

主办：陕西人民出版社
国内统一刊号：CN61-0032 邮发代号：51-20
社长兼总编：陶冶 副总编：陈若星 金明
今天起
Culture and art weekly
http://www.whysb.net

首页 | 陶冶专栏 | 蒹葭专栏 | 今日视点 | 人物专栏(1) | 时事纵横 | 艺术人生 | 在水一方 | 民间集锦 | 大看台 | 书画长廊 | 文化眼 | 文萃 | 民间话本 | 史海回眸 | 秘境探幽 | 畅游天下 | 文化广角 | 书林漫步 | 廿年报庆 | 书画欣赏 | 在线休闲 | 艺苑杂谭 | 戏苑百家 | 荧屏 | 都市旁白 | 连载 | 读书 | 把酒论道 | 报社人员 | 专题

当前位置 首页 >> 艺苑杂谭 >> 谈艺录 >> 夜中会：解析美术学整体观察的诸多路径

夜中会：解析美术学整体观察的诸多路径

作者 西安美术学院装饰系 夜中会 来源 文化艺术报 发布时间 2007-11-22 浏览次数 字体 大 中 小

解析美术学整体观察的诸多路径

◎ 西安美术学院装饰系

◇ 夜中会

美术教师在指导学生时经常强调“整体观念”，但从学生的理解来看，往往不得要领。有些人认为，整体观念弱只是初学者的通病。其实，有些画了多年的人也存在这样的问题。我们在教学中，也感觉细节表现容易指导，即毛病可以一眼挑出，用技法对症下药，有立竿见影的效果；但是，说到整体把握，容易从概念到概念、就理论说理论，若举例又一时找不到合适的，原先的备课内容讲起来又啰唆，三言两语说不清。我们自己都无法说清，要让学生领会就不切实际了。

“整体观察”是千百年来艺术家共同智慧的结晶，但不同时期的画家对整体观察方式有着不同程度的认识。本文谈一些自己在教学与作画实践中对整体观察问题的体会。

● 整体观察与细节表现

整体观察与细节表现是作画的门槛问题，或者说是美术的基本问题。解决不了这两个问题，就进不了美术的大门。

整体观察指作画前或作画时对表现对象的整体概括。细节表现就是通过一个个局部画出来的。整体观察要求整体地、比较地、有联系地观察对象的全貌和本质，这些原则不仅是基础素描与设计素描必须遵循的，也是广义的作画原则。

整体观察与细节表现两者的关系，是整体与局部、精神与形体、氛围与具象、思想与方法的关系。美术不但是形象思维，也是艺术，它必须借助光学、透视、解剖、色彩等多种学科作为表现方法，但它又只能在方法的借用上，来为艺术创作服务。整体观察必须通过细节表现来完成创作，细节表现必须符合整体观察形成的意象。没有整体的观察能力，就会画得很肤浅，只能刻画出物象的表面，而整体观察是我们对物象深入理解之后的感觉。如果我们很好地处理了整体与局部的关系，然后加上自己的技能，一幅好的作品自然会出现。

怎样理解“整体观察”呢？观，是看，是对事物的认识或看法；察，是仔细看。用美术形式表现对象，首先要“看”。看是人的知觉的重要组成部分。科学实验证实，人类获取的信息83%来自视觉，11%来自听觉，视觉艺术基础教学就是要唤醒人的知觉，即首先学会看。在平日

生活中，“看”似乎并不需要什么技术，用眼去看就行了。但在美术中，“看”是有专业要求并讲究一定方法的。

观察对象时应该怎样看？第一眼应看到全部，看到整体。整体的看，既是观念的问题，也是观察和表现的方法问题。在这里，我们强调的是前者。

整体地观察对象，是作画的基本功。

那么，究竟怎么观察才算整体观察呢？我的体会是，综合细节而又超越细节的观察就是整体观察。而具体的路径，可以有多种选择。

● 忽略细节的整体观察

在美术评论中，评论者会对道具的使用赞赏有加，如放羊娃的鞭子和老农的烟锅。但大师们真正打动人的画作，却往往忽略道具，一方面是怕它喧宾夺主，影响了画家对人物本身艺术冲击力的追求；另一方面是自信，靠自己的表现手法，就可以让笔下的人物本身去打动观众。这就是成功的艺术形象。

过去有句老话说“只见树木，不见森林”，以写意形式刻画出了囿于细节的观察者的模样；而另一句成语“成竹在胸”，则是对整体观察者形象的举例。

一个物体的视觉概念，是从多个角度进行观察后的总印象。在整体观察意义上，它包括各个部分而又大于各部分之和，它是一个不可分割的整体。在我们的生活中没有绝对的只有相对的现象，整体与部分也是如此，它们之间的关系是相互的，缺一不可。

要把对象作为一个不可分割的整体，对于初学者是一件困难的事。但这些却是美术教学要解决的问题。俄国画家契斯恰柯夫说：“绘画过程有三个阶段，由整体到局部，由简单到复杂……”其中第一个阶段就是“概括的描画”。要求对大轮廓进行落幅构图，凭感觉作画。比如抓住大特征和大动态线勾画整体轮廓；抓准明暗交界线的位置，皴画出黑白灰的大效果。

作为一种整体观察的方法，我们经常在写生时眯起眼睛来看，或者离开画面数步，退远去看，就是为了减弱对细节的视觉印象，便于检查和调整大的关系。只有在大关系确定的情况下我们才能对小的细节进行深入刻画。

● 简单化的整体观察

作为一种整体观察的常规方法，我们经常把对象复杂的形体简化为几何形。在教学中，用几何体块的方式，将人体以圆球体、长方形体和三角形体概括、组合，形成人的基本形体结构，从而使速写训练能从对象的动作中判断出形体体块特征及透视关系，迅速准确地将对象描绘出来。以研究物体的基本形态和造型基本手段为目的的素描基础训练及专门为基础训练而设计的石膏几何体，其特征就是“简单”。几何形体包含了自然物体的基本形式，也包含了素描技术研究的基本对象。在大自然中，所有物体都可以简化为几何形状，素描教学中的圆形、方形、三角形等几何形体，就是模仿了自然物体的基本形态；初学者在素描的开始阶段，通过观察，发现物体形态的构成条件和变化规律，从简单物体的描绘中，学习掌握素描的基本绘画要领。这也是将几何形训练设为素描学习第一课的原因。

格式塔心理学派认为，那些能够给人最愉快的感觉的完形，就是那些采取了最大限度地简化形式的完形。简化的实质是以尽量少的结构特征，把最复杂的材料组织成有秩序的整体，而整体的简化是由表现力的需要决定的。如剪影艺术、绘画中的素描，要求最大限度地简化形式，简化到突出形象的最突出特征。简单化，是概括能力的体现。

有人评论讲演的最高境界是“化繁为简，化简为易，化易为趣”。其实，这个道理也可以用在素描的整体观察上。在画物像之前，我们应该对它做一番了解，然后提取最重要的东西。

● 包容关联的整体观察

在古典透视理论中，画家“看到”的其实不是物，而是比例尺寸以及物与物的关系。古典画家们把“整体观察”理解为在“比较”中进行观察。而“比较”必然注意到物体之间的联系。“比较”是指两者之间的差异；“联系”则是指多种事物之间的结构关系。所以，一个整体是由若干个局部组成的，局部与局部、局部与整体，都有多种联系。主体在联系中存在。所以，整体观察必然是包容关联的观察。

从美术理论的角度谈，整体与细节，就不能不扯上结构主义。结构主义者的最终目标是永恒的结构——个人的行为、感觉和姿态都纳入其中，并由此得到它们最终的本质。如果说，前面谈到的“忽略细节的整体观察”有可能引起误解的话，关联前提下的整体观察则容易把握。

当我们准备在画面上确定眼睛的位置时，首先必须找出它与其他五官的关系。在处理明暗

调子及考虑某部分暗一点时，同时要考虑到另一部分的亮。减弱这一部分是为了突出那一部分，都是以整体关系为着眼点。总之，由于我们描绘的对象是一个具有内在和相互联系的不可分割的整体，不论是结构的关系、比例的关系、运动的关系、体面的关系、面和线的关系，都是相对存在互相制约的，所以在作画时始终要全力以赴地去找寻对象中的这些相互关系，并且正确地表现这种关系。如果作画时脱离了整体观察，孤立地处理细节，就很难得到满意的画作。

● 精神上的整体观察

我们观察客观事物，首先看到的是光与色彩，其次才是物体的形象和材质，即所谓“远看颜色近看花”。色彩从某种意义上说属外在表面现象，多偏重于感性认识。而一些由声光等要素构成的客观事物，通过人的感官形成感觉，大都是综合性的感觉。这种感觉就是对场合的精神上的整体把握。

中国古代画论有“得意忘形”“以形写神”之说，认为“神”是最重要的。而画家成就大小，就看“传神”怎样。中国画的最高境界是气韵。“气韵”这一术语既是一种精神，也是一种形态，可以说是寓于形态中的精神，也可以说是蕴含着精神的形态。

古人说“气韵非师”，意思是“气韵”不像一般技法那样学得到，要靠天生的感悟力。对此也有大师持不同看法，董其昌认为：“气韵不可学，此生而知之，自然天授。然亦有学得处。读万卷书，行万里路，胸中脱去尘浊，自然丘壑内营，自成郭郭，随手写出，皆为山水传神。”天赋当然很重要，但是，后天的学识、修养对于人的感悟能力的培养也有关系。“传神”源于对表现对象精神的准确把握，结于对自己感悟的生动表达，这就是气韵形成的过程。

气韵境界不是凭空出现的，即就是画梦写鬼，天马行空，也有原形，也依赖于画家对表现对象的精神把握，这就是整体观察的感悟到位。

一般的人物头像写生教材都要求在整体观察中把握精神，通过对人物形象特征及对五官的观察塑造，尽量刻画出人物的个性特征、内在性格和气质特征，力求揭示人物性格气质和心理活动，画出有血有肉有情感有个性的人。我们经常说人物写生是对生命个体的感受，在写生中，如果忽略对对象的具体精神感受，就会画得机械、呆板、概念化。一幅好的肖像写生不仅仅是做到形体与结构准确就好了，这只是最根本的，而重要的是刻画出人物的个性特征、职业特征等一些内在且不易发现的特征，方可称之为佳作

史前岩画、石刻和陶器上的图案，告诉了我们原始社会艺术家的观察方式。他们撇开了解剖结构、空间透视、形体比例以及具体的细节，抓住张弓欲射的瞬间，刻画出了人的神情，因此生动传神，使人过目难忘。这种十分朴素的整体观察，在方法论已经非常发达的今天仍然是我们不能丢掉的基本方法。

如果在观察阶段即已把握住对象的精神状况，进而在心中形成画面意象，再通过纯熟的技法表现出来，形成源于对象但不等同于对象的艺术形象，这个过程的两端，是一种循环式提高，也就是艺术升华。

● 忽略虚实界限的整体观察

楼还没盖，但印象效果图先出来了。在这类美术表现中，整体观察对象在哪里？脑海里的意象从何而来？即长期观察的积累，加上归纳概括思考升华。这种观察不但可以叫整体观察，而且是更大范围、更深层次的整体观察。在我们的脑海里要有一定的原始积累和经验、方式、方法，这些是我们形成整体观念的必然条件。

格式塔审美心理学中讲究“完形”，“形”是指人的知觉经验中形成的一种意象组织和结构，“完形”是指心理活动中“形”的整体性，这“形”的整体性不是客观事物本身原有的，而是由知觉活动组成的经验中的整体，是知觉进行积极组织或构建的结果。

整体观察，既是思想也是方法。需要不断地训练与积累。说它是思想，是因为它首先是一种思维方式，其次是一条或数条思路；说它是方法，是因为它首先选择了如何思维，进而形成思路，这些思想方法与表现手法相衔接，通过技术表现过程完成画作，因此说都是路径和方法问题。

不单在素描教学中整体观察是美术学生直接面对客观对象时的第一课，在任何画作的创作中，整体观察都是第一课，不同之处是表现对象有直接间接之分，或者说表现主体有虚实之分。

前面我们说了整体观察是一种路径，那么我们在美术上最终要表现的是什么呢？结合多年的教学经验我认为更重要的是表现一些局部的美。一幅好的作品肯定有它的传神之处，也就是我们常说的点睛之笔，在中国画里叫作画眼。翻开历史的画册，欧洲国家里那些如达·芬奇之类的大师们，他们作品中的每一个部位都做到了一丝不苟，把整体关系处理得入木三分，而局部更是让人惊叹不已。我们再看本土上世纪50年代的那些油画作品，基本上都是画个大概，就是只注意了整体，画面显得空洞无味。开始画时大体关系处理得确实不错，可是一到深入刻画的时候就不知道如何下手了。所以说，我们要在整体观察的方法上深刻描写局部的美，这才是真正意义的美术！

克利说用一根线条去散步。这种散步就是在虚实之间散步。

艺术大师达·芬奇、米开朗基罗、鲁本斯、伦勃朗等，在创作前大都要先画素描草图进行构思，现代艺术家塞尚、凡高、马蒂斯、毕加索也同样是利用素描的方式构思。这个过程与面对具体对象的整体观察在思想方法是相同的，差别只是直接与间接。他们的画作之所以能经久不衰，是因为有一个正确对待整体观察与局部描写等诸多问题的方法，且有始有终，这一点值得我们去深入思考。

责任编辑：张荣

责任编辑 whyshb

 发表评论 打印本文 推荐本文 加入收藏 返回顶部 关闭窗口

- [上一篇](#)：[\[图文\]](#) 金敏 赵叶苹：岁月如歌写华章 （A5）
- [下一篇](#)：[\[图文\]](#) 赵万民：心灵的歌 （A12）

最新文章

- 夜中会：解析美术学整体观察的诸多路径
- 马力：亚细亚的骄傲
- 张志坚： 试题应有“六性” （A15）
- 徐佩：以文补文，开辟群众文化新途径（A14）
- 邵潇玮：西府曲子略考（A14）
- 李勇：浅议图书馆精神 （A15）
- 张欣：浅论译制片配音的基本方法 （A15）
- 赵江：音乐审美与女性气质的榫合关系（A11）

推荐文章

- [\[图文\]](#) ▪ 马力：亚细亚的骄傲
- [\[图文\]](#) ▪ 王建平：浅谈凤翔木版年画的发展与保护 （A11）
- [\[图文\]](#) ▪ 曲值：值推物理 笔下留情 （A11）
- [\[图文\]](#) ▪ 红岩：心 声

热点文章

- 刘宝文：思想政治工作在构建和谐企业中的作用
- [\[图文\]](#) ▪ 浅谈民间舞蹈文化与教学
- 哼鸣的作用及训练
- 张志坚：情牵一生何其浓
- [\[图文\]](#) ▪ 徐侃： 戏剧传天下 “青春”正流行
- [\[图文\]](#) ▪ 电视节目的流程化设计 （A15）
- [\[图文\]](#) ▪ 李志鹏：亦真亦幻 虚实相生
- 浅谈商洛花鼓戏的艺术特色

©2005 文化艺术报 版权所有 访问量:

Power by [phpcms 2.1](#)