

# 在美术教学中造型能力的培养策略

胡云菁

江苏省大丰中等专业学校，江苏 盐城 224100

**摘 要：** 当代美术教育的目的在于挖掘学生的创造性潜能，还在于锻炼和提高学生的创造性能力，而“造型”正是美术教学中关键的一环。它有助于夯实学生基础，让学生在重复、多样的造型训练下提升美术创作水平；有助于积累审美、举一反三，让学生将看到的、学到的化用为自己的，提升审美素质与美术素养……基于此，中职学校应当完善美术教学体系，教师应当进一步调整“造型”教学，并依据现实指导采取对应的解决问题措施。本文以中职美术教学中学生造型能力的培养为主线，提出美术教学创新的策略，希望为广大教育者提供更多借鉴。

**关键词：** 中职；美术教学；造型能力；培养策略

## Cultivation Strategies for Modeling Ability in Art Teaching

Hu Yunjing

Dafeng Secondary Vocational School in Jiangsu Province, Yancheng, Jiangsu 224100

**Abstract：** The purpose of contemporary art education lies in tapping students' creative potential and in exercising and improving their creative abilities. "Modeling" is a crucial part of art teaching. It helps students lay a solid foundation and improve their art creation level through repetitive and diverse modeling training. It also helps students accumulate aesthetic experience and draw inferences from one instance, enabling them to internalize what they have seen and learned, thus enhancing their aesthetic qualities and art literacy... Based on this, secondary vocational schools should improve the art teaching system, and teachers should further adjust "modeling" teaching and take corresponding problem-solving measures according to real-world guidance. This paper takes the cultivation of students' modeling ability in secondary vocational art teaching as the main line and proposes strategies for art teaching innovation, hoping to provide more reference for educators.

**Keywords：** secondary vocational education; art teaching; modeling ability; cultivation strategies

## 引言

随着社会审美意识逐渐提升，中职美术教育改革与创新势在必行，也有越来越多一线教师研究落实新理念、新技术与新方法，并在过去的改革与尝试中取得了不俗成绩。今后的美术教育过程中，一线教师有必要继续探索学生造型能力培养的更多方法策略，力求构建出利于学生独立思考和自主实践、合作探究的教学空间，以培养学生形成良好的艺术审美、优良基础与美术素养，为其今后的专业化、全面化发展奠定坚实基础。以下围绕在美术教学中造型能力的培养策略具体讨论：

## 一、造型能力概念与内容分析

造型能力是对于造型艺术的表达，对于艺术家来说，通过绘画、建筑等外在形式，利用颜料、木质材料等视觉形象，实现思想表达并反映生活本质<sup>[1]</sup>。而对于广大学生来说，只需要通过造型艺术的表达，反映真实的感受与生活，就实现了高质量的“造型”。一般来说，造型是学生运用知识，达成学以致用、举一反三。也是学生对于事物的认知和观察，取决于站在何种角度、如何看待问题。更是对于新事物的欣赏、鉴赏、情感共鸣等等，都是造型的一部分。最后才是学生将想象转化为作品，是造型能力

的直接体现，也是当前美术教学与考核的重点<sup>[2-3]</sup>。

## 二、在美术教学中造型能力的培养策略

### （一）强化素描基础训练

素描训练中，学生初步完成素描对象的轮廓部分后（也就是造型后），引导学生仔细观察自己所画的作品，并且引导他们：“同学们，看看你们自己的素描作品，你觉得它在视觉表现上有什么问题吗？”，有的学生认为自己的作品画面对比效果不强烈，有的人认为自己作品画面灰，之后教师再次进行引导：“为什么

会造成这种情况？可以怎么调整修改呢？”，之后给出相应的解释。素描画主要有黑、灰、白三个层次，部分学生缺乏正确的认知，并没有形成统一的对比和变化规律，并没有进行细节刻画，导致画面层次不清晰<sup>[4-6]</sup>。教师注意将三个基本色调进行调整，加强刻画主物体和次物体在视觉上的明暗和强弱，并引导学生自主探究如何开展素描细节部位的刻画。这是造型的基本功，更在教师的引导、提问、解释之下，帮助学生了解造型的奥秘和更多技巧。那么，学生掌握更多理论知识，加强基础训练与细节刻画，逐步提高视觉表达也就是造型的能力。

## （二）活用多元教学方法

### 1. 示范教学法

示范教学法经常被一线教师所用，所呈现的知识相对直观、具体，也利于学生基础了解。教师通过现场示范，将抽象的绘画理论和复杂的绘画技巧转化为具体的操作过程，让学生能够清晰地看到每一个绘画步骤。具体示范过程中，教师的一举一动都成为学生学习的模板，学生可以直接观察到教师如何运用线条来勾勒物体的轮廓，如何通过明暗对比来塑造物体的立体感，以及如何运用色彩来表现物体的质感或氛围。例如，聚焦中职学生造型能力培养的人物素描课程中，教师首先要选择一个模特或参考图片，准备示范。确定构图，轻轻勾勒出人物头部的大致形状和位置，逐步细化五官的轮廓，一边操作一边讲解<sup>[7]</sup>。讲解眼睛时，详细说明眼睛的结构和比例，如何通过线条的轻重和疏密来表现眼皮的厚度、眼球的立体感以及眼睛的神态。处理明暗关系时，展示如何根据光源的方向确定受光面和背光面，如何运用不同硬度的铅笔来塑造光影的渐变，从最亮的高光部分到最深的阴影部分，清晰呈现……对于学生来说，所看不如反复练习，因此在示范过后尝试按照教师的绘画步骤，先模仿、再化用，逐步找到适合自己的造型方式<sup>[8]</sup>。在此过程中，教师巡堂，指导并纠正学生的错误，解答学生的疑问，营造出优良美术造型与实践氛围。

### 2. 启发式教学

启发式教学强调学生的主体地位，通过引导学生自主思考、探索和发现，激发学生的学习兴趣和创造力。关于中职美术教学中学生造型能力的培养，可以通过多元启发路径来实现，也带给我们不一样的美术课堂。首先，教师通过展示大量优秀的美术作品来启发学生，也就是所谓的艺术鉴赏，探究所呈现出不同的艺术风格、历史时期和文化背景。那么教师不再是简单地介绍作品，而是结合一系列具有启发性的问题，引导学生观察作品中的造型元素，引导学生主动思考和探究。例如，展示梵高的《星月夜》，做出提问：“这幅画中的线条有什么特点？它们是如何表现出夜空的动态和神秘氛围的？”“画中的色彩对比强烈，给你带来怎样的视觉感受和情感体验？”学生通过观察和思考，深入理解作品的艺术内涵和造型手法，从而受到启发，为自己的创作提供灵感<sup>[9-10]</sup>。其次，进入讨论交流环节。由学生分享自己对作品的理解和感受，互相启发，拓宽思维。每个小组的学生可以

提出自己的想法和建议，然后通过实践来验证这些想法。甚至意见相左的小组内部，还可以展开不同观点的辩论，形成艺术思辨氛围。仍然是对于梵高的星月夜作品，虽然画作足够经典，为后世所称道。但至今仍然有许多不同聚集在画家和画作上的观点，就可以展开讨论交流。毫无疑问的是，其中在视觉表达也就是造型上的成功，将是中职学生学习的重点。最后，对于课堂进行总结，对于欣赏作品提炼在造型上的特点与成功之处，评价学生的表现以及最终的结论，布置课后任务。可以是学生化用造型技巧自主练习，也可以继续探寻梵高的其他艺术作品，或者是同一时期其他艺术家在造型方面的独到手法，都是可行且有效的。

## （三）拓展美术实践活动

### 1. 社团活动

对于中职学生来说，社团活动在一定程度上占据了部分学生的大部分生活，如果此类活动多为艺术类、鉴赏类活动，势必能够增强该名学生的造型实践机会。也就是说，通过开展美术相关的艺术社团类活动对于学生来说有着重大意义，这也是普通学生提高自身造型能力的重要渠道之一。对此，中职学校社团管理部门应当放松准入条件，或者是各类活动参与的条件，以便于吸纳更多学生进行审美强化、造型训练，并未各类美术实践活动的开展奠定坚实基础。在此基础上，围绕“造型”展开活动，不论是日常训练中划分出造型模块，还是专门就造型一类别组织活动、测试、小组任务等，都能够激起学生的兴趣，提升他们的造型积极性<sup>[11-13]</sup>。在一定程度上来说，关于美术鉴赏、造型、设计等都是互通的，对于其中一个方面的训练加强，也将在综合维度上提高学生的专业实践能力、美术素养，拓宽中职学生的审美水平、文化素养，值得我们深入探索与实践。

### 2. 竞赛

组织美术相关的艺术竞赛活动也是提高学生造型能力的主要方式，与艺术类展览活动、艺术节活动等不同的是，此类活动既可以大范围组织，也可以落实到学习小组、班集体层面，进而能够带给学生更多展现自身能力的机会，有效锻炼并提高学生的艺术、造型素养<sup>[14]</sup>。如果本班教师担任评委，还可以将日常教学与赛事规则融合到一起，督促大家多练、多想，提高广大学生的造型能力与美术专业实践力。而如果将竞赛中优秀的作品进行张贴展示、奖励等，更能够在全校范围内建设出良好的审美教育氛围，督促学生积极发现美、探索美和创造美，培养学生形成良好的审美认同感和自信心，帮助他们焕发出审美活力、实践活力，进一步培养其形成良好的美术素养<sup>[15]</sup>。

## 三、结束语

总而言之，在美术教学中学生造型能力的培养至关重要，不论学校和教师都应当创新理念，探寻更加有效、高效的教学策略。强化素描基础训练，将造型融入到学生日常训练之中，夯实

学生造型基础，为造型能力的提升做好铺垫。继而通过示范教学、启发式教学等做出引导，给学生更多自由创作、探索实践的机会，引导学生学会造型、学好美术，提升审美素质。最后，通过实践活

动、竞赛进行巩固，培养学生长期的美术实践兴趣爱好，提高学生造型能力的同时奠定未来在美术领域探索的坚实基础。

## 参考文献

- [1] 姚风. 美术学(师范)专业课程思政内容体系的核心议题与实践路径[J]. 美术教育研究, 2025, (01): 116-118.
- [2] 张瀚, 苗普. 新时代绘画创作与育人模式相结合的路径探索——以中央美术学院造型学科基础部为例[J]. 艺术教育, 2024, (12): 43-47.
- [3] 陈妮娜. 晋城地区“3425”红色研学成果在美术基础课程实践中的应用[J]. 晋城职业技术学院学报, 2024, 17(06): 58-62.
- [4] 朱伟. 论民间美术融入幼儿园活动的适宜性——从幼儿美术特点出发[J]. 美术教育研究, 2024, (21): 101-103.
- [5] 黄娜. 基于问题驱动的小学美术单元教学实践探索——以岭南版小学三年级美术“交通工具变变变”单元为例[J]. 教育观察, 2024, 13(29): 89-91.
- [6] 郑声文. 具身认知视角下小学美术素养的教学策略——以“青花元素美学资源”为例[J]. 福建教育学院学报, 2024, 25(09): 100-102.
- [7] 张健, 袁梵. 中华优秀传统文化进入高校美育课堂的数字化教学方法探索——以非遗类民间美术课程为例[J]. 艺术与设计(理论), 2024, 2(06): 139-142.
- [8] 刘馨潞. 混合翻转“00881”教学模式的实践与探索——以《数字造型》创新教学实践为例[J]. 陕西教育(高教), 2023, (08): 25-27.
- [9] 吴晗, 李雅日. 民间手工艺融入中职学校工艺美术专业教学的路径探索——以朱仙镇木版年画为例[J]. 天工, 2023, (18): 79-80.
- [10] 石珊珊. 故事教学法在美术课堂中的应用——以罗恩菲德的儿童绘画观为中心[J]. 新美域, 2023, (06): 159-161.
- [11] 戴蕾. “艺道传薪——天津美术学院美术与书法学科研究生教学展”举办[J]. 美术教育研究, 2023, (10): 6.
- [12] 王恺. “艺·游·学”教学模式在中职数媒专业美术课堂教学中的实践研究[J]. 新美域, 2022, (04): 145-147.
- [13] 林薇玮, 李晓峰. 基于文化契合的中职美术课程构建——以宜昌本土文化为例[J]. 湖北成人教育学院学报, 2019, 25(05): 37-41.
- [14] 吴晗, 李雅日. 民间手工艺融入中职学校工艺美术专业教学的路径探索——以朱仙镇木版年画为例[J]. 现代职业教育, 2019, (23): 54-55.
- [15] 陈斐. 信息化环境下中职动漫专业造型基础课程提高学生审美能力研究[J]. 美术教育研究, 2018, (24): 98-99.