

创作课教学探讨

马柯且 杨 成

(西昌学院 艺术系,四川 西昌 615022)

【摘要】创作课程的开设是全面提高学生综合素质的重要环节。文章讲述了创作课程开设的方式和教学安排。

【关键词】创作 ;基本功 ;课堂理论 ;体验生活 ;命题默写

【中图分类号】J04-42 **【文献标识码】**A **【文章编号】**1673-1891(2007)01-0137-03

创作是美术教学课程的最主要的一个环节。是对学生在大学学习的综合检查,同时创作课教学可使学生奠定一定的创作知识,掌握一定的创作规律,使学生出校门后能独立完成艺术创作,画出有一定艺术价值的作品。但是,如何上好这一门课程,如何使学生真正能学到应有的知识,就需要认真地研讨。现就自己多年教授创作课的经验,总结以下几点供大家研讨。

一、关于创作是否可教的分歧

在美术专业的教学实际中,常有教师认为艺术创作是学生的聪明才智、思想情感、艺术修养的综合表现,是不可教的。在大学里的学习,主要是练基本功,等打好基础后,学生掌握了绘画的基本语言,自然就会探索自己的艺术道路。这种见解是片面的,因为它把基本功与创作割裂开来,忽视了学校的本质是对学生艺术知识全面培养的属性。

一般人的看法是,在大学里教学生的基本功主要是指:素描、色彩、各专业技术法、解剖透视、构图法则以及中外美术史等课程。无疑,这些课程都是培养学生专业的基本学问,是解决学生掌握绘画语言,这些基本功打得愈深愈厚,对学生的成长是愈有利的,这的确是大家明白的道理。但是这些课程所教授的主要是技术知识,对于学生艺术修养、绘画语言的综合运用,独立处理画面的训练是远远不够的。而大学的培养目标是能在社会上独立从事美术工作的复合型应用人才。所以我们培养的学生就不能是

只掌握技能而不懂如何运用技能的学生。所以说这种教学思想是片面的,是不适应当今社会发展的。首先,基本功这是个概念,应扩大。基本功应包括三个方面,它是美术造型(素描、色彩和专业技能)的基本功、艺术表现基本功和艺术修养基本功。培养一个全面发展的美术人才,这三个基本功是缺一不可的,必须予以同等重视。练眼练手练技能的基本功,我们的确是十分地重视,而且也获得了很多经验和成绩,但对于后两种基本功,即练脑和练表现的基本功则未予以足够的重视,现在应引起教和学的高度重视,这样才能全面提高高校的教学质量,才能完成培养目标 and 任务。

二、创作的可教性

创作是可教的,而且是必须教,创作课是高校艺术专业必修的课程,完成了这一课程的教和学,才是真正完成了大学的完整学习。说创作是一种创造性的活动,是学生聪明才智、思想情感、艺术修养的综合表现,是不可教的,也是难教的,这是畏难就易的思想。学习技能的目的应该是为了创作,好比学会语言是为了传达思想,学会文字是为了写好文章。从来没有人为语言而学语言,为文字而学文字的。但是纵然学会语言和文字,却有些人会很会讲话,写出很好的文章,而有些人则辞不达意。为什么呢?就是因为运用语言和文字表达思想意义是一种学问,这种学问可以学,也应该学,而我们却不去教学生掌握这种学问,所以说我们的教学现在还存在着很大片面性。下

收稿日期 2007-02-14

作者简介:马柯且(1964-)男,助教,主要从事油画、创作课教学和研究。

面三个观点可以肯定创作教学的实际意义。

1. 全面培养观点。培养高素质,综合能力强的学生,必须突破教学的纯技术的观点。画一千张素描自然成为大艺术家的看法是主观片面的。大学不是培养技师,而是培养综合素质强的复合型人才。过分重视技能会使学生产生轻视理论知识、文化知识和艺术修养的倾向。即使教授技能课也应与艺术思想、审美情趣的教育培养相辅进行。基础应是全面的基础,包括技能基础和艺术理论基础,要全面锻炼学生的手、眼、脑,才能获得全面人才。

2. 创作作为一门学科来教,是有它自己的基础和规律的。创作课的基本功在于学习和掌握创作的规律。从对生活的体验,收集素材,挖掘题材,思考主题,表现形式,运用艺术表现的技能、技巧以至最后完成作品。这一系列的基本知识,不仅仅是理论的内容,而且是实践的内容。使学生对这些知识的学习,由不知到知,知之不多到知之甚多;从生到熟,从熟到巧,有步骤地由浅入深的学习。教师要有条理循序渐进地教授,逐渐地培养学生能够正确地掌握和运用一般的专业艺术语言来表达自己的艺术情感和艺术观点。这是与素描、色彩教学同样重要甚至可以说是更重要的学习。美术专业的创作课应从一年级就开设,直到毕业创作,应制定四年的教学计划、教学内容和步骤,逐渐确定建立一套完整的创作教学体系。

3. 全面培养学生的艺术修养。有计划在这个基础上逐渐提高学生的审美能力和审视艺术的能力。学习面要扩大到艺术的大范畴之中,引起学生对艺术的广泛兴趣,养成他们分析和研究艺术作品的习惯,从中能去其粗留其精,为自己的艺术创作所用,培养成为一个真正能为社会有用的美术人才,而不仅仅是个技术生。

基于上面的观点,我们在重视技能基本功教学的同时,还必须重视创作基本功的教和学,从理论到实践对学生进行系统的教育。更要适当安排一些艺术欣赏刊物或各种形式的艺术实际活动,来活跃学生的艺术思维和扩大学生的艺术视野。这种新的教学思想应得到重视并推广开来。

三、创作课教学的两个方面

创作课程的教学可以分为两个方面:生活实践教学和课堂理论教学。前者为后者服务,后者指导

前者进行,两个方面不能偏颇。

1. 生活实践教学。生活实践教学就是对生活的体验和艺术实践的教学。在一年级就及时给学生讲授正确的认识生活、感受生活和理解生活是艺术创作的源泉的基本思想理念。以后在各个学期还要反复的讲授这个道理。学生要知道和明白体验生活和对生活的体验的道理,更要学习体验生活的方法和形式。在教学中应掌握两个要点:第一,必须是创作课教师带学生走出学校;第二,必须使学生知道是为了创作而体验生活。即不是单纯的走马观花,更不是去旅游和猎奇。端正学生体验生活的态度是十分重要的,因为目前我们每年安排外出写生课和体验生活课在事前是没有很好安排的,目的不明确,只是乘机去作一次旅行写生,而对学生的感受是很茫然的,不仅收获不大,而且造成了时间的浪费,应予大力矫正。在学校外,在社会中,教师要作好表率,教学生如何深入生活,去了解熟悉地域文化、人文风情、社会习性等,去熟悉自己遇到的一切人和事。教师要启发学生的生活感受,使他们在复杂的生活现象中发现值得表现并适于艺术表现的题材。在选好题材后,要教学生如何抉择主题和表现主题的方法,然后环绕着初步选定的主题构思,收集形象素材。这时要要求学生多画速写,要注意画的是记录形象和记录生活的速写,必须彻底改变在生活中雇人画形象的错误方法。每次外出体验生活的时间是有限的,必须组织学生很好地利用一切时间和机会收集素材,不是无的放矢,而是要求对于已选定的创作构思是用得上的速写,这样速写画得越多越好,越有利用价值。最后要求学生每人根据创作的构思画出初稿,这种初稿不要求细致与肯定,但要求一个构思画几幅不同的构图或变体画。经过教师组织观摩和评定初稿,便可以结束外出对生活的体验课。

2. 课堂教学。学生经过对生活的体验后,回到课堂时,他们都带回了一个甚至几个创作的方案。课堂的教学就是要使学生如何使自己的创作方案实施,使之成为一幅完整的作品。这时教师要指导学生对自己的构图、形象进行反复修改、推敲,应尽自己的能力使构图达到一种比较完美的境界。然后根据学生的专业水平和个人爱好,确定学生用什么形式的艺术表现手法去完成作品。创作课完成后,要组织小型的展览,交流观摩,由教师评定每幅画的优缺点,并从题材和艺术形式讲明优缺点的道理,而且还要让学生发言、互评,并讲出这次创作过程的体会及

经验。这样的创作教学课应从低年级到高年级反复进行,直到毕业创作,使学生真正懂得创作的规律,创作的甘苦,较熟练地掌握创作的方式方法,积累一定的创作经验,才可以说是获得了全面的艺术教育,成为一个对社会有用的和有发展前途的美术专业人才。

在课堂进行创作练习,可以给学生制定一种学习方法,这种方法可以称为“命题默写”。

命题默写的目的是训练学生用形象来表达思维的基本方法。由老师针对学生的具体情况提出创作命题。让学生在自己的生活经验中,个人情趣中,个人对事物的审美审视中,从各个角度用不同方法,通过形象来表现所拟定的画题内容。用形象来表达内容正如用语言来表达思维一样,方法是多种多样的,在一个画题下,要求学生完成几种表现方法,由浅入深,由简到繁,在二、三年级反复进行这种教学,作为学生对生活的体验进行正式创作的辅导课,这对于增强学生的形象思维和形象表达能力的培养是很有实际帮助的。在命题默写中,重点需要解决以下几个问题:

①正确理解画题和正确表现画题,可从正面也可从侧面切入画题,但是不可文不对题。表现上要明确表现画题的主题,不可模糊不清。对画题要表现得巧妙和多样化。

参考文献:

[1]张启文. 创作与构图[M]. 西南师范大学出版社, 1996.

②刻画各种形象、物体要合情合理,尤其是塑造的人物要求形态准确,动态生动,形神兼备。更要注意人物之间,人物和场景道具之间的合理关系。

③画面构图合理,适合审美属性的需要,最好是要有自己独特的个性特征,在共性的范畴里突出自己鲜明的个性。

④表达画题的艺术手法要以画题相适宜,不可矫揉造作,顾弄眩虚,华而不实,以及过分的模仿。要求绘画语言运用具有合理性。

教师出了画题,要先分析画题的内容,提出目前的要求,启发学生,然后让学生构思和构图。要求默写,即不能参考图片资料,可以参考自己画的生活速写,要尽量启迪和开发学生的形象思维能力。主要只凭生活积累来默写各种形象和生活情节,并在画面上作出种种安排。低年级进行这种训练时常常会有问题,这就需要教师向学生讲透原理,认真辅导,多启发,多鼓励,到了三年级时,一般都能克服困难,对这种练习感到有兴趣了。教师在每个作业结束时在课堂上作一次总结,同时讲解创作基本规律,并分析一些名家名作供学生参考。这样学生便能扎扎实实地学好创作这一课程,最后圆满完成毕业创作。到学生毕业的时候就能成为一个获得正确艺术创作理论和创作方法,又经过严格基础训练的全面发展,具有综合素质能力的社会应用型人才。

On Creation Teaching

MA Ke - qie, YANG Cheng

(Department of Art Xichang College, Xichang, Sichuan 615022)

Abstract: It's the most important link of improving students' overall quality to open creation courses. This paper points out the way to open creation courses as well as the teaching arrangement for it.

Key words: Create; Basic skills; Classroom theory; Observe and learn from real life; Self - creation on assigned task

(责任编辑 张荣萍)