

高等美术教育的教学结构设置及专业课程设置

——以俄罗斯为例

李耶娃

(尚美洛里亚 俄罗斯首尔 101—135)

【摘要】俄罗斯是世界上优秀的文化和艺术国家，它的教育思想、教育体制、教育标准、教育内容、教育方法等都受到了人们的高度评价，并在国际上产生了重要的影响。通过对知名美术院校、知名艺术家、美术教育家的研究，对当前高校美术教育的教学结构、专业课程设置的设置都有一定的借鉴作用。

【关键词】俄罗斯；高等美术教育；教学结构

The Teaching Structure and Professional Curriculum of Higher Art Education

——Take Russia as an example

Li Yeva

(Chammeroria, Russia, Seoul, 101- -135)

【Abstract】Russia is an excellent culture and art country in the world, its educational thought, educational system, educational standards, educational content, educational methods have been highly evaluated by people, and has produced an important influence in the world. Through the study of well-known art colleges, well-known artists and art educators, it has a certain reference role for the current teaching structure and professional curriculum setting of the art education in current colleges and universities.

【Keywords】Russia; higher fine arts education; teaching structure

DOI: 10.12361/2705-0416-04-03-77800

引言：俄罗斯高等美术学院（包括师范艺术系）在继承了现实主义教育的传统的同时，也十分重视对新观念的吸收。选取三所具有代表性的高校，从培养目标、教学大纲、系科建设、课程设置等方面进行重点介绍，以加深对俄罗斯高校的了解，并从中获得一些启示。

1 俄罗斯高等美术学院

1.1 列宾美术学院

圣彼得堡国家列宾美术学院始建于 1757 年，是俄罗斯国家美术学院的前身，它的前身是一所专门为高等美术人才培养的高等艺术院校。在 200 年的时间里，该学院培养了很多享誉全球的艺术大师。学校具有深厚的艺术文化底蕴，优良的美术教学传统，为俄罗斯及其他国家的美术人才提供了有力的支持。在尊重传统艺术、遵循现实主义创作方式的前提下，加强学生艺术创作个性的形成与发展，是教育与研究的重点。这所学校有六年的学制。课程的内容是按照课程的课程和课程来决定的。本课程须由学校教育科学委员会核准。采用教授领导的工作室制度。

学院设有绘画系，大型油画（壁画）系，古画修复系，雕塑系，版画系，建筑系，理论系，艺术史系。每个班的同学都是 5-7 个人。他们在工作室，教室，博物馆里进行着各种各样的教学活动。课程设置如下：一学期两学期，学期 14 至 15 周，学生在户外写生 7 至 10 周。寒暑假有 7-10 个星期的假期。一年两次的测验。学生在校时间为 45 分钟，在校时间为 9 小时，上课时间为 6 小时，上课时间为 6 小时，实习时间为 3 小时。美术理论课是一堂大型的课程，由全班同学共同聆听。各学科的研究方向也各有特色。学生们通过测试来测试他们所学到的东西。学校还定期举办各年级的学生作品展和学生素描画展，受到了校方和教师的高度关注。他们通过对作品的学习，发掘出优秀的人才，并对其进行教学。圣彼得堡国家的列宾艺术学校或国际艺术研究所。学院图书馆的藏书超过五十万

册，很多是罕见的珍贵的孤本，对学生们了解和接触世界上的最新艺术有很大的帮助^[1]。

1.2 莫斯科工艺美术大学

1825 年，斯特罗格诺夫公爵创立的俄罗斯莫斯科国家工艺美术学院。180 年来，该校培养了大量优秀的装饰艺术家和实用工艺设计师。学制：本科六年，硕士学位，三至五年。本校共有四个系：装饰与装饰装饰系、室内装饰与设施系、工业艺术系、理论系、艺术史系。学院的图书馆分为公共艺术，艺术史，建筑学，雕塑学，实用装饰艺术，绘画，图形学。这家博物馆拥有大量的世界各地的珍宝。俄罗斯莫斯科国家工艺美术学院也设有硕士生（副博士）院，其硕士生在大装饰、实用工艺领域拥有一支固定的科研团队。

1.3 国立莫斯科师范大学造型艺术系

该系成立于一九四一年十二月，由俄罗斯艺术协会会员及教育学博士组成。本专业致力于培养高素质的中小学美术师资。学习时间为五年。本部设有绘画、色彩、创作、装饰、艺术、美术理论、美术历史、教学法等 6 个教研室。莫斯科国家师范学院的目标：中小学、艺术职业学校和相关艺术院校的美术老师。

该院基础课包括基础理论，哲学，经济学，社会学，教育学，心理学，职前教育，学校医疗急救，中小学美术教室的装饰，中学美术装饰。理论方面包括俄罗斯美术史，外国美术史，绘画技术，画法几何学，中学艺术装饰基础，造型艺术与创造法，中小学美术教材教法。技术方面包含素描，色彩，创作，实用装饰艺术，陶艺，铁艺，木雕，染织。

由此可以看到，师大艺术系对学生的文化素质、职业技能的培养十分重视，所设置的课程数量也比较多。为配合本系的教学，本校定期举办专题讲座及专题讨论会，协助同学撰写年级论文及结业报告。为确保学生的学业，本部设有色彩工作室、素描工作室、纺织物工作室、陶艺工作室、金属木器加工车间、铁艺锻造车间等。暑假期间，学生们还会将前往莫斯科的市郊及其它城市进行实地考察

察。

2 俄罗斯艺术院校的办学实践

2.1 教学思想, 教学理念

2.1.1 艺术类专业教育应注重技术与艺术的结合

现代俄罗斯高等艺术教育十分注重基础技能的培养, 注重技术的培养, 而注重学生的创新精神。在对学生的创作进行评判时, 首先要看作品的原创性和艺术个性, 然后是技术。就拿莫斯科工艺美术学院装饰性画课来说, 每当一个新的课程结束, 老师都会讲解一下建筑的结构、布局、壁画的摆放、以及壁画的主体, 然后学生们就可以根据自己的理解, 向老师提问, 让教室里的氛围变得更加热烈。教师要充分激发学生的创造性和创造性, 再根据情况进行引导^[2]。

2.1.2 师范院校艺术教育应注重师范特色

艺术创作人和艺术教育工作者的区别在于: 艺术创作人的任务是创作作品, 通过作品表达自己的思想, 让人们获得艺术的愉悦, 从而为整个社会创造出一种共同的艺术资产。而美术教师的使命就是在课堂上、媒介上进行艺术教育, 以提升学生与群众的审美修养。莫斯科国家师范大学艺术系在教学思想、课程设置、教学形式上均与美院迥异, 特别强调师范教育, 特别强调对文化理论的研究。国师有很好的理论老师, 在课余时间, 他们经常到图书馆、电脑房或工厂里去, 为将来能在中学和中学美术教学打下坚实的基础^[3]。

2.1.3 充分利用公共设施开展职业美育与社会艺术教育

社会艺术教育是通过美术馆、博物馆以及其他大众的公共艺术机构来进行艺术教育。俄罗斯的高等美术教育, 并不只是单纯地运用课堂教学, 而是要充分利用公共设施, 将社会艺术教育融入到教学之中。根据课程安排, 安排学生参观美术馆, 博物馆, 教堂, 美术馆, 宫殿, 地铁, 广场, 体验艺术的真谛。他们可以这么做, 有两个主要的理由: 一是俄罗斯的公共艺术设施相对完善, 无论是大城市还是城市, 博物馆、美术馆、剧院、教堂, 都给人一种浓厚的民族气息。另外, 俄罗斯公共艺术设施的管理和使用意识也是合理的。他们确实是将这些设备当作公共物品来使用, 并且强调它的社会效益, 即便是在苏联解体后, 经济困难的时候, 他们也不会因为金钱而放弃社会福利。长期以来, 这些场馆都是面向中小学生和艺术学院的学生开放的, 甚至普通观众的入场券也就是几块钱。在这种地方, 人们的活动也不会受到太多的约束, 这是一种学习和激发灵感的方式。

2.2 培养目标, 学科划分, 课程设置

2.2.1 明确的艺术教育目标, 克服了艺术教育的盲目与随意

俄罗斯艺术院校的的教学目标明确, 教学目标清晰, 教学目标清晰, 并以此为中心, 制订了详尽、严谨的教学大纲和教学计划。这

种科学严谨、明确、扎实的工作作风, 在俄罗斯高等艺术学院的教学中都得到了充分的体现。也正是这种风格, 使得俄罗斯在经历了一场动荡之后, 仍然能够在全球范围内维持较高的教育^[4]。俄罗斯艺术学院的新生, 在第一年的时候, 一般都是水准, 但是在几个月的培训后, 他们的成绩却是突飞猛进。经过 6 年的学习, 这些毕业生已经在自己的专业领域中独立工作。

2.2.2 艺术院校应在专业课程中增加常规创作课和材料课

创新课是培养学生职业素养的最佳途径。俄罗斯艺术学院的创意课程从一年级开始, 一直到六年级。在创意课程中, 同学们会按照课程的要求, 进行不同的主题及不同的创意。艺术的技术, 一方面表现在工艺上, 另一方面也表现在对材料的运用上。俄美术学院的材料课程也很重要, 从一年级开始, 一直持续到五年级, 让学生了解各种美术材料和工艺, 了解各种材料的特性, 感受各种材料的美感。根据课程的安排, 学生在不同的专业素材工作室进行练习, 使他们可以自如地使用所需的素材。俄高等艺术学院的创作课和材料课是相互联系的。在材料课中进行设计风格、创意思维的实践。

2.2.3 师范院校美术专业应在中小学开设各种车间、工作室, 与中小学手工制作课程衔接

中小学艺术教学的重点应放在“美育”和“美育”两个方面。俄罗斯的高师艺术教育历来注重培养学生的动手能力。例如, 莫斯科师范大学美术学院开设了各种美术工作室, 例如: 金属、木材、铁艺、陶艺、陶艺等, 这些都是为了培养学生的动手技能, 为将来胜任中小学美术手工、设计与制作等课程打下基础。另一方面, 对师范各院系的学生的艺术素养的提升, 也有一定的促进作用。

2.3 教育行政

充分利用和开发画室, 车间等教学设施。学校的各种功能室和设施都是重要的教育资源, 它不像陈列品、展览品, 只供参观或作表演使用, 它不是一种时髦的装饰品, 如果让它闲置, 那就是浪费。这不仅仅是教育行为的问题, 更是教育态度、教育理念、教育管理等方面的问题。俄罗斯艺术院校的画室、画室、车间, 虽然外表看起来并不是很现代化, 但却很有实用性, 经过科学的设计, 最大限度的发挥了作用。比如莫斯科工艺美术学院的马赛克画室, 各种颜色、质地、种类繁多的马赛克, 整齐的排列着。一进画室, 学员们马上就可以开始工作了。所有的教学器材和教材均为学员提供^[5]。

3 结语

虽然经历了经济不景气, 社会动荡不安, 俄罗斯的艺术教育还是挺过来了, 没有受到太大的冲击。大学并没有成为一种功利主义和商业化的地方, 而是由于其严格而坚实的教育制度和学术传统, 所以还能顺利地运行。俄罗斯艺术教育能够在世界范围内如此形象地立足, 就在于其现实的作用与价值。

【参考文献】

- [1] 宋卫凤. 列宾美术学院基础教学考析[J]. 美术教育研究, 2021(07):76-78.
- [2] 王宝洁, 李一鸣. 俄罗斯美术教育初探[J]. 美术教育研究, 2021(06):112-113.
- [3] Guohua Gao. The Practice and Value of Sino-Russian Education Exchange in the Innovation and Development of Fine Arts [J]. Fine Arts Literature, 2020 (09): 102-103.
- [4] 姜岳. 中俄美术教育对比浅析[J]. 黑河教育, 2019(05):16-17.
- [5] Liming Wei. Research on the Development of Art Exchange between China and Russia after the reform and opening up (1978-2016) [D]. Northwestern University for Nationalities, 2019 (1): 17.
- [6] 李亚平. 俄罗斯高等美术教育研究初探[J]. 美术教育研究, 2018(19):179.