

21 世纪高等艺术院校专业教材

苏海江/著

以素描的名义

中央美术学院·戴士和 主编

自我发现的开端

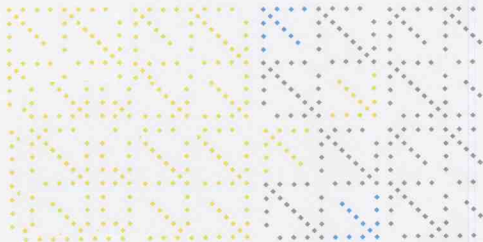

重庆出版集团 重庆出版社

自我发现的开端

ZIWO FAXIAN DE KAIDUAN

□ 以素描的名义

苏海江 / 著

重庆出版集团

重庆出版社

图书在版编目(CIP)数据

自我发现的开端/苏海江著. —重庆: 重庆出版社, 2009.4
ISBN 978-7-229-00567-2

I. 自… II. 苏… III. 美术—教学研究—高等学校IV. J—4

中国版本图书馆CIP数据核字 (2009) 第046835号

自我发现的开端

ZIWO FAXIAN DE KAI DUAN

苏海江 著

出版人	罗小卫
策 划	郭 宜 郑文武
责任编辑	郑文武 杨 帆
责任校对	温雪梅
封面设计	郑文武 刘 洋
版式设计	郑文武 刘 洋

重庆出版集团 出版
重庆出版社

重庆长江二路205号 邮政编码: 400016 <http://www.cqph.com>

重庆市金雅迪彩色印刷有限公司印制

重庆出版集团图书发行有限公司发行

E-MAIL: txchu@cqph.com 邮购电话: 023-68809452

全国新华书店经销

开本: 889mm×1194mm 1/16 印张: 9.75

2009年4月第1版 2009年4月第1次印刷

字数: 110千

印数: 1—5000

ISBN 978-7-229-00567-2

定价: 59.00元

如有印装质量问题, 请向本集团图书发行有限公司调换; 023-68706683

版权所有, 侵权必究

《以素描的名义》丛书编委会成员

主 编：戴士和 中央美术学院造型学院 院长

副主编：李 帆 中央美术学院造型学院版画系 副主任

陈卫和 中央美术学院人文学院美术教育学系 前主任

编 委：丁一林 中央美术学院造型学院油画系 副主任

吕胜中 中央美术学院造型学院实验艺术系 主任

李 帆 中央美术学院造型学院版画系 副主任

苏新平 中央美术学院造型学院版画系 主任

陈卫和 中央美术学院人文学院美术教育学系 前主任

高天雄 中央美术学院造型学院基础部 主任

曹 力 中央美术学院造型学院壁画系 主任

隋建国 中央美术学院造型学院雕塑系 主任

戴士和 中央美术学院造型学院 院长

(以上排名按姓氏笔画排列)

□ 总序

素描在中国不是土生土长的，它是向外国人学来的。为什么要学？因为要画新画，新美术需要素描。为什么要画新画？因为中国人要换一种活法。于是才有这百余年素描引进的故事。到今天，故事还在发展，而且总是发展得出人意料。本以为，素描有素描的规律，把握住它自身的法则，从政治或其他非艺术的制约下解脱出来就成功了。本以为，欧洲人教素描几百年了，横竖就那么几条基本道理从来不改的。本以为，素描总是基础，没有什么比素描更重要的。但是，不以任何人的意志为转移，素描变了，教学也变了。很多重要的东西在边缘化。虽然这一切变化出人预料，但是有声有色，时时处处，故事发展的每一个转折都鲜明地记录着中国人求生存，求发展，不容忍墨守成规，务求换种活法的决心。虽然只是个小小小的，没有用场的艺术，其实正与社会人生处处相通，它启迪心灵，拓宽视野，扫清精神障碍，它使得臣民不再恭顺，它使得弯曲的腰板挺直，它使得小人物不再迷信权贵，它使得人人自尊，人人懂得相信自己的所见所想，从而使整个民族的精神强大起来。

素描曾经是新美术的旗，因为曾经是科学民主的化身。我们记得那段故事，我们得益于那段历史，我们继承并发展着，因为我们就是求生存求发展的当代中国人。

二〇〇八年夏

□ 前言

本书的内容是介绍我主持的造型基础教学中的一段课程。这里的写作素材来自于造型基础教学开始阶段，学生的课下作业和与之相关的教师辅导的材料。相关课程在教学中被称作“速写组画”。它是造型基础课的重要组成部分。经过几年的教学实践，“速写组画”课程的教学不断完善和深化。对于促进和加强教师与学生之间的沟通，调整学生的学习状态，起到了很好的作用。

在与其他艺术学院的老师和朋友们的交流中，“速写组画”的教学得到了大家的认同和鼓励。特别是在2005年第一次“全国高等美术院校造型基础教学研讨会”上，我在发言中介绍了这一课程，得到了与会的专家和老师们的

肯定。在交流过程中，我对组画速写课程有了更多的总结和反思。在此基础上开始着手整理了介绍速写组画课程的书稿——《自我发现的开端》。希望书稿的出版一方面可以与大家分享我们在教学中感受到的“教”与“学”的快乐，另一方面也有助于今后教学的进行和不断的完善。

《自我发现的开端》一书作为对“速写组画”课程的介绍，主要内容分为五个部分。第一部分介绍速写组画课程的教学理念。第二部分是课程的设计思路和完善过程。以及我在教学中的一些体会和思考。第三部分介绍课程实践过程中的方法论。第四部分是“速写组画”课程的教学过程。第五部分为了读者能够更形象地了解 and 认识“速写组

画”教学，按照教学过程编排了学生的组画作业，和与作业相关的学生的自述和教师的品评。书中各章节的安排也是按照这样一个顺序。

苏海江

□ 目 录

一、面对不可回避的问题——速写组画课程的初衷·····	8
二、从“组画速写”到“速写组画”——速写组画课程的形成与完善·····	9
三、最初的了解与发现——速写组画课程的序幕·····	11
四、自我发现的开端——速写组画课程的实践过程·····	13
五、学生作品与品评·····	17
六、后记·····	154

面对不可回避的问题——速写组画课程的初衷

艺术院校的招生数量急剧扩大之后,入校的学生情况有了很大的变化,教学中也遇到了与此相关的诸多问题。比较突出的问题有两个方面,一方面是学生的问题。由于考前应试教育的泛滥,突击式的应试学习,造成学生学习方式的偏差和基本艺术素质的匮乏,在教学中一部分学生的学习积极性和主动性差。另一部分学生有学习热情,但没有适合自己的、有效的学习方法,延续着考前的学习方式,一味地注重技术性的习作练习。另一方面是教师的问题。面对数量剧增的学生人数,教师无从下手,在教学中缺乏积极性和主动性。一味地抱怨学生的基础差,抱怨学校的管理。

在教学开始之时,这是必然要面对的问题。特别是造型基础的课程,一般基础课程都安排在学生入学之初,上述的问题就更是不可回避了。

遇到问题就要解决,作为教学的引导者,首先是解决教师的思想认识。改变原有的小班式的教学习惯,对课程进行针对性更强的设计和规划。教师面对不同的学生,不论他们的基础好与坏,不只是发现他们身上存在的问题,更重要的是发现他们身上存在的优点和长处,像大禹治水一样修渠引流,通过课程的设计和教学方式的调整,建立良性的学习氛围和学习方式。同时引导学生自己正确地审视自己,认识自己,发现自己的潜能和适合自己的学习方法,建立自主的学习方式,养成主动的自学习惯,变被动的学习为主动的学习。学生的人数虽然增加,但每个学生都以积极主动的学习状态参与到教学当中,教学的成效还是可以保证的。

教育应该是一种沟通方式。艺术的

教学,我认为绝不可只是拘泥于教授一些知识,更重要的是在与学生的思想上和学术上的沟通,在一个顺畅的沟通和交流过程中,把教师对生活、对艺术的认识,以及所掌握的技术和知识传授给学生,通俗一点讲就是教书育人。在具体的教学实践中,这样的沟通和交流一定是以具体的绘画实践为媒介,建立在实际的教学课程中。因此要针对具体的问题设计课程,以有助于教师和学生具体的绘画实践中,面对具体的画面,进行真切的交流。师生之间的交流是任何教学的开始阶段所必须的,对基础课的开始阶段更是关键的。这也就是组织 and 设计“速写组画”课程的初衷。

在造型基础教学开始之初,同样遇到学生的学习状态和学习方法方面的问题。针对具体问题,进行了针对性明确的课程设计。“速写组画”的课程应运而生,在教学过程中逐步找到了一些具体方法、课程逐步完善起来,教学也显现出明显的效果。激发起学生学习热情,引导学生深入认识自我,认识艺术,逐步发现自我,发现艺术和艺术学习的本质,寻找适合自己的学习方法。

从“组画速写”到“速写组画”——速写组画课程的形成与完善

书名定为“自我发现的开端”，但在教学中课程名称叫做“速写组画”，而且在课程开始的最初我一直称其“组画速写”。从“组画速写”到“速写组画”再到“自我发现的开端”，在这几次名称的变化当中，确实能够反映出这一课程的成熟过程和我对课程认识的不断演变。

一、“自我发现的开端”是课程的实质

“自我发现的开端”，这本书名是陈卫和老师提出来的，我很喜欢。之所以喜欢，就是因为它明确地点出了这一课程实质。

为以后的学习打下一个好的基础。回顾这一段的教学，整个教学的过程就是一个学生“自我发现”的过程，发现自己身上的艺术优质，挖掘自己的创造潜力。寻找适合自己的学习方法，以饱满的热情投入到艺术的学习当中。之所以称之为“开端”，是因为这一段课程安排在新生入学的时候，设计这一课程的初衷就是希望学生的学习能有一个好的开端。

在当前的基础教学中有一个时髦的提法是培养学生的创造力，我相信创造力是一个人与生俱来的，是生命存在的特质，不是培养出来的，就像地底下的石油矿藏，需要的是不断的探讨和挖掘。这就是本课程的追求。

二、课程从“组画式速写”开始

课程开始称为“组画速写”，因为这一课程最初就是对美院传统的课下速写教学的改良。速写是大家公认的有利于造型学习的手段，而且对于促进学生学

养成画速写的习惯，也是我们的普遍共识。但在实际教学中，速写教学的形式单一和对于速写的片面理解，使得学生盲目地苦画，或者乏味不画，失去了速写的乐趣。

那么怎样的速写学习才是有益的？首先，好的速写中充满了绘画所能带来的巨大的快乐，好的速写中应该展现出的是智慧的光彩。其次，速写的形式应该是多种多样，速写的内容应该是丰富多彩。因为，速写是艺术创作过程中的一种研究方式，是感受生活，记录生活和记录艺术灵感的一种方式。画家或艺术家必须是真诚地热爱生活，愉悦于艺术之中的人，在速写当中体会到的画画乐趣应该是最多的。

在造型基础教学中，速写的学习对于培养学生关注生活，增强绘画学习的兴趣，应该是行之有效的教学方法和教学形式。“热爱生活，热爱艺术”，培养富有这种艺术情趣的人应该是我们教学宗旨中很重要的一方面。

以往的教学中速写被认为是非常重要的造型训练方法，主要是针对手头表达能力而言。我更希望通过速写教学活跃学生的思维和挖掘学生的创造力。在造型基础教学中激发学生个性展现的创造，挖掘学生的创造力，这与认识造型规律和手头表达技巧的学习同样的重要。教学培养出来的学生应该是绝对不雷同的，应该有真实的自我，鲜活的生命力。认识自我，表现自我是教学的目的，在对自身的认识和发现过程中学生的自信心得到增强，表现的欲望得到激发。因此，速写应该是挖掘学生创造潜质的方式，启发学生去主动发现自我。

去表现真实的自我，这不但使学生充满无穷的乐趣，也是教学过程中无穷乐趣的所在。

着眼于这样一种思考，我又将组画元素引入结合。在速写教学的进行过程中，我发现需要强化对“主题”的发现与关注；因为一旦进入创作实际，一切都围绕主题的凸现与展开而推进。受漫画和连环画教学中四格组画的启发，我开始尝试将组画的作业形式引入速写教学。画一组组的速写，我称其为“组画速写”。在反复尝试中，我总结组画形式有三个方面特点极有助益：

首先，人的思考习惯是延续性的，不是单一镜头式的。因此在用画面表达时也采用连续的、系列的形式，它有助于人的思考的连贯性，也有助于完整地表达连续的思考内容。组画形式正是具有这一特点，相对于独幅画来说，其更符合人的思维习惯。利用符合思维习惯的表达形式，能够顺畅地传达自己的感受和认识，也就更容易激发创作热情和创作欲望。

其次，教学过程中同学们经常将组画称之为“组画创作”，他们的领悟是完全正确的。组画形式的运用本身就是一种创作语言形式的尝试，“以创作带领课堂习作的学习”是我在基础教学课程设计中的主要思路。创作实际上就是实践过程，只有在实践中进行基本功的学习才是最贴近艺术本质的，最富有热情和激情的，也才是最有效的。

再者，绘画基础教学同样应该是以提高学生综合能力和素质为目的，学生的学习能力的提高是重要的。在教学中应该针对这一方面加强学习学习的主动性，目的性的引导和培养，加强学生对学习方法的认识和尝试，使学生成为学习的主人。思想上的主动是提高学习效果的根本动力。组画是相关的多幅画面的绘制，是一个反复实践的过程。围绕一个主题，从观察、构思、表达，再观察、再构思、再尝试，从不同角度的观

察、构思不同的画面。尝试多种的表达方式。这样一个反复的过程同样也是一个研究的过程,在这个过程中的学习是创造性的,是动态的,是主动的。运用组画的形式进行速写教学,有助于学生养成在学习过程中保持一种研究的心态,寻找到一种适合自己的学习方法。

以上对组画的认识也是在教学实践中逐步体会并逐步深化的。所设定的速写课程的教学目的在教學实践中能够得以实现,充分、生动地展现在学生的作业中,“组画”这一作业形式起到了关键的作用。

三、从“组画速写”到“速写组画”,课程名称的演变体现了对课程认识的不断深化

在“组画速写”的教学过程中,对“组画创作”一词在不知不觉中被学生们经常提及,对于“组画”的认识更是突出。原先认为速写就是手头技巧练习,逐步被“速写就是感受生活和创作画面”的认识所代替,“画”的概念开始进入学生们的思维。这与前面提到的整体基础课教学的主导思想——“创作带领习作的学习”,有了不谋而合的默契。在绘画基础的学习过程中强调创作意识,其实就是强调绘画基础学习的综合性。在动态的创作思维中学习相对稳定的规律性知识。将这样的综合性教学方式运用于绘画基础的学习中是我设计基础课课程的基本思路。

以往的教学模式存在着明显的利弊。从“基础”到“专业基础”再到“创作”,这样的分段式教学,虽然其各成体系,自成体系的课程具有相当的完整性,教学方便易行。但是这不符合艺术学习和艺术创作本身综合性的特点,使这种教学模式的弊端在教学的最终显现出来。在这种教学方式的学习

中,获取的知识都是被割裂的,学生很难在这样一些缺乏相互有机联系的知识基础上,发挥他们的创造力,进行综合性、系统化的学习和创作。

“速写组画”课程的设计,就是结合造型基础教学、专业基础教学和专业创作教学的综合因素,设计的相对综合化的教学,引导和培养自我定位与自主学习的意识和能力。有效的学习习惯,独立思考能力,必须依靠明确的自我定位、自主的学习意识的培养。具体教学中每一个学生的发展潜能有着明显的差异性,只有明确的自我定位和学习目标,才可能避免学习的盲目性,从众性与不合理性,在自己擅长的领域里培养创造力。与此同时,当今社会迅速发展,知识不断更新,需要学生在一生中不断地学习,只有养成自主学习的意识和技能,才能适应社会发展的需要,才有创造力可言。

组画形式本身带有很强的研究性和创造性,将“组画创作”作为一种教学形式引入速写教学,这就是综合性教学在造型基础教学中的一次尝试。在此认识的基础上,“组画速写”就演变成“速写组画”,这样的课程名称既强调了组画的作业形式和创作的作业性质,又明确了速写学习所具备的快速记录、小幅画面、反复推敲的学习特点。

此后,在“速写组画”的教学实践中,由于教学思路的明确使得教学取得了明显的效果,特别是促进了之后的教学,包括针对造型基础规律知识学习的“静物写生组画课程”、针对人物造型规律学习的“生命形象写生课程”、针对风景写生学习的“风景写生组画课程”等系列基础教学。为整个基础教学的顺利进行打下了一个好的基础。所以,在我看来将“速写组画课程”称其为“自我发现的开端”是最恰当不过的了。

纵观这持续了六周的课下速写教学,教学中采用多幅组画的作业形式,进行了自由式和命题式的速写训练。目的是为了使学生主动地、多方面地注意观察生活,养成能够深入研究问题的良好的治学态度,并在组画的创作实践中,逐步找到一种适合自己的学习知识、研究问题的方法。在教学过程中,鼓励学生多种材料的运用,多种形式的尝试,培养学生对艺术探索的兴趣,发掘学生的潜能,加强学生的自信,其目的也是为了培养学生爱动脑子的习惯,找到会动脑子的方法。

通过速写组画的学习,学生们具有了初步的绘画语言意识,开始利用形象和画面这样的绘画语言,来表达对生活的认识和自己的情感。绘画就是一种语言,作为一种语言形式的存在,它就像人类说话的语言和文字一样,掌握它并运用它表达自己,这其中的道理是相同的。实践是学习和掌握语言的唯一途径。速写组画作为一种学习绘画语言的方法,随时把自己的构思和感受用多样的绘画语言形式记录下来,反复地推敲,逐步丰富自己的绘画语言,形成富有个人魅力的语言形式。

组画形式的课下速写的教学,使学生们养成主动发现问题、思考问题的习惯,学习和掌握解决问题的方法,这是绘画基础教学目的,同样也是教育的最终目的。在教学过程中,不同阶段遇到不同的问题,不断地思考和不断尝试解决问题的方法,这同样也是一个教师在教学实践中不断的自我发现。这里充满了教学相长的乐趣。

最初的了解与发现——速写组画课程的序幕

在“速写组画”课程的开始之前有一个十分重要的课程序幕。就是“了解和发现”。这里的“了解”有两层含义，一是教师和学生之间的相互了解，二是学生对自己的深入了解。“发现”也有两层含义，分别是教师对学生每个人身上特点的和学生对自身兴趣和创造力的发现。

关于课程的这个阶段，我主要想介绍的是教师与学生之间的交流过程和在中引导学生对于自我的认识与定位。

基础课的教学在美术学院，一般是安排在新生入学之初。老师面对新学生，学生面对新老师，课程的开始了解是首要的问题，这对于今后课程的开展是非常重要的。师生之间的相互了解是教学的良好开端。

在课程安排上，用一周的时间鼓励学生按照自己的认识去画速写，不做太多的要求，尽量展示他们已有的水平。一周后作业收上来，对于学生的情况便大致清楚了，画面最能说明问题，学生的情况在画面中基本上反映出来。其中问题有这样几个方面：一是一部分学生很努力，很认真地画了大量的速写，但内容都是一个人的各种姿势的速写，和我们看到的考试作业别无二致。二是学生对速写不感兴趣，凌乱的几张作业，内容不知所云；三是学生的绘画水平明显参差不齐。

学生身上表现出的诸多问题都与考前突击式的应试教育有关，另外就是面对大学全新的生活和学习环境，学生感到茫然而不适应的结果。首先，现在考前突击式的应试学习，给学生养成了狭窄的艺术视野，一部分学生想在学

习上下工夫但还是延续考前的思维和方法。其次，学生们经历了考前单调枯燥的应试学习的痛苦磨难，对于画画已经谈不上喜欢，在脑中对绘画的认识一片茫然。

总的来看帮助学生尽快进入良好的学习状态，脱离考前对绘画的片面认识，是基础课最先需要解决的问题。

针对上述的情况，我在教学中采取了这样几个方面的措施。

1. 在这一阶段对于与学生的交流是最重要的。特别是一对一的交流，我称其为“贴近式教学”，教学中学生最重视和期望的是老师针对自己的具体的画面，具体的问题，有具体的建议。面对一个班级的泛泛评述我认为形式主义。对学生的作用微乎其微，贴近式的教学看起来很是费力，但一两次的交流下来就呈现出事半功倍的效果。特别是在速写组画教学过程中，对“贴近式教学”的初步尝试更是感触很深。贴近式教学其实就是，更贴近每一个学生的真实思想。

2. 这一阶段开阔学生的眼界，活跃学生的思维是必不可少的。组织欣赏美术史中各个时代大师的作品，并进行细致的讲解是最好的方法，更为有效的方法是有针对性的临摹，当然这需要依照学生的具体情况来引导。

这个阶段的课程中，教师对学生的了解包括对他们身上存在的优缺点的认识很重要，而更重要的内容还包括，学生对于自己清晰地认识，对自己在学习中所面对的各种问题的清晰认识。学生的学习主动性往往是建立在对自身优点和缺点清晰认识的基础上，因此，教师很重要的事情就是帮助学生在这一阶段进行自我认识和自我问题的发现。

为什么讲学生对自我的清晰认识可以促进学生学习积极性和主动性呢？这个问题我们可以从教学中的主客体关系的角度来讨论。教学中不明确教学主体不利于教学的进行，但一般认为在教学中的主体或者是教师或者是学生，我认为主观上认定教师或学生为单方面教学主体都是不好的，教学的主客体在教学过程中应该是一个相互转换的过程。

在教学中最重要两个参与者，就是教师和学生。如果只是将教师的教授作为教学的重心，那学生只是单纯的参与者或旁观者，学生的学习积极性和主动性就会减弱或没有。反之，现在教育产业化大潮下的流行的说法——学生是上帝，那教师的创造性和主动性又从何而来呢？所以，我认为在教学中教师与学生之间是合作的关系。在教学的不同阶段扮演着不同的角色。特别是在艺术的教学中，充分调动教师和学生两方面的主动性和积极性更为重要。

在教学的组织 and 教授的过程中教师是中心，教师应当有充分的对课程进行设计和把控，教师的素质在教学中至关重要，而基础教学中教师的因素更是重中之重，教师有怎样的学术基础，他才会有怎样的基础教学。

在学习过程中学生是当然的主角。大多数学生在以往的学习和画画过程中，总是无意识中就对画的评价权交给了教师，这是在长期学画过程中养成的习惯，总在等待老师对自己作品的判断，这是极其不对的，也是背离艺术创作规律的，更是背离艺术教授与学习规律的。学生的主动性和积极性是教学成败的关键，教师和学生之间的互动和共同努力才会有助于教学取得良好的效果。学生作为教学主体的另一部分是教学成败的决定因素，“因材施教”的口号不能只讲在嘴上，只有教师在教学中

首先充分肯定学生的主体存在意识，才能充分调动学生的学习主动性和积极性，使得教学效果事半功倍，也促使学生主动地去认识和思考艺术的内涵和艺术学习的本质，充分发挥自身的创造性和能动性。在基础教学中，教师应该真正地下工夫了解学生情况，贴近学生，从而赢得学生的积极配合，调动学生的学习主动性。教师只是闭门造车的教学，结果只会是事倍功半的，甚至是徒劳的。

换个角度看，教学过程中教师必须时刻把学生的学习目的与自身的教学目的紧密结合起来。教师必须成功地组织和参与完成学生的学习，教师的自我价值和社会目的才能真正实现。教师的作用对于学生是一种外部的影响，教学的作用不能简单地授予，移植到学生身上，它必须经过学生自身的学习过程得以实现，所以，教师的教授过程一定要与学生的学习过程相联系。站在学生学习的角度考虑教学的实施，教学才能产生它的作用。学生在学校学习的过程，不单纯是一个从数学中吸取知识这样一个由外到内的过程，也是一个由内向外的主动学习而成长的过程。平时我们更多的注意到学生由外而内的学习过程，而加强学生由内向外的学习主动性在教学中的重要作用就很少了。学生在教学过程中的主体意识一经形成，就具有其相对的独立性和独特性，从而产生出每个人自身特有的创造力。

在教学过程中，作为教师应该注重引导学生建立起主动参与教学的主人翁意识，他们同样是教学的主角。学生们对于自我的审视和清晰的认识，对于数学是十分重要的。所以，学生对自我的主动认识是我在整个教学中所强调的，也就是本书的题目中所点明的——“发现自我”。

自我发现的开端——速写组画课程的实践过程

教学的过程是快乐的。不但是学生，教师也感到快乐。这里“演示”的艺术创作过程有些像是游戏，掌握了一定的规则。在游戏般的“创造”中体会到的就是一种快乐。因为创造力不断被激发释放，在一段“剥离”下来的“自我”中，自己和别人都能感到其中展示的生命活力和快乐幽默。艺术的学习应该如此，快乐的教学和学习是我的追求！但是，我确信这种快乐是在教学的进行中慢慢产生的，需要经营。

我们的教学过程大致分为三个阶段：兴趣的挖掘和培养；多种绘画语言形式的尝试；命题组画的创作实践。这三个阶段在教学过程中并没有简单、固定时间上的划分，针对不同的学生情况有相应灵活的安排。这三个阶段只是课程进行的必然过程。

一、兴趣的挖掘和培养

调整学生的学习状态是一切教学的基础。在这样的思路引导下，“兴趣的挖掘和培养”阶段的课程便开始了。对于这一阶段的课程，我明确地给学生提出了这样一个口号：“爱生活，爱画画。”

关于“爱生活”。

教学的开始阶段，遇到的主要问题正像前面提到的，学生在漫长的考前学习过程中，已经有意识或无意识地在思想认识上远离了自己的生活，陷入考学的狭小空间里。对于他们来说“艺术来源于生活”的话，只不过是事不关己的一句口号而已。面对从考场中磨炼出来的学生们，他们的作业呈现出来的是单调的样式、匮乏和空洞的内容，年轻人的

热情和生命力似乎与他们的画无法联系起来。

能够主动地观察身边的生活，审视自己身边的生活环境和生活状态，在体味生活的基础上激发表达欲望。从而在感悟生活的基础上由感而发，用绘画的语言表达自己真切的情感。这一点对于刚刚步入美院学习的学生来讲是首要的课题。

真正的美在生活中，生活中不缺少美，不缺少激情。缺少的是发现，缺少的是与生活的交流。充满感情地对待生活、观察生活、表现生活是艺术灵感的源泉。只有充分的认识到这一点，才能开始真正的艺术学习。

古代画论中早就有“外师造化，中得心源”的精辟之语。以往教学中经常可以看到，优秀的学生作品所反映出的，很重要的就是他感悟到的生活中打动他们的东西，这种感悟一定是他们源于生活的真情实感。在艺术创作中，打动自己作品的才会打动别人，对生活的真情是打动人的唯一途径。

“爱生活！”提出这样的口号，就是为了使同学们能够开始关注和思考“艺术来源于生活”这一艺术创作和艺术学习的基本原则。

艺术的创作存在着形式和内容两个方面的问题，在艺术的教学中间样也存在着对于形式和内容的教授，在基础课的教学中，形式和内容的教授孰先孰后，我认为是很重要的问题。关于这个问题，从艺术本质上讲我认为内容一定是首要的。基础教学不只是所谓的、简单的手头表达能力的基本功教学，如何认识艺术，如何面对生活，艺术要表现的内容是什么，这些方面的深入学习和领悟也是重要的基础。

一提到关于“艺术与生活”的认识，在以往的教学中间都是理论的学习，我想对于这方面的教学不是简单的理论教学能解决的，只有将其融于绘画实践的学习中，才会起到其应有的效果。“速写组画”的教学，从课程的设计和教学过程的实施，就是紧紧地抓住这一点，并在一个问题上与学生进行充分的交流，引导学生用自己的思维去看生活，去发现生活的美。

在教学中，学生对于“艺术与生活”的认识，有这样两个方面问题值得注意：

一是，学生们已经忘记了画画和生活还有什么关系！对绘画学习的最终目的模糊不清，甚至没有思考过。提起画画，就是画室中间摆着的模特儿和静物。而在画室中画模特儿和瓶瓶罐罐到底是为了啥？

二是，对于生活的认识，觉得只有到农村，到青海、西藏，才可以体验和表现的生活。忘记了自己最熟悉的身边的生活和事物那才是真正属于自己的生活。如果不会从自己身边的生活中去发现美，表现美，到其他地方也只能是猎奇而已。

课程之初针对这些问题，加强与学生之间有针对性的交流。教师和学生之间针对具体的作业进行推心置腹的交谈。另外，进行多方面的艺术欣赏的讲座，在观摩大师们的作品的同时，讨论各自的体会。许多原来被认为是理论性很强的问题，在实践中慢慢都会有一些初步的认识。

关于“爱画画”。

刚刚入学的新生，面对开始的大学生活，一般存在两种状态。就像前

而提到的,一种是依旧继续考前已经形成的学习习惯,被动地完成眼前的作业;另一种厌倦于画室中的模特儿和不变的教学方式。教学中有许多同学对学习感到枯燥、徘徊、厌烦的情绪明显可见。

“喜欢画!”这是每一个学人走上美术道路的最初的冲动,几时的兴趣使他们用简单的蜡笔涂满家中每一面墙壁,极具兴致地描摹,可以见到的各式各样的图画,那种“热情”具有无穷的学习动力。枯燥、单一、片面的应试学习,使得学生们最初对于画画的那种兴奋已是很难体会到的了,取而代之的只是考学的简单的动力。

对艺术的依恋是艺术创作的唯一原动力!同样对艺术的依恋也是学习艺术的真正的原动力。

对于画画的喜爱,是学生学习绘画的真正动力所在。画画本身应该是给人带来愉快和享受的,绘画学习中也应该充满这样的享受。孔夫子讲“知之者不如好之者,好之者不如乐之者”。教育学也告诉我们,兴趣是最好的老师,兴趣能给人带来持久的动力,“乐此”才能“不疲”。有些同学只凭借着一时的刻苦在惯性中苦行,确实以往总在介绍那些有成绩的画家,速写了成千上万张,每日埋头在作画中,那许多的画不是无兴趣的重复,那作着画的工作不是在苦撑。那是在画中体验无限的快乐。所以学好画画,画好画,第一重要的是热爱,找回学生们最初对画画喜爱的冲动,提高学习的兴趣。

学习画画,教画画画,都应该是一件快乐的事情,不管在学习和创作中遇到多少困难,画画本身应该是件开心的事。画画是可以让人述说心声,排解烦恼的方式,在画画过程中愉悦自己的心灵是其存在的根本原因。学习画画也应

是如此。在教學实践中,我一直努力希望引领同学们找到绘画学习中快乐的感觉,也让自己去体会教学中的快乐。有了快乐的体会,就会有投入的状态。投入了,忘我了,在这种境界中就会发现学习绘画是一件快乐的事。投入的学习状态是最重要的,这种状态中最主要的是强烈的学习欲望和艺术表现的欲望,那是一种激情的存在,当学生充满热爱画画的激情之时,学习的热情就会融入教学当中,这是教学能够有效进行的保证。

在速写组画教学中有一个明确的思路,就是让学生更主动,更深入,更本质地去思考和关注艺术与艺术学习的问题,从而使已经疲倦于应试考学的学生们来贴近它,喜爱它。希望我们可以真实地再次呼喊“我爱画画!”这也是绘画基础学习过程中学习的重要一环,找回学生们对待画画曾有的热情。

在学习中学生们现在最需要的是激情,对于生活的激情,对于画画的激情,“爱生活,爱画画”的口号应该是这个激情的最好诠释。因为爱而全身心地投入,在这样的状态中,我们会发现学习画画是一件快乐的事!激情是学习的最大动力,激情能唤起学生内心深处的对画画的爱,有激情投入到体味画画的乐趣中。

二、多种绘画语言形式的尝试和研究

对学习来说,激情之外还需科学的方法,速写组画的教学,既是召回激情的好方法,更是学习艺术的好方法。仔细考察一下,大多数成功的画家和艺术家的艺术实践,都有运用过系列组画这样一种方法。不过,如果将组画的方法在教学中,最充分地发挥其作用,仍然需要系统的、科学的教学设计和教学技巧。

在以调整学生学习的状态,增强学生积极性和主动性的教学过程中,我和学生们慢慢地有了一个共识,那就是不但要“爱生活,爱画画”还要在勤动手的同时“会动脑,讲方法!”接下来的课程便在学生们的积极主动的思考中开始了。

在第一个阶段教学的基础上,学生的学习主动性和积极性充分调动起来,他们有着强烈的表达欲望,同时遇到的问题也都明显地显现出来,有一肚子的话要说,但表达的方式和方法的单调和匮乏就成了突出的问题。对于绘画语言和语言形式的学习,在自然而然的状态下开始了。这时教师明确地和有针对性地引导是十分关键的。画画其实就是一种语言,一种表达自己心声的语言,语言就有其丰富的表达形式和表达方法,对于不同语言形式的尝试和研究,其间的乐趣和奥妙同样也是令人陶醉。

对于绘画语言的研究,同样也可以使学生对于“爱生活,爱画画”这一教学理念,有进一步的认识和真切体会。绘画语言形式本身的丰富性和独特性,同样具有无穷的学习和创造的乐趣。对于绘画语言形式的认识和关注,对于多种语言形式的实践和尝试,更加激发了学生的学习兴趣,促进了学生学习热情的进一步提高。在对绘画语言的学习和研究过程中同样可以促使学生主动观察生活,因为生活的丰富性,造就了绘画语言表达的多样性和独特的表现魅力。

虽然是初步对绘画语言形式的关注和研究,学生们已经从多方面体会到绘画的乐趣,而在此基础上,引导学生在研究绘画语言的过程中,开始思考怎样才能更有效地学习,体会学习方法的重要性,开始寻找适合自己的学习方法,这同样是这一阶段教学的重点。

人们常说的一句话“会学习”，就是讲的对学习方法的认识。学习一定是要讲方法的，对于绘画的学习也是如此。而且好的学习方法对于绘画的学习能够起到事半功倍的效果，所以好的学习方法同样是学生必备的基本素质和能力，在基础教学的过程中对于学习方法的培养和认识是非常重要的。这在以往的教学上似乎是极少被提及的。

在大学学习期间，良好的、适合自己的学习方法，是教师应该教给学生的，或者讲应该引导学生去思考和探讨的。特别是对于基础的学习，它不是一时的，而是一生的。因此，学习能力的提高是基础教学的基础。

加强学生自学的能力，包括主动发现问题、提出问题、解决问题这一系列的学习能力。对于创造性为主要特点的，学习艺术的学生们更是应该强调的。只有良好的自学习惯和自主学习意识，才能使学生们在今后的学习和艺术实践中才可以立于主动位置和不败之地。而且，自主学习意识的提高，也极大地提高了课堂教学的效果。

教学必然涉及到两个方面的因素——学生和教师。学有学的方法，教有教的方法。教的方法需要教师来研究，学的方法也需要教师的引导和教授，这些都是分内工作。教学方法的研究和结合实际情况的改进，教学方法的系统性、目的性、创新性、学术性的体现，其本身就是学生掌握良好的学习方法的最好的示范！

对于教学形式和教学方法，教师应该结合教学的实际主动进行合理设计。它不但对教学是有效的促进，对于学生学习的主动性和有效性的提高和学生们的学习方法的改进，也是个促进。

“速写组画”它本身就是一种方法的展现，在创作中就是创作方法，在教学中就是教学方法。所以，速写组画教学形式的设计，就是引导学生思考和寻找好的学习方法的最好的示范。

好的学习方法同样可以提高一个人的学习兴趣和热情，那么好的学习方法的标准是什么呢？我认为应该从两个方面看，一是行之有效，二是适合自己。而且适合自己是最为重要的，“条条大路通罗马”，行之有效的方法千种万种，但其中最适合自己的才是好的方法。所以，前面我提到“会动脑，讲方法”，在教学中去寻找和发现适合自己的学习方法同样是“自我发现”的重要内容。

三、命题速写组画的创作实践

在接下来的教学中，进入命题组画速写的创作阶段。面对同一个命题，虽然范围压缩了，但在有限的范围内，学生的创造力和个性的挖掘就可以有更主动和更明显的展现。对于生活某一方面的观察就会更细致和主动。对于绘画语言的运用就会更具体和更具个性。更有利于教师对学生的认识，也有利于学生对自己的审视和发现。再者，通过一个明确的“命题”创作，有利于学生对一段时间来的速写组画教学中的收获和不足进行一下总结，有利于之后的学习。

题目是“自画像”，这是最简单，也最熟悉的题目，很多学生从刚开始画画就触及过的题目。自己，是每个人似乎最为了解，但似乎又最讲不清楚的。自己，是每个人最为接近，但也最难自省的。自己，是每个人最可关注和审视的生活对象。自己，也在这一教学开端的课程中需要最多关照的主题。

在一系列的组画训练过后，对于

“自画像”这个再熟悉不过的题目的创作和创作之后的反思，可以使学生们再次真切地体会到，课程之处我们提出的那句话——“爱生活，爱画画”，这话看似老生常谈，但实为真理，也最具实际意义的学习理念，加上后来教学中逐步引入的“会动脑，讲方法”的教学理念，更丰满了整个“速写组画”的教学思想。

绘画创作给人带来的是快乐，绘画的学习也应该是快乐的。关键是状态和方法。速写组画的教学就是让学生找到学习的最佳状态，发现并掌握适合自己的学习方法。

此为试读,需要完整PDF请访问: www.ertong.com