

新时代背景下现实主义油画教学方法研究

卿泽好

新疆阿勒泰地区第十师北屯职业技术学校

摘要：随着社会的不断发展和进步，现实主义油画教学方法也需要与时俱进。本研究以新时代背景下的现实主义油画教学为研究对象，探索了一系列适应新时代需求的教学方法。在色彩与光影的表现方面，通过学习色彩理论、色彩调配技巧和光线与阴影的把握，可以提高学生的艺术表现力。同时，在实践与创新方面，鼓励学生进行绘画实践、创意发掘和多种艺术形式的融合，培养他们的绘画技能和创造力。鉴于此，本文围绕新时代背景下现实主义油画教学方法展开如下探讨。

关键词：现实主义油画教学；审美观念；艺术形式；感知能力

【DOI】10.12252/j.issn.2096-6288.2023.07.021

引言

在新时代的背景下，现实主义油画作为一种重要的艺术表现形式，在艺术教育中扮演着重要角色。然而，随着社会的快速发展和审美观念的变化，如何更好地进行现实主义油画教学已成为一个迫切需要解决的问题。本论文旨在研究新时代背景下的现实主义油画教学方法，以提供有效的指导和倡导。

一、现实主义油画概述

现实主义油画是一种注重描绘客观现实、以真实生动为目标的艺术表现形式。它起源于19世纪中期的欧洲，并在20世纪迅速发展，成为当代艺术中的重要流派之一。现实主义油画强调对物体和场景的精确细致描绘，追求真实性和逼真感。作品通常通过精妙的色彩运用、光影效果、细节表现等手法，创造出具有强烈视觉冲击力和情感共鸣的艺术作品。现实主义油画的表现对象广泛，可以描绘人物、风景、静物、社会生活等各种主题。从街头巷尾的日常场景到历史事件和社会问题，现实主义油画通过真实的绘画技巧，将观察者带入一个具有丰富内涵和感知力的艺术世界。现实主义油画不仅要求艺术家有扎实的绘画功底，还需要对被描绘对象进行深入观察和理解，以准确地再现客观事物的形态和氛围。此外，现实主义油画也注重艺术家对于社会和人生的思考，通过作品反映真实世界的不同面向。在当代艺术教育中，现实主义油画扮演着重要的角色^[1]。它不仅是学习绘画技巧的基础，还培养了学生的观察力、表达能力和审美意识。同时，现实主义油画也为艺术家提供了一个表达个人情感、思想和社会关怀的平台。

二、新时代背景下油画教学需求分析

（一）多元化的审美需求

在新时代的背景下，多元化的审美需求成为现实主义油画教学的重要方面。随着社会的发展和全球化的趋势，学生们接触到更广泛的艺术形式和文化背景，他们对于艺术作品的审美需求也变得更加多样化。传统的现实主义油画注重对物体和场景的真实描绘，追求逼真

与精确。然而，在新时代中，学生们对于艺术作品的期待已经超越了单纯的表达真实性。他们渴望通过现实主义油画作品来探索自身的身份认同、情感表达、日常生活体验等更广泛的主题。因此，现实主义油画教学需要更加注重培养学生的个性化创作能力和表达方式。教师在教学过程中应引导学生从不同文化和艺术领域获取灵感，并鼓励他们在作品中融入个人经历和情感。同时，教师可以组织学生进行艺术创作交流活动，让学生们相互启发和借鉴，以丰富彼此的艺术视野和审美观念。此外，多元化的审美需求也要求教师在课堂教学中引入不同的艺术风格和技法。例如，可以结合现实主义油画与抽象、表现主义等其他艺术形式进行探索和实践，以满足学生们对于多样化艺术体验的需要。

（二）创新性的表达方式

在新时代的背景下，学生们对现实主义油画教学的需求不仅限于传统的技法和表现形式，更加注重创新性的表达方式。创新性的表达方式可以激发学生的创造力、自主思考能力和艺术探索欲望。为满足学生对创新性表达方式的需求，教师可以引导学生尝试不同的绘画材料和媒介，如数字绘画、拼贴、混合媒体等，以拓宽学生的艺术表达手段。此外，教师还可以鼓励学生从多个角度审视主题和题材，运用非传统的构图、色彩运用和表现手法，以呈现出独特的艺术语言。在教学中，教师可以提供艺术家的案例研究，向学生展示一些具有创新性表达的现实主义油画作品，激发学生的灵感和想象力。同时，教师还应提供开放的创作环境，鼓励学生进行自由的实验和探索，包容和接纳不同的艺术风格和观点。此外，教师还可以组织学生参与艺术展览、比赛和社区艺术项目等实践活动，为学生提供更多展示和交流创新作品的机会。通过与其他学生和艺术家的互动，学生可以不断汲取创新灵感，拓展自己的艺术思维和表达方式。

（三）融合传统与现代技术

随着新时代的到来，教育领域也面临了新的挑战和

机遇。在这个数字化、信息化的时代，教学需求也发生了巨大的变化。传统的教育方法已经无法满足学生们不断增长的学习需求，因此融合传统与现代技术成了一种具有重要意义教学模式。融合传统与现代技术的教学方法可以有效地激发学生的学习兴趣 and 积极性。传统的课堂教学往往是单向的，教师主导教学、学生被动接受，容易导致学生学习的厌倦和缺乏动力。而通过融入现代技术，如电子白板、多媒体教学等，可以使教学更加生动有趣，提高学生对知识的吸收和理解能力。另外，融合传统与现代技术的教学方法还可以扩展学生的学习空间和时间。传统的教育方式通常局限于课堂内的教学活动，而现代技术的应用可以让学生在课堂外进行更多的自主学习和探索，拓宽了学习的范围和深度。例如，通过网络平台提供在线课程和资源，学生可以随时随地获取相关知识，并与教师和同学进行互动交流^[2]。

（四）实践与社会参与

在新时代的背景下，教育的重点已经从简单的知识传授转变为培养学生的实践能力和社会参与意识。学生们不再仅仅追求纸上谈兵，而更注重将所学知识与实际生活相结合，并通过实践来加深理解。实践与社会参与是现实主义油画教学中重要的需求之一。学生们希望通过实践活动来提升绘画技巧、加深对艺术的理解，同时也希望能够将所学的技能应用于现实生活中，参与到社会活动中去。教师可以通过组织实地考察、参观艺术展览和博物馆等形式，让学生亲身感受艺术作品的氛围和历史背景。同时，教师还可以组织学生参与社区艺术项目、慈善活动等社会参与活动，让学生将所学的绘画技巧运用到实践中去，为社会做出贡献。

除了组织实践活动，教师还可以通过社交媒体和网络平台来促进学生的社会参与意识。教师可以鼓励学生利用网络平台展示自己的作品，与其他艺术爱好者进行交流和讨论。通过这种方式，学生不仅可以扩展自己的人际关系网络，还可以接触到更多的艺术创作思想和经验，不断提高自己的绘画水平^[2]。

（五）跨学科的综合能力培养

在新时代背景下，教育的目标已经从单一学科的知识传授转变为培养学生的综合能力和跨学科思维。学生们需要具备解决复杂问题的能力，能够跨越不同学科边界，将所学知识进行整合和应用。跨学科的综合能力培养在现实主义油画教学中变得越来越重要。学生们不仅需要掌握绘画技巧和艺术表达的方法，还需要了解与绘画相关的其他学科知识，如色彩学、构图原理、艺术史等。只有通过跨学科的综合能力培养，才能让学生更好地理解和运用所学的绘画知识。教师可以通过设计跨学科的综合课程或项目来培养学生的综合能力。例如，在绘画课程中融入色彩学的知识，引导学生探索不同颜色之间的关系和作用；在艺术史课程中引入名家作品的

分析和解读，让学生了解不同艺术流派的发展和影响。通过这种方式，学生将能够将所学的知识进行整合，并在实践中运用到绘画创作中去。此外，教师还可以鼓励学生进行团队合作项目，让他们在小组中扮演不同的角色，共同完成一项绘画作品。这样的活动不仅可以促进学生的合作与沟通能力，还可以提高他们的问题解决能力和创新思维，培养学生的团队协作精神。

三、现实主义油画教学方法探索

（一）视觉观察训练

1. 静物观察

静物观察是提高学生视觉观察能力的重要训练手段之一。教师可以组织学生观察不同形状、材质和颜色的静物，并要求他们仔细观察物体的细节特征。通过观察和绘画静物，学生可以加深对物体形态、光影变化和色彩关系的理解^[3]。

2. 风景观察

风景观察是训练学生观察大自然和环境的重要途径。教师可以带领学生到户外进行风景观察，让他们感受自然光线和氛围，并通过绘画来表达自己对风景的感受。通过观察和绘画风景，学生可以提高对自然元素、远近关系和色彩变化的感知能力。

3. 人物观察

人物观察是培养学生描绘人物形象的重要方式。教师可以引导学生观察不同人物的面部特征、身体姿态和肌肉结构，并通过绘画的方式将其准确地表现出来。通过人物观察和绘画，学生可以提高对人物比例、动态表达和情感传递的把握能力。

4. 内外比较观察

教师可以引导学生进行内外比较观察，让他们观察同一物体或场景在不同时间、角度或光线条件下的变化。通过这样的观察，学生可以深入理解物体的形态、色彩和纹理在不同环境中的变化规律，并将其应用于绘画创作中。

5. 实践与反馈

视觉观察训练需要持续的实践和反馈。教师应该鼓励学生多进行实践绘画，利用所学的观察技巧在绘画作品中表现出来。同时，教师还应提供及时的反馈和指导，帮助学生纠正错误，并不断提高他们的绘画观察能力^[4]。

（二）基础技巧训练

1. 线条的运用

线条是绘画作品中的基本元素之一，教师可以引导学生进行线条的训练。这包括直线、弯曲线、粗细线和变化线条等不同类型的线条练习。通过线条练习，可以提高学生的手眼协调能力和线条表达的准确性。

2. 色彩的调配

色彩是现实主义油画中的一个重要方面。教师可以

指导学生学习色彩理论, 并进行色彩调配的训练。这包括颜料的混合、色调的调整以及对光影效果的把握。通过色彩的调配训练, 学生可以掌握色彩的变化规律, 使绘画作品更加丰富和表现力强^[5]。

3. 光影的处理

光影是现实主义油画中给予物体形态和立体感的重要因素。教师可以引导学生学习光影原理, 并进行光影的处理训练。这包括对明暗关系、阴影与高光的把握, 以及对光线方向和强度的理解。通过光影的处理训练, 学生可以使绘画作品更加立体和真实。

4. 素描技巧的掌握

素描是现实主义油画中的基础技巧之一, 教师可以进行素描技巧的训练。这包括对形态结构、线条轮廓和阴影的表现等方面的训练。通过素描技巧的掌握, 学生可以提高对物体形象和比例的捕捉能力。

(三) 色彩与光影的表现

1. 学习色彩理论

教师可以引导学生学习色彩理论, 包括色轮、色相、明度、饱和度等基本概念。通过了解不同颜色之间的相互关系, 学生可以更好地运用色彩表达自己的创作意图。

2. 色彩调配技巧

教师可以指导学生学习色彩调配技巧, 包括颜料的混合和调整。学生可以通过尝试不同的色彩组合和比例, 来达到想要的色彩效果。同时, 教师还可以教授如何使用色彩层次和渐变来增强绘画作品的立体感^[6]。

3. 光线与阴影的把握

教师可以帮助学生理解光线对物体的影响, 并教授如何捕捉光线和阴影的特征。学生可以通过观察现实中的光影效果, 并运用于绘画作品中, 从而增加作品的逼真感。

4. 纹理表现

纹理是物体表面的特征, 能够为作品增添细节和真实感。教师可以引导学生学习如何通过画笔的运用和技巧来表现不同材质的纹理。通过练习和实践, 学生可以更准确地描绘出物体的纹理, 使作品更加精致。

5. 实践与审美讲解

教师应鼓励学生进行实践绘画, 通过不断的绘画实践来提升色彩与光影表现的技巧和能力。同时, 在评估学生作品时, 教师可以进行审美讲解, 指出作品中色彩与光影表现的优点和改进空间, 并提供个性化的指导和建议。

(四) 实践与创新

1. 绘画实践

绘画实践是学生提升绘画技能和表现能力的关键。教师可以鼓励学生进行频繁的绘画实践, 包括静物、风景和人物等不同题材的绘画。通过不断地实践, 学生可

以逐渐掌握绘画技巧, 并培养自己的创作风格^[7]。

2. 创意发掘

教师可以引导学生进行创意发掘, 鼓励他们尝试不同的构图、主题和创作思路。学生可以通过观察和思考来挖掘自己感兴趣的题材, 并将其转化为绘画作品。这样的创意发掘可以激发学生的想象力和创造力。

3. 材料与工具的创新应用

教师可以教授学生如何创新应用不同的材料和工具。例如, 学生可以尝试使用不同的画布材质、画笔类型和颜料技法等, 来实现自己想要的绘画效果。通过创新应用材料和工具, 学生可以开拓绘画表现的可能性。

4. 多种艺术形式的融合

教师可以鼓励学生将现实主义油画与其他艺术形式进行融合。例如, 学生可以尝试结合摄影、雕塑或装置艺术等, 创作出更具个性和独特性的作品。这样的融合可以拓宽学生的创作思路, 并培养他们跨界思考和创新的能力^[8]。

结语

总而言之, 随着社会的不断变化和发展, 现实主义油画教学方法也需要与时俱进。本研究通过探索适应新时代需求的教学方法, 为教师提供了重要的参考和指导。通过有效应用教学方法, 可以培养学生的艺术素养和创作能力, 使他们在新时代背景下能够更好地发挥现实主义油画的表现力, 创作出具有时代特色的优秀作品。

参考文献

- [1] 张坤. 现实主义美术在20世纪中国的本土化进程研究[D]. 陕西师范大学, 2022.
- [2] 林明润, 占元君. 超现实主义绘画在高校油画创作课程教学中的应用[J]. 美术教育研究, 2022, (24): 156.
- [3] 王艳. 中国的排舞原创作品融入中国不同民族舞蹈元素的研究[J]. 首都体育学院学报, 2022(02): 134-139.
- [4] 韩汝旭. 云南少数民族舞蹈元素在体育舞蹈作品中运用的研究[D]. 云南师范大学, 2022.
- [5] 丁帅. 素质教育理念下舞蹈元素融入小学学科课堂的可行性研究[D]. 曲阜师范大学, 2018.
- [6] 赵勇. 瑶族舞蹈元素的当代价值分析与应用体系构建[J]. 怀化学院学报, 2022(02): 124-128.
- [7] 吴卉连. 艺术创作中地域民族舞蹈元素的提取与应用——以闽南舞蹈元素为例[J]. 荆楚理工学院学报, 2022(05): 79-82.
- [8] 廖春风. 学前教育专业本科毕业生就业现状的调查与对策分析: 以重庆人文科技学院为例[J]. 中外企业家, 2022(33): 168-169.