

素描人体写生中风格的形成

谭丽娜

长春大学美术学院 吉林 长春 130022

摘要:素描人体写生中风格的形成要有主观因素和客观因素,也即艺术家在素描人体写生个性的具体表现,是由民族、地域、自身才气、艰苦的学习实践等因素构成。多种因素在实践中相互交织,按沿隐以致显,因内而符外,的艺术规律走。在画者的描绘实践或作品中呈现了作画者的独特个性,而显出表现性差异,在辅以不同造型的功底画面会形成千差万别的效果,艺术才有异彩纷呈的风格。

关键词:风格、实践、审美修养、艺术精粹

马蒂斯曾说“既是艺术家,他就是创造者。风格是创造的结果,是艺术家的艺术走向成熟的标记,它显示了画家对生活中的美有自己独特的发现,独特的感受。并以独具特色的艺术语言及表现方法显示出来,其作品应有自己独特的面孔,才与其他画家的作品拉开了距离。但不少画家的作品,似乎有了某些特点,都因缺少独创性,其面孔既像张三,又像李四互相重复,从而失去了独立存在的价值,这种所谓,平庸的风格贵在独创,因为,给他的版图添加了新的省份...”独创性风格,正因为他开拓了人类审美的新领域,才更具有审美价值。对于艺术家来说,风格就是生命风格的探索就是艺术家终生为之奋斗的艺术理想。在素描人体写生中同样存在风格问题,让我们来探讨一下。

一、风格的形成

素描人体写生中风格的形成首先要有大量的写生实践积累和画家自身的感受相结合形成。即客观因素与主观因素相辅相成最终形成风格。不论是什么画种的艺术风格作为艺术表现形态就像人的气质风度,是通过特有的气质状态自然而然在外部表象中显示自身的内在特征,风格的形成有其客观因素及主观因素共同作用的结果。艺术家虽然是用笔在描绘视觉所看到的事物,但对于艺术家来说,其本身就是客观世界的一部分,它不能脱离自身存在的审美修养,地域风尚,民族喜好,人文精神,社会生活的影响。不同地域、不同种族、不同性别、提笔所描绘出来的素描人体都会不尽相同。这是他们内在骨子里潜移默化形成的。追溯毕加索绘画风格的演变,我们可以看到一种风格形成的过程,不是简单的一再求变而是自然而然的提高升华,在这漫长的过程中艺术家要能按耐住痛苦和寂寞尽管他的才能如何超群,也不可能逾越中世纪文艺复兴及 18、19 世纪而凭空创立流派。他是要有模仿描绘到主观描绘把形体分解的造型观念的转变过程。

艺术家风格不是无根之水无本之木,我们无法想象离开了生养他的土地,离开了民族传统给予的影响,会缺失内在因素对风格形成的影响,形成自己独特风格更为困难。

然而在相似的客观条件下,每个画者也会因为性格性情的不同,专业能力的不同而有所区别。追求物象的体积感与质量感,人体解剖和曲线美。有的画面以颤动狂放的笔触,抒发激情,有的含蓄内敛,有的刻板木那等初步呈现出如此不同的个人画面效果,其中风格的主观因素起着潜移默化的作用。

所谓风格中的主观因素就是人本身,也即艺术家在素描人体写生个性的具体表现,创作个性是由才气、艰苦的学习实践等因素构成。性情所致,属先天禀赋,学与习是陶然所至。实践中相互交织,按沿隐以致显,因内而符外,的艺术规律。在画者的描绘实践或作品中呈现了作画者的独特个性,而显出表现性差异,在辅以不同造型的功底画面会形成千差万别的效果,艺术才有异彩纷呈的风格。在美术学院,的素描人体课堂上我们往往能看到一群人在同时画一个模特,又由同一个老师在上课,但画面表象都有多少的不同,这就是风格的萌芽,虽不成熟但足以看出不同。既有接近现代略显豪放的,也有倾向古典细致含蓄的,有灵动清朗的,也有沉雄的有分量的,有的严谨,有的粗犷,也有的稚拙,他们的作品无不打上了自己的印记,初始多是无意识状态,自然的流露。使人见其画就如见其人,如果在素描人体写生中没有自己的个性想法,就难以获得风格,因而认识与把握自己的感受、个性是至关重要的。补充说一下这里的个性是指在符合艺术规律的前提下。不是盲目自我,盲目个性。重视审美意识,审美观念,适应写生绘画的要求。力求找到自己素描人体写生中个性相符的艺术表象形式不断地探索道路。不难理解,素描人体写生中风格是在写生实践中发展并掌握,要百转千回在一定的条件下,有可能显现在你的面前。由此可见,风格形成中,既受客观因素的制约,更有主观因素在过程中的能动作用。就像高尔基说过,“人有一个任务就是发现自己,发现自己对生活对人做事的主观态度。并用自己的方式,自己的语言,把这种态度表现出来。发现自己把握自己的创作个性,并非易事,要在不断的创作实践中才能完成。”

二、模仿对风格形成的作用

素描人体写生中风格探索的道路总是经历由初始的照着画 - 理解着画 - 分析着画 - 掌控着画的思辨过程。曾有先者说过“初学绘画,要求画有依据,和规矩,能完成后就要追求一个奇绝的变化,此时难免,逐奇而失正,因此还要有个,执正以驭奇,复归平正的过程。最后,达平奇相生,文质相谐,物我化一的自然的境界。其中关键的一环是奇绝的变化,否则便不能进入艺术的更高层次,也无从获得风格。”此话我记忆犹新。其实还有人认为模仿是形成风格的大忌,虽然对任何初学者来说,模仿是学习的必经之路,如果只善于模仿就只能成为影子。但事物又是辩证相生的,模仿又是形成风格的有效捷径,用的好,用的得当就会缩短我们风格形成的时间。模仿只是风格的准备,必须经过自身的蜕变,方能获得风格,不少画家勤奋专研学到的一套程式化艺术语言,没有勇气踏出半步固守成规,尽管画出了作品但不能引起审美的激情。先感染自我,方能感染他人。求变,想画出一看就是某某画出的作品,带有主观符号性的风格,硬想是想不出来的,只有破坏自己旧的绘画程式,合理借鉴他人风格元素,走进再去跳出来,不断吸收才能长出新芽,学习亦是一样。按照自我形成的特点,重新组合绘画中各种元素,才能建立自己绘画的新风格。虽然这个过程很波折不是所有搞艺术的人都能达到,但这是他们一直追求的企望。在学习阶段,绘画面貌相差无几,在以后的不断实践中,不断在专业上精益求精追逐个性,充分发挥自我的特点,才使自己的画风有了质的飞跃。他们以相互不能替代的审美品格,各自具备了独立的审美价值。强调风格并非否定传统,否定师承,任何成功者都摒弃不了师承的积淀,才显得高出一头。在叔本华论风格中提到,“模仿别人的风格就如带上一只假面具,不管它如何精美用不了多久就会引起人们的厌恶和憎恨,因此一张丑陋的活人的脸也比他强的多。”这也是犀利的提醒我们不能简单的模仿,模仿只是我们追逐形成风格前的一个过程或阶段,也是一个训练手段。它的作用不可少,但不可简单生搬硬套。充分用好模仿,学习百年艺术历史长河中无数艺术家留给我们的艺术精粹。

绘画的发展史总是以独创性风格刷新传统不断跃入人们的眼睛的,素描人体写生中风格的形成只是一个小屋见大屋的探讨。由于素描人体写生是学习西方绘画高阶阶段训练的必修课,也是我们搞架上绘画的必修内容,素描人体写生表现出来的风格也直接会体现在创作中。今天新时代的中国,互联网融入生活,人们的思想开放性大包容性强,思想

观念迅速更新,也冲击着人们的审美习惯,同时也带来了艺术家对彰显个性的自我放飞。有积极向上的,也有消极低沉的,他们的出现各有其主客观的因素,也各有市场,艺术的存在应是多样的不论以什么形式存在应予以尊重。不论何种风格作为人类文明发展中一个时代的某一艺术风格独立存在。各种不同风格流派,他们都以另一方作为自身存在的条件,在相互比较相互依存,相互映衬,相互影响中取得取长补短,在对立斗争的过程中带来风格的丰富多样,并促进着风格流派的不断发展演变。今天艺术家对于创作个性的解放,大胆尝试,我们在素描人体写生中更需要广阔探索,允许进行各种艺术实验,争取多出有示范性的艺术精品。

三、独创在风格中的重要性

在素描人体写生中大都用写实手法,对模特写生,也有少许背离的轨道但也都是具象绘画。在扎实的基本功训练里寻求风格更是难上加难。有的人尝试摆脱用陈旧的造型语言描绘物象,一味求变而忽略根本。即使对对象在现代也缺少立足的根基。各自从不同的基点出发,开掘着自己的美学领域。风格的形成有其主观客观的条件,他既非凭主观任意表现的作风,也非靠模仿风格,风格模仿是三个不同概念,他们之间既有联系又有区别,

强调独创并非可由画者的癖好肆意拼凑绘画语言,任性画出的所谓风格。在素描人体写生中有些画者会在某些因素中发现与自己绘画个性相符的绘画语言与表现方法,可以大胆尝试留有初心。风格是主观客观融合一致的产物,是由外在内在共同作用产生的。是以画者心灵为出发点通过画者的手描绘创造的亲切作品,不是从外面撮合混搭而成的。艺术体现精神,黑格尔说过,“如果脱离了客体一味穿凿取心,即使装饰的再漂亮也是没有灵魂的躯壳。风格并不是安装在思想情感上,没有生命的面具,而是含着无穷意蕴,由内在灵魂产生出来的生动的面孔。”风格并不是闭门造车,要有专业能力的积淀,放开眼界广泛的阅读,悉心揣摩,大量实践试验,中西绘画理念融合,自身修养的完善十年如一日的磨砺才会形成。为寻找自己的个性语言许多艺术工作者用一生去探究,能否成功还是未知。但他们一直在追求。

参考文献:

- [1] 弗里德里希·黑格尔,美学.重庆出版社.2016年。
- [2] 何政广.世界名画家全集-马蒂斯.河北教育出版社.1998年。
- [3] 甘庭检.视觉图示的有限表达与审美意蕴的无限开拓-人体素描教学断想.当代文坛.2011年。