

当代语境下高等师范院校美术学 中国画创作教学模式研究

马 芳

(绵阳师范学院 美术与艺术设计学院 四川 绵阳 621000)

【摘 要】在当代社会快速发展的背景下，中国画作为一种深受中国传统文化影响的艺术形式，面临着创新与传统相结合的挑战。在这样的背景下，高等师范院校在中国画创作教学模式方面的探索，不仅关乎艺术教育的发展，也关系到中国传统文化的传播与现代表达。但当前高等师范院校美术学中国画专业的教学模式过于注重专业技能训练，忽略了学生综合素质培养的重要价值，不能更好适应社会发展需求和体现当代特色。因此，本文将对高等师范院校美术学中国画创作教学模式展开研究，旨在为中国画教育的发展提供参考。

【关键词】当代语境；高等师范院校；美术学；中国画

引言

中国画作为中国传统文化的瑰宝，历经数千年的传承和发展，形成了独特的艺术风格和审美价值。而随着全球化和信息技术的迅猛发展，传统艺术教育方式受到了更多现代思维和元素的影响，在这样的大背景下，探讨适应现代社会需求的中国画创作教学模式，对于中国画的发展和培养具有创新精神、国际视野的美术师资，具有重要的理论和实践意义。高等师范院校美术学中国画创作教学模式的研究，应在传承与创新之间找到平衡点，既要深入挖掘中国画的传统文化精髓，也要积极探索适应现代社会发展的新路径。

1 当代语境下高等师范院校美术学中国画创作教学模式研究的重要性

当代语境下高等师范院校美术学中国画创作教学模式研究的重要性不言而喻，美术教育作为培养具有创新精神和实践能力的优秀人才的重要途径之一，其教学模式的研究显得尤为重要。首先，随着社会经济的快速发展，人们对精神层面的需求在不断扩大与深入，根植于数千年文化土壤、具有深厚人文情怀的中国画创作，相应地也在不断增加。而对高等师范院校美术学中国画创作教学模式的研究，可以更好地适应社会需求，培养更加符合社会发展方向的优秀美术人才。其次，当代社会对美术人才的要求在不断提高，传统的中国画创作教学模式可能已无法满足当代社会的多元化发展要求，因此有必要对这一教学模式进行不断深入研究与探索，如通过调整教学内容和方法、实施多样性的现代化教学手段等，逐步建立起有效的、符合社会需求的新的中国画创作教学模式，从而提高中国画创作教学质量、增强学生的综合素养与核心竞争力。最后，需要打破固有思维模式，以更高阔的视野、更包容的姿态，紧跟时代发展的脚步，促进多学科融合，

培养更多具有创新精神和实践能力的优秀人才，从而不断推动美术教育的创新发展。

2 当代语境下高等师范院校美术学中国画创作教学模式研究中的问题

2.1 技术更新与传统教学的矛盾

随着科技的不断发展，新的绘画工具和技术不断涌现，如数字绘画、计算机辅助设计等。相较于传统中国画创作，这些新技术和新工具为当代中国画创作提供了更广阔的空间和更多的可能性，但同时也给传统中国画教学带来了新的挑战，使过去更注重传统笔墨技法传承的师生们一时难以适应。技术更新与传统教学的矛盾还表现在教学理念上，一些教师由于过分强调对传统技法的传承，而忽视了中国画艺术的当代性和创新性发展，而另一些教师在追求技术更新的过程中，逐渐偏离了中国画独有的精神内涵和审美价值。这种教学理念的不统一，既破坏了中国画知识体系又难以形成正确的艺术观念。

2.2 课程设置与实际应用的脱节

高等师范院校美术学中国画专业的课程设置与实际应用脱节是一个比较普遍的问题。这主要是因为中国画专业的教学往往更注重对传统技法和艺术理论的学习，而较少关注现代社会和市场需求。由于缺乏在社会生活中的实践应用，这使得学院派的中国画作品虽然有不少反应现实生活的题材，但也更多的是体现其精神价值而缺少应用价值。这导致学生虽然掌握了中国画的相关理论与技法，却无法与社会需求相匹配，这不仅影响了学生的就业选择，也限制了中国画艺术的创新与发展。

2.3 学生综合素质与专业技能的兼顾

传统高等师范院校美术学中国画创作教学往往过于注重专业理论与技能学习，而忽视了对学生全面综

合素质的培养。专业技能固然重要,但人文历史、自然地理等等以及对其他多种艺术形式的了解同样不可或缺,缺乏综合素养支撑的创作,往往难以达到更高的艺术境界,没有文化滋养的创作,同样欠缺内涵和深度。一些学生对于跨学科的知识学习不够重视,认为这些知识与美术学无关,因此缺乏学习的主动性和积极性。然而在当代,单一的学科壁垒早已被打破,各学科之间的交叉融合已经成为趋势,当代的中国画创作教学既要坚持传统文化的精髓和价值,也要不断学习吸收新的技术和方法。

3 当代语境下高等师范院校美术学中国画创作教学模式探讨

3.1 引入新的绘画技术和工具

当代,绘画的边界在不断拓展,出现了许多新的绘画形式和绘画语言,在当代语境下,对高等师范院校美术学中国画创作教学来说,转变思维观念,将新的绘画技术和工具引入到教学中是必要的。中国画有着悠久的历史 and 独特的审美风格与艺术特点,这些是中国画的核心和灵魂,新的技术工具和技法虽然能提高学生的创作力和表现力,同时也可以为中国画的创新和发展提供更多的可能性,但不应主次颠倒反客为主,应该是作为传统绘画的补充和拓展,而不是替代。在教学中,为了更好地将新的绘画技术和工具融入教学中,教师需要不断更新自己的绘画技能和知识储备,关注新技术和新工具的发展动态,了解其特点和优势,同时也要研究如何将之与中国传统绘画相结合,探索出适合中国画创作教学的模式和方法。最后,引入新的绘画技术和工具到教学中需要注重学生的反馈和实际效果,了解学生对新技术的掌握和运用情况。在对新技术和新工具的运用中要坚持把握中国画的核心,一切的技术与工具只是表现形式和手段,是围绕核心而发生,失去文化支撑与精神内涵,只注重形式的艺术作品也终将失去不断发展的动力和生命力。

3.2 加强实践教学

实践是中国画教学的重要组成部分,它可以帮助学生将理论与创作相结合,提高实际操作能力和创作水平。一是教师可以提供多样化的实践形式,如组织写生、进行艺术实践、实地考察等,让学生通过多种形式的实践活动,加深对中国画的理解和认识;二是可以增设一些具有实验性的教学内容,鼓励培养学生的自主实践能力和创新探索精神;三是建立校企合作,共同开展实践教学和人才培养,加强教学成果的应用与转化,为学生提供实习和就业机会。此外,为了更好地指导学生,教师可以通过实践考察、学术交流等方式,了解行业的最新动态和趋势,掌握新的实践技

能和方法,从而不断提高自己的实践能力和教学水平。最后,加强实践教学环节需要注重学生的反馈和实际效果。教学模式的改革需要以学生为中心,关注学生的需求和发展,在教学中,教师需要不断与学生沟通交流,了解学生对实践教学的接受程度和感受,及时调整教学策略和方法,使实践教学真正地服务于中国画创作教学,推动中国画艺术的传承和创新。

3.3 积极开展跨学科融合

高等师范院校美术学中国画专业除坚持传统课程外,可增设一些与现代艺术相关的课程,如数字绘画、文创产品设计、展览策划、艺术市场等,并充分利用线上线下等多种渠道和资源拓展学生的知识面和视野。将传统与现代、艺术与其他学科紧密联系、互相融合,即能增强作品的表现和内容,也能更好适应当代社会的需要,提升综合素质,使其在未来的艺术实践中更具竞争力。此外,中国画专业的学生的一些艺术活动和实践项目中还可以邀请其他专业的师生参与联动,如文学、哲学、传媒等。通过与其他专业师生的互动,培养沟通、表达、合作的能力,拓展对不同领域知识的理解,促进思维观念的碰撞与交流,激发创作灵感。此外,高等师范院校可以邀请跨学科领域的专家学者来举办讲座和交流,为学生提供更广泛的学术视野和更前沿的学术研究现状。通过与其他领域的专家学者交流,学生可以了解不同领域的最新理论和实践成果,从而提升自己的思维能力,提高综合素质和专业技能。

结束语

创新当代语境下高等师范院校美术学中国画创作教学模式,可以更好地适应当代社会的需求,培养更多具有创新精神和实践能力的优秀人才。在当代语境下,这一研究领域既面临挑战,也充满机遇,对于推动中国画艺术及其教育的发展具有重要的现实意义和长远影响。希望本文的研究能够为相关领域的学者、教师提供参考,共同推动美术教育事业持续进步。

参考文献:

- [1] 王丹. 师范专业认证背景下美术学专业国画课程教学改革研究[J]. 新美域, 2023, (05): 92-94.
- [2] 牛洲泰. 新时代“文化润疆”背景下美术学专业教学研究——以中国画人物教学为例[J]. 艺术家, 2022, (11): 62-64.
- [3] 周跃兵. 师范类专业认证背景下的中国画教学改革探索[N]. 伊犁日报(汉), 2022-08-12(003).
- [4] 蒋高军. “互联网+”背景下构建师范院校中国画教学新模式[J]. 美术教育研究, 2022, (04): 146-147.