

Analysis of the Widespread Application of Waterborne Pigments in High School Art Courses

Zhilin Song

Harbin Normal University, Harbin, Heilongjiang, 150000, China

Abstract

By studying the characteristics of water-based pigments, this paper expounds that water-based pigments are suitable for wide application in art education in middle schools. Whether it's watercolor, acrylic, or traditional Chinese painting pigments, they all have the characteristics of bright colors, easy to use, and no need to blend oil. Based on the above characteristics, it will be more convenient for students to quickly master painting techniques such as coloring and spreading colors during specific operations. The charm of water-based pigments is underestimated in today's education. Since its introduction to China in the early 20th century, watercolor painting has developed in China. Especially after Chinese artists combined watercolor painting with Chinese ink painting techniques, Chinese watercolor painting has broken through the original display of watercolor painting. Watercolor painting is compatible and has absorbed the characteristics of various painting types during the long development process, and gradually formed its own unique style.

Keywords

middle school art; waterborne pigments; teaching research

探析水性颜料在中学美术课程中的广泛应用

宋智琳

哈尔滨师范大学, 中国·黑龙江 哈尔滨 150000

摘要

通过研究水性颜料的特点来阐述水性颜料适合在中学的美术教育中广泛应用。无论是水彩、丙烯或是国画颜料, 都有色彩鲜艳、方便使用、无需调和油的特点。根据以上特点, 在学生具体操作时会更加便于使学生快速地掌握上色、铺色等绘画技巧。水性颜料的魅力在当今的教育里是被低估的, 自20世纪初传入中国后, 水彩画在中国得到了发展。尤其是中国的艺术家们把水彩画和中国的水墨画技巧交融后, 中国的水彩画已经突破了水彩画原有展现。水彩画兼容并取, 在漫长的发展过程之中吸收了各种绘画种类的特点, 并逐渐形成了自己特有的风格。

关键词

中学美术; 水性颜料; 教学研究

1 引言

水性颜料包括水彩、国画颜料、水粉等, 而中国恰恰也是最擅长用水性颜料的大国, 其历史源远流长, 特别是中国画颜料这种富有中国特色的颜料, 有着数千年的悠久历史, 是中国文化、审美、智慧的大结合。而水性颜料的魅力在当今的教育却是被低估的, 水性颜料的优点也往往被忽视掉, 如水性颜料方便使用, 无需调和油、色彩鲜艳等, 所以无论是在陶冶情操、提高意境上, 还是从水性颜料的使用感上, 水性颜料都是一个可以在中学美术教学中广泛应用的一种颜料^[1]。

2 现阶段中学美术课堂中绘画材料的使用

2.1 油性颜料

油性颜料包括许多不同材质颜料, 以油画棒为例, 油画棒是油和蜡的特殊混合物制成的一种棍状绘画材料。油画棒有硬的和软的两种类型, 如果油画棒太软, 它会粘在手指上, 这些柔软的油蜡笔适合厚涂层。通常软蜡笔的“油”会污染纸张。而且油画棒的使用方式非常局限, 它无法完成非常精细的画作, 它只能大面积的涂抹。在使用油画棒完成精细画作时通常要借助小刀等尖锐工具, 而在中学课程中, 极易出现危险, 在具体实施操作困难。

除却油画棒, 油画颜料也是难以操作的。油画颜料大都需要配合调和油, 不但使用麻烦还容易把各种融合剂弄混。油画颜料使用时也浪费时间, 调和油画颜料将占用课堂很大一部分时间。油画调和剂都含有化学物质, 并且产生刺

【作者简介】宋智琳(1999-), 女, 中国黑龙江哈尔滨人, 在读硕士, 从事美术教育理论研究。

鼻的味道，不适合大面积的应用于学校的教学。学生们也会对这种需要操作的颜料产生好奇，转移了他们对课堂本身的注意力。所以，若是把油画颜料广泛应用于初中学校的教育，开展起来是十分困难的^[2]。

2.2 水性颜料

2.2.1 使用水性颜料时便于操作

水性颜料便于携带，以马克笔举例，一套马克笔就可以在整个初中使用，基本所有绘画作品都可以用马克笔来完成。而除去马克笔外的水彩颜料和国画颜料只需要加水调和，不需要融合其他的调和剂，使用起来十分便捷。特别是国画颜料，这种绘画方式在初中阶段基本以水墨为主，材料较少，以水和墨水相结合，操作起来非常方便，学习起来也十分容易，大多课堂作业都为白描，没有更深入的学习^[3]。

2.2.2 水性颜料的表現力

水性颜料色彩鲜艳，颜色饱和。拿水彩作为举例，水彩画发展到现在，已经屹立在了世界艺术之林。自20世纪初传入中国后，水彩画在中国得到了发展。尤其是中国的艺术家们把水彩画和中国的水墨画技巧交融后，中国的水彩画已经突破了水彩画原有展现。现代许多著名的水彩画家，如关维兴、王维新、张克让等。他们笔下的水彩画，有的像油画般厚重端庄，有的像水墨一般灵动飘逸，不仅继承西方的风格，也融合了中国画的意境，让人为之心弦颤动^[4]。

水彩画兼容并取，在漫长的发展过程之中吸收了各种绘画种类的特点，并逐渐形成了自己特有的风格。水彩的颜料大都是透明度很高的植物或矿物颜料，并且由于水彩作画以水为调和媒介，所以更凸显了水彩画表现力的特点。它不同于其他艺术创作的形式，水彩有水彩独特的艺术语言，它透明且灵秀，色彩交融、将水和颜料充分结合，表现水的特质是它最为与众不同之处。例如，七年级美术课程《人类的朋友》一课中的课堂作业就是将水彩的灵动与动物的灵动相结合，十分盎然有趣。

拿水粉举例，水粉与水彩画不同，它们都用水作为媒介来进行调和，但差别很大。曾经大家把水粉、水彩归为一类颜料，但后来大家发现水粉和水彩所产生的特殊效果是不一样的，水粉是不透明的，而且还能和油画媲美，有很强的覆盖力。但是水粉却不需要调和剂，既可以表现出油画的厚重感，使用起来又十分方便，但是水彩那种透明的灵动的表现力是水粉所无法比拟的^[5]。

又如国画颜料，中国画所用的工具和水彩没有多少区别，这两种绘画形式所用的颜料和调和方法也很相似。但仔细考究一下会发现他们之间差别，中国画作画时用水要更多，也就是说，中国画用水墨更多，而颜色则少一些，西方的水彩是水和色并用，并且往往色多于水，这可以从丢勒、透纳等人的绘画作品中得出结论。自从西方的水彩传入中国后，国人很快的就把水墨画和水彩中找到了共同之处，并且将他们结合，扬长避短。例如七年级美术课程《耕牛·战马》

一课中就学习了如何运用国画白描线条来临摹牛的神态，将水墨相结合。

而丙烯颜料作为水性颜料，与油性颜料最为相似。将二者作比较后会发现丙烯颜料更适合应用于中学课堂之中。丙烯画的颜色明度和饱和度能够长时间的保持不变；相反，油画在画布上存放时间久了之后会发黄并且发硬。而且丙烯画是速干的，灵活度高，不但可以在画布上作画，也可以在纸上作画。丙烯颜料可以反复堆砌，可以画出油画一般厚重典雅的感觉。相反，丙烯加入足够多的水，也可以画出媲美水彩、国画的效果。而在课堂上，丙烯的表现力也非常好，色彩鲜艳覆盖力强^[6]。

3 水性颜料在中学美术课程中的优势

水性颜料包括国画颜料、水彩、水粉、丙烯、马克笔等。

3.1 国画颜料

常言道：“越是民族的，越具有世界性。”中国对于水性颜料的研究是世界顶级的，特别是中国画颜料这种富有中国特色的颜料，是中华民族引以为豪艺术结晶，有千年的悠久漫长历史，是中国文化、哲学、智慧的大结合。在中学美术课程中，有许多与国画相关的课程，如综合探索领域的《耕牛·战马》一课，该课程运用国画的白描线条变化，临摹公牛，呈现公牛神态以及体型的不同变化，提高学生的造型能力以及审美。其目的是引导学生在感悟中国画传统风格，发展学生对国画的感知，善待动物的心态，提高学生的能力^[7]。

在《耕牛·战马》一课中，学习了什么是白描，学生需要准备水、墨、毛笔、宣纸等工具，在初中美术课程中，这种与我国传统绘画相结合的课程可以更多，这样的课程不但可以激发民族自信心，还可以学习中国传统绘画技法。在我实习期间曾旁听过其他同学所讲的《耕牛·战马》，学生们对国画颜料和水墨都产生了极大的兴趣，课堂气氛很好。

3.2 水彩颜料

水彩画虽然在中国仅有几百年的发展史，但是中国在使用水彩颜料时充分发挥了其透明性、流动性的特点，且与国画进行融合。例如，造型表现领域的《人类的朋友》一课，这是一堂在初中美术课程中使用水彩颜料的课程。它用教材描绘小动物的办法举例。首先从轮廓开始，逐渐深入。其次，加一点明暗，进一步深入。最后，可以用水彩轻松罩上一层，或者从局部入手，再抓形体，去深入细化。这个课程充分的把动物的轻盈体态与水彩颜料相结合，利用水彩颜料的清透性、流动性、透明性来表现动物。

3.3 丙烯颜料

丙烯颜料十分适合应用于中学课堂之中。上文提及丙烯画的颜色可以长时间保持不变，不但可以在纸上更方便的作画，而且颜色鲜艳、速干、具有耐久性。基本所有的中学美术作品作业都可以用丙烯来完成。例如，七年级设计应用

领域的《花的变化》一课,在完成黑白装饰画的步骤后,可以用丙烯作为颜料进行色彩上的填充,它的操作简单,还可以使整个画面更加鲜艳,提升画面的表现力和冲击力,这样完成的作业还可以张贴在班级作为彩色装饰画进行装点。

水性颜料的特点有方便使用,无需调和油、色彩鲜艳等。与油性颜料相比,水性颜料无需调和油,仅与水进行调和便可使用,甚至于马克笔等工具不需要添加水就可以直接在纸张上作画,其笔头纤细,可以画出大量的细节,并且操作简单,不需要进行调色,还可以画出很多效果。而国画颜料等水性颜料仅添加水来进行调和就可以产生亮丽的颜色。

水性颜料大都颜色鲜艳,视觉效果极强,即使把画作放远也可以一眼被其鲜艳的颜色吸引,有远看不离座外之意。特别是丙烯这种媒介,通过水分的增减来改变自己的饱和度,它本身色彩鲜艳,既可以拥有油画的厚重感典雅感,又可以拥有水彩的灵动感,飘逸感。其表现力极佳,无论从使用上还是色彩上来说,水性颜料都是可以广泛应用于中学课堂之中的^[8]。

4 中学美术教育中广泛使用水性颜料的影响

4.1 中学生绘画作品多样化

水性颜料包括水彩、国画颜料、丙烯、水粉等。他们虽然都是用水进行调和,但是所表现出的特点却有所不同。水彩更加通透透明灵动,国画更注重墨的表现,而丙烯的颜色亮丽厚重可以代替油画颜料,水粉操作简单。他们各不相同的特点和优势使中学生的绘画作品也呈现多样化,在同一幅作品里也可以使用多种水性颜料进行创作,会产生不一样的化学反应和肌理效果。即使是剪纸,立体构成这样的美术作品也都可以使用水性颜料进行上色,特别是丙烯的表现力极佳,这样就可以实现颜料与立体构成相互结合,相互交融^[9]。

4.2 中学生审美意识提升

通过大面积将水性颜料尤其是国画颜料投入中学美术课堂之中,无论是精神层面还是文化艺术素质方面都可以得

到熏陶,提升学生的审美能力对艺术的理解能力、降低对艺术的距离感和不可视感。通过水性颜料这一媒介,向学生展现中国上下五千年的历史与传统的中国文化,同时从情感的角度反映了对幸福多彩生活的向往。现阶段的中国,美术教育是必不可少的全面发展战略目标,而水性颜料不同于其他颜料,其多变性也更加开阔学生的思维,达成全面发展的目标。在未来的发展中,对美术教育中精神层面的挖掘与激发,通过颜料的媒介引发民族认同感,增强民族精神也是未来美术教育的重要趋势^[10]。

所以无论是在陶冶情操、提高意境,提高民族自信上,还是从水性颜料的使用感上,水性颜料都是一个可以在中学美术教学中广泛应用的一种颜料。

参考文献

- [1] 曾曦.从水性颜料引申到油性颜料的流动性对比研究[J].油画艺术,2018(2):115-118.
- [2] 姜衡.小学生丙烯画教学探索[J].青少年日记(教育教学研究),2014(3):30.
- [3] 王琳.水彩教学在高校美术教育中的应用分析[J].美与时代(中),2020(11):77-78.
- [4] 向佐腾.探究水彩画在中小学美术教育中的应用[J].参花(下),2020(8):83.
- [5] 钟原.论现代水彩艺术的美术学价值[J].艺术品鉴,2019(33):225-226.
- [6] 张海生.中国画笔墨与现代美术教育思考[J].美术文献,2020(7):12-13.
- [7] 邵银霞.浅议小学美术阶段现代国画技巧的策略[J].山西青年,2020(11):137-138.
- [8] 胡占平.小学美术的重要性及国画教学[J].课程教育研究,2013(9):208-209.
- [9] 武浩.对小学美术油画棒绘画教学的实践研究[J].科幻画报,2020(10):266.
- [10] 孙希红.关于小学美术油画棒教学的探析[J].北方文学,2019(33):222-223.