

文博专业《素描色彩》课程学习现状、困境及对策研究

张悦潇

(河北东方学院)

摘要: 文章通过对现阶段高校文博专业的素描色彩中存在的诸多问题进行分析, 提出对该课程进行课程改革的方案, 着重在关联文博专业特色、增加鉴赏环节、利用现代化教学手段等方面探讨, 力求总结出行之有效的改革方案, 以供各高校借鉴。

关键词: 素描 色彩 教学改革 文物与博物馆学

文物与博物馆学专业简称文博专业, 主要为各类博物馆和展览馆、文物考古研究部门、文物与艺术品经营单位、旅游部门、新闻出版部门、文化创意产业部门等领域培养能够从事文物保护、藏品管理、博物馆陈列设计、文化遗产研究工作的复合应用型专门人才。在该专业的课程设置中, 书画欣赏与鉴定、文物绘图、田野考古绘图、纹样临摹是其中重要的主修课程, 要学好这些课程需要具备一定的艺术基础, 因此, 开设以训练学生造型能力和色彩能力为主导的素描色彩课对于文物与博物馆学专业的学生而言至关重要。

素描色彩是高等院校开设的美术基础课程, 通过该课程的实践训练可以使学生比较系统全面地了解素描、色彩的基础知识, 掌握正确的观察方法和一定的表现技巧, 以素描和色彩的手法塑造物体的造型、结构, 并逐步提高审美素养和艺术鉴赏力, 为将来从事文物与博物馆学相关行业的学生奠定素描、色彩方面的专业基础。

一、文物与博物馆专业教学现状

现如今, 我们国家绝大多数高等院校文物与博物馆专业受到相关部门的限制, 整个教学过程处于受限状态, 除了对文物的保护和修复以及考古技术还有古代的建筑工程之外, 并没有设置其他更加有深度的文化课程。专业的形式较为简单, 整体的发展规模和内部的结构也并非科学合理, 导致整个教学体系不够健全, 在开展教学的过程中, 无法满足现阶段社会上对该领域的人才需求。

(一) 课程设置模式简单

在高等院校文物与博物馆专业中, 保护和修复是最重要的一门课程。一般情况下, 该课程包括了与其相关的所有理论方面的教学, 当然这些理论知识的学习确实能够让学生对这方面的知识有一定程度的了解和掌握, 但是从整体教材质量方面来看, 无法满足师生更深层次的学习需求。对于不少教师来说, 在该课程的教学过程中更加关注理论教学, 有时就会忽略对学生实践应用能力的培养。由于课程设置模式简单, 教师不会选择对该专业在社会上与其他行业中的应用程度进行深入了解, 这就导致在教学活动展开的过程中, 教师无法与学生进行双向互动, 致使整个教学的质量和效果大打折扣。除此之外, 文物与博物馆专业在教学过程中, 实验室教学也是非常重要的一部分, 但是目前因为高等院校实验室的技术设施设备比较落后, 实验室实际使用效率较低, 无法满足学生的基本需求, 在实践操作环节教学质量也不佳, 使得人才培养工作丧失了重要目标。

(二) 师资力量比较薄弱

目前, 高等院校文物博物馆专业有一个很现实也很普遍的情况, 就是虽然教师确实拥有比较丰富的理论知识, 但是在教学的过程中缺乏实践总结的经验和相应的技能。实际上, 高等院校在发展该专业的过程中, 采用的形式就是由任课教师来对基础知识进行讲授, 随后对外聘请一些比较专业的人才进入学校担任实践技能方面的教师, 但是很多情况下, 单凭这一行业的专家学者的几次培训讲座是无法满足本专业学生的实际学习需求的, 这对于课程体系的建

设以及教学任务的完成来说, 存在一定的负面影响。

(三) 人才培养目标不够明确

文物与博物馆专业的学生在校园接受学习的过程中, 受到各种客观因素的影响, 其自身专业知识学习和基本技能的训练不够完善, 很多从该专业毕业的大学生并不具备社会上对这一行业岗位人才的具体要求, 一些现代化的基础也没有在学习的过程中完全掌握。除此之外, 由于对创新型人才培养的目标不够明确, 所以导致高等院校文物与博物馆专业培养出来的学生得不到社会上的认可, 这也就意味着就业率持续下降。

二、素描色彩教学中存在的问题

(一) 诸多院校没有开设该课程

文物与博物馆学专业的学科门类属于历史学, 最大的特点是跨学科、内涵丰富。既需要掌握偏重理论学术方面的课程如博物馆学、藏品管理于编目、文物管理与法规, 也需要掌握诸多应用实践类课程, 如书画鉴定、瓷器鉴定等, 涵盖面广、知识量大。在有限的四年本科教育中想要教全教精难度极大, 故一些院校往往舍小保大, 注重历史学范围内的专业课程, 强调理论学习, 忽视实践型课程, 尤其对美术基础课程认识不足, 而该专业的许多专业课程包括《文物绘图》、《纹样临摹》、《书画鉴定》等需要一定美术基础的才能更有效地开展, 因此, 开设素描色彩课不是可有可无的锦上添花而是必不可少的雪中送炭。

(二) 教学内容与专业方向缺乏关联性

很多院校素描色彩课程的教学内容陈旧, 直接照搬其他专业素描色彩的教学大纲, 仍是老一套的石膏、静物写生, 忽略不同专业方向的专业特点和教学要求, 与文博学生的专业方向脱节, 二者之间缺乏关联性, 对后续课程衔接和过渡不够。素描是很多专业的美术基础课程, 不同的专业其侧重点也不尽相同, 如建筑设计专业的素描色彩课侧重学生空间结构规划的能力, 也就是要重视透视结构素描, 以更好的掌握透视学。动漫专业的素描色彩课侧重于“动”, 需要训练学生观察事物的透视、结构、运动过程, 用连续的素描对连续环节进行表现。文博专业的学生学习素描色彩一方面为以后的文物绘图、纹样临摹打基础, 另一方面可以潜移默化的提高艺术审美力和鉴赏力, 为以后书画鉴定服务。前者, 不需要太强的透视技巧, 但要具备有一定的观察力、造型能力和艺术表现力。后者需要通过多看、多思, 赏析优秀作品, 不断开阔眼界。

(三) 教学方法传统单一

多数院校的素描色彩课采用的教学方法仍以传统教学为主, 学生在画室中对石膏、静物等进行临摹或写生。有的教师忽略了文博专业的学生都是文化课生, 没有美术功底, 只给学生摆放静物, 不做示范, 让学生自行练习, 导致有些学生甚至连作画步骤及画具的使用技巧都不甚清楚, 需要自己上网找相关示范教程和视频, 而网络资源良莠不齐, 学生缺少分辨能力, 比葫芦画瓢, 临摹网络资源上的作品, 不根据自己实际的观察位置和角度观察静物, 无法真正

学会正确的观察方法、构图要点及塑造技巧。有的老师只是一味让学生临摹,不进行写生,很难使学生的构图、造型及表现能力有大的提高。这样的教学方法与形式单一古板,学生与教师间的连接松散,互动性不够,导致课堂学习氛围沉闷,学生在整个过程之中都处于被动学习的状态。

(四) 学生美术基础薄弱

文博专业的学生的生源是文化课生,以文科学生为主,也有部分理科生,在步入大学校门之前往往没有经过较为专业的美术基础教育,对美术的认知停留在中小学阶段。众所周知,在中学教育阶段,美术是最为边缘化的辅课,经常被主课占用课时,且教学过程多以鉴赏为主,真正锻炼实操训练的时间少之又少。故学生的美术功底非常薄弱。在这种情况下进入大学,直接面对纹样临摹、器物绘图等需要具备一定美术技巧的专业课程,难度系数颇大。

三、文博专业素描色彩教学改革思路

(一) 完善教学内容关联文博专业

虽然很多专业都开设有素描色彩课,但不同的专业有不同的个性化需求,文物与博物馆专业的学生接触的多为不同历史时期的文物,在设计完善素描色彩课的教学内容时要始终结合专业特色,强化其特殊性和专业性。例如,素描教学过程中,先讲授素描基础知识,包括素描的定义、常用工具、表现形式和分类,透视原理、光线与影调、构图等,再以结构素描为切入点,步入实践练习阶段,培养学生用立体的思维去看待物体,对构图能力和空间感进行启蒙训练,并逐步提高难度,之后过渡到光影素描。在光影素描阶段,先绘制若干基本石膏几何体,以锻炼学生的造型能力和体积感的表达,再以故宫博物院等各大博物馆的馆藏为描绘对象,从瓷器、玉器、青铜器等藏品中选择难易适中的典型器物,引导学生进行绘制,这远比泛泛的画石膏、水果、人物和大众化的静物更有针对性。

在色彩教学过程中,要循序渐进提高教学难度,丰富技法手段。有机的色彩构成的基础知识联动起来,先通过几节理论课使学生建立起对色彩的概念、属性,原色、间色、复色的认知,了解固有色、光源色、环境色之间的关系;掌握色彩的对比与色彩调和等方面的基础知识,为下一步的色彩写生打基础。然后,通过一次色彩临摹作为色彩基础写生的过渡,学习色彩的绘制方法和步骤。接下来进行色彩写生,这一阶段,主要绘制各博物馆馆藏代表文物,其中,以色彩较为单纯的瓷器、青铜器为主,奠定将来文物修复的造型和调色能力。以此外,作为补充,还可增加彩色铅笔绘制珐琅彩、五彩等色彩较为丰富的瓷器,锻炼学生在固有色和色彩叠加方面的能力;以毛笔、墨汁、国画颜料为工具,绘制马家窑陶器、青花瓷等,锻炼学生描绘图案、熟悉毛笔使用的能力。

(二) 增加鉴赏环节提高审美能力

在传统的素描色彩教学中,教师往往把侧重点放在“练”上,“练”固然很重要,但“看”更为重要。艺术本就是“眼高于手”的,如果手很熟练,也就是技法娴熟,而“眼力”不行,无法鉴赏什么是优秀的作品,什么是一般作品,差距在哪里,那么他提升的空间也就不大。因此,艺术类的课程,老师要格外注重在技法层面之外,引导学生欣赏、品评美术作品,潜移默化地提高学生的审美力、鉴赏力。

(三) 利用现代化教学手段优化教学过程

在素描色彩的教学过程中,应充分利用现代化教学手段,激发学生的兴趣,提高教学实施效果。首先,为提高课堂效率,节省课上时间,保障教学质量,教师可提前制作微课视频,鼓励学生课前自学,使学生可以反复揣摩视频中的绘制方法和技巧;其次,为每

种表现技法提供相应的优秀作品赏析,给学生以有益的参考和借鉴,从而不断提高审美力和鉴赏力;第三,利用网络资源将课堂教学延伸到课外,将微课视频、教学课件、经典案例等教学资源放在网络上,提高学生多渠道学习实践的可能性,不断提高学生学习的自主性和能动性;第四,教师在制作课件时可以加入思维导图,引导学生建立清晰、完善的素描色彩理论知识,更好地为实践课程做准备;最后,课程结课后,推选优秀作品进行课程汇报展,提升学生的自信心。

(四) 加强教师能力建设

教授文博专业的素描色彩课程的需要教师同时具备美术功底与文博方面的知识,从源头提高的最优途径是学校在招聘教师过程中选择同时具备这两方面能力的教师,如本科阶段是纯艺术或设计类美术生,研究生阶段主攻文博方向。此外,对于已经在教授这门课的教师而言,应该进行相应的文博知识培训;与教授本专业的其他主干课程任课老师交流;到其他开设该课程的院校进行调研学习;不断自我提升,充实文博素养。

(五) 优化课程体系

现如今,绝大多数高等院校文物与博物馆专业中素描色彩课程的教学,还面临课程体系较为单一、教学目标不够明确等问题,这些问题依旧对教学质量和效率有很大影响。学校和教师必须给予重视,及时发现问题并解决问题,作为教师一定要了解学生的需求,结合课程大纲的基本内容,明确教学的总体目标,不断地优化课程体系,将文物与博物馆专业的知识和素描色彩课程紧紧地联系在一起。因为文物与博物馆行业涉及到的种类比较多,对这方面技术要求人才也更高,所以从这个角度来说,课程体系的建设发展的过程中,一定要匹配社会的实际需求学生除了掌握专业技术知识之外,还需要有过硬的实践操作能力,在教学的过程中应当将课程的实用性给予突出,在这个基础上更新教学内容,将一些基础但精髓的东西摘选出来,强化专业课程的针对性,在教学的过程中融入现代化的科学技术。与此同时,一定要在课程教学的过程中增加实践性教学的环节,第一时间根据学生的需求和课程发展的现状,调整理论学习模式和方法,将其和实践紧密地联系在一起,在确保学生在掌握专业知识的前提和基础上延伸实践课的教学时长,让学生能够将专业知识和实践技能进行更加深入的巩固,让整个课程体系与专业课程相匹配,提高课堂教学的质量和效率,为学生未来步入社会从事该领域的工作创造良好的条件,奠定坚实的基础。

(六) 建立健全对口的就业体系机制

高等院校需要了解社会上该行业人才需求的实际状况,建立一个数据库,录入相关的政策,为广大的文物与博物馆专业的毕业生提供与就业相关的信息数据。除此之外,高等院校需要第一时间推荐理论知识和实践操作能力都优异毕业生到相关的单位就业,尽可能的拓宽就业的渠道。与此同时,也需要健全高素质、高技能人才培养的体系,将校园、社会行业发展的优势和作用充分发挥出来,搭建一个培养人才的平台,强化学生的专业技能,让学生主动的参与其中,提高毕业生的就业竞争力。

结语

由上文可知,文博专业的素描色彩课教学改革是新时代美术教育实现飞跃与突破的重要举措,教学改革不是一蹴而就的事情,需要建立在大量的考察、调研及不断实践的基础上,逐步完善。作为一线教师,要时时刻刻心系学生、关注教学,引导学生建立良好的学习习惯,运用恰当的学习方法,实现自主有效的学习。