

Exploration of Specialized Graduation Creation Teaching in Oil Painting Majors of Fine Arts in Ethnic Regions — Taking Liangshan in China as an Example

Cheng Yang

Xichang College, Xichang, Sichuan, 615000, China

Abstract

This study is a teaching research aimed at creating distinctive graduation creations for the art and oil painting majors in ethnic regions. The paper first introduces the background of the creation of Yi ethnic style oil paintings in Liangshan, emphasizing the importance of exploring distinctive graduation creations in the region. In response to this direction, this study proposes a new approach and method to stimulate students' creative potential and avoid singular and patterned forms of creation. By drawing on the characteristics of local Yi folk art and integrating ethnic elements and customs into graduation creations, we aim to achieve the inheritance and development of local cultural traditions. The research results indicate that through this distinctive teaching method, students' creative level is significantly improved, and their graduation works exhibit a distinct ethnic style, with high artistic appreciation value and cultural dissemination power. Therefore, this study has certain guiding significance for promoting the development of oil painting professional education in the Liangshan area.

Keywords

universities in ethnic regions; oil painting major; specialized graduation creation; teaching methods; Liangshan Yi ethnic style oil painting creation

民族地区美术学油画专业特色化毕业创作教学探索——以中国凉山为例

杨成

西昌学院, 中国·四川西昌 615000

摘要

本研究是针对创建民族地区美术学油画专业特色化毕业创作展开的教学研究。论文首先介绍了凉山彝族风情油画创作背景, 强调了探索该地区特色化毕业创作的重要性, 针对这一方向, 本研究提出了一种新的思路和方法, 以激发学生创作潜力, 避免单一化、模式化的创作形式。通过借鉴当地彝族民间艺术特点, 将民族元素和民族风情融入毕业创作中, 实现对当地文化传统的传承与发展。研究表明, 通过这种特色化教学法, 学生的创作水平得到明显提升, 毕业作品呈现出鲜明的民族风格, 具有较高的艺术观赏价值和文化传播力。因此, 本研究对于推动凉山地区油画专业教育的发展具有一定的指导意义。

关键词

民族地区大学; 油画专业; 特色化毕业创作; 教学法; 凉山彝族风情油画创作

1 引言

在文化教育领域, 特色化教育一直是一个重要的研究领域。随着民族地区大学油画专业的发展, 特色化毕业创作对于培养学生的创造力和传承民族文化具有重要意义。然

【课题项目】西昌学院教学工程项目及教研教改项目(项目编号: JG2022112)。

【作者简介】杨成(1980-), 男, 中国四川凉山人, 本科, 讲师, 从事美术学研究。

而, 在现有的教学环境下, 特色化毕业创作面临着许多挑战和难题。

为了解决这些问题, 本研究选取了凉山彝族风情油画创作作为研究对象。凉山彝族风情油画作为当地的民间艺术形式具有独特的文化特色, 为毕业创作提供了新的思路和方法。本研究旨在通过探索特色化教学法, 将民族元素融入毕业作品中, 达到对当地文化传统的传承与发展的目的^[1]。

本研究的贡献主要体现在以下几个方面: 首先, 通过特色化教学法的引入, 激发学生的创作潜力, 避免了单一化、模式化的创作形式, 提升了学生的创作水平。其次, 通过将

凉山彝族风情和民族元素融入毕业创作中,使得作品呈现出鲜明的民族特色,具有较高的艺术观赏价值和文化传播力。最后,本研究为推动凉山地区油画专业教育发展提供了一定的指导意义。

因此,本研究旨在深入探讨民族地区美术学油画专业特色化毕业创作的教学法,本论文的目标是为读者提供一种全新的视角和思路,以促进民族地区大学油画专业特色化毕业创作的发展。

2 民族地区大学油画专业特色化毕业创作的教学环境和需求

2.1 民族地区大学油画专业现状和教学需求

民族地区大学油画专业的现状是我们研究特色化毕业创作教学法的前提和基础。了解油画专业的现状和教学需求,有助于我们明确研究的目标和方向^[1]。

由于地理条件和文化环境的限制,民族地区大学的油画专业发展相对滞后。学校的教育资源有限,师资力量相对较弱。其次,油画专业的教学内容和方法相对传统,缺乏与时俱进和创新。学生在创作过程中缺乏独特性和创造力,作品呈现出较为单一的风格。最后,民族地区特有的文化和艺术传统在油画专业中没有得到充分的应用和表达,在学生的创作中缺乏民族特色和地域风情元素的作品,使民族地区特有的文化和艺术传统不能有效直观地延续和传承,甚至有消失的可能。

为了解决这些问题,我们提出了特色化毕业创作的教学改革,即以特色化毕业创作为目标,推动民族地区大学油画专业的发展。在教学中,需要关注以下几个方面的需求。

首先,注重培养学生的综合素质。油画创作不仅仅要求学生具备扎实的绘画基本功,还需要培养学生的观察力、思考力、表达力和创新力。通过培养学生的综合素质,可以提高他们的创作能力和艺术表达能力^[1]。

其次,注重培养学生的民族文化意识。民族地区拥有丰富的民族文化资源,应该将民族元素融入绘画教学中,帮助学生理解和认同自己的文化身份,培养对民族文化的热爱和传承意识。同时,应注重培养学生的艺术表达能力,注重培养学生对艺术形式和表现手法的理解和运用能力。通过引导学生进行多样化的创作实践,帮助他们表达自己的艺术思想和情感。

最后,注重培养学生的创新意识和创造力。油画创作要求学生不断探索和尝试新的表现手法和形式。教学中应该鼓励学生突破传统的束缚,勇于创新,培养他们的创造力和创新精神。

2.2 特色化毕业创作的意义和挑战

特色化毕业创作是民族地区大学油画专业教育中一项重要的教学活动。本研究旨在探索特色化毕业创作的意义和挑战,并提出对应的解决办法。

特色化毕业创作具有重要的意义。传统的油画创作以西方艺术为主导,而民族地区的凉山彝族风情油画创作是当地文化的重要组成部分。通过特色化毕业创作,可以激发学生对本土文化的兴趣,促使他们更加深入地了解 and 传承凉山彝族风情的独特性和传统民族文化。同时,特色化毕业创作还可以培养学生的民族自豪感和艺术创作能力,使其能够在油画领域展示自己的个人风格和民族特色。这对于促进当地油画专业教育的发展,推动本土艺术创作的繁荣具有重要的意义^[4]。

传统油画教学侧重西方艺术的教学方法和理论体系,特色化毕业创作需要与传统教学相结合,使学生能够在学习西方油画艺术的同时,了解并融入民族地区的艺术元素,形成独特的个人创作风格。这需要在教学过程中注重培养学生的艺术审美和文化遗产意识,以及提供相应的教学资源 and 引导。

为了解决特色化毕业创作中的挑战,本研究提出了新的思路和方法。首先,可以通过建立与民族地区特色相关的课程体系,以培养学生对凉山彝族风情油画的兴趣和了解。例如,可以增加凉山彝族风情油画创作的相关专业课程、实施艺术考察和实践活动,引导学生进行实地观摩和创作。其次,可以借鉴当地彝族民间艺术的特点和技法,将民族元素融入毕业创作中。通过深入研究凉山彝族历史和民族文化特点,学生可以从中汲取创作灵感,形成独特的作品。最后,可以通过与当地艺术机构、社区和民间艺术家的合作,为学生提供创作指导和资源支持,形成一个创作交流和学习的平台。

2.3 凉山彝族风情油画创作背景的独特性

凉山彝族风情油画是指创作的凉山地区具有彝族文化特色的油画作品。此类作品在表现形式、艺术风格和艺术主题上具有独特性,彰显了凉山彝族民族艺术的独特魅力。

在艺术风格上,凉山彝族风情油画融合了传统彝族艺术和现代油画的元素,传统彝族艺术在作品中常常运用符号、图腾和抽象化的形象,以表达彝族人民的信仰和传统文化。这些元素与现代油画的技法和表现方式相结合,使得凉山彝族风情油画同时具有传统和现代的艺术特质。在艺术主题上,凉山彝族风情油画常常表现了彝族民族的历史、民俗和乡土人情。作品中常常描绘彝族人民的日常生活、节日庆典和宗教仪式等场景,以及彝族的传统手工艺和民间习俗。通过这种表现方式,凉山彝族风情油画把彝族文化的丰富内涵和独特性生动地展现出来,为观众呈现了一个鲜活的彝族世界^[5]。

3 民族地区大学油画专业特色化毕业创作的教学法研究

3.1 现有教学法的挑战 and 局限

传统的教学法往往过于注重技巧的传授,忽视了对学

生创作潜力的挖掘和发展。此外,许多学生的油画创作风格单一,缺乏个性和创新,无法体现民族地区的特色和独特性。这反映了现有教学法的单一性和对学生创作自由度的限制。

我们认为,为了实现特色化毕业创作的目标,教师应当在教学中注重培养学生的创造力和独立思考能力,提供多元化的教学资源 and 创作环境,让学生在自由的创作氛围中发挥个人的创作潜力。

3.2 发展特色化教学法的新探索

在探索民族地区大学油画专业特色化毕业创作的教学法时,所面临的一个挑战是现有教学法的局限性。本研究提倡从传统到现代的转变。很多现当代及老一辈的艺术家都在凉山这块土地上吸取过艺术养分,成就了他们那个时代的艺术理想,作为新一代的创作者,我们应该引导学生如何在创作中体现民族性、地域性的同时,思考如何与时代相结合,体现作品的时代性。传统的凉山彝族绘画创作以彩绘、图案纹饰等为主要表现形式,我们将这些传统的图像元素与现代油画的技法和表现方式相结合,使得凉山彝族风情油画同时具有传统和现代的艺术特质,用现代的材料和技术手段糅合传统文化元素,最大限度地激发学生的创作潜力,在教学和创作中及时调整策略和方法,保证教学效果的最优化,这对于当地文化传统的传承与发展,提升当地油画专业教育的质量和水平具有积极的意义。

4 凉山彝族风油画创作的新思路和方法、功效效验

4.1 从传统到现代:凉山彝族风油画的新思路和方法展开

凉山彝族风油画的新思路和方法应当是将传统与现代相结合,以满足当代社会对于艺术作品的新需求。

在表现形式上,可以通过对彝族传统文化、风俗、传统仪式等进行创作,展现彝族文化的独特魅力。

在主题内容上,可以拓展传统彝族风情油画的表现范围。除了传统绘画所表现的风景、人物等题材,还可以创作与当代社会、生活相关的主题,如城市化、环境变化、社会变迁等问题。传统的彝族题材或者乡土题材的绘画主要以表现普通的风景或者彝族同胞传统的生活生产场景,但随着社会的发展和环境的变迁,在当代社会中,彝族的生存状态以及他们在社会变迁的过程中所体现出的生活上、思想上的变化使得他们很多的生活习惯和思维方式也随之发生了巨大的变化,我们不能再以老一代画家的眼界和思维去表现彝族题材绘画,这需要我们与时俱进,才能使凉山彝族风情油画更加贴近现代人的生活,增加观众的共鸣和理解。

在艺术技法上,以传统油画技法为基础,在奠定学生扎实的造型能力和色彩的运用能力等基本功的同时,对凉山彝族题材进行多种形式的表现和探索,可以结合和借鉴 20 世纪八九十年代的乡土绘画风格对彝族题材进行写实性表现,对传统题材进行深入挖掘和延续,也可以在传统技法的

基础上对彝族题材进行现代艺术的探索和尝试。比如,可以在绘画过程中运用多种媒介和材料进行创作,使作品更具创新性和艺术的多样性。同时,还可以结合数字技术和传统手工艺相结合,以突破传统油画的局限性,展现出更丰富的艺术表达^[6]。

4.2 实证研究:新方法在实际教学中的功效评估

本研究旨在通过实证研究,评估新方法在实际教学中的功效。通过此次研究,我们希望验证本研究所提出的特色化教学法在提升学生创作水平、呈现出鲜明的民族风格以及具有较高艺术观赏价值和文化传播力方面的有效性。

在教学过程中,我们组织了一系列的教学活动,包括文化讲座、调研参访、实践创作等。我们要求学生积极参与这些活动,深入了解凉山彝族风情油画创作的背景和特点。通过这种方式,我们希望学生能够在实践中提升技巧,培养对民族文化的理解与感悟。

为了评估新方法在实际教学中的功效,我们进行了定性和定量的分析。首先,我们对学生的创作作品进行了详细的观察和分析。我们评估了学生作品中民族元素的运用情况、艺术观赏价值以及对传统文化的传承与创新。同时,我们还邀请了专家和学者对学生作品进行评价,以获取更加客观和权威的意见。

在定性分析中,我们发现学生的创作水平得到明显提升,他们能够较为熟练地运用油画的技法和特点,呈现出独特的民族化风格。同时,学生的作品也更加符合艺术观赏的需求,具有一定的观赏价值。而通过定量分析,我们发现学生在技巧掌握、创作构思以及文化传达方面均表现出显著的进步。

5 结语

通过本研究,我们对创建民族地区大学油画专业特色化毕业创作的教学法进行了深入的研究和探索。我们介绍了凉山彝族风情油画创作背景,并强调了在该地区进行特色化毕业创作的重要性,我们提出了新的思路和方法,旨在激发学生的创作潜力,避免单一化的创作风格。通过将当地彝族民间艺术特点融入毕业创作中,实现了对当地文化传统的传承与发展。

参考文献

- [1] 康宇宏.《山村印象组画》风景油画创作研究[D].天津:天津工业大学,2019.
- [2] 李星伯.百余年来中国油画发展及其民族化、现代化探索研究[J].中国文艺家,2018(3).
- [3] 欧鸿君.当代语境下的油画艺术教学研究——评《写意油画教学》[J].大学教育科学,2018(1).
- [4] 李艳霞.浅探中国民族油画精神[J].艺术科技,2021(13).
- [5] 姚娇.以贵州少数民族生活为题材的现实主义油画创作研究[D].天津:天津工业大学,2019.
- [6] 肖琰.油画创作中的综合材料实践研究[J].赣南师范大学,2018.