

新时期高校山水画教学改革路径探究

陈 兵

(广州城市职业学院, 广东 广州 510000)

摘要: 当前, 高校教育改革深入推进, 山水画教学作为高校美术专业的重要课程之一, 教师应顺应时代发展, 打破传统的教学理念和教学方法, 对山水画教学进行改革创新, 培养出更多兼具良好绘画技巧和创新思维的优秀山水画艺术人才。本文将基于新时期高校山水画教学改革的重要性, 浅析高校山水画教学现状, 并探讨新时期高校山水画教学改革路径。

关键词: 高校; 山水画教学; 改革路径

中国山水画源远流长, 传承有序, 是中华优秀传统文化的重要组成部分。学生通过学习山水画, 可以更好地了解中华优秀传统文化的文化内涵, 提高自身的绘画能力、美学素养, 并树立正确的文化自信。在经济社会飞速发展的当前, 人们对精神生活的需求也日益提高, 对传统绘画之美有了更高的需求。因此, 作为培养优秀美术人才的高校教育, 应对山水画教学进行改革创新, 培养出更多优秀的山水画艺术人才, 让学生创作出更多既传承传统文化内涵, 又符合时代发展的优秀山水画作。

一、新时期高校山水画教学改革的重要性

(一) 提升高校山水画教学质量

山水画是我国优秀传统文化的重要表现形式之一, 在高校美术教育中占据重要的地位。目前, 高校山水画教育教学受到了比较明显的西方美术教育影响, 临摹、写生、创作三段式的教育方式, 是许多高校山水画教师开展教学时最主要的一种形式。尽管这种教育方式有着诸多的优点, 但随着当代美术教育与社会发展的不断变革, 以及教学技术的创新发展, 传统的山水画教学已无法满足当代学生的学习需求, 因此, 新时期下, 高校及教师应积极探索当前山水画教育的发展趋势, 转变教育理念, 创新教学模式, 引入信息化教学手段, 以推进高校山水画教学改革的不断深化, 全面提升高校山水画教学质量。

(二) 适应新时代艺术教育需要

山水画承载着丰富的传统文化内涵和历史积淀。高校通过开展山水画教学改革, 不仅可以更好地传承和弘扬这一传统艺术, 还有助于让学生进一步深入了解和认识中华优秀传统文化的独特魅力。山水画蕴含着我国古代先民所创设的独特绘画技法和情感表达, 通过改革教学内容和方式, 可以更加科学地培养学生的绘画技巧和情感表现能力。以往的山水画教学通常是指导学生临摹古代名家作品为主, 很少融入新时代的艺术教育理念和学生个性化思想, 新时期高校山水画改革应结合当今的时代特色, 丰富山水画教学内容, 在尊重和鼓励当代学生的个性发展的同时, 让学生在创作过程中充分发挥自己的想象力和创造力, 进而更好地适应新时代艺术教育的需要。

(三) 培养创新型山水画艺术人才

培养学生的创新思维是目前高校山水画教学乃至高校美术教育所遇到的一个普遍性问题。想要学生拥有良好的创新思维, 需要教师在教学环境、教学方法、学生学习主动性等方面进行深入研究与改革。只有对高校山水画教学进行深化改革, 明确学生作为教学主体的地位, 激发学生的学习兴趣 and 创造热情, 才能实现培养更多创新型山水画艺术人才的教育目标。所以, 在高校山水画教学过程中, 教师应积极探索各种教学方法与手段, 培养学生的创新思维和创新绘画能力, 不断改进教学的细节, 为社会输送更多创新型山水画艺术人才。

二、高校山水画教学现状

(一) 学生艺术素养有待提升

山水画是中华优秀传统文化的一种主要表现方式, 山水画在经历了非常曲折的发展历程后, 蕴含了深刻的精神意蕴, 并通过各种方式表现在了山水画作品、绘画理论和鉴赏评价之中, 为高校山水画专业教学的开展和学生的学习奠定了坚实的基础。然而, 由于我国中小学教育中更多强调传授学生语文、数学、英语等学科知识, 对于美术的教学相对薄弱, 导致高校美术类专业学生虽然拥有扎实的绘画技巧, 但在艺术素养上相对欠缺。比如有的学生在山水画绘画中, 虽然能展现出良好的绘画表现力, 但其美术鉴赏能力却相对一般。在山水画教学中, 临摹是最基础的学习方式, 然而部分学生只是把重点放在了对不同绘画技巧的研究和学习上, 并没有对临摹的山水画作品背后的历史、艺术价值进行深入探索, 对其所包含的艺术性和价值观念以及意境等理解十分有限。这会导致学生在进行山水画创作时, 更多只是表现出山水画的“形”, 而没有画出山水画的“神韵”。

(二) 课程教学资源仍需优化

高校山水画教学改革的开展, 需要有充足的教育资源作为支持, 才能为学生提供多样化的绘画元素材料, 从而更好满足新时期山水画教学活动和学生的学习需求。但在实际山水画教学过程中, 部分教师还是以教材教学内容作为教学活动的主要依据, 组织学生学习山水画技法和进行名作临摹, 简单的将与教学内容相关的教学资源融入其中, 这样并不利于培养学生的美学素养和专业视野。这种现象的出现, 一方面是由于高校山水画教学资源收集不足, 没有建立起科学、合理的教学资源库。另一方面, 部分山水画教师缺乏对山水画教学资源的综合利用能力有待加强, 没有充分将教材、图书馆、网络平台上的山水画教学资源进行整合运用, 导致学生接触到的教学资源相对单调。同时, 教师的展示和讲解方式也没有与时俱进的运用信息化手段, 导致学生缺乏学习兴趣。此外, 教师也没有引导学生自主搜集教学资源, 长此以往, 将会山水画教学质量与学生学习效果停滞不前。

(三) 课程教学设计相对单一

教学设计是教师开展教学活动的基础, 科学的教学设计可以使每一个教学环节都得到有效的衔接, 从而提高整体教学效果。目前, 高校山水画教学设计还存在着一些不尽如人意之处, 具体表现为: 一是教师对教学设计的重视不够, 部分教师只是沿用原始的教案, 没有进行教学设计的革新。二是课程设计模式单一, 仅将目标设计、课堂活动以及作业布置等单一的部分进行划分, 而没有充分发挥学生作为教学主体的作用。三是对思政元素的挖掘不够, 教师未能深度挖掘教学内容中的思政元素, 使得课程思政教学效果不佳。四是部分教师的教学方法与学生的学习能力和认知水平不匹配, 使得学生学习起来感觉十分困难, 从而降低了高校山水画课堂教学效果。由此可见, 提升山水画课程教学设计

刻不容缓。

三、新时期高校山水画教学改革路径

(一) 激发学生学习兴趣

山水画有很多不同的表达方式,因此在日常教学过程中,教师要注意激发学生的学习兴趣,不断丰富教学内容,培养学生的创新思维,从而提升学生的创造热情。在实际教学过程中,教师可以结合当代学生的兴趣和喜好,选择一个贴近学生日常生活且生动有趣的话题作为课堂导入,为后续的山水画技法教学做铺垫,营造一个轻松愉快的课堂氛围,将教学内容自然的引出来。如果教师只是让学生机械的临摹名作,很容易使学生失去独立思考和自主探究的意识。所以,在山水画教学中,教师首先就是要培养学生对山水画的热爱。比如,在带领学生欣赏古代名画时,教师可以为学生拓展作品背后的时代背景、文化经济,以及思想内涵,以激发学生对作品的深入思考,从而真正爱上山水画这一艺术形式。另外,教师还可以在课堂为学生展示一些优秀的现代山水画,让学生以小组为单位,探讨这些山水画好在哪,让课堂活动变得更加生动,在此过程中学生的艺术鉴赏能力也将得到提升。为了更好地激发学生的学习兴趣,教师还可以运用信息化教学手段来开展山水画课堂教学活动。比如,在导入环节教师可以用动画或影视作品等形式展示王维的诗词,并为学生拓展王维生平文化知识,借由王维“诗中有画,画中有诗”的独特艺术风格,让学生了解古代文人超然的心境、对田园山水风光的喜爱,以及隐居山野的思想,使山水画教学变得更加生动有趣且内涵丰富,进而以此激发学生对山水画的学习兴趣。

(二) 提升课程教学资源

在高校山水画教学中,教学资源特别是信息化资源已成为提升课堂教学质量的关键所在,教学资源的好坏直接关系到教学改革的开展和学生专业能力的培养。高校山水画课程教学资源除了学生进行临摹所需的优秀山水画作品之外,还应包括与山水画教学相关的山水画发展历史、绘画理论等,以此来引导学生认识和了解山水画中蕴含的理念、技法和意境,从而使学生在进行绘画时能够将所学理论知识和艺术素养表现在所画的山水画面中。新时代下,教师优化山水画教学资源可以通过以下方式:一是对高校现有的教学资源进行充分开发利用,包括山水画课程教学多年积攒的教学资料、优秀教案等,这些教学资源通常针对性很高,对提升山水画教学质量作用显著。二是利用好社会层面的教学资源,教师应组织学生到高校所在城市的美术馆、图书馆、博物馆等文博场所,了解当地地方特色,搜集高校所不具备的山水画教学资源。比如,教师可以让学生到博物馆找一幅自己喜欢的山水画作品进行临摹,在临摹过程中完成一次古今对话。最后,教师还应利用好互联网平台,为学生搜集优质的山水画学习文献资料和视频资料,并上传至线上学习平台,让学生可以在任何时间、任何地点获取他们需要的山水画学习资源。只有山水画课程教学资源的不断优化,才能推动高校山水画教育的进步,进而促进学生的全面发展。

(三) 创新课程教学方法

在山水画教学改革开展过程中,创新应用新现代化教学方法有助于进一步提高山水画教学的成效。根据山水画课程的教学目标,教师可以创新应用以下几种教学方法:一是小团体教学法。小团体教学法在形式上类似于小组教学法,不过在实践中,更注重对学生的集体意识和交流能力的培养。在山水画课程中应用小团体教学法时,教师可以先为学生讲解相应章节的教学内容和为学生明确学习目标,以小团体的形式开展临摹或写生练习,学生在此过程中将与同学进行交流和分享,通过小团体的讨论和总结,

有效的提升每个组员的绘画技巧和情感表达。二是项目教学法。在教授完基础知识与绘画技巧后,教师为学生布置具体的项目任务,让学生以小组为单位进行完成。学生将自行分工完成资料搜集、方案设计、项目执行和总结评价的全过程。在山水画教学中,项目教学法适用于一些理论性较强的章节。比如,在教授草木或山峦的教学中,教师可以为学生布置探讨古今草木或山峦绘画技巧的对比分析这一项目任务,让学生以小组为单位,通过具体的对比实践和绘画表现,得出相应结论,以此提高学生的课堂参与度和对绘画技巧的理解应用能力。三是“工作室”式教学模式。这是新时代下结合“双创”教育的一种教学方法,强调山水画课程教学对接行业发展。以教师为主导,建立山水画工作室,并将学生的绘画作品上传至社交媒体平台和艺术作品网站,让学生的作品接受社会层面的评价与建议。从而为学生提供一个新的视角,帮助他们了解自身绘画技巧与艺术素养的闪光点与不足之处,进一步提升学生的创作能力。

(四) 加强教师队伍建设

教师是知识的传授者,肩负着“传道授业解惑”的重任,因此,要开展高校山水画教学改革,首要任务就是加强教师队伍建设。教师要积极学习现代化教育理念、完善自己的教学方式、提升自身的艺术素养。当前,大部分高校山水画教师都是由我国各大美术学院及师范美术教育专业毕业的,但也有部分教师并非山水画画专业方向的,这些教师通常对山水画研究和学生得不够透彻,这对提高新时期高校山水画教育水平有一定影响。这就要求高校应加大对教师的培训力度,定期开展针对教师的培训活动或教研交流会议,为教师提供一个良好的自我提升的平台。另外,教师在完成日常山水画课程教学工作的同时,还应利用课余时间,主动学习山水画相关的专业知识和进行绘画练习,以提高自身的专业素养。高校还可以每学年组织一次教师到外地的学习进修活动,让教师通过向山水画领域的资深教师或优秀画家学习,充实教师的业务水平与思想境界。只有教师具备扎实的专业素养,才能使山水画教学在新时期实现健康可持续发展。此外,有条件的高校还应定期在校内举办山水画展览活动,并邀请山水画领域的知名画家和学者,到校举办讲座。这不仅可以更好地丰富教师 and 学生的专业视野,还能促进教师之间的沟通交流,以增强高校山水画教学的师资建设。

四、结语

综上所述,高校山水画教学既是培养新时代山水画艺术人才的主要途径,又是传承中华优秀传统文化的有效抓手。因此,教师应结合时代发展和学生学习需求,对山水画教学进行改革创新,通过激发学生学习兴趣、提升课程教学资源、创新课程教学方法、加强教师队伍建设等路径,进一步提高高校山水画的教学质量和育人效果。

参考文献:

- [1] 黎小彬,刘钻,王晓东.山水画临摹教学研究与实践——以黑龙江省高校为例[J].美与时代(中),2023(11):100-102.
- [2] 冯俊,岳姝含.“课程思政”视域下高校山水画课程教学改革思考[J].书画世界,2023(09):70-71.
- [3] 李璐.高校中国山水画教学中的创新思维培养研究[J].陕西教育(高教),2023(05):34-36.
- [4] 蒋高军.“互联网+”背景下的山水画教学模式[J].美术教育研究,2022(18):115-117.
- [5] 闫海燕.高校山水画教学研究[J].美与时代(上),2021(02):130-132.