

起点 The Beginning

罗丹 Luo Dan

长期以来，中国的高等美术学院素描课，往往仅把素描作为学习造型艺术的基础训练；或作为收集素材，创作草图的手段。对素描是艺术创作手段之一的概念有所忽略。以至把素描作为绘画的附庸，没把它作为一门独立的艺术来认识。

而实际上，随着现代艺术的发展，绘画观念的不断转变，促成媒介、材料使用的解放。过去单一化的绘画习惯，已被多种媒介的混合使用趋向所打破。现代素描已不是一种单纯的线性描写，也包含有色面涂绘和综合材料的应用等。笔者长期从事第一线的素描艺术教学，有感于其特殊性与重要性，不得不面对诸多亟待解决的认知上的难题：素描教学究竟该怎么教？教什么？如何有效地提升学生对素描的认识？特别是在今天，全球艺术发展的现状已经影响和推动中国学院艺术发展的方向，在高等美院面临当代美术教学机制改革、教学观念转型的关键时刻，关于素描教学的讨论则显得尤为重要。

我们都知道素描，英文Sketch或者Drawing，原义是草图、略图的意思。这一美术概念虽源于西方绘画体系，但在欧洲，长时间以来它并不是作为一个独立的画种而存在，而是艺术家们开始正式的创作之前进行的习作、草图或者局部研究。大约在14世纪末，素描以独立的艺术形式得到重视。15

世纪，位于阿尔卑斯山以北的一些国家产生了严密、细部精确的素描风格。到了文艺复兴时期，在诸如达·芬奇、拉斐尔、米开朗基罗这样一批卓越成就的艺术大师的推动下，素描艺术得以长足发展。16世纪德国画家丢勒将素描作为独立的艺术形式来表现。17世纪意大利的卡拉奇兄弟将风景素描推到了一个高峰。在他们创办的波伦亚美术学院要求学生以观察为基础，确立了以古希腊、罗马雕像为标准的理想化学院艺术训练纲领，因此开创了西方学院艺术教学的先河。从18世纪末到19世纪初，因为线的重要性被强调，“素描”的审美空间逐渐为人们所认可。例如：安格尔严谨的铅笔素描成为新古典主义的典范作品。

到了20世纪，素描的草图功能大大减弱，逐渐成为完全意义上独立的画种。并且在民国后随着西方文化的传入，素描艺术也为中国人所

认知。通过在外留学归国的李叔同、刘海粟等，在国内办美术学校教授西洋画，实施素描实物教学及人物、人体写生等，逐渐形成中国现代美术教育体制的雏形。此外，一生致力于推动中国的艺术教育发展的徐悲鸿先生，就主张“素描是一切造型艺术的基础”，倡导将西方与写实造型手法与中国传统绘画观念结合起来，并将这一理念始终贯穿于自己的美术教育与创作实践之中，对中国现代艺术的发展影响深远。很显然，这是因为这种与“线”密切相关的艺术样式符合中国长期以来审美习惯与视觉经验，与中国人眼中的真实有某种契合，所以国人乐于了解、尝试并且接受；简言之，更易被模仿。

新中国成立后，基于中国与前苏联特殊的友好关系，苏俄的教育体系也作为即定的教学模式在国内进行了广泛地推广，由于契斯恰柯夫教学法有着一整套严密、系统的造型训练方法，因而对中国现代素描的发展和快速提升也起到了很重要的作用，在中国各美术学院培养了众多功底扎实，成绩卓著的美术家。但是苏派教学体系要求一个样与艺术个性化的发展的矛盾，一定程度上也制约了中国美术全方面的发展。1979年在浙江美院召开第二次全国素描教学研讨会，会上实事求是地论证了55年采用行政方式推广契氏体系的是非得失，确定了素描教学应该多样化发展的方向，全国各美术学院开始探索新的素描教学方法，素描教学出现了“百花齐放”的大好形势。

在此后的近二十年里，素描艺术不仅推动了中国美术史的发展，同时影响深远。时至今日，素描仍作为我国美术教育的基础性教学项目而被看作重中之重，素描艺术依然被许多艺术家视为当代美术观念一个重要的承载方式。对于高校而言，素描教学是一个长期的过程，它牵扯到许多具体问题，如传统素描与现代素描的关系，传统的教学方法与现代教学探索的关系，基本功训练与艺术个性培养的关系，扩大办学规模后如何确保教学质量等等。特别是在高等美院扩大办学规模之后，我们在具体的教学中发现学生的专业层次拉得更大了。有的学生学画时间长，则基本功和综合素养较为扎实；而有的学生只经过短短数月的突击学习，则出现了许多应试习惯成和遗留问题，这就大大增加了教学难度。那么在今天，四川美术学院在面临新的机遇和挑战的关键时期，如何在全新的艺术环境中找到素描教学的定位？如何才能变换的艺术背景下寻得符合自身的有效教学方式？我们都知道，四川美术学院素描课程在上世纪九十年代初就被评为省级重点建设课程，此后我们的素描教学先后经历过几次重要的转换：

1999年，素描课程量最大的原图、油、版合

- #1 综合素描 纸板报纸丙烯 易纯
- #2 综合素描 纸、树叶彩铅 叶鲜艳
- #3 布上 布面油画 周体宏
- #4 那一年 布面油画 叶强

初夏 布上水墨 汪玉砚

并为造型艺术系，建立了基础教学部，对原来较分散的教学方式，教学手段进一步加强了规范管理。并取得明显的效果。

2001年，为了加强系科自身特色发展，原四川美术学院造型艺术系在分系后，遵照教育部强化基础的精神对自己素描教学在教学内容，教学原则，教学方式上，提出了更高、更细致的要求。

近年来，我们一直努力从学理上探究素描在当代文化背景中的新的可能性。目前油画系的素描教学主要采取了循序渐进的方式，以教研室为单位组织阶段性素描教学：低年级为基础素描，主要通过课程进行大基础训练，从素描基础知识与技能入手，以专题和综合的训练方式，使学生的观察能力、造型能力、以及审美洞察力都得到全方位的训练，从而强化学生敏锐的造型捕捉能力与控制能力。同时也注意保护和引导有特殊天赋和个性鲜明的学生，尽量保留他们的绘画个性，不搞一刀切。到高年级以后则开设表现性素描，素描与视觉表达等课程，主要强调素描的独立性与审美价值，通过多种表现手法的训练，着重培养学生的个性化造型语言。注重培养学生全面、深入地研究、分析客观对象的同时，进一步锻炼学生活跃的思维方式。

提到关于培养学生的创造性思维能力，笔者有以下几个方面的体会：

第一，树立以当代素描观念为基础的全新思维模式。克利曾说：用一根线条去散步。所以素描不仅是一种技艺，更应是一种思想方法，一种思维方式。因此，我们在素描教学过程中应注意对学生创造性思维培养，在此基础上建构学生以创造思维能力为核心的素描思维模式，最终形成学生在艺术创新方面的主动意识和能力。

第二，应用多元化的素描教学形式。由于当代美术教育的复杂性、多样

性及教学阶段性内容和教学对象的不同特点，不可能有哪种教学模式适用于一切课堂教学活动，因此，素描教学更需要突破传统的以“写生”课题一统天下的固定模式，在理解对象的基础上，充分发挥学生自己的特点，以多种形式来描绘。

第三，在坚持常规训练的同时，展开“素描创作”教学试点。力求通过教学实践，鲜明地将素描的“教学”与素描的“创作”联系起来，使施教的学科和教育的目标联系起来。这个阶段的教学将主要凸显出素描的独立性与审美价值，通过多种表现手法的训练，着重培养学生的个性化造型语言，鼓励学生运用有限的材料对自己的视觉经验进行不同的实验性表达。激发学生的想象力和创造力，形成了素描教学开放性、创作性和强调个性的特点。通过这样的课程实践使学生体会到素描本身具有的独立审美价值，锻炼了他们把握画面的主动性以及主观处理的应变能力。

我们都知道，对于今天的素描艺术而言，它已经在当代文化观念、教育目标、教学方法等许多方面有了新的发展与要求。而当代文化和艺术观念对于素描的作用以及在素描中的反映，使人看到了素描的多种面貌与可能性。实际上，当代艺术各类艺术实践、教学实践以及其间夹杂的观念、思潮，无疑也是学院及素描教学取之不尽的源泉。我们可以看到许多美术学院都在努力从学理上探究素描在当代文化背景中的新的可能性。其实无论中外，他们都在力图建立新的素描原点和方法性的实践，使素描的“教学”与素描的“创作”联系起来，使施教的学理和教育的目标联系起来。为此，我们在此展开的讨论，必将有助于素描教学从功能、目的、观念、方法全方面的展开，实实在在地推动我们的教学改革的实施。

2010年 首届高名璐美术论文奖 征稿启事

高名璐教授，哈佛大学博士，著名学者，中国当代著名艺术批评家、艺术史家和策展人，鉴于高名璐教授对中国当代艺术的卓越学术影响和对四川美术学院美术学学科建设的突出贡献，四川美术学院决定设立“四川美术学院高名璐美术论文奖学金”，以论文写作奖项设置并奖励资助的方式，鼓励全国美术院校美术学专业在校学生努力掌握系统学科理论，开展艺术研究和艺术批评写作，推动美术学学科发展和青年艺术理论人才的成长。

该奖学金由高名璐先生和四川美术学院共同出资，从2010年开始，每年组织评选“高名璐美术论文奖”。“2010年首届高名璐美术论文奖”具体事项如下：

一、申请资格

论文作者必须是国内美术学院及综合性大学美术院系等高等教育机构在读或2010届应届毕业生本科学生、研究生、博士生。

二、评选原则与条件：

高名璐美术论文奖评审委员会本着公平、公正、公开原则，对参选论文进行集体评审。参评论文同时必须具备如下要求：

- 1、论文由本人独立完成，每人限投一稿。
- 2、论文字数在5000以上，15000字以内。
- 3、论文选题应该立足艺术学科和实践前沿，具有一定的理论或现实意义。
- 4、论文观点明确、精炼、完整、准确，能体现作者课题研究的新见解或新成果，能体现作者坚实的基础理论和系统学科知识的掌握，能严格区分本人研究成果与他人科研成果界限。
- 5、根据学科专业特点和选题情况，写作方式不限。但必须逻辑清晰，言之成理，论据可靠。
- 6、论文必须符合基本论文格式，遵循本学科通行的学术规范，须注明引用或参考、借用的资料数据出处及他人的研究成果和观点。

三、申请办法：

申请材料包括申请表和论文。申请人需提交申请表及论文的纸质资料2份，同时发送电子文档。

申请表请直接从网站下载：<http://www.scfai.edu.cn/Scholarship/Gaominglu.aspx>

四、评选程序：

- 1、论文资格审查：奖学金委员会将对所有申请人的申请材料进行资格审查。
- 2、初评：9月中旬，奖学金委员会将邀请相关专家开展论文的初审工作，从所有具备资格的参选论文中评选15篇论文，提名进入复选。
- 3、终评：9月30日前，奖学金委员会组织终评评审委员会进入复选的15篇论文，从中评选出5篇优秀论文。

五、颁奖：

奖励名额及金额：高名璐美术论文奖5名，每名奖励人民币2000元，颁发获奖证书。

六、申报相关事宜：

- 1、申请日期截止2010年9月12日，逾期不再受理。
- 2、联系方式：通讯地址：重庆市沙坪坝区虎溪大学城四川美术学院创作科研处（来稿请注明“高名璐美术论文奖征稿”）
邮编：401331 联系电话：023-65921048；023-65921049 联系人：张老师
电子邮件：chuangkechu@scfai.edu.cn（邮件主题请注明“高名璐美术论文奖、作者、论文题目”）
- 3、颁奖及研讨会：2010年10月中旬将在四川美术学院举行颁奖及研讨活动，论文入围及获奖者将受邀参加。
- 4、其他：申请者视同已经授权四川美术学院使用其申报论文，如发现参选者违反相关规定，提供材料不实或论文造假，组委会将取消其参加评审活动及获奖的资格；对于已获奖的参选者，撤销奖励，追回获奖证书和奖金。