

Combination of Blossoms and Unified Teaching — A New Chapter of Sketch Teaching before Higher Vocational Examination

Zhihui Zhao

Zhejiang Yongkang Vocational and Technical School, Yongkang, Zhejiang, 321300, China

Abstract

In the teaching of secondary vocational art major, sketch is the most basic course, which directly affects the students' expression and creativity, so the teaching of sketch is very important. In view of the sketch training before the examination in higher vocational colleges, this paper classifies the students of different painting levels, analyzes the content and form of teaching, compares the sketch teaching mode in the arts and crafts major of the current vocational high school with the intensive training teaching mode in the art training institutions before the examination, and puts forward the characteristic individual Sketch Teaching — the combination mode of letting a hundred flowers blossom and unified teaching, In order to improve the professional level of Arts and crafts talents.

Keywords

higher vocational examination; art teaching; diversity; unified mode

百花齐放与统一教学相结合——高职考前素描教学的新篇章

赵治辉

浙江省永康市职业技术学校, 中国·浙江永康 321300

摘要

在中职美术类专业教学中,素描是最基础的课程,直接影响着学生的表现力与创造力,因此素描的教学至关重要。针对高职考前的素描培训,论文对不同绘画水平的学生分类具体分析教学的内容、形式,与目前职业高中的工艺美术专业中素描教学模式和考前美术培训机构集训教学构模式对比,提出特色个性化素描教学——百花齐放与统一教学的相结合模式,以期待提高工艺美术人才专业水平。

关键词

高职考; 美术教学; 多样性; 统一模式

1 引言

近年来,中国美术发展迅速,人们的艺术思维方式和艺术表现方式发生了巨大变化,不同的艺术观念和风格样式不断涌现、丰富多彩,艺术已呈多样化发展趋势。作为“一切绘画基础”的素描教学正面临着严峻挑战,单一的素描教学模式和方法已不能适应艺术多样化发展的需要。

2 当前高职考工艺美术专业素描课程发展形式

随着中国教育的不断发展,在职业教育中工艺美术专业在这股发展浪潮中脱颖而出,近几年来越来越多学生选择工艺美术专业。在高校扩招和社会就业压力的影响下,当下学生的艺术高职考的压力越来越大,专业技能竞争也随之越来越大,

这给工艺美术专业人才提出了新的挑战。工艺美术专业中素描属于基础课程,是检验学生绘画“基本功”的一个重要因素。学习训练素描的目的在于培养学生正确的观察能力、认识能力、造型能力、表达能力和审美能力。高职考中的素描的考察就是学生对画面中的构图、造型、空间、黑白灰关系等的把控水平。

素描高职考要求学生在三小时内完成一张4k静物素描默写。中职院校在考纲的指导下开设静物素描专业基础课程,部分中职院校教师在教学过程中受以往教学的影响,在一定程度上影响了学生学习工艺美术的学习目的,脱离了课程本身的内在要求。这也导致学生通过课程学习往往只学会了素描的基本观察方法和表现技能,缺少对素描根本原理、表现意义的认识,很难达到高职考默写的需求水平。

3 高职考下中职院校和美术培训机构教学现状

如今的美术教学逐渐发展成熟,与前几年相比,市面上素描摹本、静物照片书籍越来越多,放眼当下的图书市场,可

【作者简介】赵治辉(1977-),男,中学一级教师,从事中学美术高职考研究。

选择为教材的图书少得可怜。大到画面效果,小到具体刻画,如同复制粘贴一样,窥一斑可见全貌。这类书籍被教师应用于学生的课堂练习。大量临摹导致学生素描画面效果单一的问题,盲目临摹而不理解素描的原理,缺乏思维的创新性;过多的实物照片进行写生,画出的素描缺少空间层次变化、虚实节奏变化等问题。这一问题出现的原因,一部分是学生的刻画能力不足,还有部分原因是学生过多依赖摹本和照片,学生对形体的变化缺乏感受。最终美术教学的教学质量和教学效率不高。

就目前美术高职考形式下,大部分的考前美术培训机构集训教学较为固定和程式化,培训机构的老师需要在考前短时间内提高多数学生的综合水平,机构赖以持久发展的决定性因素是“成绩”,这就要求机构老师要研究出某一种画面效果或某一种技法,拟定一个通用的模板。在这个模板的基础上采用加大绘画时间、增加训练量的教学模式。这种统一的教学模式不一定适合所有学生,且本身的利弊非常的明显且极端。利处在于大量的练习对于所有学生来说都有提高作画速度的效果。这样统一的方法必然导致学生的画面千篇一律。在教学中片面追求“多”,可以达到一定的量变效果,但忽视了“专”的重要性,很难达到质变效果。

为了让画面尽快出效果,在没有任何“引导”的前提下直接让学生去照着模板临摹,学生此时所能做的就只剩照抄了。对于基础较差的学生来说,固定模板后这类学生画面容错率相对提高,这种画面的效果单一、黑白关系较为固定,画面缺少学生本身对画面的认识,在高职考大批量阅卷中很难出跳到一档作品中,分档范围在第二第三档中,恰好满足这类学生的分数需求;但对于基础较好的学生来说,这种模板带来的画面局限性太大,很难变通,最终画面效果很难发挥自身的优势,在高职考大批量阅卷中很容易被淹没,最终导致没有得到理想分数。

4 高职考前素描教学的百花齐放与统一相结合

4.1 改变传统教学方式

就上述高职考前现状,要求我们必须改变以往的单一化素描教学方式,以适应新形势的需要。百花齐放与统一教学相结合的素描教学模式就是在这种形势下提出来的。

在过去的素描教学中,我们比较重视学生模仿能力的训练如模仿自然、老师等。模仿得“唯妙唯肖”通常会受到鼓励,而对学生在想些什么却漠不关心,对于学生自己的感受重视不够。当然,模仿能力作为基础训练的一个组成部分是必需的,也是重要的。从模仿走向创造,从模仿形成风格,由表及里,循序渐进,也是素描教学应遵循的教学原则。然而,模仿却不应成为教学的终结,而应把艺术观念、艺术思维、艺术想象带入素描教学,进行全面训练和培养。

在素描学习阶段,教师和教材构成了连接学生与知识的桥梁。挑选适合的教材并配合教师的讲解,对于素描的学习有着事半功倍的效果。课程教学形式包括结构素描静物、色调素描静物、精微素描静物、创意素描、写生静物素描等。有效地突破素描课程中单一的局限性,同时也有利于学生在素描学习中有效进行自主绘画。

4.2 奠定素描造型能力

素描学习是长时间对造型方式与表现手法的理解与掌握。以静物为教学与表现对象,使学生理解体积结构和透视原理;欣赏经典的素描作品,以此培养学生的学习兴趣,提升学生的审美能力;引导学生通过思考与练习,找到适合自己的素描绘画手法以及画面表达效果,掌握静物素描的基本造型语言,形成基本的素描概念。

当前,高职美术素描画面中的常见问题是学生所画对象的写实性差。脑子空无物,笔下难有形。为此,在美术素描教学中需要教师引领学生养成思考、观察、理解的习惯。在静物绘画中强调对物体轮廓的轮廓线、边缘线的研究和理解。从根本上对学生画面中的具体问题进行针对性的指导,给出针对性的解决方法,对症下药,拒绝复制粘贴式的无目的练习。

4.3 引导学生发展个性

教师在向学生传授素描创作基本技法的时候还需要注重引导学生形成自己独有的表现手法,素描绘画不是一个简单的生产复制,要想在高职考阅卷中摆脱千篇一律,脱颖而出斩获高分,学生拥有自己独特的素描绘画语言就至关重要了,需要通过不断练习塑造自己独特的,进而形成自己的素描作品风格。千人千面,营造出百花齐放的教学氛围。

4.4 百花齐放和统一的相结合

在高职考前稳扎稳打,打好一定的基础,在临近考试时才能胸有成竹以良好的心态应考,如何实现百花齐放与统一教学的相结合就体现在这个阶段。在这个阶段,我们将学生大致分为两类,一类为画面表现力较好的学生,一类为画面表现力较为薄弱的学生。

首先就是画面表现力较好的学生,这类学生的素描基础较为扎实,通常有自己的画面风格、作画手法,这类学生的目标往往能拿下高职考中的高分。在大框架下,根据每个学生的特点提出针对性的建议,发挥每个学生自身的优势,在统一教学中提出更高的要求,展现不一样的特色性。例如,有些学生结构素描表现很好,老师就可以引导他们往这方面发展;有些学生画面空间意识较强,就要引导他们重点去营造氛围;还有的学生喜欢细腻的画面,老师就要交给他们在短时间内作画的方法等,笔者在实际的教学中注意这种教学方式,也取得了不错的高考成绩,如图1-5所示。

图1~图5为2019年该班高考前一个月部分学生练习的

图1 王欣倩 2019 高考 149 分

图2 胡琦琛 2019 高考 148 分

图3 胡志波 2019 高考 148 分

图4 吕睿超 2019 高考 148

图5 马维琪 2019 高考 146

作业，学生都有自己的喜好方向，老师需要做的就是根据学生的特点和画面加以引导，而不是千篇一律的按一种模式，一种画法去教。

为了提高分数，可以注意光感的营造，强烈的光感会使画面的表现力更强，形式美感因此大大得到提升。静物中有些残缺的物体与文字标签的互动可以让阅卷老师更加心动，因为这样的互动让阅卷人感受到了浓浓的生活气息。可以着重处理画面隐没与凸显的状态、空间层次变化、物体材质等。使线条灵动起来，使画面丰富起来，使作品更加富有个人色彩，在高考中给人耳目一新之感。

另外，就是画面表现力较为薄弱的学生，这类学生在之前的素描学习中已经具备了一定的基础，针对这些学生，我们可以参考美术培训机构的模式再加以改进，拟定一种画面效果的大框架，分析历年高分卷的画面效果把握住高职考的高分导向，在这个统一的导向下教学。在作画步骤上对学生的画面提出要求，同时遵循“整体—局部—整体”的素描绘画规律，黑白灰效果要明确，明暗对比效果要强烈，把握好视觉中心的表达效果。

5 结语

工艺美术作为高职院校教学中最能体现学生个人色彩的学科之一，这要求美术教师在日常教，善于发现教学中存在的问题，不断转变传统的教学观念，与时俱进，不断探索美术教学的方式方法。从高职美术实际教学情况来看，培养学生对事物的观察和思考能力，奠定素描造型能力、引导学生发展个性，是当前高职考工艺美术素描教学的重要课题。因此，素描教学不能仅仅局限在一系列技法、技巧上，而要集中各种能力训练，以论文提出的“百花齐放与统一教学的相结合”的素描教学模式为例挖掘学生潜能并不断探索。

参考文献

- [1] 《素描选集》所作的序言[Z].
- [2] 杨天民.试论我国现代素描教学的多样性[J].安徽师大学报(哲学社会科学版),1996(2):211-215.
- [3] 李静.美术教师专业化发展图景:知识与行动的质性研究[D].上海:华东师范大学,2012.
- [4] 王延飞.提高高中美术课的素描教学质量的方法[J].高考,2021(9):161-162.
- [5] 陆莉.浅谈高中美术课堂素描教学策略[J].美术教育研究,2019(14):69.