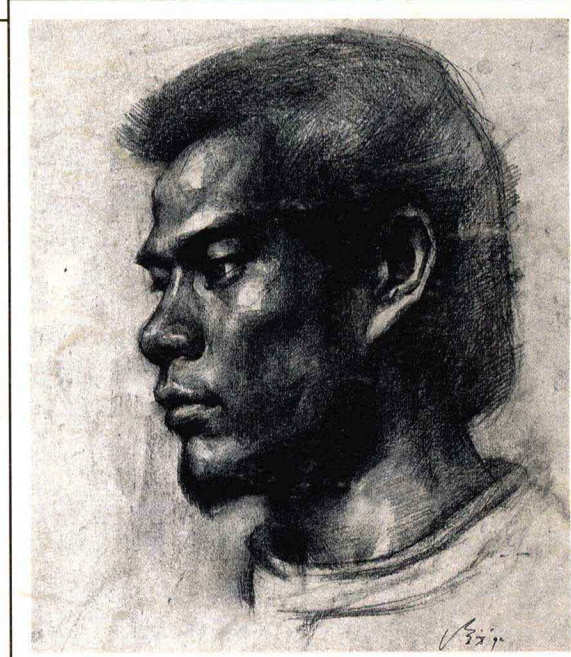
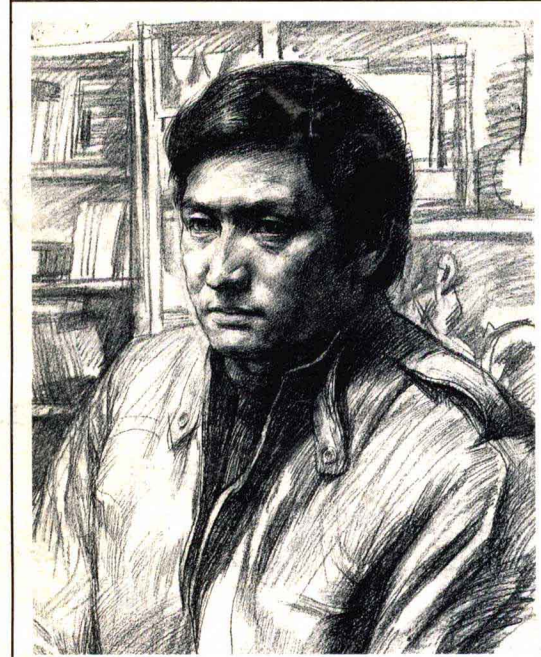
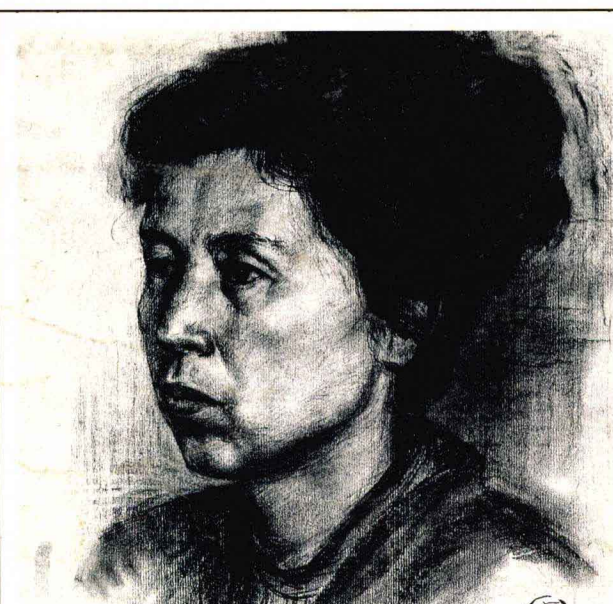
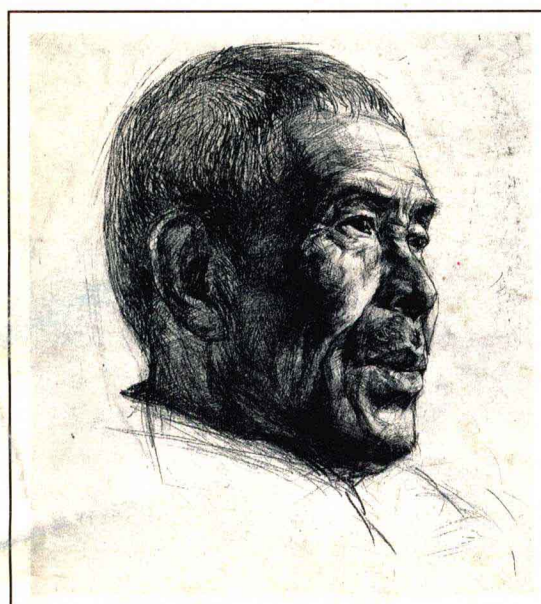
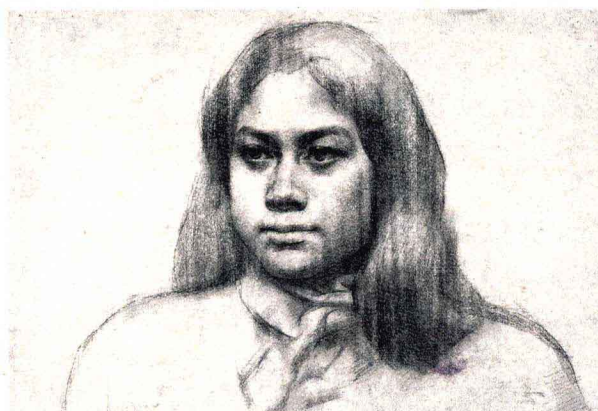

美术 高考3小时范画

中国美术学院 供稿
施绍辰 编著

江西美术出版社

2

高等艺术院校

素描人像

引言

编辑“素描人像”与“色彩静物”这两册辅导教材习作选集,是江西美术出版社的动议。我很钦佩他们对艺术教学的热心和崇尚实际的思路。因为对于许多预备报考美术学院的青年学生来说,这是必须自修学好的关键课题;同时,它涉及美院附中这一类以培养高等美术学院后备生为目标的学校所进行的造型基础教学,就素描与色彩基础教学中表现性“短作业”的认识和训练而言,它的研讨更具有实际意义。这一接近高考要求的专题,不仅对广大自学考生至关重要,对于美院附中高年级的学生,也是应日益加强学习的环节。

出版社在交给我这一选编任务时,希望我能结合平时的教学实际和附中高考生的专业及心理训练作些简要阐述。对这一中肯而又切合实际的要求,我欣然答应,并将我在附中高年级专题授课的部分内容摘录出来,供广大应考的青年画友们参考。同时希望考生结合实际,理清思路,了解考场要求和训练方法,解决实践中的困惑与疑难。

本集“素描人像”选用了两种学生作品:1. 中国美术学院附中学生的短期头像习作;2. 中国美术学院 1997 年招生考试素描试卷。同时,还选用了中国美术学院版画教师徐方先生的部分短期素描头像以作示范。

三种素描头像可以形成连贯的视觉印象,它们是三种不同阶段和情境中产生的作品,有层次的差别(教师与学生),有心理因素的差异(课堂与考场)。但它们有两个共同点:一是头像素描的基本要求是一致的;二是都有时间的限定,一般控制在 3—6 小时内。认真地“读画”,仔细地比较,对我们认识学习目标,研究训练方法,学习表现技巧,应付美术专业考试都是有参考价值的。

“长作业”与“短作业”

素描基础教学的课堂写生作业,至今还是以“全因素”(注)要求的“长作业”为重点训练内容,另外,头像素描也是基础教学的中心内容。“长作业”一直象征了正规的学院科班教学,强调科学而扎实的基本功,注重实力,并视其为优势,在附中则被誉为“童子功”。它确实占用了许多的课时,我们习惯地将它称作“长作业”。这类作业之所以时间长,不仅因为它的“全因素”要求必须齐全,完整地让学生领悟、实践,而且包含着认真地观察研究,细心地分析思考,反复地磨练探索,深入地刻画表现,严格地把握步骤等等初学者必经的程序。这些都是学习过程中要消耗时间和精力,是学生学习研究的正常积累过程。它能够造就绘画创作中深厚的造型功底,因此这种严格的实力训练是不能放松和忽视的。相对“长作业”的概念,就有了“短作业”的说法。在入门的基础教学中有一种阶段性需要的“短作业”,那就是为解决某一方面的认识问题而做的单向目标的练习,如提炼分析形体结构的框架,分析概括体块层次等等,这不是本集画选要研究的内容。这里,与“长作业”相对而言的“短作业”,是指一种独立完整的、表现意欲明确的“快速”完成的作业。它以表现为宗旨,是造型表现能力直接反映的“短作业”。它有明确的表现取向,不需要面面俱到;有一定的时间限定,通常一气呵

成,反复不多;整体完整,重点明确,生动而有力度。成熟的画家的“短作业”总是表现出鲜明的个性和一定的风格。所以,画好这种“短作业”,需要有一定的造型基础、良好的感觉、概括的能力、处理的意识和熟练的技巧等等,难度大,起点高。在整体的素描基础教学中,“长作业”与“短作业”是适应教学总目标的需要的两种训练方式,它们是相辅相成的。在高年级,它们之间慢慢地没有本质上的差别。相对而言,作为两种不同的训练方式,前者重研究、练功底,求深入全面地锻炼;后者重表现、见能力,讲究技巧与画面效果。“长作业”是基础,有了基础才能画出精彩的“短作业”。

“短作业”的实质与要求

我曾在欧洲的不少书店里欲购大师们学生时期的“长作业”画集,亦想在博物馆观赏大师的“长作业”式的素描,但都未能如愿,也许大师们学生时代的“长作业”只留在档案中。大师们的画集中所见的绝大部分素描都是表现性的“短作业”,这些作品,一般被称作素描艺术。所以,前面这种长短期分类的概念,只是为了合乎基础教学的需要。“长”、“短”之分意味着练习性作业与表现性作业之分,引伸到学生与艺术家之间,是学生习作与艺术家作品的层次差别。其实,成熟的学生和艺术家的追求目标并不都是执着于“短”,都求表现,而应是描绘内容的繁简和表现风格的不同所造成的时间差、表现能力以及修养方面的层次差异。因此,在基础教学中,端正对“短作业”的认识,加强“短作业”的训练,实质上是加强学生直接表现能力的训练,是对学生潜在艺术表现的生命力的发掘。美院高考的素描考试限定时间,固然是考试特定的方式所需,它同样也说明了这种考试是对学生艺术表现能力的测试,并同样可以从中看到学生的功底与实力。所以,“短作业”训练之所以重要,是因为其实质和真正的目的是希望学生将在“长作业”中进行的研究、探索、分析、综合等知识和技能的积累浓缩在“短作业”中,并充满激情地真诚地倾吐出来。所以我们常说:如果“长作业”可以靠用功慢慢地磨练出来,达到教学要求的标准,那么“短作业”就要靠悟性和技巧表现出能力和素质。这种各有侧重的说法,用来说明基础教学应重视的各个方向,使我们认识到对学生进行表现技能训练的重要性和艺术素质培养的必要性。

实际上,报考美术院校时,学院素描考试的基本要求也就是基础训练的要求——能正确认识形象的造型特征。通俗地说,形要准,特征要明确;能明确地分析形体的结构关系,即能理解并揭示出具有个性特征的解剖结构而形成的形体结构;能运用线和调子两个基本的素描表现语言技巧,表达出形象的形体空间和质感,表现出形象的神情风貌。这三个要求中前两个是敏锐的感觉和理性认识的深度,后者是技巧的能力与运用。无论是“长作业”还是“短作业”,这种基本要求总是一致的。自然,作为“短作业”,则需要提炼这些基本要求中的核心,作出概括而集中的表现,其深浅与优劣就在其中。

强化表现性作业的训练

要体现出短作业的表现性与时间短两个特点,需要注重

能力的培养。对于准备参加美术高考的学生来说,由于考场上的紧张心理和严格的时间限制,更需要加强适应能力的培养。因此,我们在训练中一定要强调下列几个方面:

1. 保持清晰的感觉,注重感情的投入。

课堂的“长作业”常常使学生的感觉慢慢变得疲倦而麻木,最后陷入只按规定的要求画完了事的境地。“短作业”应目睹一个生机勃勃的生命形象,借助第一印象清晰而强烈的刺激,提起精神,投入激情,在有限的时间里保持浓缩的表现情结,从而获得最佳的表现心理。这种心理因素是表现性与时间短的感觉优势和精神激励,能形成强烈的表现欲望。它既是未来作品的精神内涵,又能冲破考场的紧张心理而使自己进入最佳的表现状态。我们所见到的大师的素描作品,都是有意欲的艺术作品,都能令人体验到这种精神力量和情感投入。当学生在长时间的练习中产生出做“功课”那种冷漠的感觉时,应该特别注意对这种心理的调节,这在表现性短作业练习中是很重要的。

2. 加强捕捉形象的整体美感和个性特征的能力。

绘画是视觉的艺术。画家的印象、感情、观念都只有通过可视形象的具体表现而得到体现。因为画家的激情与画欲也来自形象的感染力量。当我们观察表现对象时,形象的整体美感和个性特色应该能首先被我们发现,这种敏锐的识别能力与观察方法是一种审美的素质。形象的整体美感与个性特征是我们认识形象的基础,也是我们提炼和概括的表现依据。另外,对形象表现的力度也来自这一基础。

初级的学习训练中,整体观念对学生来说,还只被用于认识和调整整体与局部的关系。但在表现性的作业和素描艺术中,对整体美感与个性表现特征的发掘要升华为审美的修养。它帮助人们在整体的牵引下判断美的存在并寻觅具有代表意义的特征。这种观察、捕捉的能力是表现性的形象认识方法。

3. 明确表现取向,强化表现语言的运用技巧。

我们感觉和捕捉到的形象特色,必须通过表现技巧的运用才能转化为一幅生动的作品。千姿百态的形象在不同的环境、光源、视角条件下又会变幻出千万种感觉。我们只能运用素描的基本表现语言——线条、调子、笔与纸合成的肌理感觉演化出来的无穷的表现技巧来编织画面。不同的感觉,不同的视觉印象,必然对表现语言有所选择,有所侧重。所以,表现取向乃是运用技巧在表现性作业创作过程中最重要的实力技艺,它决定画面效果的优劣。

一般情况下,短时间的表现作业中,线的语言及其表现力显得尤为突出,在三种基本语言中,它是造型的基本语言,肯定、明确而具有概括力。如果能把握好它自身的种种变化和丰富的表现力,并又能把握好调子的过渡与揉合,就能在短时间内体现出整体的体积空间与色泽质感,对于平行光照下的青年形象素描尤显其长处。对于在强顶光照射下的中老年形象或色泽浑重的形象素描,调子与肌理语言的重要性就不能忽视了。

4. 稳定基本造型,综合作画步骤,严格控制时间。

初学素描,特别在“长作业”中要通过较严格的作画步骤,稳步地求得准确的造型,才能逐步得到肯定。随着能力与技巧的提高,大部分学生均会使各步骤间上下贯通而变为综合的推进,并敢于做出肯定的造型,大大压缩了时间。但不论是以严谨的线形构架起步,还是运用光调感觉先行,首先需要获得一个具有个性特征的基本形体框架,并显示基本体积,这第一步是不能变的。在整体造型的基础上,可以尽力减少不必要的、试探性的描摹,而去进行大胆肯定的直接表现,这与“长作业”的慢慢显示有很大的区别,因为这需要经验与技巧。为适应考场的要求,对这种步骤的综合和时间的把握必须进行有效的适应性训练,从而使之真正地稳定。这样,考生就可以有力地稳定考场心态,充满自信,主动出击。这里所指的稳定是应考方法的稳定,并不是艺术表现的稳定不变。

5. 自始至终把握总体,清醒度过“结尾”关。

在课堂的“长作业”中,学生有足够的时间进行最后的调整,这是画好一幅作业的最后—关;表现性“短作业”不需要一般意义上面面俱到的完善,而追求表现特色的完整,因为它自始至终地抓住突出的个性特征和突出表现倾向,忌讳过分修饰、填补去求得完善,所以表现性作业的结尾不等于“长作业”的调整,只有保持它的生动与激情,才能使作品更有表现的特色与绘画的感觉力度。

上述心理、观察、技巧、步骤、结尾五个方面是结合学生课堂作业的习惯而提出并必须强化训练的普遍性问题。每一位学生应视自己的具体情况有所侧重地训练,此处仅供参考。应考时,心态的把握与时间的控制应特别注意,这是一种特殊的情境,保持原有的水平已很不容易,要试试模拟考试,学会自己独立地作出判断,不依赖教师的任何提醒,建立自己的信念。

于钱江新校

于钱江新校

[注解]: “全因素”并非确认的专业名词。素描有多种表现因素:线表现形、构成;调子表现明暗、体积、空间;肌理表现质感等等。在基础训练中,不少老师把上述各因素全部得到应用与体现的作业,称之为符合“全因素”要求的作品。

徐治国

附中学生的素描头像

美院附中学生的头像素描课题,是基本解决了石膏写生课题之后,在二年级下学期末开始进入课堂成为三年级素描的中心课题的。它以“长作业”为主,兼有“短作业”。在真人头像阶段,通过练习巩固了石膏训练的基础造型能力,接触真人写生的新内容,认识研究各类有个性的人物,反复锻炼运用多种表现语言来丰富和积累技巧,求得较为深入的认识和表现。同时,在不多的短作业中,根据不同的表现对象,选择表现方法,发挥有取向性的语言技巧,尝试对不同个性特征、不同形象特色和不同情境中的人物形象的有倾向性的表现,作出一定程度的艺术处理,增强概括力度和表现强度,显示出他们对表现性作业的理解深度和表现能力。

1993年 3月

杨 子

王 晶

孙 尧

刘颖

林晨曦

徐治国

装潢专业

高考素描试卷

考场中的作业有它的特定情境。考生身负两种压力：心理紧张和时间限定。并且，没有教师的任何提示，全靠自己的判断能力。

考试的分数是相对的标准，是这一届某一专业考生作品相比较而判定的得分。因此，不能以分数来论定这些作业的实际价值或以分数的高低来完全取决自己的学习方向。但是我们可以看到这些作业中的一些优点，了解考试的基本要求。因为这些作业能体现出头像素描的基本要求。在有限的时间里，始终保持整体的特色，并对主要局部特征给予一定的表现，显示了考生的认识深度、感受能力和表现技能。考生这些试卷可以用来与自己的作业做个比较，从而对自己提出更高的要求。一般情况下，在考场中能保持自己原有的水平，则是正常心态下的良好发挥，如果能超常发挥的多是极个别的；而低于平时水平的较多，这也是不奇怪的，所以平时一定要加强适应性的训练。

