

高职高专美术教育专业素描头像教学模式解析

刘亚萍

郑州澍青医学高等专科学校

[摘要] 本文对素描头像基本造型规律进行分析,并对高职高专美术教育专业学生基础能力加以阐述,提出明确作画步骤,简化绘画任务、选择合适的教学方法,训练学生造型能力等教学模式构建对策,希望能为进一步提高高职高专美术教育专业素描头像教学水平提供有效建议。

[关键词] 高职高专;美术教育专业;素描头像;教学模式

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6261.2021.08.029

鉴于对高职高专院校学生普遍专业基础能力较为薄弱综合考虑,加上素描头像绘画技法的学习难度较高,因此,选择合适的教学方法与教学模式非常重要,根据素描头像基本造型规律,结合学生学习中存在的问题,合理设计教学环节,满足学生实际需求。高职高专美术教育专业如何构建有效性素描头像教学模式,是目前各美术教师需要考虑的问题。

1. 素描头像基本造型规律

1.1 光影素描方面

为了更好地营造形体空间立体性,需要通过以调整明暗色差的方式来塑造形体,在视觉上给予人一种立体面转折或空间前后位置的错觉效果,即是光影素描需要掌握的基本造型规律。在实际操作过程中,要求绘画人必须对光线与物体各个转折面在不同光线照射下所产生色调变化规律十分熟悉,基于物体所形成的色调建立明暗造型秩序,使其科学处理色调上出现灰、脏等问题^[1]。

1.2 色调层次方面

当现实中物体被照射时,其受光的一面具有圆润性特征,进而使得色调产生无限多层次,在实际绘画过程中,若只根据现实物体原本色调进行绘画,则会导致绘画人变得尤为被动,提升画面色调相似或光影素描色调秩序混乱等情况发生概率,同样是大多数学生在学习过程中较为常见的问题。因此,学生必须学会概括色调层次,改掉色调照抄作画习惯,根据光影素描色调秩序,妥善处理画面色调关系,降低现实物体原有色调对自身干扰影响,解决画面“花”、“脏”等问题,注重物体立体感与空间感表现。

2. 高职高专美术教育专业学生基础能力分析

2.1 专业基本功不扎实

按照我国现阶段高考学生录取方式,生源录取本科类院校优先,而高职高专属于专科院校,只能接收本科院校剩下未录取或已经申请本院校的学生,这一批学生普遍专业基本功并不扎实,绘画能力较弱,在某种程度上提升了美术教育教学难度,需要教师花费一定精力来强化学生专业基本功。

2.2 良好学习习惯缺失

高职高专院校学生普遍对美术教育专业认识程度不足,加上自身能力水平有限,使得学生整体素质较低,尚未形成良好学习习惯,导致在日常美术教学过程中遇到诸多问题,正确的学习方法没有掌握,降低学习效率同时,也阻碍个人发展,随着时间推移,极易丧失自信心与自卑心理产生,最终影响学生今后就业。

2.3 高中阶段所接受的美术教育不够专业

部分高中学生进行美术教育是为了参加高考,因自身文化课成绩不理想,选择美术教育专业,与长时间接触美术教育的学生相比,基础能力比较差,加上所选择的培训机构不正规,所接受的美术教育专业性明显未达标准,导致学生绘画技巧、基本造型规律等绘画知识均掌握的不够熟练或存在错误认知,对学生今后的学习带来诸多不便^[2]。

例如,部分学生在绘画素描头像时,所掌握的绘画技法不够专业,在起稿阶段过于注重物体轮廓与细节的刻画,缺失整体意识,造成物象比例不合理,或者画面明暗对比度处理不到位,亮部、暗部均处于同一色调,难以达到教师要求的绘画效果。

3. 高职高专美术教育专业如何构建有效性素描头像教学模式

3.1 明确作画步骤,简化绘画任务

在实际素描头像教学过程中,教师将每一个作画步骤明确化设计,并确定先后顺序,使其让绘画任务更加简单化,减少每个步骤所需要解决的问题,提升学生对作画技巧的掌握熟练度,将更多的时间留给后续重要作画步骤,精准落实素描头像教学目标,促进课堂教学效率与教学质量提升。受传统教学思维长期影响,促使学生在实际绘画素描头像过程中普遍按照原有思路进行操作,一旦遇到具体问题,找不到相应解决办法,既影响绘画质量,也难以提升学生绘画能力与技巧。因此,在教学初期阶段,教师可引导学生将作画过程中每个步骤中所遇到的问题进行明确表达,对学生所提出的问题进行分析,帮助学生正确认识素描头像绘画过程中常遇到一些基本问题,切实解决作画后期迷茫问题。鉴于对每个学生能力差异综合性考虑,短时间内或同一时间不能将

所有问题进行解决,教师可将绘画任务加以简化,如将作画过程中构图、比例、色调、虚实等各个任务分步进行,一方面让学生在每个步骤中所遇到的问题快速解决,提升绘画效率;另一方面减少学生绘画压力,快速融入作画状态,确保素描头像绘画质量。

以素描头像起稿为例,教师对素描头像如何起稿进行讲解时,起鼓步骤所涉及的问题具体表现在以下几个方面:第一,明确构图。将画面中物象应在的位置、大小明确进行告知,造型细节无需过于在意,实际作画过程中,可让学生在画面中随意画一个形状代表头部,将位置、大小精准定位即可,其造型与现场模特是否相似无需进行考虑,将造型细节问题留置一个步骤探讨;第二,明确物象比例与外形基本特征。引导学生对现场模特的基本特征与比例细致观察,进一步细化上一个步骤所画的圆圈,使其让这个物象更加具体化;第三明确物象内部比例划分。将模特的头发、五官具体位置在画面上进行标记,同样无需考虑具体的五官特征与细节,将五官比例及轮廓细致绘画出来即可。此外,增强学生素描绘画整体意识,明确整个物象绘画比例,根据明暗秩序妥善处理画面亮部、暗部关系,注重良好作画习惯形成,遵循素描头像基本造型规律,合理设置教学内容,提升教学质量。

3.2 选择合适的教学方法,训练学生造型能力

3.2.1 限制色阶法

无限细分色阶是大部分学生在画色调阶段普遍存在的问题,在一定程度限制了绘画质量提升,也不利于提升学生造型能力。通过运用限制色阶教学法,引导学生在有限的几个色阶内进行色调训练,其目的培养学生主观表现意识,形成对象主动表现的绘画习惯。为了更好地规避上述问题,教师可加强日常色调训练,根据每个学生基础绘画能力,提出针对性色调训练计划,一边观察模特,一般将模特每个五官的色调用有限的几个色阶进行表示,通过长时间训练,可帮助学生逐渐提升基本色调概括能力,可将现实物象的色调合理表达。

3.2.2 夸张训练法

在实际教学中,以夸张色调对比度训练的方式,来帮助学生区分画面明暗对比度,将画面中亮色部分的亮度增加,其暗色部分的色调降低,以此来突出整个画面明暗对比,通过长期进行夸张色调对比度训练,有利于解决学生所画物象与现实物象不符等问题,激发学生绘画积极性,切忌畏首畏尾,养成大胆作画习惯。此外,也可利用几何形体概括的训练方式来帮助学生进行现实物象绘画练习,如将圆柱体概括

成长方体或者将不规则几何体概括成少面(多面)的方体,但要将物象的基本特征加以保留,在原有的基础上减少形体塑造面,促进学生造型能力得到有效性提升。

3.2.3 写生及临摹混合法

素描教学质量直接影响着美术专业学生个人专业水准,传统教学思维下,教学任务普遍以适应高考为主,教学方法相对单一,素描头像绘画对造型能力要求较高,因此,教师需要在教学内容、课题设置、训练方法以及教学模式上重新设计,重点加强针对学生基本技能训练,培养素描表现力和创造力,并注重临摹、写生能力与培养创造性思维能力相结合,充分掌握与理解形体概念,灵活利用黑、白、灰调子将物象的不同面进行区分,突显立体视觉效果^[3]。

在日常素描头像教学中,教师可将提前找好与原有写生对象光线和造型相差不多的范画提供给学生,通过对比来寻找个人写生作品存在的不足,总结范画技法来修改个人作品,使其在不断的写生与临摹过程中逐渐熟知这一种光线下写生模特的画面该如何刻画,进而掌握绘画技法的精髓。临摹是学习绘画技法时一种常用的方式,绘画学习初期阶段,大部分学生处于刚刚起步阶段,理论讲解并不能将各种技法问题进行解答,此时,将写生与临摹混合在一起,通过临摹来分析物象具体细节如何处理,并将其用于日常物象写生中,促进学生绘画能力提升。写生及临摹混合法在绘画素描头像的局部刻画教学中运用,有着较为明显的效果,让学生对五官或其他有难度部位的深入刻画技巧短时间内掌握,最大程度上强化素描头像绘画效果。

结束语

根据高职高专美术教育专业学生专业基础能力水平,结合学生实际学习需求,在此基础上构建适合学生发展与提升绘画能力的素描头像教学模式,切实解决学生专业素描基础能力薄弱问题,合理设计教学环节与教学方法,明确素描头像教学目标,省去不必要作画步骤,加强学生造型能力训练,从而全面提高学生综合绘画能力,掌握素描头像绘画技法精髓,强化学习效果。

参考文献

- [1]孟瑞.高中美术素描头像教学探究[J].科幻画报,2021(05):155+157.
- [2]赵尔超.浅析高中阶段的素描头像教学[J].文教资料,2020(05):111-112.
- [3]申肖飞.高职高专美术教育专业素描头像教学模式探析——以铜仁幼儿师范高等专科学校美术教育专业为例[J].大观(论坛),2019(12):166-167.