

素描作业的审美性与情感化传达

The Aesthetic and Emotional Communication of Sketch Work

陈树中 Chen Shuzhong

在恢宏的画面中，亮黄色火焰般的光辉在庞杂的物体间透射出来，将天空映射出灿烂的暖色，物体似山峦似宇宙杂陈于苍茫之中，急驰的笔触穿越其间，散落中张弛有度……仔细辨认，画面中有教室中的聚光灯，有拾检来的老树根，有缠绕的电线和插座、器皿等等。这是王博峰同学的综合素描作业，以丙烯在四张卡板纸上完成。也有优雅的画面：干涩与润泽的笔触掠过光滑的纸面，灰褐的色调像国画一般构成于物体之间，恰好表达出干枯的秋草与荷叶的丰富的质感，还有编织的竹帘在花盆下稚拙舒展，与空白的背景形成繁简的诗化对比。那木工用的手锯也是静物吗？那从野外拾来的枯涩的玉米桔也可入画吗？是的，画得很美。这是宋皓奕的综合素描作业。更有精致的画面景观：在川美老校区的楼顶上，俯看川美校园，运用点的疏密强弱长短和线条的游走回环，将树木重叠交错的丰富层次展现开来，把楼房建筑的高低错落的造型与空间诗化的构筑出来，这些富有情感的风光画面有着铜版画的美感，有着清馨隽永的生命气息。这是经丰华的钢笔风景素描作业，在楼顶上耐心的写生完成……

四川美院油画系的综合性素描是大三上期开设的教学课题，有两个作业内容，“有趣的静物”和“风景素描”。前一内容在教室课堂上写生完成，后一内容可在室外或利用图片完成，两个内容均要引导学生强化素描的表现性，强调素描艺术的材料与手段的个性化运用，强调“综合性”即不同材料，多种手段审美境界和情感化传达，不再单纯计较物体的形体结构，明暗关系，透视变化等常规手段的造型训练与原理的表现，而是将素描写生和个性化创造紧密结合起来，将学生的个性气质和综合素养强化出来，提升学生作画的主观能动性思维，在写生中创作，在创作中写生，重视素描的品味与完整化的呈现方式，将当代绘画中最活跃的造型元素注入画面，使各类学生都能找到自身对艺术的表达方法，体现出综合性素描的艺术魅力。从学生写生作画到作业完成，一直处于灵活的创作与写生并重的状态。这个过程有着巨大的空间，可以充分展现素描的线条之美、色调层次、质感对比、量感

表达、肌理铺色、取舍移动、物象借用、综合材料、成品拼贴、想象提升等综合元素，创作表现出属于学生自己的有趣味的素描作业。表面看来这种训练不很强调写生和写实的重要性，其实不然，综合性素描的意义体现于各个方面：写实或极端写实与写意或抽象相融合，传统绘画手段与现代综合材料相融合，写生与想象相结合，色彩与黑白相融合等等，充分调动起学生的主观能动性发挥。

该教学课题的写生对象为什么选择静物？教师为什么发动学生到外面拾检废旧物品树根秸秆而少用教室里的现成品？原理有五：（1）静物是与我们人类的生活密切相关的事物，以丰富多彩的形态与材质构成，人造的形态和自然生成的形态互补，组成了大千世界的美妙变化。一滴水可以反映太阳的光辉，一静物可体现世界构成的原理。当我们静静的描绘和表现丰富无比的静物之时，我们往往惊叹于事物构成的美妙和印记的多姿多彩。中外世代优秀的画家给人类留下了绝美的静物作品，使我们懂得静物是画家表现美和赞颂美的精神载体。（2）如果要求高等美院大三的同学继续画衬布水果杯子和陶罐，学生很难提起精神，因这些静物他们在高考前和大一阶段就反复画过，构图、比例、结构、明暗、空间等惯性作画思维会继续牵制他们，作业很难突破。如果画石膏像也会受限制，面对大卫石膏像，学

生会不自觉的想起哪个样板，经典的造型也让学生难以脱离形象、结构等常规问题。（3）废旧物品的形态往往是残缺和变形的，或者形态是凌乱和不具体的，学生不会再去寻找结构和体面关系，那些常规的作画思维习惯面对这些废旧物品不奏效了，况且旧物品表层上的斑斑痕迹没法用体面去表达，只能直抒情怀。恰恰是废旧物品上的丰富的痕迹会引发学生多种绘画材料和多种绘画手段的运用，产生意想不到的视觉美感。（4）学生寻找旧物品的过程是近距离接触静物、了解感受静物的过程，参与摆静物更是进入创作意识的过程。与远距离观望大不一样。（5）在生活中的不经意的角落随时可以发现美，也可以将破旧不堪的物品提升为美丽的图画，重要的是我们以何种眼光和精神境界去建构画面。

综合性素描在川美油画系开设近十年，效果颇佳。笔者在二十多年的专业教学中集累、探索并创建该课题过程中，看到许许多多的学生在此课题上逐渐找到逐步完善了绘画语言，对其油画语言的形成和毕业创作以及未来的艺术实践，都起了重要作用。综合素描教学课题是在大三上期开设，是学生在具备一定的造型能力的基础上，对素描语言包括造型方式，对多种材料的运用和体验，对技法的深化，对观念的引入，对想象力的展开等综合要素进行重新诠释，从而去寻求个人的富有创作意识的素描。所以，本教学课题适合较高年级的学生进行绘画语言的训练，对拓展学生的创作思维和创造力颇有意义。

虽然该教学课题的课时只有七十学时，但教学效果在教学课题展览上以及油画系一年一度的年展上，都有很好的佳作，给师生留下深刻印象。“有趣味的静物”真正让学生感到了趣味，获得了快乐作画的真实情趣，由此点展开，学生将获得力量去拓展更大的绘画空间。

在高等美术教育不断深化和拓展的今天，我们应该思考：传统的教学模式与当代教学理念的关系，基础训练和学生创造性思维培养的关系，学生的共性与个性之间的关系等诸多问题。人才培养过程是缓慢的，正是这样科学而富有实效性的课题设计和教学过程，才使得学生有更深层次的积累，获得更大的动力。

细细品味，原来素描也可以画得这样美！

当代美术家

- #1 综合素描 纸、炭笔彩铅 潘岑
- #2 综合素描 纸、树叶彩铅 叶鲜能
- #3 综合素描 纸、铅笔 陈一墨
- #4 综合素描 纸、木炭笔 许果
- #5 综合素描 纸、油彩 宋皓奕

