

课程思政教学案例汇编

2023年4月 教务处制

《中外美术史》课程思政教学案例库

一、课程简介

《中外美术史》是艺术专业一门重要的基础课程。中外美术史又是艺术专业的基础专业理论主干课程，本课程以中外美术史的发展脉络为主线，以在中国朝代美术以及世界史上有重要影响的美术作品、美术家及有关美术赏析和美学思想方面的经典论述为主要内容，比较系统、全面地介绍了从古至今世界美术史上的重要内容。使学生了解中外美术史的基本内容，加深对中外美术的了解，加深对国内学科发展的动态及趋势的把握，熟悉专业发展的前沿，为进一步的学习打下基础。

二、课程思政教学总体设计

（一）课程思政总体目标

课程性质：专业理论课

本课程思政教学的具体目标，具体体现在：中外美术史是艺术设计专业的专业理论主干课程，本课程通过对各期艺术风格、艺术流派、艺术家、艺术作品的分析，使学生对中外美术史的发展线索、各时代的审美特征、艺术风格和艺术流派的产生及特色、主要艺术家及其作品的评价有所了解，以开拓艺术视野、提高审美能力，为后续专业课的开设做好理论准备。

（二）课程思政教学内容

《中外美术史》课程思政教学内容，具体体现在：

1.政治认同

2.家国情怀

3.人民至上思想

4.职业道德

5.法治意识

6.思想道德

7.科学精神

8.时代担当

1. **教学方法**

课堂教学应当以讲授和讨论相结合的方式，提倡教师多引导学生思考和提问，避免满堂灌输或过多抄写笔记的教学方式。建议多使用光盘、录像及幻灯片等多种直观的视觉图像教学手段，使课堂教学生动活泼且形象直观。应当不断更新和补充图像资料。

具体的教学方法如下：

1.讲授

2.讨论

3.多媒体教学

三、课程各章节思政教学内容设计

项目一 人类远古美术文化

1. 课程思政具体目标

让学生对新石器时代的美术有一个系统性的认识，在熟悉旧石器时代美术的基础之上，进一步了解新石器时代美术在社会复杂化的过程中所扮演的重要角色。了解原始的空间观念及其表现、掌握仰韶文化彩陶的两个类型、熟悉原始礼仪建筑、礼器与符号。

1. 课程思政教学实践

通过对新时期时代美术作品的学习，以及配合彩陶纹样的手绘练习，可以让学生在理解史前审美观念的前提下，进一步结合当下视觉文化特征以及“匠人精神”，培养其对传统纹样的兴趣及创新精神。

【教学方式与方法】

案例教学法。

【课程思政教学实例】

案例资料：

（1）案例简介

定居农业社会的聚落空间以案例教学的方式，引导学生从新石器时代的建筑、墓葬等去了解先民的空间观念、生死观念。从新石器时代玉器中可能隐含的原始信仰，引出中国人熟悉的天圆地方、四维八方等观念;慕葬艺术也折射出当时的社会关系和结构，是古人生死观的理解与表达，可以引导学生对生命的意义及价值进行思考。

1. 案例的思政元素

陶器艺术以丰富的彩陶图像建构起新石器时代彩陶文化的脉络，让学生在了解彩陶基本类型的基础上，选择自己感兴趣的部分做深度调研，彩陶多彩的画面有助干我们认识混沌曝眬的原始思维，从形式的角度可以观察到人们对干纹样构成规律的把握，图案的意义可能大于器物本身。常见的鱼纹、鸟纹、蛙纹可能与原始信仰、生殖崇拜有关，当时艺术语言的丰富可以启发学生从历史中探寻美术的源头，增加民族自信心。

1. 教学手段

现代多媒体教学

项目二古埃及美术----赏析艺术瑰宝，感悟艺术启示

1. 课程思政具体目标

1.文化素养 解读古埃及艺术作品的创作背景，通过大量案例分析学习，引导同学重视文化 素养的培养与知识的积淀，作为未来的艺术家与设计师需增强自身综合素质，涉 猎多个领域及多元文化，丰富自身文化素养与审美情趣。

2.担当传承使命。解读古埃及国家的形成，统一，分裂以及外族侵略对其文化艺术的影响，鼓励学生继承优秀中华文化，并树立使命感。昨日之文明是我们今日的文明之根，只有理解了人类的昨天，才能更好的把握住人类的历史，并更自觉地去展望和创造人类的明天。回顾历史，让我们更加珍视中华文明，更加有一种使命感去坚持和发展壮大中华文明。

3.培养创新精神。古埃及的艺术形式多样，独具特色。帮助学生们建立创新意识，能够打破思维边界，注重多元文化的交融，不断提升创新能力。

4.国际视野，民族自信。埃及与中国同为四大文明古国之一，在历史的长河中都创造了灿烂的文明。但四大文明古国之中却只有中华文明至今屹立而不倒。其表现主要可见于民族主体语言的延续和古典文献的保存。作为中华大地上的一份子，无人不为自己的国家而自豪。

（二）课程思政教学实践

【教学方式与方法】

（1）课前预习：指导学生通过慕课、教材、文章等资料自主学习，形成初步认知；

（2）课堂讲授：串联主要知识点，讲授关键知识点，重点分析重难点等内容；

（3）翻转课堂：在进行了初步教学内容后，给定学生问题，由学生通过检索资料等完成，在课堂组织讨论汇报；

【课程思政教学实例】

（1）案例简介

[古埃及艺术](https://www.zhihu.com/search?q=%E5%8F%A4%E5%9F%83%E5%8F%8A%E8%89%BA%E6%9C%AF&search_source=Entity&hybrid_search_source=Entity&hybrid_search_extra={"sourceType":"answer","sourceId":2987739382}" \t "https://www.zhihu.com/collection/_blank)是人类文明史上最悠久且独具特色的艺术形式之一，在约公元前3000年至前1000年间，古埃及艺术形成了具有独特风格和传统的艺术表现形式。该艺术风格以象征性、形式化和一定程度的静态为特点，在建筑、雕刻、绘画、陶器等多个领域均有表现。以下是如何理解和体会古埃及艺术，以及其影响与作用的一些建议。

1.了解历史背景：学习古埃及的历史和文化，了解其地理环境、社会制度和宗教信仰等方面的背景知识，有助于更好地理解和体会古埃及艺术。

2.赏析艺术形式：古埃及艺术具有鲜明的象征性和形式化特点，如法老塑像、神话故事壁画、装饰性纹样等。尝试从这些艺术形式中解读他们所要表达的思想观念、宗教信仰以及社会生活。

3. 感悟艺术价值：古埃及艺术具有很高的审美价值，同时也反映了当时人们的生活方式、思维方式和价值观念。可以在欣赏古埃及艺术的同时，思考如何将其价值观念与现代生活相结合。

4.[跨学科研究](https://www.zhihu.com/search?q=%E8%B7%A8%E5%AD%A6%E7%A7%91%E7%A0%94%E7%A9%B6&search_source=Entity&hybrid_search_source=Entity&hybrid_search_extra={"sourceType":"answer","sourceId":2987739382}" \t "https://www.zhihu.com/collection/_blank)：古埃及艺术涉及多个领域能和学科，如[建筑学](https://www.zhihu.com/search?q=%E5%BB%BA%E7%AD%91%E5%AD%A6&search_source=Entity&hybrid_search_source=Entity&hybrid_search_extra={"sourceType":"answer","sourceId":2987739382}" \t "https://www.zhihu.com/collection/_blank)、[美术史](https://www.zhihu.com/search?q=%E7%BE%8E%E6%9C%AF%E5%8F%B2&search_source=Entity&hybrid_search_source=Entity&hybrid_search_extra={"sourceType":"answer","sourceId":2987739382}" \t "https://www.zhihu.com/collection/_blank)、[考古学](https://www.zhihu.com/search?q=%E8%80%83%E5%8F%A4%E5%AD%A6&search_source=Entity&hybrid_search_source=Entity&hybrid_search_extra={"sourceType":"answer","sourceId":2987739382}" \t "https://www.zhihu.com/collection/_blank)、文化史等。可以借助不同学科的[研究方法](https://www.zhihu.com/search?q=%E7%A0%94%E7%A9%B6%E6%96%B9%E6%B3%95&search_source=Entity&hybrid_search_source=Entity&hybrid_search_extra={"sourceType":"answer","sourceId":2987739382}" \t "https://www.zhihu.com/collection/_blank)和角度，更全面地了解古埃及艺术。

古埃及艺术在人类[艺术史](https://www.zhihu.com/search?q=%E8%89%BA%E6%9C%AF%E5%8F%B2&search_source=Entity&hybrid_search_source=Entity&hybrid_search_extra={"sourceType":"answer","sourceId":2987739382}" \t "https://www.zhihu.com/collection/_blank)上产生了深远的影响，其作用表现在以下几个方面：

1.世界艺术瑰宝：古埃及艺术是[世界艺术史](https://www.zhihu.com/search?q=%E4%B8%96%E7%95%8C%E8%89%BA%E6%9C%AF%E5%8F%B2&search_source=Entity&hybrid_search_source=Entity&hybrid_search_extra={"sourceType":"answer","sourceId":2987739382}" \t "https://www.zhihu.com/collection/_blank)上的一部分，为人类提供了丰富的[艺术财富](https://www.zhihu.com/search?q=%E8%89%BA%E6%9C%AF%E8%B4%A2%E5%AF%8C&search_source=Entity&hybrid_search_source=Entity&hybrid_search_extra={"sourceType":"answer","sourceId":2987739382}" \t "https://www.zhihu.com/collection/_blank)，启发了无数艺术家的创作灵感。

2.文化交流：古埃及艺术在历史长河中，为各国和各民族间的文化交流提供了重要平台，有助于加深人们对彼此文化和历史的了解。

3.艺术启示：古埃及艺术特有的形式和表现手法，为后世艺术家提供了新的启示和借鉴。比如线条的流畅、色彩的鲜艳，还有建筑的宏伟，都给[现代艺术](https://www.zhihu.com/search?q=%E7%8E%B0%E4%BB%A3%E8%89%BA%E6%9C%AF&search_source=Entity&hybrid_search_source=Entity&hybrid_search_extra={"sourceType":"answer","sourceId":2987739382}" \t "https://www.zhihu.com/collection/_blank)提供了灵感。

4.社会意识形态的体现：古埃及[艺术作品](https://www.zhihu.com/search?q=%E8%89%BA%E6%9C%AF%E4%BD%9C%E5%93%81&search_source=Entity&hybrid_search_source=Entity&hybrid_search_extra={"sourceType":"answer","sourceId":2987739382}" \t "https://www.zhihu.com/collection/_blank)反映了古埃及社会的意识形态，如对权威的尊崇、对神灵的敬畏等，这些体现了古埃及社会制度的稳固。

总之，了解古埃及艺术，需要结合历史背景、艺术形式和价值观念进行欣赏和体会。而古埃及艺术在人类文化史上的影响和作用不仅体现在世界艺术瑰宝上，还带动了文化交流、艺术启示和反映了社会意识形态等方面。

1. 案例的思政元素

文化素养 ，传承使命，创新精神，国际视野，民族自信。

1. 教学手段

理论讲授：按照教学目标讲解重难点知识，帮助学生建立正确的基础知识逻辑体系。

分组讨论：在讲解过程中，让学生自主讨论，使学生深入思考，并能正确表达。在讨论中深入文化认知，树立文化自信。

翻转课堂：通过启发、引导，让学生自主挖掘人物和事件带来的启示，认同思政元素，内化道德规范。

项目三 夏、商、周时期美术

1. 课程思政具体目标

知识目标：了解中国夏、商、周时期的工艺美术史

能力目标：掌握重、难点知识

素质目标：文化传承精神、工匠精神、时代的进步

（二）课程思政教学实践

【教学方式与方法】

教学方式：讲授法

教学方法：通过课前布置学习任务，让学生们通过查阅资料进行自主预习、学习的方法，中国夏、商、周时期的工艺美术特点有所了解。在课堂中通过教师讲授对知识点进行学习和掌握。

【课程思政教学实例】

案例资料：“后母戊”鼎、金文-毛公鼎

（1）案例简介

商后母戊鼎，又称司母戊鼎、司母戊大方鼎，是[商](https://baike.baidu.com/item/%E5%95%86/3820941?fromModule=lemma_inlink" \t "https://baike.baidu.com/item/%E5%95%86%E5%90%8E%E6%AF%8D%E6%88%8A%E9%BC%8E/_blank)后期（约前十四世纪至前十一世纪）铸品，于1939年出土于[河南省](https://baike.baidu.com/item/%E6%B2%B3%E5%8D%97%E7%9C%81/59474?fromModule=lemma_inlink" \t "https://baike.baidu.com/item/%E5%95%86%E5%90%8E%E6%AF%8D%E6%88%8A%E9%BC%8E/_blank)[安阳市](https://baike.baidu.com/item/%E5%AE%89%E9%98%B3%E5%B8%82/2058700?fromModule=lemma_inlink" \t "https://baike.baidu.com/item/%E5%95%86%E5%90%8E%E6%AF%8D%E6%88%8A%E9%BC%8E/_blank)[武官村](https://baike.baidu.com/item/%E6%AD%A6%E5%AE%98%E6%9D%91/23639559?fromModule=lemma_inlink" \t "https://baike.baidu.com/item/%E5%95%86%E5%90%8E%E6%AF%8D%E6%88%8A%E9%BC%8E/_blank)，现藏于[中国国家博物馆](https://baike.baidu.com/item/%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E5%9B%BD%E5%AE%B6%E5%8D%9A%E7%89%A9%E9%A6%86/567902?fromModule=lemma_inlink" \t "https://baike.baidu.com/item/%E5%95%86%E5%90%8E%E6%AF%8D%E6%88%8A%E9%BC%8E/_blank)《古代中国》基本陈列展厅内。

毛公鼎（Duke Mao Tripod），[西周](https://baike.baidu.com/item/%E8%A5%BF%E5%91%A8/510056?fromModule=lemma_inlink" \t "https://baike.baidu.com/_blank)晚期[青铜器](https://baike.baidu.com/item/%E9%9D%92%E9%93%9C%E5%99%A8/593368?fromModule=lemma_inlink" \t "https://baike.baidu.com/_blank)，因作器者[毛公](https://baike.baidu.com/item/%E6%AF%9B%E5%85%AC/3255025?fromModule=lemma_inlink" \t "https://baike.baidu.com/_blank)而得名，清道光二十三年（1843年）出土于陕西岐山（今宝鸡市岐山县），现藏于[台北故宫博物院](https://baike.baidu.com/item/%E5%8F%B0%E5%8C%97%E6%95%85%E5%AE%AB%E5%8D%9A%E7%89%A9%E9%99%A2/1164?fromModule=lemma_inlink" \t "https://baike.baidu.com/_blank)。

（2）案例的思政元素

①文化的传承

②文化的自信

③祖国的统一

（3）教学手段

①传统教学手段与现代教学手段有机整合

②提高技术水平

③解决思想障碍

项目四 中国近代美术

1. 课程思政具体目标

让学生对中国近代美术有一个系统性的认识，知道中华民族的视觉文化和美术遗产是独特而多彩的;了解中国近代美术的研究对象、掌握中国近代美术的总体脉络、熟悉中国近代美术的研究方法。深刻认识中国近代美术在时空上具有复杂性，在文化上具有多元性，是中国美术在民族和文化上的多样性和融合性的发展。

1. 课程思政教学实践

以感性的方式切入，引导学生说出他们心中哪些作品属于中国近代美术，通过问答引出美术史的研究对象，包括:美术作品、与美术作品相关的人物、与作品及人物相关的社会环境、阶级关系、思想观念、宗教信仰和风俗习惯等以及美术制度、运行机制以及意识形态等。

【教学方式与方法】

引导法、案例教学法

【课程思政教学实例】

案例资料：

1. 案例简介

以个案分析的方法让学生对图像学方法、风格分析法等美术史研究方法有初步了解。其中外部研究关注作品的社会背景，功能和传播途径等社会因素;内部研究关注图像的风格与样式。美术是社会需要的产物，有明显的政治、宗教和经济属性。（徐悲鸿为了扭转中国画抄袭、模仿、缺乏生活气息的萎靡颓风而大声疾呼。他将西方精湛的写实技巧融汇到中国绘画之中，为传统艺术的革新与发展开拓了新的广阔天地。）

1. 案例的思政元素

运用启发式、讲授式和参与式相结合的教学法，力求使中国美术的研究对象、总体脉络和研究方法这些基础性知识能够吸引学生的注意力，培养学生运用相关知识分析、理解和探讨具体作品。在传授中国美术史专业知识的同时，激发学生了解和学习中国特色社会主义理论，认识到中华民主的视觉文化史是独特而多彩的，进而激发学生的民族自信心和爱国情操。

1. 教学手段

PPT及视频教学。

项目五 秦汉至唐代美术

1. 课程思政具体目标

发掘传统文化的教育价值，让学生在领略传统文化魅力的同时将其内化于心、外化于行。只有在传统文化教学中多方位挖掘思政元素，将其与思政理论结合，潜移默化地对学生进行道德浸润和文化熏陶，才能充分发挥课程思政的价值引领功能，达到思政育人、文化育人的目标。

1. 课程思政教学实践

1 帝陵及贵族墓葬的视觉性

以案例教学的方式，引导学生从秦始皇帝陵雕塑到霍去病墓雕塑风格的变化，透过视觉艺术的表面深入到时代精神。从秦始皇帝陵可以看到那个时代的艺术是以强烈的观念来震撼观众，政治的创新和艺术的创新是一回事，都是视觉性的，他打造了新的时间和空间系统。陵墓是微缩的宇宙，艺术的写实风格也显示出对仿真的追求，艺术与皇权合二为一。

2、墓室壁画、画像石与画像砖

墓室壁画是和死广有关的艺术活动，体现了中国人的生死观，主要是魂魄的观念，从墓葬壁画中可以发现，它不是想让死人复活，而是让魂魄去到最合适的地方。汉代人对灵魂的旅行和它周游的世界，满怀着敬畏，饱含着憧憬

汉代墓葬艺术可以让学生了解，在汉代“孝”从一种个人品格发展为一种社会文化，甚至是国家政治制度的一部分。以武梁祠为例，其丰富而系统的图像让我们看到了汉代人所理解的宇审是什么样子，对汉代人而言，给去的亲人营造出无边无际的良田美宅就是最大的“孝”“孝文化”的优良传统在当代仍有其重要价值。

【教学方式与方法】

案例教学法、展示法等

【课程思政教学实例】

案例资料：

（1）案例简介

从艺术作品的社会背景入手。艺术是社会的产物，自然会有明显的政治、宗教和经济属性，研究艺术作品需关注作品产生的社会背景，功能和传播途径等社会因素。例如，南、北方佛教信仰不同，北方重福田公德，由此建寺开窟风气盛行;南方重义理，故长江下游石窟遗址较少。佛教石窟艺术遗迹的分布和丝绸之路是密切相关的，印度佛教在传入中国进行融合的过程中，产生了不同的佛教风格样式。

（2）案例的思政元素

引导学生在学习的过程中要学会吸收中华优秀传统文化和优秀外国艺术样式，在艺术创作过程中能融合多种元素进行艺术创新。佛教石窟艺术是集合建筑形制、雕塑样式、壁画内容和书法艺术于一体的艺术博物馆。在对“敦煌石窟“云冈石窟”“龙门石窟”“麦积山石窟”和“克孜尔石窟”等石窟的比较探讨中，通过介绍其社会背景下的社会政治经济的关系、文化述求、传播路线等，增加石窟艺术研究的深度，从宏观上把握北魏到明清之际中国石窟艺术文化传播发展的脉络与规律。通过对佛教石窟艺术的学习，激发学生树立起在艺术设计创作中将中华优秀传统文化发扬光大的理想。

（3）教学手段

现代多媒体教学手段，配合视频教学。

项目六 中国五代至宋元时期美术

1. 课程思政具体目标

培养学生关心政治，增强政治意识;热爱祖国，增强民族自豪感;坚定四个自信，践行社会主义核心价值观。

1. 课程思政教学实践

从理论层面，加入主题性鉴赏板块。比如从周文矩《重屏会棋图》《宫中图卷》开始，将中国人物画精神内涵体现的重要作品作为个案进行详细解析。以蒋兆和《流民图》、王胜烈《八女投江》、傅抱石《苏武牧羊》等经典现代人物画作品作为案例，从爱国主义、奉献精神到艺术家社会责任与担当角度，展开课堂讨论；三是分析主题性创作的审美取向与社会变革的关系，以及中国画在现代化进程中的艺术观念转换。

【教学方式与方法】

情景教学法、讨论法、讲授法相结合。

【课程思政教学实例】

案例资料：

（1）案例简介

从艺术作品中所蕴含的哲理入手。中国美术史自唐代开始之后的一千多年间，文人士大夫创作的水墨画，是“墨分五色”学说的外在体现，如北宋文同的《墨竹图》、宋末元初郑所南的《墨兰图》、元代倪瓒的《渔庄秋霁图》等。“墨分五色”学说不仅是对老子《道德经》中色彩观的概括，而且与中华优秀传统文化《易经》中的“五行”观点相联系。

从艺术作品的题材、内容等角度入手。从题材的角度入手，如中国的仕女画，历史源远流长，可追溯到战国时期的帛画，随后到唐朝仕女画的黄金时期，再到明朝的宫妓图，这个题材承载了大量的内容，既有引魂升天的宗教功能，也有为维护礼教的政治教化功能，还有反映时代审美风尚的功能。经过对艺术作品的详细解读，去透视不同时代背景下美学观念对仕女画的影响，思考不同时期女性的“美”所承载的道德指向和具有的时代意义。美具有超越功利的价值，仕女画本身的美感就足够吸引和打动人们，珠宝设计方向的学生可以结合唐代仕女画的装饰来设计现代发簪等珠宝首饰作品，将古代风尚进行现代转化，做到学以致用知行合一，实现知识传授、能力培养与价值引领的有机统一。从内容的角度入手，例如，南宋时期山水四家之首李唐的《采薇图》，描述了商亡之后，伯夷、叔齐拒吃周粟，隐匿首阳山，采薇而食，饿死不屈的生活情境。

（2）案例的思政元素

在传授中国美术史专业知识的同时，激发学生了解和学习中国古代哲学思想，引导学生认同与尊崇优秀传统文化、传统思想价值体系、民族精神和时代精神，从而增强学生的文化自信和爱国情操。

1. 教学手段

运用现代多媒体教学手段。

项目七 欧洲文艺复兴美术

1. 课程思政具体目标

西方美术史研究注重逻辑，因此它便于学习和传播。课程中抓住这一特质，通过教学使学生明确学习西方美术史不仅是了解美术史论知识，更是对外国美术不同阶段的历史、艺术风格、代表画家等方面的综合掌握，培养学生广博的美术素养，拓宽美术史学习的国际视野。

1. 课程思政教学实践

以意大利文艺复兴美术作品为切入点，对比中国近现代美术绘画作品，引出欧洲文艺复兴影响了五四新文化运动的源起，但“救亡”与“启蒙”的双熏性质真接影响了五四新文化运动的走向。与文艺复兴单纯的思想文化革新不同，五四新文化运动在思想文化领域革新的过程中，始终是以现实政治为导向的。而正是集“爱国革命运动、社会革命运动、思想启蒙运动”性质为一体的五四新文化运动，促进了之后马克思主义与中国工人运动的结合，成了旧民主主义革命向新民主主义革命的转折点，激发学生的爱国情怀。

【教学方式与方法】

案例教学法、分析法

【课程思政教学实例】

案例资料：

（1）案例简介

通过文艺复兴盛期，伟大全能天才达芬奇笔下的《利塔圣母》，在深色背景衬托凸显下的圣母头部低垂注视着圣婴，嘴角微微上扬，右肩耸起以支托怀抱中的圣婴，托抱动作格外轻微，姿态、动作、神情的微妙表现显示出圣母如人间母亲般关怀和怜爱着圣婴，画里人物内心情感被着重刻画，以世俗温情比喻宗圣母的慈爱，油彩的使用，让画面有更多的表现可能，浑厚的人物立体感和更厚重的人体肤质，更高的色彩饱和度使整体氛围更轻快愉悦。外在形式强调人的情感表现和体态美感，都烘托出一种摆脱原罪、压抑情感束缚，努力追求美好，肯定人的情感存在和赞颂关注自身价值。

1. 案例的思政元素

文艺复兴初期的美术就如但丁的诗一样，带着旧时代封建的和宗教的思想烙印，又同时表现出对旧时代的批判精神，这是新旧交替的必然现象。在中世纪，理想的人应该是自卑、消极、无所作为的，人在世界上的意义不足称道。文艺复兴时期提倡人文主义思想，肯定了人的价值和创造力，提出人要获得解放，个性应该自由；重视人的价值，要求发挥人的聪明才智及创造性潜力，反对消极的无所作为的人生态度，提倡积极冒险精神；重视现世生活，藐视关于来世或天堂的虚无飘渺的神话，因而追求物质幸福及肉欲上的满足，反对宗教禁欲主义。通过文艺复兴时期绘画作品的影响，呼吁同学们了解东西方文化的多样性，激发学生的民族自信和爱国情操。

1. 教学手段

现代多媒体教学，案例教学

项目八 中国明清时期美术

1. 课程思政具体目标

引导学生了解明清时期社会背景和文化特征，建立对中国传统文化的信仰和认同，强化爱国情感和文化自信。通过启发学生观察、感知、思考与创造的能力，提高其自主思考和创新能力。增强文化自信以及爱国情怀。

1. 课程思政教学实践

家国情怀：通过清朝美术中代表人物“四僧”与“四王”绘画风格的讲解，表现家国情怀。

政治认同：通过对明清美术的相关文化，从建筑、雕塑、工艺以及绘画等方面进行讲解，对明清美术进行系统分析，掌握明清美术在历史上的重要地位以及美术方面的造诣。引发学生对传统文化的认同感，增强文化自信。

【教学方式与方法】

（1）课堂讲授：明清美术产生的历史背景、主要代表人物，从绘画、建筑、工艺美术等方面概述讲解明清美术与以往朝代相比有哪些特点。

（2）代表人物作品赏析：学生通过代表人物作品的赏析来分析作者的时代背景所产生的绘画表现特征。

（3）课堂讨论：课堂讨论学生自己喜欢的代表人物。

（4）课堂总结：凸显文化自信、家国情怀。

【课程思政教学实例】

案例资料：明末清初中国画创作的“四王”与“四僧”

（1）案例简介（明末清初中国画创作的“四王”与“四僧”）

从明清美术时代背景入手。清代传统绘画和理论方面都是一个集大成的时代，山水、花乌发达，人物次之。民间绘画承明代之风，有所进展。清廷没有画院，但宫廷绘画活动却比明代更频繁。清代美术在反封建制度与反民族统治方面反映了进步的要求。清初一段时期画坛活跃，出现了尽力吸收传统，功力深厚的“四王”及昊历、恽格等名家。同时又出现了笔法恣纵、打破陈规、立意新奇、具有创造性的“四僧”，他们把传统山水推向了一个新的高峰。

在明末清初的文人画坛上，有两个风格迥异，但影响力都极大的画派。一派是由王时敏、王鉴、王原祁、王翚，四位互为亲友的王姓画家组成，合称“四王”，一般被认为是“正统派”。他们深受董其昌影响，技法功力深厚，画风崇尚摹古，在清代占画坛主流地位。

另一派则是由石涛、朱耷（八大山人）、弘仁、髡残（石溪）四位僧侣画家组成，合称“四僧”，一般被认为是“野逸派”。他们不拘一格、不守陈规、抒发性灵、奇崛出新而闻名。

于是在过去一段时间里，有些人就认为，四王是御用画家，是墨守成规的主流与正统画派，重复僵化，与清代皇族和封建的保守观念合拍，是“文人画中的院体画”；而四僧则是面向自然、面对人生，代表了画坛创新与进步的力量。

四王与四僧，都是本民族传统文化艺术中重要的财富。

“四王”，董其昌在绘画思想上，主要为“南北宗论”，把艺术比作禅宗，扬南宗，抑北宗，“以淡为宗，笔墨至上”。他倡扬文人画家，贬抑工匠画家和职业画家，但实际上却十分重临摹、重笔墨、重心向、重真率。

虽然四王总体上来说，走的是“入儒”之路，但我们也不能不看到，他们所渊源的这一传统。

也就是由王时敏与王鉴砥砺深化，再由王翚、王原祁进一步发扬，向着“半书法”方式的抽象化方向发展，运用视觉上各种对立因素如虚实、开合等去营造所谓的“心向”，最终达到“集其大成，自出机杼”。

王时敏是“四王”之首，又是“娄东派”之先，少时得董其昌指授，取法“元四家”，以黄公望为宗，而偏于摹拟画风虚灵松秀，墨气醇厚，然而气势薄弱。

王鉴为“虞山派”之首，远述董、巨，仿古作品更见功力。在山水画创作上，讲究布局笔墨处处有传统、有来历，但是缺乏从写生中所获得创新。

王翚受益于前二王，又得力于前二王的推许，故名重一时，且影响深远。王翚具有坚实的临摹功底，“仿临宋元无微不肖”，“下笔可与古人齐驱”，但是又能“集古人之长，尽趋笔端”。他也能在一定程度上取法自然，因此，他的作品能有一定的生趣和真实感。

王原祁最具个人特点，他在“四王”中年龄最小，但成就最高。王原祁曾经担任户部左侍郎，人称王司农。康熙四十四年（公元1705年）时，他奉旨编辑《佩文斋书画谱》，并任总裁。这个画谱共计百卷，是中国绘画史上的第一部宝典。

王原祁深得康熙皇帝赏识，所以学生很多，后来逐渐形成一个独立的画派。因为王原祁是江苏太仓人，太仓又叫娄东，“娄东画派”因此得名。这个画派声势浩大，几乎左右了当时的艺术画坛。他们的山水画在清代初期占画坛主流地位，在学习借鉴古人立意、布局、色彩等方面达到了很高的水平。

不能因为“四王”的山水画出于摹古，就认为他们艺术价值不高。事实上“四王”还是各具面目的，如王时敏苍老中见秀嫩，王鉴则沉雄古逸，王翚是秀润沉着，而王原祁有韵味淳朴、笔墨古拙之趣。

“四僧”，他们中大家最熟悉的，可能是冷寂孤僻、“白眼向人”的八大山人笔下的寒鸦，但其实“四僧”同样也是面目各异，各有风格。

弘仁喜欢仿“元四家”中的云林居士倪瓒，深造妙境，不过他虽然学宋、元各家，但又直师造化。疏淡意境与他身世凄凉的遭遇每每共鸣，注重以线条构造形象，笔墨瘦劲简洁。

髡残山水同样是师法元四家，在学习传统基础上，重视师法自然。一生中大部分时间都在山水中度过，经常驻足于名山大川，流连忘返。

他喜用渴笔、秃毫，苍劲凝重，干而不枯，并以浓淡墨色渲染，使得笔墨交融，形成郁茂苍浑、酣畅淋漓的情趣，使画面产生雄浑壮阔、纵横蓬勃的气势。

“四僧”中以石涛最为著名，他也是半生云游名山大川，“搜尽奇峰打草稿”，所画脱离画谱规范，笔墨恣纵，挥洒淋漓，洒脱自然。石涛的山水画，笔墨、构图、千变万化，风神灵动，代表着清代山水画的最高成就。

除了创作之外，他也有画论提出，这就奠定了流派形成的基础——前面提到过董其昌的“南北宗论”，而石涛则提出“一画”论，大意是不必强求分野，“我自用我法”，充满禅学的辩证思想，为后人不断揣摩。

与石涛相比，八大则以奇异为特色，他以花鸟画的结构和笔法写山水，不拘成法，笔墨苍劲圆秀，狂怪野逸，横扫画坛俗气。

朱耷的花鸟画粗狂秃扁的笔调、阴沉惨淡的湿墨不计自然常态的形象，冷寂孤僻的环境处理，以及不拘成法的构图布局，没有以往文人画那种优雅文静之意，而有几分粗乱、生硬、狂猛，从而造成一种生冷、苦涩、带刺的美，足以触人心弦。

“四王”与“四僧”所主张的，都是在传统的基础上，创立自身的面貌风格。所不同的是，“四王”是守成中创新，“四僧”是创新中守成，而传统是他们的根，本质上并无不同。

通过“四王”与“四僧”的对比学习我们从中看到“四僧”的家国情怀，“四王”的守成中创新。中国美术的发展都是在创新中发展，中国美术的发展历程增加了我们对传统文化的认同以及对文化的自信。

（2）案例的思政元素

在传授中国美术史专业知识的同时，激发学生了解和学习中国绘画的创新思想，引导学生认同与尊崇优秀传统文化、从而增强学生的文化自信和家国情怀。

1. 教学手段

运用现代多媒体教学手段。