

版画专业素描课程动态性教学模式初探

舒莎

四川美术学院

DOI:10.12238/er.v4i11.4378

[摘要] 四川美术学院版画系的素描基础教学历经五六十年的沿袭,如何在延续素描的传统造型方式、观察方法和艺术理念的同时,构建新的素描教学观念。本文针对当下版画专业素描课程体系的现状,寻找其课程教学上设置的最优化,探索在原有教学模式上的创新,发掘当代素描新的发展方向与更多元的可能性。

[关键词] 延续与构建; 设置优化; 动态性

中图分类号: TV212 **文献标识码:** A

A Preliminary Study on the Dynamic Teaching Mode of Sketch Course in Printmaking Major

Sha Shu

Sichuan Fine Arts Institute

[Abstract] The basic sketch teaching of the Printmaking Department of Sichuan Fine Arts Institute has been inherited for fifty to sixty years. How to construct a new sketch teaching concept while continuing the traditional modeling methods, observation methods and artistic concepts of sketching. According to the current status of the sketch course system of printmaking profession, this paper seeks the optimization of its course teaching, explores the innovation in the original teaching mode, and explores the new development direction and more diversified possibilities of contemporary sketching.

[Key words] Continuation and construction; Settings optimization; Dynamic

四川美术学院版画系的素描基础教学从冯星平时代,到钟长清教授和邵常毅教授的结构性素描,以及后来李川教授的现代素描改革,已经经历了五六十年的沿袭,其教学理念和方法已经有较好的基础。这是一套从版画专业中发展出来的,以概括形体、结构分析等素描能力为基础的造型训练模式,成为了版画专业特有的素描语言探索。2012年的忻海洲老师对《现代素描》课程内容的调整是在原本的表现性素描的基础上,融合西方现代艺术的造型方式和认知方式,成为了一个承上启下的阶段。一方面是前面三个基础素描课程的拓展与延伸,另一方面,也是衔接版画创作课程的自然过渡。

随着当下图像生产方式的日益多元化,如何让传统的素描课程具有开放性和前沿性,适应新时代学生的审美意识

和表达方式,并激发素描课程的更新活力,是我们需要重视的课题。在总结版画系前辈素描教学研究的基础上,对本科的素描课程进行了教学模式的实验与探索,目的在于充分调动学生对素描的热情,启发学生的主观能动性和创造性,从而提高素描课程的教学质量。

1 延续素描的传统造型方式、观察方法和艺术理念,同时构建新的素描教学理念

版画系的素描教学在经历了五代人的共同努力下,为其教学理念和教学方法奠定了良好的基础。其教学内容包含了形体概括、结构分析等技术方面的训练,这些训练的重点一方面是为了强化学生识别形体和概括结构的认识能力,另一方面也是对素描语言的深入学习与探索。例如,作为素描课程的第四阶段《现代素描》,便是对前面三门基础素描

课程的深入和延伸,其教学目的主要是在绘画创作前,为学生输入不同系统的绘画基础知识,将现代艺术教育体系引入素描教学,为创作注入新的活力。

基础技法训练与创作意识训练相结合,是一种具有前瞻性的教学理念,其理念有利于鼓励教学走向当代,提高教学质量,拓宽教学思路。一方面理论与实践相结合,学术思维与动手实践能力的培养促进其学生独立思考能力的提升,在学习过程中逐步建立属于自己的艺术观以及具有风格特色的素描造型语言,以此回应到个人创作中来。另一方面,鼓励基础素描教学走出课堂,突破基础素描教学局限于传统课堂的范式,将教学范围延展至课堂之外更广的领域,走向当代。近年来,素描作为一种独立的绘画语言逐渐受到各大艺术机构的重视,与素描相关的学术展览和研讨会也层出不穷,

国内外各种大型画展纷纷涌入。以目前正在全国巡展的“素问第四回展”为例,此次展览属于纯粹的素描类展览,展览内容包括艺术家的素描创作和绘画手稿等,展览整体呈现了当代素描新的发展方向与多元的可能性。

2 适应版画专业的素描课程设置优化

以往传统的素描教学忽略了不同专业方向特性,各专业的素描课程设置并未达至最优化。在结合当下艺术院校各专业系科的分类完善的特点下,在教学的设置上应考虑不同专业方向的特质,以来发展在不同专业下各具特色的教学理念与教学方法,寻找适应版画专业的素描课程设置的最优化。相比较油画专业的素描教学侧重于色调的控制与画面深入能力的训练,国画专业的素描教学强调形体的关系与线性的表达,版画专业的素描教学中在结合教学经验与学科传统基础上,需更加注重结构的训练与画面概括能力的培养。结合自身系科特性与侧重点,有利于后期基础课程与专业课程的良好衔接,促使版画专业的素描课程更具有专业性针对性,在课程设置中达到良好的平衡点。

在教授学生传统写实技巧和其他技术问题基础上,突破曾经单一的、现实的造型传统模式。结合学生兴趣,调整教学需求,在创作的手法上鼓励学生多媒介、多手段的方式进行创作,以来促进教学的有效性,从而最大限度地挖掘学生的创造潜力,培养学生的思维转化能力。

3 动态性实验教学模式的增补

3.1分阶段、分批次进行素描造型能力培养

在具有多元化艺术表达方式的今天,素描造型能力的培养标准到底应该遵循一个什么样的模式,版画系素描教学尝试从审美意识为核心,建立素描造型的标准。从审美判断的培养,进入审美分析,再过渡到审美化的表现。培养学生建立一种完善的自我思考和自我时间能力,

具体到素描基础培养的实施环节,将分阶段的培养学生的造型实践能力,特定时间解决特定问题,避免标准多元化所带来的学习目标混乱。在第一阶段的素描教学中,将以造型训练为基础,以观察方法的培养为主,实行速写和慢写相结合的方式,培养学生的空间、结构、明暗等素描造型能力。第二个阶段,以感性的表现性培养为主,使用默写、改编、想象等速写式素描作为教学重点。第三个阶段,以理性的抽象能力培养为主,实行结构性的素描表现力培养。

鉴于现在素描教学课时量太少,学生造型基础能力过于薄弱。通过素描教学改革增加课时量,并增加课外素描的练习量,以课外的短期速写的造型练习,补充课堂上长期作业的深入练习。尝试进行实验式教学,以动态分层次集中辅导的方式展开,实验对象是在版画系的拔尖班中挑选其中几位同学进行培养,参照对象是同时期的普修素描课的学生,实验结束后,通过对实验组与对照组的画面效果和绘画的状态进行分析,发现试验后的同学对于素描课程的热情仍然有待提高,画面效果不存在明显的差异。实验结果表明:动态分层教学模式比传统教学更有活力,有利于学生全面掌握素描的塑造技法,有利于激发学生的学习兴趣 and 积极性,有利于建立良好的师生关系,但同时也出现了一些问题,比如学生的学习压力会增大,学习时间增长等,目前针对这问题的解决方式还有待进一步的调整和完善。

3.2线上线下同步教学提升教学效果

在当下教学手段多元化的今天,将现代多媒体与跨媒介等技术手段相融合,在提升教学效果的基础上,还能有效的促进教学互动,推进传统课堂理论教学模式的更新。以往的课堂教学主要以课堂示范、理论讲授等方式为主,微课作为新型的教学方式应用在教学实践中,线上线下的有效联动可以在丰富其教学资

源的同时,有效帮助解决当下课程门类多、课时少等实际问题,为今后的素描教学提供有效的参考资料。

3.3互视野的教学反馈系统的建立

现行的教学反馈系统,包含了每次课程结束之后作业讲评、跨班教学讨论、教学检查、教学汇报展览等。相对来说,是一种单向的,从上至下的单向教学反馈方式。在此,我们尝试建立一种三方教学反馈机制,学生、教师、第三方专业人士共同汇入到教学成果的评测和反馈中,用相互交织的视野和思维,来共同监测教学反馈的合理性。

4 结语

在当下,素描教学仍是各大院校非常重要的一门基础课程,它也是一种非常有必要和有效的造型训练方式,从理性到感性,从主观到客观,从风格到形式,它解决的不光是一个方法论的问题,素描的作用涵盖了造型艺术所涉及的各个方面,它包涵了诸多与绘画艺术相关的元素,它所体现的是对审美需求的探索,对客观事物的视觉认知,以及对主观创造性思维的培养等等。随着社会的发展,在审美标准日趋多元化的今天,衡量素描教学是否合理的标准不仅仅只是靠一副好的素描习作,更应将教学的理念放置在当下多元化艺术发展的思潮里进行思考与创新。在影像艺术、观念艺术等诸多艺术形式备受关注的同时,素描教学的理念与模式也在产生很大的变化,在延续传统素描教学重基础、重技术的层面上,与当代艺术新思潮相融合,运用新的技术与手段,发挥素描的新特性。

[参考文献]

- [1]唐萍,孟欣.从图式角度看素描训练对于形象的建构作用[J].美术,2017(08):11-12.
- [2]郭文.素描课程教学模式及教学评价体系研究[J].明日风尚,2017(3):186.
- [3]杨柳.谈设计基础素描课程的创新[J].艺术品鉴,2016(11):341.