

SUMIAO

学院素描教学探索丛书

素描表现性语言探寻 静物

鲁迅美术学院油画系新表现主义工作室

宫立龙

牟达器

编著

湖北美术出版社

马国峰(油画系一年级)

小 结

宫立龙 牟达器

一年级素描静物课已经结束。看着学生的作品我们显得很平静,平静的结果是事先已想到的。同时也庆幸,是因为没有搞得太糟糕,每个学生都经历了这个过程,对他们个人而言这些对以后的学习有了比较和参照。下面想说明几点:

①学生真的全部自由释放了个人潜能了吗?说得彻底些,他们真的无束缚地画画了吗?记得曾在课堂上说过:“现在就是让你们把画画坏了都很难。”这点我们目前还在坚持。

②庆幸的是学生没有完全陷入流行式样的素描表达方式中,从某种意义上看,他们坚持了他们自己的。大多数学生开始从画面语

言现象的变化中逐渐开始寻求研究点,因为学习过程都是从不成熟和幼稚开始的。

③表面上形成的不同视觉现象并非是件坏事,至少它体现出一种改变的面貌。值得重视的问题是,部分学生对基础问题的理解还有些不明确,准确地讲他们还没有从发展过程的角度上认识基本功对自己而言应该是指的什么。

④说心理话,看到有些同学类似于抒情般的文字语言,从内心里感到对他们了解太少,这是在今后教学中应该重视的,这些文字真的从心里让你去感动。真诚地感谢我们这些学生在画室中的合作。

丛书策划: 王开元
责任编辑: 王开元
技术编辑: 祝俊超

ISBN 7-5394-1059-0

9 787539 410593 >

图书在版编目(CIP)数据

素描表现性语言探寻·静物 / 宫立龙, 牟达器著.
—武汉: 湖北美术出版社, 2001.1

(学院素描教学探索丛书)

ISBN 7-5394-1059-0

I. 素… II. ①宫… ②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 (2000) 第 73553 号

湖北美术出版社出版发行
武汉武昌黄鹄路 75 号

邮政编码: 430077
电 话: (027) 86787105

深圳华新彩印制版有限公司制版印刷
新华书店经销
印数: 1—4000 册

2001 年 2 月第 1 版
787mm × 1092 mm 1/8

2001 年 2 月第 1 次印刷
印张: 2.5

ISBN 7-5394-1059-0/J · 971

定价: 16.00 元

都做了一些新的尝试。首先在学生的选择上,强调每个人的个性特点,而且在入学考试中有意加入了一些性格测试题目,目的是通过对不同性格特征的学生的把握和培养,及其个性潜力的挖掘,改变一下原有的教学面貌,从学生本体入手往个性化转换。在教学内容上改变传统的一年级基础素描从石膏像、素描几何形体到静物的模式,放弃了石膏像部分。考虑到此课题在考生中已为常事,而且已养成了一些作画的习惯流程,我们的教学必须从改变学生旧的观看方式入手,逐渐地调动自身的个性发挥,一定要让学生面对课题有一种新鲜感和兴奋感,激发他们的创作欲望,使之产生表现手段上的陌生感,去掉头脑中对事物认识的原有经验,重新发现视觉新符号,寻找视觉问题,最终达到有能力解决问题,从而产生出各自不同的表达方式。

在课题的选择上强调由一些生活中不被人所注意,甚至是丢弃的杂物为主的静物组合,与以往不同的是,在画室的不同空间位置上同时摆放四组不同的静物,学生可以在其四周围走动,多角度大空间范围地选择。选择的本身就体现了学生对物体的审美与理解,多组静物使之有更自由地比较与判断,构图与组合,最终形成较完整的表现。

课题的选择与放置,意味着引导学生在有限的课时内做什么想什么。过去的静物课题设置比较注重物体体积量的变化,就是说物体的选择上考虑它在视觉上或者在客观环境中,都要占有一定的空间位置,这种量的变化就代表它的客观存在性,所以也迫使学生不得不在形的体积上做文章,否则就无法达到再现的准确性。而我们的课题摆放从以下两方面侧重:第一,尽量地减少这种体积上的比例关系,使学生不过多地注重它的存在,从而使视觉转移到对另一种造型因素的追求。比如:静物内容从有分量的轮胎到草绳、钢管,逐渐减弱到细小的铁丝,当学生的视点落到一堆杂乱的铁丝上时,已经无法从中看到几何形体的体块变化和较分明的明暗转折关系。然后当学生看不到体积时所发现新的变化和组合,这就是我们要解决的新问题所在。第二,在四组课题的摆放上尽可能地以学生原有的审美趣味为基础,逐步地引导过渡转换到对另一种形式、另一种组合方式

的理解和认可,也由此形成它们之间的比较,产生出各自不同的问题。

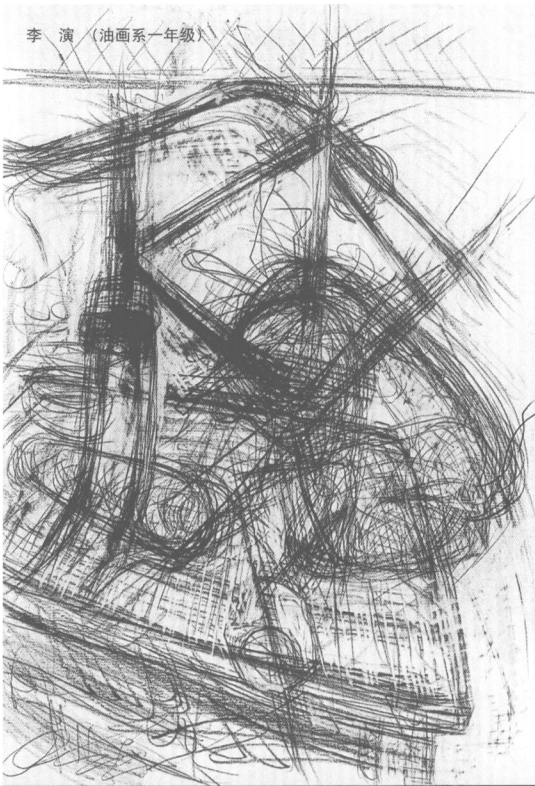
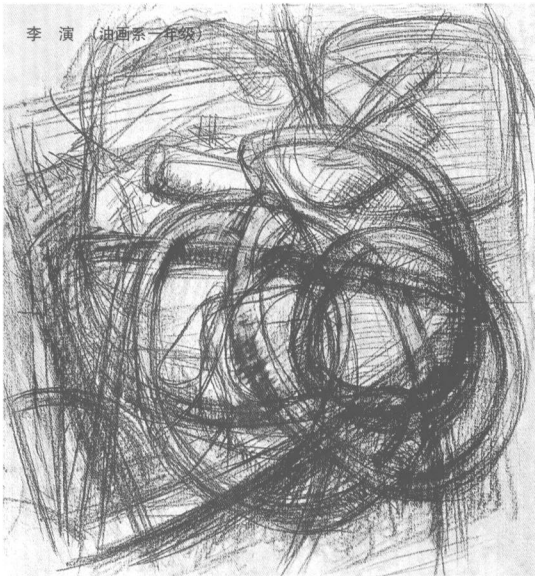
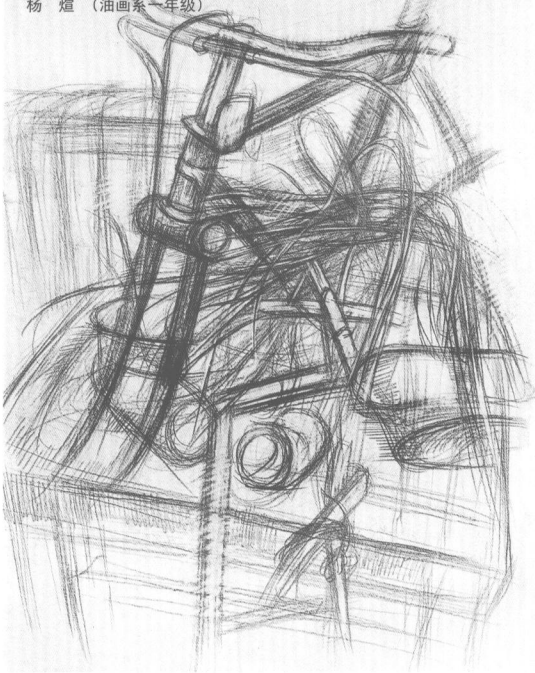
提示二：改变同学们的观看方式

我们清醒地认识到,改变学生的观看方式,首先必须从他们对事物本身理解的观念上入手,固有的习惯与经验是影响学生自身变化的潜在因素,有些经验直接阻碍了学生对新的事物的认识和看法。虽然他们是一年级的新生,但是在入学前已接受过不同的基础美术教育,而且也形成了自己或者在他人影响下的审美观,也可以说这种审美观带有一些普遍性和流行化。过早地让学生形成一种固定的模式,无论对教学或者从他们自身发展而言,都是不利的因素。所以,从入学时就应该改变对某种形式的简单模仿,要抛弃对别人的视觉依赖,让学生用自己的眼睛和头脑看和理解。

第一组有轮胎的静物对学生而言,其形象组成的感觉比较完美。之所以完美是因为在形象之间有形体的变化及线条的穿插,物体之间尽可能保持对称与秩序,比较适合他们的审美需求,也就是说看起来容易构图,表达起来得心应手,没有紧张感,心理没有负担。第二组有车架的静物,看起来与习惯的形象有些不同,而且对这些画惯了石膏像的学生来讲,仿佛遇上了麻烦。作为主体形象的一堆铁丝,学生无法从中找到合理的表现方式。这就提出一个问题,用立体的造型手法解决它显得有点被动。此静物唯一有秩序的地方仅仅是车架具有几何形象的结构特征,它可能是唯一支持画面的结构体了。第三组在形象特征上综合了前两组的特点,只是在摆放位置上及形象组合上不容易把握,不是特别的“美观”,而且形体之间的张力及紧迫感比较强,这就要求学生尽可能地从中找到秩序。第四组静物摆放了一个旅行包和衣服等物品,这是针对教学过程中学生出现的不适应状况,摆放的一组形体比例关系都比较明确的形象组合,为的是使学生找回失去的信心,重新对形体产生兴趣。

提示三：强化个性因素

在课程要求上,这段时间的素描课基本以静物为主,充分调动学生的个性因素,提倡创造与想象,要求学生进行多方面的尝试。当然,前题条件是以这几组静物为主,不能脱离实物,在此基础上提高

学生的观察力与表现力。观察力的培养不仅仅是用眼睛单纯地去看，而且要调动自己的情绪及思维。可以冷静地思考，也可以带着感情地挥洒，总之要有感受，无论是对静物本身的喜爱还是分析等等都要直率地不加任何修饰地表达出来。可以把静物作为具有生活化的物品来看，也可以把它放在同一的空间中与周围环境相呼应地进行视觉再现，还可以做一些纯视觉化的尝试，以及平面与立体的结构与线条的重新创造等。总之，无论如何表达都必须强调一个主动性，以学生个体为主，以静物所提供的为先决条件，发现一些视觉现象解决某个造型问题。通过这段课题训练，要使学生意识到造型问题不仅仅是他们以往所认为的塑造立体解决明暗，它还有更广泛的内容和个人的感觉和知觉。正是由此创造了丰富的表现语言，让观看的内容有了更多的含义，使看具有了活力，也使得画面更有创造性。

提示四：强调研究性和比较性

教师的任务是把一些问题展开拓宽，然后引导学生自己进行深入的研究。要使他们有信心，帮助其寻求解决问题的基本办法，提供一些可行性方案，从历史到发展的角度寻找适当的个人位置，利用大胆的梦想建立自我的艺术观。当然，这个过程不是几个课题所能解决的，但首先要在思想上意识到问题的存在，提高对问题研究的兴趣，在此过程中逐渐渗透和完善教学内容。在教学过程中有部分学生提出了课题完成的最后标准问题，这实质暴露了他们受考前教育的影响，只要墙上挂一张范画学生就可以迅速准确地摹仿，甚至达到逼真的程度。这就提出了一个问题：是让学生重新限入

一个范围内，还是让他们自己跳出这种无形的束缚，充分发挥自己的个性特征寻找个人的语言。经过考虑还是不提供一些所谓的标准范画做参考，然后对教学标准通过他们每个人具体画面所形成的和逐渐显露的现象，引导学生形成自己的审美趣味和对完善的理解。

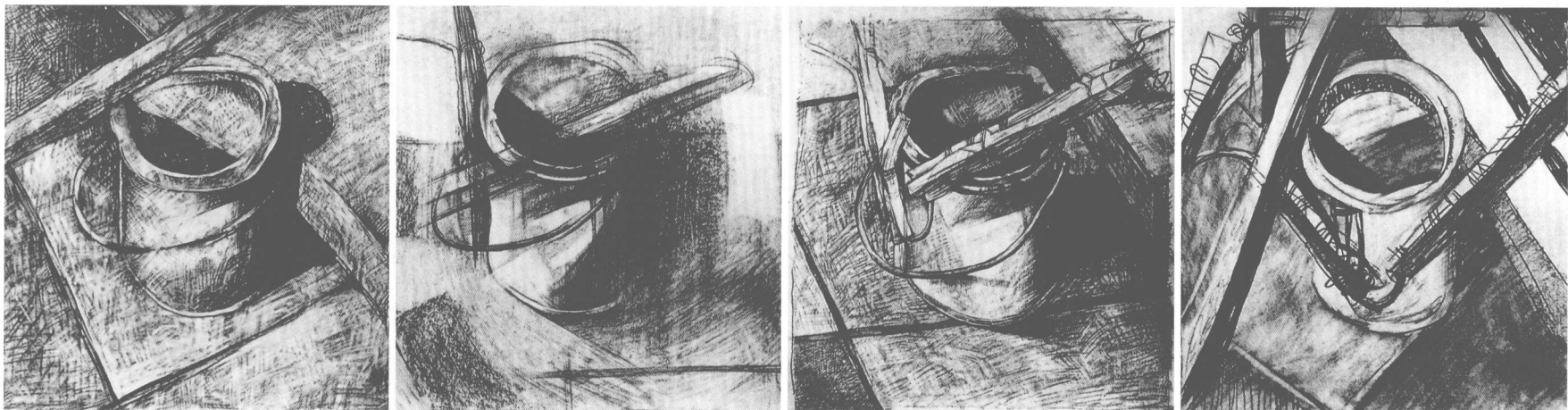
客体提供给你一个形象感受，在不同的角度和不同的视点上所反映出的形象状态是不同的，这种形象的概念不是客体本身结构特征符号所能替代的。在课堂上注重让学生发现和找到这种新的形象内容，它包括对视觉范围内的各种物体的总体把握，以及对视觉刺激的强弱所形成的新形象的结构关系，把握这种关系实质就初步观察到了静物所提供的完整形态。举个简单的视觉现象为例，当眼睛观看一个完整的圆所感受到的形象感觉，与当这个圆被一个三角形所切过或者隐藏在这个三角形背后，这种情况下形成的新的形象感受是不同的，这是因为形象本身组合结构发生了变化，单独的形象因素已转变成整体形的一个组成部分，共同来完成对新形象的再创造。特别是随着人视角的不同方向移动，这种形象的变化也同时产生出来。我们要看到客观所出现的种种不同的现象，这就是要解决一个看的问题。

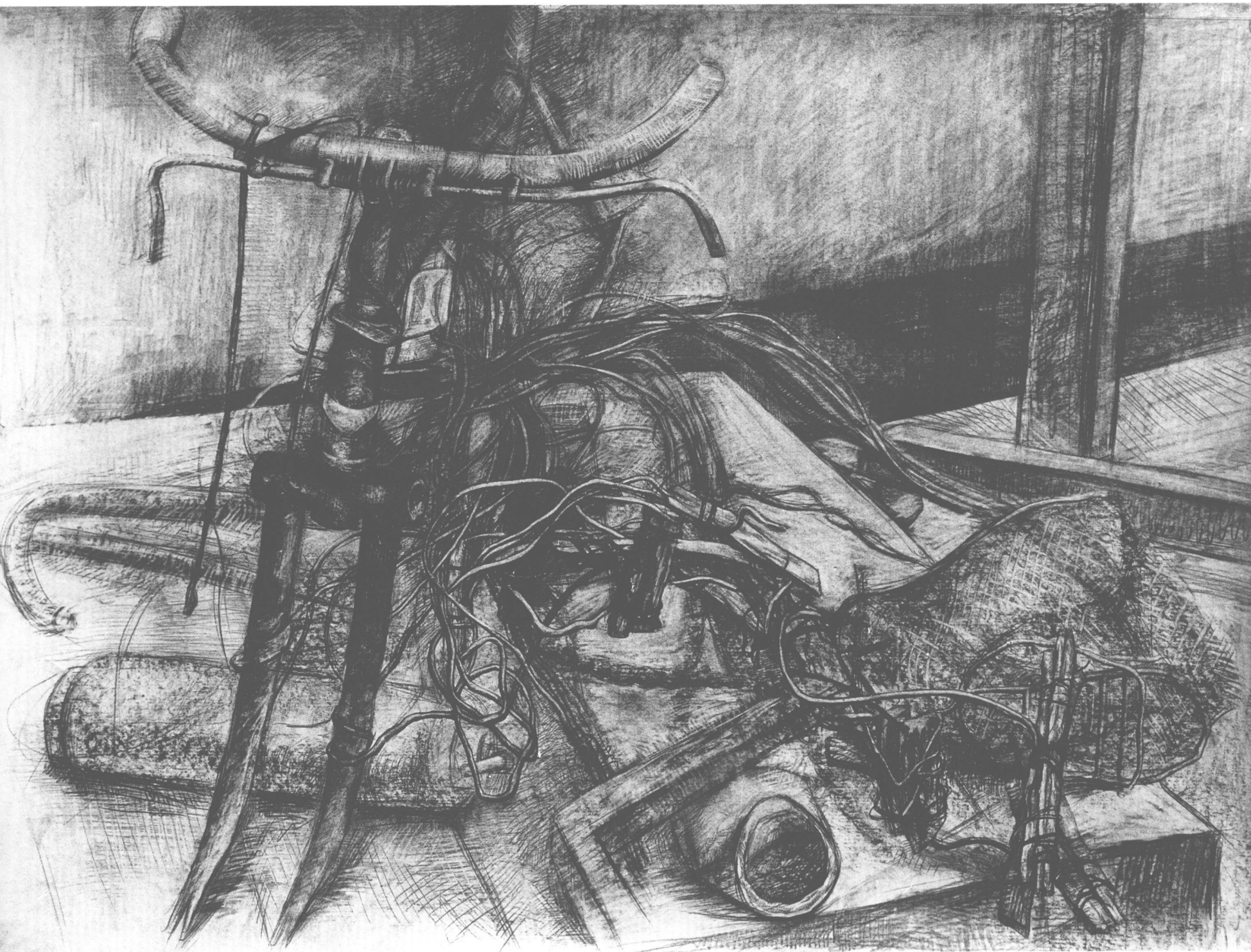
提示五：导入符号化

在形象处理上强调对各种造型方式的尝试，要认真研究其特点。平面与立体，黑白灰及线条的流动等，这些简单的语言特征，要求学生能够从这些抽象的符号上看到素描语言的多样性。符号本身就蕴含着形象的视觉魅力。当一个人把自己的情绪带入到他的作画过程中时，此时对事物的理解又有了新的看法，这

就从另外的方面又提供了一种创造的可能性。从学生作品可以看出，相同的物体在不同人的眼中产生出来的感受是不同的。在教学中我们提倡对感受的表达，由此深刻地理解素描语言的表现性，这种表现性具体地体现在对形象的再创造上和对素描语言符号的介入之中。客观提供给视觉，为视觉所接受和传达出来，这个过程是理解和表现的过程。我们强调表现的准确性，其中包括对自我情绪的控制和对语言的驾驭，学生可以自由地控制画面形象的比例及结构安排，从各个方面，比如画幅的尺寸、大小、长短，这也是一种形象的感受。视点选择的多角度，整体或者局部以及情绪对产生画面形象结构的直接影响，使学生认识到影响形象创造的各种因素及相互关系。我们的教学目的就是从基础素描的形象问题入手，让学生感受到它的范围的广泛与可发展性，而不是把其概念限定在传统的理解上，由此引出对素描基础问题的多样性的研究，并产生出浓厚的兴趣。

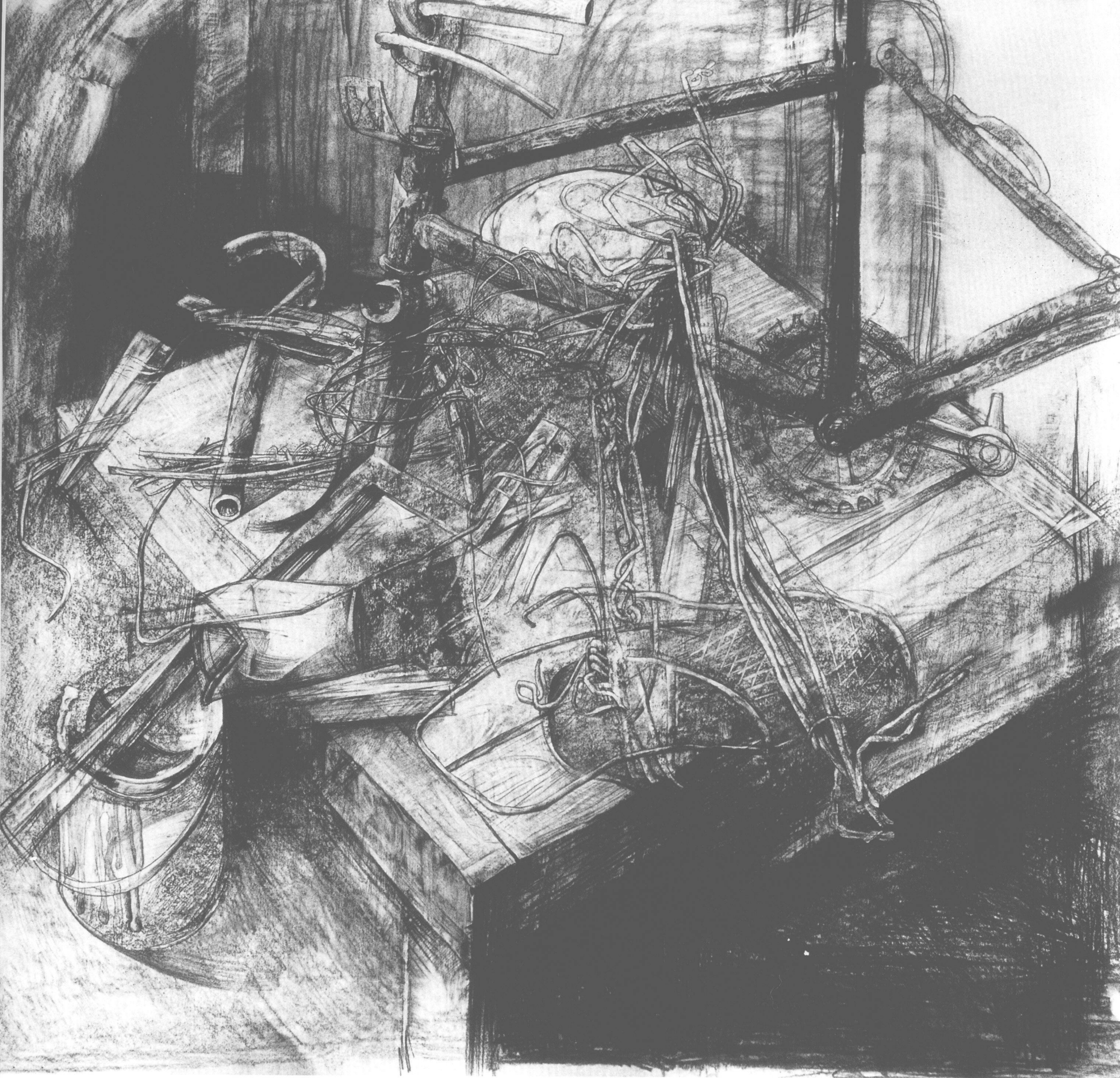
张贵一（油画系一年级）

杨 焯（油画系一年级）

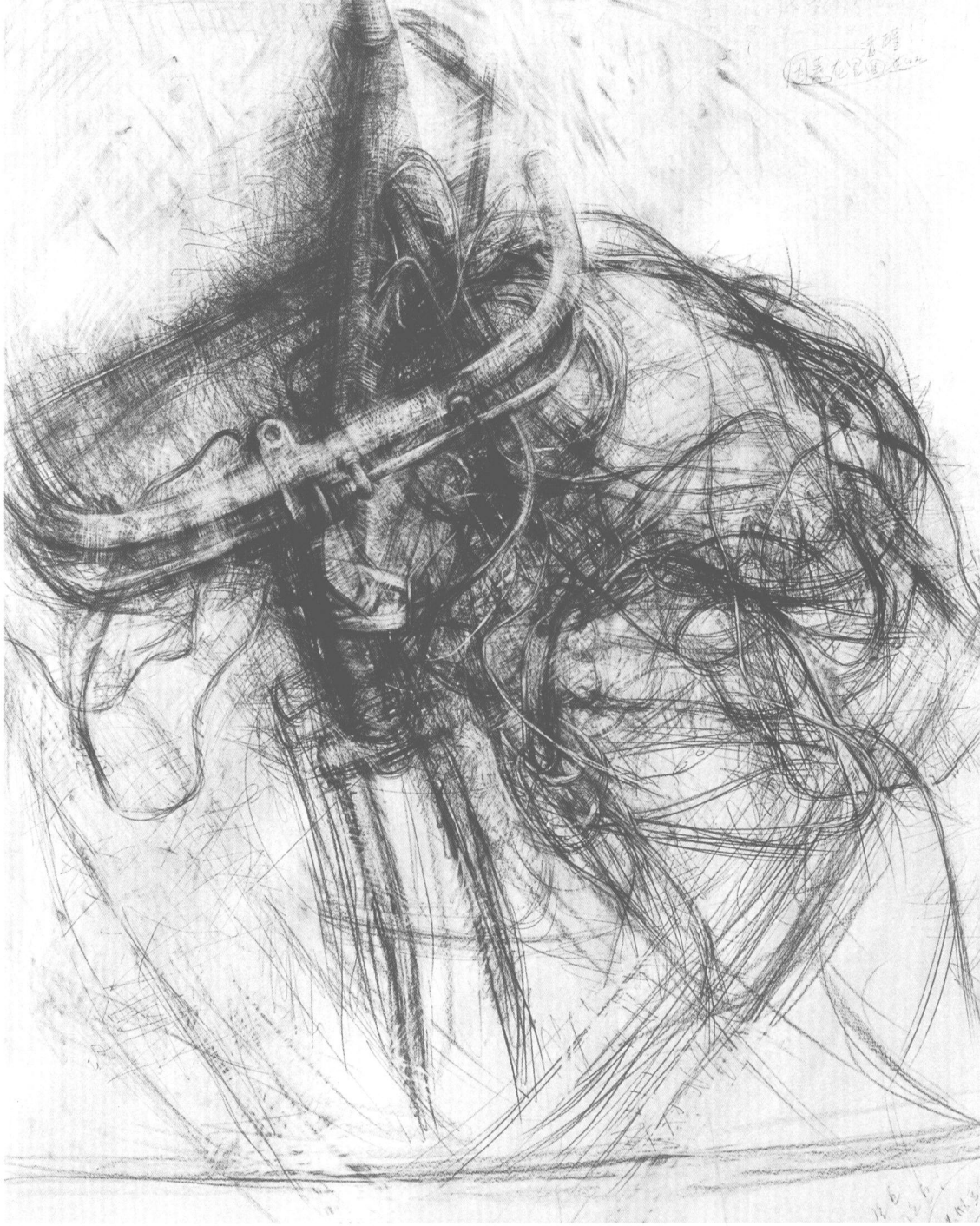
在表现这组静物时，他选择的角度更多地是从形体考虑，虽然静物本身在形体方面提供的很少，但他还是从车架前面车体本身找到立体感，它是在一个大的空间中产生出来的微小量感，处理不好很容易在视觉上看得不协调。他充分利用桌面体积感来减轻车体本身量的微弱变化，而且把桌面的量感尽可能延深到画外。在构图的形象处理上解决了车架立体感的不足，用一个立体的桌面体量关系控制整个画面，加上用桌面上其它形体来调解，使车架与桌面量的变化自然地转换，产生一种平衡感。背景空间处理也让人感觉有一定的量感并与前面形象形成统一。右边空间运用的一个画架形体与车架主体有一种联贯性。

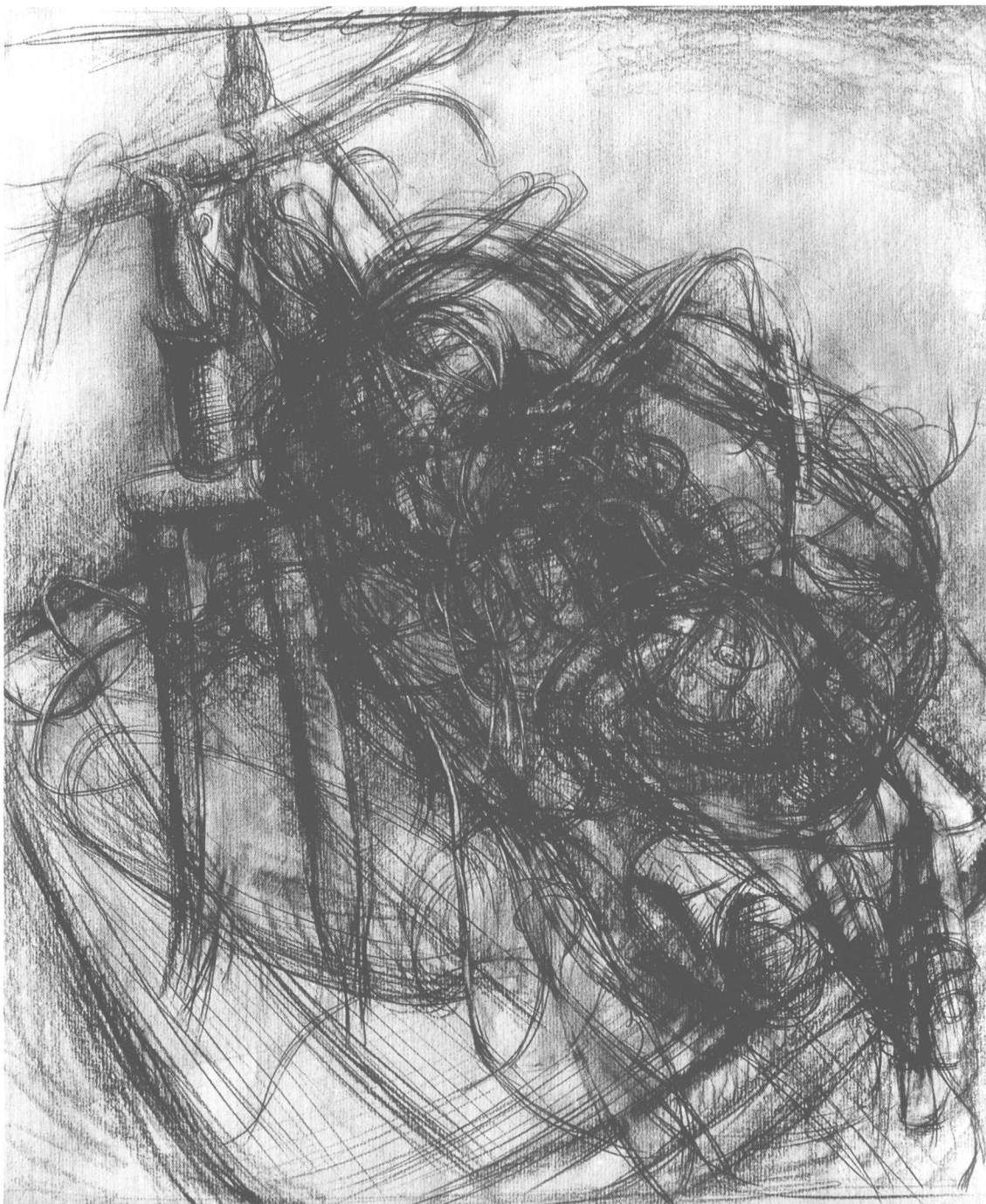
张贯一（油画系一年级）

从视觉效果看这张作业是比较完整的。为什么要从视觉角度来讲？因为人的视觉在选择形象时主要看它的协调性，即所谓看起来舒服，或者称之为好看的效果。在这张作品里，形象就纯粹是指黑、白、灰，形体与平面的关系。这张作业在体积感与平面关系，以及运动变化层次感的处理相对好些，厚重的桌面与上面堆放的物件这种节奏关系，形成立体与平面的有机结合，而且具体的形象处理有内容可看。作者会制造一些效果供人欣赏。左边桶周围的形象与桌面上铁丝形象，由立体到平面转化的处理也具有视觉感，几个面积较大的重色块很好地控制了一些杂乱线的变化，使线条与色块之间在变化中得到协调。

李演 (油画系一年级)

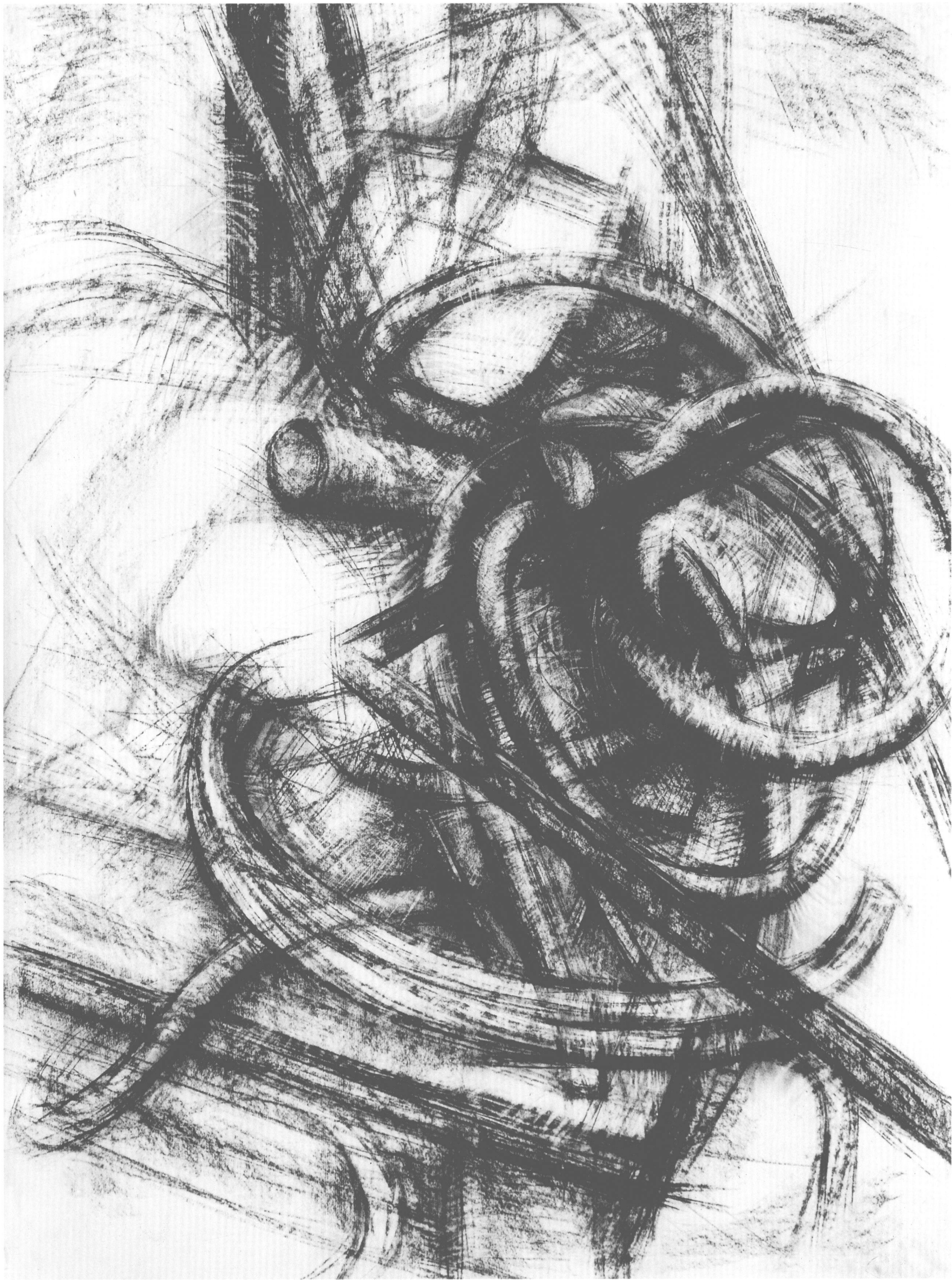

李演 (油画系一年级)

他在处理这组静物时，主要是从情感表现上来认识的。他把自己的眼睛盯在那些杂乱的铁丝线条上，线条处理得富有激情，与其他人相比不过多地考虑形的体积关系，而是注重形象本身的状态和对情绪的刺激。此画背景上方处理得比主体更加自由和具有表现性，橡皮随意地涂改所形成的视觉形象更有感染性，与桌面(画的下方)随意的线条之间有一种表现性的节奏感，而且两种形象造成了不同的空间效果。主体车架平面化的处理使之融入到周围线条的变化之中。

下一幅车架作品，虽然构图看起来较满，不是特别完整，但铁丝形象的处理有了些表现性语言，从中也能感受到情绪的涌动。

李 演（油画系一年级）

这张作业较好地体现了课题本身的视觉感,这组静物在课程中只有少数几个同学努力地把它画完。作者从中能看到形象本身造成的张力,这种力的关系是完全靠形象之间相互影响所产生的结果。直角与弧形线的处理都比较协调,他能将一个较复杂变化的运动线条,处理得有一定秩序和视觉力度,这一点是值得认可的。其中还包括画下方

一个直角桌面和直角铁架,在画面空间中交叉及各自所占的空间位置大小,这些与胶皮圈状物体之间的比例关系都处理不错。直角与圆形之间的协调关系处理得也适当。直角铁架角的位置虚实变化,即强调了角形力度又与周围弧形具有统一感。总之,他知道如何在画面上制造矛盾,然后平衡矛盾产生视觉力。

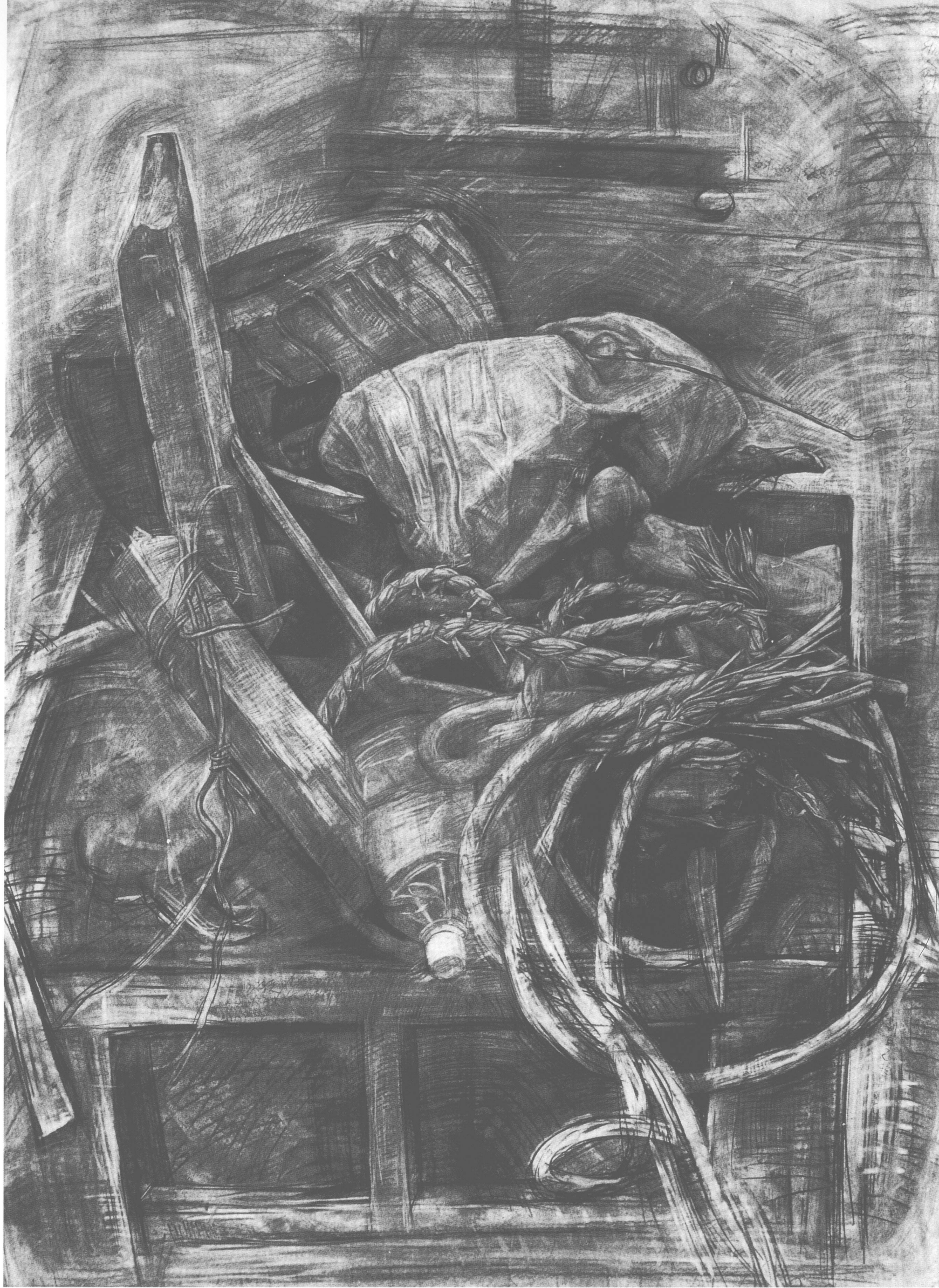
刘婷婷（油画系一年级）

她的作品更多地不是从表现上，而是从情绪感受中体验客观事物，带有一种关怀的情感对待每个静止的东西。这种体验在这个班级中两名女同学身上都有不同的反映，此种现象值得教师去关注，给我们提供了表现语言更广的范围空间。仅仅从视觉效果来讲，构图的经营，形象的切割组合都比较完美，能把这组较乱的物件在画面中组织得如此完整，可看出作者有一定的基

础能力。这种基础体现在她对几个直线、斜线和曲线的组织排列上，充分地利用静物所提供的条件，经过安排和素描语言的处理达到较好的效果。在她眼中的一切物件都显得有一种温馨的感觉，与其他同学相比更具生活化。这种情绪可能出自一个女同学特有的对生活的关心缘故吧！

这是一幅较有性格的图画。她把视点放在形的局部中，而且尽可能地把物体本身形象特点扩大化。她不是从整体视觉上看一组课题，而是以个人爱好盯住某个特征进行具体描写，看起来仿佛是表现，实质带给人一种朴素的描写，让人回味。不过多地强调视觉化，而是强调对一种情趣心理的描述。此图在构图上略显得有点表现倾向。在作业进行过程中，教师看到她用纸的规格与其他人不同，就与之探讨在纸的形状上做些文章，表现实际可以从多方面进行尝试，画纸的形状也体现着作者明显的性格特征。

马国峰（油画系一年级）

这是一幅写实性较强的作品。与传统绘画不同的是，在其中能够感受到一定的表现性，因为他把传统的素描造型因素光、明暗压缩在一个灰调气氛中，表现出作者一种情感状态。他不过多地强调明暗转折关系，而是具体描绘形象本身实际的外貌，通过对其具体的刻画来达到形象总体感受。静物中的形体从立体感的角度来讲不是十分强的，他主动地把形体处理在立体与平面之间的位置上，把注意力放在对

一些起表述形象特征的物质化细节的刻画上。轮胎、木头消除形体起伏感，而注重看其代表物体属性的一些细节因素。可以说他是在一种冷静状态下的写实描写，他的作品比较注重从局部某个细节入手，感情比较理智，甚至有些冷酷，是一种冷静的表现手法。

左图:

这幅作品在表现手法上接近传统式的素描方法。他主要从此静物中寻找体与量感和一些线条的变化,但作品最后效果还是带给我们一种不同的感觉,与生活毫不相关的理智的描写。他把视觉放在静物前面的包裹形象上,用这个立体感较强的物体带动后面线条和铁角的直线变化,用冷静的态度对待画面中每一个细小的形的转折,然后利用传统的明暗关系控制形本身量的变化,达到协调统一。我们可以看到此画中光是有序地从一个方向照射在物体上形成明暗,而亮部几乎都控制在一个色调上,让人感到与现实有一定的距离感。

右图:

这是一种比较有意思的观看方式。他用水粉工具来表现,从几幅画面中看,该同学把视觉注意力放在这组较杂乱静物的某一点上,从几个不同的点进行观察,他可能有意避开了一些矛盾把视觉引入到一些小范围之中。这给我们一个启示,当学生面临问题时如何调换视觉力,用他们特殊的方式来解决课题问题,由此能看出学生对四组不同静物兴趣所在。他们对此是有选择的,同时也是他们不同性格所造成的。

李 超 （油画系一年级）

刘婷婷 （油画系一年级）

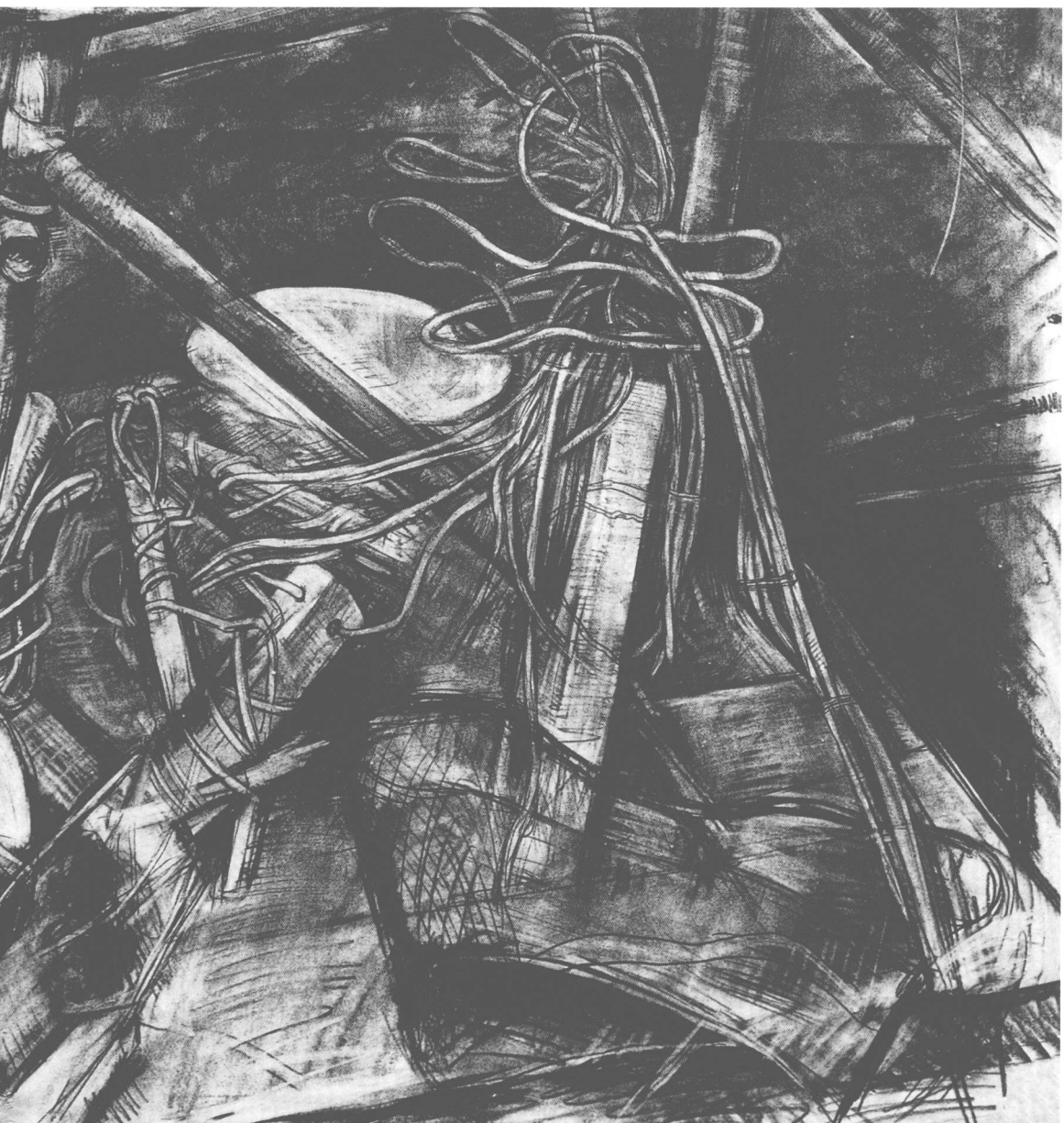
刘婷婷（油画系一年级）

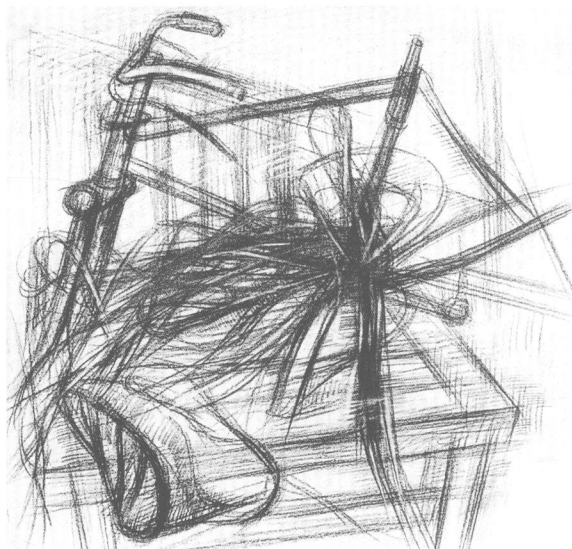
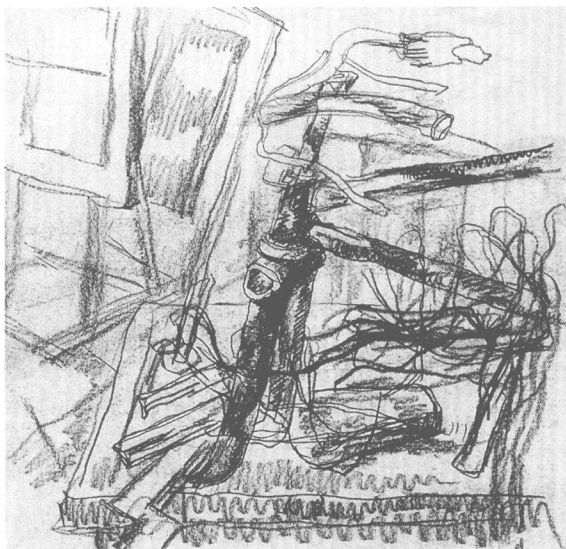
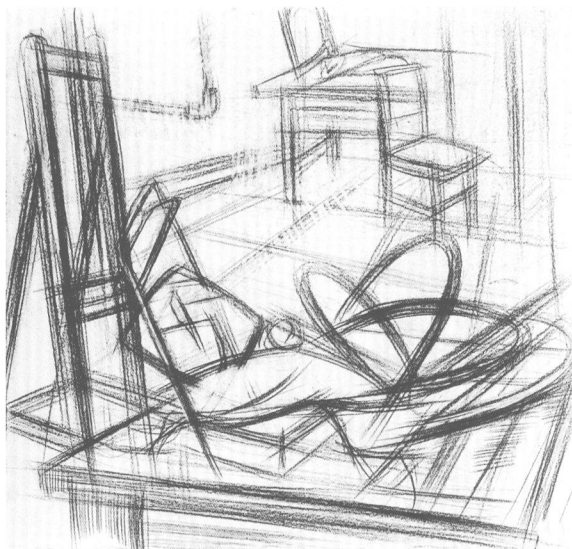
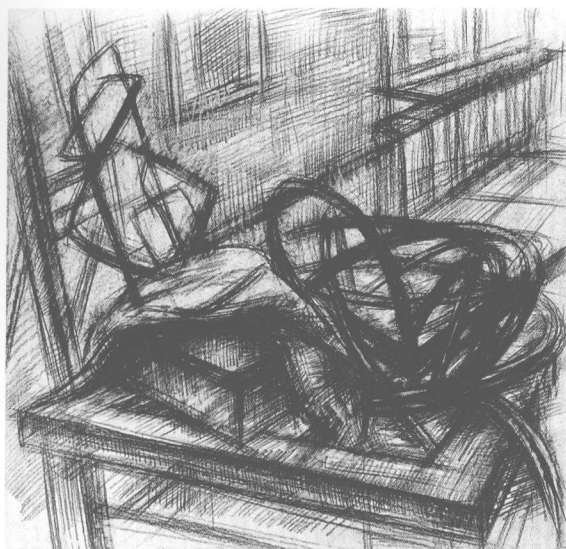
刘婷婷（油画系一年级）

马国峰
(油画系一年级)

马国峰
(油画系一年级)

杨 焯 (油画系一年级)

对素描教学的看法(一)

宫立龙 牟达器

对学生素描能力的认可,在我们以往的传统观念中,主要是取决于他能否具有独立完成一个肖像和人体习作的能力,并要求其作品必须达到在结构、比例及塑造方面的完整,可能这种素描作品才能被认为是具有完整意义上的优秀之作。这一整套的规则,在我们今天的美术学院里普遍被运用。一个低年级的学生必须从静止的静物开始到石膏像写生,进入二年级,在从头像到胸像的课题转换,最后达到高年级的全身人物及人体动态的绘画过程的训练中,这种规律被认为是进行素描教学最有效的、最具代表性的体现方式。我们暂且把它称之为静态的素描教学。之所以如此称谓,主要在于教学从第一天学生入学开始直到结束,都是面对静止的事物。从观察上也是由某一点静止的视觉角度来认知面前的静物,甚至每个学生个人思维经验也是停留在过去一些他们认为较完美的作品之上,利用别人的经验来感知面前新鲜的事物。有时候就连教师本身也是利用别人的经验和习

惯来评价学生的作品,好与坏就在固定的模式中选择。整个教与学的过程是刻板的。这种刻板也包含着执教者头脑中的固有观念所导致的课题设置上的陈旧与俗套。

抛开学生不谈,指导教师可以说是学生第一张入学作业的第一观看者,也是学生视觉标准的判断者和依赖者,他所设置的课题直接会把学生引入到某一个视觉位置中去,他让学生第一眼看到和感受到的是他个人的素描观念和对事物的认识与理解。在这个阶段,学生所接受的是经过教师视觉消化后的图像内容,所吸收的不是他们个人直接选择和喜欢的东西,学生如果不能有效地把教师所选择的内容和形式与自己的兴趣结合起来,就会在一种被动情况下进行学习。这也造成一个错觉,教师代替了学生的兴趣,学生是在一种被动的条件下选择。当然在这里我们要说明的是,学生在这段时间,由于自己的艺术观和生活观没有完全成形,在某些方面还需求有一个指导者来帮助确定、引导他们对艺术的

把握,在这种条件下出现的被动状态是可以理解的也是正常的。学生来学什么?就是来学你的经验,你几十年来对艺术教育方面的理解。学生四年学习主要以吸收为主,但也决不能忽视个人的创造与实验过程。关键的问题是我们从事教育的人如何把主动与被动、学习与发挥这几个关系调整好,使之合理科学地组织成一体,从而有效地达到我们的教学目的。

我们经常会在课堂上遇到这种情况:当一个课题摆出来之后,一些学生在课堂上很快地完成了你的要求。然后在课余时间,他们选择一些不同的表达方式的语言来进行尝试性研究,大多数情况下这种尝试都与正常的教学课题毫不相干,甚至背道而驰。他们在课余所选择的内容大多数是比较新鲜的、流行的、或者是不堪入目的。从这点上我们就能看到一种矛盾的出现。首先是课题的选择是否过于简单、乏味,没有激发出学生的学习兴趣?或者学生面对课题缺乏钻研的热情,找不到研究的切入点和主攻方向。学生兴趣的培养和激发来自两个方面:一是课题本身的活力,其次是指导教师的引导能力。而这两个问题的基础取决于课题的设置是否能够打动观看者,使之有兴趣对它进行研究。这对教师而言是一个难题,原因在于课题的设置必须和学生目前的兴趣状况恰到好处地结合。因为我们面对的是学生来完成你的作业,而不是让一些有一定经验的艺术家来工作。在此阶段中,学生可能会出现一些较幼稚甚至是不成熟的想法,但教师要看到其中蕴藏着青年人的创造热情和积极向上的因素。作为一个指导教师,这一点是不能忽视的,它是你顺利完成课题教学的前提。这个问题解决得好会直接影响到你个人教学任务的深入贯彻,否则他们就会避开你而选择另外的方式,造成一种抵触心理。这里也要说明的是,他对你和课题的不理解,也可能来自于他思维上的障碍。这就会引出另一个问题,即课题设置得是否有难度,过于复杂或者枯燥乏味,教师的讲解不够明确彻底,出现内容上准备不足导致教学意图贯彻不顺畅等等。

就我们的体会而言,学生学习兴趣的丧失大多是在课题上出现了偏差。有时我们对一些有个性且有研究能力的学生的课