

高中美术特色班“小稿子”教学的实践与研究

周晓红

浙江省杭州市西湖高级中学 浙江杭州 310023

摘要: 面对美术特色班学生学的专业内容多, 时间短的情况, 运用“小稿子”便、敏、多、快、小等特点, 使学生尽快掌握构图能力、抓大关系的能力, 把握色调的能力, 并在积累素材的基础上不断地提高美术专业综合才能。

关键词: 高中美术特色; 小稿子; 构图; 概括; 整体大关系; 色调

一、“小稿子”教学的提出

高中美术特色班, 顾名思义是普通高中加美术特色, 既具有普通中学的所有特点, 还必须有美术专业特长。在三年的美术专业学习中, 使学生形成一定的美术素养, 激发学生热爱美术、寻找学习美术的乐趣, 获得对美术学习的持久兴趣, 以较专业的美术语言、美术技能表达自己的情感和思想, 并树立为美术事业奋斗终身的信念。美术特色班的另一个特点是为高校输送大量的美术人才。但传统的美术特色班的美术教学存在着三个矛盾: 教学目标高与学生美术能力较差的矛盾, 教学内容多与时间较少的矛盾, 教学场所固定与观察自然、生活场景、发现美的闪光点的矛盾。

1、教学目标高与学生能力较差的矛盾

高中美术特色班的美术教学所要达到的教学目标比较高, 要求学生必须具备较高的美术素养, 比较专业的美术技能, 对专业有广泛的了解、深入的研究, 以及有表现的技能。而学生的美术知识比较单一, 专业技能相差甚远。

2、学习内容多与学生时间少的矛盾

美术特色班的学生不仅要学文化课知识, 美术课的学习更是种类繁多, 要学习素描, 速写, 色彩(静物、风景)、各类设计、美术欣赏等, 就素描来说就包括石膏几何体、静物、室内一角、石膏头像、真人头像、真人半身像、风景等。三年中既要完成文化课学习, 又要进行美术学习, 时间相当紧, 所以必须要实现短时间内美术综合能力的提高。

3、教学场所固定与发现美的闪光点的矛盾

美无时无刻不在发生, 特别是不经意、偶然间的美让我们更心动, 但以前较固定的场所作画就很难记录这生动的美。因为大张的、相对长期的作业制约了场所的选择。滞后的美术特色班的“一张一张反复画”的课堂教学严重影响了学生创造性的美术教育的全面发展; 不利于观察自然、生活场景、发现美的闪光点。不利于学

生美术知识、美术素材的积累, 不利于美术技能的快速掌握, 也不利于美术专业综合能力的提高。因此, 构建新型的, 适合美术特色班的教学模式势在必行, 于此, 我确立“小稿子”教学的思考与研究。

二、“小稿子”教学的特点

“小稿子”就是用较小的篇幅, 概括的、迅速的、生动的、准确的去描绘对象而形成的画面。在素描中叫“素描小稿”, 色彩中叫“色彩小稿”, 在设计和创意绘画中叫“设计小样”和“创作草图”, 它们具有便、敏、多、快、小等特点。

1、便

只要有一本速写本或一张纸或随手可得的一张报纸, 加上一支笔, 无论是毛笔、钢笔、或铅笔, 只要你看中了描绘的对象, 或人、或物、或景, 就可以非常方便的画小稿子。画家在进行创作和锻炼技巧的过程中, 离不开“小稿子”这一手段。伦勃朗随时用毛笔、色粉笔大量画准确、简练的速写小稿, 罗丹也经常随时记录运动着的人体, 生动无比。我们也可以不带画夹, 只带小本子, 随着反复观察分析, 用“小稿子”记录对象最本质的特征, 回来加以表现。

2、敏

“小稿子”要求简练、准确、生动的去记录对象, 去掉多余的、模糊的东西, 不犹豫、不反复涂改, 通过不断的锻炼, 掌握对象的规律性, 更具敏锐的感觉, 这要求我们极快地去感受对象、理解分析对象, 呈现敏锐的新鲜感。俄罗斯画家赛罗天就以其敏锐的艺术感觉著称于世, 他的名作“少女和桃”轻松、洒脱、一气呵成, 实际上, 他是画了一个月, 长期作业尚能保持如此生动的新鲜感, 这与大量的“小稿子”练习是分不开的。在技巧的范围里, 艺术家从来把培养锻炼自己的敏锐的艺术感觉当成头等重要的事, 不通过“小稿子”练习, 难道还有更好的手段吗?

3、多

由于“小稿子”不需要固定的场所、指定的工具，又只需要少量的时间来完成，课外和课堂中可以大量的练习“小稿子”。鼓励学生平时多注意认真观察大自然，如千变万化的自然界中的天、地、山、川、动物、植物，色彩变换无穷的春、夏、秋、冬、早、午、晚、夜、雨、晴、阴，并迅速的，更多的用“小稿子”记录下来。在课堂的构图练习、色调练习中，也可以大量的运用“小稿子”来进行研究、分析，只有练习得多，才能了解构图规律、色调的各种变化以及表现的技巧。

4、快

“小稿子”可以锻炼在短时间内迅速捕捉色调和色块大关系的能力。根据光源的不同，主体静物的材质、大小、黑白的变化，迅速地把握色调，加以区别，只有快了，才能强制学生抛弃细节的描绘，而去抓大关系。一般“构图小稿”要求在15分钟之内完成，“色调小稿、色彩风景小稿、素描小稿”要求在30分钟之内完成。

5、小

由于小，致使我们整体的去观察和对比，较容易概括画面，注意大的黑、白、灰关系，大的空间关系，以及大的色彩关系，强迫我们不从细节上去区分，使画面不至于“花”、“乱”、“腻”，从而提高处理画面的能力，一般的构图练习小稿或写生正稿前的抓大关系的小稿，要求48开纸，色调练习或风景写生练习小稿要求为32开。

可见，小稿子教学的便、敏、多、快、小的特点可解决上述三个矛盾。加强美术教学的全方位发展，为美术创作积累丰富的素材。又能加强对描绘对象整体、概括、迅速、新鲜、生动的构图能力、抓形能力、把握大关系的能力及掌握素描、色彩规律的能力。

三、“小稿子”教学的应用

小稿子教学，并不是每一张画都是小稿子，而是有计划、有目的、有阶段的画小稿子，做到长、中期的深入的作业与短期的小稿子作业相结合，遵循素描、色彩的总规律，即学画要做到画进去，再画出来。我认为，小稿子在学生三年的学习中要经常进行，特别是单纯的课堂内的小稿子对美术专业的学习起着非常重要的作用。其中有三个阶段最有效：较复杂的静物的构图阶段、色调阶段和临近高考前的总复习阶段

1、构图阶段：利用“小稿子”练构图，主要是抓大的气势、大的结构、大的比例，提高学生的构图能力

为了使学生在构图前有一个较充分的构图认识，且使人人能去思考、去实践，可考虑组织学生分组进行摆放静物的练习。首先由教师讲解静物组合摆放的要点：

(1) 根据不同的感受摆放静物。有生活气息浓厚的跟我们生活息息相关的物品如陶罐、菜刀、切板、蔬菜、篮子等较粗犷的东西组成的静物以歌颂生活美，有鲜花、水果、酒杯等组成的静物来表达唯美的意境。(2) 确定主体物后根据主次、大小高低比例、黑白灰关系确定其他物品的大小、色泽、质地。(3) 物品摆放的外轮廓的大趋势可以是斜边三角形、平行四边形、S形或旋涡形等，运用这些趋势理解空间的伸展、曲折有变化或更稳固。(4) 注意比例高低大小的搭配、注意重叠与单个整体的组合、注意三三两两，即从大小、高低、数目、距离、完整性上都要有变化。其次，学生分组确定主题，运用所讲知识摆放静物。最后，由教师边讲解边对学生摆放的静物进行调整。有了上述的了解以后，学生构图就可以有的放矢的进行了。

构图，在美术基础课中是十分重要的。如果一幅画构图不好或问题较多，出现偏大、偏小、偏位，主体物与其他物的大小比例、高低、距离不合适等问题，接下去的时间、过程再努力，也枉费心机。所以，可考虑在石膏头像、静物写生、真人头像写生的前一阶段时间练习，特别是在静物写生时用较固定的、完整的一块时间，用“小稿子”构图形式来大量的练习构图。一般会用9节课时间完成30张“构图小稿”，基本放在高一下半学年进行。通过线条抓住大的气势，大的结构、大的比例。

①多角度的练

从正面、侧面、半侧面去练习构图，从仰视、平视、俯视中去练习构图，使学生能在不同的角度去欣赏对象、了解对象，从而发现最美的角度，最能体现对象特征的角度。

②多种形式的练习

运用横构图、竖构图、方构图等形式体现对象，从而确定美的形式。

③根据画面的需要适当的调整画面的构图

每一组静物不可能每一个角度都是美的，如是不好的角度，这时需要学生自己根据画面有选择的取舍，并进行高低、大小、距离、曲直等的调整。使画面更具美感。

2、色调阶段：用小稿子抓关系、练对比，提高学生整体观察能力，处理画面的概括能力和色彩搭配的表现能力和变调能力

“小稿子”和正稿都要求画大关系，但由于小构图画面较小，时间较短，特别注意也没办法、没时间去刻画小细节，客观上使画面的表现力比普通正稿写生更概括，用笔更生动，特别是在对色调的练习中，充分运用“小

稿子”教学可达到事半功倍的效果。在色调小稿练习的过程中应注意用大笔(10号笔左右)、大色块去描绘小稿(32开),用时大约为9节课画20张小稿,基本放在高二上半年进行。

色调是一幅作品大的色彩倾向和类别,是画面色彩结构的总体效果,它由物体的色相、纯度、色性、明度及面积大小等因素所决定。从明度上可分为高调、中调、低调;从纯度上可分为鲜调、中间调、灰色调;从色性上可分为冷调、中性调、暖调;从色相上可分为红调、黄调、蓝调等各种不同颜色的调子,以及不同色相组成的同类色调、相邻色调和对比色调等。面对如此多的作业,如一一用正稿——大张画面进行认真、仔细、深入的刻画,对于高中美术特色班的学生来说是不可能的,精力不允许……,为此可以在画室摆放很多组不同色调的静物,让学生运用“小构图”的形式——去表现,主要抓大的关系,分析比较练对比,整体生动抓概括,从而掌握一定的规律,从中选出几张有代表性的色调,再进行深入的塑造、刻画,进行独特的表现。

变调练习对提升学生色调的把握能力、色彩的搭配能力、应变能力有明显的效果。利用色彩的对比、调和(同一调和、类似调和、不同面积的色彩调和、色彩与作品内容的统一、以冷暖对比为主构成的调和、以面积对比为主构成的调和、互补色的调和等等)有序的协调和谐的组织在一起,形成一定的意境。

3、高考前的总复习阶段,利用小稿子不断温故、针对性的加强观察能力、审美能力、形体结构塑造能力、把握高低、大小、黑白灰的节奏的能力、把握空间、主次、虚实能力、把握色彩大关系的能力

绘画是要一个阶段接着一个阶段进行的,如石膏几何体阶段、石膏头像阶段、真人头像阶段,虽然它们有非常密切的关系,艺术规律也有联系性,但总有不同的地方。以石膏头像和真人头像来说,一个是全白的静止的,经雕塑家概括形体强化特征的,而另一个却是有血有肉有色素的运动的需要作画者自己去分析、研究、概括提炼的,一个是硬的,一个是软的,针对不同的对象,

可以有不同的笔法、塑造方法。因此每一位学生对每一个阶段的掌握也不尽相同,再次,由于分阶段练习,有些学生练习了这个阶段,对另一个阶段的练习就会疏远,需要再次温故、熟练,找出自己不足的或有点忘记的内容、阶段,进行针对性的练习,驱除弊病。如有的学生画石膏头像时,透视、结构正确,形体塑造结实,但一接触到真人,特别是较会动的真人,就很难去画好透视,这就需要在了解透视知识的基础上,多画几张动态的写生速写小稿、记忆和默写形式的速写小稿,加强理解、记忆,用小稿快速的画瞬间的动态透视,去指导正稿,为正稿作参考。有的学生空间感受力较差,可考虑在一张四开纸上用多张小稿子分别运用多种手段练习、分析比较,强化空间能力:运用黑白灰展示空间,运用高低大小排列的节奏韵律去伸展空间,运用重叠来强化空间,运用主次、虚实、线条的粗、细、浓、淡的变化来扩展空间,运用布纹来拉伸空间。从而进行针对性的练习,实实在在的解决问题。有的学生画画,整体性依然不够,这就更需要学生整体的去观察,用小稿子去概括,强化主体,弱化附属物,局部服从整体。

四、“小稿子”教学的体会

“小稿子”教学是教学的一种手段,可以相对的提高审美能力、整体观察能力,概括提炼能力、灵活表现能力,不能以偏盖全。在静物色彩“小稿子”练习中,千万不能用小笔细碎地描绘对象,看到一点画一点,这样就失去了小稿子易概括的优点,和大笔画大稿子没多少不同。

自从“小稿子”教学实施以后,学生养成了利用小稿子随时准确、快速、概括的去记录对象、很大程度上培养了学生的敏锐的感受力、激发了美术学习的持久兴趣,掌握了良好的美术技能,使学生形成更好的美术素养。

参考文献:

- [1]梁华.高中美术基础班教学实践的探究.课程与教学论,2018-04.
- [2]任自忠.色调与表现[M].
- [3]刘刚.杭州色调第五季[M].2018.