

风景写生对艺术设计的影响

◆牛娜

(鲁东大学艺术学院 山东省烟台市 264025)

摘要:写生训练是艺术设计专业必修基础课程,对培养学生的观察方法、思维能力、设计意识以及艺术表现能力都有着积极意义,我们可以把采风的素材进行加工利用再设计,让客观状态下的自然景观视觉符号化具有设计意味,本文通过探寻风景写生对设计思维的影响与启示,希望进一步提高设计专业学生的设计表达能力,为以后的设计专业学习打下坚实的基础。

关键词:风景写生;设计;自然;积累;感受

设计人员要达到不断提高绘画技巧和表现能力,积累素材和广开思路的目的,有两个途径,一是进行临摹,二是通过写生。通过临摹可以学习前人的表现手法,吸收前人的艺术经验,以丰富自己的创作技巧。但通过对自然界各种素材的写生,可以培养我们对自然的观察和设计思维能力,为设计收集和积累资料,写生是本源,带着探索的思维去向自然学习,以此来完成对自然形态到设计形态的转换,因此写生对我们设计工作显得十分重要。

一、写生对艺术设计的意义

在数百年的发展过程中,写生通过艺术家们的实践和探索,创造出丰富而独特的表现手法。同样,现代设计需要写生全面的图像思维能力和控制表现技法。在根据自己的绘画习惯和观察模式捕捉自然特征的写生过程中,人们不断思考如何更好地协调图片中的颜色、构图和造型等之间的关系,在观察自然的过程中,获得了情感和意义的启示,在连续思考中,获得了对图像的新理解,并将外化的形式转化为点、线、面等。写生训练这个过程可以看作是重新设计自然的过程,它所包含的艺术语言、创造性的精神思想、创作方法可以完全成为艺术设计的灵感来源。

选择写生作为视觉记录的一种形式,不仅能提高对自然事物的理解,还能提高观察和思考能力。通过写生,可以有效提高准确的观察水平、提高视觉和设计技能。与摄影相比,写生是一种更有效的客观事物记录方法,有助于培养视觉记忆和准确的判断力。写生也是一种记录某些特殊细节或结构类型的方法,可在设计任务到来时用于参考。培养写生习惯,旨在锻炼基本造型能力,在有效提高个人设计技能方面发挥着重要作用。

二、写生对艺术设计的影响

(一) 师法自然

去养马岛写生之前,虽然听过别人介绍,也看过大量的照片,但到达目的地时亲临其境的感受逐渐淡化了别人的介绍和图片资料,亲身的体验在记忆中打下了深刻的烙印。养马岛的渔民生活和老房子,让人充分感受到海边的原生状态,领悟到人与自然的如此和谐。自然气候的温差,强烈的日照,阵阵的山风,海边取水,席地而坐,在这种环境和条件下的写生,调动了人与自然交融的复杂情感,写生作品是你最真切体验和最真实的感受。写生实践的魅力所在,就在于对客观世界的感悟之中能够用激情的笔触记录下动人的美好事物,这一实践活动也是我们触景生情,激发艺术灵感的过程。

写生是对生活、景色的真实描述,广阔的自然是最容易为设计者创造灵感的源泉,唤起设计者创作的激情。在写生过程中,画家会遇到许多不同的景色,从南部的热带地区到北部最寒冷的温带地区,从东南部的沿海地区到西北部的干旱内陆,即使面对同样的风景,创作者也有不同的感受。创作者必须基于对自然风景的观察及观察后的感悟,利用设计技法将感受转化为作品,通过这种方式,作品可以真实地反映自然风光的美感,增强对自然的感知,而不是完全按照风景描绘,过于死板。同时,艺术家自身的创作技巧也得到了提升,增强审美情趣,拓宽视野。所以对于创作者来说,基于写生的创作,才能设计出更好地优秀作品。

(二) 写生为艺术设计积累材料

以往,一说到写生,人们就喜欢画名山大川,亭台楼阁,要

是画花呢,则就是常以牡丹、月季、菊花等名贵花卉或常用花卉作题材,而对那些野花小草却极少注目。实际上我们要不断创新,设计出无穷无尽的作品,就必须注意收集各种各样的自然素材,也要关注山间野地里的小花杂草,这些是我们设计时必不可少的陪衬题材和装饰纹样,是设计舞台上极重要的配角。现如今有许多人为写生而写生,脱离设计的目的要求,单纯地去搞写生,以追求形式美,这样虽然写生稿积累的很多,但等到要设计时却头脑空空,在自己的写生稿内翻不到多少设计所需的得心应手的素材,最终不得不去找别人写生或书本上的资料来参考,这样就失去了写生的一定意义,这样写生写得再多也是益处不大的。大自然为我们设计人员提供了丰富的创作资源,就看我们如何去对待利用。

(三) 写生与艺术设计有机结合

在创作设计时,光靠写生得来的一点形似是大大不够用的,而需要写生和设计相结合。写生的作用不仅体现在基本技能的培养和艺术创作中材料的积累上,写生的本质也是艺术创作,但人们总是忽视它。对于一个优秀的设计师来说,渴望拥有创作灵感,写生过程为培养设计师的创新思维能力提供了积极的参考,一种多维度的思维方式可以为设计创作过程带来持续的刺激。因此,如何根据写生的效果创造出画面的视觉新意,有效拓展思维空间,激发创作激情,让创意的火花不断涌现,是现代艺术设计的最高境界。

有相当创作经验的设计人员在写生时,就能注意如何把写生与设计有机地结合起来,观察、下笔时就考虑到如何使画下来的东西马上可以用到设计中去,使写生的过程同时也成为艺术加工的过程,写生稿实际上等于一张设计稿,这样的写生更有效,既节约了再创作的时间,又锻炼了自己写生与创作相结合的思维能力。我们要在自然物象写生的基础上,经过主观意识的提炼、加工、组织,进行创造性的再设计,以点、线、面的各种有机组合,构成千变万化的各种形式和风格的设计图案。设计者在通过观察写生、回忆、默写、直到构思、构图、提炼加工这一系列过程,自始至终贯穿着设计思维,所反映出来的东西比普通现实生活中的物象更有想法、更富于艺术性。在艺术设计上为达到理想的效果,需要把现实生活中的形象与设计者的理想结合起来,付出心血,反复推敲,多做写生多练习,有所概括,有所取舍,有所强调,才能做出变化莫测的设计。

三、结语

写生和艺术设计不是简单的连接。一方面,写生的训练和沉淀可以为艺术创作奠定良好的基础,使艺术创作更上一层楼。另一方面,设计来自生活,源于对现实场景观察所产生的感受。写生是“师法自然”的教学活动,培养学生以自然为师,以生活为师的治学态度,培养热爱自然,热爱生活的艺术情操。

参考文献:

- [1]潘缨.写生的意义[J].美术, 2003.03
- [2]王小林.设计专业的风景写生教学[J].中共郑州市委党校学报, 2007(5)
- [3]李兆明.谈艺术类风景写生对专业设计的作用[J].理论探讨, 2012(11)
- [4]郑工.“再写生”与“再批判”——论21世纪写生与传统的关系[J].美术, 2015.10
- [5]刘小菊,沈代东,杨薇,冯凯.探析写生在美国创作中的重要性[J].美术理论研究, 2018(5)

作者简介:牛娜,1994年1月15日出生,女,汉族,山东省日照市五莲县,现就读于鲁东大学艺术学院2017级美术学专业,主要研究方向:视觉艺术研究。