

美术考试考场应变与对策

素描

赵广玉 赵凡 著

Sumiao

河北美术出版社

江苏工业学院图书馆

藏书章

赵广玉 赵凡 著

河北美术出版社

素描

赵广玉:

1975年毕业于天津美术学院绘画系油画专业。留校后一直从事素描和色彩教学。近年来出版了《水粉静物写生》、《工业设计》等专著;《色彩写生与环境艺术设计》、《从单一性到多样化》、《结构与实质》等专业论文发表在国内外重要刊物上;油画创作《窗外红似火》、《海恋》、《秋日》等作品参加了全国美展和国际展览,并获得佳奖;数十幅素描作品发表在全国颇有影响的素描专集上。现任天津美术学院教授,硕士生导师。

赵凡:

1998年毕业于天津美术学院环境艺术设计专业。毕业后一直从事环境、包装的设计与教学工作,以及基础课教学的研究,在积累了教学经验的同时参与设计了“清明上河图影视城”等一系列有影响的大型工程。现任天津商学院教师。中国建筑学会室内设计学会会员。

素描

一、写在前面的话

题在其内,而功在其外。为了应对美术高考,不可能只谈考场之内,考试之中,因为仅仅四个小时左右的素描考试,就需要考生无数个日日夜夜的磨炼,所以,功在其外就是一种必然。本书从外向内,又由内向外地努力说清一些问题,倘若能对美术高考学生有所帮助,这是作者的最大愿望。

近些年来,在全国高等美术院校关于素描的研讨,以及美术高考的话题十分活跃,各抒己见,畅所欲言,仁者见仁,智者见智,这是美术教学领域中可喜可贺的好事。

素描是否还重要?素描怎样画?是提出频率最高,问题最集中的两个焦点。不论是绘画艺术学科,还是设计艺术学科,都不约而同地找到了一个共识,素描是重要的,是造型艺术的基础。因此,高等美术院校一直把素描测试,作为专业考核的重要内容。但由于各艺术学科的不断进步,以及素描理念的发展,对素描的评价标准已经有了不小的变化,这就给参加美术高考的学子和他们所在的中等美术学校提出了一些新的问题。如何解决这些问题,如何应对美术高考中的要求,是目前教学训练中的当务之急。然而,在谈论这些问题之前必须弄清一个前提,那就是,素描考试的目的是什么?我们认为,其目的主要是为了测试考生在视觉感受和造型表现方面的综合能力。而为了达到这个目的,我们必须有一套综合训练的方案、计划和手段,这种训练归结起来就是脑、眼、手的综合训练。

用心画画尤其重要,用心即动脑,观其表象,得其精髓,绝不敷衍,要深得其解。眼睛在大脑的支配下,会培养出整体意识和视觉修养,观察的深刻,表现的也就深刻,不然,是不可能的。手随眼行,眼随心愿,手的训练是修养、技巧和功力的最终体现。素描不是对物体进行不同程度的复制,也不是随心所欲地造作,应该能传达出某种意义和一种带有视觉冲击的形式。我们必须引导学生在观察对象中进行选择,筛选出那些最能体现对象本质的因素,进行最充分的表现,使画者从所描绘的对象上,寻找到具有感染力的,使人为之冲动的东西,达到个人的一种表现的极致。

这种训练有一个从低级到高级,从被动到主动的渐进过程,素描训练如同语言训练,我们在课堂里学习相同的文字、语法、遣词造句等等,可到后来,每个人的语言能力、语言习惯、语言特点等都不尽相同,这并不奇怪,奇怪的倒是,千篇一律,千口一腔的现象。素描也是一种语言,应鼓励学生进行各种表现形式的尝试,多样化才是个性发展的保证。一个画家说:“艺

术家是自然界的各种形式的发现者,正像科学家是各种事实或自然法则的发现者一样,造型艺术使我们看见了感性世界的全部丰富和多样性。”发现,是画家接受形象信息主动分析的状态,是进行思维活动整体把握的过程,是对形象外在表象与内在精神相融合的意识反馈。发现不是再现。再现只是外在形态的追随,发现具有艺术创造的特点,带有对形象再创造的实际意义,更具有多样性的特征。每一个作画者,都要用自己的大脑思考,会有不同的视角,不同的语言,那时你就会发现,一个平时司空见惯的物象,不同的人表述上会各不相同,甚至会被激起某种联想,会更多地发现生命活力的存在,即使是一根草、一粒花籽儿、一片树叶,都是充满生机的状态。学画应勤学苦练,作画贵在有感而发,按个人的理解,用自己的语言,表现自己的感性世界,才能达到追寻的目标。

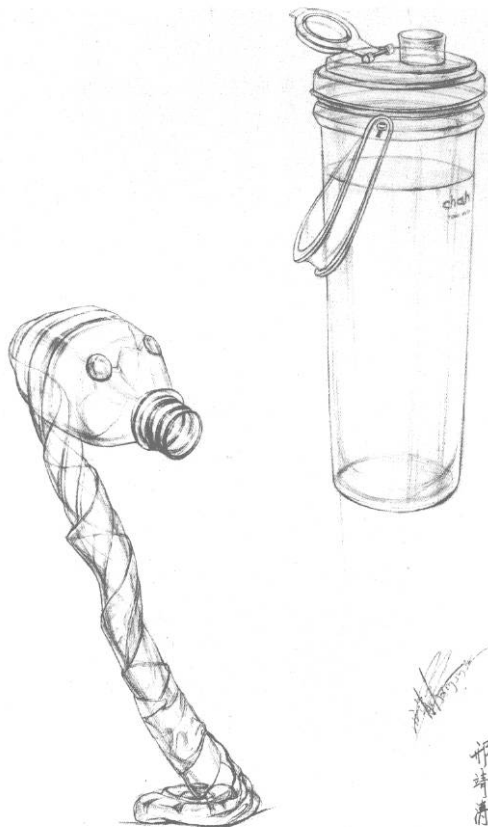
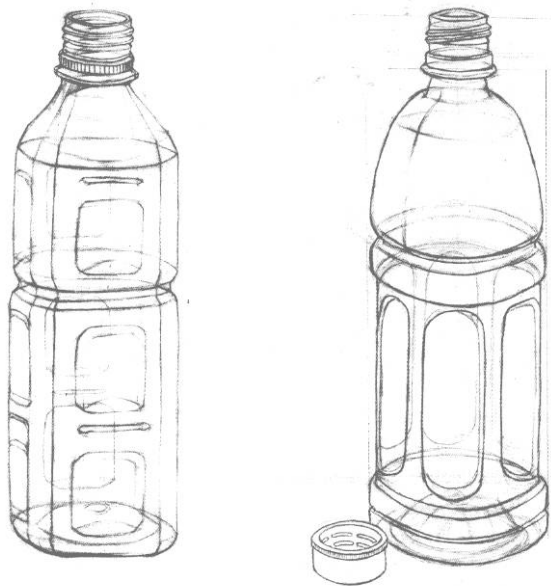
二、增强素描意识

素描对于我们既熟悉又陌生,说熟悉,是因为几乎天天能接触到素描,说陌生,是因为当我们“遭遇”到素描的时候,没有更好、更新的办法去应对新发现的问题。素描是传统的,又是现代的,与时俱进,增强素描意识,加强素描教学,创造多样化的造型形式和绘画语言,才是素描进步的真正出路。

传统素描教学体系,其教学原则有着可遵循、易操作的长处,具有由浅入深、先易后难、由表及里、循序渐进、序列稳固、强调理性和完整性的特点。三大面、五大调子、高光、反光、比例、透视、明暗、结构、空间、质感等等,长年累月循环往复,个个能学,人人会教。“画面有点灰”“调子不够”“线条有点死”“差”,这样的指点,然不能满足新一代学生群体。新的教法和手段,应该融必要的。

中国足球多:仅仅是为了冲进:之中,在整个世界:增强现代足球意:循环中去。然而,:解传授给了他的:谁敢恭维,可到:不一样了,真有些:是平时训练时灌:素描意识的:造。为了增强素:

置形式,应增加平面意想、结构分析、色调研究、空间构筑、有机造物、细节刻画等方面的内容。把理性分析能力的教学推向更高一个层面,使考生获得明确的单元概念知识。再则,有意识地培养直觉感知能力,发掘考生潜在的创造力,排除任何先入为主的成见打开自己的脑筋去思考,睁开自己的眼睛去观察、去发现、去表现,从而使考生掌握素描造型的较深层次的规律,在造型语言表达上具有个性特征。使以往普通的课题具有一定的审美价值和创造意味,也具有一定的可视性和可研性的效果,在习作样式上渗透出鲜明的审美追求和思变的迹象。

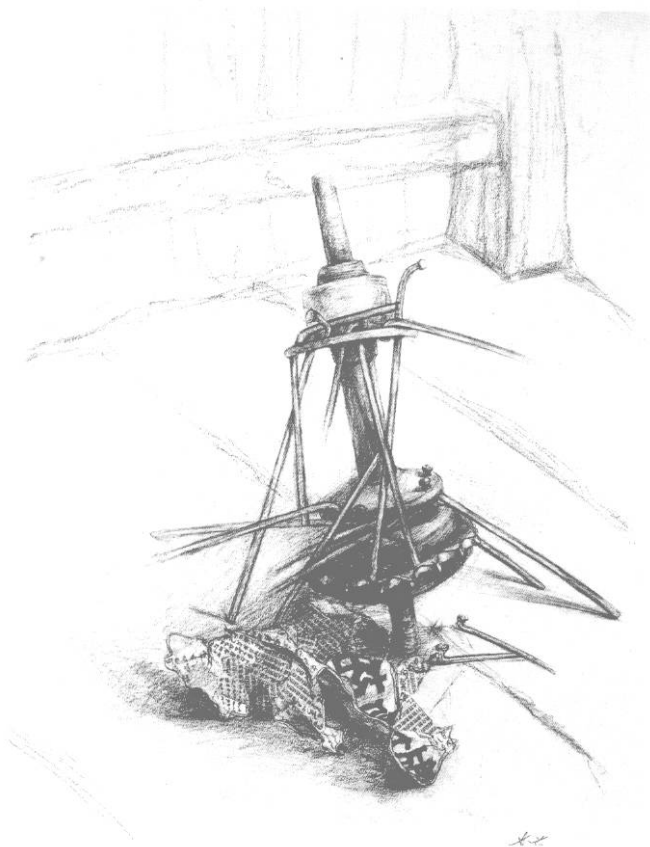
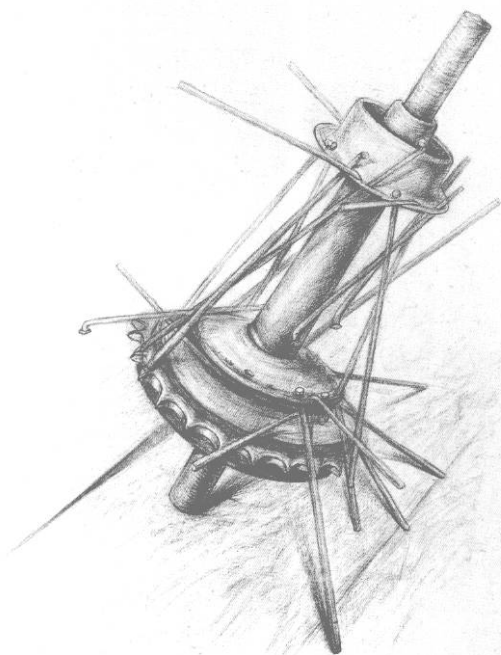
二〇〇一
工业设计系
乙班
邢靖清

我们应该认识到素描不仅仅是技术问题,应该说是头脑与手紧密配合的高级劳动,整个素描过程都遵循着形象思维的规律,用现代素描的意识去发现美,发现具有审美价值的形式因素。由于素描教学特有的教学方法,在提高学画者的造型能力的同时,也在培养着一代又一代具有现代意识和理念的画家和设计家,这是素描的最基本的专业功能。素描造型要求把对形象的认识,提高到艺术审美的高度来考察,利用物质传递的信息,通过作画者的形象思维活动,最大限度地表述感受到的形式美感、视觉刺激、节奏感和韵律感,给读者以最大的视觉满足,使人产生心情的愉悦和激动,进而达到作画者与读者的共鸣。这是一个很高的目标追求,我们必须从再现物象外在形象的思维中解脱出来,不断地发现物象的内在因素,使素描的意识不断得以强化,进而升华到一个新的意识境界。

作画贵在有感而发,真诚自然。寻找适合自己的表现语汇,表现自己的感性世界。在20世纪70年代,大家纷纷传阅尼古拉·费欣的素描作品照片,个个兴奋不已,从中看到了尼古拉·费欣对所描绘对象的理解和独特的创作语言。学生们早已不满足千人一面,千篇一律的习作训练,因为这种训练方法不能拨动作画者的情感神经,只能是流水作业式的操作。学生们愿意接近

梵·高、塞尚、马蒂斯等这样的画家,是因为在同他们的对话中感受到他们“发现”的奥秘,从他们的创新意识和强烈的个性特征中得到启发,激起表现的欲望。

画家不论是自然——印象型,倾向于写实;知性——构成类型,倾向于设计;精神——自我表现型,倾向于表现性、观念性(伊藤)。但发现物体在自然中的美和生命力是创造的关键,我们在接受艺术的现代性时,更趋向于着重接受那种不受约束的自由,甚至以为艺术就只是无所顾忌的狂放行为,其实并不可以如此简单地理解。素描研究也深深受着理性精神的制约,而它总是感性与理性的结合和统一,自由与控制之间的恰当掌握,只是其具体形态千差万别罢了,素描教学研究需要理论的支持,需要意识的进一步增强。

三、理性引导感性

素描教学在各个造型专业,不论绘画类学科,还是设计类学科;不论是平面的,还是立体的,都是极重要的基础。而如何在多元化的素描教学中找到共性的因素和契合点,是素描教学锲而不舍的课题。

我国的素描教学,几十年来,基本沿袭了西方写实方法这个体系,不论东西南北中,各地的教学方法一脉相承,极其相似,训练手段如出一辙。大多注重写实能力的提高,花费大量的时间和精力研究外在表象,分析不同层面的明暗,在无数空间和透视面中徘徊,研究表面的繁琐,使学画者在感性的摸索中处于被动的境地。近年来,由于素描新理念的提出,人们开始冷静地思考、反思走过的路,对于以人为中心的教学体系及其流变,有一种推陈出新的意识,在具有理性的创造思维形式方面寻求开拓。过去的素描倾向于物象的外在形态和明暗的表达,追求“全因素”的历历俱足,面面俱到。明暗效果容易引人注目,却因此也容易使人忽略素描造型中最根本的东西,这个最根本的东西就是物体的结构。在一次素描研讨会上,一位资深的老教师强调:“素描应当注意的第一是结构,第二是结构,第三还是结构。”他还进一步谈到,“素描教学应当让学生掌握所画物体的本质,把表面现象都画全了不一定对,要传达本质。”作者认为他的观点说出了一个方面的道理,习画者的头脑要敏锐,从被描绘的对象中找寻大自然赋予的美和内在的精神气质美。有些是刚强的力量美,有些是似水般的柔和美。凡此种种,不同的人对不同事物都会有不同的感受,画者要抓住这种感受,动用各种绘画手段,把物象表现出来,而且要自始至终不放松,时刻提醒自己注意这种感受。譬如,画一组摆好的静物,除了形式上的大、小、方、圆,质感、量感,还有主次、呼应、色彩的节奏感,再就是对静物的整体感受。花是美的,瓷器的造型是美的,丰收的蔬菜、水果在一个特定的环境里和特定的光源下,会产生美的感受,这就强调了客观事物在你的感觉上引起反应和思考,从而派生出来不同的表现方法。用明暗的手段表现物体,能产生强烈的视觉效果,因此,画者更倾心于研究物体表面上不同方向的截面,在光线照射下不同的明暗变化,并根据明暗变化的规律,总结出“五调子”,在五个调子的临界,找到了“明暗交界线”,光影的美妙变化使人心动,有时形还没画准,就急急忙忙地画明暗,注意力转到了追求明暗效果上去了。

为了在平面上塑造立体形象,西方人在自然与幻象中找到了明暗法,这种方法延续了几个世纪,这种明暗法几经演变,曾有过某种概略的性质,比明暗更重要的是形体在平面上的透视呈现。一切形必须理解为空间中立体的形,而立体的形,在平面上准确凸现,关键在于面和线的透视处理,明暗、虚实、比例都得在透视图的框架内处理,并互相配合。

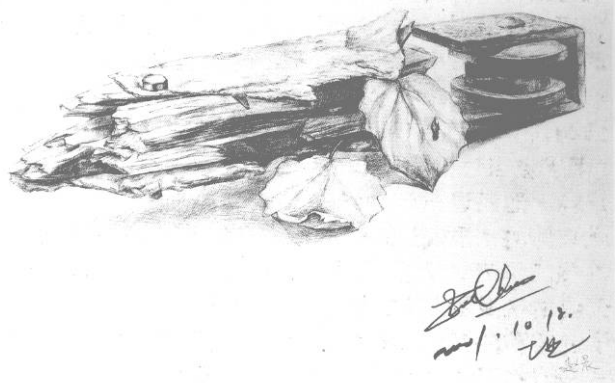
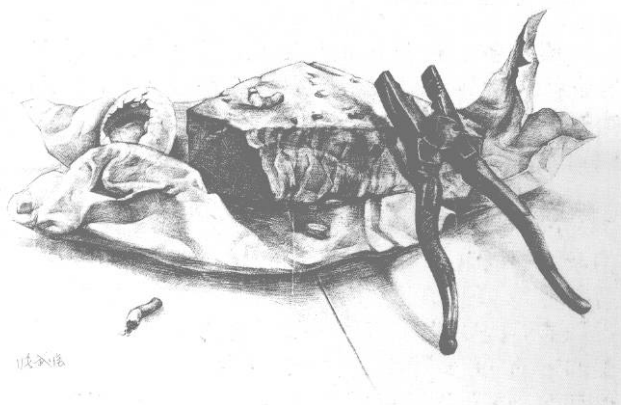

的勺。几广入E的而成勺零五现

／ 我在没落空的对象立素界作个木月

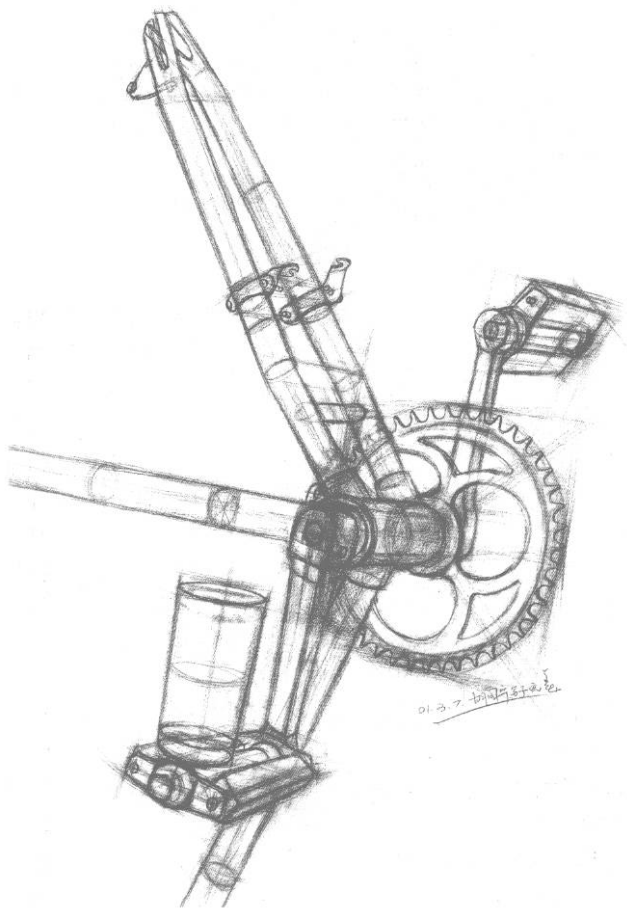

重要的造型要素,在素描造型中更加重要。就人体来说,结构是人体外部表现出来的各部分的基本形体之间相互榫接和咬合,即物体之间的组合。为了清晰、明确地把握物体的结构,应该具有对空间中的形体结构关系的严谨法度,在虚空中也看到联系,准确地掌握角度和比例,使用各种结构线和线条轻重的表达,获得立体效果。画面表现的生动性,应从属于结构的合理性,强调结构表达,是以一种纯科学的眼光对物象进行观察,以绝对的视觉对象作为真实的本质而呈现,对自然状态的物象,给予逻辑的整理和富有秩序地加以概括。在素描中对于结构的认识,如同认识一棵开花的苹果树,由于要考虑到它的根,它的向上流动的树液,它的树干年轮交叉部位、花、结构、有性功能、果实、种子的内核,因此研究者应该对“生长状态进行依次组织”。这些思索固然复杂和枯燥,但是如果没有这些对自然的本质认识,就不可能产生具有高度概括性的作品,那种简括的形象语言是复杂思想的精练而艺术的反映,素描过程深受理性精神的引导。

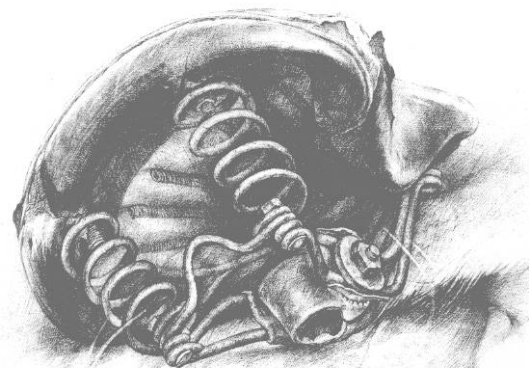
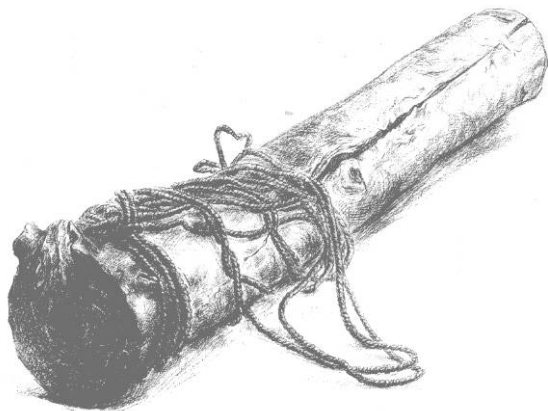
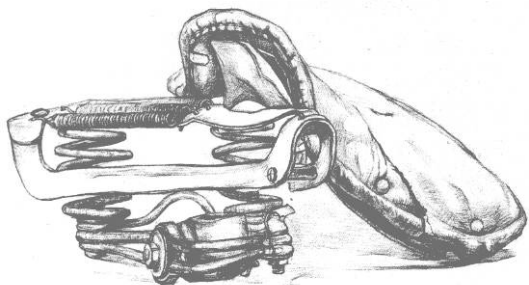
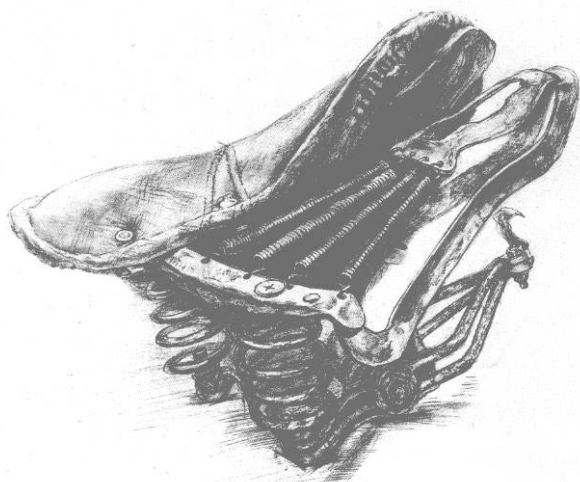

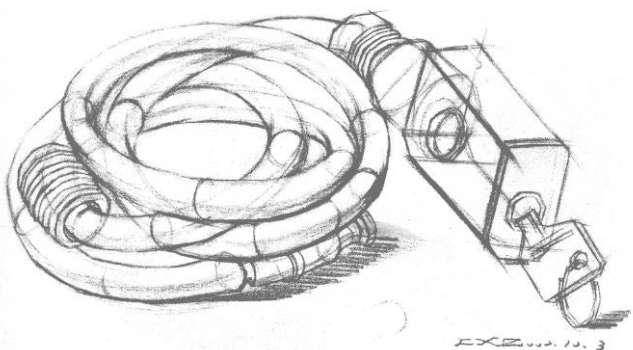
四、从发现到表现

艺术家是自然界各种形态的发现者,正像科学家是各种事实或自然法则的发现者一样,造型艺术使我们看见了自然世界中的丰富性。用“发现”这个概念,比“再现”这个说法更主动,因为这更有多多样性。素描造型,必须对物象有所发现,更详尽点说,必须用自己的眼睛和心灵去捕捉那些隐藏的,足以体现美的东西,而不是自然形态的全部。“发现”既有不离自然的意思,又有创新的意思。在素描上的表现,是用手来体现脑之所得,素描在本质上应该比一切造型艺术活跃,更加突出创造的主动状态。一个画家深有感触地说:“我懂得了,我没有画过的东西,自己从来没有真实地看到;再者当我开始画一个很平常的东西时,我才意识到,连一个树枝、一粒蒲公英籽儿的结构都是那么的不平常,真正的奇迹。”在现代素描造型实践中,人们开始打破常规的静物摆置,从常见而不经意的物体上,找到自己从物象中发现乐于入画的东西。如,树根、残破的大缸、废弃的自行车零件、铁丝框架等等,一些以往非审美性的物品,开始进入画室,给视觉传达带来了新的气息和强有

力的冲击。树根的盘曲错杂的肌理构成,一口占满画面的大缸,简单之极的形体却有极充实的体量感,铁丝框架中线条所构成的空灵和依稀,有秩序的投影造成的趣味,这些往往能大大地调动学生的创造性,启动个性化的创作欲望,并且扩大写实表现的领域。我们经常浏览前辈画家不断探索、不断发现的印迹,他们不拘一格的素描语言,使用各种可视造型因素——形、光、线、体、质、材、点、空间等有时还有某种色彩,这些手段可以是具象的,也可以是抽象的。例如“线”,可以有作为具象形的勾画功能,也可能是抽象的,或仅仅是抽象构成与表现的手段。连空间也是如此,可以是显得实在的,也可以是虚拟的,当以一定的可视造型因素,经作画者创造性地处理,而把它们构建成一定的内在联系的时候,它们就成了一件素描的具体形式。这时,形式可能是具象的,也可能是抽象的,或者是介乎其间的,没有语言,就没有形式,而没有形式就没有作画者要表达的一切。19世纪法国后期印象派画家修拉,为了表现光的可视感觉,用粗糙的画纸、疏松的炭条或炭晶棒描绘出颗粒的跳动。通过这些颗粒的疏密、深浅和跳动的变化,表现出光的闪烁感。而塞尚则主张表现物体的本质,强调基本形体,在他的画面上,每个笔触相互联系,交织成为一个网络,有些笔触的方向与其他笔触连接起来,或与其他笔触形成“韵律”。塞尚曾给他的朋友一句著名的忠告:“要把自然看成是圆柱体、球体和圆锥体表示出它们的透视关系,使物体或者面的每一条边都集中到一个中心点上。”米开朗基罗要表达力量,他手下的人物和雕塑,都有一种从内向外迸发出来的力量。伦勃朗为了集中表达人的形象和情感,用大块的暗背景和光线的处理,使人物十分突出,产生一种视觉的震撼。米勒用浑厚的线和明暗,恰当地表现了农民形象的朴实、纯真。写实素描在现在仍然是很多人选择的路,而且不断有新的造诣,作为一种开放体系,打破了狭窄固定的成规,写实素描的语言,不断丰富和充满活力,在不同的时代里,都能找到表现自己对现实面目感觉的方法。

艺术设计学科的素描教学,是从写实素描这个传统体系中派生和发展起来的,现今我国的中等美术教学,基本是传统的写实体系,教学所针对的目标是高等美术院校的应试,而美院的专业考试正在不断地变化着,逐步地趋向合理和科学,向着“重基础,宽口径”的教学目标努力。所以,希望进入美术学院的艺术学子,都得有一个对素描再认识的过程,以及在素描表现形式上有所调整。素描如果只注意三大面、五大调子的训练,将同国画、油画、版画、雕塑诸专业的教学方法毫无差别,根本不能适应设计学科的设计理念和设计功能的需要,好在绘画艺术类的各专业,已经在素描的教学内容和教学方法上进行了不断的探索和创新,对设计学科的素描教学的拓展和创新将是一种激励和促进。通过实践和总结,从表面的视觉感受上,转化为对内部结构及形的认识和判断,逐步淡化对物体表面的明暗处理。学生在理性的引导下对物体结构由表及里,由浅入深地分析和把握,找到素描造型的实质。进而就是训练手段问题,可以从具象入手锻炼对物体执着地凝神审视能力,由此表现出透彻和深刻,又可以用速写的手段从具象中推敲出概括和凝练。长期作业和短期作业相辅相成,缺一不可,长期作业练的是深刻,对物体结构关系的深入理解,短期作业练的是快速反应能力,准确、生动地对物体实质的敏捷表达。写实素描造型能力的培养,有三个方面的评估标准:一是认识理解物质的能力;二是塑造能力,在平面上把握形象特点,表现空间的形和神的能力,变自然形象为艺术形象的能力;三是创造个性化形象的能力,控制画面的能力。发现美的形式,是素描教学不断研究和探索的课题。

五、从单一化到多样化

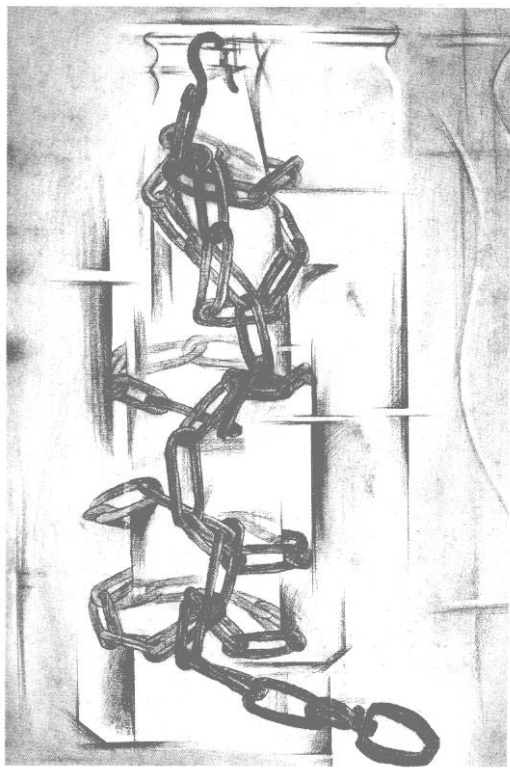
素描是认识和理解周围世界的一种形式,素描是表达画家思想的手段。从素描的表达过程中,很大程度上,决定了画家的艺术思维能力的形成和艺术潜质的显露。素描不仅仅是基础训练的内容,而且是一门

有独立审美价值的艺术品种。

我们习惯于按训练方法和表现手段来区分和划定素描的类别,普遍认为:一类是以明暗为主的表现手法,对结构、体积、质感、量感、空间感做“全因素”的形体描写,就叫做明暗法;另一类以线为主,略涂明暗,突出形体结构,称之为结构素描;再一类是以线、面结合的方法用明暗塑造形体结构,用线加强艺术的表现力,称之为线、面结合法。当然还有更多的手法。

这些表现方法的出现,都应是作画者感悟形体的迹象流露,而不是先入为主的造作,是通过对造型要素的追求,对视觉语言、美的秩序、形成的形式美感。我们应该提醒:万万不能牵强地套用某些方法,而津津乐道,应以自然和谐为追求的目标。绘画风格的形成是个水到渠成的过程,过早地、强行地追求个人绘画风格,只能使自己走向矫揉造作和不现实的地步。再如:“意象素描”关系到具象与抽象,思维与感受,实体与意味,客观与创造等一系列问题,在流变组合的节律上追求神韵,对作画者心理气质提出较高的要求。“抽象素描”试图同其他艺术形式协调,在现代环境中与建筑、雕塑造成合弦和共鸣。这些素描取向培养了作画者的能力,提高了作画者的素质,他们开始自觉地用另外的语言取代传统的语言,从无法到有法,又从有法到无法向前迈进。

随着时代的进步,素描教学也将会有较大的变革,素描不再是以传统的写实性表现手法为指导,要培养多样化的人才,形成多元化素描表现手法的局面将是历史的必然。

素描

六、高考试题分析与指导

综合近几年一些美术学院的素描试题,以及试题的要求,大体可分为四种类型:

第一类,头像写生。这类占比例较大,包括的专业也很广泛,持续的时间也最长,一直到现在,许多学院的不少专业都以头像写生作为试题内容,考试时间大体都在三个小时左右。学生们会问,为什么设定头像写生呢?回答是:因为头像写生具有造型能力考察的基本要素,有一定的难度,同时标准易统一,评估方法可操作性强。在这类试题中不论男女老少,要求大致相同。

- ①造型准确,结构严谨。
- ②形神兼备,关注整体。

第二类,人物半身带手肖像。这类考题大多出自绘画专业,对学生造型能力有更高层次的要求。

- ①要注意整体布局,把握对象的整体关系。
- ②要求基本动势、比例、结构、透视准确。
- ③注意形象的特征和神态。
- ④注意概括处理,突出重点(头、手)。
- ⑤表现形式不限。

赵广玉 作

第三类,静物组合素描。这类考题,开始出现在设计学科各专业中。如,中央美术学院设计分院2001年素描考试,外地考题是以电话机为主,附加三件以上的自选物品。完成一张写实素描;北京考题是以桌上放置的钟表为主,附加三件以上的自选物品。考题选择从专业特点出发,在生活中寻找更适合专业方向的物品,逐渐脱离以人物为主的考试内容。

第四类,寻求变化的素描。这类考题,意在打破原有的考试内容,考核学生的应变能力。譬如,广州美术学院1998年设计学科素描考题是“放倒的阿格里巴”,1999年考题是“自己手的写生”,要求也是具体的。

①被写生的手的形象应是考生本人“未拿笔的那只手,包括手腕在内”。

②在同一卷面上,描绘同一只手的三种不同姿态,具体姿态自定,并应注意美感。

③必须是写生形象,不准做成装饰变形的形象。

型能力本质方面的训练,他们没有意识到表现方法只是一种手段,而基本能力的提高是万万不能忽视的。

譬如:在考生试卷中,经常发现有的学生对技法和质感的表现效果,以及形式较为关注,而对构图、比例、透视及人物特征往往不够重视,显现出低级错误的现象。什么叫“低级错误”?就是构图、比例、透视、特征等等有缺陷。其实,从学画的那天起就强调其重要性,而且伴随着我们作画的始终。再看看考生的试卷,出现这方面的问题较多,所以应该提起考生们的注意。三个小时左右的头像素描如何画?评卷老师如何评价一幅作品?是考生们更加关心的问题。

构图——就是经营位置,把头像置放在合理的画面位置上,头像的大小,要看纸面上上下左右的空间感觉,从视觉上应达到协调、均衡,丰满而不拥塞,突出而不失衡。

比例——人物头像各个器官的尺度感,位置感,面部构造的空间关系,都应用画家的眼睛审视,不能敷衍了事,或只看形态的外在线条变化,应重视颜面每个局部的形态及相互之间的关系。

透视——两只眼睛,两个鼻翼角,两个嘴角、两只耳朵等等,都应一对一对地观察,不要孤立地看,不能顾此失彼,倘若单一地观察,你就控制不了全面,必然会出现比例和透视方面的问题。

特征——面对模特儿,要抓住人物的形象特征,不能千人一面,概念作画,应尽力找到并画出每个人物的形象特点与他人的区别,这也是观察能力的训练。

结构——结构需要理性指导下的分析,不能模棱两可,含糊其辞,应表达的清晰准确。强烈不是强硬;含蓄不是含糊,这需要分寸的把握。考生在作画时应着力表达对模特儿的感受,特征要强烈,重点要突出,明暗调子应洗练,画面效果要明快。同时要求考生有较强的控制力和分析能力,对五官的刻画尽量深入,重视对结构的理解,张弛有度,主题明确。

以上是人物头像写生的基本要求,当然还有质感表现,技法运用,画面效果等方面的要求就不一一细述了。

高考试题大致分为以上四个类型,不同的学校,不同的专业,在不同的年度都有些侧重,因此,考生应该根据自己的取向,读懂报考院校的招生简章,明白考试的内容和要求,做到有的放矢,准备充分。在“寻求变化”的试题中,关键在一个“变”字上,考生首先不必紧张,要冷静对待,因为考题无论如何变化,也不会脱离素描的基本要求,重点是考核你的应变能力和平时训练的积累。

从试题分析过程中,不难看出,对于我们平时的素描训练提出了更高、更具体的要求,不能单一化,要多样性,是必须解决的课题。画的内容,画的方法,都要适应变化而变化,即使是头像素描也不能一个样式地反反复复,要开阔思路,创新方法。可以在较短的时

还曾有过“默写带微笑的女青年头像”、“蒙上白纸的石膏像写生”、“一个瓷瓶派生出五个不同透视形态的组合”等等。当然,还有以石膏像写生为试题的,大多数是美术教育专业。鉴于以上各类各种可谓变化多端,但是万变不离其宗,这就是造型能力。

由于美术高考学生面对多专业、多方面的选择,所以,研究和分析不同学校、不同考试的内容和要求,是非常必要的,分析清楚了才能做到“知己知彼,百战不殆”。

以“人物头像写生”为例,我们提几点指导性意见可供参考。从写实素描角度来看,构图、比例、透视、特征、结构、质感、技法、画面整体效果,应该是评估一幅素描头像写生的主要方面,准确、严谨、生动、活泼的画面效果当然是上乘的作品,反之,则是下乘的作品。眼下有些考生过多地注重形式上的表现,而放松了造

间里,要求考生快速捕捉对象的特征、形态,抓住大关系。还应该有不同角度,不同透视关系的专题训练,时间要控制,考生应兴奋起来,不能疲疲塌塌。也可以在写生过后,考生画一幅默写头像,开始可能不习惯,日子长了必有好处。长期作业要解决理解问题,要把一些关系弄清楚,结构、空间、强弱、相互衔接等,都要在长时间作业中努力解决,如果一味地在那磨调子是毫无意义的。长、短期作业结合;单纯和多样性结合;感性和理性结合;必修和选学结合,才有可能应对考试的要求。

七、教师与考生对话

在素描教学过程中,师生间的交流是非常重要的。考生经常会提出一些他们认为很具体,又十分重要的问题,要求教师给予解答。为此,作者根据自己的经验和理解谈一下个人观点。可能是一家之言,或是一孔之见。

问:临近高考如何增强自己的自信?

答:对于高考,要在考试中有出色的表现,除了有很强的实力外,更重要的是要有充分的自信。这种自信可能来源于先天的心理素质和性格,同样也来源于做事之前对结果的良好预知(这种预知源于自己的实力)。

通过对高考中某些人自信与不自信的表现状况的实例分析,我认为自信的人分为两种:一是性格中既有顽强也有坚韧的那种,无论遇到什么状况或变数都不感到恐慌,且有一定的实力,这种人往往不怕考试中的“变”,或者说更喜欢“变”。我曾经接触过这样的朋友,他们就像比赛前的运动员,是一种兴奋型的状态,在考试中有很强的表现欲,往往能超水平发挥;二是大多不是发自内心的自信的那种,给旁观者的感受是他们很安静、很冷静,往往在考试中发挥的比较稳定。他们在做事之前习惯于深思熟虑,做较为充分的准备,提前想好各种可能或变化,以及应对的方法,由于前期准备的比较认真充分,所以在考试时心里比较有谱,不会慌乱或失措,久而久之有了积累,经验也较为丰富,由此,自信心也越来越强。而一个人不自信的原因是多种因素造成的,但主要的表现形式是准备的不够充分,心理慌乱,遇“变”则乱,没有必胜的信念。在这样的心理状态下是很难在考试中有良好表现的,甚至很难发挥出自己应有的水平。总而言之,是缺乏勇气和充分的准备。多数缺乏勇气的人最需要的是鼓励和信任,在高考前得到亲人和朋友的理解和鼓励,对于一个面对考验的人是非常重要的。但考生自己平时要勤奋,加强训练,做好充分的准备。只有这样,准备得越好、越充分才能使自己在考试中表现得镇定,发挥得自如。还有就是要正确面对考试中的压力,集中精力,放松精神,用一种坚定、自信的心态去面对挑战。也是非常重要的。

问:怎样才能把素描头像画的生动、大气?

答:首先对所画对象进行观察,从观察中得出自己的感受和理解,对画面效果要有整体设计,调整好作画心态,作画时要投入真诚和热情,不能漫不经心地看一眼画一笔。要寻找到模特儿对你感染最强烈、最能打动你的东西,始终保持着激情,通过眼睛观察,去思考、去判断、去领悟,得出自己的结论。生动不只是技巧问题,是对形象的整体把握和对具体形态的深刻表达。大气体现的是画面的整体和气势,具有使画面完整的视觉感染力。画素描要从头至尾注意整体感受,整体印象,并从中体察到不同形式的不同美感特征。如果只把构成画面的每一要素割裂开来,简单地机械地拼凑,那么画面绝对不会生动、大气。

问:考试的时候采取什么样的画法最好?

答:这个问题换句话说,就是什么样的画法最适应高考的要求。我认为素描的对象是不同的,表现技法也是多样化的。在考试中应该选择最能表达自己的理解和感受的技法,因为这种技法适合考生的审美习惯,易驾驭画面,能够表现得充分。考试中不要追求华而不实的东西,自己难以把握的技法。当然这里还有心理因素问题,要建立起自己的信心,如果人云亦云,亦步亦趋,那只能是方寸大乱,使作画者变得浮躁,画面表现得不踏实和不深刻,甚至乱了节奏,把自己的特点丢弃掉了,这是万万不可取的。不过,我们不反对训练过程中,博采众长的学习方法,要善于学习别人的优点,以提高自己,形成自己的绘画特色。

在各美术学院素描考试的要求中,大都写着:1.造型准确,结构严谨;2.形神兼备,关注整体。从中可以看出对于造型能力的考察是主要的,而画法应该服从于造型的需要。

问:素描画到一定程度,进步缓慢,是否要临摹一些好的素描作品?

答:我不赞成临摹,而提倡让学生“多读”素描作品。只有读懂了别人的作品,你才会真正分析出他的优点、长处,这种优点、长处会对你起着一定的影响作用。再面对你所描绘的对象时,用你的理解来表现,那就是你的语言,而不是摹仿和抄袭得来的毫无取舍的语言,这里面清晰地存在着自我的理解。有人说,看大师的画一定要体会大师的心胸和气魄,不要只看他们是怎么用笔的,就是这个道理。不应仅仅摹仿别人的笔法,应该感悟优秀作品中蕴涵的情感,要认真分析一幅作品的创作过程,而不仅仅是对绘画作品的表面化欣赏。

问:素描训练能不能像足球训练那样“快乐”起来?

答:米卢来到中国,给中国足球带来了“快乐”足球的训练观念。起初,不论球员,还是媒体,乃至广大球迷都半信半疑。作者看米卢最大的成功不是创造了轻松的训练方式,而是通过这种方式,调整了中国球

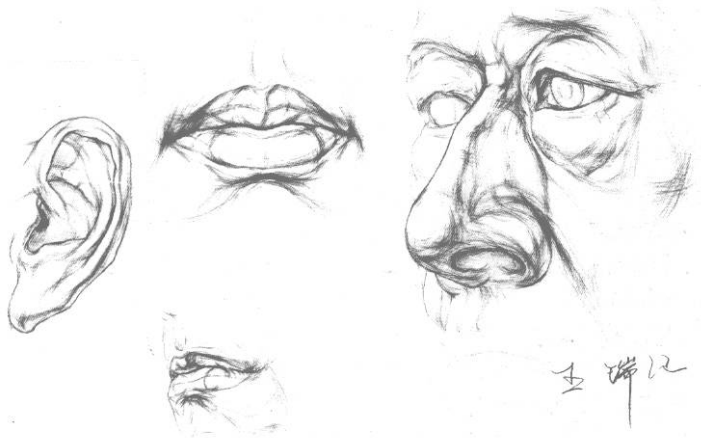
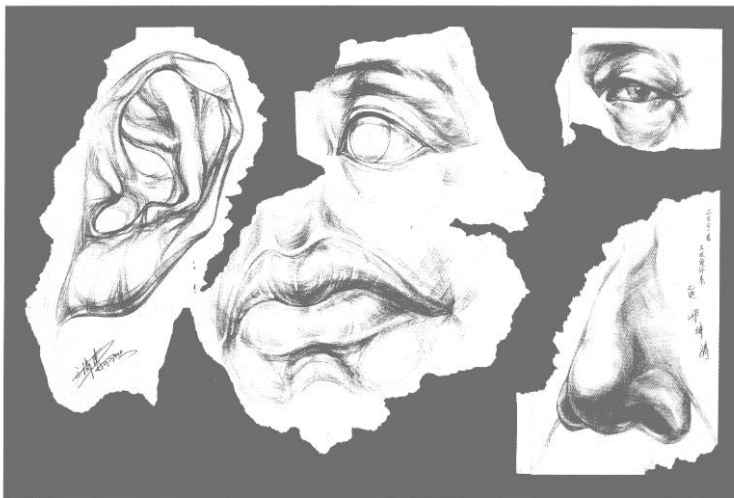

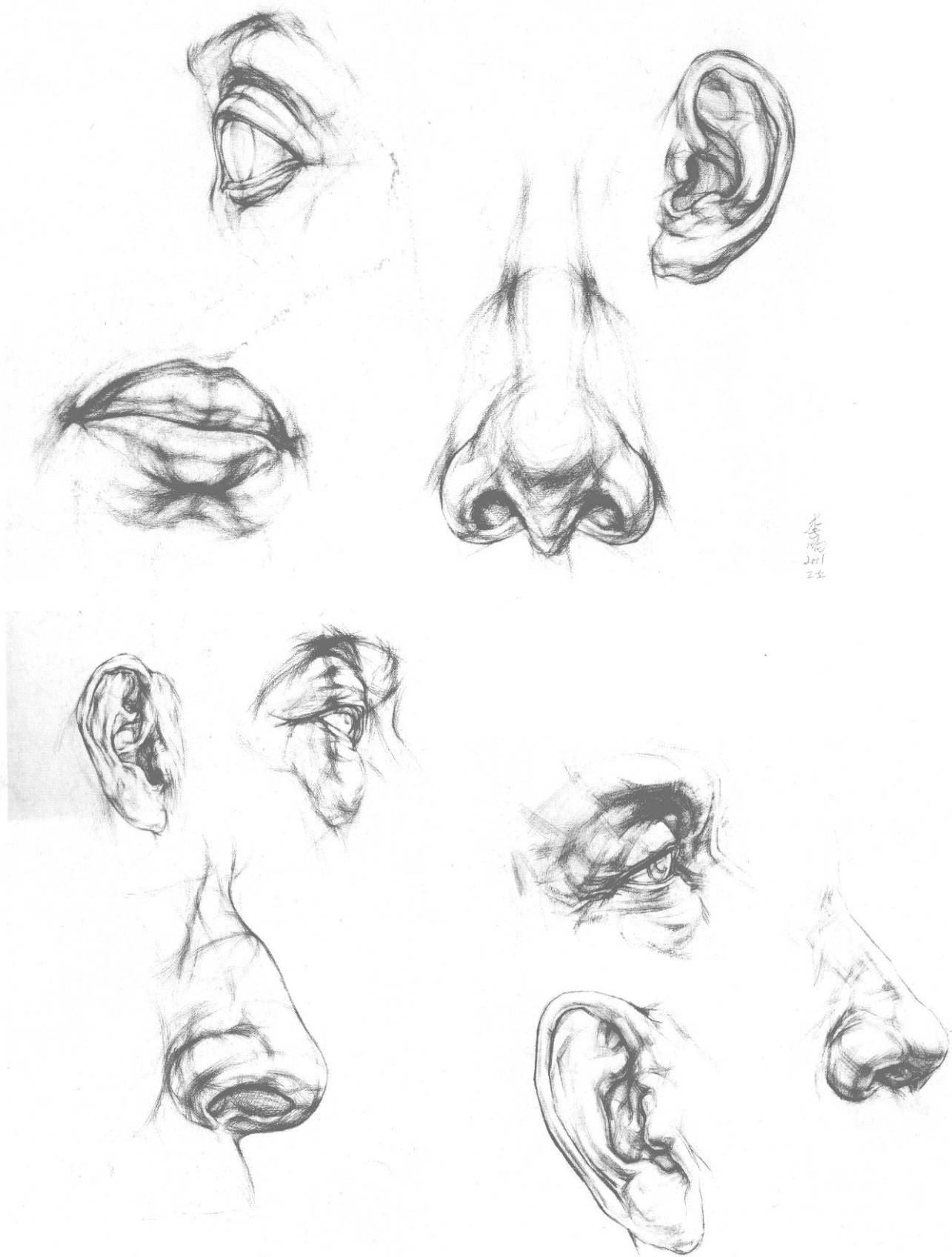
员的心态,最大限度地挖掘了他们的技术潜能;使队员们能够做到胜不骄,败不馁。画画同样需要正常的心态,如果把素描训练搞得轻松一些,学习充满着愉快感,没有压力和框框,作画顺畅自如,清新自然,会给人以超越一般的感动。而一味地苛求严谨和细腻,容易使人感到乏味。训练方法新要求新,需要有变,应该注重观念的更新和节奏的控制,训练中快慢结合,收放结合。快——捕捉形象快,表现特征敏捷;慢——分析结构严格,刻画关系深入;收——始终关注整体,严而不紧;放——语言生动,活而不散。作画者愉悦了,你的画才能给读者带来愉悦。

问:画面的整体关系不好怎么办?

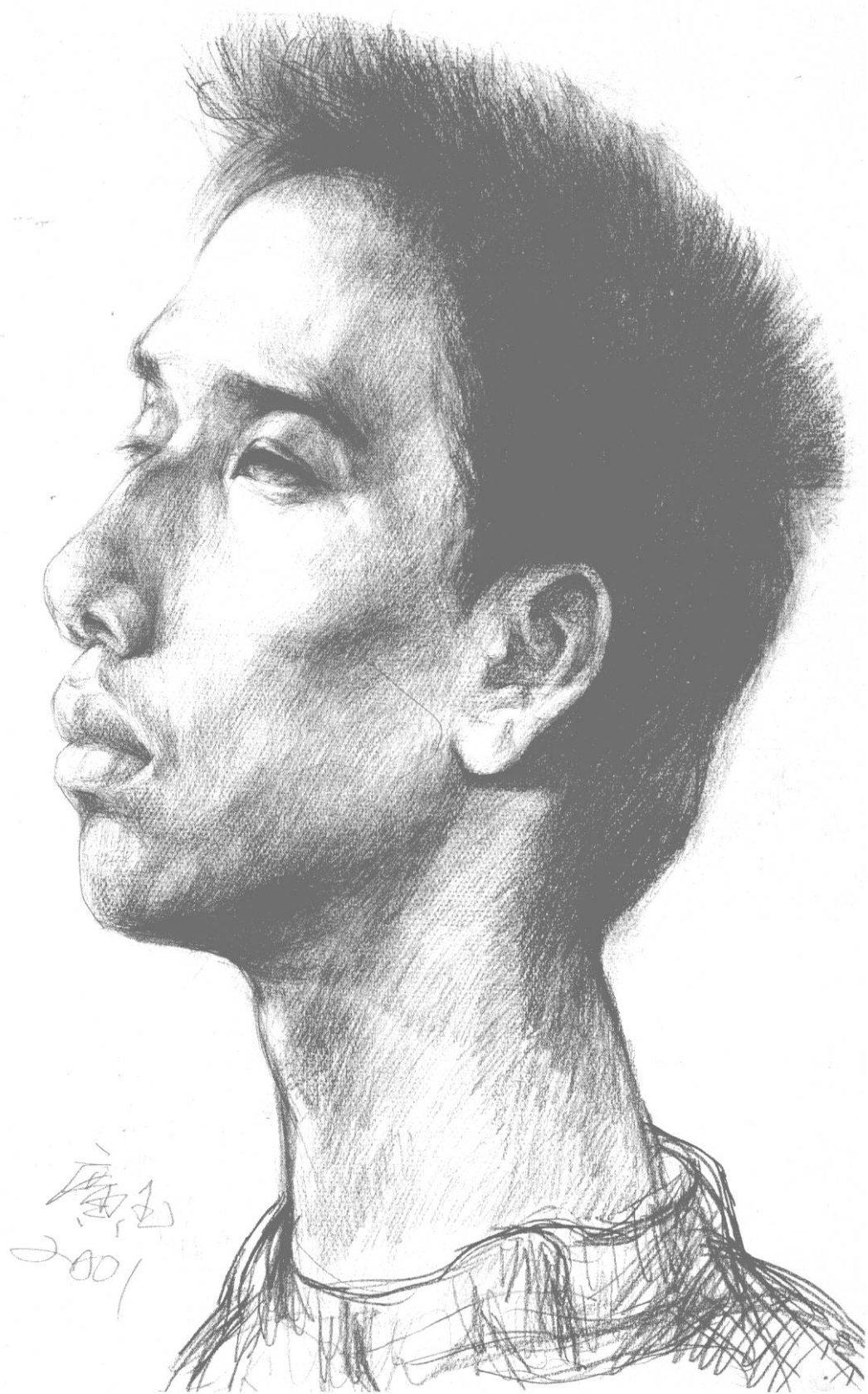
答:在绘画类的考试中是以二维的画面效果作为考试的内容,无论是素描、速写、还是色彩,都是由以下几个要素构成的:一是画面的构图;二是绘画的技法和表现;三是绘画作品的完整性。其中构图的好坏是一幅作品的基本要素,也是先决条件。所用的技法与所表现出的视觉冲击力是画面生动与否的关键。

而一幅作品的成功与否还要看其是否是完整的。所谓完整是指各环节间联系紧密,所用表现方法协调一致,各部分的深入程度是相同的,表现的主题突出,观点明确。作画与下棋的道理相似,构图即是布局,如大局观较好,就能较早地占据主动。所以在作画时,一拿起作画工具,就要对所描绘的对象和纸的画幅有一个完整的判断,用心安排构图,不可随意涂抹。所画主体及主体周围的空间都是画面的组成部分,安排不同,给人的视觉效果和反应就不同。对形体的刻画和明暗的表现就如同围棋的中盘阶段,可能强化为优势,也可能转为被动。完成和整理画面就是官子阶段,如何取舍尤为重要,画到最后,实际上画的是经验和理解。把握画面的整体关系最重要的是协调画面,使画面重点突出,关系层次明确,对于画面中着力表现的部分要注意与周围的关系,不能脱离周围的环境。作画不应该仅仅画他眼前所见到的东西,而且应该画他感觉到的自己身上的东西。因此,习画者要用心仔细观察,努力思索,深入理解,大胆表现。

赵广玉
作

素描

赵广玉
作

素描

