

水性材料介入高校水彩画教学中的可行性探究

闫长航

(南通理工学院, 江苏南通 226000)

摘要: 二十世纪以来, 人类艺术逐渐向当代的形态转变, 综合性绘画开始出现。水彩画教学不应该墨守成规, 高校对于水彩画的教学方式也需要适应当今社会意识形态的变化而变化。综合材料介入中国高校水彩画教学随着当代水彩艺术的发展、高校教师艺术的新成果以及综合材料对水彩画拓展的可行性愈发成为当代高校水彩画教学关注的热点。

关键词: 综合材料; 水彩画; 美术教育

一、中国高校水彩画教学的现状

虽说改革开放以来, 全国各高等院校开始重视艺术专业的发展, 规范化的水彩教学体系亟待建立。水彩教学的目标是能让大学生熟练掌握美术基本理论和水彩专业技能, 不仅要培养应用型水彩人才也要为水彩艺术的发展培养更多的青年水彩艺术家。但如今高校水彩画的教学不得不面临以下几个问题:

其一, 我国目前水彩画教学体系还不够完善, 出现了在水彩画教学队伍中新老教师的人才断档的现象, 青年水彩画创作人才与教师的不足削弱了水彩画后继发展的生命力。

其二, 现阶段我国水彩画教学体系的更新速度跟不上艺术发展的速度。我国部分高校的水彩教学对于当代艺术材料技法与观念的变化并没有过多的讲解与拓展, 相反还在沿用以往的传统教学体系, 在课堂上通过写生、临摹等方式对学生的水彩技法进行训练, 这种教学体系导致了我国新的一批水彩画学生的作品风格依旧停留在过去, 用老旧的方式创作新时代的主题, 没有朝气。

当代中国任何领域的发展离不开创新, 如果只按照传统的模式进行教学, 就不可能培养出符合中国当代社会文化精神领域的水彩画人才。美术院校应该融入更多对当代艺术观念与技法的教学, 拓展传统水彩画的技法, 让学生知道充分发挥自己的主观能动性。教师在这一过程中扮演重要的角色, 应正确的引导学生, 开拓学生的艺术思维。

其三, 老旧的教学体系和当今社会意识形态的相悖, 导致了部分学生艺术创作过程中艺术语言表达的停滞。当今社会变化速度快, 信息获取量大, 年轻一代的美术学生可以敏锐地感知社会各种热点话题与问题, 但运用老旧的绘画方式来表现其自身的观点与思考, 就出现了问题。

新的社会环境促使了创作观念的改变, 创作观念的改变也给水彩画带来了技法上的创新, 传统的水彩技法已经不能支撑现在的创作观念。

由于美术考试基本以水粉画为主, 学生对于水彩接触时间较

短, 相应的绘画技法不成熟, 就导致了创作作品往往浮于表面, 内容太过形式, 不能准确表达自身观念。

而学生通过互联网了解到各种新的材料与技法, 对于学习阶段的传统水彩画技法有不利的影响, 造成了新的技法一知半解, 传统技法没有掌握的尴尬局面。因此, 综合材料介入中国高校水彩画教学是不得不考虑的一个问题。

二、中国当代水彩画艺术的变化

随着国内外艺术家的频繁交流, 国内的水彩画家收到西方现当代艺术观念的影响, 作品的精神面貌也呈现出多元化与当代性。当代水彩画家不再受传统的水彩画材料的限制, 材料的选择变得更加的开放, 即凡是能与水结合的一切材料(水性材料)都成为水彩画家绘画过程中可选择的材料。

画家尽可能地脱离传统水彩画教学中所带来的千篇一律的风格, 对水彩画本体艺术语言提出了更高的艺术要求。画家的视线从水彩画所用的基础材料到用水彩材料表现艺术的转变, 对于传统高校水彩画教学方式的一次冲击。在当代水彩画家的作品中出现了许多是传统水彩画教学体系中, 无法解释的新的肌理与形式。

当代水彩画并非停留在材料的创新, 在表现技法上也有所变化。即便是运用传统的水彩画颜料, 也要尽可能的使用最新的艺术表现手法。绘画的语言与内容, 相较之传统的水彩画有了更多的灵活性与开放性。

当代水彩画有极大的灵活性, 具体表现在打破了传统水彩画绘画过程。传统水彩画的绘画步骤, 通常为由颜色浅的画到颜色深的, 先画大块再画小细节, 先湿画法再干画法, 先画远景再画近景这一过程。

但当代水彩画却与之不同, 借鉴了中国画、油画的绘画技法, 水彩画家会根据自己的创作内容来安排作画方式与顺序, 不再忌讳传统水彩作画时任由画面颜料与水的自然变化, 相反却用水的流淌制作偶然性的肌理与画面效果。

当代水彩画的变化还体现在创作题材上, 水彩画已经不再是“小画种”, 不再局限于小品和写生层次上。画面出现了许多抽象、装饰、意象等的元素。对于艺术表达不再拘泥于具体的事物, 而是运用画面的视觉冲击力或抽象与具象的矛盾来传达。

任何时期的艺术作品都基本符合那一时期的艺术时代内涵, 当代水彩画也不例外。当代艺术不断的反思“什么是艺术”, 在反思的过程中不断的涉及宗教、文化、经济、性别等各个领域, 在不断的反思与否定中, 水彩画开始向当代转变。当代水彩画家不断的寻找社会中的真善美, 用水彩画作为媒介表现社会的正能

量,担负起社会精神文化建设的重任,反映中国新时代的精神面貌。

当代中国水彩画的发展对于高校水彩画教学体系有所影响,当代水彩的概念从狭义的水彩画到广义的水彩画的转变与综合材料的广泛使用,使得越来越多的高校教师关注当代艺术的变化与发展趋势,开始思考高校水彩画教育的新的模式。

三、中国学院教师水彩画艺术探索的新成果

水彩画教师的绘画技术与艺术素养是高校水彩画教学发展的基础,在当代艺术大环境中,高校美术教师在水彩画艺术的创作过程中,传统水彩与综合材料的拓展之间的矛盾是不得不面对的问题,继承传统与表现当代成为水彩画艺术的一大难题,但即便是如此,高校水彩画教师依然能够打破传统的桎梏,寻找到其独特的艺术见解。其中刘寿祥、黄增炎、赵云龙便是其典型的杰出代表。

刘寿祥,湖北美术学院教授,在探究新材料来发挥传统和表达技法方面首当其冲,在《黑色陶罐与鲜果》这张画绘画过程中,刘寿祥选用了中国画颜料,先采用了类似西方古典油画色层技法的“埋色”,即先使用中国画颜料进行打底,画黑色的衬布、黑色的罐子等深色,红色的美国蛇果在紫灰色打底的前提下画上绿色,之后用水洗去中国画颜料的浮色,冲洗露出纸纹来塑造衬布的质感。

等浮色洗净后,才开始上水彩画颜料,把绿色的美国蛇果画上红色,塑造黑色的罐子与其他的细节。这种在水彩画中介入中国画颜料的方式,拓展了水彩画艺术的表现技法。

近几年来,刘寿祥的水彩画的材料使用愈发的丰富,如2018年《夕阳下的马泰拉一》这张风景画与传统水彩风景画的绘画方式出入很大,原因有三:

其一,这张画的材料使用了丙烯、马克笔和水彩这三种材料,与纯粹的水彩颜料完成的水彩风景画效果就有所不同;

其二,这张画的绘画过程与传统水彩画的绘制过程有所不同,这张画在精细的铅笔稿上用浅灰色的马克笔勾勒形状,之后用丙烯颜料画底色,最后用水彩进行调整;

其三,这张风景画与传统水彩风景画的轻快透明有所不同,在新材料与新技法的使用下整张画面效果厚重大气。

黄增炎,广州美术学院教授,在水彩画肌理制作上有很大的贡献。传统水彩画的肌理是伴随着水的干湿变化而产生的水痕、水渍、晕染等效果,而黄增炎却在绘画的过程中把胶与涂料当作媒介剂来使用,用猪鬃制的画笔在画纸上塑造形体。

此外,为改变水彩画颜料用水稀释后常见的单薄,他还在颜料里添加蛋黄媒介剂、易于凝结的不透明水性颜料或其他橡胶剂等材料,使笔触更显凝重,色彩更饱与厚实。胶与涂料的介入使得黄增炎的画面肌理感十足,观其作品,每一张都通过肌理来诉说着其对艺术的最求与态度。

赵云龙,哈尔滨师范大学美术学院教授,他的水彩作品蕴藏

着学院派的艺术理念。赵云龙能够在扎实严谨的绘画过程中,将水彩的水性与色彩发挥的淋漓尽致。

赵云龙并非沉浸在传统学院派的水彩画技法中,近几年来开始尝试从媒介材料入手,吸取传统中国画中的用笔方式,注重书写性与画面的无聚焦感。这种新的书写性的用笔,使得画面具有活泼随性的视觉感受。

中国高校水彩画教学的发展,离不开高校教师的努力与创新。从刘寿祥对水彩画绘画过程中材料使用的创新、黄增炎对水彩画基底与猪鬃画笔的创新,到赵云龙对传统中国书画书写性笔法的融入,无不展现出在体制化的学院派中水彩画新的绘画方式。他们在自身丰富的教学与绘画经验的前提下,不断地拓宽综合材料在绘画创作上的运用,让综合材料介入高校水彩画教学成为可能。

四、综合材料介入水彩画教学的影响

物质文化及其丰富的今天,人们对于艺术的需求与审美发生了变化,与此同时,高校对于艺术的教学方式也需要适应当今社会意识形态的变化。因此,综合材料介入水彩画教学中,对选择水彩艺术的学生未来艺术创作有着积极的作用。

另一方面,水彩画的特性也决定了其创新与拓展的难度,而综合材料的介入使得水彩画拓展与创新成为可能。综合材料介入水彩画教学,丰富了水彩画教学内容,使得水彩画教学向多元化转变成为可能。

综合材料介入水彩画教学,使得学生能够更好的在作品中宣泄个人情感、表达自身观点使得作品更有感染力、说服力,能够让学生摆脱传统水彩画的思维模式,让其作品在当代艺术语境中找寻自身的个性。当代艺术要做到紧贴时代趋势,在不断拓展材料的同时,教师需要进行正确的引导与当代艺术观念的讲解,尽可能避免学生走入材料的堆积,忽视自身的艺术表达,培养其符合当代艺术的独特思维。

参考文献:

- [1] 潘耀昌. 中国水彩画观念史 [M]. 上海: 上海锦绣文章出版社, 2013.
- [2] 吕澎. 20世纪中国艺术史 [M]. 北京: 北京大学出版社, 2006.
- [3] 周刚. 水彩画研究 [M]. 杭州: 中国美术学院出版社, 2000.
- [4] 孙海佳. 中国水彩画的当代性探究 [J]. 艺术科技, 2019, 32(04): 1.