

Exploration of Modular Teaching Methods for Sketching Courses in Art Design and Production Majors in Vocational Schools

Tianyu Wang

Hangzhou Creative Art School, Hangzhou, Zhejiang, 310000, China

Abstract

In the courses of art design and production in vocational schools, the importance of sketch courses cannot be ignored, it forms the cornerstone of styling training and lays the foundation for various creative activities and the production of design sketches. Sketching courses help cultivate students' keen observation and quick expression, and are a key component of students' art quality education. With the advancement of curriculum reform, modular teaching methods have also been introduced into art courses. It integrates originally scattered art knowledge and skills, optimizes resource utilization, and strives to provide comprehensive training for students. Adopting a reasonable modular teaching approach for sketching courses can help improve teaching effectiveness, making sketching courses and the entire art curriculum more systematic, targeted, operable, and composable, thereby better cultivating students' comprehensive qualities.

Keywords

vocational school; sketching course; modularization; teaching method

中职艺术设计与制作专业速写课程模块化教学方法探究

王天雨

杭州市创意艺术学校, 中国·浙江 杭州 310000

摘要

在中职学校的艺术设计与制作专业课程中, 速写课程的重要性不可忽视, 它构成了造型训练的基石, 为各类创意活动和设计草图的制作奠定基础。速写课程有助于培养学生的敏锐观察力和快速表现力, 是学生美术素质教育的关键组成部分。随着课程改革的推进, 模块化教学方法也被引入美术课程, 它将原本零散的美术知识和技能整合起来, 优化了资源利用, 力求对学生进行全方位的训练。采用合理的速写课程模块化教学有助于提高教学效果, 使速写课程以及整个美术课程更具系统性、针对性、可操作性和可组合性, 从而更好地培养学生的综合素质。

关键词

中职; 速写课程; 模块化; 教学方法

1 引言

中职艺术设计与制作专业的学生具有多样化的学习需求和背景。模块化教学可以根据不同学生的学术水平、兴趣和学科基础, 为每个学生量身定制合适的速写模块, 满足不同学生的需求。

速写课程涉及多种技能, 旨在培养学生快速、敏捷地捕捉、表达所见、所想、所感的能力, 具体技能包括但不限于: 线条技巧、构图能力、透视、比例、观察能力、快速捕捉能力。模块化教学使得每个模块可以集中教授特定的技能, 学生可以有目标地深入学习和练习特定技能, 提高效率和质量。

中职学生的个体差异较大, 有的可能对人物速写感兴趣, 有的可能偏向风景速写。模块化教学可以允许学生根据自身兴趣和倾向选择模块, 实现个性化学习, 更能激发学生的学习兴趣 and 动力。采用模块化教学方法在中职艺术设计与制作专业速写课程中具有重要意义。这种方法能够满足学生多样化的学习需求, 集中培养特定技能, 实现个性化教育, 强化实践能力, 并为教学效率提升和美术教育改革提供方向, 全面提升学生的美术素养和实践能力。这种方法对于中职艺术设计与制作专业速写课程的改进和创新有着积极的研究意义。

2 模块化教学理论基础

模块化教学是将复杂的教学内容划分为独立、具有明确目标的小模块, 每个模块包含特定的主题或技能, 便于分

【作者简介】王天雨(1992-), 男, 中国山东桓台人, 硕士, 初级教师, 从事中国画(人物)研究。

阶段、有针对性地教学。这种方法强调以模块为单位进行教学设计和实施,使教学更具灵活性,能够满足学生个性化学习需求,提高教学效率,促进学生深入理解和掌握知识。

3 中职艺术设计与制作专业速写课程概述

中职艺术设计与制作专业速写课程旨在培养学生快速、准确地捕捉、表达所见、所想、所感的能力。通过速写课程,学生应具备以下目标:

首先,培养学生对实际对象的敏锐观察力和审美感知能力,能够以迅速而准确的方式捕捉事物的形态、结构和特征。其次,加强学生的线条运用、构图设计、透视原理和色彩理解等基本技能,以确保他们能够以艺术的手法将所见表达出来。再次,培养学生对创意的思考和表达能力,引导他们在速写的基础上发展个性化的艺术风格和创作方向。最后,通过速写课程,为学生奠定良好的美术基础,为未来进一步深造、职业发展打下坚实基础。

速写课程强调实践,使学生在实践中不断提高技术水平,增强学生对速写技巧的自信和熟练度。例如,人物速写就侧重于培养学生在短时间内以准确地表达捕捉人物形象的能力。这要求学生的眼观、脑思、手绘能够高效协调。通过人物速写,学生学会正确的观察方法,能够精准概括主要结构线条,舍去不必要的繁琐线条,使画面简洁明了,达到艺术表现的目的。这种方法强调简明而精练的表达,有助于培养学生的绘画技巧和审美感觉,为其艺术创作奠定基础。

4 中职艺术设计与制作专业速写课程的现状与问题分析

4.1 现状

现今中职专业通常都设置了速写课程,但内容泛化,缺乏深度和系统性,可能只停留在基础的速写技法和绘画表现上。教学方法偏向传统,注重技法、模仿,较少涉及创意、探索、实践等综合能力的培养,缺乏现代教育理念的融入。一些中职学校的教学资源有限,如图书馆、艺术作品展览等,这影响了学生对于艺术的深入理解和实践。

4.2 存在的问题

教学内容滞后是当前中职工艺美术专业面临的一大问题。随着职业学校招生规模的不断扩大,中职工艺美术专业学生人数也在增加。然而,受制于中职院校整体办学水平和师资力量匮乏,教学往往采用大班制集中授课,导致教师的教学任务繁重,难以确保教学质量和深度。这种情况下,教学内容的更新和调整显得迫在眉睫。

速写课程内容单一,侧重技巧和表现形式,缺乏创意、设计、美学、艺术哲学等方面的涵盖,难以培养学生的综合能力。过度依赖某一单一作画方式,例如,过度依赖临摹,临摹在日常教学内容中占比较大,削弱了学生独特的创意和创作能力。忽视了学生对于大千世界的观察,抑或写生在教学内容占比太多。

教学理念陈旧,一些学校在教学中仍然沿用传统的速写教学理念,缺少创新,不符合现代社会对于创意、多元思维和综合素养的要求。

评价体系不健全,缺乏完善的学业评价体系,仅以作品为主要评价依据,忽视了学生在学习过程中的综合能力和创意发展。

教师培养与素质不匹配,一些教师对现代教育、艺术理念、新技术等了解不足,导致教学方法滞后,难以满足学生的需求。

为解决这些问题,中职艺术设计与制作专业速写课程需要更新教学理念,强调综合能力的培养,加强与实践、创新、跨学科等的结合,优化评价体系,提高教师的教育水平和教学方法。重视学科之间的整合、拓宽课程视野,丰富课程内容,加强创意素描在整个速写课程安排中的比重,以期更好地适应现代社会的需求和行业的发展。

5 模块化教学与中职艺术设计与制作专业速写课程的结合

结合中职艺术设计与制作专业的速写课程教学按题材可划分为人物速写、动态速写、风景速写、建筑速写、室内场景速写、动物速写等内容并可将其划分为不同模块。每个模块以特定或应用场景为主题,教授相应的知识和技能。学生可以根据自身兴趣和学习需求选择不同模块进行学习,从而提高学习的积极性和效果。

教师在开发速写课程时应灵活调整教学观念、目标和内容,创造多元化的功能,以满足学生不同需求和认知水平。这包括细致编排和合理组合速写课程的各个模块,建立多元化课程体系,展现多种艺术风格和表现形式,实现学生个性化发展。教师可以通过设计具象形态和抽象形态的内容来丰富教学内容,融入美学理念,使学生获得全面的艺术理解。教师还可以引入意象、抽象、表现等不同艺术形式,培养学生的艺术思维,让他们领略艺术的多样性和速写的广泛应用范围。通过让学生多欣赏各类作品并进行适时的临摹训练,逐步展示多样风格的速写训练,融入不同工具和材料,引导学生追求多元化的表现风格。这样不仅拓宽了学生的视野,增添了学习趣味,还使所创作的作品更具深度,促进多元化认知和综合运用能力的提高^[1]。

6 模块化教学方法在中职艺术设计与制作专业速写课程中的应用

在课程的设计安排方面,教师按照再划分的三个模块循序渐进地开展教学实践活动。

第一模块是基础能力培养模块,涵盖基本绘画、造型、色彩、材料运用等基础技能,为学生打下坚实基础。该模块实施传统美术的基础平台模块教学,着重于人体结构、人体比例、人体基本动态概括、人体体块及其透视变化、剪影观察法、男性特征、女性特征、头部以及身体各部分解析、人

物静态速写的基础训练。

第二模块专注于培养学生的专业技能,深化基础技能,包括复杂造型、高级色彩运用、制作工艺等,以期提高学生的实践技能水平。结合艺术设计与制作专业特点,根据后续专业课程的技能需求,针对性地进行项目训练,以打好学生的基本功,为后续课程奠定坚实基础。专业课与基础实践课进行有效结合,能更有针对性地提高学生专业素质。

第三模块则侧重于学生设计能力的培养。在前期训练基础上,开展更具延展性的项目,如场景设计、IP设计、复杂平面插图设计,引入中职职业技能大赛。教师积极参与辅导学生参与各类专业相关竞赛,强化学生的综合素质提升个人技能和能力,塑造竞争意识。这种设计旨在激发学生的

学习主动性,体现了学生主体地位,为他们顺利展开后续学习打下更坚实的速写基础^[2]。

在教学中更应加强多种艺术语言表达的训练。在表现速写独有的审美价值的同时,尽量拓宽学生的表现语言和表达空间,激发学生的创作兴趣,结合不同表现形式,鼓励学生尝试各式各样的绘画工具,比如炭笔、钢笔、圆珠笔、毛笔、毛刷、彩色铅笔、油画棒、水彩、蜡笔、色粉笔、综合材料以及数码绘画板和绘图软件,帮助学生找到感兴趣的形式语言,从而激发学生的创新能力^[3]。

在教学中,需要转变评价方式,使其更加多元化和综合化,以全面了解学生的综合能力和潜力。表1是一些教学建议。通过这样多元化的评价方式,可以更全面地了解学生

表1 多种评价方式与评价内容

评价方式	评价内容
多层次评价	采用多层次评价包括日常表现、课堂参与、作品质量、课外创作等方面的综合评价。这可以通过定期小测验、作品展示、课堂讨论、课外作品评审等方式实现
自评与同学评价	鼓励学生进行自我评价,并结合同学的互评,让学生从不同角度审视自己的学习情况,促使他们认识到自身优势和不足
成长评价	关注学生的学习过程和进步,不仅看作品的最终表现,也看重学生在学习过程中的努力和改进
作品集评价	鼓励学生建立自己的作品集,定期评价和指导,以作品集的积累和发展作为评价的依据之一
实践能力评价	通过现场绘画、创意实践等考查学生的实际操作能力,这种实践性的评价可以更直观地反映学生的艺术技能和应用能力
创意和想象力评价	设置特定的评价标准,衡量学生创意、想象力的发展和运用情况,注重学生在创意方面的突破和创新
学习态度和团队合作评价	考查学生的学习态度、团队协作能力,重视学生在合作中的贡献和表现

的综合能力和潜力,激发学生的学习兴趣和动力,帮助他们更好地发展自己的艺术才能。

7 结语

采用模块化教学的速写课程设计具有诸多优势。首先,它使得课程内容更有条理,能够将庞大且多样的速写技能划分为清晰的模块,便于学生逐步学习、理解和掌握。其次,模块化设计允许个性化和差异化的学习路径,考虑到学生的不同需求和兴趣,丰富学生艺术语言的表达,使教学更贴近学生,激发学习热情。最后,模块化方法便于随时调整和更新课程内容,适应快速变化的艺术设计领域,保持教学内容的新鲜和时效性。最重要的是,这种设计能够更好地促进学

生的创意思维、综合能力和实践技巧的提高,为培养出色的艺术人才奠定基础。综合来看,采用模块化教学的速写课程为学生提供了更灵活、高效且个性化的学习体验,推动了美术教育的进步和学生综合素养的全面发展。

参考文献

- [1] 吕志洪. 中职美术专业速写课程模块化教学方法探究[J]. 新课程, 2022(44):114-116.
- [2] 姜旭. 模块化项目驱动教学模式在高职动漫速写中的应用[J]. 成都师范学院学报, 2014, 30(7): 87-89.
- [3] 卢富林. 中职美术速写教学存在的问题及改进措施[J]. 美术教育研究, 2021(13):152-153.