SJQU-QR-JW-033（A0）

【视觉文化鉴赏】

【Visual Communication】

一、基本信息

课程代码：【2030270】

课程学分：【2】

面向专业：【传播学】

课程性质：【院级必修课】

开课院系：新闻传播学院

使用教材：

教材【《认识艺术（全彩插图第8版）》，[美]马克·盖特莱恩，王滢译，世界图书出版公司、后浪出版公司，2014年7月】

【《世界艺术史九讲（全彩插图第8版）》，[美]马克·盖特莱恩，王滢译，世界图书出版公司、后浪出版公司，2014年7月】

参考书目【《眼见为实——视觉传播导论（第三版）》，[美]阿瑟·阿萨·伯杰著，张蕊等译，江苏美术出版社；《视觉说服——形象在广告中的作用》，[美]保罗·梅萨里著，王波译，新华出版社；《观看之道》，[英]约翰·伯格著，广西师范大学出版社】

课程网站网址：

https://elearning.gench.edu.cn:8443/webapps/discussionboard/do/conference?toggle_mode=edit&action=list_forums&course_id=_17427_1&nav=discussion_board_entry&mode=cpview

先修课程：【图像处理】

二、课程简介

本课程的主要研究对象为传媒中的视觉文化内容，课程性质为专业必修课，但实际上是一门与专业特色紧密结合的综合素质基础课。本课程主要向学生介绍由世界古典艺术（绘画、雕塑、建筑等）、现代艺术（摄影、装置、表演等）、大众视觉文化（电视、电影、广告等）、新媒体艺术（网络视觉文化、数码艺术）等一脉相传的四个部分组成的视觉文化，带领学生有选择性、针对性地欣赏每一阶段的代表性名作。以图说结合、通俗易懂、寓教于乐的风格指导学生理解视觉现象中发现意义的方式和大脑处理影像的方法，了解世界主要的艺术流派和简单基础的视觉理论，提高学生的艺术赏析能力和文化综合素质。

本课程面向新闻传播学院传播学、广告学、秘书学等三个专业开设。由于本院传播学专业主要为网络传播多媒体方向，影视传播能力培养也是一大特色，新媒体时代，要求网络传播专业人才能够制作高水准的网络视觉作品如微电影、电子杂志等，因此视觉文化方面的基本素养十分必要。而我校学生在此方面尤其匮乏。对本课程另一开设对象广告学专业而言，广告创意和制作更需要学生具备高层次的视觉艺术修养，而以往的课程设置，只注重应用技能训练，缺乏与专业紧密结合的综合素质的培育。试想，学生连基本的艺术素养都没有，何谈进行广告艺术创作呢？是以开设了本课程。

三、选课建议

学生可在基本了解本专业基础理论后，在进入应用技能学习之前，修读本课程。学院、专业可考虑在第三~第五学期期间开设本课程。学生如已上过基础理论课（传播学概论、广告学概论）等，下接实践类课程（图像处理、电视摄像、纪录片创作等），教学效果会更好。

通过本课程具备一定的视觉艺术修养和基础知识后，再通过实践类课程学习相应技能，这样能更好地发挥学生的艺术创作能力，制作出更高水准的影视、广告作品。

另，传播学专业学生还可通过本课程补充符号传播学方面的基础理论，本课程是对传播学概论等理论课的一个延伸和补充。

四、课程与专业毕业要求的关联性

专业毕业要求	关联
L011	LO111	倾听他人意见、尊重他人观点、分析他人需求。	
LO112	应用书面或口头形式，阐释自己的观点，有效沟通。	
L021	LO211	能根据需要确定学习目标，并设计学习计划。	●
LO212	能搜集、获取达到目标所需要的学习资源，实施学习计划、反思学习计划、持续改进，达到学习目标。	
L031	传播理论：掌握传播学的核心理论、基本知识。	
L032	视频制作：掌握视频内容的策划、拍摄、后期制作，具备传播视觉化信息的基本能力。	●
L033	文本写作：根据不同传播渠道的规范要求，具备基本的文本写作能力。	
L034	新媒体运营：掌握互联网和移动互联网各类媒体工具的使用，具备新媒体的日常运营能力。	
L035	人文素养：对文学、绘画、影视、音乐、戏剧等文化艺术具有基本的鉴赏能力，体现出媒介内容制作的质量和品位。	●
L041	LO411	遵纪守法：遵守校纪校规，具备法律意识。	
LO412	诚实守信：为人诚实，信守承诺，尽职尽责。	
LO413	爱岗敬业：了解与专业相关的法律法规，充分认识本专业就业岗位在社会经济中的作用和地位，在学习和社会实践中遵守职业规范，具备职业道德操守。	
LO414	身心健康，能承受学习和生活中的压力。	
L051	LO511	在集体活动中能主动担任自己的角色，与其他成员密切合作，共同完成任务。	●
LO512	有质疑精神，能有逻辑的分析与批判。	
LO513	能用创新的方法或者多种方法解决复杂问题或真实问题。	
LO514	了解行业前沿知识技术。	
L061	LO611	能够根据需要进行专业文献检索。	
LO612	能够使用适合的工具来搜集信息，并对信息加以分析、鉴别、判断与整合。	
LO613	熟练使用计算机，掌握常用办公软件。	
L071	LO711	爱党爱国：了解祖国的优秀传统文化和革命历史，构建爱党爱国的理想信念。	
LO712	助人为乐：富于爱心，懂得感恩，具备助人为乐的品质。	
LO713	奉献社会：具有服务企业、服务社会的意愿和行为能力。	
LO714	爱护环境：具有爱护环境的意识和与自然和谐相处的环保理念。	
L081	L0811	具备外语表达沟通能力，达到本专业的要求。	
L0812	理解其他国家历史文化，有跨文化交流能力。	●
L0813	有国际竞争与合作意识。	

五、课程目标/课程预期学习成果

序号	**课程预期****学习成果**	**课程目标****（细化的预期学习成果）**	**教与学方式**	**评价方式**
1	LO211	能根据需要确定学习目标，并设计学习计划。	明确课程阶段作业、期末大作业，给学生充分时间自行组成团队，制定计划、收集资料，最后完成。	以给作业判分、课堂交流的方式评价。
2	LO32	视频制作：掌握视频内容的策划、拍摄、后期制作，具备传播视觉化信息的基本能力。	在期末作业中，让学生完成一项视觉化作品的制作。	通过作业判分、课堂交流的方式评价。
3	LO35	人文素养：对文学、绘画、影视、音乐、戏剧等文化艺术具有基本的鉴赏能力，体现出媒介内容制作的质量和品位。	课程本身的教学目的符合这一项。通过让学习欣赏、评价视觉艺术作品的方式，让学生掌握这项能力。	在课堂案例教学时让学生互动交流，教师口头评价。
4	L0511	在集体活动中能主动担任自己的角色，与其他成员密切合作，共同完成任务。	在阶段作业、期末作业中导入团队协作（group work）的形式，设置作业任务让学生在集体创作中掌握这项能力	通过作业判分、课堂交流分享的方式评价。
5	LO812	具有基本的外语表达沟通能力与跨文化理解能力，有国际竞争与合作的意识。	在课堂教学中使用的案例多涉及到跨文化，通过案例背景的介绍，让学生掌握这项能力。	通过课堂案例教学时让学生参与互动，教师口头评价。

六、课程内容

第一单元：艺术是什么、古代地中海世界（理论课时：6）

第一节知识点：理解视觉艺术作品的定义、种类、价值等。理解艺术家的创作任务以及艺术品对社会文化的价值和贡献。知道艺术家和工匠的区别。知道艺术市场是如何组成的，艺术家与观众的关系。

初步了解视觉艺术作品分析的一些基本概念：具象与抽象、风格与流派等。可以对一幅绘画进行最初的分析。

第二节知识点：世界艺术史分段讲解之古代地中海世界：

理解古希腊艺术；古埃及艺术、古代两河流域艺术的起源和文明背景，知道该时期著名的艺术作品和艺术家，能够运用所学的知识对一件该时期的艺术作品进行基本的口头介绍和评价。

第二单元：艺术的主题、中世纪世界与文艺复兴（理论课时：6）

第一节知识点：理解视觉艺术有哪些常见的主题，以及这些主题的来源：如古代神话、历史、宗教典故、作家本人的经历和想象、自然风景等。通过名作案例分析，让学生了解艺术家是如何通过视觉元素表现主题的。让学生学习，综合运用相关历史、文化的知识，尝试分析一幅视觉作品的主题。

第二节知识点：世界艺术史分段讲解之中世纪与文艺复兴

理解欧洲中世纪到文艺复的宗教和艺术特色，知道代表性的艺术家及作品，赏析经典名作

第三节知识点：文艺复兴艺术（知道文艺复兴时期文化的基本理念；文艺复兴三杰；美第奇家族对知名艺术家的赞助，赏析经典名作《蒙娜丽莎》、《最后的晚餐》、《末日审判》、《创世纪》等）

第三单元：艺术的元素、印象派之前的艺术（理论课时：6）

第一节知识点：理解艺术家用于表现视觉艺术的八个主要元素：线条、图形、体块、光、明度、色彩、质地、空间。通过具体视觉作品的案例分析，让学生了解这些视觉元素在作品中的主要表现方式和对艺术效果渲染所起的作用。介绍典型的经典作品，让学生在课堂尝试口头介绍和分析。

第二节知识点：尼德兰艺术和北方画派（知道佛兰德斯画派的特色、赏析杨·凡·艾克等人的作品）

第三节知识点：印象派和民族艺术的兴起（知道法国印象派的兴起背景、艺术特色、代表画家、对后世艺术的影响）

第四单元：现代艺术（理论课时：6）

第一节知识点：毕加索与立体主义（知道立体主义的兴起背景、艺术特色、代表画家如毕加索、代表作品、对后世的影响）

第二节知识点：杜尚与超现实主义（知道马塞尔·杜尚被誉为现代艺术之父的原因，他的作品。超现实主义和达达运动的兴起背景、流派特色、代表艺术家、对后世艺术的影响）

第三节知识点：物象艺术、装置艺术和概念艺术（知道现代艺术的三个重要组成部分：物象、装置、概念；赏析代表艺术家的经典作品，结合传播学与广告学本专业的知识，分析上述艺术流派和理念对传播理论、广告设计的影响）

第五单元：大众视觉文化和新媒体艺术（理论课时：4）

第一节知识点：摄影历史的两端（摄影术的起源和今天的数码摄影）2、摄影的类别（艺术照、快照、新闻摄影、纪实摄影、商业摄影）3、观看摄影的方式（摄影的客观性问题、广告摄影与油画的问题、影像与自我陶醉等）

第二节知识点：网络图像文化（ps、恶搞文化，以“杜甫很忙”、“网络小胖”等事件为例，引导学生进行讨论，分析网络图像文化特征）网络影像文化（个人视频——了解网络原创视频的特征，分析网络播客和草根造星运动之间的关系；微电影——知道微电影的兴起背景、微电影的特征、赏析具有代表性的微电影作品）

课堂作业展示和总复习：理论课时：4

总评构成（X）	评价方式	占比
X1	小组作品（小组团队合作完成“名画翻拍”）照片一组（三张）并撰写每张200字以上的作品说明，期末提交	60%
X2	课堂展示（小组参观美术馆，收集资料课堂展示）	30%
X3	课堂笔头练习（名作分析）	10%

七、评价方式与成绩

撰写人：金晶 系主任审核签名：沈慧萍

审核时间：2018.3