

中职美术素描课程的教学方法与策略

◎邹朋

摘要 中职美术素描课程教学,教师要从教学实际出发,以结构素描为敲门砖,充分发挥主观能动性,勤于思考、勇敢探索,结合学生实际情况,合理运用信息化手段,因材施教、因人施教,培养学生敏锐的艺术感觉和独特的艺术个性及艺术创造力。教师绝对不能死板地遵循自己的教学计划,只有更包容地吸收养分,大胆创新,才能取得新突破。

关键词: 结构素描 兴趣 教学方法 信息化手段 个别辅导

中职美术素描课程就是要学生掌握基本的造型和画面构图的能力,理解素描的透视、结构、体面、空间、质感等造型手法,能够正确表达形体结构,培养学生在接下来的设计课程学习中必须掌握的形体观察、感受的能力,也为毕业以后从事设计相关工作岗位打下良好的艺术素养的潜能。

对于素描课程的教学,每一位美术教师都有自己的独门绝活,笔者最近几年一直从事中职美术素描课程的教学,在素描课程教学工作中进行了一些思考,采取了一些方法和策略。在此抛砖引玉,恳请各位同仁批评指正。

一、教学背景与学生情况

众所周知,职业中学的美术专业招进来的基本上是美术零基础的学生,一个美术班可能百分之八十的学生从未接触过素描的学习,对审美、构图、透视等知识是一无所知。他们虽然挂着美术专业学生的头衔,但是学生没有美术生该有的思维和行为方式,根本就不能静下心来画画。素描课程刚刚开始的时候,学生对“素描”比较好奇,有新鲜感;轮到学生实训时,他们拿笔不习惯、线条画不直、形体画不像等问题一一出现,学生就会出现没耐心、随便应付等情况。

二、素描课程面临的困难

(一) 学生不会观察、没有造型能力

中职美术素描课程的教学目标是提升学生的造型能力,但是在实际的素描绘画练习中,学生面对描绘对象时,不自觉地就将兴趣和精力集中到物体的某些细节上或明暗变化的光影上,就一门心思想把这些客观因素画出来,忘记了素描的重点是

画面的整体感、是物体的型体结构的表达;花费了不小的精力,却达不到应有的效果。

(二) 学生没耐心

对于没有学过素描的学生来说,能够用铅笔徒手画好一条直线都是一个很大的挑战,别说画一个立方体了。中职的学生本来对自己的学习就没有信心,尤其是刚开始学习素描,连拿笔都不会,手直哆嗦,这个对他们本来就不自信的小心脏是个巨大的打击,就算后面慢慢上手了,也会由于枯燥的反复练习失去耐性,这也是所有中职学生的通病。

(三) 学生学习能力有差异,水平差别很大

学生智力水平发展不一样,学习能力有差异。同样的作业,优秀的学生完成得又快又好,学习有困难的学生可能根本完成不了,就算勉强完成了也是不合格,素描教学进度难以兼顾。

三、解决办法与策略

(一) 结构素描是学习素描的敲门砖

素描是培养学生观察力和造型能力的基础课程,素描课堂必须要让学生就树立起造型上的结构观念。结构素描则是基础中的基础,不仅是培养学生观察方法和造型能力重要手段,更是培养学生认识空间关系和如何表现素描空间的途径之一,结构素描强调用线去造型,同时也可以画少量的明暗调子来表达物体的体积变化,这个方法对初学绘画的学生来说比较容易上手,在短时间内容易出效果。笔者在教学计划中将结构素描训练作为素描教学能力一个重要突破口,从备课到整个授课过程,都贯彻结构的观念、注重形体的表现,力求通过素描课程的学习,使学生真正掌握结构造型的原理,并在训练实践中获得正

确的思维方式和观察、表现能力,获得造型能力的提高。

(二) 兴趣是最好的老师

素描课刚开始的时候,学生积极性都挺高。一个个兴致勃勃,从学削笔、握笔、画第一条直线开始,学生都很兴奋。但是,他们很快就会面对拿笔手抖得厉害,直线怎样也画不直。这时候学生就会怀疑自己不是画画的料,会灰心丧气。这个时候教师要不断地鼓励他们,利用一些方法,采取一些手段,给他们打气加油,全力指导他们尽快掌握素描的基本技能。

1. 强调素描课程的重要性

上素描课之前,同学们就会有疑惑,现在都是用电脑进行设计,画素描好像对做设计有什么用?教师必须告诉学生,素描是学习设计的基础,等于盖房子必须打地基一样。教师课前找一些设计案例的草图、设计师的手稿等资料图片,通过多媒体播放给学生看,引导学生感受到素描和设计之间的重要联系。

2. 从简单的入手,慢慢培养学生兴趣

教师一开始不能讲太多理论上的知识,因为学生听多了会烦。教师要多给他们看看漂亮的素描画,素描虽然是单色的,没有色彩上的优势,但是各种明暗阴影和立体效果也是很美的,让学生自己去发觉素描的美;介绍素描的实用价值,让学生知道学习素描很有作用;最后让学生动手画一画,选一些简单的、很多人都能画好的对象让学生去画;还可以让学生自己选择东西来画,教师可以根据他们的选择来判断他们是喜欢画还是为了应付,之后再和学生交流,采取其他有针对性的办法。

3. 树立学生能够学好素描的信心

有学生对自己没信心、认为自己没天分,不是画画的料。教师要贯彻一个观念,

学好素描不是靠天分的、靠的是后天的努力。教师可以对玩游戏和画素描进行对比分析,画素描和玩游戏的道理一样,游戏玩多了就会了。画素描也是如此,多画、勤练习、善于思考,素描一定可以画好的。笔者和学生讲《卖油翁》的故事,告诉学生“熟能生巧”的道理,素描也是如此,可以通过不断地练习来提高水平。

(三) 教学手段多样化,利用信息化手段辅助教学

1. 教师示范是最直观的教学方式

在素描教学中,三大面、五大调子、透视、结构等理论讲得再多,远不如一张示范画来得直观。课堂教学中,学生画画之前,教师要尽量给学生进行示范。笔者发现,教师示范完以后,有些学生直接就照着教师的范画去练习,这就说明了教师的示范对学生有很大的感染力。教师课堂示范能让学生直观地看到整个画画的过程,作画的步骤一目了然,学生看完教师的示范之后,在自己练习时心里就有底,就不怕画不好了。

2. 绘画内容不重复

线是结构素描的重要表现手段,线看起来很简单,但是要画出粗、细、浓、淡的线条不是那么容易做到的。画立方体是学生学素描的必经之路,立方体不但可以让学生练习画直线,还可以锻炼他们的观察能力、感受透视变化、体会体块感。看上去很简单的立方体,学生要反复画才能掌握好诀窍。学生画了一次,虽然画不好,如果下一次课还画,让学生反复地画立方体,学生就会产生倦怠。所以,无论上一次课学生画得怎样,下一次课必须变换绘画内容,教师可以安排学生画由直线构成的其他物体,例如饼干盒、茶叶盒、牛奶盒等方形物体,保持绘画内容的新鲜感,才能保持学生的绘画热情和专注力。

3. 每周增添新花样

教学内容尽量由易到难、循序渐进,教师备课的时候要想办法搞点新花样。教师每次课能带给学生新的知识、新的感官刺激,学生就会对该教师的课满怀期待,上课也会很认真。为了保持学生的学习热情和学习兴趣,教师要认真备好课,上课的时候给学生们讲些热点时政、欣赏大师

作品、看看讲述画家故事的小视频、讲讲艺术史等,尽量做到课前导入新、实训内容新、画画方法新。

(四) 素描实训课堂要因材施教、注重个别辅导

1. 小班制、分组、分层开展教学

素描实训课尽量小班制,采用分组、分层的教学方法,教师通过水平测试,根据学生的绘画水平,水平相当的6-8个同学分在一个小组,布置与其相匹配的实训任务,避免优秀学生吃不饱、没压力而倦怠学习;也防止水平较弱的学生跟不上、完不成任务而丧失信心、不想学。分组测验3-4周左右进行一次,每次测验以后根据学生水平重新分组,学生进步快、绘画能力提高,就可以分到高水平的小组去,有了这样晋升机制,就增加了学生竞争气氛,促进了学习积极性。

2. 注重个别辅导

学生实训时,教师一定要进行个别辅导。学生实训过程中,教师要巡视了解学生实训情况,遇到学生有疑问或者发现学生问题,必须不厌其烦地示范和对其错误指出修正。每一个学生出现的问题都不相同,所以一定要因材施教、个别辅导。由于课堂时间有限,不能对每一个学生的作品点评到位,教师可以通过微信群,学习通APP在课后进行作业讲评。有些性格比较内向的学生可能在课堂上不敢提问,或者是还没想到怎样问,他们在微信里可以预先组织好语言再提问。有些学生没有意识到的问题,通过大家的提问和讨论,都会有启发。

3. 多鼓励、少批评,让学生获得成就感

中职阶段的学生同样希望得到教师的认同和鼓励,而且不像小学阶段一样,教师给学生几句口头表扬或者奖励几颗糖果就能够得到鼓励效果。教师要开动脑筋,想一些新的法子来鼓励学生。中职学生基本上厌倦作业,尤其不喜欢家庭作业。但是有些课程,必要的作业是必不可少的。教师可以利用学生偷懒的习性,制定规则,每周绘画成绩在前十名的学生,周末就可以免除家庭作业的奖励,看上去好像减少了作业练习量,但是学生为了得到相应的

奖励所付出的努力远远高于作业本身;每周画得最好的三幅素描作品,教师可以张贴在班级优秀作品展示栏内进行展示,每周进行替换、树立榜样的力量;对于学习相对困难的学生,教师要相应地降低要求,只要学生有进步,都能够得到相应的奖励,这些教师可以安排课代表一一记录。实践证明,这非常有效。

四、结语

中职美术素描教学,需要教师付出更多的努力,教师要充分发挥主观能动性,勤于思考、勇敢探索,结合学生实际情况,合理运用信息化手段,因材施教、因人施教,培养学生敏锐的艺术感觉和独特的艺术个性及艺术创造力。教师绝对不能死板地遵循自己的教学计划,只有更包容地吸收养分,大胆创新,才能取得新突破,为社会输送更多更好的艺术设计人才。

参考文献:

- [1] 邓泽民. 职业教育教学设计(第4版)[M]. 北京: 中国铁道出版社, 2011.
- [2] 朱诚静. 化繁为简、寓教于乐——谈娱乐动漫专业的结构素描教学[J]. 苏州工艺美术职业技术学院学报, 2012(02).
- [3] 韩立朝. 从全因素素描和结构素描的比较中探索园林素描教学的新思路[J]. 中国林业教育, 2011, 29(01).