

素描教学的几个要点

吴家跃,马柯且

(西昌学院 艺术系,四川 西昌 615022)

【摘要】素描是造型艺术的基础课程,教好素描,可使学生顺利地学好造型艺术的专业课程。本文试图通过对素描教学中的要点和学习素描的方法和步骤的论述,对素描课的教和学产生一定的指导作用。

【关键词】素描;整体观察;结构;立体感;比较

【中图分类号】J224-43 **【文献标识码】**A **【文章编号】**1673-1891(2007)01-0104-04

素描教学是美术专业的基础课程,在这一课程中学生要解决的主要问题是掌握绘画语言并熟练地运用绘画语言造型。要使学生解决这一问题,教师必须严格按照素描课程的教学体系要求,有目的、有观点、有理论、有技法,有严格的循序渐进和由浅入深的方法教育学生。因为是培养造型艺术的应用型人才,因此就要求学生掌握塑造形体的能力,而塑造形体的能力是来自素描的严格锻炼。学生一入学就必须进行严格的素描锻炼,打下牢固的造型基础。

素描教学是科学的教学课程,能使学生有规律的认识形体,概括形体,表现形体,使学生掌握科学的观察方法和理解方法,从而为学习其它美术专业课程练就坚实的基础。

一 目的任务

素描是造型艺术的基础。素描教学应以现实主义的原则为主体,要求用写实的手法表现对客观物体的真实感受,应以客观对象为依据,有客观标准,并经得起按对象进行检验。表现对象的真实并不意味着照抄、做自然的奴隶,而是在教师教导下,学生根据对对象的认识和感受,艺术地表现一定环境条件下的具体物象。学生的主观感受应是依据客观对象并不受制于客观对象的。所谓“艺术地表现”是指概括取舍、加强减弱等艺术处理。

素描教学的目的任务是培养学生对物象的认识能力、观察能力、表现能力和审美能力,从而获得严

格的造型基础知识和技能。在教学的全过程中,既要达到基础训练所必须具备的各项要求,全面掌握造型手段,也要注意发挥学生的个性特点和萌芽状态的个人风格。高低年级的素描课应各有侧重而又有内在的联系。

素描可以是一种艺术形式,但课堂训练主要是为各专业的形象塑造打下坚实的基础。创作是检验学生学习总成绩的重要标志,因此素描教学与创作必须具有内在的联系。这种联系包括用什么意识、观点、角度和方法去体验生活,去表现客观事物。这种联系应该辨证地而不是机械地把素描教学列入到从属地位,以致左右素描教学的相对独立性。

素描教学的进程必须按“由浅入深、由表及里、由简到繁、循序渐进”的原则进行。不仅要有长远的总目标,而且要有分段实现、一步一个脚印的具体目的和任务。这是教好学生的必由之路。在不断地循序渐进和适当重复的学习过程中,才能使学生牢固地掌握造型规律及其有关知识和技能,才能熟练地、得心应手地表现各种环境下的复杂物象。

在作业的安排上,要使一组或同一要求的几次作业,做到既符合教学要求和同学的水平,又能激发学生学习积极性和表现欲望。为了使学生打好扎实的基础,课堂教学应以长期作业为主,便于学生领会教师的指导意图,便于深入理解反复校正和探索,学生离开学校后就极难有这样的条件了,教学上的严格要求主要体现在长期作业中。因此长期作业的要求,学生必须遵循;在基础未打好时,那种专门追求风格流派的做法是有害无益的。长期作业要防止“磨

收稿日期 2007-03-14

作者简介:吴家跃(1958-),男,副教授,主要从事美术学的教学与研究。

洋工”和修饰表面的倾向。教师要事先说明长期作业的要求和任务,学生可在教师指导下或作某些局部研究和探索。

直观教学是教学中非常有效的环节,恰当的示范和合适的示范作品,有启示的作用,但应将欣赏的作品与示范的作品按教学要求分别介绍。素描作业的优势不光决定于技能技巧,还取决于观察事物的深度、知识面的宽广、艺术修养等方面。因此教师对学生“画外之功”要正确引导。还要使学生了解不同素描流派的发生、发展、主张和特点。有人认为美术教学主要是教观点和教规律,过多的方法实际是限制了方法,影响学生的灵活运用和发展。这种看法不无商量的余地。但我们认为对低年级来说,不仅要教方法,而是要讲得具体明白;只要方法是好的,教得正确,能使学生会方法的实质,是不会带来其它影响的。

二 整体观察

在绘画上“整体感”三个字的含义,应该不同于一般所说的:仅与局部相对而言的整体,它包含的意思应该更多。我们认为徐悲鸿先生的“求大和”含义就很深刻,应该是指作品的“和谐一体”,它包含了经作者艺术处理后的艺术美和完整性。整体的观察方法,也应该从这个角度出发去观察和研究对象,而后才能渐渐进入画面的整体感。

素描学习中,观察方法的正确与否,往往与学习成绩的优劣、学习进度的快慢成正比的。学习的过程是树立整体的观察方法和改变习惯的观察方法的过程,由此可见其重要性。习惯的错误方法,往往盯住一点,或者是略顾全局立即转入局部,其目的是为了看清楚所画的那个局部,并不作过多的考虑画面的整体效果,即所谓“竹筒子式的观察方法”。而作画时观察对象,不仅是为了认识,更重要的是为了表现。写生过程中,因为要画准对象就必须解决客观物象的整体与局部,局部与局部之间的相互关系与比例问题。这个要求与只顾一点不及其余的观察法十分矛盾,在素描作业中常常会出现:花、灰、脏,过多强调了高光、反射光,把边缘线构得一清二楚等等弊病,就其原因,除知识不足与技术性原因外,还与观察方法有关。这种不良习惯不仅危及刚入学的学生,甚至是具有相当经验的教师有时也常常难于完全摆脱。特别表现在素描作业的深入刻画阶段,

经常出现返工、擦来改去,甚至弄得不可收拾,所有这些都是由于没有掌握好整体观察方法的缘故。

整体观察,应包括物象的全部形体,即整个画面。运用整体观察方法,对象的各种细小部分就会相对地减弱和消褪下去,而它的空间、形体大小、边缘的虚实和强弱等关系及其比例却能历历在目,这便于抓住彼此的相互关系而进行比较。作业进行中,要常提醒学生“退远看”、“眯起眼睛看”、“上下左右大距离地比较”和契斯恰柯夫的“看这边,画那边”等等,无非都是提醒摆脱习惯的观察而运用整体的观察。

整体观察的实质是便于比较,便于相关性中去进行比较,它可以因表现工具的不同而各有添枝加叶。例如:国画家看物象是墨色笔法,色彩画家看物象都是颜色,但都少不了整体观察,所以它不仅是素描而且是造型艺术制作过程中必须掌握的规律与方法。

三 结构

结构这个术语借助于建筑学,一般指构成建筑物的各种材料与各构成部分的相互组合与连接。运用于素描上就是形体各部分的组合与连接,也就是形体的组合。

复杂的结构不是光凭敏锐的眼力就能透彻了解的。学绘画是以研究人物为主,特别是人体,就必须认真学习形体结构的依据——人体解剖。

从结构着眼是准确地把握形体,发展理解能力和形象记忆能力的重要一环。它对造型的结构扎实和专业创作的关系极大。结构是物象的本质特征,不受外界的光照而变化,物体无论是在强光和弱光下,基于结构关系总是很明显的。例如以人体中线分界的对称关系,头颅、胸腔、骨盘及四肢的骨突部分。尽管模特儿姿态不同,这些部位是比较明显和突出的,抓住这些就便于弄清人体的比例、透视变化。深入理解结构,也是准确画出体感的依据,只要抓出人体骨骼、肌肉生长的来龙去脉,就便于研究形体的细微变化,即使是只用线描作画,交待好形体的穿插,用虚实强弱等表现形式,也可准确地表达出很好的素描作品。长期作业中,先画结构而带出明暗,用结构支撑形体和透视空间变化,以结构为依据调整明暗关系,可更好地理解体积的形式,有效地表现三度空间。从结构出发有利于学生理解解剖关系,克服形体感不强,形体不扎实的问题。

四 体感及其表现方法

绘画艺术是在平面上塑造立体。而在平面上塑造形体,必须具有形状,一定结构,占有高、宽、深三度空间,其中以表现深度最难。绘画艺术通过不断的发展,现在已奠定了透视画法和明暗画法的基本理论。这是科学的总结,绘画利用这些科学性来达到准确地表现形体。要画出那种身临其境的“深度”必须具备两方面的知识:①空间透视:即焦点透视学上的一些知识;②色彩透视:因空气微粒的作用,使光照产生吸收和反射造成不同距离的相同色彩产生色相、色度、色性上的差异。这些在素描上都因线条、明暗来表现。由于物体本身具有一定结构和体积,而体积又是由各种不同的面组成,所以在一定光线的照射下,各个面形所承受的光量是并不相同的。如有的正面受光,有的侧面受光等等,使我们感到形成许多明暗不同的透视面:有的十分明确为立方体、角锥体,有的如球体却找不出面形的界线。对这些难找出界线的物体,为了便于表现,可依据结构用剖面来理解和表现点。如画一圆形,先画正方形,然后去其四角,再依次去其它角,就可以画得很圆。同样,苹果一刀一刀去其皮,刀痕所形成的面形就在远看却不失其圆。以此来理解复杂的形体结构,从远观而达到整体效果,进行剖面描绘,则可以达到强烈的立体感。

在单一光源照射下的物体,因本身的结构而形成的各种透视面形承受光量的差异,可得出明暗的基本规律是三大面五调子。以圆球为例,①受光部分;②辉点(由光源的直接反射形成的高光);③中间调子(包括许多不同层次的灰色调子,直到明暗交界线部分);④背光的暗部;⑤明暗交界线(受光部和背光部分交接的地方最暗,形成一条明显界线);⑥反光(环境反射光);⑦投影(物体被光遮断形成的影子)。明暗交界线,随形体结构的不同而产生不同的明暗变化。因此处理得恰当与否对立体造型关系很大。与物体上的五个调子相比,投影总比暗部更暗,光源的亮度越强,物体的明暗对比也越强,反之则弱。凡物体离光源最近又与画者距离最近部分最亮。反光通常情况下比中间色暗,形体表面平滑者,高光与反光就强,毛糙者就弱,甚至不能见到高光和反光。这些因素是属于应该遵守的规律。

如何识别复杂形体透视面的转折,首先必须树立强烈的体面观,大凡有体必有面,有面就有起伏,凡是明暗变化,必然是透视面形在起变化。线形转

折变化处就是透视面形变化的结果。凡明暗调子微弱比较接近的地方,可以用切圆的办法果断地加以解决。在表现明暗调子时要防止追求“绝对强度”的想法。例如为了表现辉点强度而特地把辉点周围的调子加深或为了加强明部与暗部的对比度而使明暗关系处理得非常生硬,凡此种必然导致破坏整体的协调统一。产生这种原因有观察方法上的问题,也有思想认识的问题。在思想上主要是不懂得表现工具的局限性,以有限的工具去表现无限的自然,只能做到相对地表现出彼此的关系。试想太阳也可画,但最亮的颜色效之太阳,其光差何至千万倍。有人反对“两大面五调子”,认为它害人不浅,苦了一辈子。又有的说分面,分面,分面无限,这是集繁琐哲学之大成。诚然绘画并不以立体感的强弱来评论优劣,但它也是一种有效的造型手段,不可不认真研究。只有对客观对象深入理解、分析和研究的基础上才能进入概括、提炼、取舍以至夸张。

五 切削与比较

在画轮廓和画结构带明暗阶段,用切削法比较容易画得准,而且能减少反复的更改,节约时间,更有利于理解和帮助记忆。中国画对画线主张“方看圆画,圆里带方”或者是“圆从方看,曲从直画”,这是为什么?我们认为包括两个意思:一是画柔里带刚不会成柔若败絮,线条有变化合乎审美的法则;二是指画准线条的一种方法。把这样的观点移到素描前阶段来很好,许多人也都是已这样做了,我们叫它切削法,即依据形体结构,抓住对象,突出各点,用较长的直线概略地切出最基本的形体,再用较短的直线来充实形体的透视变化面形,做到基本形体(几何形体)与对象相似。如外部轮廓较圆时,难以捉摸到突出点,可以利用假定的垂直水平关系作切线,用几何学上“直线与圆周相交之点谓之切点”的办法找出切点,例如头颅部分的最高点由于透视关系,一时弄不清从何入手,可先用假设的水平线画在顶部,使头颅相切,则此点即可作为定点,然后向二侧依据斜度用直线与其它突出的最高点连接起来,以此类推。内部形体依结构关系进行切削联接。如此转折明确,一目了然便于识别谬误。作画最忌似是而非,似是而非的画是无从改起的。

大体画成以后,立即进入全面检查,用基本形成(或几何形体)检查已画成的部分,使各完成部分与

对象各部分基本形相似并且彼此合乎比例。当然比较要始终贯穿在作业的全过程,要随时进行,不断进行,有比较才能有鉴别。有人主张要进二步退一步地进行比较,即三分之一时间用于比较。即使这样,上述的阶段性的全面检验仍不可少,这对低年级来说,这样强调是有好处的。作画时看形不看线(即着眼点不是跟随线去转而是注意形体),画了以后用形来检查一切,这些都是在素描前阶段把握形体的较好办法。

上述谈到整体地看和从整体着眼去画,立体地看从结构着眼去理解分析形体面形并由此着手去画,要利用切削和善于比较,这些大部分都是准确根据对象的规律与方法,辩证地理解它们的关系,稳妥地加以运用,对画好素描极其方便有利。但也许有人觉得这些都是老生常谈,早已厌烦的东西,且有些人对此已颇为反感。好在目的是为了教好学生,如能引起争辩把一些问题都辩解清楚,也是很有利于素描教学的。

参考文献:

- [1] 马虹,谭鹤民. 素描 ABC[M]. 北京:朝华出版社,1999.

Several Key Points in Sketch Teaching

WU Jia - yue, MA Ke - qie

(Art Department, Xichang College, Xichang, Sichuan 615022)

Abstract: Sketch is the basic course of plastic arts. Teaching sketch well can make students learn other specialized courses of plastic arts smoothly. This paper points out several key points in sketch teaching as well as the methods and steps to learn sketch. It may serve as guideline for sketch teaching and learning.

Key words: Sketch; Entirety observe; Structure; Three - dimensional effect; Compare

(责任编辑:张荣萍)

(上接 94 页)

Research on the Shortage of Skilled Mechanics Problem

ZHANG Qing - ke

(Finance College, Southwest University of Finance and Economics, Chongqing 611130)

Abstract: At present our country has a shortage of skilled mechanics, the concrete forms of it are the technical workers technical level structure being unbalanced, the kind of work in factory disposition unbalanced, the age bracket for works and the region distributed unbalanced. The causes of mechanic shortage include that judgment for social value system existence is biased, the information between mechanic labor force supply and demand is impeded, and the welfare factor. In this context, the government should, on the basis of market regulation mechanism, give full play to its guide and services functions, then strengthen policy orientation and deepen reform, make the whole society establish the right pluralistic - values - agreement and skills evaluation system.

Key words: The shortage of skilled workers Situation; Causes; Countermeasures

(责任编辑:张荣萍)