

浅谈绘画创作与高中美术专业教学的关系

◆公切合卓玛

(玉树州第二民族高级中学 815000)

摘要:绘画的创作是思维与想象的综合发生,以具体艺术语言为载体,而形成的对客观环境及作者内心世界的二元化能动反应。本文主要分析了绘画创作与高中美术专业教学的关系,希冀能为进一步提升高中美术专业教学提供一定参考。

关键词:绘画创作;高中美术;专业教学

美术教育是指一位教师对学生的全面美育教育,高中阶段的美术教育有绘画技艺和审美鉴赏两大部分组成。绘画创作除视觉因素的点线面、形体色外,它还是一种精神产物,其本身也传达了一种观念、态度。因此绘画创作不能只停留在技巧和形式的探索中,还应该注重提高自己的文化、艺术修养,锻炼自己平和的心境并将自己掌握的材料、知识、技巧和感情融为一体,创作出物质和精神相结合的、具有创新意识的艺术作品。绘画创作是高中美术教学的重要内容,对高中美术专业教学具有重要的影响。因此,有必要分析绘画创作与高中美术专业教学的关系。

一、绘画创作的形式语言与作品创意

绘画艺术的创造包括两个方面:一是表现内容,揭示生活的本质;二是画面本身的形式美感,通过画面的视觉效果营造形式美。绘画的形式语言是通过点线面形体色等形式因素,并以具象、意象、抽象等表达图示来表达作者的内心世界,因此绘画就是以视觉的形式去理解和表达画者内心的情感和其认识、理解的世界。绘画作为一种“有意味的形式”,虽然具有独立的审美价值,但形式的目的包含着内容,内容则积淀在形式美中,二者缺一不可。形式美感是艺术作品审美的本源之一,形式美感的现代转换是变革时期绘画所面对的整体性课题。因此,艺术创作必须掌握绘画形式语言特有的形式美之规律,并结合对自己生活、生命的体悟才能有所创造。现代绘画的一个重要特征就是构建起自己独特的画面结构,优秀的美术作品之所以能吸引观众,是因为画者将平凡的景物变得新奇,让人眼前一亮,其中绘画构图的形式美就是吸引人的重要手段之一。构图的形式要表现出自身的趣味特点才会有美感,如法国莫兰迪的油画作品,其笔下的杯杯碗碗排列有序,画面所绘物体简单且富有特殊比例形状趣味,给人一种单纯却又不简单的独特形式美。

二、绘画创作对高中美术专业教学的影响

(一)“超级写实主义”素描与基础造型训练

作为写实主义素描中的一类代表——“超级写实主义”又称“高度写实主义”,是西方绘画和雕塑的一个流派,其风格类似高分辨率的照片。“超级写实主义”被看作是“照相写实主义”的发展,二十世纪60年代末至70年代,从美国波及世界各地。基于我国美术高考生而言的造型基础类训练,一开始就指向了应试的目标,在获取应试成功的前提下,还需完成艺术生观察和思维方式的合理化养成。传统的训练项目如素描、色彩、速写、设计等科目,近年来正逐渐融入新的思维。在高中美术生的教学实践中,教师可通过让学生在接触素描本体语言的早期阶段了解到绘画的内容与形式的关系,通过对不同风格绘画作品的鉴赏与模仿,来建立良好的“眼光”,激发学生从写实精神中获取成就感的兴趣,而这也确实是初学绘画的突破点之一,即通过尝试铅笔、彩铅、水笔等媒介途径,达到表达的意图。在绘画的过程中,也鼓励学生借助高清图片,拷贝纸甚至投影仪等。在整个作品的创作过程中,专业教师会以协作者的身份,给予技法或观念上的帮助,让写实绘画精神贯彻其中。

(二)“写意风景油画”与美术高考中的风景

意境是文艺作品中所描述的客观图景与所表现的思想感情融合一致而形成的一种艺术境界,且有虚实相生,意与境偕、深邃幽远的审美特征,能产生强烈的感染力。“意境”是我国传统美学的一个重要范畴,它是构成艺术美的不可缺少的因素。写实主义在美术高考中的单一统治地位由来已久,且饱受诟病。笔者认为,这一模式势必将在未来发生不同程度的改变,如中国美院

2017年国画系招生考题中出现了古典诗词歌赋,用国画手法表现文学“意境”。从写实到写意,该如何推进?在高中学画早期阶段,教师鼓励学生面对大自然或人文景观,做到感悟其中,并从中汲取可放置于画面之中的形式语言,舍弃一些自己认为不重要的,强化加工内心的第一印象。从色彩、构图、空间、笔法、节奏等绘画要素考虑,在遵从自己内心对此景的“意境”开始,完成写生中的意象之旅。在这个过程中,可能会脱离一些严谨的“透视”、“比例”、“固有色”,强化构成、气韵等主观意识。风景绘画和中国传统山水画的融合和创新是在中国大文化的背景之下进行的,若要培养高中生的综合艺术素养,应该站在这个高度来理解这份艺术追求的意义所在。

(三)“版画语言”对基础课程的影响

版画语言的形成是来源于它独特的制作流程,间接性、复数性等特征也是别的画种所不具备的,这和基础类绘画有很大的不同。版画家在制作版画的流程中,会注重从草稿到制版再到印刷的整个流程,显示了一个从事艺术活动的人所应该具备的条理性 and 秩序感。作品制作感的形成离不开工具,但除了拥有齐全的绘画工具外,还需具备一定的“工匠精神”。一张画从无到有,显现的是手头功夫,隐藏着的是作者背后的刻苦专研与默默坚守。

“偶然性”是非常特别的另一种版画语言,在这项语言的支配下,制作版画的艺术家可能会将错就错地完成一幅版画。如果有意识地制造出一些偶然效果,会让学生的美术作品充满生机与活力,达到事半功倍的作用。比如,在色彩静物绘画中,当第一遍背景色铺上后,其中夹杂着许多浅灰蓝、淡绿等亮色时,我们会惊讶于这份偶然的到来而很有继续画下去的欲望。在现代版画形式语言中,艺术家为了避免单一的面面所产生的单调和枯燥,通常会运用重叠、透叠、分割、穿插、错视等的艺术手法,来丰富“点、线、面”的表现。教师可以引导学生在面对一组静物的写生或默写时,按照点、线、面的原理,合理布局画面。让画幅包含着动态平衡,包含着对物态化的自然概况与提炼,而不仅仅是面对一只苹果,用十四笔或九笔画出来。

三、结语

综上所述,绘画创作不管以何种姿态凸现,以何种模式表达,都来自于对生活的观照,对现实美化,对情感的宣泄,以此来表达艺术真理。在高中美术专业教学实践中,高中美术教师和分析绘画创作对高中美术教学的影响,有针对性地培养学生的绘画创作能力与技巧,以促进美术教学水平不断提高。

参考文献:

- [1]张莉.绘画心理学在美术教育教学中的意义及应用[J].高教学刊,2018(21):115-117.
- [2]张剑.绘画创作思维与创作灵感[J].美与时代(中),2018(10):102-103.
- [3]许丽霞.基于核心素养视野下的高中美术教学探究[J].艺术科技,2018,31(02):165.
- [4]邱京京.高中美术绘画模块中漫画课程教学研究[J].美与时代(中),2017(08):98-99.

