

中国人物画创作课程中“艺术+思政”教学模式的实践与探索

李杰

(四川美术学院, 重庆 401331)

摘要:中国人物画是我国绘画领域的一朵奇葩,是最具代表性的中国风绘画形式,浓淡相宜的色彩艺术、留白艺术和独特的线条艺术带给人强烈的视觉冲击。《中国人物画创作》教师要挖掘中国人物画艺术魅力,打造“艺术+思政”教学模式,带领学生鉴赏红色作品,渗透爱国主义教育,结合工笔画渗透工匠精神,培养学生一丝不苟、精益求精的绘画态度,运用新媒体渗透思政教育,促进绘画与思政教育的融合,举办中国人物画班级画展,让学生继承优秀传统文化,增强学生文化认同感和自信心,提升学生中国人物画绘画水平。

关键词:中国人物画创作;思政教育;红色文化;教学策略

《中国人物画创作》课程主要围绕工笔与写意人物写生、人体写生、笔墨技法等开展教学,展现了中国人物绘画的艺术成就,有利于让学生真正掌握国画笔墨技法、留白艺术、染色技法和线条艺术,有利于激发学生创作灵感,让学生的中国人物画更加生动传神。教师要积极渗透课程思政理念,挖掘中国人物画创作中蕴含的思政元素,把艺术教育和思政教育融为一体,挖掘红色文化作品,带领学生了解作品背后的故事,渗透爱国主义教育,利用工笔人物画和写意人物画渗透工匠精神教育,鼓励学生不断追求新高度,运用新媒体、班级画展等方式渗透思政教育,培养学生精益求精、一丝不苟的艺术态度,激发学生对国画艺术的热爱,增强学生文化认同感和文化自信,构建中国人物画“艺术+思政”教学新模式。

一、《中国人物画创作》课程融入思政教育的现状

(一) 学生重绘画技法轻思政教育

《中国人物画创作》课程专业性比较强,不仅要求学生具备扎实的国画绘画基础,还要求学生熟悉人体结构、墨色变化等专业知识,很多学生更注重课程技法和绘画技巧的学习,对课程中渗透的思政教育并不太重视。例如很多学生把学习重点放在了工笔人物画临摹训练,中国画人物线条与墨色搭配等专业技能上,忽略了挖掘和学习中国人物画作品蕴含的思政元素,难以深入体会中国人物画作品情感价值,反倒影响了学生中国人物画鉴赏、创作能力提升。

(二) 教师对思政元素挖掘不够深入

虽然很多高校美术教师学习了课程思政理念,尝试在《中国人物画创作》教学中渗透思政教育,但是对教材思政元素挖掘不够深入、思政教育渠道比较单一,难以激发学生参与思政教育的兴趣,影响了学生对中国画艺术的认知。例如教师在工笔人物画创作教学中,更侧重讲解白描、墨色变化和留白艺术等专业技能,规范学生笔法和墨色搭配技法,培养学生耐心细致的学习态度,但是却忽略了讲解红色文化主题人物画、知名国画大师作品,学生对传统国画艺术中蕴含的家国情怀、和谐理念了解比较浅薄,影响了思政与国画艺术的融合。

(三) 缺乏“艺术+思政”理论和制度保障

《中国人物画创作》课程与思政教育之间的融合还不够深入,存在思政与艺术教育“两张皮”的情况,“艺术+思政”育人体系尚未建立,美术教师只能“单打独奏”,自行制定思政教育方案,影响了专业课育人质量。例如学校只是推广课程思政建设,却忽略了组织美术教师进行研讨会,没有明确思政教育融入课程的切入点,艺术课思政教育评价标准以及美术教师绩效考核标准,导致《中国人物画创作》思政教育缺乏制度保证,影响了美术教

师开展思政教育的积极性。

二、课程思政理念融入《中国人物画创作》课程的必要性

(一) 有利于激发学生创作灵感

教师可以运用思政教育丰富《中国人物画创作》教学内容,从多个角度讲解中国人物画创作技巧,带领学生从多个角度鉴赏中国人物画作品,让学生了解工笔、写意人物画精益求精、浑然天成的艺术风格,从而激发学生的中国人物画创作灵感。例如教师可以带领学生鉴赏宋代工笔人物画,了解宫廷风人物绘画特点,体验宋代画师细腻自然、精益求精的绘画风格,鼓励学生把这一风格融入自己的创作中,进一步提升学生中国人物画绘画水平。

(二) 有利于培养学生工匠精神

中国人物画不同于西方油画,线条更加细腻,画面配色更加清新,画面中多有留白,而不像西方油画一样布满整幅画,可以带给观众无限的遐想。工笔人物画讲究细致入微,生动刻画人物五官、表情、服饰和周围环境,追求浑然天成、生动传神的艺术风格,体现了中国画家一丝不苟、细致入微、精益求精和开拓创新的创作风格,这就是传承千年的工匠精神。美术教师可以工匠精神渗透在中国人物画创作教学中,引导学生仔细观察创作对象,抓住人物特征进行创作,细腻勾勒人物服饰,做好人物画配色,让学生抓好人物画细节,让他们养成良好的创作习惯。

(三) 有利于陶冶学生道德情操

一代代中国画家用画笔记录了历史变迁,用人物画记载了中华民族顽强不屈、勤劳朴实、艰苦奋斗、热爱祖国的民族精神,可以陶冶大学生道德情操,为他们树立良好的人生榜样。美术教师可以筛选红色文化主题中国人物画作品,例如刘文西中国人物画作品,让学生感受画中对革命英雄人物的歌颂,对红军长征、抗日战争和抗美援朝战斗场面的刻画,让学生感受中国共产党全心全意为人民服务,革命英雄英勇无畏、不怕牺牲和保家卫国的爱国主义精神,进一步提升学生道德素养。

(四) 有利于弘扬优秀传统文化

中国人物画体现了我国绘画艺术的杰出成就,代表了我国艺术家精益求精、追求完美、推陈出新的艺术追求,展现了独特的笔墨文化,对现代绘画艺术发展有着深远影响。美术教师要把工笔人物画、写意人物画等融入教学中,为学生讲解独特的笔墨文化、白描手法和线条艺术,端正学生对传统绘画艺术的态度,鼓励学生积极进行中国人物画写生训练,增强学生对国画艺术的认同感,把传统文化教育融入《中国人物画创作》课堂。

三、《中国人物画创作》课程“艺术+思政”教学策略

(一) 多角度渗透思政教育,激发学生绘画兴趣

高校美术教师要打开思路,对《中国人物画创作》教材进行

全面分析,结合不同模块渗透思政教育,把艺术和思政教育融为一体。首先,教师可以在工笔重彩人物绘画教学中渗透思政教育,从工笔人物画绘画技巧、色彩搭配等入手,鼓励学生自主调配颜色,激发学生创新思维,让他们掌握中国人物画配色技巧,提升学生色彩敏感度,为后续中国人物画创作奠定良好基础。其次,教师可以进一步讲解中国人物画创作步骤,让学生掌握人物画创作过程中的三种形式与过程,培养学生敏锐的观察能力和一丝不苟的绘画习惯,尽快提升学生人物画绘画能力。第一步,教师可以引导学生进行构思与立意,抓住人物特征来塑造形象,让人物画一下子就可以抓住观众的眼球,凸显出人物画创作立意。第二,人物画构图要先于构思,例如在人物写生训练中,教师要引导学生对人物形象进行加工、提炼,规划好人物画创作细节,利用笔墨形态塑造人物。第三,教师要引导学生结合历史、文化等背景来进行构思,先确定人物画构思立意,再来确定人物画构图,例如可以结合抗美援朝战斗英雄来进行创作,展现特定历史背景下涌现的英雄人物,让观众通过人物画了解历史,了解英雄人物。美术教师要不断开辟新的思政教育渠道,用好教材插图,利用人物画写生训练、人物画名作鉴赏开展思政教育,进一步激发学生人物画创作灵感。

(二) 融入红色文化作品,激发学生创作灵感

绘画作品是一种特殊的文化符号,可以对真实历史事件进行艺术化创作,利用色彩、线条等渲染历史事件,让观众通过绘画作品了解历史,启发观众情感共鸣。例如美术教师可以把红色文化融入中国人物画教学中,把英雄人物作为教学素材,鼓励学生搜集革命英雄相关新闻和照片,鼓励学生利用中国人物画抒发自己对英雄人物的敬佩之情,进一步激发学生创作灵感。例如教师可以把抗美援朝融入中国人物画教学中,先用微课播放关于战斗英雄邱少云的相关新闻,并为学生推进一些红色题材作品,鼓励学生为邱少云创作一幅中国人物画。今年是邱少云逝世 70 周年,他少年参军,主动请缨奔赴朝鲜战场,战斗中身先士卒,为了不暴露目标,在烈火中一动不动,不幸牺牲,这一英雄事迹可以让学生了解中国志愿军英勇战斗的事迹,渗透爱国主义教育。美术教师可以激励学生结合这些红色题材来创作人物画,让学生利用互联网查询邱少云相关史实,让他们结合自己搜集的资料进行艺术创作,让学生在人物画创作中接受爱国主义熏陶,进一步提升学生爱国情怀和社会责任感。有的学生选取了邱少云在烈火中牺牲的场景,利用熊熊燃烧的红色火焰作为背景,刻画了邱少云趴在草地上一动不动,满头大汗却纹丝不动的场景,展现了他钢铁般的意志,这样的人物画会带给观众更强烈的视觉冲击,真正把红色文化融入艺术教学中,实现了家国情怀和艺术素养的双提升。

(三) 融入工匠精神教育,提升学生艺术素养

工笔人物画讲究精雕细琢、细腻刻画,而写意人物画则是讲究狂放不羁的笔触,飘逸淡雅的风格,都体现了中国画家独具匠心的创作精神,展现了中国画家身上的工匠精神。美术教师要把工匠精神融入中国人物画教学中,从线的用笔、墨色层次和细节刻画等角度入手,展现人物画细腻传神、精益求精的创作风格。第一,教师可以讲解中国人物画中线的基本用笔,下笔时讲究“实入虚出”,绘制人物形象时摁笔而入,提笔而出,让线条自然呈现出亦实亦虚的特点,可以用来勾勒人物的衣着、肌体转折,在绘制人体骨折或背景山石时,则要“实入实出”,绘制时摁笔而入,顿笔而出,在绘制人物头发、衣服褶皱等柔软物体时,则要“虚入虚出”,用笔虚起,摁笔走虚锋,提笔收尾,培养学生精益求精的创作态度。第二,教师可以讲解中国人物画墨色分类与

配色技巧,我国著名国画大师黄宾虹把墨分为浓、破、积、淡、泼、焦和宿等七种,创作时要根据人物特点、光线等选择墨色。例如当我们创作老人写意画时,需要先确定构图与人物形体,使用焦墨勾勒老人凌乱的头发,沿着额头再往下画,着重表现老人的五官,运用淡墨轻皴的手法勾勒颧骨,利用深浅不一的墨色表现老人脸上的皱纹。学生要练习墨块调色,掌握墨色浓淡、干湿变化,掌握不同墨色的用笔方法,例如干笔要用湿墨来滋润,浓墨点醒可以让物看起来更加精神,掌握好墨色的运用,提升自身中国人物画绘画能力和艺术素养。

(四) 举办班级人物画画展,增强学生自信心

高校美术教师要尊重学生灵感,鼓励学生自由创作,让他们发挥自己天马行空的艺术想象力和创作力,进一步激发学生中国人物画学习积极性,为他们举办班级画展,激发学生创作热情。例如教师可以组织“红色革命英雄中古人物画画展”,鼓励学生自主创作一幅工笔人物画或写意人物画,展现个人绘画才艺。首先,教师可以鼓励学生继续探究邱少云革命事迹,描绘邱少云少年苦恼,青年被抓壮丁,以及入伍,申请作战,最后牺牲的奋斗过程,以及中朝人民对他的怀念,引导学生在这些真实史料基础上创作人物画,这样创作出来的作品更有感染力。其次,教师可以组织班级人物画展览,鼓励学生踊跃参赛,每人至少提交一幅人物画作品,以匿名的方式进行评比,让学生选出最佳人物画。学生艺术鉴赏、中国人物画创作水平参差不齐,选取的邱少云英雄事迹也不太相同,美术教师可以对学生提交的作品进行整理,形成连续性的主体性作品展览,展现本班学生出色的中国人物画创作水平。此外,教师可以拍摄中国人物画画展视频,介绍每一幅作品特色,重点介绍获奖作品,并把这些作品分享到学校微博、微信公众号等平台,向全校师生展现学生绘画水平,展现“艺术+思政”教学成果,营造良好的校园艺术氛围,激励更多学生学习中国人物画创作。

四、结语

高校美术教师要立足《中国人物画创作》课程特点,精心设计“艺术+思政”教学方案,结合工笔人物画和写意人物画特点开展思政教育,以工匠精神、红色文化为抓手,增强学生对传统文化的认同感,培养学生工匠精神,激发学生创新思维和创作灵感,让他们沉浸在人物画创作中,进一步提升学生中国人物画创作能力,提升高校美术专业育人质量。

参考文献:

- [1] 岳明慧. 艺术类课程“思政+艺术”教学模式探索与实践——以“新媒体影像制作基础”课程为例[J]. 艺术与设计: 理论版, 2021(5): 3.
- [2] 潘晓燕, 李可. “大思政”背景下高校艺术专业思政教学模式探索——以“设计速写”课程为例[J]. 中国包装, 2022, 42(2): 3.
- [3] 王犁, 吴宪生. 在困惑中把握方向——吴宪生教授谈中国人物画的创作与教学[J]. 艺术探索, 2003(03): 4-8.
- [4] 何枫. 中国美术教育实践. 人物画教学. Painting character teaching and learning[M]. 辽宁美术出版社, 2015.

教改项目: 中国人物画创作课程中“艺术+思政”教学模式的实践与探索, 项目编号 2022jg07。