高校油画风景课程教学改革探究

李玉功
泰州学院美术学院　江苏泰州　225300

摘　要：高校油画风景课程教学改革是顺应艺术教育发展趋势的重要变革，通过教学内容、教学方法以及教学评价等多维度的改进和创新，能够更好地顺应教育发展需求，从而进一步提升学生的专业素养，助力该课程教学质量的提升。文章分析了高校油画风景课程教学改革的意义，并提出了具体的改革策略，旨在为高校提升油画风景课程教学质量提供可靠的指导，培养更多符合现阶段发展需求的艺术人才。

关键词：高校；油画风景课程；教学改革

前言

高校艺术教育对于培养学生的审美能力、创新思维与综合素养有重要的作用，油画风景作为高校美术专业的重要课程之一，不仅承载着传授油画技法与艺术理论知识的使命，更是学生将自然之美转化为艺术表达的重要途径。随着时代的发展与艺术教育理念的更新，传统的高校油画风景课程教学在教学内容、方法、实践环节以及评价体系等方面逐渐暴露出一些不足，难以充分满足学生对知识的渴望与艺术创作的需求。因此，对高校油画风景课程进行教学改革迫在眉睫，不仅关乎课程自身的完善与发展，更关系到艺术教育人才培养的质量与成效。

1 高校油画风景课程教学改革的意义

1.1 顺应艺术教育发展趋势

现阶段，艺术教育正经历着深刻的变革，呈现出多元化、综合化与创新化的发展趋势。艺术与其他学科的交叉融合是改革的重要方向，打破了传统的局限于单一学科框架的局面，油画风景课程教学的改革能够更好地顺应这一发展趋势，融入地理、历史、哲学等学科知识，让学生从不同角度理解自然景观的文化内涵与历史变迁，从而丰富作品的艺术表达[1]。另外，各行业对艺术人才的需求也发生了很大的改变，要求艺术人才具备创新思维、审美能力与文化素养的综合能力。高校油画风景课程教学的改革，通过优化教学内容，引入多元文化元素与当代艺术思潮；创新教学方法，采用项目式、探究式学习激发学生创造力；加强实践教学，让学生在真实情境中提升审美与创作能力，能够全方位培养学生适应时代发展的艺术素养与创新能力，使其紧跟艺术教育的发展潮流，成为符合社会需求的复合型艺术人才。

1.2 提高学生的专业素养

油画风景创作作为一门综合性艺术实践，对学生的专业素养有着多维度的要求。教学改革为提升学生专业素养提供了有效的路径。教学过程中，教师通过引入不同风格、流派的油画风景作品赏析与技法讲解，能够进一步拓宽学生的知识视野，使其领略和学习多元创作手法，并汲取不同风格的精髓，从而不断提升自身的专业素养[2]。同时，教师对教学方法的创新，能够充分调动学生学习的兴趣，如通过组织学生开展项目式学习，能够赋予学生明确的创作目标与任务，学生要自主规划、调研、实践，能够更好地锻炼其独立思考与问题解决的能力。另外，教学改革通过加强实践教学活动的开展，能够进一步提升学生将理论知识转化为实践的能力。如，实地写生能够让学生直面自然，感受真实光影、色彩与空间，提高对自然景观的感知能力，在实践中不断磨合绘画技巧与观察所得，能够提升其对自然的表现力，全方位提升学生的专业素养。

1.3 提高油画风景教学质量

在传统高校油画风景课程教学实践中，存在一定的问题和不足，一定程度上影响了教学质量的提升。通过教学改革，教师能够针对存在的问题，采取有效的改进措施，从而助力教学质量的持续提升。通过优化教学内容，融入当下流行的油画风景创作理念、前沿技法以及艺术市场动态，能够使课程紧跟时代步伐，更具针对性，保证学生知识学习的前沿性。教师通过创新教学方法，采用案例教学、

情境教学、翻转课堂等多样化形式，能够增强课堂教学的趣味性与互动性，激发学生主动学习的热情，从而更好地推动教学质量的提升。另外，教师通过完善教学评价体系，构建多元化的评价主体、丰富评价内容，能够对教学效果进行全面的评估，从而更好地指导教师进行教学改进，切实提高油画风景课程教学质量，培养出适应时代需求、更具竞争力的油画专业人才[3]。

2 高校油画风景课程教学改革策略

2.1 优化教学内容

教学内容作为高校油画风景课程的核心载体，教学改革过程中需要教师结合艺术领域的实际发展需求，进一步优化教学内容，保证教学内容的科学性和与时俱进。首先，融入多元文化元素。世界各地因地域环境、历史文化、宗教信仰等因素的差异，形成了各具特色的审美观念与艺术风格。在油画风景教学中，教师可以增加不同地域、不同文化背景下的作品赏析，为学生打开通往多元艺术世界的大门，进一步丰富学生的知识储备[4]。另外，教师还可以将中国传统山水画与当代油画风景作品进行对比分析，让学生在跨文化的艺术对话中拓宽视野，不仅能让学生了解不同文化对自然景观的审美表达与艺术处理方式，更能促使其在多元文化的碰撞中汲取灵感，为自身的创作注入新的活力。其次，随着油画艺术的不断发展，新的绘画材料、技法与理论层出不穷。教师可以将这些新知识引入教学内容，使学生掌握更多前沿的知识和技能。比如，新型油画颜料的出现，为画家提供了更丰富的色彩选择与更独特的质感体验，一些具有特殊效果的颜料，如金属质感颜料、荧光颜料等，能够营造出奇幻、绚丽的视觉效果。教师应详细讲解这些颜料的特性与使用方法，让学生敢于尝试、勇于创新。最后，注重学科交叉融合是优化教学内容、培养学生综合素养与跨学科思维能力的重要途径。艺术并非孤立存在，其与艺术史、美学、心理学等学科有着千丝万缕的联系。在讲解油画风景作品时，教师可以结合艺术史背景，让学生深入了解作品产生的时代文化因素。例如，在赏析荷兰小画派的油画风景作品时，教师可以介绍当时的资本主义艺术思潮、社会变革等背景知识，保证学生能够更好地理解作品中蕴含的对人性、自然的赞美以及对现实生活的关注。通过学科交叉融合内容的融入，学生能够将不同学科的知识融会贯通，形成综合的知识体系，从而在油画风景创作中展现出更丰富的内涵与更高的艺术水准。

2.2 创新教学方法

在高校油画风景课程教学改革过程中，教师要在传统教学方法的基础上，进行有效的创新，灵活应用多种教学方法，充分调动学生学习的兴趣，助力教学质量的提升。其一，项目式学习法为油画风景教学注入了新的活力。教师可以依据教学目标，紧密结合学生的实际水平与兴趣点，精心设计一系列具有挑战性的创作项目[5]。以“城市记忆”这一主题为例，其贴近学生的生活实际，容易引发情感共鸣。在项目启动阶段，学生可以分组行动，开启实地考察之旅。学生可以穿梭于城市的大街小巷，观察不同街区的建筑风格、人文景观，感受城市的历史变迁与现代气息，对城市建立全新的认识。在项目实施过程中，学生作为学习主体，要主动思考如何将收集到的资料转化为画面元素，如何运用油画技法表现城市的独特韵味。在这个过程中，学生难免会遇到各种问题，如色彩搭配不协调、构图缺乏层次感等。此时，教师可以引导学生分析问题产生的原因，启发其主动寻找解决的方案。其二，线上线下混合式教学借助现代信息技术的优势，打破了传统教学的时空限制。通过线上学习平台，教师可以精心上传丰富多样的教学资源，涵盖油画风景创作的教学视频，从基础的笔触运用、色彩调配，到高级的构图技巧、意境营造，便于学生随时查阅复习。同时，通过线上平台的在线讨论区，学生可以围绕创作主题、技法运用等话题展开热烈的讨论，各抒己见，相互学习，从而不断提升学生学习的效果。教师也可以结合学生讨论的情况，给予一定的指导和帮助。另外，线下课堂教学过程中，教师可以针对线上学习中学生普遍反映的重点、难点知识进行深入讲解，通过现场示范，将抽象的理论知识转化为直观的操作过程。其三，教师还要充分考虑学生之间的差异，采用因材施教的教学方法。对于基础较弱的学生，教师要着重加强基本功的训练，从线条的勾勒、色彩的认知开始，引导其逐步掌握油画创作的技巧。对于那些有独特创作想法的学生，教师则要给予充分的鼓励与支持，帮助其将创意转化为现实。

2.3 加强实践教学活动的开展

高校油画风景课程教学改革过程中，教师要加强对实践教学活动的重视，结合教学情况合理安排相应的实践活动，从而不断提升学生的实践能力。一方面，增加实地写

生课程。实地写生区别于室内的临摹与想象创作，能够让学生真正置身于自然与人文景观之中，亲身感受大自然的千变万化与人文环境的独特韵味。教师应依据教学计划与学生的实际情况，合理安排实地写生课程，精心挑选具有代表性的写生地点[6]。在写生过程中，教师要引导学生用敏锐的目光去观察自然，不能仅关注物体的外形轮廓，更要留意色彩在不同时间段、不同光照条件下的微妙变化，感受光影在物体表面跳跃、流转的神奇瞬间，体会空间在画面中的层次感与纵深感。同时，教师还要针对学生的写生作品进行现场点评与指导，及时发现并纠正学生在绘画过程中出现的问题。另一方面，开展校企合作项目是实践教学与社会需求紧密结合的有效方式。学校可以与艺术机构、画廊、文化企业等建立合作关系，共同开展项目实践。学校可以结合学生学习需求，组织其到企业中进行实习，借助真实的工作环境，进一步锻炼学生的实际操作能力。如，学生在参与城市公共空间的艺术创作项目时，需要考虑作品与周围环境的协调性、公众的接受度等因素。通过这些校企合作项目，学生能够接触到真实的艺术市场需求，了解行业的发展方向与趋势，从而有针对性地提高自己的实践操作能力与职业素养。

2.4 完善教学评价体系建设

在高校油画风景教学过程中，教学评价体系发挥着重要的作用，教师要做好评价体系的改革，改变传统单一的评价方式，更全面和精准的反映学生实际的学习情况。第一，以往单一的教师评价模式，虽能在一定程度上把握学生的学习情况，但难免带有一定的主观性，且评价视角相对局限。因此，教师要发展多元化的评价主体，通过学生自评、互评以及企业评价等方式，为教学评价注入新的活力。如，学生自评是一个自我审视与反思的过程，通过自评，学生能够清晰地认识到自己在绘画技巧上的优势与短板，如在色彩搭配上是否协调、笔触运用是否熟练等[7]。第二，多样化的评价内容是确保教学评价全面性的重要保障。教学评价不应仅仅聚焦于学生的绘画技能与作品效果，还要涵盖学习态度、创新思维、团队协作能力、问题解决能力等多个方面。以实地写生课程为例，在评价学生的写生作品时，教师除了考察其线条运用、色彩表现等绘画技巧，还应关注学生对自然景观的独特观察与感悟。第三，过程性评价与终结性评价相结合能够更精准地反映学生的学习成果。教师可以通过过程性评价，对学生学习过程进行动态监测，通过建立学生学习档案，详细记录学生在课堂表现、作业完成情况、实践项目参与度等方面的表现。教师能够根据这些记录及时了解学生的学习进展与存在的问题，调整教学策略，给予学生针对性的指导。同时，教师可以借助终结性评价，对学生的结课考核成绩与平时创作作品进行综合评价。二者的有机结合，能够更全面、准确地评价学生的学习成效，促进学生的全面发展。

3 结语

综上所述，高校油画风景课程教学改革涉及到教学内容、教学方法、实践教学以及教学评价等多个方面。通过顺应艺术教育发展趋势，明确教学改革的意义，并采取优化教学内容、创新教学方法、加强实践教学活动开展以及完善教学评价体系建设等一系列改革策略，能够有效提高高校油画风景课程的教学质量，提升学生的专业素养与创新能力，培养出适应时代发展需求的绘画专业人才。

参考文献：

[1] 周韬 . 关于油画风景写生的几点思考 [J]. 新美域 ,2023,(03):25-27.

[2] 梁群峰 . 高校油画风景写生的意义与教学改革探析 [J]. 美与时代 (中),2022,(10):99-101.

[3] 刘宁 . 油画风景写生课程中的教学改革途径及创新理念思考 [J]. 山东工艺美术学院学报 ,2022,(04):60-64.

[4] 姜嘉文 . 高校美术教育专业油画风景写生教学改革探析 [J]. 文化创新比较研究 ,2021,5(03):90-92.

[5] 孙强 . 油画风景写生在高校美术教学中课程体系的建立 [J]. 中国文艺家 ,2019,(08):164-166.

[6] 宝力格 . 高校油画风景写生教学改革的思考 [J]. 大观 (论坛),2019,(07):172-173.

[7] 鲁微微 . 油画风景写生课程教学改革研究 [J]. 美术教育研究 ,2018,(17):170.

作者简介：李玉功 (1972—) , 男 , 汉族 , 江苏省兴化市 , 本科，副教授，研究方向为油画，美术教育。