

浅谈泥塑基础教学中的观察方法

文/黄炳谊

摘要: 本文对目前在泥塑教学中各种观察方法进行分析研究,吸收其中的长处,借鉴科学的观察方法,并结合自己在教学实践中的一些体会,归纳出一套“自觉观察法”。

“自觉观察法”从坐标观察法中吸收其可操作性,从体积观察法中吸收其立体观察,从中线观察法与明暗观察法中吸收其检查观察,针对学生错误的观察习惯提出一套目的明确、易于操作、有条理的、适用于基础教学的整体观察方法。

“自觉观察法”使观察方法的教学更具体、更清晰,使学生更容易掌握,从而提高教学效率。

关键词: 观察 观察方法 自觉观察

一、目前写实泥塑基础教学中主要的观察方法

目前,写实泥塑基础教学中常用的观察方法主要有以下几种:坐标观察法、体积观察法、中线观察法、明暗观察法等。

坐标观察法

坐标,指确定某个点所在空间位置的一组数据。坐标观察即观察确定某个点所在的空间位置。坐标观察法要求先确定一个基准,再利用这一基准逐步找出对象在空间的各个点、线、面、块的位置。此方法比较理性、直接,易于学生掌握,可操作性强。它强调了学习的顺序、操作,符合学生学习的一般规律和要求,即使是初学泥塑的学生,只要有一定素描基础,根据步骤也能进行操作,能较快上手,进入状态。

坐标观察法的局限性:第一,坐标观察法观察的是模特与参照物的关系,模特必须纹丝不动。如果模特状态发生变化(其实模特无法做到纹丝不动),往往学生会感到困惑,反复修改作业,导致作业进度缓慢,甚至无法完成。第二,泥塑跟着模特定时转动。借助各点找出轮廓线的观察方法会让学生过于依赖轮廓线。学生依照模特从多角度反复对照内外轮廓而忽略真切地感受、观察、理解对象的空间、体积,这样比先理解了对象的空间、体积再去塑造的效率要低很多。第三,一步步地求点、线、面、块,条理但刻板的观察方法往往令学生盲目照抄对象,做机械再现的工作,忽略感受对象的气质特点、形体特征,不利于学生艺术感觉的培养。

体积观察法

体积观察即观察物体本身的空间形态,是一种立体的观察方法。这种方法要求学生理解体积的横切面、各体积

图1

之间基本形的衔接(如图1)。体积观察法有利于培养学生对形体的判断力和控制力,通过这种观察方法表现出的形体要比通过不断找轮廓得出的形体真实感更强烈,效率更高,更容易抓住对象的形体特征。体积观察法注重对体积的横切面、基本形的理解,有利于提高学生的造型能力。^[1]

相对于坐标观察法来说,体积观察法偏重感性,要求学生空间、体积有一定的认识,比较适合受过训练、有一定泥塑基础的学生。对初学泥塑的学生来说,由于缺乏一些过渡的步骤,对体积观察法比较难以理解。另外,学生理解了横切面,掌握了基本形的普遍规律后,往往会形成一个概念化、脸谱化的套路,这样就会降低学生对形体的敏感和表现对象的能力。

中线观察法

中线观察法是利用中线进行观察的方法。它要求堆出大形后,在泥塑上画出中间线,再利用这条中线观察两边的对应关系,找出造型。此方法最简单易学,但只是一种侧重平面的观察,不利于引导学生进行立体三维的观察。

明暗观察法

明暗观察法是利用光线照在形体上,由于不同的部位与光线所成的角度不同而产生不同亮度、明暗的原理,对照观察对象中不同亮度的黑、白、灰层次,检查泥塑的形体塑造是否到位,并利用素描明暗关系,加强或减弱形体的体积感,调整形体的面块朝向,塑造需要的黑、白、灰层次,增强艺术效果。我认为,这种观察法对前期的观察缺乏引导,它和中线观察法都不是一套全面的、系统的观察方法,而是适合作为一种检查方法,对其他观察方法进行补充。

二、学生错误观察的习惯

通过在教学中的观察,我发现学生在观察对象的过程中最容易犯以下几个毛病:

【美术教育】

随意性。没有明确的观察目的、观察顺序。在观察过程中如果没有目的性和顺序性，人的注意力容易分散，陷入视而不见、观而不察的境地。不积极主动地由表及里地分析研究对象，不去研究观察对象的内在形体，而是机械被动地抄袭对象，很难深刻地、真实地表现对象。这样，做出来的作业只能是一些局部的拼凑。

情绪性。学生容易对其感兴趣的局部投入过多的注意力，甚至忘记观察的任务。如做人体时，喜欢做躯干，在躯干的塑造上花大量的时间，而忽略对四肢和头部的观察，往往是躯干已塑造得很细致，头、手、脚还在大形阶段。

笼统性。学生观察事物和现象往往满足于或停留于大致的、笼统的、轮廓的观察，而不善于通过对比观察把握对象局部与整体的关系，寻找对象的形体特征。如果长时间脱离对象去感受、编造所谓的艺术效果，放弃对客观对象感知能力的训练，就有可能造成感知能力的退化，失去一个艺术家所应有的敏感性。这种毛病具体到泥塑写生中的表现就是千人一面、概念化，等等。而这些毛病一旦形成就很难纠正。

通过对各种观察方法的分析研究，借鉴目前写实泥塑基础教学中各种观察方法的优点，针对学生学习中易发生的错误的观察习惯，我总结出一套适合泥塑基础教学的观察方法。

三、自觉观察法

“自觉观察法”是主动的观察方法，它是一个不断比较、观察的过程，同时也是一个不断思考的过程。它要求学生在观察的过程中积极主动地思考，有目的、有计划、有步骤地进行整体比较。它是多种观察方法的结合运用。

1. 自觉观察法的原则

思考性原则。“观察不仅止于看见事物，其中还包括思维过程在内。”“须知所谓‘观察’不是消极地注视，而是一种积极的思维过程。”^[2]所谓“观察”，就是既要“观”又要“察”，其本身就是一个思维过程。但是从很多学生的作业可以看出，他们的“观察”只是一种粗糙的看，观而不察，缺乏思考分析。学生应学会边观察边思考，根据观察到的现象提出问题、分析其实质；要学会区分对象的真象和假象，要排除塑造过程中的一些干扰因素，如不要让模特脸上的皱纹干扰你对体积的观察。思考能提高观察能力，观察能力的提高同样促进思维的进步。思考性原则能促进各种观察能力的提高。

目的性原则。要具有良好的观察能力，在观察时首先要具备一定的目的性和计划性，观察什么，怎样观察，要达到什么目的，在观察前就应明确。如上泥之前，首先要对模特进行全面的观察，根据模特的特点和自己的感受，构思泥塑的动态和构图。如果观察目的不明确，学生就很难发现这些现象。学生要学会在每一步观察之前先考虑好要观察什么，逐步做到自觉地进行有目的、有计划、有选择性的观察。目的性原则能培养学生发现问题的能力。

整体性原则。整体观察要求我们全方位地观察对象，

图2

将观察对象进行比较、联系，而不能孤立、局部地看它们。对观察对象进行多方面（对象的大小、长短、强弱、虚实、明暗、厚薄、节奏等）、多方位（包括近距离观察和远距离观察）的全面观察，获得整体形象。只有通过比较，才能进行全面观察，从而取得正确的认识。整体性原则能培养学生认清问题的能力。

顺序性原则。根据目的制定观察计划，由大到小，从整体到局部再到整体，从感性到理性再回到感性，有顺序地观察，然后一步步地进行，这样才能保证学生全面细致地观察物体的每一部分，不会产生混乱。顺序性原则能培养学生解决问题的能力。

2. “自觉观察法”实施的方法与步骤

运用“自觉观察法”的整个过程分为三个阶段：塑造前期的自觉观察法、塑造中期的自觉观察法、塑造后期的自觉观察法。每个阶段的观察都必须遵循思考性、整体性、目的性、顺序性的观察原则。下面是我运用“自觉观察法”辅导一位学生头像写生的过程。

塑造前期的自觉观察法

确定观察的目的：（1）确定动态、构图。（2）确定大关系。

观察的思路：确定雕塑转台水平，调整雕塑转台的高度，把准备开始塑造的泥塑架子与写生的对象置于同一视平线，泥塑架不能放得过高或过低，以免造成视觉误差，观察感受对象大的基本形特征、动态、神态、比例，进行结构，构思动态、构图→把模特面对模特台的一边确定为正面，利用这一面识别头、颈、胸的转动程度。上泥时，先明确泥塑的高度，确定颈窝、下巴的位置，根据泥塑的总高度，确定头和脖子的长度比例。根据头和脖子的长度按比例确定它们的宽度。同时要注意观察模特的脸形特征与头和脖子的朝向区别。根据先侧面，再正面，再侧面的顺序观察，反复观察后堆出整个造型，确定动态、构图。

（先确定侧面的好处是可以避免处于空间位置靠后的颈窝处露架子，如图2。先观察侧面和正面，不看45°度等半侧面的角度是因为侧面外轮廓线和正面的外轮廓线是整个体积最宽的两个地方。根据这两个最宽的地方，里面的造型就比较容易确定了。）→进一步调整动态与大关系，确定大块（这里要求学生理解掌握体积的横切面，如偏圆柱形的脖子、偏圆方形的头部）→由于动态的关系，头、颈、胸呈不同程度转动，各自有不同的朝向，没有同一的正面、侧面，所以确定动态后，可以分别观察头、颈、胸各自的正面、侧面，检查大形→根据由大到小顺序观察，

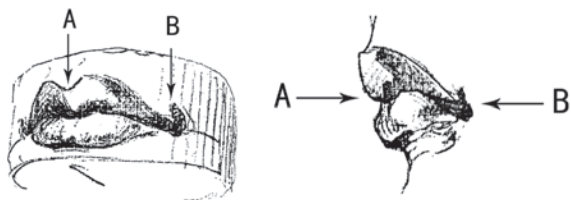

图3
结合中线、眼角连线（在头部的二分之一处），逐步定出五官的位置。

塑造中期的自觉观察法

通过上一阶段一些明确、容易操作的步骤，学生可以搭起大的框架，接着我们运用立体观察法。立体观察，观察的是对象的空间与体积，所以要进行有效的目的观察，首先要理解雕塑中的“空间”与“体积”两个概念。

雕塑是在三维空间里用物质材料创造出三维实体形象的艺术，雕塑的根本特点是“立体性”、“三维性”，占有三维空间^[1]的体积。由于雕塑作品的立体性，我们可以从不同的角度观赏，而绘画则只有一个观赏面，这差别决定了它们在表达纵深感上的差别。雕塑的长度、宽度、纵深是实实在在的，即使变换了视角，形体也不会因此产生变化。这里所说的纵深就是我们要观察的空间。如我们要塑造嘴巴，就要对比人中与嘴角，如果不能把两个嘴角的纵深做出来，也就没做出空间。我们要树立起空间的观念，才能正确地认识形体。（见图3中的A点与B点）。

雕塑是以特定物质材料创造出有体积的立体形象，以体积来说话。体积有大小、饱满、凹凸、高低等形态，还具有上下、左右、前后、里外等多个侧面，所以体积又称立体。立体有方、圆、圆锥、圆柱、多面体、椭圆体等几何形态的概念。在自然界中，各种形体都有大小、厚薄、长短、曲直等或规则或不规则的形态组合。如人体，它是头部为圆方形，颈部为圆柱形，胸廓为椭圆体，四肢为圆柱、圆锥体等有节奏的有机结合。这里的“体积”还包含有体积感的意思，我们说这雕塑的体积感不够，也就是说这雕塑的体积做得不够。体积感即体积的量感，要表现体积重或轻的量感不是取决于堆泥的多少，而是通过正确的塑造来体现的。雕塑的体积感除了通过正确的塑造来体现外，还要依靠光线来呈现。如拿闪光灯给雕塑拍照，从拍出来的照片可以看到雕塑的体积感显现不出来了。所以要正确塑造雕塑的体积，我们写生时还要注意泥塑摆放位置的光线是否合适。在雕塑中，体积和体积感是造型艺术重要的表现因素之一。

理解了雕塑中的“空间”与“体积”两个概念后，我们就可以进行有目的的观察。

观察的目的：找出对象的空间与体积，深入塑造。

观察的思路：运用由大到小顺序观察，从正面、侧面，逐步找出对象五官大的空间与体积，遵循整体性原则，比较观察每个局部。如做眼睛时，要同时考虑两眼的位置，找出各形体的特征和它们之间的衔接关系。当确定正面、侧面的形体后，再以45°等半侧面的角度进行多角度、多方位的观察，检查各形体的横切面。然后，理性分析对象的形体结

构，深入刻画五官，塑造对象的纵深感和体积感。

塑造后期的自觉观察法

观察的目的：整体调整，取舍刻画。

观察的思路：上一阶段的“自觉观察法”是理性分析，局部深入，这阶段则要回到感性，整体调整。这一阶段的自觉观察法也可以看作是检查的方法。到这里已不需要用具体的操作步骤，只需要进行多方位（包括近距离、远距离观察）的全面观察，进行分析、比较、调整，检查是否失去我们最初对形体的新鲜印象；检查形体之间的衔接，体积之间的强弱、虚实、空间、节奏、质感的对比；利用素描明暗关系，调整形体的面块朝向，加强或减弱泥塑黑、白、灰的效果；刻画神态，增强艺术感染力等。

以笔者本人的教学实践来看，“自觉观察法”是一套适于基础教学的整体观察方法。从学生的作业来看，其质量与完成速度都有了进步。通过对雕塑的“空间”和“体积”两个概念的理解和立体观察方法的掌握，大部分学生的观察水平都有了提高。学习观察方法后，学生有了明确的目的和知道该怎么解决问题，学生视而不见、观而不察的情况大为好转，学习更加积极主动。

“授之以鱼，不如授之以渔”，教师教会学生知识的同时更重要的是教会学生获得知识的能力。在学习中养成良好的观察习惯比拥有大量学术知识更为重要。养成良好的观察习惯，学会正确的观察方法，就为学习美术的可持续发展打下坚实的基础。教师在发挥主导作用的同时，要教给学生有目的、整体的，有计划与思维相结合的观察方法，充分调动学生的主动性、积极性，才能培养学生良好的观察力。总之，“自觉观察法”是一套目的明确、易于操作、条理的、适用于基础教学的整体观察方法，使观察方法的教学更具体，更清晰，使学生能更容易掌握。

注释：

[1] 沈兆荣编，人体造型基础[M]. 上海：上海教育出版社，1986

[2] 贝弗里奇（Beveridge），科学之路（The Art of Scientific Investigation）[J]，杨新北译. 台湾：长堤出版社，1984：8—3页，8—5页

[3] [美]佐治·伯里曼. 艺用人体结构[M]. 晓鸥，辛昕，小野译. 南宁：广西美术出版社，2004

作者简介：

黄炳谊，广州美术学院雕塑专业硕士，广州美术学院雕塑系教师。

编辑：陈志云