

浅议“发现”在素描教学中的作用

鲁邦林

素描教学是艺术院校造型基础教学中的一门主课。素描教学水准的高低,直接影响到学生造型能力的提高和创造能力的培养。提高造型能力的训练主要包括两个方面:一是对客观媒介的自然生长规律、形体结构规律及运动规律的研究;二是如何运用艺术家的眼光去分析、判断、运用艺术的手法去重新安排、组织并改变客体的自然形态,使之具有艺术造型的意义。虽因各阶段解决问题的侧重点不同,但二者是一个整体,不可割裂。是彼此促进的相长关系。

“艺术家的眼光”是不同于常人的,具有非凡洞察力的,能够对事物经过探索研究,发现其与众不同的东西。所以从这个意义上讲,我认为“艺术家的眼光”就是发现。因而素描训练除了应让学生掌握造型的手段,更重要的是通过这种训练,让学生学会探索、研究,使其具有一双敏于“发现”的眼睛。而造型手段只能居于从属的地位,是为发现服务的。但在我们具体的素描教学中,尤其是在对较低年级学生的教学中,由于重点放在研究自然规律、造型规律上,对“艺术家眼光”的培养多少有些忽略,认为是以后的事,是学生个人的造化,过多地用各种规律、法则去规范学生的学习,使学生的眼光仅仅满足于形、明暗、体积、结构、空间的准确、规范上,将规律、法则当成了素描的全部。而不能去探索、研究,有所“发现”。眼光的培养成了教学中可有可无的软任务。长此以往,学生在自觉不自觉地接受常规的训练之后,没有了自己的“发现”,自己对对象独有的感觉、认知被各种方法、概念混灭了,变成没有自己看法的人、不能用自己的语言“说”,只习惯说一些常规的套话。我曾多次听到的掌握了一定造型基本能力的学生说:“学了画画反而不会画了。”这实际上是说没有了“发现”,眼中的对象除了明暗、体积、轮廓、线之外,不能透过表面洞悉其内在特质。这不仅影响素描教学本身向更深层次的研究,也不利于学生创造能力的培养。因为他不能从一个普通人脱离开来,用一个艺术家的眼光去分析、判断对象,超越平凡,其结果是只会照搬,不会创造。要么是循规蹈矩的没有生气的习作,要么是为创新直接照搬大师的手法。一旦走出教室脑子里便一片空白。

有发现才有创造。翻开艺术史,大师们风格各异,华彩纷呈的经典之作,让后人流连忘返。米开朗基罗的雄伟,拉斐尔的秀美……尤其是进入现代艺术画廊,作品风格,个性更是无比鲜明。这些作品恰如其分地传达出了艺术家对人物深刻的感受,独特的理解与发现。可以说发现是一个艺术家走向成熟的重要标志。也正是这种发现引起了绘画自身一次次的变革和发展。古希腊的艺术重视轮廓线的表现力,准确、简练、流畅。中世纪艺术造型又回归到早期几何化的时代,强调形体平面化的装饰性。文艺复兴给欧洲绘画注入了生机,艺术家们借助新兴的科学方法发展了“艺术摹仿自然”的造型观念。达·芬奇把绘画的造型观念与表现方法推向了一个崭新的阶段。他将结构与空间透视缩形与明暗规律和谐统一起来,在艺术中表现出空间深度和深厚体积感。迈进十七世纪,欧洲的艺术风格由严谨的线造型转向更为自由奔放的多样的追求,画法从单一走向更多的形式风格发展。这一时间的画家们在素描里努力运用黑白灰色调表现光感和空间感,不断完善着在二维平面上去反映三度结构的主体画法,伦勃郎将此道推向至美之境。他的作品充分体现出光

线变化的丰富性和强烈的体积感。进入十八世纪,“洛可可”风格的焕然一新使唯美的追求成为时尚。十九世纪法国的柯罗用微妙的色调去表现温情脉脉的女人;米勒用朴质深厚的线画着身边的农民,而杜米埃则用类似漫画的艺术手段,剖析着社会的种种丑恶;进入十九世纪,印象主义画家以一种非常自由多变的线条和色调取代了以往依靠形体边缘暗示体积的轮廓线的艺术手段。而后期印象派大师们以其卓越的才华和强烈的个性给之后现代诸流派的画家们以不可低估的影响。高更主张综合主义,把色彩和线条当成抽象表现的形式。凡·高用颤抖的点线去表现他心目中扭曲了的形态,抒发着颠狂不安的情绪。塞尚将现实中的一切物体归纳凝练成锥体、圆柱体和球体,使之被誉为现代主义绘画的先驱。二十世纪初,野兽派和表现派,极力强调形、色或构图的表现力,破坏具体的形象、或者变形,或者使之支离破碎,使绘画抽象性因素得到充分发展、强化和扩张。二十世纪立体主义的出现,他们从打破形体出发,然后武断地重新组织这些成分,以创造一种能够独立存在的“绘画实体”的作品……纵观这一系列惊心动魄的绘画的演变,我认为是艺术家通过不断的探索、研究,改变了旧的眼光和旧的领悟方式,从平凡中“发现”了不平凡,最终超越常规,为人们展现出了一个更为光彩照人的新世界。我们不得不感叹人的发现对创造所产生的不可低估的作用。

发现是艺术由客观到主观转化过程的关节点,既不离自然,又要有创造。画家弗列德贝克·弗兰克说“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、一颗蒲公英籽的结构都是多么的不平常,真正的奇迹。”毕加索说得更简单明了:“我只发现。”抽象表现主义画家德库宁画风的转变也很好地说明了这一点。他早期的素描静物《盘子与壶》那看似极简单瓶瓶罐罐,却于点划的黑白、横直、粗细、虚实之间蕴藏着抽象构成的因素,而在他37岁时画的女子肖像中,透过他对安格尔的偏爱与研究的同时,正隐约看出他对抽象构成因素的线和色块不自觉的显露。也正是这种从一种不自觉地自觉的过程,完成了他最后用狂暴的线条,在被扭曲的形象背后所用线展示的非凡的视觉冲击力。他的写生既来自于自然,又不被条条框框所束缚,有自己的创建,始终把握住了自己眼睛所发现的真实。同时,也给我们在如何对待每一个学生的个性特点及主观认识上的差异以很好的启示。

综上所述,素描教学中的“发现”,既要在规律、法则的同时,进行深入探索、研究,又要在写生训练中拓展思维空间,充分调动学生的感觉、知觉,判断、选择,不受规律、概念所束缚,形成自己独到的理解和创造。所以我认为,素描教学中的“发现”对学生掌握造型艺术的基本规律和基本技能有着极为重要的作用;对学生创造能力的培养同样有着极为重要的作用。

因此,在素描教学中,教师要引导学生多看、多动脑筋,给眼睛更多的时间,让学生在写生中,“用自己的眼睛和心灵去捕捉那隐藏着足以体现美的东西”——发现美。而不是学好了规律、技能再去“发现”,是在“发现”中去消化造型规律和法则,使这种规律、法则在每个学生那里变成有血有肉的具体生命,真正进入艺术审美和艺术表现的领域。