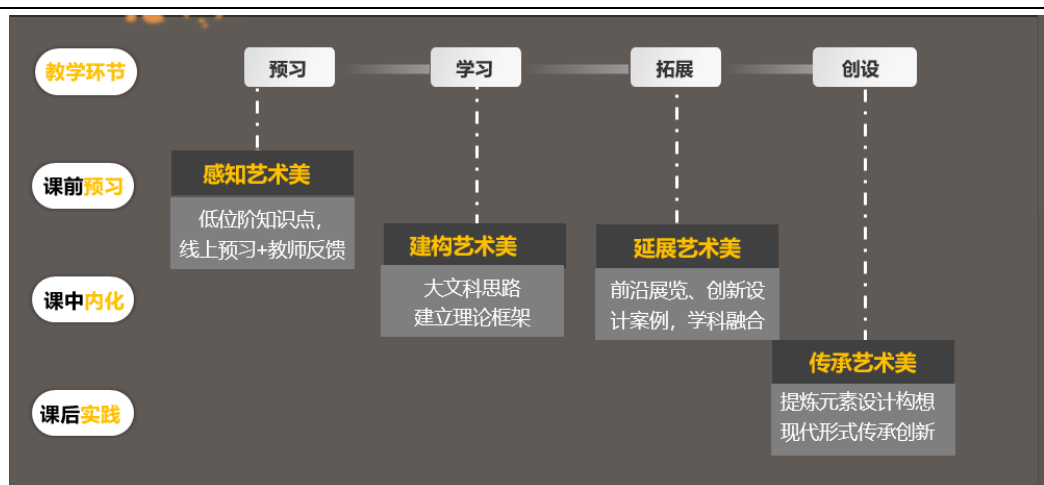

《中外美术史》课程思政典型教学案例（二）

课程名称	中外美术史	适用专业	环境设计、产品设计
授课章节	第二章 魏晋美术史	内容名称	感受国风之美，走进“洛神赋图”
课程性质	专业基础课	学时	1 学时
教材分析	<p>1、尹吉男等，中国美术史，高等教育出版社，2019 年</p> <p>《中国美术史》是马克思主义理论研究和建设工程重点教材，是一部关于美术的创作者、欣赏者、经营者、批评者、收藏者一系列问题的美术史著作，兼容了社会史、精神史、经济史、国际关系史等，突破只有绘画、雕塑、建筑“小美术”的概念，将具有美术价值的园林、家具、工艺等都纳入到美术史范围来考虑。</p> <p>该教材涉猎面广，对于扩大学生知识容量、了解美术背后深厚中国文化提供了强大素材。教材问题意识突出，通过大量史料让学生寻找答案，便于学生自主学习。</p> <p>2、张夫也，外国美术史（第三版），湖南大学出版社，2018 年</p> <p>《外国美术史》（第三版）是“十一五”国家级规划教材，也是高等院校设计学专业基础教材之一。该教材应用一些新的资讯和材料，来论证美术史中经常遇到的一些问题。从绘画、雕刻、建筑和工艺美术几个主要方面切入，勾画出一条清晰的外国美术发展脉络，全面展示各历史时期、各地区、各民族美术发展的瑰丽图景。</p>		
教学内容	<p style="text-align: center;">感受国风之美，走进“洛神赋图”。</p> <p>本节处在《中外美术史》中国美术史部分，第三章“魏晋美术史”，属于作品欣赏板块，安排 1 个课时。前面已经学习了魏晋美术背景以及魏晋美学追求。</p> <p>主要讲解“洛神赋图”的卷轴画形式、故事内容、构图、人物形象。学生了解魏晋文化背景：政权更迭，佛教输入、道教勃兴，士族文人遂开清谈之风，形成了一系列魏晋审美范畴：清远、虚静、风骨等，并理解“秀骨清像”“传神阿堵”“以形写神”“迁想妙得”艺术观。在了解文化背景基础上掌握洛神赋图卷轴形式、浪漫爱情内容、连环画构图、空灵飘逸人物形象，并能正确观赏卷轴画，以及提炼洛神赋图中的神话元素，进行创新设计。</p> <p>教学重点：“洛神赋图” 卷轴画形式、画面内容、连环画构图、空灵人物形象。</p> <p>教学难点：能以“洛神赋图”为主题，对其国风特色、传统技法、魏晋风骨内涵进行元素提炼，进行创新设计构思，实现知识的运用迁移。</p>		

<p>教学目标</p>	<p>“洛神赋图”因其卷轴形式、浪漫爱情内容、连环画构图、空灵飘逸人物形象，非常典型地代表中国画的特色。本节课内容能很好地让学生感受中国艺术特质，树立文化自信，培养传承传统文化的意识。同时，绘画作品中所传达的道德情感，也能给学生在人际交往中树立良好的道德标准。本堂课教学目标如下：</p> <p>知识目标：了解魏晋文化背景，掌握“洛神赋图”的卷轴形式美、浪漫爱情故事美、连环画构图美、空灵飘逸形象美。</p> <p>能力目标：能够正确观赏卷轴画，能以“洛神赋图”为主题，对其国风特色、传统技法、魏晋风骨内涵进行元素提炼，进行创新设计构思，实现知识的运用迁移。</p> <p>思政目标：从魏晋美学观念入手，通过解析“洛神赋图”经典名作，使学生理解魏晋时期“秀骨清像”“灵动飘逸”的文化观与审美观，以及“画者，成教化，助人伦”社会功能，领悟“发乎情止乎礼”道德追求，达到修身正气的目标。</p>
<p>“课程思政”教育内容</p>	<p>1、感受魏晋艺术魅力，实现文化自信：通过“洛神赋图”的卷轴形式、浪漫爱情故事、连环画构图、空灵飘逸人物形象，让学生感受中国艺术魅力，实现文化自信，培养学生对中国传统艺术的审美情趣，学会发现美、欣赏美。</p> <p>2、培养青年大学生的情爱观，重视道德修养：由“洛神赋图”男女主人公“发乎情止乎礼”道德理想追求，在思想上培养大学生自我克制、重视道德修养的人生态度，以及正确的情爱观。</p> <p>3、传承魏晋文化，增强创新设计的能力。由“洛神赋图”国风元素、传统技法、魏晋风骨入手，设置“现代洛神创意设计构思”作业，鼓励学生用更多更新颖的方式传承魏晋文化，强化学生对美术元素的迁移与创新设计能力。</p> <div data-bbox="352 1386 1402 1709" data-label="Diagram"> </div> <p>图一 课程思政整体设计</p>
<p>教学方法与举措</p>	<p>一、课前探究环节</p> <p>任务驱动法：课前布置“了解作者顾恺之”“洛神赋图创作背景”“洛神赋图内容”探究性学习任务，要求学生查资料，看线上课程，对知识进行整理。</p>

<p>教学方法 与举措</p>	<p>二、课中学习环节</p> <p>讲授法：向学生介绍顾恺之其人其事，以及“传神写意”艺术追求，并对“洛神赋图”内容与人物形象进行总结。</p> <p>直观演示法：通过教师观赏示范和学生实践练习，掌握卷轴画观赏方式。让学生去感受由卷轴画的连环画构图和曲折情节故事所带来的节奏感、电影感，中国画的观看方式和西方绘画观赏体验是不一样的。</p> <p>表演法：学生分组扮演洛神与曹植邂逅、相恋、定情、离别情节故事，让学生通过观察获得感性认识，培养学生团队合作精神，感受中国爱情的浪漫美。</p> <p>三、拓展环节</p> <p>陶冶法：通过赋文朗读和画面人物欣赏相结合的方式，让学生感受魏晋人物的仙风道骨；通过教师分析洛神朦胧迷离的眼神，让学生理解“传神写意”的艺术追求；通过对临摹人物线稿的点评，让学生领悟魏晋艺术“用线”和“传神”特色。</p>
<p>教学实施 过程</p>	<p>一、学情分析</p> <p>学习本课程的学生所处学期为大二第一学期，初步具备美术史知识。《中外美术史》是一门联系历史、人文、艺术的综合性课程，其学科架构与知识结构都不简单。本门课对环境设计、产品设计影响大，不同于美术史论专业教学，局限于美术史学习，更强调通过课程内容的跨学科性，将美术理论融入其他相关专业，并对其积极传承与应用。</p> <p>“洛神赋图”在魏晋美术史上具有举足轻重的地位，学生有一定了解，但停留在作品背诵记忆初级学习，与历史文化相融合的深度学习不够，对“洛神赋图”的卷轴形式美、浪漫爱情故事美、连环画构图美、空灵飘逸形象美把握不到位；更不能够将作品的国风元素、传统技法、魏晋风骨迁移应用到现代设计中，进行融合创新设计。</p> <p>二、整体教学过程设计</p> <p>1、针对学生自主学习不足，“课前线上预习，课堂线下深化，课后实践巩固”三步教学。通过自主开发的在线课程，搭建交互式学习环境，课前学生通过微课视频等资料进行预习；线下老师带领学生进行更高阶学习；课后学生在平台巩固知识，提交作业，形成“课前预习，课堂深化，课后巩固”三步教学。</p> <p>2、针对学生对优秀文化认识度不高，采用“体验—感受—讨论—赏析”四步进阶教学。根据艺术生接受知识的特点，紧紧围绕“洛神赋图”内容美、构图美、艺术美，用图片、视频、原作实物直观展示，创设教学情境，培养学生国风审美能力。</p> <p>3、针对艺术理论知识与专业设计之间核心联系不紧密，采用“前沿设计拓展，课后创设实践”相结合，用“现代洛神创意设计构思”作业，培养学生在设计中运用中国元素，树立传承传统文化的意识，强化学生对美术元素的迁移与创新设计能力。</p>

图二 课堂教学环节设计

三、具体实施

(一) 课前建立初步认知

- 1、观看碎片化微课视频，把基础知识要素总结出来，完成预习。
- 2、跟读音频资料——曹植《洛神赋》，归纳“洛神赋图”内容情节。
- 3、临摹洛神人物线稿，注意线条的运用和神韵的把握。

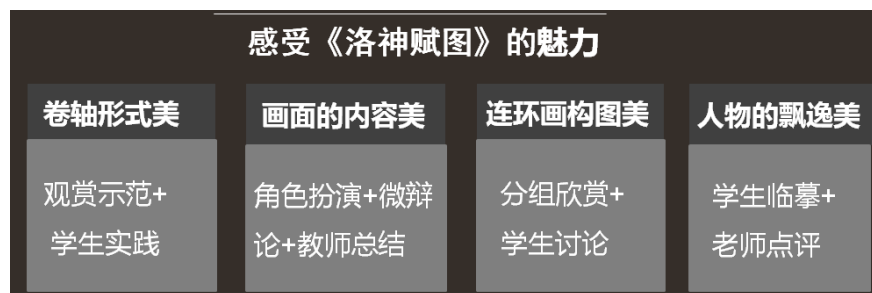
(二) 新课导入（2分钟）

《如果国宝能说话·洛神赋图》动图导入，让学生对画作有整体感知。

(三) 作者与创作背景在线检测与教师总结（3分钟）

通过学习通在线测试检测学生预习情况，教师调整面授内容。

(四) 课中“体验—感受—讨论—赏析”进阶教学，感受国风之美（35分钟）

图三 “洛神赋图国风之美”教学实施过程

1、体验卷轴形式美（10分钟）

教学活动	教学形式	教学设计及思政目标达成
卷轴画“洛神赋图”尺寸与结构	原作展示+ 学生讨论+ 教师总结	学生观察： 故宫博物院“洛神赋图”复制品展示，学生近距离观看卷轴画洛神赋图的尺寸与结构。 教师总结： 卷轴画是中国画特有装裱形式，体现古人对书画的保存智慧。由天头、引首、画心、尾纸组成，不能分割。长度五、八、九米不等，高度在二十到五十厘米之间。

教学实施
过程

教学实施 过程			思政融入： 联系英国截断中国卷轴画事件，分析造成悲剧的原因：缺乏对中国卷轴画结构和观画习惯的了解。激发学生保护与传承中国艺术意识，让世界了解中国文化，讲好中国故事，每个人都有责任。
	卷轴画 “洛神赋图”观看	老师观赏示范	教师示范： 一个观者来掌握阅读节奏，用手展阅。右手拉动，左手展开，身体随故事运动，画作和观者产生互动。
	“洛神赋图”观看实践	学生观赏实践	学生实践： 组长带领观看“洛神赋图”实物，观者将看到内容讲给同学听。近距离感受中国艺术，鼓励学生去博物馆看原作。
	2、感受画面的内容美（10分钟）		
	教学活动	教学形式	教学设计以及思政目标达成
	内容	学生角色扮演+教师总结+知识拓展	学生表演： 课前指导学生排练四个场景小故事。课堂上表演曹植与洛神“邂逅、相恋、定情、离别”情节。让学生感受曹植与洛神“中式”浪漫。同时教师引导学生观察画面细节，感受浪漫的爱情故事。 知识拓展： 将曹植《洛神赋》与顾恺之“洛神赋图”结合，辞赋+绘画的形式，将“洛神赋图”与历史文化相融合，加强学生对绘画的理解，拓展深度学习的内容。
	曹植与洛神爱情介绍	微辩论+教师总结	微辩论： 以‘洛神赋图’中‘发乎情止乎礼’道德情感，是否适用于当下人际交往”为题，学生展开辩论。 思政融入： 通过辩论形式，培养学生自我克制，重视自我道德修养，树立正确恋爱观与价值观。
	3、讨论构图的连环画形式（5分钟）		
	教学活动	教学形式	教学设计以及思政目标达成
	“洛神赋图”连环画构图	分组讨论+教师讲授	学生讨论： “洛神赋图”构图特色。“人大于山，水不容泛”，合理吗？人和景物大小关系，按照西方绘画欣赏习惯，合理吗？ 老师总结： 长卷连环画构图。画中以人物为中心，安排了各个场景，有分、有连、有起、有伏，洛神多次以不同姿态出现，打破了时空限制，在空间和时间上给人一种不断的“运动感”。

教学实施 过程			<p>思政融入：由于卷轴画连环画构图形式，使画面故事情节丰富，可以给观者带来节奏感、电影感、期待感。这是卷轴画欣赏过程中特有的“中式”愉悦感。</p>
	4、赏析人物的飘逸美（10分钟）		
	教学活动	教学形式	教学设计以及思政目标达成
	“洛神赋图”人物形象	教师介绍	<p>教师介绍：结合洛神赋中对洛神的描写，教师引导学生感受洛神含情脉脉的眼神，衣带飘逸、凌波而来的外形，仙风道骨的气质，春蚕吐丝的线条，充满动感，富有诗意。</p> <p>思政融入：通过魏晋空灵飘逸人物形象培养学生发现美、感受美、欣赏美和创造美的够力。</p>
	“洛神赋图”临摹	临摹作业点评	<p>对学生“人物线稿临摹”进行点评，点评标准是“用线是否准确”和“眼神把握是否到位”，让学生感受“洛神赋图”春蚕吐丝人物线条，以形写神的神韵追求。</p> <p>概念延展：以形写神，细腻生动地描绘了人物神态动作。</p>
（五）学科前沿拓展（5分钟）			
<p>分析叶露盈插画《现代洛神插图》，该作品将古典美和神话人物特色用大家能理解的形式表达，让学生了解最前沿设计动态，明白学习传统艺术目的是在设计中运用与表现，培养学生传承传统文化的责任感。</p>			
			
图四 “洛神赋图” 创新设计			
（六）作业			
<p>【创新设计】现代洛神创意设计构思：结合某个国潮品牌，提炼洛神元素，设计化妆品包装等周边文创。或者用卡通与漫画形式设计你心中的洛神形象。</p>			
<p>【思政融入】该作业采用新文科的设计思路，有一定的挑战度，需要学生“跳起脚来摘桃子”，鼓励学生用更多更新颖的方式传承中华优秀传统文化，旨在培养学生理论与实践结合、继承与创新结合的能力，强化学生对美术元素的迁移与创新设计能力。</p>			

教学反思

1、**强调过程性评价，思政考评观测点合理。**课前、课中、课后通过预习、在线测试、表演、微讨论、临摹、设计构想等实现全程考评。通过强化阅读能力考查，经典作品临摹分析能力考查，提升学习的广度。加强“传统美术语言与现代设计”实训作业，增大作业的挑战度。

教学环节	考评内容	考评观测点
课前	在线测试 线稿临摹	自主学习 文化传承
课中	汇报与讨论 提问与互动	团队精神 知识掌握
课后	创意构思方案 经典阅读报告	动手能力 文化创新

图五 思政考评观测点

2、**强调继承与创新相结合，将中国艺术符号植入到现代设计中，强化课程高阶性，作业的挑战度。**“现代洛神插画”“现代洛神创意设计构思”，从传统美术语言中提炼素材，运用创意思维导图作为桥梁连接现代设计，思政育人全过程润物细无声。

3、**今后改进地方：**学生对中国传统艺术很感兴趣，以前接触实物原作的机会比较少，可让学生到实践基地、博物馆直观感受原作，增添文化知识。

使用到的教学资源

基于中外美术史传统教学中所面临的诸多问题（见前面学情分析），本堂课设计了课前课中课后三个环节，依托自建网络教学资源、实物观看体验、辞赋跟读等建立多维度的教学资源。

一、对自主开发的在线开放课程的使用

自主开发《中外美术史》在线开放课程，包括授课 PPT、在线测试、课程微视频资源等，主要围绕基础知识点展开，教学方法主要以讲授法为主，满足学生随时随地自主学习的需要。核心知识点放到线下进行，把在线学习和面对面学习两者结合起来。

使用到的
教学资源

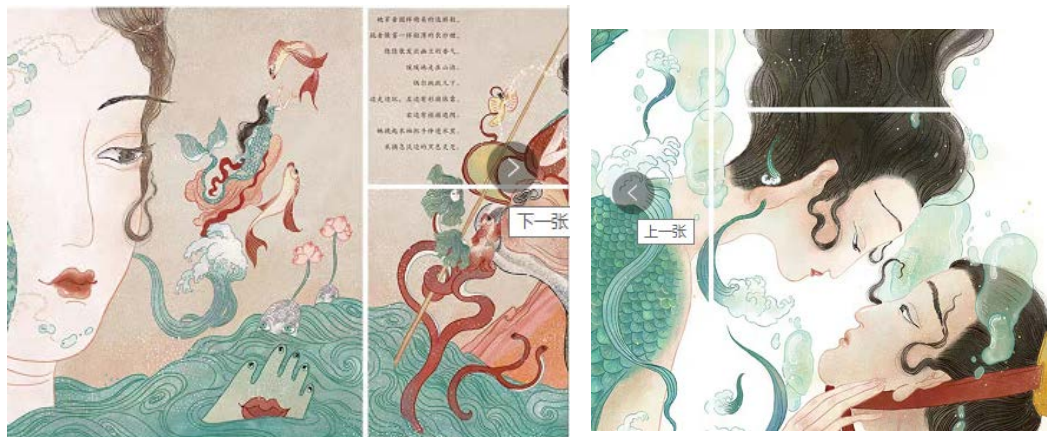
图六 在线课程

课前，学生观看“魏晋画家顾恺之”在线课程，完成在线测试。课中，用学习通平台“讨论”“抢答”功能，组织课堂。课后，上传“现代洛神创意设计构思”作业。

二、用实物、视频、音频资源构建沉浸式教学环境

视频资源：“洛神赋图动图”做为课堂导入；“洛神赋图”线稿动图，供学生对主要人物形象线稿临摹；“奥运会开幕式卷轴画开场”引出“洛神赋图”卷轴画形式。

实物资源：“洛神赋图”复制品，让学生感受原作的尺寸、结构；获多项国际奖项的现代版《洛神赋》插图设计、“洛神赋图”书签文创，为学生“现代洛神创意设计构思”作业做示范。

图七 现代版《洛神赋》插图设计

<p>使用到的 教学资源</p>	<p>音频资源：曹植的《洛神赋》诵读音频，进行跟读；国家宝藏“洛神赋图”主题曲“仙才叹”，很好地将魏晋“洛神赋图”和现代洛神插图结合在一起，音乐婉转、震撼、临下课播放，在该音乐中结束课程。</p> <p>三、图书资源</p> <p>(1) 尹吉男. 中国美术史【M】. 北京：高等教育出版社，2019.</p> <p>(2) 邵仄炯. 读懂中国画【M】. 河南：河南美术出版社，2021.</p> <p>(3) 叶露盈. 洛神赋绘本版【M】. 北京：中信出版社，2018.</p> <p>(4) 符靖. “洛神赋图”的视觉图像研究【J】. 艺术评鉴，2022（3）.</p>
----------------------	---

现场教学照片：

图一 师生一起分析“洛神赋图”形式与结构

图二 师生一起观看“洛神赋图”