

感性训练素描教学

陈卫和 王丹 著

直接用陈卫和素描
照片，不画外轮廓。长线
与短线结合，既有大的形体
结构，也有小的起伏变化。
（一）每幅素描以线条为主
法，注重研究线条的质感
与，不追求画面的完整。

2011.10.4

PERCEPTUAL PRACTICE OF SKETCH TEACHING

CS

湖南美术出版社

广州美术学院学术著作出版基金资助

感性训练素描教学

陈卫和 王丹 著

PERCEPTUAL PRACTICE OF SKETCH TEACHING

CS

湖南美术出版社

广州美术学院学术著作出版基金资助

图书在版编目(CIP)数据

感性训练素描教学 / 陈卫和, 王丹著. -- 长沙: 湖南美术出版社, 2013.11

ISBN 978-7-5356-6667-3

I. ①感… II. ①陈… ②王… III. ①素描技法 IV.

①J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第259193号

感性训练素描教学

出版人: 李小山

著者: 陈卫和 王丹

责任编辑: 陈秋伟

特约编辑: 王管坤

书籍设计: 肖 静

责任校对: 徐 晶

制 版: 嘉伟文化
JIAWEI CULTURE

出版发行: 湖南美术出版社

(长沙市东二环一段622号)

经 销: 湖南省新华书店

印 刷: 长沙市天涯彩印包装有限公司

(长沙市雨花区环保中路188号)

开 本: 889×1194 1/16

印 张: 15.5

版 次: 2013年11月第1版

2013年11月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5356-6667-3

定 价: 68.00元

【版权所有, 请勿翻印、转载】

邮购联系: 0731-84787105 邮 编: 410016

网 址: <http://www.arts-press.com/>

电子邮箱: market@arts-press.com

如有倒装、破损、少页等印装质量问题, 请与印刷厂联系调换。

联系电话: 0731-85163588

素描画的不是形体，而是对形体的观察。

——[法]埃德加·德加

素描不仅仅是一种技法，还是艺术家为了某一特定理念的需要所选择的恰当的绘画语言。

——[美]伯纳德·切特

1506
A

素描事实上是一种痕迹，它表现出人和自己的关系，表现出人和材料、物质、周围环境、自然以及其他人的关系。素描使那些经历过的、领会到的、感受到的、想到的、看到的东西，一切变得可见。

——[瑞士]托马斯·吕辰格

只有一条正确的道路来学习绘画，这是一条极其自然的道路。它与技艺、技巧没有关系，与美学及概念也没有关系，它只与正确的观察行为有关系。我所说的正确观察，是指用所有感官去实际接触各种对象。

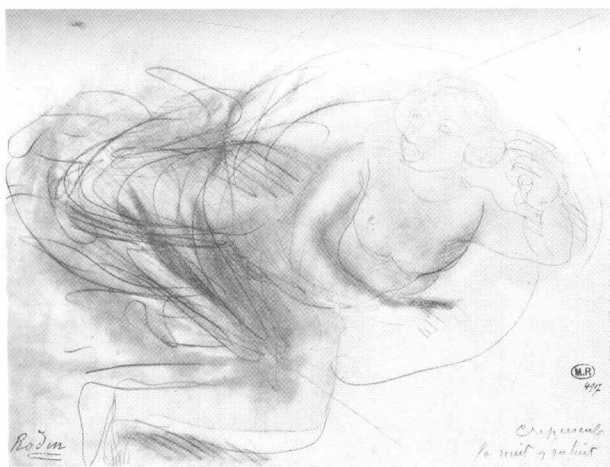
——〔美〕基蒙·尼克莱德斯

Contents

目 录

1	导言 / 探索艺术基础的素描学习
3	第一章 / 理论篇——素描：感性的学习
6	一、 感性训练的必要性
9	二、 独特的感性认知方式
17	三、 回归感性的素描学习
20	四、 感性训练素描教学目标
25	五、 艺术的素描教学展望
29	第二章 / 教学篇——感性训练素描
32	一、 轮廓练习
64	二、 动觉练习
101	三、 量感练习
126	四、 覆盖练习
160	五、 强化练习
199	第三章 / 体会篇——素描拾贝
202	一、 轮廓练习
205	二、 动觉练习
208	三、 量感练习
213	四、 覆盖练习
217	五、 强化练习
220	六、 素描新貌
231	第四章 / 主要参考文献

导言

The Sketch Study to Explore the
Base of Art探索
艺术基础的
素描学习

素描，作为美术的基础课程向来被广大师生所重视。但是，当我们看到众多美术学生们的素描学习状况时不禁有些疑惑，美术——到底是技术还是艺术？素描基础——是作为技术基础还是艺术基础？

相信所有人都会不假思索地回答：当然是后者！但是如果继续追问：素描学习的艺术训练体现在哪里？此时，说来说去却跳不出前者。

素描作为绘画的基础训练，表现为人的视觉感官信息的获取和复现，将眼睛获取的物象信息转化为点、线、形、色从而复现部分视觉效果。素描学习包括了“看”和“画”两个部分。如果强调素描结果必然关注“画法”，强调画面的形式分析，作画中呈现为整体到局部的方法操作；倘若重视素描过程定会关注“看法”，强调视觉信息的转化，作画时表现出局部到整体的方法形成。画素描本来应该是一种视觉思维的训练，用单纯的绘画元素（如线条）把握世界纷繁复杂的面貌，自成为一种平面视觉形式，复现空间视觉感受的过程。现在的美术基础学习大多采用“画法”学习，所有的“画法”都是作画者感觉过后留下的视觉表现结果。“画法”学习是脱离现场实际感觉后的技法练习，以美术高考的“背临”训练方法最为极端。“看法”学习则主张画法的心理内生方式，将作画者眼睛的“看”和笔下的“画”融为一体，努力达到眼手同步、心手相随的作画状态，从而恢复和提升学生对于自然形态的视觉形式感受力。非常明显，“画法”学习选择素描的结果，可以通过临摹学习；“看法”学习选择素描的过程，必须通过写生学习。“画法”学习可以选择摹本反复练习，提高绘画工具和方法的操作能力；“看法”学习在“看”和“画”融为一体时获得体验，提高学生视觉感受和表达的能力。进入美术专业的学生不应该再一味注重绘画的技术训练，培养成为一个匠人，

而应该努力改变业已形成的技术逻辑思维,进入艺术训练,去体验非逻辑的视觉形象思维。素描的全面训练当然少不了绘画技能的方法学习,却更应该包括艺术思维的视觉学习。但是由于艺术思维非逻辑方式的难以言喻,学生只有通过具体行为过程来体验。我们努力找到了一种教学方式,经过反复实验的“感性训练素描”教学,不失为学生获得视觉思维方法,提高感性认知能力,同时作为艺术基础学习的有效方式。

“感性训练素描”教学步骤与方法:本教学以“眼睛触摸对象的盲画方法”为核心理念,要求学生完全放下原有的素描理念和方法,尝试强化视觉和触觉的方式去画画。在绘画过程中注重获得心理体验和感觉呈现,从而感悟视觉思维与逻辑思维的区别,从本能上恢复视觉形式的感受力和表现力。

一、轮廓练习——用线条感知物象轮廓的外在体验。这是典型的盲画方法,用眼睛紧盯物象的外轮廓,像蚂蚁爬动,握笔的手在画纸上随之移动,眼睛做到绝对不看画纸。评价要点:所画的轮廓线比之前是否具有更多细节信息?

二、动觉练习——用线条表达主观心理的内在体验。用心揣摩物象姿态的内部结构,特别是人物的筋肉骨骼在情感作用下的松弛和紧张,用线条快速进行抽象表现。评价要点:所画的线条中是否能够感受到生命活力?

三、量感练习——用线条累积对物象的心理体验。遥感揣摩所画物象的重量,像做雕塑一样用线条进行堆码表达,内心强化对所画对象不同部位的重量感受。评价要点:线条涂绘与物象的轻重感觉是否一致?

四、覆盖练习——用线条覆盖物象获得表层体验。似乎回到轮廓练习,但不是外围轮廓而是横截轮廓,用线条覆盖到视觉能够看到的物象的每一个角落。评价要点:线条涂绘与物象表面的起伏感觉是否一致?

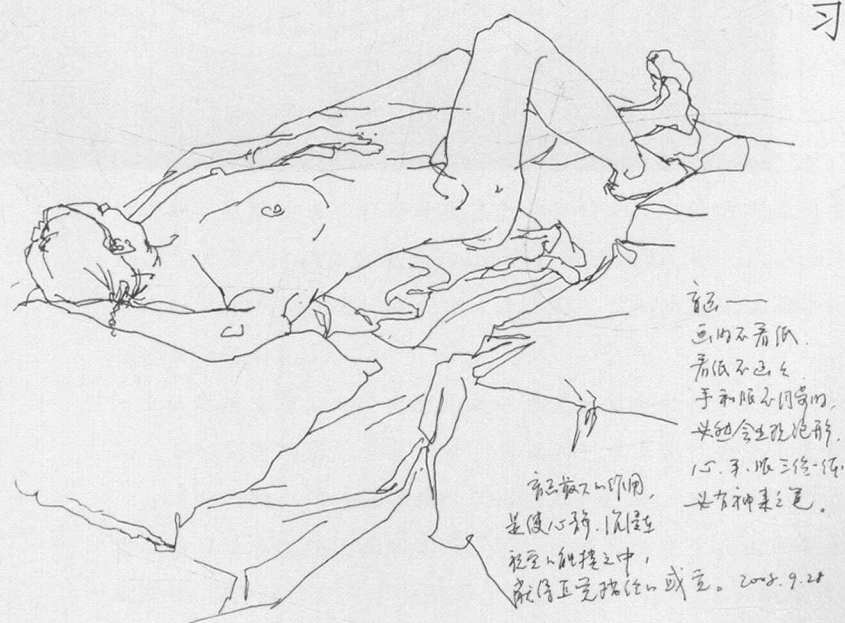
五、强化练习——用视觉方式复现物象的形体感。使用黑白两种颜色的笔和中灰色的画纸,根据物象的凹凸分别采用黑色和白色的笔进行描绘,综合运用前面四个练习的方法。评价要点:写生描绘是否像浮雕过程?

统观感性训练素描教学,强调感觉、体验、感悟这些关键词,表现出与逻辑思维的概念、推理、判断完全不同的认知方法,也忽略了传统素描教学中比例、结构、空间等理性因素的表现,但是的确能够给学生带来对于艺术的崭新认识。探索作为艺术基础作用的素描学习,感性训练素描教学思路带给我们新的希望。

人类的思维发展相当复杂,艺术形象思维的研究更是扑朔迷离,有待廓清。感性训练素描教学既是对艺术思维的基础训练进行探索,也是对视觉思维、艺术形象思维的研究进行实证,而且对扭转目前应试教育造成的美术人才培养误导具有现实意义。感性训练素描教学研究已有数年,对于艺术基础的素描教学认识却刚刚开始,希望更多美术专业的素描基础课程教师一起来探索。

第一章 / 理论篇

素描：感性的学习

素描：感性的学习

自欧洲文艺复兴提出将素描作为研究绘画的工具手段，凭借对素描的研究和科学化，确实推动了绘画的发展，不仅仅是将绘画艺术从工匠作坊提升到人文科学高度，同时催生了不少优秀而杰出的画家。但正如所有的科学研究都将进入理性思考，寻求所谓科学真相和理性结论，对于素描的研究自然也不例外。在艺术学科中素描已经成为美术学习的基础训练体系，大量吸取透视学、解剖学、数学等学科方法，使其成为素描学科的训练方法。科学技术的推动社会的作用在此也得到体现，人类采用绘画描摹方式把握自然的能力大为提升，许多热爱绘画艺术而不知其途者由此找到了步入门径。

随着人类科学时代的到来、工业社会的出现，绘画能力也显示出它的工具实用价值。用器画、工业制图、设计效果图等绘画形式，奠定了绘画于科学社会的牢固地位，同时对绘画基础学习——素描训练方法产生了极大的影响。特别表现为：强调写实，以对自然的再现为追求；强调整理解，以物象的结构分析为方法；强调标准，以画面表现的整体效果作评判。这些要求正好符合现代教学评价中单一能力测试的要求，也与社会实用性人才选拔需求贴切，加之我国日益热门的美术专业考试助推，素描教学逐渐理性化、程式化、概念化，素描的异化从而导致其背离人类绘画活动初衷。

从本质上看，人类出现绘画艺术是感觉的萌动、心灵的确证，是感性认知的完整结果。古今中外，真正的艺术家们凭借艺术直觉，坚持感性方式的绘画，保持着素描的艺术本质。但是，日益实用化、理性化的素描学习正在改变绘画的本质表现，而且大量发生在进行美术学习的专业院校，正如其言“艺术院校是最不讲艺术的地方”，只教技术不谈艺术，有些美术专业院系正在蜕变为职业训练场所或技师学徒作坊。

针对这种状况，绘画艺术的坚持，必须从素描开始！

一、感性训练的必要性

感性和理性是人类处理问题时两种不同的思维与行为方式，两者之间不可或缺，也不可替代，有着独立的存在价值。从发展序列看，感性先于理性出现，理性以感性为基础；从表现特征看，理性探求物质世界，寻求科学答案，感性居于精神世界，影响人类心理。每个人因为感性和理性的同在与和谐相处，就像一辆发动机和方向盘都在发挥作用的汽车，奔驰在人生的旅途上。亦如绘画活动，获力于感性启动，然后理性逐步生发参与，产生了各种各样的绘画方法，素描方法即对绘画中的理性参与进行梳理后的样式。

问题是我们的素描学习即是从这些素描方法开始的，只是抓住理性生发并运用标准化的绘画方法进行练习，抛开了绘画活动原动力感受与认知，素描练习停留于方法和技术层面，绘画状态没有进入到情感和艺术层面，与素描艺术的学习要求相隔、脱节。

作为艺术专业的素描学习，我们应该从本质的绘画状态入手，从绘画的感性启动体验入手，让学生获得原初绘画的感性体验。就似那原始人类和儿童最初的绘画冲动，我们首先应该找回那久违的感觉。也许我们都曾经有过这样的冲动，但是伴随着岁月磨砺和心理成长，感性和理性此消彼长，即使是艺术家也不例外。艺术大师毕加索也曾感叹：“我在十几岁时画画就像个古代大师，但我花了一辈子学习怎样像孩子那样画画。”很明显，毕加索“像孩子那样画画”绝不是指儿童画画的结果，而

是要努力学习儿童画画的那种状态，即感性冲

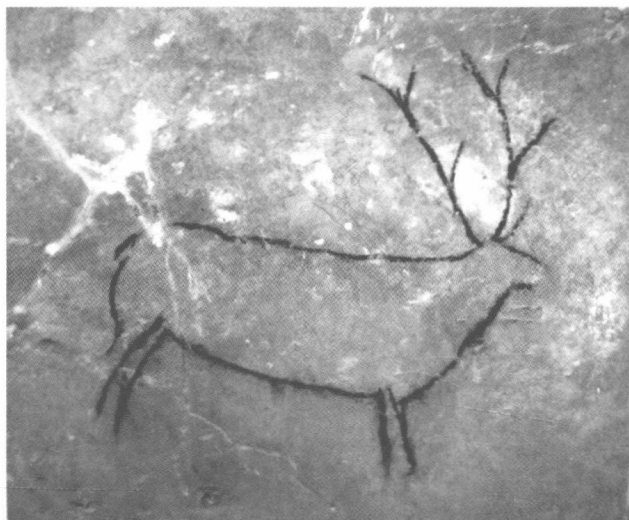

图1 原始绘画之一

最初用线条画下这只鹿的人被视为有天赋，带有极大的感性成分。随后的人采用理性学习方法，也能够模仿画出这幅动物画。思考一个问题：模仿画出了这只鹿，是否等于学会像这幅画的原作者，能够随心所欲地画下其他的动物？

图2 原始绘画之二

看到这幅出自原始人之手的绘画，我们仿佛能够感受到远古的生活场景，人类与兽类共生，动物出没，奔腾而过，充满原始生命的活力。这样的绘画需要多么强烈的感受和激情驱使，相对而言绘画技法在这幅画中微不足道。

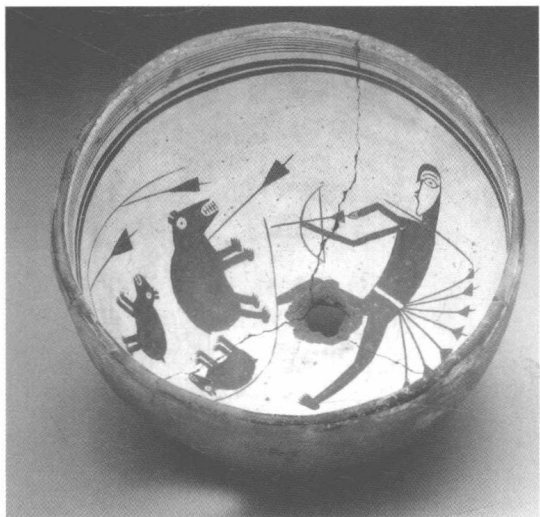

图 3a

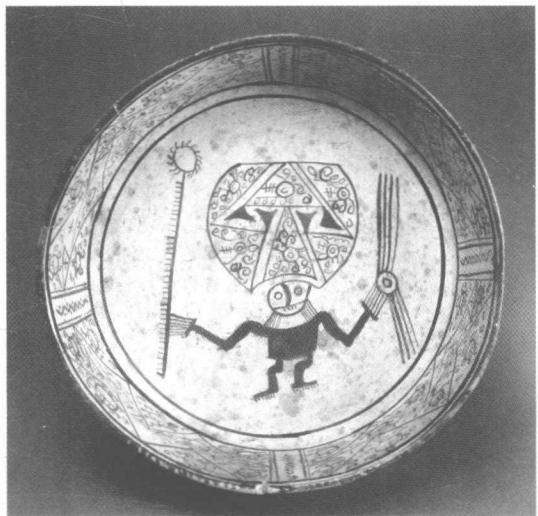

图 3b

图 3c

动的绘画状态。从某种意义上说，素描训练只讲绘画步骤与方法是本末倒置的教学安排，特别是现在程式化、标准化的素描训练，完全切断了对绘画感性启动的体验，当喝尽这无源之水再去寻找水的源头，不如开始就溯流求源，获致源远流长。

现代的教育环境和学科设置大都致力于帮助人们的理性发展，这确有必要，也符合学生心理发展需求。但是，作为人类个体身心的发展，应该是感性与理性的发展共进，目前的教育体系中太缺乏帮助人们感性发展的平台。如果作为艺术基础学习内容的素描教学，长期照搬科学教育的方式，一味注重理性学习和训练，势必造成素描教学的功能异化，也不利于艺术人才的培养。因此，现代教育的课程建构，必须把感性训练培养作为必不可少的内容；在艺术教育中强化感性训练，应该成为艺术专业素描教学高度关注的问题。

图 3a、图 3b、图 3c 原始艺术作品赏析

人类早期的这些描绘没有太多绘画技法的难度，作品的存在价值是其超凡的想象力和独特的表现力。是不是感觉和今天的儿童绘画有些相似？

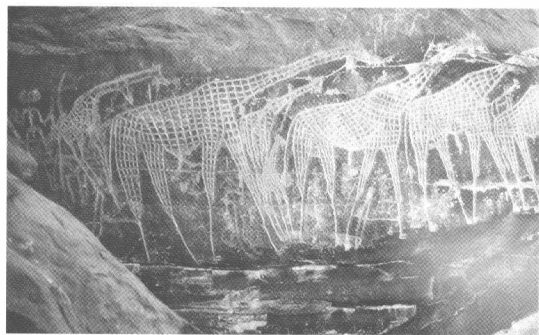

图 4a

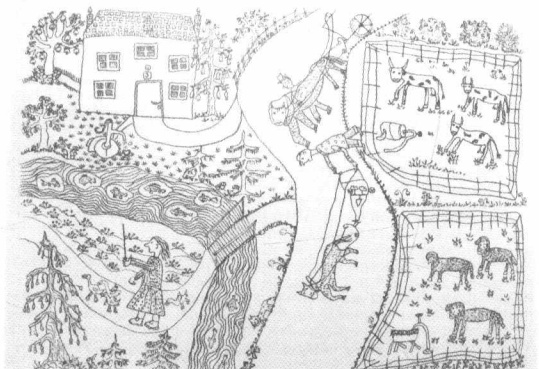

图 4b

图 4c

图 4a、图 4b、图 4c 原始绘画、民间绘画、儿童绘画比较

这些作品的共同特点是在绘画中直接表达自己的感受，即作者在绘画时都很感性，所以才能够画出感人的作品。

图 5a

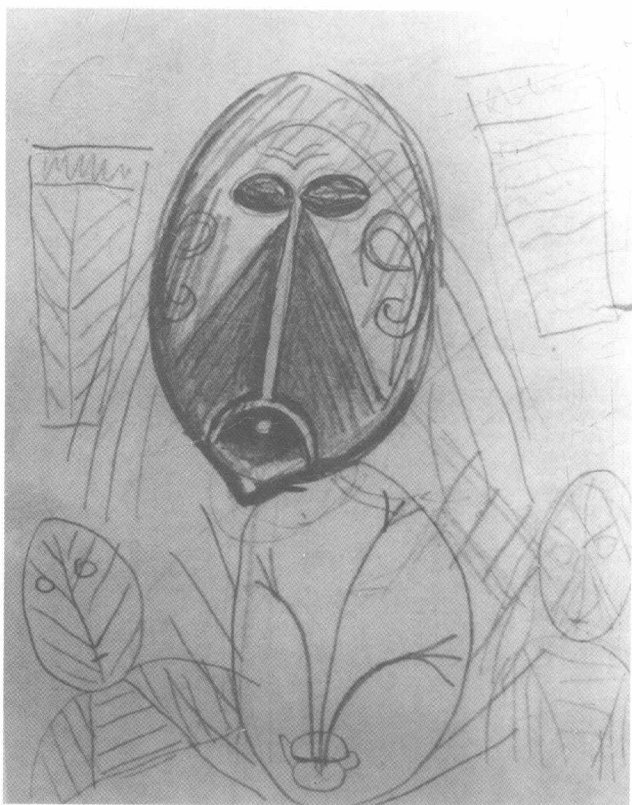

图 5b

图 5c

图 5a、图 5b、图 5c 毕加索绘画研究

毕加索很注意像原始艺术和儿童绘画学习，仅仅学习作品的形式，对他而言毫无困难。但是这样就能够画出真正的好画吗？毕加索在寻求什么？

图 6 毕加索为创作《格尔尼卡》画的准备稿样

有如这样充满激情的创作稿才能够体现毕加索的艺术才华，才能够产生真正的好画。正确理解毕加索绘画像儿童学习之论，不是要学习儿童画的形式，而是要学习儿童作画时的状态，像儿童那样感性描绘才能够做到呼之欲出。

二、独特的感性认知方式

绘画，属于人类最早的文化活动之一，至今所见的原始绘画能够反映人类丰富而成熟的认知、情感和意志表现，成为人类发展的文化标志。从儿童涂鸦期到图式期的绘画中，也可以清晰地看到儿童知、情、意发展变化的过程。绘画活动既是帮助儿童心理发展的手段方式，也是儿童身心发展不同阶段的外显指标。作为难以观察到的人类心理意识活动，无论原始绘画或儿童画，均为我们提供了观测途径和判断依据。

以儿童的认知发展为例。从出生婴儿的懵然无知无觉，到获得一般青少年的理性思考能力，近十年左右的时间，儿童个体走完从感性认知到理性认知的完整过程。儿童的认知过程也就是思维逐渐理性化的过程。稍微研究儿童从触觉涂鸦到出现图式的绘画作品，能够发现儿童对于客观外界的认知从混沌到清晰，从无序到有序，从简单到复杂，这一认知过程借助于感性动力和视觉形象，逐渐形成了基本的感性认知模式。人类绝大部分认知活动是通过视觉感官开始的，将视觉感知的各种信息转换成为相应的视觉符号（点、线、形、色）进行表达，这是人类自觉行为的第一步，堪称理智行为的起点。这一切发生在儿童感性冲动下涂涂画画的活动中，是非常了不起的人类意识行为的开始，为后续所有认知活动提供基础。因此，我们把绘画视为心智的感性记录、情意的视觉表达，儿童画活动以促进感性认知发展成为早期教育的重要形式。感性认知的特点就是将感觉与认知紧密联系，理性认知与之不同的是借助语言逻辑形式进行思维推理和判断。