“达芬奇”体验式绘画工作坊

张陈美静　荆福全[通讯作者]
（沈阳师范大学 美术与设计学院　辽宁　沈阳　110034）

【摘　要】“达芬奇”体验式绘画工作坊区别于传统画室，传统画室主要针对特定人群，如少儿美术培训（针对考级），艺术类考生中考高考培训（升学专业课培训），全民艺术教育不仅仅是这 2 部分，面对大众的艺术实践及审美教育，通过体验式绘画工作坊来补充。培训机构主要针对升学教育，培训模式比较单一，课程也比较刻板，对于提高个人的创作能力有一定的局限性；而本工作坊提供的体验式教学，体验式实践面向人群更多元，时间相对自由，参与度高，发挥个性，符合艺术教育的宗旨。

【关键词】达芬奇”；体验式；绘画

1“达芬奇”体验式绘画工作坊概述

一趟走在平凡之路的旅行，你不需要有美术基础，任何人都可以做的到的。一趟走在宁静的平凡之路的自然地旅行。如果整天忙忙碌碌，在不宁静之处寻寻觅觅，仍旧找不到生命的出口，为什么不向宁静平凡旅行？返回心灵的故乡与本然的自我相遇，发现内在具足的智慧，以及无穷的力量。“达芬奇”体验式绘画工作坊，主要是通过提供绘画场地及空间，让全民不受时间限制，亲自实践来完成艺术创作，改变绘画以像不像来评价的单一标准，注重绘画语言的表达，抒发个性情感，参与艺术绘画实践，名画赏析，提高人的审美。

2 研究思路

可行性研究：在确定了项目目标之后我们首先进行了可行性研究分析，我们发现在很多城市存在着共享自习室和共享画室，其中共享自习室偏多，共享画室较少。在了解到这个信息之后我们更加的确定了我们这个项目的可行性。共享自习室最早在 2018 年出现在成都的一个写字楼中，它主要是为了给参加职业考试的人员提供学习场地。而且同一个自习室中不同位置的座位收费标准也有所不同。我们在了解了大量的共享自习室的经营模式之后觉得这其中有很多值得借鉴的地方，但同时也有很多和我们想法不同的地方但是总体来说，“共享”这个想法是可行的。

其次我们还了解了一些共享画室，这些共享画室大多数是以“在线”为主，是通过在网上教学为主。小部分是开在咖啡厅，剧场附近带有艺术气息的地方，向通过地理位置来吸引客源，但是它们大多数收费相比共享自习室昂贵。主要的收入来自于附属产品，比如咖啡，水，收费的休息室。在进行比较之后，我觉得我们的可行性是很高的。

在考虑到画画的人群可能较少，所以我们更加偏向于“共享空间”这个想法，主要以绘画为主，同时也给其他人群提供了解美术知识，学习美术技能的机会。在培养了人们对美术相关的喜好之后就可以增加共享画室的粘性。我们可以为想要提高绘画技能的人提供技术支持，共同成长，也为只是想找个地方休息办公的人群提供场地，但是总体方向还是以绘画为主，因为我们的核心理念是丰富大众业余文化生活。

而项目组成员大都来自于美术与设计学院，具备学美术的知识和技能，美术学院等等艺术氛围天天浸润着每一位学子，艺术熏陶、感染、浸润着环境中的人。所以我们更加的清楚艺术审美的重要性，我们深知传统艺术教育改变了什么，所以对艺术的追求和向往，对艺术大师的崇拜，站在巨人肩膀上俯瞰艺术，体验着也能有一种代入感，犹如身临其境的感觉，文艺复兴是艺术史上第二个高峰期，对艺术、绘画的发展具有里程碑的意义，追随大师前行，让艺术浸润每一个人。

“达芬奇”体验式绘画工作坊价值：我们有一个理想，运用绘画在体验者的生活中留下永恒的价值。首先我们需要得到体验者的配合与支持，有了这些体验者我们才会有信心与勇气。其次体验者为我们所奉献的也需要得到我们的回报，我们会接纳每一位体验者的作品，他们通过自己的作品来获得自己的感受，获得更大的信心和勇气。绘画坊想体验者所需，我们也体现我们的价值。最后我们频繁合作，更进一步利用这个平台相互实现。[1]

3“达芬奇”体验式画室的意义

3.1 绘画体验培训的价值体现

3.1.1 纪念意义

人们在“达芬奇”体验式绘画工作坊进行绘画体验培训时，可以通过作品的制作，装裱和展示装饰自己的生活工作环境，也可以将其作为礼品送给亲友，无论是哪一种方式都是特别有纪念意义的。

3.1.2 充实内心丰富生活

绘画对人生经历的丰富，内心生活的丰富和充实都是十分有效的。学会了画画不仅丰富了人们的课余生活和工作后的闲暇时间，而且从另一个角度来说，绘画给生命的长度，也就是记忆的密度带来了不一样的收获，经历和意义。绘画给人带来的心灵充实和生活丰富能够让人们的生活的长度更长，广度更广，经历，收获和记忆也会因绘画经历而有所不同。

3.1.3 增加个人魅力

学习绘画这个才艺对于提高审美能力和生活品味，增加个人魅力是十分有帮助的。每个人在艺术上都有不同的审美需求，在绘画上的天赋也各有不同，只是由于以往的教育体制，我们往往更加注重学业，绘画天赋往往被束缚，大部分人对艺术的审美与应用一知半解，一些错误的观念束缚了我们绘画天赋的发挥和对艺术审美的应用，“达芬奇”体验式绘画工作坊能够通过绘画实践解放人们的天赋，提高人们精神层面的生活品质，帮助人们发掘在生活中遗失的，人们不曾发觉的美。

3.1.4 释放压力

绘画不仅能够充实人们的生活，更能释放人们的压力，在当下这个生活节奏日趋加快，人们生活压力日渐加大的社会，绘画能大幅度释放人的压力，愉悦人的心情。

3.1.5 弥补人生遗憾

许多朋友在年少时由于许多原因，无论是从学业上，工作上，家庭原因和个人原因上没有选择绘画这条道路，也没有将绘画这个兴趣很好的坚持下来，最终选择了其他的职业和学业，其中大部分人甚至没有接触到正规的绘画训练。“达芬奇”体验式绘画工作坊，对于前来消费的大部分人来说，主要侧重于体验绘画的过程，但是在工作坊里，消费者们还是可以从最基础的东西一点一点学起，不仅能够弥补年少时

未能接触绘画的遗憾，还说不定能够成就他们的艺术梦想，不用担心学得太迟，像中国的齐白石，西方的高更都是成年之后学习画画的，最终成为艺术大师。

3.1.6 开拓人脉

“达芬奇”体验式绘画工作坊能够将许多热爱绘画的人聚集在一起，帮助人们开拓人脉交际圈子，认识更多趣味相同，爱好绘画的朋友。

4“达芬奇”体验式绘画工作坊现状及存在问题

4.1 绘画工作坊的现状

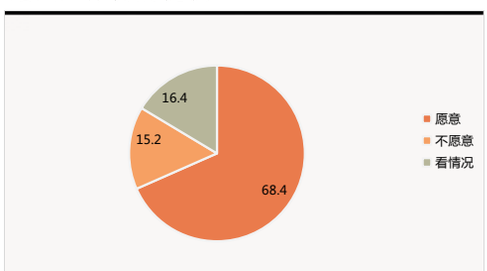

表 4-1 消费者对“达芬奇”体验式绘画工作坊的初消费意向统计图

随着工作坊的推进，对原有的画室冲击与影响并不大，绝大多数的人对于我们工作坊所传达的思想还是有所出入的，现阶段社会上对美术的认知有三种；（1）排斥传统画室的集中训练，包容大众的不同审美，个性化的审美标准。（2）追随主流，受到刻板印象的艺术审美。（3）根本不懂得艺术审美。而现阶段的这个时代，人们更多的是追随主流，还有很多人并不看重艺术审美，缺少对艺术的追求和向往，对艺术大师的崇拜，也没有很多人对于的冲动，从而导致工作坊的造访人过少。在 2020 年疫情的爆发之后，我们国家的各个企业，商场，商贩都面临着破产的风险。我们响应着国家的号召听从国家的指挥，为了不给祖国增添负担，国人都纷纷在家，并且疫情是一波未平一波又起的，所以各个企业一直在破产的边缘徘徊，而我们的工作坊受到疫情影响客流量也骤减下降。[2]

4.2 绘画工作坊存在的问题

团队在沈阳市开发研究的，沈阳市场消费力、项目认知与接受度较好，同时娱乐市场消费市场竞争比较激烈，必然会推动工作坊自身的发展优化，这在市场竞争中逐步完成。

5 进行调查

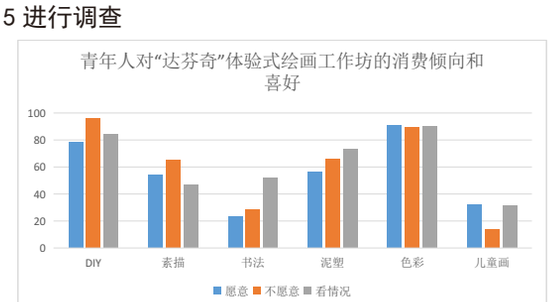

表 5-1 青年人对“达芬奇”体验式绘画工作坊的消费倾向和喜好统计图

“达芬奇”体验式绘画工作坊的目标消费者主要锁定为 39 岁以下的消费群体，主要面向企事业单位职员和在校学生。调查结果表明，‘达芬奇’体验式绘画工作坊被大多数人所认可。丰富多样的艺术体验、富有趣味的作品展示将吸引到大量消费者。其中被调查的 500 名的青年人中，62% 的人喜欢‘达芬奇’体验式绘画工作坊，可见工作坊在青年消费人群中将会有很大的市场。

数据分析：

被调查的 500 人中，愿意尝试和看情况的人数共有 418 人，占总体的 83.6%，愿意体验的人当中，DIY，色彩项目愿意体验的人较多。而儿童画，书法的人较少，素描，泥塑的人中等。

6 结语

达芬奇体验式工作坊的推出，受到了很多学生，兴趣者，市民，喜爱。他们体验了不一样的绘画艺术，原来艺术是这样。在这学体验过程中，我们达芬奇工作坊收到了极大的好评，即有真正了解到绘画艺术，又屏弃教学的应试教育。达芬奇画室让我们充分感受到艺术的自由，充分激发我们大脑的想象力，大胆表现创造力。经过一段时间的训练，体验者有了非常明星的变化。[3]

凯洛夫说过：“在少儿美术教育中起着重大作用是他们对周围环境的无知无觉”。达芬奇体验式画坊一段时间后，许多人更有个性了，能自己表达出自己所画的画里面所包含的本质，能独立地提出自己的看法，独立思考的能力越来越强！画画是一件乐趣无穷的事情，慢慢体会、享受，能够给你沉淀艺术的意义。不仅仅如此，许多人的品位更高了，学习绘画能够提升自己的品味，会画画的人他们擅长色彩搭配，有较高的审美能力，更懂得什么装扮适合自己，在绘画的时候通过事物的观察，就会使自己的品味变得精致，在选择衣服的时候也会变得有品味。还有一下压力打社会人，体验画画过程中，身心都得到放松，能让自己的减轻压力，感到乐趣。在小康社会的今天，国家越来越重视美育，早在党的十八届三中全会提出了“改进美育教学，提高学生审美和人文素养”的要求，这是党的文件第一次对美育作出重要部署。近年来，教育部一直在推进出台加强“艺术教育”的相关文件。例如：2019 年 4 月，教育部发布《关于切实加强新时代高等学校美育工作的意见》。2020 年 10 月，教育部发布《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》。美术教育已经成为必学科目，从中考加分，不难看出，美术已成为中小学生必学科目。

“达芬奇”体验式绘画工作坊不仅是政府和社会对美育更加重视的体现，还致力于培育成年人和学生的心灵美和行为美，致力于建设社会主义精神文明。它用现实生活中的美好事物和反映在艺术形象中的先进人物的思想感情和活动来感染受教育者。它广泛而深入地影响着学生的情感、想象、思想、意志和性格。它能丰富学校的文化精神生活，激起学生的情绪体验，有助于培养高尚情操，提高社会主义觉悟，鼓舞学生为实现共产主义理想和创造一切美好的事物而奋发向上。

参考文献：

[1] 王金红，陈晓玲．体验式工作坊帮我走出家庭教育挫败感 [J]．大众心理学，2021(10)：2.

[2] 刘金华．积极心理学视域下大学生积极心态培育的调查研究——基于“心晴绘画工作坊”的探索与实践 [J]．科技视界，2020(33)：2.

[3] 石坚韧，郑四渭，舒永钢．构建国际化城市设计工作坊体验式教学模式 [J]．实验室研究与探索，2011，30(6)：5.

基金项目：沈阳师范大学大学生创新创业训练计划项目，编号：X202110166352

作者简介：

张陈美静 (2002-)，女，甘肃兰州人，沈阳师范大学美术与设计学院本科学生，主要研究方向：环境设计。

通讯作者：荆福全（1976-），男，江苏南京人，沈阳师范大学美术与设计学院，副教授，硕士生导师，主要研究方向：设计艺术学。