

doi:10.13582/j.cnki.1674-5884.2017.10.012

地方综合性大学美术理论教学创新研究

——以绘画专业为例

赵湘学,李毅松

(湖南科技大学 艺术学院,湖南 湘潭 411201)

摘要:地方综合性大学艺术学科美术理论教学应该重视理论与实践结合的教育模式,注重理论知识体系的系统梳理和比较分析,让老师和学生在开放自由的教学氛围下感受并感知绘画艺术的伟大与地方美术的魅力。通过不断深化教学改革,转变传统教学的惯性思维,开拓更高的艺术视野,使教学与科研、老师与学生、理论与实践、课内与课外以及校内与校外能够更加开放包容、相互补充。

关键词:美术;理论;教学;绘画

中图分类号:G642.0

文献标志码:A

文章编号:1674-5884(2017)10-0044-04

随着中国高校办学规模的扩大以及美术招考热,许多地方综合性大学相继办起与美术相关的专业。与独立的专业美术院校以及教育部直属高校比较起来,地方综合性大学因为生源质量、师资力量以及办学实力等客观因素,与之差距甚大。特别是在专业教学中短板效应明显,最为突出的是学生理论水平较低。学生的文化素质和专业素养也不太适应过于学术化的理论教学。“不少学生不是发自内心热爱美术专业,而是由于文化课成绩不好,考其他专业有困难”,“进入大学后仍然没有良好的学习习惯,自学能力普遍较差,思想上又进入重专业轻文化的误区”^[1]。“由于美术理论的抽象性和深奥性,再加上授课教师往往教学方法单一,学生们难以理解,这就更加削弱了学生们对于美术理论的学习兴趣。”^[2]众所周知,美术理论知识教学是美术学科各专业人才培养的重要环节,学生必须全面理解并掌握美术发展的规律,具有较高的艺术鉴赏能力和写作能力,掌握基本的科研方法,具有一定的理论研究能力。可见,专业理论知识的学习是多么重要。然而,在美术教学实践过程中,很多学生表现出对技法实操的热情,而对专业理论却有些冷落,以至于产生教师不愿教、学生不愿学的尴尬局面。如何加强美术理论教育,探索新的教学理念和教学方法,提高教学水平和质量,是摆在地方综合性大学美术教育工作者面前的现实问题。

现代美术教育已完全颠覆过去师徒作坊式的技艺传授,理论化倾向越来越明显。高校美术人才的培养也越来越注重文化知识,突出人文素养和理论创新。地方综合性大学美术学科的发展理念正在不断转变,尤其在绘画专业美术理论教学中,不仅要借鉴专业美术院校的经验,更要根据自己的办学层次、规模,看清形势,立足地方,讲究实效,凸显特色。地方综合性大学的绘画专业需要主动探索美术理论教学改革,改变传统的教学模式和授课方法,特别是要根据师资和学生的特点,把艺术理论和艺术实践看成是一个有机的整体,注重理论学习的系统性与对比性,积极开发本土艺术资源以及校本课程,创造出一个灵活多变的美术理论教学体系。

收稿日期:20170725

基金项目:2014年湖南省高校教改项目(湘教通[2014]247,序列号274)

作者简介:赵湘学(1980-),男,湖南湘潭人,副教授,硕士,主要从事美术教学与研究。

1 理论与实践相结合

一味地灌输枯燥乏味的空谈理论,很难提起美术学生的学习兴趣。相比较理论而言,实践具有更容易使学生获得满足感和亲近感的表象^[2]。很多学生对理论知识缺乏正确的认识,如果没有很好的引导,往往重实践而轻理论,这样容易走入“画匠”的行列。创作是艺术的生命所在,而美术理论为艺术实践服务。理论教学的重要性是毋庸置疑的,重视美术学科的理论教学是艺术教育的发展趋势。要让学生明白,在理论指导下的实践更具有方向性和创造性。在美术理论教学中强调理论与实践的互补关系以及理论对实践的指导意义,甚至在理论课堂中老师可以要求学生动手进行技法训练,以此来调动学生学习的积极性。可以说,实践教学是理论知识的应用和深入理解的过程^[3]。

绘画是美术学科中最具实践性的专业,美术理论教师更应该尊重艺术理论与艺术创作实践的关系,按照因材施教的原则,注重理论知识在学生绘画操作实践中的灵活运用和良性消化。理论老师也可以在加强自身理论修养的同时,进行美术实践活动的经验尝试。有美术创作功底的理论课老师,可以充分发挥自身的优势,把技法知识贯穿到美术理论教学中去;非专业的理论老师上课,可以增进对美术实践知识的了解与学习,在课堂内外加强与技法课老师的交流,经常深入专业教室,了解技法课的教学情况,甚至自己也可以进行美术实践的尝试,这样才会真正体会到理论知识在美术实践教学中的运用过程。经过问卷调查,比较有专业创作经验的理论教师与非专业理论教师的教学满意度,学生更加倾向于从事专业创作的理论教师。理由很简单,就是这些老师能指导他们的绘画实践,不是仅仅停留在口头上。在分析美术流派和绘画作品时能更多地解释出艺术及作品的语言特征,让学生能够更好地掌握和消化所学的理论知识。例如,在绘画专业美术理论教学实践探索中,通过“史论日记”的方式,要求学生用笔记本或速写本以手绘与文字搭配的形式先简单记录所学的美术理论知识,再以布置作业的形式在课堂外补充、完善,这样日积月累形成日记式的理论知识手绘本。学生要在课外查找大量的理论资料,在本子上画不同形式、风格的作品,无形中促进了对理论知识的理解与消化,也大大促进了技法能力的提升。长此以往,既能打破灌输式的教学方法和死记硬背式的学习方法,又能锻炼学生的动手能力。在美术理论教学中,加入适当的实践环节,提高绘画专业学生学习理论的兴趣,激发他们的创新潜力,才能完成从“被动实践”到“主动实践”的转变^[4]。实践证明,把理论知识与美术实践相结合是一种行之有效的教学方法。

2 注重系统讲解与比较分析

美术理论的教授与学习是一个系统工程。美术的历史是一个统一的整体,一环扣一环。它不是断裂的、碎片化的呈现,就如各部的零件一样需要齿轮和线路的连接,使各部件协调运转与统一行动。中国与西方的历史发展脉络、文化线索是决定中西方各自美术形态的重要因素。中国从商周时期的“礼”治到秦的“法”治,再到西汉开始的“儒”治,帝王大一统的思想决定了美术的一律性发展,哲学上天人合一的思想决定了山水画的正统地位,文人士大夫的品位决定了艺术的话语权。以欧洲为代表的西方美术则从古希腊古罗马到文艺复兴,再到法国大革命和英国工业革命时代,国家的兴衰决定了美术的交替性发展,人文主义思想决定了主要以“人”为题材的艺术创作,自由民主思想的发展决定了艺术大众化的必然趋势。而不论是中国还是欧洲,美术既是地域文化的辐射,也是各民族文化的大融合。比如,中国汉代的扩张与唐代的繁荣,以及西方古希腊古罗马文化与文艺复兴思潮,都在中西方各自辐射的区域内影响了美术的发展。从佛教到基督教,宗教对中西方美术的发展影响极其深刻。比如,中国佛教壁画、雕塑从魏晋时期的瘦骨清风到盛唐时期的丰腴多姿,从描绘修行的本生故事到刻画宏大壮丽的佛经内容和极乐世界;西方基督教从极具地域特色的拜占庭风格到哥特式教堂在欧洲各地的高耸林立,从文艺复兴时期的静谧端庄到巴洛克美术中的动感华丽。中西方宗教的产生与发展,无不体现出宗教美术的文化轨迹。在美术教学中,应该让学生理解中西方美术既有相似点也有不同的地方,中外美术的发展都是与各历史时期政治、经济、文化紧密联系的。所以,只有系统学习和认真比较,才能真正了解美术历

史的规律。

比较是美术理论教学中必须面对的问题,应该贯穿美术史教学的全过程。学生通过比较才能了解不同时期、不同地域、不同国家、不同民族、不同流派以及艺术家美术的不同,才能真正理解艺术发展的规律性和多元性。而在中外美术教学中最突出的问题是没有中西美术比较的内容,从教材的编写到实施,《中国美术史》和《外国美术史》彼此没有联系的现象普遍存在。在史论教学中应该提倡比较教学研究,老师除了讲授教材知识以外,可以通过比较,用问题导向教学,增加学生学习的兴趣。比如,在中国唐朝的时候西方美术是什么样子,欧洲文艺复兴时中国的美术又是怎样的;中国传统美术为什么是以山水画为代表,而西方传统美术却追求人体艺术,两者之间的不同为何根本体现在文化差异上;历史上中西方美术之间是怎么相互影响的,具体体现又是什么。只有把诸如此类的问题弄清楚了,才能深刻把握美术史知识,才能处理好美术的民族性和世界性的辩证关系。当然,我们不是比较中外的美术哪个更好,也不是比较哪个时期或者哪个人的美术更优秀,而是分析其成因及发展,比较其变化轨迹,分析其与众不同的特征,总结出各自的发展规律。通过比较教学让学生认识到各民族的美术毕竟是在与其他民族的相互影响中发展起来的,知道世界性的各民族间文化艺术交流对于美术发展所产生的重大作用^[5]³⁸²。因此,老师和学生在课前都要做好充分准备。美术理论课老师在课前要列出比较的问题,查找与之相关的必要信息,做到有备无患。如果老师不全面系统了解所授知识,不具体分析、认真比较教学内容,学生在课堂上也只能是一知半解,似懂非懂了。主动学习往往是重视课前的预习,能够带着问题进教室。学生既不能过于依赖老师,也不能仅仅依靠教材。在课堂之外更是要利用互联网、图书馆等资源,搜集中外美术素材以及扩充对课本外艺术史论知识的阅读,做到有目的、有比较的学习。

3 探索开放式教学方法

开放式教育是在20世纪30年代提出的教育思想,后来被广泛运用于教学实践。开放式教学以灵活的方式开始了老师与学生的良性互动,打破了学校和社会的隔阂,充分利用了课堂内和课堂外的教学资源,实现了“以学生为中心”教学理念。是老师根据学生个人的能力、兴趣和爱好,得以开发学生的创造潜能,培养创新意识和实践能力,从而达到“以人的发展为目的”的教育目的^[6]。开放式教育要求给每个学生以充分的自由,展示学生的个性,使他们都有参与研究与实践的机会,能发表自己的观点,有机会展示自己的才能。同时,开放式教学对教师也提出了更高的要求,老师要改变灌输式教育模式,主动调整教学方法、教学内容、教学场地等来适应学生。老师只有在教学思维、学科知识与教学手段上轻松驾驭和更为灵活地判断,才会在开放式教育体系中逐渐完成角色的转换,由教变学,由被动变主动,由复制变创造。

在绘画专业美术理论的开放式教学上,不能单靠课堂教学,不能过分依赖教材。虽然随着现代教育技术的应用,美术理论课堂有了丰富的展示资源,老师也会制作有大量图片信息的多媒体课件,但教学手段显得比较单一,教学效果比较一般,越来越不适应新的教学环境和教育理念。在美术理论教学上,从艺术起源谈到美术发展,从艺术实践谈到美术创作,从美术欣赏到艺术批评,从美术的价值谈到艺术与非艺术的关系,都需要开放式教学的导入和梳理。把学生引向课堂之外,适当增加一些指导性、讨论性和实习性的教学环节,开展丰富多彩的美术活动。关注与开发本地域艺术文化资源,把学生带到学校所在地的博物馆和美术馆去教学,增强现场感和实物感,从而提高他们的学习兴趣。其实,目前我国大部分城市都建起了博物馆,既有历史性的,也有专门性的。博物馆陈列了很多有历史意义和艺术价值的美术作品,非常直观、生动地展现了美术的发生与发展情况。在假期,任课老师可以以布置考察作业的形式,要求学生到自己家乡的美术场馆去考察学习,并参与调查当地的民间美术,这样才能更多、更好地了解地方美术文化,增强学生的学习主动性。

开放式教学可以把授课内容问题化,通过设定问题、分析问题和解决问题来开展开放式教学,拟定切合实际、完全可行的理论研究项目,把学生分成若干研究小组,老师与各小组负责人相互沟通,小组成

员之间分工合作,最终完成研究计划,从而激发他们的学术探索精神,锻炼他们的科研能力。讨论课与辩论赛也是理论教学中必不可少的环节,针对一些焦点性的、重点的和有疑问的知识点,开展讲座、讨论和辩论,既给老师与学生、学生与学生之间提供交流互动的平台,又能增强学生对美术问题的思考能力。艺术家的生活经历与美术创作、艺术与社会发展、美术理论与艺术实践、民间美术与官方美术以及主流美术与非主流美术的关系,学生们只有通过具体案例的分析和切身的调查、研究才能真正掌握。开放式教学应该鼓励学生参与艺术活动、访谈,策划小型展览或模拟拍卖会,在这些活动的组织和实施过程中,老师与学生、学生与学生以及学生与外界之间必然有互动与交流,让他们在具体的美术活动实践中感知美术、了解美术和发现美术。

值得注意的是,在开放式教学实施过程中课程与老师的衔接非常关键。美术史论课程是由彼此独立而又相互联系的不同单元构成的,但在实际教学中的授课教师安排上,有时并没有考虑到教学的连贯性,师资的安排要么太随意要么太固定,任课教师各讲各的,方法和内容也会不尽相同。这就需要老师之间的沟通,多交流授课的内容、方法,了解理论以及专业技法学习的进展。在师资的安排上既要充分考虑美术史论课程的连贯性,也要保证老师之间交流的通道顺畅。理论老师间相互听课、评课要常态化,你来我往地共同推动开放式教学的实施。其实,教学既是一个老师与学生、老师与课程以及老师与老师磨合的过程,也是一个相互学习的过程。在开放包容的教学环境中,课内与课外才能知识互补,校内与校外资源才能共享,教师与学生之间才能教学相长。

4 结语

地方综合性大学绘画专业的美术理论教学应该重视理论与实践结合的教育模式,注重理论知识体系的系统梳理和比较分析,让老师和学生在开放自由的教学氛围下感受并感知绘画艺术的伟大与地方美术的魅力。艺术本就是人类共通的语言,它让我们的世界和谐而美丽。从系统的、多维的教学思维出发,不断以新方法、新观念充实和丰富美术理论教学,逐渐建立起一个系统的、动态的、充满活力的艺术教学体系,才能促进地方综合性大学艺术学科的不断发展。最终通过不断深化教学改革,转变传统教学的惯性思维,开拓更高的艺术视野,使教学与科研、老师与学生、理论与实践、课内与课外以及校内与校外能够更加开放包容、相互补充。曹廷华教授在为梁玖的《艺术概论》作序时就写到:“在构建艺术理论特别是一般的艺术原理的时候,需要有更开阔的艺术视野,更精微的艺术敏锐,更富哲学意蕴的艺术思维,更具艺术体验的艺术探寻,从而使这种艺术理论有更大的包容性、更宽的应用性、更强的现代性。”^[7]

参考文献:

- [1] 李懿.论地方高校美术创新教育[J].青海师范大学学报(哲学社会科学版),2013(1):153-156.
- [2] 梁秀霞,赵瑞娟.高校美术理论教学探究[J].社会科学论坛(学术研究卷),2008(4):171-173.
- [3] 夏润玺.实践教学改革的探讨[J].国内高等教育教学研究动态,2012(19):13.
- [4] 李培根.主动实践:培养大学生创新能力的关键[J].中国高等教育,2006(11):17-18.
- [5] 王宏建,袁宝林.美术概论[M].北京:高等教育出版社,1994.
- [6] 徐晓波,夏春德.论开放式教育模式的基本框架[J].继续教育研究,2011(11):158-160.
- [7] 梁玖.艺术概论[M].重庆:西南师范大学出版社,1995.

(责任校对 莫秀珍)