

大学美术国画课程教学改革策略探寻

刘琪 高良博

(齐鲁理工学院 山东 济宁 273100)

【摘要】国画作为传统绘画形式,在我国美术发展历史上占据重要地位,大学美术国画课程教学改革是弘扬传统文化的关键一环,利于增强国画艺术对大学生的吸引力。下文集中分析大学美术国画课程教学改革策略,以期加速大学生美术素养发展。

【关键词】大学美术;国画课程;教学改革;策略研究

引言

中国画作为传统文化中的艺术瑰宝,在高校美术专业课程建设中,国画作为重要课程备受重视。伴随高等教育改革工作推进,国画课程教学改革策略研究工作也取得显著成果,但是在课程体系依然有待完善,无论是课程设置,还是教育理念和教学方法,都存在缺陷,基于此高校应该引入全新的美术教育理念和教学方法,提高学生的国画创作能力,突出国画课程教学的意义与价值。下面笔者尝试立足从事教学工作的经验,对大学美术国画课程教学改革的思路进行简述:

1 理解和掌握国画的学科分支

对美的认知、感知是学生开展美术创作的基础,因此在大学美术国画教学环节需要强化美术理论教学,引导学生理性理解国画的学科分支情况,建立完善课程教学结构。国画的三大分支为人物画、山水画、花鸟画,其中人物画创作过程中遵循研究人体的基本形体、比例及人体运动的变化规律,常用的艺术表现手法包括白描法、勾填法、勾染法等;而山水画的构成要素比较丰富,比如楼台、桥梁、山、水、石、雨、雪、云等;花鸟画又可以划分为工笔花鸟和写意花鸟。在了解国画的基本学科分支情况下,由临摹教学阶段开始,循序渐进地组织教学活动。

2 培养绘画兴趣,丰富教学素材

国画的艺术表现形式比较丰富,在指导教学活动的过程中需要教师以学生需求为中心,关注对学生的兴趣培养,拓展教学空间,给学生提供艺术想象的契机。入门教学阶段,选择典型的、新奇的作品,让学生对国画课程产生兴趣,比如近现代的名画家是学生们所熟悉的,像齐白石、徐悲鸿的经典作品中虾和马,可以给学生提供临摹的案例参考,利用这些经典的名家名作来激发学生参与国画学习的兴趣,此外,还能够充实学生的国画知识。比如山水画临摹教学中,指导学生结合自己的旅行经历,尝试创作国画作品,在创作过程中可以参考名家名作的创作思路,同时要求学生表达自己的独特感受,展示自己的创作风格。

3 培养观察能力,优化作品的视觉效果

大学美术国画教学改革侧重于实践教学环节的改革,旨在提高学生的色彩判断能力、形态描摹能力和作品布局能力。因此,在实践教学环节要督促学生重视生活化观察,通过细致的观察、视觉分析,寻找不同事物的共性与特性,积累创作素材和经验,提高国画创作能力。训练学生生活化观察能力的时候,引导学生变幻观察距离的角度,如整体到局部、远景到近景之间的切换,以多角度、不同距离的观察去尝试创造艺术视觉空间,增强国画的艺术表现力。以意象观察法为例,客观观察是基于人的视网膜对外部世界的感应规律,主要体现为整体到局部、局部到整体,二者具有统一关系,表现物象在同一环境中的对比表现。而主观观察则不能够像客观观察一样体现清晰的条理性与逻辑性,它更遵循观察者内心情感的变化,客观事物身上会体现出人的主观情感色彩^[1]。两种观察方法相互补充,在相悖中实现共通。而我们所说的意象观察法作为第三种观察方法,有其特殊性,应用了客观观察法,但不是“冷眼旁观”,运用了主观观察法,但同时注重“内省”,在艺术创作中可以达到“触景

生情,情景交融”的艺术效果。当然,意象观察方法也体现整体和局部的关系,做到“立万象于胸怀”(姚最《续画品》),也能够体现“静、动结合”的观察视角。

4 艺术创作的价值观传递,教学方法灵活多样

在国画课程指导中,我们既要强调有效临摹,同时也要激发学生的艺术创造力,不能让学生在机械化的临摹学习中陷入被动学习状态。在艺术创作中鼓励学生创新、想象、大胆尝试,建立容错机制,不拘泥于固定的创作模式。通过灌输正确的艺术创作观念,可以激发学生的创造力和艺术灵感,开创国画教学的新局面。

4.1 形式多样的尝试教学

在尝试教学中,教师在示范教学环节要给学生提供艺术想象的广阔空间,给学生提供丰富的艺术创作要素,比如随意勾勒的几笔或者颜色的混合搭配,让学生尝试基于教师给出的素材展开艺术创作^[2]。学生是差异性的个体,他们在艺术创作能力和理念上有显著差别,形式多样的尝试教学方法给学生提供了个性化的学习环境,利于激发学生的创作潜力,不同的色彩,形态各异的事物,有偏静谧的山水画、有偏动态的花鸟花……不同类型的国画作品,可以体现学生的创作能力,同时也能够映射学生的性格特点,教师要建立允许学生尝试的教学环境。

4.2 时时换用表现手法

揉纸法、没骨法、填色法、点染法、晕色法、平涂法、擦染法等都是国画的常见表现手法^[3],在创作国画作品的时候可以指导学生选择一种或者多种方法,提高作品的艺术表现力。比如没骨法应用过程中,需要学生了解该方法的概念内涵,以此为基础结合艺术作品了解没骨法的艺术表现特点,提高学生的艺术创作能力。

4.3 善用辅助工具指导创作

国画创作中使用毛笔作为基本工具,为了创新教学模式我们可以尝试指导学生选择其它的辅助创作工具,激发学生的创新意识,比如树枝、草叶、碎布等,都可以应用到国画创作中来,为国画课堂注入创新元素。

总结

综上所述,国画是我国传统美术艺术的重要形式之一,国画教学是弘扬传统文化的重要方式,但是现阶段我国高校美术专业国画课程体系有待完善,专业课程建设与发展速度缓慢,教学方法单一、教育理念落后,影响学生的国画创作能力发展。面对专业国画课程教学实践中存在的问题,本文尝试提出几点教学改革对策,以期提高专业学生的国画创作能力,渗透美育目标,弘扬传统文化,最终提高专业学生的综合素质。希望上文观点可供同行参考。

参考文献:

- [1] 段少军.《国画》课程教学弊端及改革思路刍探[J].科技展望,2017,27(26):211-212.
- [2] 白珂.大学美术国画课程教学改革的路径分析[J].企业文化(中旬刊),2018(03):234-235.
- [3] 李荣.试析如何深入开展大学美术国画课程教学改革[J].文存阅刊,2018(07):70-72.