

美术与设计专业史论课程教学创新研究

赵湘学

(湖南科技大学 艺术学院,湖南 湘潭 411201)

摘要:美术与设计专业理论课教学创新迫在眉睫。可通过史论日记和科研项目,提高学生课堂学习的兴趣和主动性;运用比较教学法,增强学生对艺术历史和艺术创作的理解和整体把握能力;优化课程结构和教学评价体系,不断完善理论课程建设;将课堂内外、校内外教学相结合,创新美术与设计专业史论课堂教学模式和方法等等,让枯燥乏味的理论生动起来。

关键词:史论;课程教学;创新

中图分类号:G642

文献标志码:A

文章编号:1674-5884(2016)03-0070-03

长期以来,大多数美术与设计专业本科生认识不到专业理论课程的重要性,漠视一切技法实践之外的课程,这对于培养可持续发展的创新型艺术人才无疑是十分不利的。史论是艺术类专业本科阶段重要的理论必修课程,艺术理论知识的掌握对于实践运用有着至关重要的作用。美术与设计史论课堂教学的创新研究在国外得到了很高的关注,例如“主题教学”就是法国高等艺术学校艺术理论教学创新研究的一个非常重要的模式,把研究式的科研方法贯彻至课堂;英国皇家艺术学院在“亚洲设计史”课程的教学把具体的研究项目带到课堂中来,用项目推动教学。法国高等艺术学校艺术理论课采取“主题教学”的模式,使老师讲课和学生听课都有了目的性。国内部分高校已开始探索美术与设计史论课的教学创新,江南大学就研究了比较教学法在中国设计史课堂教学中的运用,专门提出了“中国艺术设计史和中国工艺美术史课程的比较教学”^[1]。文山师范高等专科学校也提出了“从‘以史带画’到‘以画带史’”的美术史课堂教学新思路^[2]。本文通过对国内外美术与设计史论课堂教学改革成果的研究,结合笔者的美术与设计史论教学实践,探讨新的教学方法和理念,改变陈旧落后的艺术理论教学观念,提高学生的学习兴趣,增强学生对艺术历史和创作的理解与整体把握能力,使学生充分运用唯物主义历史观和辩证唯物主义观,有实践、有对比、有目的、有分析、有批判地学习人类艺术^[3]。

1 创新理论课堂教学方法,提高学生的学习兴趣

1.1 探索史论日记式教学实验,理论与实践并举

利用史论课堂和课外的时间,在笔记本或速写本上,用手绘速写的形式,每天结合上课的内容记录一点点文字知识,再配一些插图,图文并茂、日积月累、涂绘成册,形成日记式的学习研究记录本。“图像和文本之间的互动构成了这种再现;所有媒体都是混合媒体,所有再现都是异质的;没有纯粹的视觉或语言艺术,尽管要纯化媒体的冲动是现代主义的乌托邦创举之一。”^[4]⁵所以,把理论知识与图像实践相结合是一种行之有效的教学方法。在史论日记的实际操作中要注意选择不同时期的代表性艺术家和作品,注重根据风格流派来区分作品,或简单临摹,或简单创造,或标记有疑惑的问题,或书写一些体会和心得,有时给某个大师画个漫画式的大头贴也是蛮有意思的。这样一天画一页,一页又可以画一个或

多个图像,再配以文字说明,日集月累,一个学期下来就可以完成一百多页的劳动成果,这样拥有几百幅图像和大量的文字记载的史论日记就诞生了。在完成史论日记的过程中,学生既要查找大量的资料和图片,又要画和写,无形中增强了对理论的记忆和知识点的掌握。史论日记能打破灌输式和死记硬背式的教学方法,对锻炼学生动手能力和提高学习兴趣很有帮助。

1.2 运用对比研究,丰富艺术史论课程的教学方法

在艺术史论课程教学中进行中外艺术比较研究,是创新教学方法的较好办法。本科院校的美术和设计史论教学主要是围绕中外艺术各自独具特色的发展历程和美学原理来进行知识讲授的。美术与设计的魅力在于和而不同,不同的时间、地域、国家形成了不同的艺术风格和面貌。通过中国与外国同一时间的横向对比和一个时期的前后关系比较,来探讨和丰富艺术史教学的内容和方法。教师除了讲授课本知识,还可以添加比较教学的内容,这样既有利于学生巩固已学知识,又能激发学生的求知欲望,提高其综合分析能力。古罗马历史学家塔西佗说:“要想认识自己,就要把自己同别人进行比较。”^{[5]6}在教学运行过程中最突出的问题是在讲授中外艺术史论课程时根据教材分别讲解,彼此没有联系。特别是教材本身也只写明各自的历史脉络和细节,各自内容独立、互不干涉,缺乏中西艺术比较内容,特别是中国美术史是按朝代顺序来编写的,教材中有些作品没标注具体年代,往往由朝代来代替,而外国美术史却按照年代顺序编写,这样在美术史学习中学生很容易混淆,不利于知识的掌握。例如著名的画家顾恺之,教学中一般只会介绍是东晋画家,很少会提到他是公元4世纪的画家。通过中西方美术和设计史的横向比较,采用统一、具体的公元纪年时间可以使学生有明确、清晰的概念。所以,深入开展高校艺术史教学创新和改革实践与研究,可以完善与促进艺术史论教材的科学发展。

1.3 开展课题项目研究,培养学生的科研意识

美术和设计史论教学可以结合教学内容开展科研课题项目研究,把学生分成若干项目小组,每个项目小组有明确的研究目标和研究内容。学生在老师的指导下进行分工合作,查找资料、书写论文和交流心得。老师也以教学带动相关艺术史论方面的科研项目申报和研究,让学生参与科研项目。目前,国内开始重视培养本科生的科研能力,在项目和经费上给予了一定的支持。大学生科技创新项目、学生研究性学习与创新性实验项目等已成为在校大学生科研孵化器。学校、学院以及任课老师也可以展开专门针对美术与设计专业学生的科研立项和自拟项目,培养学生的团队协作能力和科研意识。以科研促进教学,用教学带动科研,通过美术和设计史论课程教学内容的项目化研究,可以提升学生学习的兴趣,提高理论教学的质量和效果。

2 完善艺术理论课程的设置,优化教学过程

2.1 优化美术与设计史论课程结构

目前,国内美术本科专业主干史论课程有中国美术史、外国美术史和美术概论,有些学校在此基础上进一步开设了画论、美术鉴赏与批评、绘画美学、现当代美术思潮等理论选修课程。而这些课程过于强调理论的讲授,应考虑增加一些学生真正感兴趣的课程,比如构图学、图像学、民间美术等兼具操作和理论性的特色课程,训练他们的图像思维和动手能力,这样能更加促进学生的学习能动性;设计专业主干史论课程有中国设计史、外国设计史和设计概论,有些学校在此基础上开设了传播学、美学、管理学等理论选修课程。同样可以增加一些形象和设计思维的课程,比如视觉研究、创意学等。特别是在目前大学科、大美术、大设计的背景下,整合课程资源上可以考虑有些课程美术和设计专业都可以开设,让学生的知识面和视野更加开阔,甚至有些理论课可以和专业技法课相结合。

2.2 建立健全艺术理论课程评估体系和教学效果反馈机制

建立理论课的综合评估体系,对一些不适用现行专业的理论课可以改成其它有意义的课程。在制定和微调美术和设计专业人才培养方案时优化课程设置,考虑理论课与技法课的衔接和协调。建立新的理论课考试办法,在课时安排上适当降低讲授课时而增加指导课时,考试要求也可以增加史论日记、考察报告和研究总结。采取专题讨论、辩论赛、知识抢答赛等多种形式带动学习氛围,并综合课堂表现、

作业或项目完成情况等情况给予学生成绩评定。建立教学效果反馈机制,通过评价学生参与课题研究、美术与设计作品质量、论文写作或其它竞赛结果来反馈教学效果。对理论课效果进行后续的跟踪调查,对理论教学内容和方法改革有极大的促进作用。

3 整合教学资源,提高学生学习的主动性

3.1 课堂教学与非课堂教学相结合

美术和设计专业史论课的教学不能单靠课堂教学,不能过分依赖教材。目前,一些美术和设计院校的史论课通常是电子课件教学,虽然有丰富的图片资料,但教学手段还是显得比较单调。把学生引向课堂和书本之外,可以适当增加一些指导性、讨论性和实习性的教学环节和课时。美术专业可以安排去当地的博物馆和美术馆参观,设计专业可以安排去工厂、市场和展览场所参观。这样让学生在实际的观看和交流中加深印象,增加了学生学习的积极性。特别是近距离地接触原作和实物,能起到图片、视频达不到的意外效果。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、重点和有疑问的知识点,展开课堂讨论和辩论。即提供师生、生生之间的互动与交流的平台,能锻炼学生的口才,又能增强了学生对艺术问题的思考和对知识的消化。

3.2 校内教学与校外教学相结合

在校内教学的同时,把学生的视线引向校外,让这群充满朝气的学生能够尽可能多地了解和熟悉外面的世界。利用校际交流、考察和校外听课等形式的学习也能带动学生学习积极性,起到资源互补的作用。美术与设计专业理论课教学不是关起门来教学,而应该采用“走出去”的办法,不断加强老师、学生与校外的联系,甚至是互动式的交流。也可以经常邀请一些艺术史论专家来学校讲座,这样既拓展了教师和学生的交流平台,又丰富了学生的课余生活。有些学生在艺术认知上也存在一些误区,往往只赏析一些有名的“艺术景点”,只接受所谓“高大上”的作品和案例,而对自己家乡,甚至家门口极具地方特色的美术与设计作品不屑一顾,殊不知丰富的中外艺术文化就是由这些精彩的地方或民间艺术构成的,错过了对这些唾手可得的艺术精品的体会和了解。让学生关注自己家乡的美术与设计历史与现状,能提高他们对史论知识的兴趣和爱好。

4 结语

美术与设计专业理论课教学创新迫在眉睫。一方面,在教学中教师应丰富、完善美术和设计史论教学内容,改进艺术史论教学方法和考试方法,教学单位也应该提供理论教学一线老师更多的知识参考和学习进修机会。另一方面,在教学中教师要让学生充分认识到艺术理论知识的重要,学生学习好美术与设计的史论知识,能提高综合分析能力和比较归纳思维。理论课程的学习可以帮助学生更好地理解掌握艺术理论基础知识,为他们将来从事艺术工作打好理论基础和研究思维。通过史论日记实践和科研项目研究,提高学生课堂学习的兴趣和主动性;运用比较教学法,增强学生对艺术历史和艺术创作的理解和整体把握能力;优化课程结构和教学评价体系,不断完善理论课程建设;将课堂内外、校内外教学相结合,创新美术与设计专业史论课堂教学模式和方法等等,让枯燥乏味的理论生动和丰富起来。

参考文献:

- [1] 李凌虹,刘春媛,张福昌.谈中国艺术设计史和中国工艺美术史课程的比较教学法[J].无锡教育学院学报,2004(2): 77-78.
- [2] 张建林.从“以史带画”到“以画带史”——高校美术史教学思路与方法探讨[J].文山师范高等专科学校学报,2003(2):130-132.
- [3] 中央美术学院美术史系外国美术史教研室.外国美术简史(修订版)[M].北京:高等教育出版社,2002.
- [4] 米歇尔 W J T.图像理论[M].陈永国,译.北京:北京大学出版社,2006.
- [5] 冯增俊.当代比较教育学[M].北京:人民教育出版社,2008.

(责任编辑 莫秀珍)