

地方高校艺术采风课程的红色文化融合路径研究

——以昭通学院“乌蒙红色筑梦之旅”为例

冯昌华(昭通学院艺术学院 云南昭通 657000)

摘要:该文围绕昭通学院《艺术采风》课程中的“乌蒙红色筑梦之旅”展开,阐述了该课程的设计背景、目标、内容、教学方法、教学成果及创新点,课程采用线上线下交融、沉浸式体验、启发式探究等多种教学模式,通过深入挖掘乌蒙片区的红色文化资源,将艺术采风与思政教育有机结合,旨在培养学生的艺术审美能力、创造能力及家国情怀。

关键词:艺术采风 红色乌蒙 课程思政 艺术实践 爱国情怀

图1 郭华坤《岁月无声》

在高等教育中,课程思政已成为新时代教育教学改革的重要方向。如何将思政教育与专业教育有机融合,提高学生的综合素质,是当前高校教育面临的重要课题。昭通学院艺术学院结合地方特色,设计了“红色乌蒙之旅”艺术采风课程,通过深入挖掘乌蒙片区的红色文化资源,将艺术采风与思政教育紧密结合,取得了良好的教学效果。本文将从课程设计背景、目标、内容、教学方法、教学成果及创新点等方面,对该课程进行详细阐述,通过“红色乌蒙之旅”课程的全方面剖析,为高校艺术教育与思政教育的融合发展提供参考。

一、课程设计背景

随着高等教育改革的深入推进,课程思政已成为高校教育教学的重要任务,培养学生的综合素质已成为高等教育的根本目标。乌蒙片区是中国革命的重要区域,拥有丰富的红色文化资源。这些资源不仅具有深厚的历史底蕴,还蕴含着丰富的思政教育元素,为艺术采风课程提供了丰富的素材。作为艺术学院的一门重要实践课程,艺术采风课程自2012年起便开始探索地方自然、人文写生与思政教育的结合路径。2019年,该课程正式启动“艺术+思政”教学改革,将红

色文化元素融入艺术采风实践,形成了具有地方特色和时代特征的课程体系。2022年通过教学改革、丰富教学方法和教学内容,该课程进一步提升了质量和实效性。在这一过程中,昭通学院艺术学院充分利用乌蒙山区的红色文化资源,为学生提供了一个独特的学习和实践平台,旨在通过艺术实践加深对红色文化的理解和传承,同时培养学生的爱国情怀和社会责任感。

二、课程目标

艺术采风课程的教学目标如下:

(一)知识传授目标

通过对乌蒙片区红色文化资源的学习与考察,使学生全面了解乌蒙片区的红色历史与精神,掌握红色主题创作的基本规律。通过实地考察、写生创作等方式,加深学生对红色文化的理解和感悟,提高学生的艺术素养。

(二)能力培养目标

通过艺术采风课程的实践,提高学生的审美能力、创造能力和实践能力,使学生在实地考察中收集素材,进行红色主题创作,锻炼其观察力、想象力和表现力。同时,通过团队合作、交流研讨等方式,培养学生的沟通能力和团队协作精神。

(三)价值塑造目标

通过艺术采风课程的学习与实践,使学生深刻理解红色文化的内涵与价值,树立正确的世界观、人生观和价值观。培养学生的家国情怀和社会责任感,增强其使命感和责任感。通过红色主题创作,传播红色文化,弘扬革命精神,为地方经济社会发展贡献力量。

三、艺术采风课程教学内容纲要

(一)红色筑梦之旅初探(理论指导)

在课程开始阶段,通过线上线下交融的教学模式,让学生初步了解乌蒙片区的红色历史与精神。例如,中央红军在扎西集结时正值春节前后,遭遇大雪,红军战士衣着单薄露营,但崇高理想和坚定信念激励他们取得胜利。教师利用网络平台、视频资料等,介绍了水田寨花房子会议旧址、大河滩庄子上会议旧址等,引导学生对红色文化产生兴趣;同时结合课堂教学分析了画家沈尧伊的《革命理想高于天》、石鲁的《转战陕北》等色主题创作,顺便讲述了红色主题创作的基本规律和方法,为后续的实地考察和创作打下基础。

（二）红色筑梦之旅体验（基地考察）

组织学生前往乌蒙片区的红色教育实践基地进行实地考察,通过参观纪念馆、遗址,让学生亲身感受红色文化的魅力。在考察过程中,引导学生收集素材,进行写生创作,通过以沉浸式教学模式观看《长征》《扎西会议》等影视作品,邀请当地的老红军或红色文化研究者为学生讲述革命故事,让学生更加深入地了解红色历史,感受红色文化的深厚底蕴。通过重走长征路的体验式教学模式,让学生感悟革命先辈们不畏艰难险阻、勇往直前的革命精神。

（三）红色筑梦之旅探究（教师指导）

基于实地考察的丰富经验,教师采取了一种独特的教学方法,即在考察的同时进行授课,以此来引导学生们对所收集到的各种素材进行有序整理和深入分析,如英雄照片素材的整理与创作、遗址的今生与往事的联系、历史故事的重塑与还原等。教师运用启发式和引导式的教学模式,旨在激发学生们潜在的艺术创作灵感,使他们能够以更加开阔的思维去探索和创新。

（四）红色筑梦之旅感悟（师生交流研讨）

在采风与创作过程中,定期组织师生之间的交流研讨活动。这些活动通过讨论、分享经验、交换意见等形式,促进了学生之间思想的碰撞和灵感的激发。教师在这些活动中扮演着引导者的角色,引导学生深入思考红色文化的内涵与价值,帮助学生加深对红色文化的理解和感悟。这样的交流研讨,有利于培养学生的批判性思维 and 创新能力,使他们在学习过程中能够独立思考,提出独到见解。

（五）红色筑梦之旅研究（创作实践）

考察返校后,在充分准备和交流研讨的基础上,学生们已经做好了进入创作实践阶段的准备。他们根据之前收集到的丰富素材自己构思创作思路,开始着手进行红色主题的创作。在这个过程中,教师们会针对每位学生的创作过程提供全程的指导和帮助,确保他们能够顺利地解决在创作过程中遇到的各种问题。通过这种富有成效的创作实践,学生们不仅能够将他们在课堂上学到的知识和技能应用到实际的创作活动中,而且还能在这个过程中显著提高他们的实践能力和创新能力。

（六）红色筑梦之旅传承与启示（作品展示）

在创作活动圆满结束后,组织学生们进行一场精彩的作品展示和交流盛会,向在场的师生和嘉宾展示他们的创作成果和撰写的心得体会(如图1)。此外,我们还将邀请相关领域的专家和学者,为学生们的作品提供专业的点评和宝贵的指导建议,以帮助学生们在创作的道路上更进一步,提升他们的艺术修养和创作能力。

（七）红色筑梦之旅反思（思政教育）

在课程结束之后,组织学生们开展一次深入的反思和总结活动,通过让学生们撰写个人的心得体会、开展小组讨论以及进行其他形式的交流,引导学生深入思考红色文化的深

图2 王桃梦《红色扎西》

层内涵及其在当代社会中的价值所在。结合课程思政的相关要求,对学生进行思想政治教育,帮助他们树立和强化正确的价值观。

四、教学方法

在艺术采风课程教学过程中,我们采用了多种教学方法,以激发学生的学习兴趣与积极性,提升教学效果。

（一）线上线下交融教学模式

借助于网络平台和多媒体资源的强大支持,我们能够建立一种新的教学模式。这种模式将线上学习与传统课堂教学相结合,形成了一种线上线下交融的新体验。通过网络课程、视频资料以及其他丰富的在线学习资源,我们为学生提供了更加广泛和多元化的学习途径。与此同时,我们依然重视并保留了传统的课堂教学方式,通过实地考察和实践活动,让学生能够亲身体验和实践所学知识。这种线上线下相结合的教学模式,不仅能够拓宽学生的学习渠道,让他们在不同的环境中学习和成长,而且还能显著提高他们的学习效率和兴趣,使学习变得更加生动和有趣。

（二）沉浸式体验教学模式

通过实地考察和写生创作等多种方式,我们致力于开展一种沉浸式体验的教学方式,旨在让学生亲身感受红色文化的独特魅力,从而加深他们对红色文化的理解和感悟。在沉浸式体验的过程中,学生们能够更加直观地了解红色历史与精神的深刻内涵。这不仅有助于提高他们的艺术素养,还能够显著提升他们的审美能力。

（三）启发式探究教学模式

在创作过程中,我们采用了启发式探究的教学模式。教师通过提出富有启发性的问题、进行有效的引导等方式,激发学生的创作灵感和思维能力。学生则针对这些问题进行深入的思考和探究,积极寻找解决问题的途径和方法。这种教学模式不仅能够培养学生的批判性思维,还能够增强他们的创新能力,从而提高他们解决问题的能力。

（四）讨论式交流教学模式

在课程中,我们定期组织讨论式交流教学活动。通过小

组讨论、全班交流等方式,促进学生之间的思想碰撞和灵感激发。在讨论式交流中,学生能够分享自己的创作心得和体会,听取他人的意见和建议。这种教学模式能够培养学生的沟通能力和团队协作精神,提高其综合素质。

五、课程评价体系与成效分析

(一) 评价体系

“红色乌蒙之旅”课程建立了以过程性评价为主、终结性评价为辅的评价体系。该体系注重对学生学习过程与创作实践的全面评价,旨在客观反映学生的学习成效与能力提升情况。

1. 过程性评价:包括课堂表现、实地考察记录、创作过程记录等方面的内容,须通过定期检查与反馈,及时了解学生的学习进展与存在问题,为他们提供有针对性的指导与帮助。

2. 终结性评价:以艺术作品展为主要形式,对学生的创作成果进行综合评价。评价标准包括作品的主题表达、艺术表现力、创新性等方面的内容。可以邀请专家学者、业界人士等参与评价过程,确保评价结果的客观性与公正性。

(二) 成效分析

我校艺术采风课程之乌蒙红色筑梦之旅的教学改革实践取得了显著的成效。

1. 学生艺术素养与创作能力显著提升:通过实地考察与创作实践,学生对红色文化有了更深入的了解与认识,他们的艺术素养与创作能力得到了显著提升。学生的作品在主题表达、艺术表现力等方面均表现出较高的水平,部分作品还在各类展览与比赛中获奖。例如《此心安处是吾乡》入选“幸福小康美好生活”全国农民画作品展,《继往开来》《万物生》入选第八届国家画院作品展,《红色扎西》(如图2)获云南省美丽乡村绘画作品展一等奖等。这些奖项的获得,不仅展示了学生的才华和实力,也体现了课程教学的成果和效果。

2. 学生爱国情怀与社会责任感明显增强:通过思政教育与艺术实践的融合,学生的爱国情怀与社会责任感得到了明显增强。他们在创作作品和采风心得体会中深刻体现了对革命先烈的英勇事迹与崇高精神的敬仰,交流会上纷纷表示要珍惜来之不易的幸福生活,努力学习专业知识与技能,为祖国的繁荣富强贡献自己的力量。

课程影响力与辐射力不断扩大:随着“红色乌蒙之旅”课程的深入实施与广泛宣传,其影响力与辐射力不断扩大。越来越多的学生积极参与到课程中来。他们通过社交媒体、校园论坛等渠道分享自己的学习心得与创作成果,吸引了更多人的关注与参与。同时课程还得到了社会各界的广泛认可与好评,为学校赢得了良好的社会声誉。

六、课程创新点

(一) 思政元素新

本校艺术采风课程深入挖掘了乌蒙片区的红色文化资源,将昭通威信扎西会议、红军长征精神等思政元素融入艺术采风课程中。这些思政元素不仅具有时代意义,还为学生提供了新的创作灵感和素材。通过这些新颖的思政元素,课程可引

导学生关注时代主题,培养其社会责任感和家国情怀。

(二) 教学方法新

课程运用了线上线下交融、沉浸式体验、启发式探究、讨论式交流等多种教学模式,使艺术采风课程思政教育与艺术教育相得益彰。这些教学方法的创新应用,不仅提高了学生的学习兴趣与参与度,还培养了学生的批判性思维 and 创新能力;同时还通过团队合作和交流研讨等方式,培养了学生的沟通能力和团队协作精神。

(三) 实践成效新

本课程将实践教学与乡村振兴战略相结合,通过成果展示与宣传助力革命老区乡村的发展和振兴。学生在实地考察和写生创作中收集素材、创作作品,通过展览、汇报等方式展示了成果。这些作品不仅传播了红色文化,还为地方经济社会发展贡献了力量。同时课程思政的融入和传播,增强了学生的家国情怀和社会责任感。

七、结语

“红色乌蒙之旅”作为昭通学院艺术学院艺术采风课程教学的重要组成部分,在思政教育与艺术实践融合方面进行了有益的探索与实践,通过实地考察、创作实践等方式,使学生在亲身体验中感受红色文化的魅力,增强了他们的爱国情怀与社会责任感;同时通过运用多种教学方法与手段,激发了学生的学习兴趣与积极性,提升了教学效果与质量。未来,“红色乌蒙之旅”课程将继续深化教学改革与创新实践,不断完善课程体系与教学内容,加强与社会各界的合作与交流,拓展教学资源与渠道,为培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人贡献力量。

参考文献:

- [1]王璘.红色主题美术在高校美育中的地位与作用研究[D].沈阳:鲁迅美术学院,2023.
- [2]董含蕾.江西红色美术资源在主题油画创作中的研究[D].乌鲁木齐:新疆师范大学,2022.
- [3]樊德喜.“思政是灵魂,艺术是载体”的美术学思政教学模式研究——以石河子大学为例[J].新美域,2024(1):124-126.
- [4]牛杰.水彩画创作实践专题课程思政建设教学探索与实践[J].美术教育研究,2022(17):127-129.
- [5]许文鹏.红色文化资源融入高职美育的价值意蕴与实践路径[J].哈尔滨职业技术学院学报,2025(3):12-15.

基金项目:云南省2022年课程思政教改项目“《艺术采风》课程之乌蒙红色筑梦之旅”(项目编号:202266);昭通学院教育教学改革研究项目(项目编号:Ztjx202202);昭通学院一流本科课程建设项目(项目编号:Ztjx202411)。

作者简介:冯昌华(1984—),男,回族,云南昭通人,硕士,讲师。研究方向:油画、综合材料绘画。