

艺术教育专业农民画创作课程思政元素融合 路径与实践探索

刘轲

西安思源学院

摘要：本论文围绕艺术教育专业农民画创作课程的思政建设展开深入研究，构建起以“思政思维贯穿、传统美学转译、空间叙事重构”为核心的创新融合路径。研究将科技领域的理性思维深度融入农民画构图逻辑，对传统泥塑“五色观”进行解构与再诠释，完成传统设色向思政语义的创造性转化，并结合壁画线描形式介入，以壁画用笔的独特韵味革新视觉表达。同时结合展览空间特性，借鉴古代壁画的笔法精髓，对大幅横竖作品的视觉表达进行革新，并搭建起“思维认知—技法训练—创作实践”三阶段教学模式，全面验证该路径在促进科技理性、文化传承与思政教育深度融合方面的显著成效，为艺术教育课程思政改革提供兼具理论价值与实践操作性的范式与支撑。

关键词：艺术教育；农民画创作；课程思政

【DOI】 10.12252/j.issn.2096-6288.2025.08.089

引言

在新时代课程思政建设的政策导向下，艺术教育亟需实现专业教学与思政教育的深度融合。农民画作为民间艺术形式，承载着地域文化与人民情感，但在传统教学中，存在思政元素融入零散、设计缺乏系统性的问题。教学内容多局限于同类艺术的简单借鉴，表达方式单一，导致艺术训练与价值引领脱节，学生作品难以体现时代精神与国家发展成就。当前学界对农民画的研究多聚焦于艺术风格与文化遗产，而农民画创作与课程思政的融合研究尚处起步阶段。现有研究多停留在理论层面，缺乏可操作的实践路径，未提出具体实施策略、教学方法与效果评价体系。本研究构建“思政思维·传统转译·空间重构”三维框架，探索科技理性、传统美学与思政教育的跨界融合，旨在填补实践研究空白，为艺术教育课程思政改革提供切实可行的解决方案，推动农民画创作教学实现价值引领与艺术培养的有机统一。

一、思政思维贯穿：科技主题在构图逻辑中的理性转化

（一）模块化构图的系统性表达

1. 科技思维的构图借鉴

传统农民画的构图往往依赖创作者的经验与直觉，缺乏理性的逻辑架构。本研究引入科技领域的模块化思维，将农民画的构图分解为多个相互关联的主题单元。在创作实践中，以具体思政主题为导向，将新科技元素与思政内涵巧妙融合，尤其是以科技为主题的构图形式为画面的视觉符号与叙事脉络设计提供全新思路^[1]。例如，在表现“乡村振兴”主题时，将画面更为详细地划分为农业科技应用、乡村生态建设、村民幸福生活等不

同模块，再根据不同板块的实际情况针对每个模块进行整理优化，在其中将通过独特的图形语言与色彩体系进行呈现，再以系列化的表达将各模块串联起来进行分类。通过运用网格分析法对画面进行系统的收集、整理、分析与重构，打破传统构图的固有模式，重塑画面形式，使作品能够更加直观、全面地展现政策实施的系统性，以及科技在推动社会发展中的重要作用。

2. 智辅构图应用

基于现代信息技术，通过广泛收集整理农民画经典作品与反映新科技成果的图片资料，建立起丰富的农民画信息库与新科技图片库。以此为基础，开发出专门用于农民画创作的构图辅助系统。该系统能够依据输入的思政主题，自动筛选并提取相关的视觉元素，生成具有逻辑性的一系列结构图与多样化的视觉元素组合方案。在实际教学过程中，这一系统为学生提供了便捷高效的创作辅助。学生可以快速收集创作素材，构建起具有科技理性特征的画面框架，并在系统生成方案的基础上结合自身创意进行调整与完善，有效提升了构图效率，同时也促进了学生思维方式从传统经验型向现代理性型的转变。

（二）功能配色的科学性诠释

1. 建立色谱分析与色彩语义建构

通过收集整理大量与新科技、新发展相关的素材图片，运用先进的色谱分析技术，结合色彩心理学理论，构建起“思政主题—色谱数据—情感表达”的对应数据库。在农民画主题创作中，创作者可以根据不同的思政主题，直接从数据库中提取相应色谱的主色调与色系，通过强化色彩对比等手法，实现更具表现力的视觉呈现。同时，

运用现代设计理念,建立起同类色彩库、构图库及理念库,将特定色系所蕴含的理念巧妙应用于平涂与叠加造型之中。例如,在表现“大国气象”主题的作品中,通过精细的色彩运用与造型处理,将精益求精的精神内涵融入画面,使色彩成为传递思政主题的重要媒介。

2. 配色方案的量化评估体系

为科学评价农民画创作中的配色方案,构建了包含“主题契合度、情感传递强度、视觉冲击力”三个维度的评估指标体系。通过科学的评估方法对各指标赋予合理权重,形成一套完整的量化评估体系。学生完成配色方案后,可依据该体系进行自我评估与优化调整,确保配色方案能够精准、高效地传达思政主题,提升作品的整体表现力。

二、传统转译：传统泥塑与壁画美学的思政语义重构

(一) 五色观的当代价值转化

1. 传统色彩象征体系的解构与重塑

传统泥塑中的“红、绿、黄、白、黑”五色具有深厚的传统文化内涵。本研究对这一传统色彩象征体系进行现代语义转译,赋予其新的思政内涵:红色象征革命精神与爱国情怀,绿色寓意生态文明与可持续发展,黄色代表丰收与繁荣,白色象征纯洁与创新,黑色体现稳重与坚守。通过色彩心理学的研究与实践验证,新语义下的色彩组合能够有效提升观众对作品中思政内涵的理解与认知。在具体创作中,根据不同的思政主题合理运用色彩组合,使作品在保留传统色彩韵味的同时,更好地传递新时代的价值观念。

2. 分层设色技法的创新应用

在“红色记忆”“历史变迁”等主题创作中,创新运用分层设色技法,通过色彩的层次变化来传递历史叙事。底层色彩奠定历史基调,中层色彩展现发展过程,表层色彩突出时代特征。教学实践表明,学生通过分层设色能够更加生动、细腻地表现不同思政主题,增强作品的故事性与感染力。

(二) 传统技法的现代语言转译

1. 点彩技法的数字化创新

传统泥塑点彩工艺,尽管蕴含着民间艺人的精湛技艺与独特审美,却因其复杂性与传承局限,难以在当代艺术创作中广泛普及。本研究通过系统性梳理与创新,构建了数字化点彩工艺数据库,利用现代图像处理技术将传统工艺转化为可视化数据,实现了与现代数字技术的深度融合。在“非遗传承”与“文化交融”等主题创作中,巧妙结合传统点彩图案与现代科技元素,并深度借鉴壁画线描的艺术特色,如敦煌壁画的飘逸灵动与永

乐宫壁画的刚劲有力,融入农民画点彩创作中,通过线条的粗细、曲直、疏密变化塑造丰富画面层次与立体感,使作品在保留传统韵味的同时,增添了现代艺术表现力,不仅提升了学生对文化传承主题的艺术表达能力,更为传统泥塑点彩工艺的传承与发展注入了新的活力与现代气息。

2. 罩染工艺的数字模拟与升级

借助专业绘画软件,对泥塑多层罩染技法进行数字模拟与升级。在创作过程中,参考壁画线描造型简练、以线立形的特点,将线描作为画面的骨架。从古代壁画中汲取灵感,如唐代壁画中线条的圆润饱满、宋代壁画中线条的挺拔秀丽,将这些不同风格的线描特点融入农民画创作。结合多层色彩叠加,并依托建立的数据模型库、农民画新科技与新思政数据库,为教学提供多元理念与方法。

学生可在数字环境中模拟不同罩染效果,探索色彩层次变化带来的艺术表现力。此外,借鉴壁画用笔丰富多变、富有节奏的特点,在罩染过程中融入独特笔触。在表现革命历史题材时,运用粗犷豪放的笔触,体现历史的厚重感;在展现新时代美好生活时,采用细腻柔和的笔触,营造温馨和谐的氛围。通过将壁画线描与用笔特点融入罩染工艺,实现历史与现实、传统与现代的有机融合,创作出兼具传统技法精髓与现代审美的艺术作品,助力思政教育以更具感染力的艺术形式呈现。

三、空间重构：大幅作品的展览叙事创新

(一) 适应性构图策略

1. 空间尺度与主题的适配设计

为确保农民画作品在展览空间中能够精准而生动地展现其主题,我们精心构建了一个“主题类型—空间特性—构图形式”的对应矩阵。这一矩阵旨在根据不同的主题类型,精心挑选最为匹配的构图形式,以实现作品与展览空间的完美融合。具体而言,横向长卷式构图以其广阔的视野和连贯的叙事性,成为表现宏大叙事主题的首选;纵向辐射式构图则以其向上的力量感和深远的寓意,非常适合突出精神传承的主题;而环形构图,凭借其独特的环绕性和互动性,为营造沉浸式的互动体验氛围提供了可能。以某乡村振兴主题展览为例,我们巧妙地运用了横向长卷式构图,将乡村发展的壮丽图景徐徐展开,使观众仿佛穿越时空,亲身感受乡村变迁的波澜壮阔,极大地增强了作品的整体表现力和感染力。

2. 交互性空间设计实践

在大幅农民画作品展览中,引入AR技术进行交互性空间设计。在作品中设置多个交互节点,应用壁画长线表达对大幅农民画进行视角表达,具有视角冲击。壁画

中的长线运用往往能营造出强烈的视觉张力与空间纵深感,如永乐宫壁画中表现的长线,一气贯通,气势磅礴。在农民画创作中借鉴这一特点,通过长线的延展与变化,引导观众的视线流动。观众通过手机等设备扫描特定区域,即可获取作品背后的故事、创作过程以及相关思政知识等内容。同时,通过精心设计空间动线,引导观众深入了解作品内涵,实现沉浸式的思政教育体验,有效提升观众的参与度与互动率。例如,当观众扫描描绘革命历史的农民画时,AR技术会还原当时的历史场景,让观众身临其境地感受革命先辈的奋斗历程。

(二) 环境适配的色彩调控

1. 展厅光环境数据库的构建

通过采集分析多种典型展厅光照条件下色彩呈现效果,建立农民画作品色彩表现参数库。该数据库涵盖不同展厅空间、不同光照类型下农民画色彩的变化规律,为创作者选择合适的展厅光环境提供科学依据,确保作品呈现最佳视觉效果。数据库还会持续更新,纳入新的展厅光环境数据和农民画色彩研究成果,使其始终保持时效性与实用性。

2. 动态色彩变化的创新应用

突破传统静态展示模式,综合考虑展厅用光、空间布局、作品内容等因素,进行动态色彩造境。运用先进的灯光控制系统与数字投影技术,使作品色彩能够根据展览主题与氛围需求发生动态变化,不仅丰富了展览的视觉效果,更为思政主题的营造与叙事表达提供了新的手段。比如在表现四季更迭主题的农民画展览中,色彩随着时间推移从嫩绿转为金黄,再到雪白,配合灯光变化,让观众直观感受到时光流转,使展览更具感染力与吸引力。

四、教学实践：三阶段思政融合模式构建

(一) 思维认知：跨学科理论体系构建

为了深化学生对思政元素与艺术创作的内在联系的理解,我们建立了新科技图库、传统文化图库和非遗图库,这些图库不仅为教学提供了丰富的素材,还帮助学生系统地梳理了科技美学与思政表达、传统艺术与语义转译等相关理论知识。在教学过程中,我们采用了案例拆解、语义分析和工作坊实践等多种教学方法,通过实际案例的分析和讨论,引导学生深入理解思政元素在艺术创作中的体现^[2]。同时,我们还鼓励学生将所学的理论应用于实践创作中,通过亲身实践来加深对思政元素与艺术创作关联性的理解。这种跨学科的教学方式,不仅拓宽了学生的知识视野,还帮助他们建立了跨学科的认知框架。

(二) 技法训练：专项技能实训体系

为了提升学生的创作技能,我们构建了“科技构图实验室—传统转译工坊—空间设计工作坊”三位一体的实训平台。在科技构图实验室中,我们配备了先进的软件设备,教授学生现代科技构图技能,让他们能够熟练掌握数字化构图方法。在传统转译工坊中,我们设置了专业设备,并开设了传统艺术技法的现代转化课程,帮助学生将传统艺术技法与现代审美相结合,创作出具有时代特色的作品。而在空间设计工作坊中,我们则提供了展览设计软件,培养学生的空间设计能力,使他们能够更好地呈现自己的创作成果。

(三) 创作实践：成果转化与效果验证

为了检验学生的创作能力和思政元素的融入效果,我们组织了“科技·传统·思政”主题创作竞赛,要求学生提交完整的创作成果。通过线下展览与线上云展相结合的方式,我们展示了学生的作品,并邀请了艺术领域专家、思政教育工作者以及社会观众进行评价。这种评价方式不仅让学生得到了来自各方的反馈和建议,还促进了学生创作成果的转化和传播。实践证明,这种方式不仅提高了学生的创作水平,还使作品中的思政内涵得到了更广泛的传播和认同。同时,通过竞赛的举办,我们也为学生提供了一个展示自我、交流学习的平台^[3]。

结语

综上所述,本研究通过“思政思维贯穿、传统美学转译、空间叙事重构”三大路径,构建了艺术教育专业农民画创作课程思政融合的完整体系,实现了科技理性、文化传承与思政教育的深度融合。后续研究将聚焦智能创作工具迭代升级,探索元宇宙场景下的思政艺术表达新可能,并积极推动跨区域教学联盟建设,持续完善艺术教育课程思政育人模式,为艺术教育课程思政改革提供可操作的实践范式与理论支撑。

参考文献

- [1] 王艳敏,章佳妮,俞丽敏. 传统文化融入设计专业课程思政教学的实践——以农民画为例[J]. 西部皮革, 2024, 46(12): 154-156.
- [2] 曹冬竹. 基于师生互动的通识艺术教育课程内容考辨与效能提升[J]. 艺术教育, 2022, (06): 268-271.
- [3] 高春波. 民办应用型本科高校思政课教学方法改革与实践[J]. 教育教学论坛, 2019(41): 50-51.

作者简介:刘轲,(1985.9-)男,汉族,陕西礼泉人,西安思源学院,本科,讲师,研究方向:中国民间美术、东西方绘画研究。