

彩色铅笔在美术实践教学中的应用

鲁少敏

(西安交通工程学院 人文与管理学院 陕西 西安 710300)

摘要:彩铅相比于专业的绘画工具而言并未受到足够的重视,但其方便易上手、细腻表现力强的特点对初学者有着重要的意义,也常被用作外出写生的工具被人们所喜爱。青少年使用彩铅作为入门工具也更容易使其在丰富的变化中产生对艺术的好奇与好感,可以更好的保持其对艺术的兴趣并培养良好的美术素养。当初学者选择彩铅时,建议选择饱和度且较软的油性彩铅进行创作。纵使工具的好坏对创作者至关重要,但我们不能一味依赖工具,再好的工具也只是辅助手段,没有自己的艺术风格、艺术主张,终不能绘出杰作。

关键词:彩铅;技巧;美育;艺术

引言

彩铅常被认作是幼儿用作涂鸦的工具,相较于专业的绘画材料来说并不被人重视,而是更多的应用于一些草稿的绘制或是日常休闲时的随笔上。但因为其使用手感近似于铅笔而色彩丰富,使用便捷且易于上手,无论是作为初学者学习素描和熟悉色彩关系的的方式,还是作为外出写生的工具,是相当不错的选择。低年龄段使用彩铅作为入门工具也更容易使其在丰富的变化中产生对艺术的好奇与好感,可以更好地保持其对艺术长期持久的兴趣并提升自身的美术素养。

1 介绍

彩铅,从形制上看,与普通的铅笔无异,又因为具有多种色彩选择,绘制的物体与场景更加生动,而被人们所喜爱。其携带方便、简单易学、笔触细腻、色彩表现力强的特点,也让它在艺术教育中,也发挥着独特的作用。比起使用水彩、水粉或是油画等材料进行色彩练习时,事前会耗费大量时间的准备,还有事后清洗调色盘、打理洒在桌椅地面的水渍颜料、等待画面干燥的程序都会无限消耗学生动笔的热情;再者,这些工具的开销也远大于彩铅,一整套颜料少说也要上百元,加上其消耗速度快,对于新手来讲是不具备性价比的选择。综合上述优点,彩铅画是一种适用于初学者,介于素描和色彩之间的绘画形式,非常适合巩固造型基础与色彩基础过渡阶段的教学。

2 技法介绍

彩铅有着油性彩铅(也可称蜡质彩铅)与水溶性彩铅的区别。油性彩铅的笔芯大多数是蜡基质,使用方式与普通铅笔无二,透明度较高且易于叠色,可以表现出较为轻盈、通透的质感;而水溶性彩铅多为碳基质,具有水溶性,在纸面上使用后再用水进行晕染可以做出近似水彩画的效果。

彩铅绘画对画纸的要求相对会比使用铅笔时要高,要选择相对平滑的画纸,既不可能简单涂抹就起毛,也不可过于光滑,否则不利于色彩的叠加。如果使用水溶性彩铅作画且准备配合毛笔进行晕染,则最好选用卡纸等较硬的纸张,避免因为纸张吸水破碎或是出现皱褶,而影响最终的呈现效果。

2.1 油性彩铅

当我们使用油性彩铅作画时,可以选择先用相对较硬(HB即可)的铅笔或自动铅笔进行草稿的勾勒,确定物体在画面上的位置并描绘出物体的大致轮廓后,再使用彩铅进行物体的刻画。彩铅不

像铅笔,其作画痕迹很难用橡皮完全的擦除,新手直接使用可能会出现画错的情况,导致最终画面上留下无法抹除的错误笔画。但是对于少儿来讲,敢于动手、敢于下笔才能更快速的熟悉工具并掌握绘画的技法,不怕失误地尽情挥洒更容易增强孩子的艺术自信,培养对艺术的兴趣,同时更直观的输出自身的情感与想法,这对于日后自我风格的形成更加有利。

图1 辉柏嘉红盒水溶性彩铅

油性彩铅与铅笔的使用方式基本类似,需要注意的是,彩铅相较于铅笔,并不容易在纸面上留下痕迹(这也与彩铅的芯质与纸张的材质有关),因此勾勒与排线时需要更加用力。在绘画过程中,物体的轮廓可以用竖笔进行勾勒,以形成更加明显的形体(这在日后的素描训练中并不提倡),再通过排线的方式在勾勒完成的物体内与背景中进行色彩的填充,并通过调整排线的力度以及疏密形成色彩饱和度与深浅上的变化。简单来说,当你排的线越稀松,运笔的力道越小,呈现出得色彩就越浅;排的线越密集,运笔的力道越大,呈现出得色彩就越深。这种变化既可以用于形成色彩上的差异,用一根笔即可画出同一色相内的多种色彩;也可以用于塑造体积感,让物体更加的立体。或者,你也可以使用叠彩法:由于彩铅无法像其他材料一样,通过调配形成自己需要的颜色,只能通过使用不同颜色的彩铅排列出不同色彩的线条,实现色彩的叠加,使变化丰富。

2.2 水溶性彩铅

水溶性彩铅同样可以像油性彩铅一样直接进行绘制,但出于芯质的差别,水溶性彩铅想要在纸面上留下颜色需要更大的力道。或

者,我们也可以选择它独有的绘画程序来进行操作。在使用这种方式进行水溶性彩铅作画前,我们需要额外准备一根毛笔(也有专门用于彩铅与色粉绘画的自来水笔)。如前文所言,水溶性彩铅比油性彩铅更不容易在纸面上留下颜色,但它也并不依靠彩铅本身的色彩来形成最终的画面。当我们在纸面上铺满较轻的颜色后,我们需要使用沾水的毛笔对画面上的色彩进行晕染,依靠其溶于水的特点使其变成大片的拥有颜色的“颜料”。晕染过程中,我们可以通过干净的水实现颜色的晕染与延展,也可以通过已经晕染过的其他颜色的水,实现色彩的混合。这种技法往往会呈现出奇幻且丰富的色彩,使画面朝着预料之外的方向发展,但索性,这种意外总是好的。微妙的变化会使从前僵硬的画面焕发生机,也会让作品变得独一无二。

3 彩铅艺术家推荐

绘画的进步离不开持续不断的思考与练习,但正所谓要站在巨人的肩膀上视野才能更为广阔,临摹大师的作品往往能够帮我们快速掌握技巧,取得更大的进步。模仿与革新总可以加速一项技术的掌握,在遇到瓶颈时的借鉴,也有可能成为突破的关键。因为彩铅并不在国内艺术教育的体系内,想要系统地学习要花费一些力气。介于其技法通常来自于对素描技法的生搬硬套,以及艺术家自己作画时不断精练出的技巧。

图2 水溶性彩铅(左)与油性彩铅(右)效果

图3 Karla Mialynne 作品

素描的技法于色彩的理论固然重要,但那些独到的技巧才是真正适用于彩铅作画的方法,加之水溶性彩铅独有的绘画方式,向那些致力于彩铅绘画的艺术家学习才能真正获得提升。这些艺术家往往不是那些被认为会改变艺术流向或是创作出传世作品的人,而多是些活跃于网络的绘师和画手。在平时的练习中,我们可以通过观摩视频网站中这些画师的视频或作品的分享进行技法的学习。

例如,美国艺术家 Karla Mialynne,他的作品以奇幻的风格,鲜艳的色彩以及高超的写实技法令网友折服。高饱和的颜色与略带奇幻色彩的内容更容易让孩子产生喜爱之情。

如果仍不满足于技法上的模仿,想要追随大师的脚步,获得更

高的提升,那么文艺复兴时期的德国艺术家丢勒的素描作品也可以成为孩子们模仿的对象。虽多些是单色作品,内容相较于前面三位现代艺术更为淳朴平淡,色彩也更加暗沉,却巧妙的运用笔触的深浅将动物描绘的活灵活现。无论在当时还是现在都被认为是顶尖的存在。

4 师生关系处理

在少儿彩铅的教学中,建立良好的师生关系对于知识传授的效率至关重要,唯有成为学生信赖且喜欢的老师,才能更好的将自身所学传授给学生。为此我们必须了解孩童在学习中的兴趣所在以及他们在过程中产生的情感变化。

首先,从生理结构上讲,因为少儿的视神经还未完全发育,所以高饱和的色彩更容易吸引他们的目光,且可以毫无保留地传递色彩情绪,他们会认为高饱和度的色彩更能表达内心想法。这注定了色彩丰富的工具教学比使用单色工具教学更适合少儿,也更有助于少儿产生良好的色彩感知能力。其次,从心理上讲,同成年人一样,少儿也会有虚荣心且为了满足虚荣心往往会作出更为夸张、更为激进的举动。这在日常生活中或许会造成麻烦,但在艺术创作中却难能可贵。作为老师,当我们看到学生并未按照我们制定的教学计划行动时,我们并不该第一时间制止或者指责,这会打击他们对于创作与创新的热情,从而导致产生厌恶抵触的情绪。当遇到以上情况时,老师应当给予学生的肯定与鼓励,以中肯且专业的话语为其作出的举动赋予正当性与价值,并在之后进行意味深长且和蔼的教育。当然,如果一味的鼓励会使尚未成熟的孩子失去对于美丑的判断,只追求“新”与“变”,也会导致基础功不扎实。随着创造力的遗失,这种畸形不扎实的基本功将逐渐暴露,使其未来艺术发展的崎岖;变化与创新应该作为一种附加的方式被学生巧妙运用以形成风格或是给人出人意料的体验而非作为创作主体被无概念的模仿滥用。此外,好奇心也是少儿的特点与创造力所在,唯有奇幻的表现才能博取他们的眼球与注意力,让他们乐意将充足的精力投入绘画中来。

5 结语

在美育被提及的当下,我们不应再简单得将美术教育认作是对技法的传授以及艺术史的粗浅的阅读。如何让学生更为灵活得运用并发展他们所学到的技巧,并发展出更加现代、更加自我的风格,了解艺术发展的原因以及其中的价值,并深刻领悟先人的艺术主张才是真正足以推动艺术发展的方式。

参考文献:

- [1]《彩铅在美术课上的应用》[J]. 韩雪. 吉林教育. 2018,(Z4)
- [2]《彩色画笔下的缤纷世界——关于儿童彩铅画教学的尝试》[J]潘世文. 课程教育研究. 2017,(08)
- [3]《艺术语言的多样性在手绘表现教学中的应用研究》[J]. 潘汝. 艺术评鉴. 2018,(20)