

当代美术教育语境下回归本质的素描概念再定义

张天

绥化学院, 黑龙江 绥化 152001

DOI:10.61369/EIR.2026080020

摘 要 : 本文立足当代美术教育发展语境, 针对当前素描核心概念界定模糊、教学偏重光影表象的现实问题, 梳理素描定义存在的碎片化、语义模糊两大误区, 从学院历史、应试实用主义、理论研究缺位三方面剖析根源。通过经典作品分析、跨绘画媒介对比、本体要素提炼三重路径, 重新确立素描核心本质: 素描是以理性视觉思维为基础, 不依赖光线明暗表象, 挖掘并呈现事物固有形态与内在结构的造型艺术语言。基于全新本体定义搭建三维素描教学目标, 构建以形体认知为核心的教学实施路径。研究旨在破除传统素描片面化认知, 完善新时代美术基础理论, 填补素描本质概念系统性研究空白, 为中小学、艺考培训机构、高校美术专业素描教学改革提供理论支撑与实践方案, 推动美术基础教育从单一技法临摹转向形体认知、审美思辨、创新造型综合素养培育, 契合当代美育立德树人、培育创新型艺术人才的核心目标。

关 键 词 : 当代美术教育; 素描本质; 概念再定义; 造型基础教学; 美育改革

Redefining the Concept Of Sketching that Returns to Its Essence in the Context of Contemporary Art Education

Zhang Tian

Suihua College, Suihua, Heilongjiang 152001

Abstract : Based on the context of contemporary art education development, this article aims to address the current problems of vague definition of sketch core concepts and emphasis on light and shadow representation in teaching. It sorts out the two major misconceptions of fragmented and semantic ambiguity in sketch definition, and analyzes the root causes from three aspects: college history, exam oriented pragmatism, and lack of theoretical research. Through the triple path of analyzing classic works, comparing across painting media, and extracting essential elements, the core essence of sketching is re established: sketching is a form of artistic language based on rational visual thinking, independent of light and shadow representations, and explores and presents the inherent form and structure of things. Based on a new ontology definition, establish teaching objectives for 3D sketching and construct a teaching implementation path centered on form cognition. The research aims to break the one-sided cognition of traditional sketching, improve the basic theory of art in the new era, fill the systematic research gap of the essential concept of sketching, provide theoretical support and practical solutions for the reform of sketching teaching in primary and secondary schools, art examination and training institutions, and universities, and promote the transformation of art basic education from single technique copying to the cultivation of comprehensive literacy in form cognition, aesthetic thinking, and innovative modeling, which is in line with the core goal of contemporary aesthetic education to cultivate moral character and innovative artistic talents.

Keywords : contemporary art education; the essence of sketching; redefine the concept; basic teaching of modeling; reform of aesthetic education

引言

西式素描传入中国后经过长期学院化改造, 现已成为贯穿全学段美术教育的核心造型基础课程, 承担培养学生观察、造型与艺术表达能力的关键作用。但国内素描教学长期存在核心概念认知错位的深层问题, 直接造成造型基础教学出现系统性偏差。

在教学实践层面, 素描课堂普遍形成“光影至上、表象优先”的训练思维, 概念认知偏差持续制约教学发展; 从理论层面看, 现有

作者简介: 张天 (1982.01—), 男, 汉族, 黑龙江省哈尔滨市人, 本科学历, 毕业于中国人民大学艺术学院, 就职于绥化学院, 美术学讲师, 主要从事美术学理论与实践教学工作。主要研究方向: 中西艺术结合。

素描相关教材、论文多聚焦写生技法、作画步骤与名家赏析,缺少对素描本体本质的深度界定,同时大量模糊表述如“单色画”“朴素绘画”无法区分素描与单色油画、白描、设计稿的边界,造成美术教育从业者认知片面化。

本文完整搭建“误区梳理—成因分析—概念重构—教学转化”理论框架,厘清素描与其他单色绘画门类的概念边界,弥补国内素描本体理论研究短板,为全学段素描教学改革提供理论支撑。

一、素描概念定义误区

国内美术教材、培训讲义对素描的定义长期脱离本体核心,形成两类相互叠加的认知误区,导致教学重心持续偏向光影、肌理等外在视觉表象。

(一) 素描定义的两类典型误区

1. 大而全的碎片化定义:堆砌各类造型要素

主流教材普遍采用要素罗列式定义:素描是依靠线条、明暗表现物象外形、比例、结构、体积、空间、质感的单色绘画。该定义将所有造型附属要素全部叠加,看似全面,实则缺少核心统领逻辑,属于碎片化认知。

外形、质感、虚实、空间均是素描训练产生的外在结果,而非素描的本质内核。在这种定义导向下,教师和学生默认所有造型要素同等重要,训练时平均分配精力,将质感、光影等表象要素与物体固有结构置于同一层级。

2. 语义模糊化定义:依靠媒介、形容词笼统界定素描

另一类定义仅依靠外在媒介与模糊形容词描述素描,典型说法包括“素描即单色画”“明暗色块”“朴素、概括的绘画”,存在三处明显逻辑漏洞。

第1,以“单色画”划分素描无法界定边界。单色油画、水彩单色稿、版画底稿、钢笔淡彩均属于单色绘画,但不属于素描;传统白描虽以单色线条造型,却依附中式笔墨审美,与学院素描理性形体体系存在本质区别。

第2,将明暗色块作为素描必备语言,窄化素描表达形式。结构素描、线性素描可完全舍弃明暗,仅依靠线条完成形体塑造,若认定明暗是素描必备要素,会否定线性素描的合理性,限制素描语言多元化发展。

第3,“朴素、概括”等词语无客观评判标准,素描教学评价只能依靠教师主观感受,缺乏统一理论依据,加剧教学评判混乱。

模糊化定义仅停留在素描外在特征,回避造型内核,使教师认知局限于工具、色彩、画面效果,无法建立形体本体思维。

(二) 素描概念模糊的三大成因

素描认知碎片化、模糊化是历史传统、应试实用主义、理论研究缺位长期叠加形成的结果。

1. 苏式学院传统带来的认知局限

我国现代素描体系源自20世纪引进的契斯恰科夫素描教学体系,这套体系以固定光源下的全因素明暗写生为核心,未区分“光影是表现手段、形体是核心本体”的主次关系。数十年间国内院校、中小学完整继承这套教学模式,教材、课程、艺考标准

均以明暗素描为范本,形成难以扭转的思维定式。同时西方古典素描原本重视形体解剖,后世学院派不断强化光影视觉效果,中西融合过程中未能剥离光影至上的片面认知,造成素描定义先天偏差。

2. 应试导向催生实用主义训练异化

美术高考是素描概念持续偏移的核心现实诱因。素描考试初衷考察学生基础造型认知,但标准化阅卷更青睐明暗层次丰富、质感细腻的试卷,直接催生培训机构套路化教学。机构以快速提分为目标,将素描简化为光影模板背诵、肌理套路临摹,刻意放大表象要素训练,完全忽略形体本体认知。

3. 学界与基础教育对素描基础理论重视不足

国内美术教研长期存在“重实操、轻理论”的失衡现象,高校、中小学美术研究重心集中在教学方法、写生实训、艺术创作,极少针对素描底层概念、本体本质开展系统研究;教师岗前培训、继续教育多侧重实操示范,缺少素描概念溯源与理论辨析内容。主流美术教材为适配应试市场,沿用数十年未更新的碎片化定义,面向中小学、校外机构的基础美术读物大幅简化理论内容,仅罗列绘画步骤。理论研究缺位、师资培训缺失、教材内容滞后,多重因素共同导致素描概念模糊问题长期无法修正。

二、素描再定义

针对素描定义的双重误区与深层成因,本文遵循“作品案例观察—跨媒介对比—提炼核心本质”三步研究路径,剥离工具、光影、质感等可变外在要素,锁定素描恒定不变的本体属性,完成适配当代美术教育的素描概念重构。

(一) 素描定义的研究路径

1. 作品案例观察:区分可变表象与恒定形体内核

选取文艺复兴大师解剖素描、包豪斯结构素描、当代线性素描、传统全因素素描、意象素描五类作品对比分析。研究发现:铅笔、炭笔、线条、明暗、肌理均是随创作需求变化的外在特征;所有经典素描共有的恒定内核,是挖掘不受光线、视角干扰的物体固有形体结构。

达·芬奇人体素描舍弃多余光影,以线条拆解骨骼肌肉固有形态;包豪斯结构素描剥离环境光源,依靠透视线条还原器物内部穿插;线性静物素描不铺设任何明暗,仅依靠结构线即可完整呈现物象本体。反观过度复刻光影的习作,一旦更换光源、转换视角,形体逻辑立刻崩塌,证明光影只是临时视觉表象,并非素描本质。

2. 跨绘画媒介对比,划定素描概念边界

通过与相近单色绘画门类对比,排除媒介对定义的干扰:一

是单色油画、水彩单色稿，核心目标是营造光影氛围，完全依附外部光线；素描核心是还原物体固有形体，可脱离光影独立存在。二是中国传统白描，侧重笔墨气韵、人物衣纹审美；素描以理性形体拆解为底层逻辑，适配全学段现代造型基础训练。三是速写、产品效果图，速写记录瞬时动态，效果图服务商业展示；素描以系统拆解、建构事物本体形态为核心，兼具完整训练体系与独立艺术价值。

对比可见：素描的核心判定标准不在于单色、线条，而在于创作核心是否指向不受光线干扰的物体固有形体。

3. 去杂取精，剥离非本质附属要素

在作品分析、媒介对比基础上，剔除单色媒介、明暗、质感、虚实、工具等可变附属要素，保留“脱离光线、呈现事物固有形态”这一共性恒定属性，以此凝练全新素描定义，规避传统定义碎片化、语义模糊的缺陷。

（二）素描核心概念定义

素描本质定义：素描是以理性视觉思维为基础，不依赖光线投射形成的明暗表象，独立挖掘、呈现事物客观固有形态与内在结构的造型艺术语言。

1. 核心内核：不依赖光线，还原事物本形。素描的根本任务是抛开光色迷惑，直呈物象固有形态，这是素描区别于其他绘画的核心标识。

2. 底层逻辑：理性视觉思维。素描不只是动手绘画，更是观察、拆解、推理、建构物象的思维训练，培养透过表象抓本质的思辨能力，契合当代美育思维培育目标。

3. 范畴边界：通用造型语言。素描兼具基础训练与独立创作双重价值，是油画、雕塑、设计、中国画的底层基础，同时可作为独立艺术门类完成个性化表达，覆盖中小学美育、高校专业造型、当代综合艺术全场景。

4. 表达包容性：定义不限定工具与明暗，线性、结构、全因素、意象素描均属于素描范畴，只要以呈现固有形体为核心，无论是否使用明暗都符合素描本质，兼顾教学规范性与艺术表达多元性。

该定义从本体属性出发统一素描核心逻辑，适配全学段、多方向美术教育语境，解决传统定义边界模糊、要素杂乱的问题。

（三）全新素描概念的教学引领意义

重构后的素描定义彻底扭转“光影效果优先”的传统教学导向，为全学段素描教学提供统一价值引领，具备三层实践价值。

1. 统一各学段教学核心目标，消解中小学、培训机构、高校教学标准割裂问题。不同学段可围绕“形体本体认知”设置阶梯式训练，形成连贯统一的造型教学体系。

2. 纠正应试素描异化弊病，重塑课堂训练主次关系。明确光影、质感仅为辅助手段，形体结构、空间逻辑才是训练核心，教师可删减套路化光影临摹，增加无光源结构分析训练，破除模板化应试教学。

3. 平衡技法训练与美育素养培育，落实立德树人要求。回归本质的素描教学兼顾理性观察、独立思辨、创新建构能力训练，改变传统素描重技艺、轻思维的短板，实现以美育人的核心目标。

三、素描再定义下的教学目标导向

以“不依赖光线表现事物固有形态”为核心纲领，构建三维分层教学目标，覆盖观察分析、去光塑形、想象建构三大育人维度，形成完整的当代素描教学导向体系。

（一）培养学生整体性观察、结构化分析物象的能力

观察是回归形体本质的基础，首要教学目标是引导学生摆脱光影迷惑，建立整体、结构化的观察思维，分为两层训练内容。

一是整体化观察训练，摒弃局部碎片化观察习惯。基于素描本质的课堂以几何归纳法为核心，引导学生第一时间捕捉物象整体几何形体，将人物、静物、风景统一拆解为立方体、球体、柱体，建立“整体形体优先”的观察逻辑。中小学以简单几何体、日常静物训练，高校拓展至人体、复杂场景，提升复杂物象形体归纳能力。

二是结构化深度分析训练，拆解物象内在形体关系。增设无固定光源观察练习，要求学生抛开明暗差异，分析物体内部穿插、骨架支撑、形体咬合；搭配剖面素描、透明结构草图训练，区分“光影视觉表象”与“物体真实形体结构”，从根源解决学生造型失真、形体认知浅薄的问题，适用于所有学段美术课堂。

（二）强化学生脱离光线干扰塑造物象的能力

依托素描“不依赖光线”的本质，第二层教学目标破除学生“无明暗无法造型”的固化思维，建立线性、结构优先的多元造型体系。

一方面，开设纯线条结构素描专项训练，作业限制大面积明暗，仅依靠轮廓线、结构穿插线、透视辅助线表现体积与空间，训练学生只用线条轻重、穿插传递形体厚度，证明脱离光影仍可完整造型。另一方面，开展多光源形体对比训练，同一静物分别在顺光、逆光、侧光、弱光下写生，通过直观对比让学生认知光影具有临时性，形体恒定不变，有效解决学生更换光源、脱离模特便无法造型的教学难题。

（三）培育学生依托素描自主想象建构物象的创造能力

当代美育重点培养创新思维，第三层教学目标依托形体本体认知，实现素描从被动写生复刻到主动创造建构的转型，分为三个训练阶段。

第一阶段：形体拆解与重组训练。学生掌握客观物体结构后，开展形体变形、重组练习，在保留基础形体逻辑的前提下自主调整比例、组合方式，培养主观造型调控能力，摆脱完全照搬模特的被动写生模式。第二阶段：无实物想象造型训练。不摆放静物、模特，依靠积累的形体认知自主创作器物、人物、场景。第三阶段：融合个性化意象表达。在形体准确的基础上，允许学生自主选择线性、极简、明暗等表现语言，结合个人审美完成素描创作，兼顾造型严谨性与艺术创新性。

四、结语

本文梳理了当前素描定义碎片化、语义模糊两大核心误区，从学院传统、应试导向、理论缺失三方面剖析成因，通过作品分

析、媒介对比提炼素描本体内核，重新界定素描是以理性视觉思维为基础，剥离光影表象、呈现事物固有形体与内在结构的造型艺术语言。

全新定义跳出媒介、光影、技法的表层框架，锚定形体本体核心，统一全学段素描教学底层逻辑，并搭建观察分析、去光塑

形、想象建构三维教学目标，为中小学、艺考机构、高校素描教学改革提供清晰可行的理论指引。回归形体本质的素描概念重构，既完善美术基础理论体系、填补素描本体研究空白，也能够纠正应试素描套路化弊病，平衡技法训练与创新美育，培育复合型艺术人才。

参考文献

- [1] 王鹏杰. 素描论：一种“活”的绘画理论 [M]. 杭州：浙江摄影出版社，2022.
- [2] 布伦特·伊斯特曼. 素描的艺术与科学 [M]. 方希，译. 北京：北京科学技术出版社，2021.
- [3] 靳尚谊. 中国素描艺术发展研讨发言 [J]. 美术研究，2024 (02)：4-9.
- [4] 倪建林. 美术教学中素描教学方法的创新与实践研究 [J]. 美术馆，2025 (03)：34-36.
- [5] 基蒙·尼克莱德斯. 素描的自然之道 [M]. 庄泽曦，译. 厦门：厦门大学出版社，2025.
- [6] 王华祥. 传统素描教学诊断书 [J]. 当代美术家，2000 (05)：42-46.
- [7] 范勃. 构建中国式素描新体系 [J]. 美术观察，2024 (06)：28-31.
- [8] 鲁道夫·阿恩海姆. 艺术与视知觉 [M]. 滕守尧，译. 成都：四川人民出版社，1998.