

doi:10.13582/j.cnki.1674-5884.2021.01.015

高校美术专业城市风景油画写生教学研究

唐亮

(湖南科技大学 艺术学院,湖南 湘潭 411201)

摘要:风景油画写生是高校美术专业重要的必修基础课程,它以城市生活为素材源泉,以城市风景为写生题材,引领学生在城市中对景写生,对于学生艺术创作能力的培养具有重要作用。因而,探索有效的城市油画风景写生的实践教学方法,以帮助学生感受艺术与生活的密切联系,增强学生的素材挖掘及绘画语言的分析表达能力,提升其对绘画作品与情感表达的探究意识,对于培养学生的艺术创作实践能力,促进专业基础课程培养目标的达成具有重要意义。

关键词:城市风景油画;写生教学;艺术创作;高校美术专业

中图分类号:G642.0

文献标志码:A

文章编号:1674-5884(2021)01-0087-05

1 城市风景油画写生教学实践的作用与意义

风景油画写生是美术专业重要的基础课程,对于培养学生的观察感知能力、艺术表达能力,探究自然光色下的色彩规律具有重要作用,同时也是培养其艺术实践能力、夯实绘画基础、提升绘画技巧的重要途径,在高校美术专业课程设置中占据重要的地位。风景写生强调对景写生,景为城市风景,即以生活的城市为写生内容,以具有代表性的社区乡镇、深巷街角为主要取景场所,以城市的房屋建筑、基础设施、生活场景等为描绘对象,通过对景写生记录城市发展变迁与民众生活面貌,提高学生对景写生的能力,引领学生感悟艺术与生活的密切联系,增强观察和感知生活的意识,提升素材搜集和挖掘的敏锐性,从而培养初步的艺术创作能力。

之所以选择以城市风景为主要教学内容,究其原因有四:(1)城市风景存在于学生周围,与其生活密切相关,能够有效激活学生的观察力,在进行深度观察过程中,更易敏锐感知司空见惯的普遍现象所蕴含的特殊美,从而更有效地启发想象线索和创意灵感。(2)以城市风景为描绘对象,引领学生以生活为切入点,在观察感知与取材创作中感受“艺术来源于生活”,激发他们对艺术的

兴趣,深化对艺术创作的理解,使其认识艺术创作素材的来源与途径,并在解读艺术名作中充分理解艺术家对于素材的整合重组与创意再现,从而拓展素材挖掘的途径,并在对景写生中尝试对客观素材进行主观处理。(3)学生对于学习和生活的城市有着深厚的情感,在对景写生中易根据个人生活经验进行取材选景,以寻求所绘景物与个人情感之间的共鸣,促使其在写生过程中生发对所绘物象的特殊情谊,其作品也必将渗透真挚的情感,而这也为学生探究绘画作品与情感表达的关系提供了有效路径。(4)以城市风景为写生对象,捕捉城市发展变迁印迹,需要学生了解城市的发展历史,探究城市的文化底蕴,这对于通过绘画表现城市地域特色、展现城市发展历程、弘扬地域文化、激发爱家爱国之情,并在写生教学过程中渗透课程思政具有重要的意义。

2 高校美术专业城市风景油画写生教学实践策略

2.1 基于城市风景视觉特征的基础练习

城市风景具有不同于自然风景的特征,这体现在造型和线条上。自然风景中的山川树木、河流湖泊,其造型因受地域、气候等因素影响而自然

收稿日期:2020-03-10

作者简介:唐亮(1985-),男,湖南衡南人,讲师,硕士,主要从事美术学(油画)研究。

天成,型无定式。这些自然物象的线条以直、曲、弯、折、急、缓等各异的形态呈现,难有固定的规律和模式可循,因而在对于物象特质的表现中,更追求画者在作画过程中的灵感迸发与偶然天成^[1],这对于处在油画基础学习阶段的学生而言存在一定的难度。而城市风景以适应民众生活和社会发展的城市建筑、基础设施等为主,这些建筑外形多以长短不一、排列各异的直线为主,且物象造型具有精确的透视规律。城市风景的这一特征对于处在油画基础学习阶段的美术专业学生而言,能够帮助他们利用空间透视原理较为准确地描绘物象造型,运用色彩关系迅速建构画面,思考画面构成元素并组织画面细节,而这也为学生夯实绘画基础、提高绘画能力、探究油画表现技巧提供了条件。

基于城市风景的视觉特征,设置基础练习可从以下几个方面入手:(1)色块概括练习,即以归纳凝练的方式观察所绘场景,将取景框中城市建筑的墙面提炼为简单的块面,并分析比较各块面之间的色彩差异,用单色进行块面铺画。在这一过程中,鼓励学生大胆尝试,引导学生调控色彩的冷暖关系,把握画面的整体色调,锻炼归纳与概括能力。(2)感知与分析自然光色的变化,在单一的色块基础上添画新的色彩层次,该层次主要表现为由于光线作用而使得不同墙面所产生的明暗变化与色彩对比。在这一过程中,注重引导学生以立体思维观察建筑的外形及空间,尝试运用色彩的层次表现建筑墙面的转折变化与空间纵深。(3)在画面构成的基础上添画点、线、面等细节。点、线、面作为画面的基本构成元素,往往以较为抽象的形式存在于画面中,起到联通画面构成并营造画面氛围的作用。而城市风景中的点、线、面则不同,它以具体的物象存在,既构成了画面主体,又经营了画面的艺术特色,这也正是城市风景独特性的体现。在城市风景中,城市的基础设施如电线杆、防盗网、盘绕的电线等构成了画面中的线,这些线连接着不同的块面,成为画面中沟通构成要素、表现生活气息的重要元素。与此同时,城市风景中一些司空见惯的普通物象,如墙上悬挂的电表箱、街边的路灯、晾晒的衣物等构成了画面中独特的点的形式,这些点跳跃在线与面之间,点缀着画面,活跃着生活氛围。在刻画和处理这些特殊的点、线元素时,既要思考其本身存在的形

态,又要思考其与画面的配合与节奏。而在点、线、面等细节的深度刻画中,既需要深思熟虑的谨慎,又需要偶然天成的洒脱,才能够准确表现城市生活的独特景象和鲜活气息^[2]。

基于城市风景的视觉特征,设计有针对性的基础练习,并遵循循序渐进的原则,引导学生进行城市风景油画写生,这一过程不仅锻炼了学生对于色彩及画面构成的归纳概括能力,也帮助学生认识了画面各元素间的主次与配合关系,更有助于学生调控整体色彩关系与画面节奏,为专业技能和艺术表现能力的提升奠定了基础。

2.2 基于城市市井文化特色的情感引导

对于艺术作品而言,情感是其灵魂,缺乏真挚的情感,难以使观者产生共鸣。画面的情感首先依赖于画者艺术创作时所投入的情感,其次通过色彩的调控、笔触的运用、肌理的营造等画面所展现的绘画语言的力量感进行传达。而绘画语言是附着在具体的物象之上的,这也就决定了取材选景对于画面情感表达的重要性。艺术创作来源于生活,取材选景自然源于对生活环境的观察。《视觉思维》中提及:“对于艺术家而言,需要靠自己的眼睛从自己的实践活动和周围环境中汲取感性材料来进行创作。”^[3]因此,如何有效地观察周围环境,并在风景写生中渗透情感,是城市风景油画教学的重点,也是难点。想要使学生在写生过程中渗透情感,首先需要调动学生的情绪。研究表明,以自己或他人的生活经历调动情绪是激发情感的有效方式之一。根据这一理论,在写生过程中观察生活环境,探寻人与周围事物的相互联系,从而产生共鸣情绪是促进情感体验的重要手段。因而,在实践教学中,应注重带领学生深入城市的街角深巷,观察民众生活,了解城市发展,感知生活情境。例如,在菜市场的一角观察售卖食物的民众,感受朴实的生活状态;坐在房屋前的石阶上,听街坊邻里之间的闲聊,了解社区趣事;在老字号的早餐店品尝一顿早餐,寻找似曾熟悉的味道等。或许这并不是所有学生的家乡,但却发生着和家乡同样的事情。学生以这样的形式对周围环境进行观察和感知,深度感受民众的生活气息和安居乐业的生活氛围,以期联系生活经验进行联想,并以情感表达为导向尝试取材选景。

不仅如此,还可引导学生运用角色置换的方法感知生活情境。例如,在街边的小商店前,想象

自己是店铺老板会如何与顾客交谈;在城市遗存的古建筑旁,想象着自己穿越到古代会看到怎样的繁华街景;驻足于街角的电线杆下,想象自己等待相约之人的情境。这样的角色置换能够唤起学生的生活经验,生发独特的感受。城市的街角深巷往往展现着城市民众最朴实的生活面貌,这种为生活奔波、向往美好生活的状态正是每一个人都在经历的,因此这样的深度感知极易生发真挚的情感。而当学生将这种真切的感觉渗透于写生过程中时,他们会更加精心地编排与经营画面,这使得他们所描绘的物象集合了客观现实的形态与情感迸发的生动^[4]。即便学生的作品技巧并不娴熟甚至稍显笨拙,但画面表现的场景和情感却是他们写生当下最鲜活的情感。穿梭于街角深巷感知生活情境,不仅有助于学生探究绘画作品与情感表达的关系,也为学生感受“艺术来源于生活”、挖掘和收集生活素材提供了更广阔的路径。

2.3 基于油画本土语言的技法探索

基于绘画基本理论法则进行主观分析,对于绘画而言是非常重要的。如果绘画者缺乏主观分析的意识,那么对景写生将会演变为机械地照搬现实世界。正如《艺术与视知觉》中所讲:“艺术家的视觉形象,并不是对客观元素的简单复制,而是对元素的一种创造性再现,使其成为含有丰富的想象性和创造性的美的形象。”^[5]因而,对于高校美术专业的基础教学而言,培养学生结合绘画基本理论进行主观分析的能力是教学的重要目标之一。

首先,应注重培养学生取景与构图的主观分析能力。在城市风景的取景过程中,要引导学生对取景框中的物象进行有目的的删减或添加,即根据构图法则,将不适宜构图的物象进行主观删减,抑或是变换取景角度,将视野中所见的物象进行位移和添画,使其服务于画面构图需要。同时,关注学生作画过程,适时引导学生分析画面主题,根据画面需要,运用不同的方法对部分物象进行强化或弱化,以适应画面的整体效果,满足画面主题需要。

其次,引导学生主观处理色彩。色彩的主观处理在古往今来众多画家的作品中并不鲜见,如中国青绿山水画的经典名作宋代王希孟的《千里江山图》,画者将现实中的山水进行了主观处理,将中国画的色彩表现力发挥到了极致;又如著名

油画家王克举的作品,现实物象的色彩在画家的主观处理下愈发热烈跳跃。色彩的主观处理对于渲染画者情感具有十分重要的作用,而对于绘画基础学习阶段的学生而言,色彩的主观处理往往无法脱离其本身的色彩偏好。因此,在写生教学中,教师应善于根据学生作品的色彩基调,在其鲜艳明快或淡雅稳重的色彩偏好基础上引导学生主观处理色彩,如运用提高或降低纯度的方法适当强化、夸张或弱化部分色彩,从而使画面更具视觉冲击力或使整体更加协调。

再次,引导学生主观处理画面构成,例如依据城市风景的特征进行平面化处理。在写生过程中,可以鼓励学生大胆尝试运用归纳与概括的方法,不过多地考虑色彩的细微变化,而将不同角度和远近的墙面概括为简洁色彩层次的块面构成,重点调控色彩的氛围^[6]。同时注重天空、地面和城市建筑的比例,结合客观现实并根据画面需要进行主观调和,使得三者的比例既适宜呈现又突显特色。除此之外,将电线杆、电线、电表箱、晾晒的衣物和一些基础设施以点与线的形式联通画面,并在此基础上,运用写实的手法对位于画面视觉中心的物象进行深度刻画,使其在色彩、笔触、肌理等绘画语言的深度处理上区别于其他物象,营造画面的丰富层次,从而使画面既展现极简平面化又融合深度写实刻画,以此构建城市风景油画的鲜明特色。

最后,鼓励学生探究表现技巧。在绘画中尝试运用多种表现技巧经营画面,是追求艺术作品独特表现力的有效方法。油画的表现技巧涵盖广泛,如利用油画颜料的特性,通过把握颜料的厚、薄表现画面层次感;又如利用纸材、线材、金属等多样的综合材料,制作特殊的肌理来表现城市建筑的特征等。对于城市风景而言,探究肌理的制作是表现所绘物象特征的有效方法。在实践教学中,可以鼓励学生利用沙土、石灰、干草等自然材料,结合油画颜料的特性制作肌理效果,以更为准确地表现建筑特征。

2.4 基于思想内涵的主题提炼

著名画家吴冠中认为:“脱离了具体画面孤立的笔墨,其价值等于零。”^[7]这句话包括两层含义:一是品评脱离画面的点、线、面及色彩是没有意义的;二是笔墨技法服务于作者思想情绪的表达。因此,在实践教学中,教师应注重引导学生深

入理解绘画作品的情感内涵与人的思想及社会生活之间的紧密联系,并尝试通过挖掘多样的社会生活素材,思考作品的情感与内涵,而城市风景写生为学生探索作品情感提供了有利条件。例如,在实践写生过程中,很多少数民族地区的学生对中国式的古建筑具有浓厚的兴趣,他们热衷于描绘古街、老城,或许这些建筑能够引起他们对家乡的联想。基于这一现象,教师可以适时引导学生通过写生找寻古建筑的特色,并用独特的构成形式和表现技巧突出古建筑区别于现代建筑的鲜明特色,通过深入刻画和主观处理来表达对于家乡的热爱与思念之情。又如,不少学生在写生过程中表现新旧建筑并存的场景。事实上,城市的变迁使得过去的旧建筑正慢慢消失,而新建筑崭新的外墙、透明的玻璃窗与老建筑陈旧斑驳的墙面形成鲜明对比。在这种表象的对比之下,展现的是城市发展的历程,唤起的是儿时的记忆与乐趣。教师可以引导学生以此为画面情感表达的切入点,深度观察并探寻更具代表性的符号,以表现城市的新旧更替及个人的特殊情感。再如,城市中的建筑工地往往也是重要的绘画素材,来往的货车、轰鸣的挖掘机、工作的塔吊都是描绘的物象。而这些物象同样承载着特殊的意义,他们建设着赖以生存的家园、记录着城市建设的轨迹、展现着经济社会的发展,其中深刻的情感与内涵值得思考与感知。教师可以引导学生以此为取材来源,通过跟踪记录、对话访谈等方式挖掘相关素材。除此之外,热闹的小区街角、来往的单车棚、熙攘的菜市场,这些都是城市风景中的社会生活素材。教师可以鼓励学生运用摄影、速写等手段,深入生活环境中搜集多样的素材。以城市生活为素材源泉^[8],在鲜活的人情味中描绘民众的生活场所,记录人们朴实平凡的背后,又何尝不是寄托着画者对安居乐业、美好生活的歌颂和向往。

艺术来源于生活,不同的社会生活素材传达着不同的情感与内涵。在城市风景油画写生教学中,教师应帮助学生认识作品与情感流露的重要性,提高学生赋予作品思想内涵的意识,鼓励学生感知生活情境,挖掘生活素材,营造画面氛围,通过作品表达个人对生活的见解和真情实感。

3 城市风景油画写生教学的反思与建议

城市油画风景写生教学要始终坚持以学生为

中心设计教学内容、实施教学环节。在实践教学过程中,应基于学生绘画基础、理解能力、思维能力的差异,设置梯度化的教学目标,进行有针对性的指导,并采用鼓励等形式调动学生积极性。

同时,艺术创作的价值在于其独特的绘画风格和鲜明的语言特色,因此教师在写生实践中应尊重学生的个性,并鼓励学生大胆尝试,发展个性。对于城市风景写生而言,学生的个性往往体现在表现技巧或选材视角上,教师应持开放的态度,根据学生个性进行针对性引导。例如,发现学生在颜色、技巧上有鲜明的语言风格,抑或是在肌理制作上有极大的兴趣,便可鼓励学生进行强化处理或更深层次的探究,也可推荐相关画家的作品供学生了解,帮助学生解读艺术家作品的特色,启发他们进行研究性学习,从画家的成熟作品中获得灵感,进而优化自己的绘画语言。

除此之外,教师在实践教学中应注重增强学生专业知识积累,要求学生分析画家对景写生的过程,探究画家作品的精神内涵,了解艺术家生平和创作历程,思考艺术家的独特语言和思维方式,以此增强知识积累、拓宽视野、启发思维。

最后,教师在教学实践中应注重示范作用,为学生示范取材选景、画面处理、绘画技巧等,使学生更为直观地理解创作要领。也可与学生共同写生,在写生过程中加强与学生的思想交流,实时解答学生的疑问,或对具有争论的问题展开讨论,在思维碰撞中启发和感染学生。学生具有向师性的特征,教师是教学活动的领导者,更是学生人格的塑造者,尤其对于艺术创作而言。教师应始终保持旺盛的艺术创作力和严谨的艺术创作态度,不断提高自己的专业能力,以个人在艺术创作中取得的成果影响学生对于艺术创作的学习和追求。不仅如此,在知识信息快速发展的当下,教师应注重专业知识的积累和更新,汲取新鲜的艺术创作养分,树立学科前沿的教育理念,在教学实践中,向学生传递适应学生发展需求的艺术创作知识与技能,并注重以言传身教影响和启迪学生。

油画风景写生的内容与题材是多样的,高校美术专业油画基础课程中的风景写生教学也有多种形式,例如以名村古镇为题材的外出写生、以校园风景为题材的校内写生等。然而,城市风景写生因其题材内容的多样性、素材挖掘的便捷性、联系学生情感的密切性成为培养学生绘画基础和实

践能力的重要形式,也成为高校美术专业基础教学的重要研究课题。以上所论述的以城市风景为题材的油画写生教学方法是基于实践的初步探索与研究,而以城市风景为取材源泉,探索更为灵活生动、多样有效的风景写生教学实践策略,仍是一个有待深入探讨和研究的问题,需要不断求索。

参考文献:

- [1] 鲁道夫·阿恩海姆.视觉思维[M].成都:四川人民出版社,1998.
- [2] 鲁道夫·阿恩海姆.艺术与视知觉[M].成都:四川人民出版社,1998.
- [3] 吴冠中.笔墨等于零[J].美术,2010(9):44-45.
- [4] 史风华.阿恩海姆美学思想研究[M].济南:山东大学出版社,2006.
- [5] 加西亚.当代艺术家安东尼奥·洛佩兹·加西亚[M].济南:山东美术出版社,2011.
- [6] 何政广.怀斯[M].石家庄:河北教育出版社,2010.
- [7] 张冬峰.冬峰油画[M].南宁:广西美术出版社,2010.
- [8] 尚扬.吴门楚语[M].成都:四川美术出版社,2013.

Research on Sketch Teaching of Urban Landscape Painting for Art Major in Colleges and Universities

TANG Liang

(School of Arts, Hunan University of Science and Technology, Xiangtan 411201, China)

Abstract: Landscape oil painting is an important and compulsory basic course for art major in colleges and universities. This paper, taking urban life as the source of materials and urban landscape as the subject of sketching, leads students to sketch scenery in the city, which plays an important role in the cultivation of students' artistic creation ability. Thus, it is important to explore an effective practical teaching method of urban landscape painting, so as to help students understand the close connection between art and life, to enhance the students' ability of material mining and of analysis and expression of the painting language, to promote their exploration of painting works and emotional expression. It is of great significance to cultivate students' practical ability of artistic creation and promote the cultivation goal of the basic course.

Keywords: urban landscape painting; sketch teaching; artistic creation; art major in colleges and universities

(责任校对 莫秀珍)