

中国高等美术的教学方法

费娟¹ Rudenko Iraida (鲁登科·伊拉达)²

1. 乌克兰国立师范大学; 2. 乌克兰国立师范大学教育学院美术系

摘要: 习近平总书记多次提出,教育是国之大计、党之大计。党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央高度重视教育工作,把教育摆在钢架突出的优先发展的战略地位。高等艺术教育属于高等教育中一个重要的组成部分,其中的美术教育更是属于高等艺术教育的中坚力量。

关键词: 高等美术教育; 教学方法; 问题; 对策

【DOI】10.12252/j.issn.2096-6288.2023.01.064

Summary: The general secretary has repeatedly pointed out that education is the great plan of the state and the party. Since the 18th National Congress of the CPC, the party Central Committee with the General Secretary as its core has attached great importance to education and placed education in a strategic position of giving priority to development. Higher art education is an important part of higher education, of which art education is the backbone of higher art education.

Keywords: Higher art education; teaching methods; problems and countermeasures

美术,泛指创作占有一定平面或空间,且具有可视性的艺术。美术教育主要研究美术相关的基础理论,掌握科学的教育理论和教学方法,培养具有初步科研和创作能力的高等美术人才。高等美术教育作为高等教育里人文学科,通过一定的教学方法,实现对高校人才身心的陶冶,培养高效人才的审美认知能力、受到真善美的熏陶和感染,获得人生的教育和启发。

一、中国高等美术教育回顾与现状分析

美术,顾名思义,是具有美学含义的活动,泛指一切有意识的或无意识的经过审美意识加工的技艺活动。“美术”一词,最早源于希腊,马克思认为希腊人通过幻想和不自觉的方式进行艺术加工,还没有形成真正的、自觉的审美意识。郎西埃认为审美既不是艺术,也不是生活,是艺术接触生活产生的。蔡元培讲美术的发展最初“以文身”,继而用来装饰身体或装饰物品,再用来装饰屋舍,进而美化城市,而后人们受美术熏陶逐渐培养出美的人格,从而让整个审美观念逐渐扩大,感染一个民族,乃至整个社会。这在当代艺术教育中,依然是核心目的。

1. 中国高等美术教育回顾

使人成为人,谓之教育。而当代高等教育承载着更为丰富的含义:第一层含义,是就广泛或专门的领域培养人才,传授各类型知识;第二层,则是教导及启发。教育的本意是从使人从蒙昧野蛮的状态,到文明开化的状态。因此,培养什么样的人,怎样培养人,是当代高等教育中所面临的首要问题。而美术教育,以熏陶的方式启发人去认识美,感受美,追求美,并且有创造美的能力,从而使人具有审美的意识,美好的心灵,美的素养,从而达到教育人,培养人的目的。

美术教育真正走入学院教学,是以“五四运动”开始的。此前,或宫廷或民间的绘画传授主要都是以师徒教授或者“师法自然”“师古人”等形式。“五四运动”以后,由于思想开放,出国留学蔚然成风,真正意义上的专门美术学校开始建立。直到中华人民共和国的建立,由于对苏联美术教学模式的学习,以素描教学为基础教学的高校美术教育教学模式应运而生,高等院校美术学科的规模越来越大,美术教育在高等教育中获得了空前的地位。改革开放到21世纪以来的今天,高等美术教育与现当代美术齐肩并进,相互辉映,形成一派百花齐放、百家争鸣的繁荣景象。

2. 中国高等美术教育现状分析

当代高等美术教育,是以教育为结果导向的教育和教学,是以培养出具有专业教育知识与美术技能双重能力的师范类美术教育人才,以及具有高度审美能力与美术专业知识的非师范类美术人才。当代高等美术教育专业细分为多个方向及学科种类,比如绘画大类下的中国画、油画等,设计专业下细分的环境设计、服装设计、视觉传达设计、产品包装设计等。各个细分专业间不但有着千丝万缕的关系,其每个专业的教师均是其细分领域下的专业人才,无论是实践能力还是理论能力,均能很好的培养本专业学生的综合能力。

但是由于我国当代高等美术教育的依然延续中国传统美术传习的惯性,重技法,轻理论,课程的编排与课时的分配上更倾向于实践技法类课程,理论课程仍处于被轻视的状态,因此,导致学生对理论课学习的重视程度不够,对博大精深的中国传统文化缺乏了解与认知。美术本质上是一种文化属性,每一种美术形式背后都有它强大的历史文化背景,我们的学生只有从背景深处了

解此种艺术形式背后的历史文化逻辑，才能拥有更高的思想境界与更广大的情怀，这样的学生才能推动我国艺术更加蓬勃的发展。

二、当代高校美术教育教学方法分析与问题研究

1. 当代高校美术教学方法分析

当代艺术真正走入高等美术院校教学体系，是从20世纪九十年代肇始，所以教学体系实践周期短，再加之当代艺术异质性特征，导致我国当代高等美术院校及综合性院校教学模式复杂多样，也必然存在一系列问题。学科与专业，决定美术院校的专业格局与划分。改革开放以来，国家共进行了三次大规模的学科目录和专业设置调整工作。目录及其专业管理办法的修订，其主要目的能构建起适应当前社会发展下经济文化现状及需求的新的教学培养及管理机制。其最重要的意涵在于，进一步推动了中国高等美术人才培养模式的改革，促进高等美术教育教学整体质量的提高、增强美术类毕业生的就业适应能力。

改革开放以后至今，高等美术教育教学的课程核心，几乎都是围绕素描可展开的。从临摹到写生也是经历了很长一段时间的摸索与调整。学院式的美术教学认为，西方科学式的一整套包含认知、观察方式、技法训练方式是必须掌握的核心基础，也是美术启蒙必修课。

自改革开放至今，世界经济文化格局发生了翻天覆地的变化，社会各个层面飞速发展，艺术不再是原来的“应用型艺术”，而是转型向“欣赏型艺术”与“消费型艺术”靠近，各大美术院校也开始设置实用应用类美术专业课程，比如设计专业下设的环艺设计、视觉传达、产品设计、服装设计等等。中西方在培养高等美术人才的模式上差距越来越小。在高校美术教学系统中，人体结构课与素描课、艺术概论课等，都承担着核心的角色。可以这样说，在一定意义上，对这三门课程的认知，直接映射出构成当代高校美术教学模式的艺术观念与艺术导向，然而这三门课的基本构成形势却在一定程度上模仿西方美术课程的技术方法、艺术观念设定与理论导向。

西方美术教学主要中体现的是“科学主义”的观念，“技术为先”的操作方法，我国发展百年至今的美术教育模式，自学院派建立起逐渐西化，这是中国现代美术教育的最根本的一个特征，其绘画技法、理论标准与评价体系，甚至这些学生的艺术审美观，以至于随后多少代的艺术家及美术教师的教育观念也被西方式的价值观念体系所塑造着。在这种情况下，我们的学生自然而然对西方的艺术文化经典如数家珍，而对于中国传统经典文化的传承，陌生且疏远。在西方的价值体系及审美观念的影响与塑造下，漠视中国自身传统审美观念，对本民族优秀的经典文化及其缺乏认同感，很难建立起并坚定立足于自身民族的文化立场。

2. 当代高等美术教育教学中存在的问题

1995年，注明画家教育家杨晓阳先生就曾就自己在

高等美术院校教学的经验思考并提出了以下几个观点：其一，我国各大专门美术院校或含美术专业的院校，教学模式基本都是学习或延续西式美术教学模式。就连国画专业，也是先入为主的以西方的素描课程进行造型训练。其二，全国各大类专业美术院校如八大美院或综合院校的美术系，专业设置几乎雷同，并且还有越来越趋同的倾向。其三，当代高校美术教学行政机构设置不合理，精通某类方向专业的专家严重缺乏，行政工作人员岗位划分不清，精力分配不够。第四，艺术类学科学学生需要的是鼓励与肯定的教学方式，但我国主要还是以否定打压为主，违反艺术创作的基本需求。

武小川在《迷失与重塑——构建中国当代美术教育教学模式的思考与研究》一文中也反复强调，近代中国文化发展进程本轨迹几乎与当代高等美术教育是重叠的，自中华人民共和国成立乃至改革开放以来，我们一直主张打开国门，主动去学习吸收西方科学与民主的价值观念体系，社会各个层面都在引进西方的现代社会制度美术教育作为文化分支，亦是如此。自清末传统国画一成不变与社会及人民生活脱节渐显颓势，学习西方科学的“写实技法”来拯救清代文人画。结果导致的必然结果是连同西方重技术、重科学的价值观一同被输入，如今再利于世界民族之林，要拿出自己的民族文化自信再进行文化创造时，文化立场常常错位，价值判断不东不西、不古不今。

因此，利用高等美术教育模式的重塑，植入我们中华民族优秀的传统文化，探寻我们民族文化主体中特有的精神文化符号，重新建构与定位中国美术教学理念、教学模式，是当前高等美术教学亟待应对的挑战，课程思政是一个很好的切入点。

三、高校课程思政推行大背景下美术学生教学方法及思路探索

2004年以来，中央先后出台关于进一步加强和改进为成年人思想道德建设和大学生思想政治教育工作的文件，上海首先将开展学校思想政治教育课程改革的探索之路。课程思政指以构建全员、全程、全课程育人格局的形式将各类课程与思想政治理论课程通向同行，形成协同效应，把“立德树人”作为教育的根本任务的一种综合教育理念。高校美术课程的教育教学，正是通过潜移默化的审美引导，培养人美的品格，美的素养。这与高校课程思政培养人的目标不谋而合，因此将传统文化通过课程思政引进高校美术课程，是当下高校美术教育一个新的方向。

1. 将文化资源通过课程思政融入高校美术课程的路径

传统高校美术教育课程内，一般只包括基本美术技法教学及一些相关领域理论教学，沿用单一普遍性传统教学模式可以达到高校美术教育教学培养目标的基本要求，但无法真正调动学生的学习兴趣和积极性。如果结合课程思政的理念，结合学生身边一些鲜活的事例与

模式，引入到高校美术课堂内，以兴趣为切入点，引导学生训练自我思辨能力，分析问题与解决问题的能力。

比如在课程思政的大背景下，将红色教育融入高校美术教育课堂，是当代高校美术教育的一个可行性方向。习近平总书记指出：“要把红色资源利用好、把红色传统发扬好、把红色基因传承好。”以甘肃陇东地区为例，南梁红色文化资源是中国共产党带领全国各族人民在艰苦卓绝的抗日战争时期，坚持以新民主主义和社会主义革命精神为武器，最后成功走向新中国的重要精神底蕴。而当前的高校美术教育中，正是需要将这样的红色资源融入美术教学过程当中，将红色基因渗透到课前、课中、课后各个环节中，最大程度发挥出红色文化的感召力。

红色资源融入高校美术教育 不仅仅是一句口号，一定要有切实可行的与课堂相融合的契入点。以南梁红色文化资源为例，首先，在课前，我们要开展一些有关红色文化讲座、观看电影视频等形式，先入为主培养学生相关艺术感受。随后，开设一些有关南梁红色文化相关类型的课程，比如剪纸课，泥塑课，皮影课等，让学生设身处地的感受红色文化对艺术的影响与塑造力。通过在课堂上设定一些与南梁文化相关主题，如“陇原第一枪”“南梁的山丹丹花”“风雪子午岭”等形象具体可感，画面感强烈的题材，启发学生围绕故事自发进行创作，既激发了学生创作的兴趣，也提供了新的灵感来源，更加强学生专业技法的训练。最后，在课后，可以以展览的形式，给学生一个平台展示自己的创作成果，让红色文化的魂深植学生心中，成为学生文化自信中不可或缺的一部分。

除过红色文化资源，我们博大精深的中华民族，有非常多值得学习的文化资源。我们在美术课程教学的过程中，可以将课本原有的普通教学元素，换成具有特殊民族审美精神的文化元素。比如我们在上线描课的时候，可以选择不沿用原有课本，而是选择把一些传统文化元素引入进来，比如马勺脸谱。马勺脸谱属于宝鸡社火脸谱的一种，由中国民间社火脸谱演化而成，当地民众将神话故事中的人物形象彩绘于马勺之上因此得名。从事绘制马勺脸谱的艺人，都是当地自发传承技法娴熟的朴实劳动者，他们所勾画的线条流畅，风格粗犷，大红大绿的配色凸显西北特有的风格。其大胆的造型、稚拙的纹样、浓烈的色彩、奇特的想象、尤其其穿插交错的线条变化，都样都可单独引进高校教学课程当中的线描课程、甚至色彩课程，设计课程。从而让学生领悟如何通过线条、色彩、构图等各种构成元素的设置排列组合，体现所要表现的或人物或物象自由、大胆、夸张等异彩纷呈的特征。

2. 将文化资源通过课程思政引入高校美术课程的功能与意涵

以当代艺术为基础教学内容的高校教学课程培养的学生适合多元融合及网络发达的当代社会发展。但随着我过综合国力的增强，我们高等美术院校培养出来的学生，更应该具备民族自豪感和文化认同感。所以通过课程思政将中国优秀传统文化与高校美术课程深度融合起来，是当代高校美术教育的新途径，其功能与意涵有三：其一，在现有高校美术课程中融入中国优秀传统文化，对于高等院校学生具有提高人文素养、熟练运用文化元素与艺术元素组合与应用的能力等积极作用。其二，教师在引导学生之前，首先要不断提升自身对于优秀传统文化的认知水平，并且在实践教学过程当中不断累积传统文化与当代艺术的融合经验，并能很好的营造学生感受传统文化的氛围，从而更好达到育人的效果。再者，高校美术教育课程中融入传统文化，尤其是当地文化特色，更有助于改善过度重视技法的课程体系缺陷，促进其培养出更具人文素养，综合审美能力的学生，构建层次更为丰富，理论与实践相结合的更为完善的高等美术教育教学体系。最后，教师通过课程思政将传统文化引入高校美术课堂，是学生感受中国文化当中的教育内容，脱离简单追求技法层面，达到提升学生整体文化素养的目的，保障中国优秀传统文化与美术教育发挥同向同力的教育合作力量，完善协同育人机制。

现如今，中国社会经济在世界经济舞台上也具有其一席之地，各方面超高速发展，社会各个层面制度逐渐完善，时代的包容性更强，多元化的世界更加需要多元化发展的文化艺术，在这样空前绝后适合表达的舞台，我们更应该立足于我们民族特有的经典传统文化，以培养代表中国美术自身价值型人才为出发点，重新建构我们的教学模式，重新界定东西方文化的边界与内涵。这便是基于以上对 21世纪往前，在对学院美术教学模式历史经验的梳理与分析之后，我们应做得进一步的理性思考。

参考文献

- [1] [英]尼古拉斯·佩夫斯纳著. 刘平译. 美术学院的历史[M]. 北京: 商务印书馆, 2015
- [2] 姜殿坤, 中国美术教育研究[M]. 北京: 高等教育出版社. 2017.
- [3] 尹少淳. 谈美术教育[M]. 北京: 人民美术出版社. 2016
- [4] 武小川. 迷失与重塑—构建中国当代美术教育教学模式的思考与研究[J]. 2012. 03
- [5] 田瑶. 当代高等美术教育中的问题研究[J]. 2021. 05.

作者简介：费娟（1993-08-17），女，汉族，甘肃兰州，本科，助理工程师，研究方向：油画肖像。

Rudenko Iraida（鲁登科·伊拉达）1955-3-17，女，斯拉夫名族后裔乌克兰基辅人，博士，乌克兰国立师范大学教育学院美术系副教授。