

绘画构图学课程应注重构图的实践性教学

田秀玲

(黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区文化馆 黑龙江 齐齐哈尔 161000)

[摘要] 现阶段,随着社会的发展,我国的现代化建设的发展也突飞猛进。绘画构图学是美术学本科专业的低年级基础课程,为专业必修课程之一。在美术学专业课程体系,此课程既具有非直观性与抽象性的理论特征,又具有一定的绘画构图实践性质,较之其他直观性的具有明显实践属性的绘画课程如素描、色彩等,它属于理论性与实践性兼具的一门专业课程。构图是中国画绘画与表现的研究重点,也应当成为中国画教学中的培养要点和重点。近年来全国高校美术教育教学不断改革,涌现新的教学观念与方式,相比之下绘画构图学课程却显得较为“稳定”,在教学中普遍存在着偏重理论讲述而轻视实践性的问题,仅局限于课程理论学术层面,因而失却了在实践中与其他绘画实践课程的内在关联。《绘画构图学》课程既要进行构图思维训练,又需注重构图的实践性教学,方能达到构图学课程目标与价值整体的实现。

[关键词] 绘画构图学课程;构图;实践性教学

引言

绘画构图学课程属于理论性与实践性兼具的一门专业课程。此课程教学中普遍存在着偏重理论讲述而轻视实践性的问题,仅局限于课程理论学术层面,失却了在实践中与其他绘画实践课程的内在关联。绘画构图学课程既要进行构图思维训练,又需注重构图的实践性教学,方能达到构图学课程目标与价值整体的实现。理论讲述紧密结合图片的观摩分析和构图思考的实例,把相关概念或抽象的原理转化到图片具体分析中,进行“读图”“视图”“赏图”“析图”“鉴图”等。“画图”的构图训练检验课程理论学习效果,反拨教学,促进理论讲述与构图实践教学的内在结合。

1 绘画构图学课程的实践性

绘画构图学研究绘画构图的原理、规律与技巧。绘画构图学课程具有一定的理论色彩,但不是传统观念中认为的纯粹理论形态的课程。它不能与绘画造型基础课如素描或色彩,以及高年级的艺术创作实践课程分离开。它作为一门学科,只能相对处于独立状态,必须对其进行具体阐述和教学实际的研究,构图思维训练最终还要回归到绘画实践形态中从而实现其具体价值。构图学课程具有一定的实践性,要求在理论讲述的同时,重视构图实践练习,对不同时代不同艺术家的构图作品进行对照比较教学,让学生分析构图的同异,找出一致性,并进行课程总结。现有教材基本以理论内容为主,不易与构图实践练习切实连接与融合。教师必须加以满足实际需要的教学改造,注重绘画构图训练,训练学生具备能够将所学构图学知识、原理及时运用于具体绘画实践课程以及创作中的思维习惯与动手能力。学生学习绘画构图学,往往容易停留于概念罗列、知识记忆以及理论背诵,缺乏综合思考、实际理解和整体关联的领悟。摆脱这种僵化式学习,教师要引导学生结合其他绘画实践课程和学科如素描、色彩等来综合领悟与整体理解,大量观摩经典绘画作品,进行构图分析和比较,总结构图的基本规律。不孤立来看待构图学课程,把原理以及知识点放在构图语境和构图作品的实际中,它们终须为绘画实践服务,在思想观念上理顺理论性与实践性的内在关系,在认识上不走偏,学生才能“学”得对路,认识到《绘画构图学》课程的实际用意。

2 重视图片构图分析

绘画构图学课程的传统讲述方式是围绕理论知识点和理论体系的总纲来进行讲解,从概念到概念,从理论特殊情况到一般规律,然后进行理论思路的整体总结,把“讲理”始终摆在第一位,图片的构图分析与理论实际灵活运用于构图分析的实践性被置于无足轻重的地位。课程便容易失去直观性、生动性、视觉性与实践性,削弱了学生的学习兴致,学生的理论掌握容易处于空泛和懵懂的状态。转换课程教学思维,理论讲述紧密结合图片的观摩分析和构图思考的实例,增强教学的活性,可以有效消解单纯理论讲述的刻板性艰涩性。图片比起理论来要鲜活得多,具有学生乐于接受和便于理解以及直观性生动性的优点;构图本来就是图

片中的一部分,将其还原于图片本身,能有效激发学生的学习兴致。整个讲述过程不能脱离图片分析和图片之间的构图比较,把相关概念或抽象的原理转化到图片具体分析中,进行“读图”“视图”“赏图”“析图”“鉴图”等。这种讲述与析图的统一,就是教师将有关理论知识和原理置于图片环境中来讲述,在观看图片之时点到相关知识要点,把“图”当作教学核心之一,用“图”归结思路,以“图”启发整体“讲述”思路,带动学生的学习思维。对图进行画面分析,让学生面对图片进行构图与形式语言的比较与分析,构图特点构图风格以及时代性特征的分析比较,并能及时运用所学理论知识和对“图”的理解与领悟,来解析画面的种种情况,如整体构图特征与样式,构图之间的风格差异以及绘画者构图的意图等画面显性因素。对经典绘画艺术作品和画家的艺术风格、构图特色进行归类整理、分析研究,总结规律性的构图形式和构图原理。[3]这种时刻围绕与不断回归到图片分析上来的教学方法,可以有效规避单纯讲述的非直观且枯燥的弊端,把可视的图片变成可视的“讲述”,学生即时产生的疑问会不断化解。图片分析承载了几乎所有理论讲述的难点难题,析图与讲述有机融合为统一整体,互为补充,充分发挥了其理论性与实践性的整体作用。

结语

总结归纳众多名画名作的构图共性特点、一般规律,将其提取综合为自己的构图方法与能力,这是向优秀构图学习的重要一步,也是学生“画图”训练的重要参照方法,是摸着石头过河,也是走向独立构图实践的重要过程。这种训练方式在客观上拓宽了学生的构图思路与构图视野,增加了图片信息量,使他们尽快打开构图课程的学习思维,畅通课程思路,取得更为宽泛的学习路径,快捷而有效地提升构图学课程悟性与构图能力。这个过程既是形象思维,也是逻辑思维。绘画构图学课程既是一门重要的构图思维训练理论课程,也是一门含有技能性的实践课程,它引导学生进入绘画实践的门径。这一课程的学习与训练,能够丰富和充盈学生的构图智力,构图形式的组织与思维能力也将得到提升。理论掌握和绘画构图实践训练相结合,才能全面实现绘画构图学课程的教学功效。

参考文献

- [1] 陈蕾. 音律法与中国画构图教学[J]. 艺术设计研究, 2009(4): 110-112.
- [2] 常锐伦. 绘画构图学[M]. 北京: 人民美术出版社, 2008: 13.
- [3] 周凯达. 中国画构图教学中对现代构成形式的借鉴[J]. 美术研究, 2014(4): 83-84.