

11

27-28

意象素描教学概述

严忠林 G 642.421

J-42

(同济大学 建筑城规学院, 上海 200092)

素描教学

美术

联想

概述

【关键词】 意象; 联想; 规则; 逆向思维

【摘要】 创造, 是设计师的天职。想象力和创造力的培养是素描教学的核心。作者通过教学实践, 探讨素描教学在适度技法训练基础上, 如何针对设计专业基础需要, 着重进行开放性的意象素描教学, 以启发学生的想象能力和创造能力的发展。

【中图分类号】 G642.421

【文献标识码】 A

【论文编号】 1005-2909(2000)02-0027-02

The outline of image sketch teaching

YAN Zhong-lin

(Faculty of Architecture and City Planning, Tongji University, Shanghai 200092, China)

Key words: image; association; regulation; contrary-thinking

Abstract: Creating is the duty of the designer. So the core of the sketch teaching is to bring up the ability of imagination and creativity. Through the teaching practice, the author discusses how to start the sketch teaching on the basis of proper skills training and how to carry the opening image sketch teaching, aiming at the foundmantal needs of the designing specialty, in order to enlighten the development of the ability of imagination and creativity of the students.

意象素描中的“意”, 顾名思义即是意义、含义、意味、意趣的意思; “象”是图像、形状、形象、意趣的意思。“意象素描”概括而言, 就是通过素描构想和表现一个有意味的图形。意象素描是挖掘与发展创造思维, 结合设计艺术专业特点的一种素描训练。其课程内容需包括以下六个学习要点:

1. 直观物象是意象素描的前提

实践告诉我们, 进入画面的任何形态都不可能是纯粹无形、无状、无色彩和无内容的东西, 不管是否表现具象形态还是抽象的线条和色彩都是人们心里意象的直接反映, 凭空是造不出来的。意象素描就是反映人们直觉与理性结合的形象思维, 只能也必须在直观物象感受、经验、记忆、重生的基础上, 经过反复推敲和比较、综合和判断、探索与发现, 采取最形象的方式将自己的一种意识、一种精神、一种感情, 用最美的组合形态凝固而成, 因而直观物象是意象素描的前提。

2. 信息饱和是意象素描的重要环节

获得意象的“灵感”来自直观物象的某种独特感受。由于这种感受伴随着极大的偶然性、短暂性和

突发性, 因而需要广泛收集资料, 达到信息饱和程度, 由量变到质变, 为瞬间灵感出现创造必要条件, 也就是说决不能停留在对物象表面形态和一般观念认识上, 而是要全面观察物象外部、内部、精神上、物质上诸现象, 还应包括主体对物象的感觉、生理、心理、经验、体验等方面观照, 并将此物与它物进行类比和类推。只有这样才能使想象的翅膀展开, 使不可见为可见, 使概念为形象, 使平淡为神奇。

3. 联想同构是意象素描的关键

所谓“联想”, 即使人们在现实生活中由此及彼, 触景生情, 产生从一个事物推向另一事物的思维过程。经验告诉我们每个人都会有形形色色的联想, 其中包括“相似性的联想”、“关联性联想”和“幻觉性联想”等三种联想。所谓同构? 即构造相同之意, 它包括物象之间表层结构同构与深层客观世界与主体心理世界同构二层含义, 它实际上起到一种保持信息交换的机制作用。纵观古今中外杰出设计师、建筑师和科学家在事业上取得成功的原因, 固然是多方面的, 但共同之处是他们都具有可贵的想象力。心理学家培因(英)指出“在科学里, 在美术里的创

【收稿日期】 2000-2-29

【作者简介】 严忠林(1941-), 男, 江苏镇江人, 同济大学副教授, 本科, 从事美术教学与理论研究。

作,大多数都需要创造者具有能够不管两件事物多么远、多么伪装、多么使人误认,还可以有相似的联想找到相似的这种能力。”由此可见,意象素描必须培养学生以情观物引发联想的抽象思维能力,这种联想无论是自发还是诱发,是快还是慢,都必须抛开物象表层,以建立事物之间的抽象形状、形式、结构、性质、作用的同构为起点的。

4. 发展“逆向思维”是意象素描的目的

埃德·扎戈斯基(美)精辟的指出“为使学生创造非因袭的新颖事物,就必须迫使他们摆脱顺理成章”。从事文学艺术的人必须具有很强的“逆向思维”能力。而意象素描作业的完成始终是没有预知的形式和公式可言的,这种新颖艺术形象必须通过苦思冥想“独辟蹊径”,将有感而发的真实物象,通过所见、所知、所感、所想的深邃和体察,引发意象,捕捉创作“灵感”。而这“灵感”就是逆向思维的结晶,它带有不遵循任何习俗思维定势的特征,给人以超越式的意外之感。

5. 超越规则是意象素描追求的艺术境界

在美术史中,无论是文艺复兴运动、印象派还是后期印象派都超越前人的艺术规则,开拓了艺术的新天地。1917年,杜尚将命名《泉》的瓷质小便器搬上展台,西方艺术家公认杜尚树立了以现陈物和活动物组合艺术的新规则,并开创了活动雕塑、波普艺术之先河。艺术实践证明,杰出的艺术家,不仅是时代的产儿,也同时是时代的母亲,他们可以孕育和创造超越前人、超越规则的新艺术,因此,超越规则是意象素描应追求的艺术境界。其画面物象组合的表达和运用,处理方法有以下六种:

①利用“模糊”概念作处理。这种利用模糊概念处理画面时空转换和转换时空结构的思维方法,其结果不仅仅可以满足借物移情的需求,而且也由于模糊而形成多义和不定性,使画面具有耐人寻味的特点。

②利用“悬浮”概念作处理。逆“地球引力”概念,改变人们长期感知所形成的心理定势,在画面上塑造不要任何支点非稳定静止的悬浮新形象,可以产生特别的视觉冲击力。

③利用“比例逆反”概念作处理。在现实环境中,任何物象都习惯借人体作参照,形成一定的比例关系,造就具有常规比例的秩序,并带来相当大的条理性和逻辑性,利用“比例逆反”的概念进行颠倒和

混淆比例关系处理,就可能形成不可思议的奇特和强烈的印象。

④利用“构成”原则作处理。所谓“构成”,简单的说,是研究形态的造型要素和构成原则并依据一定的手段和材料,按一定的构成原则,将造型要素,即数种以上单元中心组成新单元过程的一种视觉语言。意象素描不追求具体形态的简单模仿,却是以直觉为基础,通过高度直觉的理性活动,追求物体在空间中运动和力的美感,再利用“构成”原则作处理,达到超越具体物象外貌,显示物象本质真实之目的。

⑤利用“怪诞”概念作处理。“怪诞”是离奇古怪的意思。离奇古怪的现象对人的心理总有特殊的吸引力。因此意象素描可以利用“怪诞”概念将画面物象与物象之间进行异化处理,形成令人难以捉摸不可言状的独特效果。

⑥利用“质感互换”手法作处理。人们对物象的知识经验,包括着对其质感的认同。在意象素描中利用视觉的错觉,让形态质感发生转换融合,以使现实蜕变为想象,会给人造成强烈的感觉和梦幻般的刺激。

6. 新材料的发展和使用时是意象素描的组成部分

基于现代工业产品的开发,往往启示于新材料的开发和合理使用上。为现代创新设计思想服务的意象素描,并不局限于用笔(木炭笔、铅笔)绘在铅画纸上的传统作画方式,也不必囿于素描就是“单色画”的概念。意象素描可选择两种以上同类色进行“朴素的描写”,也可画在板、玻璃、布等材料上,也可合理使用钢笔、毛笔、油画棒、色粉笔、粉笔等工具,甚至可以通过摄影、电脑等高科技手段获得、发现新颖别致的形式组合。正如巴特期·劳里(美)所说“观念、形式、媒介是创作活动中无法区分开来的三部分”。我们可以加深对材料肌理的认识,并通过剪贴、拓印、灼烫、手括等手段将所获得的特殊效果的合理组合,通过运之于手的感知和深化,从视觉到触觉得到体验,触发创造性思维,迸发出灵感的火花来。

[参考文献]

- [1]刘巨德. 图形与想象[M].
- [2]鲁道夫·阿恩海姆. 视觉思维[M].
- [3]卡洛琳·布鲁墨. 视觉原理[M].

[责任编辑:周虹冰]