

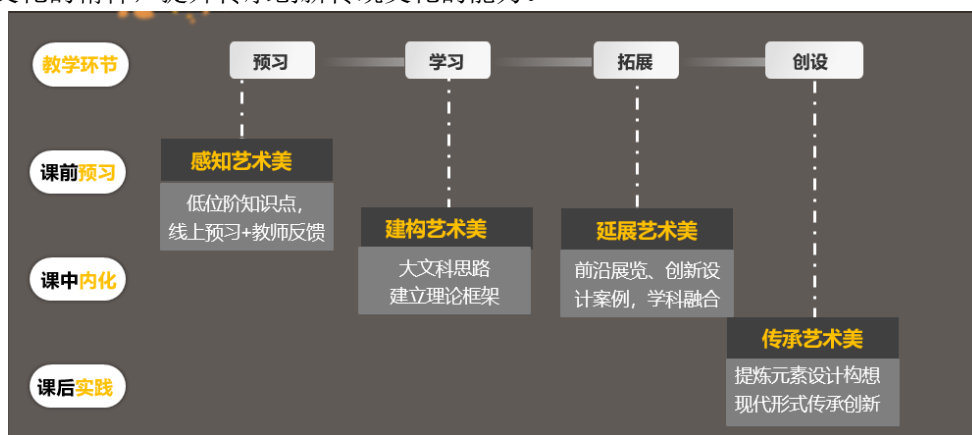
《中外美术史》课程思政典型教学案例（三）

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	第四章 宋元美术史	内容名称	宋代风俗画与花鸟画的现实主义道路
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，突破了只有绘画、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自己寻找答案，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>宋代风俗画与花鸟画的现实主义道路</p> <p>本节处在《中外美术史》中国美术史部分，第四章“宋元美术史”，安排 1 个课时。前面已学习北宋皇权与宫廷画院。本节主要讲解宋代工笔花鸟画、人物风俗画。学生先了解宋代文化背景：宋代城市繁荣，市民阶层壮大，风俗画达到了一个高峰。花鸟画传承五代西蜀宫廷画家黄筌的风格，由“黄家富贵”转向清新淡雅，强调事物真实生长状态，所以宋代现实主义达到绘画史上的高峰。宋代是风俗画创作的高峰期，通过对宋代风俗画的分析，深刻理解写实绘画的背景及其历史意义，对当今现实主义艺术创作大有裨益。</p> <p>教学重点：宋代人物风俗画、宋代花鸟画、现实主义艺术。</p> <p>教学难点：宋代绘画艺术观念的转变，导致艺术家从描绘帝王将相范式的桎梏中走出一条新道路，难点在于理解宋代现实主义绘画对当下艺术创作的启发与意义。</p>		

<p>教学目标</p>	<p>本节课教学目标：</p> <p>知识目标：了解宋代绘画写实画风的社会背景与文化背景，掌握宋代人物风俗画、花鸟画的代表作品与特点，理解工笔花鸟和写意花鸟的区别。</p> <p>能力目标：能完成对人物风俗画的初步鉴赏，在把握人物神韵基础上能对《清明上河图》经典人物进行临摹，能运用现实主义思想，结合周边生活，对《清明上河图》《货郎图》等经典艺术作品进行创新性设计。</p> <p>思政目标：宋代风俗画的市井生活、花鸟画细致入微的刻画，展现了写实主义绘画的生命力，引导学生理解宋代美术为百姓代言的美术观念，并感受作品中蕴含的人文精神情怀。艺术作品扎根生活，扎根人民，是创作的黄金定律。引导学生用心观察生活、感受生活，创作“人民生活画卷”。</p>
<p>“课程思政”教育内容</p>	<p>1、传承“深入生活，扎根人民”的艺术观念，增强文化自信。宋代人物风俗画形成了与唐代画风迥异的朴实风格，画面被平民百姓市井生活所替代，使其成为喜闻乐见的绘画形式，反映现实生活，是人物风俗画穿越千年的魅力所在。引导学生树立为人民群众服务的艺术观。聆听人民的呼声，走进人民的生活，才能创作真实而有温度的作品。</p> <p>2、培养学生细致观察自然，热爱生活的美好品质。宋代花鸟画强调客观描绘自然，对不同时刻花卉样貌都有严格要求，要求艺术家必须深入细致观察自然才能做到。通过对宋代花鸟画的学习，培养学生热爱自然、细致观察生活的品质。</p> <p>3、培养学生从容自在的精神，平和稳定的心态。宋代是一个理学盛行的朝代，文人修养身心、磨砺自己意志，形成了宋代艺术特有的高雅审美情趣。从宋代清新古雅的艺术格调中，养成学生从容自在的精神、平和稳定的心态。</p> <div data-bbox="360 1563 1401 1881" data-label="Diagram"> <p>图一展示了课程思政整体设计的框架。该图由三个主要部分构成：中国美学、教学内容和思政育人。中国美学部分包含千年传承文化之美、细致观察热爱生活、深入生活扎根人民、中国精神中国气象。教学内容部分包含宋代绘画认知、工笔花鸟画掌握、人物风俗画掌握、创作实践应用。思政育人部分包含文化认同民族自豪、专业精神文化自信、艺术精神责任担当、时代精神核心价值。此外，还有艺术素养和修身正气的目标。这些元素通过虚线连接，体现了课程思政的整体设计。</p> </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“了解宋代风俗画”“了解宋代花鸟画”“了解宋宣和画院”等探究性学习任务，要求学生查资料，看线上课程，对知识进行整理。</p> <p>二、课中学习环节</p> <p>讲授法：向学生介绍宋代风俗画、花鸟画的内容，以及现实主义绘画特点。</p> <p>讨论法：从学生认知出发，引导学生讨论宋代风俗画中有哪些人物，反映了宋代哪些生活风俗。以《清明上河图》和《货郎图》为案例，讨论其构图形式和情节故事。学生分组讨论，老师做总结。</p> <p>案例教学法：通过黄居案《山鹧棘雀图》、崔白《双喜图》、赵佶《瑞鹤图》《芙蓉锦鸡图》等宋花鸟画案例和画史材料，总结宋代花鸟画风格特点及艺术家观察自然的角度和方法。</p> <p>三、拓展创新环节</p> <p>项目驱动法：观察生活中的社会风俗，构思如何用现实主义思想，结合周边百姓生活，对《清明上河图》《货郎图》等经典艺术作品进行创新性设计。</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，初步具备美术史专业基础。《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>人物风俗画与工笔写实花鸟画在宋代美术史上具有举足轻重的地位，学生有一定的了解，但停留在作品背诵记忆的初级学习，与历史文化相融合的深度学习不够，对现实主义艺术市井生活内容、写实性技法把握不到位；更不能够将作品的国风元素、传统技法、现实主义精神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“认知—感受—理解—传承”进阶教学，建构艺术美。根据艺术生接受知识的特点，紧紧围绕宋代人物风俗画和客观写实的花鸟画，用图片、视频、复制品实物直观展示，创设教学情境，培养学生国风审美能力。</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“新时代货郎图再设计”作业，培养学生热爱中华优秀传统文化的精神，提升传承创新传统文化的能力。

图二 整体教学环节设计

教学实施
过程

三、具体实施

(一) 课前建立初步认知

在线课程预习，学生自主学习宋代风俗画和花鸟画基础知识点。

课前观看碎片化微课视频，把基础知识要素总结出来，完成预习。

(二) 新课导入（2分钟）

以央视纪录片《画里有话——货郎图》导入，吸引学生兴趣，进入新课。

(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，教师跟进情况调整面授内容。

(四) 课中“认知—感受—理解—传承”进阶教学，掌握宋代风俗画与花鸟画。

1、认知：画里有话——宋代的市井百姓（5分钟）

教学内容	教学形式	教学设计及思政目标达成
宋代社会背景介绍	视频观看+教师介绍	教师介绍： 观看央视纪录片《画里有话——货郎图》。宋代城市繁荣，市民阶层壮大，美术与社会群众建立了更为广泛和密切的联系，扩展了美术表现范围，风格更为多样，风俗画达到了一个高峰。引导学生认识艺术是建立在经济基础之上的，只有繁荣的国家才能促进艺术蓬勃发展。
人物风俗画由“宫廷贵族”向“市井百姓”转	学生思考+教师总结	学生思考： 唐代人物画的内容？由描绘帝王将相、宫廷贵族转向市井百姓，这种绘画思潮的转变说明了什么？对美术史有何影响？ 教师总结： 风俗画是一种表现普通百姓日常场景和事件的艺术体裁，常常以写实手法描绘发生在生活、劳动、节庆、

教学实施 过程	变		<p>休闲过程中人与人的互动与习俗。宋以前绘画以帝王、贵妇为对象；宋之后，开始表现村姑小孩的市井生活，对象的变化扩大绘画题材内容，风格上从“阳春白雪”走向“下里巴人”，艺术自此带有草根气息。</p> <p>知识延展：毛泽东《在延安文艺座谈会上的讲话》。</p> <p>思政融入：宋代人物画第一次将目光投向市井百姓的生活，从题材内容上完成了从宫廷生活到市井烟火的艺术转折，扩大了人物画的内容。宋代风俗画真实再现了普通人的日常生活，是扎根于人民的艺术。</p>
	2、感受：宋代市井百姓的烟火气息（20分钟）		
	教学活动	教学形式	教学设计以及思政目标达成
	《货郎图》《百子图》细节性描绘	学生角色扮演+教师总结	<p>学生即兴表演：表演“货郎担物品摆放设计”“小孩见到货郎挑担到村里的欣喜”，并引导学生在画面中找出上述细节，感受风俗画的写实特征。</p> <p>知识延展：克利夫兰艺术博物馆《百子图》，分析其情节故事，如“乔三教”表演、“乔亲事”舞队等。</p> <p>思政融入：引导学生扎根生活，深入生活细致入微的观察，才能创作出好作品。处处留心皆学问，艺术要想感人，细节处见功夫。</p>
	《清明上河图》世俗化生活内容	实物展示+VR虚拟展示+学生观察	<p>复制品展示：宋代张择端“清明上河图”复制品展示。</p> <p>3D 动画展示：观察画面内容：郊区、城中心、城楼分别表现了什么，从饮食生活（比如酒店、外卖服务、饮料），日常生活（比如挡面、算命、进城、看病），劳动生活（比如挑水、赶车）观赏“清明上河图”内容。</p>
《清明上河图》细节描绘	学生讨论+教师总结	<p>学生讨论发言：从画面中找出5处细节，如汴河虹桥上文官轿子与武官马狭路相逢情节。汴河中货船从桥下无法通行，吃瓜群众的各种反应。感受风俗画的写实特征。</p> <p>思政融入：从“清明上河图”市井生活内容、写实性技法入手，使学生理解宋代美术为百姓代言的美术观念，并感受作品中蕴含的人文情怀。艺术作品扎根生活，扎根人民，是创作的黄金定律。引导学生用心观察生活、感受生活，创作“人民生活画卷”。</p>	

教学实施 过程	3、理解：度物象而取其真——宋代工笔花鸟画（10分钟）		
	教学活动	教学形式	教学设计以及思政目标达成
	宋徽宗与宣和画院工笔花鸟	朗读画论+ 学生思考+ 教师总结	<p>学生朗读：画论中记载宋徽宗对工笔花鸟画的要求：“无毫发差”“构思不落陈套”等，教师引导学生思考宋代工笔花鸟画创作路径。</p> <p>教师总结：艺术创作固然建立在对生活细致入微的观察之上，但同时又不能局限在对现实的照搬照抄，要发挥出艺术家的主观能动性。</p>
工笔花鸟画特点	学生欣赏+ 学生讨论+ 教师总结	<p>学生讨论：欣赏工笔花鸟画《山鹧棘雀图》《双喜图》《瑞鹤图》《芙蓉锦鸡图》等，教师引导学生从主观和客观、表现和再现两方面分组讨论工笔花鸟画的特点。</p> <p>教师总结：绘画都是主客观相结合、表现与再现的统一，工笔花鸟注重如实描绘事物，呈现出形象逼真、意境生动的特色。</p> <p>知识拓展：工笔花鸟和写意花鸟画对比。</p> <p>思政融入：宋代花鸟画强调客观描绘自然，对不同时刻花卉样貌都有严格要求，要求艺术家必须深入细致观察自然才能做到。通过对宋代花鸟画的学习，培养学生热爱自然、细致观察生活的品质。</p>	
（五）学科前沿拓展（3分钟）			
现代“货郎图”题材展示与分析。			
元明清时期大量艺术家创作了“货郎图”题材绘画，展示当代摄影师王庆松 2002年拍摄的《货郎图》。让学生了解“货郎图”题材的生命力和前沿设计动态，明白学习传统艺术目的是在设计中运用与表现，培养学生传承文化的责任感。			
（六）作业（2分钟）			
【创新设计】 调查走访附近的商贩，对“货郎图”进行新时代再设计。			
【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。			
教学反思	<p>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、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</p>		

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

图三 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，强调课程内容高阶性、作业挑战度。**设计“新时代货郎图再设计”环节，将美术史重要知识点与专业设计密切结合，从传统美术语言中提炼素材，用创意思维导图作为桥梁连接现代设计，进行体系化教学，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，这需老师多加大实践教学环节，可以让学生到实践基地、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、实物观看体验建立多维度教学资源。

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

图四 在线课程

课前，学生通过学习通在线课程观看“货郎图”视频资源，并完成在线测试。课中，用学习通平台“讨论”“抢答”功能，组织课堂。课后，通过学习通上传“‘货郎图’创新设计构思”作业。

二、用实物、视频资源构建沉浸式教学环境

视频资源：纪录片“画里有话——货郎图”，便于学生更真实感受宋代风土人情。

实物资源：《清明上河图》复制品，让学生感受原作尺寸、结构，在视觉上受到震撼，养成去博物馆与美术馆看实物的习惯。

三、图书资源

- 1、尹吉男等. 中国美术史【M】. 北京：高等教育出版社，2019.
- 2、林洁. 试论李嵩《货郎图》中的民俗特征【J】. 美术观察，2022（04）.
- 3、谭浩源. 时代的产物——风俗画概念的再考察【J】. 中国美术研究，2020（04）.
- 4、姚远. 两宋花鸟画的发展语境分析【J】. 美术大观，2020（04）.
- 5、李碧红. 意象视域下的宋徽宗绘画风格研究【J】. 艺术百家，2015（02）.