

课程思政在高校美术公共课程的实践与研究

——以《中国油画史》课程为例

刘佳

(陕西师范大学 美术学院 陕西西安 710119)

摘要:2020年教育部印发关于《高等学校课程思政建设指导纲要》,高校美育课程作为课程思政教学体系的重要方面,以高校美育系列美术公共课程公共课为例,结合课程内容以及专业特点在推进课程思政建设具体课程实践方面进行探索与思考。

2020年6月,教育部发布《高等学校课程思政建设指导纲要》。纲要提出要全面推进高校课程思政建设,发挥好每门课程的育人作用。提高高校人才培养质量。纲要提出教育的根本问题是“立德树人”。——“立德树人”就是“培养什么人,怎样培养人、为谁培养人是教育的根本问题。”高校美育课程作为课程思政教学体系必不可少的方面,在设计课程思政教学体系方面指出公共基础课程……在美育教学中提升审美素养、陶冶情操、温润心灵、激发创造创新活力。”并指出“落实立德树人根本任务,必须将价值塑造、知识传授和能力培养三者融为一体,不可割裂。”高校公共美育课程美术鉴赏,就结合专业特点在推进课程思政与美育课程的融合具体实践方面进行几方面的探索。

高校艺术类公共课程,尤其是美术专业学科开设的全校美术公共课程,在面向整体高校美育教学,立足于在美术学科基础通识内容的基础上,结合自身专业特点,可以将思政课程的目标与美术史中的内容相结合。在中国油画史百年的发展进程中,中国革命历史题材油画诞生了许多经典作品。《中国油画史》作为一门高校艺术类公共课程,围绕讲解这些油画作品创作背后的历史以及画家的经历,整合起来就是推进课程思政与美育结合的过程。

一、课程思路与框架展示美术公共课程中课程思政的结合

笔者开设的艺术类公共课程《中国油画史》,是以美术史讲解与作品图像鉴赏为主要形式的课程,主要讲述从20世纪初以来油画传入中国到20世纪末这一历史时期,随着中国的现当代美术史的发展,中国油画家及其代表性油画作品的相关知识以及发展的历史。本课程的具体思路,是以时间为轴,在公共课程时间安排的限定下计划八次课程。这八次课程以随着时间的推进挑选八个时代主题内容。课程名称依次是《拓荒者的步履——中国油画的肇始》、《20世纪初中国油画留学生》、《开拓者徐悲鸿的油画艺术和艺术理想》、《董希文的《开国大典》与油画中国风》、《新中国油画与时代赞歌》、《苏联影响时期的中国油画》、《伤痕美术与乡土情》、《新时期油画创作的主题性》。这八个主题在紧扣展现中国油画创作这一舶来品在中国与中国艺术精神的融合的历史,体现中国油画艺术家对中国传统文化传承与发展的使命与担当。作为通识性美育系列的选修课,课程在章节设置上以时间为线,挑选具有代表性的代表性画家作品为内容,以深入的讲解作品的诞生以及被以后的历史,将思政思想相融

合。本课程对中国现当代具有代表性油画家的艺术理念及其相关作品的鉴赏,从而提高油画作品的鉴赏能力,引导学生体会油画创作的构思过程,以大量的作品以及历史图像以讲故事的形式来调动学生学习的积极性,培养学生对于美术作品尤其是油画作品的鉴赏能力,引导学生对于油画的兴趣和美感的引导。向学生清晰的展示中国现当代油画家尤其是革命历史题材作品的创作过程及其作品的历史背景,增加美术史的相关历史知识,提高对于油画作品的鉴赏能力,以达到普及美育与思政的教学目的。

二、课程代表性内容展现美术公共课程与思政的结合

1、徐悲鸿为代表的第一代中国油画留学生及其代表作品

课程安排用3次讲解中国油画的肇始,油画留学生在海外的经历,以及以徐悲鸿为代表的创作中国传统艺术精神内容的油画史诗的三部分的内容。这三次内容的历史背景,是明清时期油画随着西方传教士的文化交流被带入中国,在其后有教授西画的上海的土山湾画馆以及广东商贸口岸以林呱为代表的西画画师出现,真正将油画带入中国并产生大的影响的,应该是从20世纪初油画赴海外的留学生回国后所带来的。这其中有的有赴日的李叔同、赴法的刘海粟、林凤眠等,还有后来创作《田横五百士》《愚公移山》等油画巨制的徐悲鸿。课程围绕徐悲鸿“改良中国画到底为何?”的问题,深究徐悲鸿的美术教育理想与油画创作理想,将徐悲鸿的留学刻苦之细节、回国创学之艰难,知恩图报的“江南贫侠”、“神舟少年”的形象,还原一个鲜活的具有家国情怀的历史人物。徐悲鸿在归国后积极投入办学教学与创作一线,徐悲鸿“改良中国画”的最终目的,就是中国人也能创作出与西方大师相媲美的中国传统历史题材的大型史诗性巨作。在政治时局动荡之际创作《田横五百士》、《系我后》表示出心系国家时局的急迫;代表中国文艺界赴星洲筹集抗日款时而作的《放下你的鞭子》展示了一位中国艺术家的担当;以及数次易稿以中国画形式创作人体力量之美的《愚公移山》等。徐悲鸿立足他所处的时代,以一位继承中国传统艺术审美传统的艺术家的担当与能量,结合自身优异的西画能力,将传统文化精神与西画写实能力相结合,打造了中国现代美术教育的先河,为中国大型历史题材油画创作指明了方向。徐悲鸿的整个艺术人生,就是毕生弘扬中华优秀传统文化的代表。

2、董希文《开国大典》和油画中国风

董希文 40 年代看到常书鸿在重庆图书馆举办的敦煌临摹的作品展之后,就携家人前去敦煌工作。在敦煌期间董希文创作了油画《哈萨克牧羊女》以及带有明显西北风貌的油画《瀚海》、《戈壁驼影》等作品。在徐悲鸿创建国立北平艺专之际,董希文加入了徐悲鸿的教学队伍,成为国立北平艺专教员,后来参与了新中国社会主义初期建设大型油画题材的创作,并参与人民英雄纪念碑等国家建筑设计。董希文的油画《开国大典》在 50 年代初完成之后,受到了党和国家领导人的高度评价。课程围绕《开国大典》的艺术表现,展示董希文是如何应用中国绘画的传统美学观念和精湛的油画技艺来创作这幅代表新中国形象的油画经典。从色彩的运用上,董希文借鉴敦煌壁画的艺术风貌,一反传统西画条件色的常规突出了色彩的固有色。大红的柱子与灯笼,晴朗的蓝天白云,白色大理石柱廊与黄色的菊花。高饱和度的固有色在空间上井然有序,宽屏的舒展兼具油画的亚光质感。壁画公共空间的全方位的观看需要用哑光的质感传达了含蓄的美学特质。羊毛刷平涂式的单纯表现,使得每一笔的层次都纯粹、干净而有力。在细节塑造方面,灵活运用中国花鸟画的画法对菊花有层次的塑造,力图“笔笔到位”。在视觉的传达上,董希文灵活运用锯末、砂石加入油画颜料中,使得地毯产生厚重棉绒的视觉效果。可以说《开国大典》是董希文油画中国风的成功实践。结合董希文理论总结的文章围绕中国油画的核心问题,色彩问题,国画专业学习素描的问题,以及油画中国风中系统阐述“中国风”绘画的具体表现,是对中国油画的发展方向展开了具体而前瞻的论述。

3、靳之林的《罗盛教》到《毛主席在大生产运动中》

在《新中国油画与时代赞歌》课程中,以讲解靳之林先生油画《罗盛教》以及油画《毛主席在大生产运动中》的创作过程为例。靳之林先生作为徐悲鸿的学生,以及董希文先生的助教,建国后接到军博的任务要创作一幅抗美援朝中牺牲的解放军罗盛教的油画。为了创作这幅油画,靳之林先生前往罗盛教家中了解牺牲事件经过,原来罗盛教自幼在江边长大,十分熟悉水性,如何牺牲的细节不得而知。为了求真,他奔赴朝鲜中国人民解放军驻扎营地的邻苍郡,前往被罗盛教救起的朝鲜女孩崔莹的家中访问,让崔莹的街坊老乡们带领他去罗盛教牺牲的那个水洞实地了解情况,通过翻译深入访问罗盛教牺牲的过程。原来,崔莹在冰天雪地中失足破冰落水,罗盛教听到女孩呼救后立即脱衣跳入冰窟窿将女孩举上冰面。熟悉水性的罗盛教本有机会破冰而出,但是因为自重过大不断压蹋冰面,就自愿放弃自救,等待老乡们拿木棍将女孩拉上岸后,再打算破冰而出。但是由于天气极端寒冷,错过最佳自救时间,最后牺牲。靳之林在崔莹所居住的村中了解情况期间,靳之林先生受到了朝鲜当地百姓的极其热情的接待,感受到中朝人民珍贵而真切的友谊。回国后创作了油画《罗盛教》。靳之林在创作《毛主席在大生产运动中》,前往陕北多地写生采风,真切地表达了“毛主席和人民群众在一起”的创作主题。为此创作而采风的纸本油画《陕北老农》,以精湛的色彩表现力表达出阳光下土地的质感与温度。

三、在教学方法上体现课程与思政的结合

由于美术学科的特点,在高校艺术类公共课程主要以多媒体课件图像展示的方法配合讲解来实现教学目的。在课程的实施方法中,不仅有理论知识的课堂讲解,还安排随堂作业以及考核内容中有临摹课件中讲解的作品图像,以及在考核中完成一幅自拟主题的创作草图的要求。在要求中提出材料不限,即用最朴素的绘画形式在作业以及卷面上体现课堂重点介绍的作品。这样的绘画作业要求,引起大多数非美术专业同学对绘画的实际操作的实践兴趣,使得美术史课程与美术实践取得一定联系,在实际课堂实践进行过程中,发现很多非专业的同学以自己的理解将本门课程的讲解内容完整并有有趣的反馈,在绘画能力的培养方面补充了公共选修理论课的局限,取得一定的教学效果。

本门课程的内容向学生展示大量的课程图像内容。在课程框架的编排上,以中国油画百年发展的历史,挑选代表性的画家来在“课程教学中教育引导学生立足当代、扎根人民、深入生活,树立正确的艺术观和创作观”。作为艺术学科的美术专业实践课程与创作课程,是有其很强的专业性。但是作为艺术具体的艺术追求以及创作过程,通过作品图像以及文本叙述可以清晰展现。中国油画史在这百余年的发展进程中,通过这些民族脊梁的艺术家的艺术生命,用融合中国强大文化的有力的理论以及媲美西方油画的技艺,在创作的过程、实现自我的过程中教育引导我们如何认真继承学习我们优秀的传统文化,立足当代、扎根人民、深入生活,树立正确的艺术观和创作观。他们用毕生的艺术经历都在积极弘扬中华民族的文化美学精神,是我们学习的榜样。

在课程内容的贯穿中融合的价值观的塑造,从中国代表性油画家的亲身经历与艺术人生,引导学生自觉传承和弘扬中华优秀传统文化,倡导全面提高学生的审美和人文素养,增强民族文化的自信,是课程思政在高校美术公共课程的积极实践。

参考文献:

- [1]中华人民共和国教育部,教育部关于印发《高等学校课程思政建设指导纲要》的通知.[EB\OL].(2020-06-01).http://www.moe.gov.cn/srcsite/A08/s7056/202006/t20200603_462437.html
  - [2]田鸿芬,付洪.课程思政:高校专业课教学融入思想政治教育的实践路径[J].未来与发展,2018.
  - [3]刘淳,中国油画史[M].北京:中国青年出版社,2014年.
  - [4][英]迈克尔·苏利文(Michael Sullivan)著,徐坚译.中国艺术史[M].上海:上海人民出版社,2014年.
  - [5]周功华.油画民族化——董希文的理论与实践研究[M].长沙:湖南人民出版社,2008年.
  - [6]王震编.徐悲鸿文集[M].上海:上海画报出版社,1999年.
- 作者简介:刘佳(1985-),女,汉族,陕西省兴平市,陕西师范大学美术学院油画系讲师,硕士生导师,博士研究生,研究方向:当代油画研究。