

从艺术教育的性质特点谈高校 专业绘画课的教学形式

陈厚娟

(黄山学院 艺术系,安徽 黄山 245041)

摘要:艺术教育是以艺术为媒介培养人的艺术能力与境界的自由有序的系统活动,这决定了高校绘画课应有其特有的自由宽松的教学形式。

关键词:艺术教育;绘画课;教学形式;自由宽松

中图分类号:G642.4

文献标识码:A

文章编号:1672-447X(2008)05-0179-02

“艺术教育是以艺术为媒介的培养人的艺术能力与境界的自由有序的系统活动。”^[1]这一论断道明了艺术教育不同于其他学科的性质和特点,它是**以艺术为媒介的教育**;是培养人艺术能力与境界的活动;是自由有序的活动。

艺术教育是以对艺术品的学习、审美、创造过程为媒介所进行的教育活动。不同形式的艺术教育各有其特定的审美逻辑和教授媒介:文学以语言文字作为媒介表现作家想象的空间;音乐通过乐音符号的运动节奏来展现其优美的旋律;电影以蒙太奇的方式创造出虚幻的审美感受;而绘画作品则通过线条、结构、构图形式和色彩符号组成的画面创造出画家的审美体验。绘画教育作为艺术教育的一种,是以绘画作为媒介而进行的审美、艺术创造活动。“每一幅画作所体现的都是艺术家独特个体的审美的内在主观情思。”^[2]这种情思是艺术家对线条、结构、图式、色彩等在画面上排列组合的审美趣味和造型的结果。“艺术被予以一种仅能大致地加以解决的困难任务——要求表达某些根本无法表达的东西,并抵制一切企图将固定模式强加于它的做法。”^[3]人类对艺术的要求,实际上也是对施教者的要求。艺术品所表现的自由的感性形式,存在于每一个独特个体的感性生活之中,不能也不可以用教条的方式获得。作为课堂的主导者——教师,应该从艺术本身出发,不能将自己的审美体会强加给课堂教学的主体——学生。因而绘画教育应从艺术本身的特性出发来展开教学。

艺术教育是以培养人的艺术能力与境界为目的的教育。与科学理论或道德伦理等教育形式不同,艺术教育侧重意象对情感的激发、对心灵的塑造,它不以教育效应的整齐划一、受教者对某些原理、规律的熟练掌握运用为最终目的。因为艺术活动具有感性特征,艺术不能舍弃个别的丰富性,而是以感性的具体性和独特性来进行。艺术能力包括艺

术语言的运用、艺术技巧的掌握、意象的构成能力等;艺术境界包括审美境界和非审美境界两方面。绘画课的核心是**绘画作品的写生创作**,课程内容包括空间造型能力、观察能力及画面整体的素描色彩关系表达能力等方面,是一种感知和技能的**教学**。对于这类课程的教学,除了名画赏析课需要用课件、板书,其它的绘画课则更应注重**绘画过程中的实地指导**,根据每个学生画面存在的具体问题进行分析讲解,指引学生独立完成创作。

艺术教育的另一特性是:艺术教育是自由有序的系统教育,它必须按照有效的教育规律来进行。绘画教育的规律性表现在**绘画艺术媒介的物理特性和操作规律**等方面,施教者必须根据受教育者的具体情况科学地选择教育媒介,使活动能为特定的教育目的服务。由于绘画教育媒介的直观性,它需要施教者和受教者的感情投入,以情感的方式来实现绘画教育的功能。因而绘画教育又应该在受教者思想得到充分个性化的自由展现的基础上进行。传统的绘画常常采用示范性教学,这种教学方式可以让受教者在短时间内掌握某种方法的运用,而实际上每个受教者对同一作品和物象的主观感受是不尽相同的,因而所表达的色彩和形式语言也是不一样的。传统的示范性教学违背了绘画的教学规律,不利于学生个性的张扬,不利于学生审美想象的发挥,禁锢了学生思想。绘画课堂的教学形式应该是宽松的、开放的。施教者不必象传统学科的教学那样循规蹈矩,严丝合缝,在传授基本理论和知识的同时,可以走进受教群体,与受教者沟通看法,引导学生发挥想象,主动思考。在实践创作课上,更需要积极主动的创作情绪。

基于艺术教育以上几个方面的个性特质,绘画课的课堂教学可以从**自评与他评、自由讨论、兴趣引导**这样三种教学形式入手。

收稿日期:2008-05-16

作者简介:陈厚娟(1981-),安徽望江人,南京艺术学院美术学院07级油画研究生,黄山学院艺术系助教,研究方向为油画。

绘画课最有效的教学形式应该是自评与他评的教学形式。所谓自评与他评的教学形式指的是在教学过程中,受教者自己或请其他受教者或施教者对自己的画面作出客观分析,从中达到认识自己画面,进而提升自己绘画能力的一种讨论式教学形式。这种教学形式的优点是受教者能够更直观的了解画面所存在的问题,能够及时地、有针对性地解决画面存在的问题。受教者在掌握一定的绘画技巧后,开始有能力进行独立的绘画写生创作,研究一些个性化语言。但在绘画过程中不容易把握画面进行方向,忽略了主要关系问题的解决。所以在一个阶段之后,将大家的画作集中到一起,每一个受教者先对自己的画面进行观察分析。受教者在具体作画的过程中可能陷进自己的思考,长时间的面对自己的画面,容易产生审美疲劳而“不识庐山真面目”,不容易发现自己画面的不足。而过一段时间的沉淀之后,再回过头观看自己的画,问题就比较容易发现。其他受教者也都可以对该受教者的画面做出评价,指出画面存在的问题,大家一起讨论这种问题出现的原因。这个讨论过程实际上也是思考学习的过程,大家可以比照自己的画面,看自己的画面是否也存在同样的问题,起到一个引起思考的作用。这样一来,在下一阶段写生创作过程中,受教者就会有意识的去尽量避开以前存在的问题,画面效果就比较容易提高。通过这种直观的个案教学,有针对性地解决一些问题,更易于提高学生绘画的审美、创造能力。在过去的教学过程中曾对两个平行班进行不同形式的教学:传统示范性教学和自评与他评的教学形式。开课前两个班的成绩基础差不多。经过一门课的区分教学后,两个班学生所呈现的状况就出现差别。进行传统教学的班级空间造型能力有较大提高,但全班38名同学,画出的作业千篇一律,几乎没自己的个性;另一个进行自评与他评教学的班级造型能力比较全面,画面个性比较突出,受教者能积极主动地观察思考画面,强调画面的审美趣味,班级气氛也比较活跃。班级整体绘画水平较高。

在自评与他评教学形式的基础上,还可以将自由讨论的教学形式带入课堂。受教者带着问题去思考创作,有针对性地去解决某个问题,可能又会忽略其它画面关系,所以在学习的过程中,受教者可以根据风格偏好的不同分成若干组,一起讨论,发现画面问题及时指正解决。受教者不

必一直在自己画面停留,可以在教室活动,观看别人的画面,有好的方法可以借鉴,看到别人画面存在问题可以反思比较。遇到解决不了的问题,可以跟施教者一起讨论,必要时可以带着问题去资料室查阅资料,看画册。有条件可以进美术馆、博物馆去看相关资料,图片。德国的教育部门就很强调博物馆教育,这种有效经验现在其他国家也广为学习。需要注意的是,看画册时发现画册中的理想造型、色彩,不能照搬抄袭到自己的画面,而是要思考创作者的表现意图和表现手法。受教者也不一定必须严守传统课堂规定,固定于自己的方寸之地,可以进图书馆自己找材料。其前提是受教者必须有很强的学习自觉性,受教者是带着问题来学习的。这样一来,就需要兴趣引导式教学形式了。

所谓兴趣引导式教学也是绘画教学中另一很关键的教学形式。马蒂斯在1951年《马蒂斯谈话录》中回忆当年学画时的情景说了一句话:“一旦被绘画之魔咬住,我就再也不想放弃它了。”^[9]所谓兴趣是最好的老师,而兴趣的调动,便是一个教学方法的问题。当受教者画面存在问题时,说明他对这个问题认识不够。多次挫败会引发受教者自卑心理的产生。在受教者信心不足的情况下,施教者应鼓励夸奖受教者的长处,增长其学习的积极性和自信心。巴黎大学师范学院扬里查先生(J.Janhtza)认为21世纪的艺术教师应该是:关心学生,激发艺术兴趣,指导学生艺术生活的人师……兴趣有了,受教者的学习的主动性就会增强,学习气氛就比较容易调动起来,其它问题也就能迎刃而解了。^[9]

综上所述,艺术教育的性质特点决定了高校绘画课堂需要适合其开展的特有的宽松自由的教学形式。

参考文献:

- [1]贺志朴,姜敏.艺术教育[M].北京:人民教育出版社,2004.
- [2]刘小枫.人类困境中的审美精神[M].上海:东方出版中心,1994.
- [3]杰克·德·弗拉姆.马蒂斯论艺术[M].郑州:河南美术出版社,1996.
- [4]钟启泉.美术教育展望[M].上海:华东师范大学出版社,2002.

责任编辑:曲晓红

Teaching Professional Painting in Colleges: A Perspective from Art Education's Characteristics

Chen Houjuan

(Department of Art, Huangshan College, Huangshan245000, China)

Abstract: The paper argues that art education is a set of systematic free but orderly activities for elevation of artist ability and state, which necessitates the freeness and relaxedness of college professional painting teaching.

Key words: Art education; painting class; Teaching form; free and relaxed