入境评佳作 践行论芳华

“艺术评论”课程VOICE教学模式创新与实践

授课时间：大三上学期

授课专业：美术学专业

参赛组别：中级及以下

（新文科）

第六届全国高校教师教学创新大赛

2026 年 6 月

目录

CATALOGUE

1.明定位·植根本土育新人 03
1.1 课程概况 03
1.2 教学目标 04

2.找真症·把脉学情明症结 04
2.1 学情分析 04
2.2 教学痛点 05

3.创路径·系统改革破三难 05
3.1 构建模型·五维融通育新人 05
3.2 重构内容·项目贯穿强根基 07
3.3 场景创设·虚实融合搭平台 07
3.4 匹配方法·双法分阶强能力 09
3.5 课程思政·扎根沃土铸担当 12
3.6 评价改革·五段过程促成长 13

4.见成效·多维绽放结硕果 17
4.1 学生成长·三大问题逐一破解 17
4.2 教师发展·教研相长双赋能 22
4.3 辐射推广·经验输出树标杆 23

摘要：建设文化强国需要讲好中国故事，艺术评论是释放作品文化影响力、连接创作与公众的关键力量。当前美术领域成果丰硕，但大量优秀作品因缺乏专业评论支撑，难以转化为社会影响，这正是“艺术评论”课程必须回应的时代命题。作为西部综合类院校，我们让学生讲好中国故事，首先要讲好家乡故事。本课程面向美术学专业本科生，立足西部多民族艺术资源富集的地缘优势，致力于培养“扎根中国语境、融通理论实践、胜任公共传播”的复合型评论人才。

“艺术评论”课程针对本土视角难建立、多元表达难实现、传播使命难担当的教学问题，以新文科“交叉融合、回应时代”理念为指引，构建**“VOICE”**五维融合教学模型：**理论奠基确立本土立场，现场浸润深化认知，智识整合构建理论框架，创意传达锤炼多元表达，复盘内化实现价值升华。**

改革成效显著，累计开展社会美育项目 40 余项。课程经验在多所高校推广应用。

1.明定位·植根本土育新人

1.1 课程概况·多年建设显特色

“艺术评论”是美术学专业大三上学期开设的专业核心课，共 32 学时、2 学分。作为西部综合类院校，我校依托西部多民族艺术资源富集的地缘优势，积极响应《新文科建设宣言》关于“推动文科专业间深度融合”“构建中国特色艺术话语体系”的部署，致力于培养能**“扎根中国语境、融通理论实践、胜任公共传播”**的复合型评论人才。

历经十余年建设，形成“知识奠基—实践创新—价值引领与数智融合”的演进脉络（图 1）。学生通过对既有学识与技能的整合，经高阶思维训练与真实项目淬炼，从艺术知识的“学习者”与“实践者”，成长为立言有据的“阐释者”与传播价值的“言说者”。

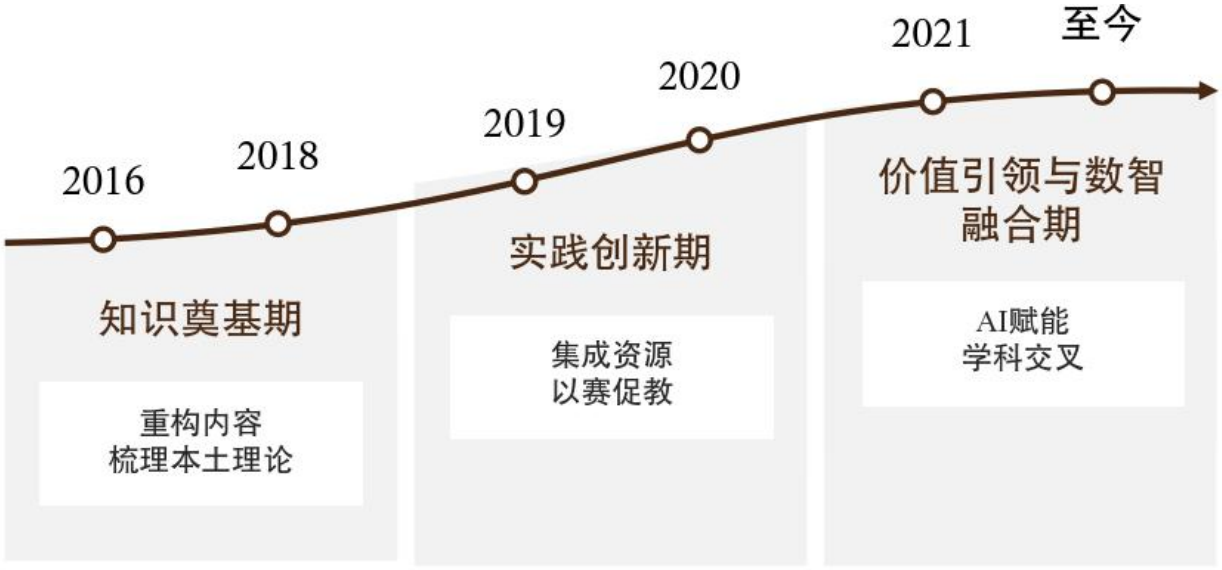

图 1 课程发展历程

1.2 精准画像·三层目标引方向

立足国家文化强国战略与宁夏地域文化传播需求，响应新文科“交叉融合、回应时代”育人导向，课程教学目标如下（图 2）：

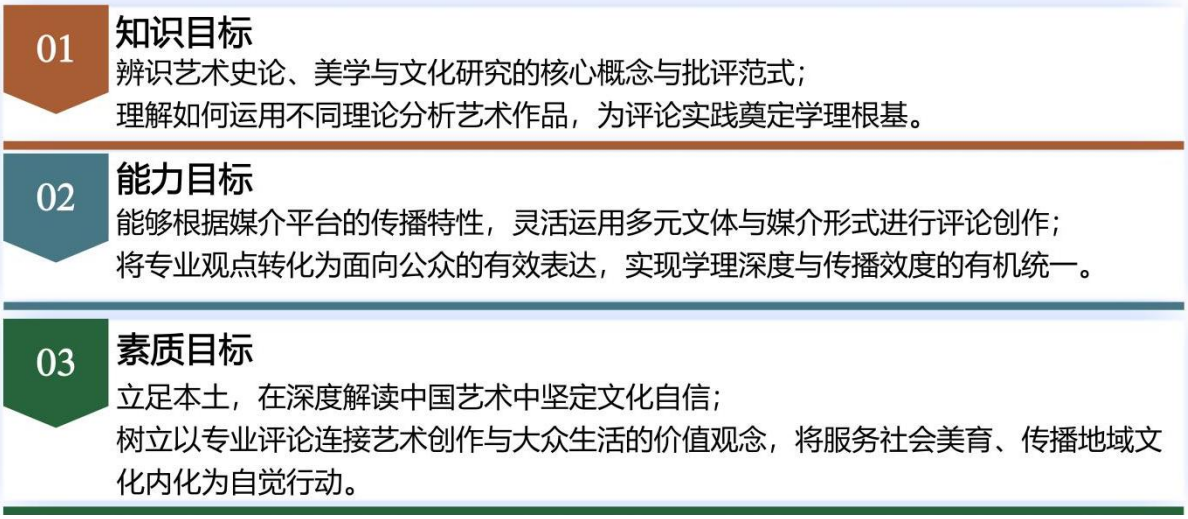

图 2 课程目标

2.找真症·把脉学情明症结

2.1 数据画像·学情调研揭短板

课程团队通过问卷调查、深度访谈、作业分析开展学情调研，数据分析如下（图 3）：

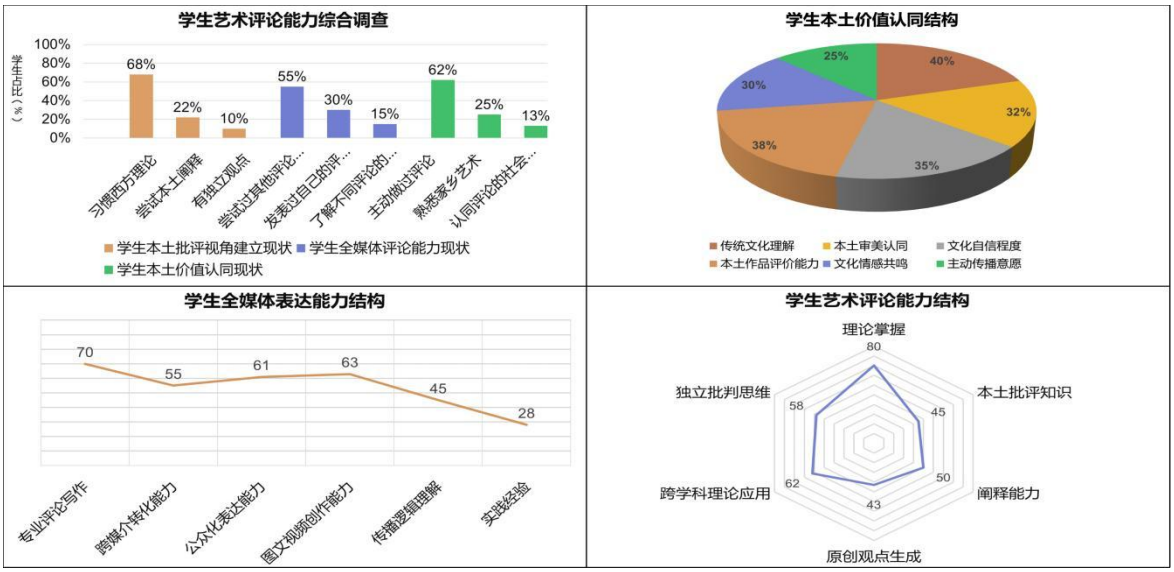

图 3 学情分析调查统计图

2.2 痛点诊断·三大症结溯根源

基于前期学情调研数据分析，本课程真实问题归纳如下：

2.2.1 依赖西方理论，本土视角难建立

传统教学长期以西方理论为主，学生依赖套用外来话语，面对中国本土艺术实践时水土不服，无法形成扎根本土的独立阐释。

2.2.2 固守论文写作，多元表达难适配

全媒体时代传播逻辑与文体多样，对跨媒介创作能力提出更高要求，但传统教学与新时代要求脱节，学生缺少面向公众的跨媒介评论创作能力。

2.3.3 价值认知局限，传播使命难担当

学生懂美、能写，却意识不到评论可以连接艺术与大众，可以让民族艺术被看见、被理解。主动传播地域文化、讲好中华之美的专业责任感尚未建立。

3.创路径·系统改革破三难

3.1 构建模型·五维融通育新人

本课程以建构主义学习理论为支撑，确立**“扎根中国语境、融通理论实践、胜任公共传播”**的复合型评论人才育人理念，构建**“VOICE”**教学创新模型（图 4）。该模型遵循“理论奠基→场域感知→智识整合→创意传达→复盘内化”的认知进阶逻辑，以中华美学精神为根基确立评论立场，带入真实场域发现真问题，融合多学科构建分析框架，依据媒介传播规律将专业观点转化为面向公众的评论作品，最终在真实反馈中复盘内化为传播中华之美、地域之美的文化使命。

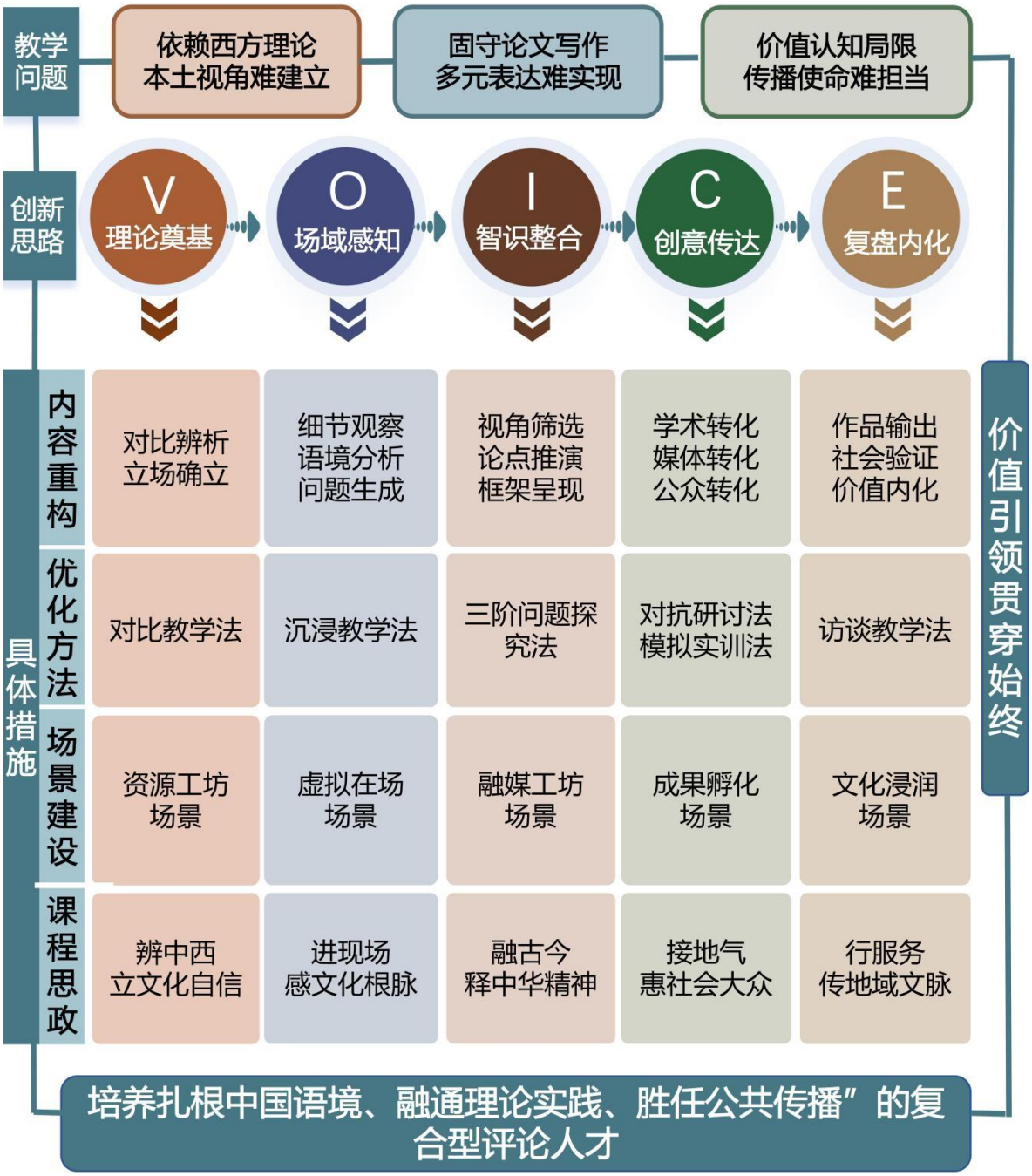

图 4 VOICE 教学模型图

3.2 重构内容·项目贯穿强根基

原教材以西方艺术理论为主体、以文本分析为主、以论文写作为最终指向，针对上述局限本课程立足西部多民族艺术资源，将原教材八章内容重组为五大教学模块，形成“立场确立→现场发现→深度阐释→多元表达→使命升华”的内容结构（图 5）。

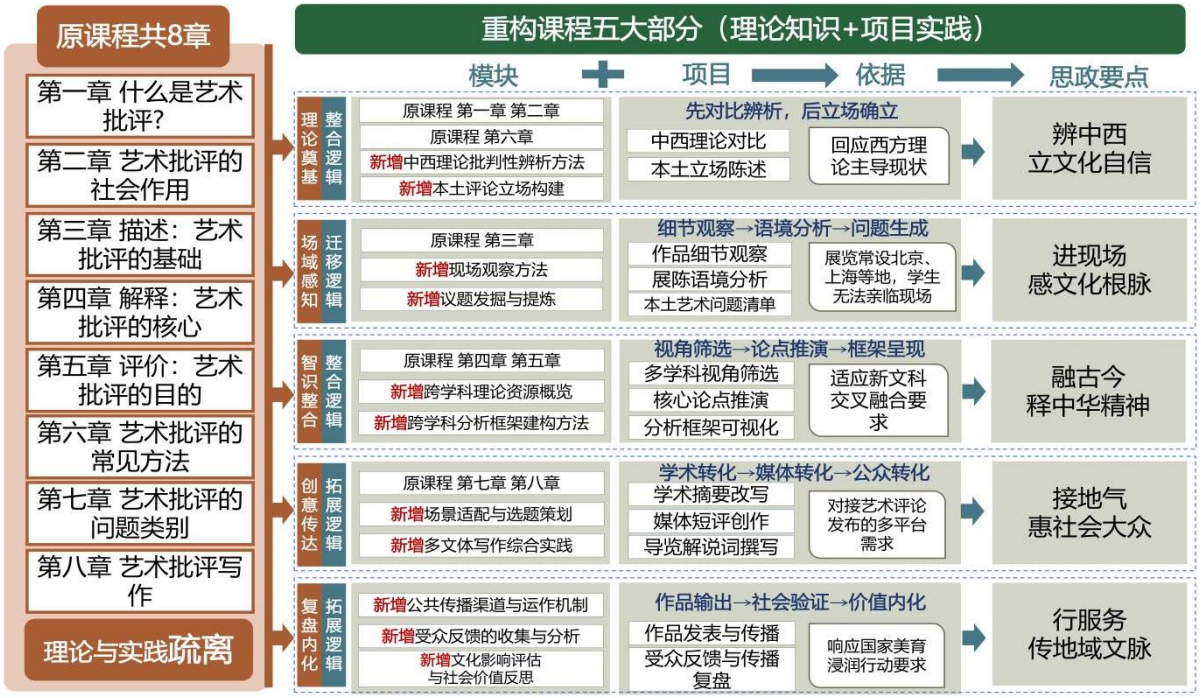

图 5 教学内容重构

3.3 场景建设·虚实融合搭平台

为实现评论人才从理论扎根到价值输出的学习全过程，本课程构建五类虚实融合教学场景，配套建设了五大类教学资源，实现场景与资源双向支撑（图 6）。

图 6 教学资源建设

3.3.1 资源工坊场景

整合慕课、图库、知识图谱等资源，围绕中西方艺术理论核心议题提供递进任务，支持学生在案例辨析与理论对话中逐步建构起本土评论立场（图 7）。

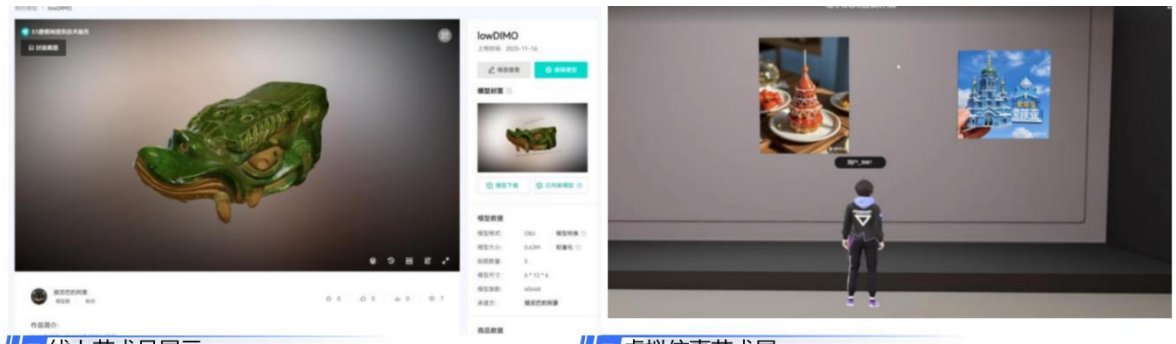

学生学习中西方理论　　学生利用知识图谱对理论内容进行对比

图 7 资源工坊场景

3.3.2 虚拟在场场景

依托虚拟仿真平台与 3D 实验室，对无法亲临的展览进行研究性观摩，在沉浸式观摩中完成从普通观众到批评视角的转换（图 8）

线上艺术品展示　　虚拟仿真艺术展

图 8 虚拟在场场景

3.3.3 融媒工坊场景

整合知识图谱、图像库与融媒体工具，为跨学科分析框架的建构提供资源支撑，锤炼深度分析与逻辑论证能力（图 9）。

图 9 融媒工坊场景

3.3.4 成果孵化场景

打通文博基地、社区等合作渠道，学生作品经打磨后直接投稿发表或转化为策展、美育方案，接受社会检验（图 10）。

图 10 成果孵化场景

3.3.5 文化浸润场景

依托文博基地、非遗传承人及评论家资源，在文化现场中理解评论的文化根基与社会责任（图 11）。

图 11 文化浸润场景

3.4 匹配方法·双法分析强能力

本课程教学流程分为五个递进阶段，实现学生思维能力高阶化。每阶段采用差异化方式，形成“理论辨析—现场沉浸—问题探究—模拟转化—价值访谈”五位一体教学方法（图 12）。

图 12 五位一体教学方法

以对比教学法夯实理论根基：围绕艺术现象，呈现中西理论，辨析异同，发现中华美学精神的独特表达，逐步确立立足本土的评论立场。

以沉浸教学法拓展场域感知：借助虚拟在场场景，通过沉浸观摩、聚焦细节、生成问题等步骤，发现本土艺术真问题。

以三阶问题探究法深化智识整合：以“发散—辩驳—实证”展开课堂研讨。通过实地预察、头脑风暴发散思路；通过案例研讨、多轮辩驳聚焦问题；依据课堂方案深度实证，锤炼批判思维。

以对抗研讨法与模拟实训法淬炼创意传达：围绕艺术作品，各组自选理论构建框架，限时陈述、相互质询；设置学术发表、媒体传播、社区实践等真实传播场景，将评论观点按不同平台特性进行定向改编，完成从学术语言到公共表达的转换。

以访谈教学法复盘内化，厚植文化担当：邀请非遗传承人或评论家进课堂，学生围绕作品提问、对话与反思，理解艺术评论的文化使命，将文化自信转化为行动自觉。

3.5 课程思政·扎根沃土铸担当

课程引导学生走出西方理论的旁观者视角，在走进现场、对话作品、服务公众中，领悟到评论连接艺术与大众的桥梁作用，自觉肩负起让民族艺术被看见、被理解、被传播的专业使命。这条主线贯穿教学始终，让学生在掌握评论方法的同时，更懂得为谁发声、为何而评，将文化自信转化为传播地域文化、讲好中华

之美的责任担当（图 13）。

图 13 课程思政案例

3.6 评价改革·五维过程促成长

本课程构建了与 VOICE 模型适配的五维过程性评价体系。确保教学评价全程支撑学生高阶评论能力的生成（图 14、表 1）。

图 14 课程过程性评价

表1 课程过程性评价指标体系

阶段	一级指标	二级指标	指标观测点
理论奠基	中西理论比较与立场内化	中西对照	准确复述中西方理论体系对同一艺术现象的经典论述。
		辨异析同	比较不同理论的话语方式与价值取向，列出至少两处异同。
		发现特质	指出中华美学精神相对于西方理论的独特表达。
		立场陈述	在评论作业中明确表述立足本土的批评立场及其依据。
		方案制定	将提出的系列想法或者假设落实成具有可操作性的初步方案
场域感知	现场观察与真问题提炼	沉浸观察	在虚拟或真实现场中，记录不少于5个艺术细节或空间特征。
		语境关联	将作品置于文化场域、历史脉络中，分析其社会语境。
		问题生成	从现场现象中提炼出1-2个具有评论价值的本土艺术真问题。
		田野记录	提交完整的现场调研笔记，包含观察、访谈或影像资料。
智识整合	多学科整合与批判建构	发散构想	课前头脑风暴中提出至少3个不同学科视角的分析思路。
		辩驳聚焦	课中参与案例研讨，通过多轮辩驳将问题范围缩小至核心议题。
		框架建构	自主选择并融合至少2门学科理论，构建逻辑自洽的个人分析框架。
创意传达	多文体写作与媒介转化	文体掌握	分别完成学术评论、展览评论、媒体专栏各1篇，格式规范。
		定向改编	将同一观点按学术发表、媒体传播、社区实践3种场景进行改编。
		媒介转换	将文字评论转化为短视频脚本、播客文案或图解作品（任选1种）。
复盘内化	社会传播与责任担当	模拟发布	在课堂模拟发布中表达清晰、有感染力，获得听众反馈评分≥80分。
		服务实践	参与至少1次社区美育、文博导览或乡村策展服务，完成服务日志。
		效果追踪	收集并分析作品的传播数据（阅读量、点赞、评论），提交分析报告。
		团队协作	在团队项目中承担具体角色，获得组内互评认可。

4.见成效·多维绽放结硕果

4.1 学生成长·三大问题逐一破解

4.1.1 观念转变·作业蜕变见成长

学生从被动完成作业转向主动为本土艺术发声，专业使命感显著增强，学习成绩提升，期末项目多样化、个性化，学生知识趋向高阶性（图 15、图 16）。

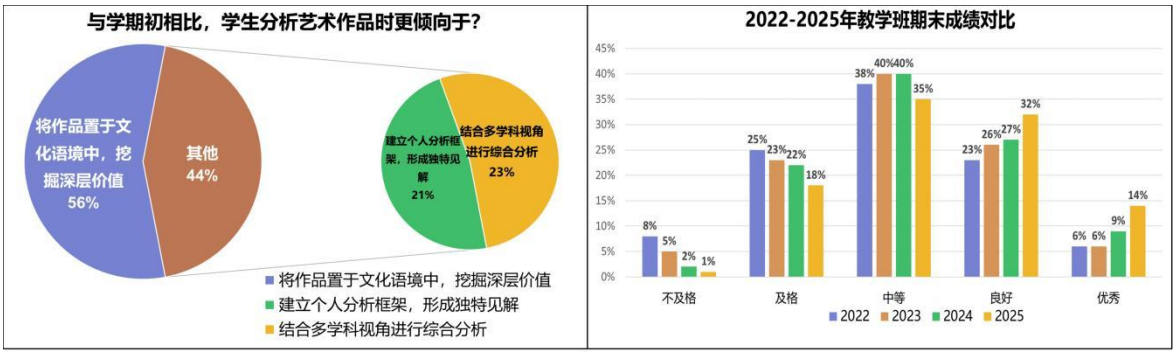

图 15 学生期末成绩与选题分析图

图 16 学生创作的多元评论作品

4.1.2 能力跃升·百件作品传万家

课程累计培养的 500 余名学生，成为活跃的评论新生力量，

产出学术评论、宣传视频、融媒体作品等（图 17、18）。

图 17 学生创作的评论视频与纪录片

图 18 学生在新媒体上发布作品后收到的反馈

4.1.3 成果突破·国奖省奖攀新高

课程将评论训练深度融入项目孵化，学生以前沿艺术评论研究为基础，获得国家级、省级奖项 49 项（图 19）。

图 19 学生代表性获奖证书

4.2 教师发展·教研相长双赋能

4.2.1 深耕精研·项目论文奖项丰

团队围绕课程创新获国家级、省级项目 15 项，将“VOICE”模型实践转化为可推广的教研成果。团队教师在多项国内外赛事中获奖，印证了教学创新与教师专业发展的双向赋能（图 20）。

图 20 团队教师代表性成果证书

4.2.2 课堂出彩·学生督导齐好评

主讲教师近三年评教平均分 92.9 分；督导评价“优秀”，肯定了课程改革对课堂实效的显著改善（图 21）。

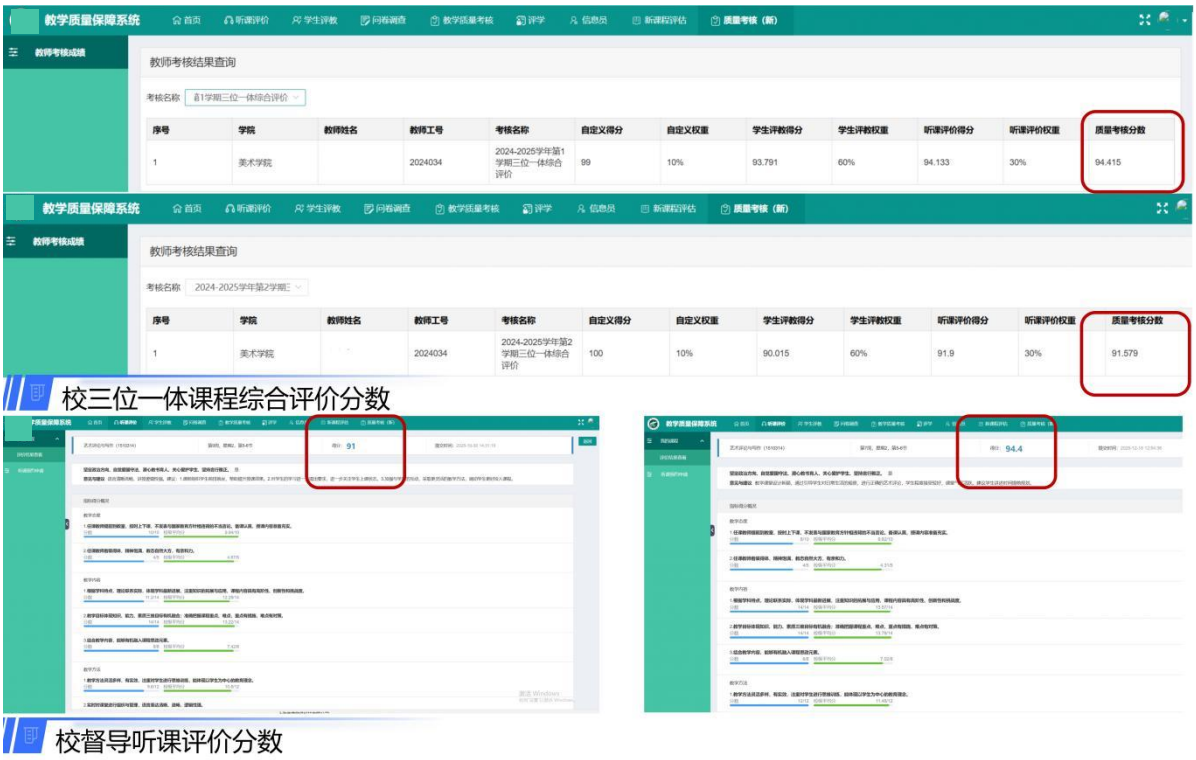

图 21 主讲教师教评情况

4.3 辐射推广 · 经验输出树标杆

4.3.1 校地联动 • 专业反哺惠公众

师生持续为社区、美术馆、乡村提供策展、文案撰写、艺术导览等服务；与宁夏卫视合作录制《故事》系列纪录片，深度评论西夏艺术、宁夏非遗，获广泛好评（图 22、图 23）。

图 22 学生走进乡村，助力乡土文化传承

图 23 师生用专业评论服务基层、反哺地方文化

4.3.1 行业辐射·资源共享拓影响

基于改革成果开发的教学资源包被兄弟院校引进使用；课程负责人应邀在全国性教学研讨会做主旨报告 2 场，产生了示范辐射效应。