

《美育》

课程教学标准

学时数：18 学时（课内）

课程实践学时数：0（课内）

适用专业范围及层次：全日制高职各类专业

学分：2

考核方式：考查

一、说明

（一）课程的性质与任务

1、课程性质

本课程为人文素质教育课。通过本课程的学习，使学生了解马克思主义美学的基本原理，以及美育的意义、任务和途径，从而初步树立正确、进步的审美观，培养高尚、健康的审美理想和审美情趣，发展对美的事物的感受力、鉴赏力、创造力，提高在审美欣赏活动和审美创造活动中陶冶情操、完善人格、进行自我教育的自觉性。

2、课程任务与思政目标

第一章要求了解美育教育的根本任务，美育在全面发展教育中的重要意义。了解大学生审美活动的特征；以及大学生和美育的关系；了解美学史上关于美的本质的主要观点，以及美根源于社会实践，劳动创造了美。了解构成形式美的感性质料：色彩、形状、声音；掌握形式美的法则；了解自然美与社会美的本质和特征。了解风光美的三种类型和风光美的构成；掌握风光美的主要风格。掌握人的美的两个方面及其相互关系；了解社会生活美、社会环境美的构成；第四章要求艺术美和科技美之间的区别。了解科学技术与审美文化的关系，以及科学美、技术美的本质特征；掌握审美的四种基本范畴，以及它们之间的联系和区别；了解艺术的分类和社会功能。

第二章到第十四章分别要求了解文学、绘画、书法、器物、摄影、设计、服饰、声乐、器乐、舞蹈、戏剧、影视等不同艺术门类的中西方发展历史，包括它们所衍生出的不同风格流派以及具备的时代特点，学会赏析各门类的代表作品，从中接受不同艺术作品美的熏陶；重点掌握不同艺术门类的审美特征以及它们为我们带来的日常审美愉悦。

通过本课程的学习，学生不仅能够在课堂上掌握美育和美学的基本理论和知识，树立正确的审美观和审美理想，还能够培养对美的事物的感受力、鉴赏力、创造力，培养对中华优秀审美文化的热爱，陶冶情操、完善人格，弘扬中华美育精神。

3、教学方法

教师在教学中应以艺术作品的欣赏与实践为引领，展开教学内容学习。通过对艺术作品的音响、形式、情感等的理解，由浅入深、循序渐进，激发学生的学习兴趣。运用启发式、讨论式等多种教学手段，调动学生学习积极性和主动性，鼓励学生创新思维，引导学生综合运用所学知识，独立进行审美实践，从而提高学生的审美修养。

（二）课程教学要求

本课程教学属于理论类鉴赏性课程，对教师的理论、实践素质要求均较高。教师可采用现代化教学手段，如多媒体、实物投影机等，使示范变得更加直观和清晰。教师要根据学生不同的基础水平，注意因材施教。

（三）与其它课程的联系

本课程培养学生的马克思主义审美观；培养学生的文化自信，弘扬中华美育精神；培养学生生态文明观念和自然主义精神；以美怡情，增进学生的身心健康，以美引善，提高学生的思想品德，总之要促进学生健康、全面、和谐的发展。

1. 本课程与其相关课程的联系与分工：

本课程为人文素质教育课，适用于各专业。

2. 课外练习方面的要求：

要求学生尽量完成一篇自己的学后感。

（四）教学中应注意和处理的问题

本课程要求教师使用多媒体教学，以增强感染力。

教师可根据自己的专业特长，遵照教学大纲中的某个知识点的要求，以及大纲所确定的基本内容完成教学任务，但对教学内容的顺序安排，教学时数的分配等方面，可根据实际情况作灵活处理。

二、课程内容和学时分配

任课老师需根据实际情况灵活安排

章节 (序号)	内 容	学时数		
		理论	实践、实验	总学时
1.	第一章 美育概述.	2	0	2
2.	第二章 文学之美.	4	0	4
3.	第三章 绘画之美.	4	0	4
4.	第四章 书法之美	2	0	2
5.	第五章 器物之美.	4	0	4
6.	第六章 摄影之美..	2	0	2
7.	第七章 设计之美.	2	0	2
8.	第八章 服饰之美.	2	0	2
9.	第九章 声乐之美	4	0	4
10.	第十章 器乐之美.	2	0	2
11.	第十一章 舞蹈之美.	2	0	2
12.	第十二章 戏剧之美.	2	0	2
13.	第十三章 影视之美.	4	0	4
		36	0	36

三、理论教学内容

第一章 美育概述

教学目的和要求:

1. 认识美育的重要性;
2. 初步了解中西方美学与美育的发展脉络;
3. 学会用审美的眼光认识生活。

教学内容:

第一节 美是什么

第二节 美育的目的与意义

第三节 美育与艺术教育

第四节 美育的发展脉络

第五节 艺术审美的类型

第二章 文学之美

教学目的和要求：

1. 了解中西方文学的发展历程及规律；
2. 认识文学的审美特征；
3. 提升对文学作品的审美鉴别能力。

教学内容：

- 第一节 发展历程
- 第二节 审美特征
- 第三节 名作赏析

第三章 绘画之美

教学目的和要求：

1. 了解中西方绘画艺术的发展脉络；
2. 掌握绘画作品的审美特征与欣赏方法；
3. 能够运用专业术语介绍和分析绘画作品。

教学内容：

- 第一节 发展历程
- 第二节 审美特征
- 第三节 名作赏析

第四章 书法之美

教学目的和要求：

1. 了解书法史的大致脉络；
2. 了解书法史上具有代表性的经典作品；
3. 了解书法的审美趣味。

教学内容：

- 第一节 发展历程
- 第二节 审美特征
- 第三节 名作赏析

第五章 器物之美

教学目的和要求：

1. 了解中西方器物的发展历程；
2. 认识器物的审美特征；
3. 在博物馆参观时，能够用所学知识向观众介绍器物的基本知识。

教学内容：

- 第一节 发展历程
- 第二节 审美特征
- 第三节 名作赏析

第六章 摄影之美

教学目的和要求：

1. 了解西方摄影与中国摄影的发展脉络；
2. 掌握摄影作品的审美特征与欣赏方法；

3. 能够运用专业术语介绍和分析摄影作品。

教学内容：

第一节 发展历程

第二节 审美特征

第三节 名作赏析

第七章 设计之美

教学目的和要求：

1. 了解东西方平面及工业设计中部分经典作品；

2. 掌握赏析设计作品的方法；

3. 能够在生活中发现并体会设计之美。

教学内容：

第一节 发展历程

第二节 审美特征

第三节 名作赏析

第八章 服饰之美

教学目的和要求：

1. 了解服饰艺术的发展历史；

2. 掌握服装艺术的审美特征。

教学内容：

第一节 发展历程

第二节 审美特征

第三节 名作赏析

第九章 声乐之美

教学目的和要求：

1. 了解中国声乐与西方声乐的部分经典作品；

2. 掌握声乐作品的审美特征与欣赏方法；

3. 能够运用专业术语介绍和分析声乐作品。

教学内容：

第一节 发展历程

第二节 审美特征

第三节 名作赏析

第十章 器乐之美

教学目的和要求：

1. 了解中西方乐器与器乐发展历程；

2. 掌握器乐作品的审美特征与欣赏方法；

3. 能够运用专业术语介绍经典器乐作品。

教学内容：

第一节 发展历程

第二节 审美特征

第三节 名作赏析

第十一章 舞蹈之美

教学目的和要求：

1. 了解舞蹈的基本分类，体会不同舞种的魅力；
2. 掌握舞蹈艺术的审美特征与欣赏方法；
3. 尝试学跳某种风格的舞蹈作品。

教学内容：

第一节 发展历程

第二节 审美特征

第三节 名作赏析

第十二章 戏剧之美

教学目的和要求：

1. 了解中国戏曲及西方歌剧的发展历程；
2. 掌握中国戏曲的审美特征及欣赏方法；
3. 学会欣赏中西方戏剧代表作品。

教学内容：

第一节 发展历程

第二节 审美特征

第三节 名作赏析

第十三章 影视之美

教学目的和要求：

1. 认识和了解影视艺术的产生与发展；
2. 了解和掌握影视艺术的审美特征；
3. 学会鉴赏影视作品，尝试对优秀的影视作品进行评论。

教学内容：

第一节 发展历程

第二节 审美特征

第三节 名作赏析

四、实践教学内容

本课程无实践环节，着重通过艺术作品赏析的理论教学提升学生的艺术审美能力。

五、考核方式和要求

考试成绩：平时成绩占 40%，期末综合考核占 60%。

平时成绩：包括出勤 10 分、课堂互动 20 分、课堂作业 10 分。

六、教材和参考书目

教材：《大学美育》陈沛捷 黄斌斌 吴樱子 主编，清华大学出版社，第一版，2022

参考书目：

《大学美育》仇春霖 主编，高等教育出版社 第二版，2005

《美育基础》陈丽媛 刘卫华 主编，人民卫生出版社，第一版，2013

《美育训练教程》唐子峰 主编，机械工业出版社 第一版，2003