

《中外美术史》在线开放课程建设与应用

田蓉辉

(湖南工程学院, 湖南 湘潭 411104)

【摘要】《中外美术史》是高等院校设计学及其他相关专业的必修基础理论课程, 具有相当重要的位置, 对其建设在线开放过程, 并为高校艺术理论课程贡献可推广的实践范式, 具有重要意义。本文从《中外美术史》学情出发, 以整体美术史为主、专题美术史为辅共建课程体系, 知识分层原则和知识衔接原则并重配置授课内容, 通过系统设计、先进技术支撑、开放式管理、持续更新的方式, 搭建“课前预习、课后巩固”的资源支撑型教学环境, 建成在线资源丰富、类型多样、集教学设计、教学素材、视频资源、作业系统于一体的精品在线开放课程。

【关键词】中外美术史; 在线开放课程; 知识分层原则

《中外美术史》是高等院校设计学及其他相关专业的必修基础理论课程, 包括中国美术史和外国美术史两个部分。课程以中西思想文化为背景, 全面系统介绍中外美术历史流变的历程、美术基本规律与特征、美术思潮流派、美术家以及经典美术作品。

通过本课程的学习, 使学生对中外美术史的概貌有初步了解和掌握, 对中外美术史上的重要艺术家和艺术作品有所认识, 对中外美术发展的一般规律有所了解, 从而提高学生审美综合素质, 从内涵上为学生在艺术道路上开展基础性的铺垫, 为学生在其他科目的学习发展奠定一定基础。

一、《中外美术史》学情分析

(一) 教学内容较多, 教学难度不小。《中外美术史》由原来 48 学时压缩到 32 学时, 教学内容涉及中外美术历史演进, 内容多。如何在少课时的情况下讲授全部教学内容, 这是亟待解决的问题。艺术学生文化功底相对薄弱, 进入大学生后学习状态有点放松。学生重技法和设计软件, 而忽视设计背后应该具备深厚的文化功底, 对理论类的课程兴趣不浓, 自主学习欠缺。

(二) 学生参与度不够。以教师为主体的灌输式教学, 学生积极性不高, 成效低。艺术理论课程在教学中忽视理论文化知识 with 技能之间的贯通。现行的设计专业的教学培养体制是典型的三大块。即校公共课程、理论基础课程、专业设计课程三大块。在这三大块中, 艺术理论课与专业设计课之间是相互独立的, 课程之间的授课内容及内核缺乏紧密的联系。学生在学习过程中止步于对艺术家、艺术作品、艺术现象的解析, 忽略了这些对象背后的人生观、世界观、价值观的审视, 弱化了综合素质的全方面塑造。

利用“互联网+”信息技术教学手段, 开发在线课程, 构建线上线下混合式教学环境, 以此提高教学质量, 是本文开展的重要背景。

二、《中外美术史》在线开放课程建设目标

1、通过系统设计、先进技术支撑、开放式管理、持续更新的方式, 建成在线资源丰富、类型多样、集教学设计、教学素材、视频资源、作业系统于一体的精品在线开放课程。

2、构建资源支撑型教学环境, 实现资源共享, 方便本校学生、社会人员自主学习, 为校内线下课堂教学提供补充。

3、探讨“互联网+”背景下的《中外美术史》新的授课模式与方法: 即课前学生通过在线课程对知识内容预习, 找到重难点。课上线下教学则集中精力讲授理论性较强、不易理解的知识点。课后完成教师布置的线上练习和讨论, 巩固本次课程的学习内容。通过线下与线上授课内容的合理配置, 解决了传统“灌输式”教学中学习者被动学习的问题, 切实提高课堂教学质量。

三、《中外美术史》在线开放课程建设原则

(一) 以整体美术史为主、专题美术史为辅共建课程体系

《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, 故本课程按照纵向时间顺序逐章逐节串讲来搭建框架、建构知识体系, 让学生建立对美术史的整体认知。对知识点比较集中、针对性强的点适当采用专题形式展开。

同时, 本课程将美术史个别章节内容与专业设计密切结合在一起, 以项目为驱动, 让学生在了解美术

知识的同时，在设计中去运用它，构建体系化的知识结构。

（二）知识分层原则和知识衔接原则并重，配置授课内容

本课程曾使用一些线上资源，发现其与线下教学不能产生密切关联，整体内容连贯性不强，课程未形成一个有机整体。

《中外美术史》课程知识点的知识位阶是不同的。有的知识点学生容易理解，属于低位阶知识点；有的知识点学生不容易把握，属于高位阶知识点。课程组基于教学经验细化知识点，完成课程知识分层。

（1）针对基础概念的讲解，采用“MOOC 预习+知识讲解”的模式。本在线课程主要围绕基础知识展开，教学方法主要以讲授法为主，满足学生随时随地自助学习的需要。

（2）针对有难度的知识点，采用线下“案例讲解+研讨”的模式，带领学生进行更高阶的学习。内容上注意其与线上学习的衔接性和深入性，避免线上学习和线下学习的重复。比如，经典作家作品的解读，是本门课程的一个重点内容。相对于美术作品的赏析，对作者生平的理解属于低位阶知识点。这些内容课程团队录制成视频，供学生网上学习。而对美术作品的理解，则线下面授，深入学习。

（三）以学生为中心，线上线下混合式教学方法

按照课程设计，本课程以学生为中心，采用线上线下混合式教学方法展开，把在线学习和面对面学习两者结合起来。

课前学生通过微课视频等资料进行预习；线下老师用有限的课堂时间带领学生进行更高阶的学习，帮助其更好掌握知识；课后学生在平台完成测试，巩固知识，老师在线答疑。形成“课前预习，课堂深化，课后巩固”三步教学步骤。通过搭建交互式学习环境，有效提高学生自主学习能力。

在考核方式上实施过程性考核，设计过程性考核指标体系，强调对学生的全过程考核。

四、《中外美术史》在线开放课程建设内容

《中外美术史》包括中国美术史和外国美术史两个部分。课程通过对美术史脉络的梳理、经典作品的解读，使学生了解美术发展历程，提高学生对经典艺术的鉴赏能力，加强学生的艺术修养与人文底蕴，为创新性设计打下文化基础。同时本课程中包含了全校文化素质课“美术鉴赏”中的“作品欣赏”部分，因此，该课程资源的建设可同时应用于全校公选课，提高资源的重用率。

建设内容包含课程教学内容建设与课程资源建设两个方面。

- 1. 依教学大纲，课程教学内容安排如表 1。
- 2. 课程资源建设如下

表 1

序号	内容	教学时数
1	中国部分 第一章 原始社会美术	2
2	第二章 奴隶社会美术	2
3	第三章 秦汉美术	2
4	第四章 魏晋南北朝时期美术	2
5	第五章 隋唐美术	2
6	第六章 五代两宋时期美术	2
7	第七章 元代美术	2
8	第八章 明代美术	2
9	第九章 清代美术	2
10	外国部分 第 1 章 西方原始社会美术	2
11	第二章 古埃及、古希腊美术	2
12	第三章 中世界美术	2
13	第四章 欧洲文艺复兴时期美术	2
14	第五章 17、18 世纪欧洲美术	2
15	第六章 19 世纪以法国为中心的美术	2
16	第七章 19 世纪至 20 世纪末西方现代美术	2
合计		32

《中外美术史》精品在线开放课程资源计划建设表

序号	栏目	包含内容	备注
1	教学资源	文字教学资源 (课程标准、教案、教材等)	线下教学、线上学生自学
		多媒体教学资源 (微课、视频短片、课件等)	
2	资源拓展	国内外经典作品赏析网址链接集合	学生课外阅读、自主学习
		每章推荐书目	
		国内外大型博物馆网址链接集合	
3	在线测试	每章在线测试	课后测试
		期末考试	期末测试
		考核标准	

(1) 课程整体设计: 课程目标、教学设计、资源配置及利用等;

(2) 教学资源: 多媒体课件、微课视频资源、每章推荐书目与资源链接等;

(3) 在线测试模块: 期末考试、每章在线测试、考核标准等;

(4) 师生互动模块: 教师答疑、小组讨论、在线答疑等。

3. 各种教学资源情况

(1) 文字资料。课程简介、教学理念、授课计划、授课 PPT、参考书目等文字资料已数字化, 基本具备上传网络学习平台的条件。后续将继续完善。

(2) 在线测试资料。包括期末考试、每章在线测试、评分标准, 检测学生观看学习文档与视频的效果。每章在线测试的题型为判断题, 已全部准备完毕。在线测试的知识点不太难, 只要学生观看了在线视频, 题目就能做出来。

(3) 视频资源。“中外美术史”微视频涉及的章节内容共 7 章。录制场所在学院录播室, 主讲教师 3 人, 都有 3 年以上教学经验。录播效果接近实际课堂效果。微课视频建设中贯穿如下原则:

内容微型化

为适应学习者的碎片时间, 讲课内容预先按照知识点片段组织好, 课程是片段化的、短小精炼、高度聚焦, 知识点时长在 7-15 分钟。

知识表达的趣味性

选择一些学生感兴趣的话题作为微课视频内容, 发起话题讨论, 引导学生思考。比如: 怎么看风俗画

的“俗”, 说一个真实的唐伯虎, 断臂的维纳斯究竟美在哪里。同时穿插视频材料, 比如名师的授课内容, 相关纪录片等。

知识的分层原则

团队成员基于教学经验完成课程知识分层。根据学生对课程不同知识点的理解能力, 线上讲解围绕基础知识点展开, 线下教学集中讲授理论性强的知识点。

比如, 对历朝历代作家作品的把握, 是本门课程的一个重点内容。朱耷的花鸟画、赵佶的工笔画、徐渭的大写意花鸟、唐伯虎的仕女画等。“绘画作品的背后是画家的灵魂”。这些内容的讲解绕不开对作者生平的了解。相对于绘画作品的赏析, 对作者经历的理解、对画家的生平记忆属于低位阶知识点。所以录制成视频: 如八大山人的世界; 昏庸皇帝丹青高手赵佶; 悲剧性的天才艺术家徐渭等, 供学生网上学习。而对朱耷“白眼向人状”花鸟画的分析、徐渭大写意花鸟画的理解、赵佶的工笔花鸟画的阐释, 则进行线下面授, 深入学习。

五、《中外美术史》在线开放课程建设步骤

(一) 方案研讨

项目组成员分工, 进一步研讨精品在线课程平台的搭建, 以及适合学生学习特点的平台各栏目设计, 并梳理各栏目内容, 制定整体设计方案。

(二) 继续建设

进一步开发完善基础教学资源、试题、教学课件, 同时完善录制核心教学视频等, 保证未来三年资源的持续更新超 10%。

（三）推广使用

《中外美术史》在线开放课程在平台推广使用。在校面向本院环境设计专业与视觉传达设计专业学生。同时面向社会学习者。

（1）在课前环节，通过碎片化的微课视频，引导学生观看视频，把核心知识要素挖掘出来；再以简答题形式引导学生对知识点进行归纳总结。在预习过程中提升学生学习能力，改善学习体验。使学生拥有了足够自由的学习时间和空间。

（2）在课堂中，老师侧重于讲解重点难点，促使学生带着课前的问题主动参与、积极思考，实现知识内化；逐步培养学生解决问题等能力。

（3）课后，完成在线作业，线上可以互动答疑。

（四）改进与完善

通过一个学期的在线学习后，教师对学生在线率进行统计，并分析在线率。同时对视频满意程度、需要改进地方、知识点的覆盖等问题进行调研，团队成员进行再讨论，改进在线课程资源。

本课程坚持以“学生为中心”，借助信息化手段，通过教学资源建设，搭建“课前预习、课后巩固”的资源支撑型教学环境，同时构建一个师生互动的交互式学习平台，并形成资源共享、互惠互利的局面；通过实施“课前线上预习，课

堂线下深化，课后巩固”的教学方案，解决了“课时少，内容多”的难题。通过落实“知识+技能”的“项目式”教学模式，解决了艺术理论与设计实践相分离的难题，调动了学生的参与性。课程建设本着边建设边应用的策略，在校内教学时，该门课程采用线上线下混合式教学，通过推广应用完善课程资源，形成一个使用促建的良性循环，期望在同类课程中建立影响力。

参考文献：

[1] 李娅, 沈小秀, 孙永利, 刘建准. 基于行动学习理论的经营专业创新实践能力教学研究[J]. 商业会计. 2021(01).

[2] 王夏. 试论经验主义、行为主义和建构主义的学习观[J]. 文化学刊. 2018(05).

基金项目：本文系湖南省高校课程思政建设项目“课程思政”融入《中外美术史》教学改革实践研究（HNKCSZ-2020-0488）”阶段性研究成果。

作者简介：田蓉辉（1978—）女，湖南常德人，汉族，博士，现为湖南工程学院副教授，研究方向：十七年文学文艺。

