

美术学专业艺术实践教学探索

赵娟,李军,马岚

(保定学院 美术系,河北 保定 071000)

摘要:高校美术学专业艺术实践课将艺术考察和实践相结合,可以进一步完善美术学专业人才培养方案.通过挖掘艺术实践教学的实用价值来拓宽教学服务社会的渠道,探索美术学专业艺术实践教学新思路,以适应应用型人才培养的方向,提升学生的综合能力。

关键词:高校;美术学专业;艺术实践课;应用性人才;就业

中图分类号:G642.0

文献标志码:A

文章编号:1674-2494(2014)06-0120-04

艺术实践是高校美术专业人才培养方案和课程体系的重要组成部分,侧重于对学生专业绘画技能的培养,涵盖了课堂美术技能训练、户外写生、艺术考察、实习实训等核心主干课程。在具体实施艺术实践课程计划中,将艺术考察与实习实训相结合,对于开阔学生艺术视野,感悟艺术与生活的内在联系有着重要作用,同时在体验知识技能与实际应用的有效对接方面也有重要意义和价值。

一、美术学专业艺术实践教学现状

目前国内大多数高校的美术学专业设置的实践性教学课程,主要包括技能课、艺术考察与实习实训课。技能课包括课堂教学和外出写生,贯穿于学生的整个学习阶段,目的是通过持续的、递进的训练,使学生掌握扎实的专业技能,并能运用专业技能进行艺术创作。艺术考察和实习实训课一般安排在学生临近毕业的最后一个学年,作为课堂教学的延伸,其目的在于将课堂学到的知识应用于实际。笔者对部分高校美术学专业实践课程进行调查分析,发现主要存在以下问题:

一是艺术实践教学方法陈旧。地方院校的艺术实践教学长期延续着美术学院的教学理念,其优点是具有较强的针对性,易于学生吸收和拓展,因而被国内艺术院校普遍采用。但是,地方院校不同于美术学院,这种艺术实践教学的传统模式缺乏适应地方经济文化发展的灵动性,也不利于地方院校美术学专业的自身发展^[1]。

二是艺术考察不能发挥应有的实践性价值。许多院校对于考察课的认识还仅仅是通过艺术游历的方式拓宽视野,更多的是从艺术理论角度引导学生加强艺术素养,授课内容不能出新,教学过程与实践性知识应用相脱节,缺乏与经济社会发展的沟通和联系。

收稿日期:2014-10-12

基金项目:保定学院教育改革研究项目“构建美术学专业艺术实践教学新思路”(20120207)

作者简介:赵娟(1962-),女,河北安新人,副教授,主要从事中国画教学研究。

三是专业实习实训流于形式。一些院校对于实习实训课的重视程度不够,表现为目的不明确、时间较短、专业针对性不强、脱离学生实际,忽视了学生的主体地位,造成学生热情不高,敷衍了事,大大降低了实习实训的效果。

四是艺术考察与实习实训缺乏衔接。作为课堂教学延伸的艺术考察和实习实训长期被独立操作,艺术考察和实习实训的关联性被忽视,同时没有找准课程设置与社会的结合点,缺乏发展的眼光,造成这两门课程自身的灵活性和能动性不能有效地发挥出来,严重削弱了艺术考察和实习实训的作用和意义。

二、加强美术学专业艺术实践教学的意义

艺术实践教学拓展了课堂教学的空间,既是提高学生艺术素质和增强艺术实践能力的一个重要环节,也是指导学生理论联系实际、培养学生综合素质与创新意识的重要途径。当今社会要求高校培养与时代相适应的复合型、应用型艺术类专业人才。美术学专业艺术实践教学突显专业特色,既能激发学生的专业兴趣,提升他们的技能水平,又能在择业方向上给他们提供新思路。

第一,有利于促进学生学以致用,培养学生的创造力。地方院校的艺术教育,要求学生不仅要在校内学习必要的专业技能和知识,更重要的是能够运用学到的专业知识与技能服务地方经济文化发展。艺术考察和实践的结合,能够很好地让学生在学期间适时地依据专业要求来拓展艺术实践,从而巩固所学知识、积累见闻和经验、开阔视野,实践过程中能有效挖掘创作潜力,拓宽艺术表现形式和内容,并以专业技能作为媒介,在学校与就业单位之间搭建桥梁。

第二,有利于启发学生就业思路,拓宽就业渠道。学生在实践考察过程中的收获在课堂中是无法获得的,而整个实践过程又时刻和专业学习紧密相连。这让学生深刻认识到专业学习并非与社会发展相脱节,考察实践中处处显现着与专业知识技能的关联性,从而激发学生对运用所学知识服务社会的深入思考。实践考察不仅拓展了学生的艺术创造力,而且增强了学生就业、创业的意识;同时能激发学生的学习热情,改进课堂教学。

第三,有利于推动教学改革,促进教学成果与生活的接轨。为了更好地实施艺术考察,并在今后一段时期有效开展艺术考察实践课程,我们对美术学专业授课内容和方法作了相应的调整和改进。这些措施包括:为适应国画专业学生在考察中的釉下彩瓷绘尝试,在授课时加入了瓷器发展沿革和瓷绘技法的相关知识;艺术考察目的地的选择紧扣美术学专业特点,通过精选考察地点加强学生对绘画材料的了解,体会自然景观与艺术形式的转换关系。通过一系列课程安排,引导学生尝试将专业知识与社会生产生活接轨,力求摸索一条美术学专业学以致用的途径。

第四,有利于扩大学校影响、提升社会效益。通过有组织、有计划、规范性地拓展艺术实践,可以让社会充分认识美术专业的特点,了解学生的艺术水平和综合能力,更能够反映学院的教学质量和管理水平,从而扩大学院的社会美誉度和知名度,为今后深入开展毕业生实习实训等外联工作提供了多方面的可能性。

三、艺术实践教学改革的实践

艺术考察是学生艺术实践的一种形式,通过考察使学生学会从现实角度思考艺术和生活之间的关系,艺术考察和社会实践结合是学生运用所学知识回馈生活的有效方式。2012年秋,保定学院美术系以美术学国画专业四年级学生作为教学对象,开始艺术考察和社会实践相结合的实践教学新尝试,从民间艺术、自然景观、传统工艺、艺术博览和学生创业等几方面入手考察艺术与生活的相关性,考察实践地点侧重于拥有鲜明文化风貌的地域,分别是皖南民居、黄山、泾县宣纸文化园和瓷都景德镇等地。考察实践迄今已在三届学生中实施,举办了三次学生青花瓷绘展览,2014年毕业作品展览中就包

括学生的青花釉下彩和釉中彩瓷绘作品。国画专业学生艺术考察实践显示了学生运用所学与生活实践相结合的能力。新的艺术实践正在成为美术专业实践教学的重要组成部分,它正在从多方面丰富着教师的教学经验,变革着旧有的教育理念,从而有力推动了教学改革。艺术实践的新举措在构建人才培养方案、挖掘艺术实践的实用空间、拓宽就业导向等方面都提供了极有价值的思路。

第一,兼顾绘画专业艺术考察的共性内容。艺术考察课的目的之一是通过内容丰富的艺术游历来拓宽学生的艺术视野,结合所学艺术知识,从理论和现实角度引导学生加强艺术认识。保定学院美术学专业的考察实践课兼顾了这些内容和目的。皖南的徽派建筑艺术是考察的第一站,徽派建筑体现着人与自然的和谐共生,处处透出“顺应自然,以人为本”的理念,有着厚重的文化和历史积淀,而徽商的参与又使得当地的文化现象厚重而深沉。考察的第二站是黄山,历史上以黄山为题材的画家众多且影响深远,形成了独具魅力的“黄山画派”。黄山体现着对自然与艺术转换关系的体悟,从而激发学生深入生活、以自然为师的创作观。第三站是泾县宣纸文化园,把宣纸制作作为一种文化源头进行探访,通过了解宣纸制作的复杂性,体会其在文化载体方面的深远影响和价值^[2]。

第二,突出专业技能的应用性。艺术实践教学担负的重要任务就是如何把学生掌握的绘画技能与社会接轨,这需要从多方面考虑有效实现这种接轨的途径,比如实践的可操作性、实施的形式、技能课在实践中的延续性、与社会接轨的具体方式等等。为此,学生参观和考察了景德镇制瓷工艺及其艺术特色,并亲自动手绘制了青花瓷。瓷绘实践既是对学生平时专业学习效果的集中检验,又是对学生利用新的材质进行专业实践的一次有益尝试。这一方案既易于施行,又照顾到学生的专业特点,可操作性非常强。在具体实施过程中学生能将考察时的多方面体悟与收获通过瓷绘这一载体表达出来,让考察的成果凝结在瓷绘作品中,而绘瓷实践又体现着与社会接轨的教学观念。从长远看,考察实践与社会衔接的可拓展空间远远大于瓷绘本身。

第三,改进实践教学内容和方法,建立实训基地。实习实训无论时间安排还是实践内容都必须考虑周全。基于艺术实践新构想的目的和任务,我们把考察实践课程安排在学生最后学年的上半学期第二阶段,考察前的课程内容也作了相应的安排,比如美术学专业第一阶段国画课安排写意花鸟。对于大四学生而言,在积累了三年专业知识技能的基础上,写意花鸟技法具有便于表现、技法灵活等特点,运用这种技法进行瓷绘实践具有可操作性强的优势,是对课堂教学的延伸。在课程的后期,教师适时加入了有关瓷器发展、地域特色、艺术风格等知识,并专门讲授瓷绘的程序、分类、方法。在景德镇考察期间,参观丰富的陶瓷艺术品拓展了学生的视野,进一步激发了学生对传统文化的感知力,引发了他们的思索。所有这些都为瓷绘实践作了准备,能够有效地引导学生带着目的和问题主动学习,避免考察实践的盲目性和随意性,做到有的放矢。为了使瓷绘实践顺利完成,我们尝试与景德镇当地的企业和院校开展合作,建立了瓷绘实训基地,这是绘画专业与社会接轨的一个新开端,对于培养高素质的专业人才,提高学生的实践技能和就业能力有着不可估量的价值。同时,实训基地也是拓宽教师科研领域、提高自身专业技能和实践能力的平台。

第四,激发学生实践热情和创作力。实践教学选择的的地域是皖南和闽北地区,那里特有的自然景观、地域风情和深厚的文化底蕴能够激发学生探求的动机,实践热情很高。考察景德镇乐陶创意市集和绘制青花瓷将学生领入一个从未接触过的艺术领域,好奇心和求知欲使得学生在绘制青花瓷时显示了灵活运用专业技能能力,三次青花瓷绘展览所呈现的形式多样的瓷绘作品又显示了他们的创作潜力。釉下彩技能的学习实践拓宽了学生对绘画的认识,并为他们开启了更为广阔的艺术探索空间。

第五,拓宽学生服务社会的思路。对景德镇瓷器市场特别是乐天陶社创意市集的考察给学生的触动很大。创意市集是景德镇陶瓷学院毕业生运用所学知识独立创业的群体。作品的原创性和实用性为学生提供了运用所学知识服务社会的新思路,促使学生更多地关注社会需求,增强了他们探索专业与生产生活衔接的动力,开辟了就业和市场接轨的途径,对学生未来就业和创业有着深远的影响。

第六,为感知教育和体验教育提供合适的教学情景。教师通过引导、观察、学习、反思等教学方法培养学生的艺术感知力,在艺术实践教学的过程中,通过体验教育让学生将理论和实践相结合,帮助他们将理论知识升华为技能智慧。从观看到观察、从感知到体验、从课堂到社会,注重考察和实践过程中的隐性知识,如情感、态度、感觉等这些体验。隐性知识不像书本知识那样能够通过语言、文字、符号来表达,它是一种只可意会、不可言传的内涵型知识。这种隐性知识蕴含在社会中,只能靠学生自己去体验和感受。徽州建筑人和自然的和谐、黄山画派的师法自然、泾县宣纸制作的探访和景德镇瓷绘实践都为学生获得大量隐性知识提供了条件。这些隐性知识也许只是一种感觉,暂时不能明确地表达出来,但它们进入学生的潜意识,在未来很可能会由于某些新的体验和实践被唤醒,成为强大的技能智慧力量^[3]。

把艺术考察和实训实习相结合,是适应社会发展和需求上作出的大胆探索,通过重新审视教学工作的目的、方法和策略,使得实践课程具有了更强的目的性和针对性。在具体实施中加强学生对传统文化的理解和使命感,使学生把课堂学到的技法和理论与社会接轨,从根本上避免以往学与用相脱节的弊端,在专业实践教学的环节上,构建艺术实践教学的新体系。

参考文献:

- [1]徐丹旭.高师美术学艺术考察课程现状的调查与反思[J].教育教学论坛,2010(5):186-187.
[2]侯晓春.美术教育专业艺术考察课程[J].艺术教育,2012(8):126-127.
[3]许玉兰.艺术考察中的感知与体验教育[J].美术教育研究,2013(21):121-122.

The New Idea on Practical Teaching of Fine Arts Studies

Zhao Juan, Li Jun, Ma Lan

(Department of arts, Baoding University, Baoding 071000, China)

Abstracts: The combination of art practice course of arts studies art investigation with practice in colleges and universities, can improve professional personnel cultivation project of fine art studies. To broaden channels in which teaching service to society by mining practical value of art practical teaching, exploring the new idea on practical teaching of fine arts studies aim at adapting to cultivation direction of applied talent and improving students' comprehensive ability.

Key words: colleges and universities; fine arts professional; art practice course practice; applied talents; employment

(责任编辑 崔福林)