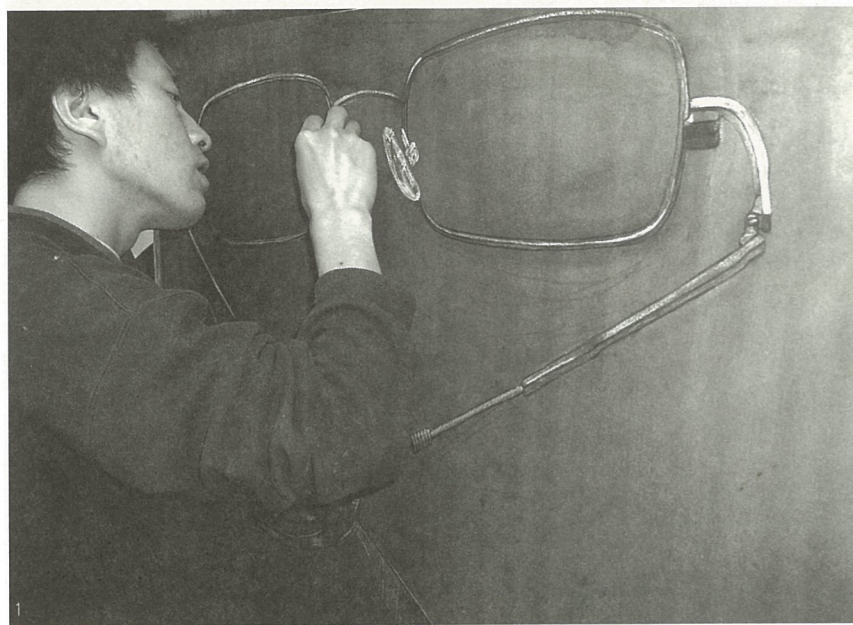

素描·转换

Sketch.Transformation --- Experience of Basic Teaching in Central Academy of Fine Arts

——中央美术学院基础教学体验

◎李帆 Li Fan

在经历学院艺术教育多年以后，有些事情一直在困扰我，我们的艺术教育、艺术现象大都是从西方借鉴过来的，给学生看的，嘴里讲的也都是国外大师的作品，每个出过国的先生们都会津津乐道介绍国外的许许多多，不停感叹别人的艺术创造、人文和环境，但触及到自身的教育问题就变得颤颤巍巍，总用一种思考模式解释现在的诸多问题，原本以为是学术问题，但后来的许多现象让我不能不琢磨学术、权威的背后到底是什么？

除此之外，有愿望、有理想、有责任的人，开始讨论和局部实验一些与以往不同的教学方法，给人以耳目一新的感觉，也为学生提供了更多有意思的授课方式，这当中大家的愿望无可非议，但通过自身的实验教学和关注此类教学过程中，也发现了一些问题和现象。

1. 简单的改变：我以为艺术教育和其他学科教育是一样的，是认真而严肃的，是有规律可循的，不可以乱来，不是简单的制造某种视觉效果就当作是学生的真实体验和感受。为了让学生的作业看似有感觉，个别教师“发明”了不少招儿，去刻意制造画面的效果，就像右手画不好，拿左手来画一样，那是生理上的不协调，绝不是人的感觉。我觉得解决问题的方式

方法很多，但作为教育绝不是这种无根无据的野招儿！效果只是一部分，如果没有真实的个人体验和严谨的思维转换训练，许多想法是无从解释的。正由于许多教学思路和方法是带有实验性的，没有范例可以参考和借鉴，就更加需要我们在摸索中找出问题，积累经验，避免教学个人化、简单化、概念化。

2. 简单的质疑：好像是传统就要质疑，质疑得莫名其妙，是想法就要放大，放大到自己都找不到，特别担心自己在别人眼里不够现代，于是所有的材料、所有的方法都要试一遍，我认为这对于学生来讲是不负责任的。目前尚处在形成和发展中的艺术现象对学生最具吸引力，反映大都是本能的，不带批评的，作为教师该如何引导学生至关重要，不可以无根无据地任意尝试，也不可以任学生随意发展。

3. 简单的抵触：只要是材料做的作业就会简单地认为是装置，看到一些转换练习就认为是乌七八糟的东西，不去了解事实，凭自己的主观想象简单地抵触。我认为从事艺术教育的人要清楚地认识到现在学生所处时代的艺术现象和背景，我们不见得非要接受某种艺术现象，但最好是理解它，仅可以给我们一种额外的参考，去审视、研究课堂中学生存在的问题，否则总是简单地抵触就显得有些苍白。我认为眼界的局限、惯性的思考、固执的见解和片面的看法，就会产生简单地对待现在，恐慌地看待现在，矛盾地处理现在。

我们的想法：

随着中央美术学院的教育改革，一年级新生统一进入基础部学习，二年级再根据学生的志愿和基础部的成绩进入系的选择。在这种情况下版画系原有的基础课则被大量的压缩，加上学生人数的增多，基础课教学自然要进行及时的调整。为能更好地改进基础教学，老师们把以前所有留系的学生作品拿出来进行分析研究，在民主的氛围下找出共通的、优秀的教学方法加以借鉴。在重视造型基础的同时，以现代人的认识，以学生的需要重新梳理基础的概念，把带有创造性思维技巧的训练贯穿在基础教学中；强调真正意义上的宽基础，强

调对学生主动性和创造性的培养；强调真正的互动教学。

素描教学的基本要求：

1. 强调学生对客观对象的真实体验和感受，避免虚假、做作、为效果而效果、为材料而材料的简单转变。引导学生自觉深入了解客观对象的特征，要求学生在传达、处理、完善的过程中体会真实的感受；

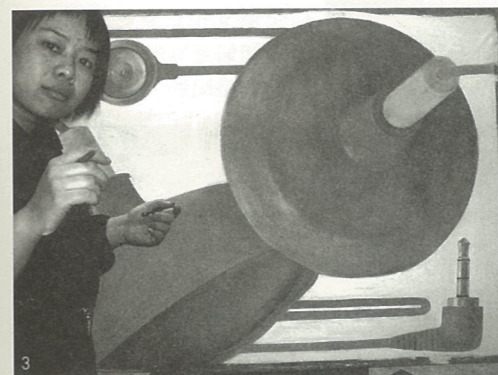
2. 强调画面的完整性，让学生充分体会深入与放松的真正意义，提高辩证的思维方式；

3. 强调基础训练中的概括简约，大胆提炼取舍的构成能力。引导学生除了对对象的本能反应外，更加强调对事物的主观表现力和个体的冲动性。

以下是对素描教学的一些感受：

在教学过程中首先让学生从摆模特开始，理由是我们的学生有种行为习惯，习惯了老师摆，习惯了占地方，习惯了说模特动作不好，习惯了看着模特没有感觉等等。如果让学生从开始就参与进来，在绘画的开始就调动他们去观察、寻找、发现和感受，对提高他们的眼力及判断力会有很大的帮助。在这方面老师只比学生多一些经验、组合能力和见识，但不能说学生的感觉就不如我们，如果能够很好地调动他们心里真实的东

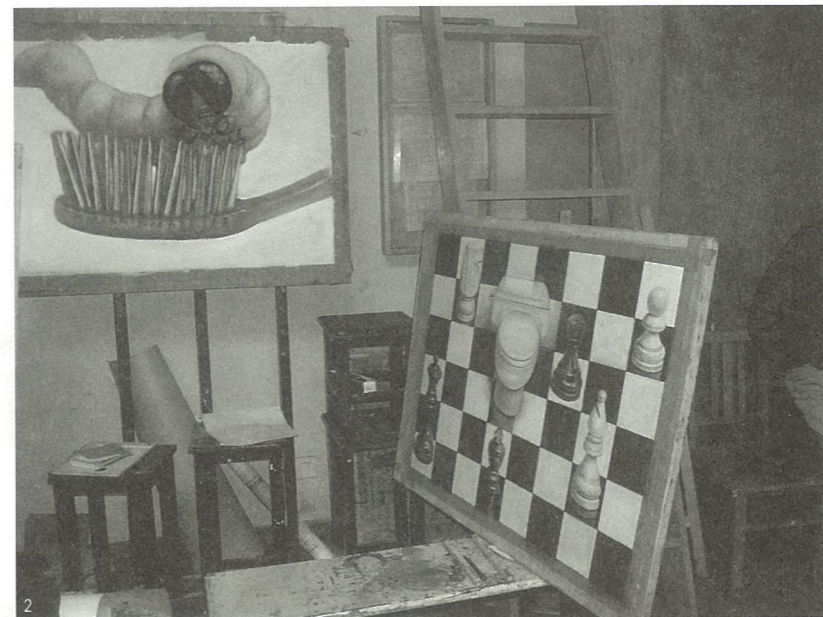
西，并相信自己的直觉，肯定自己的知觉，他们就会有愿望去完成自己的兴趣，我想这就是调动感

的开始。在实施过程中，由于要解决的东西非常多，所以每一个环节都需要让学生慢慢地消化和吸收，需要时间。要求学生理解并意识到：就算没有一张所谓“完整”的作业也没关系，因为我们更看重学生真正的认知。

视觉思维转换训练的基本要求：

1. 强调培养学生更活跃，更巧

思的能力，让学生更主动地思考，不被动地接受。通过转换语言、替代物质、改变外形本质等教学方法，来提高学生的潜质和对基础多元的认知。

2. 强调在基础训练上的自然、感性、思辨、说服的特性，引发学生对事物视觉的思考和理解，关注周围熟悉的事物，发现内在的本质，不简单处理画面及表现力。

3. 培养学生对事物多方面的思考能力，让学生分析对象的特性及本质，把事物的多种可能性尽量挖掘出来，找出最佳的方法进行尝试，要求学生面对所思所想所作要会自圆其说。

以下是对视觉思维转换训练教学的一些感想：

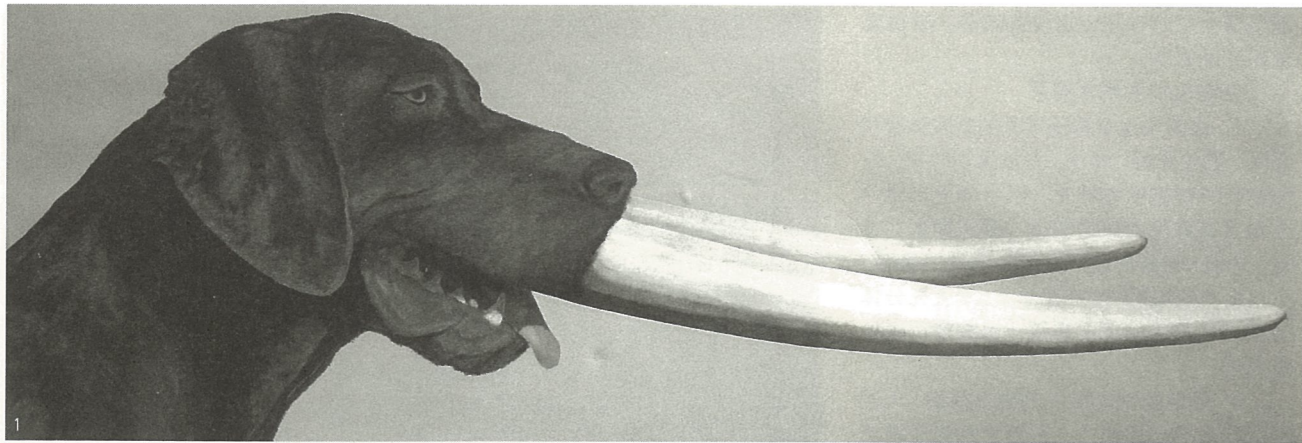
基础训练的开始也是创作基本认识的开始，有一致性和共通性，但需要转换，转换的过程就是传达与改进的过程，所以基础教学不单是强调在绘画过程中的感受、理解、视觉传达和反馈，也是为后来的创造性思维转换课程做好了铺垫。我们要求学生通过思维转换训练和概念转换训练来加强用心的能力、巧思的能力、想主意的能力，同时要求学生培养随时把稍纵即逝的点子用身边的工具做记录的能力，使他们由以往的被

动学习变得更加主动。因为从想法到表达、到沟通、到说服，显然要比只追求精确要复杂得多。学生在做每一个题目时都需要向大家阐述观点和想法，做完以后再总结实施中的问题，一方面让学生提高表述能力，一方面让同学们互相借鉴学习。在学生表述过程中经常会说出很多概念的

1-4.“思维转换”教学现场

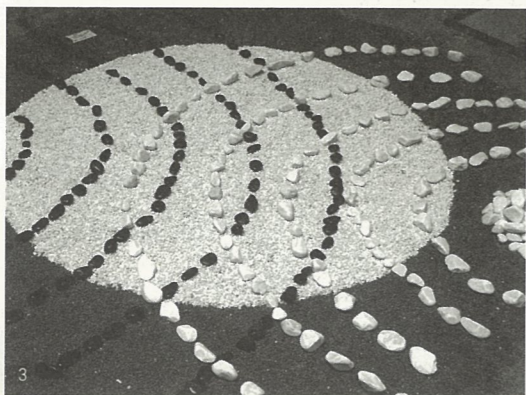
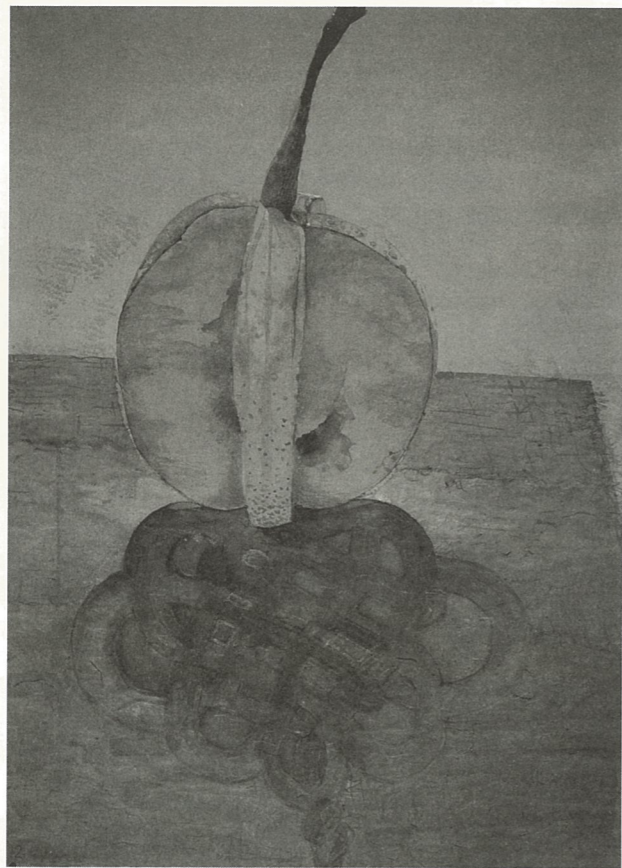

“深刻意义”，对于“深刻意义”的理解不在于自己宣称什么是“深刻意义”，前提是自己能否真实地调动自己，是不是自己真的喜欢，不说不符合自己内心的“画”。如何发现事物的共性，

如何觉察受众者所处的社会符号，进而能让观者接受，这些是在不断的思考、实践中慢慢得到的。画面的完整性、思考的全面性、表达的准确性都不意味着学生要做得多“深刻”，在学习过程中他们懂得思考的方法，肯定他们的想法，诱导他们的认知，在自己原有基础上进步就是最好的。关于创新，让学生明白创新不在于与众不同，杂乱无章的与众不同实在没有意义，也不会有好的效果，可取的创新意识在于一种能承受某种主题的与众不同，不依常规，沿着不同的方向和角度从多方面寻求问题的各个可能性，在大量的可能性面前，找到最适合自己的可能性，提炼、挖掘、深入、完善，找到回答问题的最佳答案。这些训练的目的就是希望学生能够真正地找到自己的需求、想表达的语言、和拓宽思维的方法，同时要学生明白创造能力与智力不是简单的相关，创造能力不是少数人所特有的，而是人人都具备的，是可以培养和发展的。

教师的基本作用及要求：

教师和学生不是简单的教与学的过程，所谓互动也不是一句口号式的说法，要做到这些教师要有准备，学生需要主动，学生的主动需要教师的调动，而不是等待他们主动，否则教师就失去意义。鼓励学生提出问题，教师引导学生寻找答

案，鼓励质疑和争辩，自由讨论等等。鼓励学生按自己的愿望，不带任何的框框和偏见，鼓励学生保持一种开放的、无约束的思想，信任他们的直觉，并努力为他们创造条件阐明观点，帮助

他们理清思路。教师除了提供课堂所需要的宽松氛围，还要求具备一种机敏的应变能力和组织能力，在面对学生的时候也要毫无隐瞒地展现自我的判断和理解。为了有效地实施训练的过程，教师应为学生创造一个能支持或容忍标新立异者和偏离常规者的环境，让学生感受到“心理安全”和“心理自由”。美国的教育学家托兰斯对学校培养学生的创造性作过研究，提出了教师应当遵守并用以鼓励学生创造性思维的五条原则：

1. 尊重与众不同的疑问。
2. 尊重与众不同的观点。
3. 向学生证明他们的观念有价值。
4. 给以不计其数的学习机会。
5. 使评价与前因后果

联系起来。

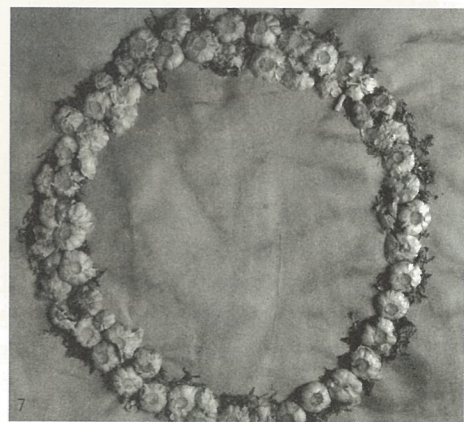
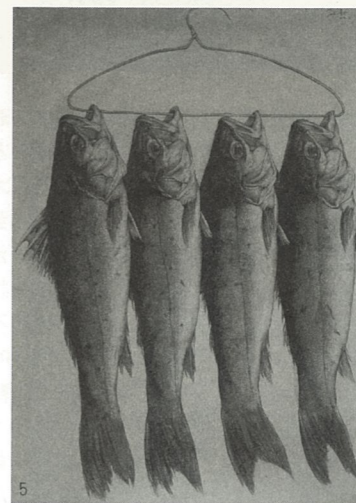
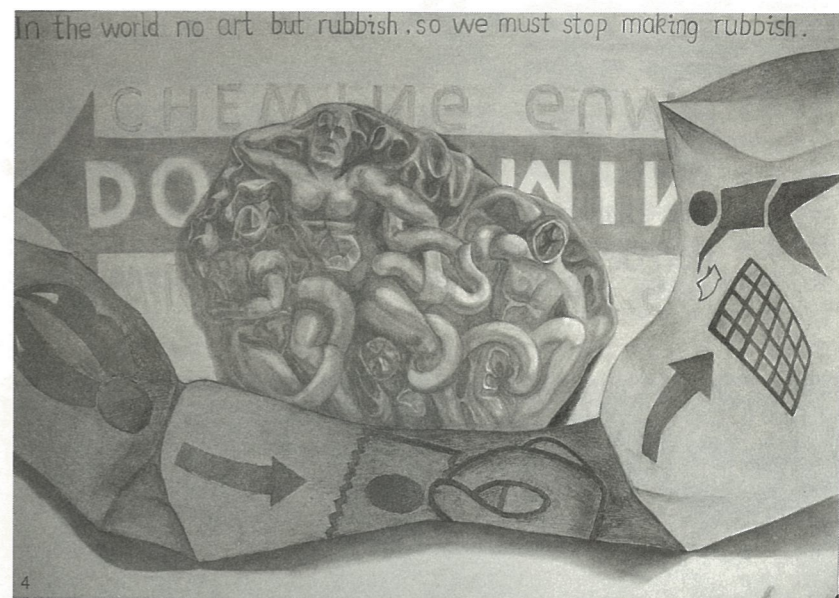
通过这种手段，尽可能地激发学生的积极性，使学生的认知功能和情感功能都能得到充分发挥，为提高创造性思维能力提供必要的条件。

总结：

创造性思维转换训练更加证明了学生们的聪明与优秀，任课教师也深刻地体会到了互动教学的意义，

每当学生在完成作业的时候，你会发现他们的信息和敏感，他们的个性与判断，他们头脑远远比一个头脑好用得多。学生带着思考和你交流显现的就是平等的交流，上课的热情也会被不断变化的思想所吸引。每次在听学生谈自己的想法的时候，实际是对任课教师的一种启发，你会被他们的真实所感动，会被他们的聪明所吸引，也会因为他们的可爱而变得单纯。由于学生的主动你会发现他们的紧张与痛苦都变得很自然，画得好的苦于想法不好，想法好的又苦于画得不好，动脑的苦于做不出来，做出来的又苦于遗憾太多，还有少部分同学苦于画不出来也想不出来，再有就是根本没兴趣的。无论什么原因，每个学生都会有自己真实的体验与认知，担心也好，害怕也好，付出后的愉悦也好，都在最后的展示中得到充分的体现。

为了更好地让学生体会作品完成后的喜悦，在面对观众时的反应，体会作品一旦展出自己已经没有了解释权，体会同样的题材，不同的读者都会有不同的解读，在实践中加深作品的完整意识。我们模拟真正的展览组织方式和运作过程，在自己的教室举办了这个群体的第一个展览《素描·转换》。要求学生自己组织评选小组，对参展作品进行筛选（小组成员未必是班上最优秀的学生，但这样的机会可以让学生在讨论、评判过程中再次学习和反思，同时也能提高他们的组织协调能力）。学生自己集布置展示效果，由观众投票选出喜欢的作品，设立投票箱。在这样的过程中学生体会到了兴奋和成就，体会到

了自我价值，树立了自信。特别要强调在展览过程中苏新平老师和王华祥老师购买并收藏学生作品的行为，八张作品、八千块钱并不是什么所谓真正意义上的市场行为，但对学生们智慧和能力的付出是一种肯定，也为模拟展览提供了一个完整的符号。

在这里还要特别感谢系主任苏新平先生的支持，也感谢版画系老

1-7.“思维转换”实验过程中所产生的作品

师们的理解。在二年级基础课程结束的时候，版画系组织了一次跨系的教学研讨活动，听到了大家的肯定和赞扬声，但是我们更愿意听到建设性的意见，因为二年级素描及思维转换教学实践仅仅是一个开端，由于它的实验性质，肯定会有这样和那样的不足和问题，以便更好地理清经验得失，深化问题研究，为以后进一步调整和完善这样的教学作准备。