中国美术教育学术论丛

The Chinese Fine Arts Education Academic Symposium

◉ 教学研究卷 ②

The Teaching Research Volume

辽宁美术出版社

中国美术教育学术论丛

The Chinese Fine Arts Education Academic Symposium

◉ 教学研究卷 ②

The Teaching Research Volume

辽宁美术出版社

序

美术教育是一种有目标、有计划的文化传递方式，它所完成的任务有两个方面：一是要传承美术知识和技能；二是提高受教育者的审美情操，进而使接受教育者在为社会创造财富的同时实现自身价值。

然而，长期以来我们的美术教育模式一直未能跟上时代发展的步伐，各类高等院校在培养艺术人才方面也一直未能找到理论与实践、知识与技能、技能与市场、艺术与科技等方面的交汇点。先行一步的美术工作者已经在探索一条新的、更为有效的教育方法，在对他们以往的美术教育模式进行梳理、分析、整合的过程中，辽宁美术出版社不失时机地将这些深刻的论述和生动的成果集结成册，在国内首次推出了这套具有前沿性、教研性和实践性且体系完备的美术教育学术论丛。

该论丛最大的特点是理论与实践相结合，配以大量的中外经典美术作品，以开放的学术观念深入研究各学科产、学、研的发展态势。论丛涵盖了美术教育的主要门类，重点论述了美术理念、创意思维、绘画要素、艺术设计及表现方法等内容，丛书由《教学研究卷》《美术与设计理论卷》《艺术设计卷》《建筑与环境艺术卷》《造型艺术卷》《民间美术卷》六大类共68本图书构成。

该论丛是在提取、整合现有相关学术论文及教学改革成果的基础上，针对当下美术教学的特点和要求编写而成的，紧扣现代教育理念，体现基础性和学术性，满足当今美术教育创新发展的需要，具有很强的实用性与参鉴性。

Contents

总目录

高校素描教学改革浅论　雷军良 …… 001
对传统素描教学模式改革的几点建议　靳占荣 …… 005
论艺术高校的素描教学改革　索菲娅 …… 009
普通高校基础素描课程教学方式的改进　严文刚 …… 011
五年制高职基础素描实践性教学研究　韩晓坤 …… 013
提高中专美术专业素描教学水平的思考　周智娟 …… 018
关于素描教学中一些问题的探究　冯　巢 …… 020
对素描教学的几点认识　刘永平 …… 022
关于素描教学的思考　李　媛 …… 024
美术应试教育中素描教学步骤的原理详解　黄　琦 …… 026
素描教学中独立观察方法的培养与实践　石　磊 …… 028
素描课程中想象力与创造力的激发——以“名画改造”课题为例　李可贤 …… 030
谈素描教学中的造型意识培养　汪　玲 …… 033
五年制高职素描教学的误区及出路　燕建泉 …… 035
在素描教学中的几点感悟——摘自素描教学笔记　王　伟 …… 039
谈素描教学中的构成课　张　俊 …… 043
实验性素描教学浅议　田　军 …… 047
写实性素描教学初探　陶秀敏 …… 049
素描的灵修——浅谈国内高校美术学院素描教学改革　廖丰平 …… 053
美术高考素描谈　王海翔 …… 057
传统素描教学刍议　樊红蕖 …… 059
素描教学之我见　李绍寅 …… 063
素描的共性教学与个性教学　赵立臣 …… 065
论教师在素描教学中的能动作用　樊桂贞 …… 069
素描教学中“技”“艺”融合的探究　闫　萍 …… 071

素描基础教育综合理念的结构分析　马　涛 …… 075
独特思维方式在素描和色彩教学中的应用　孙延俊　田芳榕　吴正英 …… 079
素描观念的演变及教学启示　刘　钢 …… 081
素描人物头像训练要点　夏明章 …… 085
漫谈素描教学　董万多 …… 087
对高职院校艺术设计专业素描课改革的思考　刘惠民　李红阳 …… 089
高职艺术设计专业素描、速写怎么了　陈伯群 …… 091
论高校素描教学中自主学习模式的实施　文笃志 …… 095
当代艺术语境中的素描教学尝试　杨培江 …… 097
浅谈素描基础教学中线描训练的重要性　万永海 …… 101
素描教学的本质观察与主动观察　常　日 …… 103
高校素描教学评估初探　杨占河 …… 105
如何提高素描写生的准确性　张秀影 …… 107
移位思维与素描教学　卢小根　蔡忆龙 …… 109
素描教学民族化的进一步尝试——谈“东方五行创意默写素描”　韩　颖　孙翰颖 …… 111
现代素描教学之我见　沈　锋 …… 114
表现性素描教学刍议　唐晓娟 …… 116
探究“素描教学”　王善民 …… 118
浅谈俄罗斯素描教学体系　宋　雷 …… 122
“苏派素描”教学体系之当代意义　阚　佼 …… 124
俄罗斯列宾美院素描教学体系管窥　陈尊三 …… 127
论在素描教学中培养学生参与意识　梁　艳 …… 132
服装设计专业基础素描教学方向初探　谢丽华 …… 134
工业设计基础素描课探微　李宝伟 …… 136
浅析艺术设计专业素描教学　谭海平 …… 138
数字艺术素描课程教学改革的研究探索　孙德育 …… 140
美术基础教学中素描教学改革的尝试　秦宏斌 …… 142
实践筑成理论 改革素描教学　孙玉德 …… 144
素描概念的延伸与素描教学的拓展　李　本　李明昌　彭　飞 …… 146
素描实验性教学与实践　李　鹏 …… 148
基础素描教学中的几个关键问题　朱爱珍 …… 150
素描人物教学散谈　张今成 …… 152
再论素描教学与观察方法　崔雪冬 …… 154

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

论“东方五行”默写素描在实践教学中的应用　孙玉德　孙翰颖 …… 157
地方高校设计专业素描教学探微　陆序彦 …… 160
高考素描考题变化与考生应具备的素描能力　王　强 …… 162
萝卜雕塑——素描教学的新尝试　都基田 …… 166
对素描基础教学的思考　周金田 …… 168
论高师素描教学与审美思维能力的培养　黄慧中 …… 172
浅析素描基础教学　周　宇 …… 176
高师素描教学模式初探　张青华　吕艳梅 …… 178
素描教学中整体意识培养的重要性　奚社艳 …… 180
在素描教学中培养当代艺术思维和观念　关明新 …… 182
素描教学如何提高学生的自由造型能力　谭世刚 …… 185
对素描教学规律探索的要点与方法途径　秦孟立 …… 187
素描表现性语言的教学探索　冉学梅 …… 189
素描教学改革构想　李　翔 …… 193
高职高专素描教学浅析　李小波 …… 195
基础素描教学中造型意识形成的特点与方法探究　范向军 …… 199
师范院校素描教学研究　王丽彦 …… 203
浅谈意象素描的创新训练　赵东诚 …… 205
人体素描教学之我见　班宁秋 …… 209
在素描头像、人像教学中的特殊训练　唐承柱 …… 211
浅析高校素描教学与专业学科的关系　关宏臣 …… 213
美发商业素描教学初探　赵　涛　蒋　娜 …… 215
谈结构素描教学中的几个问题　董耀华 …… 218
素描半身像教学与实践　唐定勇 …… 220
谈基础素描训练中的创作意识培养　汪　瀛 …… 224
浅谈美术教学中素描的基础训练　杨　磊 …… 227
对普通高校素描教学体系的思考　吴仕华 …… 229
素描教学中的肌理与质感的表现　漆汉勇 …… 233
高中美术特长生素描教学探析　宋卫东 …… 235
谈美术专业考前训练方法　计明礼 …… 237
素描造型基础——形体结构解析　张　静 …… 239
高校素描教学定位考量——兼论绘画素描与设计素描之关系　刘芙蓉 …… 241
从美术专业角度探讨素描教学的优化　夏荣宁 …… 245

论素描教学体系如何适应中国画的发展　赵永强 …… 247
以综合基础能力为特征的课题化素描教学探索　许正人 …… 249
浅谈创作意识——素描教学改革新思考　王宪玲 …… 253
从艺术欣赏入手展开素描教学　刘秋雁 …… 255
谈高师素描教学中绘画意识的培养　石永松 …… 259
对高师素描教学的思考　陈　静 …… 261
关于高校美术基础素描教与学的思考　傅金彪 …… 263
现代素描教学的多重意义解读与体验　李占阳 …… 265
高中美术班的素描教学应注重基础　陈　强 …… 267
高职艺术设计专业素描课程教学改革问题思考　万　青 …… 270
创意素描教学浅析　虞赛玉 …… 274
浅谈应试素描教学的现状和方法　毛飞宇 …… 276
素描课程教学模式及教学评价体系研究　范　波 …… 278
对素描概念的全面诠释——高等美术学（教师教育）本科的素描课程研究　董俊超 … 280
试论素描教学中的创造性思维　滕学良 …… 283
高校艺术类专业素描课考核方式探析　刘国芳 …… 287
非艺术类专业素描、色彩课程基础定位问题初探　尹嘉誉 …… 289
浅谈中学素描教学的创造性　梁小兰 …… 291
艺术设计专业素描教学探析　段国琳 …… 293
设计专业基础素描课程转型的思考　许　诺 …… 295
素描基础课漫谈　颜海强 …… 299
论教师在素描教学中的能动作用　樊桂贞 …… 301
浅谈素描教学的艺术性　张晓庆 …… 303
适应时代需求的设计基础素描教学初探　许素洁 …… 305
高职艺术专业设计素描、设计色彩课程教学改革思路　刘　彦 …… 310
浅论设计素描教学　邹蔷蓉　徐　殊 …… 314
设计专业中的素描教学　王晓高 …… 316
艺术设计专业素描基础教学浅探　张立学 …… 318
当代语境下设计素描教学理念浅探　方志凌　汪　琼 …… 320
设计素描对设计创新能力培养的探索　秦岁明　魏旭燕 …… 322
设计素描教学中的改革与思考　苏琼英 …… 326
设计素描教学的核心是培养学生创造力　张　霞 …… 330
试论设计素描教学改革　王　中 …… 334

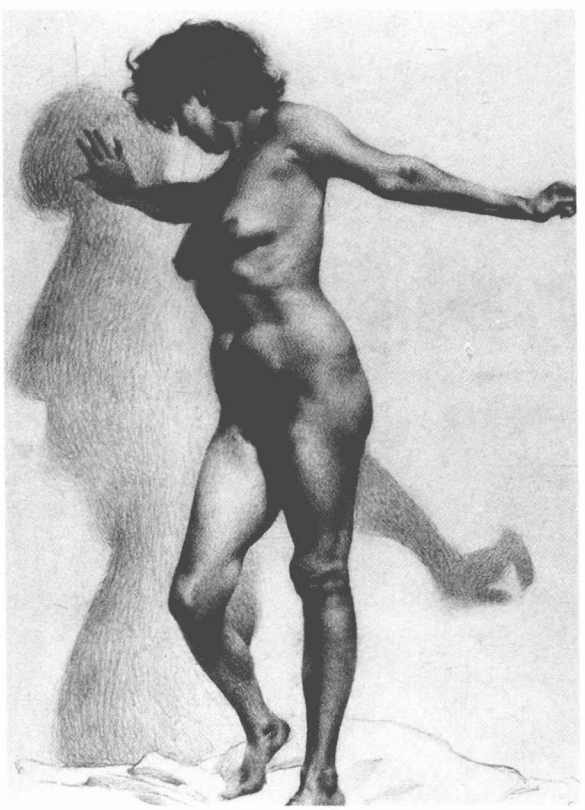
对设计素描课程教学的思考　袁碧刚　张玲珠　张　谦 …… 338
设计素描教学模式初探　程晓东　陈尚勇 …… 340
高等院校设计素描教学实践研究　冯士坤 …… 342
设计素描课程教学的改革与思考　詹学军 …… 344
写实：基础，还是束缚
——论写实手法的历史进步性及其在艺术教育中的地位　史　峰 …… 348
浅谈静物配置教学　李宜丹 …… 352
设计素描与设计的关系　安晓燕 …… 354
设计素描教学理念与实践　石祥强 …… 356
设计素描创新教学探究　张　宏 …… 360
浅谈设计素描教学中创造思维能力培养　廖丰平 …… 362
浅析高职院校设计素描教学改革的两个重点　朱　磊 …… 366
设计素描课程的优化整合教学设想　蒋立平　付　浩 …… 368
设计素描训练应轻技法重思维　张晋政 …… 372
设计素描教学改革探索　郭殿声 …… 374
对设计专业素描教学的思考　郭殿声 …… 376
对设计素描教学的思考与探讨　张海波 …… 378
对设计素描教学的思考　梁　宁 …… 380
以“任务驱动”方法实现设计素描课程目标　王　栋 …… 382
当代高职院校艺术专业设计素描教学初探　刘玉平　汪贵萍 …… 386
设计素描教学理念探究　孙　博 …… 388
设计素描之创意思维训练方法研究　向天彬 …… 390
设计美术素描训练教学探究　熊　伟　王海明 …… 394
强化设计素描教学应用性、指向性的必要性　李庆云 …… 396
蒙太奇思维在设计素描中的应用　胡明华 …… 400
创新能力培养在设计素描教学中的探索　邱　萍　易嘉勋 …… 402
设计素描教学中创造性思维培养与非常规训练　彭西东 …… 407
对设计素描教学体系的思考　王同亮 …… 411
设计素描教学中怎样培养学生的创新能力　王　月 …… 413
关于设计素描课程教学质量监控导向问题　曹永林 …… 415
设计素描与现代造型艺术——设计素描教学浅析　程　越 …… 417
为了设计的素描——艺术设计教育中的素描课程教学　刘永东 …… 419
设计素描课程教改思考　戴燕燕 …… 421

关于设计素描课程的教学初探　姜国繁 …… 425
设计素描——设计创新的翅膀　李志强 …… 427
设计素描教学与发展构想　孙明明　王海楠 …… 432
设计素描课程教学探析　李晓春 …… 434
目标导向型设计素描教学的新探索　颜明明 …… 436
设计素描意象图式创造教学实践研究　时　空 …… 441
民办院校设计素描教学改革探究　范　波 …… 446
提高高校设计素描教学有效性的途径　张璐璐　于　丹 …… 449
结构素描教学改革初探　钟远波 …… 452
试谈传统素描与设计素描在教学中的异同与结合　康　凯 …… 455
设计素描课程教学与实践探讨　曹庆云 …… 458
试论设计素描观察能力的培养　陈仙都 …… 460
浅析艺术设计专业的速写教学　谭海平　丁崇琼 …… 463
适应新形势的产品设计速写教育探讨　毛宏萍　康修机 …… 465
论设计速写在教学中的重要性　张彦军 …… 469
速写——“不该失落”的教学艺术语言　罗承月 …… 472
服装设计专业人物速写教学谈　薛　毅　刘国敏 …… 474
高职美术速写教学之我见　牧人（齐景山） …… 477
速写对素描教学课程的影响　陈　亮 …… 479
重视美院学生速写能力的培养　王启任 …… 481
浅谈风景速写教学　熊玲林　金晓明 …… 485
论速写在美术基础教学中的作用　白　晔 …… 488
对美术院校速写教学的思考　刘文生 …… 490
高校速写基础教学创新之我见　亢春光 …… 492
浅议风景速写教学中应注意的几个问题　王晓星 …… 495
综合性美术院校速写课程教学改革与实施　杨晓霞 …… 497

高校素描教学改革浅论

文 / 雷军良

素描在高校艺术课程中通常发挥着基础造型能力训练的作用，同时在现代艺术中已独立成为新的艺术表现门类，同其他的视觉艺术一样成为一种独特的表现手段。我们知道，高校美术教育的重点在于培养学生对美术的基本理论、基础知识和基本技能的掌握，而作为专业基础课程的素描则是高校美术专业学生在大学期间学习的第一个课题。在这方面的教学中，通常是将素描学习分阶段进行训练，为将来从事绘画、雕塑、设计、装饰等艺术创作和教学打下基础。我国传统素描教学体系的建立是随着上世纪初西学东渐之风开始创建的，参与创建的青年教育家用科学写真的西方学院艺术形式改造没落的中国绘画，逐渐形成具有自己特色的美术教学体系。解放后，我国的美术教育吸纳了一套“全因素素描”体系作为中国美术教育的范本。而自20世纪90年代至今，世界文化出现大融合的状态，艺术界也呈现出了多种样式并存的局面，我们的美术课堂虽然有了一些改观，也改变了以往那种“千篇一律”的面貌，然而在当前的素描教学模式中，学生基本仍然处于一种为完成课程作业而进行的学习状态，能主动研读相关书籍并在素描实践中探索得少之又少。现代社会的发展要求美术教育要与时俱进，随时代发展不断革新。传统的素描教学观念和模式需要注入新时代的内容与形式，如果还沿用“老套”的教学内容和方式的话，那么学生的创新精神和渴望进行艺术表现的热情就会被淡化甚至磨灭，这对从事艺术工作的人来说无疑是莫大的遗憾。当下如果要实现我国高校美术教育教学状况的改革，就需要从事美术教育的教师在实践中不断思考、探索、验证并逐渐系统化。中国现代艺术及艺术教育经历了全方位的探索过程，在新时期，艺术家和艺术教育者也都在思考形成符合自己的培养艺术人才的教学模式。本人在教学中结合增强学生对基础教学的素描课程的兴趣和效果为出发点，对新时代学生学习素描课程的相关问题进行了一些审视和思考，总结为以下几个方面，以期在教学实践中实现有效的教学效果的目的。



一、提高审美能力，为激发兴趣创造环境

在美术课堂教学和与学生的交流中，常能听到学生说："美术学习让我感到的不是轻松和乐趣，更多的是一种压力，我也希望画好画，但画面往往不是我想象的那样"，"一上素描课，我就感到头疼，画面处理得一塌糊涂，画画给我的是一种压力……""我都不敢拿笔，怕画不好，怕别人笑话"，等等。学生之所以对素描课程产生这种心理，我想主要是由于审美和教学环境存在问题。

在传统的素描教学模式中，教学内容一直都是在重复静物、石膏、人物、风景等；教学方法也主要是通过教师的理论讲解和课堂逐一指导为主要手段，通常不分专业方向，而且训练缺少侧重点，教学过程较为笼统，使得学生的反思能力、想象能力和创造能力没有得到有效的发挥。对于这方面的问题，在近些年的教学改革中，各门学科的教学都注意到了它的弊端，所以在教学革新中都在强调要注重培养学生的学习兴趣，使其向主动学习的方向转变。但如何能使学生变为因为自己的创作冲动和创新热情而主动进行的素描练习呢？首先要让学生在审美和认识方面有所提高，拓宽他们的视野，多看展览，多读优秀的一流的艺术作品，体会艺术的魅力和力量，净化眼睛和思想，对美的事物有整体和规范的认识。当他们看清了艺术的道路并意识到自己和艺术理想状态的差距后，才能增强自身对美的追求和艺术表现的冲动，才能从根本上激发学生的学习兴趣，看到素描基础在艺术成长中的重要作用而为之努力探索。另外学生不得不考虑的现实问题是完成学业后要独立面对社会和市场，如果不能适应现代市场对美术人才的需求和选择，不能打下良好的素描基础，为将来根据社会的需要作及时快速的调整，就会处于被淘汰的境地，比如设计专业的工作就要求能用素描速写快速地表现出设计思想等。有了上面的认识，学生的兴趣和学习态度才能发生根本性的改变，在教学中才能有效地将学生从起步考学时的素描"阴影"中带出来。因此，通过提高审美认识，改变学习方式，改善教学环境来激发他们的艺术热情，让学生从生硬的条条框框中跳出来，发挥个性的创作灵感，表达内心深处的情感，感受艺术的轻松、快乐和力量，这样才能增强他们对美术和素描的兴趣，正确引导出他们的艺术灵气。这是当前高校素描教改中需要重视的前提。

二、建立开放式的素描教学理念

在素描教学中不难发现很多时候学生的素描训练都会习惯性地沿用高考的绘画素描教学模式，单纯地以质感、敏感调子、空间感、画面画黑等为重点，却不以研究造型的基本规律、突出画面的艺术感觉为主要方向，这样的素描训练就充分地反映出了浓厚的应试教育的特点，而当前大力倡导的素质教育正是要对此状况进行改变。传统素描的课程理念需要创新，观念和方法需要和时代同步前进，新的理念要来自于社会发展在实践应用中对基础素描的需要和探索，尤其是作为专业基础的素描教学在高校中的地位和影响，更需要艺术家和教育者不断积累心得和经验，探索性地改进教学方法。近年有一些高校就在不断地对素描教学改革进行尝试，如襄樊学院美术学院从结构素描教具的改变到教学内容和方法的改革；陇东学院美术系强调从审美突破方面进行改革；王华祥的"将错就错"、宫立龙的"表现性语言探索"、司徒立的"具象表现绘画"等有许多值得我们借鉴和深思的地方。杨晓阳先生也曾说过："作为世界上最大和最古老的国家，建立自己的体系势在必行，而且有基础有条件，中国的素描体系应走大包容的道路。"基础素描的教学需要改变为更加开放式的教学理念，使学生能在宽泛、宽松和自由的环境中实践、思考并总结素描的美学意义，体悟更多的美学因素和原理，如点线面体的结合，亮灰暗调子的和谐运用，画面的构图和组织等，以便为将来在美术领域灵活地应用做好铺垫。

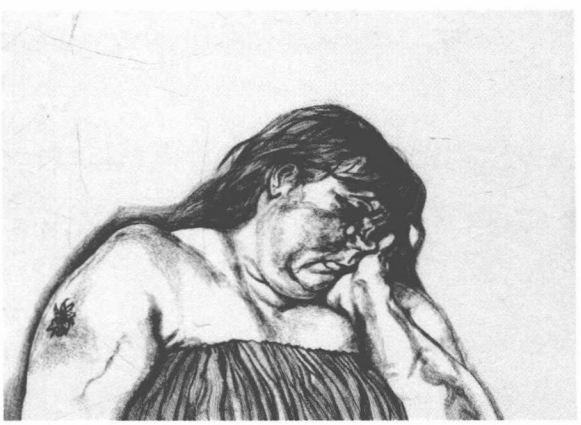
此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

开放式的教学，要在素描课堂中体现多元的思想和看法，比如“贾科梅蒂素描法”、“荷尔拜因”素描、“弗洛伊德”的画风等，都在从不同的视角影响着年轻的学子。贾科梅蒂说：“绘画只是一种看的方式”，“重要的是避免先入之见，试图只看那些实存的东西。”这表达了通过对客观物象的直接感受，强调绘画更应该尊重自己的情感感受等，这些方面的观念和思想的变化使素描课堂和课外的作品呈现出全新的面貌，让黑白灰的素描课堂彻底活跃起来，在开放的理念中绽放素描艺术的异彩。

三、重视素描基础与专业的联系性

在教学中，曾频繁地出现基础训练和艺术表现的严重脱节，使画面呈现为造型语言与艺术表现语言的不搭调、不和谐，甚至为了表现某种思想和观念，生拼硬凑，语言显得生硬刻板的现象。在近些年的文化交流和艺术思想的碰撞中，这些教学观念和内容有了一些改变，并且对于基础和专业的联系性也有所侧重。但更需要积极地引导学生突出体现专业方向的性质，比如设计要体现设计感，体现点线面、亮灰暗的巧妙设计和安排，国画、版画、雕塑等要体现各自不同的专业倾向等。如果在当今的美术素描教学中依然仅仅满足于对自然对象的描摹，只要求画面造型的准确，空间、质感、画面面面俱到的话，那么学生的创造性就会无形地受到抑制，长此训练会使他们本该活跃的艺术思维趋于僵化，培养的结果只能停留在对客观静止物象的“复制”，没有创意、创新和创作的价值。教学需要考虑让学生改变对素描基础的意识，从对自然对象的客观理解和观察的基础上，展开联想的翅膀，对物象进行分析、分解、移植、重组，改变原有物象的形态，采用夸张变形等艺术手法等使画面具有“趣味性”，同时注入个体对客观物象的感受力。

大学阶段学生对美术的学习，素描始终是基础。学生在学习中需要看到素描训练与专业创作的重要关系，理解它们之间深层的联系性。不能使其对立或者孤立地分开进行，在基础中可以注入创作的意识，在创作过程中体现对基本功的训练，让两者能有效地进行穿插和渗透。这样，丰富的课堂内容才能为激发学生的创作和绘画热情找到恰当的切入点。另外，在课堂中对静态的模特儿造型和动态以及韵律等方面的研究，对透视和形体结构关系的理解等方面是打好基础的有效手段。经历这样的研究过程，学生的基础造型能力和艺术表现才能以及对内心情感“诉说”的敏感度便会自如地得到发挥。除此之外，加强对周围生活环境和人物情态的观察和形象记忆是训练造型的有效手段。同时可为将来创作积累丰富的素材，因为这种来自对生活的真实感受和理解，往往能使学生在作画过程中不自觉地融入个人的情感成分和对某些生活镜头的真实写照。这样的画面常常能从细微处入手提升画面的艺术效果和感染力。在此过程中，学生也时常能保持着强烈



的兴奋状态，这是视觉艺术培养的重要方面。而在实际教学中常会出现基础和专业脱节的问题，基础课程的学习不能自然过渡到专业课的训练，两种课程出现相对的孤立现象；这样既导致了学习时间的浪费，也使学习效率没有明显体现。学生感受不到素描基础和专业课程的联系性以及对专业课学习的重要作用，他们就会产生消极应付、被动学习的情绪和状态。因此，在教学中必须对这个问题进行改变。首先要变为侧重于基础方面的训练。在课程内容中体现出素描的基础知识、基本技能、表现风格等的训练，反映对客观事物的认识过程，其目的是为了培养和训练学生的观察和表现能力，提高学生分析造型、理解事物本质的能力。这是学习中不容忽视的内容。其次侧重于艺术感受的表达。艺术表现的过程是在对客观物体进行艺术加工、变形的基础上，对个人感受和想象成分的把握与渗透的培养过程。再次在素描基础训练中加强创造和表现的因素，体现创新精神。对这三个方面的训练和教学要有清晰的认识，这样可以在基础中求表现，在表现中体现基础，两者之间虽分为阶段，但沟通和联系却很重要。在其联系性的探索中，工具和材料也可以不断拓展，如布上素描、宣纸素描、彩色素描、拼贴、影印等手法都成为现代素描表现的探索手段。现代艺术已经打破了从前的概念和范畴的界定，不再局限于那种写实、具象、抽象描述的绘画创作，产生了观念艺术。同时观念也可注入素描，素描的审美观念和研究方法以及表现手段已趋于宽泛化、多样化。因此，将这些内容融入基础素描教学并同专业表现意识结合起来不失为一种探索的途径。

素描教学改革需要一个探索过程，教学方法具有一定的科学性和严肃性，因此这个过程就显得任重而道远。新的素描观念的探索需要一种明确的指导思想，在当下的时代和社会环境中我们需要探索符合现代人的审美需要、观念和追求的艺术样式。在摸索实践过程中既要强化创新意识，还要避免对创新的片面理解，尤其要避免刻意追求时尚的新“形式”，没有根基的标新立异，使得作品各部分之间不搭调、凌乱，出现一种较为“幼稚”的形式。这个过程需要从无法、有法再到无法的过渡，需要较强的造型能力、开阔的眼界以及整体艺术素养的提高。

综上所述，我认为在素描教学中应该从实践出发，根据具体教学内容进行合理的调整才能适应现代教学的要求。在多元化的当代文化和教育中，我们不能再一成不变地沿用曾用了无数个春秋的西方素描教学法了，需要注入新的观念和内容，需要在改变学生对素描的造型及表现技法的基础上，将素描课堂的学习变为一种主动表达学生内心感受的活动，这样的意识转变才是素描教学改革的起点。各美术院校及综合院校的美术专业对素描教学方式的探求已积累了不少经验，虽然探索的路子和角度不同，却因共同的艺术追求和教学的责任感让同行汇集力量，一起关注并探索素描教学改革的课题。只有这样积极的探索过程才能让素描在高校的基础训练和将来的艺术创作中发挥更大的作用。

对传统素描教学模式改革的几点建议

文／靳占荣

我国传统的素描教学在几十年的发展过程中逐渐形成了一种自我封闭的模式，与社会的接触日渐减少，对新手段、新方法的研究也日渐缺失，作为基础性教学模式，渐渐丧失活力。因此，笔者迫切希望能以教育者的身份对目前这种现象提出改革建议，完善素描教学体系，希望素描教学在基础性的教学位置上真正起到应有的作用。

一、传统素描教学概念

传统的素描教学是什么样的模式呢？

有人说是俄罗斯的“契氏教学模式”，注重系列科学艺术地研究对象，强调表达处在空间中的物象的形体结构的教学模式；也有人说是徐悲鸿引进的“欧式教学模式”，具有法国浪漫主义情怀的写实主义引导式教学模式；也有人说传统的素描教学模式是“中西结合模式”，以西方空间造型观念为根基结合东方思维的教学模式。

笔者认为，第三种说法对于目前国内美术高校教学模式的概括更具有普遍性。目前更多的院校在素描教学上仍然是非常注重解决学生的空间造型问题，普通高校的四年制教学基本有最少一年的时间都在打基础，画素描，剩下的三年进入具体专业方向学习。这种教学方式是最为普遍的了，基本上绝大多数高校采用的都是这种模式。中国美术学院比较例外，他们在国画专业上尝试性地开始走不经过素描教学就进入专业学习的路子，目前来看也有一些独到之处。因此，笔者认为所谓的传统素描教学模式可以说是一种俄罗斯教学模式和欧洲教学模式与东方思维结合的产物，这中间更多融合的是东方的特有的思考。这种模式经过几十年的探索也取得了比较大的成绩，但在当前的美术思潮中，这种模式渐渐不再完全适应教学发展需要，非常有必要进行改革，完善教学模式。

二、传统素描教学模式的弊端

当前这种传统的素描教学模式存在哪些基本问题呢？笔者归纳为以下四点：

1.单一素描范画观念模式束缚学生独立思维

一般来说，受俄罗斯体系的影响，教师范画的风格都局限在写实的范畴之内，较少有在进行素描教学的过程中加上表现成分的。虽然个人的风格中有表现成分，但教师还是主要以写实教学为主，作范画也倾向形体准确、空间明朗、调子清晰的写实绘画。那么，学生从学习开始接触的就是这种单一的范画，而且读到的书看到的画大多数也是这种模式，所以在头脑中就建立了一个只有写实性素描才是素描的观念。这样当他们再看到观念素描、表现素描的时候总会产生很强的抵触感觉，认为这不是传统的素描。他们就这样在单一素描教学的弊端中束缚了自我认识发展的空间。齐白石有句话说得好："学我者生，像我者死。"可以说是比较好的写照了。一个时代的学生没有个人的表现风格，画出来的东西都是一个模式，的确是一件非常可怕的事情，因此，这种素描教学观念方面的弊病需要急切地进行改革。

2.灵动的速写缺乏与素描教学有效的融合

很多人都知道速写对素描是非常有帮助的，

尤其当前这个时代，一个优秀的速写画家甚至可以成为一个领域的权威，可以称得上大师。那么在美术史上，速写从来都是和素描不分家的，但在我们的教学模式中，却将这两个造型表现学科分得非常清晰，更有甚者，在排课的时候，速写和素描的中间穿插其他的课程，完全割裂了这两个表现学科之间的联系。速写和素描的关系类似于速写与慢写之间的关系，一个注重瞬间对事物的把握，一个注重深入刻画表现事物。素描训练的每一环节力求进步都是相当艰难的，甚至感到乏味或单调。它是锻炼学生的毅力和恒心的苦练阶段，不少学生望而生畏，教师应该对他们充满爱心，引导突破各个难关。对于基础较差的学生应善于发现他们的闪光点和可喜之处，并及时给予鼓励和表扬；用赏识的目光看待他们，从心理上多予以关怀、沟通，多次帮助其修改画面，讲清修改 意见，让学生明白其中的规律和道理，力求更大的进步。因此割裂开来一定会造成不良的教学后果，不能很好地融合，两门学科便不能完整地在教学中起到应起的作用，学生进步得比较缓慢。

3.缺乏注重个人风格培养

俄罗斯素描教学模式和形成的固定思维套路一直影响着国内的素描教学，可以说我们今天的基础教学课程的安排，整体的规划仍然有这种模式的影子。俄罗斯的"契氏教学法"不能说不好，在历史上的确起到了它的重要作用，但在今天国际信息化交融的大文化背景下，就显得有些单薄了。它的核心是重视结构与造型，注重空间表达，可以说是一种普及性教育比较科学的教学模式。然而，在这种教学模式下学习出来的人很容易被消融掉自我的个性，消融掉对美术的热情。西方体系的严谨很容易影响东方的浪漫主义情怀。因为艺术家对某些事物的感受是不能被教授的，有些感受是先天的，他越敏感，艺术的表达越接近心灵。然而，经过严肃的教学模式出来后，可以说一部分人已经失去了对大自然的热爱和对艺术的向往，更多的是茫然，不知道该做什

么好了。只有少数比较坚定自我艺术方向的人能够保持对艺术的热情，从事艺术创作。所以说，这种教学模式并非是最科学的教学模式。这种模式缺乏培养大师的土壤，以致扼杀个性的发展。

4.素描教学与时代脱轨

目前，比较多的学院倾向招设计类学员，主要是两个大的设计方向：一个是平面的广告设计，一个是环境艺术设计，这两大方向入学的标准都是以素描与色彩为主来判定学生的水平。入学后，学生接受的初期教育也是基础的素描学习。目前很多学校设计类的基础课程素描的教学也仍然不严谨，没有想好素描在以后学生的应用过程中能起到什么样的作用，所以许多学院的教学过程中，素描的教学课程安排并不科学，甚至静物的摆放也没有结合以后学生专业需要来摆放。教师在教学过程中对教学要求也是一带而过，除了多讲大家已经知道的黑白灰关系、调子手法外，很少讲到与专业的结合。可以说，这让很多学生有一种学习素描是浪费时间的感觉。这也是教学过程中的一个弊端。素描教学在美术教学中是重要的一个环节，应该得到应有的重视，也应加以合理科学地安排进度，更应该合理科学地进行讲解与未来学科发展的关联。

三、传统素描教学模式改革方向与步骤

对传统素描教学模式如何改进呢？笔者认为可以从上面提到的三点问题入手，改进不科学的教学组成部分，加强并且逐步完善教学模式。

1.教师组合方式改进单一作范画弊端

笔者认为，俄罗斯的教学方法以及法国的素描教学方法哪种方法引导学生成长都不是最重要的问题，而是应该在教学过程中增强学科门类的丰富性，加强学生素质训练，拓宽学生眼界。具体来说，素描教学过程中，可以结合美术史的讲解，给学生多开讲座，系统讲解素描的产生发展以及今天的状况，使学生清楚素描的由来与发展脉络。另外多个教师一起引导学生，辅助教学也是一种完善教学模式的重要手段。

针对一个教师带一个班学生，给一个班学生作范画，影响几十人素描风格形成的特点，笔者认为解决方法是教学上采取教师集体备课，同时进行范画交流，在教学运行过程中虽然分班授课，但可以根据课程讲授的不同阶段组织学生进行班级之间的互相观摩，这样可以使教师分别带的学生全方位地了解教师们各自的绘画风格，比如说有的教师素描风格倾向结构素描，那么一些学生可以以他的风格为借鉴，进行学习；有的教师比较喜欢印象派，画画的时候结构线不是很鲜明，但整体素描的氛围营造得非常好，那么，这也是一种借鉴的方法；再有的教师可能比较喜欢装饰素描，画面的装饰味道十足，学生也可以向这个方向尝试。只要在教学中能够把握大的造型空间问题，那么在教学中，多个老师的组合出现，风格的丰富化，一定会使学生眼界大开，教学的成果也会比单一的教师引导学生更为明显，教学质量必然能得到提升。

2.灵动的速写应该与素描教学有效融合

教师应该在教学过程中培养学生画速写的兴

趣，带领学生长时期画大量的速写，并且尝试学习吸取不同速写风格特点，在速写中找到属于学生自己的绘画语言。另外在速写的学习过程中，可以引导学生对有感觉的速写作品做深入刻画，进入到素描阶段的阐释。把两种学科有力结合起来，相信学生的进步一定会非常迅速。

3.培养学生形成独特的素描语言

笔者认为，教学过程不是一个生产复制的过程，而是一个研究的过程，那么几十年前的经验好的可以继承，但一成不变并不可取。所以，学院派教学如果要发展，重要的一点就是在素描教学中培养学生独特的素描语言。这种语言来自哪里，笔者认为一部分来自于传统的教学模式中个性与传统的结合，一部分可以来自大师的作品风格启示，还有一部分来自于素描研究过程中的实验。实验精神的具体方法与途径是，一方面是材料应用的可能性；另一方面是视觉心理接受的可能性，从这两方面入手可以大大拓展我们的视觉空间。素描作为基础教学是具有相对稳定性的，但是，作为艺术教学，创造意识的培养才是教学主要目的。没有实验精神就不会有所突破，墨守成规的技术训练谈何创造？那么，形成个人的绘画语言不是不可能的事情，而是一件非常可能的事情，因为每个人都是一个独立的人，都有自己的情感与精神世界，只要善于开发引导，学生就能很快找到属于自己的艺术。

4.素描教学应加强与当前学科需求的结合

传统的俄罗斯“契式教学法”只是从属于纯美术学科学院学生的一个基础性素描教学模式，这个模式并不适用于当前的设计领域。当前培养学生应该以社会需求为前提，加大学科与社会之间的融合，努力减少教学与时代需求脱轨现象的发生。目前，工业发展需要很多懂得工业造型的人才，但很多专业学习美术的人却因为没有工业造型基础而找不到工作，非常苦恼。从事专业美术研究还缺乏能够继续研究的经济基础，所以很多人从校园出来就改换了自己的专业，做了“跨行的人”。笔者统计，每年美术设计学院毕业的学生约有三分之二不再从事自己所学专业的工作，而是改弦易辙。这一现象很明确地告诉我们，素描教学模式有问题，缺乏社会性。如果在院校中能积极联系社会实际，参与社会活动，加强与社会的接触，培养应用型人才应该不是很困难的事情。

结语

综上所述，传统的素描教学模式因为其科学性曾得到推广，到今天也因为其脱离时代感而备受冲击。我们在素描教学的讨论中，较少触及教学内容问题，不是思路不到，而是因这一课题对教学诸多环节产生的波动最大。素描教学是美术教学的根本，相信从事美术教育事业的同行们能够在教学的过程中及时地发现、解决问题，从而保证教学质量的稳步发展。

参考文献：

1. 任艳玲．美术教学论文—素描教学的几点见解．Arting365,2006
2. 佚名．寻找今天的素描教学．论文中国网，2007
3. 钟长清．素描教学思考．美苑，1999

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com