

试论中职美术专业教学中如何提高学生 绘画造型与表现能力

李日红*

北京市国际艺术学校, 北京 100176

摘要： 美术专业教育是中职教育的重要内容，是培养社会行业所处美术类人才的关键。目前，在素质教育立德树人理念指导下，针对中职院校开展美术专业教学，提出了很多新的要求。在美术专业教育教学实践中，不仅仅是要做好美术基础知识的传递，更要对学生的绘画造型与表现能力进行培养，方能够真正建立起学生的艺术核心素养。实践中，具体分析学生情况，具体分析美术专业教学目标，做好教学方案的优化与完善。

关键词： 中职美术；专业教学；绘画造型；表现能力

中图分类号： G424.1

文献标识码： A

文章编码： 2023010139

How To Improve Students' Painting And Expression Abilities In Vocational Art Teaching

Li Rihong*

Beijing International Art School, Beijing 100176

Abstract： Art education is an important part of secondary vocational education and a key factor in cultivating art talents in social industries. At present, under the guidance of the concept of moral education and talent cultivation in quality education, many new requirements have been put forward for the teaching of art majors in vocational colleges. In the teaching practice of art education, it is not only necessary to transfer basic knowledge of art, but also to cultivate students' painting and expression abilities in order to truly establish their core artistic literacy. In practice, analyze the specific situation of students, analyze the teaching objectives of art majors, and optimize and improve teaching plans.

Key words： vocational art; professional teaching; painting and modeling; performance ability

目前，在现代美术教育理念下，往往更加关注对学生终身发展有益的美术能力培养。因此，为实现这一目标，在中职美术教学中，同样增加了美术教育教学研究的比重。从我国很多中职院校的情况来看，相继开展了美术调研工作和美术实验工作，对大量数据信息进行收集与整理，也建立起了具有共享性的美术教育教学数据库，在开展中职美术专业教学中，为教学开展提供了更充分、更可靠的数据信息支持。在此基础上，在包括学生美术绘画造型和表现能力建设中，也创建了有利条件。

一、造型与表现的内涵

美术专业是现代中职教育的基础性内容。在中职院校中开展美术专业教育教学工作，关键是要提高学生的艺术综合素养，在帮助学生掌握美术学科理论知识后，一并对学生的艺术实践能力进行培养，实现学生的更好成长。其中，对教学模式进行分析，主要包括两个方面。首先是建立在对高校预科生进行培养前提下的升学教学模式。其次是针对未来从事美术工作的专业性技术人才进行培养为前提的就业教学模式。在升学校勘学模式下，要求做好与之对应的美术专业课程内容设置，包括但不限于素描课程、色彩课程、速写课程、设计课程等。其中，绘画造型与表现

能力是开展美术教学活动的两个关键方面。在绘画造型与表现能力中，绘画造型和表现能力的基础。在绘画造型与表现能力培养中，分析初次学习的学生，往往存在很多文 IT，例如不能够保证自身绘画的准确性。因此，这就需要在绘画的过程中，能够针对绘画造型与表现能力的概念进行理解，包括但不限于长短概念、大小概念、明暗概念、虚实概念、空间概念、质感概念、色调概念。在美术专业学习中，以上诸多概念的获取和理解，大都是通过比较来得到的，一般不存在明确的界限，同样也很难通过精准的数据信息对其中各个概念的差别进行划分确定。如此一来，学生提升自身绘画造型与表现能力，保证绘画写生的精准性，更多是在学生自身理解提升和绘画技巧提升基础上，同步提升的，这

* 作者简介：李日红（1976.12-），女，汉族，河北石家庄人，清华大学美术学院，北京市国际艺术学校教师，中级职称，学士学位，专业：装潢，研究方向：绘画与设计。

也是绘画造型与表现能力特殊性的体现。因此，当前的教学重点便在于帮助学生更加准确地理解这些概念，实现学生美术核心素养的提升。

二、提高学生绘画造型与表现能力的意义

中职学生经过长期的学习和成长，在心理和生理方面已经比较成熟，形成了自身的独立思考能力。同时，分析中职阶段的学生，同样也是其身心发展最为迅速、最为关键的时期，有着更明显的可塑性。因此，中职教育阶段，要求学校和教师能够把握好学生的身心发展特点，能够做好教育教学的思考和探究，在美术专业教学中，针对学生绘画造型与表现能力进行培养，制定科学完善的教学策略，实现学生的更好成长。具体分析绘画造型与表现能力培养的意义，主要体现在以下几个方面。

第一，通过在中职美术专业教学中培养学生绘画造型与表现能力，更有利于促进教师改进课堂教学方法，提高课堂教学效率和质量，并在中职院校内，构建起一直高素质的教师队伍。

第二，通过对学生绘画造型与表现能力进行培养，更有利于实现美术专业教学中，教学评价方式的优化和教学模式的优化，为中职美术专业教学提供全新的教学与评价模式，以及为教师工作开展提供理论支持。

第三，培养学生绘画造型与表现能力，更有利于对学生的学习习惯进行转变，然后提升学生的想象力和创造力。

第四，对学生绘画造型与表现能力进行培养，更有利于实现中职美术专业同其他专业的统一协调发展，实现学生综合素质的提升，实现学生健全人格的铸造。

三、提高学生绘画造型与表现能力的目标

美术是现代中职教育的重要内容。在中职教育阶段，通过落实高质量的美术专业教学，更有利于为学生创建一个广阔的思维空间，更有利于帮助学生理解基本的造型要素，然后在合理应用组织原理的基础上，进行表现创造。但是从目前情况来看，中职学生进行美术专业学习时，仍然会面临一些问题。首先是学生的绘画造型与表现能力不强，不能够对学生的所思所想进行正确表达；其次是不能够针对学生的空间想象力和创造表现力进行有效引导，导致学生在思想和眼界方面的狭隘。因此，这就需要在对学生绘画造型与表现能力进行培养时，做好科学目标的设计。

第一，开展美术专业教学，对学生绘画造型与表现能力进行培养，需要帮助学生正确认识和理解绘画的基本造型要素，包括但不限于线条、形状、色彩、空间等，能够针对以上多种要素进行合理应用，达到协调统一的效果，也能够把握好美术中的节奏、韵律、对比、和谐关系，理解美术的基本规律和基本造型，实现学生在想象力和创造力方面的提升。

第二，开展美术专业教学，教师需要不断激发学生的潜能，需要帮助学生树立起自信心，鼓励学生对自身的所见所感进行表达，也能够构建起更有利于学生进行绘画造型与表现能力学习的

心理氛围和教学氛围。实践中，教师需要合理利用美术专业教学中的各项元素，包括技巧元素等，以及指导制作过程，做好探索与实践，实现学生绘画造型与表现能力的整体提升。

第三，在美术专业教学中，教师需要组织学生进行实践与探究，需要针对美术专业中的造型与表现乐趣进行体验，以此来形成学生在参与美术专业学习中，更为持久的兴趣。

第四，开展美术专业教学，主体是学生，且观察不同学生，其彼此之间往往存在着差异。因此，教师需要尊重学生的差异，需要学会欣赏每一个学生，关注每一个学生，促进学生更为全面的发展，以及同时针对美术课堂教学中方法进行优化和改进，实现美术教学中效率和质量的提升。

四、提高学生绘画造型与表现能力的措施

美术本质上是一种造型艺术，包括古典、现代、写实、抽象、传统、前卫其本身都需要建立在造型载体方面。即便美术教育如何变革，其本质都离不开造型。因此，在中职美术专业教育中，也需要将如何提高学生绘画造型与表现能力放在首要位置，方能够真正建立起学生的美术核心素养。

第一，针对当前中职美术专业课堂教学的现状进行调查和研究。实践中，可选择组织课题成员，进入到美术专业的教学课堂中，对美术专业课堂进行调研与观察，尤其是要了解美术课堂的教学常态，能够对其进行科学分析与评价，然后确定当前中职美术专业课堂教学的现状。之后，通过开展调查分析工作，收集整理中职美术专业教学数据信息，找寻美术专业教学优化的突破口。另外，也需要了解到美术专业教学中的课题研究实验前后教学现状，在进行比对分析讨论的基础上，实现中职美术专业课堂教学的整体性优化和完善。

第二，开展中职美术专业教学，对学生绘画造型与表现能力进行培养。实践中，针对本课题的国内研究现状、发展动态和国外研究现状、发展动态进行收集整理，然后成立专门的课题组，对课题的研究范围进行确定，以及同时针对课题研究的方案进行设计。之后，在确定了课题的研究任务和课题组的成员后，对每个人的具体分工进行确定，并同时对相关资信息做好收集和整理。另外，针对中职美术专业教学中培养学生绘画造型与表现能力的有效教研方法、教研计划、教研活动设计等方面进行编写。再之后，在以上课题研究的指导下，针对教师的教学经验分享进行收集，面向青年教师队伍，引领青年加时队伍不断发展提升，对美术专业学科的知识进行拓展，也能够不断强化美术专业教师的技能，切实实现中职院校美术专业教育教学的水平，切实实现学生绘画造型与表现能力的提升。

第三，针对培养学生绘画造型与表现能力的中职美术专业教学模式进行分析研究。实践中，以本学校的教师和学生为开展实验的对象，然后对实验班级组进行构建，对美术专业教学研究课进行开展，落实教学对比实验。在此基础上，通过全面落实多种美术课堂教学模式的分析比对，对影响中职美术专业教学和学生绘画造型与表现能力培养成果的因素、环节等进行集中讨论分

析, 切实建立起培养学生绘画造型与表现能力的可行性策略。之后, 在这一基础上, 不断针对中职美术专业教学的方案策略进行更新, 实现中职美术专业教学的优化发展。

第四, 在中职美术专业教学中, 针对能够提升学生绘画造型与表现能力的作业进行研究。作业是完整教学体系的重要组成部分, 通过科学的作业设计, 一方面能过帮助学生巩固所学美术知识, 构建美术知识框架体系; 另一方面也能够实现学生美术知识的拓展和延伸, 建立学生美术核心素养。实践中, 对美术作业进行设计, 应当具体分析不同学生的情况, 采取分层作业设计方式, 可以将美术作业划分成为基础性作业、进阶性作业、挑战性作业三个层次, 然后根据每一个学生的实际情况和需求, 选择对应内容完成。另外, 在培养学生绘画造型与表现能力的过程中, 也需要认识到美术专业的实践性特点。因此, 教师可以布置一些探索性和开放性的作业, 鼓励学生在探索性和开放性作业中进行自主思考和动手实践。

第五, 针对绘画造型与表现能力培养中的教学评价案例进行分析研究。实践中, 结合中职美术专业课堂教学中的前期现状开展分析和研究, 然后提炼出其中存在的问题, 并针对中职美术专业的教学评价方案进行研究, 以此来实现中职美术专业教学评价的优化与完善, 使教学评价可以达到更加规范、更加合理的效果, 也能工使学生在教学评价的指导下, 把握自身情况, 明确自身的今后前进方向。

第六, 针对中职院校美术专业教学中学生绘画造型与表现能力培养的有效教学个案急性研究。通过成功案例的分析, 更有利于帮助教师整理美术专业教学和绘画造型与表现能力培养中存在的各项问题, 更有利于帮助教师把握教学中的可行性方法, 积累

有效经验, 为后续教学工作开展提供参考和借鉴。

五、提高学生绘画造型与表现能力的效果

目前, 随着我国现代教育改革的持续推进, 一方面改变了传统中职教育发展中的局限性和被动性问题; 另一方面也在中职院校教育建设中达到了良性发展的效果。其中, 美术专业是中职教育的基础性内容。在当前中职美术专业教育中, 为取得更理想的教育成效, 要求重点针对学生绘画造型与表现能力进行培养。具体来看, 通过前文中所开展的课题研究, 一方面能够对当前国内外对该方面的系统性研究成果进行转化, 为开展中职院校美术专业教学工作提供参考和借鉴; 另一方面也能够充分把握本校美术专业教育教学的实际情况, 对其中问题进行反思总结, 对其中更有效方式进行推广利用, 客观上实现了绘画造型与表现能力的培养目标, 促进了学生的更好发展, 实现了美术专业教学水平的提升。

六、结束语

综上所述, 现代教育理念指导下, 开展中职美术专业教育教学工作, 为取得更理想的成果, 要求进一步更新教师的教学理念, 针对科学有效的教学实践成果进行探讨, 针对科学有效的教学模式进行分析。一方面通过开展美术专业教育教学工作, 帮助学生掌握美术学科的专业知识和专业技能; 另一方面对学生的绘画造型与表现能力进行培养, 使学生在完成美术学科学习后, 能够建立起美术核心素养, 也能够为社会输出更多优质的美术人才。

参考文献:

-
- [1] 蒋勇顺. 培养学生绘画造型基本功的四种途径 [J]. 美术界, 2009(07).
 - [2] 程庆华. 西方绘画中情绪体验性绘画造型符号 [J]. 美术界, 2010(10).
 - [3] 朱影. 分析线描在学前教育专业绘画造型基础中的地位和作用 [J]. 漫画月刊, 2021(14).
 - [4] 李森. 新视觉观念下绘画造型基础课的思路分析 [J]. 时代教育, 2014(06).
 - [5] 张亚莉. 绘画造型的重要性 [J]. 青春岁月, 2014(15).
 - [6] 马致远. 绘画造型中的肌理材质运用 [J]. 艺术品鉴, 2019(09).