

高校素描课堂有效教学对策探讨

何 芳

青海师范大学

摘 要: 高校素描课堂是培养学生绘画能力和审美素养相当重要的环节。然而,如何在素描课堂中实现有效教学一直是教师们所面临的巨大挑战。有效的教学对策可以提供学生全面发展和实践绘画技巧的机会,使他们在学习的过程中充分发挥潜力。因此,笔者旨在探讨高校素描课堂的有效教学对策和方法,并分析高校素描课堂教学有效性的重要性。

关键词: 高校;素描;课堂教学;有效策略

一、高校素描课堂有效教学的重要性

(一) 有助于培养学生的审美能力

审美能力是指以观察为基础,发现美、感受美、体验美、理解美、创造美的能力。高校美术教学旨在以美的事物培养学生美好的思想、品质和行为,具有美育的基本属性,培养学生的审美能力是高校美术课堂教学的目标导向。而素描以观察为起点,引领学生用眼睛来捕捉现实社会生活、自然中瞬间的美好,观察的内容包括物象的位置、与背景之间的关系、外部轮廓、厚度、质感等,观察的方法包括剪影观察法、余光视觉观察法、空间立体观察法等,受到观察角度、观察方法、光源、参照物等因素的影响,不同角度与背景下呈现的光影效果会有所不同,体现在素描中便是黑白层次或深浅程度的不同。在高校美术课堂上,素描基础教学是引领学生观察自身所处环境以及周边人、事、物的最佳渠道之一,在日常教学中教师注重引导学生从结构、明暗等不同角度观察物象,帮助学生建立素描整体感。在此基础上引导学生观察物象的细节,带领学生体会整体与局部之间的统一关系,鼓励学生在绘画中运用素描技巧来刻画物象的细节,利用美术艺术语言来记录现实生活中用眼睛捕捉到的美好,并指引学生在美术创作中逐步融入自己的个性化感悟和理解,有助于培养高校学生的审美能力。

(二) 有助于发展学生的创新创造力

创新创造力是社会环境飞速变化背景下当代人才所需要具备的核心素养,体现为会用新颖的眼光看待客观世界,会用创新性、批判性、敏捷性与深刻性的思维来发现、分析与解决现实社会生活中的问题。高校是向社会输送专业技术型人才的教育机构,人才培养目标以学生的职业发展为导向,培养学生的职业素养和综合素质是高校教育高质量发展的题中之义。美术作为高校教育体系中的重要组成部分同样肩负

着培养学生职业素养的责任,而创新创造力是职业素养的重要组成部分,对学生的终身发展、可持续发展起到重要作用。在高校美术课堂中增强素描基础与专业课程教学之间的联系,将素描基础教学作为训练学生美术创作能力、提升学生创新创造能力的有效手段,在教授学生素描基础知识和基本技能的基础上为学生提供创新创造机会,带动学生运用素描这一艺术表现形式来创作出富有个性和艺术性的美术作品,引导学生以批判性思维分析美术作品的审美价值取向、艺术价值和文化价值,使学生不在被动地接受教师所灌输的知识、方法和观念,而是在加工整合知识信息、素描方法中探索出属于自己的艺术风格,有助于发展学生的创新创造能力。

二、高校素描课堂教学面临的挑战

(一) 学生兴趣与动力的不足

一些学生缺乏对艺术和绘画的兴趣。他们可能更倾向于其他学科或活动,对素描课不够感兴趣,无法全情投入。学生没有明确的动力去学习和练习素描。他们缺乏对绘画的长远目标或认为学习素描无法给他们带来实际收益,因此缺乏努力和积极性。学生因为缺乏自信而不愿意尝试素描。他们觉得自己不擅长绘画,害怕失败或受到评价的压力,从而产生学习上的抵触情绪。

(二) 技术难度的提升

透视是素描中一个重要而具有挑战性的技巧。掌握透视原理以及如何正确地运用它来表现三维空间和物体的深度是一个需要时间和实践的过程。学生可能会遇到理解透视概念、应用透视规则和创造真实感的困难。明暗处理也是一个技术难点。学生需要学习如何观察光影的变化、理解不同角度下的明暗对比,并运用适当的画笔技巧和材料表现出光影效果。这对于一些学生来说可能需要一定的反复实践和专注力。人体和动物的表现也是一个挑战。学生需要掌握人体的比例关

系、肌肉结构和动态姿势的表现方式。对于一些学生来说,准确地捕捉人体的形状和比例可能需要一定的耐心和练习。

(三) 教师资源和教学手段的限制

绘画设施和教具可能受到限制。例如,课堂上可能缺乏足够的绘画工具、素描纸、色彩材料等,这会影响到学生的绘画实践和发展。教师无法提供给每个学生充分的练习和实践机会。参考书籍和艺术品的获取不够充足。素描课堂需要丰富的参考资料和艺术品来激发学生的想象力和创造力,以及帮助他们了解不同的艺术风格和传统。然而,教师无法获得足够多样化的参考资料和艺术品,限制了学生的美感培养与学习体验。教师还受到教学手段的限制。由于技术的限制或教育资源的不足,教师无法充分利用现代化的教学手段和技术工具来拓展课堂教学的方式和效果。这会妨碍学生的全面发展和创新思维的培养。

(四) 评估方式的问题

现有的评估方式可能过于侧重技术技巧和标准化的评判。传统的评估方式往往基于一套固定的标准和指标来评判学生的绘画作品,忽略了学生的个性和创造力。这导致评估结果过于机械和单一,无法充分反映学生的实际能力和潜力。评估方式缺乏多样性和综合性。除了纸上作品的评估,还可以考虑学生在绘画过程中的观察、创意思维、表达能力等方面的评估。绘画作品本身只是学生绘画能力的一部分,而综合考虑多个因素才能更全面地评价学生的艺术才能。

三、高校素描课堂的有效教学对策

(一) 创造积极的学习氛围

采用互动式的教学方式能够激发学生的学习热情和积极参与。教师可以提出问题、组织讨论或展示学生作品,鼓励学生参与其中。通过和学生的互动,教师能够更好地了解学生的需求和思考过程,提供个性化的指导和支持。教师应尊重每个学生的个性和能力,并给予他们合理的期望和鼓励。及时表扬和肯定学生的努力和进步,激发他们的自信心和动力。通过建立积极的师生关系,学生会感受到教师对他们的赞许和支持,更有动力投入到学习中去。创造空间给学生发挥他们的想象力和创造力。教师可以引导学生在绘画过程中尝试不同的表现风格和图形风格,鼓励他们自由地表达自己的想法和情感。这样的创意空间激发学生的热情,使他们对绘画课堂更感兴趣。组织学生之间的合作学习和团队活动,能够增强学生的互动和合作意识。学生可以互相学习和分享技巧,共同完成任务。这种合作学习也能够培养学生的团队合作能力和沟通技巧。定期组织学生艺术作品展览或参加比

赛等活动。这样的机会可以给学生展示他们的努力和成果,激发学生积极投入到绘画学习中。鼓励学生尝试新的艺术领域和表现方式,为他们提供更广阔的艺术发展空间。通过以上策略,教师可以营造出一个积极、愉快的学习氛围,激发学生的学习热情和参与度。在这样的环境下,学生将更愿意探索和尝试,发挥出他们的潜力并享受到绘画学习的乐趣。

(二) 个性化指导和支持

教师应该与学生建立良好的沟通和关系,了解他们的学习需求、兴趣和能力水平。通过与学生的互动和观察,教师可以更清楚地了解每个学生的特长和潜力。根据学生的需求 and 能力,教师可以制定个性化的学习目标。目标设置应具体明确,可以分为短期和长期目标,并与学生共同讨论和制定。这样可以让学生感觉到自己被重视,并激发他们积极投入学习。教师可以安排个别辅导时间,与学生进行一对一的交流和指导。在个体化辅导中,教师可以更全面地关注学生的绘画过程和作品,提供具体、针对性的反馈和建议,并帮助学生解决遇到的困难。

(三) 结合技巧练习与创作任务

教师可以通过教学示范、练习活动和个体指导等方式,引导学生逐步掌握绘画的基本技巧。例如,线条的运用、阴影的绘制、透视的表现等。通过系统性的练习,学生可以提高绘画的准确性和技巧水平。随着学生掌握了一定的技巧,教师可以设计创作任务来促进学生的创造力和表现力的发展。创作任务可以包括题材广泛的作品,如风景画、人物画、静物画等。可设立不同级别的任务,以适应学生的能力水平和发展需求。在学生进行创作任务时,教师应及时提供指导和反馈。教师可以通过个别交流,帮助学生解决技术问题、提供灵感和意见。

(四) 引导学生观察和反思

教师可以通过示范和练习,引导学生培养准确而细致的观察能力。学生可以学习如何捕捉对象的主要形状、线条、阴影和色彩等特征,并将其准确地表达在自己的绘画作品中。组织学生进行一系列的观察练习,如素描速写、静物观察、人物角度练习等。通过这些练习,学生可以提高他们的观察力、绘画技巧和表达能力。教师鼓励学生对自己的绘画作品进行分析和反思。学生可以回顾自己的作品,并考虑其中的优点和不足之处。教师可以提供指导性问题,引导学生思考作品的构图、色彩运用、表现技巧等方面,并给予积极反馈和建议。组织学生之间的作品分享和讨论,促进学生之间的互相学习和交流。通过展示和讨论,学生可以从他人的作品

中借鉴经验和灵感,进一步提高他们的观察和表达能力。教师可以向学生介绍不同艺术家的作品,鼓励学生进行艺术欣赏并进行分析。通过对艺术作品的观察和分析,学生将培养对视觉语言和艺术表达的理解能力,进一步提高自身的绘画水平和创造力。

(五) 多样化的教学资源 and 工具

教师可以使用技术辅助教学工具,如投影仪、电子白板等来展示绘画教学内容。通过投影仪,教师可以将绘画过程实时展示给学生,使学生更清楚地观察教师的技巧和方法。教师还可以使用电子白板让学生与教师一起进行绘画实践,提高学生的参与度和理解力。教师可以提供丰富多样的绘画参考资料,包括照片、图书、艺术家作品等。这些资源可以帮助学生拓宽视野,了解不同类型和风格的绘画作品,激发他们的创作思维和想象力。教师可以向学生介绍并展示著名艺术家的作品。通过学习和分析艺术家的作品,学生可以学习到不同的绘画风格、技巧和创作思路。这有助于学生发展自己的艺术眼光和鉴赏能力,并激发他们对绘画的热情和动力。组织学生参观实地考察,例如到当地的公园、街道或乡村等地进行素描写生。组织学生参观美术馆、画廊等艺术展览,让学生亲身感受和欣赏不同类型和风格的艺术作品,拓宽他们的视野和艺术认知。教师可以提供多样化的绘画材料和工具,如各种铅笔、纸张、调色板、颜料等。通过使用不同的绘画材料和工具,学生可以探索和尝试不同的绘画技法和效果,发展自己的创造力和表达能力。通过提供多样化的教学资源 and 工具,教师可以满足学生的学习需求,激发他们对绘画的兴趣与热爱,并提高他们的学习成效和综合能力。

(六) 鼓励合作学习和互动交流

教师可以将学生分成小组,每个小组负责完成一个绘画任务或解决一个问题。小组成员可以相互协作,分享想法和经验,并共同努力完成任务。通过小组活动,学生能够培养团队合作能力、相互支持和理解的能力。教师可以组织学生进行对话绘画活动。在这种活动中,学生可以和另一个同学

一起合作创作一个绘画作品。他们可以互相交流想法和技巧,相互学习和启发,同时增强彼此之间的合作意识和沟通能力。教师可以鼓励学生在过程中共享资源,如参考书籍、绘画技巧和经验等。学生可以通过资源分享,互相帮助和补充彼此的知识和技能,促进学习的互动和合作。教师可以指派学生在课堂上进行绘画演示。学生可以向其他同学展示他们的绘画技巧和创作方法,并分享他们的经验和思考过程。这样的演示展示不仅能够激发其他同学的兴趣和灵感,同时也提供了一个学习和交流的平台。教师可以鼓励学生互相评价和反馈彼此的作品和表现。通过互相交流和评价,学生能够从他人的意见和建议中获取更多的启发和成长,也增进彼此之间的理解和尊重。通过鼓励合作学习和互动交流,教师能够培养学生的团队合作能力、沟通与交流能力、分享与合作精神,并激发他们的创造力和艺术表达能力。

四、结束语

综上所述,高校素描课堂的有效教学对策对于学生的艺术素养和综合能力的发展至关重要。通过个性化的指导和支持、结合技巧练习与创作任务、培养学生的观察力和反思能力,以及鼓励合作学习和互动交流,教师可以提供一个积极、富有创造力的学习环境。这些教学对策不仅能够帮助学生掌握绘画技巧和艺术知识,还培养学生的创造力、表达能力和团队合作精神。这些对策也为学生提供了发展个人特长和潜力的机会,激发他们对绘画的兴趣和热爱。

参考文献:

- [1] 郑桢. 浅谈高校设计素描课程在教学中的改革实践[J]. 雕塑, 2024, (03): 58-59.
- [2] 高艳. 高校基础素描艺术教学实践研究[J]. 中国民族博览, 2022, (07): 88-90.
- [3] 司静. 高校素描基础教学中创新精神的培养[J]. 艺术评鉴, 2022, (01): 140-143.
- [4] 张玉明. 浅谈高校基础素描教学中的技术与思维[J]. 戏剧之家, 2021, (10): 175-176.