

水彩画在美术教学中的应用

余春艳

(肇东师范学校 黑龙江肇东 151100)

摘要:近年来随着素质教育的大力普及,美术教学以其独特的审美教育和育人作用也受到了广泛的认可。水彩画作为美术教学中的重要组成部分,其能够发挥出学生的创作天性,对于学生的艺术创造能力培养具有促进作用。故本文通过研究水彩画的历史渊源,结合教学实况,分析水彩画在美术教学中的应用价值和应用策略。

关键词:水彩画;美术教学;应用价值及策略

美术教育作为一门对专业性要求较高的学科,里面包括了很多细化的科目,水彩画教学属于较为基础的教学内容。在当前的中小学美术教学中,很早就已经开设了水彩课堂,可见水彩画在美术教学中的重要地位。水彩画的创作属于比较简单的内容,学生简单学习便可掌握其中技巧,对于提升学生的艺术能力具有显著的促进作用。虽然当前我国尚未将水彩画教学作为独立的教学板块,教学观念也较为落后,但是很多教育工作者也要能够对水彩画教学展开更多深入的研究,推动水彩画课堂教学的发展。

1. 水彩画概述

水彩画和国画、油画一样属于较为古老的画种。水彩画是以水调颜料进行绘画的一类画种。在大多数情况下,水彩画比较适合绘制一些清新、明快的风景画,同时由于水彩画由于颜料价格便宜,应用方便等优势深受广大群众的喜爱。自从清代传入中国,水彩画在中国经历了100多年的历史,戊戌变法之后,清政府在学堂中开设了新课,水彩画也开始融入教学,陆续水彩画教学进入到我国的高等学院,并将其列入了绘画专业的基础课程。

水彩画的水彩技法,主要包括三种基本画法,分别为干画法、湿画法、干湿结合画法,意思各类画法各有特色。首先,干画法是指不需要打湿画纸,直接用水沾上颜色,纸上的画面内容层次、结构分明,也会出现明显的笔触,最适合基础教学的技巧方法。其次,湿画法是指需要将纸张打湿,有纸张全部被刷一层水,然后将局部需要绘画的部分打湿,等到进行绘制之后颜料就会在纸上进行扩散,产生水色交融的效果,难度较大。最后,干湿结合的画法在画面空间中主要体现为近实远虚,远处是湿画,近处干画。

水彩画在美术教学和生活中都发挥着极为重要的作用。水彩画更多是被当作写生、快速作画记录事件和表达自我的方式。水彩画在美术课堂中的应用属于比较普遍的应用,既可以成为记录生活的工具,也能够满足创作需求。

2. 水彩画在美术教学中的应用现状

随着时代的不断发展,美术教育也愈发受到人们的重视。相对于西方国家来说,我国的美术教学水彩画专业发展已经呈现出了滞后性。单从绘画体裁角度来看,水彩画教学和中国画教学是存在相似之处的。近年来随着我国文化艺术行业的快速发展,绘画教学也取得了较大的进步,绘画类别日渐增多,绘画内容也随着时代的发展变得越来越丰富多彩。与此同时,水彩画教学也要能够跟着时代的步伐,不断更新,创新水彩画教学工作。

综合来看,我国的水彩画教学取得了巨大的进步,可是发展不够明显。首先,这与人们的教育观念落后有关,大部分教师在进行水彩画教学的过程中普遍展现出重技巧、轻艺术的现象。部分教师甚至将水彩画教学视作单一的美术技巧课程,忽视了对学生观察能力、审美能力等艺术能力的培养,不利于学生的全面发展。此外,由于教师忽视了学生的艺术基础,教学过程中一味追求大幅画创

作,此类绘画创作则需要学生不断地进行修改,教学效果并不佳。最后,水彩画教学缺乏多样化教学,学生的思维受到了极大的限制,需要提出相应的解决办法才能够保证水彩教学取得相应的教学效果。

3. 水彩画在美术教学中的应用价值

当前人们对于文化素质的培养已经愈发重视。中小学已经把美术教育视作重要的艺术修养课程。水彩画在中小学美术教学中的应用,具备深刻的教学价值。水彩画在中国美术教学中的应用,融合了中西方的教学特色。不仅能够让学生得到文化的艺术熏陶,也能够增强学生的艺术修养。

3.1 有利于激发学生的艺术学习兴趣

水彩画由于绘画工具简单、价格便宜、绘画材料容易获取,当前中小学美术课堂教学中已经在广泛应用。考虑到中小学生对喜欢借助美术形式表达自己的情感,其能够让学生在自由创造的环境中宣泄感情态度,符合学生的天性。教师在美术课堂教学中应用水彩画,能够显著激发学生的艺术学习兴趣。

3.2 有利于培养学生的观察能力

水彩画作为一种色彩技法训练,通过全面加强水彩训练,有利于学生在绘画过程中掌握相应的色彩知识,收获色彩应用经验。随着时间的累积,学生在水彩训练过程中,对于色彩的感受能力也会相应的提升,从而就能够增强学生的观察能力。因为在进行水彩绘画的过程中,学生要能够绘画出完美的图像,就具备观察生活中细微事物的能力,了解事物的细微变化,从而就能够让学生的观察能力不断进步。

3.3 有利于提升学生的表现能力

学生都具有一种渴望得到关注,表现自我的能力,但是每个人的表现能力都是存在差别的,个人的表现形式也是存在差异的,也就导致表现效果存在差别。因此借助水彩训练学生的表现能力也是有必要的教学模式,在水彩画教学过程中,学生可以借助组织构图、形象处理、空间表现等途径^[1],宣泄自己的情感,经过时间的累积,学生的表现能力也会得到显著的提升。

3.4 有利于提升学生的创造能力

创造力是学生创新思维的体现途径之一。在水彩画训练过程中,学生要能够从深层次展开想象,构思美术作品,从而起到提升学生创造能力的教学作用。

4. 水彩画在美术教学中的应用策略

4.1 指导学生进行水彩技巧绘画教学——干湿并用画法

水彩画作为一类美术形式,学生只有具备扎实的理论基础,才能更好地学习水彩画。教师在进行水彩画教学的过程中也需要重视学生绘画基础的教学,先为学生传授相关的绘画教学技法。干湿结合的画法是基于干法和湿法两类画法基础上衍生的画法^[2]。

教师需要先为学生分别讲解干法和湿法的技巧,让学生形成初

步的印象。干画法是指学生需要在完成第一遍涂色之后,等到干了之后,再涂第二遍,如此重复下去,直到取得相应的效果为止,其优点在于画出来的线条和色彩不混、不会随意流动,但是缺点就是缺乏表现力。湿画法是指在第一遍上色之后没有干的情况,就进行第二遍上色,如此重复上色,不断重复就可以。湿画法对于控制干湿度的着色时间具有较高的要求,学生必须具备相应的画法理论基础才能够实现。学生们对于干法和湿法比较熟悉之后,就可以进行干湿结合的画法。例如在进行草原景象图的创作时,教师就可以指导学生合理运用干法和湿法的画法,通过将两者有机结合,才能够完成对景物的描绘。草原的景物绘画是具有近景和远景之分的,学生在进行实物部分创作的过程中,就需要结合绘画对象采用不同的画法,然后结合画作中的不同部分,巧妙地将干、湿画法融入一张图中,体现出水彩画的整体性。

4.2 融合信息化教学手段,丰富水彩画教学技巧

信息技术的不断发展,促使信息化教学已经变得越来越普遍,教师在实施水彩画教学的过程中要能够认识到信息技术的教学价值。如借助多媒体技术,能够轻松对图片进行展示,避免学生因为看不清图片等问题丧失学习兴趣。美术教学还可以利用多媒体技术为学生展示各种各样的图片,吸引学生的注意力,激发学生的学习兴趣^[5]。兴趣是最好的老师,其能够让学生自发地参与到学习过程中,还能够提升学生的学习效率。

实际教学过程中,教师可以在课前导入环节为学生展示一些国内外的多风格、多类型的经典水彩画作品,供学生欣赏,让学生得到良好的文化熏陶。同时,教师也可以为学生展示一些经典油画作品和国画作品,并对三者进行对比鉴赏教学,让学生能够形成基本的教学认知。教师要能够发挥好信息化教学资源的优势,让学生能够掌握基本的知识内容:一幅上乘的水彩画带给人的视觉体验是不同的,其能够让人感受到一种流畅、自然和淋漓畅快、意味深长的感觉,具有深刻的教学作用。水彩画本身属于一类非常纯洁、静谧的艺术表现形式,能够给观赏者形成心灵上的洗涤。等到学生形成基本的绘画认识之后,就可以针对性地对某一幅水彩画作品作重点介绍,具体的讲解内容包括绘画作品的绘画技巧、绘画作者、创作年代,水彩画要想表现的内容和其中蕴藏的思想情感是根据创作者当时的心境展开的,绝不是人们单纯看到的一幅画。

4.3 专业指导学生绘画,从局部绘画展开

学生在对景色或者物体进行绘画的时候,要做到心中有数,局部作画。首先,要能够从整体上对绘画对象进行深刻把握,心中要能够先展现出整幅画,对于整体的画面和色彩应用具有初步了解,进一步做到明晰部分画作的画法^[6]。等到学生掌握了整体作画的基本技巧之后,就需要一部分一部分地完成绘画,该阶段最为重要的就是要能够寻找到绘画的局部部分,如何找准局部,保证绘画的精致性是非常重要的。

如在对香蕉进行绘画的时候,教师遵循循序渐进的绘画教学原则。先指导学生明确色彩的构图,如让学生先明确哪部分是亮色?哪部分是暗色?每个部分的色彩又该如何运用。学生掌握大致情况之后,学生就可以按照自己的绘画喜好,精准选取局部进行创作。例如在正式教学的过程中,某学生认为要先从香蕉的整个部分和亮色部分入手,等到完成了全部亮色之后,才会进行阴影部分的创作,最后是对整体画面进行修改。学生在构思的过程中,也是锻炼自己思维的过程,具备深刻的教学价值。

4.4 户外绘画教学

水彩画只有拥有水彩工具和纸张就可以完成,从而导致很多学生误认为水彩画教学只需要局限在课堂和教室之中。但是实际上水

彩绘画也可以和写生一样,开展户外绘画教学,教师可以在课堂上完成水彩画基本教学之后,带领学生到户外进行绘画创作。鼓励学生走出课堂,从教室走向充满大自然景象的室外,有利于舒畅学生的心情,学生能够在户外环境中结合自己的喜好选择绘画对象,学生也能够从自己的角度出发,有利于了解绘画对象和真实的观察到整体的画面。户外绘画的优势在于,学生的学习主体地位得到了凸显,学生能够愉快交流^[7],还能够就自己的绘画观点展开探讨,从而能够促进学生的见识增长和艺术素养,有利于促进学生的绘画习惯养成。

例如在完成水彩画的基本技巧讲解之后,就可以带领学生前往事先考察过的园林景区进行户外写生。学生可以在景区内自由选择绘画题材和绘画对象,选择完成之后,教师再次和学生强调一遍绘画技巧和绘画要领,加深学生对知识的领悟和应用。教师还可以为学生进行示范性绘画,通过实际行动为学生展示自己的绘画创作,包括如何构图?如何上色等。等到学生们全部完成自己的作品之后,教师可以随机挑选几名学生的绘画作品与真实的景物作对比,然后进行集体点评,其他学生也能够从中汲取有效的知识,了解自己作品的优缺点,然后修改自己的绘画作品。

4.5 完善相关教学评价

在进行水彩画绘画教学中,教师不仅要能够让学生掌握绘画技巧,更应该激发学生的美术学习热情。教学评价作为整个教学的最后环节,是对学生学习能力、学习态度等多方面的总结^[8]。教师在设计教学评价的过程中要能够始终尊重学生的主体地位,坚持以学生为中心,引导学生积极主动参与教学环节,然后打破单一从评价模式,通过学生互评、教师评价、学生自评等多种方式综合评价的方式,让学生认识到自己在美术教学中存在的问题。同时,也不能遵循以往过程性评价的评价方式,要能够同时融合过程性评价、形成性评价、定性评价和定量评价等多种科学有效的评价方式,让学生能够及时掌握自己的学习情况,并在具体的评价过程中给予学生足够的鼓励,强化学生的水彩画创作信心,促使学生能够主动的参与到水彩画教学中,让学生能够更加重视水彩画学习。

5. 结语

水彩画教学在美术教学中占据着重要的地位。教师要能够加强对水彩画技法的指导教学,在教学方面要能够考虑到学生的实际情况,促使学生愿意自发地参与学习,如帮助学生掌握干湿结合的画法,让学生不仅能够对整体构思有所了解,也能够做到精准找准局部,提高学生的绘画能力。户外绘画和信息技术教学,则能够起到更好地教学辅助作用,帮助学生开阔视野,真实的观察绘画对象。在教学评价的完善环节,则需要切实考虑到学生的学习主体地位,满足学生的个性发展需求。

参考文献:

- [1] 葛彩娣. 水彩画在美术教学中的应用[J]. 美术教育研究,2021,40(1):118-119.
- [2] 沈秀荣. 水彩画在美术教学中的应用[J]. 文渊(中学版),2021,4(4):57.
- [3] 唐璐. 关于水彩画在初中美术教学中应用的思考[J]. 河北画报,2020,64(11):248.
- [4] 向佐腾. 探究水彩画在中小学美术教育中的应用[J]. 参花,2020,64(16):83.
- [5] 丁倩尔,李琦琦,李梦月. 水彩教学在高校美术教育中的应用分析[J]. 河北画报,2021,64(4):186-187.

作者简介:余春艳,1990.2,女,汉族,肇东,研究生,讲师,美术教育