

中职美术教学中如何进行速写教学

李建伟

(太原市文化艺术学校, 山西 太原 030000)

【摘要】美术的一种重要表现方式就是速写, 将速写教学方法有效运用到中职美术教学中, 既有助于实现对学生鉴赏美术作品能力的培养, 又能够增强学生感知美的能力。由此可见, 中职美术学科教育中, 学生的一个必修课程内容就是速写。现阶段, 中职美术速写教学活动依旧存在一定的不足。为此, 中职美术教师需要对多元化的教学手段进行采用, 通过改进速写的教学技巧, 为学生构建一个优良的学习氛围, 进而使学生的学习效率得到全面提升。基于此, 本文通过探讨速写课程概念、当前教学中的问题、中职学校美术专业中速写教学的作用, 提出有效地速写教学创新策略, 以此为中职美术教师开展高质量、高效率速写教学课程提供参考。

【关键词】中职美术; 速写教学; 作用; 创新策略

学生的美术素养可以通过有效的速写教学得到全面培养, 进而使学生获取到感知美的能力。学生和学生、学生和自然之间的直接交流可以通过速写这一美术形式实现, 其在美术教学中占据了重要地位。中职院校的美术教师在开展美术教学时, 受到许多因素的影响, 导致实际的教学质量和效率大幅度降低。如, 部分学生缺乏较强的美术基础、学生缺乏对美术学习的兴趣、实际教学的方式和教学目标缺乏明确性等^[1]。为此, 积极探讨如何在中职美术教学中开展速写教学, 对学生速写能力和美术修养的全面提升具有重要意义和作用。

一、速写的概述

速写的英文单词为sketch, 其本身的含义就是素描、草图和梗概。速写概念的出现可以追溯到文艺复兴时期, 当时许多画家在创作的过程中, 形成了许多的草稿素描。现代社会, 速写已经变为了一个相对广义的概念, 即绘画者在极短的时间内, 快速地将绘画作品完成的过程被叫做速写。其中, 既包括了素描、草图, 又包括了绘画小品、写生和示意图等内容。

素描中一个重要的构成部分就是速写, 其要求创作者快速、简要地完成创作, 对于学生的造型能力培养具有重要作用, 是美术素描训练课程中的一个重要环节。该类型的速写主要采取单色调, 属于一个素描的分支^[2]。在一定程度上, 提高了对学生敏锐观察力、简洁表现力等方面的要求, 学生需要具备较强的概括、取舍等构图能力; 草图中的速写运用, 主要是利用速写的方式, 将自身的创意构思全面表达出来。此时, 所呈现出的内容一般不具备完整性, 手法既可以潦草, 又可以工整。不仅能够为纯艺术创作提供服务, 还可以为实用性设计提供服务; 绘画小品内的速写具有较强的艺术创作气息, 其要求最终所创作的画面具有较强的艺术气息和完整度, 也就是说, 绘画小品中的速写内容应具有纯

粹的艺术美感, 可以引起人们的情感共鸣; 示意图内的速写手法主要展现了“说明”功能^[3], 为此, 最终所呈现出的作品画面, 通常将某个说明对象作为主体。例如, 分析某种形态结构, 或表达某种思维的过程中, 常常会附加相应的文字说明, 借此将部分具象化要素详细地标注出来。上述速写法中, 除素描速写外, 其余的速写作品均可以运用色彩进行表达。除此之外, 具有快速性、简练性特点的色彩画也属于速写的范畴。

二、中职美术教学中速写教学的作用

(一) 有利于美术学科综合能力培养

中职美术教学中一门基础性课程就是速写, 其也是当前中职院校培养学生独立审美思想和观念的一个主要形式, 是学生对生活进行体验、观察和记录的一个行之有效的方法。不仅如此, 中职美术教学中开展速写教学活动, 可以促进学生整体意识运用和发展, 并为后续学生实现美术造型训练综合能力强化奠定基础。通过开展高质量、高效率的速写教学活动, 学生的观察能力、造型能力、空间能力、表现能力、创作能力等可以得到有效培养, 主要体现在以下几个方面: 学生在进行速写训练的过程中, 常常需要对相关的物体造型进行观察和感知, 此时, 学生密切关注周围生活的优良习惯得以全面养成。在此过程中, 有利于学生进一步理解物体的构造以及空间形态, 帮助学生快速地掌握各类绘画方式的有效运用, 确保日常生活中的各个精彩瞬间, 能够被学生快速捕捉和记录; 学生在理解物体和构造的过程中, 利用速写方式, 快速、简练地将观察对象特点描绘出来。既使学生的造型理解能力得到锻炼, 又展现出了学生展示才能; 学生进行速写练习的过程中, 可以实现对人体、物体以及景物等基本结构的快速掌握, 熟练精准地了解明确人物、动物以及景物等方面的特点。此时, 学生可以快速地将人物、动物以及景物等动态、神态和情境描绘出来, 并合理安排和组织整个画面的构图、情节

以及场景,进而实现创作能力的增强;反复开展大量的速写练习,学生可以从中逐渐了解和掌握物体的造型规律以及运动规律,从而使学生记忆和默写模特形象的能力得到培养;由于速写教学方式和风格具有灵活性,所以,学生在学习的过程中自主探究能力、理解能力以及动手表现能力等可以得到培养^[4]。在此过程中,学生能够凭借自身对人物和物体的理解,逐渐形成具有鲜明个性以及特色的绘画语言及风格。

(二) 有利于素描水平的提升

在素描教学中,速写教学为其提供了辅助练习方法,也是当前美术素描教学中的一个重要基础。为此,利用速写教学活动,实现学生综合绘画能力提升的同时,为素描教学提供了基础保障。

(三) 提供了大量的绘画创作素材

由于速写的整个过程中仅需花费较短的时间,所以,学生通过速写可以实现对周围景物和事物的快速记录。此时,为后续美术作品的创作积累了大量的素材内容。

(四) 全面融合了美术学科内容

速写教学内容从表现手法上可以划分为线性速写、光影速写等两部分内容;从表现形式上可将速写教学内容分为人物速写、风景速写、建筑速写、创作速写等;从表现媒介角度出发,又可将速写教学内容分为铅笔速写、毛笔速写、水彩小稿、钢笔速写、马克笔速写等,为后续开展国画、油画、版画、插画、设计稿等方面作品内容的创作提供了草图和创作思路^[5]。由此可见,美术学科中速写身影无处不在,其为美术教学课程内容奠定了坚实的基础。不仅属于一个较为独立的美术教学单元内容,还在美术学科建设中扮演着“地基”角色,最终使美术学科内容全面融合。

三、中职美术教学中开展速写教学课程存在的不足

(一) 学生自身因素

同普通高中阶段的学生相比,一些中职院校的学生自身缺乏较强的自我约束能力,且学习能力严重不足。导致学生在实际课堂学习中,无法全身心参与课堂教学活动。不仅如此,部分中职院校的学生自身缺乏较强的美术基础,致使实际开展美术速写教学时的效果以及质量无法达到理想状态。一些中职院校的学生因为缺乏对美术学科的兴趣,未提高对美术学科重要性的认识,阻碍了美术速写课程顺利开展的步伐^[6]。所以,实际开展美术速写教学的过程中,中职院校学生常常会面临着许多的困难。

(二) 教学方面的因素

现阶段,虽然美术学科的重要性逐渐凸显出来,但依旧有许多人缺乏对美术学科的重视,使得一些教师在实际教学阶段,仅从教学任务角度出发开展教学活动,致使整个教学活动内容 and 教学活动形式过于单一。传统的中职美术教学中,对教学目标进行设置时,并未提高对学生主体地位的重视和考量。传统采用的教学方式 of 灌输式教育,以此将

美术知识传递给学生。该方式无法为学生积极主动了解和学习速写知识提供帮助。不仅如此,因为教学方法过于单一,缺乏灵活性,整个课堂呈现出教师讲解、学生听的氛围。不仅影响到最终的教学效果,还不利于学生学习积极性和主动性的调动。

综上所述,中职美术速写教学活动中面临着教学和学生等两方面的问题。且教学和学生之间所存在的问题在一定程度上会相互影响。如,教学手段缺乏多样性、教学目标制定缺乏精准度等,都会影响到学生学习速写的兴趣,进而导致学生的学习效率大幅度降低^[7]。与此同时,因为学生缺乏对速写课程的兴趣以及学习积极性,会使得速写教学重视度受到影响,最终形成恶性循环,严重影响到中职美术速写教学。

四、中职美术教学中速写教学的创新策略

(一) 采用多样化教学模式

1. 速写教学中融入多媒体技术

实际开展教学活动时,教师通过对多媒体技术的有效利用,可以将优秀作品直观地展现到学生眼前,以此增强学生的视觉效果。同时,使用多媒体的过程中,学生的课堂注意力能够被吸引和调动。此时,教师借此对学生的速写表现技巧、线条表达技巧等知识的学习进行引导,并利用视频为学生进行教学示范。不仅能够降低学生对速写步骤和过程等知识内容的理解难度,还能够使学生在教师的讲解下进一步明确和掌握有关的知识内容,从根本上提高速写课程的教学质量和水平。

2. 充分结合临摹和写生

学生速写技能快速提升的一个方法就是临摹。因为美术大师的成功速写经验都凝聚在了其所创作的优秀速写作品当中,所以,学生在对这些作品进行临摹时,能够在潜移默化中明确作品中所表现出的透视以及结构等形态特点。并且,通过不断地临摹,可以熟练掌握速写的线条运用方式以及各类技法。之后,教师通过组织学生进行写生活活动,为学生临摹时所掌握的技巧提供相应的实践平台。与此同时,写生活活动为学生自身的观察能力、造型能力培养和表现技巧的有效运用提供了有效的实现途径^[8]。并且,写生也能够一定程度上帮助教师掌握和检验学生临摹优秀作品的实际情况。

3. 速写教学内容的持续丰富

当学生临摹了大量优秀美术作品,且掌握了一定的技巧和表达方式后。教师可组织学生成功简单的室内场景开始进行相应的写生速写训练,之后,循序渐进地逐步过渡到人物速写以及风景速写等写生训练中。在开展室内写生活活动时,教师可以对教室内的一个角落进行选取,要求学生进行简单的场景速写训练。而组织学生在室内对人物进行速写训练时,应选择静止姿态的人物。同时,引导学生在训练的过程中,同自身对人体比例和结构关系的理解相结合,发挥自身的想象力,大胆地对能够精准表达人物动态、表情和神态的线条进行利用。当学生在室内写生训练

中实现观察能力和表达能力培养后,可定期组织学生前往室外,对蓝天白云、小桥流水、森林等自然景观进行速写写生练习。在此过程中,学生置身于该环境中时,可全身心地投入其中,并将此时的情感融入所创作的作品内。此时,学生创作的作品内容较之室内写生作品更具感染力。

4. 借助分组学习模式

日常速写教学中,教师可以将学生分为多个小组,并以小组为单位组织学生开展自主性学习互动。在此期间,每个学习小组需要选择组长,该组长不仅需要具备较强的学习能力,还具备一定的管理和引导能力。学习期间,组长应帮助教师共同对组员的速写作业完成情况进行监督。通过小组学习的模式,学生能够在学习和组员互动的过程中,取长补短,弥补自身的不足^[9],在锻炼自身能力的同时,实现学习积极性和主动性的全面调动。此外,教师应定期组织各个小组开展作品展示和评比的活动。通过现场评价的方式,帮助各组组长明确存在的不足。并且,对于作品创作良好小组给予奖励和鼓励。既能够将各小组间的竞争意识激发出来,促使学生积极参与到组内活动中,又可以实现团结协作思想意识的培养,使学生在小组合作学习的过程中相互促进、共同进步。

(二) 重视学生速写基础技能教育

教师在组织开展速写教学活动的过程中,提高对学生速写基础技能的教育重视,可帮助学生后续顺利完成相应的速写作品创作。例如,速写内容的主要构成成为多样化的线条,所以,教学阶段内,教师在对相关线条知识进行讲解的过程中,应重视引导学生的情感融入。促使学生在利用线条对事物的轮廓、结构和肌理等进行描绘时,能够借此表达自身的创作情感。从而使学生的速写能力得到强化,并保证所创作的速写作品具有特殊的韵味。此外,教师还应将教学重点放在“关系”的强调中,帮助学生了解和掌握作品内容中的关系以及线条在关系凸显中的有效运用。如,主次关系、大小关系、疏密关系等属于绘画创作中最常见的构成关系。通过对关系的有效呈现和凸显,可以实现三维效果的展现,保证了速写作品画面的完整度,彰显了速写作品的质感。

(三) 加大培养学生速写习惯力度

1. 整体作画习惯的培养

与其他绘画方式相同,学生对速写进行学习的过程中,所要遵循的基本原则就是整体意识。即,学生在绘画创作的过程中,需要从整体角度出发,对相关的物体和事物进行观察及表现。然后,对局部位置进行重点表现,从而使局部和整体形成一个有机的整体结构关系。也就是说,最终的绘画作品会呈现出整体凸显局部表现,局部则为整体需求提供支持。但是对于学生来说,其在最初学习时,往往会被观察对象所展现出的复杂细节所吸引,致使学生绘制过程中无处着手。或在绘画的过程中,过早地将局部展现出来,导致整体画面结构关系受到影响。因此,教师在

实际教学阶段内,应时刻提醒学生绘画时的整体意识原则,并对其加以正确地引导。引导学生建立在整体的基础上,重点刻画局部的重点位置,以此将观察对象的特点精准地展现出来。

2. 多思考多动手习惯的培养

日常教学中,教师需要不断加深学生对基础知识的理解,并引导学生对相关对象的结构特点进行深入和全面地分析,最大限度避免绘画技巧表现流于形式化。速写中一个最基础的语言表达方式就是线条,为此,教师需要从观察对象的形态结构角度出发,带领学生对速写中线组织、粗细、虚实、韵律等变化表现进行学习^[10]。鼓励学生日常勤加练习,积极观察日常生活中各项事物的细节。通过布置速写日常生活场景作业的方式,帮助学生形成良好地随时记录习惯,增强学生观察能力和概括造型的能力。

结束语:

综上所述,速写教学在中职美术教学中具有重要作用和意义。学生的敏锐观察能力、概括能力、快速表达能力可以通过速写课程的有效学习得到充分培养。因此,为进一步提高中职美术教学中速写教学质量和效果,教师需要对速写教学方法进行积极地创新和优化。始终坚持以学生为课堂教学主体,通过对多样化的教学模式进行采用,重视对学生基础知识技能以及速写习惯的培养,为学生后续职业发展奠定坚实的基础保障。

参考文献:

- [1] 塘努尔·艾尼.速写在美术创作中的重要作用研究[J].艺术大观,2023,(03):82-84.
- [2] 吕志洪.中职美术专业速写课程模块化教学方法探究[J].新课程,2022,(44):114-116.
- [3] 王宁华.美术课程中速写教学的实践体会[J].知识文库,2022,(23):172-174.
- [4] 雷敬文.中职学校美术类专业速写教学探究[J].课程教材教学研究(教育研究),2022,(Z3):58-60.
- [5] 魏晓燕.中职美术速写教学的创新策略研究[J].美术教育研究,2021,(16):150-151.
- [6] 卢富林.中职美术速写教学存在的问题及改进措施[J].美术教育研究,2021,(13):152-153.
- [7] 夏建敏.中职美术速写教学的创新策略探索[J].创新创业理论与实践,2020,3(09):46-47.
- [8] 吴健丽.中职美术教学中人物速写训练原则分析[J].戏剧之家,2019,(05):187.
- [9] 刘德君.中职美术教学中人物速写训练原则分析[J].戏剧之家,2018,(13):214.
- [10] 赵建伟.浅议中职美术教学中人物速写训练原则[J].现代职业教育,2016,(35):138.

作者简介:

李建伟(1965年12—),男,汉族,山西五台人,本科,讲师,研究方向:中专美术教育。