

艺术教育中学生艺术创作能力的培养与发展

石洁

丽江文化旅游学院

DOI:10.12238/jief.v4i4.5396

[摘要] 艺术教育的发展,旨在培养自我意识,自我表现的能力。与之前应试式与就业类的现代艺术教学有了很大的不同,不仅仅针对于学校的教学内容与方式,在社会全面发展美育上也提出了更高的要求。教师在艺术教育过程中的地位和教学方式也在发生着巨大的改变。如何在当前的情景下培养、提高大家的艺术素养,提升专业内学生的艺术创作能力,是值得我们每一个教育工作者深思的话题。

[关键词] 艺术创作;美育;抄袭与借鉴

中图分类号: G623.7 **文献标识码:** A

Cultivation and Development of Students' Artistic Creation Ability in Art Education

Jie Shi

Lijiang Culture and Tourism College

[Abstract] The development of art education aims at cultivating students' self-awareness and self-expression ability. It is very different from the previous modern art teaching of examination-oriented and employment-oriented. Not only for the teaching content and methods of the school but also for the higher requirements for the all-round development of social aesthetic education. In the process of art education and teaching, the status and teaching methods of teachers are also undergoing great changes. How to cultivate and improve everyone's artistic accomplishment and enhance the students' professional artistic creation ability in the current situation is a topic worthy of deep thought by every teaching staff.

[Key words] artistic creation; aesthetic education; plagiarism and reference

什么是艺术创作能力的培养,如何建立学生自己的艺术创作能力,就是引导学生自我学习的一个过程。在我们给学生改作业的过程中,常常能看到学生作品中一些比较明显的问题,比如:脸画歪了,人体结构不正确,透视不合理等等。当提出问题后,学生最希望得到的解决方案就是:(1)直接帮他进行修改。(2)或者给他做一个一模一样的示范,然后学生再照着画。显然这样都是对学生自我学习能力的阻碍。失去了学生自我探索,解决问题的能力。特别是在艺术学习方面。

1 艺术创作能力的培养

1.1 现代艺术教育中的可教与不可教

在艺术教育的过程中,我们常常提出这样的问题:艺术是什么?艺术创作是什么?我们的艺术教育能够做什么?这些都是现在的艺术教育的核心问题。而往往也是现在艺术教育的课程中容易被忽略的问题。现在的教育方式更提倡提出问题,解决问题的方式去引导学生。完成整个课程的教学。提出问题,鼓励学生进行正确的、合理的、独立的艺术探索和艺术实践。在过程中即没有手把手的进行软件教学,也没有一对一的进行作品的修改,那么在这一过程中,老师的定位和作用是什么呢?学生在

这样的一个教学过程中又能学到什么呢?现在的艺术教学中有2个观点值得我们注意,一是:艺术不可教,他是一门只可意会不可言传的学科。另一个观点则是:艺术在当代的教育中已经变为一门技术或者是技能。其实两种观点即正确,又都不正确。现在艺术教育不仅仅是需要进行创作技巧和技能的教学,同时应该培养学生对艺术的感知,表达,探索,创造的4个维度能力的训练。不在单纯的追求学生作品的完美效果而更应该让学生去大胆表达对作品的认知和思考。

1.2 结合课程拓展学生的自学与创作能力

在插画课程的教学课程中,由于是低年级,并且大部分学生之前并没有接触过CG数码的绘画方式来完成作品。那么第一课就是探索和认识绘画的工具。在课上下发了课程所要运用的笔刷,但是不进行详细讲解各类笔刷的运用。让学生自由发挥,让学生自己去体验每种画笔所表现出来的,画出来的线条,色块是粗是细,是长是短,是直是弯,里面体现的机理又有什么不同。都需要学生自己去体会,去感受,去自己选择出自己的偏好笔刷。当给出绘画主题后,同学们又会发现在同一个人,同一种画法的前提下,不同笔刷质感所呈现的作品又各不相同。在前期的

整个作品创作中,学生的绘画过程是感性的,在这个绘画初体验的过程中我不需要对学生的作品又任何的修改,让学生自己的作品中体现出了自己的认知和探索。它是第一无二的,它是具有个人情感和内涵的。当作品定下一个大主题的时候,应该给学生更大的创作空间,让他们自己去认识,去结构这个主题,去自我的发现他们的美。教学的意义不仅仅是教会他们完成一幅完整的作品,重要的是我们要对他进行语言能力,思维能力,观看方式的一个训练。上一阶段艺术教育中技法的比拼,写实主义的绘画,更是统一了我们评判标准和方向。技法他本身就是有很多的局限性的,无论是写实与非写实画派,如果他是系统的,按照规矩,按步骤的进行训练出来的,他的作品将会是同一个方向与同一类视觉表现。现在在微博、小红书都有非常多优秀的画家,他们画法独特,一时受到大量粉丝的追捧。于是也就在网络上进行开班,教授课程,进行他这样风格的绘画技法的传授。一时间,和作者雷同的风格的画作如雨后天春笋般冒了出来。这样的教学和培训他学习就是一个方法,一种绘画的套路。学的越好,反而越来越没有自己的想法,作品中也没有内涵与灵魂。所以说艺术教育他本身应该是两个大的版块,一部分是可以教学的部分;一部分是不可以教学的部分。涉及到技术性的内容他就是可教的部分,比如做雕塑,材料的运用,如何用泥。在比如产品专业中漆器的制作,材料的辨别与表现。没有老师详细教学制作步骤,那么学生学习这些内容也是很难的。不可教的部分,则是个人对作品的理解,意向,风格等。这个是没有一个准确的标准去衡量他的对错与好坏的。

1.3 现代艺术创作背景下学生创作思维能力的培养

每个时代,每个环境,每种不同的平台都在培养着不同的艺术家们。写实派画家在照相机出现后受到很大程度上的影响。二维绘画艺术家在三维技术发展突飞猛进,并受到大众欢迎的大环境下也同样的在进行着一些改变。甚至于AI绘画的崛起也同样的在悄悄改变着底层画师的生存环境与价值。绘画作品中的意向与风格是不可学的,并且越出名的,风格越强烈的越不可学。因为他已经打上了标签,你无论在视觉呈现上如何接近于远作者,你仍然无法超越他,只能够成为那个作者的影子。只有真正展现了学生的独立思考,观察和认知,那个才是真正属于自己的作品。所以我觉得有艺术教育的意义,并不仅仅让学生有一个简单的绘画体验,而应该是通过这样的体验,让学生能够关注到更多的事物,更大的世界,让他们能够独立的具有探索和发现世界的能力。什么是艺术,艺术教育能做什么,其实艺术一直以来都在贯穿我们生活的方方面面。很多人认为艺术不可教,其实并不是教不教的问题,而是教什么,如何教的问题,显然我们不能够把一套现成的或者甚至是教化的方法直接塞给学生。我们应该给到更多的引导,让他们有更多的体验,让他们能够创造出更多的可能性,在这个过程当中帮助他们。慢慢的形成属于他们自己的感知世界,理解世界,以及他们自己的创作方法。

2 优秀的基础美育是学生创作能力培养的根本

2.1 学生的鉴赏能力是创作优秀作品的基本要求

走出课堂,更加注重学生美育的培养。在学校内经常会看到一些鉴赏类的课程,比如《经典电影鉴赏》、《优秀作品鉴赏》等等。很多人提出异议,觉得就是课上看看电影,或者在课上分析一下一些艺术作品而已,开始怀疑这个课程的意义与存在价值。觉得没有必要开设这样的课程占用学分。而这些课程恰恰是整个艺术教育体系中重要的一环。在现在的市场中我们不乏看到一些技艺精湛但是设计老土,或者说造型落伍的作品。那么是什么问题呢?哪里出错了呢?是技术上没有到达巅峰,所以无法征服读者、观看者、或者是用户吗?其实都不是,正是在对美的评价与鉴赏上出了问题。这样的课程虽然不是技术性的对学生绘画技能上的教学,但是它却大大提高学生美术方面的修养。这样的鉴赏内容更不应该仅仅是在课堂上,同时应该延续和拓展到课堂外。走出去,看看外面的艺术氛围,艺术表现,艺术作品。带学生走进各种展览,走进各种博物馆。这种行为应该越早越好,越低年级进行越好。好的艺术教育不仅仅是从书里面去认识各个名家:达芬奇、梵高、齐白石、冷军等。而是应该去感受自己去发现美的一个过程。去那些场合去提高,去接受教育。从课堂教育走进公共教育中去。现在基础教育中的艺术教育的需求和地位也在不断的提高,受到了人们的重视。很多学校也在积极的通过学生的基本竞赛或者教师的各类项目及竞赛中去推动艺术教育的改革。其实很多普通高等院校的美术通识内容上,早就开始进行了一系列的公共艺术指导方案。但是最终效果都不明显。因此,2019年6月,教育部又再次强调了加强学校美育工作的意见。甚至不同专业的学生在毕业前应当完成必要的艺术课程学分才能毕业。是希望人人都接受到正确规范的美育教育,从学校的研究、教学和人才的培养上打好基础,然后对我们的社会教育,我们的社会艺术教育产生提升整体水平的作用,然后把学科建设和人才培养的结合起来。在社会美育这个层面能够推进面向人人的美育,提升大众的审美教育。

2.2 跨专业的学习是艺术创作灵感的重要源泉

在学校的学习过程中鼓励学生进行跨专业的学习与探索,而事实上这样的美育行为就是应该跨专业进行的。动画与产品的合作。视觉与服装的合作,甚至于两个完全不相关的专业,旅游与视觉艺术等等。不仅是这样,我们应该持续的去开发出适合我们美育内容和资源,继续去丰富学校的美育课程的类别和内容。我们常常将思政的内容融合到不同的学科门类中,但是课程中的那一部分他只能作为点的辐射,难以完整展现。中华上下五千年,那么多灿烂的文化内容,如果仅仅只是让相关专业学生或者相关从业者了解他的内涵、他的美、他的文化、他的历史、岂不太可惜了。我们应该让每一个愿意走进博物馆、艺术展的人都去学会欣赏与赞叹我们的文化。在校内除了对学生的美育内容外,还需要对教师队伍也同样进行进一步的提升,提高教师队伍的整体美学素质。开始说到的让学生走出课堂,那么对于教师队伍来说就应该是走出校园。加强市场艺术潮流与相对较为封闭的学校之间的交流,加强市场需求与课堂教学的交流,加强沿海学校与内陆学校之间的技术、人才、思维,发展方向的交流。

美育的培养不仅仅是一个艺术类的技能教育,更应该是提高全民素质和审美的重要内容。

3 发展学生艺术创作能力中需要注意的问题

3.1 辨别艺术创作中的抄袭与借鉴

说到艺术创作,那么有一个话题一定是绕不开的,那就是抄袭与借鉴。什么是抄袭,什么是借鉴。则是近几年来艺术圈一直争论的问题。近年来网络上频频爆出某个画家抄袭另外一个画家作品的新闻,无论是知名的还是不知名的。甚至于高校内的教授、博士生的作品、学术的抄袭同样常常上热搜。我们都知道,其实艺术的创作并不是凭空捏造的,他一定是有一定的来源和原型的,那么在创作过程中如何去分别抄袭与借鉴,以及大家所提及的风格类似算不算抄袭这样的问题。首先抄袭他是涉及到法律层面,所以我们先从法律层面来了解一下我国都抄袭的定义。国家版权局早就对抄袭作出了明确定义,抄袭等于剽窃,而且一定是违反著作权法,构成侵权的行为才能叫做抄袭。除此之外都应属于借鉴不合理使用的范畴,所以是否违反著作权法构成侵权可以成为我们区别抄袭与借鉴的分界线。而是作品的范围,我国的著作权法,都只保护具有独创性的表达,而不保护思想及有限表达或者劳务性工作成果。所以现在很多网友在不明白情况的前提下,看到类似的就直接定义为抄袭是不正确的。虽然现在大家的版权意识的变高是一个进步,是好事情,但对于作品、作者。需要理性的分析才能正确看待这个问题。

3.2 艺术创作中的“过渡参考”

现在的很多游戏是非常类似的,比如英雄联盟和王者荣耀这两个游戏是非常类似的,无论是玩法、地图,人设,甚至于技能的表现与释放都接近,那么他们就能够被定义为抄袭吗?显然不是。但是这里大家可以认识一个词“过渡参考”,而这个过度参考可以说是灰色地带,这是一个很模糊的定义,因为它可以构成抄袭,也可以说没有构成抄袭。在这种情况下,更多的是原作者的态度决定了最终结果。比如日本漫画家在自己的大热作品《咒术回战》中某页画面是否抄袭了另外一个漫画家伊藤润二的作品的话题,被绘圈顶上了热搜。《咒术回战》作者漫画中某个招式的漩涡和伊藤润二作品中的漩涡非常类似,那么算不算抄袭呢?答案是算。但是伊藤润二并没有进行追究,甚至在事情

爆发后还给《咒术回战》作者点了赞。于是这个事件结果就是和平处理。当然漫画社为了避嫌还是要求进行了画面的修改,但结果并没有闹上法庭。还有一个敏感话题是“同人”作品算不算抄袭,答案依然是:算。如果产生了经济利益,并且原作者也追究法律责任,那么肯定是算的。所以在艺术作品的创作中如何避免自己的作品涉及抄袭,大家学习的过程中,多看,多想多积累,丰富自己大脑内的素材库。一个作品比如动作类似,但是配色,光影。服装的不同是不构成抄袭的。配色的表现所呈现的画面氛围是不同的。不同的光影照射的角度,亮度,光影色彩所呈现出的视觉效果又是不同的。所以在作品创作的时候如果需要一些参考的支持,是可以的,只是要注意不可以在这方面与原图有大量的类似性。其实在艺术创作中跨行业的借鉴是非常常见的。当然也和绘画作者绘画水平和能力有很大关系。很多画家喜欢画照片,或者有些作者在自己的作品中画面借鉴了电影中的某个场景。但是作者将其绘画处理成了自己的风格,能够表现出原图大不相同,那是不构成抄袭的。但是同行业之间的插画与插画雷同,漫画与漫画雷同,这样是属于抄袭的行为。

4 结论

综上所述,学生艺术创作能力的培养与发展是一个长期的课题,从学生基本对美的辨别与优秀作品的赏析能力的培养、当前美术潮流的把握到美术创作思维的培养和美术表现技能的学习。以及学生在艺术创作过程中对作品内容、质量上的把控。无一不是我们艺术教育中培养学生的重要内容。

[参考文献]

- [1]蓝充,邢金冬.当代艺术创作中多元化艺术门类的发展[J].中国文艺家,2020,(05):155-156.
- [2]刘哲.论当代艺术创作的精神内涵[J].中国美术,2021,(03):66-67.
- [3]吴隽.高校美育在人才培养中的融合与提升[J].苏州市职业大学学报,2020,31(01):77-81.

作者简介:

石洁(1985—),男,纳西族,云南省丽江市人,本科(2017级学士),讲师,研究方向:动画。