

SUMIAO

学院素描教学探索丛书

素描表现性语言探寻 人物

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

李 演(油画系二年级)

张贵一(油画系二年级)

张贵一(油画系二年级)

编 后

宫立龙 牟达器

回过头来认真地看一看这些作业,让人感到欣慰的是每个学生都或多或少地塑造了一个相对完善的心理空间和视觉形象。虽然这些都是课堂习作,但与以往不同的是,没有僵硬与死板,画面语言有了一些活力,大多数学生都把自己所理解的造型语言融入到形象表达上,并没有显得孤立与不协调,让人看起来比较自然、顺畅。简单地讲,学生已经把他们的作品从普遍意义上的课堂习作变成一种自然的流露与表达,仿佛是一段生活中的记忆与印象。写到此,突然想起在前些天拍画的过程,开始由于曝光不适度,导致最初几

卷正片全部作废。当我取出底片在光线下观看时,当时的心情和底片一样苍白,是一种努力后的失望。总结了教训之后又重新拍照。但是,在没有看到完整的底片之前心理还是有点不安,这种不安不是对技术的不相信,而是在一种期待中产生的心理波动,是期待结果的那种欣喜。当然,我们对这次教学成果也抱有同样的期待。希望这些作品的出版能得到大家真诚的批评与指正。在此,感谢我们工作室全体同学的努力,也感谢湖北美术出版社为推介中国当代学院素描教学与研究成果所作出的积极努力!

丛书策划: 王开元
责任编辑: 王开元
技术编辑: 祝俊超

图书在版编目(CIP)数据

素描表现性语言探寻·人物 / 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 7-5394-1058-2

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 73551 号

湖北美术出版社出版发行
武汉武昌黄鹤路 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

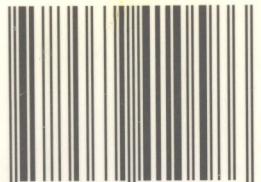
2001 年 2 月第 1 版
787mm × 1092mm 1/8

2001 年 2 月第 1 次印刷
印张: 3

ISBN 7-5394-1058-2/J · 970

定价: 18.00 元

ISBN 7-5394-1058-2

9 787539 410586 >

刘婷婷
(油画系二年级)

杨焯
(油画系二年级)

些对趣味形式的偏爱，教师干涉得过多。我们是要反对学生在作业中过多地追求趣味形式，或是一种简单的视觉效果，因为它将影响学生深入观察和研究客观事物的敏锐性。但是回过头想一想，正是这些小的东西，才是最初引导学生走进对视觉问题的兴趣研究中，如果教师加以正确引导和合理保护，这种发展的可能还是有必要的。

首先我们要切合实际地对形式问题进行认识。从国内美术教育与美术创作中不难看出，在我们的发展过程中形式语言或者图像意味问题，是影响改变我们对绘画观念认识上的主要问题所在，这已形成一种习惯了，可以说这是在一种特殊文化环境下的产物，是一种中国的理解方式。在社会中，当一个艺术潮流替代另一种潮流，第一要解决的就是形式语言问题。人们可以从最初的视觉愉悦中感受到这种变化，然后形成对它全面的模仿，这是最直接最容易取得好的效果的手段之一，而且容易被别人接受。在这种文化环境中，就直接造成后来者对趣味形式的热切关注，这毕竟是人视觉的第一印象。而在课堂上教师也经

常能感觉到，对某些学生来讲，如果真想改变他们对某种形式的关注是很难的，仅凭课堂作业提供的视觉依据是没有说服力的。课题只能是一个引子，是一种客观存在，它无法在被动的情况下进入那些有个性、有思维的学生头脑中，只有观看者主体意识发生了兴趣上的改变，这时课题的内容才能被接纳被认可。而作为一个观看者他们是有情感的、有控制力和具有一定态度的人，教师想要改变他们的思维方式，唯一的办法只有从某一点切入，接近他们然后进行启发和引导，我想这是最实际最合理最简便的沟通方式。

在一个班级里能够感受到每个同学对作画方法选择上的不同，最初我们误认为这是他们个性的不同，实际上在他们这个阶段还没有完全显示出个性的部分，或者没有能力找到发挥的方式，这仅仅是他们之间对视觉趣味选择兴趣上的差别，还不能代表个性。比如：有的同学今天选择古典描述的方式，明天有可能选择立体主义或者表现主义的方式，对于一个人来讲哪有这么大的性格差别呢？这是他们视觉趣味变化转移引发的。所

以在这个阶段教师很难做到让他选择这个而不去利用另外的方式，即使他们目前是从表面上认识问题，也无法改变他们的不同选择，这是个性发展最初的体现，真正的个性也是从这些不同选择过程中发现、寻找到的。这个过程是学生主动接受和抛弃的过程，在目前这已成为规律了。

我们认为：教师不要把在此过程中学生出现的种种现象看成是不好的预兆，这恰恰是我们进入他们视觉范围内进行教育的最好时机。作为教师要对此进行正确的保护，同时也要控制好这种发展趋势，任何一种事物都有朝正反两方面发展的可能性。在制定教学计划中，可以尝试分阶段、有侧重地把一个问题分几个部分进行研究，这样会更实际更具体些。既然已确定了我们的教学是为培养学生的独立性和创造性这个大方向，那么就应该从具体问题入手。通过课堂实践我认为：第一阶段就是先培养学生对语言的特殊兴趣。在这一阶段可以把趣味形式放在主要位置上，不要害怕这样会影响学生个人的思考能力，相反会促进他们用兴趣来完成自己独立思考的过

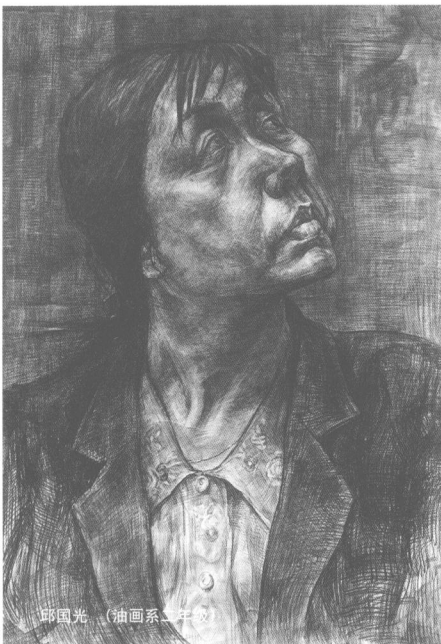
张贵一 (油画系二年级)

杨 焯 (油画系二年级)

张贵一 (油画系二年级)

张国光 (油画系二年级)

程。还要强调一点,在此学习阶段大多数时间是来学习一些传统视觉知识和经验,这样会从中找到一些规律性的东西,对将来掌握应用是一个基础。有时在课堂上看到学生对某种东西的模仿过于表面化,甚至太注重形式感了,使得教师不敢在教学中鼓励培养这种初级的认识。作为教学中的主体,学生的兴趣不完全受课题的影响,在今天社会大环境中,艺术潮流影响也占相当大的比例。学校生活仅仅是学生学习的一个部分。就目前我们教育的现状来说,有时也很难把握他们另一部分的思想变化,况且艺术又是很自由很个性化的语言表达方式。在学生中如果出现这种现象,只有任其发展,在他们思想之外进行观察,在他们兴趣转换变化中适当地进行教育。他们在对某个问题失去兴趣,又对另外形式发生了好感时,教师要注意这种转变,要及时发现是什么东西引起他产生了这样变化,找到问题关键进行研究,指出正确与错误,调整我们的课堂教学内容,变教师被动的灌输为学生主动地吸收。

长期以来,我们的教学都事先由教师设计一个问题,然后针对这个问题大家一起来讨论、实验。而现在应该是针对不同的学生进行不同问题的引导,这就是个性的体现,也是工作室教学中面临的新课题。每个人各自都有不同的问题所在,因为他们侧重的方面不同,兴趣意图也有区别。有的人性格中显现出较稳重平和的一面,在画面上表现出起伏变化比较小,相对来讲问题比较固定;而有的人性格就变化大些。这不是说明他们之间的好坏,这些都是由于个人性格不同所决定的。这是好事,说明学生自己在判断、在选择。学生在这个过程中同时也逐渐认识自己,只有先认清自我把握住自己的情绪方向,才有可能真正认识客观事物。如果反过来先让他们首先认识客观,很容易忽略自我主观意识的存在,很难再谈什么创造性地发挥了。

当学生完全凭个人感性理解开始作画时,他们中间大多数人都感觉到在简单的造型问题认识上的不足。视觉语言的最初选择是靠兴趣支撑的,但在表达过程中基本的语言能力是决定画面完整

和对情感表达准确的关键所在。在对形式进行不同的尝试中,学生遇到第一个问题就是如何利用造型手段解决造型问题。造型问题对今天学生而言,无论他选择什么样的语言形式,都要直接面对这个问题。由于每个人选择角度的不同,每个人所面对的问题也不同,这时教师就要针对不同的人采取不同的办法去引导。这个过程是引导学生对素描问题进行深入研究的最好机会。大多数学生都是在这阶段,在没有能力解决问题中,把兴趣移到另外的表现形式上,这是绝对不可取的,也是不可忽视的问题。这样下去就会出现对表面形式的一种简单认识,也很容易模糊个性的发展,使学生在不知所措中在盲目选择过程中失去信心。我们说过,事物有向好坏两个方面发展的可能,在教学过程中经常会看到学生为此很苦恼,所以真正的课堂教育是在此时开始进行。这就需要教师有能力认识到学生存在问题的关键之处和有好的解决方法,一定要让学生在此阶段中深入进去,哪怕对某一小的问题的突破都会给他们带来信心。比如对传统意义的素描而言,此时对线条和色调的控制使之有节奏具有表达力地渗透在造型之中,如何控制形体的转折、空间透视变化,如何在画面上达到合理,让人看起来协调有秩序。和谐的情绪是古典主义的精神,而真正把造型问题解决得让人产生视觉上的美感,确实需要一定的基础能力。面对一些具有表现性质的素描而言,线条、笔墨对情绪的准确表达都要在画面构图经营与形象结合中得到体现,如何做到这些需要不断努力和大胆尝试。

在课堂教学中,有些同学在形式语言的选择上表现出情绪波动较大的现象,具体体现在描述过程中比较“随意”和过分的概念化。他们这种“随意”性实际是对产生于自己头脑中已形成的观念的流露和欣赏。在以往的教学教师可能会立即制止,劝其多用眼睛观察,实际这是无效的。一个概念的形成不可能通过一张作业就能改变,而应该是当学生把他们心中的设想表达达到乏味或者失去信心的时候,这时的改变才能影响到他们对新问题的看法,而此时是主动的。在学生

的思想中没有产生改变的念头时，教师应尽可能地满足他们的兴趣愿望，指出这种形式好的与不足的方面，认清它产生的条件及发展的可能性，让学生对目前自己的选择有一个清楚的认识。另外，也有一些同学对某个因素进行固执地尝试，在别人看来好像已无法进行下去了，这时也不要轻易地否定他。因为他在这几天或者更长时间艰苦努力中会发现这种努力的极限，会对以后的选择提供一个反面的参考。有时也许能够找到一种不同的表达方式，变不利的因素为合理完整的新表现形式。有些人还会在一些单调的重复中完成自己的作业。在别人看来每一张都一样，但实际上整体地观察，他是在做着不一样的事，最少是在不断的、无休止的重复中，把自己的心态放在一个比较平静的空间位置中，与前面提到一些同学总是在变化中求发展相比，这些人心理变化更显得自信些。那么，无论是自信还是固执、轻率、波动等等都说明，学生在心理上不同程度地承受着压力和折磨，这种感受是因为自己的不同选择造成的，最少在某种程度上真正地调动了自我的情绪因素，把自我作为一个主动的主体来进行创作。虽然这种活动仅停留在形式选择的表面上，但是这种主动性在激发学生创作欲望的同时也使他们对自己有了认识上的转变。就是说他自己到底能变化多少，自己心理到底能接受、容纳多少，简单讲它是个体在群体环境中独立性的初步验证。应该说，这是实实在在的个性培养，而不是简单地把某个观念从教师头脑中移植在他们心里。

教学问题是比较复杂的问题，每个人都有自己的经验和理解，每个人介入问题的手段也是不同的。在教学中，某个问题可能反复出现在课堂教学的不同阶段，这样一来，使得实际教学比计划更复杂，更具灵活性，更有待我们用整个身心去探寻。

李超 (油画系二年级)

杨焯 (油画系二年级)

李超 (油画系二年级)

李演 (油画系二年级)

杨焯 (油画系二年级)

李 演 (油画系二年级)

杨 焯 (油画系二年级)

张贵一 (油画系二年级)

李 超 (油画系二年级)

1. 坐着的女青年

要求: 从图像的趣味形式入手对课题进行研究, 提倡语言表达的多样化。

你自己感觉自己也在表现, 在表达一种情绪, 但这种情绪是一种小范围的笔触排列, 并没有运用到控制整个画面的整体情绪之中。所以, 画面看起来比较碎, 不连贯, 仅仅是局部情绪波动。

李 演 （油画系二年级）

李 超 （油画系二年级）

张贵一 (油画系二年级)

马国峰 (油画系二年级)

根据你个人的特点发挥你处理色调的优势，不要过多地强调画面黑白灰对比效果，这只是一种简单的语言表达。

空间表现不是简单的透视关系，与上透视课观念不同的是，要强调带有意识化的空间概念。

不要过分强调外轮廓，要从形体所展示出来的起伏形象入手，建立形体内部起伏关系来带动外轮廓的发展。

2. 坐在大沙发上的女模特

提示：一个女模特坐在大沙发上，形象看起来有点怪，实际是空间造成的。前后两个大的三角形，这样空间有一种冲击压迫力。与上一作业比较，前面课题中空间有些被动意识，是一种简单的背景衬托关系。这一模特的摆放主要考虑形的表现力，以及对视觉形成的刺激力度。模特姿态有点难受，这来自形体本身的状态和她周围空间的影响。

注意：为什么要把模特摆在一个大沙发中，因为沙发形象的大面积空间有助于表现的发挥，有表现的余地。

上图：画面中背景形象和人物形象出现了两种不同的状态，要保持统一。

下图：画面不应该是简单的黑白灰对比，而是要认识形体在空间中的转换关系，形成统一。

那新宇 (油画系二年级)

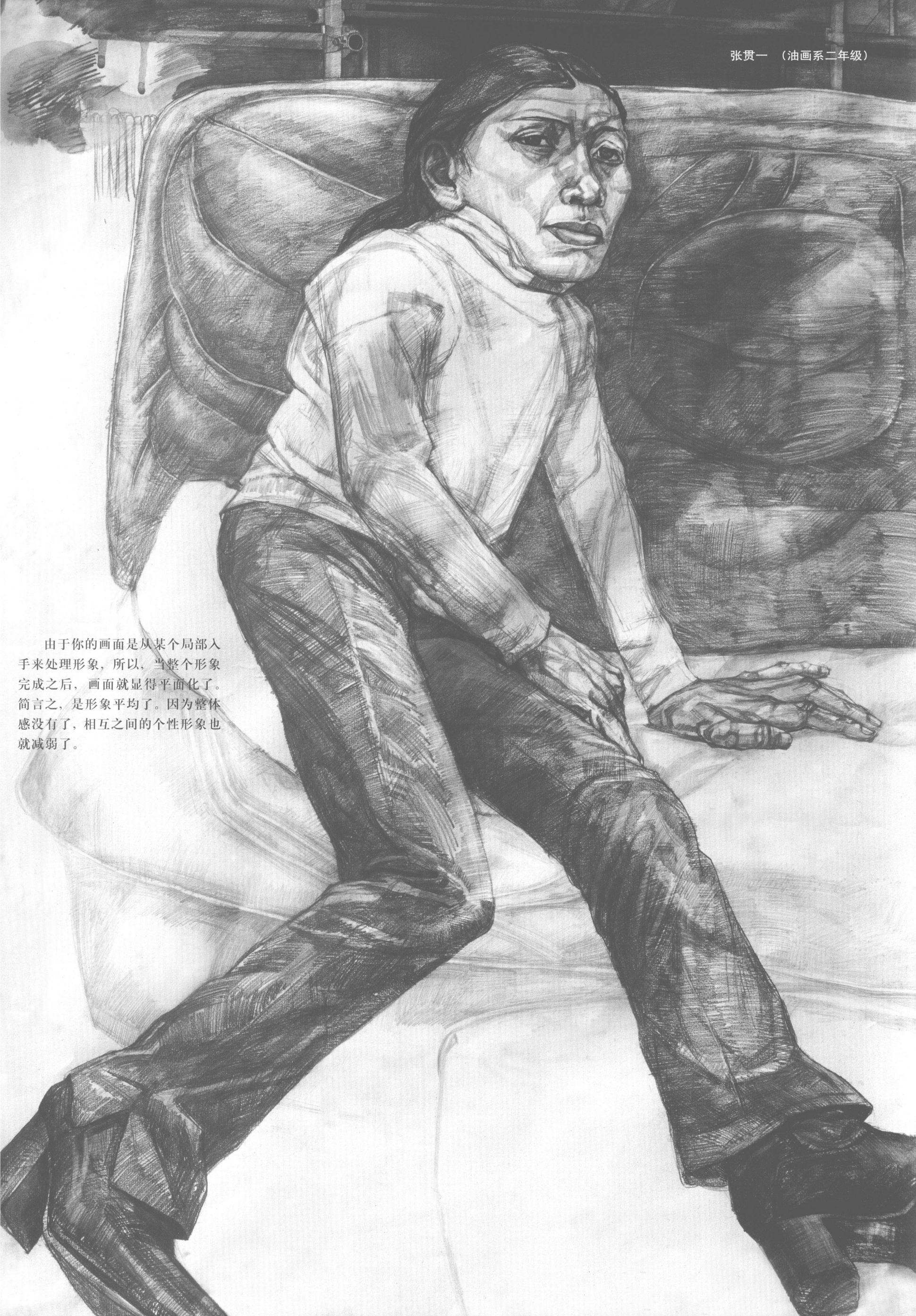

邱国光
(油画系二年级)

李演
(油画系二年级)

由于你的画面是从某个局部入手来处理形象，所以，当整个形象完成之后，画面就显得平面化了。简言之，是形象平均了。因为整体感没有了，相互之间的个性形象也就减弱了。

3. 躺着的男人

要求：从多个角度来寻求视觉的兴奋点，以此基础进行构图。除了考虑形体转折等课题内必须要做的之外，还要考虑其它的因素，比如从动作的生活状态中思考等。当我们把观念停在形体上时，其语言表达往往过多地侧重于形体；而当我们把

思维转移到另外方面时，在语言的表达性上可能会有新的突破。

当周围的人聚集在一点，从高处往下看一个躺着的人时，整个是一种什么样的气氛？要关注自己在某种心理状态下对模特的看法。

画面整个外轮廓线条有些乱。乱，并非是所谓的表现。要从人物身体整个状态中来处理线条的变化。线条依附于形体，用形象本身来体现状态。

刘婷婷 (油画系二年级)

刘婷婷
(油画系二年级)

张贵一 (油画系二年级)

开始可以凭一种兴趣来组织形象，这是第一过程，但更多要观察生活中人的状态感。人物本身的脸没有那么多结构，这种结构关系显得失去主题，把人物本身的形象失去了，而留下的仅仅是趣味的或者是“有意味的形式”。特别要提到的是，脸一定要画得有生活味，让人感受到生活本身带给视觉的感受，而非经验转达给人的错觉。做到这一点很困难，但要学会往这方面思考。前几张作业可以从趣味入手，把你带入到一种做画的状态中。但现在需要做的是多思考，在观察中去思考。

李超 (油画系二年级)

马国峰 (油画系二年级)

那新宇 (油画系二年级)

邱国光 (油画系二年级)

李超 (油画系二年级)

