

浅析素描在水彩创作中的作用

刘明

(延边大学美术学院 吉林 延吉 133002)

[摘要]近代以来我们国家的艺术家们将素描和水彩与我们国家的实际情况相结合,让他们成了我们国家的文化力量的一部分,特别是素描这门艺术种类很好的与我们国家的实际相结合,对于国家的文化实力的提高发挥了重要的作用。因此本论文通过简述素描的发展历程和水彩的特点,通过水彩绘画实践后对素描重要性产生的感悟进行总结,向读者表明素描的重要性。

[关键词]素描;水彩;绘画基础;创作

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6288.2021.03.125

前言

随着全球化的不断发展,国家之间的较量也不断多样化,文化在国际竞争中的地位越来越重要,而美术作为国家文化实力的重要部分之一,也因为时代的发展具有了更多的培养价值。素描和水彩这两个美术画种,从我们国家美术的历史发展上来看,是两种外来的绘画种类,但在我国的艺术领域的不断发展过程中成了我们国家文化力量的两个重要组成部分。素描因为可以很好的提高绘画人的绘画基础,加上材料便宜方便,在我国社会生活中得到不断发展,现成为培养中小學生以及艺术类考生审美能力和绘画基础的重要力量。随着人们生活水平的提高,更多的人关注到美术的领域,水彩绘画也开始得到更多的普及,因此,如何发挥素描的作用,帮助人们在绘画过程中建立一个扎实的绘画功底,让水彩的创作更加的科学合理变得更加必要。

论文主要采用文献研究法和总结归纳法,通过了解相关文献为论文提供充足的理论支撑,通过总结归纳具体的实践经验为论文提供实践支撑。通过说明素描在水彩创作中的重要作用,向人们提醒素描的重要性。

一、简述素描的发展历程

素描作为一种单色的绘画方式是现在最普遍、最重要的艺术种类之一,它在人类的历史上具有相当悠久的历史,最早可以追溯到原始时期的洞窟壁画。随着历史的发展,人们的动手能力越来越强,创造出了许多的绘画工具,比如15世纪炭笔和铅笔的发展完善,再加上人们对于世界的探索产生了许多新的知识和经验的积累;在文艺复兴时期,素描艺术开始了一个大的发展,迎来了素描历史发展中的高峰,产生了众多的艺术经典。比如,文艺复兴的艺术大师米开朗基罗在创作天顶画《创世纪》的时候,曾为了天顶画的创作绘制了许多的素描稿。

十九世纪随着中国国门被迫打开,特别是新文化运动过程中西方的各种文化力量在我国开始快速的发展,随着美术教育制度的改革以及公立、私立美术教育的发展,西式的艺术教育开始得到普及,素描开始在我们国家得到传播和发展,特别是以徐悲鸿为代表的一批学成归来的留学艺术家为素描在我们国家的发展发挥了非常重要的促进作用。新中国成立后我们国家又学习了苏联契斯恰科夫的素描教学体系,我们国家的素描开始不仅强调光影明暗,也开始注重绘画对象本身的结构特征,素描这一画种与我们国家的艺术界逐渐的融合发展,成为我们国家文化力量的一部分。随着改革开放和全球化进程的发展,文化在国家之间发挥着越来越重要的作用,绘画作为文化的一个重要的方面,促进我们国民绘画方面的丰富和发展对于提高文化自信具有越来越重要的作用。全面小康的现在,国民的生活水平得到普遍的提高,更多的人开始关注到精神领域的建设和发展,将空闲的时间

投入到绘画的学习和了解中,而素描作为绘画学习的一门基础的绘画方式,可以在提高人们的绘画基础上具有重要的作用。特别是从中小学学生特别是美术类学生的培养上来看,素描由于材料方便、实惠,而且可以很好的培养学生们的动手能力、审美能力、空间思维能力,提高学生们的绘画基础等等,素描在现在的今天依然占据很大的绘画空间。

二、水彩的特点

1. 水彩和素描一样,具有悠久的历史。水彩在西方绘画史具有悠久的历史,是西方色彩绘画史上出现最早的色彩绘画画种,中世纪欧洲已经开始以水为媒介调和颜料进行绘画。西方公认最早的水彩画家是德国的丢勒,他的绘画作品《野兔》《大草坪》《一簇樱草》等作品细致、工整,虽然作品比较简单但是在水彩的历史上引起了巨大的轰动,它们作为独立的水彩画作品与人们见面,开水彩绘画的先河。

2. 水彩有绘画方便和保存方便的特点。水彩的绘画材料相对于油画来说不需要裱画布,不需要带大的油画箱才能外出写生,有时一个水彩本就可以画好多幅水彩作品,而且颜料携带起来也很方便,用水调色也相对更加便宜、方便。所以水彩常常因为绘画方便的特点应用于记录画家绘画瞬间的灵感、画面色彩关系、创作的小稿等的方面,在绘画的历史上留下过许多的作品。当然水彩在绘画方便方面也不是绝对的,水彩在绘画创作中对于大幅的作品绘画相对而言具有一定的难度,但是在小幅作品的绘画时候水彩具有其他色彩画种不能轻易超越的方便性。水彩的另一个特点是保存方便,水彩因为绘画作品就是一张纸,不像油画作品那样需要专门的画框,占据空间小,画完之后的作品,往文件袋里一放就可以带走了。

3. 水彩画面中常具有偶然性的特点。水彩因为水和色彩的比例应用等的原因常常表现出偶然性的特点,特别是在湿画法中偶然性的特点更加常见。比如,在风景的绘画过程中,常常保留偶然出现的色彩扩散之后出现的一些有趣的色彩造型。在水彩的绘画过程中画家们常常利用偶然性的色彩融合和形象的变化来营造一些有趣的画面内容和画面效果,水彩的这种偶然性的画面效果是许多绘画种类不能轻易表现的。

4. 水彩画因为水彩材料本身的原因,色彩之间具有覆盖性差的特点。所以在水彩绘画过程中常常会出现色彩的融合和重叠的层次感,这也是其他的画种所不能轻易模仿的一个特点。同时这也是水彩绘画过程中的一个弱项,所以水彩绘画需要小心的处理,甚至有时会损坏画纸导致作品失败。因此要求水彩在绘画过程中要注意分寸,注意绘画过程中对于画面色彩和造型的把控,一旦绘画出现大面积的失误就很容易使整个绘画作品失败。

三、素描对于水彩创作的影响

1. 绘画起稿:

从水彩的绘画过程来说,水彩在绘画的前期需要一个准确的铅笔稿,在水彩的绘画开始阶段需要对画面内容进行思考和起形。这是一个非常重要的阶段,一幅画面往往在起形阶段就基本上确定了画面的结果和想要表现的画面内容,这个时候素描的绘画功底就显得非常重要了,如果我们不能建立一个扎实的素描绘画功底,那么在创作的起形阶段就会遇到极大的阻碍,无法在画面上表现自己想要表现对象的特征,画家所有的绘画观念就会成为一颗无根之草,那些理论和想法会缺乏现实的支撑而毫无意义。

如果不能确定一个好的素描稿,不只是在最后的画面结果上会出现不好的结果,而且在后期的绘画过程中就会越来越缺乏感觉和信心,有时候甚至会对整个绘画的过程产生抵触的心理。比如,在起形的时候画面内容出现大的绘画错误在绘画完成后会让画家整段时间的努力付诸东流,又或者发现画面一个地方不对,但是又没有及时更改,在绘画过程中每当画到那个地方就格外的揪心,甚至可能产生不想画的感觉,即使这只是一个无关紧要的错误。因此具有一个扎实的素描基础可以很好的帮助画家在绘画的过程中及时的发现问题,改正问题,让自己的绘画成功的同时也会给画家带来一个好的绘画体验。

2. 画面内容安排:

一幅优秀的水彩绘画作品需要有一个好的画面内容安排,需要具有扎实的绘画基础帮助我们对画面的内容进行合理的安排,让人看到画面能够感觉到舒服或美感。对于大部分绘画初学者或者想要接触水彩绘画的人来说,进行素描的训练就是一种常见的训练画面处理感觉的方法,在经历过扎实的素描训练之后再行绘画创作,就会在大脑中有一个画面整体的感觉,一个相对来说好的习惯性的思路和方法,可以让我们更加有底气和信心参与到绘画的过程中,更容易产生一个好的画面效果。特别是在绘画的创作过程中对于画面处理更加要求主动性,对于画面中位置经营、形象安排、构图处理等的画面安排,都需要画具有好的绘画感觉,除了多看好的作品之外,多进行素描的练习也是提高自己绘画感觉的一个好的方法,因此培养一个扎实的素描绘画基础对于水彩创作或者其他画种的画面处理都有着十分重要的作用。

3. 绘画习惯:

水彩和素描从画面结果来看虽然相差甚远,但是在绘画过程中一些绘画的习惯等的相互之间还是有一定的相似之处。比如,在绘画的过程中,两者大多都是从浅色渐进走向深色。还有两者在绘画的时候都需要能够专心的投入到画面中。因此在素描的绘画过程中形成一个好的绘画习惯相当的重要,好的绘画习惯,可以让画家在水彩的绘画的时候更好的把注意力集中到手头的绘画工作中,以饱满的精神状态完成自己的绘画作品。

4. 投影技术的应用:

投影技术的应用是现在的水彩绘画中一个需要提起注意的方面。随着科技的发展,我们更多的开始在水彩的起形阶段应用投影技术,也对于素描在水彩创作中的作用产生了影响和冲击。直接的将绘画的对象投影到纸面上,使得水彩的素描稿更加的简单、直接、快速,而且比起手动起稿更加轻松和准确。

从好的方面来看,投影技术的应用可以很好的促进水彩绘画的发展。第一,投影技术的发展可以使水彩画面内容的造型更加准确,而且花费的时间和精力也更少,可以将更多的精力投入到后期的绘画过程中。第二,投影稿比起手动起

稿来说可以更加准确的表现绘画对象的特征,所以即便没有扎实的造型基础也可以完成严格的造型起稿,科技的力量可以让画家在绘画的过程中面对画面内容时更加有信心,同时还可以提高绘画艺术的普及性。第三,投影稿更加准确和直接绘画对象的特征,所以在铅笔稿阶段不会出现大范围的失误,可以减少铅笔和橡皮对于纸面的影响或破坏。

但是从不好的方面来看,投影技术的应用存在着很大的隐患。第一,投影技术的应用会让画家产生依赖心理,会习惯性的直接将图片投影成作品,这样会对水彩绘画的创作产生不好的影响,久而久之画家会不愿进行自主的画面组织,艺术作品内容会更加的偏向生活情况的“照片”而不是一个具有创新性的绘画作品。第二,投影技术的应用也不利于画家绘画能力的培养和提高,会让画家渐渐忘记一些基础的绘画知识和绘画习惯,让画家的绘画习惯变成空中楼阁,一旦放下投影就容易对于绘画起稿会产生犹豫、缺乏自信等的情绪,将不利于个人绘画的长久发展。因此画家要学会合理的利用投影技术,在享受高科技带来的福利的同时,也要把握好投影稿和素描稿之间的关系。

四、总结拓展

在水彩的绘画创作中,如果我们不能建立一个扎实的素描绘画功底,那么在创作的起形阶段就会遇到极大的阻碍,无法在画面上表现自己想要表现对象的特征,画家所有的绘画观念和绘画的意义就会像一颗无根之草,那些理论和想法会缺乏现实的支撑而毫无意义。因此为了可以在水彩的创作中画出好的绘画作品,也为了更好的将自己的绘画理念表达在画面上,就必须要有扎实的素描功底,而素描则是在绘画实践中培养画家绘画基础的最方便的方法之一。

回忆历史,素描的发展促进了艺术绘画的发展,为艺术家们记录了许多绘画的思路,留下了许多优秀的绘画作品,为艺术家们树立起了精神层面上的自信,甚至一些作品促进了历史的发展。回到现在,从我们教育方面看,我们的中小学教育需要培养学生们良好的动手能力和审美能力,从效果和经济等的各种综合因素考虑,在中小学教育过程中,特别是艺术类学生培养方面,需要我们多注意和发展素描对学生产生的影响。另外,随着人们生活水平的提高,物质方式的多样化,水彩的创作也更多的被人们关注,素描因为绘画材料方便而且可以很好的帮助人们建立绘画基础,帮助人们提高绘画水平,所以在水彩的绘画创作中占有着重要的作用。展望未来,随着全球化的发展,国家之间的竞争已经不再仅限于国土、经济、政治等的方面,文化将在国际竞争之间将占据更多的作用,所以为了提高我们国家在文化上的自信,提高文化多样性,我们就需要有一个扎实的美术功底,以便在可能到来的文化竞争中建立一个坚实的文化阵地,因此需要我们提高素描这一重要的绘画种类方便我们在未来的水彩创作中建立扎实的基础和功底。

素描这种绘画方式从材料的经济实惠、绘画的方便快捷、绘画基础培养的效果等的方面来看具有其他的绘画方式无法轻易超越的优势,所以为了更好的完成水彩绘画的创作,在水彩的绘画创作中素描这一重要的绘画种类需要引起我们的重视和发展。

参考文献

- [1]王钊.素描基础对水彩创作的影响[J].美术教育研究,2018(24):44.
- [2]邢小刚.素描教程[M].北京:人民美术出版社.2015.2
- [3]潘耀昌.中国近现代美术教育史[M].杭州:美术学院出版社.2002.99-100