

艺术表现在绘画创作中的重要性探究

詹洋

(扬州新东方中学 江苏 扬州 225000)

【摘要】艺术表现是指在艺术作品中表现出的感染力,也是让艺术作品具备艺术性的条件,高超的艺术表现能力能够给观者留下深刻的印象。高中美术学习中,学生根据美术课程教学内容,在明确美术绘画创作的类型基础上,分析艺术表现形式与艺术表现手法,探究绘画创作中艺术表现的重要性,结合具象、抽象、意象的形式语言,结合明暗、空间、透视、构图与肌理进行探究,结合油画和中国画分析艺术表现在绘画创作中的具体作用。在美术鉴赏学习中根据实际情况落实相关学习策略,认识到艺术表现对于绘画创作的重要性,可以更好培养审美意识与美术鉴赏能力,更好培养美术学科核心素养。

【关键词】艺术表现; 绘画创作; 美术语言; 油画; 中国画

【DOI】10.12252/j.issn.2096-6288.2021.04.370

对于绘画创作而言,艺术家会根据自身的所见所闻、所思所想,尽可能运用自己的专业能力创作更好的艺术作品,其中所运用的创作技能包括场景的构图,塑造人物或者物体,以及运用透视、明暗、色调、虚实和肌理等各类艺术表现语言,进而更好达到想要达到的艺术效果,让绘画作品更加具有感染力^[1]。不同类型的绘画作品会给人不同的感受,在鉴赏不同的绘画作品时需要根据绘画作品的类型与表现形式,运用尽可能专业的语言进行鉴赏,让鉴赏更加科学、专业、完整等。艺术表现对于绘画创作具有非常重要的作用,在高中美术学习中,可以根据相关美术绘画作品,明确学习美术基础与审美意识,运用专业的眼光欣赏绘画作品,更好提升美术学科学习效果。

一、美术绘画创作的类型

美术作品分为绘画、雕塑、建筑、设计、书法与摄影等,根据材料、功能、题材、内容等可以划分得更细致。绘画是美术作品中最主要的表现形式:根据材料与功能,分为油画、中国画、版画、素描、水彩画、水粉画、丙烯画、连环画、年画、壁画、宣传画火招贴画、插图或装饰画等;根据内容与题材,分为人物画、花鸟画、景物画、风景画或山水画等;根据形式语言,分为具象绘画、意象绘画、抽象绘画。高中美术学习中,学生根据绘画作品的具体特点进行审美,培养学习正确的审美观念,提高美术鉴赏能力,发展艺术涵养。

二、艺术表现形式与艺术表现手法

不同的艺术语言形成不同的艺术表现形式,不同类型的绘画创作,运用具象、抽象和意象的艺术表现形式,关于具象绘画、意象绘画、抽象绘画:具象是一种用图形表现的艺术,运用透视、明暗、解剖、比例等方法,更好模仿人物或事物,像是《画家与模特儿》《圣安德里商业街》《六月的广场》等都是具象画作的代表;意象绘画是艺术家感觉到或者想要表达事物的样子,与具象表现不同,依赖客观对象,但又与客观对象保持距离,像是《戴帽的妇人》《红色的餐桌》,以及《荷石水禽图》等很多中国画都属于意象绘画;抽象绘画对客观形象简化与抽离,很多与客观形象毫不相关,毕加索的很多绘画作品都属于抽象绘画。

通过观察、欣赏与研究古今中外的经典绘画作品,可以明确画家运用线条与色彩,进行明暗、空间等方面的灵活调整,表现相关形象。艺术表现手法主要有明暗、空间、透视、构图和肌理:对于明暗,中西方对于明暗的认知不同,西方艺术看地明暗是绝对的概念,事物在光线照射下产生立体感、空间感与色彩变化,中国艺术运用阴阳的观念看待事物,明暗是相对的,更加自由;合理利用空间可以让二维平面表现出三维感觉,给人以真实的幻觉;透视也是表现空间的重要方法,西方绘画分为几何透视、视觉透视、焦点透视,中国绘画采用移动视点,形成了散点透视,不同的事物

同时出现在一个画面中,通过相互关系形成透视空间;不同的构图方法可以将需要的形象安排在一起,建立有机联系,表达某种意图;肌理是造型艺术的美感特征,不同工具与材料产生不同肌理,是重要的美术语言,已经成为艺术家表达不同情感与观念的重要部分。

三、绘画创作中艺术表现的重要性

(一) 艺术表现对于油画创作的重要性

绘画艺术承载着艺术家的人生经历与情感,表现的是对于生活的态度,体现着艺术家的性格、人生观、价值体系与审美情绪。在绘画创作中,艺术家运用不同的艺术表现方式创作不同的作品。在美术语言运用上,不同的艺术家有所差异。油画是非常重要的一个画种,具有色彩丰富、表现力强、立体质感强的特点。艺术表现对于油画创作非常重要,在高中美术教学中可以先借助油画进行鉴赏^[2]。

(二) 艺术表现对于中国画创作的重要性

中国画的创作中同样也非常重视运用不同的艺术表现手法,中国画按照艺术表现形式上划分多为意象绘画,讲求“意”而远多于“形”,通过运用散点透视,运用不同的构图、色彩、空间布局、明暗变化等,表现出不同的情境,将自己看到的、听到的与想到的融入画作中,呈现不同情境,体现画家的人生态度^[3]。例如,《泼墨仙人图》是宋代画家梁楷所作,这幅画充分表现出个性十足的“简笔画”泼墨画法,其笔墨酣畅淋漓,行笔如飞,一挥而就,没有丝毫犹豫。画家具有高度的概括力,对于精神气质具有十足的把握,看出其对生活深厚的积累,以及高度锤炼的笔墨。可以依照具体的画作,鉴赏:这幅画运用黑白、干湿、浓淡的变化,虽是寥寥数笔,但却表现出衣袖的明暗变化,显得空灵生动,墨色变化也造成视觉上的扑朔迷离,可谓笔简神具、得之自然,具有闲逸之气;墨色的浓淡变化呈现出独特质感,淡墨自然渗透形成透明感,笔势变化创造运动感,使得人物形象更加饱满、浑厚、活力十足。

结语

艺术表现对于绘画创作具有非常重要的意义,绘画运用不同的艺术表现形式,结合不同的艺术表现手法,将画家所见所闻、所思所想等淋漓尽致地展现在画作上。高中美术鉴赏学习中,学生的艺术基础与认知能力,结合绘画类型,探究艺术表现对于绘画创作的重要性,能够培养审美意识与鉴赏能力。

参考文献

- [1] 贾波. 浅析写生美术创作中的重要性[J]. 山西财经大学学报, 2017, 39(S2): 88-89.
- [2] 於玲玲. 求骨法之神逸 探形迹于自然——油画风景创作随想[J]. 美术观察, 2019, 000(008): 144-145.
- [3] 杨传喜. 绘画创作的内在探究[J]. 美术观察, 2019(1): 48.