

高校油画教学的改革路径研究分析

纳建宁

(北方民族大学 宁夏银川 750021)

摘要: 本文基于油画专业教学改革发展历程, 探究出高校油画教学的改革路径与教学措施, 其中包括加强学生的基本功训练; 实践与理论应并驾齐驱; 油画“语言”教学; 完善古典油画教学体系; 油画思政育人等方面, 以供参考。

关键词: 高校油画教学; 改革; 措施

引言:

近几年来, 各大高校不断拓展教学领域, 加强教学与实习的结合, 加强学生的创新意识和实践能力, 拓展和加深了理论基础, 增强了学生的综合素质。在长期的教学实践过程中, 油画系应坚持“以教育为本、以社会为本、以社会为导向”的教学改革宗旨, 以扎实基础、锤炼实践性、加强人文素养、加强基础理论、运用、技能培训等为核心, 确保发挥改革实际成果, 持续提高学生的基础理论和综合素质。

1、油画专业教学改革发展历程

1.1 具象写实教学阶段性进展

高校油画专业在具象现实主义方面建立了多种类型的绘画艺术工作室, 并建立了以工作室为单位的教学和科研系统。高校油画系各个工作室都有自己独特的风格, 提倡正面的视觉思考与探索, 并加强内部的精神元素, 强化视觉感知的培养, 逐步提升了油画作品教学的表现能力。强调高校油画工作室的特点和基本训练的关系, 特色和规律之间的关系, 注重学生的创造性和指导性。在这样的基础上, 高校油画系依托多元化的教学理念与科研环境, 已取得了阶段性的成效。

1.2 新环境变化

高校油画系在 2011 年其逐步适应了教育教学的新环境变革, 加强对学生创造力、想象力的培养, 对原有的教学架构与油画系工作室系统进行了适当的调整, 从学生入学, 到具体领域, 建立了三个并行的工作室。其中包括在大一、二年级的基本教学中, 采用了“通识”的教学方式, 既要保持“写实”的传统, 又要注重培养学生创造性精神。在大三之后, 逐步引入具有一定个性特征的引导型教学, 从而使学生的创造性实践能力得到进一步加强, 并在此基础上, 引导学生逐渐形成符合自身特点的艺术风格。在此基础上, 结合课程内容, 构建符合美术教育发展规律的学科体系, 使其具有以下几个方面: 以适应高校油画教育发展的规律为主线, 通过对师资力量的整合, 培养出具有创造力、创新能力的多学科、多层次的复合型人才; 在课程结构上, 高校油画系从原来的“造型”与“创造”两大部分, 调整为“理论”基础训练、造型基本规律以及学习研究、油画创作实践等几个板块, 其总体比例为 10%, 60%, 30%。这几个板块各自有自己的特点, 彼此联系, 互相渗透。

1.3 新创业教育改革

在高校油画教学改革过程中, 从 2017 年, 各大高校油画系深化了学院创新创业教学改革的实践目标, 不断提高油画专业的办学特色, 深化了我国教育改革需求, 以确保完善高校油画专业教学优势, 根据有关的人才培养方案以及要求为基础, 着重探讨了传统美术与现代视觉法则的衔接需求, 进而在创新教学方式、研究特色教学等过程进行了改革与探索。同时, 高校在不断坚持传授传统现实主义基础知识和技巧的基础上, 还需对当代美术理论和实践进行深入探索, 进而把握全方位育人需求, 持续研究与改革创新发挥其创业教育改革独有的优势^[1]。

2、高校油画教学的改革路径与教学措施

2.1 加强学生的基本功训练

首先, 在油画专业教学中, 教师应注重培养学生的扎实基础知识与艺术技能, 其油画的基本功训练一般包括: 线条、造型、光线、色彩、质感等, 这些基本训练也是艺术家利用其油画语言创造、表达作品的关键, 无论在古典油画领域还是现代、抽象、装置艺术等都需遵循其基本功训练以及其独有的油画语言。在实际训练过程中, 教师应让学生熟练地掌握和使用油画语言, 最主要的方法为写生与素描。素描在基本功训练中, 主要训练学生的心、手、眼的结合, 以确保学生可逐步感知美的韵律, 观察物体的光影和结构变化; 写生是培养学生们进一步观察、捕捉、凝练、获得灵感的一种重要手段, 在写生训练中, 学生可体会到变幻不定的颜色和转瞬即逝的光影, 领略到大自然的壮美。但在写生基本功训练过程中, 教师应注意其不得代替油画创作。许多中国现代油画都具有很强的习作特征, 若缺乏想象力与创造性精神则无法创造出“灵性的油画作品”正如邵大箴说:「不管是油画, 还是其他艺术, 最根本的艺术基础为技巧与技法。」他痛心疾首地指出:「有些高校油画教学, 不仅缺乏基本功训练, 也没有注重素描、写生等基本教学, 甚至舍弃了技, 让学生自由发挥。」这种教学模式不仅与高校油画改革背道而驰, 还在某种程度上制约了学生的想象力与创造力。

其次, 高校油画教学的改革过程中, 为确保学生可创造出具有灵性的油画作品, 应持续加强对学生基本功的训练与培养。艺术的灵感需学生具有一定的创造性精神以及想象力。教师应明确认识到, 若学生缺乏基本功则无法发挥自身的创造性能力。同时, 为有效提升油画系教学质量, 教师应按照应用型人才培养方向, 确保基本训练可达到多元化教学需求, 以此持续提升学生的综合素质, 拓展学生的专业能力^[2]。

2.2 实践与理论应并驾齐驱

在高校油画系改革教学的过程中, 教师应确保将实践与理论相结合。首先, 通过对中外艺术史的研究, 可以使学生在时空坐标上形成坐标系统, 即时间坐标和地理坐标, 此方式可使学生能够更好地找到自己的位置, 为自身艺术发展指明正确的道路。另外, 在积累艺术史知识的同时, 对于艺术家来说, 通过临摹、分析、研究这些中外大师的油画作品, 可以加深学生对绘画语言和艺术创造的联系, 使学生不断激活自身的艺术创造思维。在艺术史上, 每个画家都是从前辈那里吸取经验, 比如劳特累克、马奈、委拉斯贵支、毕加索、大卫·霍克尼等。为此教师应多为学生科普有关的艺术家风格, 以开阔学生的眼界提升学生的艺术表达能力。

同时, 教师还应特别注意我国现代艺术史与美学发展落后, 应当归咎于中国当代艺术的混乱现象, 个别活跃在评论界的理论家缺乏基本的艺术知识, 对中国艺术本身的特征漠不关心。这一认识上的困惑, 造成了油画传统教学体制的崩塌, 也影响到了高校油画教学的改革发展。如同靳尚谊所担忧的一样, “高校油画系的学生们开始怀疑油画的发展, 从而放弃了油画, 而转向了艺术概念和空间装

置。”

在此,教师应明确了解到写实油画在我国的发展地位以及五千年文明的记载,在我国持续加强美育改革后,油画系也应按照我国人才培养方向,确保发挥自身的优势,达到油画改革最大化进程。其次,在油画专业的教学中,教师需积极鼓励学生在形式语言和技术素材方面进行尝试与探索,使传统与前卫各自走在前列。

例如,在色感训练过程中,教师应基于理论性知识让学生在实践时敢于探索前卫的油画理念。如,色感是通过对事物本身颜色的认识和对其内在颜色的比较,以理解周围的颜色。教师可将环境色进行“强化”表现,这是由“黑白灰”对比向“冷暖”对比的转换过程。在训练中,教师可让学生选择自己喜欢的艺术家作品,完成色彩辨别。在色彩辨别后,用油彩把颜色一一调好,然后临摹;选取清晰的颜色关系,进行描绘;选择红,黄,蓝三种颜色倾向的组合。需注意三种色彩的静物之间关系;创造出最丰富的颜色效果,反映其内在的个性和潜能,彰显前卫与传统结合的艺术理念^[1]。

2.3 油画“语言”教学

油画是属于我国的“舶来品”。从19世纪晚期到20世纪初期,大批中国画家赴欧美日求学,其将油画教学方式引入中国,并跟随着它的脚步,并逐步与中国的美学理念相融合。当下油画“中国化”、“民族化”已成为中国油画家研究的热点。靳尚谊表示,「油画创作,不在于观念、风格、创新。」只有对油画的语言有了一定的了解,我们才可以谈论绘画的概念和创造。没有语言,没有思想,即没有创意。在高校油画系教育教学改革过程中,教师应了解到整个油画教学的改革体系是对油画语言形式进行再次探索,以确保学生针对油画语言进行掌握,形成独特的个性化语言特征,去组织形象、扩展结构、激活色彩、渲染意蕴,使学生在实际创作过程中,结合油画语言传递出个人喜爱的艺术意境和人生情感。在此教师应积极培养学生的艺术素养以及审美取向,通过对几何结构的仔细思考,删减,提炼出物象,培养学生的创造性精神以及想象力。

具体教学步骤如下:让学生自行收集和整理有关材料完成对画面的构思;图片内容与主题研究(内容丰富、主题意义、情感真切)。教师指导学生确定画面的主题研究(构图的含义、结构的规则、结构的方法)。学生自主完成构图立意:确定小草图,初步确定作品的表达方式(包括主题选择的方法)。最后将完成的小草图进行局部技法研究与实验,形式化油画语言,完成创作^[4]。

2.4 完善古典油画教学体系

古典现实主义油画是人类绘画史上的巅峰。这种深邃而又优美的风格,外在的具象之下,蕴藏着的精神之美,其正是高校油画教育改革应具备的教学体系。在完善古典油画教学体系时,教师应在古典写实油画材料、技法以及制作步骤的基础上,使学生在今后的油画创作中能够更好地运用自身的写实能力与画面控制能力,提升自身的绘画技巧。

在对传统写实油画的基本技巧有了一定的认识后,教师可就其主要的绘画技巧进行细致的阐述,进而使学生对古典油画创作过程与技法有一个全面的了解和掌握,这对于制作精细、严谨的经典写实油画非常重要。数百年来,通过对传统现实主义绘画的不断探索,其他创造出了各种不同的绘画手法,从而达到了丰富的表现效果,下述将提出主要的技法教学^[5]。

(1) 透明覆色法

该办法即用不含白色的颜料,仅仅用调色油稀释后的多层绘画。每次涂完后,再下一层上色,因为每一层的色彩都比较淡,下面的色彩可以隐约地显露,与上面的色彩形成细微的变化。在实际教学中,教师可让学生观察深红色层与蓝色结合的状态,以得到蓝中带紫,又冷又暖的丰富效果,这种色彩在调色板上无法调出,教师可让学生在绘画中加以应用。

(2) 不透明覆色法

在油画创作过程中,首先用单一的色彩来描绘人物形体的轮廓,再用不同的色彩完成造型,深色的部分通常细,而中央色调和明亮部分则为厚。在实际教学过程中,教师可将色块对比,让学生在练习中观察因厚度不同,所以画面呈现出了丰富的色彩韵律和纹理。透明和不透明并没有严格区分,诸多画家往往将其应用于一张画中。在描绘处于暗部或阴影中的物体时,运用透明的叠色可以产生稳定、深邃的体积感和空间感;不透光覆盖法可以很容易地塑造出非阴影部分的形状,从而提高画面色彩的饱和度^[6]。

2.5 油画思政育人

在高校油画教学改革过程中,应有效渗透课程思政理念,主要可从如下方面进行。

(1) 讲解油画发展历史

通过对中国现代油画和西方油画的比较,可使学生们更好地理解当代油画语言的本土化发展,意识到客观化的理性思考和以人为中心的主观表达同样重要。

(2) 因材施教

针对每一位同学的个性发展诉求,对其进行针对性的辅导,并鼓励学生在达成基本的作业标准后,发挥自身的创造性精神。同时,引导学生树立自强、自爱的自觉意识,发掘自我,勇于创新,树立正确的人生态度。透过一系列的教学活动,使同学们感受到艺术的乐趣和艺术所体现的人文关怀^[7]。

(3) 突破传统

鼓励学生在考试中打破传统的水粉静物思维方式和绘画方式,激发学生挑战自我、超越自我的精神。其中,学生思维方式的突破也包括西方美术史以及优秀作品的欣赏、阅读绘画等内容。在此基础上,教师还应注意科学和人文的发展趋向,自觉地对当代的美术现象进行辩证思考。而绘画形态上的突破则在于性格、勇气、前期经验的积累,在此教师应让学生们认识到自身应在画技上有所突破,并逐步达到循序渐进的发展体系,才可量变转化为质变^[8]。

结束语:

综上所述,高校油画教学改革不仅要注重通识教育,还应为学生提供更完整的知识架构及广阔的眼界。在此过程中,教师应努力挖掘油画与思政、语言、艺术等融合体系。同时,教师还应将实践性教学与艺术体系的关键环节整合在一起,形成学术+基础训练的育人模式,进而在培养学生创造性精神的基础上,加强其内在心理因素,强化其视觉感知的锻炼,不断提升学生油画作品的表达力度。

参考文献:

- [1]余琦.浅析中国高校现代油画教学的多样化[J].美术教育研究,2021(16):124-125.
  - [2]郁汐.探究创造性思维在高校油画教育教学中的构建[J].佳木斯职业学院学报,2021,37(12):73-75.
  - [3]米尔艾合买提?尼亚孜.关于高校油画教学中色彩的实践与思考[J].美术教育研究,2021(15):110-111.
  - [4]黄朝阳.高校油画教学中培养学生的创新思维途径[J].美与时代(中旬刊)·美术学刊,2021(2):85-86.
  - [5]魏媛.探究多元化教学在中国高校油画教学中的应用价值[J].美术教育研究,2021(20):144-145.
  - [6]唐亮.高校美术专业城市风景油画写生教学研究[J].当代教育理论与实践,2021,13(1):87-91.
  - [7]周春燕.谈多元美术文化发展背景下的高校油画教学[J].美术教育研究,2021(18):136-137.
  - [8]黄贤辉.高校油画风景写生教学策略研究[J].美术教育研究,2021(23):130-131.
- 作者简介:纳建宁,1962.11,男,回族,宁夏回族自治区银川市,教授,大学本科学历,研究方向:油画。