

《双人体》叶南 素描
50 × 50cm

《女人体》叶南 素描 100 × 100cm

素描基础学习中对创造性的培养与训练

◎卫戈

【内容提要】素描基础学习的惯性系统造成了对艺术创造力的忽略,本文从素描学习的具体方法入手,倡导在艺术基础训练中加强学生创造力的培养,对艺术基础学习有着重要的指导意义。

【关键词】素描学习 创造性

素描,是艺术学习中解决基本造型能力的基础课题。目前,在艺术学习中有一套从石膏几何体开始,经过静物、石膏人像,人

的提炼、概括、表现和对物象的再创造,重视“自我须眉”的个性传达和绘画形式“意味”的表现,使那些手稿似的素描同他们的“大部头”作品一样具有生命力。近现代西方艺术的变革还促使了艺术基础学习朝向更为开放、灵活、多样的方式发展,在素描课学习过程中更加鼓励个体的思考和表现方式,其中一些新的艺术观念和手法,也同样值得我们在素描学习过程中借鉴。

近年来,艺术专业学生在艺术创作中出现了语言贫乏的模仿沿袭之风,这与他们在基础学习过程中模式单一,缺乏观念形式的认识有很大关系,因此,有必要在素描课的学习中,更多的提倡、加强和培养对艺术创造性的认识与训练。

素描学习中加强创造力的思维引导和实践训练,目的在于使素描的练习过程和结果能更多地体现主体的创作意识。比如从观念意识上,不再将素描仅仅作为一种基础学习的“练习”形式或只为正式创作所准备的“草稿”,即不再将素描看作是一种浅层次的艺术语言表达方式。实际上,作为一种艺术样式的素描,本身具有独立的价值和自身的语言体系,素描习作也可以是一件艺术作品,运用其它艺术种类形式所表现的艺术内容,同样可以用素描达到表现的目的。另外,在学习过程中应当消除那些一般习惯认识中的偏见因素,重视具有创意的探索和对作品独立价值的认可,积极对其学习方式和内容进行新的拓展。素描学习的内容不仅应当包括研究认识造型规律,理解人物结构动态等等,也应当有对素描创作和素描表现手法的研究,并把学习重点由再现客观的能力培养转向对“语言”特性的尝试和丰富表现力的培养,逐步改善素描学习习惯系统中千人一面的调子画法和块面造型方式,加强对作业——作品的目标设定,教师教学的方法相应由教导式向讨论研究的开放方式转变,注重学生的启导性和想象性。综合起来,素描学习中对创造力的培养训练,主要从以下几个方面来展开:

1. **构图训练:** 课前可以为作业进行准备性的构图,课后为作业进行补充发挥性的构图。以创作作品为目标的素材构图、命题构图,即兴构图等都是构图训练的方式,以训练初步的创作构图能力及画面整体的把握能力。

2. **创作训练:** 运用素描形式进行命题创作或自选命题创作,通过创作体会艺术作品的审美性和完整的表达能力,可借鉴运用多种图像资料以及生活素材,以提高对形象

材料进行创造、转换和概括表达的能力。

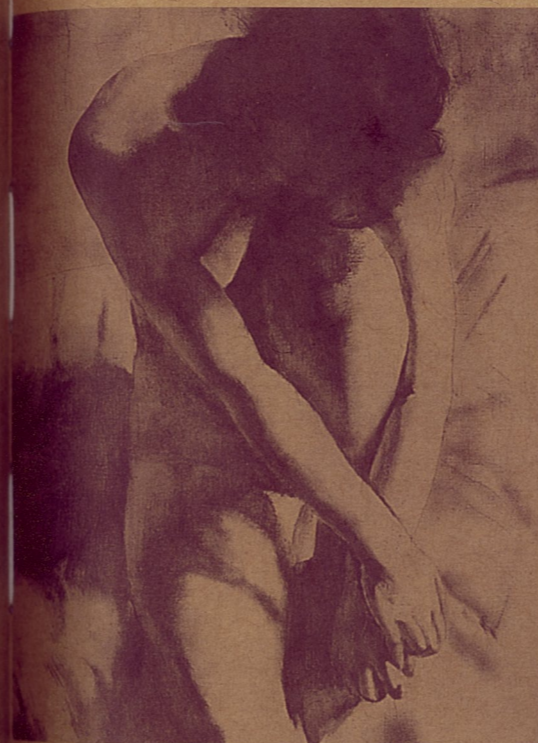
3. **构成训练:** 学习和借鉴艺术设计中的黑白、平面构成以及立体、综合构成、形态设计等设计学原理,运用铅笔等多样工具材料,以达到对具象写生作业中特定形象制约和材料性能单一制约的补充,建立对作品设计构架的主体创造意识,强调个人感受与形式、媒材组合的有效融汇。在学习过程中除运用常见的铅笔、炭条等材料,也可扩展到毛笔、淡彩、色粉笔及橡皮、纸笔、肌理、色底、拼贴等材料形式的综合运用,以试验、丰富素描语言的多种形式。

4. **速写、默写训练:** 经常性、不间断地进行速写、默写训练,并配合素描学习的步骤,对长期作业中形成的感觉迟钝加以修正。速写默写的重点是场景人物的组合,在形式上注重变形、夸张及个性感觉的充分发挥。

5. **欣赏、临摹训练:** 欣赏中西方不同时期、不同地域、不同风格的优秀素描作品,了解素描的一般理论基础和发展演变形态,对各种表现手法的作品进行适当临摹及加入个人主观意象的半创作式的“临创”。从艺术史的实践发展中更加深入地对素描的艺术性进行全面的了解和认识。

6. **写生训练:** 写生仍是培养创造能力的重点课题。针对不同实际,在写生学习中应从两个方面来积极介入创造性的训练:一是对模特(人、物等)的设置避免单调和重复化,根据学习需要有目的地将模特化妆、包裹、反常态组合设置,使作业中保持视觉的新鲜感和生动性,比如不同质地的衬布、半包裹的石膏像,或将树叶、旧报纸组合在一起解决不同质感的问题,或用一个特定“身份”的模特儿,进行全面的场景布局,加强生活气息的演化,这些都是改变模特常规设定的途径。二是对课堂素描写生作业的目标要求应趋向多样化,在学习过程中可根据自我的感受需要,刻意加强或减弱某些部分,变形、想象、改变透视、虚构空间,也可对物象进行增减、重叠、重复以及媒介材料的综合的运用。对客观物象大胆灵活地进行主观的“再创造”。

以上仅仅是对现行素描学习中加强创造力培养的几点初步方法,随着社会与艺术的发展,在素描学习中还需要做好迎接更多新事物的准备,素描的学习方式和学习内容都应当越来越丰富,越宽泛。艺术的根本源泉是创造,在素描的学习过程中,应始终贯穿这一最具有生命力的成分,才能使素描艺术更加适应今天的社会发展。

《女人体》孙韬 素描 100 × 80cm

物头像、胸像、全身像、组合人物、人体等一系列的素描教学程序,同时,这套系统的学习过程是在固定的光源、静止的动态、特定的环境和固定的时间中进行的,这种方法已被长期沿袭下来并成为今天素描学习惯用手段。显而易见,这种体系在解决学生基础造型能力方面取得了有效的成果。但同时也不难看到其中的弊端:由于程式化的学习习惯,使艺术的创造性、表现性及其独立的个人审美特性往往被忽略,在一些习惯性的观念认识中,还把素描学习仅仅看作为一种基本技能的练习方式,而对素描所包含的艺术性、表现性和创造力的内涵缺乏认识。

在艺术史中,无论是西方艺术大师的素描,还是中国古代大师的白描册页中,都蕴涵着丰富的意味和神韵,他们非常重视物象