

对素描的一些认识与看法

唐 婧

(西北民族大学, 甘肃 兰州 730030)

【摘要】素描被认为是一切造型艺术的基础,然而对于现代艺术的发展而言,素描不再有其基础作用。所以,就有了后一种说法“素描是写实艺术的基础”,作者同意后一种说法。而且,认为对于现在学院的素描教育来说,也不能同时进行同一的严格的素描训练,应该因专业而异进行侧重点不同的素描训练。同时作为一名学习油画的研究生,重点阐述素描对于油画专业学生的基础作用。

【关键词】素描; 基础; 造型艺术; 写实艺术; 油画

【中图分类号】J214 **【文献标识码】**A **【文章编号】**1673-1883(2006)01-0048-03

素描是一门基础课程,是每一位想学习绘画的人的必修课。无论你想学习什么样的、哪一流派的、古典或是现代的,只有通过了素描的考试才可以获得继续学习的机会。因此,有人强调了“素描是一切造型艺术的基础”,学好了它,就是打好了基础,尤其是强调了素描的基础作用。所以许多学院的素描教育就出现了由于素描造型功能的要求,而把素描过分的独立化,使得素描脱离了“造型艺术基础”的轨道。许多的学生学会了画素描,而且画得不错,却不会把素描同自己的专业结合起来,使得基础不再为基础,就像是盖房子之前打好了地基,却在地基的旁边开始盖房子,之前所打的地基成为独立的一部分,也就是说把素描孤立出来,使得在素描中所掌握的东西在自己的专业中用不上,缺少将素描功夫转化到绘画中的能力。这就使素描的基础作用无从谈起了。

素描与油画一样是我们的前辈从西方学来的,我们民族本身的绘画理论与技法与西方绘画相差甚远,因此,在我们国家西方绘画引进之时其理论技法,以及教学方法都是学来的,虽说西方绘画在我国已经有了不短的发展史,但多数还是以学习西方为主的。就拿素描来说,现在许多学院的素描教学方式是以以前苏联的素描大师契斯恰科夫的素描体系为主。

契斯恰科夫的素描教学是其历经数年的探索和实践所形成的科学规律和艺术法则并重的俄罗

斯素描教学体系。契斯恰科夫是在吸收了意大利、法国美术教育规范的基础上把古典引向了现实,审慎地、科学地对传统的素描教学进行了重要的改革,建立了他的素描“写生学”理论。从几何形体到石膏像,从肖像到人体,素描的造型基础一直是学院教育的基本精神。然而,在现代艺术不断发展的现在社会,对于传统艺术的批判和偏见使得美术教育上也有一些混乱,同时也就对于“素描是一切造型艺术的基础”的观点提出了质疑,从而动摇了素描的基础地位。因为许多的现代艺术,例如,装置艺术已经脱离了架上绘画的范围,素描对于它根本毫无联系,还有许多架上绘画只追求视觉上的刺激,根本和素描扯不上任何关系,还有许多的所谓现代派画家根本没有进行过正规的绘画训练,所以就有另一种观点的诞生“素描是写实艺术的基础”,这看上去符合契斯恰科夫素描教学体系的“写生学理论”。

就笔者自己而言笔者比较赞同后一种说法,即“写实艺术的基础”。因为素描在西方绘画史中多数是与油画相联系的,许多大师的素描往往都是他们进行油画创作所做的底稿。素描的掌握程度往往直接影响画家的创作,对于创作有很大的作用。但对于我国的传统绘画,国画的理论体系与绘画技法与西方的有着很大的不同,这两种截然不同的绘画体系一起在我们国家发展,不免会有相互冲突,相互借鉴渗透的地方。因此许多院校的国画专业也有素描这一基础课程,国画专

收稿日期: 2005-08-10

作者简介: 唐 婧(1982-),女,西北民族大学美术学院油画技法与教学专业在读研究生。

业是不是也需要进行这种严格的素描基础训练，去研究造型背景、结构、透视空间这些素描技法呢？严格的素描训练强调空间、透视，而我们的国画其透视的方法与西方透视方法无一相似，一个是焦点透视，另一个是散点透视，所以其表现空间也就不同。所以笔者认为对于我们现在的素描的教育不能整齐划一，说素描是基础就不论专业统统进行严格的素描训练，应该对于不同的专业进行侧重点不同的训练，例如国画专业，可以多侧重于明暗、结构的训练，这样又可以相互学习、借鉴，又可以帮助更好的发挥国画的特点，而对于越来越多的设计专业则应多侧重于透视、空间的素描训练，有助于学生在自己的专业学习中容易理解空间，熟练运用透视方法。

然而对于油画专业素描是油画专业学习的重要基础，没有了这个基础，就没有可能进行油画的学习。当然，这里的油画主要是指写实的油画专业。对于写实油画来说，契斯恰科夫的素描教学体系有着很大的指导作用，特别是他所提出的写生，素描教学与创作实践相结合，以及“五个调子”的提出，都是我们学习写实油画专业的教学要求。

许多学过素描的学生在刚开始学习时都被老师灌输以这样的方法：“三大面，五个调子”。即无论画什么，只要是素描都要分“亮面、灰面、暗面”以及“高光、过渡、明暗交界线、反光、投影”，而且强调明暗交界线最黑。这些都是老师为了帮助学生应试而总结出来的最基本、简单的公式，只要套得好，素描画出来都不错。然而如果考入了学校，作为油画专业的学生，用考试前所学习的公式来再画素描就远远不够了，在大学中我们所要学习的素描不再是要通过的考试的工具。我们所要学习的素描，是一种学习艺术的方法，通过素描的学习使学生对自然规律作深入的研究，同时也能使学生在其研究中对造型方面进行主观的艺术思维，使学生能积极地、主动地运用和发展造型规律，因此要求学生在一进校就要抛弃以前因为应试所学到的那些“公式”化的概念，重新开始认识素描。

作为油画专业的学生，应该首先明白一点，素描绝不是那些平面地和虚构地描绘自然物体的总和，而是能表达出物质最完整的现实的概念，素描是立体的，因此，在画素描时应该学会把描画的形体看成是物质和空间不能分离的各个面的构成，从

形体出发来研究物象的轮廓、明暗、色调，同时素描也绝不是一味地去追求形体、色调，要学会从自然界提供给我们的东西中概括，提炼取舍。我们在学习过程中往往会遇到类似的问题，只要眼睛所看到的都画到，画出来的画却看上去不像，而且使人看了一眼不想再看第二眼。其实完全照搬自然中的物体这是不可能的，因为自然界中的丰富的光影，以及空间都不是依靠我们手中的铅笔和纸这样简单的工具能表现出来的，而且照搬自然我们完全不如照像机。所以要求我们进行理性的思考和概括，对于物质上丰富的光影变化加以取舍，从而使它具有绘画性而不是照片。其次就要求我们在观察方法上的改变，不能盯着一个地方看，因为人的眼睛在变换目标时，聚焦只需很短的时间，要去看一个物体的细节，只要不是近视眼就会越看越清楚，因此要学会观相互交替的察整体与局部，这样在刻画局部时同时注意整体的色调以及开始度定好的一些视觉中心等不被破坏，同时也不能为保持整体的大感觉而忽略局部的细节，这样画出来的画还是不会吸引人，空洞无物。

如前面我们所讲的素描是油画专业学习的基础，我们讲了这么多到底基础体现在哪里呢？首先我们要明确素描与油画的区分，最基本的素描是单色的，而油画则有丰富的色彩变化，素描是通过单一的黑、白、灰来表现自然界的物体，使它在平面上表现出立体感、空间感，而油画则是通过不同的颜色来表现不同的空间，从另一方面讲素描相对于色彩在画画过程中需要理性的分析、研究多一些，因为它毕竟只有通过黑、白、灰表现物体，就需要理智的概括、取舍，而油画则感性的东西多一些，我们要通过眼睛给我们的第一感受来确定颜色，而且感受如何用不同的色块来表现空间，其次我们来分析一下素描与油画它们之间的联系。前面我们讲要立体、块面的观念，把物体放入空间中去研究，这就是为了要准确的研究物体的结构、体积，为油画的进行打好基础，因为油画就是用一块块的颜色来表现物体结构与体积的，在素描中的块面概括是为了在油画中更好的掌握颜色的块面，同时只有在严格的素描训练中，熟练的掌握了物体的结构，在油画的直接画法中才会一次性画出生动的、准确的物体结构、动态，另外很重要的一点，在素描中所掌握好的色调的分布及运用在油画中也有很大的帮助，正确的色调的把握为油画中各个色块的分布及

明暗色块的对比提供了正确参照，不会因为追求颜色的搭配而忽略了物体是处于空间中的是立体的，不会减弱它的光感。随着油画直接画法的形成，绘画上写实主义文化的要求，使素描更加重视结构的表现，也更加重视光、空间、质感等视觉因素的运用和表现。我们所要进行的素描训练要求不仅要获得技能，而且要懂得艺术。只有在严格的素描训练

中掌握好最基本的形体、结构、色调，才能在油画中运用自如，画出好的油画作品。

综上所述，这是笔者作为学习油画专业学生对于素描的一些看法和认识，我们的素描学习还将进行下去，或许在以后的学习中会发现更多的问题及看法，但相信素描对于想画好画的人的基础作用还是不会变的。

Some Thoughts on Drawing

TANG Jing

(Northwest National University, Lanzhou, Gansu 730030, China)

Abstract: Drawing is regarded as the base of Modeling Arts. But for the development of modern arts, I believe that drawing will not have the basic value. So there is another thought – drawing is the base of realism. I believe it. And in the drawing education of modern arts, we should use different drawing training methods for the different majors. As a postgraduate of oil painting major, I focus on the basic value of drawing to the students of oil painting major.

Key words: Drawing, Sketching, Modeling Arts, Realism Arts, Oil Painting

(责任编辑: 周锦鹤)