

浅析速写写生在美术教学中开展的必要性

程秋凤

广州华夏职业学院

DOI:10.32629/mef.v3i1.544

[摘要] 在读图时代普遍进入我们生活的今天, 美术作品、绘画作品、设计作品中对于素材的积累, 似乎不再需要像老一辈的艺术家、设计师那样深入生活、扎根生活从写生中获取创作的灵感和素材, 取而代之的是随意性在网络中、杂志广告、摄影等图片素材库里筛选而得, 作品的深度内涵都显得苍白无力。特别是在当下的学校课堂学习中, 开设速写写生课显得尤为重要和必要。本文对速写的基础知识和表现手法进行了详细的介绍, 并对课堂上采取的教学组织过程展示了科学的方法和详细的讲解。

[关键词] 速写; 写生; 美术课堂教学

On the Necessity of Sketching Sketches in Art Teaching

Cheng Qiufeng

Guangzhou Huaxia Vocational College

[Abstract] The era of reading pictures generally enters our life today, the accumulation of materials in art works, paintings, and design works does not seem to need the deeper and rooted life of the older generation of artists and designers, the inspiration and materials for creation were replaced by random selection in the image material library of the Internet, magazine advertisements, photography, etc., and the deep connotation of the work seemed pale. Especially in the current school classroom study, it is very important and necessary to offer sketching sketch classes. This article introduces the basic knowledge and performance methods of sketching in detail, and shows the scientific method and detailed explanation of the teaching organization process adopted in the classroom.

[Keywords] sketching; sketching; art classroom teaching

1 引言

美术教育是培养学生综合素质, 提高审美水平最有效的方式和手段, 但急切、快速的教育方法是违背学生认知、体验的规律, 凡是好的美术教育都需要学生有一个不断思考、认识、理解、消化、感受的循序渐进的过程, 将来才能真正地对专业有一个正确的认识、理解和把握, 美术教学不应该是追求短期效应, 拔苗助长、杀鸡取卵的方法是不可取的。本文概述了美术教育在开设速写写生课的教学方法, 对课堂的教学设计中优秀范例也加以展示。

2 速写的基本知识和课堂设计的规范性

2.1 什么是速写

速写这个称谓, 是特别中式化的词, 在西方, 没有速写这个说法, 速写属于素描的一种, 因为文化传统、美学观念等差异, 对速写有着不同的理解。但基本上我们可以理解为一种快速的素描, 它运用快速提炼和概括的手法, 对客观对象的特征、形象、动态有一个整体感受的把握, 并记录下来, 速写同素描一样, 同是造型艺术的基础, 也是一种独立的艺术形式。老一辈艺术家普遍把速写作为创作的准备阶段和素材的积累过程, 是为了创作而服务的。

2.2 速写的特点

速写的便利自由让我们在没有素描纸和画架的前提下, 也能随手拿起一张旧报纸、一片废纸箱把客观对象勾勒描绘在纸上, 它的自由抒发性, 是其它作画种类所不允许的, 它还可以运用夸张、甚至变形的手法大胆的表现对象, 把客观对象的特征高度概括和提炼。速写是自由的, 它不受地点、材料、时间的限制, 随时随地的记录生活感受, 捕捉客观对象的生动有趣的瞬间。速写不但可以提升我们对生活的观察能力, 也能培养我们技法上的提炼能力, 加深了理解能力和记忆能力, 启发创作灵感和抽象的思维能力, 把客观对象的美的元素借鉴、运用到我们的作品中去, 总之, 速写是我们美术基础实践活动中的重要手段和表现形式。

2.3 速写的主要表现手法和样式

2.3.1 线描法

由于线条是速写的主要表现手段, 所以以线条为主的速写也是非常普遍, 中西方的绘画中都能找到大量优秀作品, 例如西方的安格尔、马蒂斯、席勒等, 中国的这种表现手法更是比比皆是, 从古至今, 线描的手法都是东方艺术的主要特点。这种表现手法其主要是利用线条的疏密、虚实、长短、粗细、刚柔以及线条的错落和迹态变化等作为主要技法手段, 来表达客观对象的造型、动态、比例、结构以及主次、节奏、

空间等, 这种手法画面效果简练干净清晰, 律动感极强。

图1 线描法

2.3.2 光影法

图2 光影法

光影的表现手法是运用明暗调子作为表现手段的速写, 这种表现手法运用客观对象在光的照射下, 所呈现出来的结构和形体上的转折, 体面变化, 加以辅助光影对比来表现出对象的体积和空间上的微妙关系, 有较强的色阶和层次变化, 以及生动直观的画面效果, 由于时间短暂的关系, 在素描的基础上省略了中间的灰层次, 强化了黑白的对比, 让我们比较直观地感受到客观对象的面貌特征和状态, 这种表现手法画面氛围十足, 空间体积感极强。

2.3.3 线面结合法

线面的表现手法, 实际就是既有线描的表现技法的融入, 又有光影的介入, 是两者的结合, 是融入了两者优势的技法, 这种表现手法适用面比较广, 因此也是比较常常用的手法, 它的主要技法运用特点是在用线概论提炼线条以及边形的的基础了, 在对象的结构、叠压处再辅助调子来使其形体

更加饱满, 使空间关系更加明确, 层次分明, 有着很强的灵活性。

图3 线面结合法

2.4 速写的主要表现内容

客观万物实际写生过程中都可以根据素材搜集和创作需要作为表现对象, 主要有: 人物速写、风景速写、动物速写、场景速写、道具速写等种类。

2.5 速写课堂写生设计课程的规范要求

2.5.1 速写写生要贯穿整个教学和生活中

速写写生不应该是阶段性的, 课程设置上如果条件不允许做到每天, 那么也要以开设完课程的同时, 以设置作业的形式交代给学生, 包括课余生活中的生活场景、生活动态, 不限于校园环境和教学的课堂上, 应该还包括车站、机场、市场、街头街道、山川、田野等人流密集或者风景入画的生活中, 这样就避免了速写写生的狭隘单调, 它是如同日记一样的生活记录, 生活感悟, 总会把最新鲜的画面及时留在纸上。这样才达到速写写生的最终目的, 让学生从生活中获取创作灵感, 从生活中发现美。

2.5.2 速写写生要亲近自然, 带来现场感

课堂, 不是狭义的学校教室中, 它应该是走近自然和生活中的课堂。速写写生也不是到写生的地点、环境中带回来一批拍摄的图片, 然后再对着图片进行临摹、拼凑, 这样是失去写生灵魂的, 和闭门造车式的搜图没有本质上的区别, 写生中应该是调动全身的感官体验与感受, 寒风凛冽中等公车的人, 拥挤人群中夹杂着酸臭味的底层民众, 清香微风吹拂油菜花的田间气息, 雄伟壮丽的大山之下, 我们亲临现场写生的体验是图片完全不可能代替的, 人民的朴实、酸甜苦辣、五味杂成的情感体验也是需要交流中才能发展的, 我们写生的第一笔素材应该是扎根生活中的现场所得。

2.5.3 速写写生要和临摹、默写相结合

从这三者关系上来说, 不是降低写生的重要地位, 而是在交融过程中, 让速写的学习更加高效, 前辈们优秀的艺术

作品,能让我们从中学习和领略到艺术的魅力,拓展艺术的思维和视野,技法与手法的借鉴和启发,也让我们思考总结很多艺术的规律,以便指导我们在写生活中迷茫,同时记忆默写能力的练习,也是对我们观察生活的理解归纳,是对写生的梳理,对碎片的整合。这三者的互相结合,让我们的速写写生的高效性大大提升。

3 速写写生的教学过程

3.1 安排速写写生的前期准备

3.1.1 确定写生的内容、时间、地点,及安全管理

如果内容为人物速写,那么我们要提前做好服装,选择好模特,如果是下乡写生,要确定人物的身份、年龄、性别等,根据时间规划好教学内容的安排,另外,出外写生的人身安全管理要规范教育,车流人员密集的街头,地形险要的山川,以及要排除掉其它危险环境等作为写生地点,做好学生的安全教学管理。

3.1.2 优秀速写写生范画鉴赏

优秀的艺术作品,总是会第一时间吸引到观众,产生审美活动上的共鸣,点燃我们对艺术的热情和兴趣,也从范画作品里借鉴到处理画面的思路和技法,以便指导我们开展下一步的写生活中有初步的方向。优秀的范画有很多,但教师在选择时应该根据教学的适用性来加以分类,有的大师作品非常伟大震撼,艺术个性极强,表现手法极具个人特色和技法难度,学生参考此类作品势必会难以理解,太普通的速写作品又难以启发学生的艺术思维和绘画冲动,也限制了学生的艺术视野和品位,那么选择好恰当的优秀范画就是在课堂速写写生教学前期要做好的重要准备。

3.2 按照教学板块的设计有序开展教学

3.2.1 先安排学生观察,不要着急动笔,观察表现对象的特征、美感,通过细心的观察,发展客观对象的造型特征和内在形式美感,并初步构思设计出画面的构图、结构、内容主次,和适合的表现形式。

3.2.2 学生连续几张的写生一定会出现不同的画面效果,教师可根据课堂的进程,安排讲评学生画面,讲评时对优秀的构思,大胆的表现都要给予及时的表扬,对不合理的问题给出调整的思路和建议,并做好整体的方向总结,引导学生总结经验,继续大胆探索尝试,不断完善自己接下来的画面。也可连续的安排教师的示范,给学生参考,面对同样的客观对象,答案是不同的,但艺术的规律是相同的。

3.2.3 学生继续的深入写生训练,从画面的反馈中不断

调整方向,教师要适当跟踪辅导,启发引导学生打开思路,大胆表现,从实践中不断打磨经验,这个过程是不能缺少的,艺术的规律是那个人内心活动的不断加以探索、修正、完善的过程,主张学生勇于尝试,并且持续的研究思考,当节课或者当天的教学完成结束后,教师应根据学生的画面和学生的情绪状态给予鼓励和期望,肯定学生的努力过程所取得的收获,也可选几位学生分享一下自己的体验,最后给下节课或者下一阶段的速写课程预热,布置好相应的本节课的巩固和拓展。

4 总结

美术教育是对学生进行美育的重要途径,脱离了写生的美术,只能是让学生的思维想象变得越来越匮乏,创造力越来越平庸,学生的感受美、欣赏美、评价美和创作美的能力得不到发挥。速写,作为美术教育中的一个基础科目,其增加科学的课堂设计和开展,是最直接的教会学生观察、感受的手段之一。因此,我们的美术课堂,应该逐步完善和开展速写写生的教学工作,从而让学生培养正确的审美观点和健康的审美情趣,培养出更多出色的艺术家与设计师,创造出对社会和我们的民族更大的价值。

[参考文献]

- [1]段世兵.高考美术速写教学初探[C].教师教育论坛(第五辑)广西写作学会教学研究专业委员会,2019:94-96.
- [2]韩秋莲.校园风景写生表现手段多样化教学初探[J].福建教育学院学报,2017,18(09):86-87.
- [3]汪惠聪.浅谈发现教学法在中职美术课程中的应用[J].学周刊,2017(10):33-34.
- [4]张季.师专美术教育应重视速写教学[J].文教资料,2017(06):105-106.
- [5]戴迪,罗园园.浅谈速写教学中的风景写生[J].现代装饰(理论),2017(11):258.
- [6]王松引.建筑美术基础课教学方法探讨——以建筑速写为例[C].黑龙江省高等教育学会.2018:204-207.
- [7]陈剑.高校美术教育的素描学习之管窥[J].龙岩学院学报,2018,32(05):87-90.
- [8]李振才.美术院校本科一年级基础课的构想[J].齐鲁艺苑,2019(05):55-57.

作者简介:

程秋风(1979--),女,汉族,山东菏泽人,助教,本科,研究方向:多媒体技术、视觉艺术。