

How to train the painting consciousness and change the concept

Wang Xiaoqing

Jilin University, Changchun

Abstract: Most of the college freshmen of arts have the same matter of conceptual and patterned drawing, implement the conversion training process step by step in the sketch teaching aimed at the freshmen's thinking methods, represent methods etc., the training has three parts, observe, represent and extension.

Key words: sketch; teaching; drawing; consciousness; conception; conversion; training

Received: 2020-03-02; Accepted: 2020-03-28; Published: 2020-04-03

如何进行绘画意识的培养及观念的转换训练

王晓青

吉林大学, 长春

邮箱: xiaqingww@hotmail.com

摘要: 针对近年高校美术类新生的概念化、程式化的绘画模式的问题, 在素描教学中对学生的思考方式、表现方法等进行有针对性、分阶段的绘画意识和观念的转换训练, 训练分三个部分: 观察部分、表现部分和延伸部分。

关键词: 素描; 教学; 绘画; 意识; 观念; 转换; 训练

收稿日期: 2020-03-02; 录用日期: 2020-03-28; 发表日期: 2020-04-03

Copyright © 2019 by author(s) and SciScan Publishing Limited

This article is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>

1 引言

近年来高校美术类新生存在这样的问题, 他们大都是在某些考前辅导班或

考试指导丛书的引导下进入大学校门的，这使教师在素描教学、特别是低年级的素描教学中面对的是具有同一前提和背景的学生——他们仅学习了有关素描的基本概念并有限地掌握了一些程式化的表现方法，因此在授课时改变学生的观察思考方式成为基础素描教学的重要环节。

1 素描教学中存在的问题

素描的核心是造型，素描的深入过程便是艺术造型的过程。由客观形体到艺术形象的创造过程，也就是通过观察客观事物进行审美分析和判断，再进行重新分解组合的表现过程。素描教学作为基础教学，应着重培养学生主观地把握对象、认识对象和组织对象的能力，这要求学生必须要有正确的观察分析方法。初入校门的学生，往往在考前便已经形成了自己的或受他人影响的审美观，而过早地形成了一定的程式化的观察模式。对事物表面的简单认识和程式化的表现手法是影响学生自身发展的潜在因素，并直接影响到学生对新事物的认识。

2 解决措施

鉴于学生缺乏对素描的正确理解，在教学中应该针对学生的思考方式、表现方法等进行有目的、分阶段、分步骤的训练。我将其分为三个部分来进行。

2.1 观察部分

一般初入校门的学生只注重事物的表象以及局部，无法主观地对一个复杂的形体给与正确的把握和认识。他们的理解建立在直觉层面上，仅是对某种已有形式的简单模仿、或对别人视觉和作品的依赖，这些无论对教学还是对学生本身的发展来说都是非常不利的。因此，必须通过有针对性的教学方法来矫正学生已有的观察方法。

例如，普通写实绘画的静物素描，摆放静物的时候，会把静物放在观察者一眼能够看到全部的位置，安放的样子要像平常见到的事物一样完整，要能比较容易分辨出它们的体面关系，还要有稳定感等等。

为了改变学生旧的观看方式，逐步激发学生个性的发展，让学生能对静物

产生视觉上的新鲜感以及表现手段的陌生感，从而去掉头脑对事物认识的原有经验，重新发现新的视觉符号，我在课堂训练中使用了重复的鸡蛋和无褶皱的布这两种具有不同光滑质感对象的对比练习，或者用不同粗细的铁丝、草绳对常见的陶罐等静物进行捆扎、缠绕，这样摆放方式使描绘对象的体积关系和明暗转折关系减弱，捆扎、缠绕的方式使学生无法看到几何形体的体块的变化和较明显的明暗变化。从而促使学生的注意力从物体本身的存在转移到造型因素上面。

学生在初次接触这些与考前训练排列方式不同的静物时都表现出很强的新鲜感和兴奋感，而在进入绘画过程以后，会出现诸多与考前所接受的程式化训练相抵触的问题，在学生的意识中出现了新旧知识的矛盾。针对这种情况，在开始课堂训练之前适时地组织学生进行关于观察方法的讨论活动。例如：你看到什么？发现什么？体会什么？自然物体状态什么最打动你？

在素描教学中，不仅要求学生形体、色彩、比例等表面现象有初步的整体把握，并且要寻找包含于其中的本质——内在形体结构。前者是对形式美的被动感受，而后者则是对所描绘对象的主动分析和判断的过程。同时，引导学生从艺术家素描和其他形式作品中汲取养分，寻找、分析其观察规律和观察方式在作品中的表现。要求学生在观察客体的自然规律、形体规律以及运动规律的同时，学会用艺术的眼光去分析判断客观物象，用艺术的手法去重新组织安排画面。

2.2 表现部分

我们看到的任何物体其外在形态都是由内部结构所决定的，这些结构所呈现的转折关系都是其内部结构的表露。要鼓励学生从纵横交错的外在形式中提炼出其内在结构，从体面中提炼出线的存在。

客观物体的感受在不同的角度和不同的视点所反映出的视觉形态是不同的，这种视觉形态是由客观事物本身的内在结构决定所的。例如：一个陶罐的结构是我们所熟悉的，但是用铁丝、草绳缠绕的陶罐便形成了新的视觉形象，给我们的感受也是不同的，物体的组合结构有了变化，单独的形象（陶罐）成为了

整体形象（被铁丝、草绳缠绕的陶罐）的一部分。引导学生去发现并把握组合后形象的结构内容。这一内容包括视觉范围内的各种物体的总体把握，以及在空间中每个组成元素对视觉刺激强弱所形成的新的结构关系。在这样的观察过程中培养学生高度概括和冷静分析的能力，从而在整个绘画过程获得主动权，打破以前完全受视觉所控制、机械描绘所看到事物的被动绘画状况。

在课堂习作中培养学生的审美意识，调动学生的思维分析能力，把注意力从表面形象转到个人精神体验上，从多角度、空间、时间等方面寻找客体与个人体验联系所产生的联想与想象，从而进入审美角色，与客体建立一种内在情感的联系。并以这个主观感受过程为基础，重新安排和组织描绘对象的画面空间形态。强化对象的内在本质，抛弃那些受光影影响的表面形态，选择最直接的表现手法和最适当的画面形式，赋予对象在画面上的主观表现性，无论是对对象本身形态的分析，还是对对象在画面空间上的处理，都要尽可能直接、准确的表达。使学生意识到造型问题不仅仅是以往认为的以明暗光影塑造物体，而是一个更广泛、更主观的艺术活动过程。

2.3 延伸部分

素描所表现的是空间的三维体态，塑造体感、量感和空间感，更重要的是在此基础上，造型要符合现实的空间形体结构以及在画面中的整体和谐。在教学中，既不能光注重技法练习而忽视对个人审美观表达的训练，也不能只注重内在感受的表达而忽视对技法的探讨。为达到这一目的，在课程中加入东西方绘画作品比较环节，引导学生对艺术作品进行整体深入的学习，而不仅仅停留在对某些技法的模仿练习上。例如：通过陈洪绶与荷尔拜因的作品学习用线造型，通过董其昌与梵高、高更的作品学习画面构成，通过八大山人与柯勒惠支、丢勒的作品学习主观精神在画面上的表现。让学生认识到中国绘画的素描属性以及线描的简约和概括性，使学生了解中国画与西方素描在透视、解剖、质感甚至色彩上形成的相互参照，认识两种不同的文化价值，探求不同的审视世界的方式。通过比较学习的方式，让学生体会到每一张作品不仅对应艺术家的不同审美观和感受方式，也承载着艺术家各自的观察方式和表现方式。通过学习

名家作品,引导学生体会素描语言的表现性和多样性,学习对形象(客观形象)的再创造以及对绘画形象(主观形象)符号的驾驭。

在掌握了正确的观察方式之后,学生的注意力开始从明暗调子转移到对各种造型手段的实践以及如何调动、组织、处理和表现画面。在这个阶段安排学生对同一组静物或同一题材使用不同手法,包括从平面到立体的多种观察方式、从黑白灰调子关系到点、线、面等抽象符号的多种表现手法,进行一系列画面构成练习,体会素描语言的多样性。

相同的物体在不同人的眼里看来感受也是不同的,客观物体给观察者的视觉产生某种印象,这种印象被观察者再现出来,这一再现过程是一个理解和表现的过程,也是自然真实转移到艺术真实的过程中个人艺术空间意识出现的过程。在教学中,提倡对个人感受的直接表达,让学生自由控制画面的结构、形象和比例关系。使学生在创作过程中感受到多角度的视点、多方位观察、整体与局部关系的处理甚至画幅的大小比例关系都会对画面产生直接影响。从而使使学生不仅认识到影响形象创造的各种因素及其相互关系,而且体会到现代生活中的各种因素(社会的、自然的、环境的、内容的以及心理选择过程的)对作品表现方式的影响。引导学生重新认识素描的概念,对素描基础问题进行多样性研究,认识其范围的广泛以及表现的多样性。

除此之外,在课堂上,不但要让学生多看、多想,还要让他们多说。经常性的组织学生进行课堂小结,面对教师和同学,当面介绍和评价自己的作品,表明绘画理由、检验绘画中的思考过程。教师可以提出问题,同学也可以发表自己的看法。这样的交流可以让学生在“公共范围”内审视自己,学会判断,提高自信,教师也可以及时从中得到教学反馈。

3 结语

本人针对目前高校大多数美术类新生受公式化高考应试培训产生的概念化、程式化绘画模式的状况,在几年的素描教学中都对学生进行了绘画观念和意识的转换训练,通过后续课程反馈来看,学生在完成创作和设计作品时的主动思考和主观表达能力都有了较大幅度的提高,取得预期的教学目的。但是,这只

是针对目前现状采取的一种被动的教学措施,要想从根本上解决这一问题,必须要从完善我国的美术教育体系的层面上来思考解决方法,需要各级教育部门和美术教育的各位同仁的不断共同努力。

参考文献

- [1] 杨戈斌. 如何把握素描绘画中的 " 整体 " 意识 [J]. 美与时代: 下半月, 2005 (7) .
- [2] 高艾荣. 如何在设计素描教学中培养设计意识 [J]. 大众文艺, 2016 (21): 225-225.
- [3] 孙贺峰. 造型、整体及绘画性——浅谈素描 [J]. 大众文艺, 2015 (24): 105-106.
- [4] 王志强. 浅谈整体观念在素描教学中的重要作用 [J]. 教育实践与研究 (B), 2011 (8): 62+66.