

2021-2022 学年第一学期美育核心课简介

对于当代大学生来说，美育非常重要。第一，美育让大学生获得更强的学习能力；美育所涵育的共情力、想象力和创造力对于各个学科同学的专业学习都有重要的助力作用。第二，美育将拓宽同学们的知识面，拓展相应的人生格局，在情感体验、认知水平、判断标准和道德情操诸方面都获得相应的增益。六门美育课程的简介如下：

1. 视觉人文

“视觉人文”课程旨在通过以绘画、雕塑等视觉艺术为代表而展开的中外美术史知识及实践教学活活动，帮助同学们在视觉艺术的维度提升自身的审美智识和审美能力，进而培养其作为一个世界公民应有的文化胸襟，以此达成南京大学新时代美育工程“始于知识，终于审美”的教育教学目标。具体教学活动由两部分内容组成：一是课堂讲授，包括美术的构成基础、美术的主要种类、美术的文化关联以及美术的历史演变四个基本单元。全部内容从视觉艺术的基本原理和范畴入手，最终进入视觉艺术史的“伟大传统”之中；二是实践教学，组织参观艺术展览等近距离体验美术作品的活动。

2. 戏剧人文

“戏剧人文”课程通过介绍和梳理戏剧艺术的历史、现状以及相应的审美机制，让选课同学对中外戏剧艺术有基本的理解和认识，拓宽对各类型戏剧艺术的审美视野，对戏剧艺术有基本的欣赏、鉴赏和批评的能力。同时，本课程还会对中外戏剧艺术的发展现状进行有针对性的介绍，希望进一步激发同学们在课程外探索“戏剧之美”的兴趣。本课程可成为同学们选修其它相关课程如表演理论、影视文学、电视剧艺术等课程的先修类课程。通过学习本课程，同学们可了解包括戏剧文学、表演、导演、美术在内的各戏剧艺术基本构成元素，以

及这些元素运作的美学机制。在此基础上，同学们会涉猎戏剧美学以及相关的人文思想知识，并探讨戏剧与历史、社会、文化、日常生活、时尚等主题。本课程也会涉及戏剧美与其他相邻艺术、文理学科与日常生活的关系。

本课程还安排相应的戏剧表演赏析、剧场排演赏析等实践活动。

3. 音乐人文

“音乐人文”课程的教学目的旨在让学生能够独立欣赏音乐作品，并做出自己的审美判断。该课程重在培养学生对音乐艺术的审美感知能力，无论有没有音乐基础都可以参加这门课程。是否理解音乐的技术语言（如作曲、识谱、填词、编曲等）不是修习本课程的必要条件，有兴趣理解音乐的感性语言是研修这门课程唯一的、也是最重要的心理基础。课程包括导论和听觉审美体验准备、走进音乐世界、音乐与外部世界、音乐的历史维度四个单元，共十三讲，分别为导论、音乐元素与结构、音乐风格与原理、崇高的音乐、优美的音乐、悲剧性音乐、喜剧性音乐、音乐与其他艺术、音乐与社会文化、音乐与科学技术、古典音乐的伟大传统、先锋音乐的变革功能、从音乐欣赏到音乐批评。

本课程设有实践部分。实践包括音乐会赏析，以及由同学们自己组织的音乐分享会等多元化的内容和形式。

4. 文学人文

“文学人文”课程旨在于通过引导同学们阅读文学经典文本进而带领大家进入文学语言最精微、奥妙的世界，在理解“文学之美”的基础上，探索文学与人性、社会、历史、国家、民族、文化等等之间的关系，进而领会“文学”与“人文”之间的联系和互动。文学理论、文学批评、文学史等方面的基本知识将贯穿在整个课程进程中，这将

为同学们阅读作品、理解作品提供有力的路径支持，为更广泛的阅读奠定基础。本课程将达成以下三大目标：

第一、知识目标；包括引导同学们掌握文学理论和文学史的基本知识、介入文学世界的方法论知识，相关的阐释文学作品的跨学科知识系统。第二，能力目标；包括，有效阅读不同类型、不同文本、不同时代、不同国家的文学作品的能力；培养独立而有品位的文学鉴赏能力；培养基本的文学写作，包括文学批评的写作能力。第三，素养目标。包括文字素养、阅读素养、写作素养、表达素养、研究素养等方面的能力。

本课程的实践活动包括：文学经典文本诵读、视频展示和文学探秘户外活动等。

5. 工艺人文

“工艺人文”课程旨在引导学生认识、欣赏、理解以及反思人类历史上具有典范价值的工艺美术作品及其背后的设计理念、人文思想。在课程中，老师将带领同学们通过对于经典作品的创意、形式、技术、工艺等方面介绍、分析，结合相应的课堂实践，使得同学们可以从表层的知识学习和技能体验出发，进而沉浸于充盈着艺术幻象的审美感动的工艺美术的审美世界，最终获得触发感知冲动和愉悦的审美体验，将自身意识升华至智性与德性层面，体味深植于技艺背后与记忆深处的工匠精神，从而培养其沉潜研习的坚韧与毅力、开拓创新的自信和勇气，以及不断追求卓越的锐志与雄心。在课程中，同学们将会接触中外工艺美术的经典作品，包括且不限于由玻璃、黄金、木头、陶瓷、丝线等等质料打造的器皿、用具、装饰、衣物、挂件等工艺美术精品，品鉴其工艺和审美内涵，领会其社会和文化意义，还原其制作技艺以及背后的工匠精神，进而领会审美与日常生活的精妙关系。

本课程的实践活动包括参访相关文创产业园等。同时，本课程还为部分感兴趣的同学提供金属、陶艺、纺织品、木器等手工艺创作实践的机会。

6. 媒介人文

“媒介人文”课程的目标在于：第一，带领同学们从新的视角反思自己司空见惯的各类媒介行为，包括但不限于看电视、刷手机、网络冲浪、看电影、虚拟社交、玩游戏等等的效应、影响以及文化内涵，帮助同学们建立媒介反思意识，特别是拥有区别、处理媒介世界和现实世界关系的能力。第二，引导同学们接受和鉴赏优秀的媒介作品，包括但不限于电影、电视剧、综艺节目、短视频、新媒体艺术等等，充分领会媒介文本作为“艺术品”以及作为“日常生活消费品”之间的差别。同时，培养同学们充分驾驭这种差别的能力。第三，引导同学们反思媒介技术的发展趋势，进而启发他们如何应对这一趋势。这些技术包括但不限于：5G、大数据、人工智能、生物技术、最新视听技术等等。在此基础上，引导同学们反思技术和艺术、科学与人文、功能与道德等等人文命题的本质，全面提升自己的人文素养。

本课程安排了相应的课程实践活动，包括参访拍摄现场等，也为部分有兴趣的同学安排了视频制作等操作性的实践活动。