

基于油画人物教学的改革的实践与创新

白玲

(内蒙古艺术学院美术学院 内蒙古呼和浩特 010030)

摘要: 油画是美术教育专业的重要组成部分,人物绘画教学是课程中的重点内容,现阶段学生在油画人物绘画的学习面临着一些困难,对人物特征掌握不到位,教师的教学模式也需要创新,应根据油画课程教学的实际情况以及学生美术素养发展的实际需求,推动油画人物教学的改革和创新,运用现代化的教学理念。本文首先分析了油画人物教学在高等艺术教育中的作用,并对现阶段的教学情况进行探究,认为传统的油画人物教学模式存在一定的局限性,在改革的过程中应对油画教学课程体系进行完善,应用现代化的教学指导方法,并对教学考核的方式进行创新,旨在提升油画人物教学的质量,促进学生美术能力素养的发展。

关键词: 油画人物教学;教学改革;教学创新

油画人物教学作为高等艺术教育的重要组成部分,在培养具有深厚艺术功底和创新能力的绘画人才方面发挥着至关重要的作用。随着相关专业内容的发展与进步、学生学习需求的改变,传统的教学模式已经无法满足现阶段的教学需求,模仿为主和人物再现的教学策略在一定程度上限制了学生创新思维以及艺术素养的发展。为此,在实际教学中,教师应注重教学理念和教学模式的创新,推动教学改革,使得油画人物教学更符合人才培养的要求。

一、油画人物教学在高等艺术教育中的作用

油画人物教学在高等艺术教育中的作用主要体现在以下几个方面,一是为学生专业技能的发展奠定基础,油画是绘画艺术的重要分支,在教学中,学生需要掌握扎实的绘画基础技巧,掌握色彩运用、构图设计以及光影处理的方法,通过系统的人物绘画教学,学生可以逐步建立起对油画要点的理解,对油画的材料以及技法等都会有较深地理解和感悟,从而将其应用在绘画创新中。二是塑造学生的艺术观念,教师在油画人物教学中不仅需要讲解绘画技术,还需要引导学生形成正确的艺术观念,学生在学习中可以通过对油画作品临摹、鉴赏、分析,进而了解不同历史、文化背景下的艺术风格以及审美取向,拓宽学生的艺术视野,形成自己的艺术观念^[1]。三是激发学生的创新能力,在油画的学习中,教师应鼓励学生发挥自身的想象力和创造力,在油画人物绘画技巧的基础上进行创作创新,并将生活、自然等元素融入在绘画作品中,更有助于创新型艺术人才的培养。

二、油画人物教学的现状分析

(一)传统油画人物教学模式

传统油画人物教学更侧重于绘画技术层面的训练,强调油画的绘画技巧,教师在教学中也会选择著名的油画作品作为教学的材料,让学生通过临摹的方式感受绘画的技巧以及表现手法,同时在传统教学模式中,教师还会组织学生进行写生训练,基于模特以及人物图片等进行绘画练习,该种教学模式可以锻炼学生的观察能力以及对油画技巧的掌控能力。

(二)传统模式的局限性

传统的教学模式也存在一定的局限性,一是教学内容较为单一,传统教学模式中的油画人物教学主要是将经典的人物油画作品作为蓝本,现代化的思想以及社会现实的内容融入不到位,使得学生在绘画中无法将自己的生活以及思考融入其中,油画人物的时代感以及现实意义不足。二是教学模式需要创新,结合目前学生油画学习的实际情况,多样化的教学模式更能激

发学生的学习探索兴趣,促进其审美能力以及艺术素养的发展,但目前的教学模式单一,教师的教学理念也需要创新,在一定程度上限制了教育教学质量的提升^[2]。三是教师对学生创作思维、意识的培养关注度不足,美术专业教学不仅需要学生掌握专业的知识和技能,也需要具备创新能力和想象力,传统教学模式容易导致学生在长期模仿中无法形成属于自己的艺术风格以及创新思想。四是课程考核模式需要改革,传统模式下的油画人物教学主要是根据学生提交的作品,从技术水平的角度对学生的进行学习情况进行评估,无法直观展示出学生的油画人物创作过程以及学生在绘画过程中的个性化表达。

三、基于油画人物教学的改革的实践与创新策略

(一)完善课程体系

在油画人物教学改革的过程中,首要任务是对课程体系进行完善,从提升课程质量的角度入手,构建科学合理的课程体系,为学生的油画学习提供丰富的课程内容,促进其创造能力的强化,引导其对艺术进行深层次的探索。一是学校需要明确油画人物教学的目标,在此基础上构建系统化的课程框架,油画课程是学生文化修养、审美品格以及专业基础的重要体现,而油画人物则是专业中的主要课程内容,能够促进学生造型能力以及绘画中的色彩表现,结合课程内容以及专业人才培养计划,具体的课程教学目标包括以下几点:1、学习油画的基础理论知识,鉴赏分析名家经典作品,发展构建形象造型的理解能力以及艺术实践中运用优化的基本能力;2、开展绘画技法训练,掌握直接画法和间接画法,并具备综合运用能力;3、正确看待中西方绘画的文化差异,可以从中吸收优质的文化内容以及绘画方式,实现自身造型能力以及艺术素养的发展。基于课程教学目标,在课程设计中,学校需要保证课程的层次分明,包括基础理论、专业技能、艺术鉴赏以及创作实践。二是在框架的基础上对不同层次的课程内容进行规划设计,在基础知识内容方面,将发展学生的基础技能作为导向,可以增强西方美术史、素描基础、德才基础以及油画静物方面的课程,在专业技能方面,课程内容应包括绘画人物造型设计、油画色彩搭配等,聚焦学生绘画能力的发展,在艺术鉴赏中,一方面可以设计专门油画人物鉴赏教学课程,引导学生将绘画技巧应用在鉴赏学习中,另一方面,注重教学内容的跨学科融合,将艺术史、文学、哲学等课程内容与油画人物课程相结合,引导学生从不同的角度对油画作品的内涵进行探究和分析,而在创作实践方面,则可以设置人物写生、日常绘画练习等课程内容,注重理论知识和实践的结合^[3]。三是学校在对油画人物课程进行优化设计时,

还需要注重必修和选修的结合,在开展油画人物教学的同时,也可以设计相关的必修课程内容,共同推动学生绘画技巧和艺术素养的发展,同时为拓宽学生的知识视野,满足学生学习发展的需要,可以采取线上选修的形式,学生可以根据自己的学习兴趣选择课程内容,例如《油画全身像》等,该课程可以帮助学生更好地掌握油画人物各方面的理论知识,并学习到更多的表现技巧。

(二) 改革教学模式

在油画人物教学的改革中,教学模式的创新与改革是主要内容,教学模式需要能够满足提升教学质量、激发学生创造力以及学生个性化发展的要求。教师可以引入项目式教学法,该种教学模式强调学生在课程学习中的主体地位,通过布置学习探究任务的方式引导学生逐步完成知识内容的学习。

“半衣着身写生”教学为例,教学的重点是解决人像造型中形和色的问题,保证造型准确生动,并在绘画中展现出较强的色彩表现力,学生需要通过课程内容的学习需要熟练掌握直接画法,对油画人物可以具备神形兼备的刻画能力,基于本节课的主要内容,教师可以开展项目式教学,将学生分成多个小组,设计学习任务一“肖像艺术审美基础知识的学习”,在该任务中,学生需要通过合作的方式完成基础知识内容的探究学习,结合教师提供的教学资源,掌握肖像艺术的基本特点以及审美方式^[4];任务二“经典作品鉴赏”,教师整合教材中的经典油画人物作品,并借助互联网获取更多名家作品,组织学生进行鉴赏分析,在鉴赏的过程中,学生需要了解作品的创作背景,对于名家作品也需要了解其作者的经历,从而对其绘画主题进行探究,之后观察油画画面的整体,从远处观察画面的整体布局和色调,注意画面的平衡感、对比度和节奏感,之后分析构图,注意作者如何运用线条、形状、色彩等元素来构建画面,作品《蒙娜丽莎》中,作者运用了三角形的构图,将蒙娜丽莎的头部和双手置于三角形的顶点,使画面呈现出一种稳定而和谐的美感,背景中的朦胧的山水更加突出了人物的形象,还需要对油画作品的色彩运用情况进行分析,色彩在油画中能够展现出丰富的情感内涵和象征意义,因此在鉴赏过程中,学生应注意观察画面的整体色调、色彩的对比与和谐以及色彩的情感表达。从多个角度对油画人像作品进行鉴赏分析,促进学生审美鉴赏能力的提高,并掌握油画人物绘画的技巧。任务三“学习直接画法”,在该任务环节,教师需要针对绘画技巧进行教学,学生则需要模仿练习,可以仿照名家绘画作品进行练习,深化对人像技巧的理解^[5]。

通过项目式教学,学生可以清晰掌握本节课的学习要点和目标,并在任务探究中掌握基础的绘画技巧、油画人物作品鉴赏方式等。在学生完成项目任务后,教师还需要组织学生针对写生作品进行展示,指出学生绘画中的问题,为学生提供针对性地教学指导。

(三) 培养学生创作意识

油画人物的改革应注重学生创作意识的培养,促进学生创作能力的发展。一是培养学生的造型意识,造型是油画创作中的关键,人物的造型将直接影响整体的造型风格,在教学指导中,应要求学生尽量避免严谨刻板的写实造型,在创作中不要单一地描绘写生对象的表面造型元素,而是要挖掘对象的造型

特征,选择个性化的造型特点,强化造型的视觉张力,同时,点线面作为油画人物绘画中的基本造型元素,学生在进行创作的过程中,可以对这些造型元素进行提炼,在绘画中强调。二是培养学生的材料意识,对材料的挖掘和运用可以拓展学生在油画人物绘画中的艺术思维,通过材料的介入,强化绘画的表现力,形成一定的视觉冲击,一方面,教师应指导学生在创作的过程中应重点突出油画颜料自身的表现力,充分利用颜料的覆盖力、视觉冲击力,运用泼、洒、滴、溅、堆等油画技法展现出油画人物的质感,另一方面注重跟其他材料媒介的运用,在创作实践中,学生可以将丙烯、色粉等材料应用在创作中,旨在拓展学生的艺术思维^[6]。三是培养学生画面构成意识,学生在进行油画人物的创作中,应对各种造型元素进行合理调动,借助画面的构成,将情感以及创作的观念融入在绘画作品中,在教学中,教师应针对油画人物作品的构图进行分析教学,引导学生探究色彩的分布,并在学生写生时,引导学生进行人物和场景的练习,促进其画面构成意识的强化。

(四) 优化考核模式

针对油画人物教学的创新,还需要对课程考核模式进行优化。首先,应针对课程教学设置多元化的评价标准,一方面,应关注学生油画人物绘画技能、基础知识的掌握情况,另一方面也需要关注学生在创作过程中展现出来的创造力、艺术感知力、学习态度等进行评价,多元化的评价标准能够全面反映出学生综合美术能力、素养的发展情况,能够避免单一评价对学生发展的限制。其次,创新考核模式,将教学过程中的学生表现以及学生创作作品作为考核的主要内容,在日常教学中,教师需要记录学生的课堂出勤、学习态度、课上学习任务的完成情况等,在期末布置作品提交的考核任务,学生需要利用掌握油画人物绘画知识自选主题完成作品的创作,教师则需要从专业技巧、主题内涵、情感展现等多个方面对学生对作品进行分析打分,综合评定学生在课程学习中的发展情况。

结语:基于油画人物教学的改革的实践和创新,需要明确现阶段教学中存在的问题,对课程内容进行完善,运用项目式教学法,推动教学模式的改革,注重学生创作意识的培养,优化考核模式,促进学生能力素养的发展。

参考文献:

- [1]黄菁菁. 油画人物画教学中写生与创作相结合的探究[J]. 新美域,2023(4):106-108.
 - [2]王斌. 习作转化创作——油画人物画教学研究[J]. 美与时代(中旬刊)·美术学刊,2022(3):108-110.
 - [3]杨金成. 传承与创新——对油画人物写生教学的思考[J]. 美术教育研究,2021(2):106-107.
 - [4]马信中,王倩. 传统文化对中国表现性人物油画的影响研究[J]. 艺术科技,2023,36(22):103-105.
 - [5]林笑初. 油画多人物创作——中央美术学院油画系第一工作室网络课程展示[J]. 油画,2020(4):32-41.
 - [6]林历,陈丹艺. 主题性创作融入高校油画教学的美育价值研究[J]. 艺术评鉴,2023(8):94-97.
- 白玲(1982年10月-)女,汉族,陕西神木人,硕士,内蒙古艺术学院美术学院,讲师,研究方向:油画风景 油画建筑。