

高职美术专业素描教学多样性特点浅析

肖 涵

四川科技职业学院 幼儿师范学院, 四川省 眉山市 620000

摘要:随着美术行业的崛起,对美术专业人才的要求越来越高,这直接要求高职院校的美术教育有相应的变化。作为高职美术学科的重要课程,提高学生的素描能力至关重要。传统教学内容相对单调,学生学习热情不高。他们不愿意参加教学,很难达到素描教学的目的。教师应从素描教学的各个方面入手,积极、科学、正确地引导学生理解理论基础,进而注重学生审美兴趣的培养,全面发展和培养学生。本文浅谈高职美术专业素描教学多样性特点。

关键词: 高职美术;素描;教学;多样性

Analysis on the Variety of Sketch Teaching in Higher Vocational College

Han Xiao

Preschool Normal College of Sichuan Vocational College of Science and Technology, Meishan City, Sichuan Province 620000

Abstract: With the rise of the art industry, the requirements for art professionals are getting higher and higher, which directly requires the art education of higher vocational colleges to have the corresponding changes. As an important course of higher vocational fine arts discipline, it is very important to improve students' sketch ability. Traditional teaching content is relatively monotonous, and students' learning enthusiasm is not high. They are not willing to participate in the teaching, it is difficult to achieve the purpose of sketch teaching. Teachers should start from all aspects of sketch teaching, actively, scientifically and correctly guide students to understand the theoretical basis, and then pay attention to the cultivation of students' aesthetic interest, and develop and cultivate students in an all-round way. This paper discusses the diversity characteristics of sketch teaching in higher vocational art major.

Keywords: higher vocational art; sketch; teaching; diversity

一、引言

高职院校是中国教育体系的重要组成部分,为中国培养了综合性技术人才。随着时代的变化,素描教学的理念和实践也存在不足。例如,盲目追求新鲜事物,忽视传统素描教学有一定的普遍性,这会阻碍学生的艺术想象力和创造力。事实上,素描教学是一门更加科学的训练课程,教师可以深入进行造型意识、结构认知、神态刻画等教授,知识点比较复杂,具有多样性,需要将素描教学的内容设计为一项任务,积极调动学生对素描的兴趣。

二、美术专业素描的概述

目前素描是国内美术院校教育的重要手段。素描作为一种美术形式出现已有约400年的历史,素描最早产生于欧洲文艺复兴时期,透视、解剖学、几何学的发展促进了素描实践的探索。西方美术教育体系的构建以美术学校的建立为标志。在这些课程中,素描是必修课。在从石膏素描过渡到人体素描作为基础训练影响了许多画家和艺术教育家。对于绘画学习来说,接受素描的训练是非常必要的。素描体现了西方美术的传统品质和价值,是我们解读和探索西方美术观念的出发点。通过素描训练,可以掌握对美术处理透视、体积、空间、纹理等基本元素的方式,了解物体的基本动态和结构,培养自由控制画面的能力。也可以通过训练纠正视差,从而

能够准确地表达所观察到的物体。同时素描是美术专业中独立的绘画,但由于许多人忽视了它,素描教学的发展并不顺利。从本质上讲,素描也有塑造美术的能力,可以揭示绘画的本质。只有学生掌握素描基础知识,素描能力就能得到有效发展。

三、高职美术专业素描多样性教学策略

(一) 积极调动学生积极性

传统教学内容相对单调,学生学习热情不高。他们不愿意参加教学,很难达到素描教学的目的。高职美术教师在开展素描教学的过程中,需要充分把握素描课程的心理内容,为学生合理解释构图、造型、结构等相关内容。此外,当学生学习素描时,灵感可能会耗尽,学习会越来越枯燥。通过教学欣赏,学生产生了浓厚的兴趣。为了让学生感兴趣,教师也应该进入“状态”,这对教师有更高的要求。观察能力是高职学生素描造型学习能力的重要组成部分,是高职学生心理发展的重要特征之一,可以引导学生积极思考、实践,在绘画过程中,老师要不断提醒学生,比较物体的细节,把握时间节奏,把握最独特的部分。并根据形体结构、明暗、浓淡,不断提高素描的整体美感,使作品更加生动具体。同时学生可以一边欣赏素描,一边提出问题。教师需要抓住这个机会,把素描从浅到深的描述,把美术家创作的素描作为缓

冲,捕捉生活的细节。这样可以一点点激发学生的兴趣,让他们积极参与素描学习。

(二) 不断创新教学方法

1. 国画

与西方绘画相比,中国画有自己独特的民族风格和特色。中国画的传统文化特征以及笔墨、水等材料的使用,使其造型语言和训练的开始与西方有了显著的不同。中国古代美术家创作的美术作品不亚于西方,中国绘画很早就进入了“自我意识”。也就是说,绘画时,不是再现自然,而是表现“我”——画家自身的感受性和思想。几千年来,没有一个画家学过素描,毛笔、宣纸的运用也决定了中国绘画创作的随机性和偶然性。因为有了向西方学习的基础,所以毛笔、宣纸是最重要的。素描基础训练与事实相去甚远。很多擅长素描的人不知道如何欣赏中国画,也不知道如何画好中国画。当然,我们对国画造型传统的强调并不否定西方学术素描训练的优势和优势。西方素描从文艺复兴时期开始进行透视和解剖学研究。通过这些训练,可以最大限度地把握物体的物理特征、结构和比例。此外,在画面的所有元素中,线条是最快、最准确、最恰当的情感表达。因此,对线条的理解和把握是中国画成功的关键。国画的线条通过笔的起势,呈现出轻、重、慢、急的特点。显然,这种美只能通过长期的白描训练来实现,白描可以成为素描教学的辅助和补充。

2. 设计

设计素描是表达设计意图的专业基础课程。它侧重于尺度、透视规则、三维空间概念、形式的内部结构分析、空间结构想象的组合以及图纸设计方案能力的培养。它注重理解客观形象的内部结构,培养创造力。学生可以在一定程度上再现其知觉能力的基础上,进一步发展对事物物理本质的理解。但设计素描并不旨在准确、简洁、清晰地表达客观事物。在此基础上,通过深入观察和研究,不断融合艺术家对客观事物的主观理解、感受、联想。在高职院校基础设计教学中引入设计素描教学理念,对基础设计教学产生了巨大影响。与绘画基础素描相比,设计素描更应体现“设计”的本质,表现物体的体积、光影、空间关系等,并在此基础上强调开拓思维和想象力的培养。艺术作品的魅力在于它的表现性,是作者对对象的全面理解和诠释。因此,拓展学生的综合能力至关重要。在素描方面,教学活动中应注重光影教学、明暗层次教学和空间能力教学。首先,加强光影的教学。在素描中,美术教师应开设专业的光影学习理论课程。同时,光影的表现以及光影与作品的关系也应贯穿于素描的过程。在理论学习和实际操作中,教师应强调让学生掌握光影技能和技巧,展现出不同的光影给素描素面带来的不同形象,从而帮助学生更深入地了解作品的艺术魅力。其次,明暗层次教学是素描教学的重要内容。

图一 素描的明暗对比

(如图一)在素描教育中,让学生掌握明暗特征,画的素描有更强的立体感,更真实。美术教师应重视明暗层次教学,让学生学会明暗层次控制方法,让学生灵活地控制颜色,能学到灯光支持下素描的明暗层次。最后,加强空间能力的教学。因此,在教学过程中,教师要引导学生把握不同的素描比例关系,展示作品的整体艺术特征。另外,让学生加强图像构图,通过构图的表现,引导学生提高对素描大小、位置和空间关系的理解,全面培养构图理念,提高构图能力,从而把握控制画面的位置关系,绘制更成功的作品。因此,设计素描教学要敢于突破思维取向,走出传统的静物组合和静物选择模式,不放置静物或模型就表现物体大小和质地的差异。在这种情况下,生活中常见但不太显眼的物体可以用来选择静物,学生也可以在户外寻找和描绘他们感兴趣的地方。静物可以拿在手里、悬挂、折叠等方式摆放,打破固定的视觉模式,使用新的绘画方法,激发他们解决问题的能力,提高他们的创新能力。

(三) 采用多样化训练手段

素描教学应密切关注专业特征的多样性,进行符合教学要求的调整。(如表一)

表一 教学计划

教学内容	教学时间
基础知识	2h
素描构图和明暗调子	2h
石膏结构素描	2h
静物组合	6h
水果结构素描	4h
蔬菜结构素描	2h
陶罐明暗素描	6h

从大师的素描作品可以看出,素描的风格可以用多样性来表现。但是现在学生的作品只是追求同样风格的作品,很难看到新鲜感。特别是作为高职的学生,教师应该鼓励和引

导学生摆脱传统的考试模式。在学习和掌握理论上,我们可以捕捉绘画时的现实和灵感。同时,也不能忽视素描本身的各种元素,盲目追求风格。素描的风格多种多样。当学生在老师的指导下欣赏名画时,他们可以总结名画的风格,以免他们的作品显得单一而缺乏灵感。上课时,老师应该只取出石膏体,而不是让学生按照自己的方式看。学生需要结合他们头脑中石膏体的运动,通过将静态视为动态来表达美术兴趣。在这种教学模式下,学生不能轻易模仿老师或书本上的照片。他们应该走出传统模式,在绘画时展现自己的真实感。在教学过程中,老师还将在理论教学的基础上,引导学生结合自己的风格进行绘画,体验美术的独特魅力,进而创造出自己独特的绘画风格。在高职素描教学过程中,教师可以采用多样化教学训练手段,根据教学需要选择合适的训练方法,可以使学生掌握素描表达的有效方法,从而提高素描能力。绘画通常反映画家在绘画时的心情和思维活动。当学生练习素描时,他们通常把自己的想法融入绘画中。有时候,他们会随便画画。当没有主题的时候,这样画就不会表现出意境。如果学生不能认识到这一点,他们将继续坚持这幅画的方法,将不能使学生充分理解素描教学的关键内容,对素描的理解和把握将出现偏差。针对这一问题,需要教师在素描教学过程中首先要清醒自己的思维,从侧面引导学生,在实践过程中使学生潜移默化地纠正错误的思维方式。这样可以有效地提高素描教学的效果。

(四) 素描写生与默写相结合

在高职美术专业,素描过程不仅可以帮助学生找到灵感,还可以提高综合能力。此外,学校长期枯燥的教学将严重影响学生对素描的热情。因此,在室外写生可以提高学生的兴趣。在写生过程中,要求学生以实物为基础重新创作,使学生对自己感知到的东西有更深、更积极的理解和探索,从而更有效地提高学生的创造力和理解力。在多年的素描教学实践中,学生常常过于还原造型图像而忘记创作。不仅如此,详细说明往往只让学生看到部分,整体把握能力较差。课堂

上,教师应该通过视频、图像等方式增强学生的艺术欣赏能力和水平,通过学生欣赏高质量的素描作品,引导学生在大脑中构建完善的素描框架,帮助学生提高基础知识。作为基于素描造型的再创作,通过学生对物体的理解和记忆来表现。默写采用的方式是先观察,再默写。在默写之前,教师让学生仔细观察图像,记住图像建模的结构特征,指导学生根据记忆建模快速画出图像,然后让学生从不同的角度对同一物体的图像进行默写训练,然后进行比较分析,找出不足之处,可以促进学生关注物体图像的整体形状,提高对整体形状的把握和理解能力,同时锻炼学生头脑中制作构图的能力,发挥创造性思维。默写不仅是学生素描造型技能的培养,也是学生理解力和创造力的培养。

四、结论

素描是美术学科独立绘画,但由于许多人忽视了它,素描教学的发展并不顺利。从本质上讲,素描教学需要教师的有效指导,调动学生的积极性,防止学生灵感枯竭。素描教学是高职美术课程教学的重要内容,加强学生的艺术欣赏和审美基础。如果教师想提高学生的素描水平,提高基础知识,应该让学生掌握素描的生动性。高中美术教师可以在课堂上分析著名的素描,逐步引导学生仔细分析,找出多样化特点,引导学生掌握这方面的技能。为了良好发展美术专业素描教学,教师需要合理采用各种有效的教学方法,引导学生理解素描学习方法,从而提高素描教学的质量和效果。

参考文献:

- [1] 朱成梁. 浅谈高职美术专业素描教学发展方向[J]. 科技创新导报, 2016, 13(35): 184-185.
- [2] 李银玲. 如何搞好高职院校美术专业素描教学[J]. 科技展望, 2016, 26(04): 336.
- [3] 赵志军. 高中美术素描教学的策略研究[J]. 教学管理与教育研究. 2020(14): 01-102.

