

doi:10.13582/j.cnki.1674-5884.2020.03.015

“艺术概论”翻转课堂教学模式研究与实践

张希

(湘潭大学 艺术学院,湖南 湘潭 411105)

摘要:“艺术概论”是高校艺术专业基础理论课程之一,也是素质教育的重点课程之一,针对该课程教学现状,结合专业特性,将翻转课堂教学模式应用于“艺术概论”课程的教学实践,从课时调整规划、教学环节安排、教学过程设计、优化考核方式等几大方面着手,开展“艺术概论”课程教学模式的改革与探索,旨在打破传统艺术理论教学不足,优化教学结构,丰富课堂形式,提升教学效果,培养高质量艺术人才。

关键词:艺术概论;翻转课堂;教学模式;改革

中图分类号:G642.0

文献标志码:A

文章编号:1674-5884(2020)03-0079-06

高校是人才培养的主要阵地,高校艺术教育是提高学生文化素养、树立正确审美观念、激发创新意识及创造能力,实现全面发展的重要途径。2014年,教育部在《关于推进学校艺术教育发展的若干意见》(教体艺〔2014〕1号)中明确指出:“要因地制宜创新艺术教育教学方式,探索简便有效、富有特色、符合实际的艺术教育方法,……切实提高艺术教育教学质量。”2019年,《教育部关于切实加强新时代高等学校美育工作的意见》(教体艺〔2019〕2号)中又强调要“全面提高普及艺术教育教学质量,切实推进专业艺术教育……的改革发展”。这些相关政策的陆续出台,都凸显着当前形势下国家对艺术教育工作的关注与重视。

作为高校艺术专业必修的基础课程之一,“艺术概论”包含了艺术的本质、艺术的门类、艺术创作、艺术接受、艺术的功能等内容,它通过对艺术活动的分析、研究,来揭示艺术的本质和规律,帮助学生树立正确的艺术观,进而指导学生按照艺术的特殊规律进行艺术创作和艺术鉴赏,最终提升学生的审美能力与艺术修养,为专业技能

的学习奠定良好的理论基础,促进学生全面发展。由此可见,“艺术概论”是艺术实践经验的归纳与总结,也是艺术教育教学的重要内容。然而,在全国许多艺术院系中,这一课程目前的教学状况并不理想,信息时代的变革,使得传统教学模式越来越无法满足当今学生的个性化需求及创新思维的发展,在这一背景下,近年来颇受关注的“翻转课堂”教学模式为“艺术概论”课程的教学改革提供了一个崭新的思路。

1 翻转课堂的特点及内涵

翻转课堂是随着我国素质教育的推进而被引入国内的,它是一种建立在信息技术基础上的新型教学模式,它突破了传统教学模式的局限,在以“学生为中心”的理念倡导下,打破了传统的课堂上学习课下作业的模式,将课堂时间延伸到课外,让学生在课前自主观看教师提供的教学视频,回到课堂上师生之间再相互交流,答疑解惑、合作探究,最终达到提升学生自主学习及内化知识的目的。

翻转课堂的应用不仅重构了学生的学习流

收稿日期:20200221

基金项目:湖南省教学研究改革一般项目:“艺术概论”翻转课堂教学实践应用与创新

作者简介:张希(1985-),女,湖南株洲人,讲师,硕士,主要从事艺术理论教育教学研究。

程,也令传统课堂中老师与学生的角色发生了变化:教师从认知的权威到平等地参与课堂教学,从知识的传递者变成学生学习促进者、组织者和引导者,学生则充分掌握学习的决定权,如此一来,既可有效扫除传统课堂教学的单调乏味感,帮助学生实现个性化学习(特别是对知识理解、消化较慢的学生),增加师生互动,形成良好的教育环境与学习风气,又能极大地调动学生的学习积极性和主动性,培养学生的创新精神和实践能力。

那么,如何将翻转课堂应用于现有的“艺术概论”课程教学中,化解旧有教学模式的困境,并达到良好效果呢?这就需要我们深入研究并全面分析当前“艺术概论”课程教学中存在的各种问题,再进行相应翻转课堂的教学设计研究与探索,才能有效实现这一课程的教学革新以及高素质艺术人才培养的目标。

2 “艺术概论”课程教学现状分析

2.1 从学情特点分析

第一,在国内现有的招生政策下,艺术专业考生的文化水平相对较低,因此,刚进入高校的艺术类学生普遍基础薄弱,知识储备不足,在后续理论课程的学习中显得力不从心;第二,专业特性使然,艺术类学生重感性,轻理性;长于形象思维,弱于抽象认知;个性散漫追求自由,漠视秩序缺乏自律,这都必然影响到他们对理论知识的学习效率;第三,随着高校艺术类专业的持续扩招与改革,学生生源结构日益复杂,不同地域、不同类别学生素质参差不齐,对任课教师的艺术修养和教学技能也提出了新的要求和挑战。再加上还有相当多的学生并非出自对艺术的兴趣或天赋,而是因为文化成绩较弱才不得不放弃常规高考路线^[1],走上艺考的捷径,他们往往通过考前各种强化培训来实现专业技能的速成,进而取得大学的通行证(此现象在综合性大学尤为突出),这种不重积累的投机式学习也让学生讨得一时侥幸,却在今后的专业学习中捉襟见肘。

2.2 从教学定位分析

从学校层面看,长久以来对专业认知的偏差以及就业市场的功利性导致高校艺术教育中“重

技能轻理论”现象沉痾难除,在实际教学中,专业课程设置更偏重艺术技法的训练而忽视理论知识的教育,理论课程被边缘化,教学投入严重不足,无法保证学生在一个更完备的艺术体系里形成对艺术本质、审美品格的认知与领会,也与新形势下要培养全面发展的高素质艺术人才的教学目标相去甚远;从教师层面看,教师教学理念落后,不注重以学生为中心开展教学,且缺乏清晰明确的教学目标,无法根据学习内容、学生特点来制定教学计划,引导学生完成学习任务,一味照本宣科讲解教材,这也在一定程度上加重了学生对艺术理论知识学习的轻慢心理和对“艺术概论”作为艺术教育基石的重要性认知不足,大大影响力学生核心素养的培育以及正确艺术观的塑造。

2.3 从课程设置分析

就目前国内大多数高校艺术专业的课程设置情况而言,“艺术概论”一般划归在公共基础课的范围,教学时间安排在大学一年级阶段,教学学时为32,然而这一课程学科交叉性强、涉及面广、内容庞杂、概念抽象,对于文化基础本就不强、思辨能力较弱的艺术类学生来说,32学时的纯理论学习不仅难以理解消化课堂知识内容,更容易挫伤他们的学习积极性,令其产生畏难情绪,甚至自暴自弃,给后续课程学习造成不良示范,形成恶性循环。

2.4 从教学模式分析

作为艺术理论体系的先导性课程和艺术专业最重要的理论课程之一,“艺术概论”长期沿用传统的课堂授课模式:在教学手段上,虽然多媒体教学设备已普及,但大多教师仍以传统的口头讲授为主,课堂缺乏新意与乐趣,枯燥乏味,无法唤起学生学习兴致;在教学方法上,教师授课一味灌输,不注重与学生的互动和交流,单向性的知识输送极大消磨了学生学习热情,容易使他们产生厌倦、抵触等一系列负面情绪,影响整体教学效果;在课堂形式上,与实践类课程的小班额授课方式不同,艺术理论课程往往是“大锅饭”模式,不仅授课人数较大,而且授课专业混杂,不同层次学生的无差异化教学,直接忽视了学生的个性特征,也在不经意中令艺术教育流于形式。

2.5 从考核体系分析

课程考核是教学实施过程和教学质量监控的重要环节,也是促进学生学习、检查教学效果和改进教学工作的重要手段。“艺术概论”作为传统的理论课程,其考核方式还基本延续着以往期末卷面测评的模式,形式单一,且测评内容绕来绕去都是些单调的概念解释和理论阐述,客观题占比较大,综合性思考、分析论述题占比较小,学生注意力更多地被引向了细枝末节,没有强调对知识整体结构的掌握,偏离了科学评价的要求。近几年,在课程改革的浪潮下,“艺术概论”课程考核虽然开始注重平时考核的参与,但也基本围绕在考勤和平时作业上做文章,成效不大。

考核体系的不完备,使得学生没有应对考核的压力,自然也失去了主动探索、深入学习的动力,所以在课堂上漫不经心,在课堂外毫不在意,每每等到考前才来“临阵磨枪”,突击硬背,考试结束脑子里又一片空白,一学期下来毫无所得,如此既不利于学生创新思维和实践应用能力的培养,又助长了不良学习风气的滋生。

基于上述分析,当前“艺术概论”课程教学中存在的种种问题不容小视,在此背景下,我们应当积极改进旧有教学模式的不足,主动探索新的教学方法,才能真正为提高艺术教学质量、促进学生专业素养及综合素质的提高找到可行之路。

3 “艺术概论”翻转课堂实践探索

3.1 更新理念,重视理论教学

艺术教育要以什么样的教育理念和教育方法培养新一代的艺术人才,是我们每一位艺术教育工作者必须深思的问题。高校在人才培养工作的建设中,应深刻认识艺术理论教学的深层作用,及时转变教学理念,强化“艺术概论”课程定位,帮助学生建立起扎实的理论基础体系,才能更好地提升学生专业素养,为社会输送高素质的艺术人才。教师在“艺术概论”翻转课堂教学过程中,要坚持以学生为本,为提高学生综合能力和个性发展而教学,制定清晰的教学目标,不断优化教学内容,提升教学手段与方法,留意学生的优点与长处,与学生平等交流,注重艺术与学生生活实际、日常经验的联系,引导学生开阔思维,帮助他们认

识理论课程在实践过程中的指导性意义,从而在主观上认同理论学习的重要性,提升理论学习的兴趣和意识,激发学生求知欲。

3.2 调整课时,合理设置教学环节

“艺术概论”课程现有的教学课时数多为32,每周授课2学时,分16周完成,授课方式基本以教师课堂讲授为主。基于“翻转课堂”教学模式改革的宗旨,我们将这一课程的课堂教学安排改为36课时,每周授课3学时,分12周完成,并设置了“小组讨论”“精解答疑”“互动拓展”“习题考核”四个教学环节,再根据不同知识模块和教学目标来详细规划各教学环节的课时(如表1),力求在教学实践中以多样化策略突出重点难点,为其专业知识和技能的拓展提供指导和启发,使学生在有限课时中尽可能地领会艺术的本质及艺术活动的特征及规律,并学以致用。

表1 教学环节设置

章节内容	教学环节				合计
	小组讨论	精解答疑	互动拓展	习题考核	
一、绪论			1		1
二、艺术的本质与特征	1	1			2
三、艺术的起源与发展	2	2	1	1	6
四、艺术的门类	2	2	1		5
五、艺术创作	2	2	2	1	7
六、艺术作品	2	2	1	1	6
七、艺术鉴赏	2	2	2	1	7
八、艺术的功能与教育	1	1			2
合计	12	12	8	4	36

3.3 逐次深入,加强教学过程设计

3.3.1 遴选资源,辅助自学

教学资源是帮助学生实现有效学习的载体,因此,教师在课前应充分考虑学生的已有认知结构,明确教学目标及要求,再根据具体教学内容,结合学生实际接受能力,来遴选合适的教学资源。选择后的资源还得经过教师有效整合,才能最大限度地帮助学生掌握基础知识,激发学生的学习兴趣,培养学生自律意识,让课程教学更加高效。

考虑到艺术课程的专业性特点以及学生学习习惯、学习方法以及思维方式的不同,教师提供的教学资源要尽可能做到品类丰富,可以是教师自制教学视频,也可以是网络课程学习(如慕课、云

课堂等)等。比起抽象、枯燥的理论讲解,这些经过选择的视频教学资源凭借直观具体的感受更容易引人注目、便于记忆,能有效帮助学生理解知识内容。学生则可以根据自身情况来安排和控制自己的学习节奏,学习能力较强的可能一看就懂,学习能力较弱的也可以重复观看、仔细琢磨领会知识。另外,除了知识点的讲解,对学生的课前学习还可以设置延伸内容来辅助自学,比如在“艺术门类”里“书法”这一知识的学习中,以《兰亭序》与曲水流觞、张旭《草书心经》和唐代三绝的联系来串联讲解,除了介绍书法的艺术特点,还可以延伸到书法所体现出的创作风格和民族审美情趣和习惯等,满足了不同层次学生的学习需求,达到个性化学习的目的。

在这一环节中,教师可利用各种互动手段和学生进行及时交流、诊断和个别辅导,切实掌握学生的具体问题,以便在后续工作中能有针对性地进行教学,精准发力,帮助学生最大程度夯实基础^[2]。

3.3.2 分组讨论,交流学习

在课前自学的基础上,学生带着感受、思考、问题回到课堂,教师则有针对性地设置分组讨论,通过赋予学生更多话语权,来表达他们的个人观点,让他们在与同学、老师的交流中消解疑问。显而易见,这与以往的“灌输式”讲授不同,它不仅能营造良好的课堂氛围,还能促进学生个性思维的发展,充分唤醒学生主体意识,发挥自身主体作用,更可以让他们了解别人解决此类问题的方式和途径,拓宽思路,激荡脑力,互相探讨,交流学习。比如,在“艺术的起源与发展”这一章节,我们可以先通过对史前美术以及艺术起源主要学说的学习和了解,鼓励学生勇敢想象,再一步引导学生进行“艺术起源”的思考,并在课堂对观点相近的同学来分组,组织辩论,让学生在辩论中佐证自己的观点,推翻别人的看法,进而领会认知艺术起源各学说的由来、合理性及欠完备之处等。这样既锻炼了学生自主思考的能力,又加深他们对知识点的记忆,一举两得。

教师在听取学生讨论交流的过程中,也要不断抛出新的问题,一方面活跃课堂,引导学生深入思考,另一方面以此方式带出教学内容,让学生对

艺术理论的认知更加丰富、更加全面。同时,根据学生学习能力的不同,教师应当注意实施分层教学,针对知识掌握较好的学生,问题内容及难度要求可适当提高,侧重引导其推理分析、归纳性总结、学以致用能力;针对知识掌握一般的学生,问题难度要求适中,主要增强学生学习动力,牢固掌握基础知识和技能,进而拓展其对知识的理解力和分析力;针对知识掌握较欠缺的学生,问题设计要求可放低,着重增强学生自信心,培养学生学习兴趣,养成正确的学习方法,基本掌握课程知识和基础技能^[3]。

3.3.3 因材施教,互动拓展

“艺术概论”课程知识结构庞杂、抽象,如何帮助学生将各知识点结构理解、融会贯通以及内化成自身的能力,是教学过程中的一个重要课题。因此,在翻转课堂的实际教学过程中,针对前一环节不同层次学生凝练的各类问题,教师要整理好各知识节点,通过利用各种教学手段,来为学生分析解惑并查找原因,让他们更好地掌握知识、培养思维、增进技能。比如,在学习“艺术发展”这一章节内容时,能力较强的学生一经思索,便能发现时代发展与艺术变革的不对等面貌;基础一般的学生则容易将时代发展与艺术面貌的变化对应理解,简单地认为时代发展社会昌盛则艺术一定繁荣活跃,时代混乱社会动荡则艺术一定粗浅平庸,甚或觉得艺术只能在社会的进步中进步;知识储备较弱的学生可能一头雾水,毫无头绪……在这里教师就可以采用摆事例和讲故事的方式,用唐代社会兴盛艺术繁荣活跃,而六朝社会动荡民不聊生也产生了中国古代美学史上的高峰两个历史案例,来说明艺术发展与时代发展的不平衡关系;又可以用安史之乱后中国文人思想的变革、王维生平故事及其与水墨山水画的关系来阐释艺术面貌深受时代变迁的影响,再进一步指出艺术的发展并非指其质量进步,艺术随时代变迁而发展更多是体现在内容的丰富、形式的多样化等方面,这样一来,既阐述了艺术发展的一般规律,又帮学生厘清了错误认知,教学效果事半功倍。当然,对于仍有较大疑惑的学生,教师还可给予个别讲解和演示。这些举措,都是为了克服传统教学中无法兼顾学生不同需求的问题,真正做到因材施教,让

每个学生都得到个性和知识的全面发展。

另外,在确保教师的课堂指导地位的同时,也要充分调动学生的学习热情,多些师生互动,增强学生对这一课程学习的认同感,拓展学生开展创新学习的能力。如在对“艺术创作过程”知识点的学习中,我们就在课堂上采取了现场命题创作的方式,由教师出题,学生现场创作,教师再从中挑选出几幅有代表性的作品,让作者上台现场讲解自己创作中其对命题的分析、创作思路来源、构思安排、表现方式和技法等,教师最后提示归纳、总结概括,让学生在实践中更真切、深刻地感知“艺术体验—艺术构思—艺术传达”的创作过程,充分融入课堂。

3.4 多元并举,优化考核方式

评价考核是教学活动的最后环节,也是一个极其重要的环节。科学合理的考核方式是检验教学成效的有效办法,也是引导学生更好学习的激励措施。针对当前课程考核方式的不足,可进行相应的调整与优化,坚持强调学生对学习过程的

体验,将原来平时成绩(主要是出勤率)和期末考试相结合的考核方式改为课堂成绩和与期末考试相结合,其中课堂成绩占最大比重(60%),分别由出勤与课堂纪律(10%)、课前自学情况(15%)、课堂参与活跃度(20%)、实践能力转化(15%)四部分组成(如图1)。特别要指出的是,基于国内大学生学习主动性不强的特点,课前自学情况的考核可让学生提交章节学习报告,由小组轮流传阅提问,撰写人依次回答问题的方式来监测、督促学生自学过程;课堂参与程度可通过小组讨论交流及凝练问题、回答教师提问等几个方面来考核;实践能力转换则可根据学生的学习报告、习题解答及专业技能表现等去考核。总的来说,借助多元化的考核方法,检验学生对知识结构体系的掌握和灵活运用所学解决问题的能力,进而对课程成绩进行综合评定,激发学生学习热情,也让教师在反馈中不断改进教学方法,提高教学效果,最终实现“艺术概论”翻转课堂教学模式探索的初衷。

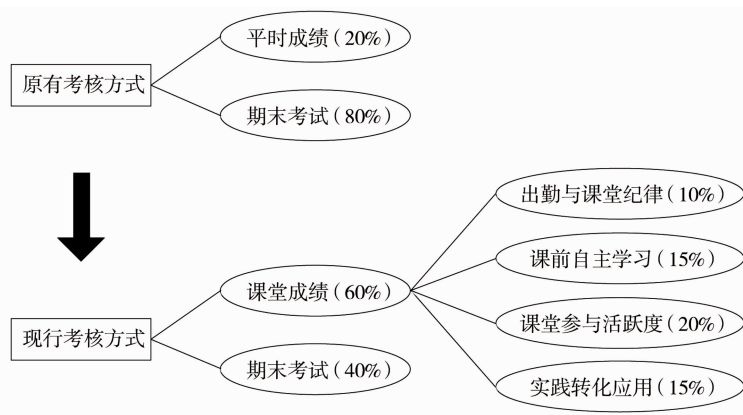

图1 考核方式优化示意图

4 结语

良好的教学模式是深化教学改革、提高课堂效率、增强学生学习能力的有效途径,在探索符合艺术专业自身规律教学模式的路上,我们任重道远。通过将翻转课堂教学模式应用于“艺术概论”课程的教学研究与实践,不难发现,更新理念、找准定位、合理设置教学环节、加强过程设计、优化考核方式,能有效弥补传统课堂上艺术理论教学结构与教学流程的不足,在引导学生独立思考、激发学生创造力、保护学生个性发展等方面也

为我们提供了良好的借鉴作用。但是这一教学模式也对教师的个人素养提出了更高的要求:一是在网络技术高速发展的背景下,要能熟练掌握一些信息技术处理的能力,如电脑及相关软件的操作、微课视频制作技能及社交通信手段等,为现代化教学打好技术基础;二是要提升职业道德修养,翻转课堂改变了师生角色,将学习主动权交给学生,并不意味着教师可不作为或者忽略课堂教学的严肃性,而是要对课堂上学生的疑惑和问题进行智慧引导,及时解答;三是要加强专业知识的储备

和学习,既要精通学科教学内容,又要广泛涉猎其他知识,再融会贯通指导教学实践^[4],为翻转课堂教学积累扎实过硬的真本领。

现如今,艺术教育教学正处在一个新的历史发展时期,当代高校艺术理论教学要想得以优化完善,就必须主动适应时代潮流,扎根课堂,勇于突破,积极探索,才能真正培养出全方位发展的高素质艺术人才,为行业添彩,为社会贡献。

参考文献:

- [1] 吴衍发.财经高校艺术概论教学中的问题解析[J].渭南师范学院学报,2016(14):43-48.
- [2] 方张龙.翻转课堂模式下的因材施教探究[J].中外交流,2015(35):14-15.
- [3] 苏墩儿.翻转课堂下,如何因材施教[EB/OL].(2015-01-27)[2020-03-10].http://blog.sina.com.cn/s/blog_40cab6b80102vatg.html.
- [4] 苕梦可.翻转课堂视角下教师角色的转变[J].社会科学前沿,2018(8):1374-1379.

Research and Practice on Flipped Classroom Teaching Mode in “Introduction to Art” Course

ZHANG Xi

(Art Institute, Xiangtan University, Xiangtan 411105, China)

Abstract: “Introduction to Art” is one of the basic theoretical courses for art major in colleges and universities, and one of the key courses for quality education. In view of the current teaching status of this course, and combining with the characteristics of the specialty, the flipped classroom teaching mode should be applied to the practical teaching. From several major aspects such as curriculum planning, teaching arrangement, teaching process design, and optimization of assessment methods, the reform and exploration of the teaching mode of this course would be carried out to compensate the shortages of traditional art theory teaching, optimize the teaching structure, enrich the classroom forms, improve the teaching effect, and cultivate high-quality art talents.

Key words: Introduction to Art; flipped classroom; teaching mode; reform

(责任校对 王小飞)