

高校绘画教学方式及其创新研究

黄哲雄

延边大学美术学院 吉林延吉 133002

摘要: 高校绘画教学在现代教育体系中占据重要地位,既是一门培养学生审美能力和创造力的学科,也是促进其全面发展的重要途径。随着社会的不断发展和科技的进步,美术教育面临着新的难题。传统的教学模式已无法完全适应当代学生的需求和社会发展的要求,因此,探索绘画教学方式创新显得尤为必要。创新教学方式不仅能激发学生的学习兴趣,还能有效提升其综合素质。通过引入生活化元素、案例分析教学、意象绘画教学等多种方法,可以使美术课堂更加生动有趣,增强学生的实践操作能力和艺术感知能力。此外,注重培养学生的观察能力、想象力和创造力,帮助其在艺术创作中找到自我表达和情感释放的途径,对于其心理健康也有积极影响。本文旨在探讨高校绘画教学方式创新策略,通过提出改进措施,以期美术教育的发展提供参考和借鉴。通过这一研究,希望能够推动高校绘画教学的改革,提升学生的综合素质和艺术素养,为其未来的发展打下坚实基础。

关键词: 高校; 绘画教学; 方式; 创新

1. 高校绘画教学创新的意义

1.1 强化审美能力

在进行绘画教学时,教师可以通过欣赏不同风格的作品来提高学生的审美水平,同时也在这一过程中提升学生的艺术素养和创造力。因此,将绘画纳入学校的日常教学中具有重要意义。绘画作为一门富有趣味性的学科,能够激发学生的积极性和主动性,让他们在参与过程中获得愉悦。此外,绘画还具有一定的治疗作用,不仅是一项技能,更是一项需要长期坚持才能有所收获的活动。教师应充分认识到这一点,并结合实际情况开展相关教学工作,从而使课堂更加生动活泼,有效激发学生的学习兴趣。由于每个学生都有其独特的特点,教师不仅需要传授基本知识与技巧,更重要的是培养学生发现美、感受美和表现美的能力。通过这种方式,绘画教学不仅促进了学生的全面发展,还为他们提供了一个表达和探索自我情感的渠道^[1]。因此,教师在设计 and 实施绘画课程时,应注重学生个性的发展,营造一种鼓励创造与审美的教学环境,使学生在艺术的熏陶中不断成长。

1.2 激发学习潜能

在进行绘画的过程当中,教师可以通过对于学生作品的评价来发现他们身上存在的优点和缺点。而且在这个过程中,学生也会更加积极地参与到课堂活动之中去,从而使得自己能够得到更多的进步与发展。绘画本身就是一门艺术学

科,因此它还具有一定的治疗功能。所以说如果将绘画作为一个单独的科目来看待,那么就有可能让学生在受教育的同时获得心理上的治愈。在进行美术教学时,教师要注重对于学生潜能的开发。通过绘画可以有效地帮助学生缓解压力和紧张情绪,同时还能够使得学生更加积极主动地去探索世界,从而促进自身各方面能力的提升。绘画也是一门非常重要的学科,它不仅仅只是一门课程,更是一个很好的治疗方法,能够让學生充分发挥自己的想象力,并且将其运用到实际生活当中去。因此,我们应该重视对于学生潜力的挖掘与培养,为他们以后的成长奠定良好的基础。另外,绘画还是一项十分有趣味性的活动,所以说,如果想要学生学好这门科目,就必须先调动起他们的兴趣,这样才能够保证课堂效率以及质量。总而言之,绘画具有多方面的功能,无论是对于学生本身来说,还是对于社会而言都有着一定的价值。

1.3 提高综合素养

在学生的绘画教育过程中,教师可以通过引导学生学习不同国家的文化,帮助他们更好地认识自己国家与其他国家之间的差异。这不仅能够拓展学生的视野,还能提升其综合素质水平。绘画本身具有一定的治愈功能,对学生的身心健康也会带来积极影响,这种效果显而易见^[2]。随着我国经济实力的不断增强,人们愈发重视精神层面的追求,因此,学校应当加大对绘画课程的重视力度,将其作为重要学科开展相关

教学工作。这样，学生在接受完相应教育后，能够具备足够的去面对未来社会中的各种难题。同时，绘画虽然不仅局限于课堂内，但却是所有课程中不可或缺的一部分。绘画教育在培养学生审美能力、创造力和文化素养方面具有独特作用，有助于全面提升学生的综合素质。因此，学校在设计绘画课程时，应注重多元文化的融入，通过艺术教育促进学生的全面发展，确保其在未来能够应对复杂多变的社会环境。

2. 高校绘画教学方式及其创新策略

2.1 改变教学理念

在长时间以来，高校美术教学一直采用较为僵化的教学方法。通常情况下，教师仅仅是按照教材逐一讲解知识点，学生则被动地听讲，这种方式导致课堂参与度较低。然而，美术作为一门实践性学科，仅通过讲授理论知识而不进行实际操作，是难以达到理想的教学效果的。学生在这种教学模式容易感到枯燥乏味，从而导致课堂教学效果不佳。因此，为了提升高校美术教学的有效性，美术教师必须首先转变自身的教学理念，积极打破传统的教学模式，更多地引导学生进行实践创作。美术教师在教学过程中，不应仅仅关注教材知识的传授，更要注重将所学知识应用于实际创作中，培养学生的动手绘画能力和实践操作能力。例如，在教授雕塑绘画时，教师不仅要讲解雕塑的理论知识，还需组织学生进行实际操作。具体而言，可以要求学生先在草稿纸上描绘出自己想要塑造的图像，然后再对该图像进行雕塑。在这一过程中，学生通过绘画和雕塑实践，不仅可以锻炼动手操作能力，还能享受亲手制作艺术品的乐趣^[3]。这样一来，学生的绘画能力和美术思维能力得以提升，同时，他们在实践操作中也能更深刻地感受到艺术的美好。因此，高校美术教学应更多地结合实际操作，鼓励学生动手创作，以提高课堂参与度和教学效果。这不仅能够激发学生的学习兴趣，增强其艺术感知能力，还能培养他们的综合素质，使其在美术学习中获得全面发展。通过这种教学方式，学生不仅能掌握理论知识，还能将其应用于实践中，形成扎实的技能基础和丰富的艺术创造力。如此一来，美术教学不再是单纯的知识传授，而是一个激发学生创作潜能和培养实践能力的过程，从而实现美术教育的真正价值。

2.2 引入生活化元素

“艺术源于生活并高于生活”。高校绘画教学，无论是在理论知识还是绘画技巧方面，都与人们的生活息息相关。

正如我国著名教育家陶行知先生的生活即教育思想所揭示的那样，任何教育都不能脱离生活实际，而应结合现实生活，给予学生们关于未来人生发展所需的教育，而不是脱离实际的虚假教育。因此，为了有效促进高校学生德、智、体、美、劳的全面发展，提升美术学科的教育意义和育人价值，美术教师需要预设生活化的写生教学活动，帮助学生们更好地将所学知识学以致用。例如，在教授构图时，美术教师可以采取“一人、一笔、一本”的形式，带领学生走出教室，来到操场席地而坐，深入感受艺术创作的灵感来源，并真正领悟用眼睛作导游的方法和技巧。通过这种真实的写生过程，学生能够巧妙地结合图像识别、审美判断、美术表现、创意实践和文化理解等多维度尝试，为自己的美术作品进行构图或创作。通过这种形式，真正使高校绘画的教学形式和内容更具趣味性、体验感和实践性，让学生在学习和生活中体会艺术的魅力。在具体的教学实践中，美术教师应注重引导学生观察与感受生活中的艺术元素，通过现场写生的方式，使学生亲身体验艺术创作的全过程。在对学生的绘画能力进行培养时，不仅仅需要让他们掌握一定的理论知识和技巧，还应该注重提高其自身的实际应用水平^[4]。因此，教师可以适当增加一些绘画方面的实践活动，通过这些方式来帮助学生更好地理解所学内容并且能够将其运用到自己的创作过程当中去。这样一来，就会使得整个课堂变得十分活跃，同时也有利于激发出学生的学习兴趣和积极性。这种方法还有助于增强师生间的交流与沟通，从而促进彼此关系的进一步改善。教师可以选择校园内不同的场景，组织学生进行不同主题的写生活活动，如建筑写生、植物写生、人像写生等。在此过程中，教师不仅要教授学生构图、色彩、光影等基础知识和技能，还应引导学生从艺术创作中发现美、感受美、表达美。通过这种生活化的教学模式，学生不仅能够提高艺术创作水平，更能够培养敏锐的观察力、丰富的想象力和独特的审美观念。

2.3 进行案例分析教学

教师讲解是美术教学的主要形式，教师钻研教材，整理笔记，向学生讲解美术作品中蕴含的丰富美学，讲一讲油画优秀画作的独特画法，激发学生的情感共鸣，助力学生提升发现美的能力，深刻理解油画作品的内涵。比如欧洲十七世纪创作家伦勃朗，他对光线与明暗处理尤为独特，绘画的灯光元素聚集在一起，从光感最强的区域依次向周边进行传递，最终被深色调包围，展现出光线的强弱程度、空间的层

次感,画面生动而形象,教师引领学生观摩伦勃朗的《尼古拉特尔普教授的解剖课》《伊玛努斯的晚餐》等作品,体会伦勃朗在场景描述、画面布局、色彩运用、光影制造方面的应用,同时引领学生体会作品中的情意表达,增强学生对绘画语言的理解。再比如教师比如带领学生欣赏梵高的《向日葵》,梵高用纯净的黄色来绘制向日葵,色彩更鲜艳,构图质感更强,表达力非常夸张,这体现了他纯净而又疯狂的灵魂。

2.4 重视意象绘画教学

在高校美术课堂上,学生的观察能力是决定他们对事物理解程度的重要因素。因此,教师应注重培养学生在绘画中的审美素养,使其学会从不同角度欣赏作品。意象绘画强调“看”的方式,将个人的视觉体验通过实践加以实现。通过对意象绘画教学的研究,可以发现其对学生绘画及艺术创造能力的培养具有显著作用。在实际教学过程中,教师可以采用小组合作学习的形式。首先,教师带领学生进行画稿绘制和讲解,然后介绍一些代表性画家的作品。通过同学间的相互观摩与交流,学生共同讨论,最终能够发现一些规律性问题:例如,什么是意象?在教师的指导下,学生画出一个具体形象的事物,并提出自己的看法。随后,教师组织小组讨论,并将讨论结果分享给全班。同样,教师根据学生绘画作品中的具体形象设计教学方案。在这一过程中,需注意以下几个方面:首先是学生对主题内容的理解和把握程度,以及如何从不同角度表现画面;其次是当学生画出一个具体物体或人物时,所需具备的意象。这些应在学生能够接受的范围内,不能仅仅作为形式给学生观看,而是通过模仿绘画作品,让学生从不同角度体会艺术的魅力,并将其与自身已有的知识进行总结,从而大大提高教学效率。在教师的引导下,学生完成一个具体形象的绘制后,再进行相关教学。教师需要让学生自己去感受绘画作品中意象绘画所表达的情感体验,这样可以有效激发他们对绘画作品的兴趣和理解力。因此,意象绘画教学不仅要求学生具备一定的技术能力,更强调他们在观察与体验中的主观能动性。通过不断的练习与总结,学生的绘画水平和艺术创造能力会得到显著提升。

2.5 重视速写教学

各个高校的绘画艺术教学基础主要分为两个角度,第一个角度就是学生对于客观事物的记忆能力和描绘能力,有利于加强学生对于事物的把控能力和对事物的认知能力;第

二个角度就是培养学生的联想和思考能力,对记忆中事物的联想和事物神态的描绘能力,从而创作出符合自己风格的作品^[5]。速写加强了学生的手,脑,眼的同步运用能力,眼睛需要及时捕捉事物画面,大脑需要对事物的神态进行思考,快速思考锻炼了学生创造力,手需要协助大脑和眼睛进行绘画描写,所以速写是美术学习中不可缺少的部分。过程中,若学生的基础掌握不扎实,会出现学生的作品情感表达不真切,描绘手法不够娴熟的原因。教师可以通过临摹作品的方式,让学生先学习绘画的方法,再进行速写能力的练习,培养学生对自己作品的掌控力。还有一部分学生基础很好,但是内容表达不全面,只有优秀的手法,没有将事物细致刻画,这是因为学生对于事物的形象分析不够全面,改善这个问题的最好方式是加强学生对于事物的分析能力,找到事物的本质,也可以临摹优秀作品和自己的作品进行对比分析,寻找自己问题的原因。临摹作品可以让学生收集素材,将优秀作品的内容和自己的作品进行结合,从而进一步提高自己的速写能力。

3. 小结

高校绘画教学方式的创新是一个系统工程,需要教育理念、教学方法、教学内容以及教师素养的全面提升。绘画教学应从以教师为中心的灌输式教学,转变为以学生为中心的启发式教学。注重培养学生的自主学习能力、创造力和批判性思维,通过互动式、探究式学习,激发其内在的学习动力。只有在这些方面不断探索和实践,才能有效提高美术教育的质量,培养出具有创新精神和实践能力的高素质艺术人才。希望本研究能够为高校美术教育的发展提供有益的参考,推动美术教学改革的不深入。

参考文献:

- [1] 高峰. 高校基础绘画教学中培养学生观察力的策略探析[J]. 时代报告(奔流),2023,(04):120-123.
- [2] 高峰. 关于高校美术专业绘画基础教学的研究[J]. 科幻画报,2021,(12):253-254.
- [3] 王冯. 对高校美术绘画教学方式创新的分析[J]. 美与时代(中),2021,(09):90-91.
- [4] 任磊. 如何创新高校美术学专业绘画课程教学模式[J]. 农家参谋,2019,(23):281.

作者简介:

黄哲雄(1969.10-),男,朝鲜族,吉林龙井人,研究生,副教授,研究方向:绘画。