

高校油画教学中创意与技法并重的教学体系构建

赖海燕

龙岩学院

摘要:在高等美术教育体系中,油画教学是培养学生造型能力、审美能力与艺术表达能力的重要组成部分。随着社会文化环境的变化和艺术观念的不断更新,传统以技法训练为主导的高校油画教学模式逐渐显现出对学生创新意识与个性表达培养不足的问题,已难以满足新时代对复合型、创新型油画人才的培养需求。基于此,构建创意与技法并重的教学体系成为高校油画教学改革的重要方向。本文在分析当前高校油画教学现状的基础上,系统阐释创意与技法并重教学体系的内涵与目标,重点论证该体系在创新型油画人才培养、油画艺术传承与发展以及教学质量提升等方面的现实价值,并从多元文化融入、现代技术辅助、合作创作机制及实践平台建设等方面提出具体实施路径。研究认为,在高校油画教学中实现创意引导与技法支撑的有机融合,有助于提升学生的综合艺术素养与创作能力,对推动高校油画教学高质量发展具有积极意义。

关键词:高校油画教学; 创意培养; 技法训练; 教学体系构建

在高等美术教育体系中,油画教学始终占据着重要地位,是培养学生造型能力、色彩感知能力与艺术表达能力的核心课程之一。随着社会文化环境的不断变化以及艺术观念的持续更新,单一以技法训练为中心的传统油画教学模式已难以满足新时代对艺术人才的培养需求。当代社会对油画创作的期待,已不再局限于造型准确、技法娴熟,而是更加重视作品所蕴含的思想深度、文化立场与个性化表达能力。在此背景下,如何在高校油画教学中实现创意培养与技法训练的协同发展,成为当前美术教育改革亟须回应的重要课题。

从教学实践来看,不少高校在油画教学过程中仍沿用以临摹训练和技法示范为主的教学路径,学生在短期内虽能掌握一定的绘画技能,但在创作意识、艺术判断与自主表达方面的发展相对不足,作品呈现出同质化倾向明显、创新意识薄弱等问题。与此同时,随着文化产业的发展以及艺术市场对原创能力的重视,油画人才培养目标也逐渐从“技能型”向“复合型”“创新型”转变。基于此,构建以创意与技法并重为导向的高校油画教学体系,不仅是提升教学质量的重要举措,也是推动油画艺术持续发展的现实需要。

本文立足高校油画教学实际,在系统分析当前教学现状的基础上,明确创意与技法并重的教学目标,阐述该教学体系在人才培养与艺术发展中的价值,并从教学内容、教学方式与实践机制等层面提出相应的构建路径,以期为高校油画教学改革提供参考。

一、高校油画教学的现实困境与问题分析

(一) 技法训练导向明显,教学内容趋于程式化
在现阶段高校油画教学中,技法训练依然占据主

导地位。教师在课程设置与课堂实施过程中,往往将教学重点集中于色彩调配、笔触运用、构图规律等基础技能训练上,通过大量写生、临摹和范画示范,帮助学生建立较为扎实的造型基础。这种教学方式在一定程度上有助于学生掌握油画创作的基本规范,使其在绘画技巧层面获得稳定提升。然而,长期以技法训练为核心的教学模式,也逐渐暴露出其局限性。一方面,重复性的技法练习容易使课堂教学流于机械化,学生在完成作业的过程中更多关注操作是否规范,而忽视了作品所要表达的思想与情感;另一方面,过度强调技法标准,容易在无形中形成固定的创作范式,使学生在构图方式、色彩运用和表现手法上趋于保守,缺乏突破既有框架的勇气和意识。这种教学倾向在一定程度上抑制了学生个性化表达能力的发展,不利于创新意识的形成。

(二) 创意培养机制薄弱,学生创新意识不足

与技法训练的高度系统化相比,创意培养在高校油画教学中往往处于相对弱势的位置。从课程结构来看,许多院校缺乏专门针对创意思维训练的教学内容,创作课程多以完成既定主题或命题为目标,教师更多从技法完成度进行评价,而对作品的思想深度和创意独特性关注不足。在教学评价过程中,学生往往倾向于迎合教师的审美偏好和评分标准,而不敢进行大胆尝试。此外,教学环境的相对封闭也在一定程度上限制了学生创意视野的拓展。油画创作本质上需要与社会现实、文化语境和个人经验形成互动,但在以课堂为中心的教学模式中,学生接触多元文化信息和前沿艺术观念的机会有限,创作灵感来源相对单一。这使

得学生在创作中容易陷入经验重复和形式模仿,难以形成具有鲜明个人特色的艺术语言。

二、创意与技法并重教学体系的目标与内涵

(一) 创意导向下的综合能力培养目标

构建创意与技法并重的教学体系,首先应明确以学生综合艺术素养提升为核心目标。在创意层面,教学应着力培养学生的观察能力、感受能力与思考能力,引导其从日常生活、社会现实与文化现象中提炼创作主题,使油画创作成为表达个人经验与时代精神的重要方式。通过持续的创意思维训练,帮助学生逐步形成独立的艺术判断能力,避免单纯模仿与被动创作。在具体教学过程中,教师可引导学生对人物、景观和社会场景进行多角度观察,鼓励其在构图处理、色彩选择和画面结构上进行探索性尝试,使创意成为推动创作的重要动力。这一目标并非否定技法的重要性,而是强调创意在整体创作过程中的引领作用。

(二) 技法支撑下的创意表达机制

在创意导向的前提下,技法训练依然是高校油画教学不可或缺的基础内容。创意的有效呈现离不开扎实的技法支撑,学生只有在充分理解油画材料特性与表现规律的基础上,才能将抽象的创作构想转化为具体的视觉形象。因此,创意与技法并重的教学体系强调技法训练的目的性与针对性,即技法应服务于创意表达,而非成为创作的最终目标。

在教学实践中,教师应引导学生理解不同技法在情感传达和画面塑造中的功能意义,使其能够根据创作意图灵活选择表现手段。例如,在表现氛围感较强的主题时,可通过色彩对比与笔触节奏营造情绪张力;在表现人物内心状态时,则可通过形态夸张或色彩偏移强化心理暗示。通过这种方式,学生能够逐步建立起创意与技法之间的内在联系。

三、创意与技法并重教学体系的现实价值

(一) 促进创新型油画人才的系统培养

在当代高等美术教育背景下,油画教学的人才培养目标已由单一的技法型取向逐步转向兼具专业能力与创新意识的综合型取向。构建创意与技法并重的教学体系,有助于突破传统油画教学中过度强调技法训练的局限,为创新型油画人才培养提供更加合理的路径支持。一方面,通过在教学中强化创意意识,引导学生从日常生活体验、社会现实与文化语境中提炼创作主题,能够有效提升学生的观察能力、思考能力与艺术判断能力,使其逐步形成稳定而独立的创作意识。另一方面,在系统、规范的技法训练支撑下,学生能够将创意构想准确转化为视觉形象,避免出现“有想

法却无法表现”的问题,实现创意表达与技法运用的协调统一。这种以创意为引领、以技法为保障的人才培养模式,有助于学生在学习过程中形成较为完整的艺术认知结构,使其不仅能够熟练掌握油画创作的基本方法,还能够在作品中融入个性化表达与时代思考,从而更好地适应当代艺术发展和社会需求的变化。

(二) 推动油画艺术的传承创新与教学质量提升

从艺术发展的角度来看,创意与技法并重的教学体系对于推动油画艺术的继承与创新具有重要意义。油画艺术在长期发展过程中积累了丰富的成熟而成熟的技法体系,这些传统技法是油画艺术得以延续的重要基础。高校油画教学通过系统传授经典技法,有助于学生深入理解油画艺术的基本规律和审美特征,实现对艺术传统的有效继承。但如果教学仅停留在技法层面的重复训练,容易使创作缺乏时代精神和现实关怀。通过在教学中融入创意导向,引导学生在掌握传统技法的基础上进行观念更新和形式探索,能够促使油画艺术在当代语境中不断拓展新的表达空间。同时,从教学实践层面看,创意与技法并重的教学体系还有助于整体提升高校油画教学质量。创意培养与技法训练的有机结合,能够有效避免教学中“重技能、轻思想”或“重观念、轻基础”的失衡现象,促使学生在学习过程中更加关注作品的艺术内涵与表达价值,增强学习的主动性与参与度。由此,高校油画教学可逐步实现由单一技能训练向综合艺术素养培养的转变,为培养高质量油画人才奠定坚实基础。

四、创意与技法并重教学体系的实施路径

(一) 优化课程内容结构,强化创意与技法的协同设计

在高校油画教学中推进创意与技法并重的教学体系,首先应从课程内容结构的优化入手。教学设计应突破以单一技法训练为核心的课程安排,将创意培养有机嵌入油画教学全过程。在基础阶段,注重学生对油画材料特性、基本技法和造型规律的系统掌握,为后续创作奠定坚实基础;在提高阶段,则应逐步增加创作性内容,引导学生围绕具体主题进行构思、草图设计与技法选择,使技法训练服务于创意表达。通过循序渐进的课程设置,使学生在不同学习阶段都能明确创意与技法之间的内在联系,避免教学内容割裂。

(二) 丰富教学方式,激发学生创作主动性

在教学方式上,高校油画教学应注重多样化与开放性,改变以教师示范、学生模仿为主的单向教学模式。通过引入讨论式教学、案例分析与阶段性作品讲评等方式,引导学生主动参与创作思考与表达交

流。教师在教学中应更多发挥引导与启发作用,鼓励学生构图方式、色彩运用和表现手法上进行探索性尝试,对具有创意价值的作品给予积极评价,从而增强学生的创新信心。此外,借助数字媒体与网络资源,拓展学生对当代油画发展趋势与多元艺术风格的认知,有助于激发其创作灵感,提升课堂教学的整体效能。

(三)构建实践与展示平台,完善教学反馈机制
实践环节是实现创意与技法融合的重要载体。高校应积极搭建校内外实践与展示平台,为学生提供更多真实的创作与展示机会。通过组织主题创作、作品展览和校外交流活动,使学生在实践中不断检验和完善自身的创作构想。同时,完善作品评价与反馈机制,将创意表现、技法运用与艺术效果纳入综合评价体系,引导学生在反思与调整中持续提升创作水平。通过实践、展示与反馈的良性循环,推动创意与技法并重教学体系在高校油画教学中的有效落实。

五、结语

在新时代背景下,高校油画教学亟须突破单一技法导向的传统模式,构建以创意与技法并重的教学体系。通过优化教学目标、丰富教学内容和创新教学方式,不仅能够提升油画教学质量,也有助于培养具备创新意识与专业能力的复合型艺术人才。创意

与技法的协同发展,将为高校油画教学注入持续动力,也为当代油画艺术的传承与创新提供坚实支撑。

参考文献:

- [1] 丁玉璞. 写意油画的绘画语言探究 [J]. 盐城工学院学报 (社会科学版), 2023, 36(3): 82-85.
- [2] 王东. 高校油画创作教学中学生绘画语言的培养 [J]. 陕西教育 (高教), 2022(4): 93-94.
- [3] 曾子成. 高校油画创作教学中独特绘画语言与感受培养的策略 [J]. 山西青年, 2021(24): 121-122.
- [4] 杨杰, 何丽. 油画语言在新媒介艺术绘画中的研学和应用 [J]. 丝网印刷, 2024(1): 50-52.
- [5] 谢怡瑶. 浅析中国当代艺术家油画创作的绘画语言 [J]. 参花 (下), 2023(9): 53-55.
- [6] 赵勇. 应用型人才培养视角下的高校油画教学改革研究 [J]. 新美域, 2023(9): 166-168.
- [7] 树东. 多元美术文化发展背景下高校油画教学探究 [J]. 美术教育研究, 2024(6): 147-149.
- [8] 吴乐. 多元美术文化发展背景下高校油画教学策略思考 [J]. 中国民族博览, 2020(18): 37-38.
- [9] 王亦慧. 新媒体时代高校油画教学改革探析 [J]. 大众文艺, 2024(20): 134-136.
- [10] 王通. 多元美术文化发展背景下高校油画教学探究 [J]. 新美域, 2024(4): 130-132.