行业和分析项目的分析方法，有助于我们理解并掌握工程管理与经济决策方法，并能在多学科环境中应用。		◎	●

注：●：表示有强相关关系，◎：表示有一般相关关系，⊙：表示有弱相关关系

三、课程教学内容及要求

1、课程内容及要求

1 课程导论

教学目的；课程的基本内容；教学模式介绍；考核要求。

第一章 了解炒股知识

第一节 股票常识^[理解]；第二节 解炒股步骤^[掌握]；第三节 了解炒股规则^[掌握]；第四节 相关市场投资规则

重点：解炒股步骤

难点：了解炒股规则

第二章 股市分析方法

第一节 怎样看盘^[理解]；第二节 炒股要看宏观大势^[掌握]；第三节 怎样投资不同的板块^[掌握]；第四节 股票技术面分析^[理解]；第五节 世界著名投资大师的投资经验和投资理论^[了解]

重点：炒股要看宏观大势

难点：怎样投资不同的板块

第三章 股票投资方法

第一节 中长线投资^[了解]；第二节 中短线投资投机^[了解]；第三节 规避股市风险^[掌握]

重点：规避股市风险

难点：炒股技巧

股市实战分析^[了解]

2、支撑毕业要求项的教学内容

[1] 思想政治与德育：

（第三章）第三节 规避股市风险

工程与社会：第一章 了解炒股知识；第二章 股市分析方法

[11] 项目管理：第三章 股票投资方法

四、教学环节安排及要求

1. 课堂讲授

课堂教学首先要使学生掌握课程教学内容中规定的一些基本概念、基本理论和基本方法。特别是通过讲授，使学生能够对这些基本概念和理论有更深入的理解，使之有能力将它们应用到对股票投资的分析和自己的实践中。

使用多媒体课件，配合大量范例演示讲授课程内容。在授课过程中，播放相应视频资料，给学生最直观的说明。适当引导学生阅读课外书籍和资料，培养自学能力。

2. 课外辅导

通过互联网对各个学习小组团队进行一定的辅导。

3. 小组或个人对股票投资的分析和实战

五、教授方法与学习方法

教授方法：课程主要由以讲授为主（28 学时），实践为辅（4 学时）。理论讲授、研讨和小组项目推进方式教授；利用多媒体技术，对股票投资的经典案例进行综合解析。

学习方法：除了课堂理论教学以外，强调自主学习，通过课堂讲授，尤其是案例分析示范，调动学生对于股票投资实务问题的兴趣，促使其寻找案例、发现问题；设置实践环节，指导和鼓励学生以小组和个人的方式，相互激发、借鉴，善于运用团队力量解决问题，培养学生理论联系实际的能力。

六、学时分配

表 1 各章节学时分配表

章节	主要内容	学时分配					合计
		讲授	习题	实验	讨论	其它	
课程导论	教学目的；课程的基本内容；教学模式介绍；考核要求。	1					1
第一章 了解炒股知识	第一节 股票常识；第二节 解炒股步骤；第三节 了解炒股规则；第四节 相关市场投资规则	8					8
第二章 股市分析方法	第一节 怎样看盘；第二节 炒股要看宏观大势；第三节 怎样投资不同的板块；第四节 股票技术面分析；第五节 世界著名投资大师的投资经验和投资理论	11					11
第三章 股票投资方法	第一节 中长线投资；第二节 中短线投资投机；第三节 规避股市风险	8					8
股市实战分析	结合具体股市行情进行投资分析（具体时间根据股市行情而定）					4	4
合计		28				4	32

七、考核与成绩评定

考核方式	比例（%）	主要考核内容
平时成绩	50	课程的出勤情况、课堂的基本表现（含课堂测验）、作业情况。
股市投资报告	50	考核学生对最为本学期所学知识的掌握程度，考核学生运用所学方法进行股市分析的能力。

制定者：

批准者：武非

2021 年 6 月

“广告图形创意”课程教学大纲

英文名称: Advertising Graphic Creativity

课程编号: 0010861

课程性质: 通识教育选修课

学分: 2

学时: 32

课程类别: 工程经济与项目管理 美育修养与艺术鉴赏(美育课程) 其它
科学探索与创新发展 道德修养与身心健康 沟通表达与全球视野

面向对象: 全校本科生

先修课程: 无

教材:

[1] 杨姗姗、张慧娟、洪英, 平面广告创意设计, 江苏美术出版社, 2014.9

[2] 徐阳、刘璜, 平面广告设计, 上海人民美术出版社, 2015.3

参考书、参考资料及网址:

[1] 梁良良, 创新思维训练, 新世界出版社, 2006.5

[2] 林家阳, 图形创意, 黑龙江美术出版社, 1999.12

[3] 尹定邦, 图形与意义, 湖南科学技术出版社, 2003.7

一、课程简介

本课程依据广告信息传播的特点和要求, 让学生在欣赏优秀广告图形作品的同时, 能够快速了解广告传播的基本理论, 理解视觉图形语言的编码组织技巧, 初步掌握平面广告创意与表现方法。本课程的教学和考查内容结合全国大学生广告艺术大赛、时报金犊奖等

高校科技竞赛, 学生在培养和提高自身创新意识和实践能力的同时还能够获得创新学分。课程内容通俗易懂, 非艺术类专业学生能够轻松理解和掌握; 同时艺术类专业学生则可以提升对广告学的认识水平, 并通过实战的锻炼获得专业上的精进提高。具体教学内容包括: 广告的概念和传播方法; 创造性思维的特点和培养方法; 图形的概念、构成元素和设计方法; 广告设计实践。

二、课程地位与教学目标

1、课程地位:

被定位为全国政治和文化中心的首都北京, 文化创意是其重要的支柱型产业。作为文化创意产业重要组成部分的艺术设计、广告等行业符合北京市社会经济发展的需要。本课程可以为非艺术类专业学生普及广告基本知识与传播方法, 促进艺术类专业学生专业精进, 使他们更加适应就业需求, 扩展职业范围。此外, 在当前新媒体时代, 掌握必要的视觉图形信息创意和传播方法, 对提高交流能力与竞争能力具有重要的作用。本课程的开设顺应北京工业大学以工科为基础建设多学科复合型大学的总体目标。

广告的本质和目的是将信息进行有效的传播。研究显示人类感知外界信息的 83% 是通过视觉图形来获得的。因此, 图形在信息传播中的重要性不言而喻。本课程通过鉴赏大量国内外优秀广告图形作品案例, 开阔学生的视野, 提高学生审美和人文素养, 培养他们的文化理

解力。不仅掌握广告图形语言的创意与表现方法，本课程还能够帮助学生了解创造性思维的基本特点和工作方法，从而培养科学思维能力和创新精神，深化对自身专业的认识与理解，扩展他们的专业视野，促进未来发展。

2、教学目标：

学习广告、平面广告的定义和传播特点，了解图形的概念、功能、分类和构成要素，理解图形语言的含义与组织编码原理，初步掌握平面广告创意与表现方法。课程内容还包括分析创造性思维的特点和工作方法，结合创意实践培养学生的创新精神，提高创意水平，开阔视野，深化对自身专业的认识与理解，扩展专业范围。教学目标分解为以下子目标：

(1) 了解广告、平面广告、图形的基本概念。学科思想和方法：理解传播学、广告学的构成元素、本质特征和功能作用，厘清广告传播与图形、视觉传达设计、平面广告设计等概念之间的逻辑关系，拓宽专业视野。

(2) 理解创造性思维的特点和工作方法，培养创新精神。学科思想和方法：领悟创造性思维对于所有学科领域的重要性，理解创造性思维的培养过程和方法，提升创新意识，注意平时不断的学习和积累，主动地尝试运用创造性思维解决问题。

(3) 系统掌握图形设计的创意方法。学科思想和方法：深刻理解图形对于信息、广告和视觉传播的重要性，学会从符号学的角度认识、理解、创造图形语言，增强信息时代背景下对图形信息的理解与交流能力。

(4) 掌握平面广告设计的基本方法。学科思想和方法：体验广告和设计行业的工作流程；从版式设计的角度进一步理解平面广告的设计技法；通过参加科技竞赛的方式进行设计实践，验证、加深对之前理论学习的认识和理解。

支撑的毕业能力项：

[1] 思想政治与德育。教学案例包括较多反映崇高理想信念、家国情怀、民族自信、时事政治、公益环保等题材的作品，将社会主义核心价值观融入到案例的讲解和分析中；教学和实践指导过程中帮助学生掌握马克思主义世界观和方法论去认识广告传播与设计中的基本问题，遵守设计伦理、广告法等相关行业法规；在创作实践中提倡健康向上、和谐美好的题材和内容，鼓励公益广告的创作；实践过程追求精益求精的工匠精神和团队协作精神。

[3] 问题分析：能够应用广告学、传播学、设计学的相关原理，通过文献研究和市场调研分析复杂的企业和品牌广告传播诉求，获得有效结论。

[4] 设计/开发解决方案：能够针对复杂的企业和品牌广告传播问题，设计具体的策划和执行策略，并能够在设计环节中体现创新意识，考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。

[5] 研究：能够基于广告学、传播学、设计学的相关原理，采用科学方法对复杂的企业和品牌广告传播问题进行研究，包括文献研究、市场调研、受众心理分析、设计实验、分析与解释数据，并通过信息综合得到合理有效的结论。

[6] 使用现代工具：能够针对复杂的企业和品牌广告传播问题，使用各种工具搜索、收集相关信息资源，开发、选择、使用恰当的图形制作技术、工具和信息传播媒介。

[9] 职业规范：课程中关于广告、艺术、美术、设计等概念、功能的学习可以大大提升学生的人文社会科学素养。创造性思维和图形创意需要拥有广博和扎实的科学、人文等学科

知识以及交叉研究的能力。广告信息的大众传播特点以及广告对大众生活方式的引领作用，将促使学生思考并重视自身行为的社会责任感，从而在创作实践中理解并遵守职业道德和规范，履行自身责任。

[10] 个人和团队：广告与设计行业都是在多学科背景下的团队工作方式。课堂实践鼓励学生组成项目组，项目组成员依据专业特长分工协作，培养团队精神。团队作业不仅可以提高作品的创意质量，同时还可以有效避免个人行为容易带来的广告与设计行业最应回避的主观化和狭隘性缺陷。

[11] 沟通：广告本身就是进行信息传播与沟通的行业，课程内容包括创意方案汇报、作品评论、观点陈述等环节。本课程的学习能够帮助学生就复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令。图形是世界通用语言，跨越了语言、文字、民族、国家和地区甚至历史和地理的阻隔。课程教学中的案例来自世界范围，涉及历史、地理、时政等背景知识，并与时俱进、实时更新，及时反映社会发展现状与变化趋势，因而培养学生具备一定的国际视野，提高跨文化背景下进行沟通和交流的能力。

[13] 终身学习：创造性思维的特点与培养方法是本课程重要的教学内容，目的就是培养学生具备创新思维与创业素质，增强自主学习和终身学习的意识。广告是综合性、交叉性的行业，广告传播对于信息时代各行业的发展都将起到重要的作用。因此，本课程对丰富学生人文学科知识，提高个人素养，培养交叉研究、不断学习和适应发展的能力具有积极的促进作用。

三、课程教学内容及要求

1、课程内容及要求

表 1 课程内容及要求

章节名称	教学内容及重点 (▲)、难点 (★)	课程目标 (√)				应达到的要求
		1	2	3	4	
第一章 广告、图形、平面广告的概念	1. 广告的定义、广告的构成要素▲ 2. 广告的分类、功能▲ 3. 图形的概念、作用★ 4. 图形的发展历史▲ 5. 图形的分类▲ 6. 平面广告的定义、平面广告的构成要素▲	√				了解
第二章 创造性思维的培养方法	1. 创造的概念▲ 2. 联想的概念▲ 3. 产生联想的必要条件▲ 4. 创造性思维的概念▲ 5. 如何破除约束创造性思维的枷锁（思维定势）★ 6. 创造性思维的视角★ 7. 创造性思维的工作方法★ 8. 设计与创意的培养方法▲		√			理解
第三章	1. 图形基本元素的创意——点、线、面、方、圆、三角▲			√		理解

广告图形 创意方法	2. 抽象图形语言* 3. 从生活中学习图形创意▲ 4. 绘画和摄影图形▲、影绘图形、形似图形▲、元素替换图形▲、比喻图形*、象征图形*、正负图形、立体图形、共形图形、荒诞图形▲、夸张图形▲、互悖图形、文字图形*					
第四章 平面广告 设计方法	1. 广告的创意策略* 2. 平面广告的设计流程▲ 3. 平面广告的版式设计▲ 4. 平面广告文案设计▲ 5. 广告创作实践▲▲				√	掌握

2、支撑毕业能力项的教学内容

[1] 思想政治与德育（课程思政）：第一章 广告、图形、平面广告的概念；第二章 创造性思维的培养方法；第三章 广告图形创意方法；第四章 平面广告设计方法。

[3] 问题分析：第四章 平面广告设计方法——广告的创意策略、平面广告的设计流程、广告创作实践。

[4] 设计/开发解决方案：第一章 广告、图形、平面广告的概念——广告的分类、功能；第四章 平面广告设计方法——广告的创意策略、平面广告的设计流程、广告创作实践。

[5] 研究：第四章 平面广告设计方法——广告的创意策略、平面广告的设计流程、广告创作实践。

[6] 使用现代工具：第四章 平面广告设计方法——广告的创意策略、平面广告的设计流程、广告创作实践。

[9] 职业规范：第一章 广告、图形、平面广告的概念——广告的定义、广告的构成要素、广告的分类、功能；第二章 创造性思维的培养方法——创造性思维的工作方法、设计与创意的培养方法；第四章 平面广告设计方法——广告的创意策略、平面广告的设计流程、广告创作实践。

[10] 个人和团队：第四章 平面广告设计方法——广告创作实践。

[11] 沟通：第一章 广告、图形、平面广告的概念——广告的定义、广告的构成要素、广告的分类、功能、图形的概念和作用；第四章 平面广告设计方法——广告创作实践。

[13] 终身学习：第一章 广告、图形、平面广告的概念——广告的定义、广告的构成要素、广告的分类、功能、图形的概念和作用；第二章 创造性思维的培养方法——创造的概念、联想的概念、产生联想的必要条件、创造性思维的概念、如何破除约束创造性思维的枷锁（思维定势）、创造性思维的视角、创造性思维的工作方法。

四、教学环节安排及要求

表2 教学环节安排及要求

章节名称	教学内容	教学环节与要求	作业要求
第一章 广告、图形、平面广告的概念	<ol style="list-style-type: none"> 1. 广告的定义、广告的构成要素 2. 广告的分类、功能 3. 图形的概念、作用 4. 图形的发展历史 5. 图形的分类 6. 平面广告的定义、平面广告的构成要素 	<p>课前在日新学堂发布思考题，引导学生主动思考、提前预习。课堂中以讲授为主，结合大量图片案例分析。讲授中大量提问，提高学生的注意力，促使学生积极思考，增加对问题的关注度。在基本概念的讲授过程中帮助学生掌握马克思主义世界观和方法论去认识广告传播与设计中的基本问题，遵守设计伦理、广告法等相关法律法规。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 推荐课外阅读书籍和资料，培养学生自学能力。 2. 课外自由创作当年的时报金犛奖竞赛内容，以游戏的心情体验广告设计实践。
第二章 创造性思维的培养方法	<ol style="list-style-type: none"> 1. 创造的概念 2. 联想的概念 3. 产生联想的必要条件 4. 创造性思维的概念 5. 如何破除约束创造性思维的枷锁（思维定势） 6. 创造性思维的视角 7. 创造性思维的工作方法 8. 设计与创意的培养方法 	<p>课前在日新学堂发布思考题，引导学生主动思考、提前预习。课堂中以讲授为主，结合大量生动案例分析。讲授中大量提问，提高学生的注意力，促使学生积极思考，增加对问题的关注度。第6、7节根据教学内容设置相应的课堂练习，加深学生的理解。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 课外阅读相关书籍和资料，拓宽视野、加深对课程内容的认知和理解。 2. 课外自由创作当年的时报金犛奖竞赛内容，以游戏的心情体验广告设计实践。
第三章 广告图形创意方法	<ol style="list-style-type: none"> 1. 图形基本元素创意——点、线、面、方、圆、三角 2. 抽象图形语言 3. 从生活中学习图形创意 4. 绘画和摄影图形、影绘图形、形似图形、元素替换图形、比喻图形、象征图形、正负图形、立体图形、共形图形、荒诞图形、夸张图形、互悖图形、文字图形 	<p>课堂中以讲授为主，结合大量生动案例分析。讲授中大量提问，提高学生的注意力，促使学生积极思考，增加对问题的关注度。根据教学内容设置相应的课堂和课外练习，加深学生的理解。教学案例包括较多反映崇高理想信念、家国情怀、民族自信、时事政治、公益环保等题材的作品，将社会主义核心价值观融入到案例的讲解和分析中。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 课外阅读相关书籍和资料，拓宽视野、加深对课程内容的认知和理解。 2. 课外图形创意练习。
第四章 平面广告设计方法	<ol style="list-style-type: none"> 1. 广告的创意策略 2. 平面广告的设计流程 3. 平面广告的版式设计 4. 平面广告文案设计 5. 广告创作实践 	<p>结合全国大学生广告艺术大赛竞赛内容和往届获奖作品讲授，解读广告诉求策略单，指导学生成立项目组参赛，在实战中深入理解广告图形创意理论和方法，在平面广告或文案的创作中培养创新意识、提高实践水平。利用课堂时间组织学生创意方案报告会，教师和学生代表组成评审团，对方案典型的优缺点给予评价，</p>	<p>课外参加全国大学生广告艺术大赛，进行项目调研、创意讨论、创意执行，体验广告设计的全过程。</p>

		<p>提出改进、提高的方向。课外时间对学生参与竞赛项目设计过程中遇到的问题及时给予指导。在创作实践中提倡健康向上、和谐美好的题材和内容，鼓励公益广告的创作；实践过程追求精益求精的工匠精神和团队协作精神。</p>	
--	--	---	--

五、教授方法与学习方法

1、教授方法：

积极探索和实践研究型教学方法，引导学生对问题进行积极主动的思考，培养创新意识和实际动手能力。推荐学生阅读相关书籍和资料，培养自学能力。具体讲授方式包括：

1. 课堂讲授。课堂教学首先要使学生掌握教学内容中规定的一些基本概念、基本理论和基本方法。教师根据自身多年的教学与科研经验博采众长，梳理、总结课程内容中的基本理论，通过讲授使学生能够更快捷、更准确的理解和掌握，并且有能力将它们应用到实际的课题和工作中。

2. 互动式教学。大量提问，引起积极思考，提高学生的注意力，增加对问题的关注度，让每一个学生都参与回答，锻炼语言表达能力。

3. 案例教学。大量的作品案例分析是本课程教学的显著特点。教师应具备丰富的创意设计经验，并结合大量的实际案例进行分析讲授。案例应与时俱进，课程内容应根据时代特征适时更新。

4. 多媒体教学和板书结合。教学内容章节题目和重要关键词用板书的形式书写，可以起到引起学生注意、突出重点的作用。此外，教师还需要结合大量的板书绘画讲授。

5. 探究教学。结合课程内容设置若干课外思考题，督促学生积极阅读相关书籍，扩大知识面，进一步领会课程内容。培养学生查阅资料，获取自我学习提高的能力。

6. 实践教学。大量课堂、课外练习，并结合全国大学生广告艺术大赛或时报金犊奖，锻炼理论应用于实践的能力，提高创新思维和创意呈现水平。

7. 指导式教学。利用课堂时间集中对学生的创意方案进行点评，对典型的优缺点给予评价，提出改进、提高的方向。课外时间对学生参赛过程中遇到的问题及时给予指导。

2、学习方法：

养成探索的习惯，特别是重视对基本理论的钻研，在理论指导下进行实践。注意从实际问题入手，归纳和提取基本特性，举一反三，最终掌握创意设计方法。明确学习各阶段的重点任务，做到课前预习，课中认真听课、积极思考，课后认真复习、不放过疑点，充分利用好教师资源和同学资源。大量选读参考书、收集设计资料、开阔视野、提升审美水平，深入理解、掌握创意与设计的精髓。积极认真地参与实践，在实践中加深对课程内容的理解。充分利用书店、图书馆的书籍资料。学会浏览、收集相关设计、广告网站的资料。多参观艺术展览、演出，开阔眼界，提高审美水平。

六、学时分配

表3 各章节学时分配表

章节	主要内容	学 时 分 配					合计
		讲授	习题	实验	讨论	其它	
一	1. 广告的定义、广告的构成要素 2. 广告的分类、功能 3. 图形的概念、作用 4. 图形的发展历史 5. 图形的分类 6. 平面广告的定义、平面广告的构成要素	3			1		4
二	1. 创造的概念 2. 联想的概念 3. 产生联想的必要条件 4. 创造性思维的概念	1			1		2
二	5. 如何破除约束创造性思维的枷锁（思维定势） 6. 创造性思维的视角	1	0.5		0.5		2
二	7. 创造性思维的工作方法 8. 设计与创意的培养方法	1	0.5		0.5		2
三	1. 图形基本元素创意——点、线、面、方、圆、三角	1	0.5		0.5		2
三	2. 抽象图形语言 3. 从生活中学习图形创意	1			1		2
三	4. 绘画和摄影图形、影绘图形、形似图形、元素替换图形、比喻图形、象征图形、正负图形、立体图形、共形图形、荒诞图形、夸张图形、互悖图形、文字图形	10			2		12
四	1. 广告的创意策略 2. 平面广告的设计流程	1					1
	3. 平面广告的版式设计 4. 平面广告文案设计	1					1
四	5. 广告创作实践	1			3		4
合计		21	1.5		9.5		32

七、考核与成绩评定

表 4 考核方式及成绩评定分布表

考核方式	比例 (%)	主要考核内容
课外作业	25%	考查学生对图形创意理论知识的掌握程度，具体内容包括：图形基本元素的创意、抽象图形表现、相似图形创意、形的替换图形创意、比喻和象征图形创意、文字图形创意。每次作业用手绘或电脑形式画在不小于 A4 大小的纸张上，颜色和工具不限。
随堂练习	2%	考查学生对创造性思维和图形创意理论知识的掌握程度，具体内容包括：发散思维的工作方法、图形基本元素的创意。练习用手绘形式画在不小于 A4 大小的纸张上，颜色和工具不限。
课堂创意方案汇报	10%	以全国大学生广告艺术大赛的竞赛项目为内容，考查学生的图形创意水平，具体内容包括：创意方案数量、创意水平（创新性、独特性、与策略单的符合性、可执行性）。考核方式为课堂 PPT 汇报。
期末课外设计实践	60%	考核学生运用所学广告图形创意和平面广告设计理论进行实际广告项目的创意与执行水平，以全国大学生广告艺术大赛竞赛项目为内容，进行平面广告和其他类别作品创作实践。
考勤与课堂表现	3%	考察学生的课堂出勤率、回答问题、创意方案讨论等学习态度。

制定者：王鹏

批准者：武非

2023 年 6 月

“花鸟画临摹”课程教学大纲

英文名称: Chinese Flowers and Birds painting

课程编号: 1760289

课程性质: 通识教育选修课

学分: 2.0

学时: 32

适用对象: 全校学生

先修课程: 工笔花鸟临摹

使用教材及参考书:

[1]《两宋院体工笔花鸟画》天津人民美术出版社 1999年06月

[2]《宋画全集》上海美术出版社 1997年04月

一、课程地位和教学目的

花鸟画临摹教学在现代艺术通识教育中已成为必不可少的课程之一。传统经典花鸟画的临摹教学是使学生在课堂临摹传统绘画的同时,使学生在感受经典中提炼和培养自己的艺术修养和传统美学认识的重要过程。熟悉中国画媒介材料的属性,渗悟花鸟画的图式结构、笔墨造型、渲染设色等技法,提升对传统美学的欣赏力及爱国精神。

二、课程教学内容及要求

一、了解宋代花鸟团扇画并亲自绘制

二、通过对宋代花鸟画家团扇作品欣赏,给学生分析总结宋代花鸟团扇画的特点及美学思想。

教学要求:告诉学生这样的结论:宋代花鸟团扇画的题材类型,绘制方法、传统材料了解、美学思想。

经典宋代花鸟画分析研究。

三、宋代花鸟画临摹

重点:熟悉中国画媒介材料的属性,渗悟花鸟画的图式结构、笔墨造型、渲染设色等技法

教学基本内容:绷绢;勾线练习;传统颜料的认识,石色和水色;水色分染;石色罩色;复勾醒线整理

作业:完成宋代花鸟团扇临摹一幅。

教学基本要求:通过本章节的学习,在了解宋代花鸟画的基础上,进一步掌握用笔、用墨、用水、用色和形式语言。

三、教学环节安排及要求

1、教学方法:课堂讲授、示范、写生、课上讲评。

2、考试环节:

(1)考试形式:专业课实行单元考查,以百分制进行评分,部分课程根据教学内容和方式的不同,采取考查、考试相结合的方式与课程作业展示;在课程全部结束后,给与总分评

定。

记分方式：平时成绩 30%+考勤 10%+综合评判 60%，满分 100 分。

3、作业方面：

按每章节的不同要求做作业，每单元临摹经典团扇作品一至两张，尺寸原大，课程作业总结

四、教授方法与学习方法

按每章节的不同要求，课上完成作业。

五、学时分配

章节	主要内容	学 时 分 配					合计
		讲课	习题	实验	讨论	其他	
1	宋代花鸟画赏析	2	13				15
2	材料认识	1	14				15
3	临摹	1	29				30
合计		4	56				60

六、考试与成绩评定

考核方式	比例 (%)	主要考核内容
作业	5	相关作业的完成质量，对应毕业要求 1、2、3 达成度的考核。
随堂练习	5	课堂练习参与度及其完成质量，对应毕业要求 1、2、3 达成度的考核。
实验	15	实验系统的设计实现情况。对应毕业要求 5、9、10 达成度的考核，同时对 1、2、3 达成度的考核有一定参考价值。
期末考试	75	对规定考试内容掌握的情况，对应毕业要求 1、2、3 达成度的考核。

制定者：戴盼盼

批准者：武非

2021 年 6 月

“留学作品集版式设计”课程教学大纲

英文名称: The layout design of the abroad folio

课程编号: 1790164

课程性质: 通识教育选修课

学分: 1.0

学时: 32

面向对象: 全校本科生

先修课程: 各专业部分必修课和部分选修课

使用教材及参考书:

[1] 佐佐木刚士著, 武湛译《版式设计原理》. 中国青年出版社, 2007年08月

[2] 贝丝·托恩德罗 著《版式设计指南 网格应用的基本原则》. 广西师范大学出版社, 2020年06月

一、课程简介

准备申请艺术设计和建筑学、城市规划留学的学生,在准备语言成绩和其他相关手续外,还需要提交一份代表个人艺术能力和水平的作品,如绘画作品或设计作品的作品集或光盘等,一并提供给所申请的学校。

在制作作品集的过程中,如何有效的编排,合理的布局,新颖的版式,是我这几年教学过程,不断被问起的问题。经过多年的总结和整理,将出国留学作品集的版式设计,总结为32课时的选修课,为有志于留学的同学,提供既往成功的作品版式经验和技能技巧的训练。

上课时要求自备电脑和平面软件,课堂除进行理论讲解外还要配合部分制作与练习。

二、课程地位与教学目标

(一)课程地位:留学作品集的版式设计课程,是针对所有准备申请艺术设计和建筑学、城市规划留学的学生,在准备语言成绩和其他相关手续外,还需要提交一份代表个人艺术能力和水平的作品,如绘画作品或设计作品的作品集或光盘等,一并提供给所申请的学校。其中作品集的版式设计需要有色彩、字体、版式等方面的深入加工和制作,才能达到不同专业的申请的要求。

主要为毕业要求第(2)、(8)的实现提供支持。

(2)具备强烈的服务社会意识、责任意识及创新意识。创意思维训练属于专业基础课程之一,能够培养学生解决难度较大的问题,开拓学生设计表现的技法,提升对设计与社会实践的理解。

(8)系统掌握设计学的基础核心及本专业核心知识。包括理解知识、表达设计及其要求、使用工具,掌握有关方法、自学等能力,培养学生设计表达的能力。

对毕业要求(1)、(3)、(12)、(16)的实现有一定支撑作用。

(1)本专业学生应拥有优良的道德品质,树立正确的世界观、人生观、价值观,自觉践行社会主义核心价值观。把知识传授与价值引领融合起来,通过设计专题式、案例式等多种教学方法,融入到所授课程的教学及学生的学习任务中。培养正确理想信念、社会责任、工匠精神、思维方法、人文修养,以及提升对“爱国、创新、包容、厚德”的北京精神的理解。

(3) 具备自觉的法律意识、诚信意识、团队合作精神；通过日常学习中的相互竞争、相互促进、相互协助，培养团队协作能力和职业意识。

(12) 了解所学专业设计学领域的基本理论与方法并掌握一定的创新创业基础技能，掌握设计创意、表达、沟通、加工的基本方法，掌握文献检索、设计调查、数据分析等基本技能及研究报告、论文撰写基本规范。通过各种形式培养学生书面、口头与手头的表达能力。

(16) 具备制作图形、模型、方案，运用文献、数字媒体以及语言手段进行设计沟通及学术交流的能力，以及参与社会性传播、普及与应用设计知识的能力。通过各种课题培养学生的创意图形设计能力。

(二) 课程目标

1 教学目标：发掘学生的版式设计力，特别是视觉传达的表现力是本课程终极目标。如何突破固有的惯性思维，让参与者在其作品不断完善的过程中，追求视觉传达的顺畅、时间的延续性，达成信息的有效化、艺术化传达。详见表 1。

表 1 课程目标与毕业要求拆分指标点的对应关系

序号	课程目标	毕业要求拆分指标点				
		X2.Y1	X3.Y1	X8.Y2	X12.Y3	X16.Y3
1	了解图形的分类、图形的创意、图形语言、图形语意在设计中的应用等相关知识	●			◎	
2	从概念图形和自然图形中提取设计语言	●	◎	●	◎	⊙
3	有初步的了解和应用能力	●	◎	●	◎	⊙

注：●：表示有强相关关系，◎：表示有一般相关关系，⊙：表示有弱相关关系

2 育人目标：课程中加强培养优良的道德品质，树立正确的世界观、人生观、价值观，自觉践行社会主义核心价值观；具备强烈的服务社会意识、责任意识及创新意识；通过日常学习中的相互竞争、相互促进、相互协助，培养团队协作能力和职业意识。

三、课程教学内容及要求

学习版式设计的目的是为了掌握版式设计科学性与艺术性的统一理论，为创作出一个有序而独特的画面组织结构，使其有利于信息的传递和主题内容的表达，符合人们的接受心理和视觉要求。版式编排一方面提高版面的注意价值，强化信息传递的快速与准确，另一方面，使读者通过版式编排艺术产生美的遐想与共鸣。

了解版式设计的基本概念、源流与发展、基本原则、构成的基本形式，掌握版式设计在作品中的应用，熟悉常见的版式设计问题与解决办法。熟练运用 photo\CorelDRAW 等平面设计软件进行版式设计。

重点：培养学生信息整理的视觉化思维。

难点：深入理解版式设计手法，并且将多种设计方法融汇贯通是教学的难点。

详见表 2。

表 2 教学内容与课程目标的对应关系

章节名称	教学内容及重点(▲)、难点(★)	课程目标(√)			
		1	2	3	4
第一章 课程概述	1.1 理解作品集的逻辑; 1.2 国外高校申请流程▲	√		√	
第二章 作品集的版式设计	2.1 版式设计方法; 2.2 版式设计技术技巧		√		√
第三章 网格化设计方法	3.1 信息整理/3.2 网格的制作	√			√
第四章 版式设计中的色彩	4.1 色彩的原理★/4.2 色彩的运用			√	
第五章 版式的视觉流程	5.1 视觉流程原理★/5.2 视觉流程的运用				
第六章 版式设计的构图	6.1 构图分类★/6.2 构图的运用				
第七章 版式设计中的字体	7.1 字体设计原理★/7.2 字体设计实际操作技巧				
第八章 申请成功案例分享与交流	8.1 解读案例★/8.2 经验交流				

四、教授方法与学习方法

教授方法: 结合课程内容的教学要求以及学生认知活动的特点, 采取包括讲授、研讨、小组合作、探究教学、项目驱动、案例教学等多种教学模式与方法。课内讲授推崇研究型教学, 以知识为载体, 传授相关的思想和方法, 引导学生踏着大师们研究步伐前进。实践教学引导学生独立完成设计与实现。

学习方法: 养成探索的习惯, 特别是重视对基本理论的钻研, 在理论指导下进行实践; 可以包括讲授、研讨、小组合作、同伴教学、探究教学、项目驱动、案例教学等多种教学方法与模式。包括体现本门课程特点的学习策略、学习技巧、自主学习指导、课程延伸学习资料获取途径及信息检索方法、教学网站及学习注意事项、学习效果自我检查方法指导等内容。

五、教学环节及学时分配

形式语言课教学以课堂讲授、课堂训练、示范辅导、课外作业、课程讲评等教学环节组成。

1. 课堂讲授: 主要对理论部分进行讲解, 适当运用电脑图形演示等方式。
2. 课堂训练: 课堂训练每章约 16 学时, 具体内容按教学计划。
3. 示范辅导: 教师课堂, 一对一解决每个学生的具体问题。
4. 课外作业: 作为课堂作业的补充, 构思草稿。
5. 课程讲评: 课程的全面总结, 教师与学生互动。
6. 作业数量

版式设计的方法

要求: 掌握版式设计的手法, 熟练运用相应技巧

数量: 1-2 组

版式案例的分析

要求: 利用原理分析成功作品

数量: 1-2 组

表 3 教学环节及各章节学时分配表

章节名称	教学内容	学时分配					合计
		讲	习	实	讨	其	

		授	题	验	论	它	
第一章 课程概述	1.1 理解作品集的逻辑；1.2 国外高校申请流程▲	4					4
第二章 作品集的版式设计	2.1 版式设计方法；2.2 版式设计技术技巧	4					4
第三章 网格化设计方法	3.1 信息整理/3.2 网格的制作	4					4
第四章 版式设计中的色彩	4.1 色彩的原理*/4.2 色彩的运用	4					4
第五章 版式的视觉流程	5.1 视觉流程原理*/5.2 视觉流程的运用	4					4
第六章 版式设计的构图	6.1 构图分类*/6.2 构图的运用	4					4
第七章 版式设计中的字体	7.1 字体设计原理*/7.2 字体设计实际操作技巧	4					4
第八章 申请成功案例分享与交流	8.1 解读案例*/8.2 经验交流	4					4
合计		32					32

注：课内 12 小时的实践课程不足以完成系统的设计与实现，学生还需要用更多的课外时间。

六、考核与成绩评定

成绩评定通过平时成绩、方案草图、操作过程、完成作品等方面独立记分进行综合评定。

平时成绩：主要反应学生的课堂表现、平时的信息接受、自我约束。成绩评定的主要依据包括：课程的出勤情况、课堂的基本表现（含课堂测验）、作业情况。

方案草图：思维方法的确立

操作过程：理论法则的理解与应用

完成作品：视觉功能完善性与创新性

表 4 考核方式及成绩评定分布表

考核方式	比例（%）	主要考核内容及对毕业要求拆分指标点的支撑情况
随堂练习	10	课堂练习参与度及其完成质量，对应毕业要求（2）、（8）达成度的考核。
方案草图	30	思维方法的确立。对应毕业要求（2）、（8）达成度的考核。
操作过程	30	理论法则的理解与应用，对应毕业要求（2）、（8）达成度的考核，同时对（1）、（3）、（12）（16）达成度的考核有一定参考价值。
完成作品	30	视觉功能完善性与创新性，对应毕业要求（2）、（8）达成度的考核。

七、考核环节及质量标准

本课程各考核环节及质量标准，详见表 5。

表 5 考核环节及质量标准

考试方式	评分标准				
	A	B	C	D	E
	90~100	80~89	70~79	60~69	< 60
平时成绩和考试成绩	平时成绩优异，考试成绩失分率低于 10%	平时成绩优异，考试成绩失分率低于 20%	平时成绩合格，考试成绩失分率低于 30%	平时成绩合格，考试成绩失分率低于 40%	不满足基本教学与考试要求
评分标准（A~E）：主要填写对教学内容中的基本概念、理论、方法等方面的掌握，及综合运用理论知识解决复杂问题能力的要求。					

制定者：张洪

批准者：武非

2021 年 6 月

“色彩原理”课程教学大纲

英文名称: Color Principles

课程编号: 0010863

课程性质: 通识教育选修课

学分: 2.0

学时: 32 课时

课程类别: 工程经济与项目管理 美育修养与艺术鉴赏 (美育课程) 其它
 科学探索与创新发 展 道德修养与身心健康 沟通表达与全球视野

面向对象: 全体本科生

先修课程: 无

教材:

[1] 陈高雅编著. 色彩构成与设计原理. 机械工业出版社, 2016.

参考书、参考资料及网址:

[1] 伊延波, 刘杨主编. 色彩构成创意. 清华大学出版社, 2014.

一、课程简介

本课程为艺术类通识课程, 主要通过色彩理论进行美育教育, 旨在提高学生的色彩感知与运用能力。课程内容专注于探索色彩在艺术表现中的原理与方法。内容重点涵盖色彩基础相关知识, 包括色彩的概念、分类、属性、特征、形式等。通过学习色彩基础原理, 深入了解色彩与审美、艺术、情感之间的联系, 以及色彩与生活、人文、社会之间的相互关系。本课程通过相关练习, 培养学生敏锐的色彩感觉, 掌握色彩的表现规律与方法。积极引导 学生从感性的角度出发, 逐步培养理性思考的能力, 学会运用色彩进行抽象表达和主观创作。同时, 课程通过中外文化艺术的比较, 让学生了解中国传统文化在世界文明发展中的历史地位与特点。有助于培养学生的文化自信、人文素养, 并将其与学习任务融合在一起, 从理论到实践全面提升学生的综合能力。

二、课程地位与教学目标

1、课程地位:

本课程以美育为核心, 为学生提供全面发展的机会, 重点培养学生的审美与艺术表现力, 提高学生对色彩的理解和鉴赏能力。通过学习色彩原理与表现方法, 发展学生的创造力、抽象思维、创新思维, 并深入探索新颖、独特的艺术形式。旨在培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

2、教学目标:

本课程教学目标是让学生基本理解色彩原理, 并基本掌握色彩表现方法。使学生具备运用色彩进行创作和表达的能力, 提升学生的色彩感知能力与创造力。无论是从理论知识的学习, 还是从实践练习的角度, 深入理解色彩相关理论与方法。

支撑的毕业能力项[1] 思想政治与德育 (课程思政)、[10] 个人和团队、[11] 沟通、[13] 终身学习。

三、课程教学内容及要求

1、课程内容及要求

(1).色彩基本原理 [掌握]

内容：色彩的概念、分类、属性、系统、形式相关内容。

要求：基本掌握色彩的理论知识，熟悉色彩原理与方法规律。

教学目标：使学生掌握基本的色彩原理。

重点：色彩的科学性理论。

难点：色彩理论涉及面较广，系统性理解要求较强。

(2).色彩原理与基础性练习 [理解]

内容：色彩的心理特征分析，及其相关内容。

要求：理解色彩的基础性内容，并加以练习，熟悉色彩方法。

教学目标：使学生掌握基本的色彩方法，并能够灵活运用。

重点：色彩的基础应用。

难点：色彩应用练习方面要求色彩表达力较强。

(3).色彩原理与综合性练习 [理解]

内容：色彩与文化的关系，及其相关内容。

要求：理解色彩的综合性内容，并加以练习，熟悉色彩方法。

教学目标：使学生掌握综合的色彩方法，并能够灵活运用。

重点：色彩的综合应用。

难点：色彩应用练习方面要求色彩表达力较强。

(4).主题色彩综合运用 [了解]

内容：色彩综合运用与实践。

要求：理解色彩的主题性内容，并加以练习，熟悉色彩方法。

教学目标：使学生掌握色彩的主题性表达，并能够灵活运用。

重点：色彩的主题性表达。

难点：色彩应用练习方面要求色彩表达力较强。

2、支撑毕业能力项的教学内容

[1] 思想政治与德育（课程思政）：色彩基本原理、主题色彩综合运用。

[10] 个人和团队：色彩原理与基础性练习。

[11] 沟通：色彩原理与综合性练习。

[13] 终身学习：色彩基本原理、主题色彩综合运用。

四、教学环节安排及要求

色彩基本原理部分，主要包括理论讲解与案例分析教学环节，要求学生主动思考，掌握基本原理。色彩原理与基础性练习部分，主要包括讲授与色彩应用实践教学环节，要求学生个性表达，理解感性与理性的特点。色彩原理与综合性练习部分，主要包括讲授与色彩应用教学环节，要求学生创造性表达，能够抽象化表现色彩。主题色彩综合运用部分，主要包括两个主题的色彩运用教学环节，要求学生运用掌握的知识，综合表现主题色彩。

五、教授方法与学习方法

1、教授方法：本课程强调理论与实践结合。主要以课堂讲授、案例教学、案例分析为主，结合课堂练习、示范辅导、作品分析、作品讲评、个性化指导等教学环节组成。同时，内容讨论、课程研讨、合作实践等，多种教学方法将根据实际教学进度灵活展开。

2、学习方法：主要通过理论学习、观察与实践、讨论与互动、创造性实践等方式进行学习。需理解本课程学习的目的与意义，在学习过程中不断探究自学，理解各章节内容的重点难点，做到认真听课、积极思考，高质量地完成色彩作业。

六、学时分配

表1 各章节学时分配表

章节	主要内容	学时分配					合计
		讲授	习题	实验	讨论	其它	
1	色彩基本原理	3			1		4
2	色彩基本原理	3			1		4
3	色彩原理与基础性练习	2	2				4
4	色彩原理与基础性练习	2	2				4
5	色彩原理与综合性练习	2	2				4
6	色彩原理与综合性练习	2	2				4
7	主题色彩综合运用	1	3				4
8	主题色彩综合运用	1	3				4
合计		16	14		2		32

七、考核与成绩评定

表2 考核方式及成绩评定分布表

考核方式	比例(%)	主要考核内容
平时成绩	30%	主要考核出勤、课堂表现与学习态度，以及“色彩原理与基础性练习”、“色彩原理与综合性练习”两部分的表现。
期末成绩	70%	通过“主题色彩综合运用”完成期末作业，主要考核学生对色彩基本概念、基本方法的掌握程度。考察学生运用色彩的能力和作业完成质量。

制定者：吕鑫

批准者：武非

2023年6月

“世界经典影片中的符号与意义”课程教学大纲

英文名称: The Symbols and Meanings in the World Classic Movies

课程编号: 0006910

课程性质: 通识教育选修课

学分: 2.0

学时: 32

适用对象: 本科学生

先修课程: 无

使用教材及参考书:

[1] 路易斯·贾内梯著, 焦雄屏译, 《认识电影(插图第11版)》世界图书出版公司, 2007.11

[2] (美) 史蒂文·卡茨 著, 陈阳 译, 《场面调度—影像的运动》.世界图书出版公司, 2011.02

[3] (美) 约翰·哈特 著, 梁明, 宋立琛 译, 《开拍之前: 故事板的艺术(插图第2版)》. 世界图书出版公司, 2010.10

一、课程简介

世界经典影片中的符号分析是大学生理解电影艺术的核心语言要素, 是理论转化实践的必要基础。本门课程主要通过主旨性、功能性、场景性三个大的符号模块的学习, 让学生对电影艺术的基本理论与运作有一定认识, 同时可以进行较简单的影视短片创作, 培养学生理论与实践结合, 动手进行影视作品策划, 创作, 制作的能力, 为以后工作中综合能力素养的积累打下坚实的基础。

二、课程地位和教学目标

课程地位: 本课程是校选通识课, 属于视听读解系列。旨在引导学生学习经典影像的语言符号要素运用特点。培养其基本分析读解能力, 视听语言学习能力, 训练影视创意思维、叙事结构、形式与风格、视听语言和制作规范等专业基本能力。增强学生对创意、叙事、视听语言、审美等的理解, 学习基本叙事方法和符号运用方式; 引导学生追求从叙事出发, 通过视听语言分析, 强化学生叙事、形式、符号、审美等意识, 为之视觉文化素养的提升提供支持。

教学目标: 为学生全面、深入地理解世界经典电影中的丰富意义提供一把钥匙, 让学生理解通过基本母题分类, 从主题表现、视角与时空、线索与结构、形式与风格等方面把握影片, 对电影中经常出现的表现历史、命运、时间、爱情、价值、死亡、暴力、自由、平等、博爱、自然、文明等主题的特定符号有一个系统认知, 能够独立分析影视作品, 透彻理解电影视听符号所指向的意义, 能够深入理解电影作品的艺术内涵, 从而养成良好的电影艺术修养, 提高学生的审美实践能力。

三、课程教学内容及要求

1. 课程导论

课程介绍^[1]: 地位、目的、基本内容、参考书、考核方式。上课模式介绍^[1]: 作业模式和要求。世界经典影片中的符号和意义概论^[2]: 概念、历史。基本分类: 抽象类符号, 具象类符

号；主旨性符号，叙事类符号，场景性符号^[2]。电影语言介绍^[3]；电影语言和电影符号的关系^[3]，让学生明确课外延伸阅读的方向。

重点：让学生清楚了解本课程性质和基本面貌及内容。

难点：结合部分经典影片所使用符号的介绍，激发起学生学习的兴趣。

2. 欣赏读解电影艺术的基本方法^[1]

主题与母题介绍^[2]；视角与时空介绍^[2]；线索与结构介绍^[2]；形式与风格介绍^[2]；电影艺术的主要母题分类。

重点：让学生清楚了解读解电影艺术的基本模式。

难点：让学生深度理解电影艺术维度的整体性。

3. 成长母题电影的符号构成^[1]

成长母题电影符号介绍^[2]；分类情况^[2]；成长母题电影的举例：《天堂电影院》、《这个杀手不太冷》、《铁皮鼓》、《阿甘正传》。成长母题电影的主题表现分析。成长母题电影的视角与时空分析。成长母题电影的线索与结构分析。成长母题电影的形式与风格分析。成长母题电影的具象符号分析。

重点：让学生清楚了解成长母题电影符号的构成。

难点：让学生充分体会到各种符号的特点。

4. 爱情母题电影的符号构成^[1]

爱情母题电影符号介绍^[2]；分类情况^[2]；爱情母题电影的举例：《情书》、《八月照相馆》、《走出非洲》、《英国病人》、《泰坦尼克号》。爱情母题电影的主题表现分析。爱情母题电影的视角与时空分析。爱情母题电影的线索与结构分析。爱情母题电影的形式与风格分析。爱情母题电影的具象符号分析。

重点：让学生清楚了解爱情母题电影符号的构成。

难点：让学生充分体会到各种符号的特点。

5. 自由母题电影的符号构成^[1]

自由母题电影符号介绍^[2]；分类情况^[2]；自由母题电影的举例《勇敢的心》、《燃情岁月》、《大河之恋》、《饮食男女》。自由母题电影的主题表现分析。自由母题电影的视角与时空分析。自由母题电影的线索与结构分析。自由母题电影的形式与风格分析。自由母题电影的具象符号分析。

重点：让学生清楚了解自由母题电影符号的构成。

难点：让学生充分体会到各种符号的特点。

6. 救赎母题电影的符号构成^[1]

救赎母题电影符号介绍^[2]；分类情况^[2]；救赎母题电影的举例《海上钢琴师》、《心灵捕手》、《雨人》、《第八日》、《肖申克的救赎》。救赎母题电影的主题表现分析。救赎母题电影的视角与时空分析。救赎母题电影的线索与结构分析。救赎母题电影的形式与风格分析。救赎母题电影的具象符号分析。

重点：让学生清楚了解救赎母题电影符号的构成。

难点：让学生充分体会到各种符号的特点。

7. 战争母题电影的符号构成^[1]

战争母题电影符号介绍^[2]；分类情况^[2]；战争母题电影的举例《全金属外壳》、《现代启示录》、《猎鹿人》。战争母题电影的主题表现分析。战争母题电影的视角与时空分析。战争母题电影的线索与结构分析。战争母题电影的形式与风格分析。战争母题电影的具象符号分析。

重点：让学生清楚了解战争母题电影符号的构成。

难点：让学生充分体会到各种符号的特点。

8. 寻找母题电影的符号构成^[1]

寻找母题电影符号介绍^[2]；分类情况^[2]；寻找母题电影的举例《阿飞正传》、《东邪西毒》、《站台》、《中央车站》。寻找母题电影的主题表现分析。寻找母题电影的视角与时空分析。寻找母题电影的线索与结构分析。寻找母题电影的形式与风格分析。寻找母题电影的具象符号分析。

重点：让学生清楚了解寻找母题电影符号的构成。

难点：让学生充分体会到各种符号的特点。

四、教学环节安排及要求

1. 课堂讲授

课堂教学首先要使学生掌握课程教学内容中规定的一些基本概念、基本理论和基本方法。特别是通过讲授，使学生能够对这些基本概念和理论有更深入的理解，使之有能力将它们应用到对具体作品的分析和自己的实践中。要注意结合大量经典电影作品进行分析，使学生能够掌握其关键。

积极探索研究型与实践型相结合的教学模式。探索如何实现教师在对问题的分析和举例来影响学生主动思考，带动学生积极查阅和调研电影符号运用的各种实际案例。培养学生的主动学习兴趣和实践调研能力。

使用多媒体课件，配合大量范例演示讲授课程内容。在授课过程中，播放相应视频资料，给学生最直观的说明。适当引导学生阅读课外书籍和资料，培养自学能力。

2. 课外辅导

对学生的课外观影实践进行把关指导^[1]，通过否定—说明否定的原因—启发正确的思路—再修正—确立影评写作的过程实现对学生的精准教学。

作业

根据讲课内容，每节课后完成相应推荐书籍资料和电影的观看。

列出所观看电影运用到电影符号。

能够运用所学视听语言进行分析。

能够体现出一定审美情趣。

五、教授方法与学习方法

教授方法：参考四.1“课堂讲授”以讲授为主。课内讲授推崇研究型与实践型相结合的教学，以优秀电影作品的实际案例为参照，传授相关的电影视听语言、技巧和方法。

学习方法：养成创新的意识和探索的习惯，特别是重视对经典电影作品的关注和实践。明确学习各阶段的重点任务，做到课前预习，课中认真听课，积极思考，课后认真复习，不

放过疑点，充分利用好教师资源和同学资源。仔细研读参考书的相关内容，大胆实践，成为具有一定影视欣赏和创作能力的综合素质人才。

六、学时分配

章节	主要内容	学 时 分 配					合计
		讲课	习题	实践	讨论	其他	
1	课程导论	1					1
2	欣赏读解电影艺术的方法	3					3
3	成长母题电影符号的构成	4					4
4	爱情母题电影符号的构成	4					8
5	自由母题电影符号的构成	4					
6	救赎母题电影符号的构成	4					
7	战争母题电影符号的构成	4					8
8	寻找母题电影符号的构成	2					2
	总结（考试）	2					2
合计		32					32

七、考试与成绩评定

平时成绩占 20%，考试成绩占 80%。

平时成绩：主要反应学生的课堂表现、平时的信息接受、自我约束。成绩评定的主要依据包括：课程的出勤情况、课堂的基本表现（含课堂测验）、作业情况。

考试成绩：主要反映学生在所学理论指导下如何理解和分析具体经典电影片断中所使用符号表现意义的能力：掌握各种电影符号特点要求，体现评论类创作规范，应用所掌握的视听语言和叙事方法，完整分析电影作品。引导学生发挥潜力，增强评论和创作的自信和兴趣。

制定者：李志强

批准者：武非

2021年6月

“数学与几何建构出来的人体雕塑艺术”课程教学大纲

英文名称: The Art of Human Body Sculpture Constructed by Mathematics And Geometry

课程编号: 1760295

课程性质: 通识教育选修课

学分: 2.0

学时: 32

面向对象: 本科二、三年级

先修课程:

教材及参考书:

[1]乔治·伯里曼著.《伯里曼人体结构绘画教学》.广西美术出版社, 2013年第三版。

[2]孙韬、叶南著.《结构人体-艺术人体解剖》.人民美术出版社, 2005年版。

[3]奥利弗·安德鲁著.孙璐编译.《雕塑家手册-生动的材料》.广西美术出版社, 2006年版。

一、课程简介

本课程运用数学与几何学的基础知识就能掌握的人体艺术基本知识的课程。更适合对人体艺术感兴趣的工科学生的雕塑艺术基础课程。入手快、见效快、在玩游戏式的操作中就能领会出复杂人体工程学中的规律奥义。

同时本课程也是“新工科”与“新文科”之间的互动,基于培养适应未来“智能智造”技术下文创人才为前提,开创艺术与科学结合的教学模式,打造未来“人工智能”时代科学与艺术人才梯队。

二、课程地位与目标

(一) 课程地位: 新时代、新趋势背景下的雕塑专业艺术教育人才培养目标是**具备创造性思维能力艺术人才**。5G时代的来临、人工智能的步步紧逼,科技的进步必将迅速取代诸多雕塑专业领域中的创造与生产环节,这种冲击就必然导致艺术人才培养模式要适应人才市场需求的转变。因此我们必须率先创新教育模式和培养方式,才能在未来教育领域中占有一席之地。

历史的进步、技术的革新是不可逆的发展趋势,必须迅速转变思路,从心理状态到实践学习都要打破传统教学习惯的惯性、改变多年惯性思维养成的惰性、直面改革创新困难,快速接受和适应新兴的技术手段,使其与当代的教学、创新、生产环节相关联,才能更好的为社会、为祖国做出更大的贡献。

本课程支撑的毕业要求拆分指标点的具体描述。

X1.Y1: 问题分析: 能够应用数学、几何学的基本原理,识别、表达、并通过文献研究分析复杂的人体工程问题,以获得有效的人体模型建构结论。

X2.Y2: 设计/开发解决方案: 能够设计针对复杂的人体工程问题的解决方案,能够在设计环节中体现创新意识。

X3.Y3: 研究: 能够基于科学原理并采用科学方法对复杂人体工程问题进行研究,包括设计实验、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。

X4.Y4: 终身学习: 具有自主学习和终身学习的意识,有不断学习和适应发展的能力。

（二）课程目标

1 教学目标：写明课程拟达到的课程目标，指明学生需要掌握的知识、素质与能力及应达到的水平，本课程对毕业要求拆分指标点达成的支撑情况，详见表 1。

表 1 课程目标与毕业要求拆分指标点的对应关系

序号	课程目标	毕业要求拆分指标点			
		X1.Y1	X2.Y2	X3.Y3	X4.Y4
1	结合课程思政教学，从纵向历史与横向现实的纬度引导学生正确、健康的艺术观念。	◎	●	●	●
2	掌握泥塑快速人体入门的基本方法	◎	◎	●	●
3	对三大结构的熟悉和掌握	●	◎	◎	●
4	掌握人体雕塑艺术创作方法	◎	●	◎	●
5	培养抽象造型的创作训练，达成灵活运用抽象形态达成形成适应业主需求解决方案的专业能力。	◎	◎	◎	●

注：●：表示有强相关关系，◎：表示有一般相关关系，○：表示有弱相关关系

2 育人目标：写明课程对培养学生的理想信念、家国情怀、民族自信、责任担当、职业素养、行为规范等育人元素，寓价值观引导于知识传授之中。

VR、AR、3D 扫描、3D 打印以及三维软件等技术资源建设的逐渐成熟，恰好对于雕塑艺术的教学研究开启了新的大门。通过 VR、3D 软件的应用，建立游戏式的教学程序，使学生熟悉雕塑艺术最基本的造型规律、通过标准范式的建立提升自身比较式的看待事物的能力，进而能够敏锐的抓住人物特征，使学生熟练掌握塑造泥塑人体的基本观察方法，培养基础造型能力，更使学生在玩中掌握学习方法、分析方法和研究方法，进入自主学习的主动阶段。这也是我们创新教学的根本目的——引导学生自主学习，找寻自身发展的原动力。

运用 VR 技术的虚拟仿真实验环节和 3 维软件建模的训练，运用积木游戏式的模拟组建方式，让没有任何雕塑基础的学生能够迅速搭建起完整的人物模型，同时使学生熟悉雕塑艺术最基本的造型规律、通过标准范式的建立提升自身看待事物的对比能力，进而能够敏锐的抓住人物特征。从而对以往认为最难学的一门艺术形式——雕塑艺术产生浓厚的兴趣。

课程学习能够使初学者快速进入专业学习之门；快速掌握普及型专业知识；快速理解并熟练运用造型研究的思考方法和学习方法；熟识人体体块生成规律、形体搭建规律、体块运动规律并超越进而可以进行自由创作人体雕塑作品，传承和发扬中华文化传统意识，树立民族自信、打造文化自信，继往开来的创造新时代的雕塑艺术形式。

通过一个泥塑人体写生的训练，使学生能够对雕塑艺术最基本的造型规律熟悉、能够敏锐的抓住人物特征。使学生熟练掌握塑造泥塑人体的基本观察方法，培养基础造型能力。掌握人物动态、比例关系的基本规律，能从总体把握人物的形体、形象特征在运动中的变化。

三、课程教学内容及要求

分章节列出课程教学内容及对课程目标的支撑，详见表 2。

表 2 教学内容与课程目标的对应关系

章节名称	教学内容及重点 (▲)、难点 (★)	课程目标 (√)				
		1	2	3	4	5
<p>第一章</p> <p>从半个正方体开始——看似复杂的人体也可以很简单</p> <p>第1节：人体体块的比例关系——以头为基本测量单位测量方法</p> <p>第2节：固定比例和骨骼基点的对应关系</p>	<p>要求：掌握分段体块的体面关系与解剖关系。从解剖结构分析体块结构的产生。</p> <p>[掌握]：观察方法问题。学习雕塑首先要解决的不是塑造感觉问题，而是要先解决如何“看到”的问题。</p> <p>[理解]：观察方法的实现还需要认识方法、理解方法的辅助。因此，解决观察方法问题需要解决三个方面的问题，也是一个循环的方法问题，就是观察（看，仔细的看）——认识（为什么会是这样）——理解（表象和内在形体结构的统一）——观察（看到的结果）。</p> <p>[了解]：观察方法、认识方法、理解方法</p> <p>[△]：解剖结构、体块结构、形体结构</p> <p>重点▲：观察方法、认识方法、理解方法</p>	√	√	√		
<p>第二章</p> <p>虚拟与现实的第一阶段——由平面向立体的双重演变</p> <p>第1节：全身各体块六面体方形结构的虚拟搭建（犀牛软件标准比例建立的模型）</p> <p>第2节：全身各体块六面体方形结构的现实搭建（80CM高泥塑模型的真实塑造）</p>	<p>要求：自制人途体块模型制作方法，根据各自作品动态摆好自己的体块模型。体块结构是如何从解剖结构中提取出来的，深入研究形体结构和解剖结构。体块结构的运动；各体块结构间的穿插关系。</p> <p>[掌握]：侧面为先：以耳孔为中心、以正面额骨宽的双倍为边长，画出正方形。正面跟进：以正面额骨宽为头宽、以头宽的双倍为高，画出长方形。</p> <p>[理解]：半个正方体形成头部内在形体的基本体块。也因此引发出全身的各段落的形体比例关系。以头部体块的高、宽、深度为基准单位测量身体各段落高、宽、深度比例数据。</p> <p>[了解]：解剖结构、体块结构、形体结构。正常双脚平行站立姿态下的头、颈、胸腔、骨盆体块运动的旋转角度。颈、胸腔体块的切削位置及比例数据与骨骼基点的对应关系。身体其它体块与骨骼基点的对应关系。大腿与骨盆衔接点在正面和侧面的位置与骨骼基点的对应关系。</p> <p>[△]：观察方法、认识方法、理解方法</p> <p>重点▲：人体比例关系</p>	√	√		√	
<p>第三章</p> <p>十字型的第二阶段——前、后、左、右各不同</p> <p>第1节：头、颈、胸、大臂、小臂、手的虚拟演变（犀牛软件标准比例建立的模型）</p> <p>第2节：头、颈、胸、大臂、小臂、手的现实演变</p>	<p>要求：掌握形体关系与解剖关系在运动体块中的规律。形体准确。结构清晰。有独立分析过程。从解剖关系分析形体关系的产生。体块结构的运动；各体块结构间的穿插关系。</p> <p>[掌握]：侧面为先：以耳孔为中心、以正面额骨宽的双倍为边长，画出正方形。正面跟进：以正面额骨宽为头宽、以头宽的双倍为高，画出长方形。</p> <p>[理解]：半个正方体形成头部内在形体的基本体块。也因此引发出全身的各段落的形体比例关系。以头</p>	√	√	√		

<p>(80CM 高泥塑模型的真实塑造)</p> <p>第3节:腰、骨盆、大腿、小腿、脚的虚拟演变(犀牛软件标准比例建立的模型)</p> <p>第4节:腰、骨盆、大腿、小腿、脚的现实演变(80CM 高泥塑模型的真实塑造)</p>	<p>部体块的高、宽、深度为基准单位测量身体各段落高、宽、深度比例数据。</p> <p>[了解]:解剖结构、体块结构、形体结构。正常双脚平行站立姿态下的头、颈、胸、大臂、小臂、手、腰、骨盆、大腿、小腿、脚体块十字型的形成及其前、后、左、右各不同的特征。</p> <p>[△]:观察方法、认识方法、理解方法</p> <p>重点▲:人体全身体面运动趋势的理解</p> <p>难点★:人体比例的建立</p>				
<p>第四章</p> <p>“米”字型的第三阶段——由“十字”体向“钻石”体的蜕变</p> <p>第1节:头、颈、胸、大臂、小臂、手的虚拟演变(犀牛软件标准比例建立的模型)</p> <p>第2节:头、颈、胸、大臂、小臂、手的现实演变(80CM 高泥塑模型的真实塑造)</p> <p>第3节:腰、骨盆、大腿、小腿、脚的虚拟演变(犀牛软件标准比例建立的模型)</p> <p>第4节:腰、骨盆、大腿、小腿、脚的现实演变(80CM 高泥塑模型的真实塑造)</p>	<p>要求:掌握形体关系与解剖关系在运动体块中的规律。形体准确。结构清晰。有独立分析过程。从解剖关系分析形体关系的产生。头、颈、胸、腹各体块的钻石切角变化;大腿、小腿、脚、大臂、小臂、手各体块的钻石切角变化。</p> <p>[掌握]:侧面为先:以耳孔为中心、以正面额骨宽的双倍为边长,画出正方形。正面跟进:以正面额骨宽为头宽、以头宽的双倍为高,画出长方形。</p> <p>[理解]:半个正方体形成头部内在形体的基本体块。也因此引发出全身的各段落的形体比例关系。以头部体块的高、宽、深度为基准单位测量身体各段落高、宽、深度比例数据。</p> <p>[了解]:解剖结构、体块结构、形体结构。正常双脚平行站立姿态下的头、颈、胸、大臂、小臂、手、腰、骨盆、大腿、小腿、脚体块由“十字”体向“钻石”体的蜕变。</p> <p>[△]:观察方法、认识方法、理解方法</p> <p>重点▲:体块的倾斜,扭转</p> <p>难点★:人体体块的多维延展</p>	√	√	√	
<p>第五章</p> <p>纵横交错、网络纵横——高点连线形成的空间布局</p> <p>第1节:从头到脚四个正角度高点连线纵向的贯穿(3DMIX 软件3维建模)</p> <p>第2节:从头到脚四个正角度高点连线纵向的贯穿(80CM 高泥塑模型的真实塑造)</p>	<p>要求:掌握形体关系与解剖关系在运动体块中的规律。形体准确。结构清晰。有独立分析过程。从解剖关系分析形体关系的产生。纵横联合,高低成网。四面八棱、无穷变化。</p> <p>[掌握]:侧面为先:以耳孔为中心、以正面额骨宽的双倍为边长,画出正方形。正面跟进:以正面额骨宽为头宽、以头宽的双倍为高,画出长方形。</p> <p>[理解]:半个正方体形成头部内在形体的基本体块。也因此引发出全身的各段落的形体比例关系。以头部体块的高、宽、深度为基准单位测量身体各段落高、宽、深度比例数据。</p> <p>[了解]:解剖结构、体块结构、形体结构。正常双脚平行站立姿态下的头、颈、胸、大臂、小臂、手、腰、骨盆、大腿、小腿、脚体块间的高点连线形成纵横交错、网络纵横的空间布局。</p>	√	√	√	

	<p>[△]: 观察方法、认识方法、理解方法 重点▲: 雕塑支架的使用 难点★: 金属骨架与形体结构的关系</p>				
<p>第六章 从“回”字型到“0”的突破——弧弧相连、圆中见棱；双向隆起、四角鲜明 第1节: 头、颈、胸、大臂、小臂、手的虚拟演变（犀牛软件标准比例建立的模型） 第2节: 头、颈、胸、大臂、小臂、手的现实演变（80CM高泥塑模型的真实塑造） 第3节: 腰、骨盆、大腿、小腿、脚的虚拟演变（犀牛软件标准比例建立的模型） 第4节: 腰、骨盆、大腿、小腿、脚的现实演变（80CM高泥塑模型的真实塑造）</p>	<p>要求: 掌握所有活动关节处的解剖关系细节。从解剖关系分析形体关系的产生。改直向曲、变方为圆。圆中藏方、上下贯通。 [掌握]: 侧面为先: 以耳孔为中心、以正面额骨宽的双倍为边长, 画出正方形。正面跟进: 以正面额骨宽为头宽、以头宽的双倍为高, 画出长方形。 [理解]: 半个正方体形成头部内在形体的基本体块。也因此引发全身的各段落的形体比例关系。以头部体块的高、宽、深度为基准单位测量身体各段落高、宽、深度比例数据。 [了解]: 解剖结构、体块结构、形体结构。正常双脚平行站立姿态下的头、颈、胸、大臂、小臂、手、腰、骨盆、大腿、小腿、脚体块从“回”字型到“0”的突破——弧弧相连、圆中见棱; 双向隆起、四角鲜明。 [△]: 观察方法、认识方法、理解方法 重点▲: 雕塑支架的使用 难点★: 形体结构双曲面关系的尺度把握</p>	√	√	√	√
<p>第七章 “完成即开始”——入门容易求精难, 规律寻演变乃生 第1节: 虚拟与现实的转换和比较(3D打印模型与泥塑模型的对比, 找寻其中的差异) 第2节: 体块运动的原点及其规律(3DMIX软件3维建模)</p>	<p>要求: 永远的整体与细节的整体; 节奏的整体与细节的节奏。形体运动趋势明确。明确人体雕塑作品最终的形式感处理方法。从解剖关系分析形体关系的产生。低点不动, 高点取舍。明确形式感的主干线与支线。 [掌握]: 对比人体全身体块模型完成人体各段落的体块运动关系; 对比人体全身体面运动模型完成人体各段落的体面连接。 [理解]: 泥塑人体骨架的搭建方法; 泥塑人体的塑造方法。 [了解]: 解剖结构、体块结构、形体结构。 [△]: 不分高低, 空间无限 重点▲: 体块的建立与比例关系</p>	√		√	√

四、教授方法与学习方法

教授方法: 采用游戏式教学法、启发式教学法、提问式教学法、课上小作业测试等方法交替使用, 运用线上计算机系统 VR 虚拟仿真、三维软件模拟建模与线下实体模型训练相结合的手段完成教学目标。

采用 VR 虚拟仿真模拟人体体块建模成形方式。运用犀牛、3DMAX、ZB 等 3 维软件最

基本的建模方式交互使用,使学生迅速掌握人物比例关系的基本规律、人物体块的扭转关系,能从总体把握人物的形体、形象特征在运动中的变化。

采用班级授课,主讲教师主讲与示范;组织学生分组研讨;团队成员辅助示范、研究生助讲与学生同伴教学、辅助指导;学生互讲演示;以及个别案例指导的教学组织形式。

学习方法:

学习策略、学习技巧:

1、直接策略:强化记忆策略,传授知识浅显易懂。采用容易记忆的分析和引导的认知策略以及上课下课下重复练习的复述策略。

2、间接策略:采用游戏式教学模式的情感策略。搜索资料和分析资料的方法练习。

自主学习指导:

(1)学习的目标或应达到的标准;

(2)学习的基本内容;

(3)学习的步骤和方法;

(4)自我测评试题及答案。

课程延伸学习资料获取途径及信息检索方法:

(1)分类目录型的检索

(2)基于关键词的检索

(3)图书、图片、音像的选择与购买

教学网站及学习注意事项:

(1)一定要权衡网络教学的优缺点,利用网络教学的优点去促进自己的学习,以便在利用最少的时间达到事半功倍的效果。

(2)注意限制范围和使用时间。网络的信息量大,流速快,可能远远超出学生的接受能力,难免会对学生心理造成极大的压力。学生过度接触虚幻的网络世界,还会增加孤独感、忧郁感,降低人际交往能力,对学生的心理健康形成不良影响。

课程学习时间管理技巧:

(1)建立正确的时间观念,看看自己的时间使用情况和学习效率。

(2)让孩子认识自己,定出做力所能及的学习目标。

(3)科学的制定学习计划。

(4)分清学习事项,学会舍弃。

(5)根据不同学习内容安排时间。

(6)坚持执行,不断回顾与反思。

(7)拒绝拖延,养成习惯。

小组学习的要求:

学会倾听、学会记录、学会互学、学会展示、学会思考、学会质疑、学会合作、学会探究、学会评价。

学习效果自我检查方法指导:

(1)学生的学习目标哪些已经完成,哪些没有完成?练习正确与否?

(2)若学习目标没达到,有几种表现形式?

(3)学生没有达到学习目标的原因何在?

五、教学环节及学时分配

教学环节及本课程各章节学时分配，详见表 3。

表 3 教学环节及各章节学时分配表

章节名称	教学内容	学 时 分 配					合 计
		讲 授	习 题	实 验	讨 论	其 它	
1	从半个正方体开始——看似复杂的人体也可以很简单	1		2	1		4
2	虚拟与现实的第一阶段——由平面向立体的双重演变	1		2	1		4
3	十字型的第二阶段——前、后、左、右各不同	1		2	1		4
4	“米”字型的第三阶段——由“十字”体向“钻石”体的蜕变	2		4	2		8
5	纵横交错、网络纵横——高点连线形成的空间布局	1		2	1		4
6	从“回”字型到“0”的突破——弧弧相连、圆中见棱；双向隆起、四角鲜明	1		2	1		4
7	“完成即开始”——入门容易求精难，规律寻演变乃生	1		2	1		4
合计		8		16	8		32

六、考核与成绩评定

课程的考核以考核学生对课程目标达成为主要目的，检查学生对教学内容的掌握程度为重要内容。课程成绩包括平时成绩和考试成绩两部分。

考核方式及成绩评定分布：写明该门课程考核环节及各环节的分值成绩占比，各考核环节、考核内容对课程目标毕业要求拆分指标点的支撑情况。

平时成绩 50%（作业 30%，课堂练习 10%，课堂测验 10%），考试成绩 50%。

平时成绩中的课堂练习和测验 20%主要反应学生的课堂表现、平时的信息接收、自我约束。成绩评定的主要依据包括：课程的出勤率、课堂的基本表现（如课堂测验、课堂互动等；其余作业等的 30%主要是课堂作业和课外作业，主要考察学生对已学知识掌握的程度以及自主学习的能力。

考试成绩 50%为对学生学习情况的全面检验。强调考核学生对基本概念、基本方法、基本理论等方面技术以及一些基本公式掌握的程度，考核及学生运用所学理论知识方法解决复杂工程问题的能力。

本课程各考核环节的比重及对毕业要求拆分点的支撑情况，详见表 4。

表 4 各章节学时分配表考核方式及成绩评定分布表

考核方式	比例（%）	主要考核内容及对毕业要求拆分指标点的支撑情况
平时成绩	50	课堂表现、出勤情况及作业完成质量。相关线上、线下教学实验的完成质量，所用时间，操作方法。

考试成绩	50	课程学习和完成情况对应毕业要求 X1/Y1;X2/Y2;X3/Y3;X4/Y4 等项的必要条件。
------	----	--

七、考核环节及质量标准

本课程各考核环节的及质量标准，详见表 5。

表 5 各考核环节的及质量标准

考核方式	评分标准				
	A	B	C	D	E
	90~100	80~89	70~79	60~69	< 60
作业	按时准确完成并提交	按时较为准确完成并提交	按时不准确完成并提交	未按时提交，不准确完成	不满足 D 要求
研讨	积极发言、准确回答问题	准确回答问题	不积极发言、回答问题不够清晰明确	回答问题不准确	不满足 D 要求
实验	按时按步骤准确完成	按时按步骤较为准确完成	按时按步骤一般完成程度	按时未完成，步骤明确	不满足 D 要求
考试	作品完成度高、比例准确、形体关系符合人体规律	作品完成度中等、比例准确、形体关系符合人体规律	作品完成度一般、比例较为准确、形体关系基本符合人体规律	作品完成度低、比例不够准确、形体关系不符合人体规律	不满足 D 要求
评分标准 (A~E): 主要填写对教学内容中的基本概念、理论、方法等方面的掌握, 及综合运用理论知识解决复杂问题能力的要求。					

制定者: 李惠东

批准者: 武非

2021 年 6 月

“王羲之书法研究与临摹”课程教学大纲

英文名称: The Research and Imitation of Wang xizhi Calligraphy

课程编号: 1790160

课程性质: 通识教育选修课

学分: 2.0

学时: 32

课程类别: 工程经济与项目管理 文史经典与艺术鉴赏 科学探索与创新
道德修养与身心健康 沟通表达与全球视野 其它

面向对象: 全校本科生

先修课程: 无

教材及参考书:

[1] 何海林编, 唐怀仁集圣教序, 上海辞书出版社, 2012年2月

[2] 何海林编, 晋王羲之兰亭序, 上海书画出版社, 2006年8月

[3] 王壮弘编, 行草, 上海书画出版社, 2003年8月

一、课程简介

本课程引导学生深入理解中国书法文化, 深入研究学习王羲之的书法艺术。在理解作品的基础上, 教师引导学生临摹书法史经典行书《圣教序》《兰亭序》, 介绍行书独特的审美特征、历史源流以及用笔、结体、章法、墨法等基本技法; 介绍王羲之行书艺术及其代表作品, 提高学生审美鉴赏能力, 领略魏晋书法艺术之美和深厚的文化精神。通过这门课程的学习, 学生能够进一步全面了解中国悠久而灿烂的传统文化, 进一步深入理解中国传统艺术的内在审美精神, 提高书法艺术书写能力和艺术鉴赏能力, 提升自身综合的人文素质。

二、课程地位与教学目标

课程地位: 本课程是人文素质通识教育课程, 也是书法艺术临摹实践课程。本课程讲授王羲之书法艺术审美特征, 加深学生对中国灿烂悠久的文化的理解与认同。通过现场临摹书法经典作品, 学生充分体验中国古人的用笔结构体势之美, 理解古人在艺术上达到的极高成就。通过教师讲解和学生临摹体验, 本课程传承悠久灿烂的传统文, 全面提升学生的艺术素养, 通过艺术实践活动对学生开展审美教育。

教学目标: 本课程教学目的是通过对经典碑帖的临摹, 培养学生的书法技法和正确的行书书写习惯; 通过对历代名家经典作品的介绍, 提高学生的审美鉴赏能力和书法艺术修养, 丰富学生对美的感受; 深入研究王羲之书法艺术的特点, 深入领悟书法艺术中蕴含的传统文化精神, 提升学生传统文化素养。

支撑的毕业能力项:

[1] 名称: 思想政治与德育

培养民族情感、文化认同、人文情怀、审美情趣, 学会从不同维度理解人生与社会, 建立文化自信, 提升思想境界, 提高学生的审美素养和道德素养。

本课程属于大学美育课程, 书法作为中国传统文化的精华, 在大学生美育中有不可或缺的地位。通过艺术实践活动, 大学生潜移默化地受到美的熏陶, 从而培养他们人格性情, 提

升大学生道德素养和人生境界。笔墨关乎人的性情，书法美育承担着培根铸魂、立德树人的重要使命。

[2] 名称：文化自信与艺术鉴赏

本课程提高学生的审美鉴赏能力，在书法鉴赏中，学生通过对经典碑帖的用笔、结体、墨色、章法、神采和意境德审美鉴赏，真正理解中国书法。与此同时，本课程在书法实践中提高学生的艺术品味和审美表现能力。

中国书法是中国文化重要的组成部分，而王羲之书法代表了中国古代书法艺术的最高成就。本课程属于文化素质通识教育课程，教学目标是培养学生民族情感，认同中国文化中的审美观念，提高学生的书写能力和艺术鉴赏能力，提升学生的文化素养。

三、课程教学内容及要求

1、课程内容及要求

第一章 书法概述

第一节 中国书法艺术的文化精神；第二节 行书的历史源流以及发展脉络；第三节 行书独特的审美特征；第四节 书法临摹。

本章节了解中国行书的发展脉络，理解中国书法与传统文化的深刻联系，掌握书法的审美特征。

教学重点：了解中国灿烂的书法文化，了解行书的审美特征。

教学难点：从宏观上整体上把握中国书法的独特特征和发展脉络。

第二章 《圣教序》临摹

第一节 王羲之行书《圣教序》用笔特征；第二节 王羲之行书《圣教序》结体特征；第三节 书法临摹。

本章节了解唐朝集王羲之《圣教序》的历史背景，理解《圣教序》在书法史的经典地位，掌握《圣教序》的用笔和结构特征。

教学重点：注重临摹体验，理解王羲之行书飘逸多变的用笔特征和艺术造型。

教学难点：书法的用笔变化、用笔的基本技巧。

第三章 《圣教序》临摹

第一节 王羲之行书《圣教序》体势变化；第二节 王羲之行书《圣教序》体势变化；第三节 书法临摹。

本章节掌握王羲之书法体势的变化具体方法：方圆之变、收放之变、正奇之变和轻重之变。

教学重点：注重临摹体验，理解王羲之行书体势变化特征。

教学难点：王羲之行书奇正相生、以欹斜取势的体势特征。

第四章 《兰亭序临摹》

第一节 王羲之行书《兰亭序》用笔特征；第二节 王羲之行书《兰亭序》结体特征；第三节 书法临摹。

教学难点：注重临摹体验，理解王羲之行书飘逸多变的用笔特征和艺术造型。

本章节了解魏晋时代艺术精神，理解魏晋玄学对王羲之书法的影响，掌握《兰亭序》用笔和结构特征。

教学重点:了解魏晋玄学的兴起以及魏晋风度的表现形式,掌握王羲之书法的美学思想,理解王羲之书法中的艺术精神。

第五章 《兰亭序临摹》

第一节 王羲之行书《兰亭序》体势变化;第二节 王羲之行书《兰亭序》章法布局;第三节 书法临摹。

本章节重点掌握《兰亭序》体势的变化,理解王羲之通过艺术性地处理达到字字绝不雷同的艺术效果。

教学重点:注重临摹体验,理解王羲之行书飘逸多变的用笔特征和艺术造型

教学难点:行书《兰亭序》笔笔映带而生的审美特征,章法布局。

2、支撑毕业要求项的教学内容

[1] 思想政治与德育:《王羲之书法研究与临摹》这门课程,从始至终贯穿着审美教育,在书法审美和实践中,陶冶学生情操,培养学生对美的敏锐鉴赏能力,从而实现大学美育“培根铸魂、立德树人”的育人目标。大学课程思政教育和道德品质教育,并非总是生硬的意识形态灌输,而是以审美教育为中介,是一个春风化雨、潜移默化的育人过程。本课程通过历代经典碑帖的鉴赏,是大学生对书法有更深层次的理解,从而激发大学生对美的不懈追求,从何培养大学生审美情怀,提升大学生精神境界。

[6] 具备一定的文化素质和审美情感:中西方传统文化素养、文学艺术修养、审美品质、对现代科技和社会发展理解能力和自主学习、情感提升能力。

《王羲之书法研究与临摹》这门课程,能够提高学生的审美鉴赏能力,帮助学生理解行草书法艺术。同时学生在临摹性书写过程中,获得真切的审美体验,用个体的书写体验直接与古人交流。这门课程传承传统文化,提高学生的书写技能和审美品质。

能够运用艺术、人文社会科学的理论与方法观察和认识美术和设计问题,具备一定的哲学思辨能力和文学素养。

王羲之书法艺术蕴含着深刻而丰富的美学思想,是幽深无际的中国哲学的体现。研究王羲之书法,方笔圆笔变化、奇正相生的结构、大小收放、疏密有致等艺术特征,蕴含着中国阴阳调和的哲学思想。艺术设计专业的学生通过学习书法,将进一步领会中国哲学的辩证精神,并将这种精神贯注于艺术设计实践中。

四、教学环节安排及要求

实现课程教学目标的主要教学环节有课堂讲授和课堂临摹学习。课堂讲授环节,教师采用多媒体教学设备,讲授王羲之书法的美学思想、艺术特征,讲授行书经典作品的临摹方法。课堂临摹环节,学生临摹《兰亭序》《圣教序》,教师辅导、临摹示范。考试环节:期末以开卷形式进行随堂考查,要求学生现场临摹《兰亭序》《圣教序》部分内容。

五、教授方法与学习方法

教授方法:采用多媒体教学手段,以教师讲授为主,介绍用笔结构体势特征,并做临摹示范。教师录制视频,临摹示范,课堂播放,让学生体会用笔运墨的书写方法,体会书法的节奏感和韵律美。

学习方法:除了课堂听讲之外,学生需要准确临摹《兰亭序》《圣教序》,完成具有一定

质量的临摹作业。

六、学时分配

表 1 各章节学时分配表

章节	主要内容	学 时 分 配					合计
		讲授	习题	实验	讨论	其它	
第一章	书法概述	4					
第二章	《圣教序》临摹	4				4	
第三章	《圣教序》临摹	4				4	
第四章	《兰亭序》临摹	4				4	
第五章	《兰亭序》临摹	2				2	
合计		18				14	32

七、考核与成绩评定

表 2 考核方式及成绩评定分布表

考核方式	比例 (%)	主要考核内容
作业	20	王羲之书法审美特征、美学思想论述
期末	80	随堂考查，现场临摹《兰亭序》《圣教序》

制定者：黄越华

批准者：武非

2021年6月

“微电影创意写作”课程教学大纲

英文名称: Creative Writing of Micro-film

课程编号: 0009377

课程性质: 通识教育选修课

学分: 2.0

学时: 32

适用对象: 非广告学专业本科生

先修课程: 无

使用教材及参考书:

- [1]《创意写作: 基础理论与训练》. 许道军 葛红兵著. 广西师范大学出版社, 2012年9月
- [2]《The Program Era: Postwar Fiction and The Rise of Creative Writing》. 《创意写作的兴起》. 马克·麦克格尔 著, 葛红兵、郑周明、朱喆 译. 广西师范大学出版社, 2012年1月
- [3]《故事: 材质、结构、风格和银幕剧作的原理》. (美) 罗伯特麦基 著, 周铁东 译. 天津人民出版社, 2014年9月
- [4]《电影剧本写作基础》. (美) 悉德·菲尔德 (Sid Field) 著, 钟大丰、鲍玉珩 译. 世界图书出版公司, 2012年8月
- [5]《创意写作大师课》. (美) 于尔根·沃尔夫 (Jurgen Wolff) 著, 史凤晓、刁克利译. 中国人民大学出版社出版社, 2013年7月
- [6]《国际经典影视制作教程: 编剧创作指南》. (美) 罗伯特·艾德加-亨特 (Robert Edgar-Hunt)、约翰·马兰 (John Marland)、詹姆斯·理查兹 (James Richards) 著, 黄姗姗 译. 电子工业出版社, 2012年9月

一、课程简介

“微电影创意写作”是以文字语言为媒介形式、以剧本作品为载体, 为微电影拍摄制作提供根本依据的创造性活动。通过大量经典电影案例、经典剧本案例的分析教学和微电影剧本的写作训练, 改变本科生写作习惯碎片化和写作能力同质化的严峻问题, 培养学生在信息传播可视化潮流蓬勃发展的社会经济文化环境下的创新性写作思维和具有原创力的创造性写作能力, 丰富学生在融媒体时代的创意叙事能力, 拓宽学生的想象表达空间。

二、课程地位和教学目标

课程地位: 本课程属于我校人文艺术通识课程模块中的应用性复合性创新性素质教育课程, 一方面承接文化艺术通识课程, 把学习欣赏转化为创作表达呈现; 一方面联结艺术实践类课程, 在创意说明、剧本提供、多媒体融合表现上提供专业支撑, 培养有写作热情和写作天赋的学生在文化创意、影视制作、出版发行、印刷复制、广告、演艺娱乐、文化会展、数字内容和动漫等行业成为创造性应用写作人才。

教学目标: 在全球创意产业和中外文化艺术交叉视角下熟悉微电影创意写作文体特点, 从创意出发, 注重实践创作练习, 引导学生熟悉融媒体经济文化环境下的基本思维方法和写作方法, 通过语言和形式训练, 强化学生创新、形象、结构、审美、传播等核心意识, 能够结合实例进行分析评判, 提升形象思维和写作实践的水平, 增强审美传达能力, 体验创作的

乐趣。丰富学生的能力结构，适应创新创业的全方位挑战。

《微电影创意写作》课程与学校人文与艺术审美类通识教育大类要求的教学目标符合度如下：

使学生对文学艺术具备一定的感受力、认知分辨力、鉴赏力、创造力。微电影创意写作来源于对社会人生的深刻观察思考，同时又赋予了艺术加工表现，涵盖哲学、宗教、历史、文学、艺术等领域，对培养学生的审美能力和人文素养情怀，养成通透向善、辉光日新的科学精神有着明显作用。

三、课程教学内容及要求

这里给出的本课程要求的基本教学内容，在授课中必须完全涵盖，主讲教师可以根据学生的状况，自身的体会等在某些方面进行扩展和对学生进行引导，适当扩大学生的涉猎面。

1. 课程导论

教学目的^[了解]。课程的基本内容^[了解]。学科发展历史^[了解]。基本术语^[掌握]。微电影的分类和微电影创意写作的体裁结构^[理解]。教学模式介绍^[了解]。

以写作观念和写作实践的变迁为线索，引导学生站到国际创意产业和文化艺术交叉的高度上去考虑问题、了解微电影分类，掌握微电影创意写作模块。在此过程中，带动学生回忆思考基本写作观念和方法，了解“微电影创意写作”的格局和未来前景。

重点：教学目的，课程基本内容，微电影创意写作的基本分类。难点：微电影的分类。

2. 创作主体的源动力

创作主体的概念。主体性——主体间性^[掌握]。

创作源于内心追求改变的多层次需要：对现状的不满——新的生活方式——好的生活理想——美的人格风范——有益共鸣的启示——成为（希望的）自己。可以结合海子诗歌《春暖花开》，电影《心灵捕手》进行分析^[理解]。

唤醒方式：主人公被刺激，被他人唤醒。可以结合电影《全金属外壳》、《闪灵》进行分析。创作主体的自我发掘：回忆、梦境、独处、校正、动机^[理解]。创作主体的品味：动机——品味^[掌握]。

这部分内容是理解创作主体内在动力的基础部分，也是经典作品呈现出对主人公的表现的基本动机所在。

重点：创意写作中，主体追求改变的意识如何被唤醒。难点：创作主体的主体性理解。

微电影写作的母题和主题

母题概念解析^[掌握]。母题分类^[理解]。电影中的母题案例分析^[理解]。主题概念解析^[掌握]。主题分类^[理解]。电影中的主题案例分析^[理解]。

讨论环节，学生交流讨论各自剧本故事的母题和主题表现设置^[掌握]。

母题的设定决定剧本写作的广度，主题的表现决定剧本写作的深度。确定母题和主题是剧本写作的根本出发点。

重点：基本概念和分类。难点：区分母题和主题表现。

4. 微电影写作的视角和时空

视角概念解析^[掌握]。视角的分类^[掌握]。电影中的视角案例分析^[理解]。时空概念解析^[掌握]。电影中的时空分类^[理解]。电影中的时空运用案例分析^[理解]。

讨论环节，学生交流讨论各自剧本故事的视角和时空表现设置^[掌握]。

视角的设定决定剧本写作能否深入人心，时空设定决定剧本写作的形式美学体验。确定视角和时空是剧本叙事的重要开端。

重点：基本概念和分类。难点：时空分类。

5.微电影写作的线索和结构

线索概念解析^[掌握]。线索的分类^[掌握]。电影中的线索案例分析^[理解]。结构概念解析^[掌握]。电影中的结构分类^[理解]。电影中的结构运用案例分析^[理解]。讨论环节，学生交流讨论各自剧本故事的线索和结构设置^[掌握]。

线索的交织决定剧本写作的节奏，结构的设置决定剧本写作的整体关系。确定线索和结构是剧本情节发展的重要脉络。

重点：基本概念和分类。难点：结构分类。

6.微电影写作的角色和语言

角色概念解析^[掌握]。角色的分类^[掌握]。电影中的角色塑造案例分析^[理解]。语言概念解析^[掌握]。电影中的语言分类^[理解]。电影中的语言运用案例分析^[理解]。讨论环节，学生交流讨论各自剧本故事的角色和语言设置^[掌握]。

角色的演化决定剧本写作的形象性，语言的加工决定剧本写作的鲜活性。确定角色和语言是剧本艺术塑造的根本任务。

重点：角色和语言的基本概念和分类。难点：语言运用的特点。

7.微电影写作的审美和风格

审美概念解析^[掌握]。审美的构成和分类^[掌握]。电影中的审美表现案例分析^[理解]。风格概念解析^[掌握]。电影中的风格分类^[理解]。电影中的风格呈现案例分析^[理解]。讨论环节，学生交流讨论各自剧本故事的审美和风格表现^[掌握]。

审美的特质决定剧本写作的美学意义，风格的追求决定剧本写作的个性。确定审美和风格是剧本艺术创作的高层次美学追求。

重点：审美和风格的基本概念和分类。难点：风格呈现的方法。

8.微电影写作的第一幕

悉德·菲尔德三幕剧结构模型的介绍^[了解]；建构环节的三个任务^[掌握]：故事发生的环境、情境、心境。人物关系的转变。

动机的形成：戏剧性前提的设定。分析电影和剧本案例中的第一幕写作表现技巧^[理解]。讨论环节，学生交流讨论各自剧本故事的第一幕写作情况^[掌握]。

第一幕的写作情况直接决定剧本写作的叙事动力和基本线索。

重点：三幕剧基本概念和建构环节基本任务。难点：动机形成。

9.微电影写作的第二幕

对抗环节的任务^[掌握]：障碍（情节矛盾）的连续性确定；克服障碍的连环设定；角色动机的衍生；人物关系的转折变化；高潮冲突的形成；分析电影和剧本案例中的第二幕写作表现技巧^[理解]；讨论环节，学生交流讨论各自剧本故事的第二幕写作情况^[掌握]。第二幕的写作情况直接决定剧本写作的悬念性和节奏感。

重点：冲突的基本概念和对抗环节基本任务。

难点：人物关系转变的设定技巧。

10. 微电影写作的第三幕

结局环节的任务^[掌握]：结局和结尾的差别；闭合式结局（结局的完整性和统一性）；开放式结局（结局的想象性和创造性）；分析电影和剧本案例中的第三幕写作表现技巧^[理解]；讨论环节，学生交流讨论各自剧本故事的第三幕写作情况^[掌握]。第三幕的写作情况直接决定剧本写作的完整性和延续性。

重点：结局环节基本任务。

难点：开放式结局的设定技巧。

11. 微电影写作的叙事和情节

叙事的基本概念^[理解]：讲故事，讲什么故事，如何讲故事^[了解]。叙事是一种总体层面的创意设计和呈现，是意义得以产生和发生改变的根本元素。

叙事的分类^[了解]：共时性叙事：强调系统元素的内在关系；角色、功能、动作——结构；重要的不是角色，而是角色的功能；典型代表——神话，童话；可以引导学生一起分析多个作品的基本角色和功能结构。

历时性叙事：强调个体元素的时间变迁；过去、现在、将来——意义；典型代表：章回体小说，日记，纪录片；可以引导学生一起分析《舌尖上的中国 3—季节篇》的时间和空间的意义呈现方式。

重点：经典作品中对两种叙事方式的实际运用和分析。

难点：叙事的基本概念的理解。

主要叙事要素^[理解]：

角色、功能、动机、事件、情节、弧线、时间轴、动机轴、结构、情节^[掌握]针对具体段落、场景的戏剧性设计。

相对故事的重心在于基本事实的呈现，情节更突出关系转变背会的因果逻辑。

弧线：情节的戏剧性张力呈现出来的节奏和走向，关键点为情节点。

曼陀罗思维法：基本叙事要素的全面设计和呈现，集中体现在动机轴和时间轴上

动机轴：人物动机的变化带来剧情的种种转变（What Why How）

时间轴：时间序列下的剧情变化（Who When Where）

重点：七种叙事要素的逐项分析。

难点：对故事弧线和情节点的理解。

12. 新媒体语境下的微电影写作

新媒体的分类^[了解]。社交媒体、自媒体、移动端媒体。新媒体微电影写作的基本特点^[理解]。互动性。分享性。流行性。话题性（IP 置入）。趣味性。俭省主义。

重点：新媒体语境下微电影写作的基本特点。

难点：新媒体语境下微电影写作的具体应用。

13. 学生作品分享交流

四、教学环节安排及要求

1. 课堂讲授

课堂教学首先要使学生掌握课程教学内容中规定的一些基本概念、基本理论和基本方法。

特别是通过讲授，使学生能够对这些基本概念和理论有更深入的理解，使之有能力将它们应用到对具体作品的分析和自己的实践中。要注意结合大量文学艺术和影视艺术作品进行分析，使学生能够掌握其关键。

积极探索研究型与实践型相结合的教学模式。探索如何实现教师在对问题的分析和举例来影响学生主动思考，带动学生积极查阅和调研实际微电影创意写作的案例。培养学生的主动学习兴趣和实践调研能力。

使用多媒体课件，配合大量范例演示讲授课程内容。在授课过程中，播放相应视频资料，给学生最直观的说明。适当引导学生阅读课外书籍和资料，培养自学能力。

2. 课外辅导

对各个学习小组团队的微电影创意写作构思进行把关指导^[1]，通过否定—说明否定的原因—启发正确的思路—再修正—确立写作方案的过程实现对学生的精准教学，并在学期中和期末分别安排学生进行进度汇报，构建立起完整的学习质量监督提高机制。

通过对微电影创意写作不同文体的分析和写作实践，引导学生经历微电影创意写作的主要流程，具体体验如何将基本的规律用于实际写作，加深对理论的理解；其次是培养学生创新能力（创新的视角，情节的设计、技术的实现）；第三是培养学生的呈现能力（基本写作格式的规范化）；第四是通过分小组，培养学生的团队合作精神与能力；第五是培养学生查阅资料，获取适当工具、使用适当工具；第六是培养学生表达（书面语口头）能力。

3. 作业

- (1) 个人写作，任选一项微视频创意写作文体进行写作
- (2) 个人，完成微电影故事剧本写作

第2周之前确定名称和主题；第4周之前确定故事框架；第5周到第11周完成剧本写作初稿；第12周到第14周完成剧本写作；第15周到第16周完成分享交流和工作总结（个人介绍+照片+创意构思说明+微电影剧本+工作日志+工作体会+课程建议）；第15周到第16周进行作业汇报

五、教授方法与学习方法

教授方法：1“课堂讲授”。采用翻转课堂的方式，讲授为引导（12学时），实践（9）和讨论（10）为辅。课内讲授推崇研究型与实践型相结合的教学，以经典作品的实际案例为参照，传授相关的写作技巧和方法。实践教学则提出基本要求，引导学生独立完成微电影创意文体的写作。

学习方法：养成创新的意识和探索的习惯，特别是重视对主要微电影创意文体写作的关注和实践。明确学习各阶段的重点任务，做到课前预习，课中认真听课，积极思考，课后认真复习，不放过疑点，充分利用好教师资源和同学资源。仔细研读参考书的相关内容，大胆实践，成为具有一定微电影创意写作能力的应用型人才。

推荐论坛和网站资源：《零度写作》论坛；《诗生活》论坛；《中国文化产业网》。

六、学时分配

章节	主要内容	学 时 分 配					合计
		讲课	习题	实践	讨论	其他	
1	课程导论	1					1
2	创作主体的源动力	1					1
3	微电影写作的母题和主题	1			1		2
4	微电影写作的视角和时空	1			1		2
5	微电影写作的线索和结构	1			1		2
6	微电影写作的角色和语言	1		1			2
7	微电影写作的审美和风格	1			1		2
8	微电影写作的第一幕	1		1			2
9	微电影写作的第二幕	1			1		2
10	微电影写作的第三幕	1			1		2
11	微电影写作的叙事与情节	1			1		2
12	新媒体语境的微电影写作	1		1			2
13	写作辅导			6			6
13	分享交流和工作总结				4		4
合计		12		9	11		32

七、考试与成绩评定

平时成绩 20%，个人微电影短视频写作成绩 30%，个人 30 分钟微电影写作成绩 50%。

平时成绩中的 20%主要反应学生的课堂表现、平时的信息接受、自我约束。成绩评定的主要依据包括：课程的出勤情况、课堂的基本表现（含课堂测验）、作业情况。

个人微视频写作成绩占 30%。主要反映学生在所学理论指导下如何构思和完成 5 分钟之内微电影短视频写作文体的能力：掌握文类特点要求，体现写作规范，应用所掌握的叙事方法，完整呈现作品结构。引导学生发挥潜力，增强写作的自信和兴趣。

个人微电影写作成绩占 50%。强调考核学生对最为复杂的 40 分钟左右微电影故事写作的掌握程度，考核学生运用所学方法进行创意构思和叙事表现的能力，强化创意写作分享交流意识的引导。

考核方式	比例（%）	主要考核内容
平时成绩	10	课程的出勤情况、课堂的基本表现（含课堂测验）、作业情况。
个人短视频写作成绩	30	掌握文类特点要求，体现写作规范，应用所掌握的叙事方法，完整呈现作品结构。
个人 30 分钟微电影写作成绩	50	考核学生对最为复杂的电影故事写作的掌握程度，考核学生运用所学方法进行创意构思和叙事表现的能力。

制定者：李志强

批准者：武非

2021 年 6 月

“文化产业概论”课程教学大纲

英文名称: Introduction of Cultural Industries

课程编号: 0004385

课程性质: 通识教育选修课

学分: 2.0 学时: 32

课程类别: 工程经济与项目管理 美育修养与艺术鉴赏(美育课程) 其它
科学探索与创新 道德修养与身心健康 沟通表达与全球视野

面向对象: 全校本科生

先修课程: 无

教材及参考书:

[1] 向勇.文化产业导论作者.北京大学出版社, 2015年3月

[2] 大卫·赫斯蒙德夫:《文化产业》(第三版),张菲娜译,中国人民大学出版社,2016年

[3] 唐燕、克劳斯昆兹曼等.文化、创意产业与城市更新.清华大学出版社,2016年12月

一、课程简介

“文化产业概论”是艺术设计学院为学校本科生开设的通识选修课。本课程的任务是认识文化产业在当代经济与社会发展中的重要地位与特征;了解文化产业的范围与门类,既包括传统的视觉艺术、表演艺术和影视艺术和物质与非物质文化遗产,还包括各种生产具有文化与审美内涵的产品和服务的产业,如广告业、时尚业、旅游业、新媒体行业等。本课将辨析相关概念,讨论艺术与文化生产与消费特征,学习城市文化更新战略,并对不同门类的艺术和文化产业进行专题讲解与讨论。本课还将讨论本国民族文化资源的特点和及其应用。

二、课程地位与教学目标

课程地位: 本课程为人文艺术类通识选修课,提高学生艺术鉴赏能力和全球视野。

教学目标: 文化产业是国内外新兴和重点发展的产业,本课1)将从跨学科的视角,给学生提供一个新鲜的眼光来认识和观察文化和艺术这种精神范畴的产品的特殊性;2)掌握文化产业的基本理论与概念;4)提升对世界优秀文化产品和本国文化的欣赏和表达能力;5)提高学生自学能力与创新意识。

对应的教学目标,具体说明如下:

[1] 思想政治与德育:体现课程思政要求。文化产业和文化产品彰显中华文化与艺术的独特价值,透过对我国近年文化产业领域的优秀作品赏析,提升学生的民族自豪感和审美修养,形塑集体身份认同。

[8] 职业规范:具有人文艺术和社会科学素养、社会责任感,能够在工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范,履行责任。文化产业概论通过交叉学科的教学方法丰富学生的知识结构,在优秀文化产品赏析中提升素养,批判性地理解文化产品的价值,了解世界发展趋势,建立个人专业与社会发展需要间的关系。

[10] 沟通:能够就复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流。并具备一定的国际视野,能够在跨文化背景下进行沟通和交流。人文艺术与创意活动的思维方式是

发散性的,符合当代经济和社会发展模式的需要,也是科学思维的重要的补充。

[12] 终身学习:具有自主学习和终身学习的意识,有不断学习和适应发展的能力。文化产业日新月异,构成各种专业和职业的环境,因而有助于学生在未来保持学习和改变的动力。

三、课程教学内容及要求

1、课程内容及要求

第一章 文化艺术与经济 文化艺术和经济学的角度讨论二者价值体系的差别和价值判定的标准;“价值”作为二者联系的唯一纽带联结为文化产业;作为公共产品和私人产品的艺术/文化的特点。文化的概念[掌握]、文化产业[了解]、文化产品[了解]

第一节 经济学的概念[掌握]

第二节 文化价值与经济价值的判定[掌握]

第三节 经济驱动下,创意工业概念的提出[掌握]

第四节 文化创意产业概念和分类[理解]

第五节 艺术与创意集聚[掌握]

第六节 产业链与产业生态[了解]

第二章 文化生产与消费 社会学的视角是将作品的内容——它对于艺术家或公众的意义——搁置在一边,而将艺术看作是需要通过一个由许多行动者合作的集体过程而产生的“产品”。文化生产意味着强调工作活动和工作组织的重要性,而不是研究个体艺术家或艺术作品。将文化生产视为集体行动的研究,就是分析人与群体之间的特定关系。

第一节 孤独的艺术家[掌握]和美学家的观点[掌握]

第二节 艺术世界 Howard Becker 的艺术社会学[掌握]

第三节 艺术世界的构成[了解]与惯例[掌握]

第五节 文化资本与文化生产的特殊性[了解]

第六节 中国观察[掌握]

第三章 全球文化产业 经济全球化的背景下,各地方的文化生产与消费都相互交织在一起,各个国家和地区承担着不同的角色.全球化也带来了对文化同质化的担忧,各地方为了发展本国的文化创意产业制定相应政策.同时,文化身份和文化遗产保护也成为各地的重要课题.

第一节 西方文化产业的历史和发展△

第二节 文化身份[理解]

第三节 世界影视产业[理解]

第四节 新媒体经济[理解]

第五节 数字化的传媒内容[掌握]

第六节 新媒体环境与技术影响下的产业组织[了解]

第四章 文化政策 艺术与文化是反映社会精神与物质层次的重要指针,而当代艺术文化发展之深刻与否有赖于具有远见的文化政策规划与有效的艺术管理—前者奠基于时代潮流的考察、理论与思想的辩证、政策与法规的分析等资能之培养,后者则根植于艺术与历史之认知、市场与营运之实务训练、创意与设计之激发。文化政策不仅是公共政策研究的对象,亦成为文化研究的内容

第一节 文化政策的概念和研究[掌握]

第二节 西方文化政策的传统和发展△

第三节 评估和制定文化政策[了解]

第四节 城市文化规划[掌握]

第五章 中国文化创意产业专题 当代中国文创业进入高速发展阶段，个领域创新和创意不断；同时，中国创意产业是全球产业的重要组成和目标市场。在全球视野下检视中国的文化生产与消费，讨论传统文化更新与产业化是非常必要的话题。

第一节 中国文化产业的产生和发展△

第二节 中国电影业[了解]

第三节 中国艺术市场[了解]

第四节 中国历史文化城镇的更新[理解]

掌握、支撑毕业要求项的教学内容

[1] 思想政治与德育：体现课程思政要求。其中第五章关于中国文化和艺术产业的发展历史，文化产品赏析和中国式城镇更新的政策等充分体现国家意志，国家精神和历史文化特色；同时，第四章对西方文化政策采取批判视角，鼓励学生反思文化全球化的负面结果。

[8] 职业规范：具有人文艺术和社会科学素养、社会责任感，能够在工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范，履行责任。文化产业的基本概念，发展趋势，全球发展，文化政策，以及采用的文化研究和文化社会学的研究方法都将支撑上述要求，扩展学生的素养，跨学科思考能力和社会责任感。

[10] 沟通：能够就复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流。并具备一定的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流。“艺术世界”，文化政策等章节的理论与内容启发学生建立组织与协调的观念，全球文化产业将扩大学生的国际视野和跨文化沟通能力。

[12] 终身学习：具有自主学习和终身学习的意识，有不断学习和适应发展的能力。文化产业的基本概念，政策，全球文化产业将帮助学生提高终身学习的意识，并扩展知识结构和兴趣。

四、教学环节的安排与要求

课程以课堂讲授为主，辅以视频资料，鼓励各专业同学从自身特点出发，提出问题和讨论，形成课堂内的互动。

五、教授方法与学习方法指导

教授方法：以课堂讲授为主（20学时），讨论和其它为辅（12学时）。课内讲授推崇研究型教学，以知识为载体，传授相关的思想和方法，引导学生踏着大师们研究步伐前进。实践教学则提出基本要求，引导学生独立（按组）完成系统的设计与实现。指导社会调查，形成对文化产业资源和文化规划方法的初步认识。

学习方法：养成探索的习惯，特别是重视对基本理论的钻研，在理论指导下进行实践；注意从实际问题入手，通过观察和思考，提出解决问题的方法。明确学习各阶段的重点任务，做到课前预习，课中认真听课，积极思考，课后认真复习，不放过疑点，充分利用好教师资

源和同学资源。仔细研读教材，适当选读参考书的相关内容，从系统的角度，深入理解概念，掌握方法的精髓与核心思想，不要死记硬背。积极参加实践，在理论与现实的比较中强化自己的专业能力。

教学中还将提供专业领域的各种视频资料。

六、学时分配

表 1 各章节学时分配表

章	主要内容	学 时 分 配					合计
		讲课	习题课	实践课	讨论课	其他	
1	文化艺术与经济	4					4
2	文化生产与消费	4			1	2	6
3	全球文化创意产业	4			1	2	6
4	文化政策	4			1	2	6
5	中国文化创意产业专题	4			1	2	4
	合计	20			4	8	32

七、考核与成绩评定

表 2 考核方式及成绩评定分布表

考核方式	比例 (%)	主要考核内容
平时	50	相关作业的完成质量，对应毕业要求 1, 8, 10, 12 达成度的考核。
期末	50	个人论文。相关作业的完成质量，对应毕业要求 1, 8, 12 达成度的考核。

制定者：刘永孜

批准者：张雯

2023 年 12 月

“文明互鉴下的中外美术经典赏析”课程教学大纲

英文名称: Appreciation of Chinese and Foreign Fine Arts Classics Under the Mutual Learning of Civilizations

课程编号: 0010862

课程性质: 通识教育选修课

学分: 2

学时: 32

课程类别: 工程经济与项目管理 美育修养与艺术鉴赏 (美育课程) 其它
 科学探索与创新发展 道德修养与身心健康 沟通表达与全球视野

面向对象: 全校本科生

先修课程: 无

教材:

贺西林、赵力、张敢、邵亦杨编著,《中外美术简史》. 中国青年出版社, 2016年6月。(中国高等院校“十三五”基础艺术理论规划教材)

参考书:

- [1] 李军.《跨文化的艺术史: 图像及其重影》. 北京大学出版社, 出版年月 2020年10月。
- [2] [英]迈克尔·苏立文著,《东西方艺术的交会》. 上海人民出版社, 2014年10月。
- [3] [美]弗雷德·S·克莱纳等编著,《加德纳世界艺术史》. 中国青年出版社, 2007年8月。

一、课程简介

习近平总书记 2014 年在联合国教科文组织总部的演讲中提出:“历史告诉我们, 只有交流互鉴, 一种文明才能充满生命力。只要秉持包容精神, 就不存在什么‘文明冲突’, 就可以实现文明和谐。”本课程将以文明交流互鉴的态度和原则来赏析中外美术经典, 以艺术作品为抓手, 建造一条文明之间互相理解、互相尊重的道路。通过比较的方式, 课程将先后呈现中外美术在不同历史阶段的突出成就, 强调中外文明有着并行同存的关系, 由于取舍不同而造就了各自的辉煌。课程主要秉持一个学术主张, 即在中外美术史范畴之内拥抱多样性, 在去除西方中心主义之后, 重新塑造审美的核心价值并再次审视不同文明的艺术追求, 引领人类文化多样性的发展进程。课程将通过对外中外若干美术经典作品的理解、比较和鉴赏, 揭示中外美术创作与审美的共性与差异, 来建造爱人所爱、敬人所敬、好人所好的世界文化新格局和人类命运共同体。

二、课程地位与教学目标

1、课程地位:

北京工业大学是一所以工为主, 工、理、经、管、文、法、艺术、教育相结合的多科性大学, 本课程属于我校通识课程模块中的美育修养与艺术鉴赏 (美育课程), 以“以美育人、立德树人”为根本任务, 针对多科性大学学生的不同特点, 旨在引导学生从感性上再认识视觉艺术的各种表现形式, 补足学生对本专业以外艺术知识的好奇, 培养其对中外艺术的理解和鉴赏能力。艺术与科技互补共进不止是在物质层面上, 更是在思维方式上融会贯通, 本课程培养学生将艺术感性的直觉想象与严谨理性的科学逻辑兼容并蓄, 其中包括创造艺术和情

感美（涉及移情的能力）、理解人类互动的微妙之处、以及超越日常追求目标和意义的的能力。这就是优质的美育课程可以为我们的学生做的事情。我们需要努力在课程中保持艺术和科学之间的平等平衡，用左脑和右脑一起思考，鼓励学生跨界发展。

2、教学目标：

课程拟达到的教学目标，指明学生需要掌握的知识与能力及应达到的水平，学生通过学习本课程应取得的学习成果，详见表 1。

表 1 教学目标与毕业要求的对应关系

序号	教学目标	毕业要求			
		[1]	[5]	[10]	[11]
1	深入理解中外经典美术作品，明晰各美术作品的题材、风格、内容及其所反映的文化内涵	●	●	◎	●
2	掌握中外美术发展的不同进程，对与之相关的创作背景、社会文化及其审美现象形成正确认识	●	●	◎	●
3	从跨文化的视野中激发学生的文化认同与文化自信，提高学生对本民族文化的认知与运用能力	●	●	●	●
4	培养学生的视觉敏感度和对美术作品内涵的体悟及理解能力，使学生具备独立审美力和艺术判断力	●	●	●	●

注：●：表示有强相关关系，◎：表示有一般相关关系

《文明互鉴下的中外美术经典赏析》支撑的毕业能力项：[1] 思想政治与德育（课程思政）：树立社会主义核心价值观及正确的世界观、人生观，爱岗敬业，具有良好的道德修养、社会责任感和人文素养；[5]研究：能够基于科学原理并采用科学方法，通过信息综合得到合理有效的结论，对艺术具备一定的感受力、分辨力、鉴赏力、创造力；[10]个人和团队：通过小组研讨和合作完成作业，学生能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色；[11]沟通：能够撰写课堂报告、陈述发言、清晰表达或回应指令。并具备开阔的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流。

三、课程教学内容及要求

1、课程内容及要求

表 2 教学内容与教学目标的对应关系

章节名称	教学内容及重点（▲）、难点（★）	对应的教学目标			
		1	2	3	4
一 绪论：艺术的诞生	课程目的 ^[掌握] 。课程的基本内容 ^[理解] 。文明互鉴下美术赏析的基本原则 ^[掌握] 。美术史学科的发展历史 ^[了解] 。美术史基本术语 ^[了解] 。什么是艺术 ^{▲▲} ，旧石器、新石器时代美术遗存 [▲] 、彩陶 [★] 、玉器 [★] 、岩画、古埃及古巴比伦艺术、古希腊陶瓶/雕塑/绘画，商、周及春秋战国时期的青铜器 ^{▲▲} 、玉器、帛画 ^{▲▲}	√	√	√	√
二 秦汉与罗马帝国的辉煌	秦汉帝国与古罗马帝国强盛辉煌时期的艺术面貌 ^[掌握] 。汉代与罗马的陵墓雕刻与丧葬艺术 ^[理解] 。秦汉时期的雕塑 ^{▲▲} 、壁画 [▲] 、画像石与画像砖 ^{▲▲} 、帛画 ^{▲▲} 、工艺美术品、古罗马圆雕/浮雕/半身像 [★] 、庞贝马赛克/壁画 [★]	√	√	√	
三 神圣空间与	圣神空间的营造 ^[掌握] 与崇高主题的图像表达 ^[掌握] 。雅典卫城、罗马	√	√	√	√

	图像	万神殿、巴西利卡、佛教石窟雕塑及壁画▲、以顾恺之为代表的画家▲▲、早期绘画理论★、隋唐绘画▲▲、隋唐雕塑▲、石窟寺与哥特式教堂				
四	风景如画与人文之诗	中国山水画与西方风景画的起源 ^[掌握] 与发展 ^[掌握] ，以及山水诗、田园牧歌与绘画的关系 ^[掌握] 。五代绘画▲▲、宋元绘画▲，宋元绘画品评★、《读碑窠石图》与古典主义风景中的古罗马废墟▲▲、法国巴比松画派与印象派的户外写生、德国浪漫主义风景画	√	√	√	√
五	“以复古为更新”的东、西方路径	崇古运动与尚古风尚中的美术 ^[掌握] 。西方古典主义美术 ^[掌握] 与古物学 ^[了解] 。金石学 ^[了解] 、明清书画临写、“四王” ^[掌握] 与“四僧” ^[了解] ；南北宗论★、西方古典主义绘画和雕塑▲▲、中外经典画论与专著★	√	√		√
六	“东风西渐”与“西风东渐”	18、19 世纪东西方跨文化艺术交流 ^[掌握] 。欧洲的“中国风” ^[掌握] 与西洋传教士影响下的清宫绘画 ^[理解] 。明代绘画▲▲、清代绘画▲▲、明清雕塑及工艺美术品、洛可可绘画与瓷器▲▲	√	√	√	
七	世纪之交危机中的美术	20 世纪初的战争危机下的美术 ^[掌握] 。美术自身的危机 ^[理解] 。民国绘画、20 世纪近现代绘画▲、留法艺术家群体、西方超现实主义★	√	√		√
八	总结、复习与随堂考试					

2、支撑毕业能力项的教学内容

[1] 思想政治与德育（课程思政）：第一章至第七章。

[5] 研究：第二章至第七章。

[10] 个人和团队：第三章、第五章、第七章。

[11] 沟通：第三章、第五章、第七章、第八章。

四、教学环节安排及要求

实现课程教学目标的主要教学环节有课堂讲授和课外学习。课堂讲授环节，学生对中外美术总体特征、发展脉络、审美精神有整体的认知，能够用美学的思维方式、美术的学术概念、范畴阐释艺术现象。课外学习环节，学生根据各自的兴趣阅读相关的书目，对中外美术中某种思想和艺术现象有更加深入的理解。考试环节：期末以闭卷形式进行随堂考查。

五、教授方法与学习方法

1、教授方法：

采用翻转课堂的方式，讲授为引导（22 学时）为主，讨论（10 学时）为辅。课内讲授以经典作品的实际案例为参照，传授相关的美术比较与鉴赏技巧和方法。教学要求遵循学生认知活动的特点，采取包括讲授、研讨、小组探究、案例教学等多种教学模式与方法。首先以课堂讲授使学生掌握课程教学内容中的一些基本概念、理论和研究方法，使学生能够对基本概念和理论有更深入的理解，要注意对其中的一些基本方法的核心思想的分析，使学生能够掌握其关键。使用多媒体课件，配合板书和范例演示讲授课程内容。通过小组研究、课堂报告等环节，使同学具体应用讲授的理论，并结合实际案例进行深入分析。

2、学习方法：

养成探索的习惯，特别是重视对基本理论的钻研，在理论指导下进行作品分析或创作。明确学习各阶段的重点任务，做到课前预习，课中认真听课，积极思考，课后认真复习，不

放过疑点，充分利用好教师资源和同学资源。仔细研读教材，适当选读参考书的相关内容，从系统实现的角度，深入理解概念，积极参加小组研究，在个案研究中加深对理论的理解。

六、学时分配

表3 各章节学时分配表

章节	主要内容	学时分配					合计
		讲授	习题	实验	讨论	其它	
1	绪论：艺术的诞生	3			1		4
2	秦汉与罗马帝国的辉煌	3			1		4
3	神圣空间与图像	3			1		4
4	风景如画与人文之诗	3			1		4
5	“以复古为更新”的东、西方路径	3			1		4
6	“东风西渐”与“西风东渐”	3			1		4
7	世纪之交危机中的美术	3			1		4
8	总结、复习与随堂考试	1			3		4
合计		22			10		32

七、考核与成绩评定

平时成绩 30%（课堂表现 20%、考勤 10%），期末考试 70%。

课堂表现评定的主要依据包括：平时的知识接受、课堂的基本表现（含课堂测验）、作业情况。

考勤成绩主要反应学生课程的出勤情况。

期末考试是对学生学习情况的全面检验。强调考核学生对不同美术作品的基本概念、创作手法、意义内涵的掌握程度，考核学生运用所学研究方法开拓和提高理解具体美术案例的能力，淡化考查一般知识、结论记忆，起到督促学生系统掌握包括基本思想方法在内的主要内容。

表2 考核方式及成绩评定分布表

考核方式	比例（%）	主要考核内容
平时成绩	30	课程的出勤情况、课堂的基本表现（含课堂测验）、作业情况。
期末考试	70	随堂考试，对课堂讲授重点部分内容的掌握的情况

制定者：胥恒

批准者：武非

2023年6月

“舞蹈形体训练”课程教学大纲

英文名称: Dance Body Training

课程编号: 1790139

课程性质: 通识教育选修课

学分: 2.0

学时: 32

课程类别: 工程经济与项目管理 美育修养与艺术鉴赏(美育课程) 其它
科学探索与创新 道德修养与身心健康 沟通表达与全球视野

面向对象: 全体本科生

先修课程: 无

教材:

[1] 贾安林 钟宁.中国民族民间舞初级教程. 上海音乐出版社, 2004年9月第1版

[2] [美]雅基.格林.哈斯 舞蹈解剖学. 河南科学技术出版社, 2017年10月

[3] 王佩英. 中国古典舞基本功训练教程. 上海音乐出版社, 2021年03月

参考书:

[1] 冯双白.百年中国舞蹈史. 湖南美术出版社, 2014年5月第1版

[2] 贾安林.舞蹈批评导论及精品赏析

[3] 潘志涛.中国民族民间舞教学法. 上海音乐出版社, 2004年9月

一、课程简介

中国民族民间舞蹈具有极高的文化价值,是民族文化的一个重要组成部分,本课程面向全校无舞蹈基础本科生,以学习中国蒙族、傣族及中国古典舞舞蹈组合内容为主,采用中国古典舞基训辅助形体训练。

学生通过对民族舞蹈组合的学习,掌握不同民族舞蹈风格特点及突出的民俗与文化特征,初步构建学生的舞蹈文化体系。提高学生对民族民间舞的文化自觉与自信,唤起文化觉醒感与文化认同感,实现文化融合发展与文化自信。

课程中同时采用中国古典舞基本功训练方法,通过对身体各部位针对性训练,对学生身体进行修饰使学生拥有美好体态,并提高身体协调性、柔韧性及身体素质。

通过课程学习同时可以拓展学生知识视野、思维边际。

二、课程地位与教学目标

课程地位: 舞蹈形体训练课是对大学生进行艺术美育教育的课程,着重培养学生的审美情趣使学生具备对舞蹈艺术一定的感受力、认知分辨力、鉴赏力、同时拓展学生艺术视野,丰富学生知识结构,是获得文化自信与形体美的主要途径。课程以舞蹈为媒介,学生通过学习不同民族舞蹈,使学生了解不同民族的文化特征与民俗特征,唤起文化觉醒感与文化认同感,实现文化融合发展与文化自信;通过科学的训练方法使学生获得形体美,获得健康与自信。

教学目标: 以提高学生审美和人文素养为目标,弘扬中华美育精神,以美育人、以美化人、以美培元,增强文化自信。

通过课程学习增强学生对民族民间舞蹈与形体美的基本理解和艺术素养,了解中国

民族民间舞蹈发展历史、演变及风格流派，提高学生的综合人文修养，提升各专业学生的舞蹈鉴赏与品评能力；开阔学生视野，使学生具备跨文化思维。

[掌握]：掌握中国蒙古族、傣族、古典舞组合与律动。

[理解]：蒙族、傣族、中国古典舞基本风格特点，基本体态与动作韵律。

[了解]：中国民族舞发展史。了解蒙族、傣族少数民族舞蹈的历史背景与文化特征；了解舞蹈基本风格与音乐节奏特点；了解中国古典舞的历史演变及审美。

通过课程学习掌握蒙族、傣族、中国古典舞基本风格特点，基本体态与动作韵律，具备一定的舞蹈文化素质和审美情感，有对中国舞蹈发展现状的理解能力和自主学习、情感提升能力。

支撑的毕业能力项[1] 思想政治与德育（课程思政）、[13]终身学习。

三、课程教学内容及要求

1、课程内容及要求

章节名称	教学内容及重点（▲）、难点（★）	课程目标（√）			
		1	2	3	4
第一章 蒙族风格性组合	介绍蒙古族舞蹈的文化背景。[了解] 以蒙古族舞蹈组合带训练。在学习组合的过程中引入蒙古族舞蹈基础元素、基本律动与审美。▲★[掌握] 教师示范基本动律及主干动作，学生进行动作模仿并对难点动作进行单一动作重复练习。教师示范组合，学生分段、分组进行练习。▲★[掌握]	√√	√√	√√	√√
第二章 傣族表演性组合	介绍傣族舞蹈的文化背景。[了解] 以傣族舞蹈组合带训练。在学习组合的过程中引入傣族舞蹈基础元素，使学生掌握傣族舞基本体态与风格。▲★[掌握] 教师示范基本动律及主干动作，学生进行动作模仿并对难点动作进行单一动作重复练习。教师示范组合，学生分段、分组进行练习。▲★[掌握]	√√	√√	√√	√√
第三章 中国古典舞执扇组合	介绍中国古典舞形成与发。[了解] 以执扇组合为媒介，以组合带训练。在学习组合的过程中使学生掌握古典舞的基本体态与风格。▲★[掌握] 教师示范基本动律及主干动作，学生进行动作模仿并对难点动作进行单一动作重复练习。教师示范组合，学生分段、分组进行练习。▲★[掌握]	√√	√√	√√	√√
第四章 中国古典舞基训	提高身体灵活性、柔韧性、肌肉能力训练，塑造形体美。▲★[掌握]	√	√	√	√

2、支撑毕业能力项的教学内容

[1] 思想政治与德育（课程思政）：通过学习民族民间舞蹈，将爱国主义教育融入课堂，启发学生表演情绪，引导同学通过舞蹈肢体语言，体验中华各民族不同的文化，激励学生建立“文化自信”。

[13] 终身学习：面对非艺术类同学，认识了解不同领域学习方法，培养学生终身学习意识与能力。

四、教学环节安排及要求

章节名称	教学内容	主要教学环节与要求
第一章 蒙族风格性组合	教学内容：蒙族风格性组合	课堂讲授与示范为主，学生模仿与练习，单一与分组练习，熟练掌握组合。
第二章 傣族表演性组合	教学内容：傣族表演性组合	课堂讲授与示范为主，学生模仿与练习，单一与分组练习，熟练掌握组合。
第三章 中国古典舞纨扇组合	教学内容：中国古典舞纨扇组合	课堂讲授与示范为主，学生模仿与练习，单一与分组练习，熟练掌握组合。
第四章 中国古典舞基训	教学内容：中国古典舞基训肩、腰、髋、腿组合	课堂讲授与示范为主，学生模仿与练习，单一与分组练习，熟练掌握组合。

五、教授方法与学习方法

教授方法：根据学生舞蹈基础采取完整教学法与分解教学法相结合的方法进行授课。

完整教学法：如学生具备相应的身体素质与能力，针对相对简单、易学的动作与组合，把整个组合动作从头至尾部分或段落完成教授。

分解教学法：针对复杂动作与组合，按照运动部位进行分解讲授，例如先进行上肢或下肢动作学习，然后再进行整合完成完整动作。在熟练掌握主干动作之后，逐渐将所有动作元素串联起来，形成短句，直至掌握整个组合。

学习过程中遵循先易后难，循序渐进的教学法，保证学生能够掌握教学内容。

学习方法：课程学习中要用心体会每个动作的律动特点、运动轨迹及发力点，不断练习。认真听音乐，学会将动作与呼吸融合到音乐当中。练习中遇到问题马上请教老师，避免让错误动作养成肌肉记忆。

六、学时分配

表 1 各章节学时分配表

章节	主要内容	学 时 分 配					合计
		讲授	习题	实验	讨论	其它	
1	蒙族风格性组合	3				5	8
2	傣族表演性组合	3				5	8
3	中国古典舞纨扇组合	3				5	8
4	中国古典舞基训	2				5	7
5	结课录像汇报					1	
合计		12				20	32

七、考核与成绩评定

表 2 考核方式及成绩评定分布表

考核方式	比例 (%)	主要考核内容
出勤	25	课堂出勤
随堂练习	25	课堂中对动作的练习与掌握
期末汇报	50	结课组合表演录像

制定者：李丹丹

批准者：武非

2021年6月

“西方美术史及名作欣赏”课程教学大纲

英文名称: Western Art and Masterpieces

课程编号: 0005316

课程性质: 通识教育选修课程

学分: 2.0

学时: 32

课程类别: 工程经济与项目管理 美育修养与艺术鉴赏(美育课程) 其它
科学探索与创新 道德修养与身心健康 沟通表达与全球视野

面向对象: 全校本科生

先修课程: 无

教材: 自编

参考书:

[1](英)贡布里奇著,范景中译,《艺术的故事》,桂林:广西人民美术出版社2014年5月

[2](法)弗朗索瓦丝·芭布-高尔,《如何看一幅画》郑柯译,中信出版社,2014年版

[3](英)休·昂纳与约翰·弗莱明合著,《世界美术史》毛君炎等译,国际文化出版公司,1989年版

[4](美)萨拉·柯耐尔著,《西方美术风格演变史》欧阳英、樊小明译,浙江美术学院出版社,1992年版。

[5](美)弗雷德·S·克雷纳,克里斯汀·J·马米亚著,《加德纳艺术通史》李建群等译,湖南美术出版社,2013年版

一、课程简介

《西方美术史及名作欣赏》讲授西方美术的发生与发展历史,研究美术作品的时代特征与发展规律,分析西方不同美术流派、代表性艺术家及其作品风格和规律,特别侧重介绍西方美术史经典作品的人文内涵和艺术特点的课程。通过本课程的教学,使学生较系统了解西方美术的发生、发展的概况,熟悉艺术的流派、代表性画家及其作品特点与风格,较深入认识西方艺术的时代特征和艺术的发展规律。培养适应社会经济发展需要,具备较完整的西方美术史知识,较好掌握作品鉴赏分析能力的新时代复合型人才。

二、课程地位与教学目标

课程地位: 本课程属于无前期先修要求的通识教育选修课,它是实现全人教育理念的重要举措,着重培养学生的人文素养、思维方法、批判精神、国际视野,对提高学生美术素养和审美能力促进学生的全面发展,完善学生的品格,促进学生心理健康,形成宽广的知识和均衡的知识结构,更好地把握时代发展规律,具有积极且无可替代的重要作用。

教学目标: 以全人发展为基点,以提高学生审美和人文素养为目标,通过对不同历史时期代表性美术作品的分析与讲解,引导较为完整系统地理解西方美术的基本风貌、发展历程、文化脉络、突出成就及其地位与影响。强化学生读解经典美术杰作的能力,丰富和完善学生的能力结构,以美育人、以美化人、以美培元,增强审美传达能力,最终实现增强文化自信的目的。

[1]使学生对文学艺术具备一定的感受力、认知分辨力、鉴赏力。着重培养学生人文艺术素养，通过美术历史、美术家和经典美术作品学习与分享，提升个人审美的趣味，实现完善学生品格，促进学生心理健康、拓宽知识面和均衡的知识结构，全面提升学生综合素质。

[2]培养学生站在全球视野，对人类艺术精华具有较为清晰地判断力，通过具体艺术作品对的深刻体察社会人生，领略美术创作中包容的哲学、宗教、历史、文学等内容，培养学生的审美能力和人文素养情怀，加深国际文化沟通交流的深度与广度，养成求是、求美，追求理想的人生志向。

三、课程教学内容及要求

1、课程内容及要求

全课程共分为五大部分，这里给出的本课程要求的基本教学内容，在授课中必须完全涵盖，主讲教师可以根据学生的状况，自身的体会等在某些方面进行扩展和对学生进行引导，适当扩大学生的涉猎面。

第一部分 概述，史前美术

美术史研究学习的范围[掌握]，美术的起源★[了解]；理解西方美术所指称的范围、划分原则，掌握史前美术的相关概念，了解史前美术的发展。

史前的概念▲[掌握]；史前岩画（著名洞窟）代表性岩画洞穴、圆雕★[理解]

重点：史前艺术的发展，时代审美特征★[理解]。

难点：美术的起源[了解]

古埃及与两河流域美术[△]（学生自学内容）

正面侧面率★；建筑——金字塔；绘画——陵墓壁画；雕塑；古埃及、两河流域美术产生的历史和社会背景，古埃及美术的发展特征，审美特征▲。

重点：古埃及美术的特点

难点：古埃及美术的表达方式。

第二部分 古希腊、古罗马美术

理解古希腊、古罗马艺术的继承与发展的关系。掌握古希腊艺术的优美、典雅、和谐的古典美标准▲。了解古希腊艺术奠定了西方美术史的艺术规范，并在西方美术史上占有重要的地位起着重要作用。掌握古罗马代表性建筑样式特点，及对后世建筑的影响[理解]。

古希腊雕塑三种风格▲★[掌握]、古希腊建筑三种柱式▲[掌握]、古希腊瓶绘风格[了解]、古希腊雕塑中技术性特点★[理解]

古罗马建筑▲★：万神庙[理解]、水道桥、纪功柱、凯旋门等，关键建筑元素★[掌握]

古罗马雕塑：骑马像★ 古罗马绘画[□]

重点：古希腊美术和古罗马美术的艺术特征及形式差异；古希腊美术和古罗马美术对西方美术发展的影响和意义；古希腊神庙建筑、雕塑三个时期风格；人体比例的发展；古罗马建筑；

难点：古希腊建筑三种柱式、对偶倒列、罗马拱门、

第三部分 中世纪美术 欧洲文艺复兴美术

了解神权下的中世纪特有的审美观念和艺术史实，理解拜占庭艺术、罗马式艺术和哥特式艺术的艺术风格特色。掌握基督教美术的历史和社会背景，欧洲文艺复兴美术的代表画家、代表作。理解对欧洲文艺复兴美术确定了古典艺术规范的理解及这个时期的绘画理论技法成

就。了解欧洲文艺复兴艺术的历史背景、掌握其艺术史实和艺术发展规律。认识到文艺复兴的艺术是在“人文主义”思想指导下，完善了科学与艺术相结合的新的艺术语言，确定了古典艺术规范，使西方美术发展进入了高潮。

包括 1) 基督教美术的历史和社会背景[了解] 2) 基督教美术代表和特征★[掌握] 3) 欧洲文艺复兴美术产生原因[了解]，文艺复兴时期美术风格特点▲[掌握]，代表性美术家、代表作品★[理解]。威尼斯画派△（学生自学内容）

重点：中世纪美术的艺术特征及其与古罗马美术的形式差异；中世纪美术对西方美术发展的影响；意大利文艺复兴对欧洲文艺复兴的影响；佛罗伦萨画派的特征、美学取向、发展和演变，以及代表人物和作品。哥特式教堂、意大利美术（乔托▲★、波提切利、文艺复兴三杰▲★、布鲁内莱斯基、吉尔贝蒂、提香）、尼德兰美术（油画起源）▲★、德国文艺复兴——丢勒▲★

难点：哥特式建筑特点；薄雾法；文艺复兴时期不同地域的美术特点异同

第四部分 17、18、19 世纪美术

学习 17、18、19 世纪欧洲艺术产生的历史背景、掌握巴洛克美术、洛可可美术、新古典主义、浪漫主义、现实主义、印象派▲、新印象派、后印象派★等各流派艺术史料、艺术特色，正确分析、评价各流派代表艺术家及代表作品★。包括 1) 了解 17、18、19 世纪西方美术的历史和社会背景。了解 17-18 世纪欧洲美术与法国艺术发展的关系及世界艺术中心的迁移。19 世纪欧洲美术发展在欧洲艺术史中的历史地位和作用。2) 理解 17、18、19 世纪西方美术的艺术特征和主题演变。风俗画、风景画、肖像画等绘画风格差异比较。印象主义、新印象主义、后印象主义绘画风格对西方现代绘画的影响。3) 掌握 17、18、19 世纪西方美术的代表画家、画派、美术经典杰作。卡拉瓦乔▲[掌握]、鲁本斯、伦勃朗★、华托▲、福拉格纳尔★[掌握]、荷加斯▲、达维特▲[掌握]、安格尔、庚斯博罗、德拉克洛瓦▲[掌握]、米勒、柯罗、库尔贝★、列宾▲、马奈★[掌握]、莫奈▲、雷诺阿、后印象派三杰▲等人代表作品。

重点：17-19 世纪西方美术比较与归纳[掌握]，油画种类、题材的美学演变[理解]；17-19 世纪欧洲美术风格比较，各种风格之间的相互联系与影响[掌握]；巴洛克美术、洛可可美术、新古典主义、浪漫主义、巴比松画派、现实主义流派特点，以绘画作品为主；

难点：黑影强光、构图、色彩、光影等美术语言分析；正确分析、评价各流派代表艺术家及代表作品。

第五部分 20 世纪现代派美术

了解西方 20 世纪美术发展的时代背景和新的价值观和艺术观了解。掌握表现主义★、立体派、野兽派★、未来主义、抽象主义▲、达达主义等各流派的艺术史料，客观的认识西方现代艺术的不同艺术观念和种艺术现象，正确评价西方现代艺术的重要流派掌握★，代表艺术家和代表作品的风格特点★。包括 1) 20 世纪西方美术的历史和社会背景[了解]。2) 20 世纪美术发展的根源、定义[理解]，20 世纪西方绘画的审美变迁。3) 20 世纪西方各个现代流派的代表画家，代表作品和艺术特色[掌握]。包括蒙克★[掌握]、毕加索、马蒂斯▲★[掌握]、波丘尼、康定斯基、蒙德里安等人代表作。

重点：20 世纪西方绘画的审美变迁；立体派、野兽派的艺术风格与代表作品

难点：现代主义诸流派内容与形式读解与评价

2、支撑毕业能力项的教学内容

具体毕业能力要求如下

[1]思想政治与德育：树立社会主义核心价值观及正确的世界观、人生观，爱国敬业，具有良好的道德修养和社会责任感；注重人文素养，树立法制观念和公民意识，遵纪守法，学术道德规范；掌握一定的劳动技能，崇尚劳动，养成劳动的良好习惯。

[2]人文情怀、审美情趣。帮助学生掌握“西方美术”中的基本概念、基本理论、基本方法，认识美术知识和流派特点，提升美术欣赏的水平，增强分析能力，体验古为今用、洋为中用的乐趣。

[3]提升思想境界，提高艺术品味，建立文化自信。通过具体方法的导入，从点到面，训练学生把握个人特点、时代风格，提升个人观察、描述、分析和评判的能力。多维度理解人生与社会。通过不同时代艺术家在相同与相似主题、风格等方面的探索，结合具体艺术家个体及其创作，帮助学生提取出美术史中社会和人生的共性特质。课程以西方美术不同时期的经典作品产生背景、特点为重点内容，引导学生领会“美”的标准形成和发展，艺术家的继承与突破。

支撑毕业能力项的对应性教学内容

(1) 深刻领会各美其美与美美与共的时代意义与现实挑战。课程通过同时段中外文明发展对比，引导学生历史、辩证地思考西方美术发展、兴盛、变化的各种原因，激发学生文化自信，树立全面认识中华优秀传统文化与西方优秀视觉文化的自觉；通过名家名作来感受和领悟人类优秀文化成果，在研究学习西方优秀视觉文化的传播过程，培养和提升自身的想象力和创造意识的同时，深刻认识到大学生向世界传播中国优秀的时代责任和历史机遇。

(2) 具体能力培养采取全程通过课程传授、培养学生欣赏美术方法——四步骤法，通过课程论文作业检验学生的学习效果。四步骤具体训练包括：观者观察描述——美术语言分析——美术历史阐释——观者分析评价。

教学内容设置原则如下：1) 艺术家和作品是授课重点。合理利用美术史既有研究成果，对各时期重要作品进行较完整分析。2) 争取较大的信息覆盖面，方便学生在自身专业的基础上拓展和印证对艺术作品的认识，反哺和丰富所学专业。3) 梳理美术语言发展主线，便于学生准确地了解艺术的发展，体会艺术形式变化的意义。

四、教学环节安排及要求

本课程各章节教学环节安排及教学要求，详见表 1。

表 1 教学环节安排与教学要求

章节名称	教学环节安排	教学要求(√)	
		(1)	(2)
第一部分 概述与 史前美术	教学环节：课堂新内容讲授为主，辅以课后或随堂练习。介绍课程研究学习范围，学习要求，明确课程考核方法；从建筑、雕塑和岩画三种形式讲授目前发现和研究的史前美术遗迹和相关作品。史前建筑以大规模集群性保存，三种巨石结构形成的建筑功用尚无定论。大量女性圆雕作品通过体量、比例与局部夸张显现出史前人类对生殖的崇拜。现代人惊诧于史前岩		√

	画（著名洞窟阿尔塔米拉、拉斯科）表现技巧的成熟，史前美术再是低级、简单与粗俗的同义词，只是缺少文字记录而已。		
	教学环节：课下自学；古埃及与两河流域美术△（学生自学内容）。正面侧面率；建筑——金字塔；绘画——陵墓壁画；雕塑；古埃及、两河流域美术产生的历史和社会背景，古埃及美术的发展特征与审美特征。		
第二部分 古希腊与 古罗马美 术	教学环节：课堂新内容讲授为主，辅以课后或随堂练习。古希腊、古罗马美术在西方美术史上占有重要的地位，对西方艺术的诞生和发展起着重要作用。古希腊建筑的三种柱式通过神庙保存至今，亦成为古罗马建筑的基础，更为其后西方建筑奠定基本建筑语汇。古希腊人像雕塑树立了西方人体完美比例的古典美标准，奠定了西方美术史的艺术规范。希腊瓶绘上的人像表现体现出与古埃及的传承关系。	√	√
第三部分 中世纪美 术欧洲文 艺复兴美 术	教学环节：课堂新内容讲授为主，辅以课后或随堂练习。神权统治力增强，中世纪美术呈现出独特的审美观念，占庭、罗马式和哥特式教堂集中展现了该时期的艺术风格特色。哥特式教堂作为中世纪最具代表性美术形式将建筑、雕塑、壁画和镶嵌画集于一身，并发展出独有的“券拱”元素。；在“人文主义”思想指导下，从意大利开端的文艺复兴美术完善和创造出科学与艺术相结合的新语言,确定了古典艺术规范,使西方美术发展进入了一次新高潮。西方艺术家们在新的历史机遇下，借助古希腊、古罗马文化打破中世纪禁锢，探索美术新主题，创造新技法。艺术家们开始形成与时代、地域等相似又相异的个人风格，以此为基础汇聚形成了文艺复兴时期美术的世代特征。	√	√
第四部分 17-19 世 纪美术	教学环节：课堂新内容讲授为主，辅以课后或随堂练习。17 至 19 世纪，西方美术因为经济、政治、宗教、文化、科技等多力角逐，美术家们进行了多种多样的探索。巴洛克、洛可可、新古典主义、浪漫主义、现实主义、印象派、后印象派等各流派异彩纷呈，从形式到内容，从主题到技法，展现出美术家们独特的艺术视野和空前的创造力。	√	√
第五部分 20 世纪现 代派美术	教学环节：课堂新内容讲授为主，辅以课后或随堂练习。20 世纪科技与哲学发展，西方美术家们试图表现新的时代、新的价值观和艺术观。立体派、野兽派、未来主义、抽象主义、达达主义等纷纷提出各自的艺术观念、主张，并展现了大批相关的美术作品，极大丰富了人们精神生活。	√	√

五、教授方法与学习方法

教授方法：“课堂讲授”。讲授为主，配合适量课堂、课后练习。课内讲授推崇研究型教学，采用线上线下结合完善课堂内容呈现方式，以知识为载体，传授相关的思想和方法，引导学生踏着大师们研究步伐前进。

课堂教学首先要使学生掌握课程教学内容中规定的一些基本概念、基本理论和基本方法。特别是通过讲授，使学生能够对这些基本概念和理论有更深入的理解，使之有能力将它们应用到一些问题的求解中。注意对其中的一些基本概念、流派风格、美学理论的阐释，引导学生运用基本方法分析作品，使学生能够掌握其关键。

使用多媒体课件，充分利用网络信息，配合板书和范例演示讲授课程内容。

学习方法：1 课前浏览了解课堂主干内容，课中有针对性的听课，积极思考，在充分利用好教师资源和同学资源前提下，善加使用电子资源库等资讯渠道补充、深化与丰富相关知

识。适当选读参考书的相关内容，从系统实现的角度，深入理解概念，掌握方法的精髓。认真完成课程作业，在作业中加深对美术作品的理解。2 作业练习则提出基本要求，引导学生独立完成单项体验。通过 2 份有明确要求的个人作业，引导学生深化领悟课堂所学，检验自己学习效果。

作业基本要求：完成规定要求的个人任务，训练选题、资料收集、阅读与专业分析能力。课程论文重点检查美术欣赏四步（描述、分析、解释和评价），其间考核学生对基本时期流派风格、基本美术概念、具体作品特点的分析和理解等。支持毕业要求（1）与（2）的实现。

六、学时分配

本课程各部分主要内容以及学时分配，详见表 2

表 2 各章节主要内容与学时分配表

章节	主要内容	学 时 分 配					合计
		讲授	习题	实验	讨论	其它	
第一部分	概述，史前美术	4					4
第二部分	古希腊与古罗马美术	6					6
第三部分	中世纪与欧洲文艺复兴美术	6					6
第四部分	17-19 世纪美术	12					12
第五部分	20 世纪现代派美术	2					2
	机动					2	2
	合计	30				2	32

七、考核与成绩评定

本课程各考核环节的比重及成绩评定主要考核内容，详见表 3。

表 3 考核方式及成绩评定分布表

考核方式	比例（%）	主要考核内容
平时成绩	30	出勤、课程章节小作业、随堂练习等。完成过程、质量。
论文成绩	70	参与度及其完成质量，对规定内容掌握的情况，对应毕业要求（1）与（2）。

制定者：涂小琼

批准者：武非

2021 年 6 月

“西方文学名著导读”课程教学大纲

英文名称: An Introduction to the Western Literary Masterpieces

课程编号: 0001141

课程性质: 通识教育选修课

学分: 2.0

学时: 32

课程类别: 工程经济与项目管理 文化自信与艺术鉴赏 科学探索与创新发展
道德修养与身心健康 沟通表达与全球视野 其它

面向对象: 全校各专业本科生

先修课程: 无

教材及参考书:

[1] 徐葆耕,《西方文学: 心灵的历史》,北京: 清华大学出版社 2002 年 5 月

[2] 梁坤,《外国文学名著选读》,北京: 中国人民大学出版社, 2002 年 5 月

[3] 所选讲的文学作品

一、课程简介

西方文学名著导读是艺术设计学院为全校各专业本科生开设的校通教育识选修课。本课程的任务是以点、线、面相结合的方式选讲西方各个时代、各个国家的优秀文学作品,以西方文学名著所体现的人文主义精神和优秀传统熏陶学生,发掘优秀文学作品所蕴含的内在思想教育、情感熏陶因素,帮助学生树立正确的世界观、人生观和价值观,培养学生高尚的审美情操;通过教学,激发学生阅读经典的热情,在阅读理解优秀作品的过程中,帮助学生突破思维的定势,建构批判性思维,帮助学生正确辨别真善美与假恶丑,培养丰富的联想和想象能力,提高学生的审美感受能力,形成健康高雅的审美心理和审美情趣。教学内容重点是优秀作品的示范讲解。教学内容的难点是如何历史地、跨文化理解西方优秀文学作品。

二、课程地位与教学目标

课程地位: 西方文学名著导读是为全校各专业学生开设的一门通识教育选修课。它是一门培养大学生的文学阅读和文学欣赏能力的课程,由于其自身具有强烈的思想性和情感性,该课程对于提高大学生的综合文化素质有着重要的作用。

教学目标:

[1] 知识目标。使初步了解欧美文学发展的脉络,掌握一些基本的外国文学知识,为日后的学习奠定基础。

[2] 能力目标。通过对于外国文学作品的赏析训练学生理解作品和分析作品的能力,培养学生的审美感受能力和审美情趣,提高艺术品位。

[3] 态度与价值观发展目标。通过优秀外国文学作品的赏析,培养学生的广泛阅读,使之具有自主学习和终身学习的意识,形成不断学习和适应发展的能力,开拓视野,学会从不同维度理解人生与社会,树立正确的世界观、人生观和价值观,建立文化自信,培养民族情感和文化认同。

三、课程教学内容及要求

1、希腊神话

(1) 神话的概念^[了解] (2) 希腊神话产生的原因^[了解] (3) 希腊神话的内容^[掌握] (4) 希腊神话的特点及魅力^[理解]

2、荷马史诗

(1) 史诗的概念^[了解] (2) 《伊利亚特》的英雄主题^[理解] (3) 荷马史诗的艺术特点^[掌握]

3、《神曲》

(1) 中世纪欧洲简况^[了解] (2) 《神曲》内容简介^[了解] (3) 《神曲》的进步意义与局限性^[理解] (4) 《神曲》的艺术特色^[掌握]

4、《哈姆雷特》

(1) 文艺复兴简况^[了解] (2) 莎士比亚生平^[了解] (3) 哈姆雷特形象分析^[理解] (4) 《哈姆雷特》的艺术特色^[理解]

5、《伪君子》

(1) 古典主义文学概述^[了解] (2) 达尔杜甫批判^[理解] (3) 《伪君子》独特的结构艺术^[理解]

6、《浮士德》

(1) 十八世纪启蒙文学^[了解] (2) 《浮士德》内容简介^[了解] (3) “浮士德精神”^[理解]

7、《巴黎圣母院》

(1) 十九世纪初期浪漫主义文学^[了解] (2) 《巴黎圣母院》的主题^[了解] (3) 《巴黎圣母院》的对照艺术^[理解]

8、《高老头》

(1) 十九世纪中后期现实主义文学^[了解] (2) 巴尔扎克的《人间喜剧》简介^[了解] (3) 拉斯蒂涅的“人生三课”^[理解] (4) 巴尔扎克文学创作的现实主义特点^[了解]

9、《安娜·卡列尼娜》

(1) 托尔斯泰生平与创作^[了解] (2) 安娜·卡列尼娜的悲剧根源^[理解] (3) 《安娜·卡列尼娜》的艺术特色^[理解]

10、《变形记》

(1) 20世纪西方文学扫描^[了解] (2) “弱的天才”卡夫卡^[了解] (3) 异化的主题^[理解] (4) 现代艺术的探险者^[理解]

11、《老人与海》

(1) 现代荒原上的斗士^[了解] (2) “硬汉”桑提亚哥^[理解] (3) 《老人与海》的艺术特征^[掌握]

12、《静静的顿河》

(1) 肖洛霍夫生平及作品^[了解] (2) 格里高利的悲剧^[理解] (3) 艺术特色^[理解]

13、《等待戈多》

(1) 贝克特生平及作品^[了解] (2) 荒诞主题^[理解] (3) 《等待戈多》的荒诞艺术特色^[理解]

备注：根据每年学生状况不同，所讲篇目可能会略有调整。

2、支撑毕业要求项的教学内容

[1] 思想政治与德育（课程思政）。以西方文学名著所体现的人文主义精神和优秀传统熏陶学生，发掘优秀文学作品所蕴含的内在思想教育、情感熏陶因素，帮助学生树立正确的世界观、人生观和价值观，培养学生高尚的审美情操

[2]沟通。通过外国文学作品的研习，形成一定的国际视野，为跨文化沟通与交流提供支持，形成较为良好的口头和书面文字表达能力。

[3] 终身学习。通过优秀外国文学作品的赏析，激发学生的广泛阅读的兴趣，使之具有自主学习和终身学习的意识，形成不断学习和适应发展的能力。

四、教学环节安排及要求

教学环节主要包括课堂讲授、讨论，课后作业等环节。

五、教授方法与学习方法

教授方法：由于西方文学名著导读是面向非专业学生的通识教育选修课，根据学生的特点，课程采用点、线、面相结合的方式安排教学内容，课堂以教师讲授为主。讲授过程中，根据学生的具体情况以及教学目标、教学内容的特点，有针对性地采取讲授、研讨、启发、小组合作、案例教学等多种教学模式和方法。

学习方法：要求学生积极参与课堂教学，课后认真阅读所讲授的文学作品，可以进行中外文学的比较，以加深对作品的理解。

六、学时分配

表 1 各章节学时分配表

章节	主要内容	学时分配					合计
		讲授	习题	实验	讨论	其它	
1	希腊神话	2					
2	《荷马史诗》	2					
3	《神曲》	2					
4	《哈姆雷特》	3					
5	《伪君子》	2					
6	《浮士德》	3					
7	《巴黎圣母院》	2					
8	《高老头》	3					
9	《安娜·卡列尼娜》	2					
10	《变形记》	3					
11	《老人与海》	2					
12	《静静的顿河》	2					
13	《等待戈多》	2					
合计		30					

七、考核与成绩评定

表 2 考核方式及成绩评定分布表

考核方式	比例 (%)	主要考核内容
作业	20	对于文学作品的理解
考勤	10	学习态度、课堂参与
期末	70	文学常识、文学作品理解与鉴赏能力、文字运用能力

制定者：付德根

批准者：武非

2021年6月

“戏剧疗愈”课程教学大纲

英文名称: Dramatic Healing

课程编号: 0010860

课程性质: 通识教育选修课

学分: 2

学时: 32

课程类别: 工程经济与项目管理 美育修养与艺术鉴赏 (美育课程) 其它
 科学探索与创新 发展 道德修养与身心健康 沟通表达与全球视野

面向对象: 全校本科生

先修课程: 无

教材及参考书:

- [1] 罗伯特·兰迪 躺椅和舞台: 心理治疗中的语言与行动. 彭勇文等译. 北京: 华东师范大学出版社, 2012.4
- [2] 多洛斯·兰格利 戏剧疗法. 游振声译. 重庆大学出版社, 2016.6
- [3] 孟沛欣. 艺术疗法——超越语言的交流. 北京: 化学工业出版社, 2009.2
- [4] Galli 戏剧方法. 高璇. 中国 Galli 剧场内部教材
- [5] Rudolf Arnheim . to the rescue of art. University of California Press, 1991.11
- [6] McNiff, Shaun . Art as medicine . Random House Inc . 1992.10

一、课程简介

戏剧疗愈 (Dramatic Healing) 整合戏剧表演、心理学、人类学、社会学等学科知识, 是表达性艺术治疗的新模式。它以肢体语言和戏剧表演为媒介, 藉由个人与团体互动的关系, 自发性尝试并探讨生命经验, 以达到舒缓情绪、促进认知、疗愈心灵等目的。属于跨学科、应用型、复合型、创新型素质教育课程。本课程以人格理论 (7 个暗室小孩)、童话与神话、小丑等理论框架为基础, 通过游戏、舞动、表演等形式获得全新的体验, 促进自我接纳、成长和改变, 训练有效沟通、冲突解决、人格完善及潜能发展。

二、课程地位与教学目标

1、课程地位: 本课程涉及戏剧表演、心理治疗、社会学等领域, 属于跨学科、应用型、复合型、创新型素质教育课程。课程通过戏剧疗愈相关理论的梳理, 将戏剧表演作为表达情感与自我探索的媒介, 培养学生自我探索、改善社会技能、提升行为管理能力, 鼓励学生用创新的方法解决复杂的问题, 促进自我接纳、成长和改变, 训练有效沟通、冲突解决、人格完善及潜能发展。

2、教学目标:

课程拟达到的教学目标, 指明学生需要掌握的知识与能力及应达到的水平, 学生通过学习本课程应取得的学习成果, 详见表 1。

表 1 教学目标与毕业要求的对应关系

序号	教学目标	毕业要求			
		[1]	[5]	[10]	[11]
1	课程通过心理学、社会学与戏剧等相关基础知识的梳理，将肢体语言和戏剧表演作为表达情感与自我探索的媒介；	●	●	◎	◎
2	通过艺术学方面基础知识的学习培养学生基本的视觉审美能力、感受力、表达能力、创造力；	●	●	◎	●
3	通过社会学与心理学方面基础知识的学习培养学生的自我认知能力、社会认知能力、知识交叉研究能力和创新研究能力；	●	●	◎	●
4	通过课题体验实践培养学生动手能力、创新表达能力、实践创新能力、团队协作能力、沟通能力，提升行为管理和解决问题的能力，促进自我转变与成长、人格完善及潜能发展。	●	●	●	●
5	引导学生从社会角度思考艺术表达的疗愈意义，激发学生对人生与社会的深层思考。	●	●	●	●

注：●：表示有强相关关系，◎：表示有一般相关关系

支撑的毕业能力项

[1] 思想政治与德育（课程思政）。课程贯彻了全方位育人的方针。课程通过艺术学、心理学、社会学与戏剧等相关基础知识的梳理，将肢体语言和戏剧表演作为表达情感与自我探索的媒介，一方面通过艺术学方面基础知识的学习培养学生基本的视觉审美能力、感受力、表达能力、创造力；另一方面通过社会学与心理学方面基础知识的学习培养学生的自我认知能力、社会认知能力、知识交叉研究能力和创新研究能力，促进学生身心健康、人格完善及潜能发展。

[5] 研究。能够基于科学原理并采用科学方法，对戏剧表演、心理学、社会学、人类学、艺术学具备一定的跨学科研究能力和创新研究能力，提升感受力、分辨力、鉴赏力、创造力。

[10] 个人和团队。戏剧表演涉及与自我的链接，向内探索的部分，同时也训练与他人 的互动合作，向外连接，团体成长的目标。课上戏剧疗愈体验实践分为小组体验和个人体 验相结合，训练学生的独立思考、独立创作能力与团队沟通、团队协作能力。

[11] 沟通。戏剧作为表达性艺术，同时训练语言与肢体语言的双重表达与沟通能力，整合头脑、身体、感受三个维度的沟通模式。在舞台上安全的场域有意识、有觉察的练习 可以更好的帮助学生更好的理解自己与他人。

三、课程教学内容及要求

1、课程内容及要求

第一章 戏剧方法理论基础

课程导论^[了解]。真正的戏剧^[了解]。人在表演中最真实^[理解]。相遇、偏离、暗室的解放^[掌握]。神话、自己的神话^[了解]。转化台阶^[了解]。舞台作为无限的可能性^[了解]。表演与人格发展的进阶^{[了}

解]。角色转化^[理解]。戏剧作为自我的强化^[了解]。观察的艺术^[了解]。小丑治疗师^[理解]。

重点：人在表演中最真实^[理解]。角色转化^[理解]。

难点：角色转化^[理解]。小丑治疗师^[理解]。

第二章 肢体语言与沟通

呼吸练习^[掌握]。肢体语言练习^[掌握]。舞动冥想^[掌握]。肢体语言的意义^[理解]。有生命力的沟通的7个规则^[掌握]。内在画面^[理解]。与内在画面进行工作^[掌握]。白日梦^[理解]。

从神经科学的视角，肢体语言的反应先于大脑，在人类的表达语言中，肢体语言会透露更丰富的信息与潜意识相关。同时，肢体语言构成画面，这些画面会被身体记忆，带给人们新的感受和力量。

重点：肢体语言练习^[掌握]。舞动冥想^[掌握]。与内在画面进行工作^[掌握]。

难点：与内在画面进行工作^[掌握]。

第三章 剧疗愈中的人格理论：7个暗室小孩

7个暗室小孩理论的由来^[了解]。人格理论^[掌握]。睡不醒^[理解]。包打听^[理解]。多情种^[理解]。自大狂^[理解]。暴躁狂^[理解]。吝啬鬼^[理解]。小不点^[理解]。男性力量^[理解]。女性力量^[理解]。经典场景练习^[掌握]。

7个暗室小孩理论源自德国 Galli 戏剧治疗的基础理论，旨在将人类的潜意识世界具象化、可辨识化。当意识有机会与被深深压抑的潜意识对话，与内在的暗室小孩和解，疗愈就会发生，带来全新的体验和全新的能量。

重点：经典场景练习^[掌握]。

难点：人格理论^[掌握]。

第四章 童话与神话

童话的意义^[了解]。童话的进程^[了解]。童话中的原型人物^[理解]。关于等待与时机：睡美人^[理解]。关于诱惑与希望：小红帽^[理解]。看到事物的本质：侏儒妖小矮人^[理解]。信守承诺与战胜恐惧：青蛙王子^[理解]。女性成长：白雪公主^[理解]。成为自己：丑小鸭^[理解]。经典场景练习^[掌握]。

童话与神话作为人类文化遗产中最丰厚的经验，凝结了人类所有的感受语言。童话与神话给予戏剧治疗中“去现实化”方法的最佳替换场景，通过象征与距离来工作，此外，童话中包含的原型人物和所有人类的共同议题为现实生活提供了更多的答案。

重点：经典场景练习^[掌握]。童话中的原型人物^[理解]。

难点：童话的意义^[了解]。童话的进程^[了解]。

第五章 即兴与沟通戏剧

沟通的三个层面：头脑、身体、感受^[了解]。与自己对话^[了解]。即兴的方法^[了解]。表演冲突^[理解]。象征与距离^[理解]。经典场景练习^[掌握]。

戏剧作为表达性艺术，同时训练语言与肢体语言的双重表达与沟通能力，整合头脑、身体、感受三个维度的沟通模式。在舞台上安全的场域有意识、有觉察的练习可以更好的帮助学生更好的理解自己与他人。

重点：经典场景练习^[掌握]。

难点：即兴的方法^[了解]。

第六章 小丑治疗师

失败的乐趣^[理解]。自嘲的能力^[理解]。内在小孩的释放与和解^[理解]。与自己的力量游戏^[理解]。在游戏与滑稽表演中疗愈^[理解]。自由^[理解]。经典场景练习^[掌握]。

小丑代表了每个人内在自卑、软弱、失败的自己。一旦通过练习接纳自己的小丑，学会与它对话和解，小丑将会带来巨大的自由和生命力，带来更广阔的延展性和弹性。

重点：经典场景练习^[掌握]。

难点：失败的乐趣^[理解]。自嘲的能力^[理解]。内在小孩的释放与和解^[理解]。

第七章 行为预防戏剧

行为预防主题针对青少年而设计，包括对暴力与和解、各类成瘾、歧视与融合等社会问题的干预，还有面向社会的环保、个人成长议题的探索。

2、支撑毕业能力项的教学内容

[1] 思想政治与德育（课程思政）：第三章 剧疗愈中的人格理论：7 个暗室小孩。第七章 行为预防戏剧。

[5] 研究。第一章 戏剧方法理论基础。第二章 肢体语言与沟通。第三章 剧疗愈中的人格理论：7 个暗室小孩。第四章 童话与神话。第六章 小丑治疗师。

[10] 个人和团队。第二章 肢体语言与沟通。第四章 童话与神话。第六章 小丑治疗师。

[11] 沟通。第二章 肢体语言与沟通。第五章 即兴与沟通戏剧。

四、教学环节的安排与要求

1. 课堂讲授

课堂教学首先要使学生掌握戏剧疗愈的基本概念、基本理论和基本方法。特别是通过讲授，使学生能够对这些基本概念和理论有更深入的理解，使之有能力将它们应用到戏剧疗愈实践中。积极探索研究型与实践型相结合的教学模式。探索如何实现教师在对问题的分析和举例来影响学生主动思考，带动学生积极查阅和调研戏剧疗愈的案例。培养学生的主动学习兴趣和实践调研能力。每次课程安排戏剧疗愈体验实践，使学生们能够理论联系实际。课上戏剧疗愈体验实践分为小组体验和个人体验相结合，训练学生的独立思考、独立创作能力与团队沟通、团队协作能力。

2. 课堂练习

戏剧疗愈是实践性很强的一门课程，每节课都会精讲多练，理论学习与艺术体验相结合。课堂练习以教师带领为主，根据不同的训练主题和学生的意愿，适当安排学生分享环节。

3. 课程作业

平时课后安排呼吸练习、肢体语言练习作业。结课后布置课程总给大作业。

4. 专业教室

希望能在专业教室进行《戏剧疗愈》的课程授课。任课教师应根据课程需要提前布置好专业教室。经过精心布置的授课物理环境，会给学生以安全感与归属感，使学生能更好的体验艺术疗愈。

五、教授方法与学习方法指导

1. 教授方法: 结合课程内容的教学要求以及学生认知活动的特点,采取包括讲授、研讨、小组合作、探究教学、案例教学、互动式教学、课外延伸学习、线上、线上线下混合等多种教学模式与方法。课堂教学首先要使学生掌握课程教学内容中规定的一些基本概念、基本理论和基本方法。通过讲授,使学生能够对这些基本概念和理论有更深入的理解,使学生能够对基本概念和理论有更深入的理解,要注意对其中的一些基本方法的核心思想的分析,使学生能够掌握其关键。通过艺术疗愈专题研究等实践教学把学生组织成若干个小团队,培养学生的实践能力和团队沟通能力。通过推荐参考书及网络资源拓展阅读,通过课外延伸学习,丰富学生学习专业知识,激发学生自主探索的热情与自学能力,掌握持续学习的方法。

2. 学习方法:

(1) 学习技巧: 艺术疗愈的流派非常多,学生应养成主动探索的学习习惯,特别是重视对艺术疗愈基本理论的钻研,在理论指导下进行实践。

(2) 学习策略: 明确艺术疗愈各阶段的重点任务,做到课前预习,课中认真听课,积极思考参与课堂实践,课后认真复习,不放过疑点,充分利用好教师资源和同学资源。教师让学生根据自己的兴趣自主选择探究题目进行独立解决,一对一的指导学生通过艺术创作实践探索适合自己的艺术疗愈方式,真正做到“以学生为中心”;其次,教师根据学生的特点进行异质分组,小组成员通过交流、协作共同完成学习任务。

(3) 课程延伸学习资料: 推荐专业 APP、公众号和专业艺术疗愈社群。如:中央美院孟沛欣博士整合艺术疗愈大联盟、简单心理 Uni 课堂、万生心语、心知镜等。

(4) 学习效果自我检查方法指导: 戏剧疗愈的学习效果与长期坚持实践体验密不可分,唯有亲历疗愈才会发生。学生需要每周坚持戏剧表演练习,并记录自己的感受与心得体验。

六、学时分配

表 1 各章节学时分配表

章节	主要内容	学 时 分 配					合计
		讲授	习题	实践	讨论	其它	
1	戏剧方法理论基础	1					1
2	肢体语言与身体的智慧	1		4			5
3	剧疗愈中的人格理论: 7 个暗室小孩	1		5			6
4	童话与神话	1		4			5
5	即兴与沟通戏剧	1		4			5
6	小丑治疗师	1		4			5
7	行为预防戏剧	1		4			5
合计		7		25			32

七、考核与成绩评定

平时成绩 70%，结课戏剧疗愈作业 30%。

平时成绩中的 70%主要反应学生的课堂表现、平时的信息接受、自我约束。成绩评定的主要依据包括：按时出勤，包括课上和课外实践活动；课上积极思维，认真完成课堂笔记；能够按要求完成课堂练习和课下作业，掌握基本的戏剧疗愈理论和方法，在团体艺术疗愈体验中提升创新表达能力、团队协作能力、沟通能力，提升行为管理和解决问题的能力，促进自我转变与成长、人格完善及潜能发展。

个人理论学习与课程总结 30%。通过基础知识的学习考察学生的自我认知能力、社会认知能力、知识交叉研究能力和创新研究能力。考察学生是否能从社会角度思考戏剧表达的疗愈意义，是否延伸对人生与社会的深层思考。

表 2 考核方式及成绩评定分布表

考核方式	比例 (%)	主要考核内容
平时成绩	70%	按时出勤，包括课上和课外实践活动；课上积极思维，认真完成课堂笔记；能够按要求完成课堂作业和课下作业，掌握基本的艺术疗愈理论和方法。
个人理论学习与课程总结	30%	通过社会学与心理学方面基础知识的学习考察学生的自我认知能力、社会认知能力、知识交叉研究能力和创新研究能力。考察学生是否能从社会角度思考艺术表达的疗愈意义，是否延伸对人生与社会的深层思考。

制定者：唐颖

批准者：张雯

2023 年 6 月

“艺术疗愈入门”课程教学大纲

英文名称: Introduction To Art Therapy

课程编号: 1760286

课程性质: 通识教育选修课

学分: 2.0

学时: 32

课程类别: 工程经济与项目管理 文史经典与艺术鉴赏 科学探索与创新发展
道德修养与身心健康 沟通表达与全球视野 其它

面向对象: 全校本科生

先修课程: 无

教材及参考书:

[1] 凯西·马奇欧迪. 以画疗心. 黄珏莘 谢丽丽, 译. 北京:中国人民大学出版社, 2019.2

[2] 孟沛欣. 艺术疗法——超越语言的交流. 北京:化学工业出版社, 2009.2

[3] 乔治·博尔丁 劳拉·波罗. 艺术中的医学 La Medicine. 邵池译.北京:中国协和医科大学出版社, 2019.6

[4] 安妮·鲁尼. 极简心理学史. 北京:中国人民大学出版社, 2018.1

[5] Rudolf Arnheim . to the rescue of art.University of California Press,1991.11

[6] Rollo May . my quest for beauty . Saybrook . 1985.10

[7] iff, Shaun . Art as medicine .Random House Inc . 1992.10

一、课程简介

艺术疗愈 (art therapy), 又称艺术心理治疗, 是一种心理治疗的介入方法。课程通过艺术表达与艺术创作的体验与实践, 引导学生探索自己的内心世界, 实现自我接纳、成长和改变。本课程涉及心理学、艺术学、社会学等领域, 属于跨学科、应用型、复合型、创新型素质教育课程。课程通过对艺术疗愈相关理论的梳理, 将艺术创作作为表达情感与自我探索的媒介, 培养学生自我探索、改善社会技能、提升行为管理和解决问题的能力, 促进自我转变与成长、人格完善及潜能发展。艺术疗愈源于艺术治疗, 比艺术治疗更缓和, 并不针对心理疾病患者, 对大众有普适性。因此作为艺术治疗研究的入门课, 《艺术疗愈入门》课程侧重于通过艺术陪伴、艺术表达与艺术创作拓宽自我认知的维度、促进人格完善的研究与实践, 而不探究艺术作品的意义分析与评估等内容。

二、课程地位与教学目标

课程地位: 本课程涉及心理学、艺术学、社会学等领域, 属于跨学科、应用型、复合型、创新型素质教育课程。课程通过艺术疗愈相关理论的梳理, 将艺术创作作为表达情感与自我探索的媒介, 培养学生自我探索、改善社会技能、提升行为管理和解决问题的能力, 促进自我转变与成长、人格完善及潜能发展。鼓励学生用创新的方法解决复杂的问题, 培养学生跨学科综合素养。

教学目标: 课程通过心理学、社会学与艺术学相关基础知识的梳理, 将艺术创作作为表达情感与自我探索的媒介, 一方面通过艺术学方面基础知识的学习培养学生基本的视觉审美

能力、感受力、表达能力、创造力；通过社会学与心理学方面基础知识的学习培养学生的自我认知能力、社会认知能力、知识交叉研究能力和创新研究能力。另一方面通过课题体验实践培养学生动手能力、创新表达能力、实践创新能力、团队协作能力、沟通能力，提升行为管理和解决问题的能力，促进自我转变与成长、人格完善及潜能发展。同时引导学生从社会角度思考艺术表达的疗愈意义，激发学生对人生与社会的深层思考。

《艺术疗愈入门》课程与学校人文与艺术审美、社会与公民素养类通识教育大类要求的教学目标符合度如下：

1、引导学生正确处理人与人、人与自然、人与社会、以及人自身的理性、情感、意志等方面的问题，树立社会责任感。

2、着重培养学生的审美情趣、人文情怀；使学生对艺术具备一定的感受力、认知分辨力、鉴赏力、创造力；帮助学生从社会角度思考艺术表达的疗愈意义；引导和激发学生对人生与社会的深层思考。

三、课程教学内容及要求

这里给出的本课程要求的基本教学内容，在授课中必须完全涵盖，主讲教师可以根据学生的状况，自身的体会等在某些方面进行扩展和对学生进行引导，适当扩大学生的涉猎面。

第一章 课程导论

教学目的^[了解]。课程的基本内容^[了解]。学科发展背景^[了解]。基本术语^[掌握]。教学模式介绍^[了解]。绘画材料准备。作业要求与考核方式^[了解]。如何进入学习状态^[掌握]。

总体介绍课程的学习目的、基本内容、学科发展背景、教学模式以及进入学习的状态。使学生了解课程概况，特别是如何进入学习状态。

重点：教学目的，课程基本内容，基本术语。

难点：如何进入学习状态。

第二章 艺术疗愈整体理念及发展

什么是艺术疗愈^[了解]。开启右脑模式^[理解]。盲画法训练^[掌握]。与情绪对话^[掌握]。非艺术家与艺术疗愈^[理解]。艺术疗愈的过去与当下^[了解]。艺术：古代的治疗物^[了解]。艺术与心理疾病^[理解]。医疗卫生中的艺术^[理解]。艺术中的医学^[了解]。社区艺术^[了解]。艺术疗愈的一些局限^[了解]。

这部分内容是梳理艺术治疗的基本理论，帮助学生理解艺术在用非语言的方式理解并理清我们的内在体验。理解艺术治疗从古至今的历史流变，以及艺术与医学、心理学交织发展的进程。通过盲画法训练，与情绪对话艺术体验，学习开启右脑模式，为之后的左右脑整合运用训练及艺术疗愈专题实践打下基础。

重点：什么是艺术疗愈。艺术与心理疾病。开启右脑模式。盲画法训练。艺术疗愈的一些局限。

难点：开启右脑模式。与情绪对话。

第三章 准备：利用环境和材料

创设疗愈性艺术创作的空间^[理解]。物理空间^[了解]。心理空间^[理解]。安全感与创造力^[理解]。指导性艺术创作^[理解]。非指导性艺术创作^[理解]。艺术治疗中绘画材料的使用^[掌握]。保存艺术疗愈文件夹^[了解]。视觉日志。^[了解]

这部分内容是理解一个具有疗愈作用的艺术空间，应该是一个能让来访者感受到自由安

全受保护的空間，它包括物理空間和心理空間。指導性藝術創作與非指導性藝術創作在藝術創作過程中的不同引導方法。了解與熟悉鉛筆、彩色鉛筆、水彩筆、色粉筆、油畫棒、水彩、丙烯、拼貼畫、粘土等基本畫材，體驗每種畫材不同的藝術表達特性。理解視覺日誌對持續產生創意並發展視覺語言的重要性。

重點：指導性藝術創作。非指導性藝術創作。基本畫材的了解與掌握。視覺日誌。

難點：安全感與創造力。親自實踐獲得獨特的經驗

第四章 藝術創作的治愈力量

定義創造力^[理解]。理解創造的過程^[理解]。藝術治愈與創造過程^[理解]。藝術家與心理學^[理解]。藝術家、創造性與瘋狂^[理解]。榮格與曼陀羅。禪繞藝術治愈。

這部分內容是理解如何通過藝術表達與藝術創作促進自我探索、拓寬自我認知的維度，促進人格完善，引發積極的人生改變。藝術家與心理學這一節主要讓學生查閱資料研究與分享，涉及到的藝術家如：梵高、草間彌生、妮基·聖法勒、弗里達、保羅·克萊等。

曼陀羅繪畫與禪繞畫是本章內容的藝術體驗重點，通過教師的課上帶領與課下作業強化訓練，體驗藝術創作過程帶來的改變。

重點：藝術治愈與創造過程。藝術家與心理學。榮格與曼陀羅。禪繞藝術治愈。

難點：藝術治愈與創造過程。榮格與曼陀羅。

第五章 開始：发自内心的画

非藝術家與藝術治療^[理解]。藝術與玩耍^[理解]。用塗鴉創作自發的圖像^[理解]。變得具有“圖像意識”^[理解]。發現你的視覺詞匯^[理解]。你個人的藝術經歷^[理解]。

這部分內容是講解玩耍、塗鴉、直覺與自發性藝術表達的聯繫，並引導學生變得具有“圖像意識”，發現屬於自己的獨特的視覺詞匯，回想個人的藝術經歷，並給自己一個機會借由藝術表達，重新認識自己。

重點：用塗鴉創作自發的圖像。變得具有“圖像意識”。發現你的視覺詞匯。

難點：用塗鴉創作自發的圖像。變得具有“圖像意識”。

第六章 用艺术表达情感：画丧失

兒童的創傷意象^[理解]。用藝術治愈情感^[理解]。藝術與悲痛：運用藝術發現意義^[理解]。減輕喪失之痛的藝術治愈^[理解]。情感日誌：探索與表達你的情感^[理解]。色彩與情感^[理解]。用圖像創造情感上的安全^[理解]。藝術體驗：安全之所^[理解]。情感地圖^[理解]。

這部分內容是講解藝術創作的過程是如何幫助人們對抗情感問題，戰勝抑鬱，整合創傷經歷，緩解悲痛，使人接受喪失感。如何運用圖像創造情感上的安全。此部分的藝術體驗練習包括安全之所、情感地圖。

重點：用藝術治愈情感。藝術與悲痛：運用藝術發現意義。用圖像創造情感上的安全。

難點：色彩與情感。用圖像創造情感上的安全。

第七章 艺术创作与疾病：画健康

圖象是健康與疾病的信使^[理解]。創造力與健康^[理解]。醫院里的藝術^[理解]。身體地圖^[理解]。軀體繪畫日誌^[理解]。

這部分內容講解夢境中的圖像如何透露出健康與疾病的訊息，人們在進行藝術創作時如何被喚醒疾病以外的體驗而獲得一種超越性。並通過身體地圖、軀體繪畫日誌等藝術體驗練習

习帮助学生探索身体的感觉，创建关于身体感觉的图形日志。

重点：图象是健康与疾病的信使。创造力与健康。身体地图。躯体绘画日志。

难点：图象是健康与疾病的信使。

第八章 艺术疗愈团体：一起画

艺术疗愈团体的治疗潜能^[理解]。团体艺术疗愈中的常用技术^[理解]。团体绘画^[理解]。家庭艺术治疗^[理解]。艺术工作室^[了解]。创意成长中心^[了解]。

这部分内容帮助学生理解艺术疗愈团体的治疗潜能包括灌输希望、互动、普遍性、情绪宣泄、利他行为、社交技能发展、团体凝聚力等内容。并通过团体绘画的方式体验团体艺术疗愈的特殊性。初步学习团体艺术疗愈中的常用技术，了解不同艺术疗愈团体的适用人群与工作方法。

重点：艺术疗愈团体的治疗潜能。团体艺术疗愈中的常用技术。

难点：艺术疗愈团体的治疗潜能。

课程总结 学生学习体验分享与作品展示

四、教学环节安排及要求

1. 课堂讲授

课堂教学首先要使学生掌握艺术疗愈的基本概念、基本理论和基本方法。特别是通过讲授，使学生能够对这些基本概念和理论有更深入的理解，使之有能力将它们应用到艺术疗愈实践中。

积极探索研究型与实践型相结合的教学模式。探索如何实现教师在对问题的分析和举例来影响学生主动思考，带动学生积极查阅和调研艺术疗愈的案例。培养学生的主动学习兴趣和实践调研能力。每次课程安排艺术疗愈体验实践，使学生们能够理论联系实际。

课上艺术疗愈体验实践分为小组体验和个人体验相结合，训练学生的独立思考、独立创作能力与团队沟通、团队协作能力。

使用多媒体课件，配合大量案例讲授课程内容。适当引导学生阅读课外书籍和资料，培养自学能力。

2. 课堂练习

艺术疗愈是实践性很强的一门课程，每节课都会精讲多练，理论学习与艺术体验相结合。课堂练习以教师带领为主，根据不同的训练主题和学生的意愿，适当安排学生分享环节。

3. 课外辅导

(1) 根据每个学生的性格特点及美术基础情况，帮助学生定制适合自己的独特艺术疗愈训练计划和深度理论研究计划，为结课之后的可持续学习做准备。

(2) 建立课程微信群，随时分享相关的课外延伸学习资料，并对学生上传分享的作业进行点评与指导。

4. 课程作业

关于艺术疗愈的思考（第1周作业）；自画像系列（第1-8周）；曼陀罗绘画练习（第2-3周作业）；禅绕画绘画练习（第4-5周作业）；综合创作练习（第6-7作业）；课程总结与绘画体验分享。（第8周作业）；课上练习；根据每次课的主题要求完成。

5. 专业教室

希望能在专业教室进行《艺术疗愈入门》的课程授课。任课教师应根据课程需要提前布置好专业教室。经过精心布置的授课物理环境，会给学生以安全感与归属感，使学生能更好的体验艺术疗愈。另一方面，在课程结束时可以为学生们举办小型艺术疗愈作品展，对课程内容与学习效果进行展览，使学生获得更好的学习体验。

五、教授方法与学习方法

教授方法：结合课程内容的教学要求以及学生认知活动的特点，采取包括讲授、研讨、小组合作、探究教学、案例教学、互动式教学、课外延伸学习、线上、线上线下混合等多种教学模式与方法。课堂教学首先要使学生掌握课程教学内容中规定的一些基本概念、基本理论和基本方法。通过讲授，使学生能够对这些基本概念和理论有更深入的理解，使学生能够对基本概念和理论有更深入的理解，要注意对其中的一些基本方法的核心思想的分析，使学生能够掌握其关键。通过艺术疗愈专题研究等实践教学把学生组织成若干个小团队，培养学生的实践能力和团队沟通能力。通过推荐参考书及网络资源拓展阅读，通过课外延伸学习，丰富学生学习专业知识，激发学生自主探索的热情与自学能力，掌握持续学习的方法。

学习方法：

(1) 学习技巧：艺术疗愈的流派非常多，学生应养成主动探索的学习习惯，特别是重视对艺术疗愈基本理论的钻研，在理论指导下进行实践。

(2) 学习策略：明确艺术疗愈各阶段的重点任务，做到课前预习，课中认真听课，积极思考参与课堂实践，课后认真复习，不放过疑点，充分利用好教师资源和同学资源。教师让学生根据自己的兴趣自主选择探究题目进行独立解决，一对一的指导学生通过艺术创作实践探索适合自己的艺术疗愈方式，真正做到“以学生为中心”；其次，教师根据学生的特点进行异质分组，小组成员通过交流、协作共同完成学习任务。

(3) 课程延伸学习资料：推荐专业 APP、公众号和专业艺术疗愈社群。如：中央美院孟沛欣博士整合艺术疗愈大联盟、简单心理 Uni 课堂、万生心语、心知镜等。

(4) 学习效果自我检查方法指导：艺术疗愈的学习效果与长期坚持艺术体验密不可分，唯有亲历疗愈才会发生。学生需要每周坚持艺术创作实践，并记录自己的感受与心得体验。

六、学时分配

表 1 各章节学时分配表

章节	主要内容	学 时 分 配					合计
		讲授	习题	实践	讨论	其它	
1	课程导论	1					1
2	艺术疗愈整体理念及发展	2		1	1		4
3	准备：利用环境和材料	1					1
4	艺术创作的治愈力量	2		4	2		8
5	开始：发自内心的画	1			1		2
6	用艺术表达情感：画丧失	1		2	1		4
7	艺术创作与疾病：画健康	1		2	1		4
8	艺术疗愈团体：一起画	1		2	1		4
9	学生学习体验分享与作品展示				4		4

合计		10		11	11		32
----	--	----	--	----	----	--	----

七、考核与成绩评定

平时成绩 20%，个人艺术疗愈作业 40%，个人理论学习与课程总结 40%。

平时成绩：主要反应学生的课堂表现、平时的信息接受、自我约束。成绩评定的主要依据包括：按时出勤，包括课上和课外实践活动；课上积极思维，认真完成课堂笔记；能够按要求完成课堂练习和课下作业，掌握基本的艺术疗愈理论和方法，在团体艺术疗愈体验中提升创新表达能力、团队协作能力、沟通能力，提升行为管理和解决问题的能力，促进自我转变与成长、人格完善及潜能发展。

个人艺术疗愈作业：主要考察学生视觉审美能力、感受力、表达能力、创造力。通过自画像、曼陀罗与禅绕画的练习，考察学生基本的视觉语言表达能力，自我探索与构建内心秩序的能力，实现自我成长与蜕变。

个人理论学习与课程总结：通过艺术学与心理学方面基础知识的学习考察学生的自我认知能力、社会认知能力、知识交叉研究能力和创新研究能力。考察学生是否能从社会角度思考艺术表达的疗愈意义，是否延伸对人生与社会的深层思考。

表 2 考核方式及成绩评定分布表

考核方式	比例 (%)	主要考核内容
平时成绩	20	按时出勤，包括课上和课外实践活动；课上积极思维，认真完成课堂笔记；能够按要求完成课堂作业和课下作业，掌握基本的艺术疗愈理论和方法。
个人艺术疗愈作业	40	通过曼陀罗绘画与禅绕画的练习，考察学生基本的审美能力、视觉语言表达能力、创造力，以及自我探索与构建内心秩序的能力，实现自我成长与蜕变。
个人理论学习与课程总结	40	通过社会学与心理学方面基础知识的学习考察学生的自我认知能力、社会认知能力、知识交叉研究能力和创新研究能力。考察学生是否能从社会角度思考艺术表达的疗愈意义，是否延伸对人生与社会的深层思考。

制定者：唐颖

批准者：武非

2021 年 6 月

“意大利的艺术与历史”课程教学大纲

英文名称: Italian Art and History

课程编码: 1760297

课程性质: 通识教育选修课

学分: 2.0

学时: 32

课程类别: 工程经济与项目管理 文化自信与艺术鉴赏 科学探索与创新发展
道德修养与身心健康 沟通表达与全球视野 其它

面向对象: 全校本科生

先修课程: 无

教材及参考书: 无

一、课程简介

“意大利的艺术与历史”是艺术设计学院教师为北京工业大学全体本科生开设的公共选修课程。艺术鉴赏课程是大学人文教育的重要组成，它能为学生理解欧洲古典艺术及现代艺术的重要源头——意大利的经典艺术与历史概况，结合地缘及人文生态的历史进程，勾勒出从古代伊特鲁里亚文明到古罗马再到中世纪和文艺复兴的辉煌成就，从建筑、绘画、雕塑以及其他综合媒介具体讲述意大利这片土地上生发的艺术经典、人文历史，以及美术作品的发展规律、美术风格的演变；课程主要内容为从古代罗马艺术到现代主义晚期意大利艺术的发展历程，以时间为线索，以风格演变为脉络，重要的艺术家和作品以及艺术流派作为关键要素，为学生对于意大利艺术的理解提供必要的理论和历史背景支持，提高学生的个人艺术修养和审美鉴赏力。

二、课程地位与目标

课程地位: 本课程是北京工业大学本科生的公共选修课。旨在通过意大利艺术历史脉络的梳理，使学生了解意大利艺术的发生、发展，了解艺术发展的基本规律以及艺术风格、流派变化的基本逻辑。增强学生的综合人文素养和专业知识，使他们在专业实践过程中更好地利用各个时代的艺术资源，以历史的视角审视当今的美术作品和自身的专业实践。

[掌握]: 掌握本类专业的基础理论知识、专业技法技能知识，工具性知识以及与本类专业发展方向相关的交叉学科知识。

[理解]: 能够应用一定的美术学方法开展研究、创作、鉴赏及评价。

[了解]: 具备一定的文化素质和审美情感: 中西方传统文化素养、文学艺术修养、审美品质、对现代科技和社会发展理解能力和自主学习、情感提升能力。

教学目标: 增强学生对艺术的基本理解和艺术史素养，了解意大利艺术发展的规律及风格流变的逻辑，提高学生的综合人文修养，提升各专业学生的艺术鉴赏、品评及书面表达能力，开阔学生视野，使学生具备全球化的审美素质和跨文化的思维。

表 1 课程目标与毕业要求拆分指标点的对应关系

序号	课程目标	毕业要求拆分指标点					
		2	5	7	8	9	11
1	增强美术专业学生的专业理论知识和美术史素养	●	●	◎		●	◎
2	了解艺术发展的规律及风格流变的逻辑	◎	◎				
3	提高学生的综合人文修养，提升美术实践类学生的艺术鉴赏、品评及书面表达能力		●	●	●	◎	◎
4	开阔学生视野，使学生具备全球化的审美素质和跨文化的思维		◎		◎	◎	●

注：●：表示有强相关关系，◎：表示有一般相关关系，○：表示有弱相关关系

育人目标：开拓学生的视野，使学生通过教师的讲解，逐渐了解意大利艺术中经典作品的品评和鉴赏，提高对于当今艺术现象的理解，提高对于意大利美术作品的审美判断力；通过对于艺术历史发展规律的梳理，掌握艺术风格和社会历史变化之间的联系。

三、课程教学内容及要求

分章节列出课程教学内容及对课程目标的支撑，详见表 2。

表 2 教学内容与课程目标的对应关系

章节名称	教学内容及重点 (▲)、难点 (★)	课程目标 (√)			
		1	2	3	4
第一章 概述、意大利南部大希腊艺术、古代伊特鲁里亚艺术	讲述意大利艺术的对象、范畴以及分期和基本逻辑，强调“空间”对于艺术的重要性，并以“空间”作为主线，贯穿于整个意大利艺术与历史的课程中；伊特鲁利亚艺术与罗马艺术的区别与联系，伊特鲁利亚艺术与希腊艺术的区别与联系；古代希腊艺术与古代罗马艺术的区别；古代罗马的建筑特征及空间布局，罗马（庞贝）壁画的类型。	√	√	√	√
第二章 古代罗马艺术	以时间为线索，讲述古罗马概况，历史发展以及建筑、雕塑产生的地理环境、分期；重点讲述古代罗马的造型规律，古代罗马艺术产生的地缘环境，古罗马雕塑的风格特征及分期，强调古罗马艺术和古希腊艺术的联系。	√	√	√	√
第三章 意大利中世纪艺术： 罗马晚期艺术和中世纪早期（拜占庭）艺术	罗马帝国晚期的艺术特征，罗马建筑与早期基督教建筑的联系，早期基督教教堂的空间布局，拜占庭建筑和镶嵌画工艺，拜占庭艺术的地域分布，风格特征及影响，拉文纳的拜占庭艺术。	√	√	√	√
第四章 中世纪中晚期意大利建筑、雕塑与壁画	罗马式艺术的特点、地域分布及代表教堂；意大利哥特式教堂的形成、地域分布、风格特征及其与罗马式艺术的联系；国际哥特式艺术；中世纪中晚期意大利壁画与雕塑。	√	√	√	√

第五章 文艺复兴的曙光	意大利文艺复兴艺术兴起的原因（地理和社会思潮，人文主义）；文艺复兴艺术的分期；早期文艺复兴艺术的代表人物、作品及其传承关系；文艺复兴的扩散，北方文艺复兴与意大利文艺复兴的关系。	√	√	√	√
第六章 盛期文艺复兴与样式主义艺术	盛期文艺复兴艺术的风格特征，建筑、雕塑、绘画的重要作品，文艺复兴三杰及其他重要艺术家；意大利文艺复兴艺术的影响，样式主义的艺术的起因、艺术特征及代表人物	√	√	√	√
第七章 17、18 世纪意大利艺术	巴洛克艺术的起源，与文艺复兴艺术的联系和区别；巴洛克艺术的总体性特征及其对后世艺术的影响；意大利巴洛克天顶画；卡拉瓦乔及其追随者。意大利新古典主义艺术，卡诺瓦。	√	√	√	√
第八章 现代主义的起源和发展	20 世纪欧洲现代主义的发展，新印象派代表画家对意大利艺术的影响，野兽派、表现主义的地域分布及代表画家、团体；意大利未来主义艺术观念与艺术家、跨媒介艺术。	√	√	√	√
第九章 现代主义的高峰：二战之后的意大利艺术	极少主义的特征及影响。观念艺术在欧洲的表现，意大利贫穷艺术、新现实主义和观念艺术家	√	√	√	√
第十章 反思现代主义艺术体制：1980 年代以来的意大利艺术	意大利超前卫艺术、体制批判艺术，五月风暴及其在艺术领域的影响，反思博物馆展陈，反思艺术流通体系，后现代主义与艺术的全球化，艺术介入公共空间。	√	√	√	√

四、教授方法与学习方法

教授方法：以讲授为主（28 学时）。学生讨论、测试为辅（4 学时）结合课程内容的教学要求以及学生认知活动的特点，采取包括讲授、小组研讨等多种教学模式与方法。首先以课堂讲授，使学生掌握课程教学内容中的一些基本概念、理论和研究方法，使学生能够对基本概念和理论有更深入的理解，要注意对其中的一些基本方法的核心问题的分析，使学生能够掌握其关键。使用多媒体课件，配合板书和范例演示讲授课程内容。通过小组研讨、课堂报告等环节，使同学具体应用讲授的理论，并结合实际案例进行深入分析，并撰写期末研究论文。

学习方法：养成探索的习惯，特别是重视对基本理论的了解，并尝试在理论指导下进行作品分析。明确学习各阶段的重点任务，做到课前预习，课中认真听课，积极思考，课后认真复习，不放过疑点，充分利用好教师资源和同学资源。仔细研读经典文献，从系统实现的角度，深入理解概念，在具体个案研究中加深对理论的理解。在个案研究的实践中加深对艺术世界各个环节的了解。

五、教学环节及学时分配

教学环节及各章节学时分配，详见表3。

表3 教学环节及各章节学时分配表

章节名称	教学内容	学时分配					合计
		讲授	习题	实验	讨论	其它	
第一章 概述、意大利南部大希腊艺术、古代伊特鲁里亚艺术	讲述意大利艺术的对象、范畴以及分期和基本逻辑，强调“空间”对于艺术的重要性，并以“空间”作为主线，贯穿于整个意大利艺术与历史的课程中；伊特鲁利亚艺术与罗马艺术的区别与联系，伊特鲁利亚艺术与希腊艺术的区别与联系；古代希腊艺术与古代罗马艺术的区别；古代罗马的建筑特征及空间布局，罗马（庞贝）壁画的类型。	2			1		3
第二章 古代罗马艺术	以时间为线索，讲述古罗马概况，历史发展以及建筑、雕塑产生的地理环境、分期；重点讲述古代罗马的造型规律，古代罗马艺术产生的地缘环境，古罗马雕塑的风格特征及分期，强调古罗马艺术和古希腊艺术的联系。	2					2
第三章 意大利中世纪艺术：罗马晚期艺术和中世纪早期（拜占庭）艺术	罗马帝国晚期的艺术特征，罗马建筑与早期基督教建筑的联系，早期基督教教堂的空间布局，拜占庭建筑和镶嵌画工艺，拜占庭艺术的地域分布，风格特征及影响，拉文纳的拜占庭艺术。	2					2
第四章 中世纪中晚期意大利建筑、雕塑与壁画	罗马式艺术的特点、地域分布及代表教堂；意大利哥特式教堂的形成、地域分布、风格特征及其与罗马式艺术的联系；国际哥特式艺术；中世纪中晚期意大利壁画与雕塑。	2					2
第五章 文艺复兴的曙光	意大利文艺复兴艺术兴起的原因（地理和社会思潮，人文主义）；文艺复兴艺术的分期；早期文艺复兴艺术的代表人物、作品及其传承关系；文艺复兴的扩散，北方文艺复兴与意大利文艺复兴的关系。	2					2
第六章 盛期文艺复兴与样式主义艺术	盛期文艺复兴艺术的风格特征，建筑、雕塑、绘画的重要作品，文艺复兴三杰及其他重要艺术家；意大利文艺复兴艺术的影响，样式主义艺术的起因、艺术特征及代表人物。	1	1		1		3
第七章 17、18世纪意大利艺术	盛期文艺复兴艺术的风格特征，建筑、雕塑、绘画的重要作品，文艺复兴三杰及其他重要艺术家；意大利文艺复兴艺术的影响，德国盛期文艺复兴艺术；样式主义艺术的起因、艺术特征及代表人物。	2			1		3
第八章 现代主义的起源和发展	20世纪欧洲现代主义的发展，新印象派代表画家对意大利艺术的影响，野兽派、表现主义的地域	2					2

	分布及代表画家、团体；意大利未来主义艺术观念与艺术家、跨媒介艺术。						
第九章 现代主义的高峰：二战之后的意大利艺术	极少主义的特征及影响。观念艺术在欧洲的表现，意大利贫穷艺术、新现实主义和观念艺术家	1	1				2
第十章 反思现代主义艺术体制：1980年代以来的意大利艺术斯美术	意大利超前卫艺术、体制批判艺术，五月风暴及其在艺术领域的影响，反思博物馆展陈，反思艺术流通体系，后现代主义与艺术的全球化，艺术介入公共空间。	1	1				2
合计		23	4		5		32

六、考核与成绩评定

考核方式及成绩评定分布：平时成绩 20%，期末考试 80%。

平时成绩中的课堂的出勤率占 50%，基本表现占 50%，主要反应学生的平时的信息接收、自我约束、现场互动等。

期末考试占 80%为对学生学习情况的全面检验。强调考核学生对考察实践的基本认识、专业能力、研究方法、个案分析、写作能力等掌握的程度，及学生运用所学理论对实际对象进行研究写作的考查。

本课程各考核环节的比重及对毕业要求拆分点的支撑情况，详见表 4。

表 4 考核方式及成绩评定分布表

考核方式	比例 (%)	主要考核内容及对毕业要求拆分指标点的支撑情况
平时成绩	20	支撑毕业要求 8、9、11
期末考试	80	支撑毕业要求 2、5、7

七、考核环节及质量标准

本课程各考核环节及质量标准，详见表 5。

表 5 考核环节及质量标准

考核方式	评分标准				
	A	B	C	D	E
	90~100	80~89	70~79	60~69	< 60
平时成绩	积极	一般	被动	消极	不满足 D 要求
期中报告	全面	严谨	一般	疏漏	不满足 D 要求
期末考试	全面	严谨	一般	疏漏	不满足 D 要求
评分标准 (A~E)：主要填写对教学内容中的基本概念、理论、方法等方面的掌握，及综合运用理论知识解决复杂问题能力的要求。					

制定者：高远

批准者：武非

2021 年 6 月

“中国古典诗词赏析”课程教学大纲

英文名称: Appreciation of Classic Poems

课程编号: 1790004

课程性质: 通识教育选修课

学分: 2.0

学时: 32

课程类别: 工程经济与项目管理 美育修养与艺术鉴赏(美育课程) 其它
科学探索与创新 道德修养与身心健康 沟通表达与全球视野

面向对象: 全校本科生

先修课程: 无

教材及参考书:

[1] 林庚、冯沅君.中国历代诗歌选.人民文学出版社, 1997年11月

[2] 袁行霈.中国文学史.高等教育出版社, 1999年05月

[3] 松浦友久.中国诗歌原理.辽宁教育出版社, 1990年01月

一、课程简介

中国古典诗词赏析课是为全校本科生开设的通识教育选修课程。本课程的任务是介绍中国古典诗词精品,讲授与之相关的作家作品、艺术风格、审美理想等传统文化知识,带领学生细读品鉴作品本身的文采、意境、艺术特色等,使学生对诗词文学的发展概况形成初步认识,提高学生阅读诗词的兴趣与能力。教学内容重点:以诗词发展史为线索,并把握住诗词韵律性与抒情性结合的体裁特征,帮助学生形成初步的诗歌审美与鉴赏能力。教学内容的难点:提高学生的审美鉴赏能力,塑造学生整体的人文素养,为学生的专业学习打下坚实的人文基础。

二、课程地位与教学目标

课程地位:《中国古典诗词赏析》以人的全面发展为出发点,重在传授文学鉴赏方法、启迪人文思想和培育美育精神,着重培养学生的人文素养,完善学生的品格,提高学生的人文素质。

通过讲授中国古典诗歌范畴内的作家作品、艺术风格、审美理想等传统文化知识,带领学生细读品鉴作品本身的文采、意境、艺术特色等,使学生对诗词文学的发展概况形成初步认识,提高学生阅读诗词的兴趣与能力。培养学生的民族情感、增强学生对中华优秀传统文化的认同感、塑造学生的人文情怀、审美情趣,帮助学生学会从传统文化及审美的维度理解人生与社会,建立文化自信,提升思想境界,提高艺术品味。

教学目标:对应的教学目标为[1] 思想政治与德育(课程思政)、[8] 职业规范、[12] 终身学习。

三、课程教学内容及要求

1、课程内容及要求

(一) 引言：课程性质、目的，诗歌的本质特征

教学目标：引导学生思考人文类学科的价值，思考文化传统对于人生的意义。介绍诗歌的基本特征。[理解]

教学重点：对诗歌本质特征的界定。[理解]

教学难点：引导学生建立对人文传统的正确认识，对阅读的重视。[理解]

(二) 原始诗歌及《诗经》

教学目标：介绍诗歌的起源及原始诗歌的特征，介绍《诗经》在诗歌史中的重要地位，讲读几首《诗经》中的作品。[了解]

教学重点：能够了解《诗经》的现实主义特点，能理解《诗经》具体篇目中所反映的现实生活内容，品读古代人民对爱情、劳动等美好事物的吟唱。[了解]

教学难点：诗歌的起源。[理解]

(三) 汉及魏晋南北朝诗歌：

教学目标：介绍汉乐府诗、汉末五言诗的形成以及其中的瑰宝《古诗十九首》。选读作品。介绍建安诗人群体及建安时期的文学风气，介绍田园诗人陶渊明。[了解]

教学重点：理解汉乐府诗、汉末五言诗及建安诗篇中丰富深刻的思想内容，赏析其中的美感内容。[理解]

教学难点：了解陶渊明及他的诗作在中国知识分子精神建构中的重大意义。[理解]

(四) 格律诗的形成与近体诗的格律

教学目标：介绍中国古典诗歌由古体至律体的演变历程，介绍古体诗与近体诗的区别。[了解]

教学重点：理解诗歌是韵律性的语言艺术，理解诗型朗读节奏上的差异，是诗型转变的决定性因素。[掌握]

教学难点：理解汉语言文字的特点决定了汉语诗歌的韵律特征。[理解]

(五) 诗歌的阅读方法

教学目标：从诗歌韵律性、抒情性的特点出发，结合对诗歌发展历史以及诗词写作技法的基本了解，对诗歌的阅读方法进行一些规律性的总结。[理解]

教学重点：以吟诵、朗诵的方式品读诗歌，韵脚、平仄异读的处理原则和方法。[了解]

教学难点：汉语的特征决定了中国古典诗歌的语义表现方式，陌生化的文学追求决定了诗歌诗意空间的特殊建构方式。要从理解汉语特征与诗歌的文学表现入手，对诗歌作品做深入的阅读赏析。[掌握]

(六) 唐诗

教学目标：介绍唐代诗歌的成就，唐代诗人的精神世界。选读几首唐诗。[了解]

教学重点：通过具体诗歌篇目的学习及赏析，了解唐代这个诗歌鼎盛时代的风貌，体会唐代诗人勃发的生命力和创造力，分析领略诗歌的一些具体创作方法，欣赏唐代诗的盛大品格。[理解]

教学难点：对唐诗精神品格的了解和把握。[理解]

(七) 词的起源与成长

教学目标：对中国词史做概况性的介绍，了解词起源时的体制内容和风格特点，通过具

体词篇的赏析，领略词的意境、品格和情感方面的特质。[了解]

教学重点：通过历时性的描述，帮助学生建立基本的词的发展观念。通过晚唐五代词的介绍，理解词在内容、题材、品格、意境方面的拓展，认识词在抒发情志方面对于知识分子的重大意义。[理解]

教学难点：欣赏词作的意境、品格和情感方面的特质。对一些重要词人的成就有较为准确的认识。[理解]

2、支撑毕业要求项的教学内容

[1] 思想政治与德育（课程思政）：通过诗词教学，加强对学生的主流思想价值观引领，帮助学生建立文化自信；充分利用古典诗词的爱国主义、民族情感、人生感怀等丰富而又独特的思政元素，在教学中渗透人文精神，增强学生对于中国文化的情感认同。

[8] 职业规范：具有人文社会科学素养、社会责任感，能够在工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范，履行责任。

[12] 终身学习：具有自主学习和终身学习的意识，有不断学习和适应发展的能力。

四、教学环节安排及要求

教师课内讲授与学生课外自主学习相结合，安排学生讨论课时，由学生结合课堂内容及自己的兴趣，制作 PPT 等汇报材料，围绕“诗歌”这一话题做相关主题发言，并适当展开讨论。

围绕讲课内容，开展课堂写作练习，促使学生深入思考，进行研究性自主学习。

五、教授方法与学习方法

教授方法：采用教师讲授与学生研讨式等教学模式相结合的教学方法。鼓励、启发学生积极思考，拓宽学生的人文视野，丰富学生的文史知识。布置课堂写作，驱动学生融汇所学知识，并利用参考书及线上资源等进行研究性自主学习，在完成写作练习的同时，深入思考，并锻炼自主学习的能力。

学习方法：在学习本课程时，应打开思路，融会贯通。诗歌是文学门类的一种，文学是人类情感、意志、创造力的集中体现，是人类本质力量的一种表达，鉴赏诗歌就是鉴赏文学，鉴赏艺术，体会人性，体会人类共通经验。学习本课程不应局限于中国古典诗歌的范畴，而应深入思考，自主挖掘，将之与自身阅历、历史文化背景，社会人生等有机结合，体会阅读欣赏活动的真实感人力量。

可以借助线上线下资料，围绕课程内容进行自主学习，相关参考书目已经列出，可供参考的线上资料非常丰富，搜韵、古诗文网等网站可以作为辅助学习材料来使用。课堂汇报以小组形式进行。小组应深入准备，找到有价值的、差异化的汇报主题。充分讨论，设计报告形式，合理组织报告内容，以获得更好的报告效果。

六、学时分配

表 1 各章节学时分配表

章节	主要内容	学 时 分 配					合计
		讲授	习题	实验	讨论	其它	
(一)	导言：课程性质、目的，诗歌的本质特征	4					4
(二)	原始诗歌及《诗经》	2.5	0.5		1		4
(三)	汉及魏晋南北朝诗歌	2.5	0.5		1		4
(四)	格律诗的形成与近体诗的格律	2.5	0.5		1		4
(五)	诗歌的阅读方法	2.5	0.5		1		4
(六)	唐诗	2.5	0.5		1		4
(七)	词的起源与成长	2.5	0.5		1		4
(八)	结课考查					4	4
合计		19	3		6	4	32

七、考核与成绩评定

课程成绩包括平时成绩 40%（作业等 30%，其它 10%），考查成绩 60%。

平时成绩中的其它 10%主要反应学生的课堂表现、平时的信息接收、自我约束。成绩评定的主要依据包括：课程的出勤率、课堂的基本表现（如课堂测验、课堂互动等；作业等的 30%主要是课堂作业和课外作业，主要考察学生对已学知识掌握的程度以及自主学习的能力。

考查成绩 60%为对学生学习情况的全面检验。强调考核学生对基本概念、基本方法、基本理论等方面掌握的程度，及学生运用所学理论知识解决复杂问题的能力。

考核以诗歌鉴赏为主要形式，给出诗歌创作背景，以及同类主题、题材的代表性作品作为参照，要求学生能够对作品进行翻译和串讲，在对文学要素的准确把握的基础上，对诗歌主题、感情、意境、写作技巧等方面做出分析和评价。这种考核要求正是在课程教学目标的贯彻中，综合融汇了诗歌发展历程、诗歌基本特征、诗歌阅读技巧等多方面所学内容之后，才能够达到的。能够基本考查出学生的基本人文社会科学素养，检验学生的自主学习的能力。

表 2 考核方式及成绩评定分布表

考核方式	比例 (%)	主要考核内容
作业	10	诗歌发展历程、诗歌在形式上的特征
随堂练习	30	诗歌主题、情感、意境的分析
期末	60	在对文学要素准确把握的基础上，结合对诗歌本质特征的理解，对诗歌主题、感情、意境、写作技巧等方面做出分析和评价。

制定者：杨筠

批准者：武非

2021 年 6 月

“中国美术史”课程教学大纲

英文名称: Chinese art history

课程编号: 0006287

课程性质: 通识教育选修课

学分: 2

学时: 32

课程类别: 工程经济与项目管理 文史经典与艺术鉴赏 科学探索与创新
道德修养与身心健康 沟通表达与全球视野 其它

面向对象: 全校本科生

先修课程: 无

教材及参考书: 《中国美术史》编写组,《中国美术史》,高等教育出版社,2019年8月

一、课程简介

《中国美术史》是艺术设计学院为全校各专业开设的通识类课程。本课程旨在帮助当代大学生培养民族情感、文化认同、人文情怀和审美情趣,学会从不同维度理解人生与社会,建立文化自信,提升思想境界,提高艺术品味。作为一门普及型通识类基础课,本课程将按照中国美术的发展历程及诸品类发展的演进史进行简明扼要的介绍,而课程重点则是美术发展脉络的条分缕析、因果关系的阐发,此外,对理工科院校而言,本课程的难点是对上自远古,终于1949年的各类美术现象的辨认和识别,因为只有在此基础上,才有可能逐步建立当代大学生对中国古代经典美术的理解和热爱。

二、课程地位与目标

1、课程地位:

《中国美术史》作为全校通识课,力求使学生在获得中国美术通史教育的同时,接受视觉艺术的滋养,了解中国文化的精神历程,从而在以全球化价值观和审美观为主导的当今社会,通过有意识的回顾和鉴赏,潜移默化地唤醒我们的民族自尊心,增强我们对自身独特文明的热爱和价值认同。

2、教学目标:

总的教学目标是:使学生熟悉《中国美术史》中的基本常识、基本脉络和经典作品,在了解背景的情况下,能够运用相关图式加强自我的人文素养,开拓思路。教学总目标可分解为几个子目标:基本了解中国美术的发展脉络和风格演变;了解和熟悉经典作品;能够将所学习的知识进行创造性应用。

本课程支撑的毕业要求拆分指标点的具体描述,具体如下:

毕业要求1: 政治素质。热爱国家,拥护中国共产党的领导,坚持正确的政治立场和方向,坚持马克思主义理论方法,坚持正确舆论方向。

目标1: 使学生能够具有人文、社会的通识素养,从而培养其良好的思想道德素质和心理素质。

毕业要求5: 使学生能够掌握基本的创新方法,具有追求创新的态度和意识;具有运用

所学知识进行综合考虑的创新能力。

目标 2：在了解中国美术演进脉络和辉煌成就的同时，领会中华民族的文化传统和优秀智慧，充分加强文化自信，激发爱国热情；并在学习中领会文化传承的重要性，同时坚定对华夏民族文化遗产的信念。

毕业要求 9：在全球化日趋明显的今天，强化学生的国际视野和综合知识背景不仅是必要的，也是必须的，本课程有助于培养学生具有国际视野和民族文化精神，使其具备较强的跨文化交流、竞争与合作能力。

目标 3：在文献与图片资料中，认识并理解具有典型性的中国美术元素，并在大量的艺术代表作及相关背景的介绍中形成广博的人文学科基础知识的累积，便于在各种形式的创意与实践中得以有效运用，完成创新性转换。

表 1 课程目标与毕业要求拆分指标点的对应关系

序号	课程目标	毕业要求拆分指标点		
		1	5	9
1	基本了解中国美术的发展脉络和风格演变	●	◎	●
2	了解和熟悉经典作品	●	●	●
3	能够将所学习的知识进行创造性应用	◎	●	●

注：●：表示有强相关关系，◎：表示有一般相关关系，○：表示有弱相关关系

三、课程教学内容

1、课程内容及要求

表 2 教学内容与课程目标的对应关系

章节名称	教学内容及重点：▲掌握 ○理解 ●了解	课程目标（√）		
		1	5	9
第一章 史前至先秦时期的美术	旧石器时代显著的文化类型▲；先秦时期的青铜艺术、玉器、绘画艺术▲；先秦时期的书法篆刻、甲骨文、金文等○；早期的建筑遗存、建筑形制、建筑材料以及建筑类型●。	√		√
第二章 秦汉时期的美术	秦汉的墓室壁画、秦汉画像砖、秦汉的雕塑▲；秦汉的书法篆刻、工艺美术（包括陶瓷工艺、玉雕工艺、青铜工艺）▲；秦汉的建筑艺术、陵园与礼制建筑○。	√	√	√
第三章 三国两晋南北朝时期的美术	魏晋南北朝的著名画家、绘画作品和绘画遗迹▲；石窟寺院艺术以及画学论著▲；魏晋南北朝的书法、篆刻、雕刻名家、陵墓雕塑，都城的建筑艺术、寺庙与佛塔，桥梁，以及工艺美术●。	√	√	√ √
第四章 隋唐	隋唐的著名画家、绘画作品和绘画遗迹▲；石窟寺	√	√	√

时期的美术	院艺术以及画学论著 [▲] ；隋唐的书法、篆刻、雕刻名家、陵墓雕塑，都城的建筑艺术、寺庙与佛塔，桥梁，以及工艺美术 [○] 。			√ √
第五章 五代辽宋金元时期的美术	五代的绘画及作品（包括人物、山水、花鸟） [▲] ；五代及宋的画院制度 [●] ；辽金的绘画；元四家的山水画；宋代的陶瓷艺术；五代、宋元书法、篆刻；五代、宋元的建筑雕刻；宋元的工艺美术（陶瓷、染织、玉牙雕刻、漆器） [△] 。	√	√	√ √
第六章 明清时期的美术	明前期宫廷绘画与浙派、明朝中期文人画与吴门四家、清初四僧、扬州八怪；明清都城与皇家建筑 [▲] ；明后期绘画的新变 [●] ；明清绘画理论著述；明清壁画、版画、年画；明清的工艺美术 [▲] 。	√	√	√ √
第七章 中国近现代美术	西洋画传入中国；五四新文化运动与美术；近代著名画家、美术教育家；鲁迅与新兴版画；石印画报的出现；岭南画派；上海画派 [▲] ；北京画家群；苏区美术；解放区美术；西洋雕塑的引进，中国现代雕塑的早期发展 [○] 。	√	√	√ √

四、教学环节安排及要求

第一章 史前至先秦时期的美术

主要教学方式：多媒体演示，课堂讨论

课后思考题：

- 1、简述彩陶的定义及特点。
- 2、为何将先秦时代定义为中国青铜文明的巅峰。
- 3、简述青铜图案在商周呈现出的不同特色。

第二章 秦汉时期的美术

主要教学方式：多媒体演示，课堂讨论

课后思考题：

- 1、秦俑的特征及在中国美术史上的意义。
- 2、马王堆 3 号汉墓帛画在形式上呈现“T”型，画面分为天上、人间、地下，如何理解其主题思想。
- 3、简述汉代画像砖和画像石在美术史上的意义。

第三章 三国两晋南北朝时期的美术

主要教学方式：多媒体演示，课堂讨论

课后思考题：

- 1、魏晋南北朝时期有哪些重要石窟。
- 2、敦煌莫高窟北魏时期壁画题材以什么为主？试举例说明。
- 3、通过传为顾恺之摹本的一部作品来分析顾恺之的艺术成就。

第四章 隋唐时期的美术

主要教学方式：多媒体演示，课堂讨论

课后思考题：

- 1、为何说隋代画家展子虔的《游春图》开创了青绿山水画的端绪。
- 2、六骏浮雕出土于昭陵，它们为何被称为唐代雕刻的代表作。
- 3、简述“曹衣出水，吴带当风”的含义。

第五章 五代辽宋金元时期的美术

主要教学方式：多媒体演示，课堂讨论

课后思考题：

- 1、宋代烧造瓷器的五大名窑是指哪五个？各有什么特点？
- 2、为什么说张择端的《清明上河图》是中国美术史上一件伟大的作品。
- 3、所谓“徐黄异体”指的是哪个领域的风格分野。
- 4、简述元四家的艺术特色与成就。

第六章 明清时期的美术

主要教学方式：多媒体演示，课堂讨论

课后思考题：

- 1、吴门四家指哪几位著名画家？简述他们的艺术特色。
- 2、略述清中期扬州八怪的艺术特色与成就。
- 3、明末以变形人物画知名的画家“南陈北崔”是哪两位？简述他们的风格特点。

第七章 中国近现代美术

主要教学方式：多媒体演示，课堂讨论

课后思考题：

- 1、“以美育代宗教”是谁提出的？简述它的意义。
- 2、简述中国近代美术教育的兴办。
- 3、简述左翼美术运动的发展。

五、教授方法与学习方法

1、教授方法：

以授课为主（28学时），课堂作业及讨论为辅（课内4学时）。课内讲授推崇启发式教学，以通俗地传授相关知识为主，每章节最后半小时为学生提问、师生互动时间，教师将对之前教授的课堂内容进行提问和抽查，以了解学生对以往知识的掌握情况。根据课程内容，每章节教学都将安排一次录像及讲评。

2、学习方法：

培养人文素质及自我学习的能力，特别重视在课堂讲授知识的基础上进行大量的课外阅读。明确学习各阶段的重点和难点，做到课中认真听课，课下积极思考，充分利用书籍、网络等课外资源，大量选取相关内容，深入理解，做到融会贯通。

六、学时分配

教学环节及各章节学时分配，详见表3。

表3 各章节学时分配表

章节	主要内容	学 时 分 配					合计
		讲授	习题	实验	讨论	其它	

1	史前至先秦时期的美术	4				4	
2	秦汉时期的美术	4				4	
3	三国两晋南北朝时期的美术	4				4	
4	隋唐时期的美术	4				4	
5	五代辽宋金元时期的美术	4				4	
6	明清时期的美术	4				4	
7	中国近现代美术	4			2	2	8
合计		28			2	2	32

七、考核与成绩评定

平时成绩占 55%（考勤占 10%，小组作业占 45%），期末论文占 45%。

平时成绩中的 55%体现在两个主要方面，一是课堂考勤，二是小组作业。其中学生的考勤反映了学生的信息接受和自我约束能力，而小组作业则主要是对学生进行知识的检验和思维能力的培养，同时也是对团体合作能力的培养。

期末论文是对学生学习情况的全面检验。强调学生对基本概念、基本知识的掌握程度，在启发兴趣的基础上，考察其对相关知识的理解，从而培养他们对人文学科的热爱以及进行深入思考并灵活运用能力。

本课程各考核环节的比重及对毕业要求拆分点的支撑情况，详见表 4。

表 4 考核方式及成绩评定分布表

考核方式	所占比例	主要考核内容
平时成绩	55	考勤通过量化学习时间考核学习效果，小组作业通过对所学知识的总结和应用加强对基础知识的活学活用，对应毕业要求 1、5、7、9 达成度的考核。
期末考试	45	对考试内容掌握的情况对应毕业要求 1、5、9 达成度的考核。

表 5 考核环节及质量标准

考核方式	评分标准				
	A	B	C	D	E
	90~100	80~89	70~79	60~69	< 60
作业	理论和基础知识的运用正确丰满且符合逻辑	准确运用理论和基础知识，且具备一定逻辑关系	绝大部分可以准确的运用理论和基础知识	可以运用理论和基础知识	不满足 D 要求
研讨					不满足 D 要求
实验					不满足 D 要求
考试	对基础知识有相当的掌握，并能与理论一起合理运用解决相对复杂的问题	对基础知识和理论有一定的掌握，并可以用来解决相对复杂的问题	对基础知识和理论掌握有不足，对复杂性问题	对基础知识和理论掌握有明显缺陷，对复杂	不满足 D 要求

			能部分性解决	性问题不能解决	
评分标准 (A~E): 主要填写对教学内容中的基本概念、理论、方法等方面的掌握, 及综合运用理论知识解决复杂问题能力的要求。					

制定者: 薛菁

批准者: 武非

2023 年 12 月

“中国文化史选讲”课程教学大纲

英文名称: Selected lectures on Chinese cultural history

课程编号: 1790003

课程性质: 通识教育选修课

学分: 2.0

学时: 32

课程类别: 工程经济与项目管理 美育修养与艺术鉴赏(美育课程) 其它
科学探索与创新 道德修养与身心健康 沟通表达与全球视野

面向对象: 全校本科生

先修课程: 无

教材及参考书:

[1]李山.中国文化史.北京师范大学出版社, 2007年11月

[2]王力等.中国古代文化史讲座.广西师范大学出版社, 2007年3月

[3]王力.中国古代文化常识.世界图书出版公司, 2008年01月

[4]张岱年,方克立.中国文化概论,北京师范大学出版社, 2004年09月

一、课程简介

中国文化史选讲课程是为全校本科生开设的通识教育选修课程。本课程的任务是对中国文化基础、制度、宗教、学术进行比较概要的展示与介绍。通过本课程的教学,塑造学生整体的人文素养,为专业学习提供触类旁通、取资借鉴的作用。为学生的专业学习打下坚实的人文基础。教学内容重点:文化史是一个人群、一个民族在某些特定的观念、信念系统影响下,展开生存实践的历史。课程的教学重点在于以我们的文化人群为单位,以人群历史经历为范围,考察其特定的生活方式。教学内容的难点:在考察文化史的基础上,让我们对中国传统的思维方式、价值观念、行为准则有所了解,建立文化自信,并为开创新文化提供历史的根据和现实的基础。

二、课程地位与教学目标

课程地位:中国文化史选讲课程以人的全面发展为出发点,重在启迪人文思想,完善学生的品格,提高学生的人文素质。

本课程的任务是对中国文化基础、制度、宗教、学术进行比较概要的展示与介绍。通过本课程的教学,塑造学生整体的人文素养,为专业学习提供触类旁通、取资借鉴的作用。为学生的专业学习打下坚实的人文基础。文化史是一个人群、一个民族在某些特定的观念、信念系统影响下,展开生存实践的历史。课程的教学重点在于以我们的文化人群为单位,以人群历史经历为范围,考察其特定的生活方式。在考察文化史的基础上,促使我们对中国传统的思维方式、价值观念、行为准则有所了解,建立文化自信,并为开创新文化提供历史的根据和现实的基础。

教学目标:对应的教学目标为[1] 思想政治与德育(课程思政)、[8] 职业规范、[12] 终身学习。

三、课程教学内容及要求

1、课程内容及要求

(一) 引言:

教学目标: 界定“文化”的概念, 界定“文化史”的概念, 界定文化史研究的对象与方法。

[掌握]

教学重点: 通过讲解, 使学生了解文化学中的大、小文化概念和主要的文化研究学派, 使学生把握文化一词在中国的古典意义。[理解]

教学难点: 通过讲解, 使学生了解文化史研究的价值意义。[了解]

(二) 中国文化的历史地理环境:

教学目标: 介绍中国文化的历史地理环境及文化起源的模式。[掌握]

教学重点: 通过讲解, 使学生能对中国文化的类型做出判断。[理解]

教学难点: 将中华文明探源工程的阶段性结论引入课堂教学内容, 探索中国文明的定义方式。[了解]

(三) 中国文化所根源的经济基础和社会政治结构:

教学目标: 介绍中国文化植根的经济基础, 讲解农耕文明。介绍宗法制度和专制制度。

[了解]

教学重点: 理解农业社会文化的特点, 理解中国文化中的经验理性、安足心态、中庸之道; 了解宗法制度文化。理解中国历史上的家国同构状态、伦理修养与整体至上主义取向、血缘意识的法律化和道德化以及祖先崇拜。[理解]

教学难点: 理解礼法综合为治的理念; 了解宗法的本质意义和基本内容。[了解]

(四) 儒家思想与孔孟学说

教学目标: 介绍先秦哲学, 孔孟学说。[了解]

教学重点: 掌握儒家基本思想观念。[掌握]

教学难点: 理解儒家思想对中国文化的影响。[理解]

(五) 道家思想与老庄学说

教学目标: 介绍先秦哲学, 老庄学说与道家思想。[了解]

教学重点: 掌握道家基本思想观念。[掌握]

教学难点: 理解道家思想对中国文化的影响。[理解]

(六) 佛教思想(禅宗)与中国文化

教学目标: 介绍佛家思想以及佛教中国化的代表禅宗的思想观念。[了解]

教学重点: 了解佛家基本思想观念。[了解]

教学难点: 理解佛家思想对中国文化的影响, 理解佛教中国化的进程和特征。[理解]

(七) 中国古代的语言、文字

教学目标: 介绍中国古代语言、文字的形态与发展变化历程。[理解]

教学重点: 了解汉语言文字的结构、特点。[掌握]

教学难点: 了解汉语言文字蕴含的文化特征。[理解]

2、支撑毕业要求项的教学内容

[1] 思想政治与德育(课程思政): 中国传统文化博大精深, 蕴含着丰富的思想政治教育

资源。本课程作为一门提高人的文化素质、培养健康完善的理想人格、促进人的全面发展的学科，可以加强对学生的主流思想价值观引领，帮助学生建立文化自信，增强学生对于中国文化的情感认同。

[8] 职业规范：具有人文社会科学素养、社会责任感，能够在工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范，履行责任。

[12] 终身学习：具有自主学习和终身学习的意识，有不断学习和适应发展的能力。

四、教学环节安排及要求

教师课内讲授与学生课外自主学习相结合，安排学生讨论课时，由学生结合课堂内容及自己的兴趣，制作 PPT 等汇报材料，围绕中国古代文化史的相关主题做汇报发言，并适当展开讨论。

围绕讲课内容，开展课堂写作练习，促使学生深入思考，进行研究性自主学习。

五、教授方法与学习方法

教授方法：采用教师讲授与学生研讨式等教学模式相结合的教学方法。鼓励、启发学生积极思考，拓宽学生的人文视野，丰富学生的文史知识。布置课堂写作，驱动学生融汇所学知识，并利用参考书及线上资源等进行研究性自主学习，在完成写作练习的同时，深入思考，并锻炼自主学习的能力。

学习方法：在学习本课程时，应打开思路，融会贯通。文化史是一个人群、一个民族在某些特定的观念、信念系统影响下，展开生存实践的历史。课程的学习重点在于以我们的文化人群为单位，以人群历史经历为范围，考察其特定的生活方式。在考察文化史的基础上，同学们应做到对中国传统的思维方式、价值观念、行为准则有所了解，建立文化自信，让古老的文化精粹在当代人的日常生活中焕发生机。可以借助线上线下资料，围绕课程内容进行自主学习，相关参考书目已经列出，可供参考的线上资料非常丰富，可以作为辅助学习材料来使用。课堂汇报以小组形式进行。小组应深入准备，找到有价值的、差异化的汇报主题。充分讨论，设计报告形式，合理组织报告内容，以获得更好的报告效果。

六、学时分配

表 1 各章节学时分配表

章节	主要内容	学 时 分 配					合计
		讲授	习题	实验	讨论	其它	
(一)	导言	4					4
(二)	中国文化的历史地理环境	2.5	0.5		1		4
(三)	中国文化所根源的经济基础和社会政治结构	2.5	0.5		1		4
(四)	儒家思想与孔孟学说	2.5	0.5		1		4
(五)	道家思想与孔孟学说	2.5	0.5		1		4
(六)	佛教思想（禅宗）与中国文化	2.5	0.5		1		4
(七)	中国古代的语言、文字	2.5	0.5		1		4
(八)	结课考查					4	4
合计		19	3		6	4	32

七、考核与成绩评定

课程成绩包括平时成绩 40%（作业等 30%，其它 10%），考查成绩 60%。

平时成绩中的其它 10%主要反应学生的课堂表现、平时的信息接收、自我约束。成绩评定的主要依据包括：课程的出勤率、课堂的基本表现（如课堂测验、课堂互动等；作业等的 30%主要是课堂作业和课外作业，主要考察学生对已学知识掌握的程度以及自主学习的能力。

考查成绩 60%为对学生学习情况的全面检验。强调考核学生对基本概念、基本方法、基本理论等方面掌握的程度，及学生运用所学理论知识解决复杂问题的能力。

考核以课堂讲授过的中国文化史基本理论与基本知识的理解为主要内容，给出文化史命题，要求学生能够对命题进行基本概念的梳理和界定，在准确把握命题含义的基础上，结合自己的理解，做出评价，并能结合社会生活，谈及此文化史命题的现实意义。这种考核要求正是在课程教学目标的贯彻中，综合融汇了所学的中国文化史内容之后，才能够达到的。能够基本考查出学生的人文社会科学素养，检验学生的自主学习的能力。

表 2 考核方式及成绩评定分布表

考核方式	比例 (%)	主要考核内容
作业	10	文化史知识的梳理
随堂练习	30	对文化史理论问题的理解和分析
期末	60	对中国文化史基本理论与基本知识有基本理解，对于给出的文化史命题，能够进行基本概念的梳理和界定，在准确把握命题含义的基础上，结合自己的理解，做出评价，并能结合社会生活，谈及此文化史命题的现实意义。

制定者：杨筠

批准者：武非

2021 年 6 月

“中国艺术展览三十年”课程教学大纲

英文名称: Three Decades for Chinese Art Exhibition

课程编号: 1760287

课程性质: 通识教育选修课

学分: 2.0

学时: 32

课程类别: 工程经济与项目管理 文史经典与艺术鉴赏 科学探索与创新发展
道德修养与身心健康 沟通表达与全球视野 其它

面向对象: 全校本科生

先修课程: 无

教材及参考书:

- [1] 王璜生主编 《地点与模式——当代艺术展览的反思与创新》 广西师范大学出版社 2004年7月第一版
- [2] 王璜生 《作为知识生产的美术馆》 中央编辑出版社 2012年11月第一版
- [3] 唐克扬 《美术馆十讲》 商务印书馆 2016年2月第一版
- [4] 高鹏 《中国民营美术馆运营及筹建研究》 四川美术出版社 2020年1月第一版
- [5] 朱迪斯·鲁格(英) 《当代艺术策展问题与现状》 中国青年出版社 2019年8月
- [6] 陆兴华 《艺术展示导论》 商务印书馆 2019年1月第一版

一、课程简介

中国艺术展览立足于教学实践,为学生介绍从2000年以来的中国艺术展览,通过对三十年来艺术展览通史的梳理介绍整体情况,再从展览地点、展览模式、策展人机制的引入、走出去和引进来等各个问题分专题讲述艺术展览的变化及其中的问题。课程以时间为基本线索,剖析展览概念、内涵及形式的变化,力求结合时代背景,剖析推动中国艺术展览发展的观念及创作者为实现观念探索的不同解决方案。本课程以课程思政为引导,为学生树立社会主义核心价值观的观念,引导他们初步探索个人兴趣的方向,夯实艺术修养,培养良好且系统的搜集资料能力,提高思想道德品质、文化素养都将起到重要作用;在课程讲授中贯穿诚信意识、社会责任感的培养,使学生在创作和工作实践中能够理解并遵守职业道德和规范。随着艺术家在各个层面探索的不断突破,艺术展览在不同历史阶段呈现出新的面貌,在树立城市的文化性格与品牌等各个方面发挥更加重要的作用,本课程将引导学生利用公共艺术的理念和方法解决社会生产和城市建设中的问题。

二、课程地位与教学目标

课程地位: 本课程是拓展艺术专业学生视野的重要环节,学习本课程的各项内容将提高学生知识视野、思维转换力、拓展创作边际和解决实际问题的能力,为之后积极加入艺术展览参展和策划项目奠定扎实的基础。主要为毕业要求X1、X2、X3、X8、X12提供支持。

对于毕业要求X1、X2、X3,中国艺术展览三十年是本专业的通识选修课,对扩展学生的视野,帮助学生掌握最新的展览参与和策划、中国艺术展览的研究具有重大的意义,以培养学生专业设计和研究能力的前提,课程的根本宗旨是为未来从事艺术创作和展览策划的艺

术家夯实专业基础知识和能力。

对毕业要求 X8, 综合素质: 眼界开阔, 知识面广, 具有良好的身体素质、思想道德品质、文化素养; 具有诚信意识、社会责任感, 能够在创作和工作实践中理解并遵守职业道德和规范, 履行责任。

对毕业要求 X12, 自主学习和终身学习的意识: 具有不断学习和适应发展的能力, 能将理论与实践相结合, 能独立查阅艺术文献资料, 能运用现代信息技术获取相关信息, 能在专业理论指导下进行艺术实践, 也能将艺术实践中的经验升华为专业理论促进艺术实践。

2.课程教学目标:

(1).教学目标: 中国艺术展览三十年是学生了解当代艺术生态的重要组成部分。艺术展览史是学生应了解的美术史基础, 也能够拓展艺术设计人才的创作边际, 它通过对展览方式、展览地点、观念再现, 思维转换等方面的训练促进学生艺术创作的表达形式, 塑造个人艺术风格、创作发展方向等。我们希望通过本课程的训练, 全面培养学生的思考能力, 使学生拥有多样的艺术创作手段。主要为毕业要求的 X 1、X 2、X 3、X8、X12 提供支持。

对于毕业要求 X 1、X 2、X 3, 中国艺术展览三十年是本专业的通识选修课, 是学生适应社会需求, 开展研究和创作工作的基础, 在理解艺术生态、参与艺术生态具有重大意义, 为其他毕业要求的实现提供支持。

对于毕业要求 X8 和 X12,, 中国艺术展览三十年是从事艺术创作的艺术工作者应掌握的基本知识, 学生应通过美术史的学习, 不断提高对艺术展览的认识, 积极参与到当代艺术生态中去, 为学院培养和推出优秀人才起到重要作用。

表 1 课程目标与毕业要求拆分指标点的对应关系

序号	课程目标	毕业要求拆分指标点											
		Xx1	Xx2	Xx3	Xx4	Xx5	Xx6	Xx7	Xx8	Xx9	Xx10	Xx11	Xx12
1	结合课程思政教学, 从纵向历史与横向现实的纬度引导学生正确、健康的艺术观念。	●●	●●	●●	◎ ◎	◎ ○	◎ ○	○ ○	●●	○ ○	○○	○○	●●
2	掌握中国当代艺术展览的流变	●●	●●	●●	◎ ◎	○ ○	◎ ◎	○ ○	●●	○	○○	○○	●◎
3	对艺术展览三十年发展史有较为完整地掌握	●●	●●	●●	●◎	○ ◎	◎ ○	○ ○	●●	○ ○	○○	○○	●◎
4	掌握艺术展览不同的组织方法方	●●	●●	●●	◎ ◎	○ ○	◎ ◎	○ ◎	●●	○ ○	○○	○○	●●

	法,能够辅助学生积极参与和策划高质量的艺术展览												
5	对艺术展览跨界融合的特点有掌握,能够使用最新创作手段,创作适应策展人需求的作品。	●●	●●	●●	◎◎	◎◎	◎◎	◎◎	●●	◎◎	◎◎	◎◎	●●

注:●:表示有强相关关系,◎:表示有一般相关关系,○:表示有弱相关关系

(2).育人目标:在学科基础选修课的门类中,公共艺术的观念与方法是学生应扩展的内容。本课程是雕塑造型能力中的重要环节,学习训练本课程的各项内容将提高学生观察能力、思维转换力、拓展创作边际,为之后学生在艺术创作和公共类艺术创作项目采取不同方法解决问题奠定扎实的基础。

本课程通过对公共艺术观念流变,材料和工具的边际拓展等方法,引导学生认识到不同城市发展阶段对公共艺术的不同需求,激发学生对社会研究的兴趣,对公共空间的变迁进行研究,了解文化在城市发展中的重要作用,培养学生的社会责任感和民族自豪感,寓价值观引导于知识传授中。此外,本课程还将以公共艺术需求方的要求为基点,提高学生解决实际问题的能力。

三、课程教学内容及要求

表2 教学内容与课程目标的对应关系

章节名称	教学内容及重点(▲)、难点(★)	课程目标(√)						
		1	2	3	4	5	6	7
第一章 从新出发—— 2000-2007年 的艺术展览	教学内容:通过重要的艺术展览,讲述2000-2007年艺术展览的历史,形式和观念上的变化 [掌握]:2000-2007年重要的艺术展览 [理解]:促使展览产生新变化的历史原因和社会因素	√√	√√	√√				
第二章 继续深入—— 2007-2013年 的艺术展览	教学内容:从具体展览入手,讲述以奥运会为契机,艺术展览如何日益频繁地参与国际文化交流,为塑造国家文化形象起到的重要作用。 [掌握]:2007-2013年重要的艺术展览 [理解]:重要社会事件作为契机对艺术展览的影响	√√	√√	√√			√	√√
第三章	教学内容:从具体展览入手,讲述中国艺术展览的调整与拓展,更多的展览内容和形式被引入到艺术领域,形成了中国展览新的面貌。	√√	√√				√	√√

调整与拓展— —2013-2020 的艺术展览	[掌握]: 不断引入艺术展览的内容与形式 [理解]: 出现这些变化的原因							
第四章 拓展的剧场	教学内容: 从展览地点的变化, 探讨出现这些变化的原因, 及其和社会教育、城市发展等各方面互动的场景。 [掌握]: 不同展览地点对展览内容和形式的不同要求 [理解]: 为什么会有不同的展览地点加入到艺术展览之中	√√	√√			√	√	√√
第五章 艺术展览新模式	教学内容: 从艺术展览模式的变化入手, 探讨参与艺术展览的各方, 及他们在展览中的不同诉求。 [掌握]: 小组合作方式的建立、从社会参与的角度探讨艺术展览不同参与方的愿望, 及其达成愿望的方式。 [理解]: 不同人群在艺术展览中的作用	√√	√√	√	√		√	√√
第六章 策展人的相关话题	教学内容: 追溯策展历史及策展人的角色, 并概述策展人的多重角色及在展览制作过程中不同阶段的具体工作, 为学生提供策展人全面的知识。 [掌握]: 策展人在展览中的的角色和作用 [理解]: 策展人的多重角色: 保管者、解说者、教育者、筹办者和筹办者等等	√√	√√		√		√	√√
第七章 一些重要的国际站看	教学内容: 介绍威尼斯双年展、卡塞尔文献展、惠特尼双年展、光州双年展、上海双年展等重要的国际展览, 通过近年来主题分析策展观念的变化 [掌握]: 双年展如何成为国际展览最重要的展览形式 [理解]: 艺术展览主题变化如何体现策展人对人类命运的思考	√√	√√		√		√√	√√
第八章 艺术展览作为一种思考方式	教学内容: 总结性课程, 讲述艺术展览如何作为一种思考方式在影响策展人和艺术家的日常工作, 这种变化又如何和展览互动, 推动艺术创作和展览的发展。 [掌握]: 艺术展览和艺术家之间的互动关系 [理解]: 具体社会场景中艺术的作用	√	√	√	√	√	√	√√

四、教学环节安排及要求

章节名称	教学内容	主要教学环节与要求
第一章 从新出发—— 2000-2007 年的 艺术展览	教学内容：通过重要的艺术展览，讲述 2000-2007 年艺术展览的历史，形式和观念上的变化。	课内多媒体教学，讲授为主，应使学生理解艺术展览产生新变化是什么，及其带来这些变化的历史原因
第二章 继续深入—— 2007-2013 年的 艺术展览	教学内容：从具体展览入手，讲述以奥运会为契机，艺术展览如何日益频繁地参与国际文化交流，为塑造国家文化形象起到的重要作用。	课内多媒体教学，讲授为主，应使学生理解艺术展览如何在前一阶段的基础上深入发展，重大社会事件如何影响到艺术领域，并带来新的变化。
第三章 调整与拓展—— 2013-2020 的艺 术展览	教学内容：从具体展览入手，讲述中国艺术展览的调整与拓展，更多的展览内容和形式被引入到艺术领域，形成了中国展览新的面貌。	课内多媒体教学，讲授为主，组织学生分组讨论艺术展览三十年的变化，呈现的新面貌。
第四章 拓展的剧场	教学内容：从展览地点的变化，探讨出现这些变化的原因，及其和社会教育、城市发展等各方面互动的场景。	课内多媒体教学，讲授为主，应使学生理解艺术展览为何会在地点上不断做出突破，及其作为拓展的剧场对艺术展览形式和艺术展览的目标等产生了怎样的影响。
第五章 艺术展览新模式	教学内容：从艺术展览模式变化入手，探讨参与艺术展览各方，及他们在展览中的不同诉求。	课内多媒体教学，讲授为主，分组讨论科技在艺术展览参与方的不断拓展，分析这些参与方各自对展览产生的影响。
第六章 策展人的相关话 题	教学内容：追溯策展历史及策展人的角色，并概述策展人的多重角色及在展览制作过程中不同阶段的具体工作，为学生提供策展人全面的知识。	课内多媒体教学，讲授为主，应使学生理解策展人的工作方式、工作范围及其对展览整体的把控。
第七章 一些重要的国际 站看	教学内容：介绍威尼斯双年展、卡塞尔文献展、惠特尼双年展、光州双年展、上海双年展等重要的国际展览，通过近年来主题分析策展观念的变化	课内多媒体教学，讲授为主，使学生的视野拓展到重要的国际性展览，并通过具体案例讲述此前中国艺术家在这些展览中的亮眼表现。
第八章 艺术展览作为 一种思考方式	教学内容：总结性课程，讲述艺术展览如何作为一种思考方式在影响策展人和艺术家的日常工作，这种变化又如何和展览互动，推动艺术创作和展览的发展。	总结性课程，课内多媒体教学，讲授为主，并总结、点评学生作业，集体讨论作业中的问题，是学生更深入理解研究中国艺术展览的发展历程，预测艺术展览的发展方向。

五、教授方法与学习方法

教授方法：课程以常规板书和多媒体放映等方式进行课程概念及理论知识的讲授。在课程初期设有实地考察类的课程安排，充分做到理论与实践相结合。

学习方法：因课程的性质需要，将在教授过程中，对学生以小组为单位进行规划，在保证组员数额较为均等的情况下，分组机制按照学生自愿来组建，形成讨论机制，这是本课程的特色之一。小组形式有助于课程实践，强化学生团队合作意识，便于领悟理解中国展览的流变。结合学生个人对艺术展览不断深入的理解，促使学生扩展学科视野，理解艺术展览在

塑造城市美学品质和美学经济中的重要作用，在激发学习动力的同时，也学会自检和指导他人，强化沟通交际能力。

六、学时分配

表 3 教学环节及各章节学时分配表

章节名称	教学内容	学 时 分 配					合 计
		讲 授	习 题	实 验	讨 论	其 它	
第一章 从新出发——2000-2007 年的艺术展览	教学内容：通过重要的艺术展览，讲述 2000-2007 年艺术展览的历史，形式和观念上的变化。	4					4
第二章 继续深入——2007-2013 年的艺术展览	教学内容：从具体展览入手，讲述以奥运会为契机，艺术展览如何日益频繁地参与国际文化交流，为塑造国家文化形象起到的重要作用。	4					4
第三章 调整与拓展——2013-2020 年的艺术展览	教学内容：从具体展览入手，讲述中国艺术展览的调整与拓展，更多的展览内容和形式被引入到艺术领域，形成了中国展览新的面貌。	4					4
第四章 拓展的剧场	教学内容：从展览地点的变化，探讨出现这些变化的原因，及其和社会教育、城市发展等各方面互动的场景。	4					4
第五章 艺术展览新模式	教学内容：从艺术展览模式的变化入手，探讨参与艺术展览的各方，及他们在展览中的不同诉求。	4					4
第六章 策展人的相关话题	教学内容：追溯策展历史及策展人的角色，并概述策展人的多重角色及在展览制作过程中不同阶段的具体工作，为学生提供策展人全面的知识。	4					4
第七章 一些重要的国际站看	教学内容：介绍威尼斯双年展、卡塞尔文献展、惠特尼双年展、光州双年展、上海双年展等重要的国际展览，通过近年来主题分析策展观念的变化	4					4
第八章 艺术展览作为一种思考方式	教学内容：总结性课程，讲述艺术展览如何作为一种思考方式在影响策展人和艺术家的日常工作，这种变化又如何和展览互动，推动艺术创作和展览的发展。	4					4
合计		32					32

七、考核与成绩评定

课程成绩包括平时成绩 100%（作业等 90%，其它 10%）。

平时成绩中的其它 10%主要反应学生的课堂表现、平时的信息接收、自我约束。成绩评定的主要依据包括：课程的出勤率、课堂的基本表现（如课堂测验、课堂互动等；作业等的 90%主要是课堂作业和课外作业，主要考察学生对已学知识掌握的程度以及自主学习的能力。

表 4 考核方式及成绩评定分布表

考核方式	比例（%）	主要考核内容及对毕业要求拆分指标点的支撑情况
平时成绩	100	相关作业的完成质量，对应毕业要求 X 1、X 2、X 3、X8、X12 达成度考核

制定者：盛静

批准者：武非

2021 年 6 月

“民间美术漫谈”课程教学大纲

英文名称: Chinese folk art ramble

课程编号: 1790035

课程性质: 通识教育选修课

学分: 2

学时: 32

课程类别: 工程经济与项目管理 美育修养与艺术鉴赏(美育课程) 其它
科学探索与创新发
展 道德修养与身心健康 沟通表达与全球视野

面向对象: 全校本科生

先修课程: 无

教材及参考书:

- [1] 孙建君. 中国民间美术教程. 天津人民出版社, 2006年02月
- [2] 何滢 王兴业 江哲丰. 中国民间美术教程. 海洋出版社, 2018年
- [3] 胡俊涛. 中国民间美术概论. 中国建筑出版社, 2013年9月
- [4] 张卉. 中国民间美术教程. 重庆大学出版社, 2011年1月
- [5] 张道一. 吉祥文化论. 重庆大学出版社, 2011年11月
- [6] 王树村. 年画史. 上海文艺出版社, 1997年
- [7] 王连海. 中国玩具艺术史. 湖南美术出版社, 2006年
- [8] 王树村. 中国民间美术史. 岭南美术出版社, 2004年
- [9] 钟敬文. 民俗学概论. 上海文艺出版社, 1998年
- [10] 钟福民. 中国吉祥图案的象征研究. 中国社会科学出版社, 2009年11月
- [11] 冯骥才. 鉴别草根: 中国民间美术分类研究. 中州古籍出版社, 2006年1月

一、课程简介

民间美术漫谈课程, 以民间美术展藏品实物分析为切入点, 在民间美术馆内浓厚的历史文化艺术氛围中, 通过讲授及工作坊的形式, 培养学生对中国传统文化中“民间绘画与民间工艺美术”的了解、欣赏与认识能力。结合学生所学专业或兴趣点, 以中国民间美术和传统文化为基点, 使学生能够分析研究民间美术品类的历史、工艺、文化特点乃至吉祥文化内涵。提出一种结合现代生活方式的文化创意产品的应用方案, 让中国传统造物精神与智慧成为“中国制造”发展到“中国创造”的动能。非艺术设计专业同学可侧重调研、分析和本专业有关的解决问题提案。艺术设计类专业同学可在调研分析的基础上以图文结合的方式提出设计方案。

二、课程地位与教学目标

1、课程地位:

中国民间美术是中国传统艺术宝库中的宝贵资源, 它涉及内容极为丰富, 地域特色突出, 具有深厚的民族、民俗文化内涵, 凝聚着强烈的民族精神、民族性格、民族思想; 蕴含着丰富的民族智慧、民族情感、民族心理, 是中华优秀传统文化的重要组成部分。许多民间

美术作品的内容和形式多保留着原始艺术的痕迹，残存着原始图腾崇拜的印记，直接继承了华夏祖先原始造物的技能，并且与民间文化和民俗生活紧密结合在一起。从丰富绚烂的民间艺术品中，我们可以清晰地辨认出中国传统文化的发展脉络，并极大地获得现代艺术设计的创作灵感和表现语言。

现代许多成功的设计作品，特别是被国际认可的代表中国风格的设计佳作，它们成功的原因，都是与立足本土，吸收中国传统艺术和民间美术的营养有着造型形式与内在文化基因的联系。

本课程通过讲授中国民间美术的发展脉络，类别、风格、工艺文化及艺术特点，使学生了解民间美术与现代美术、艺术设计和现代工艺文化有着紧密的联系，为设计教学和实践提供鲜活的设计形象元素，为丰富设计思维，创造有中国特色和时代精神的设计作品，提升设计的文化品质提供珍贵的创意资源。通过本课程的教学，塑造提升学生的人文艺术素养。引导学生从传统艺术文化中汲取人生智慧，以现代观念审视古代文化艺术作品，评价其积极意义与历史局限，从中寻找现代社会可资借鉴的资源。为学生的专业学习打下坚实的人文与审美基础。建立起中华民族的文化自信。

2、教学目标：

课程所要达到的目标：学生对中国传统文化、传统民间美术与工艺文化有更深地了解、培养学生的文化情怀、加强学生的专业素养，提升学生的文化创意能力。详见表 1。

表 1 课程目标与毕业要求拆分指标点的对应关系

序号	课程目标	毕业要求拆分指标点		
		1.7	4.12	9.11
1	对中国民间美术的定义范畴、发展脉络有基本性的了解，并能体会作为民间美术所特有的文化和技艺传承	●	●	●
2	掌握各类民间美术作品及工艺文化特点与内涵，对与之相关的文化及审美现象有所认识	●	●	◎
3	通过对典型性和代表性作品的分析，明晰其造型与工艺的基本方法，能有效识读典型性的中国文化元素	◎	●	●
4	培养学生文化创意能力，使艺术创作和设计活动与中国文化精神建立更加紧密的联系	●	●	●

注：●：表示有强相关关系，◎：表示有一般相关关系，○：表示有弱相关关系

2 育人目标：课程通过讲解中国民间美术的总体特征和发展脉络；中国民俗文化独特的思维方式和艺术表现形式，展开对中国传统工艺与工艺文化知识的传授，增进学生中国文化知识的储备，为学生的设计实践奠定相应的文化基础。本课程引导学生较为全面地了解中国民间美术的知识和理论，提高对传统文化的理解能力和应用能力，领悟传统文化与当代生活之间的内在联系。

三、课程教学内容及要求

1、课程内容及要求

分章节列出课程教学内容及对课程目标的支撑，详见表 2。

表 2 教学内容与课程目标的对应关系

章节名称	教学内容及重点 (▲)、难点 (★)	课程目标 (√)					
		1	4	7	9	11	12
第一章绪论	1、什么是民间美术▲[了解] 2、民间美术的历史沿革、范畴和分类特征▲[了解] 3、民间美术与其它学科的关系[了解] 4、民间美术的价值与生命力[理解]	√		√	√		√
第二章吉庆祥和的民间年画、绘画与民间剪纸	1、概述 2、题材与分类▲[了解] 3、地域风格与特色▲[了解] 4、功用与制作工艺▲[了解] 5、吉祥文化寓意及艺术特点▲▲[理解]	√	√	√	√	√	√
第三章寓教于乐的民间玩具、泥塑、灯彩、风筝与少儿服饰	1、概述 2、民间玩具、泥塑、灯彩、风筝的地域风格与特色▲[了解] 3、少儿服饰的功用与特色▲[了解] 4、育诞文化的教化内涵及艺术特点▲▲[理解]	√	√	√	√	√	√
第四章衣饰穿戴的民间织锦刺绣印染与配饰	1、概述 2、民间织锦、刺绣、印染的分类▲[了解] 3、地域风格与特色▲[了解] 4、民间首饰、配饰和绳结的功用与制作工艺▲[了解] 5、工艺文化及艺术特点▲▲[理解]	√	√	√	√	√	√
第五章民间建筑与陈设装饰	1、民间建筑与民居▲[了解] 2、民间家具陈设▲[了解] 3、民间木雕砖雕石雕▲[了解] 4、营造工艺文化及艺术特点▲▲[理解]	√	√	√	√	√	√
第六章生产生活器具	1、生活器用的创造历程▲[了解] 2、饮食炊具▲[了解] 3、起居与文化用具▲[了解] 4、生产及运输工具▲[了解] 5、工艺文化及艺术特点▲▲[理解]	√	√	√	√	√	√
第七章人生礼仪民俗信仰与节日风俗	1、人生礼仪中的民间美术▲[了解] 2、岁时节令中的民间美术▲[了解] 3、民俗信仰中的民间美术▲[了解] 4、戏曲表演中的民间美术▲[了解]	√	√	√	√	√	√
第八章传统商业中的民间美术	1、传统包装的定义与类型▲[了解] 2、传统包装的功能与艺术特点▲[了解]	√	√	√	√	√	√

	3、传统包装的文化特色 ^{▲▲} [理解] 4、店面招幌的定义域分类 [▲] [了解] 5、招幌的工艺制作与视觉传达特征 [▲] [了解] 6、传统招幌的文献记载[△] 7、传统招幌的民俗商业文化与艺术特色[掌握]						
第九章民间美术的保护与传承	1、民间美术的生存现状 [▲] [了解] 2、民间美术传承发展的意义 [▲] [理解] 3、民间美术传承发展的策略 ^{▲▲} [掌握]	√	√	√	√	√	√

2、支撑毕业能力项的教学内容

[1] 思想政治与德育（课程思政）：热爱国家，拥护中国共产党的领导，坚持正确的政治立场和方向，坚持马克思主义理论方法，坚持正确舆论方向，自觉践行社会主义核心价值观；

能够运用艺术、人文社会科学的理论与方法观察和认识美术和设计问题，具备一定的哲学思辨能力和文学素养。

在了解中国民间美术悠久历史、演进脉络和智慧成果的同时，领会中华民族的文化传统和优秀智慧，充分加强文化自信，激发爱国热情；并在学习中领会中国民间绘画和民间工艺美术中技艺和文化遗产的重要性，在坚定现代设计实践中弘扬中华文化传统的同时坚定对中华民族文化传承的信念。

[4] 有较高的人文素养、审美能力和严谨务实的科学作风；

能够运用艺术、人文社会科学的理论与方法观察和认识设计问题，具备一定的哲学思辨能力和文学素养

知识要求：掌握创新创业的基本知识和技能，具备创新思维与一定的创业素质与能力。

传统文化是设计创意的重要来源，现代设计根植于传统文化，同时对传统文化进行创造性地转换，用当代的设计理念、手法重新阐释传统。没有传统文化资源，设计创意无从谈起。这门课程对于学生的创意能力的培养起到一定的作用。

[9] 具备一定的文化素质和审美情感：中西方传统文化素养、文学艺术修养、审美品质、对现代科技和社会发展理解能力和自主学习、情感提升能力。

了解专业发展及应用所需的道德素质、身心素质、文化素质和审美情感以及专业学养等。

民间美术漫谈课程，传承传统文化核心精神，从中国民间美术的视角加深学生对传统文化的理解，陶冶学生的文化情操，强化学生的道德素质和对传统文化的认同感，为学生从事专业实践活动奠定相关的文化基础。本课程教学结合艺术设计等相关专业，赋予艺术设计深厚的文化底蕴。

四、教学环节安排及要求

教师课内讲授与学生课外自主学习相结合，安排学生讨论课时，由学生结合课堂内容及自己的兴趣，制作 PPT 等汇报材料，围绕中国民间美术调研以及对相关品类进行测绘（实验）提出民间美术保护与开发策略方案的相关主题做汇报发言，并适当展开讨论。

围绕讲课内容，开展民间美术展品的实物调研、测绘、文本描述与文化描述练习，促使

学生深入思考，进行研究性自主学习。

五、教授方法与学习方法

1、教授方法：

教授方法：此课程在北京工业大学艺术与科技博物馆民间美术分馆内授课。利用民间美术馆的展陈实物资源以及多媒体等教学手段，辅以大量图片资料，以课堂讲授与民间美术重点展藏品分析讲解相结合，民间绘画、民间工艺美术与传统文化调研相结合。课上给出学生参考书目和相关调研方向，随堂研讨、学生调研分享，提出一种结合现代生活方式的文化创意产品的应用方案提案作为项目驱动，对于相对复杂的项目方向可允许 2-3 人组成小组合作分工完成。

2、学习方法：

根据课程及学生学习特点，给出学习该门课程的指导和建议。可以包括体现本门课程特点的学习策略、学习技巧、自主学习指导、课程延伸学习资料获取途径及信息检索方法、教学网站及学习注意事项、学习效果自我检查方法指导等内容。

学生上课听讲，认真做好笔记。对课程中涉及的代表作品、工艺技法、文化现象及工艺制作原理与方法在课后要根据课程中提供的参考书目进行拓展学习，并按时完成课堂测验和课程作业报告。

六、学时分配

表 3 教学环节及各章节学时分配表

章节名称	教学内容	学 时 分 配					合计
		讲授	习题	实验	讨论	其它	
第一章绪论	1、什么是民间美术 2、民间美术的历史沿革、范畴和分类特征 3、民间美术与其它学科的关系 4、民间美术的价值与生命力 参观讲解民间美术馆实物展陈	3	0	0	0	1	4
第二章吉庆祥和的民间年画、绘画与民间剪纸	1、概述 2、题材与分类 3、地域风格与特色 4、功用与制作工艺 5、吉祥文化寓意及艺术特点 结合民间美术馆的年画、绘画与民间剪纸实物进行分析研讨。	2	0	0	1	0	3
第三章寓教于乐的民间玩具、泥塑、灯彩、风筝与少儿服饰	1、概述 2、民间玩具、泥塑、灯彩、风筝的地域风格与特色 3、少儿服饰的功用与特色 4、育诞文化的教化内涵及艺术特点 结合民间美术馆的民间玩具、泥塑、风筝和少儿服饰进行分析研讨。	2	0	0	1	0	3
第四章服饰穿戴的民间	1、概述 2、民间织锦、刺绣、印染	2	0	0	1	0	3

织锦刺绣印染与配饰	的分类3、地域风格与特色4、民间首饰、配饰和绳结的功用与制作工艺5、工艺文化及艺术特点 结合民间美术馆的织锦、刺绣等实物进行分析研讨。						
第五章民间建筑与陈设装饰	1、民间建筑与民居2、民间家具陈设3、民间木雕砖雕石雕 4、营造工艺文化及艺术特点 结合民间美术馆的民间家具陈设、民间木雕、砖雕、石雕等实物进行分析研讨	2	0	0	1	0	3
第六章生产生活器具	1、生活器用的创造历程2、饮食炊具3、起居与文化用具4、生产及运输工具5、工艺文化及艺术特点 结合民间美术馆的民间器具、民间陶瓷、竹雕笔筒等实物进行分析研讨	2	0	0	1	0	3
第七章人生礼仪民俗信仰与节日风俗	1、人生礼仪中的民间美术2、岁时节令中的民间美术3、民俗信仰中的民间美术4、戏曲表演中的民间美术 对此前讲授的章节内容要点进行课堂测验。	2	1	0	0	0	3
第八章传统商业中的民间美术	1、传统包装的定义与类型2、传统包装的功能与艺术特点3、传统包装的文化特色4、店面招幌的定义域分类5、招幌的工艺制作与视觉传达特征6、传统招幌的文献记载7、传统招幌的民俗商业文化与艺术特色	2	0	0	1	0	3
第九章民间美术的保护与传承	1、民间美术的生存现状2、民间美术传承发展的意义 3、民间美术传承发展的策略 结合课程讲授内容，分组协作进行选题，对相关品类进行测绘（实验）提出民间美术保护与开发策略方案	2	0	2	3	0	7
合计		19	1	2	9	1	32

七、考核与成绩评定

本课程成绩包括平时成绩和考试成绩两部分。40%的平时成绩与 60%的期末成绩相加之和为此课程的总评成绩。

平时成绩 40%（课堂习题作业 30%，课堂表现、讨论及出勤 10%），民间美术保护与开发策略方案 PPT 报告为期末成绩 60%。

平时成绩中的其它 10%主要反应学生的课堂表现、平时的信息接收、自我约束。成绩评定的主要依据包括：课程的出勤率、课堂的基本表现（如课堂讨论、课堂互动等；作业等的 30%主要是课堂作业，主要考察学生对已学知识掌握的程度以及自主学习的能力。

期末成绩 60%是对学生学习情况的全面检验，以 PPT 汇报的形式进行。强调考查评测学生对本课程的基本概念、基本方法、基本理论等方面掌握的程度，以及学生运用所学理论知识解决复杂问题的能力。

本课程各考核环节的比重及对毕业要求拆分点的支撑情况，详见表 4。

表 4 考核方式及成绩评定分布表

考核方式	比例 (%)	主要考核内容
作业	40	中国民间美术的发展脉络及风格演变，代表性作品（实物案例）的测绘（实验）分析、技艺及文化特性描述；1、4、7、9、11、12
期末	60	全面应用所学知识，开展民间美术相关选题品类的调研、分析，提出民间美术保护与开发策略方案的合理性、实用性、创新性；1、4、7、9、11、12

制定者：王文涛

批准者：武非

2022 年 11 月

“向美而行：美育讲堂 1”课程教学大纲

英文名称： Towards Beauty: Aesthetic Education Lecture Hall-1

课程编号：

课程性质： 通识教育选修课

学分： 2.0 学时： 32

课程类别：工程经济与项目管理 美育修养与艺术鉴赏（美育课程） 其它
科学探索与创新发展 道德修养与身心健康 沟通表达与全球视野

面向对象： 全校本科二年级和三年级

先修课程： 无

使用教材及参考书：

- 1.《高等学校公共艺术课程指导纲要》
- 2.《教育部关于全面实施学校美育浸润行动的通知》
- 3.沈致隆著，艺术美育纵横谈[M]，中国文联出版社，2023年2月第一版。
- 4.王一川主编，大学美育[M]，北京师范大学出版社，2021年10月第一版。

一、 课程简介

《向美而行：美育讲堂 1》是面向北工大本科生开设的通识选修课程。本课程坚持“立足北京，服务北京，辐射全国，面向世界”办学定位，运用北工大自身的美育资源和美育成果，根据北工大艺术设计学院已有的美育案例，分成“中国式现代化设计与审美、中国先进文化主题设计与传播、经典工艺考鉴、传统美术经典赏析、艺术美育实践”五项主题，采用“主题大课堂讲授+专题小课堂讲授+艺术实践”三项互动的授课形式，汇集本校参与国家形象设计工程的学科带头人、国家工艺美术大师（非遗传承人）、学科专业的中青年骨干教师和来自政府机关、艺术机构、美育学界等多领域的产教融合基地专家组成教学团队。通过本课程的开设，使北工大学生了解本校取得的国家形象设计、红色经典文化塑造与传播、当下生活美学设计对优秀传统文化的回应等方面的成就，认知到自己学校的美育特色，产生“身份认同”和“文化自信”，引导学生树立正确的历史观、民族观、国家观、文化观，提高学生的审美和人文素养，培养创新精神和实践能力，塑造健全人格，更特色、更直接、更深刻、更有效地实现美育。

二、 课程地位与目标

（一）课程地位

《向美而行：美育讲堂 1》是面向学校本科生开设的校级通识教育选修课。本课程以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持弘扬中华优秀传统文化和社会主义先进文化，遵循美育特点，发挥以美育人、以美化人、以美培元的价值。对应着教育部“把美育纳入高校人才培养全过程”和“实现浸润性美育”的政策导引，本课程注重开拓美育资源运用

于“当下转换+活性转换”视角下的“学校美育+社会美育”形式，致力以本校美育资源成果引导学生理解美育内容的日常性、广泛性、可实施与可持续性，强调教育、政治、经济、文化、科技、艺术等各领域的关联，实现从“全国普适性美育”诉求向“本校特色浸润式美育”转化，构建大学生知识、能力、素质系统的完善，培养大学生创新精神、实践能力、学习能力、适应能力的综合发展。

（二）教学目标

艺术具有独特的学科性，对应美育的路径是由“技”入“道”、由“道”化“人”，通过艺术形态、手工艺、视觉设计等“技”层面的审美创造活动，产生塑形生命观、价值观等“道”层面的审美情感力量，抵达“以美育人、以美化人、以美培元”的美育意义，实现从“技”至“道”再至“育人”的美育方式。《向美而行：艺术美育讲堂》课程发挥艺术学科美育资源的独特优势，以课堂教学和艺术实践活动相结合，以北京工业大学自身所积累的优秀的美育成果为案例，提升大学生的人文理解、审美感知、艺术表现、创意实践等核心素养，引导大学生具备更加多元宽阔的视野、关注国家形象塑造、推动历史文明进步、增加社会认同等美好的情怀，促进大学生自觉增强文化主题意识，强化文化担当，实现美育课程与思政课程的同向同行。

支撑的毕业能力项

[1] 思想政治与德育（课程思政）：理解视觉设计在国家形象塑造中的历史脉络和设计审美文化发展，提升学生的民族自豪感和审美修养，形塑集体身份认同，从当下反观历史与传统，真正实现从传统到当下转换的文化思索。

[10] 个人和团队：中国式现代化设计彰显中华文化与艺术的独特价值和世界人民的创造力，也是理解创造成果和协作方式关联的重要历史素材，是启发个人能力与团队合作的重要动力。

[11] 沟通：能够就复杂问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，具备国际视野，理解本土与国际文化关系，能够在跨文化背景下顺利进行沟通和交流。

[13] 终身学习：人文艺术与创意活动的思维方式是科学思维的重要的补充，帮助同学在发展变化的历史语境中具有适应力和与时俱进的动力，具有自主学习、终身学习的意识和适应发展的能力。

三、 课程教学内容

1. 分主题列出课程教学内容及对应的教学目标，详见表 1。

表 1 课程教学内容及对应的教学目标

主题	主题大课堂	专题小课堂	教学内容	教学目标
	大国车马： 从汉唐车马到天安门国庆彩车	1. 艺术史中的国家形象设计美学 2. 全球视野下的本土设计修辞与转向	北京工业大学在国家形象设计、红色经典文化、当下生活美学设计对优秀传统文化的回应方面，形	(1) 了解北京工业大学独特的“中国式现代化设计与审美”为主题的成就系统和意

主题一： 中国式现代化设计与审美	向美而居： 美好生活审美气象 (备讲)		成了自己独特的美育资源，具体如下： (1) 新中国 70 周年天安门彩车设计；(2) 冬奥会视觉系统设计；(3) 中国党史馆纪念碑雕塑； (4) 北京城市副中心运河核心区北关大道跨北运河“千荷泻露”桥梁艺术设计项目； 这些优秀的成果呈现国际视野、参与国家治理、推动社会文明进步、增加国家人民认同等美好的情怀，形成了北京工业大学独特的“中国式现代化设计与审美”为主题的成就系统。 “中国式现代化设计与审美”主题课程内容以“主题大课堂”形式推出以上优秀案例成果解读，配合“专题小课堂”形式进行追溯视觉设计在国家形象塑造中的历史脉络和设计审美文化解读，从当下反观历史与传统，真正实现从传统到当下转换的文化美育意义。	义，理解具体成果的设计理念； (2) 理解视觉设计在国家形象塑造中的历史脉络和设计审美文化发展。
	空间美学： 从北平春晓到通州城市副中心空间规划 (备讲)			
	山河无界： 从大运河文化视觉到双奥会视觉设计 (备讲)			
主题二： 中国先进文化主题设计与传播	大美之维： 主题雕塑的纪念性与审美（《鼓舞》《盾》）	1. 维度的意味：雕塑鉴赏 2. 数字影像与主题文化展陈	“中国先进文化主题设计与传播”主题课程，以“主题大课堂”形式，推出北京工业大学已取得的先进主题文化领域的成果（1）中国党史馆纪念碑雕塑设计（2）中国共产党建党 100 年拱门雕塑设计（3）《北平春晓》红色文化资源的数字化展陈设计为案例，配合“专题小课堂”形式从“当代雕塑鉴赏、数字影像与展陈”等专题，讲授中外主题雕塑的纪念性和公众性审美的关联、主题艺术形态和时代语境、媒介技术发展的关联。	(1) 理解中外纪念性雕塑的纪念性和公众性审美形式的关联。破除对“宏大叙事”主题艺术作品所惯有的“刻板印象”，了解自己身处的“社会规则历史环境”，激发爱国情怀，达到精神完满、获得自由身心的美学意义； (2) 了解中国先进文化主题设计与传播媒介的发展变迁，理解历史中的主题艺术随着时代语境和媒介技术的发展而呈现出“与时俱进”的追求和形态。
	诗与远方： 《重整行装再出发》纪念性雕塑 (备讲)			
	立体百年： 建党百年拱门设计 (备讲)			
	科艺融通： 《北平春晓》数字化展陈设计 (备讲)			
主题三： 经典工艺考鉴	大漆无声： 一部观看漆艺的“眼学”	1. 当代漆艺 2. 工艺鉴赏	“经典工艺考鉴”课程主题，建立在北京工业大学艺术设计学院“工艺美术”悠久历史传统。北京工业大学艺术设计学院前身是北京工艺美术校，有着深厚的工艺美术资源，本主	(1) 了解中国自古以来对工匠创造的美学记载，如《考工记》中“知者创之，巧者述之”等著名的关于中国工艺美术知识的论述； (2) 了解艺术
	匠心缀玉： 首饰的《新考工记》 (备讲)			
	大道至简： 玻璃工艺的玲珑			

	心 (备讲)		题课程首先以“主题大课堂”形式，选择 (1)“髹漆艺术” (2)“首饰设计” (3)“玻璃工艺”三个代表性工艺门类，面向学生进行解读、讲授，之后配合“专题小课堂”形式，强调和讨论中国传统文化中“精工细作、打磨心性、回归初心”的匠人精神。	具有独特的学科性，通过艺术形态、手工艺、视觉设计等审美创造活动，以“情感、感知”产生力量，通过“由技入道 由道化人”的路径实现终极美学意义。
主题四： 传统美术经典赏析	镜象的变迁：从文人写意到主题水墨 材质的意味：综合材料图像鉴赏	1. 图像的叙事：油画鉴赏 2. 飞白的余韵：书法鉴赏	“传统美术经典赏析”主题内容是通过中国水墨画、油画和书法以及综合材料美术形态的解读，实现对于传统艺术门类的普及。	(1) 理解中国水墨从文人画抒情特征介入时代性主题表现的变迁和意义； (2) 了解世界传统艺术中的油画、水墨画、书法、综合材料绘画的传统审美性。
主题五： 艺术美育实践	艺术美育实践选项	1. 民间美术馆博物馆参观与中国传统吉祥图案组合雕版印制 2. 布艺扎染 3. 蓝染服饰 4. 皮具设计 5. 彩色玻璃镶嵌 6. 陶艺 7. 书法 8. 篆刻	提供中国传统吉祥图案雕版、布艺扎染材料、书法和篆刻工具，指导学生进行具身创作体验，以“传统艺术文化意蕴与当下环境以及现代化产业体系的关联”为讨论命题，指导引导学生完成课程实践报告。	(1) 了解历史中如印刷术、染织技术、造纸术、石材审美等传统文化精髓对于艺术形态的推动； (2) 突破大多数艺术美育课程“更关注艺术作品本身而忽略了媒介对于艺术的作用”现状与局限，注重引导学生关注当代美育与当代媒介环境的关联。

2、支撑毕业能力项的教学内容

[1] 思想政治与德育（课程思政）：通过视觉设计在国家形象塑造中的历史脉略和设计审美文化解读，从当下反观历史与传统，真正实现从传统到当下转换的文化美育意义。

[10] 个人和团队：提供中国传统吉祥图案雕版、布艺扎染材料、书法和篆刻工具，指导学生进行具身创作体验，以“传统艺术文化意蕴与当下环境以及现代化产业体系的关联”为讨论命题，指导引导学生完成课程实践；

[11] 沟通：以“主题大课堂”形式，选择代表性工艺门类，面向学生进行解读、讲授，之后配合“专题小课堂”形式，强调和讨论中国传统文化中“精工细作、打磨心性、回归初心”的匠人精神。

[13] 终身学习：通过中国水墨画、油画和书法以及综合材料美术形态的解读，实现对于传统艺术门类的普及。

四、 教学环节安排及要求

教学环节安排以一周“主题大课堂”附带两周“专题小课堂”形式循环进行，详见表 2

表 2 教学环节安排及教学形式与要求

教学主题专题名称	教学环节	教学形式与要求
主题一：中国式现代化设计与审美	第一周“主题大课堂”以案例成果的解读为开场，随后第二周、第三周的“专题1”“专题2”课程对应主题课程做相关文化解读和延伸。	教学形式：第一周课内讲授，第二周、第三周进行课内讲授与课外讨论相结合； 教学要求：对基本概念、案例来源、知识理论能够准确掌握，积极主动参与线上线下研讨；
专题 1. 艺术史中的国家形象设计美学		
专题 2. 全球视野下本土设计修辞与转向		
主题二：中国先进文化主题设计与传播	第四周“主题大课堂”以案例成果的解读为开场，随后第五周、第六周的“专题1”“专题2”课程对应主题课程做相关文化解读和延伸。	教学形式：第四周课内讲授，第五周、第六周进行课内讲授与课外讨论相结合； 教学要求：对基本概念、案例来源、知识理论能够准确掌握，积极主动参与线上线下研讨；
专题 1. 维度的意味：雕塑鉴赏		
专题 2. 数字影像与主题文化展陈		
主题三：经典工艺考鉴	第七周“主题大课堂”以案例成果的解读为开场，随后第八周、第九周的“专题1”“专题2”课程对应主题课程做相关文化解读和延伸。	教学形式：第七周课内讲授，第八周、第九周进行课内讲授与课外讨论相结合； 教学要求：对基本概念、案例来源、知识理论能够准确掌握，积极主动参与线上线下研讨；
专题 1. 当代漆艺		
专题 2. 工艺鉴赏		
主题四：传统美术经典赏析	第十周“主题大课堂”以案例成果的解读为开场，随后第十一周、第十二周的“专题1”“专题2”课程对应主题课程做相关文化解读和延伸。	教学形式：第十周课内讲授，第十一周、第十二周进行课内讲授与课外讨论相结合； 教学要求：对基本概念、案例来源、知识理论能够准确掌握，积极主动参与线上线下研讨；
专题 1. 图像的叙事：油画鉴赏		
专题 2. 飞白的余韵：书法鉴赏		
主题五：美育实践	分配同学组成小组合作，从8个艺术美育实践选题中任选2个进行体验操作，指导形成	教学形式：指导教师对小组同学进行现场实践指导，引导小组讨论； 教学要求：理解所选实践项目的工艺流程与审美内涵，能够创造
选项 1. 民间美术馆博物馆参观与中国传统吉祥图案组合雕版印制		
选项 2. 布艺扎染		
选项 3. 蓝染服饰		

选项 4. 皮具设计	微视频或实践报告方式的实践报告成果。	性阐释艺术体验思想观点，能够胜任团队合作。
选项 5. 陶艺		
选项 6. 彩色玻璃镶嵌		
选项 7. 书法		
选项 8. 篆刻		

五、教授方法与学习方法

教授方法

1. **课程采用主题团队式教学。**每个主题围绕主题内容组建授课教师团队，每个主题教师团队既汇集艺术设计学院参与国家形象设计工程的学科带头人、国家工艺美术大师（非遗传承人）、学科专业的中青年骨干教师，也邀请来自政府机关、艺术机构、美育学界等多领域的产教融合基地专家。

2. **课程采用每“1个主题大课堂”衍生“2个专题小课堂”、每三周授课完成一个主题课程的模式。**每1个主题大课堂以北京工业大学自身已有的美育资源作为案例核心、由艺术设计学院参与国家形象设计工程的学科带头人、国家工艺美术大师（非遗传承人）进行讲授，此后衍生的2个专题小课堂围绕主题大课堂进行专题性审美文化解读，由学科专业的中青年骨干教师进行讲授。整个课程不计实践环节共完成四个主题。详见表3

表3 主题与专题教学团队成员

主题与专题名称	教师团队牵头人	教师团队成员
主题一：中国式现代化设计与审美	邹 锋	何忠 王国彬 张爱莉 刘洋 张楠 杨忠军 胡安华 张雯 马智宇 胥恒 王鹏
专题 1. 艺术史中的国家形象设计美学		
专题 2. 全球视野下本土设计修辞与转向		
主题二：中国先进文化主题设计与传播	李惠东	刘键 鲁艺 赵健磊 盛静 周宏伟 李志强
专题 1. 维度的意味：雕塑鉴赏		
专题 2. 数字影像与主题文化展陈		
主题三：经典工艺考鉴	钟 声	陈亚凡 张翀 杨漫 徐佳慧 徐爽 薛菁
专题 1. 当代漆艺		
专题 2. 工艺鉴赏		
主题四：传统美术经典赏析	王 煜	武非 杨永生 王墉 石岩 武云超 史蕊 黄越华 高远
专题 1. 图像的叙事：油画鉴赏		

专题 2. 飞白的余韵：书法鉴赏		
------------------	--	--

3. 课程教学采用课堂讲授和艺术实践相结合。艺术实践集中在课程主题五，艺术实践形式采用集中式、分小组、选主题进行场馆具身艺术体验，学生分组从实践选题库中选择主题进行艺术实践，以小组形式上交艺术实践作品和实践报告。详见表 4

表 4 美育实践选项

实践选题	实践形式	指导老师
美育实践选项 时段 1	1. 民间美术馆博物馆参观与中国传统吉祥图案组合雕版印制	王文涛
	2. 布艺扎染	张鹏
	3. 蓝染服饰	杜文
	4. 皮具设计	李国平
	5. 陶艺	徐玉珊
美育实践选项 时段 2	6. 彩色玻璃镶嵌	张翀
	7. 书法	黄越华
	8. 篆刻	石岩

六、学时分配

主题名称		学 时 分 配					合 计
		讲 课	习 题	实 验	讨 论	其 他	
主题一：	中国式现代化设计与审美	4			2		6
主题二：	中国先进文化主题设计与传播	4			2		6
主题三：	经典工艺考鉴	4			2		6
主题四：	传统美术经典赏析	4			2		6

主题五：	美育实践	0				8	8
合计		16			4	8	32

七、考核与成绩评定

《向美而行：美育讲堂 1》课程考核主要包括课堂过程性考核（60%）与艺术美育实践成果考核（40%）。课堂过程性考核（60%）主要包括两部分：课堂出勤（50%）+课堂表现（10%）。课堂出勤通过学习通平台随机签到。课堂表现根据课堂参与情况确定。艺术美育实践成果考核（40%）主要根据实践成果质量评定分数。首先由助教分组，小组合作从选项任选两个作为实践主题进行体验，实践成果可以采用实践体验报告方式，实践体验报告 500-1000 字。

本课程各考核环节的比重详见表 5。

表 5 考核方式及成绩评定分布表

考核方式	所占比例 (%)	主要考核内容
课堂过程性考核	60	课堂出勤通过学习通平台随机签到，分值占 50%。课堂表现，分值占 10%。
艺术美育实践考核	40	小组合作，从 8 个艺术美育实践选题中任选 2 个进行体验操作，实践成果可以采用微视频或实践报告方式，微视频一般 3-6 分钟，实践报告 500-1000 字。主要根据实践成果质量、团队合作协调和凝心聚力程度指数评定分数。

八、考核环节及质量标准

本课程各考核环节及质量标准，详见表 6。

表 6 考核环节及质量标准

考核方式	考核标准				
	A	B	C	D	E
	90-100 分	80-90	70-80	60-70	< 60 分

出勤互动	全勤全程认真热情参与课堂教学，无任何早退迟到请假现象，主动积极与授课教师互动交流、回应问题	认真参与课堂教学，迟到早退或请假1-2次，能较好回应授课老师问题	比较认真参与课堂教学，迟到早退或请假3-4次，能正常回应授课老师问题	正常参与课堂教学，迟到早退或请假5-6次，不回应授课老师问题	不满足D要求
实践成果	主题明确，能够创造性阐释艺术体验思想观点，成果形式优秀	主题较为明确，理论知识深入分析问题，并较为恰当地阐释艺术体验思想观点，团队合作较为融洽	有主题，能够综合理论知识分析问题，并较为合理地阐释艺术体验思想观点，团队合作正常运转	无主题，基本能够综合理论知识分析问题，并简单阐释艺术体验思想观点，团队合作不够融洽	不满足D要求

制定者：课程组
批准者：
2024年4月1日

“向美而行：美育讲堂 2”课程教学大纲

英文名称： Towards Beauty: Aesthetic Education Lecture Hall-2

课程编号：

课程性质： 通识教育选修课

学分： 2.0 学时： 32

课程类别：工程经济与项目管理 美育修养与艺术鉴赏（美育课程） 其它
科学探索与创新发展 道德修养与身心健康 沟通表达与全球视野

面向对象： 全校本科二年级和三年级

先修课程： 无

使用教材及参考书：

- 1.《高等学校公共艺术课程指导纲要》
- 2.《教育部关于全面实施学校美育浸润行动的通知》
- 3.沈致隆著，艺术美育纵横谈[M]，中国文联出版社，2023年2月第一版。
- 4.王一川主编，大学美育[M]，北京师范大学出版社，2021年10月第一版。

五、 课程简介

《向美而行：美育讲堂 2》是面向北工大本科生开设的通识选修课程。本课程坚持“立足北京，服务北京，辐射全国，面向世界”办学定位，运用北工大自身的美育资源和美育成果，根据北工大艺术设计学院已有的美育案例，分成“中国式现代化设计与审美、中国先进文化主题设计与传播、经典工艺考鉴、传统美术经典赏析、艺术美育实践”五项主题，采用“主题大课堂讲授+专题小课堂讲授+艺术实践”三项互动的授课形式，汇集本校参与国家形象设计工程的学科带头人、国家工艺美术大师（非遗传承人）、学科专业的中青年骨干教师和来自政府机关、艺术机构、美育学界等多领域的产教融合基地专家组成教学团队。通过本课程的开设，使北工大学生了解本校取得的国家形象设计、红色经典文化塑造与传播、当下生活美学设计对优秀传统文化的回应等方面的成就，认知到自己学校的美育特色，产生“身份认同”和“文化自信”，引导学生树立正确的历史观、民族观、国家观、文化观，提高学生的审美和人文素养，培养创新精神和实践能力，塑造健全人格，更特色、更直接、更深刻、更有效地实现美育。

六、 课程地位与目标

（二）课程地位

《向美而行：美育讲堂 2》是面向学校本科生开设的校级通识教育选修课。本课程以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持弘扬中华优秀传统文化和社会主义先进文化，遵循美育特点，发挥以美育人、以美化人、以美培元的价值。对应着教育部“把美育纳入高校人才培养全过程”和“实现浸润性美育”的政策导引，本课程注重开拓美育资源运用

于“当下转换+活性转换”视角下的“学校美育+社会美育”形式，致力以本校美育资源成果引导学生理解美育内容的日常性、广泛性、可实施与可持续性，强调教育、政治、经济、文化、科技、艺术等各领域的关联，实现从“全国普适性美育”诉求向“本校特色浸润式美育”转化，构建大学生知识、能力、素质系统的完善，培养大学生创新精神、实践能力、学习能力、适应能力的综合发展。

（三）教学目标

艺术具有独特的学科性，对应美育的路径是由“技”入“道”、由“道”化“人”，通过艺术形态、手工艺、视觉设计等“技”层面的审美创造活动，产生塑形生命观、价值观等“道”层面的审美情感力量，抵达“以美育人、以美化人、以美培元”的美育意义，实现从“技”至“道”再至“育人”的美育方式。《向美而行：艺术美育讲堂》课程发挥艺术学科美育资源的独特优势，以课堂教学和艺术实践活动相结合，以北京工业大学自身所积累的优秀的美育成果为案例，提升大学生的人文理解、审美感知、艺术表现、创意实践等核心素养，引导大学生具备更加多元宽阔的视野、关注国家形象塑造、推动历史文明进步、增加社会认同等美好的情怀，促进大学生自觉增强文化主题意识，强化文化担当，实现美育课程与思政课程的同向同行。

支撑的毕业能力项

[1] 思想政治与德育（课程思政）：理解视觉设计在国家形象塑造中的历史脉络和设计审美文化发展，提升学生的民族自豪感和审美修养，形塑集体身份认同，从当下反观历史与传统，真正实现从传统到当下转换的文化思索。

[10] 个人和团队：中国式现代化设计彰显中华文化与艺术的独特价值和世界人民的创造力，也是理解创造成果和协作方式关联的重要历史素材，是启发个人能力与团队合作的重要动力。

[11] 沟通：能够就复杂问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，具备国际视野，理解本土与国际文化关系，能够在跨文化背景下顺利进行沟通和交流。

[13] 终身学习：人文艺术与创意活动的思维方式是科学思维的重要的补充，帮助同学在发展变化的历史语境中具有适应力和与时俱进的动力，具有自主学习、终身学习的意识和适应发展的能力。

七、课程教学内容

1. 分主题列出课程教学内容及对应的教学目标，详见表 1。

表 1 课程教学内容及对应的教学目标

主题	主题大课堂	专题小课堂	教学内容	教学目标
	大国车马： 从汉唐车马到天安门国庆彩车	1. 艺术史中的国家形象设计美学 2. 全球视野下的本土设计修辞与转向	北京工业大学在国家形象设计、红色经典文化、当下生活美学设计对优秀传统文化的回应方面，形	(1) 了解北京工业大学独特的“中国式现代化设计与审美”为主题的成就系统和意

主题一： 中国式现代化设计与审美	向美而居： 美好生活审美气象 (备讲)		成了自己独特的美育资源，具体如下： (1) 新中国 70 周年天安门彩车设计；(2) 冬奥会视觉系统设计；(3) 中国党史馆纪念碑雕塑； (4) 北京城市副中心运河核心区北关大道跨北运河“千荷泻露”桥梁艺术设计项目； 这些优秀的成果呈现国际视野、参与国家治理、推动社会文明进步、增加国家人民认同等美好的情怀，形成了北京工业大学独特的“中国式现代化设计与审美”为主题的成就系统。 “中国式现代化设计与审美”主题课程内容以“主题大课堂”形式推出以上优秀案例成果解读，配合“专题小课堂”形式进行追溯视觉设计在国家形象塑造中的历史脉络和设计审美文化解读，从当下反观历史与传统，真正实现从传统到当下转换的文化美育意义。	义，理解具体成果的设计理念； (2) 理解视觉设计在国家形象塑造中的历史脉络和设计审美文化发展。
	空间美学： 从北平春晓到通州城市副中心空间规划 (备讲)			
	山河无界： 从大运河文化视觉到双奥会视觉设计 (备讲)			
主题二： 中国先进文化主题设计与传播	大美之维： 主题雕塑的纪念性与审美（《鼓舞》《盾》）	1. 维度的意味：雕塑鉴赏 2. 数字影像与主题文化展陈	“中国先进文化主题设计与传播”主题课程，以“主题大课堂”形式，推出北京工业大学已取得的先进主题文化领域的成果（1）中国党史馆纪念碑雕塑设计（2）中国共产党建党 100 年拱门雕塑设计（3）《北平春晓》红色文化资源的数字化展陈设计为案例，配合“专题小课堂”形式从“当代雕塑鉴赏、数字影像与展陈”等专题，讲授中外主题雕塑的纪念性和公众性审美的关联、主题艺术形态和时代语境、媒介技术发展的关联。	(1) 理解中外纪念性雕塑的纪念性和公众性审美形式的关联。破除对“宏大叙事”主题艺术作品所惯有的“刻板印象”，了解自己身处的“社会规则历史环境”，激发爱国情怀，达到精神完满、获得自由身心的美学意义； (2) 了解中国先进文化主题设计与传播媒介的发展变迁，理解历史中的主题艺术随着时代语境和媒介技术的发展而呈现出“与时俱进”的追求和形态。
	诗与远方： 《重整行装再出发》纪念性雕塑 (备讲)			
	立体百年： 建党百年拱门设计 (备讲)			
	科艺融通： 《北平春晓》数字化展陈设计 (备讲)			
主题三： 经典工艺考鉴	大漆无声： 一部观看漆艺的“眼学”	1. 当代漆艺 2. 工艺鉴赏	“经典工艺考鉴”课程主题，建立在北京工业大学艺术设计学院“工艺美术”悠久历史传统。北京工业大学艺术设计学院前身是北京工艺美术校，有着深厚的工艺美术资源，本主	(1) 了解中国自古以来对工匠创造的美学记载，如《考工记》中“知者创之，巧者述之”等著名的关于中国工艺美术知识的论述； (2) 了解艺术
	匠心缀玉： 首饰的《新考工记》 (备讲)			
	大道至简： 玻璃工艺的玲珑			

	心 (备讲)		题课程首先以“主题大课堂”形式，选择 (1)“髹漆艺术” (2)“首饰设计” (3)“玻璃工艺”三个代表性工艺门类，面向学生进行解读、讲授，之后配合“专题小课堂”形式，强调和讨论中国传统文化中“精工细作、打磨心性、回归初心”的匠人精神。	具有独特的学科性，通过艺术形态、手工艺、视觉设计等审美创造活动，以“情感、感知”产生力量，通过“由技入道 由道化人”的路径实现终极美学意义。
主题四： 传统美术经典赏析	镜象的变迁：从文人写意到主题水墨 材质的意味：综合材料图像鉴赏	1. 图像的叙事：油画鉴赏 2. 飞白的余韵：书法鉴赏	“传统美术经典赏析”主题内容是通过中国水墨画、油画和书法以及综合材料美术形态的解读，实现对于传统艺术门类的普及。	(1) 理解中国水墨从文人画抒情特征介入时代性主题表现的变迁和意义； (2) 了解世界传统艺术中的油画、水墨画、书法、综合材料绘画的传统审美性。
主题五： 艺术美育实践	艺术美育实践选项	1. 民间美术馆博物馆参观与中国传统吉祥图案组合雕版印制 2. 布艺扎染 3. 蓝染服饰 4. 皮具设计 5. 彩色玻璃镶嵌 6. 陶艺 7. 书法 8. 篆刻	提供中国传统吉祥图案雕版、布艺扎染材料、书法和篆刻工具，指导学生进行亲身创作体验，以“传统艺术文化意蕴与当下环境以及现代化产业体系的关联”为讨论命题，指导引导学生完成课程实践报告。	(1) 了解历史中如印刷术、染织技术、造纸术、石材审美等传统文化精髓对于艺术形态的推动； (2) 突破大多数艺术美育课程“更关注艺术作品本身而忽略了媒介对于艺术的作用”现状与局限，注重引导学生关注当代美育与当代媒介环境的关联。

2、支撑毕业能力项的教学内容

[1] 思想政治与德育（课程思政）：通过视觉设计在国家形象塑造中的历史脉略和设计审美文化解读，从当下反观历史与传统，真正实现从传统到当下转换的文化美育意义。

[10] 个人和团队：提供中国传统吉祥图案雕版、布艺扎染材料、书法和篆刻工具，指导学生进行亲身创作体验，以“传统艺术文化意蕴与当下环境以及现代化产业体系的关联”为讨论命题，指导引导学生完成课程实践；

[11] 沟通：以“主题大课堂”形式，选择代表性工艺门类，面向学生进行解读、讲授，之后配合“专题小课堂”形式，强调和讨论中国传统文化中“精工细作、打磨心性、回归初心”的匠人精神。

[13] 终身学习：通过中国水墨画、油画和书法以及综合材料美术形态的解读，实现对于传统艺术门类的普及。

八、 教学环节安排及要求

教学环节安排以一周“主题大课堂”附带两周“专题小课堂”形式循环进行，详见表 2

表 2 教学环节安排及教学形式与要求

教学主题专题名称	教学环节	教学形式与要求
主题一：中国式现代化设计与审美	第一周“主题大课堂”以案例成果的解读为开场，随后第二周、第三周的“专题1”“专题2”课程对应主题课程做相关文化解读和延伸。	教学形式：第一周课内讲授，第二周、第三周进行课内讲授与课外讨论相结合； 教学要求：对基本概念、案例来源、知识理论能够准确掌握，积极主动参与线上线下研讨；
专题 1. 艺术史中的国家形象设计美学		
专题 2. 全球视野下本土设计修辞与转向		
主题二：中国先进文化主题设计与传播	第四周“主题大课堂”以案例成果的解读为开场，随后第五周、第六周的“专题1”“专题2”课程对应主题课程做相关文化解读和延伸。	教学形式：第四周课内讲授，第五周、第六周进行课内讲授与课外讨论相结合； 教学要求：对基本概念、案例来源、知识理论能够准确掌握，积极主动参与线上线下研讨；
专题 1. 维度的意味：雕塑鉴赏		
专题 2. 数字影像与主题文化展陈		
主题三：经典工艺考鉴	第七周“主题大课堂”以案例成果的解读为开场，随后第八周、第九周的“专题1”“专题2”课程对应主题课程做相关文化解读和延伸。	教学形式：第七周课内讲授，第八周、第九周进行课内讲授与课外讨论相结合； 教学要求：对基本概念、案例来源、知识理论能够准确掌握，积极主动参与线上线下研讨；
专题 1. 当代漆艺		
专题 2. 工艺鉴赏		
主题四：传统美术经典赏析	第十周“主题大课堂”以案例成果的解读为开场，随后第十一周、第十二周的“专题1”“专题2”课程对应主题课程做相关文化解读和延伸。	教学形式：第十周课内讲授，第十一周、第十二周进行课内讲授与课外讨论相结合； 教学要求：对基本概念、案例来源、知识理论能够准确掌握，积极主动参与线上线下研讨；
专题 1. 图像的叙事：油画鉴赏		
专题 2. 飞白的余韵：书法鉴赏		
主题五：美育实践	分配同学组成小组合作，从8个艺术美育实践选题中任选2个进行体验操作，指导形成	教学形式：指导教师对小组同学进行现场实践指导，引导小组讨论； 教学要求：理解所选实践项目的工艺流程与审美内涵，能够创造
选项 1. 民间美术馆博物馆参观与中国传统吉祥图案组合雕版印制		
选项 2. 布艺扎染		
选项 3. 蓝染服饰		

选项 4. 皮具设计	微视频或实践报告方式的实践报告成果。	性阐释艺术体验思想观点，能够胜任团队合作。
选项 5. 陶艺		
选项 6. 彩色玻璃镶嵌		
选项 7. 书法		
选项 8. 篆刻		

五、教授方法与学习方法

教授方法

1. **课程采用主题团队式教学。**每个主题围绕主题内容组建授课教师团队，每个主题教师团队既汇集艺术设计学院参与国家形象设计工程的学科带头人、国家工艺美术大师（非遗传承人）、学科专业的中青年骨干教师，也邀请来自政府机关、艺术机构、美育学界等多领域的产教融合基地专家。

2. **课程采用每“1个主题大课堂”衍生“2个专题小课堂”、每三周授课完成一个主题课程的模式。**每1个主题大课堂以北京工业大学自身已有的美育资源作为案例核心、由艺术设计学院参与国家形象设计工程的学科带头人、国家工艺美术大师（非遗传承人）进行讲授，此后衍生的2个专题小课堂围绕主题大课堂进行专题性审美文化解读，由学科专业的中青年骨干教师进行讲授。整个课程不计实践环节共完成四个主题。详见表3

表3 主题与专题教学团队成员

主题与专题名称	教师团队牵头人	教师团队成员
主题一：中国式现代化设计与审美	邹 锋	何忠 王国彬 张爱莉 刘洋 张楠 杨忠军 胡安华 张雯 马智宇 胥恒 王鹏
专题 1. 艺术史中的国家形象设计美学		
专题 2. 全球视野下本土设计修辞与转向		
主题二：中国先进文化主题设计与传播	李惠东	刘键 鲁艺 赵健磊 盛静 周宏伟 李志强
专题 1. 维度的意味：雕塑鉴赏		
专题 2. 数字影像与主题文化展陈		
主题三：经典工艺考鉴	钟 声	陈亚凡 张翀 杨漫 徐佳慧 徐爽 薛菁
专题 1. 当代漆艺		
专题 2. 工艺鉴赏		
主题四：传统美术经典赏析	王 煜	武非 杨永生 王墉 石岩 武云超 史蕊 黄越华 高远
专题 1. 图像的叙事：油画鉴赏		

专题 2. 飞白的余韵：书法鉴赏		
------------------	--	--

3. 课程教学采用课堂讲授和艺术实践相结合。艺术实践集中在课程主题五，艺术实践形式采用集中式、分小组、选主题进行场馆具身艺术体验，学生分组从实践选题库中选择主题进行艺术实践，以小组形式上交艺术实践作品和实践报告。详见表 4

表 4 美育实践选项

实践选题	实践形式	指导老师
美育实践选项 时段 1	1. 民间美术馆博物馆参观与中国传统吉祥图案组合雕版印制	王文涛
	2. 布艺扎染	张鹏
	3. 蓝染服饰	杜文
	4. 皮具设计	李国平
	5. 陶艺	徐玉珊
美育实践选项 时段 2	6. 彩色玻璃镶嵌	张翀
	7. 书法	黄越华
	8. 篆刻	石岩

六、学时分配

主题名称		学 时 分 配					合 计
		讲 课	习 题	实 验	讨 论	其 他	
主题一：	中国式现代化设计与审美	4			2		6
主题二：	中国先进文化主题设计与传播	4			2		6
主题三：	经典工艺考鉴	4			2		6
主题四：	传统美术经典赏析	4			2		6

主题五：	美育实践	0				8	8
合计		16			4	8	32

七、考核与成绩评定

《向美而行：美育讲堂 2》课程考核主要包括课堂过程性考核（60%）与艺术美育实践成果考核（40%）。课堂过程性考核（60%）主要包括两部分：课堂出勤（50%）+课堂表现（10%）。课堂出勤通过学习通平台随机签到。课堂表现根据课堂参与情况确定。艺术美育实践成果考核（40%）主要根据实践成果质量评定分数。首先由助教分组，小组合作从选项任选两个作为实践主题进行体验，实践成果可以采用实践体验报告方式，实践体验报告 500-1000 字。

本课程各考核环节的比重详见表 5。

表 5 考核方式及成绩评定分布表

考核方式	所占比例 (%)	主要考核内容
课堂过程性考核	60	课堂出勤通过学习通平台随机签到，分值占 50%。课堂表现，分值占 10%。
艺术美育实践考核	40	小组合作，从 8 个艺术美育实践选题中任选 2 个进行体验操作，实践成果可以采用微视频或实践报告方式，微视频一般 3-6 分钟，实践报告 500-1000 字。主要根据实践成果质量、团队合作协调和凝心聚力程度指数评定分数。

八、考核环节及质量标准

本课程各考核环节及质量标准，详见表 6。

表 6 考核环节及质量标准

考核方式	考核标准				
	A	B	C	D	E
	90-100 分	80-90	70-80	60-70	< 60 分

出勤互动	全勤全程认真热情参与课堂教学，无任何早退迟到请假现象，主动积极与授课教师互动交流、回应问题	认真参与课堂教学，迟到早退或请假1-2次，能较好回应授课老师问题	比较认真参与课堂教学，迟到早退或请假3-4次，能正常回应授课老师问题	正常参与课堂教学，迟到早退或请假5-6次，不回应授课老师问题	不满足D要求
实践成果	主题明确，能够创造性阐释艺术体验思想观点，成果形式优秀	主题较为明确，理论知识深入分析问题，并较为恰当地阐释艺术体验思想观点，团队合作较为融洽	有主题，能够综合理论知识分析问题，并较为合理地阐释艺术体验思想观点，团队合作正常运转	无主题，基本能够综合理论知识分析问题，并简单阐释艺术体验思想观点，团队合作不够融洽	不满足D要求

制定者：课程组

批准者：

2024年4月1日

“品牌形象设计”课程教学大纲

英文名称: Brand Image Design

课程编码:

课程性质: 通识教育选修课

学分: 2

学时: 32

课程类别: 工程经济与项目管理 美育修养与艺术鉴赏(美育课程) 其它
科学探索与创新发
展 道德修养与身心健康 沟通表达与全球视野

面向对象: 全校本科生

先修课程: 无

教材:

- [1] 许俊基、张百清、罗文坤、程春, CIS 发展与国别模式——超值企业形象设计, 黑龙江科学技术出版社, 2002.4
- [2] 姚松奇、甘露, VI 设计, 中国青年出版社, 2016.9
- [3] 何洁、叶苹, 标志设计, 上海人民美术出版社, 2013.1
- [4] 肖勇, 标志与 VI 设计, 中国轻工业出版社, 2014.1

参考书、参考资料及网址:

- [1] [荷]乔瑞. 范. 登. 伯格、马蒂亚斯. 波赫尔, 品牌年轻化, 中信出版集团, 2019.10
- [2] 善本图书, 一个 LOGO 的诞生, 四川美术出版社, 2016.1
- [3] 中国设计年鉴(第十卷), 中国包装联合会设计委员会, 九州出版社, 2017.1
- [4] 中国设计年鉴(第十一卷), 中国包装联合会设计委员会, 故宫出版社, 2020.5

一、课程简介

品牌形象设计是指将企业/机构的经营理念、精神文化及其产品或服务的品质、价值通过统一的行为规范和视觉设计加以整合和传播, 使企业/机构内部人员和公众对其产生一致的认同感与价值观, 是对自身形象进行塑造和传播的一种经营战略。品牌形象设计是融合了视觉传达设计、市场营销学、公共关系学、传播学等多学科领域的整合策划与设计。本课程的内容通俗易懂, 非艺术类专业学生能够轻松理解和掌握, 可以大大提升对设计美学的认知和鉴赏水平, 助力于自主创业和民族品牌高质量发展。具体教学内容包括: 品牌的概念和构成; 企业/机构形象识别设计(CI)的概念、发展历史、价值、构成要素; 品牌年轻化策略; 标志设计、辅助图形设计、吉祥物设计等。

二、课程地位与目标

1、课程地位:

品牌是企业/机构提供的产品或服务的名称、标识、质量、价格、声誉、历史、文化等等有形和无形价值的总和, 凝聚着企业/机构的产品质量、服务品质、经营理念、市场口碑、品牌文化, 是企业/机构对市场和社会的一贯承诺。2016年《国务院办公厅关于发挥品牌引领作用推动供需结构升级的意见》指出: “品牌是企业乃至国家竞争力的综合体现, 代表着供给结构和需求结构的升级方向。当前, 我国品牌发展严重滞后于经济发展, 产品质量不高、

创新能力不强、企业诚信意识淡薄等问题比较突出。”《意见》强调发挥品牌引领作用，加快经济发展方式由外延扩张型向内涵集约型转变、由规模速度型向质量效率型转变；大力实施品牌基础建设工程，增强自主创新能力，引导企业诚信经营，信守承诺，追求卓越质量，提升产品品质，积极履行社会责任，不断提升品牌形象；积极支持自主品牌发展，培养自主品牌情感，讲好中国品牌故事。

本课程的内容与大学生思政教育同向同行，有助于在校学生与各自专业的课程思政内容联系起来，从而树立产品或服务的品牌意识，崇尚创新精神，诚实守信，追求卓越，勇担社会责任。

一个产品或服务的独特性与差异化是品牌存在和持续发展的首要条件。北京工业大学本科生培养非常重视对学生“创新创业能力”的提升，理解品牌的内核本质，可以帮助学生更加重视创新的价值，对自主创业的毕业生构筑属于自己的产品或服务品牌更是具有重要的指导意义。

品牌形象设计是提升企业/机构形象和塑造品牌价值的一种营销战略，是市场营销学、消费者心理学、传播学、广告学、公共关系学、设计学等学科理论的整合应用。本课程将拓展学生的专业范围，培养他们广博的文化艺术素养和交叉融合研究能力，成为高素质复合型创新人才。

2、教学目标：

(1) 理解品牌的基本概念、价值、内涵、构成要素。

(2) 了解品牌与企业/机构的关系、企业/机构形象识别系统(CI)的基本概念、发展历史、价值、内涵、构成要素。

(3) 了解国内外企业/机构及其品牌形象设计的最新发展现状和动态，理解品牌年轻化策略制定的原因和方法。

(4) 掌握品牌视觉形象识别(VI)设计的基本创意与表现方法。

支撑的毕业能力项：

[1] 思想政治与德育。品牌是企业乃至国家竞争力的综合体现，本课程内容在无形当中会引导学生关注国家的高质量发展问题，重视民族品牌建设，将品牌的建设与实现中国梦和民族伟大复兴、满足人民对美好生活的向往等远大目标结合起来。国内外优秀企业品牌在树立自身形象时开展的各种经营管理、文化建设、公益活动等案例无形中会影响学生的价值观，引导他们关注社会需求，培育踏实创业、诚信经营的精神，增强社会责任心。

教学案例包括较多反映崇高理想信念、家国情怀、民族自信、时事政治、公益环保等题材的作品，将社会主义核心价值观融入到案例的讲解和分析中。教学和实践指导过程中帮助学生掌握马克思主义世界观和方法论去认识社会发展与品牌设计中的基本问题，遵守设计伦理、广告法等相关法律法规，实践过程追求精益求精的工匠精神和团队协作精神。

[3] 问题分析：品牌代表着供给结构和需求结构的升级方向，有利于引领消费，创造新需求，满足人们更高层次的物质和精神文化需求。因此，课程内容要求学生能够通过文献研究和市场调研发现市场和社会发展问题，分析复杂的消费者和社会需求，从而获得有效结论。

[4] 设计/开发解决方案：品牌形象设计是市场营销学、消费者心理学、传播学、广告学、

公共关系学、设计学等相关学科专业原理的整合应用，设计过程中需要综合考虑社会、经济、健康、安全、法律、文化以及环境等制约因素。品牌形象设计的重要前提在于差异化、独特化，创新是其灵魂。因此，培养学生具备创新、创业的精神与能力，是本课程的重要作用之一。

[5] 研究：品牌形象设计需要运用多种学科理论采用科学方法对复杂的消费者和社会需求进行研究，学生在课程中的CI市场调研与实际品牌形象设计等作业中可以深深地感受到这一点。具体研究过程包括文献研究、市场调研、受众心理分析、设计实验、分析与解释数据，并通过信息综合得到合理有效的结论。

[6] 使用现代工具：课程中的市场调研、调研报告演讲、实际品牌形象设计等教学环节，都需要学生综合利用网络、实地调研、问卷调查、深度访谈、新媒体技术、多种设计软件等媒介和工具来完成，培养学生具备计算机和现代新媒体技术的学习应用能力。

[7] 工程与社会：品牌形象设计涉及到市场营销学、消费者心理学、传播学、广告学、公共关系学、设计学等多种学科领域，是一个复杂的系统工程。本课程的学习能够帮助学生基于品牌的相关背景知识进行合理分析，评价品牌的设计方案对社会、经济、健康、安全、法律以及文化的影响，并理解应承担的责任。

[8] 环境和可持续发展：品牌的重要性在于能够推动供给结构优化升级，引领需求，为经济发展提供持续动力。发挥品牌的引领作用有利于促进企业/机构诚实守信，强化环境保护、资源节约、公益慈善等社会责任意识，实现更加和谐、公平、可持续发展。本课程内容有利于帮助学生理解和评价针对复杂社会问题的社会实践对环境、社会可持续发展的影响。

[9] 职业规范：品牌是企业/机构提供的产品或服务的名称、标识、质量、价格、声誉、历史、文化等等有形和无形价值的总和，凝聚着企业/机构的产品质量、服务品质、经营理念、市场口碑、品牌文化，是企业/机构对市场和社会的一贯承诺。本课程有助于在校学生与各自专业的课程思政内容联系起来，在各自的专业实践中理解并遵守相应的职业道德和规范，履行责任。课程中关于广告学、传播学、消费者心理学、设计美学等内容可以大大提升学生的人文社会科学素养。

[10] 个人和团队：品牌形象设计涉及到多种学科领域，需要多种专业背景且具有丰富工作经验的团队合作才能完成。本课程的实践环节鼓励学生组成项目组，项目组成员依据专业特长分工协作，培养团队精神。团队作业不仅可以提高作品的创意质量，同时还可以有效避免个人行为容易带来的广告营销与设计行业最应回避的主观化和狭隘性缺陷。

[11] 沟通：品牌形象设计的一个重要目的就是传播企业/机构提供的产品或服务信息、经营理念、品牌文化。本课程内容包括CI市场调研和汇报、设计作品评论和观点陈述等环节，能够帮助学生锻炼就复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流的能力，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令。品牌的形象标识设计是世界通用语言，跨越了语言、文字、民族、国家和地区甚至历史和地理的阻隔。课程教学中的案例来自世界范围，涉及历史、地理、时政等背景知识，并与时俱进、实时更新，及时反映社会发展现状与变化趋势。因此，本课程可以培养学生具备一定的国际视野，提高跨文化背景下进行沟通和交流的能力。

[12] 项目管理：

品牌形象设计是一种市场营销战略，企业/机构形象识别（CI）构成中的行为识别（BI）涉及到很多经营管理方面的理论。学生在课程中的CI市场调研作业中，也可以学习国内外企业经营管理的方法和经验，从而理解并掌握工程管理原理与经济决策方法，并能在多学科环境中应用。

[13] 终身学习：一个产品或服务的独特性与差异化是品牌存在和持续发展的首要条件，其年轻化和与时俱进的能力是品牌生命力的保障。通过本课程的学习可以帮助学生培养创新精神与创业素质，增强自主学习和终身学习的意识。品牌形象的策划与设计具有综合性、交叉性的行业特点。因此，本课程对丰富学生人文学科知识，提高个人素养，培养交叉研究、不断学习和适应发展的能力具有积极的促进作用。

三、课程教学内容及要求

1、课程内容及要求

表 1 课程内容及要求

章节名称	教学内容及重点 (^)、难点 (*)	课程目标 (√)				应达到的要求
		1	2	3	4	
第一章 品牌的基本概念	1、产品——品牌的转换* 2、品牌的概念^ 3、品牌的价值^ 4、品牌的经营构成^ 5、品牌与企业/机构形象识别设计 (CI) 的关系	√	√			理解品牌的基本概念和构成要素的复杂性。从企业乃至国家竞争力的层面理解品牌对于国家高质量发展的重要价值，重视民族品牌建设，将品牌的建设与实现中国梦和民族伟大复兴、满足人民对美好生活向往等远大目标结合起来。
第二章 企业/机构形象识别设计 (CI) 的概念	1、CI 的概念^ 2、CIS 系统的概念^ 3、CI 的价值和功能^ 4、CI 的构成与特征^		√			了解企业/机构形象识别系统 (CI) 的基本概念和丰富的内涵，理解 CI 在塑造品牌形象方面的重要价值和功能。
第三章 企业/机构形象识别设计 (CI) 的发展历史	1、CI 的起源 ^ 2、近代 CI 繁荣的原因^ 3、二战前欧洲的 CI 4、二战后美国的 CI^ 5、日本的 CI^ 6、韩国和台湾的 CI 7、国内的 CI^ 8、国内 CI 的特点*		√	√		了解企业/机构形象识别系统 (CI) 的发展历史和几个代表国家对 CI 理论的贡献与发展特点。了解我国 CI 发展历史，理解典型案例成功和失败的原因以及 CI 的复杂内涵。
第四章 CI 与相关学科领域的关系	1、CI 与企业经营战略学^ 2、CI 与市场营销学^ 3、CI 与广告学^ 4、CI 与消费者心理学^ 5、CI 与公共关系学		√	√		了解 CI 与相关学科领域的关系，理解 CI 与品牌形象设计是众多相关学科原理的整合应用，设计过程中需要综合考虑社会、经济、健康、安全、法律、文化以及环境

	6、CI与管理学 7、CI与设计学 [^]					等制约因素。
第五章 品牌年轻化策略	1、品牌年轻化的概念 [^] 2、Z时代的特征 [^] 3、品牌年轻化的策略方法 [^] 4、品牌年轻化案例分析			√		了解独特性与差异化对于品牌存在和持续发展的重要作用，理解品牌年轻化策略制定的原因和方法。
第六章 品牌视觉形象识别(VI)设计	1、标志设计 ^{^*} 2、标准字体设计 [^] 3、标准色彩设计 4、组合模式设计 5、辅助图形设计 [*] 6、吉祥物设计 7、应用系统设计 [^]				√	了解标志设计的发展历史、风格演变过程、评价标准与表现形式，掌握标志设计以及品牌视觉形象识别系统(VI)的基本创意与表现方法。

2、支撑毕业能力项的教学内容

[1] 思想政治与德育(课程思政):第一章 品牌的基本概念——品牌的价值、品牌的经营构成;第二章 企业/机构形象识别设计(CI)的概念——CI的概念、CIS系统的概念、CI的价值和功能、CI的构成与特征;第三章 企业/机构形象识别设计(CI)的历史——CI的起源、近代CI繁荣的原因、二战后美国的CI、日本的CI、国内CI的特点;第四章 CI与相关学科领域的关系;第五章 品牌年轻化策略;第六章 品牌视觉形象识别(VI)设计。

[3] 问题分析:第一章 品牌的基本概念;第二章 企业/机构形象识别设计(CI)的概念;第三章 企业/机构形象识别设计(CI)的历史;第四章 CI与相关学科领域的关系;第五章 品牌年轻化策略;第六章 品牌视觉形象识别(VI)设计。

[4] 设计/开发解决方案:第一章 品牌的基本概念——品牌的价值、品牌的经营构成;第二章 企业/机构形象识别设计(CI)的概念——CI的概念、CIS系统的概念、CI的价值和功能、CI的构成与特征;第三章 企业/机构形象识别设计(CI)的历史——CI的起源、近代CI繁荣的原因、二战后美国的CI、日本的CI、国内CI的特点;第四章 CI与相关学科领域的关系;第五章 品牌年轻化策略;第六章 品牌视觉形象识别(VI)设计。

[5] 研究:第二章 企业/机构形象识别设计(CI)的概念——CI市场调研、汇报;第六章 品牌视觉形象识别(VI)设计——课外实际品牌形象设计作业。

[6] 使用现代工具:第二章 企业/机构形象识别设计(CI)的概念——CI市场调研、汇报;第六章 品牌视觉形象识别(VI)设计——课外实际品牌形象设计作业。

[7] 工程与社会:第一章 品牌的基本概念——品牌的价值、品牌的经营构成;第二章 企业/机构形象识别设计(CI)的概念——CI的概念、CIS系统的概念、CI的价值和功能、CI的构成与特征;第三章 企业/机构形象识别设计(CI)的历史——CI的起源、近代CI繁荣的原因、二战后美国的CI、日本的CI、国内CI的特点;第四章 CI与相关学科领域的关系;第五章 品牌年轻化策略;第六章 品牌视觉形象识别(VI)设计。

[8] 环境和可持续发展:第一章 品牌的基本概念——品牌的价值、品牌的经营构成;第二章 企业/机构形象识别设计(CI)的概念——CI的概念、CIS系统的概念、CI的价值和功能、CI的构成与特征;第三章 企业/机构形象识别设计(CI)的历史——近代CI繁荣的原因、二战后美国的CI、日本的CI、国内CI的特点;第四章 CI与相关学科领域的关系;第五章 品牌年轻化策略。

[9] 职业规范:第一章 品牌的基本概念——品牌的价值、品牌的经营构成;第二章 企

业/机构形象识别设计（CI）的概念——CI的概念、CIS系统的概念、CI的价值和功能、CI的构成与特征；第三章 企业/机构形象识别设计（CI）的历史——CI的起源、近代CI繁荣的原因、二战后美国的CI、日本的CI、国内CI的特点；第四章 CI与相关学科领域的关系；第五章 品牌年轻化策略；第六章 品牌视觉形象识别（VI）设计。

[10] 个人和团队：第一章 品牌的基本概念——品牌的价值、品牌的经营构成；第二章 企业/机构形象识别设计（CI）的概念——CI的概念、CIS系统的概念、CI的价值和功能、CI的构成与特征；第三章 企业/机构形象识别设计（CI）的历史——国内CI的特点；第四章 CI与相关学科领域的关系。

[11] 沟通：第一章 品牌的基本概念——品牌的价值、品牌的经营构成；第二章 企业/机构形象识别设计（CI）的概念——CI的概念、CIS系统的概念、CI的价值和功能、CI的构成与特征、CI市场调研和汇报；第三章 企业/机构形象识别设计（CI）的历史——CI的起源、近代CI繁荣的原因、二战后美国的CI、日本的CI、国内CI的特点；第四章 CI与相关学科领域的关系；第五章 品牌年轻化策略；第六章 品牌视觉形象识别（VI）设计。

[12] 项目管理：第一章 品牌的基本概念——品牌的价值、品牌的经营构成；第二章 企业/机构形象识别设计（CI）的概念——CI的概念、CIS系统的概念、CI的价值和功能、CI的构成与特征、CI市场调研和汇报；第三章 企业/机构形象识别设计（CI）的历史——日本的CI、国内CI的特点；第四章 CI与相关学科领域的关系；第五章 品牌年轻化策略。

[13] 终身学习：第一章 品牌的基本概念——品牌的价值、品牌的经营构成；第二章 企业/机构形象识别设计（CI）的概念——CI 的概念、CIS 系统的概念、CI 的价值和功能、CI 的构成与特征；第四章 CI 与相关学科领域的关系；第五章 品牌年轻化策略；第六章 品牌视觉形象识别（VI）设计。

四、教学环节安排及要求

表 2 教学环节安排及要求

章节名称	教学内容	教学环节与要求	作业要求
第一章 品牌的基本概念	1、产品——品牌的转换 2、品牌的概念 3、品牌的价值 4、品牌的经营构成 5、品牌与企业/机构形象识别设计（CI）的关系	课前在日新学堂发布思考题，引导学生主动思考、提前预习。课堂中以讲授为主，结合大量图片案例分析。讲授中大量提问，提高学生的注意力，促使学生积极思考，增加对问题的关注度。在基本概念的讲授过程中帮助学生理解品牌构成要素的复杂性，从企业乃至国家竞争力的层面理解品牌对于国家高质量发展的重要价值，重视民族品牌建设，将品牌的建设与实现中国梦和民族伟大复兴、满足人民对美好生活向往等远大目标结合起来。建立课程微信群，及时发布课程通知，回答学生问题。	1. 品牌的经营构成课堂练习：Key Message 的开发——三句话造句填空；品牌的蜂巢构成填空。 2. 推荐课外阅读书籍和资料，培养学生自学能力。
第二章 企业/机构形象识别	1、CI 的概念 2、CIS 系统的概念 3、CI 的价值和功能	课前在课程微信群发布思考题，引导学生主动思考、提前预习。课堂中以讲授为主，结合大量生动案例分析。讲授中大量提	1. 课外阅读相关书籍和资料，拓宽视野，加深对

设计 (CI)的 概念	4、CI的构成与特征	问,提高学生的注意力,促使学生积极思考,增加对问题的关注度。教学环节要求学生了解(CI)的丰富内涵,深刻理解CI在塑造品牌形象方面的重要价值和功能。布置课外CI市场调研及课堂汇报事宜。	课程内容的认知和理解。2. 课外以小组为单位自选某个企业/机构进行品牌形象识别系统(CI)市场调研。
第三章 企业/机构 形象识别 设计 (CI)的 发展历史	1、CI的起源 2、近代CI繁荣的原因 3、二战前欧洲的CI 4、二战后美国的CI 5、日本的CI 6、韩国和台湾的CI 7、国内的CI 8、国内CI的特点	课堂中以讲授为主,结合大量生动案例分析。讲授中大量提问,提高学生的注意力,促使学生积极思考,增加对问题的关注度。教学案例包括较多反映崇高理想信念、家国情怀、民族自信、时事政治、公益环保等题材的作品,将社会主义核心价值观融入到案例的讲解和分析中。教学环节要求学生深刻思考我国CI发展历史中典型案例成功和失败的原因,理解并践行诚实经营、信守承诺、追求卓越品质、积极履行社会责任等职业素养。	1. 课外阅读相关书籍和资料,拓宽视野,加深对课程内容的认知和理解。2. 课堂以小组为单位进行(CI)市场调研汇报。
第四章 CI与相关 学科领域 的关系	1、CI与企业经营战略学 2、CI与市场营销学 3、CI与广告学 4、CI与消费者心理学 5、CI与公共关系学 6、CI与管理学 7、CI与设计学	课堂中以讲授为主,适当提问,促使学生积极思考,增加对问题的关注度。教学环节要求学生用马克思主义哲学中联系和发展的原理去认识CI与相关学科领域的系统关系,理解CI的多学科融合特点,培养他们广博的文化艺术素养和交叉融合研究能力,努力成为高素质复合型创新人才。	1. 课外阅读相关书籍和资料,拓宽视野,加深对课程内容的认知和理解。2. 课堂以小组为单位进行(CI)市场调研汇报。
第五章 品牌年轻 化策略	1、品牌年轻化的概念 2、Z时代的特征 3、品牌年轻化的策略方法 4、品牌年轻化案例分析	课堂中以讲授和课堂讨论为主,结合大量生动案例分析,促使学生积极思考,增加对问题的关注度。教学环节要求学生重视独特性与差异化对于品牌存在和持续发展的重要作用,崇尚创新精神,树立产品或服务的品牌意识。	课堂讨论:Z时代的普遍特征有哪些?分享自己认为品牌年轻化成功与失败的案例。
第六章 品牌视觉 形象识别 (VI)设计	1、标志设计 2、标准字体设计 3、标准色彩设计 4、组合模式设计 5、辅助图形设计 6、吉祥物设计 7、应用系统设计	课堂中以讲授为主,结合大量生动案例分析。讲授中大量提问,提高学生的注意力,促使学生积极思考,增加对问题的关注度。教学环节要求学生掌握马克思主义世界观和方法论去认识设计学中的基本问题,引导学生用马克思主义唯物辩证法中“实践—理论—实践”的认识论、实践论、矛盾论等认识世界、改造世界的方法去思考设计命题的问题来源与解决途径。通过课外设计作业,在实践中深入理解品牌形象设计的创意理论和方法,鼓励创新创业精神。	课外作业:以个人为单位自选(自创)某个企业/机构的产品或服务进行品牌形象识别系统(VI)设计。

五、教授方法与学习方法

1、教授方法:

积极探索和实践研究型教学,引导学生对问题进行积极主动的思考,培养他们的创新意识和实际动手能力。引导学生阅读相关书籍和资料,培养自学能力,丰富文化艺术素养,加强交叉融合研究能力,努力成为高素质复合型创新人才。

具体讲授方式包括:

1、课堂讲授。课堂教学首先要使学生掌握教学内容中规定的一些基本概念、基本理论和基本方法。教师根据自身多年的教学与科研经验博采众长,梳理总结课程内容中的基本概念、基本理论和基本方法,通过讲授使学生能够更快捷、更准确的理解和掌握,并且有能力将它们应用到实际的课题和工作中。讲授中注意引导学生用马克思主义世界观和方法论去认识社会发展与品牌设计中的基本问题,

2、互动式教学。课堂讲授中大量提问或设置若干课堂讨论主题,提高学生的注意力并促进他们积极思考,增加对问题的关注度与理解深度。师生互动还可以活跃课堂气氛,丰富课堂节奏,锻炼学生的语言表达能力。

3、案例教学。大量的案例分析是本课程教学的显著特点,不仅提升学生的创意能力,同时也开阔学生的视野,提高审美水平。教师应具备丰富的创意设计经验,并结合大量的实际案例进行分析讲授。案例应与时俱进,课程内容应根据时代特征适时更新,使学生了解国内外品牌形象设计(CI)的最新发展现状和动态。教学案例包括较多反映崇高理想信念、家国情怀、民族自信、时事政治、公益环保等题材的作品,将社会主义核心价值观融入到案例的讲解和分析中。

4、研究型教学。结合课程内容设置若干课外思考题,督促学生积极阅读相关书籍,查阅资料,扩大知识面,获取自我学习提高的能力。在CI的构成与发展现状教学环节中,组织学生以小组为单位利用课余时间搜索、收集国内外优秀企业/机构的CI建设案例,以翻转课堂的形式现场汇报研究成果,总结其策划与设计方法。

5、实践教学。根据当年实际情况,组织学生参加与课程内容相关的专业竞赛或校内外的实际设计项目,用实战的方式锻炼创新与实际工作能力。要引导学生用马克思主义唯物辩证法中“实践——理论——实践”的认识论、实践论、矛盾论等认识世界、改造世界的方法去思考问题来源与解决途径,用联系和发展的原理去认识品牌形象设计的系统思想和创新思维。

6、指导式教学。在CI市场调研报告与实践作业过程中,根据学生出现的具体问题进行一对一的指导,有针对性地解决问题。在参加专业竞赛的过程中,对每个(组)学生在构思创意方案与具体执行中出现的问题给予相应的指导,严格把关,培养学生精益求精、不畏挫折的精神和工作态度。

7、投影和板书结合。重要关键词用板书的形式书写,可以起到引起学生注意、突出重点的作用。此外,教师还需要结合大量的板书绘画进行讲授。

需要指出的是,为保证课堂教学时间,学生参加专业竞赛和教师指导绝大部分都是在课外时间进行,对学生在设计过程中遇到的问题随时给予指导。

学习方法:养成探索的习惯,特别是重视对基本理论的钻研,在理论指导下进行实践。注意从实际问题入手,归纳和提取基本特性,举一反三,最终掌握CI策划与设计方法。明确

学习各阶段的重点任务，做到课前预习，课中认真听课和记录，积极思考，不放过疑点，充分利用好教师资源和同学资源。大量选读参考书，提高专业素养，扩大知识面。大量收集设计资料，开阔视野，提升审美水平，深入理解、掌握品牌形象设计（CI）的深刻内涵。积极认真地参与实践，从而加深对课程内容的理解。虚心听取教师和其他同学的意见，不厌其烦地修改作品，养成精益求精、追求完美的工作作风。充分利用书店、图书馆的书籍资料。学会浏览、收集相关设计、广告网站的资料。多参观艺术展览、演出，开阔眼界，提高审美水平。

六、学时分配

表 3 各章节学时分配表

章节	主要内容	学 时 分 配					合 计
		讲 授	习 题	实 验	讨 论	其它	
第一章 品牌的 基本概 念	1、产品——品牌的转换 2、品牌的概念 3、品牌的价值 4、品牌的经营构成 5、品牌与企业/机构形象 识别设计（CI）的关系	2	1.5		0.5	课外阅读、课 外 CI 市场调研	4
第二章 企业/机 构形象 识别设 计 （CI） 的概念	1、CI 的概念 2、CIS 系统的概念 3、CI 的价值和功能 4、CI 的构成与特征	1				课外阅读、课 外 CI 市场调研	1
第三章 企业/机 构形象 识别设 计 （CI） 的历史	1、CI 的起源 2、近代 CI 繁荣的原因 3、二战前欧洲的 CI 4、二战后美国的 CI 5、日本的 CI 6、韩国和台湾的 CI 7、国内的 CI 8、国内 CI 的特点	1.5			0.5	课外阅读、课 外 CI 市场调研	2
第四章 CI 与相 关学科 领域的 关系	1、CI 与企业经营战略学 2、CI 与市场营销学 3、CI 与广告学 4、CI 与消费者心理学 5、CI 与公共关系学 6、CI 与管理学 7、CI 与设计学	1				课外阅读、课 外 CI 市场调研	1
期中作 业	CI 市场调研汇报演讲				8	课外阅读、课 外 CI 市场调研	8

第五章 品牌年轻化策略	1、品牌年轻化的概念 2、Z时代的特征 3、品牌年轻化的策略方法 4、品牌年轻化案例分析	3			1	课外 期末实践作业	4
第六章 品牌视觉形象识别(VI)设计	1、标志设计 2、标准字体设计 3、标准色彩设计 4、组合模式设计 5、辅助图形设计 6、吉祥物设计 7、应用系统设计	10			2	课外 期末实践作业	12
合计		18.5	1.5		12		32

七、考核与成绩评定

表4 考核方式及成绩评定分布表

考核方式	比例 (%)	主要考核内容
期中作业	25%	以小组为单位进行企业/机构形象识别系统(CI)个案调研报告。考查学生对品牌与企业/机构形象识别系统(CI)的基本概念、价值、内涵、构成要素等知识点的理解程度;对CI三个组成部分(MI、BI、VI)的调研内容是否全面、丰富、深入;报告PPT制作是否认真、内容有条理、版式美观;汇报演讲是否通顺、层次清楚、繁简有序。
期末作业	70%	以个人为单位自选某个品牌进行视觉形象识别(VI)设计,具体设计内容包括:标志设计、标准字体设计及应用系统设计。考查学生运用所学品牌形象设计理论进行实践的创意与表现水平。
考勤与课堂表现	5%	考查学生的课堂出勤率以及回答问题、讨论、随堂练习等学习态度和表现。

制定者:王鹏

批准者:XXX

2024年4月

“原型游戏与创造力”课程教学大纲

英文名称: Prototype Play and Creativity

课程编号:

课程性质: 通识教育任选课

学分: 2

学时: 32

课程类别: 工程经济与项目管理 美育修养与艺术鉴赏 (美育课程) 其它
 科学探索与创新发展 道德修养与身心健康 沟通表达与全球视野

面向对象: 全校本科生

先修课程: 无

教材及参考书:

- [7] 罗伯特·兰迪 躺椅和舞台: 心理治疗中的语言与行动. 彭勇文等译. 北京: 华东师范大学出版社, 2012.4
- [8] David A. Crenshaw 游戏治疗-理论与实践的综合指南. 中国轻工业出版社, 2021.1
- [9] 游戏的力量: 58种经典儿童游戏治疗技术 中国轻工业出版社, 2020.8
- [10] 张欣华 周晖 游戏治疗: 走进儿童和青少年的心理世界. 机械工业出版社, 2023.3
- [11] Rudolf Arnheim . to the rescue of art. University of California Press, 1991.11
- [12] McNiff, Shaun . Art as medicine . Random House Inc . 1992.10

一、课程简介

原型游戏(Prototype Play)探索游戏最基础的形式,包含了"跟随领袖"(Follow the Leader)、"捉迷藏"(Hide and Seek)、"鬼抓人"(Tag)、"欺负人"(Monkey in the middle)、"看谁最厉害"(King of the Mountain)、"拔河"(Tug of War)这六种原型游戏。这些原型游戏,如同程序性记忆(procedural memory),在下意识中储存了人们最基础的关系互动模式。在治疗或教育的场域,用游戏呼唤起不同的关系互动模式,通过创造力的表达与转化给予体验者修复性的经验。

本课程整合心理学、人类学、社会学、脑神经科学等学科知识,在理论层面,以发展心理学和依恋理论为核心,探索在游戏中人的大脑如何运作,肢体如何反应,内在世界与外在世界如何交错,个人与团体如何互动,人格如何发展。在实践层面以肢体语言和游戏体验为媒介,觉察自我的安全感与边界,理解移情与象征,体验玩耍性与创造力,促进自我认知、成长和改变,同时训练有效沟通、冲突解决、人格完善及潜能发展。

本课程属于跨学科、应用型、复合型、创新型素质教育课程。

二、课程地位与教学目标

1、课程地位: 本课程涉及戏剧表演、心理治疗、社会学等领域,属于跨学科、应用型、复合型、创新型素质教育课程。课程通过游戏与心理学相关理论的梳理,将游戏作为表达情感与自我探索的媒介,培养学生自我探索、改善社会技能、提升行为管理能力,鼓励学生用

创新的方法解决复杂的问题，促进自我接纳、成长和改变，训练有效沟通、冲突解决、人格完善及潜能发展。

2、教学目标：

课程通过心理学、社会学与戏剧等相关基础知识的梳理，将肢体语言和角色表演作为表达情感与自我探索的媒介，一方面通过游戏与戏剧理论知识的学习培养学生基本的理解力、表达能力、知识交叉研究能力；通过社会学与心理学方面基础知识的学习培养学生的自我认知能力、社会认知能力、和创新研究能力。另一方面通过课题体验实践培养学生的感受力、共情能力、创新表达能力、实践创新能力、团队协作能力、沟通能力，提升行为管理和问题解决的能力，促进自我转变与成长、人格完善及潜能发展。

支撑的毕业能力项

[1] 思想政治与德育（课程思政）。课程贯彻了全方位育人的方针。课程通过心理学、社会学与戏剧等相关基础知识的梳理，将肢体语言和角色表演作为表达情感与自我探索的媒介，一方面通过游戏与戏剧理论知识的学习培养学生基本的理解力、表达能力、知识交叉研究能力；通过社会学与心理学方面基础知识的学习培养学生的自我认知能力、社会认知能力、和创新研究能力。另一方面通过课题体验实践培养学生的感受力、共情能力、创新表达能力、实践创新能力、团队协作能力、沟通能力，提升行为管理和问题解决的能力，促进自我转变与成长、人格完善及潜能发展。

[10] 个人和团队。课程体验环节涉及与自我的链接，向内探索的部分，同时也训练与他人的互动合作，向外连接，团体成长的目标。课上游戏实践分为小组体验和个人体验相结合，训练学生的独立思考、独立创作能力与团队沟通、团队协作能力。

[11] 沟通。游戏作为表达性艺术，同时训练语言与肢体语言的双重表达与沟通能力，整合头脑、身体、感受三个维度的沟通模式。在游戏中有意识、有觉察的练习可以更好的帮助学生更好的理解自己与他人。

三、课程教学内容及要求

1、课程内容及要求

第一章 游戏方法理论基础

课程导论^[理解]。游戏是什么^[理解]。游戏是本能^[理解]。游戏的动机是什么^[理解]。基础游戏的要素^[理解]。脑神经科学与多重迷走神经理论^[理解]。游戏中的控制感、安全感^[理解]。外在世界与内在世界交互影响^[理解]。游戏/梦/艺术：穿梭在外部世界与内在世界^[理解]。游戏中的六大原型^[理解]。游戏与人格发展的进阶^[理解]。角色转化^[理解]。什么是创造力^[理解]。如何唤醒创造力^[理解]。

重点：游戏是本能^[理解]。外在世界与内在世界交互影响^[理解]。游戏中的六大原型^[理解]。

难点：外在世界与内在世界交互影响^[理解]。脑神经科学与多重迷走神经理论^[理解]。

第二章 跟随领袖(Follow the Leader)

注意力的多寡与压力的关系^[掌握]。游戏中空间的变化^[理解]。责任与跟随^[理解]。全能幻觉^[理解]。调频(attuning)^[理解]。哥伦比亚催眠^[掌握]。从涵容到分享^[理解]。夏邦发展动作的应用^[理解]。涵容游戏(Containing Play)^[掌握]。对抗游戏(Against Relationship)^[掌握]。分享游戏(Shared Relationship)^[理解]。

[掌握]。依恋关系[理解]。

「跟随领袖」游戏原型：探索「跟随领袖」类游戏与其心理动力，包含全能幻觉的建立、自我形象、现代个人主义的困难等。

重点：注意力的多寡与压力的关系[掌握]。夏邦发展动作的应用[理解]。

难点：全能幻觉[理解]。依恋关系[理解]。

第三章 捉迷藏(Hide and Seek)

内在发展：跟随领袖到捉迷藏[理解]。情境控制与安全基地[理解]。捉迷藏中鬼的隐喻[理解]。Winnicott 的 Holding 概念[理解]。捉迷藏游戏的矛盾[了解]。隐形女孩的故事[了解]。说谎是捉迷藏的一种形式[理解]。被动转换成主动的意义[理解]。

「捉迷藏」游戏原型：实际体验「捉迷藏」类型的各种游戏，并且探索「捉迷藏」类游戏与其心理动力，包含客体关系中从「Holding」变成「Handling」的转变、自由与界限的一体性，及不同依附关系等。

重点：捉迷藏游戏的矛盾[了解]。说谎是捉迷藏的一种形式[理解]。

难点：Winnicott 的 Holding 概念[理解]。捉迷藏中鬼的隐喻[理解]。

第四章 鬼抓人(Tag)

内在发展：跟随领袖到鬼抓人[理解]。攻击性(Aggression) 是一种能量[理解]。夏邦发展动作中的攻击性[理解]。练习拥有 aggression[掌握]。控制游戏中的 Discrepancy[理解]。表达恐惧的重要[理解]。成长的两种动力[理解]。容纳之窗[掌握]。恐惧情境的内在三角关系：攻击者 (predator)、受害者 (victim)、英雄(hero)[理解]。创造团体的连结[理解]。

「鬼抓人」游戏原型：实际体验「鬼抓人」类型的各种游戏，并且探索「鬼抓人」类游戏与其心理动力，包含精神分析中 aggression(攻击性)的重要、攻击者、受害者与英雄的三角心理位置，以及东方对于 aggression 的压抑与转化。

重点：攻击性(Aggression) 是一种能量[理解]。控制游戏中的 Discrepancy[理解]。表达恐惧的重要[理解]。

难点：攻击性(Aggression) 是一种能量[理解]。成长的两种动力[理解]。

第五章 欺负人(Monkey in the middle)

欺负人在游戏发展脉络上的演进[了解]。正向移情与负向移情[理解]。互为主体性(intersubjectivity)[理解]。游戏与心理发展阶段[理解]。象征性的攻击[理解]。精神分析的牺牲观点[理解]。团体进行游戏的摆荡[理解]。弱势者的牺牲：毒药猫[了解]。自卑情结[理解]。心智化[理解]。

「欺负人」游戏原型：实际体验「欺负人」类型的各种游戏，并且探索「欺负人」类游戏与其心理动力，包含对权力者的移情，以及如何表达并且转化恐惧等。

重点：互为主体性 (intersubjectivity)[理解]。团体进行游戏的摆荡[理解]。

难点：正向移情与负向移情[理解]。互为主体性 (intersubjectivity)[理解]。

第六章 看谁最厉害(King of the Mountain)

生命的本质^[理解]。常态分配(Normal Distribution)与柏拉图分配 (Pareto Distribution)^[理解]。

Klien: 偏执分裂位置到忧郁位置^[理解]。Bion: PS 到 D 的来回转换^[了解]。单一焦点与多重焦点^[了解]。游戏中的罪疚感与挫折感^[理解]。

「看谁最厉害」游戏原型: 实际体验「看谁最厉害」类型的各种游戏, 并且探索「看谁最厉害」类型游戏与其心理动力, 包含个人发展与团体和谐的平衡、权力地位与身心发展、柏拉图分配等。

重点: 生命的本质^[理解]。游戏中的罪疚感与挫折感^[理解]。

难点: Klien: 偏执分裂位置到忧郁位置^[理解]。Bion: PS 到 D 的来回转换^[了解]。

第七章 拔河(Tug of War)

原初认同与原初团体^[理解]。意识形态^[了解]。Henri Tajfel 的最小团体研究(Minimal Group Paradigm)^[理解]。创造团体内部和谐^[了解]。创造群体认同的各种方式^[理解]。阿德勒的社会兴趣^[理解]。边界: 多样性^[理解]。以创作代替胜负^[理解]。创造彼此连结^[掌握]。

重点: 原初认同与原初团体^[理解]。创造彼此连结^[掌握]。创造群体认同的各种方式^[理解]。

难点: 边界: 多样性^[理解]。阿德勒的社会兴趣^[理解]。

「拔河」游戏原型: 实际体验「拔河」类型的各种游戏, 并且探索「拔河」类型游戏与其心理动力, 包含团体如何形成、意识形态的优点与缺点、竞争的阴影等。

第八章 原型游戏的应用与拓展

由游戏到剧场: 使用游戏创造出来的无意识动力, 转化为可被认知与控制意识, 并提升为戏剧、乃至进一步发展成为剧场。

游戏的变因与发展: 讨论游戏的各种变因, 好让我们可能自由改变游戏规则, 并且从简单游戏因应团体动力与治疗/教育目标需。

原型游戏的应用: 从不同层面来分析六种游戏, 包含如何从个别竞争到团队合作、原型游戏在动物界的发展、以及如何在治疗与教育场域, 使用游戏创造出来的无意识动力, 转化为可被认知与控制意识, 并提升为戏剧、乃至进一步发展成为剧场。

2、支撑毕业能力项的教学内容

[1] 思想政治与德育(课程思政): 第二章 跟随领袖(Follow the Leader)。第七章 拔河(Tug of War)。

[10] 个人和团队。所有章节均包含此项能力培养。

[11] 沟通。所有章节均包含此项能力培养。

四、教学环节的安排与要求

1. 课堂讲授

课堂教学首先要使学生掌握原型游戏的基本概念、基本理论和基本方法。特别是通过讲授, 使学生能够对这些基本概念和理论有更深入的理解, 使之有能力将它们应用到创造力实践中。积极探索研究型与实践型相结合的教学模式。探索如何实现教师在对问题的分析和举

例来影响学生主动思考，带动学生积极查阅和调研游戏疗愈的案例。培养学生的主动学习兴趣和实践调研能力。每次课程安排游戏体验实践，使学生们能够理论联系实际。课上游戏体验实践分为小组体验和个人体验相结合，训练学生的独立思考、独立创作能力与团队沟通、团队协作能力。

2. 课堂练习

《原型游戏与创造力》是实践性很强的一门课程，理论学习与游戏体验相结合。课堂练习以教师带领为主，根据不同的训练主题和学生的意愿，适当安排学生分享环节。

3. 课程作业

平时课后安排游戏练习、肢体语言练习作业。结课后布置课程总给大作业。

4. 专业教室

需要安全专业教室进行《原型游戏与创造力》的课程授课。任课教师应根据课程需要提前布置好专业教室。经过精心布置的授课物理环境，会给学生以安全感与归属感，使学生有更好体验。

五、教授方法与学习方法指导

1. 教授方法：结合课程内容的教学要求以及学生认知活动的特点，采取包括讲授、研讨、小组合作、探究教学、案例教学、互动式教学、课外延伸学习、线上、线上线下混合等多种教学模式与方法。课堂教学首先要使学生掌握课程教学内容中规定的一些基本概念、基本理论和基本方法。通过讲授，使学生能够对这些基本概念和理论有更深入的理解，使学生能够对基本概念和理论有更深入的理解，要注意对其中的一些基本方法的核心思想的分析，使学生能够掌握其关键。通过原型游戏专题研究等实践教学把学生组织成若干个小团队，培养学生的实践能力和团队沟通能力。通过推荐参考书及网络资源拓展阅读，通过课外延伸学习，丰富学生学习专业知识，激发学生自主探索的热情与自学能力，掌握持续学习的方法。

2. 学习方法：

(1) 学习技巧：学生应养成主动探索的学习习惯，特别是重视对游戏基本理论的钻研，在理论指导下进行实践。

(2) 学习策略：明确课程各阶段的重点任务，做到课前预习，课中认真听课，积极思考参与课堂实践，课后认真复习，不放过疑点，充分利用好教师资源和同学资源。教师让学生根据自己的兴趣自主选择探究题目进行独立解决，一对一的指导学生通过艺术创作实践探索适合自己的艺术疗愈方式，真正做到“以学生为中心”；其次，教师根据学生的特点进行异质分组，小组成员通过交流、协作共同完成学习任务。

(3) 课程延伸学习资料：推荐专业 APP、公众号和专业艺术疗愈社群。

(4) 学习效果自我检查方法指导：学生需要每周坚持游戏练习，并记录自己的感受与心得体会。

六、学时分配

表 1 各章节学时分配表

章节	主要内容	学 时 分 配					合计
		讲授	习题	实践	讨论	其它	
1	游戏方法理论基础	1		3			4
2	跟随领袖(Follow the Leader)	1		3			4
3	捉迷藏(Hide and Seek)	1		3			4
4	鬼抓人(Tag)	1		3			4
5	欺负人(Monkey in the middle)	1		3			4
6	看谁最厉害(King of the Mountain)	1		3			4
7	拔河(Tug of War)	1		3			4
8	原型游戏的应用与拓展	1		3			4
合 计		8		24			32

七、考核与成绩评定

平时成绩 40%，结课作业 60%。

平时成绩中的 40%主要反应学生的课堂表现、平时的信息接受、自我约束。成绩评定的主要依据包括：按时出勤，包括课上和课外实践活动；课上积极思维，认真完成课堂笔记；能够按要求完成课堂练习和课下作业，掌握基本的游戏理论和方法，在团体体验中提升创新能力、团队协作能力、沟通能力，提升行为管理和解决问题的能力，促进自我转变与成长、人格完善及潜能发展。

个人理论学习与课程总结 60%。通过基础知识的学习考察学生的自我认知能力、社会认知能力、知识交叉研究能力和创新研究能力。考察学生是否能从社会角度思考游戏的疗愈意义，是否延伸对人生与社会的深层思考。

表 2 考核方式及成绩评定分布表

考核方式	比例 (%)	主要考核内容
平时成绩	40%	按时出勤，包括课上和课外实践活动；课上积极思维，认真完成课堂笔记；能够按要求完成课堂作业和课下作业，掌握基本的艺术疗愈理论和方法。
个人理论学习与课程总结	60%	通过社会学与心理学方面基础知识的学习考察学生的自我认知能力、社会认知能力、知识交叉研究能力和创新研究能力。考察学生是否能从社会角度思考游戏对于个人成长的意义，是否延伸对人生与社会的深层思考。

制定者：唐颖

批准者：

2024 年 2 月

“劳动教育（慕课）”课程教学大纲

英文名称: Labor Education

课程编号: 0009463

课程性质: 通识教育选修课

学分: 1.0

学时: 16

课程类别: 工程经济与项目管理 美育修养与艺术鉴赏(美育课程) 其它
科学探索与创新 道德修养与身心健康 沟通表达与全球视野

面向对象: 本科生(不限专业)

先修课程: 无

教材: 李珂. 嬗变与审视: 劳动教育的历史逻辑与现实重构. 社会科学文献出版社, 2019.03

参考书:

[1] 刘向兵. 新时代高校劳动教育论纲. 社会科学文献出版社, 2019.02

[2] 编写组. 劳动与社会保障法学(第二版). 高等教育出版社, 2018.08

一、课程简介

在《中共中央国务院关于全面加强新时代大中小学劳动教育的意见》中,要求将劳动教育融入人才培养全过程,根据各学段特点,设立劳动教育必修课程,系统加强劳动教育。通过劳动教育课程,使学生能够理解和形成马克思主义劳动观,牢固树立劳动最光荣的观念;体会劳动创造美好生活,体认劳动不分贵贱,热爱劳动,尊重普通劳动者,培养勤俭、奋斗、创新、奉献的劳动精神。《劳动教育》慕课主要由同济大学马克思主义学院、法学院的优质师资构成教学核心团队,同时邀请两院院士、全国劳模代表以及在各行各业一线奋斗的劳动者讲授工作过程中艰苦奋斗、敬业专注、精益求精等方面的经历,为深入解读劳动精神、开展劳动教育提供智力支持和理论支撑。

二、课程地位与教学目标

课程地位: 本课程是面向全体本科生的通识教育选修课。课程鼓励各个学科专业学生选课,属于综合实践类课程。

(1) 多模块化课程包的劳动教育课程,将马克思主义劳动观教育,职业素养教育有机嵌入其中。

(2) 结合学科/专业特点,弘扬科学家精神、工匠精神和劳模精神,形成了特色劳动教育工作体系,与专业教育有机融合。

教学目标

(1) 知识目标: 加强马克思主义劳动观教育,普及与学生职业发展密切相关的通用劳动科学知识,理解和掌握劳动相关法律法规与政策教育,并作为行动的指南;

(2) 能力目标: 具备胜任专业工作的劳动实践能力、创新创业能力以及在劳动实践中发现新问题和创造性解决问题的能力;

(3) 素质目标: 把握劳动教育价值取向,引导学生树立正确的劳动观,崇尚劳动、尊重

劳动。

支撑的毕业能力项：[1] 思想政治与德育（课程思政）、[8] 职业规范、[9] 个人和团队、[10] 沟通。

三、课程教学内容及要求

1. 课程内容及要求

0.1 绪论[掌握]

本章为绪论部分，主要介绍了课程的背景、目标及学习要求等。

第一章 马克思主义劳动观[掌握]

本章主要介绍了马克思主义经典作家关于劳动的基本观点和我国新时代劳动教育观的历史基础与当代发展，深刻阐释了在不同社会背景下马克思、恩格斯、列宁、毛泽东等关于劳动的基本观点，同时也简明扼要的说明了我国新时代劳动教育观的发展和内容。

1.1 马克思主义经典作家关于劳动的基本观点：本节分别介绍了马克思、恩格斯、列宁、毛泽东等四位作家关于劳动的基本观点。马克思主张“劳动创造人本身”，提出劳动异化理论，创立“真正的人道主义”；列宁形成了关于共产主义劳动的重要思想；而毛泽东则形成了教育与生产劳动相结合的重要思想。

1.2 我国新时代劳动教育观的历史基础与当代发展：本节首先介绍了建国以来中国共产党人对马克思主义劳动教育观的实践和发展，从借鉴经验到结合中国国情不断探索，形成了具有我们特色的劳动教育观；其次，介绍了新时代劳动教育观的主要内容，包括意义、重要性、观念、精神、保障体制与机制建设等；最后提出了高校如何从理论和实践两个层面出发践行新时代劳动教育观的三种形式。

第二章 大学生实习与就业法律风险与防范[掌握]

大学生在实习和就业中会遇到各种问题，该如何防范呢？本章王倩老师将在大学生的劳动者身份中为我们解答大学生是否是劳动者；在实习的相关权益中为我们介绍大学生的法律权益；在招聘环节的“陷阱”中为我们如何避开招聘陷阱支招；在三方协议里为我们解读协议内容；在劳动合同的签订里为我们解惑劳动合同签订问题。

2.1 大学生的劳动者身份：本节以“大学生是不是劳动者？”这一问题为引导，通过洋快餐低薪事件，《最高人民法院公报》2010年第6期“郭懿诉江苏益丰大药房连锁有限公司劳动争议案”两个案例对大学生的劳动者身份进行了分析。

2.2 实习中的相关权益：本节以“实习是否认定劳动关系？”这一问题为引导，辨析就业型实习和教学型实习的异同点，同时对实习协议和工伤相关的法律规定做了进一步的解读。

2.3 招聘环节的“陷阱”：HR问的问题必须如实回答吗？乙肝表面抗原携带者可以入职吗？可以以性别为由限制女性求职就业吗？本节以大学生求职过程中遇到的各类问题为切入点，为大学生求职支招。

2.4 三方协议的签订：本节详细讲述了“三方协议”的产生背景和主要内容。通过两个案例对“三方协议”签署之后毕业生违约和用人单位违约的违约金赔偿方案进行了解析。

2.5 劳动合同的签订

本节讲述了劳动合同书面形式的要求、必备条款、试用期等内容、劳动合同法的新规定、保密和竞业限制条款（协议）、离职竞业限制的经济补偿。

第三章 劳动精神[理解]

本章主要通过和科学家、工匠和劳模的访谈中，分别阐述他们在科学研究和所热爱的行业中的故事，从而体现了他们的不同劳动精神，是每个学生应该学习的典范。

3.1 汪品先：深海探索中的执着与热爱：汪品先-中国科学院院士、海洋地质学家，82岁高龄时，带领团队登上了不满周岁的“深海勇士”号载人深潜器，探索深海的奥秘。他是中国深海研究的先行者、国际大洋钻探首位中国首席科学家，是拥有一颗“赤子之心”的科学大家。

3.2 吕西林：土木试验中的求实与奉献：本节吕院士通过讲授自己不同时期的试验经历，阐述了土木试验中劳动中的意义——提高研究质量，促进研究者身体健康。同时通过三个试验案例进一步说明劳动的重要性。

3.3 吴志强：吴志强：城市规划中的和谐与智慧：本节通过吴志强院士讲解在上海世博会设计及建设过程中的经历，表现出在城市规划过程中需要重视和谐，以及反应出人类的智慧。

3.4 姚启明：赛道设计师的无畏与担当：姚启明，2020年全国劳动模范，同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司姚启明赛车场设计与安全研究工作室主任。她被誉为“中国赛道设计第一人”，是唯一一位国际汽联认可的中国赛道设计师。本片中她向大家讲述了她与中国汽运共成长的故事，用自身经历向大家诠释着她对劳模精神的理解，鼓励同学们学习劳模精神，用奋斗为自己的青春增添靓丽的底色，用智慧为祖国的建设留下浓墨重彩的印记。

3.5 张郁：地铁空间里的奋斗与拼搏：张郁，2020年全国劳动模范，上海申通地铁集团有限公司上海地铁维护保障有限公司通号分公司总经理。他是上海城市轨道交通大动脉的运维者，世界第一规模线网的信号专家；是全国最短列车运行间隔的领跑者；是全行业最尖端技术革新的探索者。他的身上，折射出新一代上海地铁人的责任与担当。也折射出新时代劳模爱岗敬业、争创一流，艰苦奋斗、勇于创新，淡泊名利、甘于奉献的精神。

3.6 何敏娟：教学科研道路上的探索与创新：本节通过何敏娟教授的讲解，展现了一个教育工作者在教学科研道路上的探索与创新。

3.7 王昌将：桥梁建设中的勤奋与突破：本节通过劳模王昌将在桥梁建设中的案例讲述，带领大家体会、理解在桥梁建设工作中需要具备的勤奋，同时需要在工作中具备突破和创新精神。

3.8 赵旭东：精神科医生的无畏与奉献：本节通过赵旭东教授在医学上的30多年的工作经历，充分体现了从医过程中的无畏和奉献精神。

3.9 章明：建筑复兴中的匠心与传承：本片中的城市匠人—章明，同济大学教授、博导，同济设计集团原作设计工作室主持建筑师，杨浦滨江南段公共空间总设计，通过向我们讲述他与团队的创作理念——“向史而新”，凸显了设计师作为城市匠人的担当。通过重点讲述杨浦滨江的项目背景、雨水花园、绿之丘、杨浦水厂的设计理念，向我们传递执着专注、一丝不苟、精益求精、追求卓越的工匠精神。

3.10 张辰：工程设计中的服务精神与精益求精：本节通过张辰总工程师对应城市污水处理及工程设计中的案例讲解，让我们充分认识到了在工程项目中应该具有的服务精神及精益求精的精神内涵。

3.11 徐亚玲：混凝土再生中的挑战与坚守：本节通过徐亚玲总工在产学研及材料创新中的工作经历，更加清晰的认识到混凝土再生中的挑战，同时也体现出在科研中的坚守。

3.12 付涛：汽车智造中的坚守与创新：从同济大学汽车学院到上海大众，上海重塑，十三年来付涛一直沉浸在汽车行业。

从流水线上为新车“接生”到助力汽车驱动方式变革，他秉持着对汽车行业的热爱，对中国从制造业大国走向制造业强国的期待在自己的职业道路上摸爬滚打，肯吃苦肯专研，敢挑战敢创新。

3.13 谷志旺：城市更新中的传承与创新：本节通过思南公馆、玉佛寺、上海音乐厅、春阳里等历史建筑的修缮、保护、改造案例，阐述了工匠精神的内涵，以及在城市更新中应如何进行传承和创新。

2. 支撑毕业能力项的教学内容

[1] 思想政治与德育（课程思政）：第一章 马克思主义劳动观、第三章 劳动精神

[8] 职业规范：第二章 大学生实习与就业法律风险与防范

[9] 个人和团队：第三章 劳动精神

[10] 沟通：第三章 劳动精神

四、教学环节安排及要求

表 1 教学环节安排及要求

教学环节	教学要求	教学目标	学时	教学方式
绪章 绪论	课内讲授	掌握课程的背景、目标及学习要求等。	2	慕课
第一章 马克思主义劳动观	课内讲授	掌握马克思主义关于劳动的基本观点和我国新时代劳动教育观的历史基础与当代发展。	3	慕课
	课内讲授与课外讨论	理解新时代劳动教育特点	1	见面课
第二章 大学生实习与就业法律风险与防范	课内讲授	掌握大学生在实习和就业中会遇到各种问题及防范方法	3	慕课
	课内讲授与课外讨论	实习与就业法律风险与防范	1	见面课
第三章 劳动精神	课内讲授	理解和学习科学家、工匠和劳模们的科学研究和行业劳动精神。	4	慕课
	课内讲授与课外讨论	理解劳动教育在各专业中的实践	2	见面课

五、教授方法与学习方法

教授方法：采取学生在线学习与教师见面课指导相结合的混合式教学方法。16 学时的课程中，12 学时为自主慕课学习，4 学时见面课指导与师生研讨。

学生根据慕课视频学习每章课程内容，见面课上教师与学生研讨交流，教师在教学活动中开展启发与建议，围绕学生在学习过程中遇到的问题与难点展开。

学习方法：采取项目驱动型学习方法。学生分组自主学习和合作讨论，以各组劳动教育项目为基本内容，学生通过个人、小组等活动，将所学知识应用于解决实际问题。

六、学时分配

表 2 各章节学时分配表

章节	主要内容	学时分配					合计
		讲授	习题	实验	讨论	其它	
绪章	绪论	1.8	0.2	0	0	0	2
第一章	马克思主义劳动观	3.2	0.3	0	0.5	0	4
第二章	大学生实习与就业法律风险与防范	3.2	0.3	0	0.5	0	4
第三章	劳动精神	5	0.5	0	0.5	0	6
合计	——	13.2	1.3	0	1.5	0	16

七、考核与成绩评定

总成绩=平时成绩（学习进度分+学习行为分）30%+ 章测试成绩 10%+见面课成绩 21%+ 期末考试成绩 39%构成。

表 3 考核方式及成绩评定分布表

考核方式	比例 (%)	主要考核内容
平时成绩	30	学习进度、学习行为
章测试成绩	10	各章节内容掌握程度
见面课成绩	21	考勤、参与课堂讨论
期末考试成绩	39	线上期末考试

制定者：李春佳

批准者：韩孟婷

2021年6月

“20 世纪中国小说选读-1”课程教学大纲

英文名称: Selected Readings in Modern Chinese Fiction

课程编码: 0006390

课程性质: 通识教育选修课

学分: 2.0

学时: 32

面向对象: 全日制本科生

先修课程: 无

教材及参考书:

[1]钱理群 温儒敏 陈平原 著,《中国现代文学三十年》,北京:北京大学出版社,2016.03

[2]夏志清 著,《中国现代小说史》,上海:复旦大学出版社,2005.07

一、课程简介

《20 世纪中国小说选读-1》是一门文学类通识教育选修课程。主要对 20 世纪上半叶,具体来说是从 1917-1949 年期间的知名优秀小说进行阅读赏析,包括以下作品:《伤逝》(鲁迅),《沉沦》(郁达夫),《上海的狐步舞》(穆时英),《骆驼祥子》(老舍),《边城》(沈从文),《金锁记》(张爱玲)。本课程将在文学史背景中考察这些作品,从文学与人生的角度切入这些文学作品并进行导读,在授课中以基本的文学理论、概念,具体说是关于小说的专业理论知识切入作品,以具体词句、章节带动文学与时代、历史的思考,文学与人生的互动,体验文学经典的魅力,认识小说作品的地位和价值,提高文学赏析能力,通过对民族经典文本的阅读达到民族优秀文化的传承。

二、课程地位与教学目标

(一) **课程地位:** 本课程是面向本校非中文专业学生开设的文学类通识教育选修课程。通识教育是高等院校课程教学体系和人才培养的重要组成部分,本课程通过对民族优秀经典文学文本的阅读,旨在为学生提供不同于工具理性的人文素养,助力学校“能力+素养”的“全人”人才的培养。

(二) **课程目标:** 课程教学目标分为知识能力目标和思政素养目标两个方面。

1 教学目标: 通过本课程的学习,掌握基本的文学概念和文学理论知识,提高学生感知美、鉴赏美、创造美的能力,培养学生的阅读自信,提高学生的文学修养。

2 育人目标: 通过对民族经典小说文本的细读,认知人生和社会,帮助学生树立积极进取的人生观和价值观。在比较文学视野中对民族经典文学作品进行解读,拓宽学生文学视野的同时,培养学生开放自信的世界观。

三、课程教学内容及要求

表 1 教学内容与课程目标的对应关系

章节名称	教学内容及重点 (▲)、难点 (★)	课程目标 (√)		
		1	2	3
第一章：爱就疯狂，不爱就坚强——《伤逝》选读	▲梳理故事情节，理解人物形象； ▲了解关于爱和被爱的问题； ★掌握相关文学理论知识：隐含作者与限制叙事	√	√	
第二章：和解之路——《沉沦》选读	▲梳理故事情节，理解人物形象； ▲了解成长过程中如何与自我和解； ★掌握相关文学理论知识：内聚焦与五四文学的发现；	√	√	
第三章：人生的选择与选择的人生——《骆驼祥子》选读	▲梳理故事情节，理解人物形象； ▲了解成长过程中如何选择； ★掌握相关文学常识：京味儿文学写作者不是京派作家；	√	√	
第四章：人，生而孤独，却无往不在寻找之中——《边城》选读	▲梳理故事情节，理解人物形象； ▲了解关于沟通的艺术，学会沟通； ★了解相关文学理论知识：文学的虚构与真实	√	√	
第五章：年轻时，我们真的知道自己想要的是什么吗？——《金锁记》选读	▲梳理故事情节，理解人物形象； ★了解相关文学理论知识：张爱玲小说的成功与其小说的现代性；	√	√	
第六章：都市浮世绘——《上海的狐步舞》选读（代结）	▲梳理故事情节，了解现代主义小说特色； ★了解相关文学理论知识：现实主义小说与现代主义小说	√	√	

四、教授方法与学习方法

教授方法

1. 课堂讲授

通过课堂教学，使学生理解并掌握课程教学内容中要求的基本概念、基本理论和基本方法。特别是通过具体小说篇章的导读，使学生能够对这些基本概念和理论有更深入的理解，融汇贯穿到其他小说和文学文本的阅读、鉴赏中，最终培养其独立、自主阅读能力。

通过文学与人生、文学与社会、文学与时代的互动，让学生能够结合小说分析、思考自己生活的现实，并积极探索解决相关问题的方法，帮助学生成长。

2. 学生参与

通过教学安排，要求学生完成课前指定小说原文的阅读，并根据教学指导对课堂将要讨论的问题进行准备。教学过程中通过生生互动、师生互动，充分调动学生课堂参与的热情和学习的主动性，培养学生批判性思维，并实现学生自主学习能力的提升。

五、教学环节及学时分配

本课程各章节的教学环节及学时分配，详见表 2。

表 2 各章节的教学环节及学时分配表

章节名称	教学内容	学时分配					合计
		讲授	习题	实验	讨论	其它	
绪论:影像时代, 小说何为?	课程关键词及概念梳理; 课程性质及教学目标;	2					2
第一章: 爱就疯狂, 不爱就坚强——《伤逝》选读	梳理故事情节, 理解人物形象; 了解成长过程中的爱和被爱; 掌握相关文学理论知识: 隐含作者与限制叙事	3	1		2		6
第二章: 和解之路——《沉沦》选读	梳理故事情节, 理解人物形象; 了解成长过程中如何与自我和解; 掌握相关文学理论知识: 内聚焦与五四文学的进步;	3	1		2		6
第三章: 人生的选择与选择的人生——《骆驼祥子》选读	梳理故事情节, 理解人物形象; 了解成长过程中如何选择; 掌握相关文学常识: 京味儿文学与京派作家;	3	1		2		6
第四章: 人, 生而孤独, 却无往不在寻找之中——《边城》选读	梳理故事情节, 理解人物形象; 了解关于沟通的艺术, 学会沟通; 了解相关文学理论知识: 文学的虚构与真实	3	1		2		6
第五章: 年轻时, 我们真的知道自己想要的是什么吗? ——《金锁记》选读	梳理故事情节, 理解人物形象; 了解相关文学理论知识: 张爱玲小说的现代性;	2	1		1		4
第六章: 都市浮世绘——《上海	梳理故事情节, 理解现代性;	2					2

的狐步舞》 选读（代 结）	了解相关文学理论知 识：现实主义小说与现 代主义小说						
合计		18	5		9		38

六、考核与成绩评定

平时成绩：50%（其中出勤及课堂参与 20%，小说介绍 30%）

课后作业：50%

平时成绩主要依据学生的出勤及课堂表现、平时的信息接受、自我约束及预习完成情况。其中出勤及课堂表现及参与占比 20%，小说介绍占比 30%。小说介绍作业在学时分配中的习题环节完成，学生在课堂上介绍自己最喜欢的一部小说，并分析之。发言时间：5-8 分钟/人。

本课程没有期末考试。因为小说阅读既是一种技能，也是一种素养，从教学目的上来说学期末的某一次考试并不能很好地帮助学生提高文学修养，文学素养的提高应该功夫在平时。所以本课程采取课前预习阅读作品、课后复习提交作业的方式，通过每一次作业的及时点评，来实现提高学生阅读技巧、提升文学修养的目的。在精读小说之后布置课后作业，课后作业总占比 50%。

表 3 各章节学时分配表

考核方式	比例 (%)	主要考核内容及对毕业要求拆分点的支撑情况
平时成绩	50	对基本概念、文学理论基础知识的掌握及运用情况、口头表达能力的考察。
课后作业	50	对课堂讲授内容的掌握程度及其所掌握知识的书面表达能力的考察。

七、考核环节及质量标准

本课程各考核环节的质量标准，详见表 5。

表 4 各考核环节的质量标准

考核方式	评分标准				
	A	B	C	D	E
	90~100	80~89	70~79	60~69	< 60
平时	充分预习并积极参与课堂讨论，对课堂问题有独立见解并能流畅、条理分明地表达阅读感受。	充分预习并积极参与课堂讨论，能结合所查资料就某一问题流畅、深入表达内心感受。	充分预习并参与课堂讨论，对课堂问题能借助资料表达阅读感受。	能对课堂内容进行预习，不主动参与课堂讨论。对课堂问题能组织语言尽量清晰表达。	不满足 D 要求
研讨（小说介绍）	能用准专业水平介绍自己喜欢的小说，并能引发同学阅读兴趣。	能结合所学专业知知识流畅介绍自己喜欢的小说，并能引发同学阅	能流畅介绍故事情节和人物形象，较完整地呈现小说内容。	能对小说进行基本梳理，呈现小说故事，并能总结某些阅读感	不满足 D 要求

		读兴趣。		受。	
作业	能根据课上所学内容，结合自己的人生体验，逻辑分明、条理清晰地表达自己的阅读感受。	根据课上所学内容，逻辑分明、条理清晰地回答问题，表达自己的阅读感受。	根据课上所学内容，结合自己的人生体验，较好地表达自己的阅读感受。	能根据课上所学内容组织语言准确回答问题，表达自己的阅读感受。	不满足 D 要求

制定者：戴莉

批准者：黄健

2020 年 3 月

“20 世纪中国小说选读-1（慕课）”课程教学大纲

英文名称：Selected Readings in Modern Chinese Fiction (MOOC)

课程编码：0008725

课程性质：通识教育选修课

学分：2.0

学时：32

面向对象：全日制本科生

先修课程：无

教材及参考书：

[1]钱理群 温儒敏 陈平原 著，《中国现代文学三十年》，北京：北京大学出版社，2016.03

[2]夏志清 著，《中国现代小说史》，上海：复旦大学出版社，2005.07

一、课程简介

《20 世纪中国小说选读-1》（慕课）是一门文学类通识教育选修课程。主要对 20 世纪上半叶，具体来说是从 1917-1949 年期间的知名优秀小说进行阅读赏析，包括以下作品：《伤逝》（鲁迅），《沉沦》（郁达夫），《上海的狐步舞》（穆时英），《骆驼祥子》（老舍），《边城》（沈从文），《金锁记》（张爱玲）。本课程将在文学史背景中考察这些作品，从文学与人生的角度切入这些文学作品并进行导读，在授课中以基本的文学理论、概念，具体说是关于小说的专业理论知识切入作品，以具体词句、章节带动文学与时代、历史的思考，文学与人生的互动，体验文学经典的魅力，认识小说作品的地位和价值，提高文学赏析能力。通识教育目标之一即在通过对民族经典文本的阅读达到民族优秀文化的传承，此也为本课程最大的教学期待。

二、课程地位与教学目标

（一）课程地位：本课程是面向全校非中文专业学生开设的文学类通识教育选修课程。通识教育是高等院校课程教学体系和大学人才培养的重要组成部分，本课程通过对民族优秀经典文学文本的阅读，旨在为学生提供不同于工具理性的人文素养，助力学校“能力+素养”的“全人”人才的培养。

（二）课程目标：课程教学目标分为知识能力目标和思政素养目标两个方面。

1 教学目标：通过本课程的学习，掌握基本的文学概念和文学理论知识，提高学生感知美、鉴赏美、创造美的能力，培养学生的阅读自信，提高学生的文学修养。

2 育人目标：通过对民族经典小说文本的细读，认知人生和社会，帮助学生树立积极进取的人生观和价值观。在比较文学视野中对民族经典文学作品进行解读，拓宽学生文学视野的同时，培养学生开放自信的世界观。

三、课程教学内容及要求

表 1 教学内容与课程目标的对应关系

章节名称	教学内容及重点 (▲)、难点 (★)	课程目标 (√)		
		1	2	3
第一章：爱就疯狂，不爱就坚强——《伤逝》选读	▲梳理故事情节，理解人物形象； ▲了解关于爱和被爱的问题； ★掌握相关文学理论知识：隐含作者与限制叙事	√	√	
第二章：和解之路——《沉沦》选读	▲梳理故事情节，理解人物形象； ▲了解成长过程中如何与自我和解； ★掌握相关文学理论知识：内聚焦与五四文学的发现；	√	√	
第三章：人生的选择与选择的人生——《骆驼祥子》选读	▲梳理故事情节，理解人物形象； ▲了解成长过程中如何选择； ★掌握相关文学常识：京味儿文学写作者不是京派作家；	√	√	
第四章：人，生而孤独，却无往不在寻找之中——《边城》选读	▲梳理故事情节，理解人物形象； ▲了解关于沟通的艺术，学会沟通； ★了解相关文学理论知识：文学的虚构与真实	√	√	
第五章：年轻时，我们真的知道自己想要的是吗？——《金锁记》选读	▲梳理故事情节，理解人物形象； ★了解相关文学理论知识：张爱玲小说的成功与其小说的现代性；	√	√	
第六章：都市浮世绘——《上海的狐步舞》选读（代结）	▲梳理故事情节，了解现代主义小说特色； ★了解相关文学理论知识：现实主义小说与现代主义小说	√	√	

四、教授方法与学习方法

教授方法：本课为 MOOC 课程，主要教学活动都在线上完成。为保证学习效果，在每一次视频课前学生需要完成指定小说的阅读任务，并根据教学指导准备见面课讨论题。本课程学习步骤为：阅读小说——线上学习——线上讨论——课后作业。

线上课程在指定平台上进行学习。

1. 线上教学指导

通过教学安排，要求学生完成课前指定小说原文的阅读，并根据教学指导对课堂将要讨论的问题进行准备。线上自主学习完成之后，要求学生结合自身经历和感悟对小说情节、人物形象进行讨论，通过文学与人生、文学与社会、文学与时代的互动，让学生能够结合小说分析、思考自己生活的现实，并积极探索解决相关问题的方法，以帮助学成长。

2. 线上自主学习

见面课之后开放线上学习视频，根据课堂讨论成果，全面、深入、系统地进行线上学习，掌握学习内容。通过线上学习，进一步深化学生对相关文学理论知识和基本概念的理解，并能融汇贯穿到其他小说和文学文本的阅读、鉴赏中，最终培养其独立、自主阅读能

力。

五、教学环节及学时分配

本课程各章节的教学环节及学时分配，详见表 2。

表 2 各章节的教学环节及学时分配表

章节名称	教学内容	学时分配					合计
		讲授	习题	实验	讨论	线上视频学习	
绪论:影像时代,小说何为?	课程关键词及概念梳理; 课程性质及教学目标;				1	2	3
第一章:爱就疯狂,不爱就坚强——《伤逝》选读	梳理故事情节,理解人物形象;了解成长过程中的爱和被爱;掌握相关文学理论知识:隐含作者与限制叙事				2	4	6
第二章:和解之路——《沉沦》选读	梳理故事情节,理解人物形象;了解成长过程中如何与自我和解;掌握相关文学理论知识:内聚焦与五四文学的进步;				2	4	6
第三章:人生的选择与选择的人生——《骆驼祥子》选读	梳理故事情节,理解人物形象;了解成长过程中如何选择;掌握相关文学常识:京味儿文学与京派作家;				1	4	6
第四章:人,生而孤独,却无往不在寻找之中——《边城》选读	梳理故事情节,理解人物形象;了解关于沟通的艺术,学会沟通;了解相关文学理论知识:文学的虚构与真实				1	4	6
第五章:年轻时,我们真的知道自己想要的是什么吗?——《金锁记》选读	梳理故事情节,理解人物形象;了解相关文学理论知识:张爱玲小说的现代性;				1	3	4
第六章:都市浮世绘——《上海	梳理故事情节,理解现代性;了解相关文学理论知				1	2	2

的狐步舞》 选读（代 结）	识：现实主义小说与现 代主义小说						
合计					9	23	32

六、考核与成绩评定

线上成绩：100%（包含观看视频课及完成课后章测题、讨论区答题、期末考试题。）

线上成绩由视频课观看、课后章测题及期末考试题三部分组成，占比 90%，主要考察学生自我约束及信息接收等情况。讨论占比 10%，主要考察学生对小说的理解及文学欣赏水平等。

表 3 各章节学时分配表

考核方式	比例 (%)	主要考核内容及对毕业要求拆分点的支撑情况
线上测试	90	对基本概念、文学理论基础知识的掌握及运用情况、口头表达能力的考察。
线上参与	10	对课程讲授内容的掌握程度及其所掌握知识的书面表达能力的考察。

七、考核环节及质量标准

本课程各考核环节的质量标准，详见表 4。

表 4 各考核环节的质量标准

考核方式	评分标准				
	A	B	C	D	E
	90~100	80~89	70~79	60~69	< 60
章测及期末考试	掌握基本的文学概念及文学理论知识，对现代小说能建立大致文学史线索，理解文学作品背后的时代与历史。	掌握基本的文学概念及文学理论知识，理解文学作品背后的时代与历史。	学习态度认真，能及时完成各项线上学习任务，掌握基本的文学概念及文学理论知识。	学习态度认真，能及时完成各项线上学习任务，基本理解选读文学作品。	不满足 D 要求
讨论	能根据课上所学内容，结合自己的人生体验，逻辑分明、条理清晰地表达自己的阅读感受。	根据课上所学内容，逻辑分明、条理清晰地回答问题，表达自己的阅读感受。	根据课上所学内容，结合自己的人生体验，较好地表达自己的阅读感受。	能根据课上所学内容组织语言准确回答问题，表达自己的阅读感受。	不满足 D 要求

制定者：戴莉

批准者：黄健

2020 年 3 月

“20 世纪中国小说选读-2”课程教学大纲

英文名称: Selected Readings in Contemporary Chinese Fiction

课程编码: 0006391

课程性质: 通识教育选修课

学分: 2.0

学时: 32

面向对象: 全日制本科生

先修课程: 无

教材及参考书:

[1]特雷·伊格尔顿 著, 伍晓明 译,《20 世纪西方文学理论》, 北京大学出版社, 2007.01

[2]洪子诚 著,《中国当代文学史》, 北京大学出版社, 2010.01

一、课程简介

《中国当代小说选读》是一门文学类通识教育选修课程, 主要对 20 世纪下半叶以来, 具体说是上世纪 80 年代以来至今的知名优秀小说进行细读(close reading), 主要包括以下作品:《黄金时代》(王小波),《古典爱情》(余华),《温故一九四二》(刘震云),《烦恼人生》(池莉),《动物凶猛》(王朔),《流浪地球》(刘慈欣)等。本课程将从文学史的角度对这些文学作品进行导读, 并带动对其他类似主题小说的比较阅读, 从而拓宽阅读范围, 更好地欣赏文学经典, 体验文学的魅力, 提高文学赏析能力。通识教育目标之一即在通过对民族经典文本的阅读达到对民族优秀文化的传承, 此也为本课程最大的教学期待。

二、课程地位与教学目标

(一) **课程地位:** 本课程是面向本校非中文专业学生开设的文学类通识教育选修课程。通识教育是高等院校课程教学体系和人才培养的重要组成部分, 本课程通过对民族优秀经典文学文本的阅读, 旨在为学生提供不同于工具理性的人文素养, 助力学校“能力+素养”的“全人”人才的培养。

(二) **课程目标:** 课程教学目标分为知识能力目标和思政素养目标两个方面。

1 教学目标: 通过本课程的学习, 掌握基本的文学概念和文学理论知识, 提高学生感知美、鉴赏美、创造美的能力, 培养学生的阅读自信, 提高学生的文学修养。

2 育人目标: 通过对民族经典小说文本的细读, 认知人生和社会, 帮助学生树立积极进取的人生观和价值观。在比较文学视野中对民族经典文学作品进行解读, 拓宽学生文学视野的同时, 培养学生开放自信的世界观。

三、课程教学内容及要求

表 1 教学内容与课程目标的对应关系

章节名称	教学内容及重点 (▲)、难点 (★)	课程目标 (√)		
		1	2	3
绪论：1949-至今：中国当代文学发展史	▲了解中国当代文学发展线索；★掌握相关文学史知识；解放区文艺美学主张；			
第一章：黑色幽默是一种生存方式——《黄金时代》选读	▲了解新时期文学发展历程；▲了解文革主题小说写作突破及局限；★理解《黄金时代》的小说主题；★理解相关文学常识：黑色幽默文学	√	√	
第二章：小说是一个民族的秘史——《温故一九四二》选读	▲了解新历史主义文学出现背景；▲掌握相关文学常识：新历史主义文学概念；★理解《温故一九四二》小说主题及写作风格；	√	√	
第三章：先锋的意义——《古典爱情》选读	▲了解先锋文学出现背景及意义；▲了解先锋文学写作特色；★理解《古典爱情》小说内容及艺术特色；	√	√	
第四章：人，诗意地栖居？——《烦恼人生》选读	▲了解新写实主义文学出现背景及意义；▲了解新写实主义文学写作特色；★理解《烦恼人生》小说意义及艺术特色；	√	√	
第五章：成长，向着童年的方向——《动物凶猛》选读	▲了解精英文学与通俗文学的对立与融合；★了解“王朔现象”的意义；★理解《动物凶猛》小说的主题；	√	√	
第六章：笑傲江湖——《鹿鼎记》选读	▲理解中国传统侠文化；★了解武侠小说发展史；★金庸小说对侠文化的改编及金庸写作的成功；	√	√	
第七章：脚踏大地，仰望星空——《三体》选读	▲了解科幻小说发展史；★了解科幻小说写作的意义；★理解《三体》小说写作的得失；	√	√	

四、教授方法与学习方法

教授方法

1. 课堂讲授

通过课堂教学，使学生理解并掌握课程教学内容中要求的基本概念、基本理论和基本方法。特别是通过具体小说篇章的导读，使学生能够对这些基本概念和理论有更深入的理解，融汇贯穿到其他小说和文学文本的阅读、鉴赏中，最终培养其独立、自主阅读能力。

通过文学与人生、文学与社会、文学与时代的互动，让学生能够结合小说分析、思考自己生活的现实，并积极探索解决相关问题的方法，帮助学生成长。

2. 学生参与

通过教学安排，要求学生完成课前指定小说原文的阅读，并根据教学指导对课堂将要讨论的问题进行准备。教学过程中通过生生互动、师生互动，充分调动学生课堂参与的热情和学习的主动性，培养学生批判性思维，并实现学生自主学习能力的提升。

五、教学环节及学时分配

本课程各章节的教学环节及学时分配，详见表2。

表2 各章节的教学环节及学时分配表

章节名称	教学内容	学时分配					合计
		讲授	习题	实验	讨论	其它	
绪论： 1949-至今：中国当代文学发展史	▲了解中国当代文学发展线索；★掌握相关文学史知识；解放区文艺美学主张；	2					2
第一章： 黑色幽默是一种生存方式——《黄金时代》选读	▲了解新时期文学发展历程；▲了解文革主题小说写作突破及局限；★理解《黄金时代》的小说主题；★理解相关文学常识：黑色幽默文学	4	1				5
第二章： 小说是一个民族的秘史——《温故一九四二》选读	▲了解新历史主义文学出现背景；▲掌握相关文学常识：新历史主义文学概念；★理解《温故一九四二》小说主题及写作风格；	4	1				5
第三章： 先锋的意义——《古典爱情》选读	▲了解先锋文学出现背景及意义；▲了解先锋文学写作特色；★理解《古典爱情》小说内容及艺术特色；	4	1				5
第四章： 人，诗意地栖居？——《烦恼人生》选读	▲了解新写实主义文学出现背景及意义；▲了解新写实主义文学写作特色；★理解《烦恼人生》小说意义及艺术特色；	4	1				5
第五章： 成长，向着童年的方向——《动物凶猛》选读	▲了解精英文学与通俗文学的对立与融合；★了解“王朔现象”的意义；★理解《动物凶猛》小说的主题；	4	1				5

第六章： 笑傲江湖 ——《鹿 鼎记》选 读	▲理解中国传统侠文化；★ 了解武侠小说发展史；★金 庸小说对侠文化的改编及 金庸写作的成功；	4	1				5
第七章： 脚踏大 地，仰望 星空—— 《三体》 选读	▲了解科幻小说发展史；★ 了解科幻小说写作的意 义；★理解《三体》小说写 作的得失；	26	5				32

六、考核与成绩评定

平时成绩：50%（其中出勤及课堂参与 20%，小说介绍 30%），课后作业：50%

平时成绩主要依据学生的出勤及课堂表现、平时的信息接受、自我约束及预习完成情况。其中出勤及课堂表现及参与占比 20%，小说介绍占比 30%。小说介绍作业在学时分配中的习题环节完成，学生在课堂上介绍自己最喜欢的一部小说，并分析之。发言时间：5-8 分钟/人。

本课程没有期末考试。因为小说阅读既是一种技能，也是一种素养，从教学目的上来说学期末的某一次考试并不能很好地帮助学生提高文学修养，文学素养的提高应该功夫在平时。所以本课程采取课前预习阅读作品、课后复习提交作业的方式，通过每一次作业的及时点评，来实现提高学生阅读技巧、提升文学修养的目的。在精读小说之后布置课后作业，课后作业总占比 50%。

表 3 各章节学时分配表

考核方式	比例 (%)	主要考核内容及对毕业要求拆分点的支撑情况
平时成绩	50	对基本概念、文学理论基础知识的掌握及运用情况、口头表达能力的考察。
课后作业	50	对课堂讲授内容的掌握程度及其所掌握知识的书面表达能力的考察。

七、考核环节及质量标准

本课程各考核环节的质量标准，详见表 5。

表 4 各考核环节的质量标准

考核方式	评分标准				
	A	B	C	D	E
	90~100	80~89	70~79	60~69	< 60
平时	充分预习并积极参与课堂讨论，对课堂问题有独立见解并能流畅、条理分	充分预习并积极参与课堂讨论，能结合所查资料就某一问题流	充分预习并参与课堂讨论，对课堂问题能借助资	能对课堂内容进行预习，不主动参与课堂讨论。对课堂问题能组	不满足 D 要求

	明地表达阅读感受。	畅、深入表达内心感受。	料表达阅读感受。	织语言尽量清晰表达。	
研讨 (小说介绍)	能用准专业水平介绍自己喜欢的小 说,并能引发同学 阅读兴趣。	能结合所学专业 知识流畅介绍自 己喜欢的小说, 并能引发同学阅 读兴趣。	能流畅介绍故事 情节和人物形 象,较完整地呈 现小说内容。	能对小说进行基 本梳理,呈现小 说故事,并能总 结某些阅读感 受。	不满足 D 要求
作业	能根据课上所学内 容,结合自己的人 生体验,逻辑分 明、条理清晰地表 达自己的阅读感 受。	根据课上所学内 容,逻辑分明、 条理清晰地回答 问题,表达自己的 阅读感受。	根据课上所学内 容,结合自己的 人生体验,较好 地表达自己的阅 读感受。	能根据课上所学 内容组织语言准 确回答问题,表 达自己的阅读感 受。	不满足 D 要求

制定者:戴莉

批准者:黄健

2020年3月

“MIDI 音乐创作基础”课程教学大纲

英文名称: MIDI Produce Technique

课程编码: 0007817

课程性质: 通识教育选修课

学分: 4.0

学时: 64

面向对象: 全日制本科生

先修课程: “乐理基础与作品赏析”

教材及参考书:

[1] 《电脑音乐工作站 cubase/Nuendo 使用速成教程》	作者熊鹰	清华大学出版社
[2] 《音乐理论基础》	作者 李重光	人民音乐出版社
[3] 《和声学实用教程》	作者 里姆斯基-科萨科夫	人民音乐出版社
[4] 《管弦乐法原理》	作者 里姆斯基-科萨科夫	人民音乐出版社

一、课程简介

MIDI(Musical Instrument Digital Interface), 虽只是“乐器数字化接口”的缩写, 但实际上早已成为新兴音乐制作形式的代名词。电脑多媒体技术与音频的结合大大扩展了音乐创作的空间, 突显出个性化、个体化的特点, 现已被国际上普遍采用。

《MIDI 音乐创作基础》作为【音乐选修课系列教程】的中期课程, 旨在通过有效地引导、严苛的训练以及专业软件、传统和声、乐队配器及乐曲编创的学习, 帮助学生了解并进入音乐独创领域, 完成初期课程中自创歌曲的伴奏编配及音响构成。整个过程对拓宽学生的知识与视野、提升艺术感知力, 激发想象及创造潜能以及工匠精神的培育等诸多方面具有积极的意义。课程设定了与内容匹配的独特教学方式: 1.教学与实践同步。2.补课与提高同时。3. 规则与个性同重。4. 纵向与横向同生。

二、课程地位与教学目标

(一) **课程地位:** 在高等院校课程教学体系和人才培养规划中, 通识教育占有重要地位, 而音乐教育又在通识教育中占有很大比重。本课程为【音乐选修课系列教程】的中期课程, 是初期“乐理基础与作品赏析”课程的接续及延伸。旨在通过完成对前期原创歌曲的乐队配器及音响组成, 引导并训练学生更深层地理解音乐内核、参与音乐实践、完成创作构想并为后期课程的实施创造条件。缺少了本课程, 系列教程将被“腰斩”, 系列教程处于同类大学音乐教育前沿的优势、特点及品质将无法展现。

(二) **课程目标:**

1 教学目标:

- (1) 软件: 学会运用专业音乐编创软件 cubase9.5, 完成课堂作业和个人创作。
- (2) 和声: 了解基础和声学知识, 为编曲及创作提供纵向音响及理论支持。
- (3) 配器: 体验各种音色的特性、演奏及组织方式, 为作品寻求最佳音响方案。
- (4) 创作: 通过随进练习, 将各类知识集中运用于作品, 完成修毕考试命题。

2 教学特点:

(1) 教学与实践同步：为遵从艺术创作类课程教学的规律，教学与实践自始至终同步进行。实践是教学的过程，教学是实践的指导。

(2) 补课与提高同时：尽管有先修课程的基础，但由于和声、配器、曲式等专业知识的匮乏，学生在初期显然不具备独立完成 MIDI 音乐创作的能力。为此，课程将在弥补学生不足的同时，指导学生运用所学知识以求得音乐创作上的提高。

(3) 规则与个性同重：在教授学生相关知识、学习前人经验、遵从创作规则的同时，注重学生个性化的发挥和展现。规则相同，但不设标准答案，允许并鼓励结果的不同，以提高学生的自信和激发培养自主创新能力。

(4) 纵向与横向同生：通常的创作是先有旋律、再有和声及其它。为使学生的学习更具专业性，课程特别设计了相反的训练并作为考试的主要内容；即先有和弦、继而低音、织体、最后生成旋律。以此培养立体思维，求得创作中纵横双向的平衡。

3 育人目标：准专业的深度、超高的课业难度，使整个学习过程充满艰辛。要在全新的、与本专业不相干的未知领域中坚持到底，必须持续地专注、执着、精益求精，“匠心”更易于在这一过程中得以孕育。面对陌生而浩瀚的音符世界，在茫然无措的创作中一次次“无中生有”，更利于想象力、创造力、逻辑思维能力的激发、滋养。在对音乐内核形成的窥探与实践中，视野得以拓宽、感知力得以提升。在完成整个学习过程、达到预期效果后，会自信心爆棚。利于学生今后在不可为的时候、不可为的领域，确信“我也能”。匠心、创造力、感知力以及自信心的培育，无疑会为复合型、创造型、合作型人才的养成提供助力，更是与学校“能力+素养”的“全人”人才培养规划高度契合。

三、课程教学内容及要求

表 1 教学内容与课程目标的对应关系

章节名称	教学内容及重点(▲)、难点(★)	课程目标(√)		
		1	2	3
第一部分： 专业工程软件	▲cubase 的学习与应用；▲通道设置、钢琴卷帘窗、编辑； ★音色库的选择与调用；表情的调整与写入；	√		
第二部分： 和声学	▲前期乐理重述：和弦及转位；▲四部连接、强度分析、自主和声连接；★创作中的运用：多声部的检查；		√	
第三部分： 配器法	▲乐器性能简述：内涵与音色的适配；▲乐队整体的平衡；弦乐的铺衬与穿插；★节奏与织体的关系：高潮点的设计；			√
第四部分： 创作	▲依附和声的旋律生成：结构的整体设计；▲往届作品的参照：大小作业的面批；★间奏动机的写作：不同风格意愿的达成；	√	√	√

四、教授方法与学习方法

教授方法：本课的教授方法可归结为：课堂讲授+课上练习+课下作业+创作实践+面批辅导。

1. 课堂讲授

(1) 软件：cubase 系统专业软件为音乐创作编辑工程搭建了工作平台，是 MIDI 创编

的工具，是首先要讲授并要求学生掌握的内容，否则后续环节无法接续。

(2) 和声学：和声是音乐纵向音响搭建的依据，是与横向旋律表达同等重要的音乐内核要素。没有一定的和声学基础是无法应对多声部、多乐器编创的。作为课堂讲授的重点，和声学从音程、调式、调的复习开始，到和弦、转位的预习，直到四部和声的单个和弦连接、主三和弦连接、副三和弦连接。由浅入深，由易至难，帮助学生建立立体思维，具备乐队编配的能力。

(3) 配器法：从单一乐器性能实验、群组乐器组合尝试到乐队整体搭配规律；从底层的低音基座、中层的织体流动到高层的旋律穿插与色彩流变等各层次的清晰度的把握；从浓淡疏密、抑扬顿挫的分配到音响纵深以及整体风格设计。讲授贯穿全程并与软件、和声及创作叠加交互。

(4) 创作：从低音摹写、到织体编配；从 8 小节旋律写作尝试到自创作品(小作业)独立完成；从单一歌曲旋律到整曲伴奏、间奏的编配整合(大作业)。讲授会将所有的知识点在创作中汇集，使其在实践中运用，消化。

2. 课上练习

毕竟是全新的领域，课堂上讲授的知识很难立刻被学生吸收。为此，课程设计了 14 次个人或集体练习，匹配在每一次授课中。老师指导，答疑解惑，加深理解，为完成课下作业做好前期准备。由于课程教学的四大内容在实际教学中有序交互，课上的练习会依据内容的不同随动切换。

3. 课下作业

与许多有标准答案的学科不同，在艺术、音乐的学习中明白不等于学会更不等于掌握。单凭课上的练习与理解，不经过课下的练习实践，达不到相应水准，完成整个课程将会十分困难。为此，课程按进度匹配了 14 次课下作业。并且，每次作业都会选出有代表性的例题“投屏上墙”进行共享分析，以进一步加深理解，形成共识、迅速提高。

4. 创作实践+面批

在旋律、MIDI 自创作品(修毕小作业) 写作、歌曲全曲编配(修毕大作业)都以课下作业的形式完成，且每个环节都在老师的批改、指导下进行。其中，修毕考试规定的大小作业安排了面批环节，由师生共同探讨完成，既便于老师了解并帮助达成学生的创作意愿，也利于学生吸取老师的经验，直观地感知音乐的生成。

五、教学环节及学时分配

本课程各章节的教学环节及学时分配，详见表 2。

表 2 各章节的教学环节及学时分配表

章节名称	教学内容	学时分配					合计
		讲 授	练 习	实 验	讨 论	其 它	
第一部分：专业工程软件	▲cubase 的学习与应用；▲通道设置、钢琴卷帘窗、编辑；★音色库的选择与调用；表情的调整与写入：	6		4			10

第二部分： 和声学	▲前期乐理重述：和弦及转位；▲四部连接、强度分析、自主和声连接；★创作中的运用：多声部的检查；	8	8		2		18
第三部分： 配器法	▲乐器性能简述：内涵与音色的适配；▲乐队整体的平衡：弦乐的铺衬与穿插；★节奏与织体的关系：高潮点的设计；	6	2	6	2		16
第四部分： 创作	▲依附和声的旋律生成：结构的整体设计；▲往届作品的参照：大小作业的面批；★间奏动机的写作：不同风格意愿的达成；	6	4	4	2	4	20

六、考核与成绩评定

1.修毕大作业 自创歌曲伴奏编配：45%。

以作业完成度、完整性是否足够；与歌曲情境与风格是否契合；有无亮点与特性的展现为评分依据。

2.修毕小作业 MIDI 自创作品：25%。

以作品立意是否新颖；整曲构想是否达成；作业完成度是否足够；有无亮点与特性的展现为评分依据。

3.自主性：10%

以学生在作品完成度上，独自完成量占比大小为评分依据。个人占比越高，老师参与度便越低，则自主性越强，评分随高。反之，评分就低。

4.平时表现：10%。

以学生在上课下的学习态度、合作意识、考勤状况为依据。

5. 修毕总结文章：10%

以学生是否认真就教材编纂、实际授课提出意见和建议并就音乐、艺术及个人感受表达真实看法为评分依据。

表 3 各章节学时分配表

考核方式	比例 (%)	主要考核内容及对毕业要求拆分点的支撑情况
平时成绩	45	对专业软件、MIDI 音乐创作基本技能的掌握；对和声学的理解与实际应用；
期末考试	55	对歌曲编配的完成度；整合课堂知识能力以及思考状况的考察。

七、考核环节及质量标准

本课程各考核环节的质量标准，详见表4。

表4 各考核环节的质量标准

考核方式	评分标准				
	A	B	C	D	E
	90~100	80~89	70~79	60~69	< 60
修毕大作业	完成度高，完整性强；与歌曲情境与风格契合；有亮点与特性展现。	完整性欠缺或与歌曲情境与风格不够契合或缺少亮点与特性展现。	完成度不足；与歌曲情境与风格契合不足。	勉强完成且缺乏完整性。	未完成
修毕小作业	立意新颖；整曲构想达成；有亮点与特性的展现。	立意尚可；整曲构想基本达成；有亮点与特性的展现。	立意平淡；整曲构想达成不足；无亮点与特性的展现。	构想混乱，达成不足；	未完成
自主性	创作完全独立完成，无需老师参与。	创作基本独立完成，需老师少量参与。	不能独立完成，需老师大量参与。	由老师参与帮助完成	由老师完成
平时成绩	全勤；课上课下表现积极；乐于合作。	全勤；课上课下表现不够积极或缺合作。	缺勤或表现不积极或缺合作。	缺勤；表现差或不做作业	缺勤；学习态度不正。
修毕总结	对教材、讲授提出意见和建议。就音乐、艺术及其影响阐述看法。真实，有见地。	总结阐述不够充分，缺乏独立见解。	总结不够投入，流于过程描述。	总结随意，不够认真。	缺少认真态度，敷衍。

制定者：黄健

批准者：黄健

2020年3月

“当代表演艺术赏析”课程教学大纲

英文名称: Appreciation Of Contemporary Performing Arts

课程编号: 0007875

课程性质: 通识教育选修课

学分: 2.0

学时: 32

课程类别: 工程经济与项目管理 文化自信与艺术鉴赏 科学探索与创新
道德修养与身心健康 沟通表达与全球视野 其它

面向对象: 全校本科生

先修课程: 无

参考书:

[1] 高校艺术院校.《艺术概论》编著组.文化艺术出版社出版, 1983年2月

[2] 慕羽著.《音乐剧与舞蹈》.上海音乐出版社出版, 2012年9月

[3] 汉斯·蒂斯·雷曼(著)/李亦男(译).《后戏剧剧场》.北京大学出版社, 2010年10月

[4] 彭吉象著.《艺术学概论》.北京大学出版社出版, 1994年7月

[5] [美]苏珊·朗格.《艺术问题》.中国社会科学出版社出版, 1983年6月

[6] 张建主编.《声电光影里的社会与人生--影视艺术导论》.中国人民大学出版社出版, 1999年6月

[7] 瞿娟著.《万世巨星--韦伯和他的音乐剧》.人民邮电出版社出版, 2013年2月

一、课程简介

随着时代的发展,当代表演艺术中,观演关系和舞台呈现有着翻天覆地的变化。看演出,并不一定要走进剧场。所谓艺术源于生活,当代的表演艺术,很多都将“剧场”搬到了室外,搬到了大自然中,把观众置身于能够时刻移动的环境,置身于真正的山水之间,完全打破了艺术类型的界限。如今,无论从形式和内容,都不能将表演艺术单一的用以前的艺术形态来进行分类。“综合”是当代表演艺术的鲜明标志。

《当代表演艺术赏析》是文法学部大学生文化素质教育中心为全日制本科生开设的通识教育选修课。本门课程将带领学生欣赏舞蹈、戏剧、演唱会、音乐剧、大型演出、实景演出、大型秀场等当代流行的表演艺术。让学生置身于表演艺术的氛围中,了解当代表演艺术,感受当代表演艺术的魅力,开阔学生的视野。

二、课程地位与教学目标

课程地位:任何艺术作品都必然是人所创造的,凝聚着人类劳动和智慧都结晶。艺术家通过艺术创作来表达和传达自己的审美意识和审美想象;读者、观众、听众则通过艺术欣赏来获得美感,并满足自己都审美需要。当代表演艺术就是当代艺术家通过艺术创作产生艺术作品由此引领观众艺术欣赏,这是一个当代艺术生产的全过程,以此来影响人的精神面貌和思想感情,最终对社会生活发生多方面的作用和影响。

教学目标:以培养品德优良、视野宽广、面向世界、高素质创新“一流人才”为目标,特为普通高校学生设计实施的一门艺术文化素质教育课教程。艺术教育作为美育的核心内容,其根本目标是培养全面发展的人。艺术欣赏是一种在创造和再评价,只有欣赏者具有

较高的欣赏能力，通晓艺术的基础知识，才能从更高的起点上去欣赏艺术作品更充分地发挥艺术的审美功用和现实作用。通过对本课程的学习，学生能够了解到当代表演艺术里极具代表性的中外舞蹈，音乐，戏剧，仪式庆典，小剧场，秀等各类演出。可以潜移默化，完善健全大学生的艺术修养，促进学生艺术赏析知识的增长，提高艺术共鸣与鉴赏能力。

通过对一个个当代表演艺术作品对赏析，感知艺术家的审美情感，并能探索艺术之奥秘，面向世界，开阔视野。对学生道德完善和智力开发将产生深远对影响，可以丰富学生的想象力，发展学生的感知力，加深理解力，增强创造力，增强文化自信。培养全面发展的新世纪复合型人才为教学最终目标。让所学知识在今后的工作中能够持续性的发挥能力和素养作用。

三、课程教学内容及要求

内容及要求：本课程主要是针对普通高校大学生，通过学习让学生对当代表演艺术有一个初步的了解。本课程主要从舞蹈，话剧，音乐剧，演唱会，大型实景演出，仪式庆典，秀演等多种当代表演艺术中挑选具有艺术性，号召力，影响力，符号强的艺术作品进行系统介绍。对当今世界对各类表演艺术流派进行分析。是学生初步形成观赏关。为健全的综合性高素质人才打下良好的基础。通过观看，讲解，引导学生感受美，欣赏美，并能够探知美。

教学难点：在当今网络信息飞速发展的时代，当代大学生对于网络的运用和以来是前所未有的。当今艺术作品的观演模式也在发生着巨大转变，乃至人类的交流方式也在发生改变。如何让学生能够重回剧场，亲身感受艺术之美，是一大难题。艺术家所创作的艺术作品，如果只是单一的通过网络和屏幕展现，他的生命力是要大打折扣的。人类的情感交流，尤其是面对面的交流，在当今网络飞速发展的时代更加显得弥足珍贵了。艺术需要引领，观众需要培养。用正确的方式引导学生，灌输理念，为新时代健全高素质人才打好基础。

表 1 教学内容与课程目标的对应关系

章节名称	课程内容及重点 (▲)、难点 (★)	教学目标 (√)		
第一章：当代舞蹈表演艺术	▲梳理掌握当代舞蹈表演艺术的成长脉络；▲了解相关作品的创作背景；★掌握当代舞蹈表演艺术审美特征。	√	√	
第二章：戏剧表演艺术	▲梳理掌握当代戏剧表演艺术的成长脉络；▲了解相关作品的创作背景；★掌握当代戏剧表演艺术的审美特征。	√	√	
第三章：音乐剧表演艺术	▲梳理掌握音乐剧表演艺术的成长脉络；▲了解相关作品的创作背景；★掌握音乐剧表演艺术的审美特征。	√	√	
第四章：大型实景演出	▲梳理掌握大型实景演出的成长脉络；▲了解相关作品的创作背景；掌握大型实景演出的审美特征。	√	√	
第五章：流行音乐演唱会	▲梳理几类流行音乐演唱会的风格特征；▲了解相关作品的创作背景；★掌握流行音乐演唱会的审美特征。	√	√	
第六章：仪式庆典	▲梳理几大类仪式庆典的特点；▲了解相关作品的创作背景；★掌握几类仪式庆典的审美特征。	√	√	

第七章：小剧场表演艺术	▲梳理几类小剧场演出的成长脉络；▲了解相关作品的创作背景；★掌握几类小剧场表演艺术的审美特征。	√	√	
第八章：秀演	▲梳理几类秀演的成长脉络；▲了解相关作品的创作背景；★掌握秀演的审美特征。	√	√	

课程具体内容：

1、舞蹈：

(1) 《大河之舞》：当代舞蹈艺术的典范之作。让古老的爱尔兰踢踏舞赋予了新的生命。传统与现代带的完美结合。

(2) 《燃烧的地板》：时尚，帅气，美丽。如何美丽，怎样帅气。在这里可以找到答案了。摩登，拉丁包罗万象，激情似火。灯光，音乐，舞美，服饰所有一切都融为一体凸显舞蹈。

2、话剧：

(1) 《茶馆》：中国戏剧舞台上都一面旗帜！在这网红纵横都浮躁时代，为何《茶馆》依然持续散发着无穷的生命力。

(2) 《恋爱的犀牛》：何为先锋，如何引领。当年的先锋现在已然是都市青年的爱情朝圣之地。

(3) 《暗恋桃花源》：每个人心中都有一个属于自己的桃花源，那其实是一个逃避现实但借口。可如

果真正到了桃花源，还会是心中的那个吗？

(4) 《哈姆雷特》：生存还是毁灭？该如何诠释，如何表现。看看大银幕的明星是怎样演绎的。

3、音乐剧：

(1) 《雨中曲》：何为巨星，何为浑身都是戏。唱念做打无所不能。

(2) 《猫》：何为天籁之音，何为旷世之作。何为当代舞台艺术的典范之作。

(3) 《歌剧魅影》：主题，主题再现，叙事

(4) 《悲惨世界》：

4、大型实景演出：

《印象刘三姐》《印象丽江》《印象西湖》：中国艺术家世界首创演出形式。引领潮流，延续至今。

5、流行音乐演唱会：迈克尔杰克逊，碧昂丝：流行时尚，综合团队能力的集中体现

6、小剧场演出：

(1) 《蓝人乐队》《破铜烂铁》：节奏，互动，时尚。

(2) 《极限震撼》

游戏，演出，沉浸式，互动式。

7、仪式庆典：大型运动会的开幕式文艺演出，国家级庆典活动。都是最高级别的文化展示活动。

(1) 奥运会开幕式：雅典，北京，伦敦

(2) 国庆60、70

8、秀演：

《O》《KA》等大型秀演，囊括了如今顶级的科技，特效，机械，杂技，舞蹈等多种表现手段艺术融为一体。代表了当今科技与艺术完美结合等典范之作。

四、教学环节安排及要求

1. 教学环节

(1) 课堂讲授

每堂课的教学环节分为三个步骤：首先是创作背景简介，介绍相关作品的台前幕后等知识点；其次是观赏，在作品观赏重点段落是做重点提示；最后是提问思考，引导学生由此作品引发的问题及思考。树立健康的艺术审美观。

(2) 课外教学

通过课堂教学，把思考和问题延展到课外。利用网络多媒体教学手段，搜索相关艺术作品及相关信息。不断探究，用量的积累来提高自身的艺术鉴赏能力和艺术修养；最终能够走进剧场去感受舞台艺术的高雅魅力；多多参与各类社会艺术文化活动，力争登台表演。培养对艺术表演的兴趣，探究当代文化符号及艺术作品，感受用肢体，用眼睛，用呼吸，用思考去感受当代艺术作品的魅力与情感。增长自己的学识，开阔自己的眼界。把艺术欣赏和艺术探究，乃至艺术创作融入到今后的生活中，是自己成为高素质全面发展的创新型人才。

2. 验收与评价

验收方式：

(1) 学期总结：期末时学生需要根据所学，提交对当代表演艺术的认知文章。（纸质版和电子版），通过此环节训练其实践总结与分析等能力。

(2) 社会实践：学生在课外需要参加一到两次实践活动。通过现场观看表演，网络搜索舞蹈信息，切身参与到表演活动中，亲身感受舞台的魅力。

3. 作业

通过课外作业，引导学生检验学习效果，进一步掌握课堂讲述的内容，了解自己掌握的程度，思考一些相关的问题，进一步深入理解扩展的内容。基本要求：根据课堂内容的情况，包括课下练习、找寻相关当代艺术作品资料、影片、书籍，写出相关心得体会等。通过课后作业，能够更加扎实的理解课堂所学内容。

五、教授方法与学习方法

教授方法：课堂以作品赏析为主，在教师的引领，尽量灌输讲解当代表演艺术的基础知识。对重点剧目和段落重点分析，提问，讨论并引发思考，延展至课后的探究。

学习方法：通过课堂教学的教授和引导，培养学生敏锐的感知力，丰富的想象力，无限的创造力，养成课后探究的习惯。“如果你想得到艺术的享受，你本身就必须是一个有艺术修养的人。”（马克思《1844年经济学-哲学手稿》第108页）课堂上紧跟教学节奏，记录重点，感知作品的魅力；课后积极探究延展，通过网络搜集资料，走进剧场亲身感受，不断积累。通过不断的探究学习，提高自身的艺术修养和审美能力，使自己在今后的艺术欣赏活动中，真正地，充分地得到艺术的享受。

六、学时分配

表2 各章节的教学环节及学时分配表

章节	主要内容	学时分配					合计
		讲授	习题	实验	讨论	其它	
绪论:当代表演艺术概论	课程关键词及概念梳理; 课程性质及教学目标;	2					2
第一章: 当代舞蹈表演艺术	梳理当代舞蹈表演艺术的成长脉络; 了解代表作品的创作背景; 掌握相关作品的审美特征。	3	0.5		0.5		4
第二章: 戏剧表演艺术	梳理几大戏剧流派的风格脉络; 了解代表作品的创作背景; 掌握相关作品的审美特征。;	6	1		1		8
第三章: 音乐剧表演艺术	梳理音乐剧的成长脉络; 了解代表作品的创作背景; 掌握几大音乐剧的审美特征	5	0.5		0.5		6
第四章: 大型实景演出	梳理大型实景演出的成型脉络; 了解代表作品的创作背景; 掌握实景演出的审美特征。	2					2
第五章: 仪式庆典	梳理仪式庆典的功能和流程; 了解代表作品的创作背景; 掌握几个仪式庆典的审美特征;	2					2
第六章: 流行音乐演唱会	梳理几个流行音乐演唱会的流派; 了解代表作品的创作背景; 掌握几个流行音乐演唱会的审美特征	2					2
第七章: 小剧场演出	梳理小剧场演出的表演特点; 了解代表作品的创作背景; 掌握几个小剧场演出的审美特征	4					4
第八章: 秀演	梳理几大秀演的表演特点; 了解代表作品的创作背景; 掌握几大秀演的审美特征	2					2
合计		28	2		2		32课时

七、考核与成绩评定

平时成绩50%（作业20%，课堂表现10%，考勤10%，实践10%），期末文章50%。

评分建议：总分为100分；平时50分【考勤（10分）、课堂表现（10分）、平时作业（20分），实践（10分）】，期末文章50分。

表3 考核方式及成绩评定分布表

考核方式	比例 (%)	主要考核内容
作业	20	相关作业的完成质量
课堂表现	10	积极互动, 提问, 回答问题
考勤	10	课堂出勤率
实践	10	社会实践活动的反馈质量与参与度
期末	50	对规定考试内容掌握的情况

表 4 各考核环节的质量标准

考 核 方 式	评 分 标 准				
	A	B	C	D	E
	90~100	80~89	70~79	60~69	< 60
平时	积极参与课堂讨论，对课堂问题有独立见解，课后能够查阅相关资料，扩充视野。 全勤。	能够参与课堂讨论，对课堂问题有独立见解，课后能够查阅相关资料，扩充视野。	能够回答课堂问题，课后能够查阅相关资料，扩充视野。	极少参与课堂互动。	不满足 D 要求
期末 文章	能根据课上所学内容，结合自己的认知，逻辑分明、条理清晰地表达自己的所学感受。	根据课上所学内容，逻辑分明、条理清晰地表达自己的所学感受。	根据课上所学内容，较好地表达自己的所学感受。	能根据课上所学内容基本表达自己的所学感受。	不满足 D 要求

制定者：杨嵘

批准者：黄健

2021 年 06 月

“<红楼梦>导读”课程教学大纲

英文名称: Introduction to A Dream of Red Mansions

课程编码: 0005310

课程性质: 通识教育选修课

学分: 2.0

学时: 32

面向对象: 全日制本科生

先修课程: 无

教材: 任课教师自编《<红楼梦>导读》课程讲义

参考书:

- [1]周思源著,《周思源正解金陵十二钗》,北京:中华书局,2006年1月。
- [2]刘心武著,《刘心武揭秘<红楼梦>》,北京:东方出版社,2007年5月。
- [3]周书昌编译,《红楼梦诗词赏析》,呼和浩特:内蒙古人民出版社,2006年8月。
- [4]周汝昌著,《文彩风流曹雪芹》,太原:书海出版社,2004年3月。
- [5]周汝昌著,《红楼家世》—曹雪芹氏族文化史观,哈尔滨:黑龙江教育出版社,2007年1月。
- [6]周汝昌 严中著,《江宁织造与曹家》,北京:中华书局,2006年12月。
- [7]冯其庸著,《曹雪芹家世新考》,北京:文化艺术出版社,2008年11月。
- [8]季学源著,《红楼梦女性人物形象鉴赏》,杭州:浙江大学出版社,2018年1月。
- [9]陈大康著,《荣国府的经济账》,北京:中国人民大学出版社,2019年6月。
- [10]高阳著,《梦断红楼》,北京:北京联合出版公司,2014年4月。
- [11]欧丽娟著《大观红楼》,北京:北京大学出版社
- [12]胡德平著,《说不尽的红楼梦》——曹雪芹在西山,北京:中华书局,2004年4月。
- [13]清曹雪芹著,脂砚斋批评本《红楼梦》,长沙:岳麓书社出版,2015年9月。
- [14]清李煦撰,虚白斋尺牍笺注,北京:中华书局,2013年11月。
- [15]故宫博物院档案部编,《关于江宁织造曹家档案史料》,北京:中华书局,1975年3月。

一、课程简介

《<红楼梦>导读》是一门文学类通识教育选修课程。《红楼梦》是一部具有高度思想性和艺术性的伟大作品,是中国古典四大名著之一,代表着我国古典小说艺术的最高成就。它以荣国府的日常生活为中心,以宝玉、黛玉、宝钗的爱情婚姻悲剧及大观园中点滴琐事为主线,以金陵贵族贾、史、王、薛四大家族由鼎盛走向衰亡的历史为暗线,展现了穷途末路的封建社会终将走向灭亡的必然趋势。并以其曲折隐晦的表现手法、凄凉深切的情感格调、强烈高远的思想底蕴,在中国古代民俗、封建制度、社会图景、建筑金石等各个领域皆有不可替代的研究价值,达到了中国古典小说的巅峰,被誉为“中国末期封建社会的百科全书”。

本课程将在明清广阔的生活背景和曹雪芹家世研究丰硕成果的引领下,对理工科学生进行导读。教师讲授原著重要章节的理论知识,稳步推进研究性教学;借助优秀学生评析

“金陵十二钗”的试讲实践，精心策划师生间、同学间两个层面的自主性、研究性教学。全面激发学生对中国传统文化的热爱之情，切实提升学生的人文综合素质。

二、课程地位与教学目标

(一) 课程地位：本课程是面向我校非中文专业学生开设的文学类通识教育选修课程。通识教育是高等院校课程教学体系和人才培养的重要组成部分。本课程通过对《脂砚斋批评<红楼梦>》文本的导读，旨在全面提升理工科学生的人文素养，助力学校“能力+素养”全面发展的创新型“一流人才”的培养。

(二) 课程目标：课程教学目标分为知识能力目标和思政素养目标两个方面。

1 教学目标：通过本课程的学习，使学生了解《红楼梦》复杂的人物关系构成和故事梗概；熟悉和掌握曹雪芹所塑造的典型人物的独特个性及其悲惨命运；掌握《红楼梦》的“茶文化”和“诗词文化”等知识。提升学生的综合分析能力、文学鉴赏能力和创新能力，提升学生的人文素质。

2 育人目标：通过对我国传统文化“精粹”——《红楼梦》的研读，努力拓宽学生的文学知识视野；切实增强学生的民族自豪感，激发爱国情怀；培养学生树立拼搏进取的人生观和价值观，养成学生开放自信、勇于创新的民族观和世界观。

三、课程教学内容及要求

表 1 教学内容与课程目标的对应关系

章节名称	教学内容及重点(▲)、难点(★)	课程目标(√)		
		1	2	3
第一章：前 80 回内容介绍及《红楼梦》人物关系解析	▲熟悉《红楼梦》前 80 回故事情节； ▲了解曹雪芹家世和《红楼梦》的创作背景；★掌握《红楼梦》荣宁两府复杂的人物关系	√	√	
第二章：《红楼梦》金陵十二钗判词及重要人物悲惨命运解析	▲熟悉《红楼梦》金陵十二钗判词；▲了解金陵十二钗重要人物的悲惨命运；★掌握宝钗、黛玉、熙凤、探春的最终命运；	√	√	
第三章：87 版电视剧《红楼梦》精彩华章回顾及人物鉴赏品评	▲熟悉与教学内容相关的《红楼梦》精彩剧情；▲了解“元春省亲”诰命夫人的服饰特征；★掌握“宝玉挨打”核心章节，研讨分析宝钗、黛玉、袭人等迥异的性格特征；	√	√	
第四章：《红楼梦》“茶文化”	▲熟悉“栊翠庵茶品梅花雪”章节内容；▲了解以贾府为代表的清代贵族的饮茶文化；★了解尼姑“妙玉”多元化的性格特征	√	√	
第五章：《红楼梦》“诗词文化”	▲熟悉大观园众才女 12 首“咏菊诗”内容；▲了解林黛玉《题帕三绝》的内	√	√	

	涵：★掌握林黛玉《葬花吟》诗歌的深刻内涵；			
--	-----------------------	--	--	--

四、教授方法与学习方法

教授方法

1. 课堂讲授

通过课堂教学，使学生理解并掌握课程教学内容中要求掌握的基本概念、基本理论和基本方法。通过导读重点篇章，使学生更加深入地理解典型人物悲惨命运；借助 87 版《红楼梦》电视剧中经典场景和重要人物赏析的互动环节，培养学生独立分析问题、解决问题能力；深入分析典型人物的现实社会指导意义，培养学生自主性、探究性的学习能力。

2. 学生参与

通过教学安排，要求学生完成课前指定原著章节的阅读，根据教师指导做好讨论准备。教学过程中，借助学生间、师生间两个层面的研讨交流，充分调动学生主动参与课堂教学的兴趣；邀请优秀学生组建学习小组、自主选题完成金陵十二钗“教学试讲”实践，培养学生团结协作解决问题能力；有效地增强学生的批判性思维，培养创新型“一流人才”。

五、教学环节及学时分配

本课程各章节的教学环节及学时分配，详见表 2。

表 2 各章节的教学环节及学时分配表

章节名称	教学内容	学时分配					合计
		讲 授	习 题	实 验	讨 论	其 它	
绪论： 简介 《红楼梦》的历史地位和研究价值	课程关键词及基本概念梳理；介绍课程性质及教学目标；	1					1
第一章：前 80 回内容介绍及《红楼梦》人物关系解析	熟悉《红楼梦》前 80 回故事情节；了解曹雪芹家世和《红楼梦》创作背景；掌握《红楼梦》荣宁两府复杂人物关系	4			2		6
第二章： 《红楼梦》金	熟悉《红楼梦》金陵十二钗判词；了解金陵十二钗重要人物悲惨命运；掌握宝钗、	4			2		6

金陵十二钗判词及重要人物悲惨命运解析	黛玉、熙凤、探春最终命运；						
第三章：87版电视剧《红楼梦》精彩章节回顾及人物鉴赏品评	熟悉《红楼梦》重要章节的精彩剧情；了解“元春省亲”诰命夫人的服饰特征；掌握“宝玉挨打”核心章节，研讨分析；宝钗、黛玉、袭人等迥异的性格特征；	2	1	2	2		7
第四章：《红楼梦》“茶文化”	熟悉“栊翠庵茶品梅花雪”章节；了解以贾府为代表的清代贵族饮茶文化；了解尼姑“妙玉”多元化的性格特征	4			1		5
第五章：《红楼梦》“诗词文化”	熟悉大观园众才女 12 首咏菊诗内容；了解林黛玉《题帕三绝》的内涵；掌握林黛玉《葬花吟》诗歌的深刻内涵；	3	1		1		5
期末随堂结业考试						2	2
合计		18	2	2	8	2	32

六、考核与成绩评定

平时成绩：40%（其中：课堂考勤占 10%+课堂提问占 10%+鉴赏作业占 20%）

期末考试：60%（当堂撰写“红楼梦鉴赏论文”）。

平时成绩主要依据学生课程考勤及参与课堂研讨表现、自我约束及《红楼梦》鉴赏实训写作作业完成质量情况进行评定。其中：课堂考勤占 10%；参与课堂研讨表现及答题质量占 10%；学期中，“红楼梦鉴赏实训写作作业”占 20%。

课程期末考试：根据教学内容，学生当堂完成一篇《红楼梦鉴赏论文》占 60%。

表 3 各章节学时分配表

考核方式	比例 (%)	主要考核内容及对毕业要求拆分点的支撑情况
------	--------	----------------------

平时成绩	40	对基本概念、红楼基础知识的掌握及运用情况、语言表达能力的考察。
期末考试	60	对课堂讲授内容理解和掌握程度及其运用所学知识综合分析问题、解决问题能力、逻辑思维能力、语言应用能力的全面考察。

七、考核环节及质量标准

本课程各考核环节的质量标准，详见表 4。

表 4 各考核环节的质量标准

考 核 方 式	评 分 标 准				
	A	B	C	D	E
	90~100	80~89	70~79	60~69	< 60
平 时 成 绩	充分预习并积极参与课堂讨论；对课堂研讨问题有独到的见解；能流畅、清晰地阐述自我观点。	充分预习并积极参与课堂讨论；能结合所查资料就研讨问题的某一方面流畅、深入地阐述观点。	充分预习并能参与课堂讨论；对课堂研讨问题借助所查资料，能较为清晰地阐述观点。	能对课堂内容进行预习，不主动参与课堂讨论。对课堂研讨问题能够组织语言，尽量清晰地表达。	不满足 D 要求
期 末 考 试	能根据课堂所学知识，结合自己的人生体验，撰写主题明确、内容充实、脉络清晰、有独到的见解；语言流畅地阐述观点的论文。	能根据课堂所学知识，结合自己的人生体验，撰写主题明确、内容较充实、脉络较清晰、语言清晰地阐述观点的论文。	能根据课堂所学知识，结合自己的人生体验，撰写内容较充实、语言较清楚地阐述观点的论文。	能根据课堂所学知识和人生体验，尽量组织语言，较为清楚地阐述观点的论文。	不满足 D 要求

制定者：张颖红

批准者：黄健

2020 年 3 月

“乐理基础与作品赏析”课程教学大纲

英文名称: Basic Music Theory and Works Appreciation

课程编码: 0001157

课程性质: 通识教育选修课

学分: 3.0

学时: 48

面向对象: 全日制本科生

先修课程: 无

教材及参考书:

[1] 黄健,《乐理基础与作品赏析》

[2] 李重光,《音乐理论基础》,人民音乐出版社

[3] 爱.唐斯,《管弦乐名曲解说》,人民音乐出版社

[4] 林逸聪《音乐圣经》,华夏出版社

[5] 菲尔.G.古儿丁,《古典作曲家排行榜》,海南出版社

一、课程简介

《乐理基础与作品赏析》作为【音乐选修课系列教程】的初期课程,将在以下方面为学生提供帮助:

1.打定基础:课程将对略显枯燥的音乐基础理论进行近乎图表化的表述并通过50多条实训条目的训练,使学生在较短时间内获取必要的基础知识,为后续的音乐习学和音乐实践奠定的基础。

2.培养感知:课程将由浅入深、由近及远地聆听、分析50多段大师的经典作品,削减学生对“严肃”音乐的生疏甚至恐惧,激活音乐的耳朵,让学生切实感知到音乐的亲和与优美并在精神上产生共鸣。

3.激发潜能:课程将指导学生独立完成一首从歌词、谱曲到演唱的整个歌曲创作过程,以便督促学生在实践中运用、消化所学知识,更加理解音乐,同时激发创作潜能,培养自信。

二、课程地位与教学目标

(一)课程地位:在高等院校课程教学体系和人才培养规划中,通识教育占有重要地位,而音乐教育又在通识教育中占有很大比重。本课程是面向全校本科学生开设的艺术类通识教育选修课程。旨在通过对音乐基础理论的学习、对传统经典曲目的赏析、对歌曲创作的实践,帮助学生走近音乐、感知优美、激发潜能、提高素养,为学校“能力+素养”的“全人”人才的培养提供助力。

(二)课程目标:

1 教学目标:1.通过学习与训练,了解并掌握音乐基础理论知识,为后续的音乐习学和音乐实践奠定的基础。2.通过解析与聆听经典曲目,逐渐淡化古典音乐艰涩难懂的固有印象,由近及远、由浅入深地拉近与“严肃”音乐的距离,直至亲和、融入。3.通过一首歌曲从无到有创作尝试,以“业内”的角度,运用所学,了解音乐的形成,探究优美的奥秘。

2 育人目标：通过聆听、感受音乐经典使学生对典雅、优美产生亲近感，为心理的良性发展以及温和的个性形成，注入了微妙的良性因素。通过无序的歌曲创作，激发学生创造潜能、培育逻辑思维能力、提升感知力。帮助学生树立积极进取的人生观和形成乐观向上的性格，为复合型、创造型、合作型人才的养成提供助力。

三、课程教学内容及要求

表 1 教学内容与课程目标的对应关系

章节名称	教学内容及重点 (▲)、难点 (★)	课程目标 (√)		
		1	2	3
第一部分：音乐基础理论	▲五线谱视唱；▲音程、调式、调、和弦；★音程及转位的算度；调号生成的解析与识别；	√		
第二部分：作品赏析	▲色彩、情绪与寓意；心境、内涵与风格；▲音乐史、乐器法、乐曲结构；★消除与古典音乐的隔膜；触发一次感动；		√	
第三部分：歌曲写作	▲歌词的分析与批改；歌曲动机的审定；▲往届歌曲的参照；歌曲作业完成与面批；★句式结构解析运用；不同风格意愿的达成；			√

四、教授方法与学习方法

教授方法：本课的教授方法可归结为：课堂讲授+课上练习+课下作业+创作实践+面批辅导。

1. 课堂讲授

1. 乐理基础部分：从节拍的形成、音律的产生到五线谱的运用，以至音程、调式、和弦，由浅及深，循序渐进，以更适应理工学生特点的、近乎图表化的表述，完成音乐基础理论的完整讲授并匹配课堂练习与课下作业。2. 作品赏析部分：从具象的声音描写，到独奏、协奏、人声、合唱，以至重奏、电影配乐、大型交响乐，由近及远，完成从浪漫时期到巴洛克时期的音乐史、作曲家、作品及乐器法的完整讲授。3. 歌曲写作部分：从歌词的分析写作，到音乐动机的生成、乐句的确立，以至全曲的写作，在全程提供往届作品参照及解析的前提下，完成贯穿整个创作过程的讲授与指导，并按进度设计匹配课下作业。

2. 课上练习

1. 乐理基础部分：贯穿整个学期的 50 多条视唱、练耳、节奏等课堂练习依据讲授的进度匹配在每一课中。学生的眼睛、手、耳朵、声音、脑子都会被调动起来，通过听、写、记、视谱、演唱、挥拍等有序组合来完成这些练习并通过练习消化吸收所学知识。2. 作品赏析部分：50 多段经典曲目亦按进度匹配在每一课中，通过音乐史、乐器法、作曲家及作品意境的讲解与聆听，完成由具象到抽象、由隔阂到融入、由漠然到感动的全过程。3. 歌曲写作部分：从歌词初稿到最终完成被分为五个步骤依次进行。在设计了相应的练习的同时，更是匹配了往届学生的作品在每一步骤当中的表现作为参照，用以打消畏难、增强自信。

3. 课下作业

1. 乐理基础部分：涉及到节奏、记谱、音程、和弦、调式、句式结构，按进度匹配在课程中。2. 作品赏析部分：每课都为学生推荐了课下自行赏析的经典曲目，以满足学生扩充曲目、开阔视野的进一步需求。

4. 创作实践+面批

特指歌曲写作部分：歌曲写作的五个步骤都以课下作业的形式完成，且每个环节都在老师的批改、指导下进行。其中，歌曲的后期作业安排了面批环节，由师生共同探讨完成，既便于老师了解并帮助达成学生的创作意愿，也利于学生吸取老师的经验，直观地感知音乐的生成。

五、教学环节及学时分配

本课程各章节的教学环节及学时分配，详见表 2。

表 2 各章节的教学环节及学时分配表

章节名称	教学内容	学时分配					合计
		讲授	练习	实验	讨论	其它	
第一部分：音乐基础理论	▲五线谱视唱；▲音程、调式、调、和弦；★音程及转位的算度；调号生成的解析与识别；	10	6			3	19
第二部分：作品赏析	▲色彩、情绪与寓意：心境、内涵与风格；▲音乐史、乐器法、乐曲结构；★消除与古典音乐的隔膜：触发一次感动；	8		8			16
第三部分：歌曲写作	▲歌词的分析与批改：歌曲动机的审定；▲往届歌曲的参照：歌曲作业完成与面批；★句式结构解析运用；不同风格意愿的达成；	6	2		5		13
合计		24	8	8	5	3	48

六、考核与成绩评定

1. 平时成绩：30%。缺勤 1 次扣 3 分，缺课 3 次取消考试资格。不遵守课堂纪律亦将酌情扣减分数。

2. 修毕总结文章：25%。要求针对本课教材、实际授课提出意见和建议并针对音乐、艺术及其影响阐述看法。

3. 现场考试：30%。节奏试题 10%，要求在规定速度下，做到清晰准确。错、断扣分。视唱试题 10%，在 5 条练习中抽签选出其中一并演唱。要求音准、节奏、图示基本准确，错、断及图示不明扣分。自创歌曲演唱 10%，要求演唱与谱面基本一致。否则扣分。

4. 歌曲创作：10%。在教师引导下，要求运用课堂获得的知识，结合自身的感受，从歌

词到谱曲至演唱完成歌曲创作的全过程。句式结构不明或错误、与歌词不适配扣分。

5.课下作业：5%。包括节奏编写、歌曲句式练习、音程构建、简谱五线谱翻译、和弦构成、调及调式构成等内容，涵盖了课堂音乐基础理论教学的重点。要求答案正确，错漏扣分。

表 3 各章节学时分配表

考核方式	比例 (%)	主要考核内容及对毕业要求拆分点的支撑情况
平时成绩	45	对音乐基础理论基本概念、方法的掌握状况以及对经典作品的认知能力与感悟状况的考察。
期末考试	55	对课堂讲授内容的掌握程度及实际运用能力以及思考状况的考察。

七、考核环节及质量标准

本课程各考核环节的质量标准，详见表 4。

表 4 各考核环节的质量标准

考核方式	评分标准				
	A	B	C	D	E
	90~100	80~89	70~79	60~69	< 60
平时成绩	全勤，课上表现积极。	全勤，课上表现不够积极。	缺勤，课上表现不积极。	缺勤，课上有违纪表现	缺勤三次及以上或严重违纪。
修毕总结	对教材、讲授提出意见和建议。就音乐、艺术及其影响阐述看法。真实，有见地。	总结阐述不够充分，缺乏独立见解。	总结不够投入，流于过程描述。	总结随意，不够认真。	总结缺少认真态度，敷衍了事。
现场考试	节奏试题完成准确：视唱试题音准、节奏、图示清晰：自创歌曲演唱与谱面一致。	节奏视唱完成不够准确或演唱与谱面不符。	完成不准确或演唱与谱面多处不符	完成吃力或演唱与谱面多处不符	未能完成试题或演唱与谱面不符
歌曲创作	词曲结构清晰：自主性强：意境表达充分。	词曲结构不够清晰或自主性不强。	词曲结构含混或自主性弱：	结构混乱：自主性弱：	结构混乱：自主性弱：不够认真。
课下作业	态度认真：答案正确：书写规范	认真：答案基本正确或书写基本规范。	不够认真或答案基本正确或书写基本规范。	不够认真或答案错误或书写不规范。	不认真：答案错误或书写不规范。

制定者：黄健

批准者：黄健

2020年3月

“美学入门”课程教学大纲

英文名称: Aesthetics

课程编码: 0007136

课程性质: 通识教育选修课

学分: 2.0

学时: 32

面向对象: 全日制本科生

先修课程: 无

教材及参考书:

[1]凌继尧 著,《美学十五讲》,北京:北京大学出版社,2014年。

[2]朱光潜 著,《西方美学史》,北京:人民文学出版社,2002年。

[3]杨 华 著,《这些美学常识你要知道》,北京:中央广播电视大学出版社,2009年。

一、课程简介

《美学入门》属于文化艺术类通识教育选修课。美是情感、知识与道德的桥梁,本课程旨在系统传授美学基础知识的同时加强学生艺术赏析能力的培养,引导学生完成感性直观能力和逻辑思辨能力的有机结合。主要内容包括美的本质、美的形态及美的范畴三个基本模块,通过本课程的学习,使学生系统掌握和理解美学的基本理论,基本范畴,基本概念,并在实践中熟练运用所学知识与思维方法来理解现实生活与艺术作品中的美,最终成就学生的审美人格和审美情操,完成学生人文素养的培养。

二、课程地位与教学目标

(一) 课程地位: 本课程是面向本校非哲学美学专业学生开设的文化艺术类通识教育选修课程。通识教育是高等院校课程教学体系和人才培养的重要组成部分,本课程通过带领学生对美学基础理论的学习及艺术作品的赏析,使学生系统掌握一般美学和艺术哲学的基本命题及分析思路,旨在培养学生高尚的审美趣味和严谨的逻辑思辨能力的有机结合。推进研究性教学,注重学思结合及创新能力的培养,帮助提升学生的人文素养,助力学校“高素质创新型人才”的培养。

(二) 课程目标:

1 教学目标: 通过本课程的学习,使学生系统掌握一般美学和艺术哲学的基础理论、基本命题及具体分析思路,提高学生欣赏美和创造美的能力,培养学生高尚的审美趣味和严谨的逻辑思辨能力的有机结合。

2 育人目标: 美是情感、知识与道德的桥梁,有深厚的精神澡雪的功能。通过对美学基础理论的掌握和美的具体形态的赏析,帮助学生树立积极进取的人生观和价值观,培养全面和谐发展的人。

三、课程教学内容及要求

表 1 教学内容与课程目标的对应关系

章节名称	教学内容及重点 (▲)、难点 (★)	课程目标 (√)		
		1	2	3
第一讲：绪论	★▲美的历程；▲何为审美；▲怎样学好美学	√	√	
第二讲：艺术美（上）	▲艺术的本源及几种艺术学说；★艺术的复杂性、开放性；▲艺术学说的发展	√	√	
第三讲：艺术美（下）	▲艺术的分类原则；★艺术的功用；▲如何培养纯正的趣味	√	√	
第四讲：西方美术赏析	▲形体；▲色彩；▲明暗；▲空间；▲材质和肌理；★艺术与真实的关系	√	√	
第五讲：中国美术赏析	▲中国画的特点；▲传神写照、气韵生动的理论来源；★中国画的评判标准	√	√	
第六讲：雕塑作品赏析	▲三维空间的存在；▲形体与精神的结合；▲单纯与丰富的对立统一；▲与触觉相联系；▲有意义的瞬间；▲雕塑的分类；★艺术作品的审美愉悦从何而来	√	√	
第七讲：音乐作品赏析	▲中国古典音乐的美学特色；★音乐中有无哀乐之情；▲音乐表达的内容可以用语言传达吗；★流行音乐与古典音乐之间是否存在质的差异	√	√	
第八讲：自然美（上）	▲自然审美的历程：致用、比德、畅神；★美不自美，因人而彰	√	√	
第九讲：自然美（下）	▲人和宇宙生命的契合；▲自然现象和人的情调的契合；▲西方自然诗及自然观；★比德传统与自然审美独立性问题	√	√	
第十讲：社会美	▲人物美；★西方“灵肉对立”与中国“形神合一”的渊源；★★魏晋时期人物品藻；▲人情美；▲日常生活的美	√	√	
第十一讲：优美与崇高（上）	优美；▲朗基努斯《论崇高》；▲崇高的特征；★崇高的效果	√	√	
第十二讲：优美与崇高（下）	▲作为审美范畴的崇高；▲崇高与丑的区别与联系；★如何理解丑源自于观察者的软弱这一命题。▲博克与康德对崇高理论的贡献	√	√	
第十三讲：悲剧与喜剧	▲对悲剧的解释与分类；★▲悲剧的本质；★▲悲剧的美感；▲中西悲剧比较；▲喜剧和喜剧的美感；对喜剧发生原因的认识	√	√	
第十四讲：荒诞	▲对荒诞的界定；★★荒诞产生的前提；▲荒诞的形态特点及审美特征；★★荒诞的本质	√	√	
第十五讲：总结	课程总结梳理及重点难点讨论；尼采《悲剧的诞生》	√	√	
第十六讲：考试	考试			

四、教授方法与学习方法

教授方法：

1. 课堂讲授

通过课堂教学，使学生理解并掌握课程教学内容中要求的基本概念、基本理论和基本方法。特别是通过对相关经典文本的选读及美的具体表现形态的鉴赏与分析，使学生对本课程的基础理论有更深入直观的感受，培养其独立思考及分析解决具体问题的能力。

2. 学生参与

通过教学安排，要求学生完成 8-10 份美学经典文本的自主阅读与分析，并在课堂分组讨论、发言。通过小组成员互动及师生互动，充分调动学生对课堂的参与度，培养学生的批判性思维。另外，根据教学内容定期要求学生分享个人对艺术作品或不同美的形态的个人看法并做点评，必要时采用翻转课堂的方法，发挥学生自我学习的主动性，激发其对美的欣赏与创造的热情。

五、教学环节及学时分配

本课程各章节的教学环节及学时分配，详见表 2。

表 2 各章节的教学环节及学时分配表

章节名称	教学内容及重点 (▲)、难点 (★)	学时分配					合计
		讲 授	习 题	实 验	讨 论	其 它	
第一讲：绪论	★▲美的历程；▲何为审美； ▲怎样学好美学	2					2
第二讲：艺术美（上）	▲艺术的本源及几种艺术学说；★艺术的复杂性、开放性；▲艺术学说的发展	1			1		2
第三讲：艺术美（下）	▲艺术的分类原则；★艺术的功用；▲如何培养纯正的趣味	1			1		2
第四讲：西方美术赏析	▲形体；▲色彩；▲明暗；▲空间；▲材质和肌理；★艺术与真实的关系	1			1		2
第五讲：中国美术赏析	▲中国画的特点；▲传神写照、气韵生动的理论来源； ★中国画的评判标准	1			1		2
第六讲：雕塑作品赏析	▲三维空间的存在；▲形体与精神的结合；▲单纯与丰富的对立统一；▲与触觉相联系；▲有意义的瞬间；▲雕塑	1			1		2

	的分类；★艺术作品的审美愉悦从何而来						
第七讲：音乐作品赏析	▲中国古典音乐的美学特色；★音乐中有无哀乐之情；▲音乐表达的内容可以用语言传达吗；★流行音乐与古典音乐之间是否存在质的差异	2					2
第八讲：自然美（上）	▲自然审美的历程：致用、比德、畅神；★美不自美，因人而彰	1	1				2
第九讲：自然美（下）	▲人和宇宙生命的契合；▲自然现象和人的情调的契合；▲西方自然诗及自然观；★比德传统与自然审美独立性问题	1			1		2
第十讲：社会美	▲人物美；★西方“灵肉对立”与中国“形神合一”的渊源；▲★魏晋时期人物品藻；▲人情美；▲日常生活的美	1			1		2
第十一讲：优美与崇高（上）	优美；▲朗基努斯《论崇高》；▲崇高的特征；★崇高的效果	2					2
第十二讲：优美与崇高（下）	▲作为审美范畴的崇高；▲崇高与丑的区别与联系；★如何理解丑源自于观察者的软弱这一命题。▲博克与康德对崇高理论的贡献	1			1		2
第十三讲：悲剧与喜剧	▲对悲剧的解释与分类；★▲悲剧的本质；★▲悲剧的美感；▲中西悲剧比较；▲喜剧和喜剧的美感；对喜剧发生原因的认识	1	1				2
第十四讲：荒诞	▲对荒诞的界定；▲★荒诞产生的前提；▲荒诞的形态特点及审美特征；▲★荒诞的本质	2					2
第十五讲：总结	▲课程总结梳理及重点难点讨论	2					2

第十六讲：考试	考试		2				2
合计		20	4		8		32

六、考核与成绩评定

平时成绩：30%（包括出勤情况及课堂参与度），期中成绩：20%，期末结课论文（或论述题）：50%。

平时成绩主要依据来自学生的出勤及课堂表现、自我约束及课堂资料的研读与讨论发言完成情况来定；

期中考核主要结合当今图像时代的审美特征，学生在课堂所学理论基础基础上，自我原创图片并根据图片内容配以诗词、散文的综合作品形式来评定，重点考核学生对课堂所学理论在生活中的融会贯通及应用能力，以及欣赏美、创造美的实践操作能力；

期末成绩要求学生以结课论文或论述题的形式对课堂所学理论进行自我梳理，并围绕某一核心问题阐明自己的看法，要求言之有物、言之有理，不设固定答案。重点考核学生对感性领悟能力与逻辑思辨能力的有机结合、对课堂理论的灵活应用及对基础学术研究方法的掌握程度。

表3 各章节学时分配表

考核方式	比例 (%)	主要考核内容及对毕业要求拆分点的支撑情况
平时成绩	30	自我约束能力及对美学基础理论知识的掌握及运用情况及口头表达能力的考察。
期中成绩	20	考察学生对课堂所学知识在生活中的融会贯通及应用能力，以及欣赏美、创造美的实践操作能力。
期末成绩	50	主要考核学生对感性领悟能力与逻辑思辨能力的有机结合、对课堂理论的灵活应用及对基础学术研究方法的掌握程度。

七、考核环节及质量标准

本课程各考核环节的质量标准，详见表 5。

表 4 各考核环节的质量标准

考 核 方 式	评 分 标 准				
	A	B	C	D	E
	90~100	80~89	70~79	60~69	< 60
平时	按时出勤，充分预习并积极参与课堂讨论，对课堂问题有独立见解并能流畅、有条理地表达个人见解。	按时出勤，充分预习并积极参与课堂讨论，能结合所查资料就某一问题流畅、深入表达内心感受。	基本按时出勤，充分预习并参与课堂讨论，对课堂问题能借助资料表达个人看法。	出勤情况尚可，能对课堂内容进行预习，不主动参与课堂讨论。能尽量表达个人对所讨论问题的看法。	不满足 D 要求
期中	作品能准确传达个人对美的感受，立意新颖，结构严谨，语言流畅且具深刻意蕴。	作品能准确传达个人对美的感受，立意较有新意，结构严谨，语言流畅有意蕴。	作品能准确传达个人对美的感受，立意尚可，结构较为严谨，语言较为流畅	作品能基本传达个人对美的感受，结构尚可，语言尚可。	不满足 D 要求
期末	文献掌握充分，中心明确，论证有力，内容丰富，逻辑严谨，条理清晰，语言流畅。	文献掌握充分，中心明确，论证有力，内容较为丰富，逻辑较严谨，条理清晰，语言流畅。	文献掌握较为充分，中心明确，论证较有力，内容交丰富，无明显逻辑错误，条理清晰，语言流畅。	文献掌握尚可，中心明确，论证尚可，无明显逻辑错误，条理较清晰，语言较流畅。	不满足 D 要求

制定者：杨华
批准者：黄健
2020 年 3 月

“蒙古文化”课程教学大纲

英文名称: Mongolian Culture

课程编号: 0008664

课程性质: 通识教育选修课

学分: 2.0

学时: 32

课程类别: 数学与自然科学 工程与技术创新 社会与公民素养 人文与艺术审美
语言与国际视野 经济与项目管理 创业与职业提升 其它

面向对象: 本科生

先修课程:

教材及参考书:

[1] 齐木德道尔吉主编.《天子骄子》.上海锦绣文章出版社, 2017年;

[2] 萨仁图娅.《蒙古族》.辽宁民族出版社, 2012年;

[3] 陈岗龙.《草尖上的文明》.吉林大学出版社, 2012年;

[4] 刑莉.《游牧文化》.北京燕山出版社, 1995第1版;

一、课程简介

本课程是一门为提高本科生文化自信与艺术鉴赏而设置的校公选课。

中国自古就是一个统一的、多民族的国家,各民族之间交往频繁,相互依存,相互融通,血肉相连。上下五千年的中国史,就是各民族交往交流交融的历史,各民族的交往交流交融也是中华民族自我完善发展的强大推力。我国各民族都是中华民族大家庭中的成员,各民族团结进步是中华民族的生命所在、力量所在、希望所在。只有加强各民族交往交流交融,在共同生产生活和工作学习中加深了解、增进感情,才能促进各民族和睦相处,像石榴籽那样紧紧抱在一起,在中华民族大家庭中守望相助、和谐共生。

文化是民族的精神血脉,积淀着民族深沉的精神追求,代表着民族独特的精神标识,文化自信是国家发展更基本、更深层、更持久的力量。中华文化是一个有机的整体,优秀的民族文化是中华民族深厚的历史文化和丰富的人文风情的重要组成部分。该课所选择的蒙古文化,主要是以蒙古族历史文化介绍为重点,其中既有蒙古族民俗习惯,也包括蒙古族历史,还有蒙古族非物质文化遗产以及蒙古族艺术介绍。该课程以教师讲授为主,强调师生间的双边互动,力图通过对蒙古族文化(游牧文化)的介绍,拓宽学生对蒙古民族文化知识的了解,提高学生对中华多民族文化的了解。并运用现代网络技术和多媒体技术,生动、直观地开展教学活动,培养学生家国情怀、民族自信等。

二、课程地位与教学目标

课程地位:《蒙古文化》具有知识理论与艺术鉴赏的双重性,它是面对全校本科生的校公选课程,也是通识课程。通过本课程让学生进一步了解中华多民族文化,提高人文素养,拓展学生文化艺术视野,提升跨民族文化沟通交流能力。蒙古族文化是中华文化的重要组成部分,是人文教育的宝贵资源,将这些宝贵的民族文化融入学校通识教育,使中华民族文化真正的内化为学生的人文素质和修养。对于全面推动素质教育具有重要的意义。

教学目标:本课程通过对蒙古族文化历史介绍,不仅可以培养学生对蒙古文化的了解,还可以提高学生们的中华多民族文化艺术的了解。使学生具备一定的文化艺术感受能力、认知分辨能力、鉴赏能力,帮助学生从多个角度思考人文现象和文明形态,引导和激发学生们的对中华文化全面的深层思考,具备宽阔的文化艺术视野和较强的审美鉴赏能力,坚定文化自信。

本课程主要为毕业要求第[9][12]的实现提供支持。

[9] 个人和团队:本课程通过组织学生分组讨论、分组做演示等,让学生在团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。

[12] 终身学习:本课程要求学生在学好本课程的同时,通过完成作业及论文、课堂讨论等教学环节,提高学生搜集材料、写作、讲解等能力。阅读、写作、讲解等基本能力的提升有助于学生自主学习、终身学习意识的提升,有助于学思结合提高创新能力。

三、课程教学内容及要求

绪论 概述

中华文化概述^[3]; 蒙古文化概述^[3]

第一章 天高地阔,休养生息

丰富多样,涵养万物^[1]; 从森林草原到荒漠沙地^[1]; 说不尽的草原^[2]; 蒙古人的四季游牧^[3]

第二章 天地穹庐蒙古包

蒙古族物质文化最显著的特征^[1]; 蒙古人为什么会选择蒙古包^[1]; 蒙古包里的习俗^[1]

第三章 华服珠饰,身份象征

部族的标签,游牧的佳作^[1]; 璀璨头饰,闪耀千载^[3]

第四章 草原生活,多姿多彩

到蒙古族阿妈家喝茶:蒙古族饮食^[2]; 记录人生的华彩礼仪^[1]; 敬自然,敬祖先的蒙古族祭祀^[1]; 围绕牧业生产的蒙古族节日^[1]

第五章 歌化的草原,心灵的回响

一体多源的音乐形成^[3]; 漫天星斗的音乐构成^[1]; 哪里有草原哪里就有长调^[3]; 天地共鸣,和谐人间^[1]; 牧歌起时奏响马头琴^[3]; 娱乐与象征^[1]

第六章 草原上的生命律动

是巫术还是艺术^[3]; 崇拜英雄的情结^[1]; 盅碗蝶舞,皆可起舞^[3]; 舞自远古,舞向未来^[3]

第七章 诗性智慧,抚慰心灵

蒙古草原上的英雄史诗和说唱艺术^[3]; 文化交流中的蒙古族神话、传说和民间故事^[1]

第八章 性格塑造,文化传承

说不尽的敖包^[1]; 从萨满到藏传佛教^[1]; 万物有灵,世界有序^[3]; 融入草原文化的外来宗教^[3]; 精神信仰的审美体现^[3]

第九章 千年风云人物第一人成吉思汗

生逢战乱的铁木真^[3]; 新婚妻子被劫后拉开战争序幕^[1]; 《大扎撒》与成吉思汗的治国韬略^[3]; 成吉思汗所创造的十二个世界之最^[3]

第十章 纵横东西,天赐美景

远古开端,积淀深厚^[1]; 壮美五千里,俯仰皆入画^[3]

四、教学环节安排与要求

1、课堂讲授

本课程教学采取教师讲授、艺术鉴赏、师生互动等方式。具体思路如下：

观点讲解：课程的主要内容及体系性的内容采以课堂讲授方式完成，使得学生对本课程有一个较全面的了解和掌握。

艺术鉴赏：对少数民族文化艺术的分析及欣赏，以此学习更多的文化艺术知识。

师生互动：通过互动提高学生兴趣，提高教学效果。

同时，在教学过程中要掌握两个基本原则：一是学生为主，教师为辅；二是介绍蒙古文化艺术为主，文学文化理论讲解为辅。

2、讨论和习题

结合课堂教学内容，在每章结束后布置一些思考题作为课堂讨论或课下思考，以巩固所学内容。

3、实践环节

通过PPT演示，对学生进行讲解能力的综合训练。

3.1、准备PPT及制作PPT，锻炼学生搜集资料、整理资料，并拓宽学生文化视野。提高学生的自主学习能力及创新能力。

3.2、通过不同的讲解训练方法，提高学生的表达能力、临场应变能力、控制说话时间能力等。

3.3、演示以后通过学生互相点评，提高学生的积极性和自主学习能力，并且有利于提高学生的思辨能力及语言表达能力。

五、教授方法与学习方法

教授方法：

1、采用启发式、讨论式等教学手段，充分利用多媒体等现代化教学手段，整体优化教学过程和教学内容，调动学生学习积极性；

2、贯彻理论和实践相结合的原则，讲述中辅以一定量的案例分析、课堂讨论课，给学生出一定量的思考题和练习题，要求学生完成一定量的作业，以提高学生对课程重点难点内容的掌握。

学习方法：

该课程是校公选课，要求学生充分掌握本课程的内容，同时要求学生通过课外延伸，掌握更多的相关内容。建议学生在课堂学习后重视延伸学习，收集各类教学网站相关信息、阅读课程案例，进行小组学习，注重学习效果自查。

六、学时分配

表 1 各章节学时分配表

章节	主要内容	学时分配					合计
		讲授	习题	实验	讨论	其它	
绪论	中华文化及蒙古文化概述	3			1		4
第一章	天高地阔，休养生息						
第二章	天地穹庐蒙古包	3			1		4
第三章	华服珠饰，身份象征						
第四章	草原生活，多姿多彩	3			1		4
第五章	歌化的草原，心灵的回响						
第六章	草原上的生命律动	3			1		4
第七章	诗性智慧，抚慰心灵	3			1		4
第八章	性格塑造，文化传承	3			1		4
第九章	千年风云人物第一人成吉思汗	3			1		4
第十章	纵横东西，天赐美景	3			1		4
合计		24			8		32

七、考核与成绩评定

平时成绩 40%（作业出勤 20%，课堂讨论表现 20%），期末考试 60%。

平时成绩中的 20%主要成绩评定依据包括：课程的出勤情况、作业完成情况；20%主要成绩评定依据包括：学生在课堂讨论、团队沟通、情境模拟等环节中的表现。

期末考试是对学生学习情况的全面检验。强调考核学生对本课程的基本概念、基本方法、基本技术的掌握程度，考核学生运用所学方法解决实际问题的能力。

表 2 考核方式及成绩评定分布

考核方式	比例 (%)	主要考核内容
作业出勤	20	相关作业的完成质量
随堂练习	20	课堂练习参与度及其完成质量
期末考试	60	对规定考试内容掌握的情况

制定者：天梨

批准者：黄健

2019 年 12 月

“民俗文化鉴赏”课程教学大纲

英文名称: Appreciation of Folk Culture

课程编号: 0008679

课程性质: 通识教育选修课

学分: 2.0

学时: 32

课程类别: 工程经济与项目管理 文化自信与艺术鉴赏 科学探索与创新
道德修养与身心健康 沟通表达与全球视野 其它

面向对象: 本科

先修课程: 无

参考书:

[1]钟敬文.民俗学概论.上海文艺出版社, 2008年2月版

[2]陶立璠.民俗学.北京:学苑出版社, 2003年版

[3]高丙中.中国民俗概论.北京大学出版社, 2009年10月版

一、课程简介

民俗文化鉴赏是文法学院为各专业本科生开设的“文化自信与艺术鉴赏”课程类型。本课程主要介绍中国民俗文化中的饮食民俗、服饰民俗、居住民俗、人生礼仪民俗、岁时节日民俗、民间工艺、民间文学等,并结合课外实践,展开民俗专题探讨。目的是使学生掌握民俗文化的相关知识,通过扩大知识面和深入探讨,使学生在思想素质和知识能力上得到提高。并且通过了解中国民俗文化的丰富多样,理解各种民俗中蕴含的中国文化特质,培养学生对中国民俗文化的热爱,增强民族自信心和自豪感。

二、课程地位与教学目标

课程地位:为学校各专业开设的通识教育选修课程,培养学生综合素质与公民责任感,增强学生的文化自信和艺术鉴赏能力具有重要作用。

教学目标:通过本课程的学习和探讨,使学生了解中国民俗文化的丰富多样,掌握民俗文化的相关知识,理解各种民俗中蕴含的中国文化的特质。培养学生民族情感、文化认同、人文情怀、审美情趣,学会从不同维度理解人生与社会,建立文化自信,提升思想境界,提高艺术品味。

支撑的毕业能力项[9]、[10]、[12],具体说明如下:

[9] 个人和团队:以小组为单位开展民俗文化调研,并完成调研报告。让学生在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。

[10] 沟通:通过调研以及成果汇报,学生能够在跨文化背景下进行沟通和交流。

[12]终身学习:通过民俗文化鉴赏及探索,使学生具有自主学习和终身学习的意识,有不断学习和适应发展的能力。

三、课程教学内容及要求

1、课程内容及要求

(1) 民俗概述：民俗概念[理解]；民俗分类[掌握]；民俗特征[掌握]

(2) 物质生活民俗：服饰民俗：汉族及少数民族的服饰，民俗服饰特征[了解]；居住民俗：传统民居类型及特点，传统民居的类型及其各自的特点，因地制宜与自然和谐共处。以四合院为例理解中国居住文化；以故宫为例理解建筑与风水。[理解]；饮食民俗：各民族的饮食习惯特征。[了解]

重点难点：服饰、民居以及饮食中的中国文化因素。

(3) 人生仪礼：诞生、成年、婚姻、丧葬等人生礼仪习俗。[了解]；人生礼仪节日中文化内涵 [理解]

重点：家族的繁衍与对子嗣的重视；成年礼中家庭与社会责任感；结婚蕴含的对幸福家庭的祝愿；丧礼中对“孝”的强调。

(4) 传统节日：节日习俗 [了解]；节日中蕴含的文化 [理解]

重点：节日习俗中蕴含的民众文化心理

(5) 民间信仰：民间信仰的种类及特点[了解]；民间信仰中民众的文化心理[理解]

难点：理解中国民众的实用观

(6) 民间文学：神话、传说、民间故事鉴赏[了解]

(7) 民间艺术：民间艺术概述[了解]；民间工艺美术、民间音乐、民间舞蹈鉴赏 [理解]

(8) 课外实践：民俗文化调研；调研成果汇报

2、支撑毕业能力项的教学内容

[9] 个人和团队：民俗文化调研。

[10] 沟通：课堂讨论、课外民俗文化调研及成果汇报

[12]终身学习：民俗相关知识学习，民俗文化的鉴赏以及深入探讨

四、教学环节安排及要求

章节	主要内容	学时分配					合计
		讲 授	习 题	实 验	讨 论	其 它	
第一章	绪论	2			2		4
第二章	物质生活民俗	2			2		4
第三章	岁时节日民俗	2			2		4
第四章	人生礼仪民俗	2			2		4
第五章	民俗信仰与禁忌	2			2		4
第六章	民间文学	2			2		4
第七章	民间艺术	2			2		4
	调研结果汇报演示				4		4
合计		14			18		32

五、教授方法与学习方法

教授方法：结合课程内容的教学要求以及学生认知活动的特点，采取包括讲授、研讨、小组合作、探究教学、项目驱动、案例教学、线上、线上线下混合等多种教学模式与方法。

学习方法：根据课程及学生学习特点，给出学习该门课程的指导和建议。可以包括体现本课程特点的学习策略、学习技巧、自主学习指导、课程延伸学习资料获取途径及信息检索方法、教学网站及学习注意事项、学习效果自我检查方法指导等内容。

六、考核与成绩评定

表 2 考核方式及成绩评定分布表

考核方式	比例 (%)	主要考核内容
到堂情况	20	不得无故缺席，上课勤做笔记，积极参与讨论，回答问题
作业	20	每次课毕，教师均会根据所讲内容以及需要延伸的内容，提出具体要求，布置相关作业 3 次
期末	60	分组完成课程报告。要求：观点鲜明，有一定的新颖度，语言表达流畅，字迹工整。

制定者：天梨

批准者：黄健

2019 年 12 月

“宋词鉴赏”课程教学大纲

英文名称: Appreciation of ci poetry of the Song dynast

课程编码: 0007848

课程性质: 通识教育选修课

学分: 2.0

学时: 32

面向对象: 全日制本科生

先修课程: 唐诗鉴赏(课程编号: 0006498)

教材及参考书:

[1]自编, 唐宋词选读, 北京工业大学文印部胶印

[2]王步高, 唐宋词鉴赏, 南京大学出版社, 2013年6月出版

[3]郭伯勋, 宋词三百首详析, 中华书局, 2015年11月出版

[4]夏承焘、唐圭璋等, 唐宋词鉴赏辞典, 上海辞书出版社, 1986年12月出版

一、课程简介

本课程依照宋词发展的历史, 精选主要词作家的代表作品, 照顾到不同的艺术风格和流派, 通过对这些名家名作进行“知人论世”的艺术透视, 系统梳理宋词的历史成因和发展脉络, 并对“词”这一文学体裁的思想特色、艺术表现手法进行系统的分析, 将词的艺术和境界放在社会、历史、文化等大背景下进行关照评析; 在赏析讨论的基础上讲授宋词吟诵和填词的方法, 并将理论方法和吟诵、创作实践相结合。本课程集思想性、艺术性、知识性、趣味性、启迪性于一体, 对于提高艺术鉴赏能力、艺术想象能力、逻辑思辨能力、语言运用能力等都有所启发和帮助, 有利于培育学生的文学修养和人文精神, 增进学生对祖国悠久历史和传统文化的理解, 提高学生深厚的家国情怀和民族自豪感、自信心。

二、课程地位与教学目标

(一) **课程地位:** 本课程是一门文化艺术素质培养课程。课程按照唐宋词历史发展的顺序精选唐宋主要词作家的代表作品, 通过对这些名家名作进行“知人论世”的艺术透视, 系统梳理宋词的历史成因和发展脉络, 并对“词”这一体裁的思想特色、艺术表现手法进行系统的分析, 将词的艺术放在社会、历史、文化等大背景下进行关照评析, 集思想性、艺术性、知识性、趣味性、启迪性于一体, 对于提高当代大学生艺术鉴赏能力、艺术想象能力、逻辑思辨能力、语言运用能力等都有所启发和帮助。

(二) **课程目标:** 本课程通过课堂教学实践内容和教学考核等环节的安排, 有助于引导学生博览群书、深入思考、善于提问、勤于动手的能力, 有利于培养适应新时代发展的高素质创新人才和复合型一流人才。课程教学目标分为知识能力目标和文化素养目标两个方面:

1. **教学目标:** 在中小学语文课内外所读宋词的基础上进一步对宋词的发展脉络进行系统深入的梳理, 使学生对宋词的发展有一个整体的认识; 课堂上通过典范文学作品的分析、讨论和欣赏, 提高学生欣赏诗歌诗词的能力, 培养学生的艺术想象力, 锻炼学生准确运用语言表情达意的能力。

2. **育人目标:** 通过本课程的教学,进一步培育学生的文学修养和人文精神,增进学生对祖国悠久历史和传统文化的了解,提高学生深厚的家国情怀和民族自豪感、自信心,陶冶道德情操,熏陶审美趣味,适当突破思维定势,发展联想和想象等创新思维能力,培养学生优秀的道德品质和健全人格,培养学生对科学的献身精神和对社会的责任感。

三、课程教学内容及要求

表 1 教学内容与课程目标的对应关系

章节名称	教学内容及重点 (▲)、难点 (★)	课程目标 (√)		
		1	2	3
第一章 绪论 第一讲 词与宋词之美	▲宋词的艺术特质和阴柔美; 理解宋词的时代特征 ★宋词的成因及其发展过程	√	√	
第二讲 词律简说及填词方法	▲宋词基本; 填词的基本思路; ★词与音乐的关系	√	√	
第二章 宋词沿袭期 第三讲 “晏欧词”	▲晏殊《浣溪沙》(一曲新词酒一杯),《蝶恋花》(槛菊愁烟兰泣露)、欧阳修《踏莎行》(候馆梅残),《蝶恋花》(庭院深深深几许)、晏几道《临江仙》(梦后楼台高锁)的思想内容和艺术特色; 宋初词如何沿袭唐五代词的传统; ★宋初的词坛状况	√	√	
第四讲 张先、柳永词	▲张先《天仙子》(水调数声),《千秋岁》(数声鶗鴂)、柳永《凤栖梧》(伫倚危楼),《八声甘州》(对潇潇暮雨)的艺术特色; 张先、柳永词在继承、推进宋词发展中的意义; ★张先、柳永二人身世与其词作的关系	√	√	
第三章 宋词变革期 第五讲 苏轼词	▲苏轼《沁园春》(孤馆灯青),《蝶恋花》(花褪残红青杏小),《卜算子·黄州定惠院寓居作》,《浣溪沙·游蕲水清泉寺,寺临兰溪,溪水西流》的精神境界和艺术造诣; 苏轼词的多方面风貌; ★苏轼对词史的贡献和后人对其词的评价	√	√	
第六讲 “苏门词人”: 黄庭坚、秦观词	▲黄庭坚《水调歌头》(瑶草一何碧),秦观《满庭芳》(山抹微云),《江城子》(西城杨柳弄春柔),《踏莎行》(雾失楼台),《浣溪沙》(漠漠轻寒上小楼),《鹊桥仙》(纤云弄巧)的思想境界和艺术特色; “苏门词人”在继承和发展宋宋词中的成就 ★北宋党争对“苏门词人”的影响	√	√	
第七讲 贺铸、周邦彦词	▲贺铸《鹧鸪天》(重过阊门万事非),《青玉案》(凌波不过横塘路),周邦彦《满庭芳》(风老莺雏),《蝶恋花》(月皎惊鸟)的艺术成就; 贺铸、周邦彦词的风格特色; ★贺铸、周邦彦身世、遭遇与他们词风的关系	√	√	

第四章 宋词过渡期 第八讲 南渡词	▲陈与义《临江仙》(忆昔午桥桥上饮),朱敦儒《相见欢》(金陵城上西楼),李纲《苏武令》(塞上风云),张元干《贺新郎》(梦绕神州路),岳飞《满江红》(怒发冲冠)的思想内容和艺术特色 *“靖康之难”与词风转变的关系	√	√	
第九讲 李清照词	▲李清照《凤凰台上忆吹箫》(香冷金猊),《永遇乐》(落日熔金),《武陵春》(风住尘香花已尽),《如梦令》(昨夜雨疏风骤)的思想内容和艺术特色; *李清照的身世与其词风变化的关系	√	√	
第十讲 张元干、 张孝祥、 范成大词	▲张元干《贺新郎·送胡邦衡待制赴新州》,张孝祥《六州歌头》(长淮望断),《念奴娇·过洞庭》,《西江月·题溧阳三塔寺》,《西江月·黄陵庙》,范成大《忆秦娥》(楼阴缺)的思想内容和艺术特色; *二张词与他们身世、政见的关系	√	√	
第五章 宋词中兴期 第十一讲 陆游词	▲陆游《秋波媚》(秋到边城角声哀),《钗头凤》(红酥手),《诉衷情》(当年万里觅封侯),《鹊桥仙》(一竿风月),《卜算子》(驿外断桥边)的思想内容和艺术特色; *陆游的身世、遭遇、政见与其诗词创作的关系	√	√	
第十二讲 辛弃疾词	▲辛弃疾《水龙吟》(楚天千里清秋),《菩萨蛮》(郁孤台下清江水),《念奴娇·书东流村壁》,《破阵子》(醉里挑灯看剑),《摸鱼儿》(更能消几番风雨),《青玉案》(东风夜放花千树),《祝英台近·晚春》的思想内容和艺术特色; 辛弃疾词的多种风貌和艺术造诣; *辛弃疾的身世、遭遇、情怀与其词作的关系	√	√	
第十三讲 “辛派词人”: 陈亮、刘过、 刘克庄等人词	▲陈亮《水调歌头·送章德茂大卿使虏》,《念奴娇·登多景楼》,刘过《沁园春·寄辛承旨,时承旨招,不赴》,《唐多令》(芦叶满汀洲),刘克庄《贺新郎·送陈真州子华》,《沁园春·梦孚若》,《玉楼春·戏呈林节推乡兄》等词的思想内容与艺术特色 *“辛派词人”创作与辛弃疾豪放词的继承关系	√	√	
第十四讲 姜夔、史达祖词	▲姜夔《踏莎行·自沔东来,丁未元日,至金陵,江上感梦而作》,《长亭怨慢》(渐吹尽枝枝香絮),《齐天乐》(庾郎先自吟愁赋),《疏影·苔枝缀玉》和史达祖《双双燕》(过春社了)的思想内容和艺术特色; *姜夔“清空”雅词的艺术成就与其身世的关系; 姜夔词风与前代婉约词的关系	√	√	
第六章 宋词衰微期 第十五讲 吴文英与 宋末词人的 词	▲吴文英《风入松》(听风听雨过清明)《八声甘州》(渺空烟四远),刘辰翁《柳梢青》(铁马蒙毡),文天祥《沁园春》(为子死孝),蒋捷《一剪梅》(一片春愁待酒浇),张炎《解连环》(楚江空晚)的思想内容和艺术特色; 吴文英的风格特点 *宋末的社会矛盾与文天祥等人词的关系	√	√	

四、教授方法与学习方法

教授方法

1. 课堂讲授

改变传统教师满堂灌的讲授方法，以课堂研讨与提示总结为主，教师对每次课设计好讨论的内容和思路，启发学生在课堂上分组讨论，发言，最后教师总结。“知人论世”是古典诗歌学习的基本方法。《孟子·万章下》中记载了孟子这样的言论：“颂其诗，读其书，不知其人，可乎？是以论其世也，是尚友也。”后人将此概括为“知人论世”。如鲁迅在《题未定草（七）》中说：“世间有所谓‘就事论事’的办法。现在就诗论诗，或者也可以说是无碍的罢；不过我总以为倘要论文，最好是顾及全篇，并且顾及作者的全人，以及他所处的社会状态，这才较为确凿。要不然，是很容易近乎说梦的。”教师的课堂讲授和提示应主要围绕着“知人论世”，给学生提供理解作品的基本素材。

2. 学生参与

“以意逆志”则是讨论、理解古人诗词的关键。《孟子·万章上》云：“说诗者，不以文害辞，不以辞害志，以意逆志，是为得之。”王国维《玉谿生年谱会笺序》云：“是故由其世以知其人，由其人以逆其志，则古诗虽有不能解者寡矣。”其中“意”指读者之意，“志”指作者之志，“逆”为迎取，“以意逆志”就是“以己意迎取作者之志”（《孟子章句》卷九）。“以意逆志”法要求于读者的，是以追求词人之志为旨归，因此，读者应平心静气，对作品反复涵咏，仔细体味，用真挚的情感来读诗，以求得词人之用心所在。切忌走马观花，草草而过，那样最终只能是茫然不知或一知半解，甚至是误解词意。在这方面，需要以学生为主体、以教师为主导，开通思路，认真探索，通过研讨把握宋词的思想内容和艺术特色。在理解的基础上，学生进一步在课外借鉴各种题材填词方法，练习写作。对于学生的习作，教师须及时评点。

五、教学环节及学时分配

本课程各章节的教学环节及学时分配，详见表 2。

表 2 各章节的教学环节及学时分配表

章节名称	教学内容	学时分配					合计
		讲 授	习 题	实 验	讨 论	其 它	
第一章 绪论 第一讲 词与宋词 之美	宋词的成因及其美学特 质、发展过程；对词体的 认识	1			1		2
第二讲 词律简说 及填词方 法	宋词基本格律及其与音乐 的关系、赏析词的基本思 路；填词的基本方法；词 与音乐的关系	1			1		2

第二章 宋词沿袭期 第三讲 “晏欧词”	欧词的思想内容和艺术特色；宋初词如何沿袭唐五代词的传统	1			1		2
第四讲 张先、柳永词	张先《天仙子》（水调数声），《千秋岁》（数声鶗鴂）、柳永《凤栖梧》（伫倚危楼），《八声甘州》（对潇潇暮雨）的艺术特色；张先、柳永二人身世与其词作的关系及其词在继承、推进宋词发展中的意义	1			1		2
第三章 宋词变革期 第五讲 苏轼词	苏轼《沁园春》（孤馆灯青），《蝶恋花》（花褪残红青杏小），《卜算子·黄州定惠院寓居作》，《浣溪沙·游蕲水清泉寺，寺临兰溪，溪水西流》的精神境界和艺术造诣；苏轼词的多方面风貌，苏轼对词史的贡献和后人对其评价	1			1		2
第六讲 “苏门词人”：黄庭坚、秦观词	黄庭坚《水调歌头》（瑶草一何碧），秦观《满庭芳》（山抹微云），《江城子》（西城杨柳弄春柔），《踏莎行》（雾失楼台），《浣溪沙》（漠漠轻寒上小楼），《鹊桥仙》（纤云弄巧）的思想境界和艺术特色；北宋党争对“苏门词人”的影响，以及“苏门词人”在继承和发展宋宋词中的成就	1			1		4
第七讲 贺铸、周邦彦词	贺铸《鹧鸪天》（重过阊门万事非），《青玉案》（凌波不过横塘路），周邦彦《满庭芳》（风老莺雏），《蝶恋花》（月皎惊鸟）的艺术成就；贺铸、周邦彦身世、遭遇与他们词风的关系	1			1		2

第四章 宋词过渡期 第八讲 南渡词	陈与义《临江仙》(忆昔午桥桥上饮), 朱敦儒《相见欢》(金陵城上西楼), 李纲《苏武令》(塞上风云), 张元干《贺新郎》(梦绕神州路), 岳飞《满江红》(怒发冲冠)的思想内容和艺术特色; “靖康之难”、南北宋之交的社会状况与词风转变的关系	1			1		4
第九讲 李清照词	李清照《凤凰台上忆吹箫》(香冷金猊), 《永遇乐》(落日熔金), 《武陵春》(风住尘香花已尽), 《如梦令》(昨夜雨疏风骤)的思想内容和艺术特色; 李清照的身世与其词风变化的关系, 介绍李清照对词“别是一家”的论述及其词史成就	1			1		2
第十讲 张元干、张孝祥、范成大词	张元干《贺新郎·送胡邦衡待制赴新州》, 张孝祥《六州歌头》(长淮望断), 《念奴娇·过洞庭》, 《西江月·题溧阳三塔寺》, 《西江月·黄陵庙》, 范成大《忆秦娥》(楼阴缺)的思想内容和艺术特色; 二张词与他们身世、政见的关系及其词在词史上承上启下的意义	1			1		2
第五章 宋词中兴期 第十一讲 陆游词	陆游《秋波媚》(秋到边城角声哀), 《钗头凤》(红酥手), 《诉衷情》(当年万里觅封侯), 《鹊桥仙》(一竿风月), 《卜算子》(驿外断桥边)的思想内容和艺术特色; 陆游的身世、遭遇、政见与其诗词创作的关系, 介绍陆游的爱情悲剧	1			1		2
第十二讲 辛弃疾词	辛弃疾《水龙吟》(楚天千里清秋), 《菩萨蛮》	1			1		2

	<p>(郁孤台下清江水),《念奴娇·书东流村壁》,《破阵子》(醉里挑灯看剑),《摸鱼儿》(更能消几番风雨),《青玉案》(东风夜放花千树),《祝英台近·晚春》的思想内容和艺术特色;辛弃疾词的多种风貌和艺术造诣,介绍辛弃疾的身世、遭遇、情怀与其词作的关系</p>					
第十三讲 “辛派词人”:陈亮、刘过、刘克庄等人词	<p>陈亮《水调歌头·送章德茂大卿使虏》,《念奴娇·登多景楼》,刘过《沁园春·寄辛承旨,时承旨招,不赴》,《唐多令》(芦叶满汀洲),刘克庄《贺新郎·送陈真州子华》,《沁园春·梦孚若》,《玉楼春·戏呈林节推乡兄》等词的思想内容与艺术特色;“辛派词人”与辛弃疾的个人关系以及“辛派词人”创作与辛弃疾豪放词的继承关系</p>	1			1	2
第十四讲 姜夔、史达祖词	<p>姜夔《踏莎行·自沔东来,丁未元日,至金陵,江上感梦而作》,《长亭怨慢》(渐吹尽枝头香絮),《齐天乐》(庾郎先自吟愁赋),《疏影·苔枝缀玉》和史达祖《双双燕》(过春社了)的思想内容和艺术特色;姜夔“清空”雅词的艺术成就与其身世的关系,介绍姜夔词风与前代婉约词的关系</p>	1			1	2
第十五讲 吴文英与宋末词人的词	<p>吴文英《风入松》(听风听雨过清明)《八声甘州》(渺空烟四远),刘辰翁《柳梢青》(铁马蒙毡),文天祥《沁园春》(为子死孝),蒋捷《一剪梅》(一片春愁待酒</p>	1			1	2

	浇), 张炎《解连环》(楚江空晚)的思想内容和艺术特色; 吴文英的风格特点; 讲解宋末的社会矛盾与文天祥等人词的关系						
合计		15			15		30

六、考核与成绩评定

平时成绩: 50% (其中出勤及课堂参与 30%, 课堂展示及诗歌吟诵 20%), 期末考试: 50%。

平时成绩主要依据学生的出勤及课堂表现、自我约束及课堂讨论、分享展示及诗歌吟诵完成情况。其中出勤及课堂表现及参与占比 30%, 课堂展示及诗歌吟诵占比 20%。课堂参与是参加讨论教师当堂布置的思考题, 并当堂发言; 课堂展示是自己课外准备一首自己喜欢的唐诗或自己写作的一首格律诗, 在课堂上进行鉴赏或交流, 谈自己阅读或写作的体会, 并进行诗歌吟诵。

期末考试是对一期来课堂内容的总结与检验。其中包括对唐诗名篇的鉴赏, 其中有教师指定唐诗名句的鉴赏, 也有学生自选唐诗名篇的鉴赏; 还包括对一期来整个课程收获的总结, 也可以对本课程提出自己建设性的意见和建议。

表 3 各章节学时分配表

考核方式	比例 (%)	主要考核内容及对毕业要求拆分点的支撑情况
平时成绩	50	对课堂参与程度和课外准备、课堂展示与诗歌吟诵的考察。
考试成绩	50	对唐诗鉴赏方法、能力及对本课程认识、体会的综合考察。

七、考核环节及质量标准

本课程各考核环节的质量标准，详见表4。

表4 各考核环节的质量标准

考核方式	评分标准				
	A	B	C	D	E
	90~100	80~89	70~79	60~69	<60
平时成绩	充分预习并积极参与课堂讨论，有独到见解并能流畅表达鉴赏感受；个人展示有精彩内容，格律精严、章法严明，富于韵味。	充分预习并积极参与课堂讨论，对课堂问题有个人见解并能清晰地表达鉴赏感受；个人展示有真情实感，有条理，有韵味。	预习较充分，课堂讨论比较积极，能发表自己的见解并能阐述自己的观点；个人展示比较认真，有条理，基本合乎格律。	有所预习，能够参与课堂讨论，自己能提出看法；个人展示态度较认真，内容清晰，关注格律。	不满足D要求
考试成绩	对宋词鉴赏方法掌握精准，并能出色鉴赏唐诗名篇，见解独到；对本课程认识、体会深刻，能提出建设性意见。	对宋词鉴赏方法掌握准确，并能完整鉴赏唐诗名篇，见解合理；对本课程认识、体会较深刻，有积极意见。	对宋词鉴赏方法基本掌握，并能较完整鉴赏唐诗名篇，有个人见解；对本课程认识、体会较深，有正面意见。	对宋词鉴赏方法有认识，并能对唐诗局部提出见解；对本课程目的、方法有所认识、体会。	不满足D要求

制定者：王鹏廷

批准者：黄健

2020年3月

“宋词鉴赏与写作”课程教学大纲

英文名称: Appreciation And Writing Of Ci Poetry Of The Song Dynasty

课程编号: 0009451

课程性质: 通识教育选修课

学分: 3.0

学时: 48

课程类别: 工程经济与项目管理 文化自信与艺术鉴赏 科学探索与创新发展

道德修养与身心健康 沟通表达与全球视野 其它

面向对象: 全日制本科生

先修课程: 唐诗鉴赏(课程编号: 0006498); 唐诗鉴赏与写作

教材: 自编.唐宋词选读.北京工业大学文印部胶印

参考书:

[1]王步高.唐宋词鉴赏.南京大学出版社, 2013年6月

[2]郭伯勋.宋词三百首详析.中华书局, 2015年11月

[3]夏承焘、唐圭璋等.唐宋词鉴赏辞典.上海辞书出版社, 1986年12月

[4]龙榆生.唐宋词格律.上海古籍出版社, 1978年10月

[5]王力.诗词格律.中华书局, 2000年4月

一、课程简介

本课程分内容两大板块: 一是关于宋词的艺术美感、格律特点、吟诵和写作方法的讲解和实践; 二是精选主要宋词作家的代表作品进行鉴赏玩味。本课程将宋词的艺术和境界放在社会、历史、文化等大背景下进行审美鉴赏; 在鉴赏讨论的基础上讲授宋词吟诵和填词的方法, 并将理论方法和宋词吟诵、写作实践相结合。本课程集思想性、艺术性、知识性、趣味性、实践性、启发性于一体, 对于提高艺术鉴赏能力、艺术想象能力、审美能力、逻辑思辨能力、生活观察和体验能力、祖国语言准确优美运用的能力等都有所启发和帮助, 有利于培养学生的文学文化修养和人文精神, 增进学生对祖国悠久历史和传统文化的理解, 提高学生深厚的家国情怀和民族自豪感、文化自信心。

二、课程地位与教学目标

(一) **课程地位:** 本课程是一门文化艺术素质培养课程。课程按照唐宋词历史发展的顺序精选唐宋主要词作家的代表作品, 通过对这些名家名作进行“知人论世”的艺术透视, 系统梳理宋词的历史成因和发展脉络, 并对“词”这一体裁的思想特色、艺术表现手法进行系统的分析, 将词的艺术放在社会、历史、文化等大背景下进行关照评析, 集思想性、艺术性、知识性、趣味性、实践性、启发性于一体, 对于提高当代大学生艺术鉴赏能力、艺术想象能力、逻辑思辨能力、语言运用能力等都有所启发和帮助。

(二) 课程目标:

支撑的毕业能力项[2]、[4]、[9]、[10], 具体说明如下:

[2]问题分析: 围绕宋词名家名篇, 以“知人论世”的思想方法分析作品表达的深刻社会历史文化内容, 透视历史文化对作家作品风格特色的影响; 进一步通过“以意逆志”地课堂

讨论和反复吟诵，深入理解和把握词人的内心世界，达到对作品深入鉴赏的目的。

[4]研究：在对名家名篇深入分析、吟诵的基础上，对比宋词与唐诗内容风格的异同、不同时代宋词反映内容风格的异同、同时代不同词人词风的异同、同一词人不同生命时期词风的异同等，研究诗词创作与现实生活的关系，以及词人的人格、艺术修养与创作的关系等，达到对宋词和艺术成因的深入理解，启发学生深入思考问题，形成课堂小论文。

[9]个人和团队：诗词是抒情言志的艺术手段，通过对宋词名家名篇的艺术鉴赏和深入分析、透彻理解，启发学生认识个人与团队的关系，既健康发展自己的个性，又将一己情怀、个人理想与国计民生、社会发展相结合，对学生进行集体主义、爱国主义的思想教育。

[10]沟通：古典诗词也是古人进行人际沟通的艺术手段，通过对宋代抒怀词、言志词、赠答词的分析，并结合课堂填词的练习，学习古人通过艺术手段进行人际交往的方法，提高学生准确、优美、含蓄使用民族语言的能力。

三、课程教学内容及要求

1、课程内容及要求

第一章 宋词之美及诗词写作

第一讲 词与宋词之美

- (1) 重点：掌握宋词的艺术特质和阴柔美。[掌握]
- (2) 难点：理解宋词的时代特征。[理解]
- (3) 了解宋词风格的成因及其大致发展过程。[了解]
- (4) 思考：与唐诗相比，宋词有哪些词体特色？为什么？[△]

第二讲 宋词格律简说

- (1) 重点：掌握宋词格律的基本要求（包括用韵、平仄、对仗等）。[掌握]
- (2) 难点：理解因古今音变引起的声律问题（尤其入声字）。[理解]
- (3) 了解宋代市井文化、音乐等对宋词格律的影响。[了解]
- (4) 思考：与唐诗相比，宋词格律有哪些新的变化？[△]

第三讲 词的章法结构举例

- (1) 重点：掌握词的几种常见章法类型和上下片几种常见的结构模式。[掌握]
- (2) 难点：理解章法结构与词旨内容之间的辩证关系。[理解]
- (3) 了解诗词章法的基本概念。[了解]
- (4) 练习：课外按章法要求填写一首小令词。[△]

第四讲 诗词写作及其意义

- (1) 重点：掌握古典诗词写作的基本要领（词法、句法、格律）。[掌握]
- (2) 难点：理解诗词写作中的章法、词境等要求。[理解]
- (3) 了解诗词写作的现实和社会意义。[了解]
- (4) 练习：课外按词牌要求填写一首小令词。[△]

第二章 宋词沿袭期

第五讲 “晏欧词”

(1) 重点：掌握晏殊《浣溪沙》（一曲新词酒一杯）、《蝶恋花》（槛菊愁烟兰泣露）、欧阳修《踏莎行》（候馆梅残）、《蝶恋花》（庭院深深深几许）的思想内容和艺术特色。[掌握]

(2) 难点：理解晏殊和欧阳修词各自的风格及其异同。[理解]

(3) 了解宋初词如何沿袭唐五代词的传统。[了解]

(4) 练习：课外按词牌要求填写一首《蝶恋花》词。[△]

第六讲 张先、柳永词

(1) 重点：掌握张先《天仙子》（水调数声）、《千秋岁》（数声鶗鴂）、柳永《凤栖梧》（伫倚危楼）、《八声甘州》（对潇潇暮雨）的艺术特色。[掌握]

(2) 难点：理解张先、柳永词在继承、推进宋词发展中的意义。[理解]

(3) 了解张先、柳永二人身世与其词作的关系。[了解]

(4) 练习：课外按词牌要求填写一首《凤栖梧》词。[△]

第三章 宋词变革期

第七讲 苏轼词

(1) 重点：掌握苏轼《沁园春》（孤馆灯青）、《蝶恋花》（花褪残红青杏小）、《卜算子·黄州定惠院寓居作》、《浣溪沙·游蕲水清泉寺，寺临兰溪，溪水西流》的精神境界和艺术造诣。[掌握]

(2) 难点：理解苏轼词的多方面风貌。[理解]

(3) 了解苏轼对词史的贡献和后人对苏词的评价。[了解]

(4) 练习：课外按词牌要求填写一首《卜算子》词。[△]

第八讲 “苏门词人”：黄庭坚、秦观词

(1) 重点：掌握黄庭坚《水调歌头》（瑶草一何碧）、秦观《满庭芳》（山抹微云）、《江城子》（西城杨柳弄春柔）、《踏莎行》（雾失楼台）、《浣溪沙》（漠漠轻寒上小楼）的思想境界和艺术特色。[掌握]

(2) 难点：理解“苏门词人”在继承和发展宋宋词中的成就。[理解]

(3) 了解北宋党争对“苏门词人”的影响。[了解]

(4) 练习：课外按词牌要求填写一首《满庭芳》或《踏莎行》词。[△]

第九讲 贺铸、周邦彦词

(1) 重点：掌握贺铸《鹧鸪天》（重过阊门万事非）、《青玉案》（凌波不过横塘路）、周邦彦《满庭芳》（风老莺雏）、《蝶恋花》（月皎惊鸟）的艺术成就。[掌握]

(2) 难点：理解贺铸、周邦彦词的风格特色。[理解]

(3) 了解贺铸、周邦彦身世、遭遇与他们词风的关系。[了解]

(4) 练习：课外按词牌要求填写一首《鹧鸪天》或《青玉案》词。[△]

第四章 宋词过渡期

第十讲 南渡词

(1) 重点：掌握陈与义《临江仙》（忆昔午桥桥上饮）、朱敦儒《相见欢》（金陵城上西楼）、李纲《苏武令》（塞上风云）、张元干《贺新郎》（梦绕神州路）、岳飞《满江红》（怒发冲冠）的思想内容和艺术特色。[掌握]

(2) 难点：理解“靖康之难”与词风转变的关系。[理解]

(3) 了解南宋社会政治环境和文人生活状态的改变对宋词写作的影响。[了解]

(4) 练习：课外按词牌要求填写一首《临江仙》或《相见欢》词。[△]

第十一讲 李清照词

(1) 重点：掌握李清照《一剪梅》（红藕香残）、《凤凰台上忆吹箫》（香冷金猊）、《永遇乐》（落日熔金）、《武陵春》（风住尘香花已尽）的思想内容和艺术特色。[掌握]

(2) 难点：理解李清照生活前后期词风的变化。[理解]

(3) 了解李清照的身世与其词风变化的关系。[了解]

(4) 练习：课外按词牌要求填写一首《一剪梅》或《武陵春》词。[△]

第五章 宋词中兴期

第十二讲 辛弃疾词（一）：豪放词

(1) 重点：掌握辛弃疾《水龙吟·登建康赏心亭》、《菩萨蛮·书江西造口壁》、《沁园春·灵山齐庵赋，时筑偃湖未成》、《南乡子·登京口北固亭有怀》、《破阵子·为陈同甫赋壮词以寄》、《鹧鸪天·有客慨然谈功名，因追忆少年时事，戏作》的思想情怀和艺术特色。[掌握]

(2) 难点：理解辛弃疾豪放词中的英雄之气和壮士情怀。[理解]

(3) 了解辛弃疾词与其身世、政见和南宋政治环境的关系。[了解]

(4) 练习：课外按词牌要求填写一首《破阵子》或《南乡子》词。[△]

第十三讲 辛弃疾词（二）：辛词的多种风格

(1) 重点：掌握辛弃疾《念奴娇·书东流村壁》、《摸鱼儿》（更能消几番风雨）、《青玉案·元夕》、《贺新郎·别茂嘉十二弟》、《祝英台近·晚春》的艺术特色及其象征意义。[掌握]

(2) 难点：理解辛弃疾多种风格词内在的统一性。[理解]

(3) 了解辛弃疾词集大成的艺术风貌及其对两宋词的总结与提高。[了解]

(4) 练习：课外按词牌要求填写一首《青玉案》或《祝英台近》词。[△]

第十四讲 “辛派词人”：陈亮、刘过、刘克庄等人词

(1) 重点：掌握陈亮《水调歌头·送章德茂大卿使虏》、《念奴娇·登多景楼》、刘过《沁园春·寄辛承旨，时承旨招，不赴》、《唐多令》（芦叶满汀洲）、刘克庄《贺新郎·送陈真州子华》、《沁园春·梦孚若》、《玉楼春·戏呈林节推乡兄》等词的思想内容与艺术特色。[掌握]

(2) 难点：理解“辛派词人”创作与辛弃疾豪放词的继承关系。[理解]

(3) 了解南宋爱国词的产生与当时政治形势的密切关系。[了解]

(4) 练习：课外按词牌要求填写一首《念奴娇》或《沁园春》词，表达对祖国的热爱之情。[△]

第十五讲 姜夔、史达祖词

(1) 重点：掌握姜夔《踏莎行·自沔东来，丁未元日，至金陵，江上感梦而作》、《齐天乐》（庾郎先自吟愁赋）、《疏影·苔枝缀玉》和史达祖《双双燕》（过春社了）的思想内容和艺术特色。[掌握]

(2) 难点：理解姜夔“清空”雅词的艺术成就与其身世的关系。[理解]

(3) 了解姜夔词风与前代婉约词的关系。[了解]

(4) 练习：课外按词牌要求填写一首《踏莎行》或《齐天乐》词。[△]

第六章 宋词衰微期

第十六讲 吴文英与宋末词人的词

(1) 重点：掌握吴文英《风入松》（听风听雨过清明）、《八声甘州》（渺空烟四远）、刘辰翁《柳梢青》（铁马蒙毡）、文天祥《沁园春》（为子死孝）、蒋捷《一剪梅》（一片春愁待酒浇）、张炎《解连环》（楚江空晚）的思想内容和艺术特色。[掌握]

(2) 难点：理解吴文英的风格特点及其词旨内涵。[理解]

(3) 了解宋末的社会矛盾与文天祥等人词的关系。[了解]

(4) 练习：课外按词牌要求填写一首《风入松》或《八声甘州》词。[△]

2、支撑毕业能力项的教学内容

[2]问题分析：第五至十六讲对名家名篇的思想、艺术的分析讨论，以及词与时代关系的分析讨论。

[4]研究：在第五至十六讲对名家名篇的思想、艺术的分析讨论以及词与时代关系的分析讨论基础上，比较不同时代、不同作家、作家不同时期以及不同作品，深入理解，形成独到见解。

[9]个人和团队：第一至四讲对宋词之美、宋词格律、诗词写作及其意义的讲解为宋词的欣赏、吟诵和写作奠定基础，之后在第五至十六讲的鉴赏、讨论和写作中锻炼观察生活、面对人生、和人际交往的能力。

[10]沟通：通过第五至十六讲课堂分组讨论，锻炼自我管理和与人合作的能力，通过不同内容、风格词的写作训练锻炼与内心、与他人、与组织、与天地进行艺术沟通的能力。

四、教学环节安排及要求

第一章 宋词之美及诗词写作

第一讲 词与宋词之美

以课内讲授为主，师生讨论为辅，师生课堂比较研究，以统一认识为目的，为以后课堂教学奠定基础。

第二讲 宋词格律简说

以课内讲授和师生问答为主，比较词律与诗律的不同特征，力求掌握词律的基本要求，为词的写作奠定基础。

第三讲 词的章法结构举例

- (1) 课堂讲解诗词章法对于鉴赏和的意义；
- (2) 分析几种常见词的章法，以加强对诗词章法的认识；
- (3) 总结词上下片之间的结构类型，为词的鉴赏和写作作准备。

第四讲 诗词写作及其意义

(1) 课堂讲授诗词写作的基本要领，并师生当堂进行写作训练，争取写出一首合格的词；

- (2) 进一步讲解诗词写作的现实和社会意义；
- (3) 安排课外填写一首简单的词，以合乎格律要求为准。

第二章 宋词沿袭期

第四讲 “晏欧词”

- (1) 课堂讲授晏欧词的主要成就和基本风格特色；
- (2) 安排学生分组讨论几首晏欧词；
- (3) 师生互动发言讨论，达到统一认识，再一起吟诵加强理解；
- (4) 课外按词律、章法要求学习填词。

第五讲 张先、柳永词

- (1) 课堂讲授张先、柳永词的主要成就和基本风格特色和词史地位；
- (2) 安排学生分组讨论几首张先、柳永的词；
- (3) 师生互动发言讨论，达到统一认识，再一起吟诵加强理解；
- (4) 课外按词律、章法要求学习填词。

第三章 宋词变革期

第六讲 苏轼词

- (1) 课堂讲授苏轼文学艺术创作的主要成就和苏词的基本风格特色和词史地位；
- (2) 安排学生分组讨论几首苏轼的词；
- (3) 师生互动发言讨论，达到统一认识，再一起吟诵加强理解；
- (4) 课外按词律、章法要求学习填词。

第七讲 “苏门词人”：黄庭坚、秦观词

- (1) 课堂讲授“苏门词人”及黄庭坚、秦观词的主要成就和基本风格特色；
- (2) 安排学生分组讨论几首黄庭坚、秦观的词；
- (3) 师生互动发言讨论，达到统一认识，再一起吟诵加强理解；
- (4) 课外按词律、章法要求学习填词。

第八讲 贺铸、周邦彦词

- (1) 课堂讲授贺铸、周邦彦词的主要成就和基本风格特色及其词史地位；
- (2) 安排学生分组讨论几首贺铸、周邦彦的词；
- (3) 师生互动发言讨论，达到统一认识，再一起吟诵加强理解；
- (4) 课外按词律、章法要求学习填词。

第四章 宋词过渡期

第九讲 南渡词

- (1) 课堂讲授“靖康之难”与词风转变的关系,讲授几位南渡词人的身世经历。
- (2) 安排学生分组讨论几首南渡词人的词；
- (3) 师生互动发言讨论，达到统一认识，再一起吟诵加强理解；
- (4) 课外按词律、章法要求学习填词。

第十讲 李清照词

- (1) 课堂讲授李清照词的主要成就和基本风格特色及其词史地位；
- (2) 安排学生分组讨论几首李清照的词；
- (3) 师生互动发言讨论，达到统一认识，再一起吟诵加强理解；
- (4) 课外按词律、章法要求学习填词。

第十一讲 张元干、张孝祥、范成大词

- (1) 课堂讲授张元干、张孝祥、范成大词的主要成就和基本风格特色；

- (2) 安排学生分组讨论几首张元干、张孝祥、范成大的词；
- (3) 师生互动发言讨论，达到统一认识，再一起吟诵加强理解；
- (4) 课外按词律、章法要求学习填词。

第五章 宋词中兴期

第十二讲 辛弃疾词（一）：豪放词

- (1) 课堂讲授辛弃疾词的主要成就和基本风格特色及其词史地位，提示辛弃疾豪放词中的英雄之气和壮士情怀。
- (2) 安排学生分组讨论几首辛弃疾的豪放词；
- (3) 师生互动发言讨论，达到统一认识，再一起吟诵加强理解；
- (4) 课外按词律、章法要求学习填词。

第十三讲 辛弃疾词（二）：辛词的多种风格

- (1) 课堂讲授辛弃疾词的集大成特色和多种风格的内在统一性及其对两宋词内容和艺术的总结和提高。
- (2) 安排学生分组讨论几首辛弃疾多种风格的词；
- (3) 师生互动发言讨论，达到统一认识，再一起吟诵加强理解；
- (4) 课外按词律、章法要求学习填词。

第十四讲 “辛派词人”：陈亮、刘过、刘克庄等人词

- (1) 课堂讲授“辛派词人”及陈亮、刘过、刘克庄等人词的主要内容和基本风格特色；
- (2) 安排学生分组讨论几首陈亮、刘过、刘克庄等人的词；
- (3) 师生互动发言讨论，达到统一认识，再一起吟诵加强理解；
- (4) 课外按词律、章法要求学习填词。

第十五讲 姜夔、史达祖词

- (1) 课堂讲授姜夔、史达祖词的主要内容和基本风格特色；
- (2) 安排学生分组讨论几首姜夔、史达祖的词；
- (3) 师生互动发言讨论，达到统一认识，再一起吟诵加强理解；
- (4) 课外按词律、章法要求学习填词。

第六章 宋词衰微期

第十六讲 吴文英与宋末词人的词

- (1) 课堂讲授吴文英、刘辰翁、文天祥、蒋捷、张炎词的主要内容和基本风格特色；
- (2) 安排学生分组讨论几首宋末词人的词；
- (3) 师生互动发言讨论，达到统一认识，再一起吟诵加强理解；
- (4) 课外按词律、章法要求学习填词。

五、教授方法与学习方法

教授方法：改变传统教师满堂灌的讲授方法，以课堂研讨与提示总结为主，教师对每次课设计好讨论的内容和思路，启发学生在课堂上分组讨论并发言，最后教师作总结。《孟子·万章下》中记载了孟子这样的言论：“颂其诗，读其书，不知其人，可乎？是以论其世

也，是尚友也。”后人将此概括为“知人论世”。这也是古典诗歌学习的基本方法。如鲁迅在《题未定草（七）》中说：“世间有所谓‘就事论事’的办法。现在就诗论诗，或者也可以说是无碍的罢；不过我总以为倘要论文，最好是顾及全篇，并且顾及作者的全人，以及他所处的社会状态，这才较为确凿。要不然，是很容易近乎说梦的。”教师的课堂讲授和提示应主要围绕着“知人论世”，给学生提供理解作品的基本素材。

学习方法：“以意逆志”则是讨论、理解古人诗词的关键。《孟子·万章上》云：“说诗者，不以文害辞，不以辞害志，以意逆志，是为得之。”王国维《玉谿生年谱会笺序》云：“是故由其世以知其人，由其人以逆其志，则古诗虽有不能解者寡矣。”其中“意”指读者之意，“志”指作者之志，“逆”为迎取，“以意逆志”就是“以己意迎取作者之志”（《孟子章句》卷九）。“以意逆志”法要求于读者的，是以追求词人之志为旨归，因此，读者应平心静气，对作品反复涵咏，仔细体味，用真挚的情感来读诗，以求得词人之用心所在。切忌走马观花，草草而过，那样最终只能是茫然不知或一知半解，甚至是误解词意。在这方面，需要以学生为主体、以教师为主导，开通思路，认真探索，通过研讨把握宋词的思想内容和艺术特色。在理解的基础上，学生进一步在课外借鉴各种题材填词方法，练习写作。对于学生的习作，教师须及时评点，启发学生修改。

六、学时分配

表 1 各章节学时分配表

章节	主要内容	学 时 分 配					合 计
		讲 授	习 题	实 验	讨 论	其 它	
第一章 宋词之美及诗词写作 第一讲 词与宋词之美	宋词的成因及其美学特质、发展过程；对词体的认识	2			1		3
第二讲 宋词格律简说	宋词基本格律及其与音乐的关系、赏析词的基本思路	2			1		3
第三讲 词的章法结构举例	词的几种常见章法类型；章法结构与词旨内容之间的辩证关系	1			1		2
第四讲 诗词写作及其意义	诗词写作的基本要领及其现实和社会意义；词的章法、词境	3			1		4
第二章 宋词沿袭期 第五讲 “晏欧词”	晏殊《浣溪沙》（一曲新词酒一杯）、《蝶恋花》（槛菊愁烟兰泣露）、欧阳修《踏莎行》（候馆梅残）、《蝶恋花》（庭院深深深几许）的思想内容和艺术特色；宋初词如何沿袭唐五代词的传统	1			2		3
第六讲 张先、柳永词	张先《天仙子》（水调数声）、《千秋岁》（数声鶗鴂）、柳永《凤栖梧》（伫倚危楼）、《八声甘州》（对潇潇暮	1			2		3

	雨)的艺术特色;张先、柳永二人身世与其词作的关系及其词在继承、推进宋词发展中的意义					
第三章 宋词变革期 第七讲 苏轼词	苏轼《沁园春》(孤馆灯青)、《蝶恋花》(花褪残红青杏小)、《卜算子·黄州定惠院寓居作》、《浣溪沙·游蕲水清泉寺,寺临兰溪,溪水西流》的精神境界和艺术造诣;苏轼词的多方面风貌,苏轼对词史的贡献和后人对苏轼的评价	1			2	3
第八讲 “苏门词人”:黄庭坚、秦观词	黄庭坚《水调歌头》(瑶草一何碧)、秦观《满庭芳》(山抹微云)、《江城子》(西城杨柳弄春柔)、《踏莎行》(雾失楼台)、《浣溪沙》(漠漠轻寒上小楼)的思想境界和艺术特色;北宋党争对“苏门词人”的影响,以及“苏门词人”在继承和发展宋宋词中的成就	1			2	3
第九讲 贺铸、周邦彦词	贺铸《鹧鸪天》(重过阊门万事非)、《青玉案》(凌波不过横塘路)、周邦彦《满庭芳》(风老莺雏)、《蝶恋花》(月皎惊鸟)的艺术成就;贺铸、周邦彦身世、遭遇与他们词风的关系	1			2	3
第四章 宋词过渡期 第十讲 南渡词	陈与义《临江仙》(忆昔午桥桥上饮)、朱敦儒《相见欢》(金陵城上西楼)、李纲《苏武令》(塞上风云)、张元干《贺新郎》(梦绕神州路)、岳飞《满江红》(怒发冲冠)的思想内容和艺术特色;“靖康之难”、南北宋之交的社会状况与词风转变的关系	1			2	3
第十一讲 李清照词	李清照《一剪梅》(红藕香残)、《凤凰台上忆吹箫》(香冷金猊)、《永遇乐》(落日熔金)、《武陵春》(风住尘香花已尽)的思想内容和艺术特色;李清照的身世与其词风变化的关系及其词史成就	1			2	3
第五章 宋词中兴期 第十二讲 辛弃疾词(一)豪放词	辛弃疾《水龙吟·登建康赏心亭》、《菩萨蛮·书江西造口壁》、《沁园春·灵山齐庵赋,时筑偃湖未成》、《南乡子·登京口北固亭有怀》、《破阵子·为陈同甫赋壮词以寄》、《鹧鸪天·有客慨然谈功名,因追忆少年时事,戏作》的思想情怀和艺术特色;辛弃疾豪放词中的英雄之气和壮士情怀	1			2	3
第十三讲 辛弃疾词(二)辛词的多种风格	辛弃疾《念奴娇·书东流村壁》、《摸鱼儿》(更能消几番风雨)、《青玉案·元夕》、《贺新郎·别茂嘉十二弟》、《祝英台近·晚春》的艺术特色及其象征意义;辛弃疾多种风格词内在的统一性	1			2	3
第十四讲 “辛派词人”:陈亮、刘过、刘克庄等人词	陈亮《水调歌头·送章德茂大卿使虏》、《念奴娇·登多景楼》、刘过《沁园春·寄辛承旨,时承旨招,不赴》、《唐多令》(芦叶满汀洲)、刘克庄《贺新郎·送陈真州子华》、《沁园春·梦孚若》、《玉楼春·戏呈林节推乡兄》等词的思想内容与艺术特色;“辛派词人”与辛弃疾的个人关系以及“辛派词人”创作与辛弃疾豪放词的继承关系	1			2	3
第十五讲 姜夔、史达祖词	姜夔《踏莎行·自沔东来,丁未元日,至金陵,江上感梦而作》、《齐天乐》(庾郎先自吟愁赋)、《疏影·苔枝缀玉》和史达祖《双双燕》(过春社了)的思想内容和艺术特色	1			2	3

	术特色；姜夔“清空”雅词的艺术成就与其身世的关系； 姜夔词风与前代婉约词的关系					
第十六讲 吴文英与宋 末词人的词	吴文英《风入松》（听风听雨过清明）、《八声甘州》（渺空烟四远）、刘辰翁《柳梢青》（铁马蒙毡）、文天祥《沁园春》（为子死孝）、蒋捷《一剪梅》（一片春愁待酒浇）、张炎《解连环》（楚江空晚）的思想内容和艺术特色；吴文英的风格特点；宋末的社会矛盾与文天祥等人词的关系	1		2		3
合计		20		28		48

六、考核与成绩评定

表 2 考核方式及成绩评定分布表

考核方式	比例（%）	主要考核内容
作业	20	每次布置的课外作业，学生不必追求作业次数，而要根据自己的兴趣选择自己喜欢的词调填词修改，主要以诗词写作最终完成的质量区分优劣
随堂练习	30	依据学生的出勤及课堂表现、自我约束及课堂讨论、分享、展示情况，每次课均包含在内
期末	50	对宋词名篇的鉴赏和对一学期来整个课程收获的总结，也可以对本课程提出自己建设性的意见和建议，此外也有适当的诗词写作内容

制定者：王鹏廷

批准者：黄健

2021 年 7 月

“摄影美学简史”课程教学大纲

英文名称: The History and Aesthetics of Photography

课程编号: 0010867

课程性质: 通识教育选修课

学分: 2.0

学时: 32

课程类别: 工程经济与项目管理 美育修养与艺术鉴赏 (美育课程) 其它

科学探索与创新发 展 道德修养与身心健康 沟通表达与全球视

野

面向对象: 全校本科生

先修课程: 无

教材: 暂无

参考书、参考资料及网址:

[1] (美) 内奥米·罗森布拉姆《世界摄影史》, 中国摄影出版社, 2012 年 12 月

[2] (英) 马克·德登《今日摄影: 1960 年以来的影像艺术》, 北京美术摄影出版社, 2015 年 10 月

[3] (法) 安德烈·刚特尔、米歇尔·普瓦韦尔《世界摄影艺术史》, 中国摄影出版社, 2016 年 2 月

[4] (英) 朱丽叶·哈金《摄影通史》, 北京联合出版公司, 2022 年 9 月

[5] 赵刚《世界摄影美学简史》, 中国摄影出版社, 2018 年 1 月

[6] 美国纪录片《American Photography: A Century of Images》, 1999 年

<https://movie.douban.com/subject/3098325/>

[7] 美国纪录片《The Adventure of Photography》, 2003 年

<https://movie.douban.com/subject/1812201/>

[8] 英国纪录片《The Genius of Photography》, 2007 年

<https://movie.douban.com/subject/4154964/>

一、课程简介

《摄影美学简史》是由北京工业大学素质教育学院(大学生文化素质教育基地)开设的一门面向全校本科生的“美育修养与艺术鉴赏”类通识教育选修课。在这门课程中,老师将带领同学们系统性地回顾从 19 世纪初期摄影术的诞生到数字时代的今天,世界摄影史所走过的近两百年历程,同时着重介绍各时期的艺术思潮、摄影流派及相关美学理论,具体内容包括画意摄影、直接摄影、纪实摄影、彩色摄影、私摄影、当代摄影等。通过对以上知识的学习和相关作品的赏析,同学们可以在了解摄影术缘何诞生、摄影如何成为艺术的基础上,进一步理解摄影与科技、艺术、历史、文化之间的关系,从而掌握并提高以历史和美学的眼光阅读摄影作品的能 力。

二、课程地位与教学目标

1、课程地位：

世界早已进入“读图时代”和“影像时代”，摄影、影像，在我们的生活中无孔不入，又时常被忽略或误读。《摄影美学简史》从“美育”立场出发，但又不仅限于对摄影的艺术性解读，而是在学习摄影理论知识、欣赏摄影艺术作品的同时，上升到视觉文化的高度，帮助学生理解影像与人类社会发展和日常生活之间的关系。同时，摄影做为 一门横跨科学与艺术两大领域的学科，在通识教育中，又可以很好地肩负起艺术教育 与科学（科普）教育的双重责任，对于拓展学生的知识面，尤其是在面对视觉文化现象时的理解与感知能力，都将发挥独特的作用。从这一点上来说，本课程对于任何专业的学生来说，在他们未来的发展上都是有 帮助的。

2、教学目标：

了解世界摄影史及其基础美学理论，理解摄影与科技、艺术、历史、文化，以及社会发展和日常生活之间的关系，掌握以历史和美学的眼光阅读摄影作品的 能力。

支撑的毕业能力项[1]思想政治与德育（课程思政）、[13]终身学习。

三、课程教学内容及要求

1、课程内容及要求

一，导论

1. 为何要学摄影（美学）史？
2. 摄影史的类型
3. 课程章节设置

教学目标：了解摄影教育的重要性，及其在艺术（美育）教学体系中的位置。

教学重点：介绍本课程的出发点和教学目标。

教学难点：无

二，摄影术的诞生

1. 摄影术的诞生
2. 摄影史前史及相关争议
3. 其他古典工艺
4. 摄影史的断代问题

教学目标：了解摄影术诞生的时代背景与技术基础，以及相关历史事件和对后世产生的影响。理解各种古典摄影工艺的基本成像原理。理解为何更多人认为达盖尔银版摄影术的公布代表着摄影术的诞生。理解摄影史的断代方式及其原理。

教学重点：摄影术诞生前后各历史事件之间的因果和逻辑关系。

教学难点：古典摄影工艺成像原理的讲授（尤其是对文科生）。

三，早期摄影

1. 肖像摄影
2. 风光和建筑摄影
3. 探险和考察摄影
4. 战地摄影
5. 纪实摄影
6. 新闻摄影
7. 实验摄影

教学目标：按照题材分类，讲授 19 世纪初至 20 世纪初期，即早期摄影的各种多元化实践过程及其结果，通过对代表人物及作品的赏析，还原摄影术诞生后的第一个百年间以欧美为中心的世界摄影的整体面貌。

教学重点：随着早期摄影工艺的发展和变迁，摄影师们在世界各地均进行了何种的尝试，并为下一章画意摄影的登场做好铺垫。

教学难点：所涉案例较多，且按照题材分类的过程中存在题材上的重合，可能需要做一定的取舍或进一步解释说明。

四，画意摄影与直接摄影

1. 画意摄影
2. 直接摄影
3. 新客观主义

教学目标：了解画意摄影的几个阶段，和直接摄影理念在美国与欧洲（德国）的同步发展情况。理解从画意摄影到直接摄影，这样一个逐渐走向摄影本体美学的探索过程。

教学重点：画意摄影和直接摄影的过渡过程。

教学难点：在无法欣赏原作的情况下如果感受并理解直接摄影的魅力。

五，“决定性瞬间”与社会纪实摄影

1. 照相机的小型化
2. 布列松与“决定性瞬间”
3. 社会纪实摄影
4. 对决定性瞬间的反思

教学目标：了解“决定性瞬间”的内涵和布列松的基本生平、功绩。了解马格南图片社的历史。理解社会纪实摄影的使命。理解“决定性瞬间”的局限性和“反决定性瞬间”的成因。

教学重点：照相机小型化、“决定性瞬间”理论、社会纪实摄影之间的关系。

教学难点：“决定性瞬间”与“反决定性瞬间”之间的辩证关系。

六，新纪实摄影

1. 社会风景

2. 新纪实

3. 批判的风景

教学目标：了解 1960-70 年代的摄影美学革命，包括对传统纪实摄影的反思、快照美学、街头摄影、类型学摄影、杜塞尔多夫学派等。理解后现代主义的艺术思潮对包括摄影在内的所有艺术形式的影响。

教学重点：新纪实对传统纪实摄影的反思。

教学难点：1960-70 年代后现代主义思潮对当时（主要是西方）社会的整体影响，还有“新风景”“新纪实”“新地形学”等流派之间的关系。

七，彩色摄影

1. 彩色摄影的早期技术探索

2. 彩色摄影的实用期

3. 彩色摄影成为艺术

教学目标：了解彩色摄影的科学基础、奥托克罗姆等彩色摄影工艺的发明过程及其基本原理。理解威廉·埃格斯顿何以被称为“彩色摄影之父”。理解彩色摄影与摄影的大众化、业余化、私人化和民主化之间的关系。

教学重点：彩色摄影何以成为艺术。

教学难点：如何能够理解威廉·埃格斯顿的伟大之处。

八，大众摄影与私摄影

1. 摄影的大众化

2. 私摄影

3. 私摄影在当代的影响

教学目标：了解柯达照相机和傻瓜相机的诞生何以促成了摄影的大众化。了解私摄影的核心价值观与独特的工作方式。了解私摄影对当代摄影乃至人类社会生活和视觉文化的深刻影响。

教学重点：私摄影的代表人物及代表作。

教学难点：私摄影中涉及一些人体内容，可能不适合在课堂上展示，但又是私摄影很重要的一部分内容，如何在不展示这些人体内容的情况下让学生们理解私摄影之“私”，是很考验人的。

九，宝丽来

1. 宝丽来的诞生和发展

2. 宝丽来衍生出的摄影语言

3. 宝丽来所代表的摄影美学

4. 宝丽来对当代摄影的意义

教学目标：全面了解宝丽来相机的前世今生，包括它的诞生、型号的更新，从中衍生出的多种多样的摄影语言及其所代表的摄影美学，还有宝丽来对当代摄影的影响和意义。

教学重点：宝丽来的摄影语言和美学是如何形塑当代彩色摄影和私摄影的。

教学难点：如何理解宝丽来照片和达盖尔银版照片之间的相似性。

十，当代摄影

1. 导演摄影
2. 观念摄影
3. 古典工艺的回潮
4. 作为当代艺术的摄影

教学目标：首先了解“当代”这一限定概念，然后通过对各类型经典案例的解析，理解当代摄影之所以被称之为“当代”的原因，包括当代摄影与后现代主义、彩色摄影、大众摄影之间的关系。

教学重点：从“照相”到“造相”，摄影观念的变迁。

教学难点：当代摄影这一块的内容非常多，同时这个概念本身也是暧昧的和有争议的，如果正确理解“现代”“后现代”“当代”这些概念，是理解“当代摄影”的关键所在。

十一，中国摄影

1. 晚清摄影术的舶来
2. 民国时期的沙龙摄影
3. 新中国初期的画报摄影
4. 改革开放后的纪实摄影
5. 当代中国摄影

教学目标：通过一次课堂，初步、整体地梳理中国（艺术）摄影史（包括早期西方人在华摄影活动），厘清中国摄影的美学系统与世界摄影美学体系之间的关系。了解中国摄影史的代际划分、各时期是主流美学特征，以及中国摄影史上的代表人物及代表作。理解中国传统美学思想对各时期中国摄影美学理论体系建构产生的影响。理解摄影艺术在中国的发展与彼时中国社会、政治、经济、文化等方面之间的关系。

教学重点：当代部分是重点。

教学难点：各时期代表性摄影美学之间的过渡过程，以及传统摄影美学在当代的延续。

十二，余论

1. 总结：摄影（美学）史该怎么学
2. 反思：摄影教育与摄影研究
3. 展望：摄影的未来

教学目标：这是最后一课的内容，在全盘回顾世界摄影美学史的基础上，带领学生重新思考为什么要学习摄影史，总结摄影史应该如何学。以自身求学和教学经历为例，反思摄影教育（包括专业教育和通识教育）与摄影研究（包括摄影史的书写、摄影本体论研究、摄影与视觉文化研究）的现状。在 AI 摄影已登上历史舞台的今天，展望摄影将在未来以何种面貌呈现。

教学重点：摄影史该怎么学；摄影的未来。

教学难点：怎么能更好地为这门课程做一个收尾，最后应该落在哪里，又为学生指出一个怎样的方向。

2、支撑毕业能力项的教学内容

[1] 思想政治与德育（课程思政）：摄影史中有关中国的部分，特别是“摄影术舶来”这一段，结合中国近代史的内容，将成为本课程思政与德育的有力抓手。我们在这里应意识到所谓“世界摄影史”不过是由西方人（主要是欧美白人男性）书写的以西方人的摄影实践活动为中心的“局部”摄影史，并自觉地对“西方中心主义”进行反思。同时，推翻帝制、新中国的成立、改革开放等重大历史事件，对中国摄影史，以及摄影美学在中国的发生、发展的影响，也是与“课程思政”的结合点。德育方面，如何利用摄影关心周遭亲友、反映现实问题、回馈社会大众，是教师需要与学生一起思考和探讨的。

[13] 终身学习：当世界早已进入“读图时代”“影像时代”，广义上摄影，除了拍照片，更多地也包含了在面对各种图像信息时的阅读与理解能力，这是每一个现代人都应具备的基本素养之一。因此，摄影课对每一位北工大的学子而言，都是“终身学习”的“必修课”。

四、教学环节安排及要求

作为一门赏析类的美育选修课，本课程的主要环节将在课堂上完成，课堂上的内容具体又分为讲授、赏析、讨论等几部分，除了按照教学大纲系统性地讲授有关摄影史与摄影美学的理论知识、作品赏析和观看相关影片资料外，在每节课的最后还将安排讨论环节，教师会结合当堂所讲内容提出一两个思考题供同学们发散、研讨，然后现场交流彼此看法。如果条件允许，也会以“第二课堂”的形式将同学们带出教室，去到美术馆或画廊里，在摄影展的现场授课。此外，虽然是赏析类课程，但对于具体的考核与成绩评定，也会考虑以作业（作品）和测验相结合的形式进行，具体的作业要求将根据实际教学情况来布置。

五、教授方法与学习方法

1、教授方法：

课堂讲授为主，赏析、观摩为辅，结合小组研讨与探究式学习。如果开课期间北京有相关摄影展，可以“第二课堂”的形式，将学生带至美术馆或画廊的展厅，在展场中、原作前授课。同时也将灵活运用日新学堂（学习通）等网络教学平台和各种社交网络平台，在课程进行的同时与学生们充分分享相关信息和知识，营造更多课下学习交流的机会。

2、学习方法：

除了课堂上的听讲、赏析和观摩，本课程也鼓励学生自学，即在课下、课外时间自主阅读相关书籍、画册，观看电影纪录片等，或观看高水平的摄影展，在原作中体会摄影艺术的魅力。为此，教师特意为本课程列出了相当丰富、全面和详细的参考资料，包括相关中外学术专著、译著，故事片和纪录片等影片资料（含豆瓣条目网址）。

六、学时分配

表 1 各章节学时分配表

章节	主要内容	学时分配					合计
		讲 授	习 题	实 验	讨 论	其 它	
一	导论	0.5					0.5
二	摄影术的诞生	1.5			0.5	0.5	2.5
三	早期摄影	2.0			0.5	0.5	3
四	画意摄影与直接摄影	2.0			0.5	0.5	3
五	“决定性瞬间”与社会纪实摄影	2.0			0.5	0.5	3
六	新纪实摄影	2.0			0.5	0.5	3
七	彩色摄影	2.0			0.5	0.5	3
八	大众摄影与私摄影	2.0			0.5	0.5	3
九	宝丽来	2.0			0.5	0.5	3
十	当代摄影	2.0			0.5	0.5	3
十一	中国摄影	2.0			0.5	0.5	3
十二	余论	1	0.5		0.5		2
合计		21	0.5		5.5	5	32

七、考核与成绩评定

表 2 考核方式及成绩评定分布表

考核方式	比例 (%)	主要考核内容
考勤	60	当堂点名
课堂表现	10	视学生在课堂上回答问题、和老师互动、参与讨论的情况而定
平时作业	15	对课后思考题的书面回应或自己拍摄的符合老师要求的作品
期末测验	15	笔试，试卷，闭卷，对全部所讲授知识的集中测验

制定者：德戈金夫

批准者：黄健

2023 年 7 月

“唐诗鉴赏”课程教学大纲

英文名称: Appreciation of poetry of the Tang Dynasty

课程编码: 0006498

课程性质: 通识教育选修课

学分: 2.0

学时: 32

面向对象: 全日制本科生

先修课程: 无

教材及参考书:

[1] 自编, 唐诗选读, 北京工业大学文印部胶印

[2] 王步高, 唐诗鉴赏, 南京大学出版社, 2013年6月出版

[3] 喻守真, 唐诗三百首详析, 中华书局, 2018年4月出版

[4] 俞平伯, 萧涤非, 周汝昌等, 唐诗鉴赏辞典, 上海辞书出版社, 2016年10月出版

一、课程简介

本课程依照唐诗发展的历史, 精选主要作家的代表作品, 照顾到不同的艺术风格和流派, 通过对这些名家名作进行“知人论世”的艺术透视, 系统梳理唐诗的历史成因和发展脉络, 并对唐诗的思想特色、艺术表现手法进行系统的分析, 将唐诗的艺术和境界放在社会、历史、文化等大背景下进行关照评析; 在赏析讨论的基础上讲授格律诗吟诵和写作的方法, 并将理论方法和吟诵、创作实践相结合, 集思想性、艺术性、知识性、趣味性、启发性于一体, 对于提高艺术鉴赏能力、艺术想象能力、艺术创造能力、逻辑思辨能力、语言运用能力等都有所启发和帮助。本门课程有利于培育学生的文学修养和人文精神, 增进学生对祖国悠久历史和传统文化的理解, 提高学生深厚的家国情怀和民族自豪感、自信心。

二、课程地位与教学目标

(一) **课程地位:** 本课程是一门文化艺术素质培养课, 可以提高本科生的文学鉴赏能力, 引领学生在欣赏和享受诗歌美感的同时, 去了解各类诗人的美丽人生, 去了解他们所思考的那个时代的政治、经济、文化背景, 去体味他们思想的深邃、细腻与丰富, 启发学生积极打开思路, 从而在同先人对话、与伟人共鸣的快乐体验中, 慢慢培养起自己对待成功与失败、幸福与苦难、幸运与失意等多姿多彩生活机遇的诗意情怀, 从而促进他们树立起一种科学、乐观、积极而正确的世界观和人生观, 最终培养起自己独立而高尚的人格情操, 以受益终身, 也受益于各自的专业学习。

(二) **课程目标:** 本课程通过课堂教学实践内容和教学考核等环节的安排, 有助于引导学生博览群书、深入思考、善于提问、勤于动手的能力, 有利于培养适应新时代发展的高素质创新人才和复合型一流人才。教学目标分为知识能力目标和文化素养目标两个方面:

1、教学目标: 在中小学语文课内外所读唐诗的基础上进一步对唐诗的发展脉络进行系统深入的梳理, 使学生对唐诗的发展有一个整体的认识; 课堂上通过典范文学作品的吟诵、讨论和欣赏, 提高学生欣赏诗歌的能力, 培养学生的艺术想象力, 锻炼学生准确运用语言表情达意的能力。

2、育人目标：通过本课程的教学，进一步培育学生的文学修养和人文精神，增进学生对祖国悠久历史和传统文化的了解，提高学生深厚的家国情怀和民族自豪感、自信心，陶冶道德情操，熏陶审美趣味，适当突破思维定势，发展联想和想象等创新思维能力，培养学生优秀的道德品质和健全人格，培养学生对科学的献身精神和对社会的责任感。

三、课程教学内容及要求

表 1 教学内容与课程目标的对应关系

章节名称	教学内容及重点 (▲)、难点 (★)	课程目标 (√)		
		1	2	3
第一章 绪论 第一讲 如何读唐诗	▲鉴赏唐诗的基本思路；唐诗的独特之处；★ 唐代的时代特征	√	√	
第二讲 近体诗格律简说 及近体诗的吟诵和写作方 法	▲近体诗基本格律、吟诵的基本要领；理解近 体诗的艺术美、写诗的基本思路；★近体诗格 律及其音韵美	√	√	
第二章 初唐诗 第三讲 唐诗开篇的华彩乐章	▲王绩《野望》、骆宾王《在狱咏蝉（并 序）》、杜审言《和晋陵陆丞早春游望》、杨炯 《从军行》几首诗的思想内容和艺术特色； 宋之问《题大庾岭北驿》、沈佺期《独不见》 在格律诗形成中的地位；★近体诗格律的逐渐 成熟过程	√	√	
第四讲 初唐诗人的人生 感悟	▲盛唐边塞诗人代表作的思想性；理解边塞诗 人心境、生活与其作品的关系；★边塞诗的成 因	√	√	
第三章 盛唐诗 第五讲 盛唐诗歌的清刚劲健之美	▲盛唐边塞诗的时代特色；盛唐边塞诗的历史 成因；★盛唐边塞诗与政治的关系	√	√	
第六、七讲 盛唐诗歌的 静逸明秀之美	▲王维、孟浩然等山水田园诗的时代特色； 王、孟诗风的异同；★盛唐山水田园诗的历史 成因	√	√	
第八讲 仰天长啸的诗仙 李白	▲李白代表作的思想内容和艺术特色；李白诗 与时代的关系；★李白之谜	√	√	
第四章 中唐诗 第九、 十讲 悲天悯人的诗圣杜 甫	▲杜甫代表作的思想内容和艺术特色；★杜甫 诗与时代的关系；杜甫诗歌的集大成意义	√	√	
第十一讲 大历诗歌的冷 落寂寞情调	▲主要大历诗人代表作的思想内容和艺术特 色；★大历诗风的时代成因；安史之乱等导致 唐代由盛转衰的变化	√	√	
第十二讲 中唐诗歌流派	▲中唐主要诗歌流派代表诗人创作的思想内容 和艺术特色；中唐不同诗歌流派的基本艺术 追求；★中唐不同诗歌流派的成因	√	√	
第五章 晚唐诗 第十三 讲 晚唐的社会乱离与诗 人情怀	▲晚唐诗人表达社会乱离与个人情怀的特色； “小李杜”的艺术追求；★晚唐的社会矛盾	√	√	

第十四讲 李商隐的朦胧诗风及其心灵世界的开拓	▲李商隐代表作的思想内容和艺术特色；李商隐的人生遭遇及其与诗歌创作的关系；★李商隐的心灵世界及其诗意开拓	√	√	
第十五讲 唐末余音	▲几位代表诗人创作的思想内容和艺术特色 ★唐末诗与时代的关系；唐末的社会矛盾	√	√	

四、教授方法与学习方法

教授方法：

1. 课堂讲授

改变传统教师满堂灌的讲授方法，以课堂研讨与提示总结为主，教师对每次课设计好讨论的内容和思路，启发学生在课堂上分组讨论，发言，最后教师总结。“知人论世”是古典诗歌学习的基本方法。《孟子·万章下》中记载了孟子这样的言论：“颂其诗，读其书，不知其人，可乎？是以论其世也，是尚友也。”后人将此概括为“知人论世”。如鲁迅在《题未定草（七）》中说：“世间有所谓‘就事论事’的办法。现在就诗论诗，或者也可以说是无碍的罢；不过我总以为倘要论文，最好是顾及全篇，并且顾及作者的全人，以及他所处的社会状态，这才较为确凿。要不然，是很容易近乎说梦的。”教师的课堂讲授和提示应主要围绕着“知人论世”，给学生提供理解作品的基本素材。

2. 学生参与

“以意逆志”则是讨论、理解古人诗歌的关键。《孟子·万章上》云：“说诗者，不以文害辞，不以辞害志，以意逆志，是为得之。”王国维《玉谿生年谱会笺序》云：“是故由其世以知其人，由其人以逆其志，则古诗虽有不能解者寡矣。”其中“意”指读者之意，“志”指作者之志，“逆”为迎取，“以意逆志”就是“以己意迎取作者之志”（《孟子章句》卷九）。“以意逆志”法要求于读者的，是以追求诗人之志为旨归，因此，读者应平心静气，对作品反复涵咏，仔细体味，用真挚的情感来读诗，以求得诗人之用心所在。切忌走马观花，草草而过，那样最终只能是茫然不知或一知半解，甚至是误解诗意。在这方面，需要以学生为主体、以教师为主导，开通思路，认真探索，通过研讨把握唐诗的思想内容和艺术特色。在理解的基础上，课堂上还要通过反复吟诵体悟诗歌的意境；进一步，学生在课外借鉴各种题材诗歌的写法，练习写作。对于学生的习作，教师须及时评点。

五、教学环节及学时分配

本课程各章节的教学环节及学时分配，详见表2。

表2 各章节的教学环节及学时分配表

章节名称	教学内容	学时分配					合计
		讲授	习题	实验	讨论	其它	
第一章 绪论 第一讲 如何读 唐诗	鉴赏唐诗的基本思路；唐诗的独特之处；唐代的时代特征	1			1		2
第二讲 近体诗 格律简	近体诗基本格律、吟诵的基本要领；理解近体诗的艺术	1			1		2

说及近体诗的吟诵和写作方法	美、写诗的基本思路；近体诗的格律及其音韵美						
第二章 初唐诗 第三讲 唐诗开篇的华彩乐章	王绩、骆宾王、杜审言、杨炯几首诗的思想内容和艺术特色；理解宋之问、沈佺期在格律诗形成中的地位	1			1		2
第四讲 初唐诗人的 人生感悟	盛唐边塞诗人代表作的思想性；边塞诗人心境、生活与其作品的关系；了解边塞诗的成因	1			1		2
第三章 盛唐诗 第五讲 盛唐诗歌的清刚劲健之美	盛唐边塞诗的时代特色；理解盛唐边塞诗的历史成因；了解盛唐边塞诗与政治的关系	1			1		2
第六、 七讲 盛唐诗歌的静逸明秀之美	王维、孟浩然等山水田园诗的时代特色；理解盛唐山水田园诗的历史成因；了解王、孟诗风的异同	2			2		4
第八讲 仰天长啸的诗仙李白	李白代表作的思想内容和艺术特色；理解李白诗与时代的关系；李白之谜	1			1		2
第九、 十讲 悲天悯人的诗圣杜甫	杜甫代表作的思想内容和艺术特色；理解杜甫诗与时代的关系；了解杜甫诗歌的集大成意义；李白、杜甫诗风比较	2			2		4
第十一讲 大历诗歌的冷落寂寞情调	主要大历诗人代表作的思想内容和艺术特色；大历诗风的时代成因；安史之乱等导致唐代由盛转衰的变化	1			1		2

第十二讲 中唐诗歌流派	中唐主要诗歌流派代表诗人创作的思想内容和艺术特色；中唐不同诗歌流派的艺术追求；中唐不同诗歌流派的成因	2			0		2
第五章 晚唐诗 第十三讲 晚唐的社会乱离与诗人情怀	晚唐诗人表达社会乱离与个人情怀的特色；“小李杜”的艺术追求；晚唐的社会矛盾	1			1		2
第十四讲 李商隐的朦胧诗风及其心灵世界的开拓	李商隐代表作的思想内容和艺术特色；李商隐的心灵世界及其诗意开拓；李商隐的人生遭遇及其与诗歌创作的关系	1			1		2
第十五讲 唐末余音	几位代表诗人创作的思想内容和艺术特色；唐末诗与时代的关系	1			1		2
合计		16			14		30

六、考核与成绩评定

平时成绩：50%（其中出勤及课堂参与 30%，课堂展示及诗歌吟诵 20%）

期末考试：50%

平时成绩主要依据学生的出勤及课堂表现、自我约束及课堂讨论、分享展示及诗歌吟诵完成情况。其中出勤及课堂表现及参与占比 30%，课堂展示及诗歌吟诵占比 20%。课堂参与是参加讨论教师当堂布置的思考题，并当堂发言；课堂展示是自己课外准备一首自己喜欢的唐诗或自己写作的一首格律诗，在课堂上进行鉴赏或交流，谈自己阅读或写作的体会，并进行诗歌吟诵。

期末考试是对一期来课堂内容的总结与检验。其中包括对唐诗名篇的鉴赏，其中有教师指定唐诗名句的鉴赏，也有学生自选唐诗名篇的鉴赏；还包括对一期来整个课程收获的总结，也可以对本课程提出自己建设性的意见和建议。

表 3 各章节学时分配表

考核方式	比例 (%)	主要考核内容及对毕业要求拆分点的支撑情况
平时成绩	50	对课堂参与程度和课外准备、课堂展示与诗歌吟诵的考察。
考试成绩	50	对唐诗鉴赏方法、能力及对本课程认识、体会的综合考察。

七、考核环节及质量标准

表 4 各考核环节的质量标准

考核方式	评分标准				
	A	B	C	D	E
	90~100	80~89	70~79	60~69	< 60
平时成绩	充分预习并积极参与课堂讨论，有独到见解并能流畅表达鉴赏感受；个人展示有精彩内容，逻辑严密、重点突出，吟诵有韵味。	充分预习并积极参与课堂讨论，对课堂问题有个人见解并能清晰地表达鉴赏感受；个人展示有个人见解，有条理，吟诵流畅。	预习较充分，课堂讨论比较积极，能发表自己的见解并能阐述自己的观点；个人展示比较认真，有条理，吟诵合乎格律。	有所预习，能够参与课堂讨论，自己能提出看法；个人展示态度较认真，内容清晰，愿意吟诵。	不满足 D 要求
考试成绩	对唐诗鉴赏方法掌握精准，并能出色鉴赏唐诗名篇，见解独到；对本课程认识、体会深刻，能提出建设性意见。	对唐诗鉴赏方法掌握准确，并能完整鉴赏唐诗名篇，见解合理；对本课程认识、体会较深刻，有积极意见。	对唐诗鉴赏方法基本掌握，并能较完整鉴赏唐诗名篇，有个人见解；对本课程认识、体会较深，有正面意见。	对唐诗鉴赏方法有认识，并能对唐诗局部提出见解；对本课程目的、方法有所认识、体会。	不满足 D 要求

制定者：王鹏廷

批准者：黄健

2020年3月

“唐诗宋词鉴赏”课程教学大纲

英文名称: Appreciation of Tang and Song Poetry

课程编码: 0008719

课程性质: 通识教育选修课

学分: 2.0

学时: 32

面向对象: 全日制本科生

先修课程: 无

教材及参考书:

教材: 任课教师自编《唐诗宋词鉴赏》课程讲义

参考书:

[1]王步高主编,《大学语文》,南京:南京大学出版社,2008年6月。

[2]俞平伯 周汝昌 钱仲联 程千帆 马茂元等撰写,《唐诗鉴赏辞典》,上海:上海辞书出版社,1983年12月。

[3]俞平伯 周汝昌 钱仲联 程千帆 臧克家等撰写,《宋词鉴赏辞典》,上海:上海辞书出版社,2003年8月。

一、课程简介

《唐诗宋词鉴赏》是一门文学类通识教育选修课程。“唐诗”、“宋词”是我国传统文化的瑰宝,是中国古典诗歌发展历程中的“两大高峰”。本课程将精心选择“唐诗”、“宋词”中著名作家的代表作分别以“田园诗、送别诗、山水诗、边塞诗、叙事诗”和“婉约词、豪放词”等不同诗歌派别,建立系统的单元教学体系。陶冶高尚的情操,提升学生的审美情趣和诗歌鉴赏能力;全面提升学生的人文素质,传承我国优秀传统文化。

二、课程地位与教学目标

(一) **课程地位:** 本课程是面向我校非中文专业学生开设的文学类通识教育选修课程。通识教育是高等院校课程教学体系和人才培养的重要组成部分。本课程通过对“唐诗”、“宋词”著名作家的代表作的深入研读,旨在全面提升理工科学生的人文素养,助力学校“能力+素养”全面发展的创新型“一流人才”的培养。

(二) **课程目标:** 课程教学目标分为知识能力目标和思政素养目标两个方面。

1 教学目标: 通过本课程的学习,使学生初步了解中国古典诗歌发展简史;借助深入剖析“田园诗、送别诗、山水诗、边塞诗、叙事诗”和“婉约词、豪放词”等不同诗歌派别的著名作家的代表作,为学生积极营造“优美缠绵的意境”、“静穆空灵的禅境”、“宁静美好的田园情境”和“开阔豪放的边塞情境”等,切实提高学生的诗歌鉴赏能力和综合分析能力,全方位地提升学生的人文综合素质和审美情趣;进而,初步培养学生填写诗词的创新能力!

2 育人目标: 通过对我国传统文化“精粹”——“唐诗”、“宋词”著名作家代表作的细致研读与解析,努力拓宽学生的文学知识视野;陶冶高尚的情操,切实增强学生的民族自豪感,激发爱国情怀;帮助学生树立锐意进取的人生观和价值观,培养学生开放自信、勇于创新的民族观和世界观。

三、课程教学内容及要求

表 1 教学内容与课程目标的对应关系

章节名称	教学内容及重点 (▲)、难点 (★)	课程目标 (√)		
		1	2	3
第一章：中国古典诗歌发展简史综述	▲了解中国古典诗歌发展简史；▲了解国学大师王国维诗歌“意境”理论；★掌握中国古典诗歌发展历程关键时期及代表人	√	√	
第二章：陶渊明开创田园诗及唐代田园诗	▲了解陶渊明田园诗蕴涵的深刻社会内容；▲了解唐田园诗代表大家王维、孟浩然艺术特色；★掌握王维“诗中有画，画中有诗”的艺术特色；	√	√	
第三章：张若虚与巅峰之作《春江花月夜》	▲了解张若虚在文学史上的地位；▲了解《春江花月夜》所营造的幽美的艺术情境；★掌握《春江花月夜》诗歌的艺术特色；	√	√	
第四章：唐代送别诗	▲了解唐代“送别诗”创作背景；▲熟悉唐代 7 首具有代表性的送别诗；★掌握李白、王维“送别诗”不同的艺术风格	√	√	
第五章：唐代山水诗	▲了解唐代“山水诗”创作背景；▲了解王维、李白、杜甫等“山水诗”创作风格；★掌握王维、杜甫“山水诗”不同的艺术特色；	√	√	
第六章：唐代边塞诗	▲了解唐代“边塞诗”创作背景；▲熟悉唐代具有代表性的“边塞诗”；★掌握高适、岑参“边塞诗”不同的艺术特色	√	√	
第七章：白居易与长篇叙事诗《长恨歌》	▲了解长篇叙事诗《长恨歌》创作背景；▲了解《长恨歌》复杂的多元化主题；★掌握白居易的前后期诗作不同的艺术特色	√	√	
第八章：唐五代词及李煜词作	▲了解“词”与“诗”的关键性区别；▲了解“唐五代词”及晚唐“花间集”；代表作家的代表作；★掌握南唐后主李煜前后期词作迥异的创作风格	√	√	
第九章：婉约派宋词代表作	▲了解婉约派宋词的创作特色；▲熟悉婉约派宋词的代表作家及其代表作；★掌握柳永、李清照词作的艺术特色	√	√	
第十章：豪放派宋词代表作	▲了解豪放派宋词的创作特色；▲熟悉豪放派宋词的代表作家及其代表作；★掌握苏轼、辛弃疾“豪放词”的艺术特色	√	√	

四、教授方法与学习方法

教授方法：

1. 课堂讲授

通过课堂教学，使学生理解并掌握课程教学内容中要求的基本概念、基本理论和基本方法。师生共同分析鉴赏著名作家的代表作，使学生深入地理解“唐诗”、“宋词”所蕴含的

深刻内涵，领悟不同作家迥异的诗歌创作风格；借助“每课诗歌知识问答”、“分享你最喜爱的诗词”等教学互动环节，培养学生独立分析问题、解决问题能力；对比剖析同一作家相同题材的诗歌创作所展示的不同的艺术特色，培养学生自主性、探究性的学习能力，使学生从中国优秀文化中积极汲取文学营养，提升学生的综合素质。

2. 学生参与

通过深入剖析著名作家的经典诗歌，借助“每课诗歌知识问答”、“分享你最喜爱的诗词”等多种形式，充分调动学生主动参与课堂教学的兴趣；邀请优秀学生组建学习小组，合作完成“爱情诗词”单元的教学试讲实践，培养学生团结协作解决问题能力；有效地增强学生的批判性思维，培养创新型“一流人才”。

五、教学环节及学时分配

本课程各章节的教学环节及学时分配，详见表 2。

表 2 各章节的教学环节及学时分配表

章节名称	教学内容	学时分配					合计
		讲授	习题	实验	讨论	其它	
第一章：中国古典诗歌发展简史综述	了解中国古典诗歌发展简史；了解国学大师王国维诗歌“意境”理论；掌握中国古典诗歌发展历程；关键时期及代表人	3					3
第二章：陶渊明开创田园诗及唐代田园诗	了解陶渊明田园诗蕴涵的深刻社会内容；了解唐田园诗代表大家王维、孟浩然艺术特色；掌握王维“诗中有画，画中有诗”的艺术特色；	2			1		3
第三章：张若虚与巅峰之作《春江花月夜》	了解张若虚在文学史上的地位；了解《春江花月夜》所营造的幽美的艺术情境；掌握《春江花月夜》诗歌的艺术特色；	1		1	1		3
第四章：唐代送别诗	了解唐代“送别诗”创作背景；熟悉唐代 7 首具有代表性的送别诗；掌握李白、王维“送别诗”；不同的艺术风格	1	1		1		3

第五章：唐代山水诗	了解唐代“山水诗”创作背景；了解王维、李白、杜甫等；“山水诗”创作风格；掌握王维、杜甫“山水诗”；不同的艺术特色；	2			1		3
第六章：唐代边塞诗	了解唐代“边塞诗”创作背景；熟悉唐代具有代表性的“边塞诗”；掌握高适、岑参“边塞诗”；不同的艺术特色	2			1		3
第七章：白居易与长篇叙事诗《长恨歌》	了解长篇叙事诗《长恨歌》创作背景；了解《长恨歌》复杂的多元化主题；掌握白居易的前后期诗作；不同的艺术特色	1		1	1		3
第八章：唐五代词及李煜词作	了解“词”与“诗”的关键性区别；了解“唐五代词”及晚唐“花间集”；代表作家的代表作；掌握南唐后主李煜前后期词作；迥异的创作风格	2			1		3
第九章：婉约派宋词代表作	了解婉约派宋词的创作特色；熟悉婉约派宋词的代表作家及代表作；掌握柳永、李清照词作的艺术特色	2			1		3
第十章：豪放派宋词代表作	了解豪放派宋词的创作特色；熟悉豪放派宋词的代表作家及代表作；掌握苏轼、辛弃疾；“豪放词”的艺术特色	2			1		3
期末随堂结业考试						2	2
合计		18	1	2	9	2	32

六、考核与成绩评定

平时成绩：40%（其中：课堂考勤占10%+课堂提问占10%+诗歌鉴赏作业占20%）

期末考试：60%（当堂撰写“诗歌鉴赏论文”）。

平时成绩主要依据学生课程考勤及参与课堂研讨表现、自我约束及诗歌鉴赏实训写作作业完成质量情况进行评定。其中：课堂考勤占10%；参与课堂研讨表现及答题质量占10%；学期中，“诗歌鉴赏实训写作作业”占20%。

课程期末考试：根据教学内容，学生当堂完成一篇《诗歌鉴赏论文》占60%。

表 3 各章节学时分配表

考核方式	比例 (%)	主要考核内容及对毕业要求拆分点的支撑情况
平时成绩	40	对基本概念、诗歌基础知识的掌握及运用情况、语言表达能力的考察。
期末考试	60	对课堂讲授内容理解和掌握程度及其运用所学知识综合分析问题、解决问题能力、逻辑思维能力、语言应用能力的全面考察。

七、考核环节及质量标准

本课程各考核环节的质量标准，详见表 4。

表 4 各考核环节的质量标准

考核方式	评分标准				
	A	B	C	D	E
	90~100	80~89	70~79	60~69	<60
平时成绩	充分准备并积极参与课堂讨论；能积极地从事诗歌知识问答；对课堂研讨问题有独到的见解；能流畅、清晰地阐述自我观点。	充分准备并积极参与课堂讨论；能积极地从事诗歌知识问答；能结合所查资料就研讨问题的某一方面流畅、深入地阐述观点。	较充分的准备，能参与课堂讨论；能够从事诗歌知识问答；对课堂研讨问题借助所查资料，能较为清晰地阐述观点。	能够从事诗歌知识问答；本人不太主动参与课堂讨论。对课堂研讨问题能尽量组织语言，较清晰地表达。	不满足 D 要求
期末考试	能根据课堂所学知识，结合自己的人生体验，撰写主题明确、内容充实、脉络清晰、有独到的见解；语言流畅地阐述观点的论文。	能根据课堂所学知识，结合自己的人生体验，撰写主题明确、内容较充实、脉络较清晰、语言清晰地阐述观点的论文。	能根据课堂所学知识，结合自己的人生体验，撰写内容较充实、语言较清楚地阐述观点的论文。	能根据课堂所学知识和人生体验，尽量组织语言较为清楚地阐述观点的论文。	不满足 D 要求

制定者：张颖红

批准者：黄健

2020 年 3 月

“舞蹈基础与作品赏析”教学大纲

英文名称: Foundation And Appreciation Of Dance

课程编码: 0001161

课程性质: 通识教育选修课

学分: 2.0

学时: 32

课程类别: 工程经济与项目管理 文化自信与艺术鉴赏 科学探索与创新发
道德修养与身心健康 沟通表达与全球视野 其它

任课教师: 杨嵘

选课对象: 全校本科生

先选课程: 无

参考书:

- [1] 刘青弋主编.《中外舞蹈作品赏析》.上海音乐出版社, 2004年9月出版
- [2] 于平著.《中外舞蹈思想教程》.中国戏剧出版社, 1994年6月出版
- [3] 吕艺生.《舞论》.中国戏剧出版社, 1993年8月出版
- [4] 隆荫培、徐尔充、欧建平编著.《舞蹈知识手册》.上海音乐出版社, 1999年4月出版
- [5] 于平著.《舞蹈形态学》.北京舞蹈学院(内部教材), 1998年2月出版
- [6] 黄明珠著.《中国舞蹈艺术鉴赏指南》.上海音乐出版社, 2001年1月出版
- [7] 于平著.《风姿流韵-舞蹈文化与舞蹈审美》.中国人民大学出版社, 1999年11月出版

一、课程简介

该课程是面向普通高校大学生开设的,以培养全面发展的综合性人才所设定的舞蹈艺术赏析课程。课堂主要通过芭蕾舞,现代舞,中国古典舞和中国民间舞四大舞种的讲解,以名家名作赏析,舞蹈基础知识讲解,舞蹈基础动律感知三种教学手段。让学生掌握各舞种的审美特征,了解各舞种优秀剧目的创作和表演背景,掌握各舞蹈特有的风格韵律、动态特征与动作语汇,同时提高学生对舞蹈艺术的审美认知。让学生通过观看中外优秀舞蹈剧目,了解舞蹈艺术的基础知识,感受基础舞蹈实践的综合学习,使学生能够对中外舞蹈艺术有初步了解。了解舞蹈的基本动律特征,区别不同舞种的风格特点,以及对其审美风格性质的把握。在了解舞蹈风格的过程中、重视不同民族文化的培养,提高学生精神层面的欣赏水平,使学生更好地了解各舞种多样性的文化,达到培养学生对舞蹈艺术具有审美、品味、审视的能力,通过学习增强文化自信,让艺术之美伴随终身。

二、课程地位与教学目标

课程地位: 舞蹈艺术教育美育的一个重要组成部分,它以独特的审美形式受到了全社会的钟爱和喜爱。本课程旨在使大学生通过学习和掌握舞蹈艺术的基本知识,达到训练形体、陶冶情操、丰富想象力和创造力的目的,使他们在健全完美人格的大学生涯中,更加具备现代人的形体和精神风貌。

《舞蹈基础与作品赏析》课作为大学本科文理都可选修的一门专业课程,以培养“一流人才”为目标,肩负着把普通高校的大学生引入舞蹈艺术的大门,使其了解并热爱多元的舞蹈艺术,激发其接受中外优秀舞蹈文化熏陶的重要使命,在新时代大力培养高素质复合型

人才的过程中起着导向作用。

教学目标:《舞蹈基础与作品赏析》课是以培养“一流人才”为目标, 专为普通高校学生设计实施的一门舞蹈文化艺术赏析课教程。

目的是通过对中外舞蹈艺术作品的赏析, 启发提高当代大学生艺术鉴赏能力、艺术想象能力、逻辑思辨能力、肢体语言运用能力、社会交际能力。通过学习, 学生能够了解舞蹈的起源、舞蹈的美学、舞蹈的类别, 舞蹈的作用。通过对不同类型的优秀舞蹈作品赏析来深层次的理解舞蹈内涵及舞蹈作品的内容。可以潜移默化, 完善健全大学生的艺术修养, 促进学生艺术赏析知识的增长, 提高艺术共鸣与鉴赏能力。通过基础的舞蹈动作训练, 使学生了解各类舞蹈的基本动律特征, 区别不同舞种的风格特点, 以及对其审美风格性质的初步感知。在赏析优秀舞蹈作品的过程中, 了解各类舞蹈背后深度文化层、体味不同文化背景之下而产生的独特情感。通过实践对各类舞蹈中的典型风格动作进行体验, 感知, 分析。引导学生学会欣赏舞蹈艺术中的美, 感知艺术家的审美情感, 并能探索艺术之奥秘。在掌握舞蹈风格的过程中、了解各民族舞蹈在不同地域背景之下而产生的独特人文情感。通过学习, 最终在其心中种下一颗舞蹈艺术的种子, 达到兴趣培养, 提高普通大学生的舞蹈鉴赏能力, 对艺术修养, 人文素质都会起到重要的提升作用。成为可持续发展能力强的高素质创新性人才。让所学知识在今后的工作中能够持续性的发挥能力和素养作用。

人文素质是现代大学生的基本素质, 人文素质教育是实现人的全面提升、全面解放的必由之路。舞蹈艺术不仅能展示人的形体美、抒发人的情感, 而且能够训练人的形体、陶冶人的情操、丰富人的想象力和创造力。大学生在健全完美人格的大学生涯中, 通过学习和掌握舞蹈艺术的基础知识, 便能更加具备现代人的形体和精神风貌。

三、课程教学内容及要求

1、课程内容及要求

表 1 课程内容与教学目标的对应关系

章节名称	课程内容及重点(▲)、难点(★)	教学目标 (√)		
第一章: 芭蕾舞	▲梳理掌握各个时期的代表人物和代表作品; ▲了解相关作品的创作背景; ★掌握芭蕾舞的审美特征	√	√	
第二章: 现代舞	▲梳理各历史时期的代表人物和代表作品; ▲了解相关作品的创作背景; ★掌握现代舞的审美特征	√	√	
第三章: 中国古典舞	▲梳理各历史时期的代表人物和代表作品; ▲了解相关作品的创作背景; ★掌握中国古典舞的审美特征	√	√	
第四章: 中国民族民间舞	▲梳理几大民族舞蹈的代表人物和代表作品; ▲了解相关作品的创作背景; ★掌握几大民族的审美特征	√	√	

本课程主要是针对舞蹈“零”基础的普通高校大学生, 为避免枯燥乏味的理论学习使学生失去兴趣, 该课程特地设置了优秀舞蹈作品赏析、基础舞蹈知识、基础舞蹈实践三部分内容, 在每堂课中穿插交替进行。作品赏析主要介绍各时期的名家名作, 介绍创作和表演者的历史文化背景, 创作动机及表现手法。基础舞蹈知识主要给学生讲述舞蹈的起源、各

舞种的文化背景、人物流派、风格特征、专业术语等理论常识；实践训练主要教授一些各舞种基础的教学组合。用肢体感受各类舞种的风格特征；通过课堂多看多听多跳多感知，多提问，引导课后多探索，多思考，并能主动参与实践。力争达到理论常识由浅入深、实践训练简单易学、作品赏析丰富多彩，使课程易学、易懂还有趣。

教学内容以芭蕾舞、现代舞、中国古典舞、中国民间舞四大舞种为主线，以名家名作赏析，舞蹈基础知识讲解，舞蹈基础动律感知三种教学手段穿插进行。深入浅出的教学引导学生感受舞蹈艺术的魅力。

教学难点：鉴于选课学生主体为综合类大学学生，涉及学校各个专业，本课程的授课难点主要在于对舞蹈相关知识的认知不够，如何使学生通过身体实践性的演练而深入对舞蹈以及文化的理解。解决学生动起来且全面协调的动起来，在专业教学技术上需要根据实际学生的群体进行教学创新，不能局限于单一的舞蹈动作的训练，而要通过普通大学生对舞蹈动作中所渗透传承的文化的高悟，来协调肢体实践中能带有自身感性的表现，从而达到“知”与“行”的高度合一。

课程具体内容：

第一章 舞蹈概论

- 1、教学内容：介绍舞蹈的起源与功能
- 2、教学目的：了解舞蹈的起源，认识舞蹈的功能
- 3、教学要求：要求学生在对舞蹈初步认识的基础上，实践一些简单基本的舞蹈动作。
- 4、本章学习要点：着重认识舞蹈的起源与功能，在实践部分能按照要求模仿简单舞蹈动作。
- 5、思考题：谈谈你对舞蹈最初的认识与理解。
- 6、本章阅读书目：《舞蹈艺术概论》。

【了解】了解相关舞蹈文化知识；【理解】梳理舞蹈艺术的相关功能；【掌握】舞蹈分类的基本概念

第二章 芭蕾舞

- 1、教学内容：介绍芭蕾舞的起源和审美标准；介绍各时期芭蕾舞的主要风格特点及代表剧目和人物。
- 2、教学目的：使学生初步了解有关芭蕾舞的基本知识。
- 3、教学要求：着重理解芭蕾舞的审美标准；掌握基本的芭蕾手位、脚位及舞姿、舞步。
- 4、本章学习要点：芭蕾舞的起源与审美；启蒙主义芭蕾；浪漫主义芭蕾；俄罗斯芭蕾、中国芭蕾的现状。
- 5、思考题：通过欣赏芭蕾舞剧《天鹅湖》，谈谈你对芭蕾舞的理解与认识。
- 6、本章阅读书目：《世界芭蕾舞史纲》、《芭蕾之梦》

【了解】感受芭蕾舞的动作魅力；【理解】理解各时期代表作品的表现特征；【掌握】掌握芭蕾舞的基础知识；

第三章 现代舞

教学内容：介绍现代舞的起源与审美法则；介绍现代舞各时期的主要流派及代表人物。
教学目的：使学生建立正确的欣赏现代舞的心态。

教学要求：以正确健康的心态欣赏现代舞。

本章学习要点：第一节 现代舞的起源；第二节 现代舞赏析法；现代舞主要流派及代表人物；中国现代舞的现状与发展趋势。

思考题：通过学习、赏析、实践，谈谈你对现代舞在校园中发展的看法。

本章阅读书目：《现代舞赏析法》、《当代西方舞蹈美学》、《中外舞蹈思想教程》。

【了解】感受现代舞蹈的动作魅力；【理解】理解各时期代表作品的表现特征；【掌握】掌握现代舞的基础知识；

第四章 中国古典舞

1、教学内容：介绍中国古代舞蹈的概况及当代中国古典舞的建构。

2、教学目的：了解中国古代舞蹈的历史，当代中国古典舞的来源。

3、教学要求：要求学生体会中国古典舞的审美标准。

4、本章学习要点：中国古代舞蹈概况；当代中国古典舞（一）；当代中国古典舞（二）。

5、思考题：谈谈你对中国古典舞审美风格的认识。

6、本章阅读书目：《舞蹈形态学》。

【了解】感受中国古典舞蹈的动作魅力；【理解】理解各时期代表作品的表现特征；【掌握】掌握中国古典舞蹈的基础知识；

第五章 中国民族民间舞蹈

1、教学内容：介绍中国民间舞蹈的概况。

2、教学目的：了解中国民间舞蹈的主要分布、种类及风格。

3、教学要求：体会中国民间舞蹈的主要风格韵律。

4、本章学习要点：

中国民间舞蹈的概况；中国汉族民间舞蹈的基本概况；中国少数民族民间舞蹈的基本概况；5、思考题：谈谈你对传统民间舞蹈和当代民间舞蹈的看法。

6、本章阅读书目：《中国民间舞蹈文化概论》、《舞蹈形态学》。

【了解】感受中国民族民间舞蹈的动作魅力；【理解】理解几大民族代表作品的舞蹈风格；【掌握】掌握中国民族民间舞蹈的相关基础知识；

四、教学环节安排及要求

1、课堂讲授

每堂课的教学环节分为三个步骤：首先是风格特征，介绍相关舞蹈的人文背景及风格特征；其次是作品赏析，通过对经典剧目的赏析，引导学生，树立健康的艺术审美观。最后是实践教学，让学生身体力行的感知舞蹈的魅力

（1）基础知识环节：

舞蹈是“人类的第一语言”。教学着重介绍、讲解所学舞蹈的文化背景，使学生能够对各舞种文化达到形意合一的立体化理解。让学生了解舞蹈来源的历史成因，提高学生审美意识。通过多种手段对教学进行创造性的解答，使学生能够有一个横向了解舞蹈文化，纵向掌握舞蹈韵律的综合性学习，能够为未来舞蹈方面的探究，舞蹈文化的传承与发展，打下有益的基础。

（2）作品赏析环节

通过作品赏析教学，使学生了解舞蹈家的身体言说方式；了解舞蹈用身体语言发展起来的历史；了解舞蹈艺术作品以及舞蹈家的身体中所揭示的不同时代，不同舞种，不同文化习俗，以及不同审美理想所造就的身体和生命形态。进而，关注并熟悉自己的身体，理解并关怀他人的身体，为和谐健康的心灵培养一个和谐健康的肉身载体。同时，在舞蹈艺术家所创造的艺术幻象中获得精神陶冶与启发，唤醒自我的创造性与想象力。

(3) 实践教学环节：

在课堂教学中，带领学生学习感知四大类舞蹈的基本舞蹈动律。通过反复训练，让学生感知在不同节奏的变换下，身体各运动部位的不同发力和控制。并在过程中采用模仿、比喻和想象的心理架构，提高学生对外化动作的辅助性理解。掌握每个民族的舞蹈风格、要求学生须掌握每一个民族舞蹈风格的具体要领和做法，通过“动感、动势、动律”递进式教学引导学生对舞蹈的认知。

2、课外教学

课后加强练习，增强身体对动作的感知；利用网络多媒体教学手段，大量观看优秀舞蹈作品，用量的积累来提高自身的艺术鉴赏能力和艺术修养；走进剧场去感受舞台艺术的高雅魅力；多多参与各类社会艺术文化活动，力争登台表演。培养对舞蹈的兴趣，了解舞蹈的内涵，感受用肢体表达的情感，进一步了解舞蹈文化；感知舞蹈文化中各美其美、美人之美、美美与共、天下大同的“大美精神”。了解不同类型的舞蹈语汇和风格特点，培养自身对舞蹈艺术的认知能力。

3、验收与评价

验收方式：

(1) 现场验收：每教授完 1—2 个舞蹈短句后现场验收学生组合的表演情况，作为平时成绩。期末考试，需要把学期所学组合整体表演展示。评定级别分优秀、良好、合格、不合格。

(2) 学期总结：期末时学生需要根据所学，提交对舞蹈艺术认知的文章（纸质版和电子版），通过此环节训练其实践总结与分析等能力。

(3) 社会实践：学生在课外需要参加一到两次舞蹈实践活动。通过现场观看舞蹈表演，网络搜索舞蹈信息，上台表演舞蹈等多种方法，切身参与到舞蹈活动中，亲身感受舞蹈的魅力。

4、作业

通过课外作业，引导学生检验学习效果，进一步掌握课堂讲述的内容，了解自己掌握的程度，思考一些相关的问题，进一步深入理解扩展的内容。基本要求：根据课堂内容的情况，包括课下练习、找寻相关舞蹈资料、影片、书籍，写出相关心得体会等。通过课后作业，能够更加扎实的理解课堂所学内容。

五、教授方法与学习方法

教授方法：课堂以舞蹈赏析为主，在教师的讲解下，观赏剧目，讲述相关舞蹈术语和知识。传授相关的思想和方法。实践为辅，在老师的示范下，指导学生反复练习，纠正动作，感受动作动律。

学习方法：养成课后练习，思考，探究的习惯。在练习动作的同时重视对所学舞蹈文

化的探究，在理论指导下进行实践；注意从实际问题入手，归纳和提取舞蹈基本特性，明确学习各阶段的重点任务，做到课前预习，课中认真听课、训练，善于实践、积极思考。多利用网络资源，搜集相关资料跟影像内容，充分利用好教师资源和同学资源。选读参考书的相关内容，从系统实现的角度，理解概念，了解舞蹈的精髓和舞蹈美学的核心思想。积极参加实践活动，在实践中加深对舞蹈的理解。

六、学时分配

表 2 各章节学时分配表

章节	主要内容	学时分配					合计
		讲授	习题	实验	讨论	其它	
绪论:舞蹈的基本类别	课程关键词及概念梳理;课程性质及教学目标;	1		1			2
第一章:芭蕾舞	梳理各时期流派,理解代表人物;了解各时期芭蕾舞的审美特征;掌握相关芭蕾舞的基础理论常识;	3	1	3	1		8
第二章:现代舞	梳理各时期流派,理解代表作品的表现手法;了解各流派现代舞的审美特征;掌握相关现代舞的基础理论常识;	2	1	2	1		6
第三章:中国古典舞	梳理各历史时期古典舞的脉络;理解代表作品的表现手法;了解古典舞的审美特征;掌握古典舞的基础理论常识;	3	1	3	1		8
第四章:中国民族民间舞	梳理几大民族的风格特征,理解代表作品的表现手法;了解几大民间舞蹈的风格成因;掌握几大民间舞蹈的基础理论知识	3	1	3	1		8
合计		12	4	12	4		32

七、考核与成绩评定

平时成绩 20% (作业 10%, 考勤 10%), 期末考试 80%。

评分建议: 总分为 100 分; 组合表演情况 (40 分)、平时考勤 (10 分)、平时作业 (10 分)、结课文章 (40 分), 4 项进行评价, 记录完成的质量 (A-好、B-中、C-差、D-无)。

教师根据学生各项表现给出综合评分。

表 3 考核方式及成绩评定分布表

考核方式	比例(%)	主要考核内容
平时成绩	20	对舞蹈的基本概念、基础知识的掌握能力的考察。
课后作业	80	对课堂讲授内容的掌握程度及其所掌握知识的书面及表演表达能力的考察。

制定者：杨嵘

批准者：黄健

2021年6月

“音频基础与录音实践”课程教学大纲

英文名称: Basic training in music creation and Practice of orchestration

课程编码: 0007967

课程性质: 通识教育选修课

学分: 4.0

学时: 64

面向对象: 全日制本科生

先修课程: “MIDI 音乐创作基础”

教材及参考书:

[1] 《实用录音技术》第五版, (美)Bartlett.B, Bartlett.J 著, 朱慰中译 人民邮电出版社 2010.03 出版

[2] 《Found FX 声音制作效果器: 解密录音棚效果器的创作潜能》(美)Case.A.U 著, 赵新梅译 人民邮电出版社 2010.01 出版

一、课程简介

《音频基础与录音实践》作为【音乐选修课系列教程】的终级课程, 借助国家大学生文化素质教育基地提供的教学及录音场地, 通过对 **ProTools** 专业录音软件及相关音频知识的学习与录音实践, 完成前期课程知识的深化与整合。该课程既是词曲创作(乐理基础与作品赏析)、伴奏编配(MIDI 音乐创作基础)、歌曲演唱(音频基础与录音实践)的最终音响实现, 也是音乐选修课系列梯次进阶的完整总结和最终成果。

老师与学生一同走完一首歌曲从无到有、从第一句歌词到人声、乐队、音响完整呈现的全部创作过程, 在引领学生从音频的角度去创作音乐、审视音乐、展现音乐、感受音乐的同时, 也在扩充学生音乐知识、加强学生逻辑思维能力、激发学生创造潜能等诸多方面有积极作用。

二、课程地位与教学目标

(一) **课程地位:** 在高等院校课程教学体系和人才培养规划中, 通识教育占有重要地位, 而音乐教育又在通识教育中占有很大比重。作为【音乐选修课系列教程】的终期课程, 经过初期“乐理基础与作品赏析”的酝酿铺垫; 中期“MIDI 音乐创作基础”的接续延展; 在此将最终完成系列课程中所有的知识整合。本课程旨在通过三个学期的学习实践, 最终达成一首自创歌曲从词、曲、编配、演唱、录音、缩混全方位的完整呈现。缺少了本课程, 系列教程的成果将无法集成, 系列教程处于同类大学音乐教育前沿的优势、特点及品质将无法展现。

(二) **课程目标:**

1 教学目标:

- (1) 软件: 学会运用专业录音软件 **ProTools11**, 完成课堂作业及音响集成。
- (2) 音频: 了解基础音频知识, 为作品的声音处理提供理论与技术支持。
- (3) 录音: 了解录音机理, 参与录音实践, 完成人声的录制、修整、润色。
- (4) 演唱: 设定符合自身条件的声音形象, 以契合作品风格的演唱方式完成歌曲录

制。

(5) 缩混：体验不同插件的特性、了解声场的搭建与平衡，为作品寻求最佳音响方案。

2 育人目标：准专业的深度、超高的课业难度，使整个学习过程充满艰辛。要在全新的、与本专业不相干的未知领域中坚持到底，必须持续地专注、执着、精益求精，“匠心”更易于在这一过程中得以孕育。从歌曲、到 MIDI 再到音频，所遇所学愈发超出原有认知范畴，面对陌生而浩瀚的声音世界，在茫然无措中一次次地筛选、比对、舍弃、组合，从纷乱无序的声音素材中摸索经验、探究规律、最终整合成完美的音乐作品。整个过程更利于想象力、创造力、逻辑思维能力的激发、滋养。在从音响学的视野、从聆听者的角度重新窥探音乐内核的形成，感知力会得到更大提升。在完成整个学习过程、达到预期效果后；尤其自身的演唱能力，在经过自卑恐惧、尝试投入终于达成目标“涅槃重生”后，自信心高涨“爆棚”。由此孕育的挑战自我的勇气，有利于学生在今后的诸多学科探索中、在不可为的时候、不可为的领域，确信“我也能”。匠心、创造力、感知力以及自信心的培育，无疑会为复合型、创造型、合作型人才的养成提供助力，更是与学校“能力+素养”的“全人”人才培养规划高度契合。

三、课程教学内容及要求

表 1 教学内容与课程目标的对应关系

章节名称	教学内容及重点 (▲)、难点 (★)	课程目标 (√)		
		1	2	3
第一部分： 专业工程软件	▲ProTools 的学习与应用；▲软件设置、轨道建立、主推子；★工程文件整理：建组与标记；	√		
第二部分： 声学基础音频技术	▲声学基础：掩蔽及哈斯效应；▲插件的使用 Trueverb、延迟、压缩；★EQ 均衡；自动化；	√		
第三部分： 录音	▲基本音频概念：信号流程及设备四大指标；▲话筒指向性：功能、附件、预录音；★声卡、轨道及总线设置：实操小技巧；	√	√	
第四部分： 演唱	▲音色的尝试与设定：字词诵读及前期练习；▲乐句重音分析及处理：与歌曲风格的契合；★录音现场的调整：和音的写作与录入；	√	√	√
第五部分： 缩混	▲3D 空间的搭建：整体声场设计与处理；▲人声处理：整体情感及风格把握；★录音质量：混音平衡；母带处理	√	√	√

四、教授方法与学习方法

教授方法：

1. 课堂讲授

1. 软件：ProTools 系统是国际通用的录音、音频编辑、缩混的专业软件；是为音频工程的操作搭建了工作平台；是首先要讲授并要求学生掌握的内容，否则后续环节无法接续。

2. 声学基础与音频技术：声学是对声音发起的原由、特质、演变及应用的解析、界定与总

结。而音频技术是就模拟信号转换成数字信号后的声音进行人工处理，将声音重新雕琢以符合声音构想的手段。不同的插件，类似于雕刻家不同的刀具，配以不同的刀法，重新塑型不同的声音。作为课堂讲授的重点，从简单的均衡、到复杂的均衡、延迟、压缩的插件及运用由浅入深，由易至难，帮助学生建立音响概念，具备作品的缩混能力。3.录音：从教室里集体及个人的录音尝试，到录音棚以录音师姿态实际操作，将结合学生的进阶程度多次讲授，包括录音的规则、经验、禁忌等，以保证学生在过程中不出纰漏。4.缩混：从声场概念的建立、3D声场搭建的尝试及练习，到自创MIDI作品的缩混成型，再到歌曲整体的缩混完成。讲授贯穿全程并与软件、音频及录音叠加交互，将所有的知识汇集在缩混中，最终完成一首歌曲从无到有、从简到繁、由点及面、由浅及深的全过程，同时也完成了音乐选修课系列教学成果的集成。

2. 课上练习

毕竟是全新的领域，课堂上讲授的知识很难立刻被学生吸收。为此，课程设计了12次个人或集体练习，匹配在相应的授课中。老师指导，答疑解惑，加深理解，为完成课下作业做好前期准备。由于课堂教学内容中除演唱之外的四大部分在实际教学中有序交互，课上的练习会依据内容的不同随动切换。

3. 课下作业

1.知识：与许多有标准答案的学科不同，没有统一答案的艺术学习单凭课上的讲授，不经过课下的练习实践，要想真正掌握是十分困难的。为此，课程按进度匹配了7次课下作业。并且，每次作业都会选出有代表性的例题“投屏上墙”进行共享分析，以进一步加深理解，形成共识、迅速提高。2.演唱：绝大部分的学生不敢想象自己能在录音棚中面对话筒、面对录音师录制出合格的、只属于自己的歌曲。能力及经验的缺失，使过程异乎艰难。为此，教师将依据个体差异，就演唱基础训练包括气息、咬字、发声、位置在课下进行一对一面授，并通过练习与辅导，使其在最短时间内得以提高。3.录音：由于每个学生的条件不同、达到进棚录音水准的先后不同，更因为录音占用的时长不可控，因此录音的作业全部安排在课下进行。老师将全程参与其中，辅导练习、现场监棚，从技术上、心理上对学生进行时指导，帮助学生打消顾虑，调整状态，达到最佳效果。

4.面批

课下的作业、特别是修毕考试规定的大小作业都安排有面批环节，由师生共同探讨完成，既便于老师了解并帮助达成学生的创作意愿，也利于学生吸取老师的经验，直观地感知声场及音乐的魅力。

五、教学环节及学时分配

本课程各章节的教学环节及学时分配，详见表2。

表2 各章节的教学环节及学时分配表

章节名称	教学内容	学时分配					合计
		讲 授	练 习	实 验	讨 论	其 它	

第一部分： 专业工程 软件	▲ProTools 的学习与应用；▲ 软件设置、轨道建立、主推 子；★工程文件整理：建组 与标记；	6		4			10
第二部分： 声学基础 音频技术	▲声学基础：掩蔽及哈斯效 应；▲插件的使用 Trueverb、 延迟、压缩；★EQ 均衡：自 动化；	8	4	4	2		18
第三部分： 录音	▲基本音频概念：信号流程 常用设备四大指标；▲话筒 指向性：功能、附件、预录 音；★声卡、轨道及总线设 置：实操小技巧；	4		2	2		8
第四部分： 演唱	▲音色的尝试与设定：字词 诵读及前期练习；▲乐句重 音分析及处理：与歌曲风格 的契合；★录音现场的调 整：和音的写作与录入；						
第五部分： 缩混	▲3D 空间的搭建：整体声场 设计与处理；▲人声处理： 整体情感及风格把握；★录 音质量：混音平衡；	8	4	10	2	4	28

六、考核与成绩评定

1.修毕大作业__自创歌曲录制与音频制作：70%。

从录音质量、混音平衡、人声音准、人声处理、整体艺术声场设计处理、歌曲整体情感把握七个分项考察学生的表现，并以此作为评分依据。

2.修毕小作业__MIDI 自创作品音频制作：25%。

以工程文件整理、整体艺术声场设计处理、混音平衡、效果技术处理四个分项考察学生的表现，并以此作为评分依据。

3. 平时表现：5%。

以学生的学习态度、修毕总结文章、尤其是为他人付出的实际、与他人合作的意识为评分依据。

表 3 各章节学时分配表

考核方式	比例 (%)	主要考核内容及对毕业要求拆分点的支撑情况
平时成绩	30	对专业软件、MIDI 自创作品音频制作的基本技能掌握；对学习态度、合作意识、奉献精神的状况考察；
期末考试	70	对歌曲音频制作的完成度；整合课堂知识能力以及思考状况的考察。

七、考核环节及质量标准

本课程各考核环节的质量标准，详见表4。

表4 各考核环节的质量标准

考核方式	评分标准				
	A	B	C	D	E
	90~100	80~89	70~79	60~69	<60
修毕大作业	声场清晰；人声完美；与歌曲情境与风格契合；有亮点与特性展现。	声场不够清晰或人声有瑕疵或与歌曲情境与风格不够契合或缺少亮点与特性展现	声场不清晰；人声有瑕疵；	声场混乱，缺乏完整性。	未完成
修毕小作业	工程整理清晰；效果处理得当；混音平衡；声场设计合理	工程整理不够清晰或效果处理欠妥或混音不够平衡或声场设计不够合理	工程整理不清晰；效果处理不合理；混音失衡	工程混乱；混音失衡	未完成
平时成绩	全勤；态度积极；合作热情；为他人多有付出。	全勤；态度不够积极或合作不够热情或为他人少有付出	表现不积极或缺合作	表现差或缺合作	学习态度不正。

制定者：黄健

批准者：黄健

2020年3月

“中国茶文化”课程教学大纲

英文名称: Chinese Tea Culture

课程编码: 0006911

课程性质: 通识教育选修课

学分: 2.0

学时: 32

面向对象: 全日制本科生

先修课程: 无

教材及参考书:

[1]王 玲 著,《中国茶文化》,北京:九州出版社,2009年。

[2]夏 涛 著,《中华茶史》,合肥:安徽教育出版社,2008年。

[3]丁以寿 著,《中华茶艺》,合肥:安徽教育出版社,2008年。

一、课程简介

中国茶文化是具有典型东方民族特质的审美文化形态,体现了传统文人的 人生境界与艺术追求,有着深厚的精神澡雪功能。本课程通过介绍中国茶文化的形成发展过程、茶与诗、画等相关艺术的相通之处,讲述其由技而艺,由艺而道的核心精神,以及儒、道、佛各家思想在中国茶文化形成中的作用;在理论教学的同时突出实践课程,教授学生茶叶评审及茶艺操作,掌握主要茶类的制作工艺、不同茶性及冲泡方法要点;通过茶学经典选读引导学生多读书、勤思考、善提问、勤实践,培养独立完善的人格和高尚的审美情趣。

二、课程地位与教学目标

(一) 课程地位: 本课程是面向本校全日制本科生开设的文化艺术类通识教育选修课程。通识教育是高等院校课程教学体系和人才培养的重要组成部分,本课程以中国哲学的三大基石——儒、释、道思想为主线,引导学生多读书、善思考,培养学生的动手能力及独立思考能力,重视美育在学生日常生活中的天然化成,弘扬中华优秀传统文化,帮助提升学生的人文素养,助力学校“高素质创新型人才”的培养。

(二) 课程目标:

1 教学目标: 要求学生了解中国茶文化的形成发展过程以及茶与诗、画等相关艺术的相通之处,掌握其由技而艺,由艺而道的核心精神,以及儒、释、道各家思想在中国茶文化形成中的作用;在理论教学的同时突出实践课程,要求学生了解不同茶性特点及冲泡要点,提高学生发现美、欣赏美、创造美的能力。培养学生高尚的审美趣味,实现其人文素养的提升。

2 育人目标: 中国茶文化是极具东方民族特质的审美文化形态,是中华民族优秀传统文化的直观呈现,通过对基础理论的掌握及具体实践练习,帮助学生树立积极进取的人生观和价值观,培养全面和谐发展的人,增强学生的家国情怀意识及民族文化自信。

三、课程教学内容及要求

表 1 教学内容与课程目标的对应关系

章节名称	教学内容及重点 (▲)、难点 (★)	课程目标 (√)		
		1	2	3
第一章：绪论	▲茶的起源；▲本课程的学习特点与方法	√	√	
第二章：茶树自然属性及魏晋南北朝时期茶文化	▲茶树分布状况；▲茶的自然属性；▲中国茶文化的研究内容；▲两晋南北朝的奢靡之风与“以茶养廉”；▲★本时期的宗教、玄学与饮茶风尚	√	√	
第三章：隋唐时期茶文化	▲隋唐时期社会基本状况及文化思潮；▲陆羽的生平、茶学思想；▲★《茶经》的主要内容及对后世茶学的影响	√	√	
第四章：宋代茶文化	▲宋代社会基本状况及文化思潮；▲宋代贡茶与宫廷茶文化；★宋人斗茶之风及对茶艺的贡献	√	√	
第五章：元明清时期的茶文化	★元明清时期社会基本状况及文化思潮；▲元到明朝中期茶文化的特点；▲明晚期到清代初期茶文化的特点；▲明清时期的散茶和撮泡法；▲元代四类茶饮；▲★明代茶人以茶雅志的抱负	√	√	
第六章：茶叶感官评审	▲绿茶、红茶、乌龙茶及黑茶的品质特点；▲绿茶、红茶、乌龙茶及黑茶的感官评审标准；▲★绿茶、红茶、乌龙茶及黑茶的具体评审实践；▲原著选读《茶经》	√	√	
第七章：茶艺实践	▲★绿茶、红茶、乌龙茶及黑茶的茶艺实践；▲原著选读《茶录》、《煮泉小品》	√	√	
第八章：中国茶道总结	▲★儒释道文化对中国茶道的具体影响；▲致清导和；▲廉俭育德；▲积极入世；▲仁民爱物	√	√	

四、教授方法与学习方法

教授方法：

1. 课堂讲授

通过课堂教学，使学生理解并掌握课程教学内容中要求的基本概念、基本理论和基本方法。特别是通过对相关经典文本的选读及不同茶类的品质特点的介绍，使学生对本课程的基础理论脉络有更深入直观的感受，培养其独立思考及分析解决具体问题的能力。

2. 学生参与

通过教学安排，要求学生对茶学经典文本完成自主阅读与分析，并在课堂分组讨论、发言，培养学生的批判性思维。另外，根据教学内容共安排 11 课时的茶叶感官评审及茶艺实践与展示课程，通过具体动手操作、小组成员互动及师生互动，充分调动学生对课堂的参与热情，让学生在实操中体验中国茶文化的诗化、艺术化魅力，激发其对美的欣赏与创造的热情。

五、教学环节及学时分配

本课程各章节的教学环节及学时分配，详见表2。

表2 各章节的教学环节及学时分配表

章节名称	教学内容及重点 (▲)、难点(★)	学时分配					合计
		讲授	习题	实验	讨论	其它	
第一章：绪论	▲茶的起源；▲本课程的学习特点与方法	2					2
第二章：茶树自然属性及魏晋南北朝时期茶文化	▲茶树分布状况；▲茶的自然属性；▲中国茶文化的研究内容；▲两晋南北朝的奢靡之风与“以茶养廉”；▲★本时期的宗教、玄学与饮茶风尚	1			1		2
第三章：隋唐时期茶文化	▲隋唐时期社会基本状况及文化思潮；▲陆羽的生平、茶学思想；▲★《茶经》的主要内容及对后世茶学的影响	2					2
第四章：宋代茶文化	▲宋代社会基本状况及文化思潮；▲宋代贡茶与宫廷茶文化；★宋人斗茶之风及对茶艺的贡献	2					2
第五章：元明清时期的茶文化	★元明清时期社会基本状况及文化思潮；▲元到明朝中期茶文化的特点；▲明晚期到清代初期茶文化的特点；▲明清时期的散茶和撮泡法；▲元代四类茶饮；▲★明代茶人以茶雅志的抱负	1	1				2
第六章：茶叶感官评审	▲绿茶、红茶、乌龙茶及黑茶的品质特点；▲绿茶、红茶、乌龙茶及黑茶的感官评审标准；▲★绿茶、红茶、乌龙茶及黑茶的具体评审实践；▲原著选读《茶经》	4		5	1		10
第七章：茶艺实践	▲★绿茶、红茶、乌龙茶及黑茶的茶艺实践；▲原著选读《茶录》、《煮泉小品》	3		4	1		8

第八章：中国茶道总结	▲*儒释道文化对中国茶道的具体影响；▲致清导和；▲节俭育德▲；积极入世▲；仁民爱物	2					2
实践课学习成果展示	▲茶艺实践课学习成果展示			2			2
合计		18	1	11	2		32

六、考核与成绩评定

平时成绩：40%（包括出勤情况及课堂参与度）

期末结课论文：60%

平时成绩主要依据学生的出勤及自我约束、作业完成情况、课堂讨论发言及实践课动手能力与参与程度来定；

期末成绩要求学生以结课论文的形式对课堂所学理论及实践成果进行自我梳理，并围绕某一核心问题阐明自己的看法，要求言之有物、言之有理，不设固定答案。重点考核学生对课堂所学知识的灵活应用及对基础学术研究方法的掌握程度。

表 3 各章节学时分配表

考核方式	比例 (%)	主要考核内容及对毕业要求拆分点的支撑情况
平时成绩	40	出勤及自我约束能力、作业完成情况、课堂发言、实践课动手能力与参与程度及口头表达能力的考察。
期末成绩	60	主要考核学生对感性领悟能力与逻辑思辨能力的结合、对课堂所学知识的灵活运用及对基础学术研究方法的掌握程度。

七、考核环节及质量标准

本课程各考核环节的质量标准，详见表 5。

表 4 各考核环节的质量标准

考核方式	评分标准				
	A	B	C	D	E
	90~100	80~89	70~79	60~69	< 60
平时	按时出勤，积极参与课堂讨论，对课堂问题有独立见解并能流畅、有条理地表达个人见解。动手能力强，可以熟练掌握 4 种主要茶类的冲泡方法。	按时出勤，充分预习并积极参与课堂讨论，就某一问题流畅、深入表达内心感受。动手能力较强，可以熟练掌握 4 种主要茶类的冲泡方法。	基本按时出勤，充分预习并参与课堂讨论。能尽量表达个人对所讨论问题的看法。动手能力较强，可以基本掌握 4 种主要茶类的冲泡方法。	出勤情况尚可，能对课堂内容进行预习，不主动参与课堂讨论。能尽量表达个人对所讨论问题的看法。动手能力尚可，对 4 种主要茶类的冲泡方法掌握尚可。	不满足 D 要求
期末	文献掌握充分，中心明确，论证有力，内容丰富，逻辑严谨，条理清晰，语言流畅。	文献掌握充分，中心明确，论证有力，内容较为丰富，逻辑较严谨，条理清晰，语言流畅。	文献掌握较为充分，中心明确，论证较有力，内容交丰富，无明显逻辑错误，条理清晰，语言流畅。	文献掌握尚可，中心明确，论证尚可，无明显逻辑错误，条理较清晰，语言较流畅。	不满足 D 要求

制定者：杨华

批准者：黄健

2020 年 3 月

“中国多民族文学艺术”课程教学大纲

英文名称: Multi-ethnic Literature and Art in China

课程编号: 0009339

课程性质: 通识教育选修课

学分: 2.0

学时: 32

课程类别: 数学与自然科学 工程与技术创新 社会与公民素养 人文与艺术审美 语言与国际视野 经济与项目管理 创业与职业提升 其它

面向对象: 本科生

先修课程:

教材及参考书:

[1] 桑吉扎西.《中国少数民族文学》.商务印书馆, 1991年;

[2] 毛星主编.《中国少数民族文学》.湖南人民出版社, 1983年;

[3] 张铁山、赵永红.《中国少数民族艺术》.中央民族大学出版社, 1999年;

[4] 梁庭望、张公谨.《中国少数民族文学概论》.中央民族大学出版社, 1998年4月第1版;

[5] 贾银忠主编.《中国少数民族非物质文化遗产教程》.民族出版社, 2008年;

[6] 李云忠.《中国少数民族现代当代文学概论》.辽宁民族出版社出版, 2006年;

一、课程简介

本课程是一门为提高本科生文学艺术修养,提高学生文化自信与艺术鉴赏而设置的校公选课。该课所选择的中國多民族经典文学艺术,主要是以汉族以外其他民族经典文学作品和艺术介绍为侧重点,其中既有少数民族民间文学也有少数民族现当代文学作品,也包括少数民族艺术。该课程以教师讲授为主,强调师生间的双边互动,力图通过部分经典文学作品的细读分析及艺术欣赏,增进学生对少数民族文学艺术知识的了解,提高对中华多民族文学艺术的了解。并运用现代网络技术和多媒体技术,生动、直观地开展文学艺术的审美教育活动。

二、课程地位与教学目标

课程地位:《中国多民族文学艺术》具有知识理论与艺术欣赏的双重性,它是面对全校本科生的校公选课程,通过本课程让学生进一步了解中华民族多个民族文学艺术,提高人文素养,开拓文学艺术视野。多民族文学艺术是中华文化的重要组成部分,是人文教育的宝贵资源,将这些宝贵的民族文学艺术融入学校通识教育,对于提高学生文化自信及全面推动通识教育具有重要的意义。

教学目标:本课程通过对多民族部分经典文学作品的细读分析及艺术鉴赏,培养学生对多民族文学艺术知识的了解,提高其对中华多民族文学艺术的了解。通过本课程的讲授,使学生具备一定的文学艺术感受能力、认知分辨能力、鉴赏能力,帮助学生从多个角度思考人文现象和文明形态,引导和激发学生对中华文化全面的深层思考,具备宽阔的文学艺术视野和较强的审美鉴赏能力。

本课程主要为毕业要求第[9][12]的实现提供支持。

[9] 个人和团队：本课程通过组织学生分组讨论、分组做演示等，让学生在团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色，培养学生团队精神合作精神。

[12] 终身学习：本课程要求学生在学好本课程的同时，通过完成作业课堂讨论等教学环节，让学生学到更多的知识，从而达到具有自主学习、终身学习和创新意识，培养不断学习和适应发展的能力。

三、课程教学内容及要求

绪论 概述

中国少数民族文学概述^[3]；中国少数民族艺术概述^[3]

第五章 少数民族神话

宇宙的生成^[1]；人类的诞生^[1]；洪水的毁灭^[2]；图腾的崇拜^[3]

第六章 少数民族史诗

藏族史诗《格斯尔王传》^[1]；蒙古族史诗《江格尔》^[1]；柯尔克孜族史诗《玛纳斯》^[1]

第七章 少数民族爱情故事诗

彝族的《阿诗玛》^[1]；傣族的《娥并与桑洛》^[3]

第八章 少数民族作家文学

古代唐代、宋代、元代、明代、清代^[2]；现当代少数民族作家及其作品^[1]

第十一章 少数民族音乐艺术

少数民族古代音乐选介^[3]；丰富多彩的少数民族民间音乐^[1]；少数民族民间音乐选介^[3]；少数民族乐器选介^[1]少数民族舞蹈艺术；少数民族古代舞蹈选介^[3]；少数民族民间舞蹈选介^[1]

第十二章 少数民族戏剧艺术

百花齐放的少数民族戏剧^[3]；少数民族戏剧主要剧中介绍^[1]少数民族工艺美术；古代少数民族美术^[3]；五彩缤纷的少数民族民间工艺^[1]

四、教学环节安排与要求

1、课堂讲授

本课程教学采取教师讲授、经典分析、师生互动等方式。具体思路如下：

观点讲解：课程的主要内容及体系性的内容采用课堂讲授方式，让学生对本课程有一个较全面的了解和掌握。

经典解析：对多民族文学艺术的分析及欣赏，以此学习更多的文学艺术知识。

师生互动：通过互动提高学生兴趣，提高教学效果。

同时，在教学过程中要掌握两个基本原则：一是学生为主，教师为辅；二是实际分析作品为主，理论讲解为辅。

2、讨论和习题

结合课堂教学内容，在每章结束后布置一些思考题作为课堂讨论或课下练习，以巩固所学内容。从而提高学生学生阅读能力、思考能力及实践能力。

3、实践环节

通过Ppt演示，对学生进行讲解能力的综合训练，通过不同的讲解训练方法，提高学

生的表达能力、阅读能力、自主学习能力、临场应变能力、控制说话时间能力等。

通过PPT演示，对学生进行讲解能力的综合训练。

3.1、制作PPT，锻炼学生搜集资料、整理资料，并拓宽学生文学文化视野。提高学生的自主学习、阅读能力及研究性学习能力。

3.2、通过不同的演讲训练方法，提高学生的表达能力、临场应变能力、创新能力等。

3.3、演示以后通过学生互相点评，提高学生的积极性和自主学习能力，并且有利于提高学生的思维能力和语言能力及善提问勤实践。

五、教授方法与学习方法

教授方法：

1、采用启发式、讨论式等教学手段，充分利用多媒体等现代化教学手段，整体优化教学过程和教学内容，调动培养学生学习积极性及思考习惯；

2、贯彻理论和实践相结合的原则，讲述中辅以一定量的案例分析、课堂讨论，给学生出一定量的思考题和习题，并要求学生完成一定量的作业，以提高学生对课程重点难点内容的掌握。

学习方法：该课程是校公选课，要求学生充分掌握本课程的内容，同时要求学生通过课外延伸，掌握更多的相关内容。建议学生在课堂学习后重视延伸学习，收集各类教学网站相关信息、阅读课程案例，进行小组学习，注重学习效果自查。

六、学时分配

表 1 各章节学时分配表

章节	主要内容	学 时 分 配					合计
		讲授	习题	实验	讨论	其它	
绪论	多民族文学艺术概述	3			1		4
第一章	少数民族史诗	3			1		4
第二章	少数民族爱情故事诗	3			1		4
第三章	少数民族作家文学	3			1		4
第四章	少数民族音乐艺术	3			1		4
第五章	少数民族舞蹈艺术	3			1		4
第六章	少数民族戏剧艺术	3			1		4
第七章	少数民族工艺美术	3			1		4
合计		24			8		32

七、考核与成绩评定

平时成绩 40%（作业出勤 20%，课堂讨论表现 20%），期末考试 60%。

平时成绩中的 20%主要成绩评定依据包括：课程的出勤情况、作业情况；20%主要成绩评定依据包括：学生在课堂讨论、团队沟通、情境模拟等环节中的表现，

期末考试是对学生学习情况的全面检验。强调考核学生对本课程的基本概念、基本方法、基本技术的掌握程度，考核学生运用所学方法解决实际问题的能力。

表 2 考核方式及成绩评定分布

考核方式	比例 (%)	主要考核内容
作业出勤	20	出勤率及相关作业的完成质量
随堂练习	20	课堂练习参与度及其完成质量
期末考试	60	对规定考试内容掌握的情况

制定者：天梨

批准者：黄健

2019 年 3 月

“中国民族民间舞蹈基础与表演实践”课程教学大纲

英文名称: Chinese Ethnic Folk Dance Basics and Performance Practice

课程编号: 0009340

课程性质: 通识教育选修课

学分: 2.0

学时: 32

课程类别: 工程经济与项目管理 文化自信与艺术鉴赏 科学探索与创新
道德修养与身心健康 沟通表达与全球视野 其它

面向对象: 本科女生(男生禁选)

先修课程: 无

教材及参考书:

- [1] 潘志涛著.《中国民族民间舞教学法》.上海音乐出版社, 2004年9月
- [2] 潘志涛著.《中国民族民间舞教材与教法》.上海音乐出版社 2001年5月
- [3] 韩萍、郭磊著.《中国少数民族民间舞教程》.高等教育出版社, 2004年9月
- [4] 赵铁春、田露著.《中国汉族民间舞教程》.高等教育出版社, 2004年9月
- [5] 雷鸣著.《中国民族民间舞蹈教程》.上海音乐出版社, 2012年5月
- [6] 周萍、黄奕华著.《中国民族民间舞蹈教学组合编排法》.高等教育出版社, 2004年9月
- [7] 马力学著.《中国民间舞教材与教学法》.国际文化出版公司, 1988年7月
- [8] 罗雄岩著.《中国民间舞蹈文化教程》.上海音乐出版社, 2001年1月
- [9] 孙丽著.《中国民族民间舞传习系列教材》.高等教育出版社, 2010年3月
- [10] 池福子著.《朝鲜族舞蹈教程》.中央民族大学出版社, 2012年8月
- [11] 斯琴塔日哈、赵林平(葛根珠兰).《蒙古族舞蹈教程》.内蒙古文化音像社, 2012年4月
- [12] 慈仁桑姆、旦周多杰.《藏族舞蹈教程》.中央民族大学出版社 2014年11月

一、课程简介

该课程是面向普通高校大学生开设的,以培养全面发展的综合性人才所设定的中国民族民间舞蹈课程,通过大量实践与理论的综合学习,使学生能够初步掌握该民族舞蹈特有的风格韵律、动态特征与动作语汇,同时提高学生对本民族舞蹈风格的审美认知。以及通过教学使学生了解中国多元民族的舞蹈种类及舞蹈形式、与舞蹈相配合的音乐、道具、服饰的使用等;着重感受汉、藏、蒙、维、朝五大民族民间舞蹈的基本动律特征;区别不同舞种的风格特点,以及对其审美风格性质的把握。在了解舞蹈风格的过程中、重视不同民族文化的培养,提高学生精神层面的欣赏水平,使学生更好地了解各族人民的智慧、创造力及多样性的文化,达到培养学生对民族民间舞蹈具有审美、品味、审视的能力,从而激发她们对中华民族及中华文化的自豪感,增强文化自信。

二、课程地位与教学目标

课程地位: 舞蹈艺术是艺术门类的重要组成部分,是人类的第一语言。早在人类发声

之前，人们就已经开始用手势等形体语言来表情达意了。舞蹈是表现人的情感的一种艺术，所表现的情感则是那种用语言和歌唱所不足以表达的情感。

人文素质是现代大学生的基本素质，人文素质教育是实现人的全面提升、全面解放的必由之路。舞蹈艺术不仅能展示人的形体美、抒发人的情感，而且能够训练人的形体、陶冶人的情操、丰富人的想象力和创造力。大学生在健全完美人格的大学生涯中，通过学习和掌握舞蹈艺术的基础知识，便能更加具备现代人的形体和精神风貌。

《中国民族民间舞蹈基础与表演实践》课作为文理科可选修的一门专业课程，以培养“一流人才”为目标，肩负着把普通高校的大学生引入中国民族民间舞蹈基础实践的大门，使其了解并热爱多元的中华传统民族舞蹈，激发其接受中华优秀传统文化熏陶的重要使命，在新时代大力培养高素质复合型人才的过程中起着导向作用。

教学目标：《中国民族民间舞蹈基础与表演实践》课是依托国家大学生文化素质教育基地的教学平台，以培养“一流人才”为目标，特为普通高校学生设计实施的一门舞蹈文化艺术素质课教程。

课程目的是通过对舞蹈艺术的系统赏析，启发提高当代大学生艺术鉴赏能力、艺术想象能力、逻辑思辨能力、肢体语言运用能力、社会交际能力。通过学习，学生能够了解舞蹈的起源、舞蹈的美学、舞蹈的类别，舞蹈的作用。通过对不同类型的优秀舞蹈作品赏析来深层次的理解舞蹈内涵及舞蹈作品的内容。可以潜移默化，完善健全大学生的艺术修养，促进学生艺术赏析知识的增长，提高艺术共鸣与鉴赏能力。通过基础的舞蹈动作训练，使学生掌握各民族民间舞蹈的基本动律特征，区别不同舞种的风格特点，以及对其审美风格性质的把握。在掌握舞蹈风格的过程中、了解各民族舞蹈背后深度文化层、体味不同文化背景之下而产生的独特情感。通过不同民族不同的体态，动律，及综合表演性训练组合，采取循序渐进，层层深入的方法，对民间舞中的典型风格动作进行体验，感知，分析。引导学生通过舞蹈短句编创，用肢体语言表达简单的内心所想。

学会欣赏舞蹈艺术中的美，感知艺术家的审美情感，并能探索艺术之奥秘。在掌握舞蹈风格的过程中、了解各民族舞蹈在不同地域背景之下而产生的独特人文情感。让普通大学生亲身感受舞蹈动作的独特魅力；希望最终在其心中种下一颗舞蹈艺术的种子，达到兴趣培养，提高普通大学生的舞蹈鉴赏能力，对艺术修养，人文素质都会起到重要的提升作用。成为可持续发展能力强的高素质创新性人才。让所学知识在今后的工作中能够持续性的发挥能力和素养作用。

三、课程教学内容及要求

1、课程内容及要求

表 1 课程内容与教学目标的对应关系

章节名称	课程内容及重点(▲)、难点(★)	教学目标(√)		
		1	2	3
第一章：东北秧歌	▲梳理东北秧歌的动律特征；▲了解相关作品的创作背景；★掌握东北秧歌的基本动律	√	√	
第二章：云南花灯	▲梳理云南幻灯的动律特征；▲了解相关作品的创作背景；★掌握云南花灯的基本动律	√	√	

第三章：藏族舞蹈	▲梳理藏族舞蹈的动律特征；▲了解相关作品的创作背景；★掌握藏族舞蹈的基本动律	√	√	
第四章：蒙古族舞蹈	▲梳理蒙古族舞蹈的动律特征；▲了解相关作品的创作背景；★掌握蒙古族舞蹈的基本动律	√	√	
第五章：维吾尔族舞蹈	▲梳理维吾尔族舞蹈的动律特征；▲了解相关作品的创作背景；★掌握维吾尔族舞蹈的基本动律			
第六章：朝鲜族舞蹈	▲梳理朝鲜族舞蹈的动律特征；▲了解相关作品的创作背景；★掌握朝鲜族舞蹈的基本动律			

本课程主要是针对舞蹈“零”基础的普通高校大学生，为避免枯燥乏味的理论学习使学生失去兴趣，五彩缤纷的舞蹈动作实践又让学生产生畏惧心理。该课程特地设置了基础舞蹈知识、基础舞蹈实践、名家名作赏析三部分内容，在每堂课中穿插交替进行。基础舞蹈知识主要给学生讲述舞蹈的起源、各民族舞蹈的文化背景、人物流派、风格特征、专业术语等理论常识；实践训练主要教授一些基础的舞蹈动律、表演教学组合。用肢体感受各类舞种的风格特征；作品赏析主要介绍各时期的名家名作，分析创作和表演者的历史文化背景，创作动机及表现手法。通过课堂多看多跳多感知，多提问，引导课后多探索，多思考，并能主动参与实践。力争达到理论常识由浅入深、实践训练简单易学、作品赏析丰富多彩，使课程易学、易懂还有趣。

课程内容以汉族的东北秧歌、云南花灯；少数民族的藏族、蒙族、维吾尔族、朝鲜族民族民间舞蹈的基本动律训练组合与表演训练组合为主。并涵盖相关区别不同舞种的风格特点，以及对其审美风格性质的把握。

教学难点：鉴于选课学生主体为综合类大学学生，涉及学校各个专业，本课程的授课难点主要在于如何使学生通过身体实践性的演练而深入对中国民族民间舞蹈以及文化的理解。解决学生动起来且全面协调的动起来，在专业教学技术上需要根据实际学生的群体进行教学创新，不能局限于单一的舞蹈动作的训练，而要通过普通大学生对舞蹈动作中所渗透传承的文化的高悟，来协调肢体实践中能带有自身感性的表现，从而达到“知”与“行”的高度合一。

课程具体内容：

1、东北秧歌

风格特征：东北秧歌是中国北方地区劳动人民长期创造积累的艺术财富，它起源于插秧耕田的劳动生活，又和古代祭祀农神祈求丰收，祈福禳灾时所唱的颂歌、禳歌有关，并在发展过程中不断吸收农歌、菱歌、民间武术、杂技以及戏曲的技艺与形式，从而由一般的演唱秧歌发展到今天广大群众喜闻乐见的一种民间歌舞。由于其在汉族民间舞蹈中具有强烈的北方地域色彩而被选入课堂教学。

实践教学：以东北秧歌的基本体态、动律、手巾花、步法、鼓相贯穿教学。东北秧歌的动律包括上下、前后、划圆、横移、闪身、压脚跟等；步法分为前踢步，后踢步，旁踢步等。我们选取最基本的上下、前后动律和前踢步训练组合为主要基础教材。

教学组合：1) 东北秧歌基本动律综合训练组合；2) 东北秧歌前踢步训练组合

作品赏析：《找情郎》《月牙五更》《好大的风》

教学目的：通过教学使学生亲身感受“稳中浪、浪中艮、艮中俏”的东北秧歌舞蹈中独有的风格特征。并了解东北秧歌的内在心里和相关文化背景及人文情怀。课堂以东北秧歌的“风格”教学为基础，从最基本“站”体态开始，进入“心理暗示”反复训练，再进入“以情带动”的诱导训练。让普通大学生在教学过程中感受这种动静、收放、强弱对比鲜明，轻重、缓急、巧妙的动态特征。

教学重点：让学生在课堂实践教学的过程中，掌握东北秧歌舞蹈的风格特征，围绕动律、手巾花步法、鼓相四个重点部分，作为训练脉络加以展开。以“艮劲儿”的步，带动上肢随重心移动的“扭”，波及到手腕的“花”，以及“出脚急，落脚稳，慢移重心”的步伐要点，“点紧促，线延伸”等动态加以感知训练。

【了解】了解相关东北秧歌的民族文化；**【理解】**理解东北秧歌舞蹈从动律到动作的基本特点和风格成因；**【掌握】**掌握东北秧歌上下韵、前后韵、前踢步等动律的基本法则。

2、云南花灯

风格特征：云南花灯是在云南汉族地区广为流传的一种民间歌舞，它既是云南地方戏曲花灯剧种中的重要组成部分，又具有相应的独立性，凡有花灯音乐的地方就有花灯舞蹈。“崴”是云南花灯舞蹈的基本动律，也是花灯舞蹈的主要风格特征，可以说没有崴就没有云南花灯。

实践教学：小崴，正崴，反崴是其云南花灯的主要教学训练内容。，崴就是以躯干为主要的运动部位，是连续不断的横向移动或上下崴动。

教学组合：1) 小崴组合 2) 反崴组合

作品赏析：《游春》《小河淌水》《十大姐》

教学目的：通过小崴和正崴的教学，让学生在“崴”中感受淳朴自然舒展明快，并具有载歌载舞的表演特色，乡土气息浓郁的云南花灯舞蹈的魅力。解决学生胯，腰，肋三个部位在松弛状态下的运动，以此协调其他部位的运动。如臂，劲及道具，都在流畅中进行。

教学重点：云南花灯的基本动律跟其他动律有共同的运动方式一样，崴动的根在脚下，从脚的踏步到膝部的崴动，他是上下兼有左右的运动走向。这一动势带动了胯部以及上身的左右弧线悠摆，在汉族的歌舞中形成一种独特的动感形象。所以我们在教学中重点突出的是胯部的松弛和解放，突出的是左右的摆动中一定要兼顾上下的弧线运动。

【了解】了解相关云南花灯歌舞的文化背景；**【理解】**理解云南花灯歌舞融合的表演风格特征的基本特点和成因；**【掌握】**掌握云南花灯以“崴”为核心动律的基本法则。

3、藏族舞蹈

风格特征：藏族居住在西藏、青海、甘肃、四川、云南等省，舞蹈种类及其丰富，如谐、卓、果谐、堆谐、牧区舞、热巴等，都是兼具自娱性和表演性的歌舞。藏族舞蹈在民间呈现的形式和种类各异，在表演风格上，“堆谐”朴实自如，踢，踏，悠，摆，跳，潇洒灵活；“谐”优美、流畅，屈伸连绵不断

实践教学：课堂主要选取谐（弦子）、堆谐（踢踏）为主要基础教材。训练学生膝部的颤动和屈伸两个不同的藏族动律特征。

教学组合：1) 藏族弦子基本动律训练组合；2) 藏族踢踏舞基本训练组合

作品赏析：《母亲》《牛背摇篮》《酥油飘香》

教学目的：在各类藏族舞蹈动律中都有一个共同特征：在膝部上分别有连续不断的或小而快、有弹性的颤动，或连绵柔韧的屈伸，呈现出速度、力度和幅度的不同，使训练有一种特具个性的能力把握。我们把握的是其内在的精神气质和审美情趣方面的特点。在由快至慢、由小至大、由轻至重的变化中，使学生能够逐渐感受把握不同节奏中不同舞姿的性格，以及舞蹈表现的文化背景和人文情怀。

教学重点：膝部的不同性质的颤动和屈伸是我们实践教学的核心，也是展开训练的着眼点。上身的动作，绝对不要求主动，而以膝关节保持相适应的动作，这种动律特点，在“踢踏”和“弦子”中表现最为突出。感知膝部的松弛颤动、屈伸，带动身体的随动而舞是我们教学的重点。

【了解】了解相关藏族舞蹈的文化背景及历史变迁；

【理解】理解藏族舞蹈从动律到动作的基本特点和风格成因；

【掌握】掌握藏族舞蹈屈伸和颤膝动律的基本法则。

4、蒙古族舞蹈

风格特征：蒙古族主要聚居于我国北方，世代逐水草而居，从事游牧和狩猎劳动，由此创造了灿烂的草原文化。经过艺术化，舞台化的蒙古族创作舞蹈，使蒙古族舞蹈达到了真正的艺术境界，并影响左右了原生态民间舞蹈的发展走向，也直接形成了蒙古族舞蹈教材的现状。蒙古舞蹈的特征主要集中在肩部，手部和臂部、步法和马步等几个方面的表现，强调蒙古舞的基本体态。

实践教学：课堂教学提取蒙古族舞蹈中的体态揉臂和提压腕组合作为主要基础教材。

教学组合：1) 体态柔臂训练组合；2) 提压腕训练组合

作品赏析：《鄂尔多斯》《蓝蓝的天》《出走》《狼图腾》

教学目的：“圆形、圆线、圆韵”是东方思维的观念。通过教学使学生感受到蒙古族舞蹈以圆为核心的理念，训练提高学生肩、背、臂、手等部位的协调性，并能够了解其民族舞蹈的文化背景。

教学重点：蒙古族舞蹈的基本体态十分明显，在后点步位上，上身略后倾，颈部稍后枕，手于平手位。而手、臂的训练就是遵循“圆”的思维逻辑，是肩部动作的延展和波及，即从腰到肋，到肩，到上臂、肘、小臂、手、指尖一条弧线的延展。

【了解】了解相关蒙古族舞蹈的文化背景及历史演；【理解】理解蒙古族舞蹈从动律到动作的基本特点和风格成因；【掌握】掌握蒙古族舞蹈以画圆为基础的动律法则。

5、维吾尔族舞蹈

风格特征：新疆维吾尔族地区素有“歌舞之乡”的美誉，维吾尔族舞蹈的特点在音乐上，节奏多为附点。它多用并善用切分和附点及在弱拍上给予强奏的处理，这一音乐特点是形成维吾尔族舞蹈风格动律的重要因素与条件。维吾尔族舞蹈对身体的表现力，要求非常细致，如脚、膝、腿、躯干、腰、胸、臂、腕、手、颈、头、眼等诸多方面。从而形成维吾尔族舞蹈的体态、动态、神态、动感、力感的“挺而不僵、颤而不窜、脚下不离开散、上身洒得开”等风格特点。

实践教学：课堂提取手位、脚位、绕腕组合，摇身点颤、自由步组合，横垫步组合作为主要基础教材。

教学组合：手位、脚位、绕腕训练组合；摇身点颤、自由步训练组合；平均节奏横垫步训练组合。

作品赏析：《摘葡萄》《盘子舞》《麦西莱普》

教学目的：维吾尔族舞蹈的节奏特点鲜明，音乐轻快、奔放、利落，但又不失其古朴的风格特点。通过体态、站姿、步伐、绕腕训练，让学生感受到附拍节奏在舞蹈动作中的细腻处理，让乐舞的种子根植于心，让学生用“心”感受维吾尔族舞蹈的魅力。

教学重点：首先要启发学生用鼓点节奏以及音乐启动情感心律，然后在进行动作的基础训练。从节奏的启动、心律的随动到膝部的微颤以至体态上的晃动，再由步伐脉动的由简单到复杂的训练过程。

【了解】了解相关维吾尔族舞蹈的文化背景；**【理解】**理解维吾尔族舞蹈从动律到动作的基本特点和风格成因；**【掌握】**掌握维吾尔族舞蹈节奏切分动律的基本法则。

6、朝鲜族舞蹈

风格特征：朝鲜族民间舞蹈有它独特的艺术个性与特征，他那特殊的气息带动优雅的韵律与细腻的内在情感融为一体的风格是其独特的审美色彩。它有着丰富的舞蹈语汇及性格各异的舞蹈种类。我们称之为“长短”的就是节奏和音乐的部分，而他与舞蹈的结合，就是我们所谓的“呼吸”呼吸的运用是朝鲜族舞蹈中的一大特点，也是一个重要环节，呼吸的节奏、长短、轻重、缓急等又是体现朝鲜族舞蹈风格特点的一个重要手段之一。

实践教学：课堂提取古格里长短中的屈伸和手臂训练作为主要基础训练教材。

主要训练组合：1) 屈伸训练组合；2) 手臂训练组合；

作品赏析：《残春》《农乐舞》，《扇骨》《扇舞和风》

教学目的：通过“古格里长短”的训练，让学生感受不同节奏长短中的基本步法和手臂动作，并引导其对内部气息规律的感知和感悟，达到呼吸动律运用与风格的统一。

教学重点：重点以气息的运用来带动膝部的屈伸与步伐，并贯穿于全身。吸气时由丹田发力经后背至头顶，呼气时经前胸落于丹田延伸至脚趾尖，有明显的连贯性同时也构成舞姿造型的流动和延续性。

【了解】了解相关朝鲜族舞蹈的文化背景；**【理解】**理解朝鲜族舞蹈从动律到动作的基本特点和风格成因；**【掌握】**掌握朝鲜族舞蹈以内在“呼吸”带动外部肢体动作的基本法则。

四、教学环节安排及要求

1、课堂讲授

每堂课的教学环节分为三个步骤：首先是风格特征，介绍相关民族舞蹈的人文背景及风格特征；其次是实践教学，让学生身体力行的感知民间舞蹈的魅力；最后是作品赏析通过对经典剧目的赏析，引导学生，树立健康的艺术审美观。

(1) 风格特征环节

当代民族民间舞蹈可以说是守护民族文化之“根”的艺术。教学着重介绍、讲解所学中国民族民间舞蹈的文化背景，使学生能够对传统的民族民间文化达到形意合一的立体化理解。让学生了解各民族民间舞蹈来源的历史成因，提高学生表演能力和审美意识。通过多种手段对教学进行创造性的解答，使学生能够有一个横向了解民族文化，纵向掌握民族韵

律的综合性学习，能够为未来舞蹈方面的探究，甚至民族舞蹈文化的传承与发展，打下有益的基础。

（2）实践教学环节

在课堂教学中，带领学生学习中国五大民族的基本舞蹈动律组合和代表性舞蹈组合。通过反复训练，让学生感知在不同节奏的变换下，身体各运动部位的不同发力和控制。并在过程中采用模仿、比喻和想象的心理架构，提高学生对外化动作的辅助性理解。掌握每个民族的舞蹈风格、要求学生须掌握每一个民族舞蹈风格的具体要领和做法，通过“动感、动势、动律”递进式教学引导学生对中国民族舞的认知。

（3）作品赏析环节

通过作品赏析教学，使学生了解舞蹈家的身体言说方式；了解舞蹈用身体语言发展起来的历史；了解舞蹈艺术作品以及舞蹈家的身体中所揭示的不同时代，不同民族，不同文化习俗，以及不同审美理想所造就的身体和生命形态。进而，关注并熟悉自己的身体，理解并关怀他人的身体，为和谐健康的心灵培养一个和谐健康的肉身载体。同时，在舞蹈艺术家所创造的艺术幻象中获得精神陶冶与启发，唤醒自我的创造性与想象力。

2、课外教学

课后加强练习，增强身体对动作的感知；利用网络多媒体教学手段，大量观看优秀舞蹈作品，用量的积累来提高自身的艺术鉴赏能力和艺术修养；走进剧场去感受舞台艺术的高雅魅力；多多参与各类社会艺术文化活动，力争登台表演。培养对舞蹈的兴趣，了解民族舞蹈的内涵，感受用肢体表达民族民间舞蹈的情感，进一步了解民族文化；感知中华民族文化中各美其美、美人之美、美美与共、天下大同的“大美精神”。了解不同民族的舞蹈语汇和风格特点，培养自身对民族民间舞认知的能力。

3、验收与评价

验收方式：现场验收：每教授完1—2个组合后现场验收学生组合的表演情况，作为平时成绩。期末考试，需要把学期所学组合整体表演展示。评定级别分优秀、良好、合格、不合格。

学期总结：期末时学生需要根据所学，提交对中国民族民间舞蹈认知的文章（纸质版和电子版），通过此环节训练其实践总结与分析等能力。

社会实践：学生在课外需要参加一到两次舞蹈实践活动。通过现场观看舞蹈表演，网络搜索舞蹈信息，上台表演舞蹈等多种方法，切身参与到舞蹈活动中，亲身感受舞蹈的魅力。

4、作业

通过课外作业，引导学生检验学习效果，进一步掌握课堂讲述的内容，了解自己掌握的程度，思考一些相关的问题，进一步深入理解扩展的内容。

基本要求：根据课堂内容的情况，包括课下练习、找寻相关舞蹈资料、影片、书籍，写出相关心得体会等。通过课后作业，能够更加扎实的理解课堂所学内容。

五、教授方法与学习方法

教授方法：课堂以实践为主，在教师的引领，示范下，指导学生反复练习，纠正动作的规范性。讲授为辅，讲述相关舞蹈术语和知识。以民间舞基础动律组合为载体，传授相

关的思想和方法，引导学生独立（按组）完成系统的实践与研究。

学习方法：养成课后练习的习惯，对照课堂录像和镜子，发现问题给予纠正。在练习动作的同时重视对所学民族舞蹈文化的探究，在理论指导下进行实践；注意从实际问题入手，归纳和提取民族民间舞蹈基本特性，明确学习各阶段的重点任务，做到课前预习，课中认真听课、训练，善于实践、积极思考。多利用网络资源，搜集相关资料跟影像内容，充分利用好教师资源和同学资源。适当选读参考书的相关内容，从系统实现的角度，理解概念，了解舞蹈的精髓和舞蹈美学的核心思想。积极参加实践活动，从中加深对民族民间舞蹈的理解。

六、学时分配

表 2 各章节学时分配表

章节	主要内容	学时分配					合计
		讲授	习题	实验	讨论	其它	
绪论:中国民族民间舞蹈的基本概念	课程关键词及概念梳理；课程性质及教学目标；	2					2
第一章：东北秧歌	梳理东北秧歌的基本动律特征；了解代表人物和代表作品；掌握东北秧歌的基础理论常识；	1		4	1		6
第二章：云南花灯	梳理云南花灯的基本动律特征；了解代表人物和代表作品；掌握云南花灯的基础理论常识；	1	1	2			4
第三章：藏族舞蹈	梳理藏族舞蹈的基本动律特征；了解代表人物和代表作品；掌握藏族舞蹈的基础理论常识；	0.5		4	0.5		5
第四章：蒙古诸舞蹈	梳理蒙古族舞蹈的基本动律特征；了解代表人物和代表作品；掌握蒙古族舞蹈的基础理论常识；	0.5		4	0.5		5
第五章：维吾尔族舞蹈	梳理维吾尔族舞蹈的基本动律特征；了解代表人物和代表作品；掌握维吾尔族舞蹈的基础理论常识；	0.5		4	0.5		5
第六章：朝鲜族	梳理朝鲜族的基本动律特征；了解代表人物和代表作品；	0.5		4	0.5		5

鲜族舞蹈	品：掌握朝鲜族舞蹈的基础理论常识：						
合计		6	1	22	3		32

七、考核与成绩评定

平时成绩 40%（作业等 10%，实践 20%，考勤 10%，）期末考试 60%。

评分建议：总分为 100 分；组合表演情况（40 分）、平时考勤（10 分）、课堂表现（10 分）、作业（40 分），4 项进行评价，记录完成的质量（A-好、B-中、C-差、D-无）。

表 3 考核方式及成绩评定分布表

考核方式	比例（%）	主要考核内容
平时成绩	40	对舞蹈的基本概念、基础知识的掌握能力的考察。
课后作业	60	对课堂讲授内容的掌握程度及其所掌握知识的书面及表演表达能力的考察。

制定者：杨嵘

批准者：黄健

2021 年 06 月

“诺贝尔文学奖经典小说选读”课程教学大纲

英文名称: Selected Readings to Classic Novel of Nobel Prize in Literature

课程编号: 0010251

课程性质: 通识教育选修课

学分: 2.0

学时: 32

课程类别: 工程经济与项目管理 文化自信与艺术鉴赏 科学探索与创新
道德修养与身心健康 沟通表达与全球视野 其它

面向对象: 全日制本科学生

先修课程: 无

教材及参考书:

[1] 周明燕:《多元文化背景下的当代诺贝尔文学研究》, 中国社会科学出版社, 2009年版

[2] 赵小琪、王宁宁:《20世纪外国文学经典导读》, 中国人民大学出版社, 2014年版

一、课程简介

本课程是文学类通识教育选修课程。课程在文化多元主义视野下, 选择获得诺贝尔文学奖作家的经典小说作品进行细读, 包括:《大地》(美国, 赛珍珠, 1938)、《局外人》(法国, 加缪, 1957)、《日瓦戈医生》(苏联, 帕斯捷尔纳克, 1958)、《雪国》(日本, 川端康成, 1968)、《百年孤独》(哥伦比亚, 尔克斯, 1982)、《失明症漫记》(葡萄牙, 若泽·萨拉马戈, 1998)、《我的名字叫红》(土耳其, 帕慕克, 2006)、《逃离》(加拿大, 爱丽丝·门罗, 2013)、《长日将尽》(英国, 石黑一雄, 2017)等。课程从文学与审美的角度, 帮助和引导学生感知、把握现代主义文学作品, 也从心理学、社会学、文化学、政治学等不同角度对作品展开细读, 带领学生了解、体会不同国家、民族的历史与现实。通过课程的学习, 让学生理解这些经典小说的文学价值和艺术地位, 在世界文学视野下培养自信、开放、包容的世界观。

二、课程地位与教学目标

课程地位:《诺贝尔文学奖经典小说选读》是一门面向非中文专业学生开设的通识教育选修课程。通识教育是高等院校课程教学体系和人才培养的重要组成部分, 课程通过对获得诺贝尔文学奖作家的经典小说作品进行选读, 旨在提高学生的文学素养, 开阔其文学视野, 培养其阅读自信, 助力“能力+素养”的全人人才的培养。

教学目标:课程教学目标分为知识目标、能力目标和思政素养目标三个方面。

知识目标:通过本课程的学习, 了解诺贝尔文学奖的大致发展历程, 掌握基本的文学概论和文学理论知识, 掌握现代主义文学的基本鉴赏技巧, 具备准专业的文学素养和美学素养。

能力目标:能从小说人物、情节入手, 结合作家、作品的民族、时代背景对小说作品进行政治学、心理学、文化学等多角度解读, 具备感知美、鉴赏美的能力。

育人目标:通过对诺贝尔文学奖获奖作家的经典小说文本的细读, 认识和了解世界,

通过民族文学和世界文学的比较阅读，培养学生自信、开放、包容的世界观。

通过该课程的学习，为毕业要求第[2]、[4]、[9]、[10]、[12]的实现提供支持：

[2] 问题分析能力：能运用基本文学理论知识，结合所学文学赏析技巧及方法，对给定的文学作品挖掘阅读感受，进行细读及分析。

[4] 研究能力：能通过查找资料，归类、分析现有研究成果，并能在此基础上结合所学文学理论知识，研读现代主义文学作品。

[9] 个人和团队合作能力：以团队合作的形式完成平时作业，在准备作业的过程中学会与其他同学一起分工、合作，培养和提升团队合作能力。

[10] 沟通能力：在课堂和课下与老师沟通和互动、与同学沟通和互动的过程中，学会表达与交流，提升沟通能力。

[12] 终身学习能力：通过课程的学习，授之以渔，让学生能保持终身学习的热情和终身学习的能力。

三、课程教学内容及要求

1、课程内容及要求

表 1 课程内容及对应毕业要去支撑

章节名称	教学内容及重点(▲)、难点(★)	毕业要求支撑(√)				
		2	4	9	10	12
绪论：关于诺贝尔文学奖	▲了解诺贝尔文学奖的由来；★了解诺贝尔文学奖与人类20世纪以来的历史进程；★理解关于诺贝尔文学奖的争议；	√	√			√
第一章：赛珍珠和她的中国世界——《大地》选读	▲理解、掌握《大地》的文学价值；▲理解赛珍珠眼中的中国及中国文学；★了解赛珍珠获奖引发的争议；★理解赛珍珠的宗教世界观；	√	√		√	√
第二章：荒诞世界的审视者——《局外人》选读	▲了解局外人“加缪”及其创作；▲理解《局外人》主题；★理解人物形象阿尔索的复杂性；	√		√	√	√
第三章：红色革命时代的反思——《日瓦戈医生》选读	▲了解作家鲍里斯·帕斯捷尔纳克；了解苏联文学创作；▲了解战争文学；★▲理解《日瓦戈医生》对战争的反思；	√	√	√		
第四章：生命的追求与虚无——《雪国》选读	▲了解作家川端康成及对国内写作(中国)的影响；▲了解川端康成的创作美学；★▲理解《雪国》的主题：生命的追求与虚无；	√	√	√		√

第五章：民族现实的魔幻书写——《百年孤独》选读	▲了解作家马尔克斯及对国内创作（中国）的影响；★▲了解魔幻现实主义的写作风格；★▲理解《百年孤独》的文学地位及价值，及对世界文学的贡献；	√		√	√	
第六章：人性的明与暗——《失明症漫记》选读	▲理解小说主题；★▲理解小说对于现实世界的隐喻；★▲理解小说人物形象；	√		√	√	
第七章：隔离之痛——《保守的人》选读	▲了解作家戈迪默；★▲了解非洲种族隔离历史及现状；★▲理解戈迪默文学创作的地位及《保守的人》的文学价值；	√	√			
第八章：遥远的乡愁——《我的名字叫红》选读	▲认识作家帕慕克及细密画；▲感受小说的艺术风格，理解其文学价值；★了解奥斯曼帝国历史及文化，了解小说中的中国形象；	√	√	√		
第九章：所有女孩的命运——《逃离》选读	▲了解作家门罗·爱丽丝及其文学理想；★▲理解《逃离》的文学主题；★理解女性成长主题文学；	√		√		
第十章：帝国的晚唱——《长日将尽》选读（自学）	▲认识作家石黑一雄及其创作；★了解二战及战后英国历史，及其在小说中的表现；★▲理解人物形象，理解个人记忆与战争书写；	√	√			√

四、教学环节安排与要求

表 2 课程教学内容及学时分配

章节名称	教学内容	学时分配					
		讲授	习题	实验	讨论	其它	合计
绪论： 关于诺贝尔文学奖	了解诺贝尔文学奖的由来； 了解诺贝尔文学与人类 20 世纪以来的历史进程；理解关于诺贝尔文学奖的争议；	2					2
第一章：赛珍珠和她的中国世界——《大	了解赛珍珠获奖引发的争议；理解、掌握《大地》的文学价值；理解赛珍珠眼中的中国及中国文学；理解赛珍珠的宗教世界观；	3			1		4

地》选读							
第二章：荒诞世界的审视者——《局外人》选读	了解局外人“加缪”；理解《局外人》主题；理解人物形象阿尔索的复杂性；	3			1		4
第三章：红色革命时代的反思——《日瓦戈医生》选读	了解苏联文学创作；了解作家鲍里斯·帕斯捷尔纳克；了解战争文学；理解《日瓦戈医生》小说内容及艺术特色；	3			1		4
第四章：生命的追求与虚无——《雪国》选读	了解作家川端康成及对国内写作的影响；了解川端康成的创作美学；理解《雪国》的主题：生命的追求与虚无；	3			1		4
第五章：民族现实的魔幻书写——《百年孤独》选读	了解作家马尔克斯及对国内创作的影响；了解魔幻现实主义的写作风格；理解《百年孤独》的文学地位及价值，及对世界文学的贡献；	3			1		4
第六章：人性的明与暗——《失明症漫记》选读	理解小说主题；理解小说人物形象；理解小说对于现实世界的隐喻；	1			1		2

第七章：隔离之痛——《保守的人》选读	了解作家戈迪默；了解非洲种族隔离历史及现状；理解戈迪默文学创作的地位及《保守的人》的文学价值；	1			1		2
第八章：遥远的乡愁——《我的名字叫红》选读	了解奥斯曼帝国历史及文化；了解小说中的中国形象；认识作家及细密画；感受小说的艺术风格；	1				1	2
第九章：所有女孩的命运——《逃离》选读	了解作家门罗·爱丽丝及其文学理想；理解《逃离》的文学主题；理解女性成长主题文学；	1			1		2
第十章：日不落帝国的晚唱——《长日将尽》选读	认识作家石黑一雄及其创作；了解二战及战后英国历史，及其在小说中的表现；理解人物形象，理解个人记忆与战争书写；	1			1		2
合计		24			8		32

五、教授方法与学习方法

教授方法：

1. 课堂讲授法

通过课堂教学，使学生理解并掌握课程教学内容中要求的基本概念、基本理论和基本方法。特别是通过具体小说篇章的导读，使学生将这些基本概念和理论融汇贯穿到其他小说和文学文本的阅读、鉴赏中，培养其独立、自主阅读能力。

通过文学与人生、文学与社会、文学与时代的互动，让学生能够结合小说分析、思考自己生活的现实，并积极探索解决相关问题的方法，帮助学生成长。

2. 研讨教学法

通过教学安排，要求学生完成课前指定小说原文的阅读，并根据教学指导对课堂将要

讨论的问题进行准备。教学过程中讨论小说内容，通过生生互动、师生互动，充分调动学生课堂参与的热情和学习的主动性，培养学生批判性思维，并实现学生自主学习能力的提升。

3. 小组合作法

以小组为单位，准备平时作业。通过小组合作，培养学生团队合作的能力，一起在作业完成的过程中得到能力的提升。

学习方法：

1. 自主学习：按照课前预习+课中讨论+课后复习的三个环节进行自主学习。

课前预习：根据教学大纲安排，阅读小说原文，并准备课中讨论；

课中讨论：主动思考，积极发言；

课后复习：及时检查学习效果，完成课后作业。与老师随时答疑、沟通。

2. 团队合作与同伴学习。

以小组为单位准备平时作业，在准备作业的过程中合作、互相学习。

六、学时分配

表3 各章节学时分配表

章节	主要内容	学时分配					合计
		讲 授	习 题	实 验	讨 论	其 它	
绪论	关于诺贝尔文学奖	2					2
第一章	赛珍珠和她的中国世界—— 《大地》选读	3			1		4
第二章	荒诞世界的审视者——《局外 人》选读	3			1		4
第三章	红色革命时代的反思——《日 瓦戈医生》选读	3			1		4
第四章	生命的追求与虚无——《雪 国》选读	3			1		4
第五章	民族现实的魔幻书写——《百 年孤独》选读	3			1		4
第六章	人性的明与暗——《失明症漫 记》选读	1			1		2
第六章	隔离之痛——《保守的人》选 读	1			1		2
第七章	遥远世界的乡愁——《我的名 字叫红》选读	1			1		2
第八章	所有女孩的命运——《逃离》 选读	1			1		2
第九章	日不落帝国的晚唱——《长日 将尽》选读	1			1		2
合计		22			10		32

七、考核与成绩评定

平时成绩：50%（其中出勤及课堂参与 20%，小说介绍 30%），课后作业：50%

平时成绩主要依据学生的出勤及课堂表现、平时的信息接受、自我约束及预习完成情况。其中出勤及课堂表现及参与占比 20%，小说介绍占比 30%。小说介绍作业在学时分配中的习题环节完成，学生在课堂上介绍自己最喜欢的诺奖小说，并分析之。发言时间：5-8 分钟/组。

本课程没有期末考试。因为小说阅读既是一种技能，也是一种素养，从教学目的上来说学期末的某一次考试并不能很好地帮助学生提高文学修养，文学素养的提高应该功夫在平时。所以本课程采取课前预习阅读作品、课后复习提交作业的方式，通过每一次作业的及时点评，来实现提高学生阅读技巧、提升文学修养的目的。在精读小说之后布置课后作业，课后作业总占比 50%。

表 4 考核方式及对毕业要求拆分点的支撑

考核方式	比例 (%)	主要考核内容及对毕业要求拆分点的支撑情况
平时成绩	50	对基本概念、文学理论基础知识的掌握及运用情况、口头表达能力的考察。 支撑毕业要求 2, 4, 9, 10, 12。
课后作业	50	对课堂讲授内容的掌握程度及其所掌握知识的书面表达能力的考察。 支撑毕业要求 2, 4, 12。

考核环节及质量标准：本课程各考核环节的质量标准，详见表 5。

表 5 各考核环节的质量标准

考核方式	评分标准				
	A	B	C	D	E
	90~100	80~89	70~79	60~69	< 60
平时	充分预习并积极参与课堂讨论，对课堂问题有独立见解并能流畅、条理分明地表达阅读感受。	充分预习并积极参与课堂讨论，能结合所查资料就某一问题流畅、深入表达内心感受。	充分预习并参与课堂讨论，对课堂问题能借助资料表达阅读感受。	能对课堂内容进行预习，不主动参与课堂讨论。对课堂问题能组织语言尽量清晰表达。	不满足 D 要求。
研讨（小说介绍）	能用准专业水平介绍自己喜欢的小说，并能引发同学阅读兴趣。	能结合所学专业知知识流畅介绍自己喜欢的小说，并能引发同学阅读兴趣。	能流畅介绍故事情节和人物形象，较完整地呈现小说内容。	能对小说进行基本梳理，呈现小说故事，并能总结某些阅读感受。	不满足 D 要求。
作业	能根据课上所学内容，结合自己的人生体验，逻辑分明、条理清晰地表达	根据课上所学内容，逻辑分明、条理清晰地回答问题，表达自己的阅读感受。	根据课上所学内容，结合自己的人生体验，较好地表达	能根据课上所学内容组织语言准确回答问题，表达自己的阅读感受。	不满足 D 要求。

	达自己的阅读感受。		达自己的阅读感受。		
--	-----------	--	-----------	--	--

制定者：戴莉

批准者：黄健

2021年1月

“实用摄影及作品赏析”课程教学大纲

英文名称: Practical Photography and Appreciation of Works

课程编号: 0005314

课程性质: 通识教育选修课

学时: 32   学分: 2

面向对象: 全校

课程类别: 工程经济与项目管理   美育修养与艺术鉴赏 (美育课程)   其它
 科学探索与创新   道德修养与身心健康   沟通表达与全球视野

野

先修课程:

教材: 作者: 杨晓利

教材名称: 《大学摄影》

出版社: 中国摄影出版社

出版年月: 2015 年 1 月

一、课程简介

本课程主要教授普及性摄影知识。通过对摄影的视觉意义讲述,对现代摄影有全新的理解。本课程重点从“实用性”与“艺术性”方面进行深入的阐述。

实用性——通过对影像拍摄设备的介绍,全面讲述不同时代的摄影器材发展变化,了解摄影器材的发展在摄影史中占有非常重要的地位、认识影像成像的基本原理;通过对拍摄技术技巧的讲解和实操,介绍现代科技与影像采集的紧密联系、掌握获得优质影像的技术支持方法。

艺术性——影像的画面结构与造型要素。通过对“主题与主体的关系”,认识如何将影像转化为视觉语言;通过“画面构成要素”,掌握如何组织视觉语言的结构;通过“摄影大师的个性”,启发创作者的风格形成。

学生通过 11 周的学习后,达到“提高学生的艺术素质、增强艺术作品鉴赏能力、掌握初级摄影的实用技术”之目的。

二、课程地位与教学目标

1、课程地位:

本课程是素质教育的课程,旨在引导学生对艺术的理解、自身审美个性的发现、提高个性的创新能力。对于学生的专业性学习和今后的社会职场中的发展都会得到有益的启发和帮助。

2、教学目标:

通过学习后对现代摄影有全新的认识和理解、了解摄影的不同发展时期的重要流派和代表人物、熟练掌握摄影器材的使用、能够根据创作主题需要有效运用拍摄技巧、具备独立创作的能力并能够清晰阐述自己的摄影作品立意。

在学习过程中不断的提高自身的艺术修养，养成独立思考的习惯，有效的加强对正能量社会现象的关注及对美好生活的追求。培养健康向上的积极生活态度。

三、课程教学内容及要求

第一章 摄影的视觉意义

第一节：摄影概论

摄影不仅仅是常见的生活摄影，摄影是一门包括艺术摄影、新闻摄影、商业摄影、资料摄影、医学摄影在内的艺术门类（80 幅图片）。虽然有各种分类，但是个类别的摄影都具有特殊的视觉意义，应当了解创作者本人对不同类别的摄影的偏爱，有助于今后创作时的主题选择和风格形成。

第二节：摄影史

通过世界摄影史和中国摄影史的讲授，使学生认识摄影艺术的发展进程及各个发展阶段的历史事件和历史人物（60 幅图片），了解和理解不同风格的摄影大师的审美特性，提高自身的审美判断及艺术争论的依据。

第二章 摄影的必备器材

第一节：照相机的结构（40 幅图片）。

分析常用的各种型号的照相机，认识和了解照相机的发展和制造过程。

第二节：照相机的使用（30 幅图片）。

介绍常用相机的使用方法，以及在使用过程中常见的失误。

第三节：照相机的选购（10 幅图片）。

介绍目前国内市场上照相器材的种类及购买知识。

第四节：照相机的维护。

第三章：摄影基础技术

第一节：摄影曝光（20 幅图片）。

准确的曝光基于“正确的测光方式”和拍摄主题的特殊要求，不同的照相机也会有差异很大的曝光方式和操作要求，这是摄影的最基本技术。

第二节：景深（30 幅图片）。

景深，是摄影创作最常用的技术和艺术的结合。掌握景深不仅仅是技术的需要，更重要的是在艺术表现时是突出主体的重要技术支撑。

第三节：摄影技法（40 幅图片）。

介绍摄影中常用的拍摄技法：追随摄影、变焦摄影、多次曝光、频闪摄影、慢速摄影、高速摄影等等，这些技术技巧同样是表现主体、说明主题的必需手段。

第四节：不同题材的拍摄技法（60 幅图片）。

不同题材的摄影，需要有不同的拍摄技法，介绍：风光摄影、人像摄影、广告摄影、建筑摄影、静物摄影、新闻摄影、纪实摄影等。

第四章：摄影造型要素

第一节：摄影构图形式（60 幅图片）。

全面介绍摄影构图的形式：框式构图、三角构图、横线构图、竖线构图、斜线构图、曲线构图、圆形构图、散点构图等。这一节主要是介绍简单的形式，并不是要求学生被这些形式所束缚，提示学生如何有效的突破这些形式，完成自己的个性表达。

第二节：摄影构图要素（100 幅图片）。

这是摄影艺术创作的关键阶段，因为摄影画面的构成主要是在这四大要素的合理安排下完成的。摄影构图的要素是：形状、线条、影调、色彩。只有明白了画面组织因素才有可能发挥自己的审美风格。

第三节：摄影构图的手法（60 幅图片）。

平面造型的设计主要就是在摄影构图的几大要素中完成的，其中重点介绍：对比、重复、夸张、平衡、对称。

第五章：摄影用光

第一节：光的种类（20 幅图片）。

通过对“光”的种类的分析，使拍摄者认识不同光源的特点。

第二节：光的造型作用（30 幅图片）。

不同的光源会对不同的物体产生不同的造型作用，只有了解了这些才有可能正确的利用光源进行摄影创作。

第三节：光效（60 幅图片）。

摄影常用的光效：顺光、测光、逆光、顶光、角光、散射光、混合光。这一节需要学生在了解不同光效时，也要注意不能受到这些常用光效的束缚，实际创作中会遇到许多自然产生的奇特光效，需要创作者在实践中灵活运用。

第六章：摄影的纪实性

第一节：艺术性与纪实性的解析（30 幅图片）。

在摄影表现形式和创作意图中，艺术性和纪实性是有本质的区别，很多创作者容易混淆。本节主要说明纪实摄影与艺术摄影的区别，以及纪实摄影独特的表现形式。创作者在制定自己的风格前必须首先确定自己的“艺术性”或“纪实性”的确认。

第二节：纪实摄影获奖作品介绍（160 幅图片）。

第七章：摄影风格与流派

第一节：摄影风格（150 幅图片）。

摄影风格是摄影创作者的个性、审美观、人生观、价值观的体现。没有风格的作品不是真正的艺术作品。用大量的摄影作品说明摄影风格的形成和摄影风格的表现。

第二节：摄影流派（80 幅图片）。

摄影风格往往是摄影创作者的个人艺术的表现，而摄影流派则代表着一个共同观点、

共同审美情趣的群体。同样用大量的摄影作品介绍世界各国的摄影流派及他们的优秀摄影作品。

四、教学环节安排及要求

1、实践环节：

为了提高学生的实操能力及对课堂上理论学习的理解，每学期安排实践环节（校园秋色、花卉摄影、室内灯光人像摄影等）。要求学生能够熟练掌握实操创作能力，并能够理解技术与艺术表现的关系。

2、课程作业：

正确曝光作业 4 幅（掌握拍摄基本技术）

慢速摄影作业 2 幅（熟练掌握技巧）

鲜明主体表现 2 幅（理解主体的重要性和主题的选定）

主体与陪体配合 2 幅（画面的合理安排）

形状与线条 2 幅（加深对造型要素的认识）

顺光、逆光、侧逆光、逆光各 1 幅（光效对物体产生的作用）

五、教授方法与学习方法

1、教授方法：

以课堂教学为主，通过大量的图片实例分析让学生理解各章节讲授的内容。同时，会在课堂上随时让学生解析图片实例，验证学生是否理解了课程要点。

以实践环节为辅，检验学生的实践能力。

2、学习方法：

每堂课会将课程重点明确告诉学生，同时为学生提供参考书籍。课程教学中将会对学生交的作业中选择成功的案例及失败的案例进行分析，并会邀请优秀作业的拍摄者介绍拍摄经历及审美特性。

六、学时分配

章节	主要内容	学时分配					合计
		讲授	习题	实验	讨论	其它	
第一章	摄影的视觉意义	4					4
第二章	摄影的必备器材	4					4
第三章	摄影基础技术	2		4			6
第四章	摄影造型要素	4		2			6
第五章	摄影用光	4		2			6
第六章	摄影的纪实性	2					2
第七章	摄影风格与流派	4					4
合计							32

七、考核与成绩评定

考核方式	比例 (%)	主要考核内容
作业	20	对课堂讲授的内容的理解、实际拍摄创作能力检验
期末	80	综合考核学期内各章节课程的理解以及个人审美个性体现

制定者：杨晓利

批准者：赵曙东

2022年11月