

THE
NATIONAL ART INSTITUTE
TEACHING ACHIEVEMENT
COMPARISON AND RESEARCH

Art Design I

美术设计篇①

全国艺术院校教学成果比较与研修

刘 钢 等 主编

辽宁美术出版社

THE
NATIONAL ART INSTITUTE
TEACHING ACHIEVEMENT
COMPARISON AND RESEARCH

Art Design I

—— 美 术 设 计 篇 ① ——

全国艺术院校教学成果比较与研修

刘 钢 等 主编

辽宁美术出版社

图书在版编目（C I P）数据

全国艺术院校教学成果比较与研修. 美术设计篇. 1 /
刘钢等主编. — 沈阳: 辽宁美术出版社, 2015.9
ISBN 978-7-5314-6983-4

I. ①全… II. ①刘… III. ①美术-设计-教学研究-
高等学校 IV. ①J-4

中国版本图书馆CIP数据核字（2015）第213365号

出 版 者：辽宁美术出版社
地 址：沈阳市和平区民族北街29号 邮编：110001
发 行 者：辽宁美术出版社
印 刷 者：沈阳富民印刷有限公司
开 本：889mm×1194mm 1/12
印 张：20
字 数：245千字
出版时间：2016年1月第1版
印刷时间：2016年1月第1次印刷
责任编辑：童迎强
装帧设计：范文南 童迎强
责任校对：李 昂
ISBN 978-7-5314-6983-4
定 价：268.00元

邮购部电话：024-83833008
E-mail: lnmscbs@163.com
http: //www.lnmscbs.com
图书如有印装质量问题请与出版部联系调换
出版部电话：024-23835227

美术教育改革是我国目前创新体系建设中极为重要的组成部分，艺术对于创新体系发展来说具有基础性的作用。国家的发展创新体系需要美术教育培养出更多具有创新意识和创造能力的人才。只有拥有创新能力强的人才，才能拥有繁荣昌盛的经济产业链。

美术学科必须注重成果转化，走教学、科研、开发一体化之路。美术学科作为应用学科要想得到更大的发展，必须与社会发展、与经济生活紧密对接，无论哪种专业，如果得不到实践的检验，都不是完整意义上的教育，学以致用，才是美术教育的终极目的。

教育是一种有目标、有计划的文化传递方式，它所完成的任务有两个方面：一是要传递知识和技能；二是使受教育者身心状态得以提升，进而使受教育者在为社会创造财富的同时实现自身价值。

然而，长期以来，我们的美术教育模式一直未能跟上时代发展的步伐，各类高等院校在培养美术人才方面一直未能找到理论与实践、知识与技能、技能与市场、艺术与科技等方面的交汇点，先行一步的大家已经在探索一条新的更为有效的教育方法，在他们对以往的教育模式进行梳理、分析、整合的过程中，我们辽宁美术出版社不失时机地将这些深刻的论述和生动的成果集结成册，推出了一系列具有前沿性、教研性和实践性且体系完备的美术基础教学研究与应用系列丛书。

本丛书最大的特点是理论联系实际，深入浅出地讲解，并集结了大量的中外经典美术作品，可以说，是为立志走美术之路的学子量身定制的专业图书，并通过此套图书给各艺术院校提供了广泛的学术交流平台。

The reform of fine arts education is a crucial part of China's ongoing construction of the innovation system for art plays a fundamental role in the development of the innovation system. China's development and innovation system require fine arts education to cultivate more talents who have innovation awareness and creative ability. A prosperous economic industrial chain is premised on highly innovative talents.

Fine art disciplines must pay attention to the integration of teaching, research, and development. As applied disciplines, fine arts disciplines must be closely linked to social development and economic life to get ahead, whichever specialty, if without being tested by practice, does not constitute a complete education. The ultimate goal of fine arts education is helping one use what one has learned.

Education is a purposive and planned way of transmitting cultures, and the tasks it take are two-fold: First, imparting knowledge and skills; second, improving mind and body of the educatees and then helping them actualize their self-value while creating wealth for the society.

However, our model of fine arts education has fallen behind the times for a long time, various institutions of higher learning have not founded the convergence of theory and practice, knowledge and skills, skills and market, art and technology. Whereas pioneer masters have been exploring new and more effective ways of educating. When they are systemizing, analyzing, and integrating previous educational modes, Liaoning Fine Arts Publishing House loses no time to compile their sophisticated discourses and energetic results into books, launching a series of cutting-edge, academic, practical, and perfectly systematic books on teaching research and application for fine arts.

The greatest feature of this series is that it combines theory with practice, explains the profound in simple terms, and includes a number of classic works of art home and abroad. So to speak, they are specialized books tailored for students who aspire to be an artist and they provide a broad academic exchange platform for art academies.

Contents

总目录

01

泰山学院·美术学院：泰山特色美术·设计作品集

刘 钢 梁泰生 主编

1 62

02

内蒙古师范大学鸿德学院艺术系教师作品集

布尔古德 主编

1 46

THE NATIONAL

ART INSTITUTE TEACHING ACHIEVEMENT COMPARISON AND RESEARCH

01

泰山学院·美术学院·泰山特色美术·设计作品集

刘 钢 梁泰生 主编

泰山美术特色课程创设的思考与实践	/4
教师作品	/11
一、国画、书法：国画教研室集体创作 /12 刘 钢 /14 梁泰生 /18 赵振山 /20 卢 东 /22 李天军 /24 陈 军 /29 韩玉禄 /33 王士生 /34 牛淑德 /36 赵婉如 /38 安 娜 /39 刘宝水 /40 宋艳丽 /41 孙 真 /42 张 清 /43 霍 明 /45 包晓佳 /46 刘东方 /47 梁晓如 /49 李 原 /51 杨克仲 /53 张银军 /55	
二、油画、水粉画：吴 禾 /58 刘绘中 /60 蒋 力 /65 刘岱兵 /68 巩 新 /70 石新峰 /73 徐晓鹏 /75 张 磐 /77 张 欣 /79 杨蔚群 /80	
三、视觉传达：张 明 /82 张咏谊 /85 牟英俊 /87 杜伟伟 /89 梁 斌 /91 于静源 /93 赵胜男 /95 辛 玲 /97	
四、环艺设计：孙 傲 /100 刘 鹏 /102 于 涛 /104 杜玉彩 /106 陈 芬 /107 乔 迁 /108 王涵涵 /110 庞 珺 /112	
五、服装设计：王 允 /115 余海威 /117 孙珊珊 /118 张中启 /120 马艳红 /121 樊 宁 /122 张 静 /123 孙 斌 /124 侯小伟 /126 王庆惠 /127 马 燕 /128 董 宁 /130 侯汝斌 /131	
学生作品	/132
附录：教师简介	/163

泰山美术特色课程创设的思考与实践

美术学院院长 刘 钢

泰山学院位于著名的泰山脚下，具有得天独厚的地理优势。泰山被列入世界文化与自然双遗产名录时，世界遗产委员会评价泰山说：“两千年来一直是帝王朝拜的对象，其山中的人文杰作与自然景观完美和谐地融合在一起。泰山一直是中国艺术家和学者的精神源泉，是古代中国文明和信仰的象征。”早在 1999 年，国学大师季羨林就曾题词说：“泰山是中国文化的主要象征之一，欲弘扬中华文化，必先弘扬泰山文化，这是顺理成章的事。”对泰山文化的认识和学习也就是对中华民族传统文化的继承与学习。悠久而丰富的历史文化内涵渗入泰山壮丽雄浑的自然风景中，形成了自然与人文合一的独特的泰山景象。这种美，为泰山学院美术学院学科专业的教学、科研提供了天然的人文与自然环境和便利的条件。

我们坚持学校“服务地方，特色发展”的办学理念，积极为地方美术教育和文化艺术事业的发展服务，人才培养突出艺术的科学性与实践性的密切结合，形成了办学特色。在教学设置上，首先注重基础课程的通识教育和全球化艺术视野下的专业基础教育，同时还注重弘扬泰山文化，利用泰山丰厚的资源优势，把泰山的自然和人文资源转化为学院独特的教学资源。将泰山的自然与人文文化资源纳入到专业教学课程中，创新课程结构，将优秀的泰山文化融入课堂教学与研究环节，突出了美术学院的办学特色，使泰山文化资源成为当代民族精神的现实养料和力量源泉，推动了现代教学改革，适应了时代和地方区域经

济文化发展的需要，初步形成了与“通识教育、专业教育和特色教育相结合”的复合应用型人才培养目标相适应的泰山美术特色课程。

一、加强科研课题研究，促进泰山美术特色课程实验

地方高校结合学校传统和地域文化特点，挖掘和利用地域文化中优秀的人文、自然资源，将地域文化引入教学与科研环节，促进地方高校更好地发展。地域文化融入地方高校教学具有现实意义，是当前众多高等院校办出特色的出路之一，也是应用型人才培养的可行之路。我们泰山美术教学特色课程的起步，缘于泰山美术研究课题的成果及其向教学中的转化。

著名学者德里克·博克在《走出象牙塔：现代大学的社会责任》一书中指出：大学的特殊功能在于把研究和教育相结合。我们本着“教学出课题、科研促教学”的原则，处理好教学与科研的关系。确立起学术导向并推出一批研究成果，既能深化对泰山文化资源的利用和保护，又能促进泰山地域文化的教学。在加强科学研究的同时，积极促进科学研究的成果转化，形成“科研为教学服务，教学促进科研”的良性循环。自 2005 年我们的山东省高校“素描”试点课程成功结题并获山东省优秀教学成果奖之后，美术学院将成功的经验运用到对泰山美术文化的研究上面来，组织、发动教师面向泰山美术文化积极开展学术研究，先后有“泰山风景油画表现及审美价值研究”“泰山意向性

油画表现研究”“泰山松柏现代图式研究”“泰山旅游纪念品设计与开发研究”“泰山民间美术研究”“泰山书法与刻石研究”“岱庙天贶殿壁画研究”“泰山人物画创作与研究”“泰山山水画写生与创作研究”“泰山道教服饰特色研究”“泰山丙烯画造型语言及审美图式的研究”“泰山造型艺术和实用艺术信息数据库建设与研究”“泰山美术遗存研究”等二十余项科研课题在山东省文化厅、教育厅和学校立项，发表泰山相关的美术与设计专项论文约三十篇，创作出参加全国美展、省展等各级美展或获奖的与泰山文化相关的美术作品和设计作品六十余件。在加强科学研究的同时，积极促进科学研究的成果在教学中转化，紧密结合我院教育教学的实际，鼓励各专业任课教师在已有泰山文化研究与探索的基础上，通过弘扬泰山文化，培养具有认知与体验、分析与综合、研究与创新等各种能力的学生。我们以课题研究促教学，形成了具有显著地方特色的泰山美术特色课程的实验教学。

1. 特色课程实验方案设计理念

我校高等教育的办学理念和发展规划是“加强内涵建设，坚持特色发展，全力争创山东省应用型人才培养特色名校”，坚持理论研究与教学改革实践相结合，以区域社会经济文化发展需求为目标，冲破传统的人才培养观念和培养模式的束缚，努力构建应用型人才培养体系。随着学校办学理念的提升，加之教师众多的关于泰山自然与人文科研课题的不断深入研究，要求我们美术

学院必须顺应教育与教学发展趋势,针对大多数学生,以就业为导向,强调服务地方,培养能够适应经济社会发展需要的,具备艺术教育、创作与设计能力和研究分析文化问题素质的应用型和技术型专门人才。同时,对具有艺术潜质的学生,则运用专门的培养方式,搭建有利于其学业发展的教学平台。

在泰山这一地域文化背景下,结合对学生实践与创新能力的培养,我们进行泰山美术特色课程实验,即课题式教学,力求将地域文化特色引入艺术创作、艺术设计课程中,进行艺术设计教

泰山学院党委书记王庆功参观美院展览

泰山学院院长秦梦华参观美院陶艺实验室

学与艺术实践的探讨与实验。从理论探索、研究方法、实践应用、成果推广等不同层面,积极探索创新,努力将课题中产生的最新成果及时运用到教学当中,在教学中反映特色性、前瞻性并进行先导性实践应用。

2. 修订和完善人才培养方案

根据学校“服务地方,特色发展”的办学理念,美术学院坚持以科研服务教学为宗旨、以特色课程建设为龙头推进学科专业建设,对美术学院“美术学人才培养方案”和“艺术设计人才培养方案”作了积极的调整,在“专业主干课程”和“专业拓展课程”中加入了具有地方文化特色的“泰山美术与设计文化”特色课程。在“平台+模块”的人才培养模式当中,以学生为中心,科学与人文相结合,教学与研究相结合,研发了《泰山美术特色课程的教学大纲》,更加突出地结合本地文化资源优势,使美术学院的课程建设独具特色,用地域文化研究促进地域文化教学,充分利用和挖掘深厚的泰山优秀文化和自然景观,将课堂教学与创作实践有机地结合起来,通过对一系列具有突出地方文化特色课程的学习,使学生在专业学习过程中,达到知识、能力、综合素质全面协调发展。

3. 泰山美术特色课程教学实验

自2008年起,在美术学和艺术设计两个本科专业,我们开始尝试创设实验泰山美术特色课程。在美术学院“十二五”学科建设规划中,明确提出特色课程的概念,以全球化艺术为研究基

础,以发展泰山文化为依托,充分发挥泰安的地区优势,充分发挥地域性与特色。我们逐步实验开设与泰山美术、与设计相关的专业课程,如泰山油画风景写生与创作、泰山山水画写生与创作、泰山旅游纪念品设计、泰山书法与刻石学习研究等课程。

挖掘和利用泰山地域文化中优秀的人文和自然资源,将其引入教学与科研环节,在教学中带领学生去多个泰山风景点、文化景点和场所进行实地写生,考察博物馆、纪念馆、旅游市场,邀请艺术家、民间艺人现场表演,最大程度地激发学生对本门课程的学习兴趣,让学生们对泰山本土的非物质文化遗产保护与民俗文化有了一个直观而生动的了解,从而促使他们从理论与实践上主动去关心其他各地的非物质文化遗产保护情况,关心各地异彩纷呈的民俗文化,培养了他们的学习兴趣,使其更好、更灵活地掌握课程内容,进而用艺术的语言、现代美术的视角,更有力地去思考和学习深层次的问题。这使学生在深化对书本知识的认识和理解的同时,也在潜移默化中接受了泰山文化教育,掌握了一些实践应用和创新才能。

实验教学中,教师们根据办学定位和应用型人才培养目标,从不同的角度运用不同的方法,吸纳泰山自然文化不同的营养,激发、引导学生发挥潜能,用理论联系实际,将知识和经验相结合,把各种构思变成现实的艺术创作,培养了学生较高的将知识转化为能力的素养,使其成为应

用型艺术人才。

二、适应人才培养目标，系统构建特色教学课程体系

基于对艺术应用型人才本质特征的研究和人才质量标准的创新设计，对课程体系进行全面精选整合，建立集通识教育、专业教育和特色教育在内的反映个人发展和社会需求有机结合的课程体系。按照美术学院应用型人才培养目标，在实验取得成效的基础上，在特色教育课程平台，按照美术和设计专业的分类培养目标设计课程，创新课程结构，建立了“基础+临摹实践”“基础+写生训练”“基础+创作（设计）研究”的多层级实践培养模式，突出了学生的主体地位，形成了与培养将现代设计、创作教学和地域文化相结合的应用型人才的培养目标相适应的、系统的泰山美术特色课程教学体系。

刘钢院长带学生在泰山风景区写生

这一课程教学体系，注重课程设置的综合化，充分体现泰山文化特色课程内部的相关性及完整性，为学生在日后工作中应对现代艺术和艺术教育中日趋综合化的各种问题打下良好的基础。经过六年的实践探索，泰山美术特色课程教学体系得到了省内外教育专家的认可，专家认为泰山美术特色课程的意义是：泰山文化是中华民族传统文化的缩影，将泰山丰富的自然资源和文化资源引入专业教学，更加紧密地结合泰山学院人才培养目标所强调的“地方性、应用型”，极大地推动了美术学院的教学与科研，更加突显了我们的专业特色与课程特色，也更加符合现代教育理念，使美术学院的人才培养更加贴近泰安经济和文化发展的需要。2011年泰山美术学被评为山东省文化艺术“十二五”重点学科，2011年美术学专业还被评为山东省特色专业。

刘钢院长带学生在泰山风景区写生

1. 特色课程：泰山写意人物创作和泰山岱庙壁画临摹与创作

泰山写意人物创作这门课程，主要学习泰山写意人物画的创作理论、创作方法和创作实践，旨在培养学生运用写意的绘画语言和艺术手法，

对泰山帝王封禅人物、宗教人物、历史人物、传说人物、民俗人物和现代人物等题材进行绘画创作，认同传统文化，又懂得对象世界的多义性和丰富性，学会一定的艺术表现手法，具有文化追求的自主精神和文化的表现力。学生根据自己的兴趣每人选择一个题材进行创作。碧霞元君、东岳大帝、王母娘娘、吕洞宾等泰山典型传说人物，“三笑处”“烂柯处”“石敢当”等泰山传说故事，三皇五帝、秦始皇、汉武帝、武则天、唐高宗、乾隆等泰山帝王封禅人物，孔子、曹植、李白、杜甫、王蒙、泰山五贤、安道一、箫太亨、冯玉祥、万里、江泽民等泰山历史与当代著名人物，泰山挑山工、泰山庙会人物、泰山集市人物、泰山旅游人物等泰山民俗人物，这些人物的形象、生活、故事，都成为学生创作的题材。学生到泰山、灵岩寺、岱庙等处实地考察泰山人物画的历史作品。岱庙宋代壁画《启骅回銮图》，灵岩寺宋代彩塑《十八罗汉》《汉画像石》，宋代《梁楷人物画》，当代画家赵望云《泰山民俗图二十幅》等都成为学生创作的参考和艺术借鉴之作。

泰山岱庙壁画临摹与创作课上，教师结合岱庙天贶殿宋代壁画《启骅回銮图》《岱庙卷轴神像》及东岳大帝、泰山碧霞元君圣像等题材，利用现代新研发的矿物色等新材料，指导学生复制了各种局部精彩画面，以满足艺术收藏者的需要。在制作过程中，教师带领学生注意人文内涵的研究，并上升为理论研究层次，深入挖掘泰山古代壁画艺术内涵，以弘扬泰山文化。

通过这些课程的学习，学生既掌握了泰山文化的相关知识，又学习掌握了艺术创作的方法，创作出饱含泰山文化的美术设计作品。“泰山写意人物创作”和“泰山岱庙壁画临摹与创作”课都深受学生喜爱。学生创作的部分作品还被当地企业家收购，并为今后从事泰山地区文化事业和产业工作奠定了基础。

2. 特色课程：泰山国画山水画写生与创作和泰山油画风景写生与创作

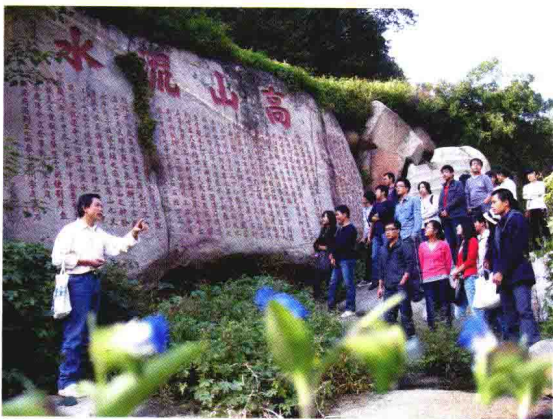
“泰山国画山水画写生与创作”“泰山油画风景写生与创作”在美术学本科专业，把“泰山山水画、风景画”作为特色课程教学内容，具有重大意义，风景画是美术学的主要课程。把泰山山水画、风景画作为风景画课程的一项教学内容，主要是为了充分开发和利用泰山资源优势，增强办学特色。

泰山地貌分为冲洪积台地、剥蚀堆积丘陵、构造剥蚀低山和侵蚀构造中低山四大类型，在空间形象上，由低向高，造成层叠叠峰、凌空高耸的巍峨之势，形成多种地形群体组合的地貌景观。泰山植被古树名木，源于自然，历史悠久，据《史记》载“茂林满山，合围高木不知有几”，现有34个树种，计万余株。它们与泰山历史文化的发展紧密相连，是古老文明的象征，其中著名的有汉柏凌寒、挂印封侯、唐槐抱子、青檀千岁、六朝遗相、一品大夫、五大夫松、望人松、宋朝银杏、百年紫藤等，每一株都是历史的见证，历经风霜，成为珍贵的遗产。泰山历经数千年，自然景观与人文景观融为一体，例如，旭日东升、云海玉盘、晚霞夕照、黄河金带等十大自然奇观及石坞松涛、对松绝奇、桃园精舍、灵岩胜景等十大自然景观，宛若一幅天然的山水画卷。还有，泰山多处古建筑群因地制宜，巧妙借用自然地势加强和美化自然景观，利用山南坡陡峭之势，造成登泰山如登天的意境。泰山石和迎客松曾为人民大会堂山东厅壁画的主要素材，此外在民间的宣传绘画中从古到今都是经典题材，已成为全国的人文素材，代表着一种形象，具有典型的图式意义。诚然，泰山有取之不尽的资源有待于我们去认识和挖掘，泰山也为艺术家的创作提供了宝贵的创作源泉。

泰山风景画课程的内容，主要围绕表现泰山

杨克仲老师给学生讲解泰山碑刻书法

杨克仲老师给学生讲解泰山摩崖石刻

的自然景观与人文景观展开，可分为泰山水墨画、泰山油画风景及泰山重彩山水画。我们学习和借鉴历代著名画家画泰山的作品，以多种多样的表现形式，力争在教学中从学术角度展示泰山的雄浑之美。

近几年来，我院教师及学生以泰山为题材创作了大量作品，入选国际级、国家级、省级展览100多幅，举办专题展览“意象泰山油画展”“异质·同构泰山油画展”“泰安当代艺术展”。由于作品具有代表性，从绘画语言及表现形式上来讲都反映了泰山文化的深刻内涵，所以很多作品被国内外友人收藏，并且深受广大游客的青睐。

特别值得提出的是，泰山水墨画和泰山油画风景教学，师资力量雄厚，专业基础扎实，通过大量的写生实践，创作出许多风格不同的优秀作

品，为拓宽美术学院专业领域和突出专业特色奠定了坚实的基础，为“泰山画派”的形成做出了重要贡献，并在省内外产生了较大影响。

3. 特色课程：泰山碑刻书法教学与创作和泰山书法史教学

泰山石刻源远流长，分布广泛，数量众多，现存碑刻500余座、摩崖题刻800余处，碑刻题名之多，冠中国名山之首，成为一处天然的书法展览，具有很高的艺术和史料价值。一方面，泰山石刻涵括了中国整个书法史，展示了中国书法艺术形变神异、一脉相承的发展脉络，而且珍藏了像秦朝的《李斯碑》，汉代的《张迁碑》《衡方碑》，晋代的《孙夫人碑》，以及北齐的经石峪《金刚经》，唐朝的《纪泰山铭》和元、明、清、现代等的一大批名碑。另一方面，泰山石刻还有极高的文献史料价值，泰山石刻的文字是研究中国社会发展和传统文化的珍贵资料。此外，泰山沿途众多的摩崖石刻艺术又浑然于自然之景，成为联结游人与自然山水的纽带，充实丰富了泰山美的内涵。

我们充分利用泰山碑刻书法资源，传承和发展中国书法艺术瑰宝，在书法课程教学中，以学习、研究历代碑刻为主要内容，注重系统性地研究泰山碑刻书法的艺术特色。对《李斯碑》、《张迁碑》、经石峪《金刚经》等名碑进行实地考察和临摹，然后进行创作，形成了泰山碑刻书法教学与创作的教学特色。泰山书法史教学虽然尚未独立，仍依附于泰山碑刻书法教学与创作中，但帮学生理清了书法历史脉络，有助于学生了解泰山书法文化。

近几年来，我院教师及学生以泰山碑刻为基础，创作了大量的书法作品，多次入选国家及省、市级美术展览并获奖。由于作品有代表性，很多作品被国内外友人收藏，深受广大游客的喜爱。我院教师还出版了相关的书法教材。

牟英俊老师的泰山旅游纪念品作品

美术学院老领导、老教师参观画展

4. 特色课程：泰山旅游艺术纪念品设计与开发以及大汶口文化陶器复制造型研究

在艺术设计本科专业教学中,为适应泰安旅游业经济改革需要,响应泰安市政府发展泰山旅游纪念品的号召,我们把泰山旅游纪念品设计与开发作为特色课程教学内容,开设了“泰山旅游艺术纪念品设计与开发研究”“大汶口文化陶器复制造型研究”特色课程,主要围绕泰山各种文化进行设计,包括泰山旅游纪念品的工艺美术品、民间艺术品、旅游日用品、泰山土特产品包装设计、首饰和珠宝设计及室内陈列品设计等。作品提倡使用新材料、新工艺、新技术,并与传统工艺有机结合,既体现了泰山人文内涵又具有现代感。近几年来,我院结合泰山“石敢当文化”,开发了富有民俗文化寓意、具有艺术欣赏和收藏价值的“石敢当系列旅游纪念品”,并且投入市场运作,获得了一定的经济效益和社会好评。我

们还定期举行泰山旅游品设计展,以及围绕泰山文化,参与策划并设计了一系列有关泰山的公益广告的宣传创意工作。教师及学生作品多次入选省、市级旅游品设计大赛并获奖,促进了泰山旅游业经济的发展,有力地提升了泰山的文化形象 and 地位。

大汶口古文化发祥地的古陶器艺术,是我们研究的内容之一。我院成立了陶艺实验室,进行了古陶器的复制研究等工作,并投入生产,获得了社会好评,深受广大游客的喜爱并被收藏。

总之,“泰山特色课程群”平台的建立,立足于在教学内容、课程体系、实践环节等方面进行人才培养模式的综合改革,探索教学理念、培养模式和管理机制的全方位创新,旨在培养“通识教育、专业教育和特色教育相结合”的复合型专门应用型人才,最终达到了新型应用性美术人才培养的目标。

三、按照特色课程方案,加强应用型人才培养的实践

从人才培养的高度来理解,特色课程是由培养在传统经济模式中安心从事本职工作的专门人才,真正转向培养能创造性地从事本职工作并在一定意义上具备转岗能力和创业能力的复合型应用人才。这使毕业生走出校门后,既具备当地就业岗位的适应性,又具备职业迁移、灵活转岗的复合性和继续发展的创造性。特色课程是我们设计开发的新课程,即在对我们学生的能力发展和就业需求进行科学的评估并充分考虑当地经济、文化资源的基础上,以学生为主体,开发旨在发展学生个性特长的、多样的、可适应地方经济与文化发展的、供学生选择的课程内容。

1. 强化技能训练与课堂教学实践

要重视和形成适应地域文化的教学创新机制。教师还要改革传统的教学方法和教学理念,注重学生在课堂上的主体地位,增加实践教学

内容。在条件允许的情况下,教师可以选择适当的时间带领学生“走出去”,将课堂搬到“自然”“社会”中,将文化教学放到文化的生发地,让学生身临其境地去品味地域文化的韵味,真正从身心两个方面接受文化的熏陶。改革传统的教学方法和教学理念,必须要加强师生互动,培养学生的参与意识。如实施学生讨论与学生授课制,在联系当前地域文化研究的焦点热点问题时,可让学生预先查找资料、制作PPT,在课堂上进行介绍,然后学生展开讨论,最后教师总结观点,发表意见。在遇到地域文化与当前社会中的实际问题时,可鼓励学生用自己的眼光及所拥有的知识去解读地域文化的特色内容,然后在课后布置调查报告或小论文,要求学生以小团队的方式完成,锻炼学生的团结合作意识与自主能力。

2. 建立地域文化教学基地

遵循人才培养规律和专业教育规律,突出以技能训练为主的实践教学原则,为保证学生泰山特色课程的教学实习,我们积极开展校企合作,对外服务,为学科的多领域发展搭建了良好的发展平台。我们建设了多个泰山教学写生点和教学实践基地。目前,与泰山管理委员会、岱庙博物馆、红门景区、泰山美术馆、泰山石敢当美术馆等单位建立了实践性教学基地,与旅游局、泰山桃木旅游纪念工艺品公司、泰山玉产业公司等部门企业建立了“产、学、研”基地,近几年与泰山美术馆、泰山石敢当美术馆和泰安实验学校等企事业单位、学校合作,建立了科学研究与人才培养基地,为培养应用型人才和泰山研究工作创造了良好的条件。

3. 加强学生艺术创新实践能力培养

我们以培养学生的艺术创新实践能力为己任,一直在探索高层次提升型人才培养的实践教学。鼓励学生参加艺术竞赛活动,以泰山美术创作和艺术设计为依托,采用“导师制”的方式,

对学生的创作和设计加强指导,培养了学生创作和设计的艺术创新能力,并且取得了骄人的成绩。鼓励学生进行课题研究,以大学生科技创新项目为依托,也采用“导师制”的方式,以实际问题为目的,引导学生进行与泰山文化相关的科学研究,培养了学生的科研素质与创新能力。近几年,教师指导本科学学生承担泰安市大学生科技创新行动计划项目7项,现已全部结题。

四、师生取得的成果和展望

2011年,泰山美术学被评为山东省文化艺术科学“十二五”重点学科,美术学专业于2011年被评为山东省特色专业,在泰山美术学院广大师生的共同努力下,泰山特色课程群经历了诞生的喜悦和成长的艰辛,师生也为课程群共同积累了360余项科研成果。

教学改革方面,素描课程教学改革被列为山东省教育厅教学改革试点课程,该成果出版的专著、教材《素描》《速写》等,被全国许多美术院校作为美术专业教材使用,受到专家的好评。2006年,素描课程被评为山东省高校精品课程。发表教学科研论文30余篇,分别获山东省优秀教学成果三等奖和山东省艺术科学优秀成果一、二等奖,出版专著7部。

在此基础上我们又开始了泰山美术特色课程的教学改革实践,教师们通过对特色课程的教学实践总结和思考,申报了一批省级和市、校级教学课题立项,如“泰山碑刻书法课程的建设与研究”、“泰山岱庙壁画与重彩绘画教学研究”“泰山美术特色课程群的建设与发展”等。我们邀请山东省美术教育专家召开了老教授“黄墨林先生泰山山水画教学研讨会”和“泰山美术特色课程学术研讨会”,在会上,我们的特色教学改革得到了专家们的认可和支持,专家也给我们今后的发展提出了许多建设性的意见和建议。并将泰山美术特色课程教学研究学术论文、教学大纲和教

案合而为一,编辑出版了《泰山美术特色课程教学研究文集》《黄墨林泰山山水画写生集》和《泰山油画写生与教学》等特色专著,在山东省泰安市美术界引起了很大反响,得到了专家的好评。

科研方面,先后有25项山东省文化厅重点课题和市、校级科研课题立项,如:“岱庙天贶殿壁画研究”“泰山松柏现代图式研究”“泰山旅游纪念品设计与开发研究”“泰山山水画写生与创作研究”“泰山风景油画表现及审美价值研究”“泰山意向性油画表现研究”“泰山松柏现代图式研究”“泰山民间美术研究”“泰山书法石刻文化内涵及价值导向研究”“泰山人物画创作与研究”“泰山山水画写生与创作研究”“泰山花卉的审美特色”“泰山道教服饰特色研究”“泰山丙烯画造型语言及审美图式的研究”“泰山岩石造型与纹理审美的当代文化价值研究”“泰山造型艺术和实用艺术信息数据库建设与研究”“泰山美术遗存研究”等,目前大部分立项已陆续结题。

近几年在国家、省、市各级展览、赛事中,泰山美术与设计作品屡获佳绩:2013年师生泰山美术作品获得“第六届全国美育成果展——艺术教育成果”二等奖;教师作品《泰山集市》获得第三届山东省“泰山文艺奖”;《岱庙写生》入选“全国首届岱岳至尊国画展”,获优秀奖;泰山花鸟画作品入选“第十二届全国美术展览”;《来自泰山新农村的报告》入选“全国第八届工笔画展”;作品《泰山集市》入选全国线描展;在“全国桃木旅游纪念品创意大赛”中师生共获金奖1项、银奖2项、铜奖5项、优秀奖12项;教师在“山东省学院杯设计大赛”获金奖、银奖、铜奖六项;师生参加“山东省旅游商品设计大赛”共获银奖、优秀奖3项;在“2009年韩中国际现代美术设计展”教师获银奖1项、铜奖1项,学生5人获铜奖和优秀奖;学生在2008年、2010年山东省艺术院校美术大赛、山东省首届高校美

山东省文化艺术科学“十二五”重点学科建设工作会议
(刘钢院长和科研处处长李丽清)

泰山学院秦梦华院长参观美院毕业生展览

列宾美术学院来泰山美术学院进行学术作品交流

中央美院教授孔新苗来美院进行学术交流

韩国客人来美院进行学术交流
(泰山学院党委书记王庆功等领导出席)

美术学院梁泰生书记教外国学生学国画

术专业师生基本功比赛中共获一等奖 8 项、二等奖 13 项和三等奖 24 项；2010 年山东省艺术院校美术大赛中，学生取得了一等奖 3 项、二等奖 6 项、三等奖 5 项和优秀奖 10 项的好成绩，美术学院获优秀组织奖；在泰安市“泰山旅游商品创意大赛”中获银奖 2 项、铜奖 6 项、优秀奖多项，为地方文化产业的发展做出了积极的贡献。

美术学院成立了“泰山学院泰山书画艺术研究所”和“泰安油画学会”两个学术机构，定期举办美术学院教师“泰山美术与设计作品探索展览”和学生“泰山美术特色课程作业汇报展览”等。有关泰山美术与设计的书籍《泰山美术史》《泰山速写专集》《书法与泰山》《泰山元素在

现代设计教学中的运用研究》等正在编著中，不断促使泰山美术特色教学和科研实践向学术成果转化力度和速度进行提升。

“泰山美术特色课程”经过几年的发展已经有了长足的进步，取得了初步的教学和科研成果。在下一步的发展中，美术学院还将举办“全国泰山美术特色课程研讨会”，邀请著名教育专家给我们“把脉”，广泛征求意见，不断改进特色课程的教学方法和方式，使我们的特色更加鲜明、突出。出版“泰山美术特色课程”系列特色教材和师生作品专集，将我们的探索不断完善和深入下去。

根据教育部“高等学校本科教学质量与教学改革工程”内容要求，新的教育教学研究项目要充分体现继承性，以特色求生存，以特色促发展，在调查研究的基础上，进一步明确培养目标，大胆改革创新，进一步充分利用各种资源优势，积极消化、吸收、应用、整合、集成、深化已有教学改革成果，形成具有我院特色的培养模式，使我们培养的人才更能满足社会的需要，使我们的发展更具有后劲和活力。为适应市场经济的需要，加强技能课程的建设，使学生能够快速适应泰山周边地区未来工作岗位的要求，拓宽我院学生的就业渠道，增强毕业生的竞争与创业能力。建设中注意增强其实用性、合理性、时代性、科学性，建设一套更加科学、合理、先进、特色鲜明的专业课程群。

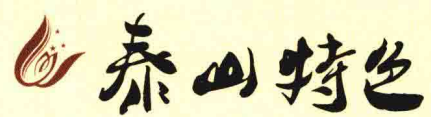
五、结语

本画册收集的作品只是教师们在探索“泰山美术特色课程”中部分相关美术与设计的作品和学生的部分课堂作业，可能有些作品不太成熟，还在探索的过程中，但它们是继《泰山美术特色课程教学研究》一书之后的又一部分新的作品，从中可以看到教师们对“泰山美术特色课程”诸课的新思考和实践。也可以说，本画册是对六

年来特色课程教学和科研的一个阶段性总结，包含对今后特色课程建设的展望，也是增强发展的动力。优秀的特色教学成果来自各位教师的不懈探索和辛勤劳动，来自师生在学术上的不断求索，这一切皆从本画册的作品中可见一斑。在这六年里，泰山美术特色课程群虽然经历过初创的艰辛，但我们更感受到团体的奋进之力和发展之乐。六年对于一个学科专业来说是个短暂的历程，但特色课程的创建与发展的激情正在酣畅奔流。培养高素质艺术复合型应用人才，倡导学术研究与艺术特色，建设应用型特色美术学院，将永远是我们不懈努力的目标。

本画册收入的学生作品只是部分作品，有些作品当时没有拍照留下，是本画册的一大遗憾。

二〇一四年秋写于泰山悟易斋

美术·设计作品集

教师作品

(国画、书法)

