

速写中情感性表达

刘豫瑶

(河南地矿职业学院, 河南 郑州 450000)

摘要: 速写训练是艺术初期必经阶段, 为艺术创作提供基础, 本质上用最简单的工具进行写与绘, 此训练不只是单一的技术训练、素材搜集, 其以便捷艺术形式记录画家当下审美感受, 所以形成具有趣味性、独立存在价值的艺术形式。

关键词: 速写创作; 情感性; 艺术性

一、速写基本特点

速写是对于美术初期来说是最基本训练造型能力方法, 也是对线条、形体、疏密、取舍的认识, 以及个人对描摹对象最直观处理方式。在速写训练中, 可以快速捕捉到鲜活人物及场景素材, 并作为创作草稿留存, 在此训练过程中增强对生活各处细节美发现能力, 极大激活潜在艺术创造力, 从而唤起艺术创造的灵感。速写作品快速记录特质在很多方面上都是艺术家情绪的灵活写照, 在对自然环境的记录表现带有浓烈的主观个人意识, 并不是单一的自然物象拍照式作画, 表达创作者个人的情绪面貌, 即当下情绪感受变化能通过速写作品一一展现。当真是情绪投入速写其中并作为主要因素, 艺术家透过事物现象观察到事物本质间组合, 通过简练速写线条把物象神貌提炼出来, 虽对造型写实性为辅助, 却更加注重神采性与传统绘画中“得意忘形”观点不谋而合。所以, 深入生活中画速写是速写训练中最重要环节, 要多深入生活中寻找创作来源收集素材, 感受当地的文化生活、民风、民俗, 能够将情感和民族艺术价值与作品相互融合, 达到艺术感受功能, 从而激发起强烈的艺术表现欲, 又速写简单形式语言揭示出朴实无华的创作内涵。

在绘画造型艺术学科中, 速写一定是一切造型艺术的根本。无论作为绘画艺术家还是美术爱好者, 必须具备一定的造型能力, 如果没有基本速写功底也就无从去谈论绘画美感, 失去绘画艺术发展的长久性。

很多前辈艺术提出, 速写的重要价值, 他们深刻意识到速写是艺术的实践者的工具, 他们遇到艺术形象及绘画思维方式共同点都是深入生活中深入客观对象中, 去挖掘具有神与形相融的经典造型, 通过速写艺术语境表达。另外, 随着现代科技的高速发展在摄影技术、电脑设计、3D打印、建模等信息手段快速发展下, 艺术的速写性显得更加珍贵。电脑设计产品、元素形象在最初期仍然需要速写手稿作为记录……正因为速写训练能够很好地培养我们敏锐观察能力及快速记忆能力, 迅速捕捉到生活中的美好瞬间还能能为创作收集大量素材具有提高我们对默写能力, 并在速写过程中探索出自己独特个性的绘画风格。我们现在时代, 大量信息图片及图片影像涌入生活, 手稿速写的珍贵更为突出, 利用好现代化技术更好的发展速写的基本功能。

速写发展早期是线条为主的语言方式, 后有涂绘结构明暗关系画面, 会注重内在结构和人物性格刻画, 主要表现可以在中国绘画“线性速写”中体现。中国工笔画和意笔人物画, 草创时间都需要线条稿子, 在此阶段会形成大量速写素材支撑全画面创作, 将现实生活场景中的人物形象或静物以最概括和传神形象刻画下来, 需要画家用心灵上最直观感受去观察, 适当的形体夸张和形变, 即情有所现, 意才可表达。只有这样的作品才能打动自己并传递给观众, 引起观者的共鸣。很多画家已经通过速写实践, 证明他们解决速写的传统认识进入了新的创作领域。从广义来说, 速写应该是一种创作的形式, 而且是一种相当灵便和自由表达情

感的创作形式。

二、速写创作情感因素

在艺术百花齐放和信息化飞速发展的时代当中, 习作与创作形式上区别不是很大, 具有情绪饱满的习作已经形成一种新的风格形式和发展的必然趋势。如在西方印象画派的兴起, 最初被认定为未完成的习作草稿, 他们作品大多数是在户外快速的写生速写作品, 虽然画面不是古典主义思想, 但色彩和生动性绝不亚于任何衣服古典主义绘画, 优胜在于他的自由性、灵动性、情感性等。他们的作品能让儿童和艺术家共同欣赏并产生共鸣, 究其原因他们画面中的笔触灵动随意、色彩斑斓活泼、构图大胆新意这些都是视觉的第一感受, 直击人心深深留恋。由此我们可见, 绘画艺术创作更为关键的是画家对事物的第一印象, 直扑耳面的色彩、深入人心的构图往往比具体的形象更能引发人们的共鸣。但是, 也会遇到不能第一时间将感受刻画下来的情况, 在内心之中没有立意和构思下, 随着时间流失情绪消退, 这种最初绘画动机将消失, 所谓灵感失去。而速写却恰恰可以辅助艺术家用艺术的手法记录最直接、最真实的感受, 把这样的感受迁移到日后的创作中。在绘画创作中, 经常进行速写写生小稿子训练, 有关植物、建筑、人物、动物速写习作, 会遇奇特造型或瞬间形象, 一直在脑海中存在的却没有具体对象进行刻画, 此情况下需要记录情感感速写灵活及方便性就能快速记录当下绘画印象。由此可见, 当下情感能激发艺术创作灵感, 从内心萌发出创作欲, 可见情感在创作中重要地位。速写习作与绘画创作所共存的是创作中的情感元素, 而这样的元素往往在小小的速写本中就能被轻易地寻找到。速写与创作合为一体, 需要的是用创作情感增强速写的感染力, 使速写更具创作感、价值感; 而创作也需要速写的生动和直观, 使创作更具个性和沧桑感。艺术作品中的形象是通过色彩、线条、构图创造视觉形象表现情感的, 绘画具有造型美, 客观物象经过画家的情感熔铸, 创造出比自然物象更美的艺术形象。因此, 任何艺术作品, 不管是抽象、具象、纯形式, 都包含着作者的一种纯粹的情感倾泻。创作中的速写, 其情感实质就是触发情感的真实记录, 这不是凭空臆造的, 而是需要自己身临其境、真正经历和体会的。

创作式的速写画法是指在速写过程中有意识地提炼对象, 提升画面想要表达的境界, 将日常生活中常见的场景或对象得到艺术提炼, 从画面中直接反映个人审美观和自我见解。无论是自己创作或者学习当中, 都会进行不同地区、不同场景人物画速写训练, 比如创作劳动者群体绘画题材时, 经常会往山区、工地、乡村等地方寻找人物模特或场景, 在这个过程中时间是十分珍贵, 要用大量简洁概括的速写去记录当下事件、经常刻画的十分随意且构图离奇, 在这样过程中会激发创作新意, 这是在室内写生、对照片临摹无法达到的。其实, 写生以现实生活中取景, 为的训练仔细观察不同人物的内心, 会带着特有的内心创作期待去写生,

将画家情感与内心需求通过速写写生总展示出来。速写艺术

也深深地烙上了画者的精神情感的印迹, 具有了强烈的情感表现特征。

因此, 情感至在某种程度上说是艺术的本质, 没有情感就谈不上艺术创作; 没有情感, 速写就只是一张毫无意义的线面的组合物。深刻地去认识客观对象时, 事情就会起变化, 我们就会获得新的感觉, 会觉得描绘的不仅仅是个简单的物像, 无论是有生命的, 还是无生命的, 均可以与我伯进行心灵交流, 我们可以由此更加深入地了解对象, 发现其身上的美与丑, 你就可以看见一般人所看不到的东西。

三、速写情感表现方式

速写的情感表现, 在我们日常课程训练当中将其总结为三个方面。一是, 当画者通过对客观物象、环境观察过程中, 能够获得对其自身客观生长、光影、气氛规律的认识和理解, 随着训练的深入对物象的结构、运动形式认识增多, 与画者的情感经验相融合, 将个人情感融入会逐渐形成个人的审美情感; 二是, 运用速写过程中的审美心理对个人审美情感进行艺术融合, 在心中获得新艺术形象创新艺术语言丰富画面情感; 三是, 勇敢运用速写表现形式, 把形象化了的简单艺术情感转化为丰富的视觉艺术形

速写《绯红色》2022年

在以速写为著称的西方绘画家作品中也有体现情感性观点人物, 如席勒他的速写以独特情感性为主导, 作品具有纯粹的表现主义情感, 所描绘的环境和人物都动态过程, 各色形态都具有饱满情绪张力或惊恐不安状态, 或生的欲望和死的悲伤交织, 作品中充满迷惑与忧郁气质。正是这些心理情绪因素的影响, 席勒的速写是情绪性的。再像油画家弗洛伊德, 他的作品之所以能引起观众的共鸣, 是因为他能将自己的情感融入到对象并进行适度的夸张, 融入速写之中即情有所现, 意才能达。速写表方式一直是对生活内容的高度概括, 如我国传统人物画家也有很多经典速写作品流传, 黄胄、何家英、唐勇力、吴山明、刘国辉等都是速写高手, 并通过生活中速写积累创作许多大型主题绘画作品, 从生活中出发寻找到人们富有情感活动状态与自身作品相结合在一起, 产生优秀绘画艺术作品。

作为艺术从业者速写这种概括性表现形式, 把生活中形象化的艺术情感通过速写转化为视觉艺术形态表达给欣赏者, 是在自己头脑里进行情感交流, 传达情绪的途径则用抽象性质线条表达, 这个转化是一种比较难的表达, 而且需要受众群体第一印象得到信息, 所以简单单次表达还不足够, 需要多次提炼和加工才能通过速写外壳表达情感从“胸中之竹”到“手中之竹”的转变。

象。

视觉艺术家鲁道夫·阿恩海姆在书中指出表现性是视觉对象的一种最基本的性质, 这种表现性就存在于视觉对象的结构之中。造型表现性是形象内在心性表达, 自然需要展露作者情感积累能力, 因此速写就不可避免的称为转化为情感必要手段。当艺术家进行艺术创作中会遇到对原素材的加工包括取舍与创新, 在这一阶段中, 必须先行刻画出对象深刻的、隐藏的、不能直接感知到的情绪。当我以情感为主先行条件去阅读一位人物形象时, 我会刻意去夸张放大第一感受, 如画《绯红色》《面孔》速写时见到模特被他们身上特有沉思、清澈眼神状态吸引, 为了突出人物情感有意处理的画面更加松弛, 增强虚实对比人物轻抚头发瞬间动态记录在画面中, 通过低垂眼神表达人物内心慵懒与心事, 双颊加重突出人物面红肤质, 多种细节围绕人物第一绯红沉思感去表达, 最终画面效果以主观情感为对象人物速写完成。当我们第一次面对写生对象, 会通过眼睛得到第一印象, 会形成一个最初的感受, 如对对象色彩、情绪、外形、线条等, 会让我们产生初步的形象, 在这阶段时萌芽状态, 进而深入观察对象挖掘人物特点, 将画面内在精神和凝聚力表达出来。

速写《面孔》2023年

四、结论

众所周知, 速写是由各种抽象符号所构成的造型艺术, 包括点、线、面, 明暗、空间、结构、疏密、虚实等。这些抽象符号不能脱离具象造型而存在, 将这些符号具有情感价值, 需要与艺术家自身情感结合, 通过画笔、纸张、速写媒介联系, 一旦失去任何一方, 作品将失去丰富艺术价值, 这就是作品内在感染力, 也是情绪感染人。无论学生、艺术从业者在进行速写学习还是创作中, 需要将情感放入作品表现的重要位置上来, 尤其是深入刻画对象和寻找个人作品风格时期。在点上很多艺术家都十分认可, 更多重视速写的艺术价值和重要基础作用, 将速写的训练和发展提到更高位置上, 展现古老绘画方式的艺术魅力, 报纸艺术探索的可持续性。

参考文献:

- [1] 侯凌云. 速写论 [M]. 北京: 人民教育出版社, 2006.
- [2] 周昆乔. 从实践中深入解读创意性速写学习的精髓 [J]. 艺术与设计 (理论), 2011 (06).
- [3] 陈亮. 刍议速写之“写” [J]. 艺海, 2011 (04).
- [4] 杜冬梅. 速写与艺术创作浅谈. 文化学刊, 2009 (3).