

材料表现课程在油画教学中的实践价值研究

乌吉斯古楞

(呼和浩特职业学院 内蒙古呼和浩特 010000)

【摘要】 油画表现材料的多样性表现的实践价值, 往往体现在创作者的油画创作之中。作为高校教师, 应把油画的教学实践具体到细节上, 在关注技法、审美价值本身的基础之上, 把握材料、工具本身的艺术表现媒介载体在艺术实践教育与艺术实践创作之中的关系。让学生在学习油画的过程之中, 充分了解油画工具材料本身的技术特性, 对材料表现的形式有个大致清晰的美学审美思路。

【关键词】 材料表现; 优化教学; 实践价值; 策略研究

DOI: 10.18686/jyyxx.v2i9.36172

油画在民国时期引入中国, 由徐悲鸿先生从法国引进, 并在当时的民国杭州艺专, 后来的中国美术学院发端发扬于中国海内外。法国学院派虽是中国高校油画教育的发端, 但由于中华人民共和国成立后适应革命画的宣传需求, 随着中苏友好关系的缔结, 中国又转面向“苏联老大哥”学习美术油画的创作与制作工艺流程。最为著名的是“马克西莫夫油画培训班”, 当时的培训学生有曾任中央美术学院院长的靳尚谊老先生等老一辈第一代中国油画家与美术教育家。

1 契斯恰科夫体系、巡回展览画派与中国美术材料表现关系

契斯恰科夫体系是俄国学习欧洲学院派油画, 后为适应本土油画训练与素描训练要求进行改进完善的油画教学体系。其在材料表现上往往有俄罗斯本民族的质朴、笨拙、“实在”等性格特点。通常情况下, 俄罗斯受制于光照因素影响, 冬季日常非常短。在油画的定稿与光影推移、明暗变化的训练之中, 会先进行单色油画底层绘制, 也会采用铅笔材料、炭精、石墨、色粉, 甚至是水彩等材料进行油画单色底稿的素描训练教学。然后在素描底稿的基础上, 进行油画本身颜色的堆积、凝结、塑造, 色彩冷暖变化、色调等关系的协调推进。

由于中国学习苏联油画时受黑白摄影技术的局限, 误认为苏联的油画底层素描基础训练是在白纸上进行的素描底稿作画。以至于讹传与生搬硬套成现在的, 在白纸上绘制油画底稿的错误作画方法。在油画材料底层素描稿的作画上, 正确的材料使用步骤是用把纸张订框装裱完成, 用绿茶或者索斯粉末(一种俄罗斯本土石墨绘画材料)进行底色罩染。打完有色底子后, 通过几何分形的观察方法、结构的立体观察法进行图形定位与确定所画对象的比例关系。之后在人体解剖解构的理论体系指导下(通常作画对象是人体), 进行物象的塑造描绘, 透视原理采用成角透视与空气透视法。

术是服务于道的。技术材料、表现技法皆属于术的范畴, 而透视原理、人体解剖知识、构图布局等学科知识也服务于审美价值取向, 审美价值取向是艺术创作过程之中的“道”。而油画属于艺术创作, 皮之不存, 毛将附焉?

巡回展览画派是俄罗斯本土在野画派, 这是为表现

俄国人民现实主义题材, 反抗俄国学院教学的伟、光、正完美主义人体油画教学, 由俄国现实主义大师: 苏里科夫、列宾等人倡导自发形成的一种画派画作巡回俄罗斯民间展览的油画改革运动。其在技术材料上的运用是服务于描绘现实主义题材的俄国苦难底层群众的审美需求的。技术材料的表现形式外展上观察一般呈现出朴素、质拙、写实、油画颜料堆积层厚重等特点, 在装裱与油画布选择上相比于俄罗斯国内的学院派考究特点显得随意又务实。

在中国油画材料技法的选择上, 高校油画课程教学, 基本自建国之初到现在都延用了前苏联这两种画派油画技法。但随着信息技术的发达与改革开放后的进步, 各种信息的涌入, 现阶段技法材料表现呈现百花齐放的多元化丰富的呈现形式, 学生可以通过网络信息, 或者展览获得多样的材料技法教程, 进行油画材料技法实验与油画训练学习。高校教师在这个过程中要顺应这种信息化、智能化时代美术教学的特点, 为学生在材料技法的选择与运用上, 开放油画教学空间, 让学生在更为宽松的油画技法实验学习环境之中训练、学习、成长、开拓美学视野并进步发展。

2 材料表现课程借鉴之欧洲学院派与印象派画派

油画材料的表现不仅仅局限于写实主义绘画品类, 在法国学院派之后诞生的印象派画种, 渐渐打开了材料本身技法的桎梏, 材料本身的表现也多元化、不限形式化地涌现在艺术家与艺术爱好者的油画创作之中。尤以印象派为当时技法材料、形式改革美术运动的浪潮。

在传统学院派油画教学课程之中, 技法与材料本身作用于画作的技艺质量水平高低与否、色彩使用纯正与否。诞生于古典师徒制宗教壁画油画技术的法国学院派、意大利学院派等学院派油画, 萌发弘扬于文艺复兴时期的宗教题材绘画, 后由宗教题材转向贵族、宫廷生活类题材。在资本主义兴起的过程之中, 新中产阶级的诞生, 由于传统师徒制工作室的艺术订单生产已经不能满足日益旺盛的欧洲新兴中产阶级审美艺术精神需求, 应运而生了美术学院。以雕塑与油画教学为主要内容的欧洲古典美术学院, 以研究油画创作技法、工具材料、为社会输送优秀美术工作者与艺术家而闻名于世界。这时段的油画材料更为考究, 由之前的自制油画颜料(如坦培拉

油画)到工厂生产的管状材料,油画材料开始得到大批量的生产,油画也随着资本主义的春风在世界范围内传播。

印象派的诞生是反正统学院与资本主义的,甚至是反具象写实的。印象派只表现物象的一个朦胧状态,通常是在传统古典油画里被人视为油画小稿,其极低的完成度展现着另一种油画画种的朦胧美感。技法材料在审美价值表现取向的变化过程之中,向无要求、不限形式的方向发展。此时技法材料本身对艺术家在油画的创作表达方面已经没有任何束缚。只要艺术家自身想象力与创造力本身足够强大,就没有什么能限制艺术家的油画创作。时至今日,后现代行为艺术、综合材料艺术一波一波来袭的今天,架上绘画走下神坛,甚至是油画材料本身,油画画种本身都不可能成为艺术家创作的限制。

在了解油画材料、油画画种的变化,题材的演变对经济社会发展的过程之后,我们再回到实际中国高校油画教学的材料技法表现课程本身的教学学习之中。视觉语言不断充斥人的视线的同时,油画材料表现也呈现着多样丰富的时代变化,不局限于古典油画、不局限于历史桎梏,更不局限于审美评判标准的单一性。油画现阶段所呈现的超强表现力,在综合材料上的运用上更是依托不同的媒介,进行自我独特艺术特征审美的表达。学生在创作油画作品时,只要基本了解油画的特性与材料本身的客观变化,就足以满足自身对油画材料的要求,现代高校的油画教学重点已趋向于艺术表达本身。这也是现代油画教学进步的多元化方向选择。高校教师在油画教学过程中,要适应时代的发展特点,因利势导地进行油画教学工作,不要局限学生的油画审美价值选择,给学生一个宽松的油画学习环境氛围。

3 后印象主义现代画派对油画材料表现的影响作用

自杜尚把小便池带进美术馆,拉开现代艺术的序幕之后。后现代主义、超现实主义、立体主义、构成主义、达达主义等后印象派画种便接踵而至,一波又一波地刷新着艺术种类的创新,直至后现代的波普艺术、行为艺术、装置艺术的发展。正是应景那句艺术名言,“人人都是艺术家,艺术即是生活,生活即是艺术。”油画本身作为写实性的功能正在被影像技术所弱化、边缘化,油画技法材料本身也已经对写实不形成潮流追求,甚至于激进地说架上绘画该被锁进仓库里,当然这是现代艺术激进者的美术改革口号。

虽然大背景艺术发展环境正趋向多元化建设方向一去不回头地发展,但就绘画本身来说,它本身就是一种艺术活动。这种艺术活动在写实本身发达的今天仍有人文精神需求,这是人自发的艺术行为。材料本身在艺术

家的表达上,学院的教学,学生的学习过程之中仍旧是一门基础油画训练课程。

自杨·凡艾克发明油画材料之后,湿壁画技术就被埋进艺术技法发展的历史长河之中。我们看到材料的创新,自古至今都是一直演变的、改进的,甚至有可能会有倒退的(艺术的发展有倒退特性)。现代艺术表现强调综合材料,综合材料是什么呢?综合材料简而言之就是不限材料,只要能够满足艺术创作本身的材料都可以用拿来主义拼凑在一起,组成一个现代艺术创作作品。从后现代美术创作的理念与创作思维来看,油画表现材料本身只是其一小部分组成内容。开放的多元审美思维,在中国北京 798 等艺术区被艺术家与艺术工作者们发掘的几乎接近于一种变化无穷的状态。

后现代写实主义、构成主义、立体主义、达达主义等后印象主义现代画派对油画材料表现的影响作用,已经蔓延至全世界的各大艺术机构与画廊。唯独美术学院作为大洋上的传播,还保留油画创作本身的技法性、材料性古典要求。贡布·里希在《艺术的故事》里论述这种现代发展趋势“也许在现代艺术花样玩尽,变无可变、叛无所叛的时候,反观传统古典写实艺术却又将会成为一种最先进的绘画流派与绘画理念”。

在高校的技法材料油画表现课程之中,作为媒介载体的材料本身,内涵在于“有效表达”。在这方面赵无极先生在打破传统中国水墨画、西方油画、现代技法综合材料的基础上融合进了自己的审美理念追求,把以上各画种的独特之处进行杂糅并包,开发出自我的一种无画种限制、无技术材料限制的新的美术形式创新作品。举赵无极老先生的例子,笔者是为向高校油画教师与学生表达,技术本身是为价值服务的,术之所存,皆系道之所求,望广大高校美术教育工作者与学生警之醒之。

4 结语

综上所述,材料表现在油画实际教学与创作之中的作用不仅仅体现在材料本身,还取决于审美价值取向。材料表现课程在油画教学中的实践是高校油画教学的技术性重点与难点。这就要求高校美术教育工作者明晰材料本身不同地域、不同文化、不同历史时期、不同审美价值取向、不同表现方式等的区别,在充分掌握材料本身的特性与综合性人文知识后,对学生进行有效地美术油画教学材料表现技法与审美取向指导。油画基础教学工作艰巨,高校美术教师要砥砺共勉,在美学研究与材料技法表现上不断自我进阶、进修。

作者简介: 乌吉斯古楞(1977—),女,内蒙古呼伦贝尔人,研究生,副教授,研究方向:美术教育——油画专业。

【参考文献】

- [1] 张项军. 材料表现课程在油画教学中的实践意义[J]. 内蒙古教育, 2019(6): 126-128.
- [2] 刘娟. 中央美术学院油画系材料工作室教学研究[D]. 中央美术学院, 2011.