

高等师范教育的油画技法类课程教学问题及对策

余陈琦

(泰州学院, 江苏 泰州 225300)

摘要: 高等师范类美术专业的教学中, 油画作为重要的基础课, 是学生必修的专业技能之一; 然而, 师范生的油画教学因其专业的特殊性, 在教学安排设计方面不同于专业美术生, 本文通过对师范类美术生的油画技法类课程的现状及问题进行分析, 反思教学中专业学习和培养目标中的矛盾, 并针对师范类专业的培养特殊要求, 从教学设置的变革尝试提出改善这一现状的建议。

关键词: 高等师范教育; 油画; 技法类课程; 教学问题

一、现状及问题

上个世纪初, 上海美术专科学校的开设为当时社会的艺术教育培养了一大批美术专业人员和师资, 其教学内容包括了西洋画的技法。随后, 北京国立艺专、杭州国立艺术院等学校的开办也培养了许多早期美术专业的人才, 为促进艺术教育的系统化和科学化作出了重要的前期实践, 徐悲鸿、林风眠、吴作人、刘海粟等就是其中代表, 尝试融贯中西, 借鉴西画的作画方法, 创造出适于中华民族发展的艺术。新中国成立后, 为满足全国大量中小学基础教育的需求, 以苏联巡回画派构建的以现实主义为主的油画教学体系为基础, 大多数美术院校培养了美术教育工作者。苏式的现实主义造型理论加上印象派的色彩理论成为了教学的主要依据, 当时的专业美术生与师范类美术在教学内容上并未有太大差异。1979年, 南京师范大学成立美术教育研究室, 开始对师范美术教育进行专业化和系统化的研究。

改革开放后, 经济的发展以及国际交流的深入, 受到社会整体繁荣的影响、西方教育理念的参照等多方面因素, 美术教育的趋势和需求也发生了巨大的变化。进入21世纪以后, 美术生成为一个高考分流后的百万级群体, 高等院校的师范美术教育规模也不断扩大, 以绘画师范类专业为主招收学生。师范生的培养计划也开始强调美育, 课程设置向教育类倾斜。转眼来到后疫情时代, 中国师范美术教育发展了百余载之际, 高等院校师范类美术教育仍面临专业建设与人才培养不充分的局面。过去, 中国的师范类美术专业教育和专业美术教育都以苏式美术教育为基础, 强调造型基础的技法练习, 没有找到与师范类培养相适应的特色道路, 在适应社会市场人才需求和实现义务教育阶段的综合素质教育方面, 缺乏一套科学的教学系统和教育理论。

尽管, 越来越多的教育从业者对师范类美术专业培养提出意见与建议, 但从现状来看, 部分师范美术教育缺乏系统化和科学化的研究, 且落后于基础美术教育的需求。在这一背景下, 本文以作者多年的教学经验为总结, 针对以油画为例的技法类课程在教学出现的问题, 从师范生培养目标的角度, 反思师范美术生在学习中美术专业知识与师范培养的分裂与矛盾, 讨论背后原因, 油画类技法课在今天的专业学习中是否必要? 试图以油画类技法课的教学实践为例, 探究适合美术师范生的教学模式。

二、师范类美术生油画技法类专业课中的现状和问题

(一) 师范类美术生的专业特点及问题

师范美术生的招考方式是美术高考, 因此在考前阶段都经历过高考美术集训。与专业美术生相比, 大部分师范类美术生的基础较为薄弱, 主要体现在绘画基础技能的不足和专业基础知识储备较少, 对专业的理论理解也很片面。在这一现状下, 在进行更专业的油画静物、油画人像类课程的学习中, 面对较难的技法训练时, 学生只能又回到熟悉的考前的绘画技法来进行练习, 把油画当水粉画。高考美术集训的弊端在于它未给学生一个广阔的专业视野, 而是让所有人走进了黑暗的死胡同。学生既没有看过艺术史中大量大师的优秀画作, 对静物画、肖像画的意义和艺术价值有所理解, 又并不熟悉油画材料的特性, 只能继续美术高考式作画的惯性, 无法理解技法上更高要求的油画。油画作为油性作画媒介, 不同于水粉、水彩类水性绘画媒介。不仅作画时的调和和方法、甚至画前的准备和画后的结束工作都需要养成良好的习惯。如何让学生从美术高考的惯性中走出来, 养成宏观的专业视角, 正确的认识技法类基本功和美育的关系, 是专业课需要首先解决的问题。

(二) 师范类美术生专业学习的矛盾

近几年, 社会发展迅速, 高度全球化、后疫情经济、人工智能、数字艺术等是各行各业都需要面临的新挑战, 师范院校的美术专业既需要看到复杂变化对人才培养提出的新要求, 也需要及时反思自身存在着的问题不断改善。绘画在师范类院校作为一门传统的专业, 以培养基础教育阶段的美术教育工作者为目标, 美术师范生的本科学习包含两个领域, 美术专业知识和师范教育能力。近几年, 师范类专业认证的大背景下师范美术教育的课程设置开始向教育方向倾斜, 美术类专业课时受到压缩, 学时变短。目前, 师范类的教师教育课程和美术专业的技法课这两部分内容, 未有机融合, 在本科三年级前, 专业的学习以美术基础技能的培养为主。师范类美术专业这种注重学科本位的培养模式, 明显不适于现在的培养目标, 忽视了对学生美术教育技能和审美人文素养的培养。

教育部制定《2022年义务教育艺术课程标准》中指出, 落实“双减”政策要求, 改革艺术课程设置, 美术类课程中, 师范类专业的培养要求, 需要每位学生掌握多种艺术材料的语言方法, 在此基础上再做到广而专。因此在课程设置上, 专业课课程种类丰富, 单课时较短, 集中性偏低。教学内容安排为适应基础教育的内容, 技法训练以可操作性和趣味性为自主。以油画静物课为例, 教学内容依然以传统的油画静物临摹和写生为主, 但因课时受到压缩变短, 造成学生学习过程仓促, 专业课就像囫圇吞枣般, 把需要掌握的内容都过一遍, 缺少课后反思和消化的时间, 学生往往还没有理解油画静物的内涵, 课程已经结束了。专业课的学习种类多, 课时短, 教学时间紧, 教学内容只能囫圇吞枣般安排设置。大部分学生并不能融会贯通, 缺乏学习的主动性, 在整个学习过程中

处于被动接受的状态。

三、油画类技法课的教学对策

(一) 油画类技法课的必要性

20 世纪的下半叶,“视觉艺术”的概念开始成熟,它是对绘画、雕塑、设计、影像和建筑等艺术形式的统称,既包括追求形式美的造型类艺术,也包括强调实用价值与艺术价值相统一的设计类艺术。在“视觉艺术”概念背景下的油画作为西方艺术的主要媒介语言,其艺术魅力在于通过其艺术的表现力能够描绘出客观世界。油画是建立在透视学和解剖学等科学理论基础上的视觉技法,学习油画既可以使掌握一种科学系统的绘画造型方法,也可以帮助学生理解西方艺术、文化。在师范生的专业学习阶段,油画技法类课程仍具有一定的必要性。但如何解决学生在快餐式的课程中,因掌握不了技法而盲目地学习,油画类技法课程在师范美术教育中的现状,既有一定的历史发展原因,但随着时代发展对师范类美术生分别提出了更专业更深入的要求,应结合“视觉艺术”的学科趋势以及新课标下的专业培养要求尝试对这一现状予以改革。

(二) 以材料艺术特性为先的专业学习

“师范类美术教育是通过美术学科而进行的师范教育,美术是它的学科依托。”美术学教的是一门艺术的技艺,包括绘画、雕塑、版画等,并训练与技艺相关的审美素养和人文素质,师范类是以培养老师为目的的学习,包括教学理念、教学能力,以及作为教师的师德师风。两部分的学习内容渗透于学生本科四年的课程中,成为美术师范生的左膀右臂。在笔者的教学中发现,教学内容与体系、课程设置、教学评价、教学模式与方法、教学目标等,均以传统的专业美术培养为依托,没有有效与师范特色衔接,也没有考虑师范生美术基础薄弱的特点。以油画静物的教学评价为例,对于师范类美术生专业课的评价依然是苏式写实主义的标准,结课作业的形式为一幅画,教师的衡量标准是画面中的造型、色彩关系、构图等。这样考查的结果一方面打击了学生对美术专业学习的积极性,另一方面也无法体现师范生的培养特色。不同于专业美术生的学习,师范类美术生的美术的专业学习应注重将传统油画置于视觉艺术这一背景下,教学内容侧重油画这一材料的媒介特性。因此,为避免考前美术集训的惯性,强调专业技法,可以在一进入大学的专业中,就以油画的材料特性为重点安排课程,例如可以将间接技法为主的油画课程设置在大一阶段。让学生通过古典技法理解油画这一材料的特殊性,也可以从一开始就养成专业的作画习惯。同时,师范类美术生的专业课时间短、教学内容多,因此难度稍大的油画人体等课程可设为选修内容。

针对这一现状,首先面对的问题是师范美术生在美术高考应试教育中养成的对专业的理解的狭隘性和片面化。在油画静物的教学中,如果学生没有专门学习过油画技法的材料特性,那么他们在专业课的练习中会继续延续美术高考中水粉的作画方法,无法适应油画的技法。因此,基于教学经验,笔者认为针对师范生专业基本功相对薄弱、专业培养需广而精的特点,进入本科阶段的学习,应首先从摆脱美术高考的惯性,熟悉不同艺术材料的特性出发,教学内容可以从以熟悉油画材料特性的古典技法课开始。

(三) 增加综合材料课,以培养学生主动性与综合能力为主

在油画类技法的学习中,除了以技法特性的练习为主,还可以更注重培养学生的综合艺术素养。随着现代艺术的发展,不同的绘画材料被引入传统油画中,产生了纷繁复杂的艺术语言,传统的艺术分类方法和观念被打破,提供给人们很多新的艺术手段和方法。很多院校都开设了综合材料为主的绘画基础课,强调艺术和生活的联系,以及跨学科的实践方法。综合材料作为一种开放式绘画媒介,提供了一个当代文化的新视野,也可以很好地体现师范类美术生的培养需求。其艺术语言的多样性,更需要学生对课程的主动性与参与性;其次,它不像传统的绘画课程,以单一固定的绘画为主,而是需要大胆的创意性表达,这一媒介特点可以很好的和基础教育的创意美术课结合,引导学生对于生活体验和感受进行主观化和个性化的表现,通过多元绘画材料技法培养学生的想象力、表达力和动手能力。

(四) 为学生拓宽专业视野,教师的课后作用

针对师范生的专业课学习,除了课堂的实训练习,课外的补充也是非常必要的。因为师范类美术生的专业学习时间普遍较短,因此通过课外的延展拓宽专业视野也尤为重要。数字信息技术的发展使大众流行文化变得繁荣和强大,互联网成为重要的学习途径之一。但是面对复杂和碎片化的学习资源,学生往往缺乏判断力和规划性。首先体现在缺乏对优质教育资源的敏感性,以及无法有目的有效率和有规划的进行阶段性学习。现在教师的工作不仅体现在课堂,也包括了课后的引导,可以为学生整合丰富的线上学习资源,包括静态的高质量图片、动态的优质课程和互动的线上讲座,指导学生整理自己的学习资源库、制作个人电子作品集等。避免让学生陷入专业学习的象牙塔内,而是从更广阔更丰富的人文资源中获取营养,作为师范生培养的重要前提。

师范类美术生的培养目标是为社会提供优质的基础教育师资,在本科四年的学习中,既需要培养师范类的技能和素养,又不能丢掉美术的技能,这一现状带来了教学中的矛盾,油画类技法课程中就存在着专业学习的矛盾。通过对师范类美术生的特殊性分析,同时与专业美术生区别开来,改革部分过于专业的教学内容,强调与油画媒介特点的技法学习,注重与基础美育的衔接。随着,高等美术教育的发展,对培养目标和培养计划的不断发展改革与完善,相信这一问题会得到有效的解决。

参考文献:

- [1] 陈翔宇.《发展与变革——中国高等师范美术教育历史与现状研究》[D].甘肃:西北师范大学,2016.
- [2] 郑文.高等师范教育的中国画教学问题及对策[J].美育学刊,2013,4(1).
- [3] 赵葆康 吴继峰《综合材料绘画教程》[M].上海:上海人民美术出版社,2022年:8-10.

江苏省高校哲学社会科学研究项目一般项目《全球视野下造型艺术教育发展与前瞻》,项目号:2019JA1965

泰州学院2022年度教育教学改革研究课题校级一般项目“《材料与技法》间接造型法实验教学研究”,项目号:2022JGB10