

美术联考改革背景下高中美术鉴赏学习 对提升学生速写创作构图能力的探究

苏静文

(都匀市民族中学, 贵州省黔南布依族苗族自治州 558013)

摘要: 本文阐述在美术联考改革的背景下, 通过高中美术鉴赏学习, 提升学生速写创作构图能力的实践与探究。首先概述了美术联考改革的主要内容和目标, 进而分析了之后高中美术鉴赏教学与美术联考速写构图能力训练融合的挑战。通过理论分析和实证研究, 美术联考改革强调了创新与综合素质的考查, 在此背景下, 高中美术鉴赏课程通过引导学生深入理解和分析艺术作品, 有效提升了学生的速写构图能力。明晰了美术鉴赏学习对于培养学生观察力、提高审美能力、丰富构图技巧的重要作用。美术联考改革的切入点主要集中在速写上, 速写提分点有四个即: 1. 构图能力 2. 个人表现方法 3. 道具的表现 4. 单人塑造, 其中构图能力占 70%。

关键词: 美术联考改革; 高中美术鉴赏; 速写构图; 教学影响; 学生能力

高中美术鉴赏学习, 提高学生审美能力, 接受情感和美育教育, 拓宽知识面, 帮助学生了解构图是为主题服务, 不同的构图有不同的审美感知以及构图中各元素的巧妙运用有着不一样的视觉冲击力, 通过鉴赏学习构图元素、形式、方法, 进而提升速写创作构图能力。

一、通过美术鉴赏, 学习构图法则

高中美术鉴赏学习, 可以在著名的中国画作品中学习到中国画构图的法则和特有的构图形式、散点透视。品鉴美术, 可以认识中国画特有的构图方式: 高远、平远、深远; 可以学习中国山水画特有的透视法; 可以学习中国画的构图“五法”“六式”

如: 在鉴赏《富春山居图》时, 学生无从下手, 画中时有崇山峻岭, 时有村落小溪, 时又宽阔无物, 犹如无人机的摄影, 宽阔高远, 视线在一条水平线上移动, 采用横式, 将“高远”和“平远”结合起来表现阔大的意境, 形成了中国画特有的“阔远式构图”, 给学生讲清楚画面“留白、疏密、大小”的关系, 经过引导学习, 学生提高了认知。

在鉴赏范宽的《溪山行旅图》, 其构图充满了深邃的哲理和精妙的艺术构思。这幅画中运用了“高远法”, 即通过山峰层层叠加, 营造出深远的空间感。画中的山峰错落有致, 由近及远, 形成了强烈的立体感和深度感, 让学生懂得“布势”。

北宋许道宁《秋江鱼艇图》, 我们看到宽阔的秋和俊美的山峰, 从其线条可以看出运笔挥洒, 流畅的皴法, 描绘陡峭俊美的峰崖, 丘豁绵延, 将观者的视线引导向深远处, 巧妙地运用了“三远”的构图形式。

北宋画家郭熙在《林泉高致》中首先提出了山水画构图的三远法, 即平远、深远和高远。自山上而仰山巅, 谓之高远; 自山前而窥山后, 谓之深远; 自近山而望远山, 谓之平远。“三远法”是指构图的不同的视觉角度(仰视、平视、俯视), 是中国山水画的特殊透视法, 是一种散点透视, 打破了焦点透视的局限。

通过中国花鸟画构图分析, 让学生获得全新的构图认知“五法”和“六式”

五法: 1. 先主后宾法 2. 取势造势法 3. 动静疏密法 4. 穿插呼应法 5. 留白造境法

六式: 1. 三角形构图 2. 对角线式构图 3. 四边形式构图 4. “之”字形式构图 5. 竖线式构图 6. 弧线式构图

二、通过美术鉴赏, 感知构图方式

赏析著名绘画作品, 感知构图是为速写主题服务的。通过美术鉴赏学习, 感知构图的同时让学生知道艺术来源于生活, 并高于生活。中国画讲究章法, 在哪留白、在哪落款与题字都非常有

讲究, 作为一个画家在实际的绘画中需要意在笔先。无论是写生还是油画创作, 言画必先说构图。

作为教师必须引导学生学会鉴赏一幅名画, 一幅好画应该是先立意, 即情感和思想, 感动自己并产生绘画表达的冲动, 酝酿主题, 筛选内容, 接着就是设计构图、思考画面构成、在众多的素材中进行取舍, 将最能表达主题的形象依照主宾、顾盼、虚实等关系, 用最简单的几何形编排组织到画面中, 突出主题。

如赏析名画《韩熙载夜宴图》时引导学生了解其创作背景后才到构图分析, 使学生明白构图是为主题服务的, 了解其背景, 就是启发学生认知主题和内容是速写创作的灵魂, 构图和表现形式是艺术手段, 更是启发学生在生活中养成细心观察的习惯, 为创作积累素材。《韩熙载夜宴图》构图形式: 长卷, 以连环画的方式来组织画面, 采用散点透视原则。在联考中, 一般会选取某段作为速写创作的参照, 选取第一段听乐构图做分析, “听乐”以散点透视法把人物以梯形聚合于画面中央, 画中主人公韩熙载视线与演奏歌女将画面串联, 人物头部朝向, 躯干动作、形态各异, 分析出人物的动态结构图, 有利于掌握基本比例和动态特点。通过学习, 让学生以《听乐》或《观舞》为主题, 结合平时自己在实际生活中参加的娱乐活动体验情感和积累到的素材, 模仿《韩熙载夜宴图》进行创作, 所完成的作品在构图和表现形式上与还没有学习《鉴赏》这一课时的作业有了明显提升。

三、通过名画赏析, 感知艺术作品视觉重心

视觉重心受形式与美的影响, 人们按照习惯浏览画面, 在画面中最吸引视线的中心, 这个中心点就是视觉重心。概括为“最重要、最吸引目光、停留最多处”。

如《韩熙载夜宴图》鉴赏前的作业《市场一角》, 学生的画面是生硬把人物凑数, 是零散的, 没有构图概念; 通过鉴赏后, 学生知道去构图, 有了视线引导、动与静、高矮、远近、黑白等对比、有了前后遮挡、人物不同动态; 如王式廓《血衣》通过增添人物动态(举起血衣的人)成为画面视觉的重心。右下角、左上角的人物视线集中到那位举起血衣悲痛欲绝的妇女手上的白色血衣, 成为起伏线的高潮, 也是人群中情绪最激昂的顶点。使画面人物的情绪在交织中紧密的联系, 形成浑然一体而又变化丰富的画面。在这些错综复杂的关系中, 加强了整个画面情绪骤然紧张而达到饱和的整体气氛, 具有一种音乐的交响效果。画中汇聚了视觉重心的几个要素: 视线引导、增加动态、几何形、高对比度, 画面把视觉重心的几个元素都集中体现了, 这更增强画面的视觉冲击力。突出了所有的愤怒焦点, 也就是画面节奏的高潮。

通过以上名画鉴赏后, 学生获得了画面重心的重要信息, 在

后面的训练中,多数学生能有意识地运用到速写二创中来。使画面有效地突出了所学的知识点。与没有开展美术鉴赏课之前的作业比较,简直是天差地别。

四、通过名画赏析与对比,感知构图法则

1. 构图法则:常见的构图规则很多,对于能力和审美还不够丰富的学生来说,一定要模仿一些构图规则去安排画面,杂乱无秩序可循的设计是毫无美感的。

常用的构图方式

①三分法;把画面横竖等分成三份,主体物就放在纵横等分线的交叉点上。为了保持画面的平衡,通常也会设计一些次要的元素放在主体物斜对面的交叉点。如《田横五百士》,穿红长袍的田横就是换免得重心点,放在三等分线的焦点。

②对称构图

《最后的晚餐》是一点透视代表作,画中构图法则最明显体现的是“对称均衡”。同时室内的透视线与人物,构成了三角形构图形式,三角形平稳安定,又有餐桌水平线与平坐的人物,结合屋顶后墙体现平行视觉关系,让我们获得稳定的视觉感官。同时众人的视线看向中间,形成放射性,也是直指向耶稣,又有了画面的重心。

③均衡

什么叫均衡:就好比是杆式称称东西,秤盘和秤砣的形状大小对比悬殊,但是秤砣能起到平衡的作用。均衡是画面所具有的平衡、稳定、和谐等视觉感受,是一种视觉的平衡状态,属于美学上的概念。

均衡顾名思义就是画面重心稳定。分布的自然组合体块、色彩,形状、大小各异,但是在艺术家的精心安排下,使这些不同分量和力度,如称称似的在画面中保持视觉的稳定均衡。

咱们看看画家王盛烈描绘的东北抗日联军八位女战士,为了掩护大部队转移而英勇阻击日寇,最后弹尽粮绝,誓死不做俘虏集体投江的事迹,创作了经典的革命历史画卷《八女投江》。右边一组图形较重,左边水中三位入水的女战士是向左移动的,相当于秤砣,使得画面视觉均衡。按照这思路请学生创作一幅《校园活动老鹰捉小鸡》,学生基本上能较好的构图。

五、通过分析名画,感知画面构图的视觉平衡

在画面中编排好各种绘画语言及画面构成元素,就是视觉平衡的核心所在,引导观者视觉游动,让视觉保持活跃。

画面平衡常见的有两种:对称平衡是之一,在我们的图案设计里展现的二方连续、四方连续及单独纹样,就是具有规则的静态美。所体现的对称,如同一个立正的人,左右对称保持一种平衡状态。其二是非对称的平衡,好似一个运动的人,没有失去重心,就是平衡的,左右上下并不相同,可是在视觉上又能保持平衡。这是一种富有变化的不规则的动态的美。这正是我们所追求的动态的平衡。其实很容易理解,画面视觉平衡和均衡一个道理,就是跷跷板原理,可通过运动、形状、聚散、变化等因素来达到平衡。如卢沉的《夏趣图》、何红舟《启航-中共一大会议》视线方向达到画面平衡,右光亮空间(象征光明的未来)与左边黑暗空间(象征黑暗过去)的对比,视线和毛主席往右运动方向形成平衡。实际上视觉平衡在优秀的艺术作品都能体现。

六、通过鉴赏学习,归纳构图的常用表现形式

1. 圆形构图:典型的画作就是《舞蹈》这幅画,画中的色块和游动的人物线条,是欢快韵律如歌的激情体现,是画家的情感流淌,展现画家巧妙运用绘画语言传达出的极高构图能力。舞者的曲美流动线条,在饱和度较高的色块映衬下显得干净明快。就如同舞者在清新的旷野中自由释放无尽的快乐。协调统一的舞姿

彰显生命永恒和无尽的喜悦。

2. 三角形构图:《狼牙山五壮士》这幅画,画家再现了五位壮士在临危不惧站在悬崖边那一刻动态,构图手法高度概括、简明凝练,那豪放粗犷的笔触将人物和太行山的雄伟威武造型融为一体。那金字塔式的三角构图显现画面的稳定感,威严耸立的金字塔式构图,山体是基石,人物为山峰,高耸的山峰气势向上延展,相互映衬,大胆粗犷的笔触尤为突出,展现娴熟的刀削斧砍雕塑感,更加凸显人物的坚定果敢气质,使得画中人物和山体融为一体的雄伟气势,又像一座高耸入云的纪念塔,具有刺破青天的巍然,气概坚定,可歌可泣,给人一种威严崇高的精神境界。

金字塔式构图能将英雄们视死如归、意志坚定的伟大气概展现得酣畅淋漓,从悲壮气势里透出豪壮正气,凸显和加强美学表现。

3.《延安火炬》:从构图上看“S”型的构图,画面中呈现出来的流动曲线,利用延安的多山地形,把远处山坡上群星似的火炬,和近处的游行队伍里的人群相呼应,形成了虚与实的对照,形成了人与火炬的互相辉映,通过火炬的光影,增加了强烈的纵深感,同时也有一定的隐喻作用,就喻示我们在黑暗的侵略战争中燃起的胜利曙光及可燎原的星星之火。

4. 对角线构图:《玩古图》是明朝中期画家杜堇的代表作品之一,是典型的对角线构图,它由五个人物的位置构成,从左下方到右上方,依次是拿着棋盘和卷轴的男佣、客人、主人和两名女侍。这个隐藏的对角线如同一个时间轴,能够把画面中的故事情节串联起来:首先,男佣把手中的卷轴画递给主人和客人,然后主人和客人进行观赏,观赏完成后侍女们再将卷轴小心翼翼地收拾起来。这个的对角线将画中人物串联起来,让人欣赏时就会联想人物的活动场景及气氛,使观赏者在类似经历情感下,自然与画中人物互动起来,增添了无尽的乐趣!

5. “C”字形构图:C形和S形是特殊曲线形式。景物呈S或C形式向远处迂回延伸,画面很有韵律感。

6. 梯形构图:普桑的《我也在阿卡迪》这幅画,四个人布局成一个梯形,同时两组人物又各自是三角形,视线和动态又使画面形成两组轻重、聚散、对比度的变化。

七、总结

从每次的速写创作完成作品证明了:鉴赏知识对学生构图的重要性,通过《高中美术鉴赏》学习,使学生有了感性认识,再反复训练,革新理性认知。学生获得了更多的构图知识,如:画面构图的三大要素 1 视觉重心 2 构图法则 3 视觉平衡;知晓速写创作常用的构图形式。然后强化训练让学生有了更好的构图组织、编排能力,逐渐掌握图的技能技巧,拓宽构图视野,对提高学生审美能力、文化素养以及情感体验具有非常重要意义,美术鉴赏学习是提升学生速写创作构图能力的基础、是促进学生速写创作构图能力的催化剂,在学生速写创作构图能力训练中起到了至关重要的作用。

参考文献:

[1] 魏琳. 高中美术教学与高考美术科目衔接现状调查与思考 [D]. 淮北师范大学, 2021.

[2] 王高昂. 人美版《美术鉴赏》中的速写图式探索——以艺考改革下的速写为视角 [J]. 中国中小学美术, 2023 (12): 26-29.

课题项目: 本文系黔南州教育局“美术联考改革背景下高中美术鉴赏对速写科目多维度教学的探究”课题(课题号: 2023B085)研究成果。