

文章编号:2095-7386(2016)03-0114-05

DOI:10.3969/j.issn.2095-7386.2016.03.024

对当前工笔人物画课程教学的思考

孙利丹

(洛阳理工学院,河南 洛阳 471023)

摘 要:工笔人物画教学是高校艺术院系国画专业的一个重要课程,更是学生传承和发展传统绘画语言,从而得以进行艺术拓展的前提。但在当前工笔人物画的教学体系即临摹、写生和创作环节,却也存在着不少问题,如何解决教学中这三个阶段出现的问题,需要我们深思和努力探索解决。文章从目前教学现状和问题分析出发并结合学生情况,提出了教学上的一些看法,以便提高课程教学质量。

关键词:工笔人物教学;临摹;写生;创作

中图分类号:J 212

文献标识码:A

Exploration for current exquisite brush portrait teaching

SUN Li-dan

(Luoyang Institute of Science and Technology, Henan Luoyang 471023, China)

Abstract: The exquisite brush portrait teaching is a professional course in university of art institute, it is a significant part in Chinese painting. It is the way of student inheritance and development traditional drawing language, thus carry on the artistic development the premise. However, in the teaching system of current exquisite brush portrait, tracing, sketch and creation link, actually with many problems, how to solve the problem that in these three stages have, needs us to think deeply with unremittingly explores the solution. The article embarks from the present teaching status and the problem analysis and unifies the student situation, proposed some views in teaching, in order to improve the curriculum quality of teaching.

Key words: the exquisite brush portrait teaching; tracing; sketch; creation

1 引言

作为中国画独特艺术表现形式之一的工笔人物画,历史悠久、文化内涵深厚,是高校国画教学中不可忽视的内容,目前高等学校美术院系的课程大纲中,工笔人物画教学体系基本是由临摹、写生和创作环节构成,且各美术院系的侧重点也不尽相同,有的院系在工笔人物画课程教学中,设置的临摹、写生和

创作环节课时均衡;有的院系则以临摹和写生为主,各自虽已形成有体系的学习模式,但工笔人物画的教学相对还是偏重于传统技法,且课时较少,学习不够深入。随着新材质的出现和艺术观念的不断更新及艺术表现手法的多样化,当今的工笔人物画教学也需要与艺术的多元化发展相吻合,需要运用新的思想在教学方式上尝试不断创新,以充分发挥学生的创造性和艺术个性。所以,下面就工笔人物画教

收稿日期:2016-08-26.

作者简介:孙利丹(1981,4-),女,硕士,助教,E-mail: sunlidan319@126.com.

学的临摹与写生训练和创作及课程安排方面,进行一些思考与阐述。

2 工笔人物画教学现状和问题分析

2.1 工笔人物画临摹阶段教学现状和问题分析

临摹是国画本科教学中,学生学习、掌握一门画科基础知识的重要途径和手段,可以说临摹是工笔人物画的开始与基础,但是在工笔人物画临摹教学中却存在着不少问题。

首先,临摹阶段教学中,不少教师教授学生的仅是些临摹步骤和基本的材料技法,之后就是让学生对临摹作品进行临摹,这种临摹教学使学生在临摹阶段学习中,不明白临摹原因,不了解画家的创作初衷,单纯为临摹而临摹,缺乏自觉性,对于作品中的造型、用笔、赋色、经营位置、意境、精神内涵等,学生更不能完全体会;而且临摹作品多为古代画作,距今年代久远,所使用的材料与当前有所不同,作品中形象和当前造型区别又比较大,令学生对临摹阶段的学习感到乏味。

其次,临摹阶段教学中,不少美术院系觉得此阶段是架接工笔人物画课程,是一个由陌生到熟悉的桥梁,认为临摹学习最终是要突破传统进行创新,因而对临摹课程时间是否充裕,未足够重视,学生深入临摹研习的时间缺乏保证。而学生若想真正吃透临摹作品、熟练掌握技巧,必定是需要大量临摹学习时间。

再次,临摹阶段教学中,有些美术院系缺少经典原作、名作和高仿印刷品,专供临摹的教室也少,条件和设备难以满足师生研习。且有的院系是用清晰度存在一定缺陷的普通画本印制品进行教学,有的是现有哪些临本,就用临摹那些临本的教学方法,忽视了学生的年级和专业,在临摹范本的选择上未符合学生特点,学生临摹课的接触面相对狭窄,缺少针对性的临摹课设计。

另外,有的美术院系还把工笔人物画临摹课程,与山水或花鸟临摹课程安排在同一学期,而不是临摹课程与写生和创作课程衔接,这种课程设计模式不利于各课程的纵向学习,缺乏整体深入性和前后衔接性。

2.2 工笔人物画写生阶段教学现状和问题分析

在工笔人物画教学中,写生是重要一环,起着承上启下作用,当前写生课教学阶段基本上是为素描写生和人物线描写生及着色人物几个部分,在这个阶段教学中也有不少问题需要我们重视。

首先,在工笔人物素描写生教学中,有些美术院系仅是单纯进行写实造型训练,在工笔人物画中基本功训练是至关重要的,造型能力也是必不可少的,但教师过分强调以写实为造型标准,学生过分依赖写生,观察记忆和艺术表现的自觉性被忽视,从而创造力不足。而且尽管注重写实造型,但教师在课堂上对人体解剖和透视规律等讲解的甚少,基本上都还是学生自己在依对象描摹,不少学生对此仍掌握的不够,事实上造型训练还是不充分。

其次,线性素描写生教学方式要求以线为主,使学生树立线的意识,把线与面和形象结构相结合,来展现形象的精神内涵,但因受高考应试教育体系影响,加上西方绘画理念的冲击,学生从初始接触的素描,即是以西方光影、明暗和块面为主的写实性素描。他们在线性素描写生中,不能很好的从面中提炼出线,块面习惯较难改正,还是会出现西方素描中以排线条来找明暗的现象,对线性素描理解的不透彻,没有充分认识到线描造型的独特审美性,更没得到足够的专门训练,不利于以线造型来塑造人物形象,也使得其缺少了工笔人物线条的写意性,进而令创作重形轻意,缺少意趣和难以共鸣。

再者,在线性素描写生中,这几个过程通常是都要经过的,即从观察到起稿,再到深入和整理,最后是勾线,而在这个过程中,一般都是教师布置好场景或者背景,给模特摆好之后才让学生写生的,这样就难免使学生的构思构图和造型设计意识薄弱,令学生自由发挥和想象的空间受到了限制,不利于调动学生创新积极性的探索,也不利于学生创造性思维能力培养与其专业的衔接。另外,在工笔人物画写生的着色部分,学生设色基本是围绕物象固有色彩,色彩较单一,设色相对单纯,且形式技法也过于依赖传统。

2.3 工笔人物画创作阶段教学现状和问题分析

首先,工笔人物教学一直以来较重视造型能力培养,基本上写生课比临摹、创作课要多,不少学生甚至是到毕业创作阶段才开始自主创作。因平时创作训练少,多数学生在创作时,或拿拍摄的实物照片或拿杂志作品等临摹,亦或靠猎奇取宠,作品缺乏创作思路和创新意识,更缺乏深层次内涵。尽管各院系安排的都有考察采风周,但多种因素使学生在采风期间都比较匆忙,对地区的文化和精神面貌等,不能进行深入了解和认识,不能很好贴近当地生活,对内心的触动不够强烈,创作素材的收集自然匮乏。其次,创作课时间相对较少,学生创造性思维培养与

发展的空间有限,需要调整课程内容和结构。

另外,因教师和学生对前面临摹、写生环节认识不足,使学生在后续创作学习中,出现了不少问题。部分学生的基本功训练不扎实,造型薄弱,或一味陷入满、繁注重精勾细染,或过于随意自由,因对绘画材料认识和掌握的不充分,使其作品在画面形式和色彩,画面效果与技法处理上不到位,作品的表现力不强。而创作中有的学生对传统绘画理论知之甚少,教师又没有及时引导学生对作品格调的把握,所以有些学生创作时,作品的格调出现偏俗,传统文化精神内涵缺失。

由此看来,若想更好体现工笔人物画课程教学的效果,必须得重视其教学中存在的问题,对工笔人物画教学进行改革。

3 对工笔人物画教学探索的建议

3.1 工笔人物画临摹阶段教学的建议

临摹是学生学习工笔人物画和掌握传统绘画语言的必经阶段,只有充分细致的临摹研究,才能透彻领会工笔人物画,扎实掌握其基本技法与审美特点等内容,才能指导运用于其创作中。临摹教学对于继承、发扬工笔人物画传统技艺至关重要,因此,我们应重视临摹教学,注重临摹质量,潜心研究新的教学模式和内容,为下个环节的写生与创作打下坚实基础。

对临摹阶段教学中发现的问题,首先教师要正确引导学生,让学生对临摹目的和意义有更深理解,明确其临摹阶段学习目的。指导学生在了解作品创作背景的前提下,深刻体悟作品的思想感情和内在精神及美学底蕴^[1]。从历史角度去研习传统,正是为探究千年来传统的优良和局限。引导学生面对传统中的一些程式化问题,要通过理性思维去深入分析研究“程式”生成的过程,从而使学生对于传统技法有更深理解,而不再是不明其因的临摹。

其次,在指导学生掌握传统工笔人物画构图、造型、线条、赋色等基础画法,以及材料性质和使用技法的同时,也可让学生接触和了解当代工笔人物画名作和相关画材,并探寻其技法形成与画材性质之间的关系,让学生在吸取传统绘画语言之后,积极的去寻求传统以外的可能性。因为若一味临摹古人作品或用前人思维习惯来进行后面的创作环节,无疑是不能满足当代独特审美要求的,所以临本的调整即当代工笔人物经典名作临本的插入,可使学生学习当代多元化的表达方式,使学生在探寻当代工笔

人物构图形式,特殊肌理的视觉表达和色彩效果等方面积累经验,并为探索创造新技法和追寻自己创作灵感,将现代气息和时代特征融入现代工笔人物画,使其焕发新的生命力而努力。在这个过程中,可鼓励学生探索自己的表现形式,积极引导注重表达自己的真实感受,让学生既注重把握绘画技法,也要注重传达绘画情感,让这些真正融入到以后的创作中。当然以上设想的前提,必须是建立在学生有充分时间学习和思考研究的基础上,所以可考虑增加临摹课程的课时,增加学生探讨与交流环节,以培养学生主动学习的能力。

另外也需要院系加强临摹专用教室等设备,以及高清名作、材料小样等资源的支持投入,在临摹范本选择和临摹课程设置上,对于不同年级和专业的学生,要解决的问题自然不一样,当然需要各自不同的针对性和保证课程前后衔接的连续性,这对于工笔人物画教学无疑是有益的。

工笔人物画临摹教学是技艺互融一体的教学过程,教学中要始终以学生为主,引导学生发散思维与激发其自身潜力,使学生抓住作品内在本质以自我真实情感表现^[2]。

3.2 工笔人物画写生阶段教学的建议

写生课是工笔人物教学的一个重要环节,与临摹、创作课程相互连贯、互有延续,具有多方相关因素。因此,首先要明确写生重要性,让学生明白写生与创作之间的关系。写生课不仅是为了培养学生描摹与再现形象的写实能力,当然这个能力作为造型基础也是必不可少的,基本功训练还是不能被轻视的,如果形象都还看不准确,就去进行创作也是不科学的,但写生更为重要的恰恰是避免偏重于物象再现,而是通过写生使学生深入认识和细致观察所表达的对象,培养学生对局部与整体关系的认识,培养学生用造型意识去创造性地组织画面,进而培养学生审美意识、想象与创造以及设计和构成等思维能力^[3],而这种培养应该也是贯穿整个艺术教育中的,因此写生中,应该有艺术创造成分,被动的写生模式是不支持的。

其次,在工笔人物写生教学中,在做到将造型训练放在首位,指导学生准确掌握人物解剖和形体结构关系的同时,不能让学生将素描方法直接用于工笔人物写生中,但素描中有关造型的准确性和对黑白灰的运用等可吸收。

再者,写生中既要融入西方造型观念,又要重视线描教学。要使学生深刻认识到工笔人物画线条的

形式美感和节奏韵律感,引导学生遵循线条造型规律多观察、感受、体验,教会学生依写生对象和其对对象的独特感受,分清线的主次有目的取舍,从而抽取、组织线条,在线的疏密、长短和取舍中,寻找表现对象的方法,使以明暗素描造型的学生,转化为以线造型方式,同时课下加强速写和书法练习,来补充训练以线造型能力,这对后续课程的学习也是有益的。还要注意在吸收西方绘画营养,坚持写生发扬写实造型优势,不丢掉工笔人物画以线造型的优秀传统同时,更要重视工笔人物画的神、意特征,从尚意观念出发,深入体验物象内在精神,将“写实”和“写意”相互融合。当然若要达到形神兼备不仅需要生活中的不断积累和探索,还需要以大量写生培养观察生活和现象的能力,以及和艺术思考相结合的塑造与表现的不断总结。

另外,在教师安排好的模特写生中,可强调以画面为中心,让学生加以丰富想象,在画面上自主给模特创设环境或设想背景,花卉衬布、桌椅花瓶、室内外场景,或其他与画面和谐的表现元素都可,使学生以模特为基础去重新设计构成画面,创造性地表现以逐渐把客观存在升华为主观表达^[4],还要注意画的处理和整体性及结构的秩序性等,从而使画具有超越普通习作的创作意味。通过这种在写生中求创作的训练,使写生与创作在教学上紧密结合起来,有利于学生创造思维的培养和创作课创造能力的发挥。

除此之外,工笔人物写生教学的色彩阶段,在写生色彩上要引导学生,在随类赋彩基础上还要打破客观物象色彩,同时吸收西方色彩规律,指导学生根据色彩视觉规律原理,运用色彩的调和对比等合理使用色彩语言,也可依画面需要改变色彩,利用色的表现力表达自身对客观物象感受和以情运色,从而提高作品艺术感染力。而工笔重彩训练的加入和重彩颜料的使用^[5],会丰富之前写生中单调的色彩,当代重彩的肌理制作也能为传统技法提供变化与创新。

需要注意的是,以学习为主的课堂写生是掌握规律和提高造型能力的,它与为创作而训练的写生不是对立冲突的。

3.3 工笔人物画创作阶段教学的建议

由于创作教学课时有限,若单凭这点时间解决创作中出现的造型、构思,形式、材料技法和创作能力等问题,是有难度的。据教学体会还是应该在教学中,将临摹、写生和创作结合起来共同来解决这些

问题,还要将创作训练分布于临摹、写生练习、创作的各个环节,三者之间紧密相联,互有影响不能脱节。课程设置上也不能低年级临摹、写生,高年级创作,这三个阶段要上下承接好。而且要对学生习作创造性思维和作品意识的培养,至始至终融入到三个阶段教学内容,平时也要尝试多做多种形式小稿练习,如借鉴克里姆特画面处理形式切割画面,消除人物与背景空间感处理成几何图形,将人物彻底处理为平面等练习,不断加强对优秀艺术的学习。在小稿练习中还可任选择各种材料技法进行创新,不受传统技法单一约束,将想要表达的特质充分表现,这样练习有利于学生对创作和技法的探索。教学上创作应给学生提供充分发挥个性的空间,不束缚学生个性发展。

教学中要让学生多接触社会各层次群体,多采风体验风土人情,深入生活、积累经验,让学生到实际生活中进行素材积累和寻找创作灵感,让学生多参观藏画和全国美展,增加欣赏名作机会,教师还可就画展名作的素材选取和章法经营,笔墨表现和意境创造等方面,与学生进行交流,说明意境并非只靠技法技巧,更需要心灵和人文修养去支撑。

另外工笔人物画的精髓,在于其深厚传统文化素养以及精神内涵,仅有造型能力和技法远不能满足工笔人物创作^[6],课下要让学生从文学、美学等各种文化传统中,不断的汲取营养以提升自身文化底蕴。

4 结语

高校美术院系的工笔人物画专业,肩负着传承民族传统优秀绘画和创新的重任,怎样让工笔人物画在当前多元化艺术中大放异彩,是美术院系工笔人物画教学需要思考和面对的问题,唯有不懈的努力探索、不断改进,才有望推动工笔人物画教学的发展。

参考文献:

- [1] 刘临. 取精用弘:工笔画精神与教学研究[M]. 北京:清华大学出版社,2010:113.
- [2] 胡江. 工笔人物画基础教学中的意识转换探析[J]. 南昌师范学院学报,2014,35(3):184-186.
- [3] 顾玉红. 工笔人物写生教学中创作意识的建构[J]. 湖北第二师范学院学报,2014,31(4):47-49.
- [4] 马丽,高慧娟. 工笔重彩课程教学改革的几点

- 设想[J]. 榆林学院学报, 2011, 21(3): 97-98.
- [5] 唐蓓. 工笔人物画课程教学的研究[J]. 宿州学院学报, 2010, 25(4): 110-112.
- [6] 赖辉. 高校工笔人物画毕业创作指导刍议[J]. 绵阳师范学院学报, 2013, 32(10): 85-86.

(上接第 113 页)

5 结语

本研究以能力和素质培养为主要目标, 提出了多层次的专业实验课程体系, 强化了工科应用型的专业特征, 有利于学生在理论与实践相结合的过程中构建科学的知识体系和综合的科学素养, 有利于学生创新意识和创新能力的培养, 有利于学生得到全面综合发展, 这对轻化工程(日化方向)行业高端技术人才培养具有重要意义。

参考文献:

- [1] 韩振邦, 杨文芳, 杨丽等. 轻化工程专业实验课程教学改革探索[J]. 轻工科技, 2014, 30(1): 140-141.
- [2] 张恒, 蓝惠霞, 王松林等. 基于 CDIO 理念的轻化工程专业人才培养模式的探索与实践[J]. 天津造纸, 2015, 37(3): 29-34.
- [3] 王平, 王潮霞, 袁久刚等. 轻化工程专业人才实践与创新能力培养模式探析[J]. 纺织科技进展, 2014, (4): 81-83.
- [4] 白刚, 刘艳春, 钱红飞. 轻化工程专业“综合实验”课程项目化教学改革[J]. 纺织教育, 2011, 26(6): 497-499.
- [5] 张鹏. 上下求索创新路——访东南大学教务处副处长熊宏齐教授[J]. 中国现代教育装备, 2009, (13): 3-5.
- [6] 刘艳莉, 孙雨耕, 葛宝臻等. 符合工程专业人才培养模式实验教学体系的构建[J]. 中国大学教学, 2010, (4): 75-77.