

以中国艺术史源流为内容框架的 课程思政资源建设思路与实践策略

王欣

(中华女子学院〈全国妇联干部培训学院〉文化传播与艺术学院, 北京 100101)

【摘要】《中国艺术史》是高校通识教育及专业教育的基础课程,包含着丰富的课程思政资源,是传承中华优秀传统文化、弘扬中华美育精神、培养民族文化自信和社会责任感的重要载体。以中国艺术史源流为内容框架,开展课程思政资源建设研究,理清建设思路和实践策略,推进课程思政体系化创新。全方位地将中华优秀传统文化带进课堂,培根铸魂,潜移默化地根植优秀传统文化传承精神。

【关键词】课程思政; 中国艺术史源流; 思路; 实践策略

课程思政是新时代高等教育改革的重要内容,是实现立德树人根本任务的有效途径。高校作为培养高素质人才的重要基地,应该充分发挥自身优势,将思政教育与专业教育有机融合,创新思政教育内容、形式和方法,提高思政教育的针对性和实效性。《中国艺术史》是高校艺术、设计专业以及通识教育的基础课程,以习近平文化思想为根基,传承中华优秀传统文化、弘扬中华美育精神、培养民族文化自信和社会责任感。以中国艺术史源流为内容框架,开展课程思政资源建设创新研究,具有重要的理论意义和实践价值。

从实际研究情况来看,目前国内大部分艺术史论的教学研究的聚焦点在于对艺术发展、艺术形态及其思想内核进行探讨。随着课程思政的教育政策落实,开始有越来越多院校和艺术学科针对思政教育探寻艺术课程教学改革的出路。但是从整体实践应用和创新效果来看,课程思政的艺术教学体系建设并没有凸显出艺术特色以及艺术与思想精神育人之间的紧密关系,大部分课程思政无论是建设思路还是内容整合,与其他专业方向无异。这种问题的存在导致艺术课程思政建设停留表层,学生群体对于艺术层面的思想精神的理解和认同难以完成架构,无法达到春风化雨、润物无声的思政教育效果,因此对于艺术专业的课程思政改革来说,需要坚持艺术特性,探索艺术与思想精神、思想政治的内在联系,寻求体系化创新。

一、以中国艺术史源流为内容框架的课程思政资源建设思路

以中国艺术史源流为内容框架,以时间为经线,运用二重证据法、考古类型学等研究方法,结合中国工艺美术史、中外服装发展史、民族史等学科领域,

以“发展变化”的观点系统梳理中国艺术的历史脉络和文化内涵。在中国艺术发展历史中,每个历史时期都有其独特的历史背景、艺术特色、文化信念、民族精神和气质品格。

原始时期是中国艺术的萌芽期,以陶器、玉器和岩画为主要成就。原始先民的艺术质朴而极富想象力,对土壤、水、火的运用有鲜明的地域特色,体现出与自然、劳动紧密结合的造物观。先秦时期中国社会由奴隶制向封建制转变,青铜器的艺术成就最为突出。青铜器名副其实地脱胎于陶,但具有更加夸张的体量、神秘的图案和明确的“礼乐之意”。古老的华夏文明对自然物存在着难以割舍的情感。秦汉艺术是对先秦文化艺术成就的总结和升华,丰富多彩甚至常常相互冲突的元素——本土的和外来的、军事的和神仙方士的、宫廷的和民间的——使秦汉艺术极具活力。魏晋南北朝政权更替动荡,但也是极自由、极解放、极富于智慧和热情的时代。对固有传统不断回溯,对外来文化不断汲取,在绘画与文学两方面最早出现了中国艺术精神的自觉,中国艺术的自觉早于欧洲的文艺复兴一千年。隋唐之于六朝就如汉之于战国,甚至堪比古罗马之于古希腊,这是一个取得重大成就和充满自信的时代。强大的国力、海纳百川的胸襟和气魄吸引了不同民族的文化及生活方式,形成气度磅礴的盛世特色。五代与两宋哲学洞见的深度,与创造能力及技术改进之间完美的平衡相结合,让10-11世纪成为中国艺术史上最伟大的巅峰时代,西方的时空逻辑思维和物质认知表达方式对中国艺术而言远远不够。元明清艺术在跌宕起伏中保持了一定的精神独立,于激荡中求变、于传统中悟新,推动

艺术源流发展缓慢前行。

以中国艺术史源流为主要研究对象,探讨中国艺术从原始时期到现代时期的发展变化及背后所体现的深刻文化内涵。将对每个历史阶段进行深入的分析 and 解读,以揭示中国艺术史源流的内在逻辑和价值意义,让学生通过教——学——做三个方向,从理论到实践多方位感悟优秀传统文化的魅力,树立民族自信和文化自信。

在此基础之上,以艺术门类为纬线,对中华优秀传统文化的艺术特色、风貌气韵进行横向的对比研究,从物质文化史、艺术史、服装史等角度为中国艺术史的本体问题和研究方法提供新的视野和思路,丰富和深化中国艺术史的学术研究。

以中国艺术史源流为内容框架,以美为媒,以史为鉴,将中华优秀传统文化带进课堂,推进课程思政,实现课程思政内容、模式的创新。通过将中国艺术史源流的内容与历史时代、艺术传承进行相互结合,形成具备感染人心的文化艺术内容资源,并将其作为课程思政要素,纳入课程思政资源建设当中,并利用这些课程思政资源,构建全新的课程思政教学体系,提高课程思政教学的整体效果和水平。使学生在课程学习中确立正确的审美价值导向,培根铸魂,潜移默化地根植优秀传统文化传承精神。

二、主要目标和实践策略

依照历史发展顺序将中国艺术史源流,以“美”“德”为媒介,运用“时间”“空间”的对比性学习,以文化艺术视角为切入,立体化推进课程思政,实现课程思政内容、模式的创新,实现思政思源建设的理论目标、实践目标和社会目标。理论方面,探索以中国艺术史源流为内容框架的课程思政资源建设创新研究的理论基础、方法路径和价值意义,为中国艺术史研究和课程思政教育提供新的视角和思路。实践方面,构建适合艺术及设计专业建设的课程思政教学体系,教出特色,实施和评估课程思政教学活动,提高艺术及设计专业学生的文化自信、审美能力和创新意识,培养高素质艺术人才。社会影响方面,学生在不断学习中提升自我,走出课堂,面向社会,传承中华优秀传统文化,弘扬中华美育精神,培养民族文化自信和社会责任感,促进社会主义核心价值观的建设和发展。

实践策略上将实行“三步走”:

第一步,对中国艺术史源流进行解构,通过不同历史时期艺术形成、发展、演化,呈现出的时代风韵、文化信念、民族精神和气质品格。将艺术史与中国传

统文化内容进行相互结合,形成具备感染人心的文化艺术内容资源,多视角、多维度审视中华优秀传统文化,并将其作为课程思政要素,纳入课程思政资源建设当中。例如先秦时期中国艺术发展的代表是青铜器艺术,青铜器艺术的发展源流包含三个方面的内容:形制与纹饰的发展演化、铸造技术的发展演进以及青铜器所反映的夏商周制度与观念的嬗变。青铜器形制与纹饰的发展演化是最为直观可感的动态过程,夏朝的纹饰单一面积较小;商朝的抽象动物纹饰神秘雄奇;西周神秘性减弱,纹饰趋于简洁典雅;春秋时期装饰又立体繁密、奇巧富丽;到了战国时期,青铜器纹饰的生活气息、世俗气质浓郁。但是,形制与纹饰的发展演化会受到特定铸造技术以及所处时代礼制与观念的制约,故而有关铸造技术的发展演进及青铜器所反映的政治制度、文化观念与思想信仰的嬗变均需加以研究,这样才能更加全面深入地分析青铜器形制与纹饰演变的动因。

第二步,根据艺术及设计专业的发展动态和前沿教育导向,对课程思政资源进行设计优化和整合,构建具有特色的课程思政教学体系。该教学体系包括以下几个方面:教学目标、教学内容、教学方法、教学评价等。教学目标包括知识目标、能力目标和素质目标三个层次。知识目标是掌握中国艺术史的发展线索;了解中国艺术史的重要理论;了解历代艺术家对中华民族优秀传统文化的继承、提高、升华,才有了新的艺术形式、新的审美形态的诞生和发展。能力目标是培养学生的文化自信、审美能力和创新意识;通过自身文化积淀的提升,艺术视野的扩大,立足中国艺术发展的基本脉络,以传承弘扬中华优秀传统文化之美为己任。素质目标是以正确的艺术观、文化观和社会价值观引领,树立作为中华民族优秀一分子的民族使命感、历史责任感和社会责任感。教学内容是以中国艺术史源流为主线,结合艺术及设计专业知识和技能,展示中国艺术的魅力和影响。教学方法是采用数字化多媒体展示、经典案例分析、艺术实践等特色教学方式,激发学生的兴趣和参与度。教学评价是通过考试、作品展示、反馈调查等方式,检验学生的学习效果和满意度。

第三步,对课程思政教学体系实施和评估,通过实际教学活动,观察和分析课程思政教学的效果和问题,提出改进和完善的建议。通过问卷调查、访谈讨论、数据统计等方式,收集和分析学生和教师对本课题的课程思政教学的态度和意见,评价课程思政教学的优势和不足,总结课程思政教学的经验和启示,并邀请同行专家评审指导。

三、创新之处与重点难点

以中国艺术史源流为内容框架的课程思政资源建设,在学术思想、观点、研究方法等方面具有创新研究的优势。

学术思想方面,在艺术史研究的基础之上,注重跨学科性、跨文化视角,延展中国服装发展史、民族传统文化等相关跨学科内容,为中国艺术史的本体问题 and 研究方法问题提供新的视野和思路,丰富和深化中国艺术史的学术研究。突破传统的以时代或流派为划分依据的中国艺术史研究模式,而是以源流为划分依据,强调中国艺术史的连续性和发展性,体现中国艺术史的内在逻辑和价值意义。

学术观点方面,以中国艺术史源流为内容框架,针对艺术及设计专业推进课程思政,实现课程思政内容、模式的创新。中国艺术史源流不仅是一种文化资源,也是一种教育资源,可以为课程思政教育提供丰富多彩的内容和有效载体。本课题将中国艺术史源流的内容与艺术及设计专业的知识和技能有机融合,实现课程思政与专业教育的互动和互补,提高课程思政教育的针对性和实效性。

研究方法方面,以中国艺术史源流为内容框架,采用多元化的研究方法和手段,结合理论研究和实践教学,提高研究的可操作性。运用文献分析、案例分析、实践操作等方法,对中国艺术史源流进行解构、优化、整合等工作,形成具备感染人心的文化艺术内容资源,并将其作为课程思政要素,纳入课程思政资源建设当中。运用多媒体展示、实践操作、反馈调查等方法,对课程思政资源实施和评估等工作,构建适合艺术及设计专业的课程思政教学体系,并提高课程思政教学的效果和水平。

过程中的重点及难点主要围绕以下几个方面:如何对中国艺术史源流进行科学合理的划分和解构,突出每个阶段的历史文化特征和艺术价值,避免流于表面和片面;如何将中国艺术史源流的内容与艺术及设计专业的知识和技能有机融合,实现课程思政与专业教育的互动和互补,避免脱节和冲突;如何运用创新的教学方法和手段,激发学生的学习兴趣 and 参与度,提高课程思政教学的吸引力和感染力,避免枯燥 and 单调;如何建立有效的教学评价机制,反馈和改进课程思政教学的效果 and 问题,提高课程思政教学的质量和水平,避免形式 and 空洞。

结语:

以中国艺术史源流为内容框架的课程思政资源建设,丰富和深化中国艺术史的学术研究,为中国艺

术史的本体问题 and 研究方法问题提供新的视角 and 思路,为中国艺术史的发展 and 创新提供理论支撑 and 实践借鉴。同时,也推进文化精神资源在思政育人中的全面革新,引导高校学生群体传承中华优秀传统文化,弘扬中华美育精神,培养文化自信 and 社会责任感,促进社会主义核心价值观的建设和发展。

参考文献:

- [1](英)迈克尔·苏立文.徐坚,译.中国艺术史[M].上海:上海人民出版社,2022.
- [2]James A. Duthie. A Handbook for History Teachers[J]. Teaching History A Journal of Methods, 2013(03):38.
- [3]傅抱石.中国绘画史纲[M].北京:北京出版集团公司北京出版社,2016.
- [4]徐建融.中国美术史[M].杭州:浙江人民美术出版社,2020.
- [5]徐复观.中国艺术精神[M].沈阳:辽宁人民出版社,2023.
- [6]胡兴艳.创化流行——邓以蛰、宗白华与徐复观对中国艺术精神的现代阐释[M].济南:山东教育出版社,2022.
- [7]贾悦.课程思政背景下高校艺术专业育人研究[J].太原城市职业技术学院学报,2023(09):99-101.
- [8]钟晶.高校艺术专业课程思政发展策略[J].中学政治教学参考,2023(25):94-95.
- [9]张荣,安宁,李伟伟.高校艺术教育课程思政的内涵、价值和路径[J].中学政治教学参考,2023(35):56-58.
- [10]倪赛力.艺术院校课程思政与思政课程双驱育人模式探索[J].中国高等教育,2022(20):25-27.
- [11]郭瑾莉.新时代高校公共艺术课程价值赋能的三重维度[J].中国大学教学,2021(12):48-51+81.
- [12](匈)阿诺尔德·豪泽尔.黄燎宇,译.艺术社会史[M].北京:商务印书馆,2015.

基金项目:本文系中华女子学院(全国妇联干部培训学院)青年创新课题(重点课题)“以中国艺术史源流为内容框架的课程思政资源建设创新研究”(项目号:2023QN-0215)的研究成果

作者简介:王欣,1981年9月生,女,汉族,山东青州人,中华女子学院(全国妇联干部培训学院),硕士研究生,讲师,研究方向为艺术与设计史论、环境艺术设计。