

水彩画在大学课程教学的改革探索

张涛

(沈阳城市建设学院 辽宁 沈阳 110000)

[摘要] 美术学类的绘画专业基础必修课一般分为素描、水彩、速写等学科,通常在大一年级开设。美术类型和绘画种类之间的共融和渗透作用,是随着时间和科学技术的进展而不断涌现,并为画种开拓了新的观念和素材,是为了将水彩画纳入艺术领域整体这一范畴进行研究。目前,水彩教学很容易教出千篇一律的水彩面貌,如何避免这种情况的发生,使学生学有所成。

[关键词] 水彩画; 大学; 课程改革

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6288.2021.07.441

引言

随着水彩画艺术的迅速发展,水彩画教学逐渐成为学校美术教育传统课堂中重要的教学课程。而担任水彩画专业课教学的老师,在水彩画课的教学过程中必须掌握并有一定的体会与思考。并且水彩画教学事业的发展,也离不开在水彩画教学中学习内容与体系的进一步改革。

一、大学水彩画课堂的教学现状

现在的水彩画基础课在各大大学广泛开设,但基本上采用的是相同的教学模式,在对新生教授水彩相关理论知识和水彩技巧时,或者是在开展各类绘画主题时也首先从临摹开始。也就是说作为教育的一环,水彩作为画种的发展史相对较短,本身的素材表达也较为简单,许多技术也在尝试实施。所以这种的与其他画种相混淆的教育系统,束缚了水彩画教育的发展。如果不加以改变,水彩的教育很容易陷入“学技”的泥沼。而且教育者不充分的觉醒,学生们对作品是否相似、技术是否高超作为评价水彩画作品的主要标准,会让学生的思维越来越受到禁锢,绘画风格也越来越统一。

但是,时代在不断进步发展,面对这种艺术多样化的发展要求,教师如何引导学生呢?如何改变教育的设定呢?这是大学美术水彩专业课程中应该认真考虑的问题。多元时代下有学院派教授,画种与画种之间的交流也要随着时代的进步而不断变化。同时要关注不同画种的新观念和新流派。水彩画如果的要是大学课堂上发展多样性改革,必须基于知识汲取其他水彩画类品种的艺术营养,提高自身艺术文化内涵积淀,而不是天马行空的胡思乱想。

而且在学校里按照现在的课程设置,一旦给学生划分好了学科方向的话,就基本上很难联系到其他画种的课。这也是根据术业专攻这一教育理念下所设计的。不过,这样在小领域、小范畴内开展研究还不够,应该把水彩的画放到整个美术领域或整体在这一领域内开展研究。为什么这样说呢,因为画法画种和色彩画色两种之间的相互影响和交流还是必然的一种情况。

二、各画种对大学水彩画教学的帮助和影响

(一) 油画在水彩画教学中的影响

油画是一个历史悠久、厚重的画种,与水彩的绘画基本上属于一个色彩系统,因此会在水彩的教学中有很多交叉和参

考。在实践教学过程中,临摹课上,我们经常体验到临摹色彩水平丰富、画得细致入微的油画作品对学生们的帮助。而同时针对油画对水彩实践教学的一些影响,这里可以从几个不同角度对其进行具体分析。

首先,水彩画虽然缺乏很多大师重量级的作品,但是油画优秀的作品比比皆是。因此,教师在安排备课时建议尽量借鉴油画教学资源。例如,先让学生自己挑选优秀作品后再进行临摹,像萨金特的《女士肖像图》,色彩异常灵动画面也极其细致。而单纯从理论上来说这些学生往往是模糊的,临摹一位大师的画就不一样了,这样教学的话比起语言会更直观,可以使学生在色彩意识上高度领先。

另外,很多有名的油画师同时也在水彩画上有好的建树。正如前面我们提到的萨金特,他在美国水彩画的绘画史上虽然具有非常重要的领导地位,但同时也同样是英国皇家水彩画家协会的著名会员。所以,在大学的水彩画教学课堂中,教师可以多结合大师的画作,让学生临摹或者揣摩其作品风格,进行交流学习。同时也学习他们的画种融合,能在水彩绘画的过程中得到很大的帮助。

(二) 国画在水彩画教学中的影响

国画和现代水彩画有天然的血缘关系,从绘画技法、材料上面来看,国画和现代水彩画没有根本的艺术区别;从运用笔法上面来看,也有很多共同点。例如,水彩画是绘画艺术中的许多传统笔法绘画形式,如润色、画线、枯笔等都与国画作品中的笔法很类似。从另一种角度看,水彩画的颜色和传统国画绘制颜色基本相同,都是含水材质,也源于动物、植被、矿石和各类化工的组合。

水彩和国画一样讲究的是渲染的效果。整张水彩和国画都以一种白纸颜色为主要渲染载体,这种白纸颜色和墨水在纸上润、流。但是,国画作品充满自然大气,除了能够给人以湿润流畅的自然视觉感受印象之外,这种自然美感也是我们可以把它作为大学水彩画教学研究课程的主要研究重点方向。

因此,在我国大学传统水彩画的绘画艺术教学中,教师至少可以综合设计一些教学国画美学鉴赏或艺术实践教学课程,从传统中国画艺术精神和现代国画艺术特色特点出发,色彩运用手法入手,从西方传统水彩画的绘画角度,解析中国艺术元素对西方水彩画的直接意义影响和强烈感染力。

三、大学水彩画教学课程的改革探索

水彩画语言是绘画语言之一，绘画语言是画家通过训练和实践形成的各种表现方法和绘画技术，是画家塑造形象的手段。水彩画采用不同的形式、丰富多彩的美术语言来表达现代人的思维，反应社会生活实际，更为贴近时期日常生活。水彩画的表达语言透过“水”和“色”的作用，通过时间、水份、色彩的变化，在视觉画面上创造出诗一样的意象。（一）大学水彩画课程研习需修订合适大纲

教学大纲是指学校各学科的教学大纲，其中包括教学目的、教学要求、教学内容，以及实习、实验、作业的课时分配等。例如，“课程的基本信息”“课程说明”“必要的资料”“教学方法和活动”“课程的要求和评价步骤”“课程内容的概要”等。教学大纲以纲领的形式规定了课程教学目的、教学进度和教学方法等的基本要求。大学可以根据实际情况制定水彩画教学大纲，大学教师在具体执行过程中要充分了解和熟悉水彩画大纲中的内容，认真研究课程大纲要求。在研究设计和编制水彩画教学大纲具体内容时。要主动找到突破口并能够一下切住水彩画的命脉所在。可以参照以往的水彩画课堂教学实践活动，以及所可借鉴的水彩画实践操作方法，来进行完善汇总和修订，系统地全面性的制定更科学的水彩画学习课程的教学大纲。

此外，汇集国内水彩画名人优秀作品，以各种风貌的优秀作品为范本，在大学水彩画专业课堂上展示丰富多彩的美术艺术作品，拓展学生的看待水彩画的应有眼界。学习者既可以临摹各种格调的画作，提高随之而来的艺术修养和眼界，教师还可以让教学内容也通过这些作品变得丰富多彩起来。但是，在学习过程中，要解决很多学生对水彩画认识不深，模板临摹作品的选择有限。因此，指导学生选择优秀的榜样画作进行临摹和解读，成为教师最重要的任务之一。

之后还需要利用PPT进行教育和作品展示。教师将多媒体素材加工制作成PPT，可以直接、生动、人物形象地展示水彩画的内容，极大地调动了学生的学习水彩画兴趣。PPT节约了授课时间，改变了传统的教学单一模式，使课堂教学成为可能形式更加多样化。

（二）探索适宜的教学手法

大学美术类课程与其他课程不同，教师在课程中的示范作用非常重要。能给学生带来显著的启发效果。换言之，教师的模范技能可以有效地引导学生学习，同时也能给学生很强的说服力。因此，在课堂上教师与学生可以选择一幅画作一起完成，学生树立榜样，让学生直观感受教师的引导带领的作用。同时还能激发学生对于水彩画激发和色彩使用的研究，更能凸显出教师对水彩知识的融会输出，应有助于提高学生的创作意识。

而且在临摹绘画之前，学生必须仔细剖析美术的写作背景和手段，更深入地了解美术的风格和语言。这就需要在水彩

画教学过程中融合理论与实践，教师亦可以从中进行提问式引导，帮助学生回顾或者掌握一些基本的水彩画知识点，也能很好的运用在实践操作中。并且在学生动笔作品之前认识色彩艺术理解，能够让学生和教师对课堂的教学走向更为流畅，同时让学生掌握良好的审美能力。

之后教师要为学生提供相应的素材，学生对素材进行练习。可以模仿名家的作品，也可以让学生理解水彩画的绘画语言。在实操的过程中，学生要先充分认识作品是如何从素材变为世人欣赏的作品的，同时，老师与学生也要对同一素材一起进行训练。这样便可充分了解水彩画向大众所展示的语言，并在此基础上熟练运用了这种语言。而对于教师来说，在教学练习的过程中所要处理素材的能力，以及教师的创造性思考理念也会越来越突出。综上这种利用学生的直接体验，并和自己的美术处理方式加以对比的方式，能够有效地调动起学生的艺术创造激情，同时对于培养学生的美术语言理解能力也具有积极的意义。

学习活动结束后，教师和全体学生将各自的教学作品再次展现在面前，相互进行评价。按照“画画人自己的评价、其他学生的评价、教师的评价”的顺序进行，让学生从作品中获得更多的他人的指正。对于大学生来说，课堂练习、体验生活、师生合作评价活动能够将所学理论知识与课堂实践充分紧密结合，对提高学生的综合创作能力有很大的学习帮助，对学生构建完善有效的课堂教学管理体系也是具有起着极其重要的推动作用。

结束语

在水彩画专业教学中，水彩画的教学方法的改革是最重要的工作内容。事实证明，实践与理论结合的特色方式，对学生绘画语文的发展有很大的好处。水彩也是具有本身特有的社会形势和艺术风格，水彩的现代艺术美学发展也就具有更多的发展可能性。

大学水彩画教师应该保持冷静的态度，去欣赏和了解水彩画的发展趋势，把握水彩绘蓬勃发展的机会。大学水彩教师必须通过持续的不断提升自己的水彩艺术修养，对其他水彩绘画教学形式、新型水彩绘画教学方式不盲目追求摒弃，从各水彩画类品种和其他艺术教育门类中汲取吸收和加以借鉴，改变其一贯的传统教学方式思想，以其积极有益的教学形式积极提供材料给大学水彩画的教学，充实学生水彩画在绘画的各种表现形式和绘画技巧上的表现力，为大学水彩画的绘画教育带来更多新鲜血液。

参考文献

- [1]郑泓源. 中国大学院校绘画专业基础知识课程与大学生绘画学业水平评价参考方法课程改革与教学实践——以中国水彩画的教学方法为其范例[J]. 中国美术界, 2012(9): 1.
- [2]吴黔红. 水彩画课程教学的改革探索[J]. 中国科技博览, 2013(24): 1.