油画精品课程相应措施及成果

一、**教学方法与教学手段的改革与研究4.1.1**

1、**“五段式”教学管理**

一直以来我院推行的专业技能课教师授课标准化管理条例（简称“五段式”教学管理），是针对美术学专业相较于其他专业课堂教学环境较为宽松，也容易出现教师教学与学生学习相对涣散的问题而独创的教学管理模式，油画专业在严格执行的基础上深化教学法，使得传统教学与现代化教学相融合，较好的解决了扩招、生源质量差及管理上的诸多矛盾，使我系在区内同类院系中的声誉得到了极大的提高。对于“画室制”、“导师制”的推行，油画系从专业特点入手，强调专业的理论与实践相结合，坚持授课以团队的形式，优势互补，互相学习及传帮带，结合教学质量保障体系的建设，形成较为完善的特色化教学管理体系，使油画系的教育教学逐渐步入良性发展的运转轨道。

1. **审美化教学**

2005年我院吴厚斌教授带队参加教育部人文社会科学院的“十五”规划《教学审美化的理论与实践研究》课题组并主持编写了《高等师范院校美术教学审美化系列教材》，其中《审美化教学——多模式油画教学》一直在我院油画教学中试用。教学审美化是提倡美术教学将所有的教学因素转化为审美对象，使整个教学过程转化为美的欣赏，美的表现和美的创造活动。使整个教学成为内在逻辑美与外在形式美高度和谐统一的整体。这是符合艺术教育发展规律和人才培养计划的先进的教学理念。经过多年的实践研究，目前在理论得到了一定的深化，2012年以来教学实践中逐步形成体系，现在随着人才培养的转型发展，此教学理念正在向社会教学实践方向拓展研究。

1. **教学形式的演进**

油画在教学方法上推行审美化理念的多模式教学法，是根据我院学生生源质量制定的切实有效的教学措施。2014年以来由金敏主持立项的校级教研课题《油画审美化教学的课堂实践探索》批准号为：YBKT-025，进一步明确了审美化教学理念，教学实践上除了多模式，还推行课题式教学法，课题式美术教学目的性、程序性强，能够有效的开发学生创造性思维和保持教学的严谨性，使得动态模糊的美术教学在既定的本质上有规律的运转。

1. **课程考试改革4.1.1**

2012年开始学校进行课程考试改革，油画课程结合本专业特点重新构建课程评价体系，本着公平公正的原则，对学生学习效果分层评价，综合确定总成绩的构成比例，这样比较客观公正的评价方式极大的调动了学生学习的积极性，对学风建设起到了推动作用。

1. **现代教育技术的应用**

随着互联网的发展，网络上可以提供大量优质的油画教学视频、图像资料和美术批评文献，油画课程在教学上充分运用互联网进行直观教学、开发学生的读图记图系统和美术理论的讨论互动，主要手段是微信、多媒体。

二、课程建设2.3.3

配合我校人才培养的转型发展，加大课程建设力度，根据人才市场发展的需求和未来发展的可能性来优化调整课程设置。扩大专业选修课的范围，促进专业间的融合渗透，学生个性发展与全面发展并重。

近几年连续几次制定人才培养方案，经过多次专家论证，油画课程由以前单一的课程模式扩展分解为专业基础课、专业必修课、专业限选课和专业任选课、专业集中实践和专业独立实践共19门课程，每门课承接紧密，能够全面体现学生能力培养要求。

2-1 **课程内容设计**

2-1-1课程发展的主要历史沿革

油画的五百年历史，作为课程体系的沿革，初始起源于作坊，是师徒式的教学。至十七世纪中叶以教授绘画为目的的美术学院诞生。至十九世纪发展为学科体系完整的学院派，并具有相对完善的学术体系。油画传入中国仅一百多年历史。建国后，中国油画教学主要受前苏联影响，苏式油画模式的系统性与严谨性一度作为主流油画教学模式成为本课程的学术基点和学理依据。人才培养转型之后的课程建设以审美化理念为依据，将传统与创新有机融入课程结构中，抓艺术规律，转化实践应用效果。

2-1-2教学内容

1. 体系结构：① 学术背景论述；② 油画的前期技术准备：形体结构、平面构成、色彩构成；③ 油画的工具、材料；④ 观察的技术与体验的心态；⑤ 多模式油画教学体系概要；⑥ 色彩的技术与艺术；⑦ 画面技术；⑧ 具象写生与抽象练习；⑨ 创作；⑩ 超越法度。
2. 教学内容的组织形式与目的：讲授、示范、实践、个别辅导、集中讲评、学术评论相结合，其目的是从理论层面和技术层面全面掌握油画艺术规律和实践造型能力。
3. 课堂实践教学的设计思路与效果：采用长、短期作业结合、记忆与创作结合的方法。以写生为主，辅以适当的临摹课、材料课，通过静物、风景、人物、人体由浅入深地全方位训练，达到较理想的教学效果。
4. 社会实践教学的设计思路与效果：采用考察、见习的方式，充分利用实习实训基地进行有目的的实践训练，培养学生实际动手能力和团结协作能力，达到理想的教学效果。

2-2.课程结构

2012、2015、2017版人才培养方案根据人才培养目标定位，逐步调整课程结构，加大实践课程的比例。油画课程也做了相应的优化和调整，2017版人才培养方案中的油画课程包括专业基础课1学分，32课时，共1门；专业必修课24学分，688课时，共7门课，另外毕业论文和毕业创作设置为专业必修课；专业限选课5学分，144课时，共3门；专业任选课3学分96课时，共2门；专业集中实践18学分，18周，2门；专业独立实践4学分，4周，2门课。其中理论课时约占总学时的70%，实践约占30%。

.教学方法和手段：范例讲解，串讲绘画材料的发展及材料与艺术风格的关系；材料性能试验以丙烯、油画间接画法、直接画法、拼贴和坦培拉为主；绘画技法则通过临摹和写生的方式训练。

3-2.教学过程、教学方法及实施效果、作业、考试等教改举措4.2.3

教学过程及教学方法：

1、以“五段式”教学管理组织教学，首先教学理念明确，重点、难点清晰，整个教学过程围绕教学目的展开：讲授理论，图像鉴赏，作品示范，个别辅导，讨论交流，集中回课，作业讲评，反思总结。

2、以审美化教学理念为主导，教规律，学方法，带着质疑的态度学会判断事物的本质特征。

3、以多模式为教学基本形式，达到全面掌握油画技术并服务于创作的目的。

4、逐步推广课题式教学，把教学内容设立为研究实践课题，以研究的态度进行草图分析、实施过程问题研究和作业总结，课题式教学注重学生理论与实践结合，学会思考，能够有效的开发学生创造性思维和保持教学的严谨性。

5、开发微信交流平台，建立学习组织，把国内外优质的油画教学资料共享，全面提高学生的审美修养。

6、积极组织学生参加社会实践，把学到的知识和技术运用到生活中以提高自身的实践能力。

实施效果

相对于学生入学时较低的基础水平，其进步幅度较大，习作和创作都达到了较高的学术水平。学生作品数十件入选国家级、省级美术展览，具有较强的整体实力。出版有《中俄师生作品集》，获得俄罗斯同行的赞许；历届毕业生的油画创作都留下了大量的优秀作品，受到教育部、教育厅等领导及业内行家的好评。一些毕业生已成为优秀的油画专家，其作品在艺术市场获得较高的定位。

4-3实践教学条件（实践教学环境和开放式教学情况）4.3.2

实践教学，是美术专业教学的基本教学形式，主要包括以写生为主的理论课程的实践部分和毕业创作、社会考察、社会实践及教育见习。

实践教学环境：

1、校内有专用教室。

2、校外现建有十几个专业实训基地和教育见习基地。

3、利用地缘优势，考察基地主要立足当地民族民俗风情。

通过这些实践式开放教学活动，目的有二点：

1、激发学生的学习活力，不断激起学生的探索、发现、想象和表现的愿望，让学生的思维、心态处于开放状态。是创设有利于学生发展的开放式教学情境，通过教学时空的拓展变换，教学评价方法的多元化，师生之间的多向交流，为学生营造一种开放的学习空间，以激发学生的学习活力。

2、让学生暂时脱离学校，置身于社会的大环境中，让学生学会观察社会，关注生活现象和社会形态，能够从艺术角度出发，了解什么是真正的“艺术来源于生活”，希望通过实际感悟有所成长。课堂教学与社会的有机联系，才能使“教”与“育”真正结合。

课程所具有的主要特色创新点4.1.1-2

1. 审美化理念为支撑的课程体系

审美教学要求油画的课程体系多元开放，课程目标是根据学生的实际需要去设立，它使教学结构具有不确定性，而这种不确定才是学生可以长期发展的保证。所以油画教学内容在选修阶段以写生为主的课程体系拓展为理论与实践相结合的创新课程体系。从单纯的写生技能训练转变为开发色彩、造型、美术史研究和当代艺术价值判断等的综合能力训练。这部分课程与专业方向实践课互为辅助，共同构成油画选修课体系。油画课程大纲的课块设定，教学目标、要求及教学措施也相应的按照这个原则进行修定。对教学内容的调整，可以说就是对教学思路的重新梳理，使整个教学建立明确的理念和具有可操作的方向性目标。

1. 突出实践应用的课程安排

美术学院的专业教学有它自身的特点，那就是实践性强、应用性强，强调学生创造力的培养。基于这两点，2017人才培养方案中油画课程体系加大了选修课和集中实践环节的比例，课程与其他学科交叉紧密；必修课增设了应用性强的课程，除了原有的素描形式语言研究、图形创意与转换、临摹，增加了装饰艺术研究，突出地方经济的人才需求。

3、多模式油画课程结构

美术生源因招考模式，文化基础相对薄弱，专业素质也存在很大差异。在教学中，统一的要求标准就不适用，要因人而异实行教学。每个学生同样具有自己独特的、丰富的精神世界和内在感受，有着不同于他人的观察、思考和解决问题的方式。这些个体差异，并把它视为一种亟待开发和利用的教育、教学资源，这要求教师熟知每个学生的自身专业特点、学习方法、审美特色，再根据这些因素，针对每个学生进行油画模式的引领、指导。这具体到作品的每一个细节，而且每个学生的问题都不同。教师必须在实践指导中，完成每个问题的答必有果。这样的过程经过会数次反复进行，直至作品的最后完成。通过重视学生个体的差异性，挖掘学生的学习潜能，达到每个学生都有不同成度的进步，这也是油画课程的最终目标。

1. **课程建设成效及目前存在的主要问题**

7-1**本课程被评为精品课程以来的建设成效**

1、教学手段和方法的保持与深化

保持“五段式”教学管理体系、坚持以审美化理念为主导以多模式为基本形式，在此基础上深化教学模式，加强了现代化教学手段的投入，使得教学直观效果得到了最大限度的发挥，设置了课程考试大纲，加强学生评价体系；对于审美化在概念上更加本质的认识理念对于教学的重要性，所以在实践教学过程中能够方法正确，效果显著；同时创设了课题式教学，即在教学活动中创设问题、情境、激发学生求知欲，培养学生思维。基本模式：创设情境——学生加入——总结转化。

2、课程体系逐步完善

加大课程建设力度，经过2012、2015、2017人才培养方案的三次修改完善，油画课程形成体系化，根据人才市场发展的需求和未来发展的可能性来优化调整课程设置，扩大了专业选修课的范围，促进专业间的融合渗透，学生个性发展与全面发展并重。

教学质量监控体系得到强化

按照学校标准完善了课程教学大纲，集体备课，确定讲授内容、讲授标准，促进了按教学规范进行的课程设计。重视教案、教学进度表、工作手册和讲义等教学程序的规范等。

1. **以教学促科研，以科研带教学**

在教学基础上进行，或者说先以教学为基点培养科研的认识基础、发现基础。没有教学研究基础，科研是无源之水。反过来，再把科研成果转化为教学内容，互相联系，相辅相成。近五年来，油画教学团队努力业务进修，科研成果显著，教学也相应的先进于自治区同类专业教学。

课程建设的目标和规划2.3.3

作为自治区级精品课，应在教书、育人科研方面起重要作用。希望借助评估的机遇，对以往的工作进行重新审视，吸取不足，展望未来。在今后有以下目标和规划：

1. 教学方法和教学手段的进一步深化和完善；
2. 油画系列课程建设与教材建设是相辅相成的，在保证各课程模块内容在教学中的有效实施，以合格课程建设为基础，重点建设优秀课程，培植精品课程的同时，必须坚持教材与课程协调建设，结合课程建设，重点建设一批精品教材、通识教材、特色教材，使其系列化；

3、课程负责人应在教学改革方面起积极带头作用。在教研室范围教学气氛，使课程组每个成员都参与到教学活动中来。加强听课制度，随时解决教学问题。完善教学方法形式，提高教学质量；

4、根据课程需要，继续集体教学授课计划和教案的编写。认真备课，完备教学进度表、讲义、教案范画等教学程序。课程组统一进行结课观摩评议。积极配合学院进行教学听课检查；

5、继续保持油画课程的优势，充分发扬本课程的优良传统，学习国内外知名大学课程建设的经验，积极组织教学交流，采集校际教改经验，取之精华，为我作用，不断深化课程建设，以更加合理、灵活的教学形式适应当前高校教育的实际情况，也充分发挥我专业特色的教学方案和措施，努力为申请国家级精品课程做准备；

6、积极探索本专业实习实践教学环节，培养和提高学生的实际动手能力，独立开展工作的能力，开阔学生的艺术视野，使其尽快适应社会的发展状况，为毕业后走向社会奠定必要的实践基础；

7、多组织、参加学术讲座活动，拓展交流空间。积极挖掘自身专业优势，积极开展学术讲座等活动，多邀请校外专业名家进行专业讲座；进行与专业有关的学术活动；

8、加强和完善课程的课件建设，努力争取精品课程的网上建设；