

Practical Research on the Development of Students' Creativity by Sketching

Xiaoyan Liang

Guizhou Minzu University, Guiyang, Guizhou, 550025, China

Abstract

As a higher art education course, sketching is a course of art creation based on the object of physical objects or scenery. The purpose of this course is to express their understanding, feelings and experiences vividly through observation and thinking of the object. The key links of students' sketching style are theme summary, scene selection, object creation, etc. Starting from the key links of sketching style, combining with practical experience, this paper studies its influence on the development of students' creativity, and provides a practical method for the development of students' creativity.

Keywords

sketching; artistic creation; creativity; art practice

写生对学生创造力发展的实践研究

梁晓彦

贵州民族大学, 中国·贵州 贵阳 550025

摘要

写生作为高等美术教育课程,是以实物或风景为对象进行艺术创作的课程,其目的是通过对对象的观察和思考,把自己的理解、感受和体会生动地表达出来。学生写生采风的关键环节在于主题凝练、场景选取、对象创作等,从写生采风关键环节入手,结合实践经验,研究其对学生创造力发展的影响,为学生创造力发展提供一种实践方法。

关键词

写生; 艺术创作; 创造力; 艺术实践

1 引言

写生采风是练习,也是一种体验生活的创作方式。艺术家、设计师乃至当代学生常采用这种方式体验生活、寻求灵感。应该说,对于学生而言,写生已经成为一种综合性的、必不可少的艺术实践活动。

写生采风由来已久,唐代张璪创作国画中总结出“外师造化、中得心源”的写生真谛;北宋的范宽更加重视写生,曾移居于终南山、太华山,只为观览山水,得其精髓,从而激发创作的思维;清代石涛也提出“搜尽奇峰打草稿”的说法,可见古人在书画创作中对写生采风的重视。到现代,写生采风已不仅是艺术家、设计师的独有,逐步扩展至学生的课堂内外。对于写生采风的感悟,艺术家徐悲鸿提出:“艺术家应与科学家同样有求真的精神!”鼓励艺术家走出画室,

【作者简介】梁晓彦(1987-),女,中国河南南阳人,硕士,助教,任职于贵州民族大学,从事版画创作、教学与研究。

到真山真水间观察、写生,并表明“只有通过真实景物的细致观察和写生,才能获得真感。真感是一切艺术的渊源。”可见从古至今,写生采风均是艺术家创造力发展的源泉。作为学生,对生活的感悟处于起步阶段,写生采风就是其创造力发展的必备方式。

在版画领域里,写生采风也占据重要地位。木刻版画最讲究手起刀落之间的痛快淋漓、恣意、畅快、潇洒、富有激情和落刀无悔,这都离不开大量写生表现的练习和积累下来的夯实的造型表现功底。在快节奏的生活背景下,越来越多的版画作品呈现出现代性、当代性和个性化的面貌,这也依赖于写生采风。

写生采风可激发学生的创造力是显而易见的,但研究其学生创造力发展的影响文献资料不多。

2014年,林若熹^[1]发表《写生创作》,指出写生既要感悟物象,又要对物象写真,不能为写生而写生。

同年,王雪^[2]提出《中国山水画写生创作中灵感的由来》,系统得出写生和创作互相依存、相互制约和影响的密切关系。

2016年,梁逸卿^[3]开展了版画写生课程教学改革研究,

提出了运用考察的方法写生,提高学生的版画创作能力的方法。

2019年,章鑫^[4]提出写生对学生创造性思维的培养有着积极地推动作用。

2 写生采风与创造力发展间关系

写生采风是学生创造力发展的重要方法,作为高校艺术专业的外出写生实践课,是一门名副其实的“实践”加“体验”的课程,通过写生采风可以提高我们的观察能力、审美能力和造型能力,这也是创造力的一种体现。应该说写生采风与创造力发展之间是一种促进、引导和反哺的关系。

2.1 促进关系

通过写生采风,学生不断感悟自然、体验生活,在亲近自然、增长见闻的过程中,让思绪飘飞,通过自然思考,很多新奇、有特点的想法和点子会自然冒出,有时也是一种碰撞和火花,进而会不断提升学生的创造力思维。创造力是一种抽象的表述,没有明确的形态,通过表现手法外化于物,即创作对象才能展现出来。这也是写生采风对学生创造力的促进作用。

2.2 引导关系

通过写生采风,学生更容易由外物触发自身的创作细胞,一耸险峰、一座亭子、一声鸟鸣、一汪清水、一个眼神都可能引起学生的共鸣,从而建立自身创作的心态,锻炼创作的思维,所以说写生采风与创造力间也是一种引导关系,通过外物、共鸣、思维的过程引导调动学生的创造力,并赋予作品灵魂。

2.3 反哺关系

写生采风促进、引导了学生的创造力,当学生能够在写生采风中感悟创作,并不断突破,他会自然喜欢上写生采风,并能够指导写生采风,不管是主题的凝练、场景的选取还是对象的创作,都会形成自己的思维创作方式,从而形成一种良性的循环,即促进、引导到反哺,学生的这种状态也会不断提升其写生采风能力及创作水平。

3 写生采风对学生创造力发展的影响

通过写生采风与创造力发展间关系的论证分析,可以得出写生采风与创造力间相辅相成的关系,下面将从写生采风的重要环节主题凝练、场景选取、对象创作几方面阐述写生采风对学生创造力发展的影响。

3.1 主题凝练与创造力

写生采风讲究随性自然,不受拘束,更容易激发创作的思维。虽然写生采风一般不带任何目的,但写生采风会根据主题选取目的地。

据相关史料记载,明代画家王履在50岁时不畏艰险登上了华山,耗时半年创作40幅写生作品《华山图》,其写生根据自身创作方向,明确主题,选择目的地开展创作。这些是写生创作的前提,明确主题,指明创造方向,才能形成自身的创作风格,让自己创造力得以更好地施展。

无主题的写生采风,不能说不会出现好的创作作品,但零散、难以成体系,不利于培养自身的创作风格,也不利于创作思维的培养和创作资源的积淀。

3.2 场景选取与创造力

一幅成功的写生作品,首先要抓好形象的概括,分析形与结构的特点。写生场景的选取决定着对象的形与结构,对学生来说,场景的选取在写生采风中尤为重要,明确主题后,如何表达主题,关键在于场景的选取。

场景的选取关键在于对主题外化于形的特点、特色的把握,依据特点、特色去筛选、抓取自然场景,再结合文化特色、人文特色以及人与自然的和谐共生等,整个过程其实也是自身创造力展现的外在体现。

3.3 对象创作与创造力

艺术离开了创作、创新,将失去自己的生命。因此,对象创作核心在于创造力的发挥。在主题凝练、场景选取的基础上,充分发挥自身的创造力,对主题的深入剖析、对场景的分类聚合,采取单一场景创作、多场景融合创作或者附加人类、外物等于场景进行再创作等多种创作手段开展对象创作,过程中充分体现对象创作与创造力间的粘合度,也是创造力不断发挥作用的展现,这也是一幅好作品的创作历程。

4 结语

写生采风是一门实践课,也是感悟课、创作课,大量的写生采风所积累下来的心理历程、创作心得和创作资源,是学生一生宝贵的财富。好的写生采风是好的创作源泉,因此美术教学应重视学生的写生采风,关注写生采风每个环节对学生创造力的影响,并制定有针对性的教学引导方式,充分发挥写生采风的积极作用,不断提升学生的艺术创造力。

参考文献

- [1] 林若熹.写生创作[J].写作(下旬刊),2014(4):37-38.
- [2] 王雪.中国山水画写生创作中灵感的由来[D].石家庄:河北师范大学,2014.
- [3] 梁逸卿.版画写生课程教学改革研究[J].美术教育研究,2016(7):162.
- [4] 章鑫,蔡骅.写生对学生创造性思维方式的影响[J].农家参谋,2019,618(9):2.