

Research on the Influence of Modern Color and Ink Painting on the Improvement of Art Education

Man Luo

Xi'an Business College, Xi'an, Shaanxi, 710000, China

Abstract

The creation of modern color ink painting seems different from traditional painting, but it is also closely related to traditional painting. The traditional painting here not only refers to traditional Chinese painting, but also includes traditional Western oil painting, sketch, and sketch. In our initial exposure to modern color and ink painting, we do not necessarily have to learn too much about traditional painting. The unlimited use of themes and materials in modern color and ink painting gives us a lot of creative space, and it is also easy to form works, making it easy for beginners of art to gain a sense of achievement in the early stages of learning art. However, when we get used to the creative techniques of early color and ink painting, we feel that creation will be somewhat tedious and want to try new creative methods. Looking up the albums of modern color and ink painters and learning about the experiences and learning backgrounds of prestigious color and ink painters in modern times, we found that the creation of modern color and ink painting really has its essence. To create a modern colored ink painting well, it requires the foundation of traditional painting. In order to find this foundation, the paper summarizes several learning directions to see the impact of modern colored ink painting on the improvement of art education.

Keywords

Chinese painting; modern colored ink painting; aesthetic education

现代彩墨画对美术教育提高的影响力的研究

罗曼

西安工商学院, 中国·陕西 西安 710000

摘要

现代彩墨画的创作与传统绘画看似不同, 又与传统绘画紧密联系, 这里的传统绘画不仅指的是中国传统国画, 还包括西方的传统油画、素描、速写。初期接触现代彩墨画, 我们不一定要过多了解传统绘画, 现代彩墨画无限制的题材与材料运用给我们很大的创作空间, 也很容易形成作品, 使得初学美术的人很容易获得学习美术初期的成就感, 但是当我们习惯了初期彩墨画创作的手法后, 我们便觉得创作会有些乏味, 想尝试新的创作手段, 去查阅现代彩墨画家的画册, 去了解近现代颇有威望的彩墨画家的阅历和学习背景, 才发现现代彩墨画的创作真的是内有乾坤。要创作好一幅现代彩墨画, 是需要传统绘画的底蕴的, 为了寻找这个底蕴, 论文总结了几个学习方向, 看看现代彩墨画对美术教育提高的影响力。

关键词

中国绘画; 现代彩墨画; 美育

1 线

线条在绘画的意义相当于绘画的骨架, 每一幅画、每一个绘画创作者都有自己的线条表达, 那么现代彩墨画里的线条是哪里来的呢?

1.1 中国画线条

中国画创作里我们知道有这样四个步骤勾、皴、点、染, 那么这个勾就是用线条现勾出我们要绘画的主体, 是中国画里最基础重要的步骤之一。

1.1.1 白描

想要了解中国画里的线条我们就要去看中国画里的白描, 白描也是一种文学手段, 不加渲染便可描绘出生动的形象, 在绘画中他也是略微淡的墨色勾勒, 不进行设色的一种绘画创作, 但是如果我们要去创作工笔, 白描则是工笔画的基础骨架^[1]。

1.1.2 芥子园画谱

芥子园画谱用线条的形式总结出中国画题材分类中的山水篇、花鸟篇、人物篇, 从清代被出版后, 在中国的画坛上, 流传广泛, 影响深远, 孕育名家, 施惠无涯者, 《芥子园画谱》当之无愧也。《芥子园画谱》运用焦墨清晰的线条勾勒皴擦出按照题材分类的经典画法总结, 而后近代又出了浓淡墨和着色版本, 但是个人认为如果把它总结成浓淡墨和着色实际

【作者简介】罗曼(1989-), 女, 中国甘肃兰州人, 硕士, 讲师, 从事美术研究。

上意义不是很大,不如直接对着历代名画进行临摹,清代的芥子园之所以是一本经典的绘画教科书,就是源自于他用清晰的线条让我们明了地看出线条的走势与画面线条的结构,这就是他作为教科书非常实用的一点,我对芥子园进行临摹了之后明显我感觉到对传统绘画的线条认识深刻了,这本书虽用的是线条,但是他是区别于传统的白描画的,《芥子园画谱》不会像白描画得那么工,依然保留了写意绘画的笔势,而且同时他有文字注释,解说绘画的绘画中的精髓和要领,临摹《芥子园画谱》对绘画的提高是有绝对的帮助的^[1]。

1.1.3 书法性线条

练习传统书法对提高线条的掌握和控制力非常有效,传统书法我们分为篆书、隶书、楷书、行书、行楷、行草、狂草,这些书体的线条各不相同,各有千秋,对其进行分类练习对绘画线条的提高可以说是骑上了一批好马,之后的线条可有力,可有锋。

1.2 西方画线条

西方画思维上和中国画不同,但是线条的存在的重要性却与中国画非常一致,在西方画中素描和速写就是用线条为基础的绘画形式,尤其在还未表现明暗关系的结构素描阶段,是一幅画的最基础阶段。

1.3 线条在绘画中的重要性

线条在绘画中可以说是画的骨头,不论是宇宙观的中国画还是科学观的西方画,线在绘画中无论从表现形式上还是作为其他类型绘画的基础都是我们需要去努力练习的,那么以上就是我研习现代彩墨画过程中对线进行练习的方向总结,大家也可沿着这样的方向发现出适合自己的练习方向,这也是笔者为什么把“线”这一章放在第一来讲的原因,心中有线,线便不是乱线,这线定有你自己认为的出处。

2 浅解现代彩墨画两大家

对于现代彩墨画的学习必然我们要有个现代彩墨画的鉴赏过程,其实在小学课程中我们就有美术作品鉴赏这一个环节,从鉴赏一个作品到了解画派,再对画家本身进行解读,这就是我们对绘画作品深入了解的过程,在这过程中我们总会得到意想不到的收获欢愉,从而指明我们向前学习的方向。两位现代彩墨大咖的学习背景以及名作鉴赏后我的感受进行浅析。

2.1 吴冠中

最开始接触现代彩墨画时,我的研究生导师刘世华先生写的一本《解读吴冠中》就吸引了我,封皮上那张吴冠中老先生的彩墨画使得整个书本充满着线条的力量,但那时候的我还不知道这股线条的力量是哪里来的,只觉得像西方构成里的点线面结合,又有一种中国笔墨特有的韵味,而后还偷偷临摹了一幅,但是完全不像,那次失败的临摹经历后,我就再也没有临摹过吴冠中老先生的画作,也因为那次的失败,我也在学习现代彩墨画的路上开始摸索,到底应该“怎

么做”,我好像隐约知道了这个“怎么做”便是我毕生要去做的事情。这就是我在本科学学习民族民间艺术设计专业的基础上从设计思维慢慢转向绘画纯艺术道路的一个起点^[1]。

吴冠中在15岁时考入浙江大学代办的工业学校电机科,17岁弃工从艺,考入国立杭州艺术专科学校,开始了对绘画的系统学习,这个出身于中国江苏省宜兴县闸口乡的农民家庭孩子才正式与美术开始了一生的对话。吴冠中在杭州艺术专科学校专习西画,兼学中国画及水彩画,18岁时艺附中结业,升入本科学油画,师从常书鸿及关良。同时亦学习中国画,21岁转学中国画,成了潘天寿的学生,临摹了不少历代绘画精品,一年后,又留恋油画的色彩转回到油画专业,22岁毕业于杭州艺术专科学校,而后就去往巴黎留学,31岁留学归国,任教于中央美术学院,进入教育事业。由于那时候社会也不稳定,他由本来学习的人物画转向了风景画,在“文化大革命”时也曾被禁止作画、写作和教学,参加政治学习,改造思想,接受批评。

从吴冠中老先生的作品中不难看出他在后期对于线的注重和运用,之前我们谈到画里的线条是一幅画的骨,线条运用好了,一幅画的张力和构成感就会很强,而吴老先生的画对于线条等于是又进行了一次强化^[4]。

2.2 林风眠

林风眠,1900年11月22日出生在中国广东省梅县(古称嘉应州)白宫镇阁公岭村,刚刚我们说过了吴冠中老先生,林风眠比吴冠中大了19岁,但我是先认识了吴冠中,所以又开始了一个向上的探索,知道了要学习现代彩墨画,必须还要了解一位画坛巨匠,那就是林风眠。1919年,林风眠赴法国留学,广泛接触各种艺术形式,以及当时欧洲艺术界认为的“东方艺术”,25岁的林风眠回国后出任国立北平艺术专科学校校长兼教授。1928年,28岁的林风眠受蔡元培之邀赴杭州主持筹办国立艺术学院(后来的中国美术学院)并任院长,他主张“兼容并包、学术自由”的教育思想,不拘一格广纳人才。林风眠受蔡元培美育思想的影响,承五四新文化运动之波澜,倡导新艺术运动,积极担负起以美育代提高和完善民众道德,进而促成社会改造与进步的重任。他锐意革新艺术教育,请木匠出身的画家齐白石登上讲台,聘请法国教授克罗多讲授西画,并提出了“提倡全民族各阶级共享的艺术”等口号。

3 现代彩墨画在美术教育中的应用性

现代彩墨画作为一种现代艺术出现于20世纪80年代,兴起于90年代,这种作画艺术打破了传统水墨画的一些技艺上的做法,不再像传统水墨画一样循规蹈矩,而是运用一些奇妙特殊的方法制造一些让人意想不到的画面效果,而作画者也通过这些突发奇想的点子,更好地去表达自己的艺术情感。代表人物林风眠、吴冠中在中国的地位也是非常高的,他们的作品也在中国获得了好评并且给后来的艺术家提供

了范本与思考的价值,充实美育教育的理论知识学习。

现代彩墨画作为一种融合中西方思维的绘画方式,在国外更好地让外国人了解中国传统水墨艺术的魅力。早期林风眠、吴冠中两位画家的人生经历中都有去西方游学的经历,所以两位画家在后期的作品中都有与西方科学观察法的融合,林风眠先生的作品中会有很多西方画空间透视概念的体现和油画语言的运用,吴冠中先生的作品中有西方平面构成的知识体现,但仍然透露了中国画中宇宙观观察法的“意境”。现代彩墨画是一种融合绘画可以在其他国家成为展示我们中国艺术“文化自信”很好的艺术载体,丰富了美育教育的内容。

3.1 研究现代彩墨画对美术教育推动目的

在研究现代彩墨画艺术观察法的基础上进行创作,使得非美术专业与美术类专业非绘画类专业的项目组成员进行现代彩墨画的基础创作,领会艺术观察法与现代彩墨画基础创作的要点,现代彩墨画艺术观察法区别于传统绘画的观察方法与技法,可运用的材料和技法可以通过作者的主观创作想法而定,基础的现代彩墨画创作更加容易上手,这对于美育教育有着很好的实验性以及推动作用。

3.2 研究现代彩墨画对美术教育推动意义

现代彩墨画的艺术观察方法是结合了西方与中国的艺术观察方法进行创作的,是一种前期观察与思考中的思维融合和后期在创作中的技法融合的现代创作方式,这些理论如何在创作中表现出来,并且在研究与不同专业的项目组成员进行探讨得出更有意义的结论便是研究的意义^[5]。

4 结语

研究现代彩墨画的艺术观察方法,组建项目组成员从研究理论方面研究现代彩墨画艺术观察方法,从而使得非美术专业的项目组成员进行现代彩墨画的基础创作,在创作中体会到现代彩墨画在创作初期观察方法与中国传统水墨画、西方绘画的区别,后期创作中技法的不同,领会创作要点后进行现代彩墨画的创作。

4.1 现代彩墨画创作初期艺术观察法的研究

①现代彩墨画代表人物绘画分析。

②现代彩墨画中融合的绘画观察方法的研究。

外出采风:外出采风了解采风地的风土人情、生活状态,有需要可以做一些社会调研,依靠一些理论知识也可以引导创作时的观察方法。

外出写生:写生这种绘画方式是西方写实绘画的观察方法的关键,以看到实际物体为准的科学观察法,中国在绘画中也是有“搜尽奇峰打草稿”这样的理念,所以外出写生是研究观察方法非常必要的方式之一。外出写生课程之后也可加入美育教育的课程中使美育教育更加丰富。

4.2 需要掌握的现代彩墨画基本技法

①绘画形式是一种载体。

②现代彩墨画的基础技法。

4.3 创作中所遇到的问题

①创作中的要点:掌握创作时的观察方法,在实际创作中如何运用。

②创作中的难点:现代彩墨画的基础技法虽然是比较好掌握的,但仍然需要抽时间练习基本功底,训练线描、色彩调配。

掌握这些基本的理论知识,创作基础将对西方绘画知识、技法与中国传统绘画知识、技法基础知识进行了解对提高美术知识有很好的作用,并且可以在实践的创作中体会到创作作品的成就感,对未来全面的美术教育普及有很大的推动作用,本次研究基于笔者所在学校对全体师生的美育教育的重视而进行,未来将会详细地对现代彩墨画的创作进行更深的介绍与推广。

参考文献

- [1] 刘世华.解读吴冠中[M].成都:四川美术出版社,2006.
- [2] 王概.芥子园画谱[M].北京:北京联合出版公司,2013.
- [3] 邵文达.超以象外—绘画作品中的抽象之“象”[J].美与时代(中旬刊)·美术学刊,2020(12):24-25.
- [4] 任尚.浅谈当代中国抽象油画中的造型规律[J].中国油画,2022(2):3.
- [5] 李琪.浅谈油画中装饰性色彩的艺术表现[J].流行色,2021(7):120-121.