

高校美术理论课程教学方式改革思路探析

张 坤

商洛学院 陕西商洛 726000

摘 要: 高校美术教学是高等教育体系的重要组成部分,也是新时代落实立德树人根本教育任务的一个重要载体,是人才美育的必经之路。随着教育改革的深入推进,高校美术理论课程的教育功能更加多样化,不仅要帮助学生打下坚实的美术理论知识基础,还需要培育学生的艺术创新能力,使学生形成良好的艺术精神。当前我国高校美术理论课程教学面临着一些困境和问题,教学质量仍有较大的提升空间。本文基于高校美术理论课程的价值作用和教学现状,围绕提高功能认知、培养创新意识、丰富网络教学资源以及构建问题意识等几个方面,深入探讨高校美术理论教学方式的改革思路,旨在为高校美术教师提供一些参考和帮助。

关键词: 高校美术; 理论课程; 改革思路

美术教育的目标是促进美术知识的延续和发展,满足人类社会在经济、精神和文化等方面的需求。通过美术理论课程不仅有助于培养学生的审美素养和创意思维能力还能增强学生的人文素质和综合素质,助力他们的人生成长和职业发展。因此,我们应该高度重视美术理论课程的教学,为学生提供优质的教育资源,使他们能够在美术领域取得更好的成就。当前我国高校美术理论课程教学模式还是偏向于技能训练与知识的灌输,缺少对学生创造力和美学素养的开发与培养。随着社会的发展,高校美术教育承担着新的使命和责任,需要积极创新,改革教学方法、丰富教学内容,从而使学生成为高素质美术人才。

1. 高校美术理论课程的价值作用

1.1. 培养学生的审美素养

高校美术理论课程可以帮助学生建立正确的审美观念,培养他们的审美素养。通过学习美术理论,学生可以了解不同艺术流派、艺术家的创作背景、艺术风格和表现手法,从而提高对艺术作品的欣赏能力和判断力。这对于培养学生的艺术修养和人文素质具有重要意义。

1.2. 提升学生的创意思维能力

美术理论课程不仅传授给学生丰富的美术知识,还能够激发他们的创意思维。通过对美术史、美术理论的学习,学生可以了解前人的创作方法和思维方式,从而启发他们敢于创新、勇于实践。这种创意思维能力的提升,对于学生未来的职业发展和社会实践具有深远的影响^[1]。

1.3. 增强学生的人文素质

高校美术理论课程蕴含着丰富的人文知识,通过学习美术理论,学生可以了解到不同历史时期的文化背景、社会风貌和价值观。这有助于拓宽学生的知识视野,增强他们的人文素质,使他们在面对复杂的社会问题时,能够更加全面、理性地思考和判断。

1.4. 培育学生的综合素质

美术理论课程的学习不仅仅是一种知识获取,更是一种综合素质的培养。在学习过程中,学生需要进行观察、思考、分析、表达等能力的运用,这对于提升他们的思维能力、沟通能力、团队协作能力等具有重要意义。同时,美术理论课程还可以培养学生的耐心、毅力、自信心等品质,使他们在未来的学习和工作中更加出色。

2. 高校美术理论课程的教学现状

随着普通高校的大量扩招,导致美术专业生源质量参差不齐。部分学生素质较低,文化底蕴不足,知识迁移能力也不强,缺少必要的审美能力和美术知识学习能力。在专业学习过程中,学生难以理解不同美术作品的内涵特点,经常出现临摹和照抄等现象^[2]。

此外,学校在理论教学方面也存在很多问题和不足。自教育改革之后,高校极为重视美术专业技能训练和实际操作的创新改革,但却对理论知识教学稍有懈怠,忽视了美术理论功能的发挥。

一方面,部分高校的美术理论课程教学方式过于传统,

以教师讲授为主，学生被动接受。这种教学方式导致课堂氛围死板，学生缺乏主动参与和思考的积极性。部分教师过于重视知识传授，忽视了学生的主体地位和个性化需求。此外，教师还忽视了网络资源的开发，导致教学资源过于单一传统。

另一方面，高校美术理论课程设置存在一定的问题，课程之间的衔接不够紧密，导致学生难以将所学知识运用到实际中。在高校美术理论课程中，部分高校忽视了我国优秀传统文化的融入，难以让学生在在学习美术理论知识的过程中形成良好的民族荣誉感和自豪感。部分教师在理论教学中过于关注西方美术教育理念和创作理念，脱离了我国美术历史文化传统，导致培养的人才成为无根之木，无法创作出经典美术作品^[3]。

3. 高校美术理论课程教学方式改革思路

3.1. 提高大学生对美术理论功能认知

作为高校美术理论课程教师，需要认识到美术理论知识对学生未来专业能力发展的重要意义。在教育改革大背景下教师不能一味重视绘画技能发展，不注重美术理论知识的积淀，导致学生未来很有可能成为一名画匠而不是真正的艺术家。近年来我国很多将中西美术融会贯通的美术大师大多掌握了大量的中西美术理论和文化知识，纵观那些声名远扬的美术大师，都拥有极为扎实的美术理论基础，可以说涵养深厚的美术理论是高超美术技法以及成熟创作理念走向巅峰的重要基础。

因此，在高校美术理论教学中教师需要革新教学理念，发挥美术理论教学的教育功能。教师可以通过系统地讲解美术基本原理、技法、流派、历史等方面的知识，使学生了解美术的发展脉络，认识到美术理论的重要性。然而改变教师的教學理念并不是一朝一夕能够完成的，教师需要加强自主学习，以身作则激发学生的理论知识学习兴趣。同时积极创新教学方法，扭转学生被动学习美术知识的局面。

为了提高学生钻研理论知识的兴趣，教师可以在申报研究课题的时候组织学生也参与其中，培养学生的自主创新意识和科研精神。在美术理论知识的学习过程中，需要教师适当为学生加压和松绑，在传授知识的同时挖掘学生的潜能，激发他们的思维灵感，培养学生的自我认同感和意志力^[4]

3.2. 加强传统文化融入培养创新意识

高校美术理论教学的开展需要以新时代的社会需求为

导向，立足于我国优秀传统文化，汲取世界范围的优秀美术创作理念和方法，实现我国高校美术教育的内涵式发展。

融合传统文化指的不是要完全抛弃西方美术理念，而是要教师在立足于我国美术传统文化的基础上融合西方美术理念，取其精华去其糟粕，拓宽学生的视野。事实上大学生本身就极为喜欢传统文化，很多高校学生申请和创设了国学社、汉服社等等，反映出了学生对传统文化的喜爱。而高校和教师则需要提供自己的支持，帮助学生创设更多以传统文化为主题的美术专业社团，比如国画社等，从而激发学生对国家非物质文化遗产的传承之志^[5]。

学生需要在理论知识学习中从传统文化中汲取营养，而教师则需要基于传统文化这片厚土推动美术理论教学的创新和变革。在美术教学中，教师可以引导学生研究我国丰富的传统文化资源，如书法、国画、民间艺术等，让学生在学习过程中感受到民族文化的魅力，从而培养他们的创新意识。教师还可以鼓励学生将传统文化元素融入作品，如运用传统技法、题材、符号等，使作品具有独特的民族风格。通过这种方式，培养学生对传统文化的传承与创新。

3.3. 丰富美术理论课堂网络教学资源

随着信息技术的发展，线上教学资源越来越丰富。在信息技术支持下，高校美术理论教学中教师可以开发和应用符合学生兴趣的网络资源，制作多元化教学课件，提升美术理论教学质量。教师可以结合课程内容，开发在线课程，将教学资源上传至学校网络教学平台，供学生随时学习。在线课程可以包括课件、视频、音频、动画等多种形式，以满足不同学生的学习需求^[6]。

例如教师可以开发教学类型课件、联系型课件、模拟型课件、网络型课件等。教学类型课件主要是由教师负责控制课件的工作运行，在讲解过程中由教师播放各类图像、视频、动画等多媒体课件，通过生动形象的多媒体形式帮助学生快速了解美术知识，并节省教师的板书时间。练习型课件则包括计算机存储的美术鉴赏、美术史学知识等练习题，教师可以运用教育 APP 让学生用手机随时随地联系作答，巩固所学习的理论知识，并掌握基本美术技能。模拟型课件除了要用到信息技术之外还需要用到模拟技术，教师可以利用计算机打造虚拟的美术创作环境，在该环境中教师可以更好地观察学生的学习情况，学生也可以根据自己的意愿改变创

作环境。比如在有关色彩设计方面的教学中,学生可以尝试利用计算机软件演示不同色彩搭配的效果。最后的网络型课件则主要通过无线网络连接,课件可以在多个电脑终端上同时运行。教师可以充分运用校园局域网,并将其向校园内的学生和教师开放,实现网络教学资源的共享,也方便师生共同改进和优化^[7]。

此外,教师还可以为学生创建在线论坛,提供一个交流学习的平台。学生可以在论坛上发布自己的作品,进行互评互鉴,同时也可以就学习中的问题进行讨论,从而提高他们的交流能力和合作精神。

3.4. 构建问题意识调动学生美术思维

一方面,教师需要以学生为中心,和学生构建平等和谐的关系,让学生敢于问。教育心理学表明,当学习者所处的环境若是足够轻松自在,其能力也会得到最大开发。在课堂教学中,教师可以创设问题情境,引导学生主动思考问题。通过提出富有挑战性的问题,激发学生的求知欲,培养学生的问题意识。在学生提出问题之后,教师不应拘泥于所谓的标准答案。当学生提出不明确或者不符合主题的问题时,教师可以和学生一起思考,厘清学生问题的思路,让学生能够抓住关键词进行提问。从而使学生能够大胆提问、大胆质疑,让学生主动提问、主动解决。

另一方面,教师需要教给学生提问的技能,引导学生主动提问。正所谓授人以鱼不如授人以渔,提问是一种技能,更是一门艺术。有些学生满肚子疑惑但是却不知道如何提问,有机会询问也只是询问一些表面的问题,难以提出具有针对性、指向性、明确性的问题。教师可以针对学生的特点,在课前、课中以及课后引导学生分别提出自己的要求,慢慢帮助学生明白自己想要问什么,使学生的问题意识由原本的模糊变为清晰^[8]。

此外,教师可以引入案例教学,让学生通过分析具体案例,提高他们的思维能力。案例可以包括经典美术作品、艺术家的创作经历等,让学生在分析案例中学会发现问题、解决问题。教师还需要建立评价机制,鼓励学生积极参与课

堂讨论。教师可以根据学生的发言、作品、课题研究等方面,给予客观、公正的评价,激发学生的学习积极性。

结束语:

综上所述,美术理论课程教学是美术实践的基础,是学生创作出高质量美术作品的重要前提,因此改革高校美术课程教学思路方法刻不容缓。教师需要革新教学理念,提高对美术理论功能的认知,并加强传统文化的融入,培养学生的人文素质。同时,教师需要积极开发线上教学课件,灵活运用信息技术丰富美术教学资源,提高教学质量。此外,教师还需要注重培养学生的问题意识,强化学生的批判性思维,提升他们的综合美术素质,使其能够将学习的美术理论知识内化于心,外化于美术实践中。

参考文献:

- [1] 李越. 高校美术理论课程现状及问题意识构建探究[J]. 美与时代(中),2024,(06):69-71
- [2] 黄雪梅. 地域文化与高校美术教学的融合路径探索[J]. 知识文库,2023,39(24):1-4
- [3] 刘忠国. 普通高校美术教学思变与创新改革[J]. 艺术评鉴,2023,(23):111-116
- [4] 张永康. 我国高校美术教育的价值意蕴、现实困境与实践进路[J]. 教育科学,2022,38(05):91-96
- [5] 蒋新南. 海派艺术对当今高校美术理论教学的启发探微[J]. 艺术评鉴,2022,(15):123-126
- [6] 王国志. 信息时代下高校美术理论课堂教学方法研究[J]. 产业与科技论坛,2022,21(13):123-125
- [7] 刘翔. 当代高校美术创新教育的阻碍因素及改进对策研究——评《创新视野下高校美术教育的探索》[J]. 科技管理研究,2022,42(12):239
- [8] 左梦琳. 中国高校美术创新教育教学策略探究[J]. 山西财经大学学报,2022,44(S1):137-139

作者简介:

张坤,1980.10.9,男,汉.陕西西安市.商洛学院,讲师,博士研究生,艺术文化史方向