

doi:10.13582/j.cnki.1674-5884.2025.02.011

美育视域下高校“美术鉴赏与批评” 课程教学实践探究

黄玲,马预其

(黔南民族师范学院 美术学院,贵州 都匀 558000)

摘要:美育与“美术鉴赏与批评”课程有着共同的目标,即培养学生的审美能力、批判性思维和创新精神。在国家大力倡导美育和开展师范专业认证的背景下,高师美术学科专业课程的教学改革具有重要实践价值。该文从教学模式、教学目标、教学内容、学习任务群、教学评价等全方位展示“美术鉴赏与批评”课程的教学设计与实施,凸显美育引领、成果导向、学生中心、持续改进的课程改革实践内涵,为高校师范类美术学专业课程贯彻师范专业认知核心理念,提供具有参考价值的实践范例。

关键词:美育;美术鉴赏与批评;实践;审美素养

中图分类号:G642.3

文献标志码:A

文章编号:1674-5884(2025)02-0057-06

新时代美育被赋予了全新的内涵和更高的期许。2023年教育部发布的《教育部关于全面实施学校美育浸润行动的通知》中明确提出:到2027年,美育课程教育教学质量全面提升,常态化学生全员艺术展演机制基本建立,跨学科优质美育资源体系初步建成^[1]。2021年贵州省教育厅颁布的《贵州省教育发展“十四五”规划》中,指出要加强学校美育工作,全面提升学生感受美、表现美、鉴赏美、创造美的能力^[2]。新时代美育承载着促进人的全面发展、推进社会进步等责任与使命。

作为高校美术学专业的拓展课程,“美术鉴赏与批评”课程教学改革近几年引起学界的关注,已有研究大多聚焦于从高校公共课程的美术鉴赏,或从教学模式、教学内容、教材等角度指出该课程教学存在的问题,并提出相应策略或改进方法^[3-4]。但所提策略、方法缺乏与基础教育改革动态和新课标的联动,深入到课程教学的实践性研究较为缺乏。基于此,本文着眼于师范类美术学课程的教学理念,从美育视角探索“美术鉴

赏与批评”课程的创新,为师范类高校美育课程建设提供实践参考,提升师范类美术学专业人才的质量。

1 美育视域下美术鉴赏与批评课程教学模式

“美术鉴赏与批评”课程主要通过学习鉴赏和批评的方法,深化对美的理解和欣赏,提升自身的审美和创造力。美育与“美术鉴赏与批评”课程有着相辅相成的关系。一方面,“美术鉴赏与批评”课程是实现美育目的的重要手段,为美育意识与美育素养的提升提供了具体的路径和方法;另一方面,美育以美育人、以美化人、以美培元的目标和理念,对“美术鉴赏与批评”课程学习任务的设计和教学策略的选择有着明确的指导作用。然而,高师美术学专业的专业理论课和教师教育类课程,存在学生美术教学研究和反思的意识缺乏、学科知识结构不完善、教师的教学实践能力和教学经验不足等诸多现实问题^[5],这在很大

收稿日期:2023-10-11

基金项目:2022年贵州省高等学校教学内容和课程体系改革项目(2022SJG002);2022年黔南州教育科学规划项目(2022B010)

作者简介:黄玲(1982—),女,湖南湘阴人,教授,硕士,主要从事美术教育研究。

程度上源于传统课程教学在理念、目标和策略上仍然强调以教师和课堂为中心,注重知识与技能的单向输出。随着信息化时代人工智能的迅速迭代和发展,这样的教学模式显然无法培养出能够适应 21 世纪挑战以及终身学习发展的人才,与新

时代基础教育新课程对美术教师的要求相悖。为此,课程教学团队从美育视角出发,遵循教育部金课建设原则,积极探索和推动课程教学模式改革,构建以学生为中心、以美育素养为目标、以成果为导向的线上线下混合式教学模式(表 1)。

表 1 美术鉴赏与批评教学模式

教师活动		学生活动	
课前线上	准备线上资源 以学定教	上传微视频 发布讨论话题	观看视频 提出学习问题 收集讨论资料
课中线下	共同探讨 提问质疑 课堂教学 实时点评 回顾总结	案例导入 多角度深层次探究答疑 启发式讲解与示范 引发思考 总结所学	小组讨论、汇报 自主思考、发言 小组合作探究 提出个人观点 反思个人认知特点
课后线上	发布任务	指导学生完成任务	完成学习任务
线下	拓展巩固	批阅学生作业	巩固拓展所学
			基础问题 进阶问题 拓展问题

1.1 课前学习阶段

教师利用学习通网络教学平台和线上教学视频,在线发布学习视频、案例、学习任务,学生课前观看视频、提出学习问题,教师发布研讨话题,学生收集话题相关资料,为线上教学做好准备。

1.2 课中建构阶段

学生通过线上视频对相对简单的知识进行预习,线下的课堂教学主要围绕教学难点、学术热点展开。教师将教学内容凝练为主题单元,并以预设话题切入,形成有针对性的、线上线下适配的教学策略,通过讨论、交流、搭建学习支架的方式引导学生自主探究,解决学习过程中的疑难问题。教师以有目的的示范、同伴协作、独立思考等方式实施教学,使学生在先扶后放、有扶有放、扶放有度的过程中完成学习任务。以“题材与主题的鉴赏与批评”这一主题单元为例,课前教师在学习通发布从主题、母题、题材三个角度分析美术作品的微视频,要求学生思考三者之间的差异,并尝试提出相关的学习问题。课中,学生以小组为单位,针对课前学习的问题进行讨论与汇报,教师则通过不断的提问和追问引导学生对这一问题进行深入辨析,之后则是提供学习支架,即教师示范如何从题材与内容的角度对美术作品展开鉴赏与批评,并总结提炼出鉴赏的策略与方法,在此基础上引出主题与母题的概念和内涵,进而使学生深入理解三者之间的差异,教师进一步引导学生自我

省查:通过课堂学习,你对这一问题的理解与课前预习阶段相比,有何变化?为何会产生变化?经由此过程,学生不仅掌握了本主题单元的事实性和概念性知识,同时还通过同伴讨论、教师指导对个人及他人的观点进行逻辑思辨,并通过自我觉察、评价和调节形成“元认知”的能力。

1.3 课后拓展阶段

主题单元课堂教学结束后,教师布置相应学习任务,要求学生用案例说一说美术作品中母题、主题和题材三者的差异。这一任务既是对已有学习结果的阶段性检测、巩固深化和拓展延伸,也是对学生信息收集能力、审辩思维和学习迁移能力的培养。

线上线下混合式教学模式,以其灵活性、互动性和学生为中心的特点,为美育的实施提供了强有力的支持,有效促进学生审美素养的提升,为学生的全面发展提供了坚实的基础。

2 美育视域下“美术鉴赏与批评”课程教学的实践探索

“美术鉴赏与批评”是黔南民族师范学院美术学院美术学专业的一门学科基础课,课程要求学生掌握美术鉴赏与批评的专业知识与方法,能够从多角度进行美术鉴赏与批评,教师要引导学生通过对美术作品进行分析与阐释并深入理解美术文化、美术活动的价值与意义,形成以鉴赏力、

创造力为核心的美育实践思维与综合素养,实现学科专业知识与能力的有效迁移。课程以侧重实践和能力提升为导向设计过程性学习任务,通过鉴赏实践、展览策划等方式开展课程训练。其中,主题“展览策划任务设计”旨在建立个人的审美价值观,培养沟通协作能力,进而实现课程培养目标从低阶的知识技能型人才向高阶的“知识+能力+素养”复合型人才培养目标转变。

2.1 教学目标设计

根据师范专业认证“学生中心、产出导向、持续改进”的理念,本课从知识、能力、素养三方面设定教学目标。格兰特·威金斯(Grant Wiggins)和杰伊·麦克泰格(Jay McTighe)在《追求理解的教学设计》中指出:最好的设计应该是以始为终,从学习结果开始逆向思考^[6]。基于此,本课程设定知识目标为:知道艺术鉴赏与批评的专业知识

与方法,能够从多个角度进行美术鉴赏与批评,能够举例说明美术文化、美术活动的价值与意义。课程的技能目标为:学会中小学美术鉴赏课教学的基本要求、步骤和方法,具备独立进行美术作品鉴赏与批评的实践及策划校园美术活动的的能力。课程的素养目标为:能运用美术鉴赏与批评方法对美术作品进行分析与阐释,形成主动观看与解读美术作品的意识与审美素养。这些目标设定改变了以往课程目标过于注重知识内容的浅层次了解、记忆,以及目标设定不具体而无法测量与评价的状况,更为注重概念性知识的理解与问题的多角度辨析,突出知识与技能的迁移与应用。三维体系与各阶目标形成的矩阵(表2)凸显课程教学内容的结构化。该矩阵将总体的教学目标解构为多个教学子目标,有利于教师在课堂教学实践中锚定具体的学习方向和目标定位。

表2 美术鉴赏与批评课程教学目标矩阵

教学目标	一阶目标	二阶目标	三阶目标	四阶目标
知识维度	事实陈述	意义阐释	概念理解	知识迁移
能力维度	图像识读	作品分析	价值评判	创新实践
素养维度	审美感知	归纳整合	交互反馈	意义建构

2.2 课程内容构建

基于知识、能力、素养三方面教学目标需要,本教学团队把“美术鉴赏与批评”课程知识整合为:“题材与主题的鉴赏与批评”“造型与形象的鉴赏与批评”“美术视觉形式的鉴赏与批评”3个核心模块,并增加了美术鉴赏与批评的视角与实践“中西美术传统的基本特征”以及美术鉴赏教学的特点与策略”等新内容板块,从而形成了多梯度、涵盖复合型知识的课程体系。3个核心模块侧重于学生美术鉴赏与批评专业知识与技能的夯实,新内容模块则主要着眼于构建学生的批判思维、创新思维和美育意识。新知识体系在课程内容的广度和深度上都契合了师范专业认证的要求,也贯彻了以美育人、以美润心的教育理念。

如表3所示,本课以主题单元整合教学内容,由3个核心模块和3个新内容模块组成,均以话题的形式引入,设计了相应的教学任务,构成整体而有梯度的任务群。“题材与主题的鉴赏与批评”这一主题单元,主要围绕美术作品中题材、母题、主题的差异,掌握美术作品中常见的几种情节处理方式,要求学生寻找相关案例并以汇报分享

的方式分析这三者的差异,旨在帮助学生从立意与构思的角度建立对美术作品进行赏析与评价的意识与能力。“造型与形象的鉴赏与批评”这一主题单元,主要包括中西方美术作品中人物形象与造型处理的几种方式,意在使学生理解中国人物形象与造型中的“传神”与“气韵生动”。新时代的美术教育同样需要与时俱进,人工智能、大数据等新一代信息技术快速发展,使很多学生陷入对美术创作、美术教育的质疑与迷惘之中。本单元的学习任务是:通过引导学生关注当下美术领域的热点事件和前沿问题,让学生通过思考与讨论,形成独立判断,促进批判性思维的内化与生成。“美术视觉形式鉴赏批评单元”聚焦于内行与外行看画的重要差异——门道,目标是理解线、面、形、色等造型元素对美术作品整体效果的意义,能从光影、体积、笔触、肌理、材质等维度对美术作品进行赏析与评价。学习任务是运用推介或感受阐发的形式撰写一篇鉴赏小品文。“美术鉴赏批评的视角与实践”这一主题单元的学习任务贯彻的是“做中学、学中做”的教育理念,是本课程极为重要的一项表现性任务,考查的不仅是学生

的专业素养,还包括沟通能力、协作能力、创新能力等。形成理论贯穿实践的教学特点,实现课内教学与课外实践的双向互动以及知识的有效迁移。“中西美术传统的基本特征”这一主题单元,以民国时期的美术界大讨论“中西融合”与“拉开距离”引入话题,教学内容围绕中西方绘画的创作和鉴赏观念,旨在使学生理解中西文化的差异,建立文化自

信。美术鉴赏教学的特点与策略主题单元,引入本校已毕业美术教师的鉴赏课教学的真实情境,并基于义务教育阶段美术师资的培养需求,重构课程教学内容,形成多梯度、复合型的知识体系,为学生形成开放多元的审美视角、理解并贯彻“以美育人、以文化人”的教育理念奠定了基础,与美育的教育目标的要求一致。

表3 美术鉴赏与批评课程教学内容构建

模块类型	主题单元	话题研讨	学习任务
核心模块	题材与主题的鉴赏与批评	题材与情节对美术作品有何作用	用案例说一说美术作品中母题、主题和题材的差异
	造型与形象的鉴赏与批评	AI 绘画盛行,我们绘画的意义在哪里?	回答问题:你如何看待 AI 绘画
	美术视觉形式的鉴赏与批评	看门道 or 看热闹	运用推介或感受阐发的形式,撰写一篇鉴赏小品文
新内容模块	美术鉴赏批评的视角与实践	“看”与“看到”间的距离	以团队合作的方式,策划一个校园主题艺术展,并以视频的形式完整呈现策划、组织过程。
	中西美术传统的基本特征	“中西融合”与“拉开距离”	回答问题:你认为中西方绘画是否可以融合?举例说明
	美术鉴赏教学的特点与策略	美术鉴赏教学难在哪里?	运用所学美术鉴赏教学方法,编制中小学美术鉴赏课教学设计方案

2.3 课程任务群的设计与过程实施

课程团队结合金课“高阶性、挑战性、创新性”的要求和2022版义务教育艺术课程标准中倡导的课程理念,以“递增难度、渐撤支持”的方式,共设计了6个不同层次和梯度的学习任务,将素养对应的任务和能力清晰化、活动的产出明确化,以期最大限度地实现教、学、评的一致化。而要实现课程育人的目的,有效达成教学目标,需要处理这几个学习任务之间的关系。课程学习之初,课程教学团队根据学生已有认知基础和鉴赏习惯,从学生最感兴趣也最熟悉的美术作品的题材与情节入手,引导学生通过作品辨析美术作品中题材、母题与主题的差异,作为课程的初始性任务,要求学生用具体的案例,阐述对三者差异的理解。任务难度不大,教师的讲解和示范也较多,任务核心集中在知识与技能的范畴,但也综合考虑了学生审辩思维和语言表达能力的培养。“课下收集 AI 绘画的资料”这一任务以小组为单位进行展示分享。这个任务看似简单,但需要学生从不同的媒介和平台摄取、筛选信息,并形成观点。这一过程中,教师的指导和支持都有所减少,更注重的是过程的组织、话题的引导以及多维资料的呈示和思

维的启发。“撰写鉴赏小品文”这一学习任务,要求学生能有意识地从内容与形式的角度鉴赏一幅熟悉的美术作品,需要将之前两个主题单元的知识与本单元教学内容进行有机融合,对作品的陈述—理解—评判难度渐次增加。“策划主题性校园美术作品展”这一学习任务最具挑战性,要求学生将知识与技能组合并灵活运用于复杂的现实生活情境中,旨在保证学习迁移高阶目标。该学习任务包括了很多子任务,如展览主题的确定、展览的宣传、作品的征集、作品的评定、展场的布置等等,教师在任务发布之初会有示范性的指导和组织,一旦学生了解了展览策划的流程和注意事项后,教师就撤除“脚手架”,逐步转向学习者自我指导和操练。“举例说明你认为中西方绘画是否可以融合”这一学习任务是涉及美术学科专业知识的最后一个主题单元,虽然与第二个学习任务类型接近,但训练的成分技能和完成难度都有所不同。成分技能主要体现在基于知识整合的意义建构层面,任务难度首先体现在需要学生结合中外美术史课程的学科知识和之前主题单元所学知识进行融会贯通;其次是要对中西方绘画有综合性的理解和宏观的视角,教师的引导也更偏向

于从概念辨析而非讲解示范。作为本课最后一个学习任务,“编制中小学美术鉴赏课教学设计”主要考量的是课程教学如何与中小学美术鉴赏教学进行衔接,即如何将鉴赏知识与技能运用到鉴赏课程教学中。这一任务设计的初衷是解决学生对鉴赏课程教学认知粗浅以及如何有效提升鉴赏教学策略的问题,与之前的学习任务在性质上分属不同的范畴。任务群的设计及实施过程旨在促进学生审美素养、综合能力与发展目标高度契合,贴合美育教学的特点,为实现美育与课程教学一致性提供有效的路径。

学习任务的梯度化、教学设计的整体性、教学过程之中的“扶放有度”,都意在提升学生的综合能力和美术素养。而“在课程目标或‘综合性教学目的’的引领下设计任务,既降低了教学碎片化的风险,也避免属于后台的分析、分解工作搅乱了前台的基本思路。”^[7]

2.4 多维度评价方式设计

教学评价既是一项检验教学成效、改进教学实践的基本活动^[8],也是教师及时调整、优化教学过程的工具,能够有效促进多元主体之间相互学习、彼此促进和共同发展。2020年6月发布的《深化新时代教育评价改革总体方案》明确提出,要改进结果评价,强化形成性评价,探索增值评价,健全综合评价。^[9]“美术鉴赏与批评”课程遵循四个评价相融合的思想,结合美术学科特点,构建了聚焦学生审美素养与综合能力、线上线下相结合的多维度评价体系。强调学生在练习与实践中进行有针对性的学习。线上评定的部分包括微课视频学习、主题讨论的完成情况,线下评定则包括课堂表现、鉴赏小品文、展览策划、鉴赏课程教学设计等任务的完成质量。其中线上评定占比20%,线下评定占比80%(图1),主体包括学生自评、小组内成员互评和教师评价。核心内涵是强调过程性评价、表现性评价,关注增值评价,以实现评价主体的多元化、评价手段的多样化。需要指出的是,作为本课重要的形成性评价任务,“策划主题展览”这一任务具有较高的难度,在评价设计时需要给予学生犯错的空间,以反馈而非评定作为评价展览策划过程性证据的出发点,以鼓励而非检测为导向,引导学生完成这一挑战性任务,促进学生积极参与反思和总结。学生自评、组内成员互评与教师评价相结合的多元主体评价方式,能够有效促进学生之间、师生之间的互动交

流,同时逐渐形成批判性思维。教师通过对学生讨论、分享、设计的及时反馈,对帮助学生建立自主学习、高效沟通的学习态度和习惯发挥积极作用。课程通过结合过程性评价和表现性评价的多维度评价方式,重视学生在学习过程中的体验和参与,与高校美育强调的体验性学习和个人发展有内在的契合。

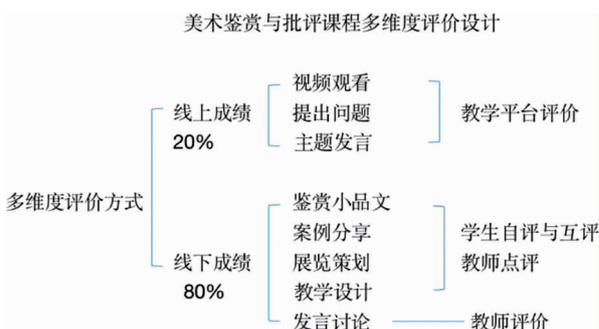

图1 美术鉴赏与批评课程多维度评价方式

在指向美育的美术鉴赏与批评课程评价的方式和主体维度这一意义上,课程教学的素养目标超越了学科导向下鉴赏与批评知识、技能目标,如同“聚光灯”一般,指引学生形成对自己、对他人、对艺术和艺术作品更加深透的理解力和批判性,在自我的省察过程中,积极地调整、拓展审美领域,升华审美意识与品味,在对艺术家、艺术作品的批判性鉴赏过程中,显现出对艺术价值、艺术追求的思考。正所谓“美育的审美赋能最终指向建构‘向美而生’的人生。从价值理性到审美定力再到温润心灵,美育的最终目标是把人塑造成具有完善人格的社会主义建设者。”^[10]

3 美术鉴赏与批评课程教学成效与反思

3.1 学生综合能力得到提升

教学伊始,学生对线上线下混合式教学模式以及成果导向的教学理念,以及合作探究式的学习过程,并不能完全适应。随着教学的逐步推进,教师的不断激励、引导和指导,学生们也在不断的体验和调节中把握学习节奏,学习态度经历了忐忑畏惧—接受挑战—自我激励—欣然感喟的过程。在期末学习总结和反思中,绝大多数学生表示很赞同本课的教学模式,对教师的教学理念和教学方法也极为认可,学习任务虽然在数量和难度上均高于其他课程,但对自己的学习结果非常满意,不少学生表示自己在语言表达、团队合作、审美品质等方面均得到了提升,还有学生对自己

的思维方式有了新的认识,如有学生写到:“团队的力量永远大于个人,在一个团体里,只有相互团结,相互帮助,这个团队才能成功。在遇到问题时,如果自己解决不了,就应该提出来大家一起想办法,而不是自己一个人想。通过这次的画展,我也发现了自身存在的许多问题,比如在和团队其他成员沟通时,自己的表达还不够清晰明了,其他成员不能明确地了解我的想法。”

3.2 教师专业素养得到提高

在课程教学实践过程中,教学团队通过反复的交流和讨论,确定了本课的教学模式、教学目标和评价方式,并基于教学目标拓展、整合课程内容,以实现学生综合能力和审美素养的切实提升。也正是由于团队对课程教学的不断实践、调整和优化,授课教师在教学设计、任务情境设计、教学组织等方面的能力均得到稳步提高,凭借本课丰富的实践经验和理论积累,团队成员荣获2022年贵州省高校艺术教师教学技能比赛一等奖,并获批贵州省2022年高等学校教学内容和课程体系改革项目,完成了从“教学实践者”向“教学研究者”的身份转换。

参考文献:

[1] 中国政府网.教育部关于全面实施学校美育浸润行动的通知[EB/OL].(2023-12-20)[2024-12-04].

https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202401/content_6924205.htm.

- [2] 贵州省教育厅.《贵州省教育发展“十四五”规划》印发实施[EB/OL].(2021-09-10)[2024-12-04].https://jyt.guizhou.gov.cn/xwzx/gzdt/202109/t20210910_70052264.html.
- [3] 伊卫东.高校美术鉴赏课问题及改进策略[J].山东工艺美术学院学报,2022(6):63-66.
- [4] 高晓黎.高校美术鉴赏课教学方法探析[J].教育理论与实践,2019(10):63-64.
- [5] 张锦.基于OBE理念的高师美术教育专业中美术学科教育课程可持续发展的构建[J].工业设计,2020(2):32.
- [6] 格兰特·威金斯,杰伊·麦克泰格.追求理解的教学设计(第二版)[M].阎寒冰,译.上海:华东师范大学出版社,2017:15.
- [7] 王文智.整体取向教学设计视角下的学习任务设计[J].全球教育展望,2022(8):39-51.
- [8] 钟启泉.课堂评价的挑战[J].全球教育展望,2012(1):10-16.
- [9] 中国政府网.中共中央 国务院印发《深化新时代教育评价改革总体方案》[EB/OL].(2020-10-13)[2024-12-04].https://www.gov.cn/gongbao/content/2020/content_5554488.htm.
- [10] 周宪.美育何以引导人向美而生?[J].江海学刊,2023(1):245.

Exploring “Art Appreciation and Criticism” Course Teaching Practices in the Context of Aesthetic Education

HUANG Ling, MA Yuqi

(School of Art, Qiannan Nationality Normal University, Duyun 558000, China)

Abstract: Against the backdrop of the strong national advocacy for art education and teacher professional certification, the teaching reform of art education courses in normal universities holds significant practical value. This paper focuses on the design and implementation of the course “Art Appreciation and Criticism”, covering teaching modes, objectives, content, learning tasks, and assessment methods. It highlights the curriculum reform practices that are guided by art education principles, outcome-orientation, student-centeredness, and continuous improvement. This serves as a valuable practical example for teacher education courses in art major in higher education institutions, aligning with the core principles of teacher professional certification.

Key words: aesthetic education; Art Appreciation and Criticism; practice; aesthetic literacy

(责任校对 曾小明)