

关于西方绘画的教学思考

储春红

江苏省海安中等专业学校

DOI:10.32629/er.v2i11.2150

[摘要] 西方绘画大师们在特定的环境与心境下创作的一幅幅作品,或色彩斑斓,或色调阴沉;或结构奇特,或中规中矩。对于这些不同风格的绘画作品,我们应该积极引导学生去进行内涵式解读,了解画家的生活境况和心境,探究作品创作的文化历史背景,领悟名画高超独特的艺术手法,从而不断丰富学生的人文素养,提高学生的艺术审美能力和表现能力。

[关键词] 西方绘画; 内涵式解读; 教学思考

西方绘画用光和色表现物象,现代绘画中的表现主义所关心的是个人内在情感及精神的表达,笔者认为,要着重指导学生对西方绘画进行内涵式解读,多维度理解大师的心路历程和艺术表现倾向、作品的文化历史背景、作品生成的突破性因素等情况。这样,学生对大师作品的临摹,才能知行合一,形神兼备,从而不断丰富自己的人文底蕴,提高审美和创作能力。

1 解读名画的历史背景内涵,拓展学生的知识广度

社会大环境安定有利于画家创造,但有时为了生存,作品卖出去,对于画家来说更重要。所以,以买家为推手,可以深入了解画家所适应的社会政治、宗教文化需求,从而理解作品的时代表达。

最后,可以用莫奈的《日出·印象》为例进行解读,进一步拓宽学生对印象派绘画的知识,促进学生理解印象派在色彩运用上的突破。莫奈的《日出·印象》是对印象派的理论和实践的拓展,他崇尚户外写生,在他的画面中看不到非常明确的阴影,以及突显或平涂式的轮廓线。他用松动而真实的色彩,表达了光影的魅力,色彩感极佳。

2 解读画家的创作心境内涵,推进学生的理解深度

画家的生活状况和心境,直接影响着作品的艺术风格和精神倾诉。因而,引导学生理解画家的成长生活历程和心境背景,有利于他们更准确地找到临摹的情绪切入点。比如,解读达芬奇,要让学生了解达芬奇少年时代的生活对他创作的影响。达芬奇的童年是在祖父的田庄里度过的,乡村淳朴的劳动场景,以及布满绿色的山谷、清亮的牧笛号角、天空翱翔的鸟儿、教堂辽远的钟声,都在他的心灵上留下了无法抹去的烙印,甚至在后来的艰难岁月里常常回忆起这些美丽的场景和风景。因此,他在20岁时已有很高的艺术造诣,这时的作品大都是表现大自然和现实生活的真、善、美。

3 解读名画的的的结构和技巧内涵,提高学生观察的敏锐度

站在巨人的肩膀上,我们能看得更远。大师的作品是人类审美经验的结晶,在大师的作品中,我们能学到一点也会受益终身。学习多角度解读名画的艺术技巧内涵,提高对大师表现手法把握的敏锐度,对高中生来说,是美术之路上不可或缺的经历。

刚刚接触大师作品时,许多人认为塞尚的静物画《带高脚果盘的静物》,形体结实,但形不准,色彩不统一,表现手法笨拙,没有注意虚实的变化和前后的空间关系。事实上,塞尚认为静物只是一个媒介,是用来表现自然界的媒介而已。在引导学生解读这个作品时,要让学生理解以下四点。首先,形不准,这是塞尚有意为之。一个精准的椭圆形盘口,一个圆柱行的杯子,一般美术生都能画出来,但随便画出来的实物与塞尚对大自然的随机处理

完全不匹配,因此,在他的画面中,为了让工业产品能融入画面,他主观调整了形状。

4 对名画进行内涵式临摹,提升学生的技能高度

临摹大师作品,就是与大师对话沟通的过程。大师的作品里有最基本的艺术原则、质朴无华的绘画语言、结实无误的表现技巧。因此,指导学生进行内涵临摹,有助于提高学生的绘画技能水平。

我们还以印象派大师为例。马奈的绘画是开拓性的,他集合了文艺复兴时期建立的焦点透视法、哥特式时期的样式法,他打破传统的焦点透视法,在画面中不断尝试寻找焦点,又不断地把焦点在打散。在画面中,他不断地把观者的视觉进行颠覆,让你一会感觉你在画面外赏画,一会又在从画面中看画外万花筒一样的世界。他另外的伟大之处是让画面简洁化、平面化。在他之前是中间灰画法,先刷底色,然后上面一层层的薄罩,而他推广了提香是直接画法,如《吹笛子的少年》,背景已直接弱化,完全平面化,摒弃一切干扰因素,只为了突出少年。因此,在指导学生学习的作品时时,要重点帮助学生去对马奈打散焦点、平面化的的内涵手法进行临摹。

5 对大师作品进行内涵式借鉴,拓展学生的思想维度

解读大师作品是为了自身的创作,因此学生只有提炼出大师作品的精髓,并融入自身作品,才能形成自己的东西。有不少当代画家,都是从传统作品中吸取大师精髓,最后形成自己独特的风格。如画家王奇寅,吸取传统水墨画技巧,再加上自己独特方法,形成自己新水墨画画法。在教学中,引导学生多方借鉴,可以让他们多维度吸取艺术手法,形成多维思考的艺术习惯。当然,绘画的艺术风格和绘画大师太多,我们无法也无需让学生全部学习,重点指导学生挑自己喜欢的一些大师和作品去学习融合,其他可以大致了解。

总之,去除学生肤浅临摹的不良习惯,引导他们多角度、多层次地解读大师作品的内涵,品味名画的意境,真正走进大师的世界,才能使美术教学工作取得理想的教学效果,才能为学生今后的艺术发展打下坚实的基础。

[参考文献]

- [1]姚宏翔.《西方美术史》[M].海人民出版社,2014:216-226.
- [2]罗杰·弗莱,沈语冰.《塞尚及其画风的发展》[M].广西美术出版社,2016:88-100.
- [3]陆琦.《艺术设计基础色彩写生教程》[M].中国美术学院出版社,2014:28-35.