

泥塑引入素描课堂教学的实践报告

苏州相城中等专业学校 邵美珍

【摘要】把泥塑形式引入课堂,解决学生在素描学习过程中照抄表面明暗“形不附体”的毛病,以雕塑的思维方式,深入到结构内部,从认识上掌握了造型和体积的主动性。

【关键词】泥塑 素描教学 形体结构 思维

在素描头像教学中,学生在作业中表现最突出的两个问题是:画面“平”没有体积感,缺乏三维空间意识,产生“形不附体”的毛病。画面形体很单薄,明暗调子和结构脱节,只获得了表面肖似。笔者通过教学实践发现把泥塑的形式引入课堂,对解决这种问题效果显著。

一、通过上大泥,使学生深刻认识并了解了头部大的体面转折关系

泥塑头像大致可分为搭骨架、上大泥、塑胚体、捏五官等几个步骤。骨架是事先制作好的,因为我们目的不是雕塑而是解决素描问题,所以降低泥塑的难度。第一个步骤是上大泥,教师先示范并讲解,然后学生制作。由于我们平时注意的是五官所在的面,头部侧面及后脑常被忽略,学生头部体积塑造单薄,头顶和后脑扁平,额骨和颧骨处于同一个平面,下颌骨没有足够的厚度,在素描中画面“平”的现象在泥塑中也表现了出来。这说明同学们对脸部的整体比例和各部分之间的关系没有足够的认识。“意识决定行动”,画出这样的作业也就不足为奇了。经过教师的引导和同学们认真的观察,同学们完成了第一步骤。他们学会了从不同角度去观察物体,知道了头首先是一个六面体,还知道了头部的块面、比例,以及头颈之间的穿插关系等。有的学生说:“还没有五官就像一个人的头了”“我发现脸部也就是整个头部的三分之一左右。”听着同学们热火朝天的讨论,我倍感欣慰。他们终于主动去研究头部的整体关系了。趁热打铁,我在素描教学中安排了针对性的训练,用立体的思维构图,绘制不同侧面的头像轮廓,注意整体的比例关系。经过一段时间的训练,学生基本掌握了脸部的整体比例和各局部之间的关系。

二、通过塑造胚体,使学生了解颅骨构造,并认识它是头部外形的内部框架

这一过程,我要求同学们深入研究石膏头骨。理解头像对称性的结构特点,以及各部分之间的结构,并用手去触摸它,感受高低变化和体面的转折。把眼睛处理成含在眼窝内的球体,鼻子概括成方锥体,嘴巴处理成突起的曲面。同学们小心翼翼地拿着雕刻刀,处理着额头由正面向侧面的过度,眼窝的凹陷以及鼻子的隆起等等。有的同学说:“以前画素描的时候,总认为眼睛看到的就是对象的全部,现在才明白,只有了解了物体的内部结构才会主动塑造物体。”艺术大师达·芬奇、米开朗基罗都深入研究过人体解剖、结构,可见视觉经验只是认识事物的初级阶段。素描写生必须用眼睛观察、心灵感受、头脑理解、手的表现,才能深刻表现对象。通过雕塑胚体,同学们产生了体积塑造的欲望。把手中铅笔当作雕塑刀,用排线的方法切削出各个体面朝向,塑造人物头像的体积结构。尝试通过手的触摸变成视觉触摸。有一个学

生以前画的作业平而腻,他一直没有信心,渐渐对素描失去兴趣,而通过本次学习他产生了用铅笔表现的欲望,对素描渐渐产生兴趣,素描头像得到很大提高。

三、通过塑造五官,使学生了解五官的结构特点及关系

这一阶段我首先示范刻画方法,然后请他们认真观察五官的结构关系。有的同学说:“以前,我把眼睛画成一个桃仁状,上下眼睑是两条对称的弧线,交于两个一样的点上。仔细观察就会发现,上眼睑的最高点偏向鼻子一边,下眼睑的最低点偏向外眼角一边。”有的同学说:“眼球应该是被下眼睑支撑着,上部有一部分被上眼睑遮住。从侧面看,上眼睑比下眼睑更伸出一些,在外眼角处叠在下眼睑上面。”五官是最难画的,也是同学们最怕画的。所以在素描头像中很难深入进去,比如:画嘴唇的时候,他们往往勾出轮廓线,事实上真正的线条只有双唇中间的那一根。我们所认为的上下唇的唇线不过是皮肤在这里改变了色泽、质地、走向罢了。通过雕刻五官,同学们对结构的认识有了明显的提高。明白了结构的起伏应服从于形体的转折。

四、通过泥塑头像的教学,充分发挥了学生学习素描的积极性

在以往的素描教学中,学生常常会问:“老师,眼睛怎么画?嘴巴怎么画?”我在大多数情况下都是有求必应。虽然一边画一边讲解,并提醒学生多观察、多分析,但学生往往懒得动脑,一遇到问题就找老师,所以素描画到一定的程度就很难提高。在泥塑头像的过程中,我改变了传统的教学模式,只充当学生学习的促进者和组织者,给予一定的技术指导,其他过程都由学生自主完成。学生学习积极性得到提高,他们通过书籍和网络找到了各种资料,研究人头的形状,颅骨的构造,五官的特点和结构等。有些同学课余时间几乎都在画室里忙碌。在雕塑过程中,学生通过泥塑的制作环节,认识了立体观察、学会了切削块面的造型方法,养成了追究结构解剖的习惯。在素描学习中,学生主动分析对象的动态、比例、研究解剖结构,塑造形体的方法,培养了素描的理性思维,训练了脑对手的控制意识,绘画水平有了质的飞跃。在整个活动中,师生融为一体,我深刻体会到“寓教于乐”。

五、通过泥塑头像的教学,转变学生的思维方式

素描写生是眼、脑、手共同作用的过程。感觉来自观察、判断来自理解,画面表现是观察和理解的结果。通过泥塑头像的教学,训练了学生的多角度观察能力,素描分析能力和综合表现能力;激发了自主性学习的兴趣,使学生感受了雕塑和素描两种不同艺术形式的魅力,其中最为重要的一点就是把雕塑思维运用到素描学习中去,把手对形体的触摸转化为视觉触摸,把局部观察方法和思维方式转变成整体观察方法和思维模式。让学生学会用立体的整体的眼睛看事物。教学实践证明:这种方法是行之有效的,可以收到事半功倍的效果。