

探析高校绘画基础教学如何提升学生的创造力

尹守军

潍坊工程职业学院

[摘要]绘画基础教学在高校艺术设计课程中有着重要作用,是必须开办的一门课程。没有基础的绘画能力,即使学生有着独特的绘画天赋和创造力也无法表现出来。因此高校美术基础课程的教师要具备高超的专业素养、扎实的知识理论和过硬的绘画技能,为教学顺利开展提供基础保障,确保学生学到正确的理论知识和夯实绘画基础技能。文章将重点分析当前高校美术绘画基础教学中存在的问题,并结合实际情况针对如何提升学生的创造力提出几点建议。

[关键词]高校;美术教学;绘画基础教学;创造力;提升策略

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6288.2021.10.025

引言

美术是艺术种类之一,与人类社会生活有着密切关系,是人类文明发展的艺术表现。美术对提高人类审美情趣、提高思想、陶冶情操、丰富精神世界都有着重要作用。美术涵盖了社会发展的方方面面,因此高校要保证基础美术教学的开展,提高学生的专业知识储备和基础绘画技能。随着经济不断发展,人们的生活水平日益增长,对美和艺术的需求也逐渐扩大和不断变化,对美术相关专业的从业者的要求也随之提高,因此高校美术教学要重视学生美术基础教学,夯实学生绘画的基础技能,为社会培养创造力的人才。

1 现阶段高校美术基础教学存在的不足

1.1 美术基础教学内容无法发挥培养创造力的作用

现阶段的美术绘画基础教学都存在着教学内容程序化、固定化、机械化的问题,一味地让学生重复地练习,这严重阻碍了学生对艺术的想象力和创造力,消磨了学生对艺术学习的兴趣和艺术创作的灵感。美术专业不仅要求学生理论知识要扎实,还要具备创新思维和对美的感受。长期重复和机械地绘画训练,会严重消磨学生的创作能力和创新思维。艺术和人们对美的追求是在不断革新变化的,如果艺术作品不跟着时代潮的改变而改变,缺少个体特色和创造性,最终只会被时代淘汰。因此在教授美术基础技能和理论知识时,也要注重学生风格的个性特色和创造能力,培养学生对美的感知,最大限度地挖掘出学生的艺术潜能和创造力,最终形成自己独特的风格。

1.2 教学模式程序化,教师没有发挥引导作用

目前美术教学模式还处在相对落后的阶段,美术教学理念较为传统,教学内容与实际需求脱节。教学的任务和要求仍停留在理论知识的学习和对其他优秀作品的临摹上,缺乏对学艺术审美和创造力的启发。甚至出现有些老师为了应对美术考试,而采用所谓的“速成教学法”,把本应该让学生自行理解和体悟的意境、构图规律等内容,按自己的标准和规范教育学生。这完全扼杀了学生个性发展的可能,没有新意和创新的绘画是无法被他人所欣赏喜爱的。教师应创建更加开放、自由、富有创造力的课堂,现阶段的课堂模式过于古板老套,采用黑板、模特和观察静物的方式进行教学,缺

乏创意,无法调动学生的学习兴趣,更无法启发学生的创新思维。教师对学生作品的评价也停留在是否符合考试规范,这严重打击了学生的创造力和想象力,限制了学生自由地发展艺术风格^[1]。

1.3 教学方法不够新颖,教学内容不够多元

由于教学理念仍停留在重视锻炼的学生绘画基础能力、传授理论知识,忽视学生艺术素养的培养、创新精神和个性化的发展,导致教学内容单一死板、教学方法枯燥乏味。在教学过程中,强调临摹、练习,却没有考虑到学生创造性和个性的发展,一味地临摹、学习他人的作品无法培养出学生自己的艺术风格。在课堂教学中,没有充分应用多媒体等现代科技,导致课堂氛围不积极,学生对美术的兴趣和热情不够。

2 新时期高校美术教学改革的策略和建议

2.1 创新教学理念,改善教学内容与目标

学校和教师应该结合当前社会人们的艺术需求和审美变化,根据美术发展规律,创新改革美术教学的方式方法,优化教育理念,调整教学内容,以适应现代社会对学生艺术水平个性化发展的需求。在强调基础技能和理论知识学习的同时,重视培养学生的创新思维、创造能力和想象力,实现学生综合素质的全面发展、绘画风格的个性化发展。

2.2 关注学生个体差异,提高教师专业素养

教师在教学过程中要格外关注学生的个体差异,每个学生都是单独的个体,是独一无二的。教师教学目标的设计要阶段化、难度逐级提升,而不是所有学生目标和要求都一致。教师要充分考虑到每个学生的共性和个性,在不同年龄阶段,布置相对应的学习任务和要求。根据智力发展水平、思维能力和接受理解能力。低年级阶段教师要注重学生基础知识和技能的培养,先夯实基础,对艺术有初步的理解和感受。同时通过美术活动激发学生对美术的兴趣,提高审美能力和想象力^[2]。对高年级学生要求提高,重点发展学生美术构思和创作能力,引导学生形成自己的绘画风格,通过艺术创作能够表达自己的思想和情感。这些都极大地考验着教师的专业水平和艺术素养,因此学校要提高招聘要求,严格把关,尽可能地聘用教学经验充足的教师,从而提高学校美术

教学的水平。

2.3 优化教学方法, 实现基础技能和创新能力的贯通

教师的教学方法直接影响着学生的学习成果, 因此教师不能“填鸭式”的灌输理论知识, 要认识到学生才是课堂的主体, 要通过生动有趣的课堂引导学生自主思考, 理解审美艺术。教师要在提高学生绘画基础技能的同时, 有意识地引导和培养学生的创新思维能力, 让素描、色彩和速写这三大基础技能成为学生创新创造的坚实基础, 在对他人画作的描绘中慢慢探索和形成自己的艺术风格。教师在引导学生形成个人风格时, 要重视学生的想法和创意, 对学生富有想象力的画作给予尊重和理解, 挖掘出他们独特的艺术创造力。教师只有重视学生的个性发展, 在面对文化程度不同、理解能力不同、审美水平不同、思维方式不同、性格特征不同、兴趣爱好不同的学生时, 根据他们自身的实际情况优化教学方法, 有意识地引导和发展学生独特个性的一面, 才能提高高校美术教学的水平。

2.4 重视美术实践活动, 从生活中汲取艺术养分

艺术审美和创造力的培养不只局限于课堂学习, 为了提高学生对美的敏感度、审美能力。教师应该带着学生走出课堂, 走进生活, 去感受生活、理解生活、发掘生活中的美, 从生活中汲取艺术养分。美术课本上的美术历史和作品只是整个美术史的冰山一角, 教师应引导学生多听、多看、多思考, 带领学生参观艺术展、摄影展以及参加各种美术活动。引导学生主动观察身边的美好事物, 在春天的时候带着学生外出写生, 感受大自然的美好, 激发学生的创造力^[3]。如果因为疫情原因无法外出, 教师也可以利用多媒体等现代技术和网络资源, 给学生介绍古今中外的优秀作品, 鼓励学生用绘画的形式表达自己的想法和感受。

3 高校绘画基础教学提升学生创造力的具体方法

3.1 营造利于创造力发展的环境

教师应营造更加开放自由的课堂氛围, 建立以学生为主的课堂环境, 激励学生敢于表达自己的感受, 对学生富有创造力的新奇思维给予肯定和尊重, 这有利于培养学生的创造力和发散思维。教师应积极转变角色, 依据新的教学理念、教学模式, 从简单的知识传递者转变为课堂设计者、引导者甚至和学生一同参与学习。教师要给予学生充分的表达、展示和想象空间, 引导学生扩散思维, 激发学生艺术灵感。教师不再是学生学习的管理者, 而是引导者, 教师应尊重每一位学生, 平等地与它们进行对话和自由地交换意见想法。只有让学生拥有充分的自主思考和自由表达的机会, 才能培养他们的创新意识, 扩大审美范围, 在想法与想法的碰撞中, 摩擦出灿烂的创意火花。教师只有做到尊重学生的想法和作品, 学生才会更愿意和教师交流分享, 教师因此能够更加理解和了解学生的内心世界, 便于课堂内容的设计和调整, 提高教学质量^[4]。

3.2 重视学生观察力和想象力的培养

提高美术基础技能和培养创造力首先要做的是提高学生对世界万物的观察力。首先教师要先加强对学生学习的观察, 观察他们学习理解消化的程度, 要善于发现学生在学习过程中的问题和不足, 从而根据学生的实际需要调整教学进度和内容。同时教师要善于发现学生的长处和优点, 发扬长处, 规避短处。其次教师要引导学生多观察周围事物, 传授学生观察的技巧, 引导学生挖掘生活中的美。教师可以引导学生从观察静物开始尝试, 接着观察动态的物体, 最后自主选择自己感兴趣的事物来观察。在引导学生形成观察的习惯后, 进而教育学生要用心观察, 去挖掘事物内在的美好和意义, 为自身的艺术创作积累素材。在对周围事物充分观察的基础上, 展开联想和想象, 培养绘画创作的想象力和创造力, 从而形成自己独特的艺术风格^[5]。

3.3 开展课外实践活动激发灵感和创造力

艺术审美和创造力的培养不应局限于对理论知识的学习, 还要提高学生对美的敏感度、审美能力。为了提高学生的绘画水平和创作能力, 教师应带着学生参加各种课外活动和美术竞赛, 为学生的艺术创作积累阅历和经验。通过与其他人的比赛, 学生能够认识到自身的不足, 也学习借鉴他人身上的优点长处, 提高自身的绘画水平。除此之外, 教师还可以带着学生走出课堂, 走进生活, 去真实感受世界的美好。例如写生活动, 通过野外写生可以锻炼学生的观察能力、理解能力以及表达能力, 从大自然的美景中汲取灵感。变化无穷的自然界, 能够为学生的艺术创作提供源源不断的创作灵感, 提高学生画作的生动性, 丰富学生的绘画风格, 让他们的作品更加动人和含有深度。

结语

高校美术基础教学在传授基础技能和理论知识时, 也要注重学生风格的个性特色和创造能力, 培养学生对美的感知, 最大限度地挖掘出学生的艺术潜能和创造力, 最终形成自己独特的风格。

参考文献

- [1]黎华丹. 高校美术教学中创作意识培养与学习主动性的关系研究——以素描基础为例[J]. 美术教育研究, 2019(12): 125.
- [2]吴兰. 浅析高校美术基础教学在培养学生创造力方面的问题与改革[J]. 大众文艺, 2019(11): 75.
- [3]王强. 谈高校美术教学中创造力的培养[J]. 中国成人教育, 2019(13): 150.
- [4]王永波, 张世玉. 高校美术基础教学中学生创作能力的培养[J]. 内蒙古民族大学学报, 2019(03): 190-191.
- [5]罗黔军. 浅谈高校美术基础课堂教学的有效策略[J]. 南昌教育学院学报, 2020(06): 87-88.