

高职美术教学中学生观察能力的培养方法分析

郭晨雪

天府新区通用航空职业学院 教育健康管理学院, 中国·四川 眉山 610222

摘要: 在高职美术教学中, 培养学生的观察能力是一项至关重要的任务, 可促使学生更好地理解 and 欣赏美术作品, 对创作能力和审美水平的提升起到积极的推动作用。基于此, 论文探讨高职美术教学中学生观察能力培养的重要意义, 并提出一系列有效的培养方法, 同时展望高职美术教学的未来发展趋势。

关键词: 观察能力; 高职美术教学; 教学方法; 学生培养

Analysis on the Cultivation Methods of Students' Observation Ability in Vocational Art Teaching

Chenxue Guo

Tianfu New Area General Aviation Vocational College Education and Health Management College, Meishan, Sichuan, 610222, China

Abstract: In vocational art teaching, cultivating students' observation ability is a crucial task, which can promote students to better understand and appreciate art works, and play a positive role in promoting the improvement of creative ability and aesthetic level. Based on this, the paper explores the important significance of cultivating students' observation ability in vocational art teaching, proposes a series of effective training methods, and looks forward to the future development trend of vocational art teaching.

Keywords: observational ability; vocational art teaching; teaching methods; student development

1 引言

众所周知, 观察是艺术创作的基础, 也是美术学习的核心技能。在高职美术教学中, 培养学生的观察能力对于提升他们的艺术素养和创作水平具有不可忽视的作用, 可使学生可更加敏锐地捕捉生活中的美, 将其转化为艺术创作的灵感和素材, 创作出更加生动、富有内涵的美术作品。

2 高职美术教学中学生观察能力的培养的重要意义

在高职美术教学的全过程中, 对于学生观察能力的培养显得尤为重要, 这不仅仅关乎学生艺术技能的提升, 更直接关系到他们审美、创作及理解能力的全面发展。首先, 审美能力是美术学习的基础, 而观察能力则是构成审美能力的重要组成部分, 当学生在教师的引导下学会细心观察一幅美术作品时, 他们不仅能从中捕捉到色彩、线条、构图等视觉元素, 更能深入感受到作品所传达的情感、意境和文化内涵。学生不断的观察与体验, 审美意识将逐渐觉醒, 审美品位也会得到提升, 进而能够在日常生活中发现并欣赏美, 丰富自身的精神世界。其次, 创作是美术学习的核心环节, 而观察则是获取创作灵感和素材的重要途径, 高职学生观察自然、生活以及各类艺术作品, 积累丰富的视觉经验和创作素材。此类经验和素材将成为他们创作的源泉, 激发他们的想象力和创造力; 同时, 观察还能帮助学生发现生活中的美好瞬间和独特视角, 创作出更具个性和创意的作品。最后, 在高职

美术教学中, 学生需要掌握各种艺术形式和风格, 理解不同艺术家的创作理念和手法。良好的观察能力可帮助学生更深入地分析艺术作品的形式、色彩、构图等要素, 进而理解其背后的艺术语言和文化内涵。学生经过长期的观察训练, 学生将逐渐掌握解读艺术作品的方法和技巧, 更全面地掌握艺术知识^[1]。

3 高职美术教学中学生观察能力的培养有效方法

3.1 引导学生掌握正确的观察方法

在高职美术教学中, 掌握正确的观察方法对学生而言至关重要, 不仅关乎学生能否准确捕捉作品的艺术特色, 更直接影响到他们艺术鉴赏和创作能力的提升。为此, 高职美术教师需要在教学过程中有意识地引导学生掌握整体观察法、细节观察法以及对比观察法等有效的观察方法。首先, 整体观察法是从宏观角度把握作品整体结构和布局的观察方法, 教师在引导学生运用整体观察法时, 应强调从作品的整体出发, 先对作品的整体风格、主题、构图等有大致感知。学生整体观察分析作品的基本特征和艺术表现, 为后续深入剖析打下基础^[2]。其次, 在运用细节观察法时, 教师应指导学生将注意力集中在作品的局部和细节上, 仔细观察作品中的线条、色彩、光影等元素的变化和运用。学生进行细节观察深入了解作品的艺术特色和表现手法, 进一步加深对作品的理解和认识。最后, 在运用对比观察法时, 教师可选

取风格相近或差异较大的作品进行对比分析,要求从中发现不同作品在表现手法、风格特点等方面的异同。与此同时,也可对同一作品的不同部分进行对比观察,以揭示作品在构图、色彩等方面的变化和特点^[3]。

3.2 组织户外写生活动

户外写生活动是提高学生观察能力的有效途径,高职学生观察、描绘和感受自然景色或城市风貌,在户外写生中锻炼自身的观察能力,提高绘画技巧,同时更加深入地理解艺术与自然、生活的紧密联系。首先,户外写生的环境选择至关重要,教师可组织学生前往大自然或城市景观中进行写生练习,在大自然的怀抱中,尽情领略自然的美丽与丰富多样性。在自然环境中写生观察自然界中丰富的色彩、生动的线条和多样的形态,此类都将为他们的绘画创作提供无尽的灵感和素材;同时,与城市景观的接触,也可使学生了解不同建筑风格、街景等城市文化元素,进一步拓宽他们的视野。其次,教师应当引导学生在户外写生仔细观察自然景色或城市风貌中的植物的纹理、动物的动态、建筑的构造等细节,锻炼观察能力,提高对事物的敏感度和认知度。在此基础上引导学生将观察到的自然景色或城市风貌与自身的绘画技巧相结合,凭借绘画表达自身的感受和思考。最后,教师还可在户外写生中设置小组讨论、分享心得等互动环节,使学生之间互相交流、互相学习,进一步提高他们的观察能力和绘画技巧。为此,教师可组织小组活动,使每个小组选择一处自然景色或城市景观进行写生,然后在小组内分享自身的作品和观察心得,互相评价、学习。

举例来说:教师可组织学生前往公园或郊外进行户外写生活动。在活动开始前,教师可向学生介绍如何观察、如何构图、如何用色等基本的绘画技巧和注意事项;在写生过程中,教师可引导学生仔细观察公园中的花卉、树木、小溪等自然元素以及公园中的建筑、雕塑等人文元素。凭借这样的户外写生活动,学生不仅可提高自身的观察能力和绘画技巧,还可亲近自然、感受生活,培养自身的艺术素养和审美能力。

3.3 培养学生主动观察的习惯

培养学生的主动观察习惯是一项至关重要的教育任务,引导学生对生活有更深入的理解,使其从中发现生活的美好,同时显著地提升他们的观察力和思维能力。首先,明确观察的目标和内容是引导学生主动观察的首要步骤。这是由于在日常生活中,高职学生们往往容易分心,被各种琐碎的事物所吸引,无法集中精神去观察特定的目标,教师有责任帮助学生明确观察的目标和内容,使他们能够有目的地、系统地观察。为此,教师可根据学生的年龄和认知水平,设计不同层次的观察任务。对于低年级的学生,教师可引导他们观察树叶的颜色、花朵的形状等身边的具体事物;而对于高年级的学生,则可要求他们观察季节变化对植物的影响、校园内不同人群的行为特点等更复杂的现象。其次,教师需要

采取多种策略来鼓励学生养成主动观察的习惯。其中,记录观察日记是有效的方法,教师可要求学生每天记录自身的观察所得,这不仅可帮助学生加深对观察对象的印象,还可锻炼他们的文字表达能力。最后,定期分享观察心得和体会也是重要的环节,教师可安排固定的时间,使学生分享自身的观察成果和感受,在激发学生的学习兴趣基础上,还可使他们在交流中互相学习、互相启发^[4]。

以“校园观察之星”活动为例,这个活动可设计成一系列的观察任务和挑战。高职美术教师可要求学生每天观察校园内的特定区域或事物,并记录下自身的发现和感受。每周或每月,教师可根据学生的观察日记和分享的内容,评选出“校园观察之星”,并给予一定的奖励。这样的活动不仅可激发学生的观察热情,还可使他们在观察中学会发现美、欣赏美、创造美,帮助学生逐渐养成主动观察的习惯,使他们在观察中不断成长和进步。

3.4 开展小组讨论和分享活动

开展小组讨论和分享活动是非常有效的教学策略,促进学生之间的交流和互动,促进相互启发、共同进步,教师可组织学生进行小组讨论,要求分享自身的观察经验和心得,并针对不同的作品或主题展开深入探讨。这样的活动可拓宽学生的视野和思路,提高他们的观察能力,同时也可激发他们的学习兴趣和热情。第一,教师可将学生分成不同的小组,组织以“季节变化”为主题的小组讨论,使学生们分享自身在不同季节中的观察所得,如春天的花朵、夏天的阳光、秋天的落叶、冬天的雪景。学生们可在小组内自由发言、互相倾听,加深对季节变化的理解,这样的讨论可激发他们的想象力,拓宽他们的视野和思路。第二,教师可组织分享活动来促进学生的交流和互动,安排特定的时间,要求学生们分享自身的观察心得和体验。具体而言,教师可在课堂或课后时间组织定期的分享会,使学生们轮流上台演讲,介绍自身在观察过程中的发现和心得,这样的活动可锻炼学生的表达能力,激发他们的学习兴趣和热情,同时也可帮助他们互相学习、互相启发。

例如,高职美术教师可定期组织名为“观察小达人”的分享会。学生可在这个分享会上,分享自身在观察过程中观察蝴蝶的翅膀发现隐藏的图案、观察星空了解宇宙的奥秘。这样一来,学生们可互相欣赏、讨论和评价此类作品,拓宽自身的视野和思路。在此基础上,教师还可邀请专家或学者来参加分享会,与学生分享他们的观察经验和心得,激发他们对观察的兴趣和热情。

4 高职美术教学未来发展趋势

4.1 实践与应用导向的深化:

在高职美术教学的未来发展中,实践与应用导向将占据更加核心的地位。这是由于随着社会对美术人才需求的多元化和专业化,单一的理论教学已无法满足行业对人才的全

面要求, 高职美术教学将更加注重将理论知识与实践操作相结合, 为学生提供更多真实场景下的实践机会。具体而言, 未来的高职美术教学将更加注重与企业、行业的对接, 学校可积极寻求与企业的合作, 建立实践基地, 为学生提供实习、实训的机会。在此类合作模式下, 学生可亲身参与到企业的实际工作中, 了解行业的运作流程, 掌握实际操作技能; 同时, 企业也可为学生提供实践指导和反馈, 帮助他们更好地适应职业需求。除此之外, 高职美术教学还将更加注重与市场的对接。学校需要关注市场动态和行业需求, 调整教学内容和方式, 确保所教授的知识和技能符合市场需求。举例说明, 高职院校可定期邀请行业专家来校举办讲座或开设工作坊, 为学生提供最新的行业动态和前沿技术信息。

4.2 技术与理念创新的融合

随着科技的不断发展, 高职美术教学将不断吸收新技术、新理念, 实现教学方式的创新与升级, 此类融合将为美术教学带来更加丰富的素材和手段, 提高学生的学习兴趣 and 参与度。首先, 数字化技术将为高职美术教学提供强大的支持, 数字化绘画工具、3D 建模软件等可帮助学生更加便捷地进行创作和表达; 虚拟现实技术也可为学生营造更加逼真的学习环境, 使他们能够身临其境地感受艺术作品的美感和内涵。其次, 美术与其他学科如文学、历史、科学等有着密切的联系, 为学生提供更加全面的知识和视野, 培养他们的综合素质和创新能力。最后, 新的教学理念如项目式学习、案例分析等也将为高职美术教学注入新的活力。项目式学习中, 学生可围绕具体的项目或任务进行学习和实践, 锻炼他们的团队合作能力和解决问题的能力; 案例分析则可帮助学生更好地理解 and 掌握美术创作的技巧和方法。

4.3 个性化与差异化教学的探索

未来的高职美术教学将更加关注学生的个体差异和兴趣特点, 注重因材施教、个性化教学, 这意味着教师将根据

学生的不同需求和特点, 为他们提供更具针对性的教学内容和方法。第一, 教师将根据学生的兴趣、特长和职业规划等因素, 为他们制定个性化的教学计划。例如, 对于对油画感兴趣的学生, 教师可为他们提供更多的油画创作技巧和理论知识; 对于对设计感兴趣的学生, 教师可为他们提供设计实践和案例分析等内容。第二, 教师将采用小组讨论、个人创作、互动评价等多种教学方法, 以激发学生的学习兴趣 and 创造力; 还可利用数字化技术和网络资源为学生提供个性化的学习资源和辅导, 帮助他们更好地掌握知识和技能。

5 结语

总而言之, 观察能力在高职美术教学中具有举足轻重的地位。高职美术教师需要引导学生掌握正确的观察方法、组织户外写生活动、培养学生主动观察的习惯以及开展小组讨论和分享活动等方法, 可有效地提升学生的观察能力。未来, 随着教育改革的深入和科技的进步, 高职美术教学将更加注重实践和应用、融合新技术和新理念以及关注个性化和差异化教学。相信在不久的将来, 高职院校将培养出更多具有敏锐观察力和创新精神的优秀美术人才。

参考文献:

- [1] 牟贺贺. 高职美术教学中学生观察能力的培养方法[J]. 情感读本, 2022(21):16-18.
- [2] 金梅, 胡海峰, 陈财良. 如何在高职美术教学中培养学生的观察能力[J]. 武侠故事, 2023(27):21-23.
- [3] 刘震. 高职美术教育中学生创新思维和实践能力的培养[J]. 艺术评鉴, 2023(6):121-124.
- [4] 雷云云. 高职美术教育中素描教学的优化对策探讨[J]. 美与时代(中旬刊)·美术学刊, 2021(2):93-94.

作者简介: 郭晨雪(1986-), 女, 中国河北定州人, 本科, 讲师, 从事美术教育研究。