

浅论黑白人物装饰画教学活动设计

尹立峰

(兰州城市学院 教育学院,甘肃 兰州 730070)

[摘要]黑白人物装饰画在学前艺术教育的专业教学中有着重要作用,这门课程有明确的针对性,将宏观学习方向的引导和对个性化思维的鼓励相结合,有利于开发学生的想象力和创思能力,可以引导学生有效完成由形象思维到抽象思维的过渡,最大限度培养学生的审美情趣和洞察力。

[关键词]装饰画教学;黑白人物画;学前教育

[中图分类号]G642.4 [文献标识码]A [文章编号]1005-3115(2011)02-0121-02

一、黑白装饰画的概念及其作用

黑白画是指利用黑白之间的对比关系进行表现的艺术形式。黑与白的关系看似简单,但却寓有胜于五彩之理念。黑白画作为一门独立存在的艺术形式,用黑白两色进行对比转换,进行虚实节奏等变化,构成了一幅幅动人的画面。早在战国时期,古人就能将黑白装饰手法应用于日常生活用品之中,如宴乐渔猎水陆攻战壶,就应用了非常强烈的黑白装饰手法,为我们营造了一个多场面、多内容、多情节、又符合工艺要求的青铜时代的缩影。在中国传统的绘画作品中,很早就形成了“知墨守白”的美学原理。随着现代文化的交流与发展,黑白装饰画表达不断地寻找到更多更新的语言,使黑白语言更加宽阔深远,其作品的表达形式也变得更加丰富多彩。

黑白装饰绘画从题材上可以分为花卉、风景、动物、人物四大类,它一直被工艺美术学院列入到基础教学的范畴。在学前教育专业开设装饰绘画课程,教授黑白装饰设计技巧,非常适合其专业特色。一般来说,黑白装饰画以点、线、面等抽象符号形态组成,对于初学者而言,黑白画更有助于提高和锻炼他们的艺术造型和表现技法能力,更为直接明了地表现出他们的创作意图。另外,黑白画造型手法简约,通过点、线、面等造型语言,使用夸张、变形、简化、想象等手法,使学生快速进入到绘画创作之中,让他们在黑白艺术创作之中运用审美法则最大限度地发挥想象、张扬个性。另一方面,由于学前教育专业学生入校前大多未进行过专业基础训练,造型能力较薄弱,更重要的是学前教育专业与专门的美术专业学院所培养的目标不同,为此,探寻一套适合本专业特点的教学

模式。将黑白装饰画的引入不失为一种很好的有效教学途径。

由于学前教育专业不是要培养未来的专业设计人员,而是培养学龄前儿童的教育者,所以从教学形式到教学内容都不可能相同。学前专业课时设置少、内容多,不可能把花卉、风景、动物、人物通学一遍,应从人物黑白装饰入手,将其他形式融入黑白人物画之中。因为人物画具备两个特征。一是直观性强。古希腊的哲学家认为,在万物之中惟有人体具有最匀称、最和谐、最庄重、最优美等特点,是有思想的万物之灵,体操运动员和舞蹈演员随着人体的运动,都会给观者以形体之美感。二是人物画这个题材是人们最熟悉、最喜爱、最容易理解的形式,无论是雕塑般的静止还是大幅度的夸张,都能引导学生体会到众多形态美感,引起共鸣,同时又具备丰富的创作资源。

黑白人物装饰画教学还能够最大限度地培养学生的创造能力。在这个注重价值和个性文化的时代,把创作能力的培养具体落实于人物装饰教学过程,有利于激发学生的潜在创作性思维能力的提高。所以在学前教育专业开设黑白人物装饰画教学非常必要。

二、黑白人物装饰画教学实践

(一)黑白人物装饰画设计

开设黑白人物装饰画课程的主要目的是让学生了解黑白装饰画的创作技法、感受黑白装饰画的艺术美,通过欣赏、创作等活动,开拓学生的思维,开启学生的创作能力,使他们了解黑白人物装饰画的个性语言和审美价值,掌握最基本的形式美法则,创作出一幅好作品。本课程主要基于装饰绘画,要求学生按照提供的人物资料进行夸张变化,应用点、线、面聚散等

手法,达到视觉上愉悦和美感。在具体教学中,可以将对宏观学习方向的引导和对个性化思维的鼓励相结合,注重学生想象力的开发和创思能力的提高,引导学生完成由形象思维到抽象思维的过渡。

(二)黑白人物画的教学实施

1.作品鉴赏,感受黑白之美阶段

鉴赏的内容主要包括中外传统优秀作品,如古埃及壁画、马王堆帛画和现代优秀的黑白装饰人物画,目的是使学生初步认识到黑白装饰画是运用概括、表现、美化等手段,通过单色与白纸形成的对比关系创作出装饰性绘画。

2.学习技法,加课理解阶段

(1)了解点线面的语言特点在装饰绘画中的作用

点是最自由的艺术语言,在面积上可大可小,在形象上多种多样。点可以表现形态的明暗和肌理,不规则的点还有抽象的品质,耐人寻味。线,可以看成点的连续,具有方向性和动态感,在某些特定的形体中,线的表现会超出其它形式表现的局限,使画面更具有美感和欣赏性。线的表现非常丰富,长短、粗细、曲直、疏密等都会呈现出各不相同的风格和特征。因此线是黑白装饰画中最重要表现手段。H.里德曾说:“线条最突出的特质在于它能够暗示出块体或立体形式。它飞快地、本能地但不是连续不断地流转飞转着,恰倒好处时便戛然而止,它常常是一种简括而抽象的工具。”面是扩大的点和线,使点和线不规则的形态和延伸。在画面里起到以一挡十的效果,具有简洁明了,显目大方的装饰美感。点线面之间的聚散、疏密应用构成了一幅幅千变万化的黑白装饰画。

(2)在现有的形态上用点、线、面丰富人物形象

当学生掌握了构成黑白画的装饰要素后,可进行人物图造型的装饰训练。首先要进行讨论,添加的目的是什么,即让他们懂得通过添加使形象更理想、更完美,更具有装饰效果。虽说添加的图形可以和原形无关,但却能使形象具有新的含义和新的境界,也称为主观再造活动。在添加过程中要注意语言的一致性,风格统一,形式统一,在视觉上相互协调,切忌生搬硬套、画蛇添足。

3.巧妙构思,激情创作阶段

这一阶段要求学生从原型中提取形象,完成自主命题创作。现代装饰风格的绘画已经突破了传统装饰画的要求,其表现手法丰富,风格多样。既包括形象平面装饰画,抽象装饰,也有具象写实的装饰。恰当地构图、新颖的构成感可以将写实意味的绘画重组为装饰画。在新的装饰理论的支持下,学生可以用很放松的心态对待黑白人物装饰画,让学生大胆表达自己的思想和创意,给他们一个自由创造的空间,培养他们的抽象思维能力。

如何进行构思与构图是一幅黑白人物画的灵魂所在。构思是让学生依靠自己的知识和生活经验,启迪他们的想象,根据审美原理将黑白装饰画的特点应用于画面,选择最具有吸引力、最感人的场面进行表现,使画面做到造型生动,对比强烈、装饰性强。

装饰画的构图不受自然景象、时间、空间条件的限制,也不受透视学等科学法则的限制,可以发挥学生的想象力它是一种最为自由的构图形式。黑白画构图一般不违背艺术的创作规律,它与其构图时要充分考虑到展示这一特点,要借助黑白这一“程式”避免对客观物体做表面化的处理,要强调概括性、规律性、程式性,使黑白装饰画风格更为突出。在创作手法上可以尝试多样性,除了用笔绘画之外,还可以其他工具和方法创造出不同的视觉效果,丰富创作形式。

三、结语

通过黑白人物装饰画课程教学,学生可以熟悉掌握装饰画的构成语言,装饰画的构图、造型表现手法,装饰画的多种绘制技法与材料制作工艺,从而增强对装饰绘画的整体把握能力及多种样式、效果的设计能力。

黑白人物装饰画这一课题,既有宽泛的意义,又有明确的针对性,它让学生以轻松的形式感觉到了黑白给人带来的装饰性节奏美感。同时,使学生深刻地体验到绘画中“白”与黑的构图效果。学生掌握了这些基本绘画知识之后。学生就可以发挥想象、自由创作,进一步培养他们的审美观以及对美的洞察力,在有限的课时里触摸到艺术的本质。

[参考文献]

- [1]扬景芝.中国当代儿童绘画解析与教程[M]北京:科学普及出版社,1996.
[2]柒万里.黑白画[M].南宁:广西美术出版社,2003.

- [3]彭吉象.中国艺术学[M]北京:北京大学出版社,2007.
[4]H.里德.艺术的真谛[M]沈阳:辽宁人民出版社,1987.