

综合材料绘画技法在高校教学中的合理应用

杨佳维

西安美术学院 陕西西安 710065

摘要: 综合材料绘画技法在高校教学中的应用对培养学生创新意识、提升艺术表现力有重要意义。本文从综合材料绘画技法的特点出发,分析其在高校教学中的应用价值,指出目前教学中存在的问题,并提出合理应用的建议,以期高校美术教学改革提供参考。综合材料绘画技法灵活多样、表现力强,有利于激发学生创作灵感,培养学生创新意识。但目前教学中仍存在重技法训练、轻创意表达等问题。教师应合理设置教学目标,创新教学模式,加强师生互动,引导学生掌握技法的同时注重创意表达,以提升综合材料绘画教学质量。

关键词: 综合材料; 绘画技法; 高校教学

引言

综合材料绘画是一种利用多种材料进行艺术创作的绘画形式,其灵活性、多样性、表现力强的特点使其在现代艺术创作中得到广泛应用。将综合材料绘画技法引入高校美术教学,对于培养学生的创新意识、拓展学生的艺术视野、提升学生的艺术表现力具有重要意义。然而,目前高校在综合材料绘画技法教学中仍存在一些问题,如重技法训练、轻创意表达,教学模式单一等,影响了教学效果。

一、综合材料绘画技法特点

(一) 材料选择灵活多样,表现形式丰富

综合材料绘画在材料选择上具有极大的灵活性和多样性。除传统绘画材料如油彩、水粉、丙烯外,艺术家们还广泛尝试使用各类非传统媒介,如废旧物品、天然材料、现成品等,甚至将数字技术融入创作^[1]。通过对不同材质的组合运用,综合材料绘画呈现出丰富多元的表现形式,作品或厚重粗犷、或细腻精致,风格迥异,视觉冲击力强。材料的跨界组合,为绘画艺术注入了新的生命力,极大拓展了艺术表现的疆域。

(二) 技法融合创新,突破传统绘画局限

综合材料绘画鼓励技法的融合创新,艺术家们打破传统绘画程式的桎梏,以实验和探索的精神,将不同的绘画技法交叉运用、重组组合。他们在创作中融入拼贴、糅合、撕裂、堆积等多种手法,使平面绘画呈现出立体

感和空间感,绘画语言更加丰富立体。同时,现代科技的发展也为综合材料绘画提供了前所未有的技术支持,数字绘画、3D打印等新技术的运用,使作品呈现出独特的时代气息。技法的不断革新,突破了传统绘画的局限,开拓了绘画艺术的新疆界。

(三) 艺术表现力强,能充分表达创作意图

综合材料绘画具有强大的艺术表现力,可以充分表达艺术家的创作意图和情感寄托。不同材料和技法的组合运用,使作品形成独特的肌理和质感,能够直观地传递艺术家的思想情绪。粗糙质朴的材质,或许流露出创作者对现实的批判和不满;精细润泽的肌理,则可能昭示了艺术家对美好生活的向往^[2]。此外,综合材料绘画还常常借助材料和技法的象征隐喻,来揭示作品的深层内涵,引发观者的联想和思考。其表现力之强,传统绘画难以企及。

二、综合材料绘画技法在高校教学中的应用价值

(一) 培养学生创新意识,激发创作灵感

综合材料绘画技法强调材料运用和技法表现的创新,鼓励学生打破常规,以独特的艺术视角去认识世界、表达自我。在教学过程中,教师引导学生尝试多种材料、技法的组合实验,启发学生从多元的艺术样式中汲取灵感,形成个性化的创作语言。同时,不拘一格的创作环境,自由开放的学习氛围,充分激发学生的创造潜能,培养他们敏锐的艺术洞察力和想象力。在综合材料绘画创作中,学生的创新意识得到启迪和培养,创作灵感被不断激发出来。

(二) 拓展艺术表现空间,丰富作品内涵

综合材料绘画打破了传统绘画的界限,为学生提供

作者简介: 杨佳维(2000年-),女,汉族,陕西西安人,研究生,研究方向:美术学-综合材料绘画。

了更为广阔的艺术表现空间。多材料、跨媒介的融合运用,使得作品形式更加丰富多元,能够实现平面与立体、具象与抽象、传统与现代的交融贯通。学生可以根据创作需要,选取最能表达主题内涵的材料,运用最合适的技法,将个人情感体验和艺术构思淋漓尽致地呈现出来^[3]。同时,综合材料绘画更加注重作品的内在精神表达,引导学生将对生活的感悟、对社会的思考融入作品创作,增强了作品的文化内涵和情感厚度。

（三）提升综合素质，适应现代艺术发展

综合材料绘画是现代艺术发展的必然趋势,它要求学生具备全面的艺术素养和综合创作能力。在教学过程中,学生不仅要掌握绘画的基本技能,还需要拓展跨学科的知识,如材料学、色彩学、美学等,这有助于提升学生的综合素质。此外,综合材料绘画还注重培养学生的实践能力和创新能力,使其能够运用多元的艺术手段,去解决创作中遇到的问题,适应不断变化的艺术语境。通过综合材料绘画的学习,学生能够全面提升艺术修养,培养现代艺术所需的综合素质,更好地适应现代艺术发展的需要。

三、综合材料绘画技法在高校教学的现状问题

（一）重技法训练轻创意，制约思维发展

当前高校综合材料绘画教学过于注重技法训练,忽视学生创意思维培养。教学大多围绕工艺流程、材料语汇展开,机械式训练占据主导。学生长期浸润在“师徒传授”的技法训练中,个性化思维得不到释放,创意表达能力难以提升。此种教学模式下,学生被动接受灌输,缺乏探索创新意识,容易形成思维定势,难以突破固有表现模式,创作个性弱化。即便学生掌握扎实的综合材料技法,若缺少创意思维能力,也难以创作出富有新意、感染力的作品。片面追求技法炫技,忽视思维拓展,导致学生成长为“技术工人”而非“艺术创造者”。

（二）脱离艺术创作实践，缺乏应用指导

高校综合材料绘画教学大多局限于课堂和工作室,脱离真实艺术创作语境,缺乏应用实践指导。教学侧重于材料技法训练,忽视引导学生将所学融入艺术创作,师生孤芳自赏,与外部艺术界隔绝。学生对综合材料艺术的社会应用缺乏认知,创作的目的性、前瞻性不足。实践教学形式单一,缺乏与市场、社会的联动,学生创作的综合材料艺术作品难有实际应用价值,无法对接市场需求^[4]。高校重理论教授、轻实践历练的弊端突显,造就了一批创作视野狭隘、缺乏应用能力的学生。

（三）教学模式单一死板，师生互动不足

高校综合材料绘画教学大多沿袭传统的“满堂灌”

模式,教师照本宣科,生搬硬套,教学方式单一死板,缺乏师生互动交流。学生被动接受知识灌输,缺乏自主探索和实践的机会。课堂气氛沉闷,学生参与度低,学习兴趣难以调动。教师对学生的差异化需求关注不够,缺乏针对性的个性化教学,师生互动频率低,双方在授受关系中各自独立,真正促进学生个性发展的交流碰撞少之又少。部分教师安于现状,缺乏创新教学模式的意识和能力,难以适应新时代综合材料艺术教育发展需求。

四、综合材料绘画技法在高校教学中的合理应用

（一）明确教学定位目标，因材施教

综合材料绘画技法教学应根据高校专业特点、人才培养目标,结合学生特点制定具体教学目标。针对美术学、设计学等专业,可侧重培养学生综合材料创作能力;针对师范类专业,则应兼顾综合材料教学能力培养。教学过程中,教师应充分了解学生知识基础、兴趣特长,进行分层教学。对基础薄弱者应从材料认知、表现方法等着手,加强技法训练;对基础扎实者可引导其进行材料混合运用、风格探索^[5]。此外,教师还应关注学生心理特点,采取恰当教学策略。面对思维活跃但不够严谨的学生,应加强引导,帮助其理清创作思路;面对偏于自卑的学生,则应多鼓励,增强其自信。因材施教需要教师深入了解学生,不断调整教学方案,最大限度激发学生兴趣,帮助其取得进步。

（二）创新教学模式方法，激发兴趣

综合材料绘画技法教学要突破传统单一的理论讲授模式,注重学生兴趣激发和自主探索能力培养。教师可采用启发式教学,通过设置问题情境引导学生主动思考、动手实践,在探索中掌握技巧要领。工作坊教学模式也值得尝试,教师作为“导师”参与学生创作实践,指导并点评,使教学过程更加互动、高效。情境教学也是行之有效的方法,可利用多媒体手段营造与创作主题相关的情境,引导学生在特定语境中感悟材料特点、探索表现方式,激发创作灵感。选择贴近学生生活、有利于学以致用的综合材料绘画项目,能有效提升学生兴趣,促进知识内化。此外,教师还可组织师生共同参与的综合材料绘画主题工作坊、竞赛等,在活动中引导学生积极创作,有助于调动其学习积极性,加深对综合材料艺术魅力的认知。

（三）丰富教学内容形式，拓宽视野

综合材料绘画技法教学内容应紧跟当代艺术发展动向,兼顾技法训练与拓展创新。一方面,要夯实学生综合材料基本功,教授丰富多样的材料语汇、表现方法,如综合版画、拼贴、装置、数码输出等,使学生具备熟

练驾驭材料、表达创意的能力。另一方面,教师应积极引入前沿艺术理念和创作案例,如新媒体艺术、生态艺术、行为艺术等,开阔学生艺术视野,启发创新思维。不拘泥于固有形式,鼓励学生探索材料混合运用、跨媒介表现,孕育更多可能性。邀请优秀综合材料绘画艺术家讲学、示范,分享创作经验,也能为教学注入新鲜活力。此外,教师还可引导学生走出校园,深入生活,直面社会现实,汲取创作素材,加深对综合材料艺术与社会环境、人文精神内在关联的认知,在与外部世界的互动中拓宽综合材料艺术表现疆域。

(四) 加强师生互动交流,及时反馈

综合材料绘画技法教学应重视师生互动,构建开放、平等、互信的教学氛围。教师应放低姿态,虚心聆听学生想法,及时解惑答疑,给予积极引导。开展课堂讨论、分组创作汇报等教学活动,为学生表达、交流创作心得提供平台。及时对学生作品给予评点,总结优点不足,引导学生反思提升。此外,师生平等交流也不可或缺。教师要真诚对待学生,尊重其独特感受和创作个性,不轻易否定、修改学生作品,而应循循善诱,启发学生形成独立见解。授课后也要虚心接受学生反馈,优化教学方案。营造宽松、愉悦、互信的创作氛围,学生才能敞开心扉,畅所欲言,教师也更易把握教学效果、因应调整^[6]。在良性师生互动中,学生能获得及时的指导帮助,有助于其迅速成长;教师也能在交流碰撞中获得教学灵感,促进自身专业发展。

(五) 注重创意表达引导,突出个性

综合材料绘画技法教学不应仅局限于对材料语汇、表现方法的训练,更应注重引导学生创造性地表达独特体验和艺术构想。教师要为学生创意表达提供空间,鼓励突破成规,用个性化的艺术语言讲述自己的故事。引导学生挖掘生活体验,用综合材料塑造有温度、有质感的作品;引导学生关注社会问题,用综合材料艺术唤起大众反思。对学生独特构思和大胆尝试给予肯定,促使其形成鲜明个人风格。在创作过程中,教师要尊重学生主体性,不轻易干预,而应以提问引导其理清思路、优化构思,必要时提供技法指导,帮助其攻克创作难题。组织学生就作品构思、创作体会等进行分享交流,碰撞思想火花,拓宽思路视野。引导学生学会反思和自我评判,明晰创作意图,完善作品表达。在尊重学生个性化追求的基础上循循善诱,综合材料绘画教学方能激发出学生无限创造潜能。

(六) 重视综合材料绘画的评价反馈机制

综合材料绘画教学应建立科学的评价反馈机制,促进教学质量提升。评价应兼顾形成性评价和总结性评价,全面考察学生的知识、能力、学习过程与效果等。形成性评价贯穿教学全过程,如课堂提问、作业评点等,帮助学生及时发现问题,改进学习;总结性评价在学期末进行,全面评估学习效果。评价主体应多元化,除教师评价外,可引入学生自评、互评,家长、艺术家等社会评价,以多维视角评估学生表现。评价内容应丰富,针对综合材料绘画设置知识技能、创意表达、审美修养、合作探究等维度,采用量化评分、等级描述等多种呈现方式,力求客观全面。评价结果应及时反馈,帮助学生明确优势短板,指明改进方向,调动学习积极性。教师还应引导学生学会自我评判,端正态度看待外界评价,增强自主学习、自我完善意识。适时开展专题研讨,探讨评价问题,优化评价方案。

结束语

综合材料绘画技法在高校教学中的合理应用,可以有效培养学生创新意识,提升艺术表现力,对促进美术教育发展具有重要意义。高校应重视综合材料绘画技法教学,不断创新教学模式,丰富教学内容,加强师生互动,引导学生在掌握技法的同时注重创意表达,以充分发挥综合材料绘画技法的教学价值。只有不断探索教学规律,与时俱进改革创新,才能不断提升综合材料绘画技法教学质量,培养出更多具有创新精神和实践能力的优秀美术人才。

参考文献

- [1]陈关仲.综合材料绘画对中国古代绘画材料技法的继承与发展[J].美术观察,2024,(05):100-102.
- [2]谈晨.综合材料绘画的中国意象表现研究[D].南京艺术学院,2023.
- [3]关爽.当代艺术语境下的综合材料绘画本体语言研究[D].西北民族大学,2023.
- [4]姜芝.综合材料在油画创作中的应用[D].西北民族大学,2023.
- [5]孙鹏.综合材料绘画形式语言研究[D].北京林业大学,2021.
- [6]魏晶晶.综合材料绘画技法在教学中的合理应用[J].课程教育研究,2019,(42):238.