

The improvement of basic sketch teaching in fine arts majors in colleges and universities under the background of existing art examination

Shudong Cao

Anshun University, Anshun, Guizhou, 561000, China

Abstract

In the current art college entrance examination model dominated by photo-based and memory drawing assessments, art training institutions often employ cost-effective imitation teaching methods for sketch instruction. This quick-fix approach essentially amounts to “pulling up seedlings to help them grow” —a practice that cultivates superficial imitation in students from the outset, resulting in deficiencies like lack of three-dimensional perception, weak holistic awareness, and piecemeal composition habits. Meanwhile, university-level art courses follow a phased training system with randomly assigned instructors. Such randomness and temporary teacher accountability undermine methodological consistency and hinder habit formation. Remember: Breaking bad habits is harder than forming good ones! Through analyzing the essence of sketch thinking and addressing current flaws in art exam preparation, this paper proposes pedagogical strategies focusing on cultivating sketch thinking and developing habitual practices. The aim is to inspire peers and collectively advance sketch education development.

Keywords

sketch teaching; sketch thinking; observation method; comparison: overall

现有艺考背景下高校美术专业基础素描教学的改进

曹曙东

安顺学院, 中国·贵州安顺 561000

摘要

在现有的以画照片和默写为主要考试形式的美术艺考模式下, 培训机构得以用廉价和方便临摹教学进行素描教学; 这种易掌握、见效快的学习方法本质上是揠苗助长: 这种现象导致学习美术的孩子从一开始就养成了表面模仿、缺乏立体感受、整体意识淡薄、局部拼凑等不良绘画习惯。高校美术的专业课训练分阶段进行, 每一门课的任课教师随机安排, 这种随机性和教师阶段负责制的情况下, 教学理念和方法难以保持一致性, 良好习惯的培养很难落实。改正不良习惯比养成习惯更难! 本文在分析素描思维的本质和当下美术艺考培训的弊端的情况下, 提出系列教学意见, 从素描思维提升和素描习惯养成入手, 旨在和同仁共勉, 共同促进素描教学的发展。

关键词

素描教学; 素描思维; 观察方法; 比较: 整体

1 引言

靳尚谊先生说: 素描是一切造型艺术的基础。可见素描是美术专业的专业课程中的基础课程, 是金字塔的基石。万丈高楼平地起, 素描课程是后期专业教学质量的保证。而基础素描更是专业教学的重中之重。

专业技能的教学, 是无数先辈一代一代经验的总结以及传承的结果。直接经验变成无数学子的间接经验, 省去了我们大量的探索和研究的时间, 起到事半功倍的效果。可是, 教师的个人经验在形成明显的教学风格的同时, 这种经

验的拿来主义, 使得大多教师失去了对素描教学的本质性思考, 忘却初心, 使素描教学变成了一种技法获取和追求表面效果的教学模式。学生也能获得一定造型能力的提升和形成一定的画面效果却无法养成良好的绘画思维和绘画习惯, 提升不了探究学习的主动性, 锻炼不了学生解决实际问题的能力, 更不能淬炼一个艺术家成长过程中最需要的一颗安静的心灵。

2 素描教学的症状: 舍本求末的轻过程、重结果现状

现有的美术艺考素描考试, 以照片写生和默写方式考核, 陈年不变。这就决定了, 美术培训机构的素描培训方式是作品临摹和照片写生, 主要教学手段是技巧和画面效果

【作者简介】曹曙东(1976-), 男, 中国安徽芜湖人, 讲师, 从事油画和综合材料创作研究。

的死记硬背。这使得学生在素描的长期训练之中，直奔目的，忽略过程。

我们通常所说的“行家一伸手，便知有没有”，这一句谚语，便是对良好的专业素养的直观体现。所谓的一伸手便是只有过程的开始还没呈现结果。就是其瞬间所体现的绘画思维，如整体、宏观、虚实、生动等。现有的艺考培训模式使得学生在进入高校之后。在素描和其他绘画技法的学习中，被动的被所表现的对象所牵制，在细节中挣扎，在表象中迷失；绘画程序混乱，抓不住形，照抄明暗；不能主动介入，不能形成绘画语言的转换。

素描教学的本质：越是最基础的教学越是体现最本质的规律。

留法学者型画家戴海鹰先生说：“绘画是画看不见的东西”。这句话的意思是说，绘画不要被表象所牵制或迷惑。作为一个艺术家，应该主动的运用概括、取舍、提炼、夸张等手法，依据客观对象所反映的自然的规律和世界的本质，也就是中国文化中所说的“道”，以符合审美规律的途径和方法，自觉构建自己的画面，表达情绪、趣味、主张和志向。绘画创作的表现如此，绘画思维的训练当然也是如此。只是在绘画的基础训练中，更多的倾向于对绘画程序的科学性和合理性的领悟及运用，对材料特性的掌握，对客观规律的研究以及呈现。它解决的是如何观看、如何思考和如何表达的绘画思维的建立。

我们一代又一代的美术老师在接受美术专业启蒙教育的时候，几乎无一例外的是从几何石膏体开始学习的。其学习结果的评判是造型是否准确，空间感强不强，立体感是否充分。在辅导过程中，老师也是以这三个标准作为评价手段，提醒学生认识画面而加以调整。这就是直奔结果的教学方式，无论教师示范或者点评作业，实质上都是知其然而不知其所以然。教学最怕的就是以其昏昏，使人昭昭；当我们在一代又一代的传承中，只接受了这种教学模式和评判标准，而忽略了如何用有效的手段培养学生的观察方法、空间意识、整体思维、语言构建等核心理念。那么这种教学显然是无效且漫长的，也必然形成诸多不良的习惯：局部入手，局部深入，画面僵硬，犹豫磨蹭等。

3 素描教学的思路：基础教学是建立绘画思维的最重要阶段。

万丈高楼从地起，地基的牢固决定了未来楼房的高度，而地基是看不见。就如书法的学习，如果只是从字形上刻意描摹，如影随形，而不是从笔法上解决调锋、转折、力度、质感等丰富线质的技巧，那么，书法的临摹一定是徒得其形而失去神采。字不内美必外张——江湖体就是不入帖而只能狂怪。

素描基础教学，应解决的问题是：

观念，绘画是“录像”还是“造像”，解决主动性

和被动性的问题。

思维，复杂中求简答，简单中寓丰富；培养整体观察和概括能力。

方法，大道至简，单项训练（线条——结构、明暗——秩序、构成——节奏、抽象——转化、精微——质感）；解决表达能力。

4 素描教学的方法：绘画的本质是运用程序画出规律

王华祥：“不管你看到与否，那永恒的规律一直存在着。”^[1]

所谓程序就是在素描写生过程中，特定的阶段只作特定的事。

4.1 起形。

起形阶段表面上看是用几根线条粗略地界定写生物象的位置，大小和比，很多学生在此阶段一带而过。实际上，这一阶段却是最为重要得的。素描的思维不是在具体呈现上，而是严谨理性的“张扬”呈现，我们初学者往往被一种潇洒帅气地手法所迷惑，被一种栩栩如生地视觉效果所欺骗，忽视了这种“张扬”背后的逻辑思维的训练。

形而上者谓之道，形而下者谓之器。道无形为形上，器有形为形下。无形故虚而不可见，有形则实而可见。这一阶段的几根线要解决位置、大小和比例，这是具体问题的解决，是可视的问题解决，谓之“器”；解决的程度由“道”决定，这里的“道”是抽象思维的养成，是整体概念的培养，是比较观察方式的训练。

1、“一”的概念。在观察物象时，整体概念在起始阶段就是一。不管写生物象是如何复杂，由多少物件组合，在认识里，它就是一。用一个简单的几何形去归纳，所谓量体裁衣，这是量体的阶段，它决定后续阶段是否有效，是否成立。所以，这几根线条是需要反复认真地推敲，它的宏观视角的意义不只是整体把控能力地训练，更是抽离具体物象的训练，这一点尤为重要！素描训练最大的坑就是掉进细节，关注细节！被细节吸引是人类的本能——人类在几百万年的进化过程中，敏锐的观察细节是在和大自然抗争中逐渐形成的生存能力，这种与生俱来的能力是抽象思维训练阶段的敌人，所以对抗这种“天敌”就需要采取强制手段，作一定量作业的起形训练，强制规定大概的线条数量，比如不超过10根线条。

2、“比较”的概念。比较是在整体中比较，即每一部分和其他部分以及整体的关系。

上下的比较，比如石膏的头颈胸的比例关系和错位关系。

左右的比较，比如左耳和右耳的大小及高低。

大小的比较，比如眼和脸的大小关系以及脸和胸的关系。

错位的比较，比如手运动的位置在垂线上对应的是头或肩或手臂的某个具体位置；同时手运动的位置在水平线上对应的是胸或腰或翘起的腿的某个具体位置；

隔离的比较，我们通常容易学会相邻部分之间的比较，而忽略不相邻甚至间隔较远的部分之间的比较，其实分离部分之间的比较是更重要的！相邻部分之间的比较是容易的，但最终回避不掉误差，误差会在不断累积中谬之千里。最有效的训练就是以垂直线和水平线为坐标系，把不相关的部分联系起来比较。它更有整体性和灵敏性。

4.2 “深入”的概念

深入在视觉层面呈现的是形体的具体化，细节更多，体积更厚实，空间更充分，质感更逼真。

这是一个检验和培养耐心的过程，不躁不急，缓缓图之。深入过程最大的陷阱是“掉进去”，绘画者必须时时提醒自己“跳出来”；“跳出来”就是回到整体——从整体的角度去判断细节的“度”和必要性，一切不服从整体的细节都是多余的。这是素描方法，更是素描思维。深入从本质上来说，不是一味的细节叠加，而是关系的推进！马蒂斯说：“我不是在画一个人或一个物，我是在画一幅画。”我们只有明白，绘画是在解决各种关系，被画的对象只是一个基础的载体。只有明白这个道理，绘画的思维才真正得以建立，才会主动的协调各种关系，建立画面秩序并最终实现情感和精神的表达。

4.3 “调整”的概念

所谓调整，本质上仍是一个比较的持续和整体意识的体现。调整在作画过程中就应该时时贯穿，而不是我们以往教学中，在绘画结束时才强化。

画画的整体思维就是跳出来，时时跳出来。跳出来才有整体观——不识庐山真面目，只缘身在此山中！有的老师提出检验整体意识的标准：在绘画的任何阶段随时停下来，画面都是“完整”的。完整不是完善，他是一种整体的和谐，和谐是美的至高标准！

和谐是众因素相互之间的制约、平衡、相辅相成。如果绘画过程不是一个整体成长的过程，而是一个习惯局部推进的“缝补过程”，这种局部意识推进的结果将是一个僵硬缺乏生气的画面。注意，笔者的观点不是否认某些画法，某些人的一种局部画法的习惯。这种习惯画法的前提是已经接受过整体绘画思维的训练并已得心应手，所有的局部推进和雕琢都是宏观意识控制下的细节呈现。

最后阶段的“调整”检验的是一个画者的素描素养——从画面结构认识素描而不是从本能的“像”去认识素描。当我们在素描最后调整阶段学会“减法”，学会去除一些因素或者减弱一些因素，学会控制画面的结构和节奏，学会让自己的个性自然融入画面而成就独特的孤芳之美，学会在画面中承载和寄托自己的思考和人文关照，我们就学会了创造画面，素描就从研究规律的阶段而转变为自我表达的

阶段。

5 素描教学的建议

5.1 结构素描入手

张文恒：“形体与结构是对象中最为根本的所在，它是素描表现的出发点与归宿，没有对此的深刻体悟和把握，就不可能有成功的表现。”^[1]

学习结构素描，首要益处在于帮助学习者穿透物象表象，洞悉结构本质。它摒弃光影色彩干扰，引导人聚焦物体内在骨架与连接逻辑，比如画苹果时，不再停留于表面圆润，而是探究其球体结构与明暗交界线的关联；画椅子时，分析榫卯衔接与支撑力学。这种观察让学习者从“看形状”升级为“解构造”，掌握物象稳定存在的核心规律，为精准再现物体打下基础。

同时，结构素描是建立立体意识的关键途径。通过线条的穿插、轻重、虚实，在二维纸面上构建三维空间关系，如用近实远虚的线条表现物体前后层次，以交叉线体现体积转折。长期练习能让学习者形成“立体思维”，观察任何物体时，自动在脑中构建其空间模型，无论是后续绘画创作，还是设计、建筑等领域的空间构想，这种立体意识都能提供重要支撑，让作品更具真实感与纵深感。

5.2 明暗的抽象表达

王华祥：“懂得明暗规律的人也是非常少。究其原因，除了艺术观念的变化之外，重要的原因是：具体的、具象的形象吸引了学习者的注意力，使明暗因‘内容’而复杂难懂^[2]。

舍弃精准比例与清晰外形，以光影黑白秩序为核心的素描训练，能让学习者跳出“拘于形”的束缚，直击体积塑造的本质。当不再纠结轮廓是否精准，转而专注黑白调子的递进——如从物体高光到暗部的梯度过渡、反光与投影的黑白对比，便能以纯粹的明暗关系，赋予物象饱满的立体感：哪怕外形简化，通过黑白秩序的严谨排布，创造可信的物象体积和充分和谐的空间，培养对“光影即体积”的深层认知。

同时，这种训练是高效营造空间的关键。黑白秩序本身蕴含空间逻辑：前景物体黑白对比强烈，远处景物黑白过渡柔和；近处光影层次丰富，远处则趋于统一。借由这种黑白节奏的铺陈，无需依赖具象外形，便能自然拉开画面的前后距离，构建出通透的空间纵深感。长期练习可让学习者掌握用光影语言组织画面的能力，为后续创作中通过氛围传递情绪奠定基础，提升作品的艺术感染力。

5.3 画面构成的训练

佐藤泰生：“画面构成是在壁画上或者说在四边形画面中根据主题来配置图形的主体，图形主题形成画面中最重要的基础内容。”^[3]

画面构成训练能有效打破素描中“盯局部”的惯性，倒逼学习者跳出细节陷阱。以往局部观察易陷入“画眼忘鼻、

画手忘身”的困境，而构成训练要求从一开始就关注物象的位置、大小、疏密在画面中的整体关系——比如先判断主体静物与背景的面积比例，再考量物体间的疏密排布，而非直接刻画某一局部的纹理。这种“先整体后局部”的思维，能让学习者在刻画时始终以整体构成逻辑为指引，避免局部刻画与整体脱节。

同时，构成训练是培养主动驾驭画面意识的关键。它不再是对物象的被动复刻，而是引导学习者主动规划画面：如何通过调整物体间距强化疏密节奏，如何利用线条轻重突出视觉中心，如何用留白与刻画的对比平衡画面。这种主动设计的过程，能让学习者从“被动描摹”转向“主动构建”，逐渐形成整体把控能力，最终在素描中不再被局部细节牵制，而是能根据画面需求灵活调整，真正实现对画面的主动驾驭。

5.4 抽象绘画训练

赵无极：“我一直要求你们要简单——整体，整体了再有变化，这个变化不要牺牲整体的感觉……因为动一笔，到处都要动，绘画是整体的，不是部分的。”^[1] 他的言论揭示了抽象绘画中元素组合的深层意义。

在基础素描教学中，整体意识的培养至关重要。传统素描教学，学生常因过度关注局部细节，而忽略画面整体布局，导致作品缺乏协调性。而抽象绘画训练，能很好地弥补这一不足。学生在进行抽象绘画时，需从全局出发，考虑线条、形状、色彩等元素如何相互配合。例如用不同长度、走向的线条构建画面节奏，通过大小各异的形状安排主次关系。这种训练让学生明白，画面各部分并非孤立存在，而是紧密相连。经过这样的训练，学生在面对基础素描时，就能快速把握整体，合理分配画面空间，处理好物体间的比例、位置，将所有元素统筹规划，进而提升作品的整体性与表现力。

5.5 精微素描训练

若已建立整体意识，精微素描训练便是写实素描的“精度校准器”，能让画面在全局协调的基础上更具生命力。它并非单纯的细节堆砌，而是引导画者以整体为框架，深入剖析物象的质感、肌理与结构逻辑——比如静物素描中，

精微训练会让人关注陶罐釉面的反光层次与木纹的生长走向如何融入画面光影体系，而非孤立刻画。这种训练能强化对“局部服务整体”的把控力，避免细节喧宾夺主。同时，精微观察能激活画者对物象本质的感知，让写实不再是“复刻表象”，而是通过精准的细节传递物体的重量、温度与岁月感，最终让整体协调的画面兼具严谨的结构逻辑与打动人心真实质感。

6 结语

当前，高校美术专业普遍采用苏式素描统一教学模式，这一模式虽在一定时期发挥作用，但弊端渐显。它背离了中国传统“以形写神”的审美观照，且未充分考量各美术专业特性，尤其对中国画专业冲击较大。

苏式素描重写实与光影塑造，与中国画重神韵、笔墨表达的理念相悖，使得学生难以将素描所学与中国画创作融会贯通。同时，这种统一模式忽视了各专业独特需求，限制了学生多元艺术才能的发展。

展望素描课程改革，可从多方面着手。在教学理念上，融入中国传统美学思想，引导学生关注物象神韵，以弥补苏式素描的不足。在教学内容方面，依据不同专业特性调整，如中国画专业，增设白描、写意素描等课程，强化线条表现力训练，让学生体会传统造型艺术魅力。还可结合中国古典诗歌、书法等，提升学生文化素养与艺术感悟力。在教学方法上，采用多样化手段，激发学生主动探索精神，不再局限于单一写实训练。通过这些改革，素描课程有望更好地服务于各美术专业，培养出既具扎实基础，又能传承与创新中国传统艺术的人才。

参考文献

- [1] 王华祥.素描——王华祥反向教学系统[M].北京：高等教育出版社.2014：扉页.
- [2] 张文恒.新结构素描[M].湖北：湖北美术出版社.2003：1.
- [3] 王华祥.素描——王华祥反向教学系统[M].北京：高等教育出版社.2014：21.
- [4] 佐藤泰生.画面构成技法[M].白鸽，译文.北京：北京工艺美术出版社.1989：6.
- [5] 孙建平.赵无极中国讲学笔录[M].北京：中华书局.2016：51.