

中国画传统艺术引入高等职业教育课程的教学合一

黄霖清

福建艺术职业学院

[摘要]高等职业教育课程中的《中国画》教学存在走形式、浅尝辄止、高精尖、空中楼阁、脱离学生实际认识等诸多问题,此类问题的存在导致《中国画》教育与学生渐行渐远。基于此,文中以高等职业教育课程中中国画传统艺术引入现状及问题作为分析基础,尝试分析高等职业教育课程中中国画传统艺术引入思路,探讨高等职业教育课程与中国画传统艺术的融合如何教学合一等。

[关键词]中国画传统艺术;高等职业教育课程;教学合一

【DOI】10.12252/j.issn.2096-6261.2021.09.242

中国画是我国传统文化的艺术化代表,也是我国千百年艺术审美的传承与发展。高等职业院校的学生具有一定的审美意识和标准,他们既对唯美的中国画、娴熟的专业技巧存在不同程度的好奇与向往,又会受到当代艺术潮流的影响,对中国画中部分传统要素存在质疑。但是在高等职业教育课程中融入中国画传统艺术教学内容后,学生对中国画基本表现技法、内容等的了解将进一步提升,这也有助于提高学生的职业文化素养。然而,当前高等职业教育课程中中国画传统艺术的引入,偏于程式化,教学内容与学生的实际生活脱离,导致学生学习兴趣不高、学习积极性偏低。

一、高等职业教育课程中中国画传统艺术引入现状及问题

1、《中国画》课程开设少,对学生影响力有限

高等职业美术教育的课程体系和专业的设置是在国家教育部统一专业目录规范下所开展的。其内容包含装饰雕塑设计、玩具设计、园林设计等多项,但与成人教育、本专科教育、中等专业教育、研究生教育的专业及课程体系区分度并不大。因此是不科学、不规范的。以上各类专业课程按照专业课程、专业基础课程分类,其中专业课程按照培养目标的差异而不同,专业基础课程仅包含三大构成、色彩、素描等。从以上课程与专业设置情况中不难看到,美术类教学缺乏对中国画传统艺术的传承与学习,沿用西式教学模式,忽略中国式教学模式、中国传统艺术学习模式的开发与应用,自然会影响到高等职业教育课程中中国画传统艺术引入成效。

常态下,高等职业美术教育专业基础课程的课时少于专业课程,但就中国画传统艺术本身而言,其对学生专业技能、专业素养、艺术审美能力、构图能力等的要求较高,按照高等职业美术教育专业课程与专业基础课程如此设置课时比例的方式,学生很难夯实中国画的学习基础。此外,高等职业美术教育中《中国画》专业课并不多,实用美术专业中《中国画》更是寥寥,这就导致《中国画》课程很难按照学生的思维、认知规律迅速渐进的授课。在近些年高职教育教学改革的大潮影响下,《中国画》日渐式微,部分高职院校仅仅为《中国画》提供几十个课时,或将其列为选修课不足总课时1%,甚至不开设《中国画》课程。

据调查,现有高职院校里开设美术类专业的学校在八

成以上,且此比率在不断提升中。但是相比较高职美术专业如火如荼的发展,中国画课程却被压缩、被取消、被割裂。此种状态下,每年数以百万计的高等职业美术类专业学生在校期间,对中国绘画艺术的了解微乎其微,此传统美术教育缺失或者日渐缺失的教育形式,很难为中国画传统艺术的传承、创新提供养料。

2、《中国画》课程定位错误,学校学科教研内驱力不足

中国画有历史悠久的文化艺术沉淀、鲜明的民族风格、丰富多彩且形态各异的表现手法,在几千年的传承中中国画形成了独具中国特色的绘画语言体系。但是高职院校发展尚不成熟,办学的软硬件并不完善,对美术专业尤其是《中国画》课程教学的研究力度有限,长期以来使用的教学形式,属于本科模式压缩型,这也使高职院校在《中国画》课程设置、教学方法选择时,很难兼顾课程特性和职业美术教育特征。

以课程设置为例,《中国画》课程,尤其是《中国画》专业基础课程,是人才培养核心,也是该学科基础技能、基本知识、基础理论训练课程,决定着《中国画》课程授课和学生学习的最高技能水平、知识水平。但从高职院校美术教育专业的《中国画》基础课程设置中可见,高职院校美术教育专业仍按照西式教学方式,侧重设计制作,这明显与《中国画》课程教学特征、定位不符。高职院校教学基本以就业为导向,对学生能力本位的定位在于职业技能,课程侧重点在于满足社会对学生就业的需求。所以在《中国画》专业基础课程设计中,侧重于写生技能的培养,力求让学生掌握质、体、色、形等的概括能力,并提升学生审美素质与创造能力。学校和社会对《中国画》课程的错误定位,社会对美术高级技术工人要求的提升等,会使高职院校减少在《中国画》课程研究方面的投入,进而形成不利于高职院校《中国画》课程发展的恶性循环。

二、高等职业教育课程中中国画传统艺术引入的思路

1、按需调整学科教学定位,合理设置《中国画》课程内容

在课程教学目标设计时,高职教育美术专业不能照搬普通高等教育常态模式,也不能借用中等职业教育方式,而是按照社会对人才培养的需求、《中国画》学科教学特征及对学生培养的诉求等,构建起职业教育特征、高等教育基础、

中国画传统艺术形式融合的教育目标、特色教育体系。《中国画》学科教学既要保障理论够用,又要在突出高职特色的基础上让技能实用。高职院校的中国画教学并不是以培养中国画职业画家为目标,而是借助中国画艺术形式、技法等的教学,让学生基本掌握与中国画创作相关的知识、技巧,并具有中国画审美意识和能力,能将自己在《中国画》课程中学到的内容融入其他美术类专业的学习与创作中去。因此,《中国画》课程要做到学有所益、教有所依,就要以服务优秀美术技术人员培养要求为主导者思想,既要重视中国传统艺术精神、文化素养的培养与提升,又要兼顾专业素养、技能培养要求等。

《中国画》课程内容要在突出实用性、基础性的基础上,展示笔墨激发的丰富文化内涵、艺术特性,教师要充分发挥辅导、指导效能,设计开放性、互动性教学内容和教学形式,引导学生从互联网、图书馆中或者广泛,或者有针对性的搜索相关材料,补充课程内容,在课堂上以议题的方式共同探讨,除课程教学内容外,教师还可以论文的方式要求学生将自己的观点、看法、意见、建议等整合成文,与教师、其他同学交流沟通,丰富理论教学内容,并借此来夯实学生的知识体系。为避免课程内容的固化,教师可紧扣教学内容,丰富教学内容表现形式,如教学片、课件、画作展等。教学内容和教学表现形式必须符合学生的认知,否则很难吸引学生关注,激活学生的兴趣。

2、教学侧重学科知识性与人文性,综合培养学生职业能力

中国画作为中国传统艺术的代表之一,其具有丰富的、独特的表现力、知识性、人文性,如果脱离中国画的艺术魅力、艺术特征来设计职业教育方式,就会导致中国画很难发挥其自有的特色。因此在高职教育课程中引入中国画就可从中国画教学的职业能力、职业化教学形式、职业意识、职业精神、职业思想几个方面着眼。中国画凝聚了中华民族特有的美学特征与文化特征,作为独立的、完整的艺术表现形式,在《中国画》教学中,教师必须增加学生实践运用的部分,从如何引导其感知、体验中国画人文性和艺术风格层面切入,以培育高级技术性人才作为教育目标,在学生初步掌握学科理论知识的基础上,突出中国画教学直观形象的优势,教师可通过系列的绘画步骤、教学方法等为学生展示、传授绘画技巧、技能、知识等。在示范的过程中,教师可将自己的构思方法、创作经验、制作手段等,结合作品逐步为学生讲解,使学生能具有一定的专业技能、职业文化,并有重点培养学生职业能力。

三、高等职业教育课程中中国画传统艺术引入的路径

1、统一编撰教材,优化课时分配思路

由于高职院校中《中国画》课程占总课时较少,甚至很多高职院校完全忽视《中国画》课程设置要求。对此,建议规范高职院校课程设置的行政主管部门完全可以强制高职院校按实际情况设置《中国画》课程,特殊保护这种传统绘画

艺术教学模式。

在教材选择方面,可考虑按照高职高专美术教育的特殊性,统一编撰《中国画》教材,重新考量《中国画》教材名称,知识的广度、深度、宽度、针对性、侧重点和可操作性等,必须保证高职高专的《中国画》教学教材要异于市面上的本科教材。在课时优化方面,高职高专美术教育专业现有专业课程大都从实用型角度设计,其中的媒介类、视觉类、平面类的数字艺术设计专业与二维艺术设计专业更容易引入中国画艺术形式和要素。因此可将中国画设置成此类课程60-100节左右的必修课;空间类、建筑类三维艺术设计专业与中国画艺术形式等的融合难度高于平面、视觉、媒介类,因此,可将《中国画》设置成为此类专业40节以内的必修课,或者直接设计成选修课,供有兴趣、有需要的学生辅修,使之成为专业课学习的辅助工具。

2、良好运用生活情境,构建“绘画+”课堂教学模式

高职院校的学生已经具有一定的审美和独立思考能力,因此,教学要从其兴趣、比较熟悉的内容入手,初期可将日常生活中比较容易见到的花瓶、蘑菇、西瓜、苹果等造型简单且组合性较强的实物作为题材,替代中国画传统题材如山水、梅兰竹菊、人物等。这样的引导方式,学生比较容易上手,也容易激发起学生的参与积极性。

笔墨技法练习比较反复,学生容易厌烦,教师可将中国画教学美术活动与生动有趣、比较直观的游戏融合起来。以线条练习为例,教师可将学生反复练习线条的学习要求与音乐练习起来,让学生伴随音乐的节奏,从一个方向向另一方向运笔,音乐开始时慢慢起笔,抑扬顿挫中的“顿挫”要表现出线条的“顿挫”,音乐节奏快则运笔潇洒自由,音乐节奏慢则笔速缓慢,运笔小心。

考虑到中国画中山水类画作比较容易与音乐融合,教师可在山水画课上,引入《渔歌唱晚》、《高山流水》此类节奏舒缓,意境优美的古筝曲,让学生在优美的韵律中感受、想象音乐画面,体味线条随着韵律的变化与流动。绘画与音乐融合的教学方式,既能避免学生反复临摹学习技法的麻木、烦躁,又能提升学生的创造能力、思辨能力、观察能力、想象能力等,让学生在愉快轻松的氛围内学号技法和知识。

参考文献

- [1]周荣山.论中国画教育在高职职业道德教育中的作用[J].科幻画报,2020(12):274.
- [2]林杨杰.中国画教育当随时代——高校中国画教育存在的问题与解决策略[J].艺术教育,2020(11):119-122.
- [3]姜霞.浅谈中国画教育在全民艺术普及中的作用和意义[J].艺术教育,2020(05):246-249.
- [4]吕亚鹤.现代中等职业教育中国画的课程设置构想与必要性分析[J].祖国,2017(11):206.
- [5]王亚楠.高等职业教育中国画教学探索[J].美术大观,2010(06):164.