

绘画材料在创作教学中的意义

金金

广东海洋大学

DOI:10.12238/er.v5i5.4692

[摘要] 美术创作是高校美术专业重要课程之一,其教学活动开展主要以绘画能力与审美能力为基础,进而展开的一系列教育形式与活动。绘画材料是美术创作教学的关键部分,不仅在绘画中发挥独特作用,在美术创作中也具有不可替代的价值。本文主要对绘画材料的种类与应用进行分析,阐述绘画材料在美术创作教学中应用重要性,进而提出绘画材料促进美术创作教学改革的策略,希望给相关人员提供参

[关键词] 绘画材料; 创作教学; 重要性

中图分类号: G4 **文献标识码:** A

The significance of painting materials in creative teaching

Jin Jin

Guangdong Ocean University

[Abstract] Art creation is one of the important courses of fine arts major in colleges and universities. Its teaching activities are mainly based on painting ability and aesthetic ability, and then carry out a series of educational forms and activities. Painting materials are the key part of art creation teaching. They not only play a unique role in painting, but also have irreplaceable value in art creation. This paper mainly analyzes the types and application of painting materials, expounds the importance of painting materials in art creation teaching, and then puts forward the strategy of painting materials promoting the teaching reform of art creation, hoping to provide reference suggestions for relevant personnel.

[Key words] painting materials; creative teaching; importance

引言

近年来,随着高校美术教育课程体系的完善与改进,受到国内外先进教学理念的影响,美术创作教学将面临新的发展机遇与挑战。绘画材料是美术专业教学的基础部分,是美术创作实践的根本。美术创作作品完成之后,所用绘画材料的美感与属性将被完全展现出来,并且创作者通过绘画材料的运用,会将作品创作情感与思想充分表现出来,基于不同种类材料的运用,会从造型、色彩、纹理以及结构等角度,影响创作作品的呈现效果,因此,绘画材料的选择与应用,需得到高校美术创作教师的重视与认可,从而发挥出最大作用与价值。

1 绘画材料的分类与运用

我们日常生活环境,充满着丰富的材料,它不仅存在于现实生活中,还会影响人的文化形成与思想领域。总之,材料与人类生存具有紧密联系,是艺术发展与进步的关键部分。人类进化过程中,会不断产生新的材料,从而在各个领域得到有效运用,为实现某一历史时期的文明做好铺垫。绘画材料的出现与应用,对美术专业教学具有深远影响,是促进教学改革的核心环节,促

进时代的交替变换。从美术领域对绘画材料展开分析,按照其发展历程,可以由最早的木炭条到墙壁创作,将运用绘画工具,在画纸与画布上进行美术创作,通过自身的想象力与创造力,借助绘画材料的丰富性,从而实现作品的多样性与完整性。以便于学生更全面理解绘画材料,先将美术创作中应用的绘画材料分为以下三种,从而实现科学合理运用^[1]。

1.1 自然材料的运用

所谓自然材料,就是指天然环境下生产的材料。自然绘画材料直接来源主要有动物、植物、矿物质等。原始时期创作的洞穴壁画,就是运用的自然材料。其中颜色搭配主要以红色为主,运用红土、木炭以及白土混合起来,充当颜料的基本材料,然后运用动物血液作为颜色调和剂,然后展现出色彩艳丽的红色,并在隶属于大自然范畴内的墙壁上进行绘画创作。其实我国古代时期,会运用松烟作为底料,调和成绘画用墨,这也属于自然材料范畴。绘画发展初期,科学技术发展相对落后,现代材料未曾研制出来,进而自然材料在当时绘画创作中得到广泛运用。随着绘画产业的逐渐发展,颜料与色彩种类相对丰富,会结合现代工

艺手段,在矿物质中提炼丹砂、石绿等矿物颜色,还会在植物中提取植物色素,从而丰富颜料的色彩度。

1.2 人工材料的运用

历经多年的发展变迁,基于工业革命之后,通过对大量自然材料的加工与处理之后,在绘画领域中得到应用的材料,便是人工绘画材料。人工材料丰富多样,并且获取相对简便,只要到绘画材料店进行购买,便可以获得想要的颜料、画纸、画笔等工具,这些绘画材料统称为人工材料。本身这些材料都是静态存放的,未有任何属性的体现,只有在画家创作中,才会展现出其属性与特点,进而给游览者带来不同感受。近年来,随着科学技术的飞速发展,绘画创作观念将发生转变,在美术创作中,有效应用人工材料,将属于未来教育领域发展的方向与目标。由于美术创作教学的系统性,其教学过程注重实践性与操作性,因此对学生动手能力要求极高,也对其材料运用技巧提出高的水准^[2]。人工材料种类丰富多样,并且分类十分细化,每个材料运用都会有不同效果与特点。

1.3 观念材料的运用

观念材料主要指,日常生活环境下,体现出独立功能与属性的物体,其中包含生活物品、工艺用品以及科技产品等,这些材料都是经过人工手段制造出来的,具有较强的使用价值。美术艺术家在其运用中,会丰富美术创作作品的象征性意义,发挥出材料的感染力与影响力。观念性材料并没有统一的规范性,可能是摆上商场的陈列品,也可能是垃圾桶中的废弃物,即使材料外观残缺不全,但其观念性价值将十分深远。每个观念材料都具有独特的经历与来历,能够让人通过外在直观感受,展开更加深刻的理解与联想。其中,观念材料在美术创作中,会体现出创作者的个人情感与思想。

2 美术创作教学中绘画材料运用的重要性

以往高校美术创作过程中,会根据绘画材料的选择与种类,明确美术创作的主题与构思,如油画、水墨画、水彩画等,这些绘画材料的巧妙运用,既可以反映出创作中的艺术情感与想法,还会提升创作者审美能力与审美情趣。但随着艺术教育体制的不断改进与完善,创作教学理念与模式要与时俱进,从而促进绘画材料运用的丰富性与多样性,为提升大学生美术创作能力创造便捷条件。

首先,画纸材料多样性,激发创作兴趣。一般情况下,高校受到自身办学条件的影响,在美术创作教学中,会选择素描纸、水粉纸的使用,很少使用柔软便于储存的画布,其原因就是这类纸张价格便宜。但是随着美术领域的发展,通过对美术比赛现场情况的反馈,可以发现各种各样的纸张出现其中,其中包含具有传统文化色彩的宣纸、牛皮纸、过滤纸、刮画纸以及柔软度不同的画布等。由此可见,高校美术创作教学中,纸张材料紧缺与不足。并通过教学实践结果显示,倘若教师在绘画教学中,积极引入样式别致的纸张,如海绵纸、皱纹纸、瓦楞纸等,不仅实现画纸样式的多样性,还会吸引学生注意力,大大激发学生学习兴趣。

其次,绘画材料突出绘画作品的美感,彰显自身的审美性。绘画材料的运用,需要符合创作意境的实际要求,也就是说,材料的整体性,直接影响绘画语言的形成与表现。一件成功的美术作品,是绘画材料之间的协调与统一,作为绘画语言的中介与载体,同时也彰显出自身独特的审美性。一旦绘画材料在美术作品创作中失去审美表现力,那便不会符合绘画整体创作的要求,将破坏作品的美感^[3]。

3 绘画材料促进美术创作教学改革

3.1 转变教学方式,实现课改与时俱进

受到传统人才培养模式的影响,高校美术创作教学中,过于注重画家型专业人才培养,忽视其社会适应能力与审美能力的培养。因此,美术创作教学中,不仅要巧妙运用绘画材料,从外在与内在提升美术创作质量,还要促进美术实用性人才的培养,进而满足人才与社会需求的完美衔接。随着课程体制的改革与实施,美术创作教学大纲需要重新修订,并明确提出教学目标与方案,在对绘画材料全面分析与收集中,掌握其分类应用效果,进而构建完善的教学计划,从内部提升学生审美能力,为日后投入工作岗位奠定基础保障。美术专业开设初期,要以学生未来就业为根本目标,结合社会真正需求,调整教学方式与手段。首先,需要配备专业的教材资料,结合专业自身角度与就业实际需求,定制符合当代学生的教材内容,并在教材中详细规划与罗列出绘画材料相关知识,从而丰富教学资源,让学生接受更加全面的学习与进步。其次,参考美术创作课程设置的缺陷性,对教学大纲内容重新整合。美术创作课程开展对象,主要是即将毕业的学生,他们经过美术专业知识的熏陶与洗礼,逐渐掌握扎实的美术知识,同时对绘画材料的种类与应用也更加成熟,因此,这个阶段教学活动的开展,主要以提升技能为主,让学生全力以赴,从而树立专业制胜的目标,争取在就业竞争中脱颖而出。目前,各高校纷纷注意到美术创作教学的重要性,因此在新课改实施之后,会做出适当修改,希望在学生大一时期就开设美术创作课程,以便于培养学生美术创作习惯,引导学生从实际生活出发,学会观察生活,提升自身认知能力,并在绘画材料运用中逐渐提升自身审美能力。

与时俱进不仅体现在教学模式与教学理念上,还有在绘画技术与材料选择上,随着各种各样新型材料的运用,将实现美术创作作品的时代感与审美感。例如,上个世纪初期,市面上出现一种新型的绘画材料丙烯,它不仅是科技时代的产物,同时也是便捷有效的绘画材料,在使用中不需要创作者过多的技能。丙烯虽然没有油画颜料雄浑与丰富,但其表现效果更加轻快与外露。作为一种开放性材料,既可以与水彩、水粉等调和,还可以与墨汁、油彩相融合,在使用过程中会出现取长补短的效果。并且这种颜料的最大特点,就是具有包容性,可以结合拼接、刮涂、拓印等综合使用,塑造出作者想要达到的感觉与效果。对于美术专业学生来说,这种材料的优势在于多样性,可以在画布、木板、玻璃等上面使用,这种绘画材料在高校美术创作教学中应用,会给观众带来逼真感觉,是新时期美术创作教学材料选择的方向。

同时,在美术教师团队建设中,要不断提升其专业素质能力,思想意识实现与时俱进,掌握现代化绘画材料的运用技巧,针对不同材料的特性与美感都要了如指掌,从而为学生提供更加前沿的技术,造就新生代力量。

3.2 借助绘画材料,摆正学生创造姿态

针对高校美术创作教学目标展开分析,其宗旨就是立志于培养更多更优秀的复合型美术专业人才。目前,随着市场经济的快速发展,美术领域发展将受到前所未有的冲击,实用型美术人才十分紧缺,这就给高校美术教学带来一定难题。传统单纯培养美术画家的人才培养模式,将无法满足不同市场变化需求,应将具体教学活动与工艺创作、动漫设计、数字艺术以及影视制作相结合,借助各种绘画材料,从而培养更加全面的人才,满足社会发展需求。然而通过绘画材料的功能性特点,可以让学生在美术创作中获得多样体验与感受,实现多种技能的共同进步,从而形成独具一格的艺术风格。绘画材料记忆功能的运用,这种记忆功能与人的记忆具有很大差异性,凭借材料本身的历史背景与文化含义,进而表达出独特的思想意识。一些材料的运用基础就是人类的认知范畴,例如,中国古代时期绘画经常运用的梅、兰、竹、菊,本身具有植物的属性,但同时画作中运用,也会体现出春、夏、秋、冬的意思,还会彰显出品格的崇高。创作者想要运用绘画材料的记忆功能,需要对材料背后的内涵与情感深入研究,这样就会刺激学生的想象力与创造力,学生通过自主学习,会提升其专业技能,为日后投身到实际工作奠定基础。

3.3 发挥材料优势,拓展美术创作内容

由于学生生活环境存在客观差异,受到地理位置的限制与影响,其绘画材料愈发多样与丰富,进而导致其在美术创作中存在不同表达方式。美术创作领域,需要运用已有创作技法,加强学生对地域文化的理解与认同,协同材料的优势与特点,创作出更具有地域特色的美术作品。通过这种方式既可以感染观众,同时还可以带动地方文化经济发展,促进民族地域美术创作的热情,为创作者提供精神寄托的载体。倘若在教学过程中,忽视地域文化的渗透与影响,将导致美术创作失去本土化情节。同时,地域文化特色发展,将涌现出多种多样的绘画材料,例如,结合

区域地质特色,从天然矿物质中制作出油画颜料,并学会塑造自然现象与美感,为油画的独特性增添不少魅力。油画颜料经过调和之后会焕发光泽,仿佛被赋予了生命感,使作品变得更加生动形象,给观众感官带来直接冲击,塑造出绘画的感性语言。这种颜料具有塑性非常强的特点,是其他颜料无法比拟的,在画面效果呈现上,会带来一定的力度感,纹理结构更加清晰,为学生展开美术创作提供丰富资源。

4 结论

综上所述,美术创作中所需绘画材料种类主要有自然材料、人工材料与观念材料,绘画材料的研发与运用得到现代美术领域发展的认可,并促进美术创作教学活动的改革,转变传统教学方式,实现与新课改理念相符合,进而做到与时俱进。通过现代化绘画材料的运用,充分发挥其优势与特点,丰富学生创作内容,激发学生创作理念,摆正学生创造姿态,从而彰显出绘画材料的审美意义。

[课题信息]

湛江市哲学社会科学规划项目“湛江民俗艺术及绘画表现研究——以吴川飘色为例”文章编号: ZJ14GJ06; 广东海洋大学校级项目“绘画材料对绘画的影响——颜料在工笔画临摹和创作实践中的意义”编号: c20144。

[参考文献]

[1]王志琪.融合发展——刍议综合材料绘画对水彩画创作及教学的影响[J].西北美术,2017(1):39-41.

[2]罗莎莎.基于综合材料创作提升架上绘画水准的教学探索——以色彩研究为例[J].当代教育实践与教学研究(电子刊),2017(4):842-843.

[3]丁晓.高校美术专业毕业创作课程由『带』而『专』的教学思考——以湖北美术学院壁画与综合材料绘画系本科教学实践为例[J].美术教育研究,2019(14):88-91.

作者简介:

金金(1982—),女,汉族,山西临汾人,硕士学位,广东海洋大学中歌艺术学院,讲师,研究方向:中国画。