

有关国画人物教学策略优化的相关思考

赵康 张敏乔

(河北传媒学院 河北省石家庄 050000)

摘要: 本文以高师美术毕业创作教学模式为例,进行了相关探索,旨在让大多数人了解到教学策略优化创新的必要性,应当从学生的实际学情出发发展开思考,将学生的思维能力和创新能力进行最大化开发,针对学生在学习过程中体现出的创新思维,教师应当给予鼓励和支持。另外进行一定的开设意向素描同样能够对学生创新思维的培养提供帮助,不仅仅是中国画,对西洋画的学习同样有好处。高师美术毕业创作不仅能够展现该学校的教学质量,还能对这一学校的教学水平进行呈现。

关键词: 高校美术; 国画; 教学策略; 思考

Thinking about the optimization of teaching strategy of Chinese painting figures

Zhao Kang and Zhang Minqiao

(Hebei University of Communication, Shijiazhuang 050000, China)

Abstract: Teaching mode based on the college graduated from fine arts creation, for example, has carried on the related exploration, aiming to make most people realized that the necessity of teaching strategies to optimize innovation, should be starting from the actual learning of the students think, to maximize students' thinking ability and innovation ability of development, in view of the students in the learning process reflects the innovation thinking, teachers should give encouragement and support. In addition, certain intention sketching can also help students develop innovative thinking, which is not only beneficial to the study of Chinese painting, but also beneficial to the study of western painting. Art graduation creation can not only show the teaching quality of the school, but also present the teaching level of the school.

Key words: college art; The traditional Chinese painting. Teaching strategies; thinking

一、高师美术教学现状

在高师美术毕业创作作品中,时常存在抄袭的现象,部分学生可能采用平时课堂中的作业替代毕业作品,这种现象往往会影响到高师美术教育水平,不利于美术教育质量的提高。目前的当务之急是改善目前美术教育的现状,着力于学生对艺术创作方面思维创新能力的提升,优化教学策略,也是目前教师需要重视的内容。

二、国画教学人物在高师美术创作教学的现状和困境

2.1 国画教学人物在高师美术创作教学的现状

目前广为人知的是,关于人物画,造型把握得是否准确尤为重要,直接影响到绘画的整体质量。针对绘画功底欠佳的学生来说,对于人物画的把握尚且不够成熟。目前进行水墨人物画创作的创作者数量越来越少,部分大型美术展主要采用工笔画的艺术形式,并且其中掺杂了大量的制作成分。

就目前的美术教学整体现状分析得出,现有的教学大纲安排仍然存在部分缺陷,学生的毕业分配和毕业创作之间存在一定的冲突,而这一冲突直接产生了目前毕业创作教学难点。要想解决这一根本矛盾,就需要对目前现有的教学策略进行优化改革,要想提升毕业创作教学水平,首先要从学生的基本功出发。针对中国画、西洋画、工艺设计和书法,应该采用不同的训练模式。中国画的基础训练环节应当将线作为核心,主工艺设计基础训练将侧重点放在结构素描和意象素描上,油画基础训练将侧重点放在明暗素描上,这样能够保证时间成本充足的前提下做到教学收益最大化。一般情况下学生难以做到任何功课都没有薄弱点,因此要想保证学生的全面发展,就需要针对基础训练环节,进行科学合理的培训。围绕本专业所具备的专业特点进行分层训练,帮助学生提升薄弱面知识的学习。

2.2 国画教学人物在高师美术创作教学的困境及核心要点

要做好艺术教育,应当做到学生各个方面能力的培养,但是毕业创作的侧重点是学生具备一种类型的创作技能或艺术能力。同时也是目前在教育创新优化中难以解决的问题。

学生是教学的核心关键,教师在教学过程中应当承担领导者的身份,带领学生进行学习思考。目前大多数类型的绘画都通用素描的模式,然而素描这种艺术形式也可以进行分类学习,比如说白描、明暗素描和结构素描。教学过程往往是一环扣一环的,如果其中出现断裂层,那么整个教学过程都会受到影响。目前部分教师为了保

证毕业率,对学生抄袭的现象存在一定容忍,这种现象是必须杜绝的。要防止这种情况的产生,能够采用分层教学的方式,比方说中国画的学习过程中使用线描,油画的学习过程中采用明暗素描。教学是一个潜移默化的长期过程,不能一味的追求学习速度,在课堂教学之余还能够让学生通过进行名画赏析的方式,改善学生的审美观念,提升学生的创作水平。

目前大部分学生不愿意选择国画专业的主要原因是国画对于现代学生来讲过于晦涩,长期进行素描和色彩的学习可能会导致学生产生厌倦心理。目前部分学生认为人物画难以画好,尤其是造型的精确度不能达到预期,这是由于学生的创作作品较少,难以把控造型的精确程度。根据相关调查分析得出,相较于国画,目前大部分学生更倾向于学习复杂程度低的油画。

三、人物画教学新模式

3.1 人物画教学要点

进行国画人物教学过程中,需要将创作方式融入其中。比方说进行工笔人物的教学过程中,能够通过创作带动基本功。将人物造型进行构建,尽量保证学生进行多种角度的绘画,通过从多个角度进行绘画,学生也能够从中选取最好的角度,从模特自身的特点为出发点,根据自身的想象进行绘画背景的创作,在时间条件充足的情况下还可以多画草图。在进行人物绘画的过程中还可以抽出部分时间进行创意素描的绘画。创意素描能够拓展延伸学生的创新思维能力,能够促进学生的思维能力和创新技能。

中国风人物画创作初期要做到的有:1.进行素材的收集,将绘画内容作出确定,通过多张速写反复进行对比。从毕加索的画作中能够得知,他的部分画作都经历了许多次改进和多次创作,比方说《牛的变形过程》这幅画已经创作了十余张,同样蒙德里安的《红树》、《灰色的树》、《色彩构成》等作品中中和树的原型存在较大出入。其中《色彩构成》这一名画是由《开花的苹果树》延伸而来。在进行名画创作赏析的过程中,教师在其中起到一定的引导作用,引领学生激发自己的创新思维能力和审美观念的确定。2.进行人物画时能够进行局部线条的增多。通过局部放大、线条增多的方式,让学生进行完整的作品创作。目前,部分教师认为,在课堂中给学生布置的作业越多,越能够锻炼学生的绘画水平,其认为通过布置作业量的增高,学生的美术知识就能相应得到提升。然而目前的情况是,

随着作业量的不断提升,学生作业压力大,部分学生开始尝试投机取巧的方式,从网络或者相关资料中进行抄袭行为。在作业负担过高的情况下,不采用抄袭的方式学生反而难以完成作业。因此,这种行为导致了学生的毕业创作作品水平较低,学生难以从毕业创作作品中真正展现自己的真正水平。部分学生由于毕业后参与工作,并没有全身心地投入到创作任务当中,因此所设计的毕业创作作品质量水平有限,难以创作出有深度思想的作品。因此,需要通过将局部扩大的方式,将学生的作品进行最大化呈现,通过局部细节体现出学生的真正实力。3.将毕业创作的内容限定在一幅作品中。这样做能够更加客观合理地体现学生的能力和创作水平。同时学生的毕业创作压力不至于过高,更能全身心地投入到作品设计这一过程中。作品设计的流程是感受生活——素材采集——校稿——完成创作。

四、实现人物画教学新模式的相关策略

4.1 意象素描课程的增设

要做到更加高效快捷地完成美术创作教学任务,能够在素描课中添加一定的意向素描,其能够对学生的创新思维进行拓展延伸,帮助学生打破传统教学的束缚。通过多次反复的进行草图设计的方式,能够最具成效地提升学生进行发散思维。通过进行意象素描课程的增设,能够使学生更加高效地从素描中收获艺术技能。传统课程中学生对作品的表现手法往往较为单一,难以拓展其他更具创新性的思路技巧,而通过意向素描课程的增设,学生往往能够展现更多更加创新的绘画表现手法。教师可以为学生提供一幅特定的名画作品,并由学生自主进行改编创作,这样学生往往能够改编出多幅作品,并通过多种点线面来进行展现。

通过中国绘画意向的学习,能够绘画意象的学习,能够让学生感受到中华传统文化的深层次含义,种种作品中涵盖的美学观念,对于美学世界的了解以及艺术作品独有的魅力。将意象美学观念投放到素描中,意象素描的意义是创作人通过对物和对象中获得的感悟,投放到所创作的作品之中,通过所要描绘的事物的形象,展现内心的所得所想。学习意象素描能够大幅度提升中国画的绘画质量。意象素描课程的增设能够在一定程度上培育学生的情感思维,其具体体现的是具象事物转换为抽象情感的一种状况,主要体现的是创作者所蕴含的情感思想。要想持续性地锻炼学生的创作能力,需要通过画面进行运动和力度,以及作品的深度体现。在绘画过程中,教师应当定量为学生安排部分意象素描,并对学生作出一定要求,比方说创作作品中应当尽量展现自我,将自身对事物的想象力进行延伸创作,并且可以用多种不同的表现手法进行情感的呈现。意象素描对于教师来说也是需要掌握的一个重点,教学过程往往是一环扣一环的,因此教育工作者应当持续性地分析研究,掌握更加科学有效的教学模式,并不断作出改革创新,帮助学生提升艺术素养。

4.2 运用毛笔进行绘画活动

教师应当持续性地对教学模式的改革创新,保证教学模式变得更加高效化。在国画中,线的呈现在国画中是尤为关键的,同时国画关于线的理解由书法延伸而来,因此要想提升国画的学习质量,进行一定的书法知识训练也是相当重要的。

进行人物画创作时,可以让学生直接使用毛笔进行绘画,运用毛笔进行绘画,能够展现国画人物画中白描技巧中的“骨法用笔”。将使用毛笔这一元素渗透进国画当中,能够帮助学生更深层次地理解中华传统文化的深度和魅力,并不断丰富国画基础知识。通过多次运用毛笔进行绘画活动,才能让学生熟练掌握把握毛笔的运用,另外除了毛笔这一绘画工具之外,保证学生进行绘画创作时依然能够尽情发挥。

4.3 国画概念对所有专业的普及

目前随着外来文化的影响,国画素描教学也随之受到了文化冲击。西方艺术文化能够帮助提升国画的造型技巧,同时容易改变国画教学模式的环境。目前大部分学术对于中华传统文化的认知不够准确,尤其是国画类艺术文化,相当一部分学生的传统观念是,只有需要在艺术类专业工作入职的学生需要进行国画的学习,而另外

的专业不需要进行国画知识的学习。但是目前国画在艺术创作方面,展现了人类与生态环境、历史文化、哲学思想等各个方面的了解,所以,学习传承国画不仅仅是艺术专业的学生以及教师的目标,任意一个专业都能够进行国画知识的学习,并从中汲取与自身所学专业所能契合的知识,通过全方面的综合学习,保证每个学科专业之间都能够与国画知识相融合。首先,学校能够在课余时间进行国画公选课程的拓展。目前相当一部分学校已经开始进行中华民族传统文化知识的普及开拓,帮助学生了解传统文化相关知识,其中包括中国吉祥文化阐述、非物质文化遗产的承载等。要做到更深一步进行国画创作知识的普及,相关课程的教师能够参与国画课程的创设之中,支持所有专业学生参与投入到国画公选课程中,通过对国画知识的普及,相关专业教师不仅仅只是将国画知识传授给绘画专业的学生,更多的是向其他非绘画专业的学生宣传国画知识,确保更多学生逐步学习掌握国画知识,并对国画这一文化产生更进一步的认知,将国画知识不断地传承发扬下去,提升学生的整体审美水平和创作技能。另外,其他专业的教师也能够学习掌握国画相关的文化知识,并将其延伸到自己的课堂之中。比方说教师能够通过多媒体设备在课堂教学过程中,向学生进行国画文化的展示,或者让学生在课后自主进行国画文化的搜索,丰富学生的生活,拓展学生的学习视野。教师还能够进行国画文化知识与其相对应的历史背景的讲解阐述,让学生能够更轻松的理解国画知识的背景和寓意,帮助多个专业学科之间相互融合。

总结:

中国画将中华传统文化和传统艺术进行了有机融合,承担了弘扬中华传统文化的关键职责,教师自身也应当深层次地了解认识国画知识的重要性,并通过实际行动弘扬国画文化。通过不断创新优化目前已有的国画教学模式,让国画这一宝贵优秀的文化瑰宝在未来能够获得传承。中国画是一门非常具有特色的文化形式,通过国画艺术知识的学习能够帮助学生对中华传统文化有更深层的认知,在学习国画知识的同时,还可以通过名作赏析借鉴的方式提高自身的审美观,保证自身国画知识水平的质量。教育工作者也应当持续性地分析研究,掌握更加科学有效的教学模式,并不断作出改革创新,帮助学生提升艺术素养,丰富学生的生活,拓展学生的学习视野,通过全方面的综合学习,保证每个学科专业之间都能够与国画知识相融合,促进国画知识的传承与发扬。

参考文献:

- [1]刘婧妍. 浅谈国画艺术教学策略[J]. 参花: 下, 2021(7): 2.
 - [2]尚辉. 中国人物画解决造型方案的奠基理论——评蒋兆和的《国画人物写生的教学问题》及与几种教学观点的比较[J]. 美术研究, 2005(1): 3.
 - [3]汶振鑫. 高校国画教学多元化模式构成分析[J]. 大众文艺: 学术版, 2021(16): 2.
 - [4]陈旭华. 小学美术教育中的中国画教学策略分析[J]. 2021.
 - [5]赵雪. 中国画鉴赏教学的意义与策略探析[J]. 大众文艺, 2015.
 - [6]刘丽凤. 初中美术国画教学中引入传统文化资源的策略[J]. 最漫画·学校体音美, 2018(31): 1.
 - [7]孙婷婷. 小学美术水墨中国画教学策略.
 - [8]李丹. 艺术类高职院校国画课程教学模式研究[D]. 湖北美术学院.
 - [9]陈燕维. "写意人物"水墨肖像写生教学基础方法说[J]. 昆明学院学报, 2003, 025(003): 85-88.
 - [10]陈燕维. "写意人物"水墨肖像写生教学基础方法说[J]. 昆明师范高等专科学校学报, 2003.
 - [11]路智祥. 艺术鉴赏下中国画教学策略探讨[J]. 艺术家, 2020, 000(006): P.34-35.
- 作者简介: 赵康, 女, 出生年月: 1990年5月-, 汉族, 河北, 研究生, 研究方向: 中国画人物。
张敏乔, 女, 出生年月: 1992年2月-, 汉族, 河北衡水, 研究生, 研究方向: 陶瓷艺术。