

浅论素描训练的基本方法

作者：武威市凉州区教师进修学校 赵晓明

[关键词] 素描；基础训练；方法

在素描的基础训练过程中，速写、慢写、长期作业是三种行之有效的训练方法。这三种方法各有特点、要求和作用，对于培养学生的艺术感知力，掌握素描的规律，提高造型能力，都有着各自独特的，举足轻重的地位，它们相辅相成，缺一不可。

这三种被时间所划分的训练方法，在总体要求上是为了掌握灵活自如、深入细致的表现能力，但最终却导致了三种素描的表现方式，它们彼此之间的不同目的和方法则产生了不同的艺术趣味，这反映在它们对细节的态度上——简练的表达方式和复杂的表达方式，其中包括了理智有序和自由激情，无论是画家还是设计师，这三种形式的表现力都将对他们的创意产生影响。

一、速写

速写不仅是积累素材的有效手段，从造型训练及技法特点来讲，它要求画的快、简练，不需要细节的描写。能够最有效的培养作者敏锐的观察能力和艺术概括能力。速写往往使人感到轻松和兴奋，作者面对对象，自由的激情在短时间里爆发，感情得到尽情的发挥，就像一场轻松的游戏，将对象的生动鲜活保留在纸上，这就是速写最大的魅力。

速写讲究时效，因而要求有简练的作风。简练是敏锐的判断和高度的概括的结果。不要以为用一些漂亮的线条就可以画出一张好的速写，线条的漂亮与否只是次要的，主要是看你在一定程度上是否表现了对象。简练就像唐诗中的千古绝唱，只有几行字句，就可以表现出深入灵魂的意境。用最少的时间和笔墨，表现最强烈的视觉印象，是对速写的最高要求。如果只有漂浮的几根线条，速写将变得十分简陋无聊，简单与简练之间有时仅仅一步之遥。

人物速写要简练，首先要对人体结构比例和运动规律有所掌握，人物运动速写很大程度上要依赖于记忆和默写，一个不熟悉的物体或动作，任何人也不可能很快的画出来。因此，速度是熟悉的结果，没有熟悉到一定程度，就做不到简练的表达。费时费力研究人体结构，结果就是能够轻松随意的表现人物。

简练又是对对象复杂细节高度概括的结果，无论是人、是物还是风景，这么多的细节，不能全画，又不能全减，这就要对细节进行归纳、选择；哪些细节可以合并，哪些细节不能合并，合并到什么程度恰当，都是要考虑的；要把握好这个度，有了这番简化工作，才会有速度的保证。所以，吴冠中先生认为，从某种意义上来说，概括要比刻画困难得多。速写要突出视觉的兴奋点，决不能平铺直述，面面俱到。不知道主要想表现什么东西，速写就失去了真正的意义。

二、慢写

顾名思义，基础素描训练中的慢写正好处在速写的简练与长期作业的复杂之间，它的意图是既有速写的生动活泼，又有长期作业的精致细微，将两者之长有效结

合起来,加强素描的基本造型能力训练。如果把速写和长期作业定为两种极端的标准,那么,世界上大多数的素描作品都应当归为慢写作品。从时间角度上来讲,慢写处在一种模糊状态,可伸缩的范围极大,其表现手法丰富多彩,艺术趣味也可以多种多样,实际上,它是现代绘画中使用的最频繁的手法之一。

但慢写还是应该有它自身独有的表现手法和艺术要求,它基本上采用对主体部分突出和对次要部分削弱的手法,对细节进行适当程度的概括,与长期作业相比较,则更能充分表现所描绘的对象。因此,它既是言简意赅,又是丰富多变的。

三、长期作业

在基础素描训练中,长期作业属于研究性质的作业,特别是对细节的研究是一丝不苟的。作业完成过程中的每个步骤,都应该认真研究,明确意义、目的和方法。其目的在于通过深入的认识、理解对象和严谨深入的表现对象,来提高对客观物象的认识能力,对造型规律和造型语言的驾驭能力,以及“尽精微,致广大”的造型能力。具体的讲,长期作业不能省略什么细节,要求你把对象完整无误的表现出来。如果速写是将十个细节并做两个的话,长期作业就是将这十个细节全部完整的表现出来。因为它是这么细致,以至于有些历史学家专门从古代绘画中研究当时人们的生活习性和习惯;医学家甚至从手指、脚趾的形状可以判断画中人得了什么疾病。

但是这里要特别指出:长期作业的深入表现,并不是一套简单的技术程序处理和体力、耐心的坚持,如果是这样,长期作业完全可以画得很空洞,原因就在于作者对细节的敏感度不够。画完细节并不是一件难事,而画准细节就有难度。如果对细节并不是相当敏感,其结果就可能出现两种情况:一是歪曲了细节的真实,二是将细节变成一堆相互间没有联系的概念。长期作业的复杂性就在于:既要十分具体的表现出每个细节的生动状态,又要平衡每个细节在整体中的正确位置。可见长期作业并不是把你看到的都画完画好。唯有在把握整体的前提下,对细节的观察精益求精,对细节逼真的、令人信服的刻画产生艺术魅力,它那种特殊的观赏效果,常常令人叹为观止;否则,它就失去了应有的意义。

综上所述,在基础素描训练中,速写、慢写和长期作业都是培养素描造型能力的重要手段,它们的训练目的和要求,既有区别又有联系,并有着相互不可替代性。但是,它们各自存在着一定缺陷和弱点,譬如,如果对速写的认识模糊、表现手法不当,则大有可能养成作画不够耐心、粗枝大叶的坏习惯,把速写画得十分简陋、空洞、单调乏味。不当的慢写作业训练,容易使认识流于肤浅,画面缺乏说服力,千篇一律,走上概念化、程式化的歧途。过多的长期作业容易养成四平八稳的作画习惯,导致感觉迟钝,画面僵滞呆板,以至于离开静止的物象就无法适从,妨碍艺术才能的发挥。

以上三种素描基础训练方法的不足之处,教与学的双方都应该引以为戒。应将上述三种方法有机的灵活的综合起来,扬长避短,充分发挥各自的优势。一般来说,在素描训练阶段,应以速写、慢写为主,穿插适当的长期作业。

[参考文献]

[1]王中义,许江.从素描走向设计[M].杭州:中国美术学院出版社,2001

[2]素描与设计素描[M].清华大学出版社

[3]诸葛锴-艺术设计教育-西化不忘师古。[J]设计艺术,2002.1

