

中国传统绘画在数字绘画教学中的应用研究

刘雨

青岛黄海学院 山东青岛 266555

摘要: 数字绘画主要是在传统绘画的基础之上得以生根发芽的,因此通过将中国传统绘画应用于数字绘画课程教学实践的过程中既能够使得学生了解色彩的应用原理,同时也能够提高数字绘画的质量,使得绘画作品在情感传达的过程中更加有效。本文就中国传统绘画在数字绘画教学实践中的应用展开探讨,希望能够推动提高数字绘画教学质量。

关键词: 绘画; 数字; 教学; 应用

Research on the application of Chinese traditional painting in Digital Painting Teaching

Yu Liu

Qingdao Huanghai University, Qingdao, Shandong 266555

Abstract: Digital painting is mainly rooted and sprouted on the basis of traditional painting. Therefore, the application of Chinese traditional painting in the teaching practice of digital painting course can not only enable students to understand the application principle of color, but also improve the quality of digital painting, making paintings more effective in the process of emotional communication. This paper discusses the application of Chinese traditional painting in the teaching practice of digital painting, hoping to promote the improvement of the teaching quality of digital painting.

Keywords: Painting; Figures; Teaching; Application

数字绘画与传统的绘画方式不同,对于学生的技巧掌握能力具备较高的要求,而数字绘画也不能够随意地更改,因此在开展数字绘画教学的过程中将中国传统绘画应用其中能够使得学生更好地了解色彩的应用。除此之外,在构图的过程中也可以借鉴传统绘画的表现方式,在确保绘画质量的同时,也能够给人以不同的视觉感受,最终提高绘画作品的观赏效果。

一、数字绘画的优势

在数字绘画发展的过程中,通过将绘画艺术与数字因素两者进行融合,并且采用计算机语言,最终提高美术的应用呈现效果。从数字绘画的相关概念出发,可以看出数字是绘画呈现的重要语言方式,而对数字绘画进行探究的过程中,一些专家学者在过去探究的过程中往往过于重视数字技术的应用,而忽略了对于传统绘画的探究。在数字绘画发展过程中,随着电脑系统以及操作系统的进一步升级,数字绘画的应用程度也在不断拓宽,当下数字绘画在插画领域以及电视动画领域都有了十分广泛的应用并且数字绘画逐渐延伸到人美术教学这一行业,越来越多的课程都开始采用数字绘画对教学内容进行改革,在丰富教学内容的同时也能够提高课程教学的创新性。在开展素描以及色彩等基础课程的过程中,通过充分发挥数字绘画技术的优势,最终能够确保课程教学的整体效果。数字绘画相比较于一些基础的美术课程能够在视觉表现以及画面效果等各个方面呈现出较强的优势。从技法方面出发,由于数字绘画都是由专业的程序设定,因此在对规则的点线面进行绘制的过程中往往更加规范更加准确,通过对一些层次化的方式进行选择,最终能够明显的提高结构线条绘画过程中的节奏感以及凹凸感。在进行图示图样绘画的过程中,通过运用一些

比较丰富的组合变化,进而提高造型的现代性。与此同时,数字绘画也能够搭配软件中的光影效果,使得色彩以及造型等各个方面更加饱满,更加充实。

数字绘画相比较于传统的美术教学方式能够提高学生在学习过程中的审美标准。与此同时,通过将大数据技术应用于数字绘画发展的过程中也能够对一些绘画作品进行存储以及备份,并且根据不同学生的绘画习惯推送相对应的配色以及构图方案,在使得美术创作更加便捷的同时,也能够使得绘画更加智能化。一方面作为教师在运用复制绘画展开教学的过程中能够帮助一些基础比较薄弱的学生,在降低绘画门槛的同时,提高学生的学习效率。另一方面,学生通过运用数字绘画进行辅助也能够结合一些电子画板功能,更好地了解有关绘画色彩以及造型等元素的应用。从整体这一角度来看,通过将主观元素进行融合,能够进一步提高数字绘画的应用程度,使得绘画作品的引导性以及聚焦性更加突出。再者,在数字绘画的色彩选择过程中具有多样性以及细节性,使得画面效果更佳精美同时也能够突出画面呈现的层次感。通过将程序与审美进行融合,最终以数字这一形式使得受众的感官体验更加丰富。

二、传统绘画与数字绘画的关联

(一) 区别

数字绘画主要是基于计算机平台,运用一些信息技术展开绘画创作,从本质上来看,数字绘画具备一定的虚拟性,而传统绘画主要运用一些传统的媒介,例如纸张以及颜色对创意进行创作。传统绘画推进的过程中,点线面以及颜色的应用十分重要。通过这些要素进行组合排列,最终确保视觉效果的强烈性。而数字绘画在发展的过程中与传统绘画最主要的区别在于媒介方式的

不同,而前面提到的有关传统绘画在创作过程中所使用的基本要素同样也适用于数字绘画的应用,从这一角度来看,传统绘画以及数字绘画在发展的过程中主要是运用的工具不同,在本质上来看,并没有十分明显的区别。然而,由于数字技术在发展的过程中更加工整,同时对于精密性要求较高,这也导致一些图形的绘画比较生硬。在创作展现的过程中,其表现形式十分冰冷,缺乏生动性以及鲜活性,这也导致数字绘画最终得出的作品在视觉角度出发缺乏对应的亲和力,这也是当下数字艺术作品在发展过程中存在的不足之处。

(二) 联系

在对传统绘画以及数字绘画两者之间的联系展开探究的过程中,可以认为传统绘画作为当下数字绘画发展过程中的根源以及坚强后盾,能够为数字绘画的发展提供营养。在当下数字技术快速发展的背景之下,如何运用数字绘画进行作品创作具备一定的商业价值,而创作出来的作品也随处可见,基本上每一本杂志中都会有相关的数字作品呈现。由于在数字绘画推进的过程中具备操作方便性以及视觉效果丰富等一系列的特点,因此群众在对创作作品进行欣赏的过程中能够获得一定的视觉愉悦感,同时也会出现一些负面影响。例如一些数字绘画作品在创作的过程中制作质量较差且品位低下,缺乏对于社会发展以及文化创新的认知,在情感表达的过程中往往流于表面。在对作品进行创造的过程中应用数字绘画技术应当不断地吸取传统文化过程中的营养,而在传统绘画作品推进的过程中也要求艺术人员应当具备深厚的艺术修养以及文化功底,并且开展长时间的训练。数字绘画相比较于传统绘画而言最大的优势在于便利性。通过对一些图片进行选择以及修改既能够确保即兴发挥同时也能够保证最终的绘画效果,然而作为艺术工作者不能够盲目的选择数字绘画,最终丢失了传统绘画创作过程中的创新思维以及艺术修养,这也不利于推动我国数字绘画的可持续发展。从以上两点出发,作为艺术创作人员介绍认识到数字绘画的本质同时也应当意识到传统绘画的发展重要性,通过不断提高自身的创作效率以及质量,最终体现出绘画的艺术底蕴。

三、中国传统绘画在数字绘画教学实践中的应用

(一) 结合时代发展需求

在数字绘画教学推进的过程中比较注重艺术以及技术这两者之间的融合,通过对一些绘画工具进行运用,最终实现艺术工作者创意表达的最终目的。通过将中国传统绘画融入于数字绘画教学之中,能够改变传统的数字绘画表现方式,通过运用传统的艺术思维,充分体现出作品的构图以及色彩应用重要性。除此之外,也可以将一些新型的绘画技术应用其中,在提高作品整体展现效果的同时,也能够不断提高绘画作品的综合品质。将一些数字化语言应用于课程教学之中,既能够不断深化学生的审美意识。与此同时,也能够加强传统绘画与数字绘画两者的融合力度,在创新绘画设计风格的同时,最终推动我国传统绘画可持续发展。

(二) 推动课程体系改革

对于绘画教学来说,教师应该更加看重学生的思维

能力和创作能力的成长,而不是仅仅关注学生是否可以在特定主题下完成老师布置的任务。这就需要教师了解学生的想法,从学生的角度出发去展开教学。尤其是在一些教师看似简单的问题上,学生往往并不具备足够的知识积累去快速跟上教师的教学节奏,这就导致学生后续的学习会逐渐落后。所以这就需要教师以一些便于学生理解、更直观的教学形式来将知识展现在学生眼前,并且加强教学实践,引导学生解决美术学习中的问题,而这正是教师走进学生层面,以学生的角度看问题的一个重要目标。通过将中国绘画理念融入于数字绘画教学的过程中,能够提高学生进行效果图制作的质量,例如在一些速写课中学生在完成传统的手绘内容之后,将数字绘画内容应用其中能够将传统数学内容采用数字技术的方式进行描述,这样不仅仅能够提高学生的手绘能力,与此同时,也能够帮助学生进一步了解绘画结果,最终提高课程学习效果。除此之外,在课后练习导入的过程中融入中国传统绘画技巧也能够帮助学生更加了解绘画的重要知识点,引导学生在开展数字绘画的过程中,减少绘画时间提高绘图效率。通过将中国传统绘画以及数字绘画这两者进行融合技能能够提高课程教学的灵活性,也能够鼓励学生在绘画的过程中,充分发挥自身的创造能力以及表现力。

(三) 开展绘画技法教学

美术作为一门需要学生理解和创作能力的学科,学生在学习的过程中难免会出现学习吃力的情况,而这一类型的学科如果在教学过程中仅仅依靠教师在讲台上进行单方面的讲解是非常难以达到美术教师的教学预期的。所以美术教师要充分利用中国传统绘画技巧来帮助学生理解和巩固课堂上学到的理论知识。从绘画功能这一角度来看,软件的绘画功能都遵循了中国传统绘画的流程以及原理,例如图层功能就吸收了油画绘画过程中的概念,通过对作品进行多次的渲染,最终完成绘画作品,确保绘画效果。而图层模式也正是利用了这一特点,通过将不同的色彩进行叠加,最终节省了颜料风干的时间。作为教师通过将中国传统绘画应用于数字绘画教学之中,也能够引导学生更好地了解图层功能的工作原理,使得学生在图层功能应用的过程中更好地使用色彩,最终达到自身理想的绘画效果。学生通过对笔刷的透明度以及流量大小进行调整,最终使得色彩的混合效果更加丰富,这也在无形之中借鉴了传统绘画创作过程中的技巧以及方法。在美术教学中,教师要不断提升自己的教学能力,从数字绘画与中国传统绘画的角度出发去优化自己的教学理念和教学方式,利用学科融合等方式来真正实现美术与数学的教学融合,从多个方面出发去思考更多帮助小学生提升美术能力的教学方法。这样才能够充分培养学生的逻辑思维和创作能力,让学生在美术学习的过程中掌握更多的技巧,为以后的学习打下基础。

(四) 推动项目化以及模块化

由于作品的创作需要较强的综合性,在作品创作的过程中不仅仅会涉及到一些透视原理的运用,同时也对于学生的临摹能力以及色彩理论应用的要求较高,通过将中国传统绘画理念应用于数字绘画教学的过程中,能够不断提高学生的综合能力,而教师也可以将一些项目

化以及模块化的功能应用于实际教学之中,能够提高学生的手绘作品创作效果,同时也能够引导学生对于绘画过程中的各项知识原理展开深入的了解以及掌握。通过将不同的知识要点进行结合,进而确保数字绘画过程中的综合表现效果,提高人民群众对于艺术作品的观看映像,例如在对效果图进行绘制过程中,教师可以引导学生先运用中国传统绘画理念对轮廓模型进行大致的描绘,在利用数字绘画中的网格工具绘制细节,在提高设计效率的同时也能够确保最终的课程教学质量。

结束语:

综上所述,美术课是学校课程体系中的重要一环,作为提高学生人文自信、训练学生审美能力与创新能力的重要课堂之一。美术课堂能够给学校学生营造轻松愉快的学习气氛,也能够帮助学校学生形成德智体美劳全面发展的艺术人才。而运用中国传统绘画也能够给学生更多想象的空间,提高数字绘画教学效率。

参考文献:

- [1] 李云平. 东方文化想象与民族性——近年来国产动画电影山水造型美学形态研究[J]. 视听, 2022(03):95-98. DOI:10.19395/j.cnki.1674-246x.2022.03.022.
- [2] 戴梅萍. 产教融合背景下数字绘画课程教学改革探索[J]. 现代职业教育, 2021(41):150-151.
- [3] 安志龙, 王鑫. 实验与创新——数字绘画的创作观念及其语言逻辑[J]. 长江文艺, 2021(18):104-107.
- [4] 于若溪, 郭可义, 刘凯旋. 基于智慧学习的数字

绘画系统设计[J]. 现代电子技术, 2021,44(16):165-169. DOI:10.16652/j.issn.1004-373x.2021.16.033.

[5] 罗娜. 绵延与创新——新时代语境下数字绘画的传播路径与评价机制[J]. 长江文艺, 2021(12):124-127.

[6] 金阳. 古今交融与创新:传统工笔人物画对当代数字绘画创作的启发——以原创作品《红袂画谱》为例[J]. 艺术与设计(理论), 2021,2(04):104-106. DOI:10.16824/j.cnki.issn10082832.2021.04.026.

[7] 华孟易. 数字绘画与传统绘画的融合——以木版年画门神为例[J]. 山东工艺美术学院学报, 2021(01):114-116.

[8] 王一成. 浅析现代商业数字绘画与传统壁画交融的可能性[J]. 今古文创, 2020(46):63-64.

[9] 余晟文. 中国传统山水画在二维横版游戏场景设计中的应用初探——以游戏《都广裔迹录》为例[J]. 今古文创, 2020(40):75-76.

[10] 李炫. 传统绘画的延续——数字绘画的应用与技法探究[J]. 美术教育研究, 2020(07):12-14.

山东省文化艺术科学协会艺术教育专项课题《数字中国视域下传统绘画技法在数字绘画教学实践中的应用研究》, 立项号: L2021Y10290510