五年制高等职业教育

艺术课程标准

(2023年)

目 录

一 ,	课程性质与任务	1
	(一)课程性质	1
	(二)课程任务	1
⊒,	学科核心素养与课程目标	2
	(一) 学科核心素养	2
	(二)课程目标	3
三、	课程结构	4
	(一)课程模块	4
	(二) 学时安排	4
四、	课程内容	5
	(一)基础模块	5
	(二) 拓展模块	8
五、	学业质量	16
	(一)学业质量内涵	16
	(二)学业质量水平	17
六、	课程实施	18
	(一) 教学要求	18
	(二)学业水平评价	19
	(三)教材编写或选用要求	21
	(四)课程资源开发与利用	22
	(五)对地方与学校实施本课程的要求	23

一、课程性质与任务

(一)课程性质

艺术是人类运用特定媒介、形式和方法表现社会生活、表达思想情感、传播信息及反映审美意识的一种创造性活动。艺术是特殊的意识形态和独特的精神文化,具有丰富的历史和人文内涵,深刻反映和影响着人类生活与社会文明发展。

五年制高等职业教育艺术课程是各专业学生必修的公共基础课程,是包含音乐、美术、舞蹈、设计、书法、戏剧、动漫、摄影等艺术门类的综合性课程,是 五年制高等职业教育实施美育的重要途径。通过艺术理论学习和艺术实践活动, 实现价值引领、审美培育、智慧启迪、思维发展和素养提升。

(二)课程任务

公共艺术课程是我国高等教育课程体系的重要组成部分,是学校艺术教育工作的中心环节,是实施美育的主要途径。五年制高等职业教育艺术课程以立德树人为根本任务,培育和践行社会主义核心价值观。通过学习艺术理论、鉴赏艺术作品、参加艺术活动等,引导学生进一步积累和掌握艺术基础知识、基本技能和方法,培养学生艺术感受力、艺术鉴赏力、艺术表现力,树立正确的审美观念,提高思想道德水平。在与义务教育阶段相关艺术课程衔接的基础上,注重与文化结合、与专业融合,扩大文化视野,坚定文化自信,提升实践能力,提振创新精神,增强文化自觉的行动能力,为培养社会主义现代化建设所需要的高素质技术技能人才服务。

二、学科核心素养与课程目标

(一) 学科核心素养

学科核心素养是学科育人价值的集中体现,是学生通过学科学习与实践而逐步形成的正确价值观念、必备品格和关键能力。五年制高等职业教育艺术课程学科核心素养主要包括艺术感知、审美判断、创意表达和文化理解。

1. 艺术感知

艺术感知是对不同艺术门类的艺术语言、艺术形象和思想情感的感受能力、认知能力以及感受和认知之间的转化能力。

通过本课程的学习和实践,学生能提高对美的感知,能理解主要艺术门类的基础知识、基本技能以及各艺术门类独特的表现方式、风格意蕴、情感表达等。学生通过直觉、联想和想象等心理活动,在生活、学习和职业情境中体验、感受、理解和把握艺术之美,丰富审美体验,培养细腻、敏锐、丰富的感知能力。

2. 审美判断

审美判断是对艺术作品和现实中的审美对象的审美特性进行分析、鉴别、评价的能力。

通过本课程的学习和实践,学生能在健康审美观的指导下,运用艺术理论、 美的法则描述、分析、解释、评价审美对象,理性评价美的独特性和多样性,积 累审美经验,形成基本的审美能力,不断提高审美判断力,能自觉抵制低俗的伪 艺术形式及审美异化,主动发现并批判借艺术形式表现的封建迷信、宗教渗透、 暴力等内容,形成健康的审美情趣,并通过语言、文字、图像、形体等方式表达 审美感受。

3. 创意表达

创意表达是在艺术活动中创造性地表现艺术美感和情感内涵,并将独特的想 法转化为艺术成果的实践能力。

通过本课程的学习和实践,学生能在专业学习和日常生活中,通过运用各类 艺术创意方法,激发想象力,形成创造性思维;能将艺术创新与专业学习相结合, 通过形式多样且富有创造性的实践活动,提升创意表现能力,促进专业发展,提 升生活品质。

4. 文化理解

文化理解是从文化的角度审视艺术作品、艺术现象和艺术观念,对不同文化环境中的艺术人文内涵进行分析内化、继承发展的能力。

通过本课程的学习和实践,学生能认识和分析艺术与文化的关系,感悟艺术作品的文化内涵,领会艺术对文化发展的贡献与价值;理解和继承中华优秀传统文化、革命文化、社会主义先进文化蕴含的思想,自觉培育和践行社会主义核心价值观,坚守中华文化立场,增强文化自觉,坚定文化自信;坚持辩证唯物主义和历史唯物主义,善于从反映封建主义、资本主义、宗教内容的艺术作品中发掘历史文化价值;理解和借鉴不同国家、不同地区、不同民族和不同时代的艺术作品所体现的文化,增进文化理解,坚定文化自信。

(二)课程目标

五年制高等职业教育艺术课程目标是坚持落实立德树人根本任务,发挥以美育人、以美化人的崇高作用,通过艺术鉴赏与实践等活动,培养和发展学生感受美、鉴赏美、表现美、创造美的能力,保持并增进学生对艺术的兴趣。通过对艺术的体验和感悟,陶冶情操,涵养美感,激发创新思维,理解文化内涵,着力发展艺术感知、审美判断、创意表达和文化理解等艺术核心素养。

- 1. 通过课程学习,参与艺术实践活动,掌握必备的艺术知识和表现技能,整体上认知和理解艺术表现特征、风格意蕴、人文内涵等,运用欣赏、体验、比较、讨论等方法,理解艺术作品创作意图,把握艺术作品形象,感知艺术作品情感,提升艺术感知能力。
- 2. 结合艺术情境,依据艺术原理,借鉴其他学科知识对艺术作品和现实中的 审美对象进行描述、分析、解释、判断,体验与辨别艺术作品的时代风格和艺术 特征,判断作品的社会功能和价值,丰富审美经验,增强审美理解,提高审美判 断能力,养成正确的审美观念,形成健康的审美情趣。
- 3. 根据特定的主题或任务,发挥想象力,运用多样化的媒介、技术和艺术表现手段或方法进行创意表达,发现并解决学习、工作和生活中的问题,促进专业发展,提高生活品质。积极参与创作、表演、展示等艺术实践活动,发展创新思维,提升创意实践能力。

4. 从文化视角分析和理解艺术作品、艺术现象和艺术观念,感悟其中的人文内涵,领会艺术对文化发展的贡献与价值,阐释文化与艺术的关系;比较、理解不同地区、不同民族和不同国家的艺术作品,尊重人类文化的多样性。理解中华民族深厚的文化底蕴和中国共产党百年奋斗伟大成就,自觉传承和弘扬中华优秀文化,坚定文化自信,筑牢中华民族共同体意识。

三、课程结构

根据五年制高等职业教育艺术学科核心素养与课程目标,结合高等职业教育学生特点及职业教育人才成长规律,设计本课程结构。

(一)课程模块

艺术课程由基础模块和拓展模块两部分构成。

基础模块是各专业学生必修的基础性内容,与义务教育阶段艺术相关课程内容衔接,包括音乐鉴赏与实践和美术鉴赏与实践。

拓展模块是满足学生继续学习和个性发展需要的拓展性内容,包括声乐演唱、器乐演奏、形体训练与舞蹈、设计、中国书画、中国传统工艺、戏剧、动漫、摄影等艺术门类。

(二)学时安排

艺术课程基础模块是一、二年级的必修内容,共36学时,2学分(包括音乐鉴赏与实践和美术鉴赏与实践两项内容,各18学时)。

艺术课程拓展模块是三、四年级的限定性选修内容,共36学时,2学分(各学校结合实际情况选择开设,选修内容不得少于2项,每项内容不得少于12学时)。

模块	内容	学时/学分
基础模块	音乐鉴赏与实践	36学时/2学分

	美术鉴赏与实践	(每一项内容各18学时)
拓展模块	声乐演唱	36学时/2学分 (选修内容不得少于2项,每项 内容不得少于12学时)
	器乐演奏	
	形体训练与舞蹈	
	设计	
	中国书画	
	中国传统工艺	
	戏剧	
	动漫	
	摄影	
	其他	

四、课程内容

(一)基础模块

1. 音乐鉴赏与实践

音乐鉴赏与实践是学生以中外音乐史知识和中外经典音乐作品为学习对象,通过聆听、体验、赏析、评价、表现、编创等活动,了解音乐艺术理论,掌握鉴赏音乐方法,感悟作品情感,理解作品内涵等,从而树立正确的审美观念,获得丰富的审美体验,做出恰当的审美判断,提高审美情趣,提升人文素养,增强音乐实践能力的美育活动。

本模块教学由音乐鉴赏基础和内容、音乐实践活动等组成。

【内容要求】

- (1) 在音乐情境中加深对音乐表现要素、表现形式和表现手段的感知、体验,准确理解音乐作品表达的情感,把握音乐形象。
- (2)掌握音乐鉴赏的基本方法,欣赏中国民歌、中国民族器乐、中国戏曲音乐、西方古典音乐、艺术歌曲、歌剧等中外经典音乐作品,在音乐主题或情境中,运用音乐语言描述、分析、解释和评价音乐作品,理解音乐在社会、历史、文化中的功能和价值,形成健康的审美情趣。
- (3) 欣赏不同地区、不同民族和不同国家有代表性的优秀音乐作品,体验和辨别音乐的表现风格、审美特点和文化特征,尊重人类文化的多样性,阐释文化与音乐的关系,自觉传承和弘扬中华优秀文化,坚定文化自信。
- (4)参与校内外音乐实践活动,享受音乐实践乐趣,丰富音乐实践经验, 提高音乐实践能力。在实践中有创意地表现音乐,在个性表达中发展创造性思维, 培养创新意识和创新精神。
- (5)认识音乐与其他艺术、学科及所学专业的关联,积极探索音乐在社会生活、生产实践、专业学习、职业发展等方面的广泛应用,激发创新意识,促进专业发展。
- (6) 合理利用现代信息技术和手段选择具有审美价值的音乐活动资源,拓展音乐学习的时空。

- (1)以聆听音乐为主,引导学生聆听符合身心发展特点,具有精神高度、文化内涵、艺术价值的中外经典音乐作品,体会其思想性、人文性和艺术性,注重激发学生的学习兴趣,指导学生辨听音乐表现要素、表现形式和表现手段等,积累音乐感知经验。
- (2) 指导学生结合音乐情境,整体感知音乐作品。设计探究性和启发性的问题,鼓励学生合作探究、交流分享审美体验,采用语言、文字、图像、形体等适合的方式表达自身感受和理解。尊重学生的音乐理解,客观评价学生的音乐见解,培养学生独立思考能力,发展批判性思维,形成正确的价值观。

- (3)根据音乐作品的特点,指导学生通过恰当的演唱、演奏、声势律动等 实践活动,表达创作意图、信息及主题,增强音乐实践创新能力和音乐活动组织 能力。
- (4) 引导学生以多元文化观理解世界音乐文化的多样性,指导学生通过比较中外经典音乐作品,认识中外音乐文化的共性与个性,体验中国音乐的独特魅力,坚定文化自信,培养民族自豪感。
- (5) 引导学生运用现代信息技术,围绕主题、专题等搜集资料,指导学生 开展研究性学习,鼓励学生就学习成果展开互动交流和讨论。教师有针对性地进 行指导、答疑,提高学生鉴赏音乐的能力。
- (6) 鼓励学生走进音乐厅、剧场等艺术场所,了解公共艺术场所的行为规范,感受高雅音乐魅力。

2. 美术鉴赏与实践

美术鉴赏与实践是学生以中外美术现象与美术作品为品鉴对象,通过观察、体验、鉴别、赏析、临摹、创作等活动,了解中外美术发展基本脉络,学习美术基本知识与相关材料技法,领悟美术作品的艺术美与人文内涵,从而提升艺术审美品位,提高美术表现能力的美术活动。

本模块教学内容由美术鉴赏基础与内容、美术实践活动等组成。

【内容要求】

- (1) 学习从材料、技法等角度区分各种美术门类,了解不同美术门类的创作方法与造型语言,并用于解析、阐释美术作品。
- (2) 欣赏中国书画、雕塑、建筑等经典作品,了解中国美术的发展脉络, 认识中国艺术名家及其代表作品,感受中国美术独特的艺术形式、审美风格和文 化特征,理解不同历史阶段中国美术作品蕴含的民族优秀传统文化、近现代革命 文化、当代社会主义先进文化,继承民族文化,弘扬时代精神,形成正确的审美 观。
- (3) 欣赏外国绘画、雕塑、建筑等经典作品,了解西方美术的发展脉络, 认识外国艺术名家及其代表作品,感受外国美术重要流派的艺术形式、审美风格 和文化特征,理解世界美术艺术语言的多样性。

- (4)掌握基本的美术鉴赏方法,在一定的情境中理解美术作品、美术现象 在人类社会、历史、文化中的功用与价值,并运用恰当的专业术语进行解读、判 断、评价。
- (5)结合美术鉴赏开展美术实践活动,认识美术与其他艺术门类及所学专业的关系,探究美术在社会生产、生活及个人学习、发展生涯等方面的积极作用,参与美术社团活动,拓展美术实践空间,提升美术表现能力,促进学生专业发展。

【教学提示】

- (1)根据学生的认知特点,在中外美术发展的历史框架中,选择体现人类精神高度、极富文化艺术价值的经典美术作品,充分借助现代科技媒介,优化教学内容呈现品质,营造美术观赏情境,引导学生观看感受美术作品,培养学生发现美的意识,发展学生的审美感知能力。
- (2) 引导学生结合美术情境及自身生活背景,从美术作品的主题、构图、造型、材料、技法、质感等角度开展美术鉴赏活动,进而理解作品表达的情感、态度、价值观。鼓励学生结合所学专业开展美术实践,体会美术在日常生活与工作中的功用,积累美术表现经验,发展创新表达能力,不断发现并创造生活中的美。
- (3)积极开展合作探究,引导学生对美术作品、美术现象发表个人审美观点,尊重并客观评价他人的独特见解,养成独立思考的习惯,发展批判性思维能力,形成正确的价值观。
- (4) 引导学生用多元、发展的视角审视美术文化,理解不同文化背景带来的中外美术差异。认识中华优秀传统文化、近现代革命文化、当代社会主义先进文化对中国美术发展的影响,传承中华民族文化、弘扬时代精神,增进文化认同,坚定文化自信,培养民族自豪感。

(二)拓展模块

1. 声乐演唱

声乐演唱是以人的声带为主,配合口腔、舌头、鼻腔作用于气息,发出的悦耳的、连续性、有节奏声音的音乐形式。学生通过赏析和演唱优秀声乐作品,学

习歌唱方法,丰富歌唱经验,并通过直觉感知、品味歌词、分析旋律、了解背景等,提高审美情趣和增强情感体验。

本模块教学由声乐演唱相关理论知识以及独唱、重唱、合唱等实践活动组成。

【内容要求】

了解声乐基础知识,掌握声乐基本方法,欣赏和学唱主题思想鲜明、文化内涵丰富、在技法和表现上有稍高要求的中外优秀声乐作品,感受不同形式声乐作品的风格特点,理解作品的艺术内涵,激发学生对声乐演唱的兴趣,提高演唱水平。

【教学提示】

- (1) 依据学情,提升技能。根据学生歌唱基础、身心发展特点和技艺学习 规律,指导学生进行声乐演唱,提升歌唱技能和表现技巧。
- (2) 理论支撑,实践深化。引导学生通过合作探究、小组讨论、艺术展示等形式,分析作品表现形式、理解作品艺术内涵。引导学生通过声乐演唱,准确表达作品情感,提升艺术修养,激发学生学习声乐艺术的兴趣。
- (3)注重艺术与文化相结合。引导学生在歌唱实践中开展音乐鉴赏活动, 探索声乐艺术与文化、历史的关系,认识优秀声乐作品的价值和意义。

2. 器乐演奏

器乐演奏是以乐器为媒介表现音乐、抒发思想情感的艺术形式。课程以音乐 基本理论学习为基础,通过对演奏基本技术的训练和对经典音乐的鉴赏,学生能 够掌握器乐演奏相关理论知识和基本演奏技能。通过各类实践活动,激发学生演 奏兴趣,学习演奏方法,丰富演奏经验,从而提高审美能力、培养高尚的审美情 趣。

本模块教学由器乐演奏相关知识及独奏、重奏、合奏等组成。

【内容要求】

欣赏优秀的器乐作品,感受器乐丰富的表现力和美感,从而有辨别不同种类的乐器的能力,即能独立自主说出乐器的名称。积极参与独奏、重奏、合奏等实践活动,通过课堂上的实践激发学生学习器乐的兴趣。掌握演奏乐器的基本技能,建立正确的演奏姿势,能够熟练运用乐谱,流畅演奏与学生技术水平相当的曲目,能够准确地把握和表现乐曲的情感。独奏中,能够较深入地理解作品的题材及风格,能够自信、有表情地演奏作品,能够根据自己对作品的感悟发表对作品艺术

处理的意见。重奏中,能够独立承担一个声部的演奏任务并做到与其他声部默契、 和谐。合奏中,能够按照总谱的要求进行排练,正确演奏出自己声部的音乐,能 够注意声部间的和谐与均衡,能够对指挥动作做出正确的反应。

【教学提示】

- (1)以景激情。教师可以采用示范、讲解、欣赏等教学方法,模仿、视奏、 齐奏等手段,创设形象、直观的教学情景,使学生触景生情,陶醉在美的享受中, 激发学生器乐演奏的兴趣。
- (2)以唱带奏。指导学生如歌唱般富有感情地演奏,准确处理乐句和旋律。 引导学生在演奏实践中鉴赏音乐,培养学生的健康情趣和丰富情感,提升审美能力。
- (3)以奏激情。教学引入竞争与合作的机制,指导学生将器乐训练与歌曲 演唱、律动、表演相结合,鼓励学生参与独奏、齐奏、合奏、重奏等实践活动, 发展学生音乐感受力和表现力,培养学生的集体意识和协作精神。

3. 形体训练与舞蹈

形体训练与舞蹈是一种以经过提炼、组织、美化了的人体动作为主要艺术表现手段,通过创造可被具体感知的舞蹈形象,表达思想感情,反映社会生活的艺术形式。它是一种集空间性、时间性、综合性为一体的动态造型艺术。学生通过欣赏优秀舞蹈作品和参加舞蹈实践,学习舞蹈知识,发展舞蹈技能,认识舞蹈的作用和功能,提升气质,增强身体素质以及合作意识。

本模块教学由舞蹈基础知识、中国古典舞、中外民族民间舞、现代舞、芭蕾舞等组成。

【内容要求】

掌握舞蹈相关知识,体验不同舞种的表现形式和风格特点。根据不同风格的 舞种能准确地表现出其身体动律,表达思想感情,感受生命律动。认识中外舞蹈 的表现形式,赏析中外舞蹈的代表性作品,了解世界多元性的舞蹈语言。结合身 体感知、音乐渗透、历史背景,探索中国舞蹈的审美特点和精神追求。通过形体 训练和社团实践,自信地享受舞蹈表演,愉悦身心,展现幸福美好的生活。

【教学提示】

(1)结合舞蹈鉴赏活动,引导学生通过分析、判断、想象,在音乐、舞美等多种手段配合下,感受舞蹈的造型美、流动美、情感美。

- (2) 采用听、演、说、编等多种形式开展"激发、唤醒、鼓舞" 的课堂教学。让"真善美"的舞蹈形象浸润学生的心灵,提升学生精神品质。
- (3) 鼓励学生根据自身兴趣、志向和能力,积极参加舞蹈表演和舞蹈比赛, 营造"敢想、敢思、敢跳"的学习气氛。提高舞蹈水平,培养优雅气质。
- (4) 主动探索中国舞蹈的典范意义,通过"感知文化——提炼精髓——艺术升华"这一过程,挖掘中国舞蹈艺术的审美情趣和高雅品格,引导学生产生情感共鸣,提高文化自信。

4. 设计

设计是根据特定的功能和审美要求进行创意性构想、表现的艺术门类,是艺术和技术的结合。学生通过鉴赏优秀设计作品,认识作品中蕴含的审美价值、文化价值和社会价值。在学习与实践中,掌握从事艺术设计必备的理论知识、基本技能和专业技能,培养学生的创新能力和动手能力。

本模块教学由平面设计、插画设计、产品设计、室内设计等组成。

【内容要求】

了解不同设计行业的概况、特点及发展趋势,认识设计师的角色和作用,掌握相关设计行业的基本理论、基本技能,具备相应设计实践能力。认识设计作品功能性与审美性的统一性原则,并注重新技术、新工艺、新材料的应用。分析、评价艺术设计作品与历史发展、社会生活、科学技术之间的密切关系。学生根据所学专业和就业方向,选择感兴趣的设计模块深入学习,运用掌握的理论知识和操作技能,进行艺术作品的创作与实践。

- (1)对接岗位需求,以目标为导向,组织学生参观不同类型的设计机构, 实地感受设计氛围,体验设计魅力。引领学生尽早接触企业环境和文化,明确职 业发展目标。了解设计流程和管理模式,加深对设计理论知识与设计方法的理解, 增强设计体验,培养对艺术设计的持久兴趣。
- (2)精选优秀艺术设计作品,引导学生从功能与形式、色彩与结构、理智与情感等方面展开赏析,分析作品的美学价值,理解作品的设计原理,体会作品的精湛技艺,领略创意之美。

- (3)采用理实一体化教学模式,鼓励学生结合专业知识和日常生活经验积累,开展艺术设计实践创作活动。指导学生运用掌握的理论知识和操作技能,尝试多方位、多角度地分析问题,锻炼解决问题能力,促进职业能力提升。
- (4)探究设计作品的深层内涵,引导学生了解设计与文化之间的密切关系: 文化是设计的根基,设计是文化的艺术性表达。结合现代信息技术,在实践中挖掘文化价值,展现设计智慧,提高综合人文素养。
- (5) 引导学生结合个人兴趣及专业特长,积极参与相关设计竞赛,做到以 赛促学、以赛促创、学赛结合。

5. 中国书画

中国书画是书法、篆刻、中国画的统称,是中国传统文化的重要组成部分。中国书画是利用中国特有的绘画、书写、钤印材料,以墨线造型,以追求神韵、讲究意境为主要艺术特征的艺术形式。学生通过赏析中国书画,参与临摹、创作等实践活动,体验中国书画魅力,领略传统文化精神。

本模块教学内容由书法、篆刻基础知识与技法、中国画基础知识与技法等组成。

【内容要求】

了解中国书画必备的工具材料及其使用方法,通过赏析中国书画经典作品,熟悉中国书画的基本常识、大致分类,体验中国书画的艺术特征,激发学习中国书画的兴趣,提升审美能力与文化涵养。选择一项书画艺术展开研习,加深对中国书画艺术语言的理解。

- (1)中国书画的学习以动手实践为主,建议遵循书画学习传统,提倡赏析、临摹、创作相结合的方法,在具体的学习活动中,掌握书画的基本技法,体验书画艺术的魅力。
- (2) 引导学生研习中国书画时结合时代背景、艺术家生平、艺术观念等因素,通过运用描述、解析、评价的方法,领悟艺术语言,提升艺术品位,提高艺术表现能力。
- (3)指导学生综合运用书、画、印技艺,完整体验中国书画的独特魅力, 也可指导学生选择一项书画技艺深入研习,鼓励学生运用书画形式传达感受,抒 发情感,表现思想。

6. 中国传统工艺

中国传统工艺是指具有历史传承和民族或地域特色、与日常生活联系紧密、主要使用手工劳动的制作工艺及相关产品。传统工艺是民族情感、个性特征和民族凝聚力的载体,具有独特的艺术表现技巧和强烈的艺术感染力。学生通过赏析中国传统工艺,参与制作等实践活动,学习和传承中国传统工艺技艺特色,表现时代人文精神,弘扬中华优秀传统文化。

本模块教学由中国传统工艺的理论知识、制作技艺与方法、创新设计等组成。

【内容要求】

了解当地传统工艺类非物质文化遗产或中国代表性传统工艺的门类、制作技艺、发展现状及传承方式,加深对中国优秀传统文化的认知。识别和鉴赏具有我国鲜明民族风格、地方特点、艺术特色的中国传统工艺,认识其蕴含的中华民族文化价值观念、思想智慧和实践经验。结合兴趣爱好或所学专业,选择一种传统工艺开展实践,锻炼观察能力、领悟能力和表现能力,传承传统技术技艺,培育工匠精神,展现时代人文精神。

- (1) 创设与学习内容相适应的教学情境,引导学生在具体的情境中认识中国传统工艺的表现形式和风格特征,促进他们对传统工艺的认知与自觉。
- (2)指导学生搜集、整理中国传统工艺的相关资料,从形成的背景、发展过程及现状等方面,对中国传统工艺的功能、造型、色彩、材质和制作工艺进行分析,评价其独特功能和审美价值。
- (3)邀请当地传统工艺优秀传承人、工艺师、民间艺人进校园,阐述传统工艺的艺术特色、文化内涵和人文价值,激发学生对传统工艺的情感。指导学生研习一两种传统工艺,培养学生保护和传承中国传统工艺的责任感和使命感,继承和弘扬传统工艺所蕴含的人文精神。
- (4) 理论与实践相结合,开展丰富多彩的教学活动。将校内常规教学活动、传统工艺专题讲座与校外参观博物馆、考察历史遗迹、采访民间艺人等相结合,拓宽学生的眼界和学识,共同构建有效的教学体系。
- (5)与专业学习结合,探索传统工艺在现代文创设计中的创新应用,培养学生将创新观念转化为具体成果的能力,为中国传统工艺的传承与发展注入新的活力。

7. 戏剧

戏剧是通过演员扮演角色、表演故事来反映社会生活中的各种冲突的艺术形式,是以表演艺术为中心的文学、表演、音乐、美术与舞蹈等艺术的综合。常见表演形式有话剧、戏曲、歌剧、舞剧、音乐剧、木偶戏、皮影戏等。学生通过观赏、体验、理解、比较等途径,了解戏剧艺术的基础知识和创作规律,认识不同戏剧种类的主要特点,理解社会历史和文化背景与戏剧作品的关系,积累表演经验。

本模块教学由戏剧基础知识、戏剧基本技能、戏剧表演等组成。

【内容要求】

赏析古今中外经典戏剧,了解戏剧的起源和发展等相关基础知识。掌握戏剧创作的基本要素和一般规律,以及不同戏剧种类的表现形式和风格特点等。运用戏剧手段,开展简单的编、导、演实践,参与戏剧排练和演出活动,提高感受美、表现美、鉴赏美、创造美的能力。

【教学提示】

- (1) 充分利用信息化教学手段,结合课程思政教学要求,赏析优秀经典剧目,增强戏剧教学的直观性、思想性,激发学生学习和参与戏剧表演的兴趣和热情。
- (2)赏析古今中外经典剧目,引导学生开展自主、合作、探究式学习,指导学生结合戏剧创作背景进行赏析,并交流感受与体会,丰富戏剧体验,提高学生的艺术欣赏水平和文化品位。
- (3)以学生为主体,采用"做中学,做中教"的方法,引导学生围绕欣赏内容开展实践探索,鼓励学生从学习与生活中提炼戏剧素材,尝试"编、导、演"三位一体的戏剧实践,进行戏剧编创、导演及排练,提升艺术品位,提高艺术表演水平。
- (4) 引导学生从社会生活和历史文化的角度认识戏剧所表现的特定时空下 人们的生活方式、价值观念、审美追求等,深刻理解不同文化语境中戏剧艺术蕴 含的道德理念、价值规范和审美意趣,形成正确的世界观、人生观和价值观。

8. 动漫

动漫包含动画和漫画。动画是通过连续播放单帧画幅,并通过剪辑、配音、 特效制作等后期技术处理,呈现为视听结合的动态影像的艺术形式。漫画是一种 用简单而夸张的手法来表现事物本质、特征的绘画形式。通过学习、赏析与实践, 让学生掌握动漫制作方法与技能,提高学生的观察能力、审美能力、造型能力和 表现能力,培养创新意识,提升创作水平。

本模块教学由动漫相关理论知识、绘制技巧、后期处理、作品创作等组成。

【内容要求】

了解动漫的不同风格和艺术表现形式,培养学生多元思想和审美情趣。通过 对动漫绘制工具、绘制技巧等内容学习,掌握动漫制作的基本规律与方法。通过 对动漫镜头语言的学习,掌握动漫分镜的表现技巧与动画运动规律。参与项目制 作,提升学生对动漫绘制方法的应用与理解,拓展专业知识,提高专业素养。

【教学提示】

- (1)以小组讨论或合作交流的方式,对优秀的动漫作品进行赏析,思考动漫与现代生活的密切关系,探索动漫的发展趋势。引导学生从作品的形式、内涵、创意和技巧等方面对作品进行体验、感受和理解,并在正确审美观的指导下对动漫作品进行理性评判。
- (2)采用项目引领任务驱动法,充分调动学生的课堂参与性和学习积极性。 以小组合作的方式,围绕设定主题(如安全、健康、环保、科普等)及中华优秀 传统文化、革命文化、社会主义先进文化等方面进行动漫作品创作。借助现代信 息技术手段创作出满意的动漫作品,培养学生剧本创作、绘画表现和计算机合成 等方面的能力。引导学生养成并传承诚信、善良、坚强、爱国等优良品质。
- (3)利用信息化手段,采用线上线下结合方式,举行动漫作品展示交流活动,搭建学生相互交流学习的平台,锻炼学生的沟通、协调及表达能力。

9. 摄影

摄影包括拍照和摄像,是使用拍摄设备进行照片或影像记录的过程。通过理 论与实践相结合的学习方式,培养学生具备与摄影创作相关的基本知识、能力与 素质,重点培养学生利用手机(相机、摄像机)等常见的拍摄设备进行照片拍摄 及短视频策划、拍摄、剪辑的能力。

本模块教学由手机拍摄、手机短视频剪辑等组成。在设备允许的情况下可适 当增加相机、摄像机等内容学习。

【内容要求】

了解摄影艺术的发展过程,学习摄影基本理论知识、常用术语及艺术指导原则。掌握使用手机进行画面拍摄和声音拾取的技能,以及对画面、声音进行后期处理的技能。策划并创作符合需求的富有创意的照片或短视频。

【教学提示】

- (1) 指导学生从作品内容、构图、光影、色彩、虚实关系等方面赏析优秀 摄影作品,分析形式美法则的应用,探究作品的思想内涵和独特个性,提高学生 艺术欣赏水平和鉴赏能力。
- (2) 采用任务驱动教学法,以个性化项目为导向,充分调动学生学习的积极性。利用手机等常见的拍摄设备,围绕学校的各类活动开展摄影实践活动,或走出校园,到历史古迹、自然景区等场所进行实景拍摄。引导学生在实践中提高摄影技巧,并根据需要进行后期处理,提高摄影技能。
- (3)采用理实一体化教学模式,邀请校内外专家开设摄影讲座,内容包括取景、摄影、剪辑等方面的技巧,提升学生的理论素养、专业审美与实际操作能力。
- (4)利用信息化手段,采用线上线下结合方式,举办师生摄影作品展。对师生摄影实践活动的作品进行后期处理,择优在学校展出,搭建展示、学习、交流的平台,增强学生的学习成就感,激发学生的学习兴趣和实践动力。

10. 其他

有条件的学校可开设丰富的特色模块课程供学生选择学习。

例如,与音乐、美术相关的其他门类艺术课程"版画""雕塑"等;与专业学习、数字技术相关的艺术课程"环境艺术设计""新媒体艺术"等;服务于就业、生活的"自我修饰与美化""形体与礼仪""插花艺术"等;具有民族、地域特色的地方艺术课程"剪纸""蜡染""刺绣""烙画"等。

五、学业质量

(一)学业质量内涵

学业质量是学生完成本学科课程学习后的学业成就表现。学业质量标准是以本学科核心素养及其表现水平为主要维度,结合课程内容,对学生学业成就表现

的总体描述。依据不同水平学业成就表现的关键特征,学业质量标准明确将学业质量划分为不同水平,并描述了不同水平学习结果的具体表现。

(二)学业质量水平

艺术课程学业质量的两个水平描述如下:

水平等级	质量描述
水平一	1. 能理解和掌握主要艺术门类的基础知识和技能,对艺术要素和艺术表现形式做出准确的判断和感知。 2. 能运用艺术理论、审美法则描述、分析、解释、评价审美对象,认识美的独特性和多样性,具有基本的审美能力,形成健康的审美情趣,积累一定的审美经验。 3. 能积极参与艺术实践活动,根据特定的主题、任务或情境,运用艺术法则和创意方法,独立或合作对艺术作品进行有变化的模仿或创新。 4. 能了解中外艺术发展的历史脉络和主要门类,认识和分析艺术的文化功能与价值。能理解中国优秀传统艺术独特的艺术魅力与文化内涵,重视和传承中国优秀传统艺术,坚守中华文化立场,自觉培育和践行社会主义核心价值观。
水平二	1. 能深入理解主要艺术门类的表现方法和特点,根据艺术原理,系统识别、比较不同艺术门类的表现风格和特征。 2. 能结合艺术情境,深刻理解艺术作品传递的信息和精神内涵,运用描述、分析、解释和判断等方法主动探究作品所处的时代特征、创作意图,客观准确评判艺术作品的艺术特征和社会价值。 3. 能积极主动参与艺术实践活动,灵活使用艺术法则和方法丰富创意表达,将艺术创新与专业学习有效结合,抒发情感,美化生活。 4. 能正确审视各种艺术作品蕴含的历史背景和文化现象,主动传承中华优秀传统文化,合理借鉴运用世界多样艺术文化中的优秀成分,自觉践行社会主义核心价值观。

说明:

水平一是学生完成本课程学习后应该达到的合格要求;水平二是为对艺术有更浓厚的兴趣,追求更高层次提升的学生所设的较高要求。

六、课程实施

(一)教学要求

五年制高职艺术课程是落实立德树人根本任务,培养学生艺术学科核心素养的重要载体。教师必须明确课程的性质、目标、内容,按照课程标准的要求,结合学生身心发展特点和艺术学习的个性化发展需求,合理选择教学内容,科学制定教学目标,采取有效的教学策略,让学生从不同的艺术门类中感悟艺术魅力、接受人文熏陶,培养具有较高艺术素养的高素质技术技能人才。

1. 挖掘艺术学科的育人价值, 科学制定教学目标

挖掘艺术学科的育人价值,将学科核心素养的培育贯穿艺术教育的全过程。 教师应围绕学科核心素养的四个方面,结合学生的实际情况,把握近期目标与远期目标、显性效果与隐性效果的关系,科学制定教学目标。教学目标要具有可操 作性和可检测性,能够有效达成和检测学习成果。

2. 遵循艺术学习规律,由浅入深地实施艺术教育

艺术教育需要从学生艺术认知的基础出发,重视基础知识和基本技能的学习、训练,课堂教学需要选择切实可行的教学内容,原则上难易适中,既能调动大部分学生艺术学习的兴趣,又能顾及学习能力强的学生的学习需求。通过开展艺术实践、艺术展示、艺术竞赛等活动,提升学生艺术水平。按照艺术学习规律,不断优化教学内容,提高艺术教育的广度和深度。

3. 利用多种媒体唤醒学生联觉, 营造开放的艺术学习情境

艺术教学要善于运用各种不同媒体,如影视动漫、戏剧表演、灯光音响、舞台布景等调动学生听觉、视觉、触觉、动觉等多种感官,通过联想、想象等增强对艺术的深度体验。营造开放性的学习情境,拓展教学空间,引导学生走出教室、亲近自然、感受生活,走进公园、社区、音乐厅、剧场、美术馆、博物馆等场所,直观感受艺术形象,获得直接的审美体验,认识到文化艺术与社会生活密不可分的关系。启发学生运用艺术语言、艺术方式,有创意地表现自然美、社会美和生活美,整体提升艺术审美能力和艺术创造能力。

4. 突出职业教育特色,增强职业选择的社会竞争力

坚持以学生为本的教学理念,根据学生的成长规律、专业学习特点和职业发展需要,选择合适的教学内容开展研习,发展学生的艺术特长,为未来职业选择提升社会竞争力。努力营造促使学生积极参与、乐于交流的艺术学习氛围,激发学生艺术学习的内驱力。尊重学生的专业发展要求,注重艺术学习与专业学习的紧密结合,满足学生个性化的艺术学习需求。鼓励学生参与社区艺术活动,或在模拟的工作情境中运用艺术知识、技能开展创作活动等,增强艺术学习的信心,学会在实践中分析问题、解决问题,锻炼艺术创新才能,更好地适应未来职业发展需求。

(二)学业水平评价

1. 评价目的

艺术课程学业评价是检验教学成效的重要手段,是教学的有机组成部分,具有激励导向和质量改善的作用。艺术课程学业评价的目的在于全面了解学生艺术学习的过程和结果,激励学生对艺术的学习,改进和完善教学内容和方法,全面提升学生艺术核心素养。

2. 评价原则

- 一是导向性原则。评价应基于艺术学科核心素养与课程目标,坚持立德树人 根本任务,进行全面、综合的评价,既要关注学生知识、技能的掌握情况,也要 关注学生的艺术审美和人文素养的全面提升。
- 二是过程性原则。评价应关注学生的学习过程和学习表现,包括学习态度、 学习的参与程度、学习技能和方法的应用、认知能力和水平的提高等方面,全面 准确地判断学生艺术学科核心素养发展水平。
- 三是发展性原则。评价应注重学生的成长发展和变化过程,促进学生全面、主动、多样的发展。

3. 评价主体

坚持评价主体多元化的原则,充分发挥学校、教师、家长、企业、学生等不 同评价主体的作用。尊重学生的价值主张,采用学生自我评价、同学互评、教师 评价、企业评价等相结合的方式,形成多方共同激励的评价机制。

4. 评价方式

(1) 开设艺术课程学期的学业评价

采取诊断性评价、形成性评价、终结性评价等多种评价方式,灵活、合理地选择作业、展览、演出、考试(一般以开卷形式为主)等多种方式进行科学评价,既关注量化评价的客观结果,也关注学生学习过程中的创新精神和实践水平的发展,根据学生的具体情况做出公平、公正合理的综合评定。

开卷考试应突出艺术课程特点,充分考查学生在艺术审美和艺术创作活动中 反映出的艺术学科核心素养水平。考试一般可分为艺术理论笔试和艺术展示与创 作两个方面。艺术理论笔试主要考查学生的艺术学科基础知识,提升艺术感知; 艺术展示与创作考试主要是声乐演唱、器乐演奏、舞蹈表演、戏剧表演、绘画书 法,以及各种艺术设计作品成果展示等,学生在提交艺术设计作品时还可以提交 创作过程的文档,包括创作说明、创作过程、成果图片和视频资料等。

(2) 未开设艺术课程学期的学业评价

以学生提供参与相关艺术实践的材料作为评价依据,如观看美术作品展、欣赏音乐会、参加相关的艺术展演等,保证艺术鉴赏活动和实践体验的连续性。

鼓励学生走进音乐厅、美术馆、剧场等艺术场所,不断提升艺术实践成效和 艺术审美能力。对举办公开性质个人音乐会、个人作品展的学生,以及积极参与 公开性团体性艺术实践、积极策划组织校级以上规模艺术实践的学生,可以根据 参与程度,转换成一定比例的成绩(学分),纳入艺术课程学业评价及考核。

5. 评价要求

艺术课程学业水平评价应充分考虑艺术门类多样性的特点,围绕艺术学科核心素养,对照各模块的内容要求和教学提示,设计具体的评价指标,可操作性要强。

6. 评价结果

对学生学业评价结果的衡量,应依据艺术课程学业质量的两个水平进行认 定。这是学校评定学生学业水平的基本依据,是各种分类考试及升学考试的主要 参考依据。

(三)教材编写或选用要求

艺术课程教材是学生学习和教师教学的重要内容和载体,应坚持客观、科学、系统的教学思维和教学理念,体现艺术课程的美育功能。教材在编写、选用过程中应充分体现课程标准的基本理念及各项要求。

1. 贯彻党的教育方针,坚持立德树人

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持正确的政治导向和价值 取向,全面贯彻党的教育方针,落实立德树人根本任务,引导学生形成正确的世 界观、人生观、价值观。

2. 传承中华优秀文化, 具有国际视野

应继承和弘扬中华优秀传统文化、革命文化,发展社会主义先进文化,推动中华传统文化创造性转化、创新性发展。同时,要具有国际视野,借鉴和吸收各国优秀文化艺术成果,获得文化共情和移情能力,培养尊重世界多元文化的态度。

3. 精选学习内容, 优化组织结构

应坚持艺术的经典性、代表性和时代性原则,精选具有精神高度、文化内涵、艺术价值的优秀作品,加大中华优秀传统文化、革命文化和社会主义先进文化艺术的比重。兼顾传统与当代、经典与通俗、国内与国外,确保内容科学、准确,注意保护知识产权。学习内容注重与义务教育、高职本科教育两个阶段艺术学科教材的衔接。以灵活多样的方式构建艺术教材的框架和内容,突出主题化、情境化等学习理念和方式,精心组织和设计学习任务,使学生在学习任务驱动下,全面提升艺术学科核心素养。

4. 创新教材形态,丰富配套资源

应与时俱进,适应数字化时代的要求,构建具有视、音、图、文等要素的数字教材。 应充分利用现代信息技术手段,建设丰富的课程资源库。应开启互联网+教学,为学生提供自主学习、主动探究的支撑与空间。应精心设计,编写、选用配套实用性强、指导性强的教辅材料。

(四)课程资源开发与利用

课程资源是课程内容的重要来源和艺术活动的重要载体,是教师开展教学研究及教学实施、学生进行专业学习的有效支撑和必要补充。因此,在课程实施中应依照课程标准和教材,开发配套的课程资源。

课程资源主要包括文本资源、数字化资源、特色资源、设施设备资源以及区域文化资源等。

1. 文本资源

文本资源是指教学辅助材料,包括教师教学参考用书、学生学习指导用书,以及各艺术门类的重要图书等。学校应在教育主管部门指导下,根据本区域和学校的办学特点,开发出能激发学生的艺术学习兴趣,体现艺术学科核心素养要求的文本资源。

2. 数字化资源

数字化资源是指经过数字化处理,可以在计算机或网络环境下运行的多媒体材料。学校应重视数字化校园水平的建设,为课程的信息技术应用提供基础保障, 教师应重视自身现代教育技术应用能力水平的学习提升,努力推进现代教育技术 在职业教育教学中的应用,更新观念,改变传统的教学方法,充分发挥计算机、 互联网等现代媒体技术的优势,合理应用多种媒体组合,为课程教学活动的开展 提供一个具有丰富多样的数字化教学资源和教学工具的教学环境。

3. 特色资源

特色资源是指具有行业、专业和艺术人文特色的资源,如地方特色的自然景观、乡土音乐、民间美术、地方戏曲资源、地方文化景观、地方文化遗产和遗迹、博物馆、美术馆等,以及民间艺术家、非物质文化遗产传承人等。合理利用当地的特色艺术资源来增强艺术学习的广度、深度和效度,提高学生的艺术鉴赏能力和艺术实践水平。

4. 设施设备资源

设施设备资源主要指能够满足正常的课程教学、实习实训所需的教学设施、教学器材、活动场地,以及适应现代信息化教学需要的多媒体软件、互联网等资源。学校应创造条件,配齐基本的教学设施(如美术实训教室、音乐实训教室等)、教学器材(如常用音乐器材、画具画材等)、多媒体资源等,为学生学习创造良

好的条件和环境,满足五年制高职艺术课程学习和实践的需要。

(五)对地方与学校实施本课程的要求

艺术课程的实施,需要强有力的支持系统,这个系统主要由地方教育行政部门、教研部门和学校三个方面构成。

地方教育行政部门负责本区域艺术课程标准的实施,应按照课程标准的要求,结合地方实际,从课程管理、教学实施、教学质量等方面提出实施指导意见,加强艺术教学管理与检查,并实行教学质量监控,推进学生艺术素质测评。

地方职业教育教研机构要发挥教研指导、引领作用,组织开展艺术教师全员培训与研修,提升教师的师德修养、育人意识和对艺术课程标准的执行能力,加强专业服务和教学指导。鼓励和引导教师积极探索,不断积累经验和案例,并进行有针对性的研究。坚持问题导向,帮助艺术教师准确理解艺术学科核心素养的内涵,促进教师改变教学观念、更新教学理念、改进教学模式,提高艺术教师的教学实施能力,推动艺术课程教学改革。

艺术教育需要专业的艺术教师,学校如果师资不足,艺术教育就不可能真正落实到位,所以,师资是确保开足开齐课程的基本条件。各校要高度重视艺术师资队伍建设,引进和培养结合,加快提升教师的专业水平,确保五年制高职学生高质量艺术教育的真正实现。学校要制定切实可行的实施计划,保证艺术课程的教学组织和实施。为保障课程有效实施,学校要从数量和质量两方面加强教师队伍建设。建设以专职艺术教师为主体、兼职艺术教师为补充的公共艺术教师队伍,学校公共艺术教师人数不少于在校学生总数的0.15%,其中专职艺术教师人数不少于艺术教师总数的50%;优化公共艺术教师专业结构和岗位设置,畅通公共艺术教师职业发展通道,鼓励学校探索公共艺术教师职称评聘单列办法。学校要在相应年级段保质保量地开足、开齐艺术课程基础模块和拓展模块内容。学校要探索开发体现职业教育特色,具有本地优势和传统的特色艺术课程。