

发挥美育效能，助力思政育人

——美术类专业基础课程思政探究

董玉河

青岛农业大学教务处 山东省青岛市 266109

摘要:《造型基础》作为高校所有美术类专业新生课堂教学的“第一课”，发挥其特有的美育效能，有机融入思政元素，可进一步优化课程教学内容，对师生产生双促进作用。但传统的教学体系、美术生的应试教育以及教师的育人意识不足抑制了课程思政功能的发挥。本文结合《造型基础》课程特点，通过美育案例教学融入了信仰信念、家国情怀、民族自豪感、专业荣誉感、文化自信、奉献精神、敬业精神等多种思政元素，构建了易于推广的课程思政模式。

关键词: 大学生；造型基础；美育；课程思政

《造型基础》作为美术类各专业学生从中学到高校必修的基础课，是高校新生入学后进入课堂教学的“第一课”。该课程与中学阶段连贯性强，对学生有自然的亲近感，且课时相对较多，师生相处及互动时间较长，在这一阶段，通过教师言传身教发挥育人作用比单纯的思想政治教育课堂灌输更容易被学生接受。因此，充分发挥《造型基础》课程特有的美育效能，有机地融入思政育人，帮助新生适应大学教育、初步认识专业、规划人生、修正价值观，是高校所有开设美术基础课专业学生思想政治教育的良好时机和重要手段，也是深入贯彻全国高校思想政治工作会议精神 and 新时代全国高等学校本科教育工作会议精神的应有之义。

一、以美育促思政是美术类专业基础课特有的育人优势

《造型基础》课是高等学校培养中国特色社会主义事业有用人才的重要组成部分，必然承载着思想政治教育的重要任务，而作为美术类专业的基础课程，其本身所具有的美育功能更加宜于思想政治教育的融合，并产生相互促进作用。

(一) 美术类专业基础课的美育特性与思政教育的任务统一协调

《造型基础》课程从名称及学科领域区别似乎与思想

项目: 青岛农业大学非思政理论课程“课程思政”教学研究——《素描》课程思政的探索与实践

作者简介: 董玉河，1965-6，男，民族：汉，籍贯：山东省海阳市，学历：本科，职称：副教授，研究方向：美术专业基础教育。

政治教育互不相干，但作为美术课其美育的功能不能改变，大学生学习造型的本质不仅仅为构建出物象的型体关系，而是为了发现和创造美，是为了能明辨是非，感知美丑，是要通过认识美术创作的文化环境、政治背景、价值取向及主题思想，提高艺术感知和鉴赏能力，从而树立正确的审美观念。早在1993年中共中央颁发的《中国教育改革和发展纲要》中就明确指出：“美育对培养学生健康的审美观念和审美能力，陶冶高尚的道德情操，培养全面发展的人才具有重要作用。”可见《造型基础》课程的美育特性在本质上与思想政治教育的终极目标即“立德树人”是一致的。

(二) 以美育促思政对美术类专业基础课师生具有双促进作用

以美育促思政的教学活动，对教师 and 学生的健康成长均可产生有力的推动作用。一方面，能激励美术教师积极发挥自身及课程的美育优势，汲取不同学科的知识养分，开拓视野，提高觉悟，自我完善，为人师表，增强自身成为教育家的情怀，为成为教书的能手 and 育人的典范而积极进取。另一方面，通过教师的言传身教对学生产生引领带动作用，使学生在潜移默化中受到美的熏陶，形成正确的“三观”，促进自身健康发展和持续进步，为更好的融入社会实现人生目标奠定基础。

(三) 以美育促思政是优化美术类专业基础课程内容的有效手段

《造型基础》课程学习的内容离不开中外文化艺术的传承和发展，描绘的对象也与大自然和社会生活紧密相连，教师有意识地将我国优秀传统文化和现实生活中的

审美和思想政治元素有机地融合,一方面能够丰富和深化课程内容,引导学生在正常学习中了解历史,感受现实,开阔视野,促进学生在深入洞察和体验生活中认识大千世界,在深刻比较领悟中学会理性思考,明辨是非,提高觉悟;另一方面,能够促进学生在感同身受中对思想政治内容的深度认同和内化,增强家国情怀、文化自信和民族自豪感,有助于学生破除个人主义和自由主义的藩篱,增强大局观、责任感和敬业奉献精神等。下表1所列思政元素与《造型基础》教学内容的融合点,就是通过审美教育案例将思政元素有机地融入了相应的教学环节,有效地提高了教学吸引力,增强了育人的功能。

表1 思政元素与《造型基础》教学内容中美育案例的融合点

教学内容	思政元素	美育案例
一、造型基础的概念	家国情怀、使命感、学习精神	徐悲鸿的传奇故事
二、素描、速写的工具材料及表现形式	文化自信	毛笔的独特表现力
三、绘画透视原理	文化自信	“散点透视法”的审美特征
四、绘画构图原理	文化自信、开放包容精神	认识比较中外建筑景观
五、素描、速写风景的表现技法	1.文化自信 2.敬业精神	1.“十八描”的魅力 2.石涛、梁思成等名家的治学态度
六、素描、速写人物的表现技法	1.敬业精神 2.正义感、使命感 3.敬畏心、使命感	1.王式廓的《血衣》创作 2.蒋兆和的《流民图》创作 3.罗中立的《父亲》创作
七、素描、速写人物创作实践	奉献精神、民族自豪感	“我心中的楷模”创作实践活动
八、组织学生参观考察写生	1.信仰信念、家国情怀、奉献精神 2.文化自信 3.信仰信念、专业荣誉感	1.考察党史教育纪念馆文化建设等 2.参观中国文化类博物馆艺术珍品等 3.城市及新农村文化建设考察写生等

二、美术类专业基础课美育及思政育人存在的问题分析

长期以来,《造型基础》课程在各层面的教学中,教师往往更专注于绘画技巧的传授,对审美教育普遍缺乏

应有的重视,对思政教育更是少有关注和实践。主要表现在以下几方面。

(一)传统的教学体系客观上抑制了美育及思政育人的推动

我国美术类专业基础教学体系基本都是沿用了西方教育的研究成果,在教学过程中,教师会自然地介绍西方名家观点、方法及成就,而忽视中国本土优秀文化的传播。教师往往只关注了西方传统绘画造型的严谨、真实和色彩的厚重、华丽,忽视了中国传统线描造型体系的完备、丰富和色彩的概括、装饰;往往只关注了西方现代绘画形式的多元,忽视了中国绘画形式的灵活。纵观世界美术发展史,中国美术的发展事实比西方美术更加开放,尤其是近现代中国美术通过学习借鉴西方成果,确为美术类专业基础教学积累了丰富的资源,但同时也造就了一大批不同程度的崇洋媚外者,这些缺失了文化自信的人在各层面和渠道中教学,更难能引导学生进行客观审美评价,甚至阻碍了思政教育的开展。

(二)美术生在中学“应试”教育中缺失了美育及思政育人的基础

中学阶段迫于高考竞争采取的应试教育模式,使许多教师在《造型基础》教学中甚至不管学生是否理解基本知识和技能,只要求考生死记硬背套路,机械地迎合评委口味,无力顾及审美和思政教育。此外,美术生往往是因文化成绩偏低被视为“差生”,无奈选择了美术高考,政治上普遍缺乏应有的关心培养。在近年来我校录取成绩较高的设计学类新生问卷调查数据中显示,“为爱好选择学习美术”的不足1/3,而“为考取本科而选择学习美术”的超过2/3;从近三年新生档案信息的统计情况中也可看出,美术类新生政治面貌为“群众”的均超过40%。由此导致多数学生缺乏人生追求,上大学的初衷只是为“混文凭”,甚至出现“求及格”“买作业”等不良现象。

(三)高校美术专业基础课教师“恶补”式教学忽视了美育及思政育人的使命

高校美术专业基础课教师大都经历了美术生受教育的模式,由于自身缺乏思想政治教育的素养,意识上大都认为思政教育与自己的课程没有多大关系,行为上也都习惯性地将思政教育相关工作依赖辅导员和班主任去开展。尤其在升学率不断上升的高考形势下,学生的基本功普遍比较薄弱,要在有限的课时量内培养学生尽快摆脱应试教育形成的不良绘画习惯,让学生真正“入门”理解和掌握基本技能,更多教师只会通过给学生

“恶补”，将精力投入到提高学生作品的表现效果上，而无暇顾及美育和思政教育。

三、以美育促思政的课程构建模式分析

《高等学校课程思政建设指导纲要》明确提出，把课程思政“作为课程设置、教学大纲核准和教案评价的重要内容，落实到课程目标设计、教学大纲修订、教材编审选用、教案课件编写各方面”。根据表1所列思政元素在《造型基础》不同教学环节通过美育案例融入课程的分析，结合近年来积极探索和实践，我们认为通过以下模式可更加便捷有效地落实美术专业基础课教学的课程思政工作。

(一) 理论讲授部分

1. 造型基础的概念

通过美育案例“讲述徐悲鸿的传奇故事”融入家国情怀、使命感、学习精神的教育：一是徐悲鸿在法国留学期间与歧视中国人的外国学生挑战学业，最终以优异成绩为祖国赢得荣誉；二是徐悲鸿去新加坡举办画展，向海外华侨宣传抗战，卖画筹款捐助难民；三是徐悲鸿学成回国振兴美术教育，对中国画主张“古法之佳者守之，垂绝者继之，不佳者改之，未足者增之，西方绘画可采入者融之。”

2. 素描、速写的工具材料及表现形式

通过美育案例“介绍毛笔的独特表现力”融入文化自信教育：认识毛笔作为中国特有的绘画工具，具有独特而丰富的表现力，为创造中华民族光辉灿烂的文化，促进中华民族与各民族交流做出了卓越的贡献。目前已广泛运用到世界各类绘画和书法艺术表现中。

3. 绘画透视原理

通过美育案例“介绍‘散点透视法’的审美特征”融入文化自信教育：认识中国山水画“散点透视法”创作可不受空间和视线限制，根据画家修养和创作意图组织画面，显著增强作品的主观创造性和装饰性，这种审美特征在中国传统园林景观和国内外现代绘画及设计构成中均已广泛运用。

4. 绘画构图原理

通过美育案例“认识比较中外建筑景观”融入文化自信、开放包容精神教育：针对中外建筑景观作品构图展示和讲解，认识我国建筑景观风格多样，发展高速，充分感受中华民族文化的辉煌灿烂和继承发扬与学习借鉴相交融的开放包容精神和创新精神。

(二) 技法训练部分

1. 素描、速写风景的表现技法

通过美育案例“介绍‘十八描’的魅力”融入文化自信教育：认识中国历代画家归纳出以线造型的“十八描”，体系完备，表现丰富，在世界艺术宝库中独具魅力，对西方近现代绘画艺术产生了潜移默化的影响。也是学生以线造型能力学习提高的重要手段。

通过美育案例“介绍石涛、梁思成的治学态度”融入敬业精神教育。一是介绍石涛在《画语录》中主张“搜尽奇峰打草稿”，表现出画家不畏艰辛，尊重自然，求真务实的敬业态度。二是介绍梁思成最具影响力的著作《图像中国建筑史》中包含的海量精美建筑结构图，是他创造性地运用了中西方优秀的绘画表现技巧，并按照世界级插图水准亲自坚持手工绘制完成。

2. 素描、速写人物的表现技法

通过美育案例“介绍王式廓的《血衣》创作”融入敬业精神教育：了解王式廓为创作《血衣》，带病坚持深入条件艰苦的农村体验生活，搜集素材，终因过度劳累倒在创作现场。他不惜以生命的代价实现了新中国首次以素描表现重大主题的美术作品，彰显了素描创作的独特表现力。

通过美育案例“介绍蒋兆和的《流民图》创作”融入正义感、使命感教育：了解蒋兆和在民族灾难空前深重的抗日敌占区秘密创作了大型写意人物画《流民图》，展现了画家对侵略战争的满腔愤怒、对正义与和平的强烈呼唤。作品浑宏、悲壮的人物群体组合形成强大的视觉冲击力，也显示出画家深厚的素描速写基本功。

通过美育案例“介绍罗中立的《父亲》创作”融入敬畏心、使命感教育：了解油画《父亲》曾让无数观众感动落泪，这不仅是因为老人形象描绘的逼真，而是由于画家通过长期知青生活体验，将无数老农的感人形象元素通过大量包含深情的素描写生提炼，最终以油画形式将含辛茹苦、饱经沧桑的肌肤，任劳任怨、仁爱厚道和充满美好期待的神态都集中体现到了他心中的慈父形象中，也由此散发出令人震撼的艺术魅力。

(三) 实践实习部分

1. 素描、速写人物创作实践

通过美育案例“开展‘我心中的楷模’创作实践活动”融入奉献精神、民族自豪感教育：疫情期间，组织学生运用已掌握的素描、速写技能尝试创作实践，引导学生通过线上查阅学习抗击新冠病毒英雄事迹和图片资料，汲取榜样力量，激发奉献精神；引导学生在学习和比较中深刻认识党中央以人民为中心的执政理念和强大的抗疫组织效率，坚定必胜信心，增强民族自豪感。

2. 组织学生参观考察写生

通过美育案例“党史教育纪念馆、新农村文化建设考察写生”融入信仰信念、家国情怀、奉献精神、专业自荣誉教育:一是考察欣赏铁道游击队纪念园、徐州淮海战役纪念馆馆区景观设计、历史题材绘画和纪念雕塑创作,感受美术专业在场馆建设中的重要作用。引导学生了解历史,缅怀先烈,深刻认识到共产党人为了实现共产主义远大理想,为了全中国人民翻身解放,舍生忘死,历尽艰辛磨难与日本侵略者和国民党反动派开展殊死搏斗,赢得了亿万群众的拥护和支持,并取得了最后胜利。二是参观上海鲁迅纪念馆藏版画精品,了解鲁迅先生不惜投入重金、时间和精力组织进步青年开展新兴版画运动,充分发挥木刻版画复制迅速和便于反映现实的优势,积极宣传抗日,激励国民斗志,保卫和平,深刻感受到艺术的魅力和老一辈艺术工作者的使命和担当。三是对微山岛新农村文化建设考察写生,了解近年来微山岛农村新旧面貌的巨大变化,深刻感受到党中央在脱贫攻坚和全面建设小康社会的坚定决心和强大力量。同时认识到美术设计在参与乡村振兴中所具有的广阔空间。

通过美育案例“参观中国文化类博物馆艺术珍品”融入文化自信教育:通过参观徐州博物馆艺术珍品,引导学生见识历代艺术家的创作魅力,切身感受到中华文

明的灿烂辉煌,增强对中国传统文化的敬仰和热爱。

四、结束语

随着课程思政教学工作的深入开展,教学体系不断完善,教学经验不断丰富,教书育人的成效必将不断显现。作为所有美术类专业基础课程,《造型基础》在完成美术基本功教学和思政育人的同时,还承载着为后续课程发挥基础带动的作用,通过不断挖掘和激活美育与思政元素的融合点,并继续积极探索实践,不仅能够提升课程本身的育人质量,还可促使相关课程的更多教师和学生认识到课程思政的意义,并踊跃参与到课程建设和教书育人的实践当中,为实现全员育人的大格局做出积极贡献。

参考文献:

[1]陈会方,秦桂秀.课程思政”与“思政课程”同向同行的理论与实践[J].中国高等教育,中国教育报刊社,2019(09)59-61。

[2]郑莉珍.社会公益在高职设计类专业课程思政中的教学实践探索——以工业设计专业造型基础课程为例[J].浙江工贸职业技术学院学报,《浙江工贸职业技术学院学报》编辑部,2020(03)12-16。

[3]张科,纳学梅.课程思政融入《土力学》的探索与实践[J].高教学刊,《高教学刊》杂志社,2021(08)0113-0116。

