

知“童心” 懂“墨趣” ——社团“水墨人物写生” 的笔墨意识教学探究

■张毅 吕夏霏(衢州市柯城区石梁镇中心学校)

水墨意识是指用笔墨作为主要的艺术语言,由实践者经过千锤百炼而渗入主体思维,形成一种近乎潜意识的思维表达方式。齐白石曾说过:“似与不似之间,太似则媚俗,不似则欺世”。这句话恰好可以用在孩子身上,孩子在表现水墨创作时基本上是没有笔墨系统的,所以更能做到大胆落笔,有时更能生出妙趣横生的自然笔墨!

对于现阶段美术课水墨教学量较少,学生缺少水墨实践,绘画造型能力参差不齐;而社团课时间相对充足,一般参加的孩子不但喜欢水墨画,而且都具有较好的绘画写生技能(之前一直都是速写社团课)。所以将“水墨人物”写生放在校级社团活动课上进行是再合适不过了。

人物画是儿童非常喜欢的一个题材,而用水墨进行人物创作直到浙美版的六年级上册才出现,由此可见水墨人物画相对而言具有更大的难度。水墨人物画“写生”的形式来源于西方,在本土化历程中,逐渐与中国传统水墨画相融合,并形成了自身独特的特性。

解锁水墨新境界 从胆怯到自由挥洒

太拘泥于技法的学习只会让孩子变的胆小拘束,不敢下笔,怕画坏。鼓励孩子多尝试、善发现、表现同一对象时用不同的笔墨表现、达到不同的笔墨效果,启发孩子观察和感受笔墨的表现力,领会笔墨与表现的联系和意义,学习用毛笔自由地进行人物写生,表达画面的人物个性特点、风格兴趣、思想感情等,不断改变用笔时的犹豫、胆怯、克制、不确定、无力等问题,将无意用笔变为有意用笔。时刻关注用毛笔的变化和效果,善于发现和发挥毛笔的效果和优势,掌握最基本的勾、写、点、染、皴、擦法,又能举一反三,做到落笔肯定,能出神入化地提高用笔的质量。

儿童往往对墨色的运用比较平淡

单一,直接笔沾墨就开始画,形成“死墨”,不会巧妙利用水份。因此,教师在水墨写生教学中让学生研究、练习墨水颜色变化的原因,学会用水,了解墨水颜色干湿的含义,掌握墨水配色的基本方法。如:在倒出墨汁的同时,再用水沾一点墨调碟淡墨,笔先沾淡墨后,再笔尖沾上浓墨,则产生了淡墨。大部分的理解和感知是基于对写生对象的需要,从作品的整体变化和统一性来理解墨色变化的意义。使笔下的墨色产生丰富的变化,形成酣畅淋漓的效果,形成作品的整体水墨韵味。

在历代偏重文人气质的水墨画作品中用色相对较少,点到为止,使画面更显儒雅性。然而对于儿童阶段孩子的年龄心理特点来说,他们更倾向于喜欢用色,且用色超级大胆。要让儿童掌握一些基本的调色、着色方法。着色的时机选择也很重要。如“人物勾线设色,一般都在线干后再敷色,否则画面就混了”、“有时趁未干上色,又会产生墨色交融的画面效果”、“引导儿童尝试一些色破墨,或墨破色的效果”、“用色彩直接点写造型,注重色彩的浓淡变化、自然过渡,水分多少”等一些着色方法,引导儿童多尝试、多实践。

兴趣引领 探索水墨肖像魅力

由于是刚开始接触水墨人物写生,在写生题材上则选择先从人物头像写生开始。出于“选好内容、兴趣为先”的考虑,写生对象同学到艺术肖像照开始。同学是再熟悉不过的人了,

对他的性格特点也非常的了解。艺术肖像本身从构图——特点——造型——光影——情感都有着自身的艺术表现力,带给学生视觉及心理上的新感受,让儿童产生想画的冲动,这两者都很适合作为写生题材和内容。

起稿写生:一般采用脸部五官的小写意的勾写点染和发型服饰等大写意的概括。采用水墨的点写渗化、枯笔搓毛染色等笔墨意识来表现人物的造型、特点、动作、神态等,对于这些方法的研究与探索儿童都是充满兴趣的,并能积极构想画面,表达感情。

观察构图:主体突出、主次安排是儿童水墨写生构图最基本的要求,可通过主体人物头像画大与显要位置、把与其他处理出轻重、虚实等对比关系。从而突出主体。在写生观察时主要观察人物的外貌特征,强调“第一眼”映像,即在看到人物写生对象时你被人物的哪部分吸引,这就是该人物的最大特征。然后着一对特征进行主次排序,做到心中有数,想象怎样这些特征进行适当的夸张或表现更能体现出人物的精气神。

临摹是传统水墨画学习的主要方法,对于专业学习来说,临摹是研究、借鉴他人之长。那么,对于儿童来言却一直受到质疑,甚至完全否定。所以在社团教学中采用“赏摹”的方式,选择儿童喜欢的、有生活感悟的、艺术品位高的、易于表现的水墨人物临摹。如宋代梁楷的《泼墨仙人图》、近现代关良的《戏曲人物》系列等。这些作品用笔简练,用墨用色较自由随性,画面个性夸张富有生趣,适合儿童临摹他们的笔墨创意。在欣赏方面选用

从古到今的精品人物水墨画,带领孩子们了解水墨人物画的发展变化,激发对传统文化的热爱。

儿童由于对艺术的组织原理缺少了解与熟悉,因此在水墨表现作为儿童水墨画的韵味,首先应建立在儿童自然本性的基础上,如“稚拙、率性、大胆肯定、自然质朴的天趣,这些表现在写生、造型、笔墨等各个方面,是儿童个年龄段心理、生理的表现特质”。在教学过程中要善于捕捉学生写生作品中呈现出来的水墨韵味意向,善加引导和鼓励,帮助学生形成自己作品整体的水墨韵味。每个孩子在写生同一个人物时表现的风格是不一样的,有时统一的韵味强调是难以形成的,巧妙地因势利导可以帮助每一个儿童实现自己很好的韵味趋向,从而获得成功作品,也体验水墨写生的愉悦。

笔墨是一种可视的可观形态,也是一种可驾驭的视觉美感传达方式。在水墨写生时因为孩子们的性格不同,他们的作品表现也大相径庭。因此只有针对性的指导,才能提高社团课各学生的作业质量。同时在儿童进行水墨人物写生过程中,尤其要尊重每个不同的想法和个性风格,要以自己的审美经验帮助孩子完善并发展自己的表现风格。

相信每个孩子在艺术上都能找到自己合适的途径,无论儿童的表现是细腻的,还是粗狂的,轻柔的、厚重的。甚至是“涂鸦式”的,都没有绝对的高低之分,相对于他自己都是活生生的,都具有生命的特征和艺术发展的意义,我们的教学是努力做到“百花齐放”,而不是“百家一样”。

根据老水手艺术照再创作