

树立民族文化自信视域下高校传统民间艺术课程思政改革路径研究

刘常虹

绍兴职业技术学院

[摘要]高校是培育学生社会主义核心价值观和意识形态的前沿阵地,思政教育的最终目的是实现大学生的全面发展,思政教育是统一核心价值体系的重要手段和举措。基于坚守和树立民族文化自信视域下,通过传统民间艺术课程渗透赋有浓厚中国元素的绘画传承,让学生对中国绘画艺术有深刻的领悟和认知,从中国画发展史到名家作品,工具和绘画材料、讲究力度节奏与虚实的白描;分染,统染、罩染,点染等等的设色;空间透视与虚实;造型设计等多维角度的一致性;引发学生对工笔浓厚兴趣,从而实现民族文化和个人认知的观念认同,推动思政教育进教材、进课堂,从而实现思政教育的真正目的。

[关键词]民族文化自信;课程思政;传统民间艺术教学

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6288.2021.09.472

一、思政融入高校艺术教育课堂的背景

国务院《关于加强和改进新形势下高校思想政治工作的意见》指出:高校肩负人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新、思想政治工作,加强思想理论教育和价值引领。^[1]

国务院《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见》和《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》指出:专业艺术教育坚持以一流为目标,进一步优化学科专业布局,构建多元化、特色化、高水平的中国特色艺术学科专业体系,加强国家级一流艺术类专业点建设,创新艺术人才培养机制,提高艺术人才培养能力。^[2]

为了响应国家的号召,将课程思政融入高校艺术教育课堂,培养具有统一核心价值观体系,并坚守民族文化自信的大学生是教育的主要任务,两者融会贯通,互相渗透。本文就以《传统民间艺术》课程为例,就思政内容融入艺术课堂的路径和手段进行分析。

二、课程思政融入《传统民间艺术》中国画的思路和方法

《传统民间艺术》是高校“传统民间艺术传承基地”的校本课程,意在培养学生对传统艺术的审美认知,形成较高审美素养、审美判断、审美认同有着引领性的熏陶作用。在课程建设中,注重中国传统民间艺术文化传承、中华优秀传统文化内涵、仁爱精神、道德修养、“天人合一、知行合一、以和为贵”的政治认同等理念融入课程,使德育与美育齐头并进。下面以徐悲鸿《九方皋》作品为例,通过思政内容融入大学传统民间艺术课程探究教学思路和方法。

(一)忆“中国现代画家徐悲鸿画作”激发爱国热情

以作品赏析为切入点,学生参与其中,激发学习兴趣,从搜集素材到赏评,以学生获得为准则,从而深入了解徐悲鸿先生。

著名艺术家徐悲鸿先生,是爱国典范的榜样力量;在制定教学目标时,将情感态度价值观加入传统民间艺术课程,融入思政,重点探究徐悲鸿先生的《九方皋》作品。

徐悲鸿古今中外技法融会贯通,古为今用,洋为中用,把西方艺术手法融入中国画中,创造了新颖而独特的风骨;他的素描和油画则渗入了中国画的笔墨韵味,创作题材非常广泛,飞禽走兽、山水人物、历史神话,无不自由奔放、呼之欲出,惟妙惟肖。《九方皋》作品大胆吸取西方学院画派,写实绘画技巧与中国传统的骨法运笔相结合,用笔纵而不乱,墨色浓而不滞,豪放中略带粗犷,显示出较为明显的立体感和明暗对

比。设色古雅质朴,意境高古,有“思接千载”之感。构图气度雄远,丰富饱满,主次分明,虚实开合有度,人与马掩映生辉,造型生动严谨,尤其是代表自由不羁的马肌肉富有张力,动态鲜活,系红绳,愿为知己所用;九方皋单手叉腰,胸有成竹与骏马眼神交汇,目光炯炯,求贤若渴,更是传神。

每位角色把握的都恰到好处,整个画面用墨轻重富有节奏变化,用笔用墨简练精到,设色古雅,人物传神。充满了爱国主义情怀和对劳动人民的同情,表现了人民群众坚韧不拔的毅力和威武不屈的高尚品格,对民族危亡的忧虑和愤怒,对光明自由向往,作品让人振奋,无不体现积极的进取精神。^[3]

通过“忆名人典范,勇绘爱国佳作”为主要思政内容,融入教学目标。通过自主-合作-探究学习模式,三位一体:新知识的认识和了解;每日复习,温故知新,学思并重;反复练习,积淀,学以致用;使同学们感受到艺术家爱国热情,对民族危亡的主人翁意识,通过画作激发同学们的家国情怀,树立正确的是世界观、人生观、价值观,大格局,历史使命责任感,起到了有效的指引作用。

(二)析“敦煌壁画”,树立民族文化自信

敦煌壁画是世界文化遗产,在敦煌石窟内壁绘制的艺术作品,主要描绘了神佛的形象、神的活动、神的夙愿,寄托安抚心灵。张大千奔赴敦煌,临摹壁画,这一具有历史时代意义的艺术作为思政内容;其次,在制定教学目标时,情感态度价值观融入其中。制定教学目标时,注重对学生以下几点培养。

知识技能方面:了解敦煌壁画的发展历史和文化内涵,敦煌壁画的各个发展时期表现的不同特点和风貌,通过自己的观察和研究进行对比论述;

过程与方法:通过搜集各个发展时期敦煌壁画作品—查找文献—赏析—讨论解析,以观察、对比、分析、解说、临摹创新的形式,了解敦煌壁画的历史时代背景,构图、色调搭配、传递的事件和情怀,掌握创作者的思路,掌握颜料特性和设计创新手段,宣纸为载体改良壁画,创作工笔人物,以张大千临摹壁画作品为例。

思政育人:以传统民间艺术课程中的敦煌壁画为例,分析风格和用色变化、描述人物的特点和传递的情感,坚守民族文化自信,激发学生爱国热情,培养学生有使命担当,有责任感的新时代大学生。

以学生为主体,教师为主导的教学模式,课前学生对敦煌壁画查阅较高价值的文献,课中讨论敦煌壁画的由来、特点、

艺术价值、艺术特征、色彩特点,敦煌壁画的内容:佛像画、器物画、建筑画、人像画、动物画、花鸟画;题材的分类:佛教历史事迹故事、民族传统神话、寓言故事等并一一举例分析,学生之间相互补充,不足之处老师总结,之后从艺术价值,色彩构成、规模几个方面重点分析。

艺术价值方面,大都以人物为主要创作元素,绘制于墙壁上,最大的篇幅高达40余平方米,气势恢宏磅礴,流传于多个朝代和艺术流派,经久不衰,艺术造诣深厚,对现代绘画艺术有深远的影响;色彩构成方面,早期以红色基调为主,发展中期多色彩绚丽,晚期清冷。壁画创作用红土绘制草稿,黑色勾边描线,人物则采用龟兹风的渲染技法,绘制白墙上,色彩显得尤为突出;多以平涂为主,可以突出主体物;也有以绿、青、红色为主调的创作壁画作品;红色长廊石柱、青绿色的玻璃瓦片,人物的服饰多用间色处理;壁画中有很多纯色部分:黑色、白色、棕色。规模方面,面积高达5万多平方米,例如敦煌莫高窟、西千佛洞、安西榆林窟522个石窟历代壁画,规模巨大气势磅礴,技艺精湛,具有与世俗绘画不同的审美特征和艺术风格,美赏生活,集成艺术,分享世界。

从晕染技巧角度出发,描绘俗人采用中原晕染法,游牧民族、仕女等人物多用立体写实的技法;服饰搭配设计的角度,多还原中原人汉朝服饰;敦煌壁画随着时代的发展在风格上会有所不同,北魏早期和十六国讲求的是浪漫主义色彩,主观的夸张变形,例如力士金刚横向的变形,强调肢体力量感,体魄健硕,会加宽手臂的粗度,头大肚圆,双眼微突的特点。西魏时期用白粉铺底,线条潇洒流畅明快;北周时期大都创作大型佛法的连环画,剧情连贯,色彩清秀眼里,画面通过晕染手法塑造造型的立体形象,残留了西域时期的绘画遗风,体现汉族传统的绘画韵味;唐代时期题材丰富,画风有重大突破,利用透视塑造建筑物的景深感和空间感,内容丰富多变,情节连贯有趣,出现了驻足,奔跑、跳跃、飞翔的灵活姿态,精细描绘上流社会的生存现状,例如《张议潮夫妇的出行图》。宋代时期敦煌艺术走向衰落,但密画和中原新画风依然保留,覆盖了唐代和北魏壁画,创作超出帐然比例大小的画作《劳度差斗圣变》。

以上,通过“析敦煌壁画的发展史,树立民族文化自信”为思政内容,融入课程教学目标,以学生为主体,老师引导的教学方法,从敦煌壁画的艺术价值、色彩构成、规模三个方面进行深入的分析,让同学们了解敦煌壁画的艺术价值和独特魅力,提升审美认知,认可中国文化瑰宝,激发学生热爱中国传统民间艺术文化的热情,建立民族文化自信,实现思政教学目标。

(三) 绘“国画”, 传承传统民间艺术文化

国画这一部分,选择张大千的工笔人物作为思政学习内容;在制定教学目标时将情感价值观加入思政育人这一指标中。

知识与技能:了解工笔与写意国画的绘画工具特性,熟知各代名家代表作品,思考国画创新与立异的点,并进行工笔与写意画训练。

过程与方法:通过名家作品赏析--品画--动手实践的过

程,以观,品,练的方法,了解国画工笔与写意的绘画技法,尝试工笔仕女、神仙、佛祖造型的训练。

思政育人:了解与掌握工笔、写意国画的技法,以张大千先生的仕女人物为例,引导学生学习工笔人物,结合生活素材,大胆创新,激发学生对民族文化的认同感,树立民族文化自信,强化传承与创新的历史使命感。

通过张大千继奔赴敦煌临摹壁画之后,对工笔人物的影响和渗透,深入解析-讲授示范-实践操作的教学设计过程与,选择张大千笔下惟妙惟肖的人物作品讲解绘画过程和方法,并绘画示范,引导学生通过生活体验进行实践创作。

选择张大千的工笔人物为实践内容,有以下的优势:第一,以人为本,人物为主要描绘对象,非常贴近生活本质,可揣摩到名人墨客的笔下风采;张大千笔下的工笔人物,多用游丝描,兰叶描,铁线描都做得非常到位;高古游丝描是最古老的一种工笔线描之一,以平稳移动绘制为主,粗细一致,犹如“春蚕吐丝”,绵延不绝,宛转悠扬,没有粗细变化,温婉,飘摇,虽静犹动,主要用于衣纹飞舞;兰叶描更具活力,粗细不一,时粗时细,受力不均匀,犹如兰叶的线条,主要描绘丰富的衣纹曲折,立体感强;铁线描线条犹如铁丝,没有粗细变化,有力道的圆笔线条,衣纹线条下坠,有若“曹衣出水”。

张大千笔下的线条,勾勒流畅,起落笔迅捷痛快,绝不拖泥带水,所以他的工笔人物画出神入化,炉火纯青。无论画任何部分,先用淡墨勾勒轮廓,从面部起,先画鼻头,其次画人中,再次画口唇,依次画两眼,面形的轮廓,两耳,鬓发等。待全部画完后,先画须眉,宜淡不宜浓,所有淡墨线条上最后再加一道焦墨,运笔要有转折虚实,淡墨线条有误可用浓墨线条改正。第二,人物品类丰富:高逸之士、神佛、仕女、孩童等姿态优美典雅,神形俱似,画人物最重要的是精神,首先了解相人术,相由心生,形态是指整个身体,精神是内心的表露,神情姿态要与人物的身份、性格、性别相匹配,画面传递的时代背景会更加和谐传神。中国传统画人物比例讲究“行七坐五盘三半”,这是传统说法。人物正常站立的时候除了头部,身体有七个头的高度,新时代的美女已经有八头身之说,我们中国古代早已经发明这种比例算法了。通过绘画训练,学生能感受到高逸人士的清风傲骨、神佛普度众生的大爱无疆、仕女娇美的优雅含蓄、孩童老叟的无邪洒脱,对学生抒发个人情感,表达生活情趣,热爱生活与艺术,传承国画精髓,有积极的导向作用;

同时,在教学过程中,选择张大千老先生的工笔绘画作品作为思政内容。张大千的泼墨画、山水图,都体现了国家的大好河山,壮丽景象。因为泼墨绘意中求形,但是篇幅巨大,利用自然流淌和渗化,形成画作大框架,再使用毛笔进行补充;写意画讲求意境,“笔断意连,意断神连”造形写神,笔墨情趣,诗书画印的配合,难度极高。所以在传统书画中工笔方式更易于被学生所接受,通过临摹张大千的工笔作品《仕女图》《修竹美人》《匡庐观瀑布图》《巫峡清秋》为例,讲解工笔画的矿物质颜料属性、辨色、调色、构图、设计造型、绘画技法,积极引导学生结合生活所感设计创新,而不是一味的照葫芦画瓢,名家作品固然优秀,需要传承,但更需要创新。

基本熟悉操作的步骤,通过小组协作,能够按照课前设计的任务表格一步一步完成实验任务,激发学生积极讨论,主动参与活动,培养他们树立团队精神、集体理念,使得他们的动手能力和团队合作能力都得到了充分的体现。

四、结论

从职业道德与伦理、环境保护与绿色发展、安全意识与规范操作、法律法规、科学史实与探究精神、唯物辩证法与科学认识论、爱国情感与文化自信、科学前沿与研究案例、人生态度与价值取向等方面梳理《工业分析》课程所蕴含的思政教育元素,结合案例教学,基于问题教学法、探究式教学、体验式教学等方法,将思政元素融入课堂教学实践,做到知识传授与价值引领相结合,实现思政教育与专业知识教育的有机统一;并借助思政元素推行“互联网+课程思政”的课程设计理念,把做人做事的基本道理、把社会主义核心价值观的要求、把实现民族复兴的理想和责任融入教学中,使得《工业分析》课程与思想政治理论课同向同行,形成协同效应,最大限度地激发学生对工业分析理论课的学习兴趣,实现育才与育人协同的目标。

参考文献

- [1]郑泽宝,孙家锋,石智强,等.专业课程融入思政元素的教学设计理念与方法[J].广东化工.2021,48(2):170-171.
 - [2]赵鹤玲.新时代高校“课程思政”建设的现状及对策分析[J].湖北师范大学学报(哲学社会科学版).2020,40(1):108-110.
 - [3]王涛.《工业分析》课程“互联网+课程思政”的设计与实践[J].轻工科技,2020,36(8):162-163
 - [4]张学兰,元欣,魏淑伟,等.《精细化工工艺学》课程思政教学改革探索[J].2021,48(2):206+180.
 - [5]王学俭,石岩.新时代课程思政的内涵、特点、难点及应对策略[J].新疆师范大学学报(哲学社会科学版),2020,41(2):50-58.
- [基金课题]:湖南化工职业技术学院2021年度立项课程思政专项课题《思政元素融入工业分析专业课程的教学改革与实践研究》(编号:HNHY202103)

(上接第969页)

通过画“国画,传承中国传统民间艺术”,为思政内容,融入思政教学目标,名家作品赏析—品画—动手实践的教學设计与过程,三位一体:新知识的认识 and 了解;每日复习,温故知新,学思并重;反复练习,积淀,学以致用;让学生感受中国历史文化背景,祖国大好河山的魅力,神佛普度众生的大爱无疆、仕女娇美的优雅含蓄、孩童的天真无邪,增加人文情怀和情感价值观,树立传统文化的传承意识,从而达到思政融入高校课堂的教学目标。

三、结论

国画在传统儒家文化的影响下,秉承着“成教化,助人伦”的教育思想,教人向善、借物寓意、表达高尚的人格、讲仁爱、崇正义,求大同。

关注美育和思政教育,齐头并进,在《传统民间艺术》课堂教学中融入思政理念目标,根据艺术设计的学科特点精选思政内容,选择针对学生量身定制的教学改革手段,美育思政协

同发展,在提高学生审美和专业技能的前提下,真正实现思政进高校课堂、传承和创新传统民间艺术—中国画的教學理念和目标。对学生个人的综合素质发展有积极的引导作用。

参考文献

- [1]国务院公报,2017年,中共中央办公厅 国务院办公厅印发《关于加强和改进新形势下高校思想政治工作的意见》
- [2]国务院公报,2020年第30号,中共中央办公厅 国务院办公厅 印发《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》
- [3]徐悲鸿《世界名人非常之路·思想艺术家》[M].北京:中国社会出版社,2013-03
- [4]张大千《张大千画集》[M].北京:北京工艺美术出版社,2005-06
- [5]张大千《张大千画学精义》[M].上海:上海美术出版社,2018-01