

花鸟创作中写生方法及创作教学研究

苏凌云

广西艺术学院 广西南宁 530000

摘要:在全面推行素质教育时期,我国传统的文化也被高度重视和弘扬了起来。中国画属于我国的传统文化之一,拥有着非常丰富、悠久的历史,在我国的绘画体系中占了非常重要的位置。花鸟创作属于国画的重要组成部分,也是学生认为相对比较难的绘画创作,在创作的时候不但需要对花卉鸟禽等事物有所感悟,还要采用多写生方法和形式将其表现出来,这样才能推动花鸟画的进一步发展。由此我们可以看出,写生方法教学的重要性。基于此,本文就针对花鸟创作中写生方法及创作教学进行了研究。

关键词:花鸟创作;写生方法;创作教学;国画

花鸟画的创作属于国画的画科之一,也是一种具民族特色的艺术创作。俗话说的好“艺术来源于生活”“师造化”由此我们可以知道艺术创作与生活之间联系是非常密切的,而想要创作出一幅优秀的艺术作品,是一定要与生活联系起来的,当然花鸟画的创作也是不例外的。中国传统绘画中一直有“人物传神、山水写意、花鸟写生”一说,花鸟画的写生与西方艺术创作的写生又有不同,花鸟画重视写生,是重视写出花鸟动植物的生命、生动的形态。在创作花鸟写生教学过程中,需要对周围的事物、环境等有正确的认识和感悟,要从不同的视角观看,这样勾勒出来的画面才会更加生动,富有感情色彩。因此,在实际的教学过程中,需要采用理论和实践相结合的方式创作花鸟画,进而提高创作水平和能力。

一、花鸟写生教学的重要性分析

1. 能有效地提高学生的观察力

花鸟画在我国的创作中有着几百年的文化历史,同时在绘画艺术中也具有很高的成就。将花鸟画写生教学重视起来,能培养学生的观察力,为花鸟画融入感情色彩,并结合已经掌握的写生方法和创作形式,将生活中的花鸟鱼虫等表现出来,使花鸟画生动、有灵性,进而促进学生创作水平的提高。其实在我国古代时期,有很多作家在花鸟画上有过很多成就,如我们非常熟悉的宋代画家崔白、现代画家齐白石等。对于花鸟画的创作来说,大部分都是通过客观事物描述而展现出来,但是如果想要使作品更好、更有感情色彩,是一定要加强对周围事物的感悟能力的。翻开中国花鸟画史,其中不乏师造化的写生高手。五代时的黄筌在殿壁上画了四时花竹和雉鸡,飞鹰见了连连振臂想飞去捕捉,这不能不说已达到了见微知真的程度,现存故宫博物院所藏《珍禽图》中见到他精湛的写实能力。和黄筌同时代的徐熙画花卉,“叶有向背,花有低昂,花光艳逸,晔晔灼灼,使

人目识眩耀。”也应该说是形完、意真,做到形神兼备了吧。到了宋代,花鸟画更加成熟精妙,显示了极强的写实功力。然后在结合自身能力,将花鸟画中独特的地方呈现出来,促进学生写生教学能提高学生观察力^[1],提高创作能力和观察能力的。

2. 能有效地提高创作者的水平和能力

花鸟写生教学是学生对花鸟创作的过程,而在创作的过程中,学生会以自我为中心,观察周围的一切事物并研究,将与花鸟有关的信息内容提取出来,应用花鸟的创作中,这样创作出来的花鸟画才能具有时代特点,并将生活特征呈现出来,进而提高学生的鉴赏能力。而学生在写生教学中,也会融入自己的情感,充分发挥自己的想象力为花鸟画增添不一样的元素,从而提高花鸟作品质量。除此之外,写生教学还可以在不同环境、不同季节下对事物的形态进行了解,季节性和地区性对植物和形态影响极大,写生时要加意体会,把握特征。植物在不同的季节里呈现的形态、颜色、气韵、神情都各各其趣,千变万化。新生和衰

老时的形态也各不相同。生长条件和环境都能直接影响植物的形态和特征。如平地生长的松树,树干直立有昂然入云之势:山涧悬崖上的松树虬屈而上,弯转多姿;高山峰头上的松树树干多低矮,枝叶平展,为避风雨摧折。花盆里种的花枝叶四面纷披,石畔之花倾向一面。写生时,必须先了解植物生长的一些重要特色,如根、叶子、阔叶、藤类、蕨类、老干生花、果实,以及它生长的群落关系等等,画时心里就有数了,理解了才能更明确的表现。通过观察——总结——概括,一系列的剪辑表现,帮助学生在写生的过程中,进一步提高自己的创作水平和能力。

二、花鸟创作写生和创作的关系

写生是一个过程,是一个感知周围事物形态的过程,

主要是将自己内心的想法融入到绘画的创作过程中,为最终的创作积累更多的素材。而创作是指学生利用自身的专业知识和能力将写生过程中吸收到元素进行加工处理,创作出一幅完整的花鸟画。很多艺术家将写生和创作的关系用这样的话进行表现,即“外师造化,中得心源”,这句话同时也是我国国画创作的理论。对于花鸟画的创作来说,大部分都是从生活中感悟来的,而且真正的艺术绘画创作并不是简单的临摹过程,也不是简单的勾勒,而是通过对外界事物的观察进行绘画设计,并展开最终的创作。对于创作来说,它是写生的升华和再创造的过程。写生是创作的基础,两者之间是相互促进的关系。而学生只有正确的掌握写生和创作之间的关系,才能在写生的支持下,更好的创作,也才能创作出更优秀的花鸟作品,在提高创作水平和能力的同时,推动绘画进一步的发展。

三、花鸟创作中写生方法及创作教学研究

1. 白描的绘画方式展开的教学

在花鸟创作中,白描是很重要的表现方法,同时也是最基础的,主要是利用线进行表现,如纵线、横线、粗线或者是细线等等,不同线的表现形式体现出来形态也是不一样的。而白描的写生方式主要有以下几种表现特点,即意、形、神。而这也是老师在教学过程中,需要重点讲解的内容。第一,意的表现特点。“意”通俗易懂点理解其实就是意境、韵味,对事物发展过程的一种感悟。在教学的过程中,老师可以先让学生去观察自然界的事物,并在观察以后仔细研究,对不同事物展现出不同的看法。我们要知道,学生之间是存在差异性的,所以不同学生对待事物看法也会不同,当然,所表现出来的意韵也是不同的;第二,形的表现特点。形主要是指形态,是对写生过程中事物发展结构和生长规律进行观察,是培养学生认知行为和能力的表现;第三,“神”的表现特点。神是指精神理念,作画的神韵。它与意的表现特点很是相似,都是通过线条的勾勒和不同变化,将花鸟神韵表现出来的,进而增加人们的视觉感受,提高花鸟创作的水平,使最终展示出来的花鸟画更具有魅力^[2]。

2. 工笔画的写生方法展开的教学

工笔画在花鸟创作中也是常用的表现方式之一,与上文所说的白描表现手法很是相似。因为工笔画的创作方式是通过创作者的感悟能力来了解周围事物,所以老师在教学的时候,可以从以下几个方面来展开:第一,先引导学生对绘画的主题进行确定,明确表现形式。花鸟创作的种类和形态非常丰富的,想要利用工笔画将花鸟画创作很生动并具有灵性,还是有一些困难存在的,

因此老师需要发挥引导者的身份,可以引导学生尝试在花鸟创作中融入自己的感情和喜好,将通过对周围事物的感悟融入到花鸟创作中,就能帮助学生更好的创作,提高创作能力;第二,要培养学生的观察力,引导学生对同一个事物的不同视角去分析,然后再确定写生方法,这样就能根据不同对象的变化,更好的掌握工笔的写生方法,进而提高学生的创作能力;第三,还要加强细节处理,俗话说得好“细节决定成败”,很多时候一个小小的细节之处,每一片叶子都具有它的生命形态,一分一厘均有表现笔法,差一分会让整个花鸟画都失去了活力,所以这也是老师在教学中需要重点讲解和强调的地方。

3. 教会给学生正确的写生绘画技巧

在花鸟创作的写生教学过程中,保持心态平稳、平静是创作的基本要求,只有这样,学生才能全身心的投入到大自然中,对大自然更好的感悟。所以在花鸟创作教学过程中,老师还要教会给学生正确的花鸟绘画技巧,要培养他们心平气和的心态。同时在绘画的过程中,也要遵循由大到小、由远到近、由点到面的作画原则,其中由大到小是指事物的大小,体现的是一些细节上的变化;由远及近是指景物,从远处观察到近处观察;由点到面主要是指作画的过程,要从小点开始,逐步延伸到面上等等;在花鸟画写生中,要学会重结构、找规律,教学中,教师要重点分析几种带有特色的花卉植物,分析它们的组成,分门别类的梳理形态特征。这些绘画技巧都是能有效提高学生创作能力和水平的,并为学生日后更好的作画打下基础^[3]。

四、结束语

总而言之,花鸟创作属于艺术,所以加强学生对花鸟创作的写生和创作技巧培养能有效地提高学生的艺术素养,提高他们艺术创作的能力,所以老师一定要将花鸟创作的写生和创作教学重视起来,通过白描表现手法、工笔画表现手法以及创作技巧等来培养学生,帮助他们正确的掌握花鸟创作的技巧和方法。同时还要正确认识写生与创作之间的关系,在不同自然环境背景下,融入自身的创作风格和艺术表现手法,以此来实现对艺术创作的追求,创作出更优秀的美术作品。

参考文献:

- [1]黎孜孜,刘坚.花鸟画中的写生方法及创作探究[J].美与时代(中旬刊)·美术学刊,2020,(1):44-45.
- [2]王雨晴.国画花鸟中的写生方法与创作研究[J].美与时代(中),2019,(1):43-44.
- [3]陈友祥.心与物化笔为情动——写意花鸟画教学中的若干辩证关系分析[J].山东省农业管理干部学院学报,2019,36(2):109-110.