

个性化素描教学

□ 张方白

所有成为艺术的，都是具有鲜明的个性特点的。我之所以提出个性化素描这一观点，其一是源于我对造型艺术的归纳分类，其二是针对目前国内艺术界在美术教学和创作中反映出的问题而提出的。

我把素描造型大致作了三个分类，一是摹拟性造型，二是个性化造型，三是符号化造型。摹拟性是指力求如实反映物像。个性化素描即用独特的造型语言表达自己内心体验的真实，符号化素描则是完全摆脱具体形象，创造内心图象的显现。从摹拟性到个性化、符号化，既有区别又有联系，是一种阶段性发展的关系。一般而言，初学者是从摹拟性入手的，从对对象的摹拟中，协调自己的脑和手，训练自己敏锐的艺术观察力，如实反映对象的能力。然而以现象学的观点而言，所谓真实是经过画者的心灵感受而言的，是流动的，因而也是因人而异的。我们可以从美院或者附中学生的作品中看到，同样的学院派写实要求，学生的作品仍然会呈现各自不同的特点。在反映物像准确的基础上，要强调各自自然呈现的个性特点，这就是我谈到的个性化造型。我们翻开艺术家的画卷，就能清楚地看到这点。米开朗基罗在人体的塑造中，运用了夸张每一块肌肉，强化人体体块的扭动感的手法，使整个人体产生了巨大的张力；八大山人对形体的简化和变异，更强化了孤冷、奇崛的意境；贾科梅蒂则拉长拉瘦人形表现出人的极端脆弱焦虑；柯勒惠芝把人物塑造成矮敦、结实的样子，更显示出压抑、反抗的主题；每一个艺术家，自觉或不自觉都会呈现出自己的造型特点。可以说，发掘出自己造型个性是一个艺术家成熟的表现，因此个性化素描的训练，也是迈出艺术道路的关键一步。

个性化素描的形成，从现象分析，与画者精神气质有关。如凡·高炽热如火，莫兰迪淡泊宁静，从深层来分析，又带有民族、历史的痕迹。同样是一张脸，在拉斐尔的圣母面容上，出现的是如地中海气候般的明媚和单纯，而在丢勒的老人头像上，则是坑坑洼洼，充满了日尔曼人特有的深沉、悲怆的民族气质。由于这些丰富的差异，形成个性化造型的内在因素。然而在我国国内的素描教学中，从附中到大学本科，研究生的素描，基本上都处于摹拟性阶段，统一的观察方法和表现套路，让观者麻木，让画者疲惫，进而影响到整个造型，形成了画面的单调和乏味。如何将摹拟性向个性化转换，这从表面上看是一个形式语言的转换，实质上是艺术观念的认识问题。从世纪初引进法国学院派素描、俄罗斯契斯恰可夫素描体系以来，一直以19世纪哲学为基础，崇尚自然主义真实观，虽然这在一个时期从意义上来看，它削弱了中国艺术中所推崇的意象精髓，也堵住了当代西方哲学对真实的理解和西方当代艺术在造型中的突破和活力。中国艺术学子们，一开始就被狭隘的艺术观所束缚，大多数学生渐渐在束缚中变得麻木而无可奈何。

怎样把这些问题和想法在具体教学中解决，为此我们作了一些探索和努力。个性化素描教学，不像我们以前那样，承袭苏派素描的块面和明

钟雪茜 人体素描

史绪 人体素描

暗。古典素描对线的强调外轮廓和德国结构素描那样的方式方法。我所做的不仅仅是让学生学到一种方法，更重要的是寻找“你自己”。这次我们在油画助教班进行了一个多月的人体素描教学实验，这个班整体的基础能力并不是太强，但是当他们在理解了我的意图并赞同我的主张之后，立即非常果断地投入了这特殊的素描实验中。白天、晚上画室出现了美院近年来少有的激情，一个多月，他们画了很多作品，并且举办了画展，座谈……。从他们的作品中，我们看到，有强调笔触的尖锐性，有的敏感于形的脆弱感，也有的粗线直下，使力度得到充分的表现。他们虽不太成熟，但都努力表现自我存在的真实，顺着这种思路走下去，同学会找到各自与世界沟通的道路。

在教学的过程中，有几方面我体会是比较深的。

一、教师的教学想法要明确。以往我们也想改变教学中僵化的局面，但由于观点不鲜明，加上同学本来在认识上就很模糊和缺乏画前的冲动，即使有了点苗头，又不知不觉退了回去。素描作业的开始我首先举办了幻灯讲座，把观点、道理讲明白，使学生从理性上认同我的观点，这样就扫清了学生思想上的障碍。的确，在我们看来是简单自然的事，而学生则有些迟疑，如何渡过这个阶段，这就需要启发、引导，要鲜明造势，形成一个气场，在这个气场里，标准是崇尚创造性，肯定你自己。当画室形成一种充满激情，勇于开创的气息时，同学们都进入了一种良好的学习状态。他们互相影响、激励胜于老师再多的灌输，学生不知不觉就能体会到许多无法言传的东西。这时固定的枷锁就自然解开了。

二、对陌生感的渴望，艺术的个性化，首先要在视觉上有一种未曾见过的感觉。这需要一种对艺术得失超然的态度和敢于在画面上进行否定，要有敢于冒险的探索精神，要善于在偶然中发现可能性，然后将陌生感转化成为一种自然的东西。

三、意象的酝酿。课上和课下的隔断是我们目前教学的弊病。一个学生应该像艺术家一样进入一种状态，他们平时的生活、学习，都应培养自己的敏感点，一旦他在课堂与所表现的对象碰撞，就容易产生火花，引出丰富的东西。这种将心身体会带进课堂练习中，与中国艺术传统中“艺术源于心学”之说是相通的。

四、抓住闪光的瞬间，我认为任何理论和方法都不意味着现成的艺术，我想亨利·摩尔之所以成为亨利·摩尔，关键在于他在雕塑中对洞的穿插与运用。现在很多人学贾科梅蒂，用贾科梅蒂的样式来作为自己绘画的出发点，这无疑又步入了另一种程式化，是有悖于个性化素描教学原则的。其实，贾科梅蒂在塑造人物时，则是他内心的人的形象，人们是通过这个形象，接受他、理解他、发挥想象力的。我们在教学中，应该让学生注意闪光点，用禅宗的话说，抓住顿悟，修成正果。

五、创造力和想象力不但在艺术创作中重要，在素描中也同样具有重要性。同样是画一片土地，列维坦的《弗拉基米尔的路》，充满了典型的俄罗斯19世纪沉重忧伤的情感，而基弗画的一片黑色的土地，却展现了二战后人类精神毁灭性的沉沦、人性焦虑的存在。优秀的作品，使人产生画外的东西，同样面对人体，富于想象力、创造性的同学，就产生意想不到的画面效果。没有创造力和想象力的加入，个性化素描也只是平庸、僵化的拼盘。

卢阳勇 人体素描