

高三美术速写课程教学实践以及向大师学习的策略

肖泽堃

(肇庆市封开县江口中学 广东 肇庆 526599)

【摘要】速写是造型艺术的基础,也是一门独立的艺术形式。美术联考主要对美术基本功,基础知识的考察,速写也是必考科目。笔者主要针对在应试教育下高三美术速写的学习在掌握好速写的基本理论知识的同时,也能吸收国内外大画家的养分,为我所用。增加画面的灵动感,情感,表现手法的多元化等做一些改变。同时也符合美术联考的评价标准。

【关键词】速写基础知识;线条;情感;大师速写

【DOI】10.12252/j.issn.2096-6261.2021.03.811

背景:

在美术高考的应试教育下,考上大学成了唯一目的。美术培训机构研究出了很多速成的教学方法,甚至影响到各所学校的高中美术老师。教出学生的速写作业大多数没有灵性,没有感情,没有切入生活,缺乏生动性,表现形式单一,千篇一律。

提出论点:

从古至今,国内国外画家给我们留下了宝贵财富,速写大师很多,我们应该站在巨人的肩膀上,有继承有创新。找到适合自己的表现形式,形成自己独特的绘画语言。并且符合美术联考的评价标准。

再者,在素质教育,创新教育的环境下,我们更应该培养有创新意识的学生,而不是只会复制粘贴的学生。创新意识是人类文明不断进步的必备条件。

学习实践与策略:

一、速写基础知识的掌握。任何表现技法,或者作者的情感表达都以牢固掌握速写的基础知识为前提。否则人物速写作业则显得苍白无力。它们之间是相辅相成,缺一不可的。

具体的实践和向大师学习有:为了更好的了解人体结构,提高学生对学习人体结构的兴趣。比如在上《人物动态》这一课时,为了让同学们更加直观的感受和理解人物动态,让同学们到讲台上来做各种动作。不仅能让同学们切身的体会人物动态,而且能让同学从不同角度观察人物动态在不同角度所产生的变化。再者,学校的运动场,运动会,平常的训练的体育生都给我们美术生提供了模特和生动的动态,而且训练的体育生都是赤膊上阵,更有利于观察人体的结构。所以一有机会我都会带学生去运动场去写生,观察。

在中外美术史中古希腊的人体雕塑给我们留下了宝贵的财富,古希腊赞赏人体美,认为人体本身就是一种美与和谐。多欣赏古希腊的经典雕塑如宙斯、雅典娜、阿波罗、维纳斯、掷铁饼者等等。并且经常临摹这些经典的人体雕塑,加深对人物比例和动态,体块关系的理解。

二、观察方法,具体的观察方法的实践和向大师学习有:1整体的观察方法。为了培养学生整体的观察能力,在教学活动上设计组织学生利用光影的原理,一个同学用投射灯打光,另外一个同学摆出各种动态,在墙上会出现一个等比例的影子,也就是剪影。2对比的观察方法,在观察的过程中找到参照的位置,参照的对象。3局部观察方法,整体和局部的观察是不能截然分开的,局部的观察方法主要为了表现细节。从而使画面表现得更加精彩。而从国内外大师的速写中可以察觉到,他们的观察方法除了这些最基本的观察方法以外,更加注重于对人物表情的观察与刻画,对人物内心世界的表达。对人物趣味性的独特视角。所以学生在练习人物速写的时候不仅要掌握好人物速写的基本观察方法,还要向大师学习独特的观察视角,使自己的画面更加有趣味性。

三、线条的运用实践和向大师学习有:线条是表现速写的重要绘画语言,通过运用不同的线条表现人物的比例,结构和质感。刚开始练习线条时可以用笔的中锋多练习长直线,曲线,锯齿线,再过渡到正侧锋的转换,和手腕的灵活运用,速度的节奏变化。使得线条更具有变化。鼓励学生大

胆的画,无拘无束的练习线条,感受练习线条的快乐和灵动。在实践课《曲线练习》中选了一首节奏感很强的《十面埋伏》和一首节奏感比较缓慢的《梁祝》放给同学们听。一边聆听一边根据音乐的节奏,韵律在纸上随意的画曲线。从音乐的节奏引申到画线条的节奏。

古今中外的速写大师数不胜数,线条运用炉火纯青,画面效果灵动而富有趣味性。比如黄胄、刘逸让、吴冠中、安格尔、席勒、门采尔等等。他们风格迥异,各具特色。首先搜集大量的大师速写作品给同学们欣赏,提高学生的眼界。在欣赏的同时细细品味,反复研读,深入探究。其次让学生准备拷贝纸进行“摹”,在摹的过程中仔细体会大师们的线条变化。

四、表现手法的实践和向大师学习有:表现手法是在学生熟练掌握速写基础知识的提前下,通过大量的练习,反复的实践和总结。结合自己的喜好,最终找到适合自己的表现手法。表现手法有很多,不能截然分开。一般有线描,线面结合,明暗速写等表现形式。同时也会结合一些绘画技巧,比如揉擦,提亮等。不同的质地的绘画工具的特性所呈现不同的效果等等。大师速写的表现手法也是多种多样,能够非常好的运用不同的表现手法来服务于自己的画面效果,让观众更加关注他的画作而忘记他的技法表达。在大量的鉴赏大师作品中找到自己喜欢的表现手法临摹体会,总结。最终为自己所用。

五、情感表达的实践和向大师学习有:培养学生在画速写时注入自己的情感。名画之所以成为名画,经得起时间的考验,有高超的绘画技巧的同时内涵了丰富的情感。这种情感可以是一种情绪的表达,也可以是对模特的一种感受或者模特在现实社会中的一种生存状态,甚至对社会现实的一种折射。所以学生在完成速写作品时要注入自己的思想情感,在细节中表现具体的情感,比如五官表情、服饰、肢体语言等等。让作品更加厚重富有灵性。让整幅速写“活”起来。为了让同学们增强自己的感受力,和发现生活中的感动。我组织学生深入生活,进行校园写生,菜市场写生活动。不仅培养了学生快速运用线条记录生活场景的能力,同时也培养了学生在生活场景中发现人物场景背后的社会现状。在照相技术发明之前,大师们都是通过写生的方式记录生活,捕捉生活中的美。并被生活当中的真情实感感染,记录感动。学生要向大师们一样情感细腻,善于捕捉,增强感受。

结语

速写作为一个独立的艺术门类,有其独特的审美价值。要掌握好速写,在掌握好速写人物的基础知识的同时,应该更加注重画面的艺术价值。在高中阶段老师们应该设置好科学的速写课程,为学生打下坚实的速写基础,加强对学生在作品中情感表达的培养,加强学生的创新意识培养,最终呈现符合时代的速写作品。为联考速写做好充分的准备,为今后的艺术道路的可持续发展打下基础。

参考文献

[1] 赵尔超 《浅谈美术专业高考中速写的画法》,《文教资料》2020年第2期130-131,共2页

[2] 李黛娣 《重视速写教学提高美术生高考速写能力》,《求知导刊》2019年第33期68-69,共2页