

Modern Color and Ink Painting Art Creation—Research on the Role and Dissemination of Creative Observation Method in Aesthetic Education

Man Luo

Xi'an Technology and Business College, Xi'an, Shaanxi, 710200, China

Abstract

Modern ink painting creation is a diversified fusion of painting techniques from both the East and the West. Therefore, in the early stages of creation, it is necessary to understand the theoretical knowledge and material techniques of both Eastern and Western painting. This observation method can help beginners master some basic art knowledge in the process of aesthetic education. For creators and disseminators of painting art, this is an excellent opportunity, and many people have also realized this and started to engage in artistic creation and communication through new media channels, achieving remarkable results. What we need to do in the future is to continuously forge ahead and achieve better results by combining “new media” communication.

Keywords

observation method; modern color ink; aesthetic education

现代彩墨画艺术创作——创作观察方法在美育中的作用与传播研究

罗曼

西安工商学院, 中国·陕西 西安 710200

摘要

现代彩墨画绘画创作是一种多元化融合创作,融合了中西方的绘画技法,那么在创作初期需要去了解中西方绘画的理论知识与材料技法,这种观察方法在美育教育的过程中可让初学者掌握一些基础的美术知识。对于绘画艺术创作者与传播者来讲,这是一个绝佳的机会,很多人也意识到了这一点,都开始在新媒体传播的渠道下进行艺术的创作与沟通工作,并且取得了不俗的成果。我们将来需要做的是连续砥砺前行,结合“新媒体”传播取得更好的成果。

关键词

观察方法; 现代彩墨; 美育

1 研究背景与意义

在研究现代彩墨画艺术观察法的基础上进行创作,使得非美术专业与美术类专业非绘画类专业的项目组成员进行现代彩墨画的基础创作,领会艺术观察法与现代彩墨画基础创作的要点,现代彩墨画艺术观察法区别于传统绘画的观察方法与技法,可运用的材料和技法可以通过作者的主观创作想法而定,基础的现代彩墨画创作更加容易上手,这对于美育教育有着很好的实验性以及推动作用。

【基金项目】现代彩墨画艺术创作《创作观察方法在美育中的作用与传播研究》(项目编号: 23YZ06)。

【作者简介】罗曼(1989-),女,中国甘肃兰州人,硕士,讲师,从事现代彩墨画研究。

1.1 中西方绘画创作

对中西方绘画创作进行科学的理论分析,搜集经典绘画的创作方法,通过作品的表现分析绘画中的艺术观察方法,寻找创作的背景与根源,运用中西方艺术观察方法对比的方式进行深入探索,并针对性地加深对中国传统文化的了解。

1.2 现代彩墨画材料的运用与表现

在绘画创作中,不同材料可以带来不同的作品效果,通过艺术观察方法如何确定运用何种绘画材料,也是艺术作品给观者带来的不同审美感受的重要步骤,了解材料的过程本身也是一种艺术观察方法的体现。

2 现代彩墨画创作初期艺术观察法的研究

现代彩墨画作为一种现代艺术出现于20世纪80年代,兴起于90年代,这种作画艺术打破了传统水墨画的一些技

艺上的做法,不再像传统水墨画一样循规蹈矩的作画,而是运用一些奇妙特殊的方法去制造一些让人意想不到的画面效果,而作画者也通过这些突发奇想的点子,更好地去表达自己的艺术情感。现代彩墨画在创作初期的观察方法是与传统水墨画的有所区别但又离不开传统水墨的一些技法^[1]。

2.1 中国古代历代“画论”中蕴含的观察方法与作用

从先秦至两汉绘画理论中包括《尚书》《周易》《左传》《老子》、孔子、庄子、韩非子、《淮南子》、王充等诸子百家中可以发现很多古人对于美学的一些审美意趣,再进入魏晋南北朝绘画理论又包含一些耳熟能详的实践画家开始自觉写作这类画家将自己在作画过程中的体会进行记录形成“画论”,对后世中国绘画的创作产生的深远的影响。

2.1.1 “画论”中的观察方法对绘画的实践指导作用

“画论”为画家提供了系统的理论指导,帮助他们理解绘画的本质和创作的方法。每一门艺术的传承与发展都离不开理论知识的支撑与支持,绘画又是一门无声的艺术,那么很多画面的产生都是画家通过观察事物后在进行统一完成画面的布局,再用笔墨、色彩进行堆积完成的,很多美轮美奂的作品的创作方法从第一步观察方法上就使得观者叹为观止,创作出来的画面效果也会使人陷入思考,如何没有这些画家在创作后进行观察方法与笔墨语言的总结,后辈难以进行系统的学习,进行这些理论指导后,画家在实践中不断探索和完善自己的技艺,提高了绘画的整体水平这不仅仅是技法上的还有思维上的不断提高,这种提高首先就是我们绘画的第一步就是绘画中的观察方法^[2]。

2.1.2 “画论”中的观察方法对审美观念的塑造

“画论”中蕴含的审美观念影响了画家的创作取向和风格选择。例如,“气韵生动”^①“写意”等原则,画家谢赫在《古画品录》中提出了中国古代绘画的“六法”其中“气韵生动”是六法之首,谢赫在《古画品录》的思想中认为艺术作品应该体现出宇宙万物的气势和人的精神气质、风致韵味,体现自然生动,充分表现出其人与自然生命力和感染力的美学境界,那么要达到这个境界对事物带着强烈的好奇心与情感去观察是一幅好的绘画作品创作的关键的第一步。画家要追求作品的精神内涵和情感表达,而非仅仅停留在技法与形式的模仿上。

例如,三国时期曹植创作《洛神赋》辞赋后顾恺之在东晋创作了《洛神赋图》^②在绘画理论方面,顾恺之也提出了“传神写照”“以形写神”“迁想妙得”等观点,重视体验观察,主张通过绘画表现人物的内在精神状态^[3]。

2.1.3 “画论”对绘画技法的传承与发展

“画论”中对绘画技法的经典总结和详细的阐述,为后辈的画家提供了十分宝贵的学习资源。使得绘画中的基础技法与特殊技法得以传承和发展,绘画艺术在今日也依托这些技法的记录不断创新和进步,由于绘画中技法的多样性本小结内容后会以《现代彩墨画艺术创作》为系列论文进行详

细的分析与阐述。

2.1.4 “画论”中的观察方法文化交流与传播

“画论”的形成后,一定会促进画家之间的交流在这样交流的作用下同时也促进了不同地区和文化之间的艺术交流。古代时期信息交流与学术都是运用纸币记录,印刷术的发明更是将此类书籍进行推广,使得爱画学画的人能够从书本中懂得绘画的创作不是单一的技法,而是一定要懂得观察方法,在进行创作。这点可以自谢赫“六法”其中“气韵生动”中看到后续的传承与发展,谢赫为南北朝时期的画家,但到了唐代画家张璪提出“外师造化,中得心源”强调了画家在创作时要忠实于自然的形态之后,要发挥出主观情感和想象力去更要去捕捉其内在的精神与生命力。从传承的角度来看,“气韵生动”作为谢赫提出的“六法”之一,为后来的画家提供了一种评价和观察方法追求的标准。这种对生命活力和动态美的追求,直接影响了唐代画家张璪提出“外师造化,中得心源”^③的理论。张璪认为,艺术家在师法自然的同时,还需要透过内心的感悟和真实情感去投射来创作出具有表现力、生命力的作品,是对“气韵生动”这一美学原则的深化和发展与传承。这点体现了“画论”在历朝历代中体现重要传播作用,那么到了当今社会,经过中华历史的长河,历朝历代有诸多旷世绘画作品,理论知识也相当的庞大,在新媒体迅速的发展今天,不仅要考虑将好的“画论”进行传播与教学,也要总结出符合这个时代学生与大众能接受的“画论”体系,更好地进行新时代的文化交流与传播。

2.1.5 “画论”对教育与培训提高的必然性

“画论”不仅仅是关于绘画笔墨中勾、皴、点、染技法的阐述,它还包含了丰富的精神文化和哲学思想。教育过程中,学生会将“画论”中所蕴含的观察方法进行被教导如何将这些思想融入自己的艺术创作中,从而提升整体的文化素养。

2.2 西方绘画理论中提到的观察方法

2.2.1 阿尔伯特《论绘画》中提到的观察方法

阿尔伯特《论绘画》往往被认为是西方第一部系统的绘画理论。在书中他是以数学为基础,为绘画打下理性的基石,剖析了画面中因具有规律,把绘画的语言从数学几何学的角度进行还原,首次非常系统的理论概念地阐述了透视法;讲到绘画三要素是轮廓、构图和受光,并提出了“istoria”这一绘画的最高评价标准;而后也提出了学习人文学科、提高道德修养等精神层面的要求,并分享了绘画实践学习的方法,为初学绘画者提供了在绘画中的理论性指导^[4]。

2.2.2 达·芬奇《绘画论》中提到的观察方法

达·芬奇在《绘画论》中第一篇讲到绘画与他种艺术之比较,第二篇为画家守则,从第三篇开始的透视学就科学地将西方绘画的透视关系进行阐述,第四篇光、影、色又从科学的角度进行对绘画中明暗关系的如何塑造物体进行详细描述,第五篇中直接就讲解到了比例与解剖,这是一种严

谨的科学态度。达·芬奇认为画家应该仔细观察自然界的各个方面,包括光影变化、色彩分布、形态结构等,以便在作品中真实地再现自然。体现了在绘画过程中一定要对自然的细致观察,是绘画作品成功非常重要的一个步骤。

2.2.3 《论绘画》与《绘画论》对后期西方绘画观察方法的传承与影响

阿尔伯蒂的《论绘画》对后世的西方艺术理论和实践产生了非常深远的影响,被认为是在文艺复兴时期艺术理论的重要文献。他的理论不仅在当时得到了广泛的推崇,对后来的艺术家,如达·芬奇和米开朗琪罗等伟大的艺术家有很深的影响,对西方绘画艺术的方向有很关键性的作用,《论绘画》和《绘画论》都论述了科学方法的应用与对自然事物细致观察方式,可以说是艺术与科学相融合,这两部作品的传播与传承推动了西方绘画理论的进步。同时,这时期的米开朗琪罗对人体结构也有着深入科学的研究,他的雕塑作品“大卫像”和“摩西像”体现出了严谨的科学方向,在绘画方面,同样注重对人体解剖学的精确描绘,他的壁画作品《创世纪》和《最后的审判》中就可以看到。再往后法国后印象主义画派画家塞尚,在《塞尚书信集》中也记录了他对绘画的科学理解,他认为绘画应该基于对自然的直接观察,并通过几何形状来构建画面,也体现了在绘画过程中观察方法的传承对绘画发展影响的重要性。

3 中西方绘画观察方法理论的融合创作现代彩墨画

通过对中国古代“画论”中浅提取绘画理论进行浅析,也对西方的两部绘画理论著作进行分析,都体现了绘画中的观察方法在绘画创作中的重要性,并且在西方绘画理论在瓦西里·康定斯基《论艺术的精神》探讨了艺术与科学的关系,绘画要遵循一定的科学原则,同时艺术创作的内在精神表现也是十分重要的。现代彩墨画的艺术观察方法是结合了西方与中国的艺术观察方法进行创作的,是一种前期观察与思考中的思维融合和后续在创作中的技法融合的现代创作方式,这些理论如何在创作中表现出来,并形成完整的艺术创作,艺术观察法如何在创作中起到关键的作用。

4 现代彩墨画创作观察方法的美育作用

现代彩墨画绘画创作是一种多元化融合创作,融合了中西方的绘画技法,那么在创作初期要去了解中西方绘画的理论知识与材料技法,这种观察方法在美育教育的过程中可以让初学者掌握一些基础的美术知识,后通过现代彩墨画特殊

的艺术观察方法进行实践创作,是理论与实践结合并有作品成果的一种美育教育,比单纯的理论课程赋予了更好的教育趣味性。后通过现代彩墨画特殊的艺术观察方法进行实践创作,将绘画艺术和新媒体传播相结合,这无疑是艺术创作的一个全新起点,在当前的网络技术大进展格局之中,包括传统绘画艺术在内的多种艺术美育教育门类都有了无限拓展的可能性。

5 运用“新媒体”推广传播现代彩墨画的创作方法

将绘画艺术和新媒体传播相结合,这无疑是艺术创作的一个全新起点,在当前的网络技术大进展格局之中,包括传统绘画艺术在内的多种艺术门类都有了无限拓展的可能性,对于绘画艺术创作者与传播者来讲,这是一个绝佳的机会,很多人也意识到了这一点,都开始在新媒体传播的渠道下进行艺术的创作与沟通工作,且取得了不俗的成果。我们将来需要做的是连续砥砺前行,结合“新媒体”传播取得更好的成果。由于现代彩墨画的创作的包容性与特殊性,从绘画前期的艺术观察方法就可以结合多种绘画形式,绘画材料的运用也可以自行选择,绘画元素多样化,可以运用多种中国传统文化元素进行现代彩墨画的创作,了解更多的中国传统文化元素可以丰富现代彩墨画的创作内容,了解中西方基础绘画理论知识与实践创作方法也是创作的关键所在,现代彩墨画的创作对绘画的理论与研究的自由度更高,这也便于现代美育教育中的个性化发展需求。

注释

①六朝时期谢赫《古画品录》。

②原《洛神赋图》卷为设色绢本。是由多个故事情节组成的类似连环画而又融会贯通的长卷,现已失。现主要传世的是宋代的四件摹本,分别收藏在北京故宫博物院(二件)、辽宁省博物馆和美国弗利尔美术馆。故宫博物院的两件人物形象基本相似,只不过景物有一繁一简之分。

③唐代画家张璪提出的这一观点。

参考文献

- [1] [美]欧文·潘诺夫斯基.视觉艺术中的意义[M].邵宏,译.北京:商务印书馆出版社,2021.
- [2] [意大利]莱昂·巴蒂斯塔·阿尔贝蒂.论绘画[M].南京:江苏教育出版社,2012.
- [3] 谢赫,姚最.古画品录续画品录[M].北京:人民美术出版社,2016.
- [4] 韩桥润.浅析绘画中的“观察”方式、方法[J].美术教育研究,2019(11):43-44.