

浅谈绘画创作中技术性和艺术性相结合的路径探索

颜崇强

(辽宁省抚顺职业技术学院(抚顺师专) 辽宁 沈抚 113123)

[摘要]随着社会经济的发展进步,人们在享受较高水平物质生活的同时也越来越注重精神生活的享受,其中美术作为艺术领域的重要组成部分受到人们的广泛青睐,越来越多的绘画创作者开始在美术领域中崭露头角,为了进一步提高自身的绘画创作水平,其也越来越重视技术性和艺术性的表达。在绘画创作中,技术性和艺术性的表达与其中内容与形式的表现一样重要,越来越多的绘画创作者开始重视在其绘画作品中技术性与艺术性的表达,以便更好的彰显一个绘画作品的张力。基于此,本文就绘画创作中技术性和艺术性相结合的路径进行了探究,以期能够为当前的绘画创作提供一定的借鉴。

[关键词]绘画创作;技术性;艺术性

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6288.2021.07.527

引言

绘画作品是艺术家凭借手中的绘画工具,在布、纸或其他材料上主观能动地创作出的图像,相对固定、娴熟的绘画技法也会使得一个绘画作品具有较高的艺术感,从而引起观者的情感共鸣。其中,技术性与艺术性的表达是绘画创作中的重要内容,实现两者的结合也是提高绘画创作水平的重要举措。

一、绘画创作中的技术性

(一) 技术性是在长期的绘画创作中形成的

对于绘画创作者来说,其本身就具有一定的创作经验和艺术造诣,因从观察对象、构图设计,到用色、用线上都有一套相对固定的绘画模式,这也是其形成自己独特绘画风格的主要原因,而这强调的也是绘画创作的技术性,由此可见,技术性是经常长期训练的,对于创作者本身的相关专业能够也有着一定的要求,同时在这一过程中,创作者在绘画作品的创作过程中也会建立一套属于自己的绘画程序,从画布纹理的粗细、底色的油性、打磨的光滑程度、用色的先后顺序、间隔时间的长短、媒介材料的选用、透明色与不透明色的使用,到绘画完成后光油的使用等托环节也都会形成自己的习惯,从而彰显一个创作者的技术性。

(二) 调色板使用中的技术性问题

绘画创作者一般都会使用一个色彩排列有序、调色有相对固定位置的调色板,调色板的暖色系列、冷色系列,明暗度、纯度不同的色彩都有固定的区域,有经验的画家使用的调色板会成为一个有序的色谱表,从而在绘画中能够确保调色板使用的便利性。而一些并不成熟或者比较年轻的绘画创作者在调色板的使用上并没有技术性,往往调满一个调色板就换另一个调色板,甚至同时使用好几个调色板,这也展现出绘画创作者在调色板使用上的技术问题。

(三) 中国画创作中的技术性问题

在中国绘画的创作过程中,创作者最注重的是笔、墨、纸、砚的使用技术,比如在用笔上,一般花鸟画构图中就有“斜上式”“横出式”“下垂式”,在画树枝时有“鹿角式”“蟹爪式”,画兰草时有“一笔长,二笔短,三笔交凤眼”技法,画竹子有“节”的画法,还有不同竹叶组合的画法等等,在用墨上,花鸟画的用墨有干、湿、浓、淡、焦之分,有浓破淡、淡破浓、蘸墨法、点丑法等技法,由此可见,其技术性要求比较高,必须要经过长期的训练。

二、绘画创作中的艺术性

(一) 关于艺术语言

在绘画创作中需要涉及的艺术语言众多,包括点、线、面、构图、比例、大小、色彩、质感、肌理、立体感、明暗、空间感、透视等等,绘画创作者正是在选择和使用艺术语言的过程中创作出一个个独特的绘画作品,更是在不同艺术语言的组合中真正的表达出作者想要表达思想和情感,比如色彩中有黑、白、灰的视觉对比,在构图上有俯视、平视、仰视、高远、平远的方式等等,不同的方式也会产生不同的视觉效果,而且西方绘画与中国绘画也在艺术语言的组成上存在异同处,从而展现出不同的艺术效果,由此可见,绘画创作中的艺术性表达也会受到艺术语言的直接影响。

(二) 关于立体感

立体感是在二维空间中体现三维空间的重要手段,具有立体感的绘画作品也比较吸引观者的眼球,因此大部分绘画创作者经常会会在一些宏大场面的绘制过程中尽可能的营造画面的立体感,主要就是要充分利用“近大远小、近实远虚”的规律来展现空间的纵深效果,或者是通过光感与“三大面五大调”来表现出明暗效果等方面。

(三) 关于“色彩”

17世纪,科学家牛顿用三棱镜把日光分解成不同的光色,在绘画领域中,这一发现也受到诸多艺术家的推崇,主要就是在室外创作的时候越来越关注光色对整个作品的影响。色彩有色相、明度、纯度、冷暖变化,基于此,创作者们会根据作品的整体、所要表达的情感等因素来选择不同的色调,或亮或暗,或暖或冷的画面也更能感染观者。因此一些写生的作品中,大多数创作者都会用色彩、笔触塑造形体,根据室外或者室内光源色的冷暖不同加以表现,同时还可以利用色彩透视效果表现远景、中景,或者是细致入微地刻画近景。

(四) 关于质感

在绘画中表现物体的质感主要是通过物体的高光、反光效果以及不同的材料等因素来实现的,虽然绘画作品仅仅表现的只是一个平面,但是根据不同的艺术语言符号采用不同的材质也能够使绘画技术和艺术完美结合,从而给观者立体、富有质感的视觉效果,比如水彩画采用水质的颜料就可以在特制的水彩纸上表现丰富多彩的色彩效果,而水粉画采用粉质的颜料也可以在特制的水粉纸上体现自然的光色世界,国外的优化也可以采用油质的颜料在特制的油画布上表现千变万化的自然形态和光影世界,由此可见,绘画材料的选择与作品做展现的质感息

息相关,要求绘画创作者能够切当好处的运用肌理效果,从而展现出一个绘画租借特殊的视觉效果,从而进一步提高绘画作品的审美价值。

三、绘画创作中技术性和艺术性相结合的路径

(一)突破画种间的界限

在当前的绘画创作过程中,画种的多样性也给诸多创作者丰富的创作空间,但实际上每隔创作者都有自己所擅长的画种,而要想实现技术性和艺术性的结合,还需要进一步突破画种的界限,充分发挥技法的应用价值。一是要走出固定绘画媒介的模式,比如在中国的水彩绘画创作中,其最多呈现的就是江南水乡、雾天、老街、雪景等等,可以说绘画主体水性十足,由此也可以确定水味就是中国水彩绘画中水彩媒介的最大特征,而擅长这一类型的画种的绘画创作者在技术性表达的时候往往会将自己限定在表现水味上,因此在其绘画作品中就可以发现其中针对精神内涵的传达是比较缺乏的,因此必须要突破画种的界限,重视技术性与艺术性的结合,在表达水彩作品水味的同时还需要展现画面中“凝重”的风格;二是要加强对其他画种优势的吸收、学习和借鉴,目前很多绘画创作者经常会在不同的作画材质上表现同样的创作主题,这种对待媒介的方式也与某些当代艺术对材料的观念达成了一致,因此其也能够很好的展现一个绘画作品的艺术性以及技术性,由此可见,对其他优势画种的吸收与借鉴也已经成为当前绘画创作者表现艺术性和技术性的重要途径,除了在一个媒介上表达用一个创作主题以外,还可以融合两种媒介,并将其统一运用到自己的绘画创作中,而且在借鉴其他画种的同时还可以吸收不同艺术家的绘画方法等等,从而充分发挥各个画种的不同长处,最终实现一个绘画作品技术性与艺术性的相结合。

(二)充分表达技术的艺术性价值

无数个绘画大家在其作品的创作过程中都昭示了一个真理,即技术必须具备艺术性才能够体现它的价值和意义,因此要想在绘画创作中实现技术性与艺术性的相结合,还需要充分表达出技术的艺术性价值。就技术性表达来说,绘画作品中的技法表达大多会受到创作者本人的影响,其会通过技巧的达到所要表达的精神世界,古人有云:“有道无术,术尚可求也;有术无道,止于术。”将这句话引申到绘画的技术与艺术的辩证关系中再恰当不过了,也就是说,“术”即是绘画中的作画手段——技术性,“道”则是绘画作品最终体现的价值——艺术性。在绘画创作的过程中,“术”的选择和使用会直接影响到绘画作品最终表现的“道”的效果,由此可见,必须要保障技术的艺术性发挥,避免一个绘画作品只有空洞的外壳。

(三)在创作中忠实于生活体验

在绘画创作的过程中,生活体验对一个创作者来说是十分重要的,物象的本质和内核也是大多数创作者毕生所追求的。随着现代社会生活的进步发展,人们的什么要求也越来越高,再加上绘画的功利性越加突显,从而导致大部分绘画创作中的心灵也不在平静,因此很难静下心来去体会生活中的真善美,在创作中也脱离了生活实际,导致很多创作者没有真正的将生活中的情感融入绘画创作中,从而使得绘画作品无法与观者产生情感上的共鸣。如今技术性与艺术性的结合越来越受到绘画

创作者的重视,因此还需要创作者能够在绘画创作中忠实于生活体验,注重真情实感的融入创作,从而充分的表达出一个绘画作品的情感价值,真正的引起观者们的共鸣。

(四)在绘画创作中融入当代性

当代性在绘画创作者无疑是重要的,但是现代大多数的绘画装作者所缺失的恰恰就是当代性,导致其在绘画创作中始终无法实现技术性和艺术性的相结合,因此必要在绘画创作中融入当代性,以便可以充分的发挥出技术性和艺术性相结合在现代绘画创作中的重要价值。一是要保持绘画主题与自身体验的高度统一,创作者们要认识到当代性的作品不一定是以世界热门和社会关注的为题材,因此处在社会时代中的主观人物的普通生活,也有着当代性的烙印,再平凡不过的题材或者是人类最普通最寻常的特点也能够体现出当代性,因此要注重自身在生活的视觉体验,并将自身的体验与绘画的主体统一起来,而这也是一些绘画创作者执迷于写生的重要原因,只有在写生场所进行现场观察、感悟等等都能够创作出更加真实的作品,即使不需要特意去采风、寻求素材也能够总自身日常的体验中找到创作的素材;二是在绘画创作中应该注重反映自身的精神思想,很多当代艺术家在反映“当代性”的主题时,表达了“现实”却隐藏了画家的内在精神,只有真正的传达自己的内心世界才能够确保作品与自己的内在精神高度统一;三是要充分的认识到艺术作品的系列性是当代性的战略,以完整的系列性的创作形式来呈现出的作品往往给人更好的艺术视觉盛宴,而且艺术品的内在联系和题材的连续性能更好的展示创作者的意图,对表达一个作品的技术性与艺术性也有着十分重要的现实意义。

结语

综上所述,绘画创作的过程也是创作者表达自己思想的过程,一个好的绘画作品不仅要具有丰富的内涵,更需要彰显出其艺术性,并凸显其技术性,实现内容和形式的相统一,因此还需要注重在绘画创作中促进技术性和艺术性的相结合,广大绘画创作者要创新绘画观念,在绘画作品的创作过程中应该注意打破画种之间的界限,充分表达技术的艺术性价值,还要在创作中忠实于生活体验,并在作品中融入当代性,从而更好地表达出一个绘画作品的技术性与艺术性,进一步提高美术领域的发展水平。

参考文献

- [1]李贵平.浅谈绘画创作中的技术性和艺术性[J].美术教育研究,2021(17):76-77.
- [2]宋佳益.绘画的“转译”:我的绘画观与方法论[J].美术观察,2021(09):148-149.
- [3]杨杨.综合艺术绘画创作的技法与形式语言[J].才智,2021(24):83-85.
- [4]秦晓伟.浅析绘画创作的思维方式[J].艺术品鉴,2015(04):156.

作者简介:

颜崇强,1974年12月出生,男,山东省曲阜市人,汉,学历:研究生,职称:讲师,研究方向:美术学。