

书院文化视域下高校美术课程思政大单元教学设计探索

左 娅

(吉首大学旅游与城乡规划学院,湖南吉首 416000)

[摘要]高校美术课程思政存在单向灌输、认知肤浅等现实困境,为解决上述问题,研究基于已构建的“四阶贯通”教学策略,以澹溪书院“师道践行之光”叙事线下的色彩单元为具体案例,展开大单元教学设计。通过“深挖”文化内涵转化为问题链,驱动“师道精神”为《师道·色彩叙事》创作任务,“系统”构建教学分析、教学实施、教学评价的学习计划,以及“续航”拓展美育实践项目,形成完整的教学闭环。该设计验证了“四阶贯通”策略的可行性,为地方文化资源融入课程思政提供了可参考的实践范式。

[关键词]澹溪书院;课程思政;大单元色彩教学;四阶贯通

[作者简介]左娅(1981—),女,湖南怀化人,吉首大学旅游与城乡规划学院讲师,文学硕士,研究方向:油画风景、美术教育教学。

[基金项目]本文系2024湖南省普通本科高校教改研究项目“书院文化视域下高校师范美术课程思政大单元教学设计探索”(项目编号:202401000981)。

[DOI] <https://doi.org/10.62662/ysxk0202001>

[中图分类号] G641

[本刊网址] www.oacj.net

[投稿邮箱] ysxk2025@163.com

顺应新时代教育强国与文化自信要求,高校师范美术课程亟待深化“以美育人、以文化人”的思政内涵。针对当前存在的单向灌输、认知浅表、教学割裂等问题,吉首大学师范学院依托澹溪书院独特的文化资源,以“师道践行之光”为主线,在色彩单元中开展大单元教学实践。基于前期构建的“四阶贯通”教学策略,本研究从理论论证转向实践验证,系统设计并实施完整教学方案,旨在形成从理论到实践的闭环,为地方文化资源融入课程思政提供可参考范式。

一、让书院师道精神“活起来”——设定基本问题、小问题

为解决传统思政教育单向灌输导致的认知浅表化问题,本研究提出“深挖——让文化内容活起来”的核心策略,通过构建“知识—育人双螺旋”问题链,将澹溪书院精神具象化为可探究的专业问题。以基本问题“边陲书院如何用文化‘调色盘’,滋养一方师道之光?”为统领,结合从色彩感知到创作表达的小问题链,引导学生在专业学习中层层内化“服务乡土、奉献教育”的师范精神,实现知识习得与价值塑造的有机统一。

基本问题:“边陲书院如何用文化‘调色盘’,滋养一方师道之光?”

小问题链:

主题欣赏:澹溪书院的色彩(如紫藤的繁茂、丹

桂的馥郁)予你何种视觉感受与情感联想?这与“师范精神”中温暖、滋养、奉献的特质有何内在关联?

临摹:色彩理论中的和谐法则(如邻近色、互补色),如何隐喻着教育生态中“多元共生”与“教学相长”的师道智慧?

构思创作:你的色彩创作(如紫藤花写生或书院文创)如何通过色彩语言,既完成个人情感的“叙事”,又能作为一件有效的“美育载体”,向观者传递师道精神?

展评:在最终的“美育薪火”成果档案中,你的作品如何清晰地展现了从“文化接受者”到“精神诠释者”乃至“美育传播者”的成长轨迹?

二、让学习过程“深下去”——设定情境任务、成果产出

情境化任务驱动是贯通大单元教学、实现深度学习的核心引擎。本大单元以“边陲书院如何用文化‘调色盘’,滋养一方师道之光?”为核心主题,创设“筹办‘师道之光·美育薪火’成果档案展”的任务情境。在此情境下,学生将以“美育薪火传承人”的身份,通过系统梳理与展示从书院文化中汲取的色彩语言与师范精神,完整呈现其在美育实践中的转化过程,进而彰显未来教师的文化自觉与教育担当。

单元学习围绕四大环节展开:在“欣赏·主题”

环节(2课时),学生通过“寻色·问道”活动,理解书院精神内核与色彩理论依据,形成主题手抄报作为初步成果。进入“临摹”环节(8课时)后,依托“筑基·传薪”进行系统性的技法训练,最终产出技法作业集。在“构思创作”环节中,学生开展“绘心·践行”活动,包括2课时的写生与创作,以及2课时的“美育(1+X项目)”拓展实践,分别完成写生作品与文创作品。最后,通过“展评”环节(2课时)的“集萃·启程”,学生以PPT汇报与学习档案袋的形式,系统展示整个单元的学习历程与综合成果。各环节层层递进,共同支撑起“美育薪火”的传承与实践闭环。

三、让教学蓝图“细起来”——设定教学分析、评价证据、教学过程、课程评价

(一)教学准备与分析:绘制“双螺旋”育人蓝图为保证教学设计的系统性与育人目标的精准性,本部分围绕“双螺旋”融合理念,从教材、学情、目标到方法进行了系统规划。

教材方面,本课程以《美术基础》为依托,强调美术基础性与师范性的融合。课程虽在色彩教学上具有吸引力,但仍存在三方面不足:内容偏重技法理论,与学生未来职业关联弱;案例脱离地方文化情境,难以引发情感共鸣;缺乏系统性思政融入路径,育人效果流于表面。为此,我们采取三项对策:以濂溪书院文化为主线重构教学内容;以“筹办美育成果档案展”为核心任务驱动学习;在教学中全面贯彻“知识+价值”双螺旋设计。

学情方面,学生思维活跃、信息面广,具备一定学习能力,但美术基础普遍薄弱,存在“不敢画”的心理;同时,其对师范身份的认同感、对基层教育的情感联结尚不稳固,职业信念有待加强。对此,我们通过“欣赏—临摹—创作”的梯度任务搭建技能支架,并在书院文化浸润中持续强化其师范身份的代入感与使命感。

教学重点为掌握色彩基础理论及水粉画法的临摹、写生与创作流程;难点则在于将抽象的师道精神转化为具象的色彩语言,并将个人艺术表达转化为可用于美育传播的实践成果。

教学目标体系贯彻“双螺旋”逻辑:知识目标涵盖色彩核心原理与水粉创作流程;能力目标强调运用色彩进行主题表达、文创设计及美育资源转化;素质目标注重引导学生热爱美术与生活,厚植教育情怀;思政目标则聚焦于深化师道理解、坚定基层服务信念,推动学生实现从“学习者”到“美育薪火传承者”的身份转变。

在方法与手段上,融合问题式教学、情境教学与讲授法,引导学生开展自主与启发式学习,并依

托希沃白板、对分易平台、色彩分析工具及二维码微课等信息化手段,支持全过程互动、资源发布与学习反馈,构建技术赋能的双螺旋教学环境。

上述的设计使每一个知识点的学习都承载着价值探究的导向,每一次价值体认都扎根于具体而真实的专业实践,一定程度上破解了专业教学与思政教育“两张皮”的困境,培养了兼具扎实专业技能与深厚家国情怀的教育人才。

(二)确定学习单、成果任务单评价证据:贯穿“教—育—评”一致性的过程性评估

为全面落实“教—育—评”一致性,本课程围绕“师道之光”育人主线,系统设计了覆盖全部8个课时的学习单与成果任务单,并将其作为过程性评价的关键证据。同时,构建了贯穿“主题欣赏—临摹—构思创作—展评”全流程的整体评价方案,明确各阶段评价重点与权重,以实现对学生学习历程与育人成效的持续追踪与综合评价。

在课时层面,每课时均配有内容对应、功能衔接的学习单与成果任务单:学习单1《“寻文化之根:书院色彩探源单”对应成果任务单1《“师道之色”主题手抄报》;学习单2《“砺公平之心:桂花平涂修行册”对应成果任务单2《“书院美学点亮生活”文创设计》;学习单3《“塑内在之魂:体积塑造启悟录”对应成果任务单3《“水粉苹果九宫格”技法修炼》;学习单4《“习统筹之智:静物组合经营图”对应成果任务单4《“静物组合临摹”关系协调》;学习单5《“启个性之光:风景临摹创想纪”对应成果任务单5《“濂溪书院一角创作”精神表达》;学习单6《“悟共生之道:紫藤写生对话录”对应成果任务单6《“紫藤花写生与文创设计”生命对话》;学习单7《“践传承之责:美育传薪任务书”对应成果任务单7《“1+X美育实践”知行合一》;学习单8《“铸师道之魂:学习档案升华集”对应成果任务单8《“美育薪火传递”角色升华》。

在整体评价框架上,课程依据教学推进的四个阶段,系统设置了双链并行、对象明确、权重清晰的全过程评价体系。在“主题欣赏”阶段,知识链侧重色彩三原色、三要素及四大对比等基础理论,育人链则引导学生感悟三原色如根基般象征的扎实学识与高尚师德,以及和谐色调所体现的教学相长、美美与共的教育智慧;该阶段以学习单1与成果任务单1为评价对象,权重为10%。在“临摹”阶段,知识链重点评价平涂、体积塑造等核心水粉技法的掌握情况,育人链则融入笔法综合使用所隐喻的“因材施教”、体积塑造过程中体会的教师沉稳与根基,以及在临摹中学会统筹关照、传承优秀经验并增强文化自信与身份认同;该阶段覆盖学习单2至

5及相应的成果任务单2至5,权重为40%。在“构思创作”阶段,知识链关注学生运用色彩知识完成写生步骤、精细塑造与文创设计的能力,育人链则强调通过写生培养概括能力、学习紫藤乐于奉献与托举他人的品质,以及通过文创设计将艺术融入生活,初步实践“美育传播”,让师道之光如色彩般照亮他人;该阶段对应学习单6至7及成果任务单6至7,权重为40%。在“展评”阶段,知识链聚焦学习成果的系统梳理与汇报表达,育人链则引导学生通过归档整理回望成长、确认师范身份,并通过成果展示将“美育薪火”带向未来,开启新的教育旅程;该阶段以学习单8与成果任务单8为评价对象,权重为10%。

该评价体系贯穿教学始终,结构完整、层次清晰,既注重知识与技能的发展序列,也强调价值与素养的逐步内化,切实支撑了“教—育—评”协同推进。

(三)组织教学实施过程:构建“三阶进阶”的深度学习路径

在教学实施层面,本课程构建了以“启航·共探·绽放”为进阶的深度学习路径,将色彩知识与书院精神的融合贯穿于三个有机衔接的模块之中。该路径以“主题欣赏”为起点,引导学生初步感知书院色彩与文化意象;继而通过“临摹筑基”阶段的系统性技法训练,使学生扎实掌握色彩表现规律,深入理解师道内涵;再次在“构思创作”阶段,引导学生完成从写生到文创设计的综合实践,实现知识运用与价值体认的有机统一;最后为“展评”阶段。各阶段具体教学内容与目标安排如下:

1. 第一阶段:主题欣赏(寻色·问道,2课时)

在第1—2课时中,教学按“启航—共探—绽放”三阶展开。启航阶,学生通过学习单1观察书院主图,找出并尝试调配三种代表书院精神的颜色,初步体会师道精神,树立文化自信。共探阶,教师系统讲授色彩三原色、三要素与四大对比等基础知识,组织“书院传统色调挑战”,并深入解读色彩背后的师道内涵。绽放阶,学生制作“师道之色”主题手抄报,运用书院传统色主动表现师道精神。

2. 第二阶段:临摹(筑基·传薪,8课时)

本阶段分为四个教学单元,持续深化技法与精神的双重训练。

(1)第3—4课时聚焦水粉平涂技法。启航阶,学生领取学习单2,以“书院桂花设计”为任务,学习平涂法笔法,创作扁平风装饰画,理解笔法综合运用所隐喻的“因材施教”及桂花象征的奉献精神。共探阶,教师讲解桂花的品格及其与师道的关联,并分解技法:大笔练习背景平涂,中笔处理叶片渐

变,小笔勾勒枝干,点笔塑造花朵层次。绽放阶,学生将作品应用于手机屏保、手提袋等载体,思考书院美学与日常生活的融合。

(2)第5—6课时转向水粉体积技法。启航阶,通过学习单3引导学生对比素描与色彩塑造体积的差异,理解扎实塑造形体所对应的职业沉稳与根基。共探阶,分步教授水粉苹果画法:起形定结构、铺暗部、过渡灰部、提亮部、加反光,强调色彩冷暖与空间表现。绽放阶,学生完成水粉苹果九宫格,并附上一句话感悟,体会“重复”带来的扎实与沉淀。

(3)第7—8课时进行静物组合临摹(综合临摹1)。启航阶,学生完成学习单4,学习色彩关联与刻画优先级,并完成构图,理解整体与局部的关系处理。共探阶,教师分步骤示范:铺衬布底色定调、画主体物突出体积、添加次要物形成呼应、整体调整空间虚实。绽放阶,学生完成临摹,并标注1~2处自用的“色彩呼应”技巧。

(4)第9—10课时进入主观色调表达(综合临摹2)。启航阶,学生通过对比莫奈与梵高的作品,思考色彩的主观表达,感受从“尊重客观”到“张扬个性”的师道传承。共探阶,分析大师作品的色调与情感,学习脱离客观、用色块与笔触进行形色合一的主观塑造。绽放阶,学生完成一幅濠溪书院一角风景创作,并以文字说明个人赋予的主色调及情感依据。

3. 第三阶段:构思创作(绘心·践行,4课时)

(1)第11—12课时围绕紫藤花写生展开。启航阶,学生亲临书院拍摄或写生紫藤初稿,体悟其“甘为基石、共绽芳华”的奉献与荣耀。共探阶,志愿者讲解紫藤与书院的故事,教师引导学生调整画面大关系、深入塑造细节,并观看微课学习整体调整。绽放阶,学生完成写生创作,并可将其转化为生活用品设计,促进文化传播。

(2)第13—14课时聚焦“1+X”书院文创与美育实践。启航阶,学生领取“美育传薪”任务书,“1”为指定文创设计,“X”为自选任务(如教学设计、活动方案、讲解词撰写等),所有实践需围绕传播书院精神的核心目标。共探阶,通过案例启发设计思维,小组研讨明确方案方向。绽放阶,学生提交设计成品与实践成果,班级展示并遴选优秀方案,推动后续落地实践。

4. 第四阶段:展评(集萃·启程,2课时)

第15—16课时以“师道之光·美育薪火”档案袋汇报为总结。启航阶,学生明确汇报需包含学习脉络、核心成果、实践历程与个人反思,推动专业技能与师范精神的双重升华。共探阶,各小组进行成

果展示,开展师生互评与专业点评,并引导学生凝练从“学习者”到“传播者”的身份转变。绽放阶,建立“美育薪火资源库”保存优秀档案,并遴选作品与方案赴结对中小学开展美育送教,实现薪火传递。

(四)量化学习效果:实施“三色评价”的量化评估体系

为将书院文化精髓融入教学质量监控,我们创新构建了“三色”评价体系。该体系借鉴传统色谱,设定了三个核心维度:“玄墨色”评价知识技能的掌握度,“金粟色”衡量能力发展水平,“黛紫色”则评估价值塑造成效。每一课时均配有学习单与成果任务单,并附有详细的对应量规。以下以《和谐·理关系——“静物组合临摹”关系协调》一课为例,具体展示该量化评估体系的运作。

1. 维度

该任务成果单的评价体系围绕三大维度展开:“根基守正”(占50%)、“丰硕创新”(占30%)与“传承智慧”(占20%)。其中,“根基守正”维度细分为“造型与色彩关系”(30%)和“技法完整度”(20%)两项核心内容;“丰硕创新”维度对应“色彩呼应”的运用能力(30%);“传承智慧”维度则聚焦于学生对色彩联系的“阐释深度”(20%)。

2. 量化评价

各维度按“优秀”“良好”“一般”“差”四个等级进行量化评价。在“造型与色彩关系”项,优秀(30~26分)要求造型准确、色彩关系和谐、空间感强;良好(25~21分)要求造型较准确、色彩关系较为和

谐;一般(20~18分)表现为造型有明显不足、色彩关系略显混乱或单调;差(17~0分)则为造型失准、色彩关系混乱。在“技法完整度”项,优秀(20~17分)体现为画面完成度高、技法运用熟练到位;良好(16~14分)为画面完成度较高、技法运用较为熟练;一般(13~12分)为画面完整度一般、技法有待提升;差(11~0分)为完成度低、技法生疏。在“色彩呼应”项,优秀(30~26分)要求学生能主动并准确地运用2处及以上色彩呼应,画面整体性极佳;良好(25~21分)为能运用1~2处色彩呼应,画面整体性较好;一般(20~18分)为仅能勉强指出1处呼应或运用效果不佳;差(17~0分)为未运用或未标注出色彩呼应技巧。在“阐释深度”项,优秀(20~17分)要求标注清晰、说明准确深刻,能清晰阐述色彩如何增强画面联系;良好(16~14分)为标注较清晰、说明较为具体;一般(13~12分)为标注不清、说明简单或空泛;差(11~0分)为未进行标注与说明。

该评价体系将技能掌握、创新实践与价值内化融为一体,通过结构化的量规设计,实现了学习效果的可视化、可量化评估,为“教—学—评”一致性提供了具体而细致的实施依据。

四、续航——让育人效果“长起来”——构建可持续发展的育人生态,实现知行合一的教育理想

为突破课程时空限制,构建可持续发展的育人生态,本项目在实践中探索并形成了以课程为原点,向上下左右四个维度辐射的“续航”路径,具体实施策略与成果如图1所示:

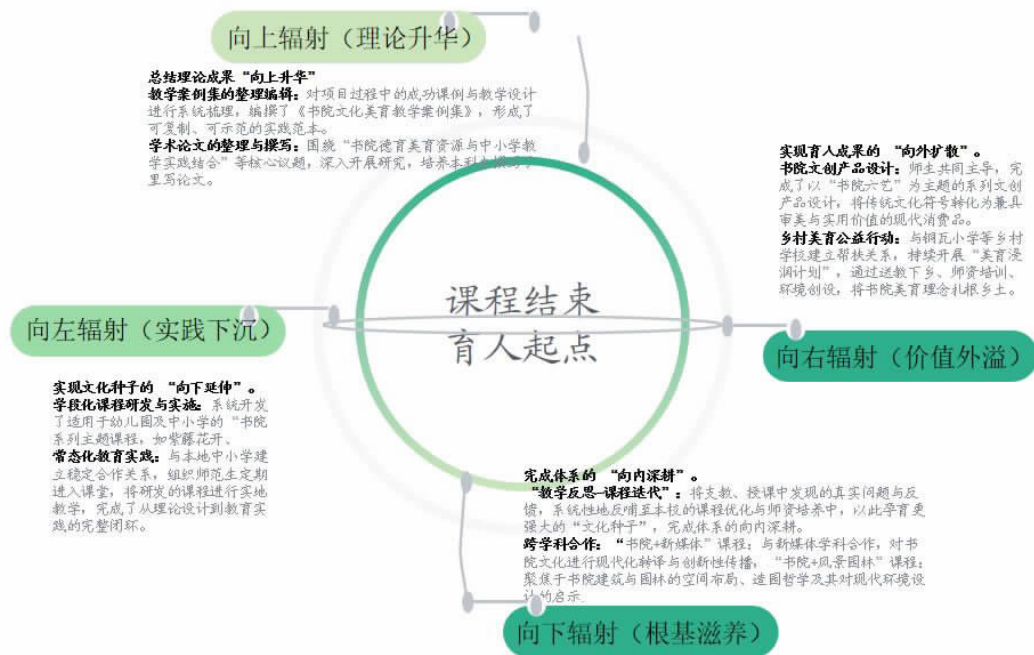

图1 续航——让育人效果“长起来”示意图

参考文献:

- [1] 杨安. “湖湘文化传承传播”课程思政教学设计样例[J]. 外国语言与文化, 2022, 6(3): 123-132.
- [2] 尹苗, 庄晓雨, 聂心雨. 大单元教学的系统设计、案例阐释与循证优化[J]. 现代基础教育研究, 2025, 58(2): 53-59.
- [3] 秦专松, 何丽. 重庆红色文化资源融入高校课程思政实践探索——以学前美术教育课程为例[J]. 阜阳职业技术学院学报, 2021, 32(3): 33-36.
- [4] 梁加诚. 民族地区高校美术教育课程思政策略研究[J]. 中国民族教育, 2021(Z1): 75-76.
- [5] 伍磊, 石群勇, 田红. 湘西瀘溪书院的历史变迁及价值研究[J]. 湘学研究, 2021(2): 110-122.

Exploration on the Large-unit Teaching Design for Curriculum-based Ideological and Political Education of College Art from the Perspective of Academy Culture

ZUO Ya

(School of Tourism and Urban-Rural Planning, Jishou University, Jishou Hunan 416000, China)

Abstract: To address issues such as one-way instruction and superficial understanding in current art course ideological education, this study employs a “Four-stage Integration” teaching strategy in a large-unit design. Focusing on the color module “Light of Teaching Practice” at Wuxi Academy, it transforms cultural insights into inquiry-driven tasks—such as creating “Teaching Ethics: A Color Narrative”—and systematically constructs learning plans through instructional analysis, implementation, and evaluation. Extended aesthetic projects further reinforce the teaching cycle. This approach validates the “Four-stage Integration” strategy and offers a practical model for integrating local cultural resources into curriculum-based ideological and political education.

Key words: Wuxi Academy; curriculum-based ideological and political education; large-unit color teaching; Four-stage Integration