

素描在建筑装饰技术中运用的现状分析*

刘 燕

(成都理工大学 材料与化学化工学院, 四川 成都 610059)

[摘要] 素描作为一切造型艺术的基础,不仅对艺术类专业至关重要,对设计类专业同样有着极其重要的意义。本文就素描在建筑装饰行业中对人才的需求结构、学校学科教学以及学习主体——学生等三个方面的运用状况进行了简要的分析和概述,以期对建筑装饰行业 and 高校在该专业的教学培养模式方面提供一定的参考。

[关键词] 素描; 建筑装饰; 现状

[中图分类号] TU-851-4

[文献标识码] A

[文章编号] 1005-2909(2005)04-0037-03

The construe status of art basic drawing in the technique of architecture decoration

LIU Yan

(Faculty of Material Science and Chemistry and Chemical Engineering, Chengdu University of Technology, Chengdu 610059, China)

Abstract: Usually, the art basic includes drawing, color, sketch and so on. Drawing as the Art Basic of sculpt is very importance to the art specialty, and at the same time it is very importance for design specialty too. In the article I give a general introduction to and make some analysis of the construe status of art basic drawing exert in the technique of architecture decoration, it includes the person with ability demand structure, the subject taught in university, and the main body student. I hope it will be some value in the technique of architecture decoration trade and the specialty's teaching mode in university.

Key words: the drawing; the architecture of decoration construe; status

在非艺术类设计专业教学过程中,作为美术基础训练科目——素描,对大多数学生来说是熟悉的,但更多的是陌生。说他们熟悉那是因为凡是选择设计造型类的学生必须学习素描,但就学习素描的真正目的和意义却是陌生的。大多数学生对待该课程的学习态度是畏惧的,这一现象不得不引人深思和忧虑。

什么是素描?不同的人有不同的理解。但不可否认的是,从彩绘的角度来看,它是单色画;从造型的角度来看,它是利用点、线、面来真实或创造性地表现对象的形体结构、比例、透视、空间、质感等;从功能的角度来看,素描是一切造型艺术的基础,是绘画创作的基本功,是收集整理创作要素的方式和手

段。素描的工具材料相当丰富,如铅笔、钢笔、炭笔、炭精条、毛笔等。在风格样式、方法流派方面更是多姿多彩。无论从广义还是从狭义上理解素描,我们都很难给予一个确切的回答。尤其是在当今这个多元化的时代,随着经济和科技的发展,中西艺术文化得到了更高层次的交流和融合,传统的素描审美法则和传承的教学模式不断消解,艺术创作更加自由。因此,对于特定艺术概念的诠释更是千姿百态,古典素描、东方素描、现代素描,以及新出现的“新概念素描”,都处在不断的发展和演变中。

相对于纯欣赏性艺术,素描更多地是以结构素描形式体现在现代教学中,比如在建筑、雕塑、服装、工艺美术等美术基础知识技能的训练中占据着首要地位。所谓结构素描,就是用单线条或以线为主的大块面色调,采取由表及里的分析方式和由内到外

* [收稿日期] 2005-11-04

[作者简介] 刘燕(1978-),女,四川成都人,成都理工大学助教,从事美术教育研究。

的表现途径,重点把握物象内在的构成方式和物象之间的空间及位置关系,从感知、分析、理解到表现、创造。它主要训练学生在二维的平面内对三维空间物象内部构成形态的思维力和想象力并掌握形体结构的构成规律。这里必须指出,结构素描中的线型表现方式与国画中的白描、装饰绘画中的线描在作用和表现形式上都有所不同,相对后者来讲,结构素描重点表现对象的结构、空间和体积以及它们相互间的关系。从以上特点可以看出,适合于建筑装饰设计专业的结构素描应该更注重训练的过程,这对加强学生视觉空间的转换能力有着极其重要的基础作用。

二

不同的设计专业对学生素描的训练重点是各不相同的,但都有着培养学生的观察能力、造型能力、表达能力和审美能力等目的。室内设计师应该是工程师与艺术家的完美结合。对于一个室内设计师来说,造型能力的提高、表现技法的掌握以及审美修养的培育都有赖于素描的训练和研究。

室内设计,简言之是建筑在完成一定结构造型工程的状况下,基于特定空间的功能,从墙面、地面、顶棚、灯光、陈设以及布局、流程等方面来进行装饰、美化或再创造,目的是在有限环境中加强或补充结构主体,以提高使用者物质生活水准和精神品格,从而理想地满足人们的生产生活需求。因此,室内设计是一项技术性和艺术性很强的行业,同时还得考虑诸如人文、历史、民族、地域等多方面的因素。在不同历史时期人们对室内装饰设计的要求是不一样的。20世纪初期,在各国经济由恢复转向繁荣的同时,设计领域也在经济和文化的影响下开始有了很大的变革与发展。其中以包豪斯设计学院为中心的设计运动使装饰设计得到了空前发展,更加推崇实用性。当今,随着经济的发展,人们的物质生活水平的不断提高,对工作和生活质量的要求也越来越高,加上新材料的不断涌现,“安全实用”已不再是室内设计的最高标准,取而代之的是“以人为本”的设计理念。注重“人”的设计创作不仅是一种时尚,更是一种需求。这对当代的室内设计师提出了更高的要求,即在科学、实用、安全、健康的基础上对使用者身心、情绪、感官、审美等精神品格的尊重与理解。就这点来讲,室内设计师只了解和掌握装饰工程技术是显然不够的,还需不断地加强和提高结构造型技能、美学意识和艺术修养。就素描意义而言,安格尔

曾经典地概括为“除了色彩,素描是包罗万象的”。作为一切造型和美术设计创作的基础——素描,对提高室内设计师认识美、接收美、创造美的能力都有着很重要的作用。

三

在现实生活中,大多数的建筑装饰设计行业、学校、学生对素描的作用缺乏足够的认识和理解。

1. 建筑装饰行业对素描作用的认识

笔者就当前室内设计师的整体素质状况作了一个大致的了解。在调查的企业中,从事设计创作的47%的室内设计师毕业于土木工程或材料专业,25%的室内设计师是通过社会短期培训班学习或师徒传承获得知识,也就是说仅38%的室内设计师毕业于建筑或建筑装饰技术专业。总的说来,建筑装饰设计行业忽略了从业人员在技术手段、艺术技法和审美追求之间的关系。出现这种局面原因是多方面的,主要体现在以下两个方面:1)该行业是在改革开放以后才发展起来的,历程很短。由于市场的需要,除了专门的建筑或装饰院校以外,一些综合性院校的相关建筑专业才刚刚兴起,要满足行业对人才的需求还有很长的路要走。2)该行业大部分公司属于集体企业或私人企业,成立时间短,对当代建筑装饰设计理念、大众的审美需求的认识还不够明确,尤其是对人才资源不够重视,总是在成本和短期效应中间挣扎。这也体现出人们不理解建筑装饰行业的行业属性,其实建筑、装饰或园林同绘画、雕塑、工艺美术等都同属于美术门类,它们遵循着共同的美的规律和美的形式法则。尤其是建筑艺术,它既是造型艺术、视觉艺术,也是空间艺术,是审美和实用、技术和艺术相互结合的综合性艺术。既然如此,我们不难看出美术修养对建筑装饰行业的重要性。意大利杰出的建筑大师瓦萨里(1511-1574)认为素描是一切造型艺术的基础,这也许是就素描在建筑装饰艺术中的重要性的最好诠释。

2. 学校对建筑装饰技术专业学生的教育与培养的认识

大部分的建筑装饰技术专业或室内外设计专业设置在理工科院校。在学科建设方面以工程技术、构造以及工艺流程为主,重点训练学生严密的逻辑思维,而对以感性认识为主的形象思维训练的作用缺乏足够的重视。在课程设置方面,美术基础的创作训练也显得比较薄弱,一般只安排4~6个学时,在如此短的时间内要很好地体现出素描教学的效果

和意义难度较大。教学内容和教学程序基本上是从艺术类专业的大纲中演绎而来,也是强调客观物象的外在表现,即从固定的石膏几何模型——静物、固定的光源下,严格按照透视的原理,由线到面,由面到体,体现出空间结构或三个面、五大调,把造型的准确、真实程度视为衡量成绩的标准。当然也有人将设计类素描简化为“几何图绘”。这种典型的契斯洽科夫素描模式对训练学生的造型能力、表现技法有着积极作用,但并不完全适合于设计类所有的专业。随着设计专业对审美意识和美的创新能力要求的提高,传统的基础素描教学不断得到改进,出现类似“新概念素描”的提法和运用,但这很少体现在教学实践中。对于建筑装饰设计专业的素描教学而言,人们应该更多地从专业性、市场需求以及学生状况出发选择恰当的表现途径。不管是结构素描还是设计素描,虽然在造型因素和艺术表现方面各不相同,但在追求个性的同时都不乏对物象的剖析、想象和自我情感的表达。其实,素描不仅只是一种造型手段,也不仅是单纯地描绘目之所见。它是精神与精神的“直接对话”和艺术家思维状态的物化。也就是说,在教学中不仅要对学生进行常规的结构造型、空间透视、比例以及质感等方面的训练,还应加强技能、创作和再创造的训练,使学生具有洞察力、想象力和审美情趣等。教学观念的革新对素描的教学程序、教学内容、教学方法和教学环境都有着极其重要的意义。老艺术家靳尚谊先生在《素描选集》序言中说到:“这是一个需要我们的艺术教育,能适应时代思潮,并以新的思维方式培养和造就一代富有创造活力的新型艺术人才的转折时期。”

3. 从建筑装饰专业学生角度来谈他们对于素描的认识和理解

在大部分大专院校的建筑装饰专业中,学生的素描基础相当薄弱。长期以来由于受到应试教育的影响,大部分学生在中小学没有太多的时间和经历涉足美术,落后的教学条件和匮乏的教学资源也使得美育教育难以得到全面开展,大部分学生缺乏绘画基本功,更难谈得上造型能力。进校前学习过相关美术知识的学生仅占极少数,大部分只了解徒手画。过去有些相关专业在招生时连徒手画都没做要求,招生方面对学生美术修养方面要求的降低,在一定程度上增加了该学科教学的难度,同时在思想上和心理上给学生造成了一定的压力。首先,由于学生的基础差,缺乏自信,在平时的训练当中粗心、急躁、缺乏全面思考等几乎成为他们的普遍问题。其

次,由于学生对素描在提高专业技能方面的重要性缺乏必要的认识,因而对学习素描课程的意义也不甚了解。有些学生甚至认为所谓的素描、色彩、速写等都是艺术家的事,自己只要把一些关键的专业知识学好就行了,比如装饰工程、材料、预算、工艺流程等,在他们心中这些才是真正的“专业课”。德拉克罗瓦在论素描作用中说到,“素描就像读和写一样,是教育的基础之一。”的确,作为学习的主体,没有谁比学生更了解自己未来的从业方向和人生的目标追求,而教育是学生实现理想的最为便捷的途径,因此,更好地把握学习机会,充分认识每门课程的重要性是极为重要的。

四

通过以上分析结果表明,行业需求结构、学校教学体系、学生的自身认识等都是造成素描在建筑装饰行业中尴尬局面的重要因素。就行业中存在的这些问题,一些专家学者和业内人士提出了相应的解决方法和途径,例如举办知识讲座、参与职业培训、制订考核标准等这都在一定程度上对学生美术基础知识进行了强化式的补充和提高。而要从根本上改变这种现状,还需从招生把关,以教学入手,从学科建设到教学模式充分体现素描与建筑装饰技术行业的关系。笔者认为,不管是带有功利性色彩的“训练手段”,还是从本位主义出发感受素描的“本质特色”,学生都应对设计类素描有较深刻的认识。要让学生在完成基本知识训练的基础上重点掌握创作技能、造型规律,从而培养他们的创造性思维,在设计中使自己的构想、设计意图得到升华。这是建筑装饰技术行业的现实需要,也是学科教学的改革方向。

〔参考文献〕

- [1] 朱万芳.素描[M].重庆:西南师范大学出版社,1993.
- [2] 曹广豫.结构素描[M].广西:广西美术出版社,2003.
- [3] 中央美术学院青年艺术研究会.素描选集[A].中央美术学院中青年教师素描首届展览[C].安徽:安徽美术出版社,1988.
- [4] 中国建筑装饰协会.建筑装饰行业在国民经济和社会发展中的地位 and 作用[J].轻工标准与质量,2002,(2):5-6.
- [5] (法)德拉克罗瓦(E. Delacroix).德拉克罗瓦论美术和美术家[M].(平野译).辽宁:辽宁美术出版社,1981.