

论中职美术教学中结合传统文化进行素描训练的技巧

余亚文

垣曲县高级职业中学 山西省运城市 043700

摘要:随着我国经济和文化的不断发展,人们对传统文化的传承与发展也越来越重视,而对于艺术教育来说传统文化融入艺术教育可以帮助学生更好的了解到艺术的真谛,也可以提升学生的审美意识和艺术素养。而素描是美术教学的基础练习是学生艺术基础,近些年传统文化与现代艺术教育的融合也是教育改革的新方向,其中在中等职业学校的美术教学中也是一个值得我们考虑的问题。

关键词: 中职美术教育; 传统文化; 素描训练; 艺术技巧; 文化传承

美术教育是一种培养艺术素养、审美能力和创造力的活动,在中职学校的美术教学中,素描作为最基本的训练是必不可少的一项,但是并非是对素描技巧的训练,也是学生们了解艺术的一种手段。而传统文化在素描中并未得到重视,传统文化是中国 5000 多年的文明中不可缺少的一部分,包含了许多艺术元素以及艺术美,传统文化作为我国的国粹,在素描中引入传统文化元素能够丰富素描教学内容,也能让学生学习基本技能之外提高自己的素质水平,提升艺术品位。

一、传统文化对素描教学的影响与作用

(一) 传统文化与美术教学的关联研究

传统文化不是简单的知识堆砌,它就像艺术创作的源泉,在美术教学里,传统文化能成为教学的灵感之源。通过学习和体会传统艺术,学生便可以更为有效地掌握艺术创作的方法与观念。素描属于艺术的基本功,而技巧训练少不了对传统文化的把握。中国传统的水墨画中有“线条”技法,这是素描中的一种关键技巧。领悟传统文化以后,学生会学到更多细微之处的表现办法,而且,在素描练习当中,他们还可以添加不少独特的艺术风格和技术。

(二) 传统文化对素描技法的影响

传统文化对素描技巧有着很深影响,传统文化中美的观念给素描创作带来了特别的思维方式,“气韵生动”“笔墨传神”。素描不只是技巧的表现,更是情感和思想的传达。传统文化艺术表现形式如水墨画、工笔画等对素描技巧的线条运用、光暗处理、结构安排等起到引领作用。传统文化思想精华融入素描练习中,可提升学生技术素养,还能加深他们对艺术内涵的认识和感知,塑造出更有内涵、更富表现力的素描作品。

二、中职美术素描教学中结合传统文化的意义

(一) 提升学生的艺术审美水平

把传统文化融合进中职美术素描教学之中,会改良学生

的艺术审美水平。传统文化蕴藏着大量的艺术智慧,牵涉到对形态,结构,色彩,意境这些方面的认识。学习传统的艺术形式,就能从中领悟到美的不同显现,形成起对艺术作品的仔细观察力和批判性思考[1]。传统文化所包含的美学标准和审美趣味,既可完善学生的素描技能,又能让他们在创作时增添更多的情感想法,使学生成为走在艺术之路中的完整而深沉的审美者,从而提升他们的艺术体会能力和审美素养。

(二) 促进学生创造力的发挥

把传统文化融合到中职美术素描教学当中,有益于学生创造力的发挥,传统文化蕴含着丰富内涵并有着多种表现形式,给学生留有很大创作空间。学生通过对传统艺术的学习与感受,便可仿照传统绘画手法、构图手段以及思想精髓来展开想象,激发起他们的创新思维,把传统元素同现代艺术结合起来,学生在继承与革新之间寻找到自己的风格。在创造与传承当中,塑造起独立思考和解决问题的能力,传统文化给素描创作带来了深厚文化内涵,学生在作品中抒发自身独特情感与想法,从而促使学生不断拓展与提升创造性思维。

(三) 中华优秀传统文化的传承与发展

在中职美术素描的教学当中掺杂传统文化,对于传承并弘扬优秀的中华传统文化意义重大。中华文化包含很多内涵,传统艺术形式蕴含许多的历史,哲学以及审美方面的思想,把传统文化融入素描教学过程,学生能够学到有关的艺术技巧,又能领悟到文化中的精华,从而增强自身的文化自信心。通过学习并运用传统元素,学生便可在自己的作品中呈现出中国文化独特的风采,也可以把这些文化精华传给整个社会群体,使得传统文化得以延续发展,这方面的教学有益于培育出具备文化认同感并且拥有艺术水平的新时代人才。

三、中职美术教学中结合传统文化进行素描训练的技巧与方法

(一) 教学内容的设计与整合

中职美术教学当中将传统文化结合在一起展开素描训练,首先需要对其教学内容的设计与整合加以精心规划,其中所包含的教学内容一定要联系到传统文化里最经典的画艺,山水画、人物画、工笔画之类,从中挑选出一些具有代表性的作品当成素材,让学生体会传统文化的艺术特征[2]。整合的时候兼顾技术层面和艺术层面,把素描技巧跟文化内涵融合在一起,既要保证学生学会素描的基本技法,也要让他们懂得每幅作品背后承载的文化美学价值,而且还需要做到具有层次感与整体性。在此期间采用步步深入的办法,加深学生对于传统艺术形式的理解和感受,并提升学生的整体艺术能力和创造能力。

例如,讲授素描技法,教师可选传统山水画、人物画、工笔画这类经典作品当作教学材料,通过剖析这些作品的布局、线条和明暗对比,让学生领会素描的基本技巧。而且,教师还可以引导学生理解这些作品所蕴含的文化底蕴和艺术观念,以此增进学生的文化认同感。整合传统文化要素的时候,教师要联系素描的实际操作,把技巧同艺术内涵融合起来,像在人物素描里结合中国传统的服饰特征,在山水素描中表现中国画的自然境界,这样既能改善学生的技能水平,又能使他们加深对传统文化的体验和传承意识。

(二) 提升学生观察与表现能力

在中职美术教学里融合传统文化进行素描训练,可以改善学生的观察能力和表现能力,学生学习传统艺术作品里的构图、线条及形态的时候,就不得不观察物体的结构和细节,从而培育出准确的观察力。而且传统文化里蕴藏的象征意义与艺术表现形式赋予了学生很多表达手段,促使他们用素描来体现内心的感受与认识。这种融合传统文化的素描练习,要学生既精确地重现视觉对象,又把传统艺术的文化含义、历史背景之类融入到创作之中,从而改善学生的艺术表现力。

例如,中职美术教学来说,在融合传统文化的时候做素描训练,教师带着学生去观看传统艺术作品,这样做能锻炼观察能力,让学生的作品表现得更好。教师能够选取传统的山水画中的山石,树木,水流等,让学生仔细观察这些自然景物的形状、构成,以及各个小部分,从而用素描表现出不同纹理与质地,不是为了练习素描,而是希望学生能在画画时观察到景物的表面,在绘画的过程中去体会那些在文化层面上隐藏着的意义和象征。在画一些传统人物画的时候,老师会要求学生细致描绘人物脸部的表情、衣服纹理等,又要尽可能表现出人物的性格和气质,这样才能提高学生自身在艺术上的表达能力。

(三) 临摹经典以习传统技法

在中职美术教学里把传统文化与素描结合起来,临摹经典作品是学习传统技法的主要渠道。临摹传统作品时能深入了解传统艺术里的构图、线条、比例、光影变化这些基础技法,学习艺术家的创作想法与表现方式,临摹有益于学生巩固传统艺术技巧,激活其艺术潜质,提升学生的审美水准,教师可选一些经典的传统作品,让学生在模仿过程中反复练习,慢慢形成扎实的基本功,使学生体会到传统艺术背后蕴藏的文化内涵。

例如,教师让学生临摹一些传统的中国工笔花鸟画或者是古代的人物画,学生们通过对这些经典作品进行观察,并临摹这些经典画作,学生可以学会如何去描绘一些细致的线条以及如何对光影进行处理。学生在临摹时需要精准地去临摹到作品中的形状与细节,还需要体会到传统作品中所蕴含的象征意义及艺术表现手法,不断的临摹可以让学生的认识物体结构能力得到提升,学生的动手能力还有技巧灵活程度也都能得到加强。在临摹经典作品中学习传统技法,既能够提高学生的绘画技巧,又能够让他们体会到传统文化的魅力。

(四) 融入传统文化元素的素描创作研究

在中职美术教学时,将传统文化元素与素描创作结合起来,这是比较重要的教学办法,加入传统文化元素之后,学生能加深对传统艺术的认知,还能点燃学生的创作灵感。这个时候,教师鼓励学生从中国传统文化里寻找素材,传统建筑、民间工艺品、古代服装等。再配合现代素描技法展开创作[3]。这样既能锻炼学生的观察和表达能力,又能让学生在创作之际体会文化的传承和更新。用传统文化元素,学生能在素描创作时抒发自己的艺术想法,进而产生对传统文化的认可感和创新思维。

例如,中职美术教学的时候把传统文化元素放入到素描创作里头,这是一种很有成效的办法。教师可以带领学生以中国传统的建筑,工艺品,古代服饰作画材,依靠素描形式把它展现出来,教师可以在教室里边布置一下,让学生拿中国传统的窗花,青花瓷,传统节日的有关物件当作创作题材。学生通过细致的观察与描绘之后,就能够体会到中国传统文化里的线条,构图以及蕴含的文化含义,教师的这种教学方法不但能锻炼学生的素描技艺,还能加深他们对中国传统文化的认识与认同感。

(五) 借鉴书法线条表现训练线性素描

在中职美术教学里,借鉴书法线条的表现力来训练线性素描,这是提高学生笔触质量和造型表达力的关键方法。书法里的起笔、行笔、收笔,还有顿挫、提按、转折之类的技巧,具备很高的节奏感和韵律美,把这样的线条语言带入素

描教学当中,有益于学生学会线条的粗细改变,虚实对比和力量操控,增进对轮廓线、结构线和暗部线条的理解。而且这种训练还利于培养学生用笔的自觉性、审美判断能力,在素描过程中能够有意识地使用富有表现力和文化意义的线条,让作品的感染力和民族风格得到改善。

例如,中职美术教学来说借鉴书法线条表现训练线性素描能提升学生的用线技巧和艺术表现力,如传统器物素描训练时,教师可以引导学生模仿楷书中横竖撇捺的笔法,把书法中提按顿挫的节奏融入线条的描写。画古代青铜器的时候,就让学生用中锋线条去勾勒物体轮廓。要表现古代服饰褶皱,就采用书法流动线形加强衣纹的柔韧感。在这个过程中,学生既可以掌握不同的线条表现功能,又能在训练中体验到中国传统书画线性美的内在联系,从而达到素描技法与传统文化素养双丰收的效果。

(六) 传统节日主题素描创作设计

中职美术教学里,联系传统节日规划主题素描创作,这是加强学生文化认同并改善艺术表现能力的关键途径。传统节日有着很多文化意义和视觉要素,给素描创作赋予了新鲜的主旋律和真实的创作环境。教师能够围绕春节,清明,端午,中秋这些节日,促使学生探寻其历史背景、节日习俗、象征含义等内容,并在此基础上构思和布局素描作品。通过人物形态、节日器物、场景氛围等要素的表现,学生的构图技巧、形体塑造技艺得以锻炼。而且,在创作过程中加深了对中华优秀传统文化的认识和情感认同。这种带有文化指向性主题创作的形式,拓宽了素描教学的审美范围,有效地推动了学生的个性表征,文化素养和专业技能协调发展。

例如,在中职的美术教学当中,把传统节日作为教学主题来安排素描创作活动,这样既能扩充学生的创作题材,又能提高他们对传统文化的认同感和表现力。像中秋节教学活动中,老师就可指引学生以“中秋团圆夜”为主题,围绕月亮,月饼,灯笼,家人的团圆等内容来开展素描的构思与创作。学生可以通过写实的静物画、场景组合或者人物速写的创作形式,把传统节日元素融进画面,表现出自己对团圆、美好生活的一种认识。类似这样的活动不但磨练了学生对画面构图、比例以及光影关系这些基本技法的掌握能力,而且也让学生在创作过程中体会到节日所带来的那份温暖和意义。从而让素描课堂超越单纯的技能训练,成为一种文化体验平台,帮助学生提升自身的艺术综合素养。

(七) 实施“非遗元素”素描训练项目

中职美术课上推进“非遗元素”素描练习项目,在传承中华文化优良传统的同时加强学生专业素养的提升。非遗包

含了各种各样的视觉艺术素材,像剪纸,刺绣,泥塑,陶艺,皮影这些,有着自己独特的造型特征和民族风格。教师可以把那些具有典型意义的图形,器物或者人物形象融入素描训练当中,利用静物写生、局部放大、结构解构等形式来实施系统的学习计划。这样做拓宽了学生对传统美术的了解范围,并且提升了他们对于形体结构、线条描绘以及细节刻画的控制程度。而且,学生们在描绘和创造的时候会慢慢形成对非遗美学特质的审美认识与感情共鸣,进而做到文化自信心的提升,使得美术技能培训和传统文化教育这两者相互融合,给素描课的内容增添了许多新的内涵和延伸。

例如,在中职美术教学当中开展“非遗元素”素描练习这样的项目,有益于学生提升自身的传统文化素养。教师可拿国家级的非遗项目“剪纸艺术”作为载体,引领学生去看各地的传统剪纸,选窗花,喜字,生肖等图案做结构分析并画出线条练习,利用素描来表达这些图案对称性,节奏感以及文化寓意。学生在课堂里不仅要临摹剪纸图形轮廓,还要细致用铅笔去描绘它的阴影、质感和层次,培养细致入微的观察能力和描绘本领。再拿“皮影人物”作题目,用写生和造型练习的方式表现出其独到的轮廓造型和服饰细节。此类非遗练习项目不但锤炼了学生的素描技术,而且加深了他们对民族艺术形式的认识和审美,从而唤起他们对传统文化的认同感和创造力。

结论:

让传统文化在素描训练中得到体现,有助于学生素描技能的提高,也能促进他们艺术审美的提高以及创造力的加强。通过充分了解并传承传统文化,学生能更好地领悟自己的民族文化,从而能加深对传统文化的认识。传统的元素的加入,也让素描不只是技术层面的练习,更是文化上的一种表达以及艺术上的创新道路。在中职学校美术教学环境中,教师要让学生能够与传统文化相结合,那么就能让他们成为自己有着独到眼光并具有创新意识的人。

参考文献:

- [1]焦晓倩.浅析中职美术教学中结合传统文化进行素描训练的技巧[J].2023.
- [2]赵西庆.简析民俗美术在素描写生教学实践中的意义[J].陕西教育:高教版,2022(5):1.
- [3]强世军.对素描基础教学的几点理解[J].西北美术:西安美术学院学报,2022(3):2.