

高校现代写意人物画实践教学研究

王晓晖 马腾

(巢湖学院 艺术学院 安徽 巢湖 238024)

[摘要] 本文通过对高校现代写意人物画实践教学进行研究。分析高校现代写意人物画存在的问题。通过素描与速写、书法与笔墨技巧、人物造型、个性化情感等训练,完善高校现代写意人物画实践教学。

[关键词] 写意人物画; 笔墨; 造型; 实践教学

【DOI】 10.12252/j.issn.2096-627X.2021.12.2010

随着时代的发展,学科逐渐发展以及完善出现一些国家层面的画院。新中国成立,国家建立美术最高学府国立北平艺专,由徐悲鸿主持工作。绘画教学模式从传统的单一的师“傅带徒弟”模式转变成了更具规模性,更有着一整套完善教学体系与制度,变的更加多元化系统化。

一、写意人物画教学现状与问题

1. 教学现状

随着中西文化的密切交流,多种新型材料的开发与运用打破了传统单一的毛笔、水墨、宣纸的局限性,传统形式写意人物画逐渐具有了更强的形式感、从传统形式的逸笔草草变得更具绘画的厚重与张力。教学上的进步必然也会存在一定的不足,如教师也是经历自己不断学习研究形成了独具个性绘画语言,由于自己个性已经形成有可能就会导致教学思维比较单一不具备一定的多样性与包容性,所以就会导致学生对于老师过度崇拜,出现千人一面的局面。学生在学习阶段受到老师的影响这是必然的也是一个难免经历的过程,但作为老师应当正确去引导,引导学生开阔视野,集众家之所长,取长补短。不应当仅仅局限于自己的一种语言。有时教学方法过于单一,甚至教学理念过于陈旧,过多注重技艺的传授而忽略了美术理论与教育理论的传授。所以俗话说授人以鱼不如授人以渔!

目前所授课程的教育目的不够明确,诸如一些师范院校在开设写意人物这门课最终目的是什么?有什么意义?不能够符合师范性要求。而绝对不是按照“艺术家”或“画家”培养模式,使得学生背离了师范性。

随着时代的快速发展,艺考美术也是异常火爆,美术高考培训机构由此诞生,在美术高考教学中基本是模式化教学,学生只会“死记硬背”往往忽略了学生的基本造型能力以及对于美术的感受能力。正因为这样对于高校开设的课程就会造成一定的影响。

学生没有经历系统学习,导致有些学生的人物基本造型能力较为薄弱,例如有些美术联考仅仅考静物,所以学生就可能只会画静物,忽略了对人物造型的训练以及对刻画人物心灵深处的内涵的挖掘训练。这就是在开设写意人物课时学生表现出的造型问题较为严重。学生进入大学之前仅仅是学习了素描、色彩、速写这些基本课程,因考前所学基本属于西画学科所以对于中国画所追求的样式面貌以及精神内涵一无所知。同时对于中国画写意人物画的中用到的宣纸、毛

笔、墨汁等材料更是不为所熟悉,所以对学生来说开设的写意人物画就显得难度极为的大。

2. 存在的问题

在写生过程中还有一种现象就是过度追求所谓的图式创新,追求所谓图式创新在在写生教学过程中也是比较常见的一个问题,在写生过程中刻意或者偶然的一种笔墨意趣的呈现往往使学生牵强附会的去用同一种形式语言去表达而忽略了思考对于客观对象表达是否符合的问题,从而造成看似整体笔墨很玄妙,实则是一种虚假空洞,投机取巧的自我安慰。其次在学习过程中过分的对于大师与师承关系的崇拜。在学习过程中对于前辈大师的临摹手段是必要的,但就在这个过程中也会产生一些负面的影响,影响对于个人的判断与真实感受。前辈们有着极具个人的风格样式以及面貌。其独特的审美与语言是符合其个人感受的。往往我们在学习的过程中,不应当是简单去追随其作品的样式与面貌,生搬硬套前辈们的形式语言。而更多的是学习其精神语言,用于完善个人真实感受为出发点寻找符合自我的技巧形式精神。

在教学过程当中,还有一些学生,很难保持其原有的冲劲和灵感。对于“神”的理解,无外乎是要从对象的精神气质、职业、性格,外貌特征等方面所形成的一种气场来理解感受。在写生当中要不断的去观察研究不同对象的特征,力求抓住对象的神,然而过于强调神似,又容易脱离生活使其走向一种概念化的套路,

二、写意人物画教学方法与手段

1. 素描与速写训练

写意人物画造型相对山水画、花鸟画难度更高,想要获得扎实的造型能力,必须要有一个长期的造型训练过程。所以在写意人物画中“形”的问题作为训练的首要任务。所以当我们面对一个模特时要整体去观察,不能只看到表面或者是某一个兴趣点所迷惑。人物本身形象是客观存在,我们对于要带着感性去感受形体。在素描训练过程中去找到人物结构以及内外的有效结合。在训练方面最关键的是要注意造型的严谨性。这里面的严谨性绝不是照搬描摹对象,而是对待客观对象看做是一个参照物。人物画造型不准确的话那么即将呈现的作品也必将是个失败的。中国画讲究以线造型,所以我们在进行素描训练时不能一味地追求明暗关系,或者错误认为不带明暗就不是素描。这里面我们要学会用线造型,俗称线描。

除了线性素描训练以外，速写的训练也是必须要加强的科目，速写又称为快写，要求对刻画人物简练，高度概括。写意人物画因受到材料的限制也同样要求能够通过简练的笔墨表现和塑造人物形象，因此速写和写意人物有着一个共同的特点就是用最准确的线简练概括的描绘出人物形象。所以在上述所说的线性素描的训练中也就需要借助人物速写结合练习，才能达到事半功倍的效果。

前面我们已经意识到线性素描和速写训练的重要性之后，那么如何来实施则是一个具体的问题。我们知道因受到国画材料的特殊性限制以及写意人物画对于形体要求简练概括，所以一笔上去是不会有修改的余地的，这也给我们的写意人物造型上带来了一定的挑战和难度。我们学生在艺考之前用的是铅笔造型可以修改，那么我们在进入高校后就需要根据国画材料的特殊性进行调整训练所用工具材料。硬笔和毛笔因为不能改动，可以训练对于形体更加肯定，而且毛笔的使用更具书写性。

硬笔训练时要求学生注意力更多的是在抓住人物大形，大的比例与动态，这里要求培养学生的整体观察能力。在大的整体训练结束后进入细节刻画，同样要求用线来表现。例如：对于人物的形象特征、动态关系、五官、手脚等进行深入的刻画。由浅入深的训练长此以往就可以使得学生在用线造型方面能力得到不断的提升。

2. 书法与笔墨技巧训练

在写意人物画教学中的书法的作用也是不容小觑的，书法除去作为一门独立的艺术以外，书画同源这个词显得尤为重要。毛笔训练这个阶段主要让学生熟悉这个特殊的工具，认识到其特有的表现力。书法里谈到的笔法也同时要求学生对于书法也要有所涉猎。俗话说书画同源，书法的训练也可以使得我们在使用毛笔这一工具时表现出来的线条更具张力与丰富的变化。毛笔速写训练的完成使得学生可以更进一步贴切真实的写意人物画用笔技法。

写意人物画中用笔分为中锋、侧锋、逆锋三种基本方法。中锋要求毛笔在书写线条时笔锋始终处在点画中心。中锋用笔出来的线条显得浑厚圆润有力度。侧锋的运用是指毛笔在书写的过程中用笔侧下，借助毛笔的副锋在纸上行走，力求丰富的变化，妙趣横生，生动自然。当然也有中锋与侧锋并用。“正中寓侧”说的就是中锋侧混用所产生的变化效果。“一波三折”也是我们用笔用线中常常会提到的，这里面主要是讲究用笔的起伏形态以及用笔方向。强调用笔过程中抑扬顿挫，一起一收，笔笔皆有法，干脆利落。在用笔变化的同时也能够使得墨色变化跌宕起伏，笔笔相生相应，连绵不绝，宛如一首美妙的音乐。因此我们在进行用笔训练时最忌讳的就是毫无章法的胡乱涂抹，不讲法度。

墨法，顾名思义是指用墨的方法。十分讲究墨的枯、净、活、老、嫩、虚实与意境。在实际运用中我们要熟悉墨

法，根据不同的对象与感受运用墨法，这样才能使得墨法呈现成精彩的艺术效果。对于实际操作和表现客观对象人物时，要注重笔墨于造形的关系。无论是用笔、用线、用墨、用色等始终要遵循围绕着人物造型，笔墨最终还是要为人物本身服务以达到写形达的意境。在描绘客观对象时，要借助其造型，充分利用水墨的笔触、墨色形态、墨线的方圆、曲直、浓淡、疏密、虚实等因素来完善与表达客观对象。用笔方面讲究行笔的力度，线条要力透纸背，追求其更丰富的内涵。

3. 人物造型训练

对于写意人物画来说，造型训练尤为重要，造型训练要在写生这个环节中完成，实现造型能力的提升。第一：要注意训练认识对象的能力，训练自己抓住对象的特征能力。可以通过整体观察对比来完成。其二：通过对象复杂的外貌特征去了解其内心的精神状态。了解其内心的精神状态也就相当于对于模特的深入了解。其三：运用自我的笔墨语言完成对于模特的特征的表现。通过这三个方法完成意象造型的中的准确性。除去对于模特本身客观对象的准确造型感受以外还要注意其精神内涵的表现。对于造型的准确性，我们仍要加强对于速写的训练，坚持长期的速写写生练习。在速写训练中去完善对于中国画画味的理解，准确的捕捉形与神。

4. 个性化情感训练

正确引导学生在作画过程中引入个人情感，处理好人物画的形神关系。在写意人物画的这个训练过程当中，我们还要重视以情观察，就是带着自己的情感去体验生活感受对象，写意人物画的主体为物，所以首先我们要对人本身与自然以及人与人之间的情感关系进行研究，所以我们在写意人物写生过程当中，本身这个对象是有生命的，因此除了对其本身的外形特点体毛特征、色彩以及结构这些基础的内容之外。还需要了解其精神的世界与其做到情感上的交流。这样才能使绘画才能具有精神内涵。所以说在写生的过程当中，情感的流露同样也可以看出学生的一些综合素质，包括其文化修养、知识面广的修养、生活方面的修养，实现物我相融的情感表达。只有全面的去塑造才能写生出一幅打动人的精彩画面。

参考文献

[1]郭振文.写意人物画教学反思与探究[J].美术,2021(03).

基金项目:2019年巢湖学院校级课程类质量工程项目“写意人物画”(编号:ch19zhkt15)。

作者简介:

王晓晖(1986-),男,安徽宿州人,巢湖学院艺术学院讲师,巢湖学院中国书画艺术研究所,研究方向:美术学中国书画。