

甘肃陇东南地区油画风景写生实践教学研究手记

范毅宏

(天水师范学院美术与艺术设计学院 甘肃天水 741000)

【摘要】随着人才培养方案的改革,风景写生课、艺术考察和艺术实践类课程逐渐增加了比重。如何把提升美术类人才培养质量与陇东南地域文化视觉表现结合是其中的内在要求。在艺术院系本科基础教学阶段,风景写生是一件既训练整体观察方法,也训练画面构成能力和表现能力的行之有效的途径。

【关键词】地域性;观察方法;表现能力

DOI: 10.18686/jyyxx.v3i5.44108

所有的文化创造都一定是以特别地理环境为自然物质基础而来,谈论文化创造与发展的可能性与现成性时,时代的节点与空间的维度都是无法超越的因素。地方院校艺术专业的教学展开,要考虑到这种条件的限制以及提供的可能性。作为华夏文明重要发祥地之一的陇东南天水区域,地处西秦岭,横跨长江和黄河流域,这里是秦人发祥地,也是中国早期文明发祥地之一。这一区域的地理与气候兼具北方与南方特点,素有“陇上江南”的美誉。其辉煌灿烂的历史文化传统和雄浑辽阔的地貌特征,足以给我们当代的风景写生教学提供一个地域性的,可以深度挖掘的写生景观和创作主题。天水是古丝绸之路重镇,拥有历史上丝绸之路的重要文化遗存,如麦积山石窟,大像山石窟,拉梢寺石窟等。也有地处西秦岭余脉的自然风光和大量的传统古村落遗存,近些年吸引诸多艺术院校的师生及很多国内著名的画家写生采风。

天水师范学院美术类专业开设的风景写生课程过去主要集中在学校周边开展,但随着城市的扩容与变迁,学院写生课程已更多进入周边麦积山风景区,传统自然古村落等历史文化区域,取得了良好的教学效果。近两年来,随着人才培养方案的改革,风景写生课、艺术考察和艺术实践类课程逐渐增加了比重。如何把提升美术类人才培养质量与陇东南地域文化视觉表现结合是其中的内在要求。在油画风景写生课程中通过贯彻这个原则,进一步提高学生学习积极性,提升油画教学质量成为亟待解决的问题。

在艺术院系本科基础教学阶段,写生是一件既训练整体观察方法,也训练画面构成能力和表现能力的行之有效的途径。

第一要素应该是观察方法的养成与锻炼,正确的观察方法是视觉艺术研习的前置。绘画的初习者能否习得正确观察自然与世界万象的方法,当有赖于整体观察方法理论的学习及持续不断的实践。在学院绘画造型基本功训练时,必然会给学生提出一个整体观察方法的问题,这个问题在某种程度上决定着初学者能否走上绘画的专业

道路,特别是对那些选择学习西洋绘画品种的学生而言,整体观察尤其关键。

观察自然,积累丰富的写生经验,必须要训练敏锐的眼睛。画家面对大自然时,对物象所呈现的整体面貌有一个初步的印象,这个初步的印象是控制画面的一个基调,要用有效的训练手段教学生学会捕捉。反之,如果刚开始眼睛就落在一个局部,那么整体的韵律色调将难以形成。今天大部分艺术生是通过画照片的训练模式通过考试进入美术学院的,这使得初学者整体的观察方法的训练相对薄弱,所以在进入美术学院学习时,观察方法的训练成为一个重点。油画风景写生要求画家面对大自然时进行整体观察和思考,根据画面需要对景象进行分析和取舍,经过重构使画面结构与语言整体概括。所谓“艺术来源于自然,又高于自然”就是从自然物象向画面或者其他任何可能的艺术呈现转化之理念。在写生过程中,正确的观察方法依赖于相关的理论知识作为指导,画家和普通人一样会去感受生活,观察欣赏美景,但在开始写生时,画家的眼睛必然以正确的观察方法理论作为指导,创作出生动鲜活、富有表现力、画面构成整体和谐的作品。

其次是画面构成能力训练。大秦岭区域群山辽阔、壮观、雄浑,具有很强的节奏感和力度。群山河谷阡陌纵横交错,山路蜿蜒,其间分布着一些传统自然村落。秦岭雄健的外形轮廓里有很多内在的结构,虽然有规律,但也很复杂。写生可以提供很好的经验,学生学习梳理这些结构,寻找点线面的构成,从繁琐的阡陌中发现所需要的,有形式美的结构。崎岖的山路,陡峭的崖壁,山峦的起伏都传递着一种特别深沉的形式韵律。油画风景写生要注重光影与色调的把握,这时一定要整体观察,要概括的抓住画面的主要色调,不能盯着局部的色彩,而且用色要准确,让色彩块面组成一些有意味的形式,来激起我们的审美反应,这时就可能涉及对景物结构组织取舍处理的问题。要形成这种有意味的形式,需要我们去观察,去发现。有意味的形式就存在于自然景物中,它可能隐藏在复杂繁琐的

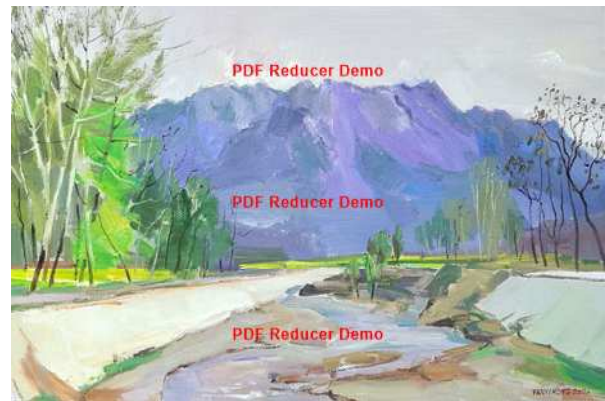
阡陌结构当中,有时也需要我们去主观的组织结构,去发现其中的美,找到适合表达我们内心的形式。这时,艺术家眼中的自然风景就不再是客观的自然风景了。马蒂斯说过一句话很具启发性,画家不该再着意于琐细的事物描写,摄影可以干得更好。绘画应该去干绘画的事情。二十世纪以后,人们对绘画有了更高的要求,艺术当表现艺术家内心的幻想。写生不仅可以给绘画专业学生后期的风景创作打下良好的基础,对于设计专业的学生来说,这样的训练也是极有价值。面对风景,我们所做的就是如何准确的记录下当时的感受,记录所凭借的手段就是手中的铅笔、油彩、水粉,任何可以制造痕迹的艺术创造工具。

自然色彩与精神色彩之间的构建是这门课程训练的核心之一。在油画写生中,如何从自然中捕捉引发内心情感波动的要素,进而使其转换生成个性化视觉元素,这是课程设计与推进中非常重要的任务。对于初次风景写生的同学来讲,一定要激发起学生们的色彩表达欲望,甚至可以暂时忽视对形的把握。此时色调的准确是一个更大的问题,所以此时最好建议学生画色彩速写。在同一天画很多张小色彩速写,来表现不同时间的光影变化,色彩变化,客观真实的表现自然,不要做细节的描绘,就是色调准确性的练习。这种训练方法很适合色彩训练,尽管和内心强烈的表现欲望相脱节,但它对自然风景客观忠实的再现,那种诚挚朴实的心态,也是一种很好的体验。

绘画作品区别于照片的本质属性就是其所谓的绘画性。何为绘画性?中国画讲究皴法墨色,而油画讲笔触。笔触的运用是绘画性的重要体现。油画笔触是运笔的痕迹,运笔的不同力量感笔势走向,颜料的厚薄堆积与体量对比,借助调色油、松节油来调和色彩的浓淡变化,落笔

的轻重力度、运笔的徐驰缓急体现出韵律感,以达成绘画对象的质感、量感、体积感和光影虚实的描绘能力。不同笔触的运用与物象高度的贴合,都成为画家性格、情趣、艺术秉赋的自然流露,表现为画家的艺术风格和个性特征。笔触固然是一种技术因素,却是传达艺术家之艺术个性和修养的唯一途径,也是个体艺术风格的核心组成部分。石涛《画语录》有“一画”之说。从一画开始,以立画法。画自一画开始也自一画而终。一画乃绘画的原始,是最基本最重要的元素。以这个基本精神为起点,括而充之,善加利用贯穿与创作行为,方有可能达到“用无不神而法无不贯,理无不入而态无不尽”的境界。所以说“吾道一以贯之”,就是说绘画之道可以用“一画”贯串起来,即是油画美学的笔笔递进关系。

天水及陇东南区域风景写生实践教学方案,是结合宽口径艺术人才培养方案而设计的课程训练。首先是在美术学、绘画专业必修课程《油画风景技法与创作》、《油画风景写生》中进行有目的地实践指导与训练,提升学生的审美判断、绘画技能以及创作能力。其次是通过教学收集优秀学生写生作品,举办教学成果展,将油画风景写生教学逐渐探索发展成为适合学院学生专业素养的教学模式。再者就是通过陇东南油画风景写生实践教学研究,摸索出独特的一套训练方法,形成区域地域特色优势课程体系。

从高校服务地方建设的角度,希望通过构建陇东南地域视觉形象,催生一批具有天水文化特色的美术创作精品,为区域文化建设贡献力量。

作者简介: 范毅宏(1977.6—),男,甘肃天水人,副教授,研究方向:油画。

【参考文献】

- [1] 吴冠中.生命的风景[M].北京:北京十月文艺出版社,1998.
- [2] 蒋勋.艺术概论[M].北京:三联书店,2000.
- [3] [法]埃蒂娜·贝尔纳.现代艺术[M].黄正平,董强校,译.现代艺术[M].长春:吉林美术出版社,2002.