

应用型高校美术教育中创作课程导向研究

于淑洁

(烟台科技学院 265600)

摘要: 在应用型教学体系下, 高校美术创作教育课程的目标包含两个层次, 一方面是帮助学生掌握一定的与美术创作的理论知识, 另一方面则是帮助学生培养起有足够的美术创作能力。因此必须要重视学生艺术创作能力的提升, 帮助美术相关专业的学生可以有更多元全面的发展。在几十年的教育教学改革过程中, 高校美术创作教育的课程体系以及相关师资建设等都已经形成了较为成熟的体系, 但在实际人才培养方面还是存在一定的不足, 因此需要对其进行针对性的改进。文中通过对我国高校美术创作教育现状进行分析, 对其中问题进行了总结, 并针对这些问题提出了一定的改进意见。

关键词: 高校教育; 高校美术创作教育课程; 应用型教学; 人才培养

引言

从本质上来讲, 现当代认知的“美术”其实是社会群体审美意识提升之后的一种产物, 只有当人类世界的精神文明发展到一定阶段之后这一产物才会出现。我国在实际开展教育工作的过程中对于学生的艺术教育一直是比较重视的。早在初期的义务教育阶段就已经为学生开设了美术相关的学科, 就是为了帮助学生的审美教育得到落实。高校美术创作教育则主要针对的是未来可能从事美术这一领域工作的学生, 其包含的内容主要有西方绘画、中国传统绘画、雕塑、设计等等, 在少数民族比较聚集的地区, 高校可能还会开设具有当地特色民族文化特质的一些美术创作课程。从整体上来讲我国美术创作相关课程的开设其实是比较全面的, 但在艺术创作的过程中还是缺乏一定的实践性, 因此还需要对此进行进一步加强。

一、当前我国高校美术创作教育的发展现状

(一) 相关人才招录数量不断提升

进入 21 世纪之后, 我国各大高校关于美术创作的教育就已经进入到新的发展阶段, 很多高校都开设了独立的艺术院校, 其中主要面对的就是想要学习美术创作的艺术生。而随着社会经济水准的不断提升, 很多对美术创作比较喜爱的学生也更倾向于就读美术创作专业。从历年来各大高校招录艺术类学生的数量来看, 近些年来报考美术创作相关专业的学生一直处于稳步提升状态^[1]。其中负责培养这些学生的综合性高校, 也有一些专门从事艺术教学的艺术类院校。

(二) 课程体系内容越来越多元化

当前我国多数高校的美术创作专业相关课程是分为通识教育课程以及专业课程这两大类的。其中通识教育课程通常与其它高校一致, 主要包含了对学生的思政教育, 对学生的体育教学, 对学生的计算机教学, 外语教学等等。而专业课程如果进行更加细致化的划分, 也可以划分为两类, 一类是理论性课程, 其中主要有美术相关的一些历史课程, 美术创作的一些基本理论, 书画作品鉴定等等; 另一类则是更加侧重于学生实践教学的课程, 包含了素描教学, 各类绘画写生等创作型课程^[2]。高校在实际进行美术创作专业学生培养的过程中会结合高校本身的人才培养方向, 制定一些专业性比较强的艺术创作课程, 如雕塑、版画等等, 从而帮助学生的学习可以更加多元化, 学生也能够借此了解到更多的美术创作形式以及不同的美术艺术种类, 从而逐渐在其中找到自己最喜欢、最擅长的, 后续的努力方向也会更明确。

(三) 学生的就业类型也越来越多样化

高校美术创作专业的学生在实际就业的过程中是有比较多的选择性的, 且这些岗位工作涉及到的范围内也极为广泛, 包含了影

视、建筑、服装、广告等等领域。尤其是近些年来美术创作领域还可以与互联网技术结合, 相关毕业生在毕业之后可以选择自己进行动漫创作, 或者即进入到网络设计等新兴的领域中。而在城市化建设不断扩张的今天, 相关工程的完成也对艺术人才有了更多的需求。举个简单的例子, 在城市建设规划, 城市地标建筑设计, 城市交通枢纽建设, 城市园林绿化建设等领域中美术相关艺术人才都有着发挥自我才能的巨大空间。除此之外, 一些创意性极强的产业也是当前美术创作专业学生就业选择的覆盖范畴。譬如说动漫设计, 近些年来国产动漫有了崛起的趋势, 社会动漫产业也快速发展中, 很多高校美术创作专业的学生毕业后都会选择这一领域的工作, 甚至有些学生在没正式毕业之前就已经被社会企业预定, 这都充分说明了当前美术创作专业的学生在就业前景方面是极好的。

二、当前我国高校美术教育中存在的问题

(一) 学生的艺术创作基础比较薄弱

我国应试教育的现状决定了高校在进行美术创作专业学生招收的过程中可以选择的大部分学生都是高考文化课分数不够高的学生, 这些学生因为高考成绩不理想, 被动地选择了“比较好考”的艺术类专业, 从而进入到一个比较好的大学中, 这种招生方式本身就造成了学生的艺术创作学习是带有比较强的“功利性”的。而这些匆忙学习艺术专业课程的学生其本身在艺术品位以及思想情趣等方面都比较不足, 其有关于艺术创作的基础也相对薄弱。但对于美术创作专业的学生来讲, 其艺术品位, 创作基础, 思维情趣又是极为必要且重要的部分。这造成了高校在对美术创作专业的学生进行培养时必须花费大量的时间去夯实其基础, 但教学时间有限, 高校在专注前者的同时必然会忽视对学生艺术创作思维能力的培养。再加上近些年来高校美术创作教学体系成熟之后, 教学内容以及流程都趋于标准化, 但艺术创作本身就是自发性的行为, 更将求学生的个性化以及多元化发展, 这些都造成了学生艺术创作学习过程中的艺术性的某种程度的缺失。

(二) 对学生的培养不够多元

高校在进行美术创作专业教学的过程中, 必须要将其定位为一种艺术教育, 而不是一种技艺练习, 这意味着学生必须要具备多方面的与美术创作相关的素养。尤其是不同学生成长环境, 性格等不尽相同, 其对于美术这门艺术的体悟也会存在差异。当前我国高校在进行美术创作人才培养的过程中主要是依照院系去对学生的培养方向进行划分, 譬如说国画系, 西方画系等等^[3]。而在相应课程设置方面, 本科阶段的教学其实更强调美术创作理论知识的教学, 涉及到的实践性课程也主要是一些素描, 色彩以及人像等的基础练习。只有当学生从本科院校毕业进入到研究生阶段后才会开始具体

向着一个方向深耕。但能够攻读研究生的学生毕竟是少数的，这就造成了当前对于美术创作相关人才的多元化发展存在严重不足。

（三）对学生美术创作能力的培养存在不足

美术创作相关专业作为艺术类学科，其在实际教学以及学生创作过程中都是具有比较强的主观性的，不同作品体现不同创作者的思路与情感，而不同品鉴者对于同一幅作品的感受也往往会存在一定差异。但有一点是共通的，那就是创作者想要表达自己的情感与思路必须要有足够的美术表达能力，而高校进行美术创作教学的目的就是帮助学生提升其美术表达能力，从而帮助学生可以借助于美术创作去更好地表达自己的情感^[4]。当前我国美术创作教育在实际开展过程中对于学生基本功的教学是比较到位的，但在实际进行学生美术鉴赏以及创意创作能力培养方面则不够理想，尤其是对于学生的个性化能力挖掘存在严重不足，这也是当前我国美术人才的发展不够多元的重要原因之一。

（四）美术创作的实践性课程比较少

应用型教学体系下，高校美术创作相关课程在实际教学中必须要重视学生的实践性教学，尤其是艺术本身也是从实践中诞生的，实践能够激发出学生进行艺术创作的灵感。高校美术创作教育的立足点之一就是帮助培养学生的艺术创作思维与能力。虽然我国高校美术创作教学体系中的确包含有实践性课程以及理论性课程两大类，但在具体的关于二者之间比例设置方面，明显还是以理论课程为主，实践课的课时占比是比较少的。再者实践课程的开设往往也有着已经限定好的范围，难以从根本上去对学生的艺术创作思维进行培养。而实践课时少也会造成学生比较难以接触课堂之外的事物，学生对美术在生活中的真实体现也就难以有较为深刻的感受，这对于学生的创作灵感迸发是有着极大限制的。

三、应用型教学体系下高校美术创作相关人才培养的策略

（一）要进一步提升教学理念

当前我国多数高校在进行美术创作人才培养的过程中其实采用的是一种“批量化”培养的模式，学生所接受的是相对完整的美术创作理论教学，虽然有一定的实践性创作课程，但学生在多样化发展方面是存在明显不足的，这是当前美术创作教育的一大缺失。针对这一问题，高校在实际进行美术创作教学的过程中必须要及时改进其教学理念，将原本持有的教育学生的理念转变为引导学生的理念与挖掘学生的潜能为中心，从而帮助学生可以有更科学的发展。高校必须要重视学生的自主学习与发展，在实际教学中根据学生对美术创作某一分支领域的兴趣去启发学生可以在美术创作中有更强的探索精神，从而帮助学生从原本的被动学习转变为更积极地主动学习，也避免过往填鸭式教学中对学生艺术创作思维的一种无形限制。

（二）要改进艺术生的选拔机制

当前高校美术创作专业的学生在招录的过程中走得是艺术类高考的路线，很多学生是为了考上一个好的大学才退而求其次选择的“美术”专业。这些学生往往只在艺术类考试之前突击了一段时间的美术学习，对于美术相关基础的了解是比较浅显的。这样的学生即使进入到高校中，再接受更专业的艺术创作教育的过程中，也会因为其本身基础理论的缺失难以在长期的学习中保持浓厚的兴趣，且其艺术创作思维的提升难度也会比较高。故而建议相关部门在以后的美术相关专业学生招录的过程中，需要对相应的选拔机制进行改进，艺术类学生的选拔应该给予高校本身更多选择的空间，教师在进行人才选拔的过程中也应该要有更灵活的标准，真正从专

业的角度去分析学生的艺术创作技能与潜能，选择拔出合适的美术创作人才。

（三）要不断优化美术创作课程体系

在前文中有关高校美术课程体系的探讨中，我们已经提到了当前高校美术创作相关课程的教学包含了基础理论教学部分以及实践能力提升部分，在实际教学中其内容比较标准，更多遵循的是程式化的特点，这对于美术创作人才的多样化发展以及其能力的提升是有着极大限制的。因此高校在进行相应教学改革的过程中需要进一步优化整体美术创作的课程体系，要给予学生更多元化发展的空间^[5]。举个简单的例子，高校可以将美术创作教育进行细分，以选修课的方式去为学生开设更多与美术创作相关的课程，帮助学生的眼界不断得到拓宽，也为学生后续更细致化美术创作发展领域的选择打下坚实基础。与此同时高校还应该进一步加强学生美术创作实践课程在整体课程体系中的比重，同时在课程设置中融入对学生艺术创作思维能力的培养与提升，帮助学生有更多元化的发展。

（四）要立足生活实践去培养学生艺术灵感

美术创作的灵感来源于学生的实际生活体验，故而高校学生要想创作出高质量的美术作品就必须要有足够的生活阅历与感悟。但高校学生的成长过程往往并没有太多的机会使其能够接触社会生活，因此学生的人生阅历是比较浅显的，且对于生活的感悟往往不够深刻。这对于高校学生的艺术创作是极为不利的。故而建议在进行美术创作教学的过程中还应该积极为学生创造更多体验生活、感悟生活的机会。可以围绕不同的教学主题，组织学生进行不同的生活体验。举个简单的例子，高校教师在教导学生进行人像画绘制的过程中就可以组织学生与要被绘画的对象一起生活一段时间。以农民工画像为例，学生可以在教师的组织下去工地体验几天的农民工生活，与工地农民工一起工作，同吃同住，从而加深对农民工生活的认识，体悟其具体的显著特征，也对其内心世界的情感有更深刻的感受，如此学生最终创作出的绘画作品才会更生动传神，更能引发欣赏者的情感共鸣。

四、结束语

应用型教学体系下，高校美术创作教育课程在开展的过程中必须要注重学生美术创作能力以及艺术创作思维的培养与提升，要针对社会美术创作人才的需求去不断提升实际教育工作中持有的教学理念，对人才培养机制以及课程体系进行优化，同时立足于实践来帮助加强学生的艺术创作体验，培养学生美术创作灵感，真正帮助学生可以在美术创作方面有更全面的提升。

参考文献：

- [1] 黄三艳. 面向应用型人才培养的美术类课程教学体系改革研究[J]. 2022(10).
- [2] 董瑞, 任轩熠. 课证融合视域下应用型本科高校课程体系构建与研究[J]. 中国管理信息化, 2022, 25(3):5.
- [3] 国景星, 李红南, 刘太勋. 以能力培养为导向的应用型专业课实践教学探索[J]. 黑龙江教育:高教研究与评估, 2022(3):4.
- [4] 郑子燕. 基于问题导向的初中美术大单元教学应用研究——以旗袍设计为例[J]. 美术教育研究, 2022(2):2.
- [5] 贾昱. 科研创作平台对地方应用型高校美术学院发展的作用研究——以郑州师范学院美术学院为例[J]. 美术教育研究, 2021(16):2.