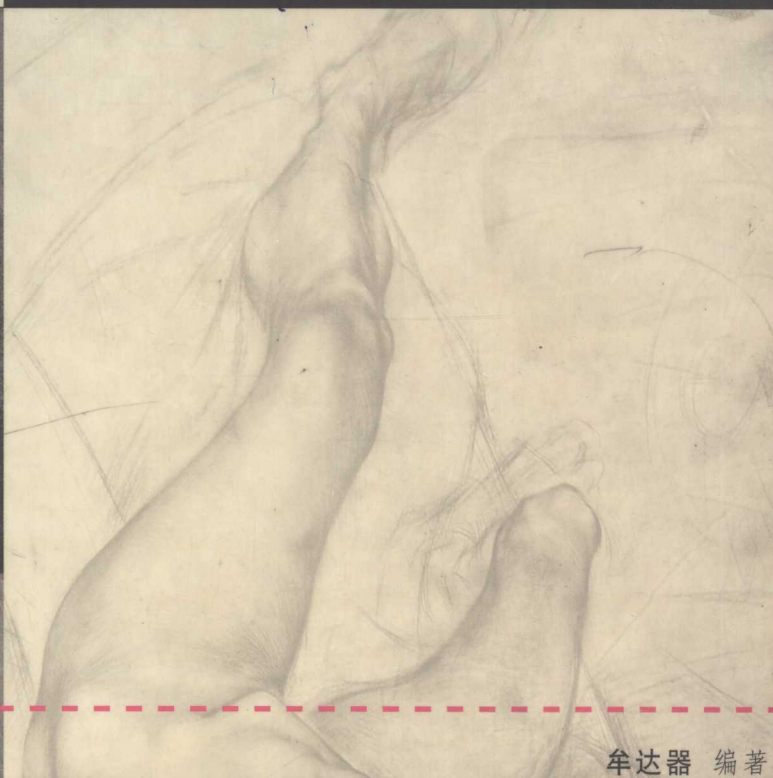
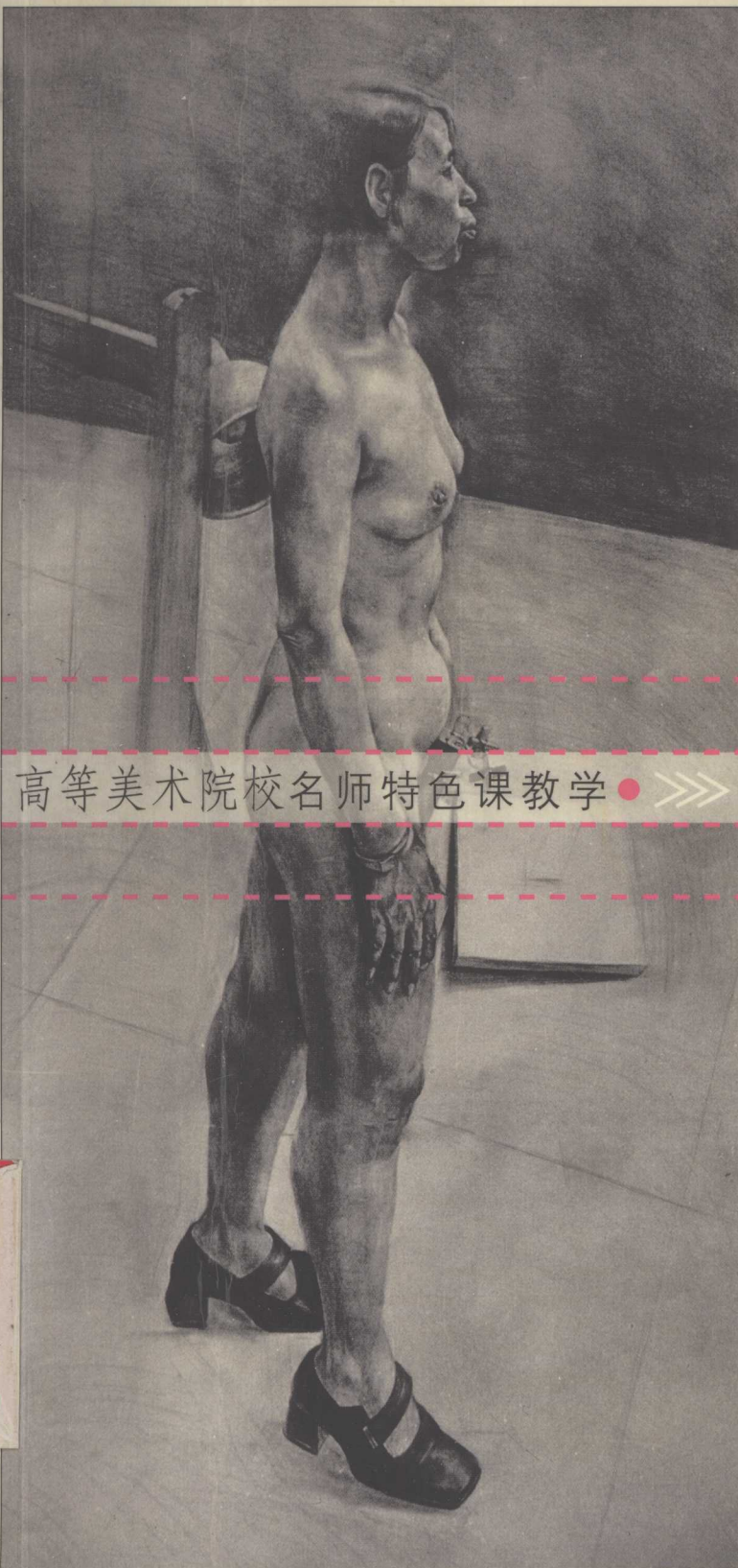

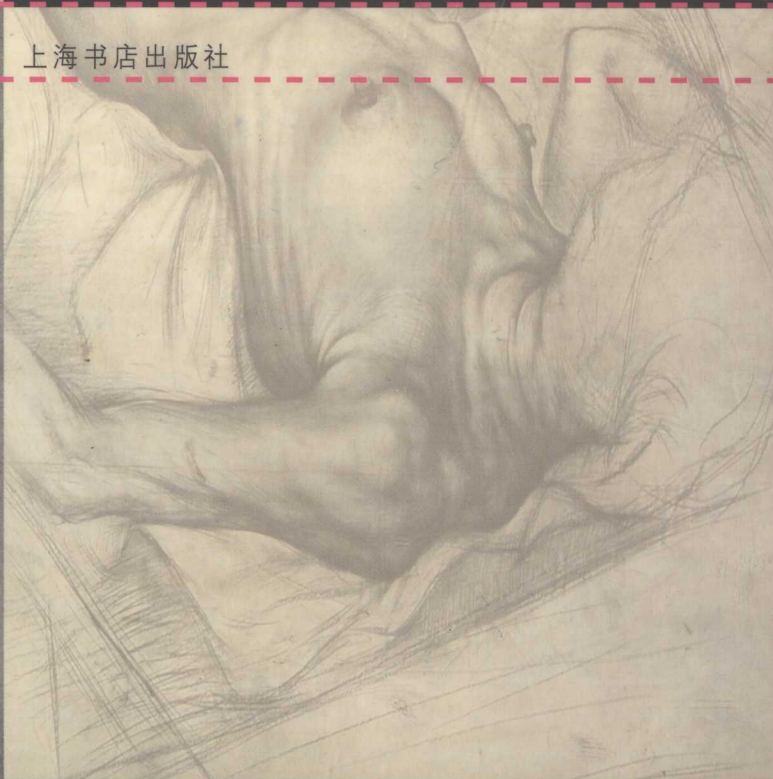

牟达器 编著

高等美术院校名师特色课教学 ● >>>

素描的表现性语言

上海书店出版社

素描的表现性语言

编著

牟达器

上海书店出版社

图书在版编目(CIP)数据

素描的表现性语言 / 牟达器著. - 上海: 上海书店出版社, 2005.5

(高等美术院校名师特色课教学)

ISBN 7-80678-373-3

I.素... II.牟... III.素描-技法(美术)-高等学校-教学参考资料 IV.J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 034242 号

素描的表现性语言

编 著

牟达器

责任编辑

那泽民

整体设计

润 泽

技术编辑

吴 放

出版发行

世纪出版集团 上海书店出版社

地 址

200001 上海福建中路 193 号

www.ewen.cc www.shsd.com.cn

印 刷

上海印刷十厂有限公司

开 本

889 × 1194mm 1/20

印 张

3.5

印 数

3000

版 次

2005 年 5 月第一版

印 次

2005 年 5 月第一次印刷

书 号

ISBN 7-80678-373-3/J · 195

定 价

30.00 元

首先在这里我要说明的是,本书所选用的作品全部是来自于2001级入学的油画专业学生三年级上半学期的课堂作业。作为一个班级、一个现在正在美术学院学习的学生群体,在教学阶段性课程训练之后将作品全部展示,它所产生的意义在于:

1. 体现了现在学院教学思维的转变,包括对课题的要求、学生认识问题的侧重点、对表达方式的宽容。

2. 作为一个学生群体在现阶段所体现出来的普遍意识的反映。从客观上讲有其发展演变的必然性,是人生活环境、意识空间变化所导致的不可避免的转变,社会的影响力已渗透到学生及学院教学的领域之中。从主观上看是学生个体个性的张扬,对传统问题的新的理解和看法也正逐渐改变人们对旧问题的态度。在绘画中体现的是:正在改变人们对绘画概念的重新认识。绘画在今天还能做些什么?传统意义上的概念是否在现阶段还有影响力?对这些问题的重新审视,将引发我们对学院教育和教学目的的重新探究。

在此我无法评论这些作品的好与坏,或者认为它是不成熟的,而我看重的是学生在对待客观事物时在态度上的转变,还有其意识形态逐渐形成的这个过程中所体现出来对绘画的认识。就是说客观在他们的眼里究竟是什么样子的,而自我个体意识又在客观中起着什么样的作用?既然主观与客观的关系在传统绘画中始终被人们反复推敲,那么就看一看现在的学生是如何辨别这二者的关系,他们是注重哪一方面的。作为一种课堂现象,就不能忽视在其表象背后所暗含着变化的道理,无论课题是否代表着传统内容,如果观看者的角度发生了移动,这就引起我们不得不对一些问题进行怀疑、评判和重新定义。

我的目的就是提供给大家一个在特定空间、时间、群体思维范围内所表现出来的绘画现象。既然作为一种现象存在,我们就要去关注它。之所以把全班20名学生作业全部展现出来,意图是在研究群体现象的同时,不能忽略个案的存在。我无法确定这一段时间的课程对他们事后有多大的影响,可能有同学作业与课题教学要求有一定的距离,有的甚至遇到麻烦无法完成,但他们为我们的教学提出了问题,学院教学与学生个人兴趣和个人艺术发展之间的矛盾,如何在教学中解决这些问题,是学院教学面临的新课题。

目 录

前言

- 001 对素描的认识
- 009 素描教学的现状
- 017 加强对学生艺术意识的培养
- 028 对课题的看法
- 032 教学指导
- 039 对教师的要求
- 042 教学实践

后记

对素描的认识

素描解决的是什么问题呢?按照传统教学的理解,它是造型艺术的一个基础训练。在这里我要强调的是它的造型性,它实质是对一个客观物体所进行的分析和认识。首先必须面对的是一个实实在在的客观存在的物体,在此范围内人物也是被看成是一个客观性的物体,它与树木、房屋、山川一样代表一种客观属性,具体体现在它所占据的自然空间位置及大小的关系。另外就其本身体

张然(二年级稿)作

积的量,由于人体本身的形体结构变化的不同及其各部位功能的不同,所以在空间中体现出来的状态也是有区别的。如果是多个人体在空间中不同位置关系也导致这种差别更复杂些,而描绘它的人作为一个观察者的身份站在这些物体面前时,他要区别这些不同的差异性,还有如何把这些不同和其本身的客观性再现到一个平面空间上,这就是画纸的空间中。所以在过去的素描教学中更多的是体现一种再现客体的能力,看学生是否客观地表达一个人物、一个空间,并准确地发现它们在位置上的差别和结构上的不同。通过这些不同变化来体现客观

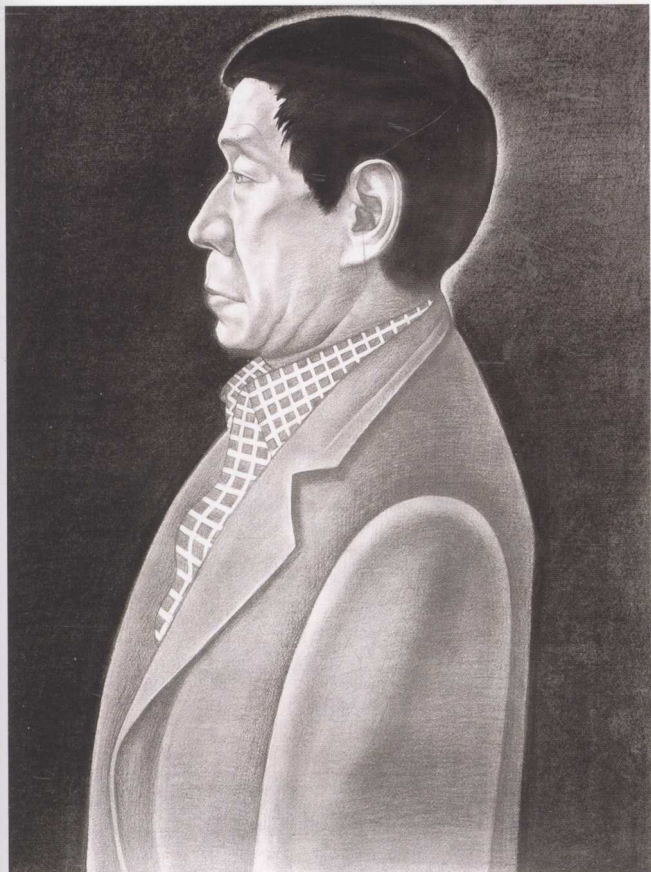

皆鹏 作

的丰富性，因为自然事物的确是非常具有变化的魅力，而这些在画面中的再现，也更能反映出绘画语言丰富的表现力，使绘画和自然一样具有生命和活力。在描述的过程中人们发现了一些造型语言因素、体积和结构以及相联系的光线和调子，还有透视和空间等等，这些基本上构成了传统素描教学的主要内容。但是我们在学习过程中很少提出这样的问题：就是我们为什么会用此种方式来认识事物，是否还有其他方式，客观的真实性对我们有什么重要性。这也就是过去教学只注重去学习描述的办法，而不去思考为什么如此表达和这种表达方式又限制了我们什么。

仔细考虑一下我们这种认识观，最早来源于文艺复兴思想对艺术的影响。众所周知，从那时起人们开始把关注点从神转移到现实中的人，这是人的一种觉悟，如果没有这种觉悟，我们的思维和行为还是活动在信仰的空间中，很难感受到现实自然的可爱之处。当人们把视点转移到自然之中时，需要一种认识方法来直接地感受客观真实的存在，随之而来的是透视学与解剖学被人运用，因此产生一系列与之相适应的认识观。以科学的态度、理性的思维去探知一个未知的自然领域，人们终于感受到一个真实的生活空间，而不是生活在虚幻的宗教幻觉中。客观性让人感觉到自身的存在，更重要的是它带动人去体验本身一种特殊的认识能力，人可以把握客观，甚至可以去创造客观。在绘画中体现出来的是可以再现一个活生生的自然的人，一个在视觉上能够感觉得到生活在真实空间的人。这种真实性让我们看到了人驾驭自然的能力。可以说这是一

扬帆(一年级稿) 作

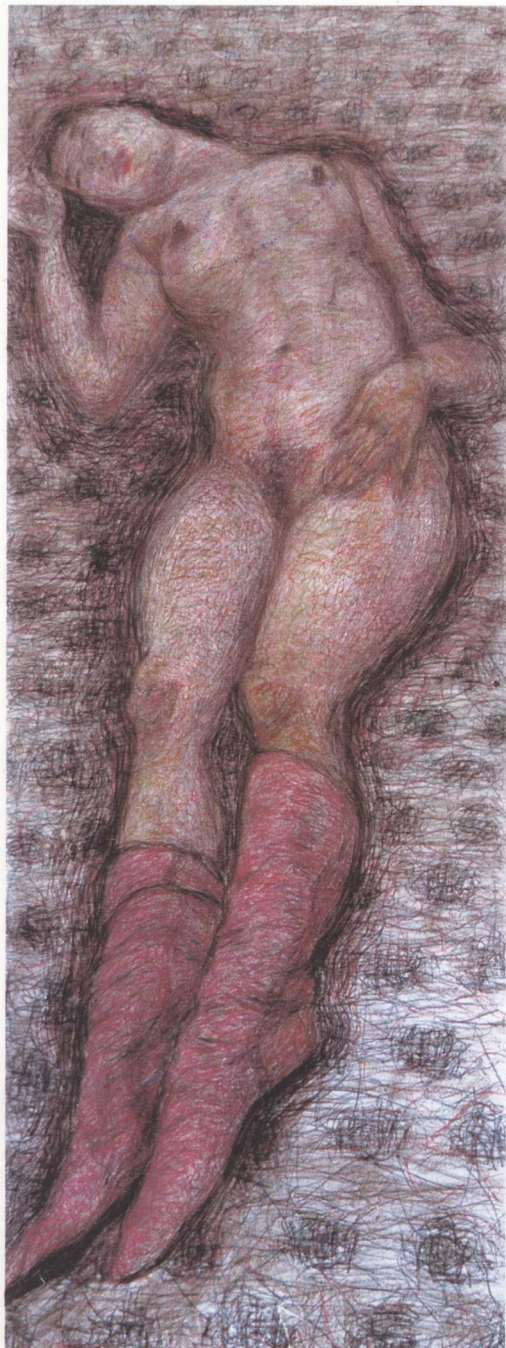
个完美的结果,如果没有近现代文化的发展,它可以称之为一种理想文化的实现。但是社会是发展的,在每一个历史发展阶段都有一些新的变化趋势,带来我们在认识方法上的转变,要承认这种变革,更要积极地面对和创造这种文化,因为它体现着人在不断地进步。

当我们用研究客观的态度看问题时,绘画所得出的结论就是一个纯客观化的体现,是一个客体在平面中的视觉反映,也可以说是物体影像在平面上的投射,或者平面对它的模拟。按今天的观点看它是一个虚拟的客观、一个静止的客观,但无论如何它是一种真实,也是当时人们对真实的理解,是走出宗教世界的笼罩后对现实的认识。探求真实性,使人更自信地相信自己生活在一个可捉摸、可认知的空间,一个实在地存在于他周围可信的空间中,而不是一个虚构的幻觉世界。在达·芬奇素描

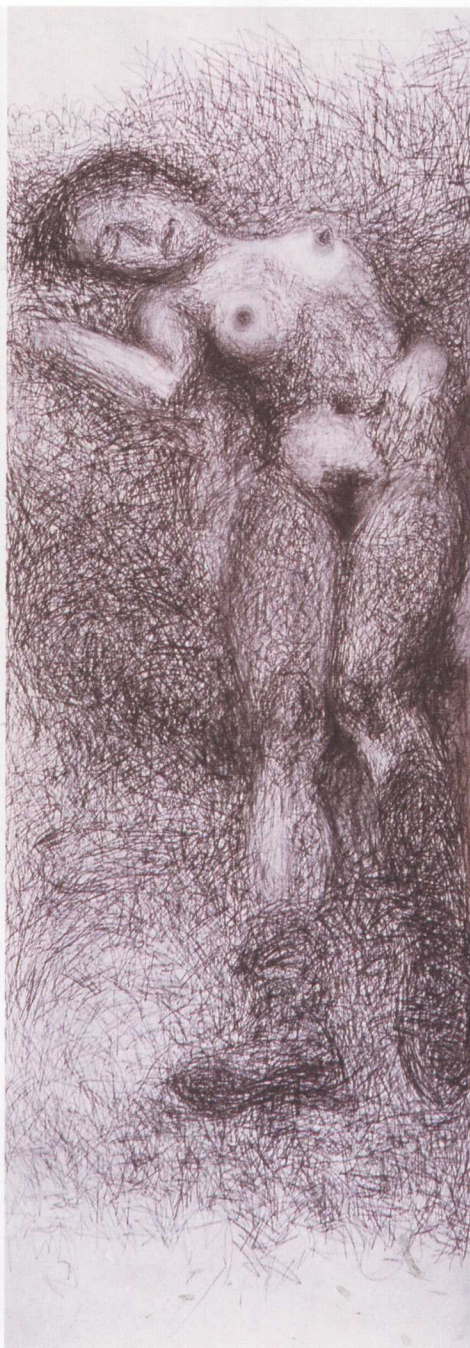

卢海娜(二年级稿) 作

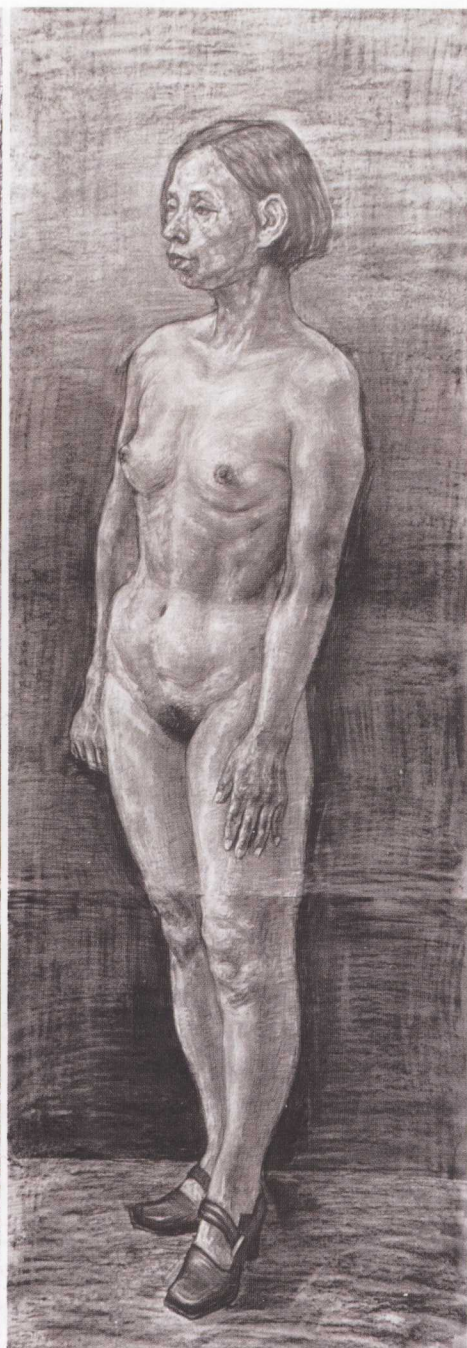
中可看到一些对解剖的人体的描绘,这在当时而言完全是对宗教信仰上帝存在的一种挑战,还有其他一些作品看到的是客观化的衣纹及人物状态的再现,很显然此时素描的概念就是一种描绘,是探求自然的一种手段。而此方法后来被古典主义者用来作为以传达感官欣赏为目的的绘画方式,以此来满足人的视觉欲望。当进入浪漫主义时期人们发现了这种手段还可以表达一种情绪,之后发展到现代主义时期的表现主义风格。从人性化到纵情化,素描一直以来被认为是情感的符号表达,而真实的标准也是从客观转移到对人内心表述的真实,超越了纯客观化进入了情感化阶段。人们相信既然这个世界是以人为主体的,而人的情感又是最真实的个性体现,甚至在某种程度上可以改变影响人对客观的看法。比如在不同的情绪中看同一事物会有不同的反应,甚至不同的文

卢海娜 作

李莹 作

张玉 作

化背景也影响人们对事物产生不同的见解,一个认识态度决定着一种观看方式的选择和最终得出的结论。情绪是由人本身性格和客观条件反射及诸多因素所决定的;而个性的独立性更能证明自我存在的价值,素描本身语言的特征、线条、明暗更能自由地表达这种个性。这个时期的素描不再是一种对形体的塑造,变成了一种表现和发泄情绪的绘画手段。当然我们还要看到这种表现方式之所以存在,有其社会背景根源。二战之后的社会现实使人对理想失去信心,从而回到对内心自我的关照。无论是表现还是再现都有其本身的文化原因,作为两种不同的认识手段对今天学习绘画的人而言,从形式上看仅仅是方法上的不同,但在形式的背后要清楚地看到所代表的不同的思维意识。

当个性在绘画中受到重视之后,人们观看事物的角度变得更多点化,甚至是在同一个角度,由于不同人本身性情的不同也能得出不同的结论。可以说个性化教育打破了传统绘画以客观为主体,强调客观存在性的认识思维。如果从社会范围来讲,西方传统的教育模式受工业化社会、产品机械流水式的制造模式影响较大,注重一个群体以一个固定的模式来完成培养和教育。在短时期内按统一的标准进行思想和观念上的灌输,以传授知识为主,不考虑受教育者本人接受的意愿。传统的素描教学是把一种经验和方式,这些已被前人所认可、实践证明的知识传授给下一代,无意中形成了一种标准化制造性的模式,这样逐渐地远离了社会的发展和人自主个性的需求。而表现主义绘画时期,人开始对模式化的样式产生了叛逆,更准确地讲人们对客观性,对传统经验变得失去兴趣。随之而来的开始关注自身的问题,而非之外的客观,更相信自我亲身体验和感受,价值的标准、真实的标准、文化的标准都发生了变化。素描语言变得更随意、更情绪化和个性化,不强调客观物体本身的真实性,而注重人对它感受的准确性。素描语言变得也具有感性化的内容,线条和明暗摆脱了物体轮廓及形体对它的限制,更放松、更有流动性。重要的是人的意识开始被发现和重视,通过个人意识的变化我们可以找到不同的观看方式和认识方法。在画面上最明显的特征就是形体透视、解剖结构这些具有客观因素的语言符号越来越

曾 鹏(二年级人物素描) 作

模糊了。当人们在平面上看不到现实事物时,实际上,人的观念开始逐渐地发生了转变,关键是用什么标准来评判,站在什么角度去认识。当传统的标准和现代的标准发生冲突,如何区别它们之间的优劣呢?这只有从社会发展的角度来观察和体会了。

从素描本身来看,传统素描最初显示出的研究性特点,在古典主义时期它的作用更多的是为某个油画作品所做的初稿尝试,多数人称之为草图阶段,解决人物基本的位置关系、形体结构、空间透视等等这些基础的造型问题。这时的素描可以说是油画完成稿的一个附属品和一种参照。发展到后来现代主义时期素描已超越了这种范围,变得更有独立性;这是由于本身特点所决定的,

耿旖旎 作

点、线、面这些因素所特有的个性化特征,让它和油画相比也不显得单调乏味,而且更能显示出一种表达性,可以作为一种独立的艺术样式来完成记录、传达、表现的功能,由于艺术家本身性格的不同,且这种表达变得更有私人性特征,所以后来很难从素描中看到有统一的样式化作品出现。从这一点上来看也使得观看者越来越难把握素描作品的内容,也很难理解作者的意图,当这种不确定变成一种流行潮流和艺术家追求的结果时,艺术的标准问题开始被人们重新进行讨论。对待一件传统的绘画作品,观看者可以从样式和内容上完全读懂,因为它传达的是我们普遍的视觉经验,它是直接来自客观和现实的图像符号,人们可以通过眼睛看到这一切,还有受知识传授这种教育的影响,用一种标准来完成对它的

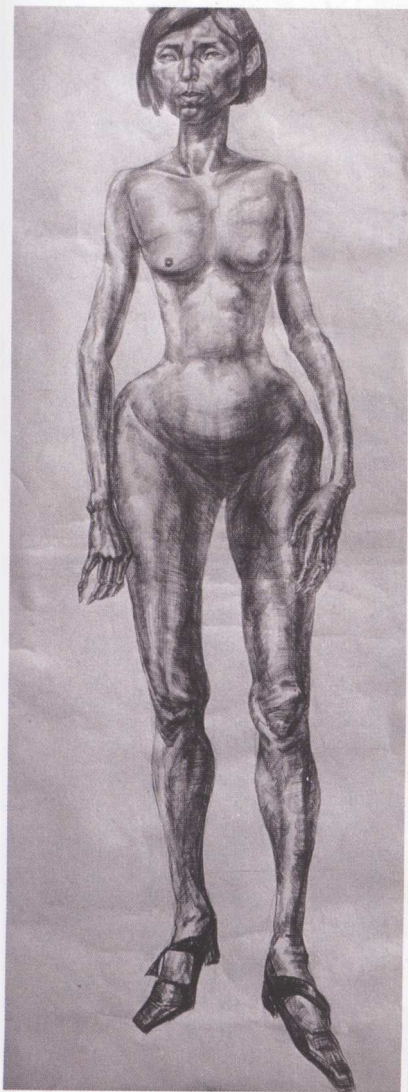
耿旖旎 作

解读。而现代绘画已开始摆脱了普遍的视觉经验,更多地是通过感受还有观念的转变来理解作品的意义。它不是再现一个现实,而是强调一种情绪的波动和感性上的认识,甚至是单纯地完成对一种观念和某个概念认识的解释传达。这些经验认识的结果,不是从客体中得来的,而是从观看者内心的直觉感悟和对知识的认识了解程度产生的,这是一个前提,当我们没有弄清一些所谓的道理时,就很难读懂它的下文,此时已变成在一种文化范围内对问题的思考和理解,艺术变得更像是对知识本身的分析和发展。从客观到人本身发展,到人对自己所掌握知识的认识剖析,这不同阶段思维上的变化影响了艺术内容和它本身的风格样式,但有一点可以看到,艺术发展过程和社会变革具有相同性,都是在非静止的运动

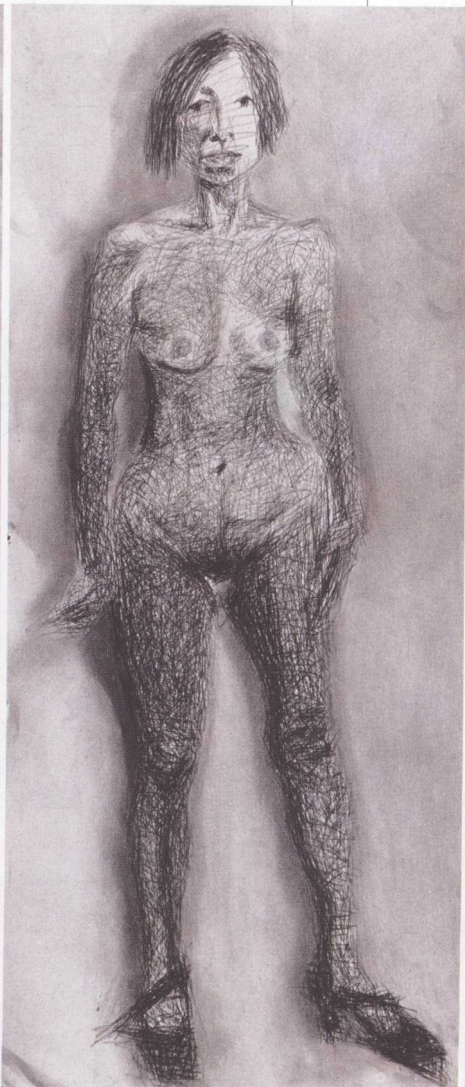
状态中完成改变和发展。

素描的发展过程也经历了从再现到表现，还有对观念的表述。观念是通过对事物、对社会，还有一些文化现象进行一种思维上的认识演变得出的一个概念论断，通过对这种概念的转达，试图改变人的意识形态和思维模式，以观念为目的的绘画超越了客观和个人情感，更注重理性，是对过去形成的文化概念和今天产生的社会现象，以个人的态度进行再认识，所针对的是文化本身的

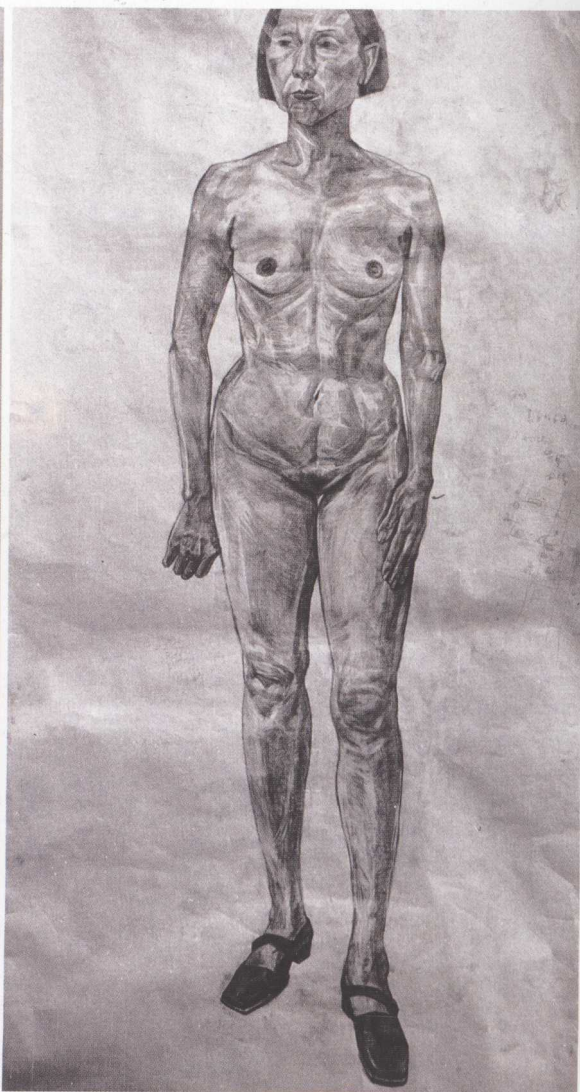
问题。当社会进入新的发展阶段，逐渐形成的新的社会现象和文化潮流，一点点地渗透到我们日常行为和意识领域，而这些现象的产生更多地体现了与当今社会已形成文化习惯相矛盾的一面。在所谓的新与旧之间很难做出判断，原因之一在于传统的观念已在人们过去的生活中根深蒂固了，而观念的转变需要一个时间过程，此时观念成为从旧到新过渡过程中必要的思维形式，只有解决人的观念问题才能达到对新事物的认可，这是这个

路明 作

李莹 作

仲路峰 作

宋丹萍 作

特殊阶段解决新旧文化矛盾的一个办法。在传统绘画中艺术是为了再现一个场景、人物和自然现象,在现代绘画中艺术可以是表达一个思想、一种对社会和文化的态度,其画面的图像符号不是代表着一种客观性,而是体现着作者概念化的符号象征,它不是通过与观众在感情上的交流,而是进行思想上的对话,利用理性化的符号传达完成相互间在思维上的认识。由于人的行为是受个体大脑的限制和操纵的,而观念式的交流是改变、影响人传统文化概念最直接有效的办法。所以说观念艺术在此时期被多数人认同,观念化也是一种艺术追求的目标,观念的变化打破了以往旧的思维模式,使艺术形式变得更加多元化。

素描作为一种独立的艺术形式,随着潮流的变化其本身的概念也发生转变。很有可能在不久的将来它的面貌变得很难让人区别,人们会问这还不是素描,传统的样式或者工具手段也将随之变化。但作为一个基础教学,它只能是艺术表达的一种方式。记得很多年以前我听一位外国朋友讲,她到非洲教儿童画画,面对的是一棵自然生长的树,一些儿童拿起纸跟她学如何描绘,而另外一些小孩是对着树木扔起石头来。这事情对我印象很深,后者也是一种表达的方式,只不过不是用笔和纸,而是用行为传达一种情绪。面对同一个物体不同的人群和个体会有不同的反应,表述的方式也不同。看一个模特人物我们可以去模仿,可以去表现,也可以用观念去认识总结。这一切的可能都来自于我们周围社会发展所带给人的影响,产生出对事物认识理解上的改变,从而形成了不同的艺术样式,不要回避这种变化,因为这是文化发展的必然结果。

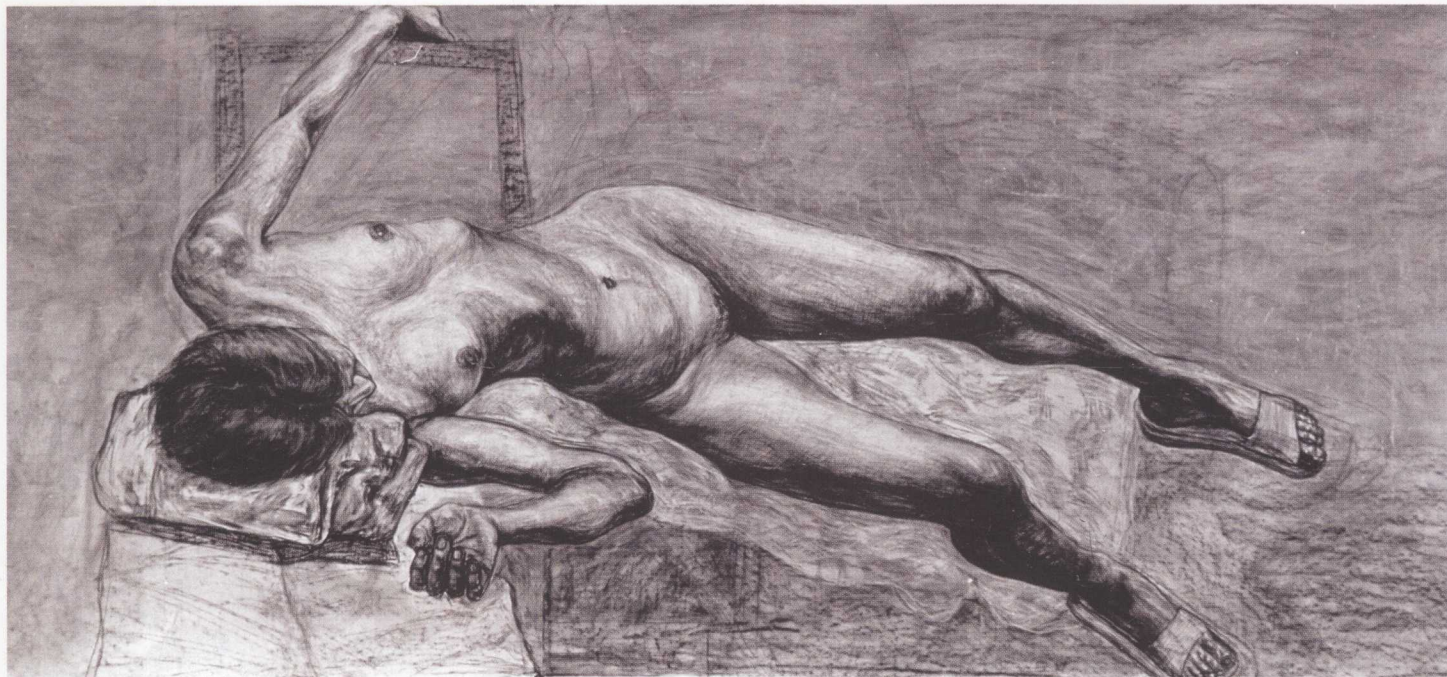
素描教学的现状

在我们的课堂教学中,作为基础训练的素描,几十年来所描绘的对象及课题,多数是以静物、石膏像、人物肖像、人体写生这些为主。由于教学的目的以造型为基本方向,培养学生塑造形体的能力,强调课题的客观性就显得比较重要。应该看到通过几年的训练学生的能力有了逐步的提高,这是因为我们注重对基础问题的研究,

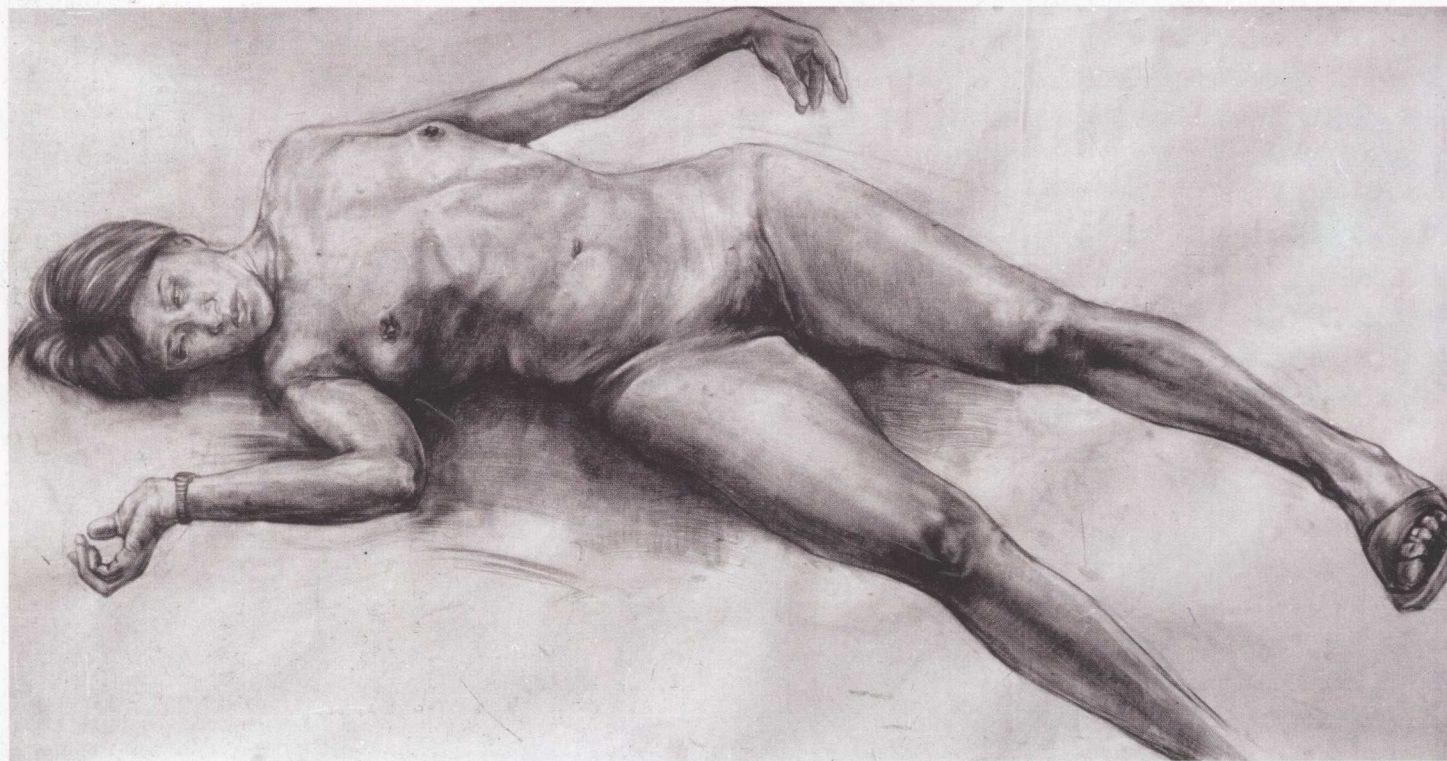

熊坚 作

无论是在课时安排还是课题选择上都有它的合理性。比如以油画系教学来看素描几乎占据了整个学期的多半时间,而且多数都是在学期开始阶段完成。为的是给下一阶段油画课做铺垫,每个学期课时量都在100学时以上,在这么长的时间范围内,对几乎相对固定的课题进行探究,可以说是能达到一定的深度,特别是在作业的时间上我们还设定了短期与长期作业的交替进行,短期一般是一周以内,长期作业甚至达到几周或一个多月。这种训练特点就是能把一个问题通过长时间的认识,可以得出一个相对深入的研究结论。比如对形体的准确性研究,模特在静止的状态下,学生可从容地进行客观化的观察分析判断,在画面上也有充足的时间进行反复的修改经营。通过比例上的比较和形体关系上的处理,基本上能够达到课堂要求。作为一种阶段性的素描训练,在造型能力的培养上确实能够达到一定的水平,但是在整个美

刘晓妹 作

张拓 作

陈明焕 作