

建筑学形态构成教学研究

陈方达

(福州大学 建筑学院,福建 福州 350000)

摘要:对形态构成在现代设计教育中的发展脉络作了梳理,通过对比形态构成与绘画课程在建筑学基础教育中的作用,着重强调了在形态构成教学中培养学生创造性的抽象造型能力的重要性,并探讨了形态构成在建筑学专业教学中的意义与作用。

关键词:形态构成;抽象艺术;创造性思维

中图分类号:TU-4;G642.0 **文献标志码:**A **文章编号:**1005-2909(2012)01-0001-04

形态构成教学的开展拓展了新的造型艺术领域,开拓了学生在视觉语言、造型方法等方面的创造力和想象力,对于学生超越固有经验的束缚,寻求多种造型语言表达的可能性,培养视觉艺术形象的创造性思维有着十分重要的意义。形态构成学所涉及的形态美学和构成原理,不仅包含现代设计在视觉传达上所表现出来的基本艺术规律,而且具有现代设计的基础特性。这种特性对于受教育者在艺术形态的探索和美学规律的把握上起着重要作用。

一、形态构成教学模式之沿革

早在近一个世纪前的包豪斯就在现代设计教学中将形态构成作为重要的基础教学课程,并且强调该课程技术与理论的统一,注重多样性和完整性。其中,康定斯基、保罗·克利、伊顿等现代抽象艺术大师所作的深入研究都为形态构成作为一门学科做出了重要的贡献。康定斯基不仅对抽象形态有着深入的分析与研究,而且在理论方面也有独到的建树。保罗·克利在造型、空间、运动和透视规律变化等方面研究非常深入。伊顿在抽象的形态、色彩和质感的造型方法上进行了实践和探讨,并对几何形态等抽象艺术进行了大量的研究。他们所积累的实践经验和教育理论,为现代造型艺术,尤其是抽象艺术的教育体系构建打下了坚实的基础。

日本在第二次世界大战后经济得到快速发展,工商业的迅速发展促使日本的设计业也有了长足的进步。朝仓直巳是日本对现代形态构成做全面系统研究和传播的重要人物。《建筑:形式、空间和秩序》是美国华盛顿大学建筑学教授 Francis D. K. Ching 的重要著作,书中应用构成的原理全面地阐述了建筑的形式和空间的形成,以及如何有序地组织形式和空间。该著作被翻译成了多种文字广为传播,对建筑专业的学生产生了深远的影响。

自 20 世纪 80 年代初形态构成传入中国以来,形态构成受到了普遍的重视,得到了迅速的发展。目前,国内各高校的建筑学专业和各类艺术设计专业都将形态构成作为重要的专业基础课程。

收稿日期:2011-11-14

作者简介:陈方达(1963-),男,福州大学建筑学院副教授,主要从事现代艺术与理论研究,(E-mail) fang3663@yahoo.com.cn。

建筑设计包含的内容丰富多样,它不仅要满足基本的使用功能,采用合理的技术、可行的经济方案,还要考虑建筑与环境、历史文脉的延续,以及思想性的表达等等。但所有的构思和设想最终都要通过外在的建筑形态表现出来,设计者在掌握了建筑形态的形式、组织和变化的规律后,运用形态构成原理,可以更科学、理性和更具有创造性地进行建筑形态设计。现代建筑造型的发展与构成艺术的发展具有极大的相似之处。虽然现代建筑造型与构成艺术之间也存在诸多差异,但是它们在对时代的表现、对当时社会生产力的表现上都具有共同的话语。因此,可以通过对构成艺术的探讨,为建筑造型艺术开拓创造性思路,寻找发展方向^[1]。

二、形态构成与传统绘画课程的比较

高等院校建筑专业的学生一般要求具有美术学科的基本知识,这在建筑学专业长期的办学历程中已经得到了印证,业界也具有共识。长期以来,中国高等院校建筑系科的艺术教育更多的还是一种以技能训练为主的教学模式。艺术课程还主要侧重于传统的绘画训练、效果图的表现技法训练等。绘画训练课程在培养学生敏锐的观察力和形象的表现力,以及审美能力等方面确实起到了积极的不可替代的作用。

但随着经济的发展和社会的变革,人们的思想观念、文化内涵和审美意识也在不断地发生变化,抽象艺术作为一种文化现象就不可避免地上历史舞台。形态构成是一种革命性的艺术形式,它最基本的表现形式是抽象,最重要的表达方式是利用要素之间的关系进行表达。这种艺术形式的出现是社会历史发展的必然结果。

20世纪初的抽象艺术影响范围既包括现代主义建筑也包括当代建筑;既包括主流性的建筑也包括先锋性的建筑。可以说,抽象艺术的理念和视觉语言已经深入到了建筑的内核,与建筑融为一体。对抽象艺术的理解更多地表现在它可以促使学生对传统观念的反思,促使艺术与建筑学科之间的交叉,这也将起到拓宽学生建筑创作思路的深度与广度,顺应当今建筑发展多元化需求的作用。当下,只有对艺术课程进行全新的定位,进一步完善建筑专业艺术课程多层次、多方位的设置,包括对学生进行现代艺术观念的培养,提高学生的艺术水准和职业素养,才能使建筑教育变得更具实际意义。

纵观中国近代以来建筑学艺术课程的设置,在新环境下,要求相关教育工作者从建筑学专业所需艺术修养的深度与广度去思考,如何开辟一个新的教学思路,走出狭义的传统教学,重视对绘画语言规律、绘画表现方法的研究,以及绘画技巧与专业的结合度,以求最大限度地做到有利于学生的专业学习和发展。

从广义上讲“构成”一词具有“组合”与“构筑”的含意,体现了一种创造行为。构成学在内容上对造型要素“点、线、面、体”和色彩要素“色相、明度、纯度”这些现代设计中最基本的视觉元素进行了科学化、理性化的分析与研究,揭示了事物形态的各种构成关系、组合规律及美学法则,将客观事物的本质要素抽象出来,按照美学规律和构成原理,重新解构、整合,创造出新的理想的形态及组合方式,并且注重不同材质的表现力。这种科学的系统化的训练方法奠定了一个较为纯粹的现代设计基础体系,从而打破了以往传统设计教学模式,使现代设计教育从工艺美术的“装饰主义”风格中摆脱出来。

视觉艺术教学在建筑教育中的作用不仅仅表现在“画”上,还要“做”,更要“想”。把艺术教育作为通过动手进行的感觉和思维训练,提高学生审美判断力,使其面对纷繁复杂的对象时,可以作出美的选择。其教学重点应放在引导学生如何观察、如何发现和如何思考上。

三、形态构成教学的核心任务是培养学生创造性的抽象造型能力

形态构成注重点、线、面等抽象形态的组合与重构,强调理性的因素,注重内在的数理秩序。以培养学生的抽象审美能力为训练目的,形态构成学习对于提高学生的造型创造能力和建筑设计能力都具有直接的、重要的意义。

建筑设计创造空间形态的核心仍在于实用性,这是毋庸置疑的,但生活空间的真正机能决非仅满足于物质的机能。今天,生活的意义及人类的欲望不仅表现在表层的物质性,更多的是要考虑人在文化、心理等诸多精神层次的诉求。仅就空间而言,人类既需要物质的空间,同时也需要精神的空间。人在物质的空间里要舒展自己,并在适合自己的空间中体会到愉悦与快乐,所以,在形态构成教学中,使学生在理论学习与实际操作训练中逐步掌握这种被称为“美”的品质,是空间形态构成教学的重要

内容^[2]。

抽象造型能力与审美创造力如何有效地结合是形态构成教学的重要课题,笔者结合实践经验从以下4个方面阐述了如何在教学过程中展开具体实践。

具象与抽象结合。当今时代是一个文化多元化的时代,审美观念和形式也都呈现出多元化的发展趋势,具象的艺术形式和抽象的艺术形式都应该有自己适当的地位,相辅相成。具象的艺术形态注重对现实生活中客观物象的模仿与再现,具有表义性特征。传统的美术教学多以写生的方式状物寄情,这种教学方式无疑具有它自身的优越性,但从现代建筑设计的基础训练方面来看这种教学体系也有一定的局限性。现代艺术中的抽象形态传达自身的符号信息,具有表现性特征,对于认识和把握形体结构、比例尺度、材质色彩和空间关系都具有有益的启示,形态构成的美感法则是于单纯中求变化、对比中求调和、节奏中求韵律、联想中求意境、多样中求统一。通过形态构成的训练(如图1所示),加强学生对抽象形态美感的认识,让其在更大程度上获得形态创造的自由。审美能力与形态创造能力的培养在具象与抽象的结合训练中能得到最充分的实现。

图1

平面与立体结合。有意识地强化平面构成与立体构成训练之间的联系,要求学生用图纸记录制作完成的各个步骤,从平面演变到立体完整的构思过程,强调从平面到立体的内在关联性。立体构成形态具有三维空间的形态特征,其材质肌理与构造的特性可视、可触摸,在制作过程中,能够让学生获得更加真切的造型体验。平面与立体相结合的训练能使获得全面的造型能力和综合的思维能力(如图2、图3所示)。

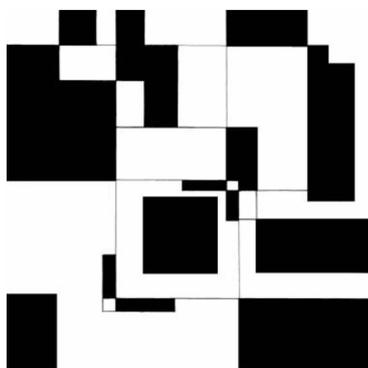

图2

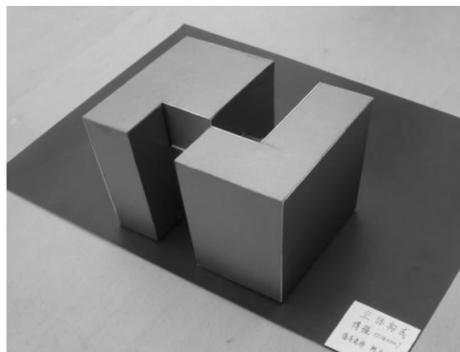

图3

造型与材料结合。细腻、粗糙、光洁、柔软、坚硬等肌理特性是人们对不同材质的不同心理感受,与传统造型训练方式比较,现代艺术和现代构成对材料的拓展应用为视觉美感的新形式开拓了新的可能性,不同材质的肌理特征给形态构成造型提供了更加多样的手段,同时也丰富了人们的心理感受。金属可以铸造、锻压;木、石可以雕凿;泥土可以塑造。材质的性能各异带来不同的加工工艺和制造方法,形态构成与材料的属性密切相关。材料的加工制作过程可以促进创造性思维活动的开展,培养学生驾驭材料的能力,这为形态构成创造提供了新的可能性。

纯粹构成训练与目的构成训练结合。纯粹构成训练就是在教学中对造型的诸要素进行纯粹性与抽象性的研究。目的构成训练则是经过纯粹构成训练后,逐渐增加相关专业设计语言学习的过程,因此具有实用性的特点。构成教学的训练内容在具体的教学实践中可分为两个阶段来进行,但两者又相互联系、相互融合,形成一个完整的构成教学训练体系。如图4作业,从最初教师对作业的要求到学生构思完毕都是在纯粹构成训练的模式下完成的,但作业完成后可以看到:构成作业中也具有某种目的构成的因素在内,面的组合造型已经具有建筑的某种形态特征。图5的建筑造型就是以面的构成为主的造型语言。

此类型的构成练习结合了纯粹构成训练与目的构成训练的构成练习,从教学效果来看收效甚好。

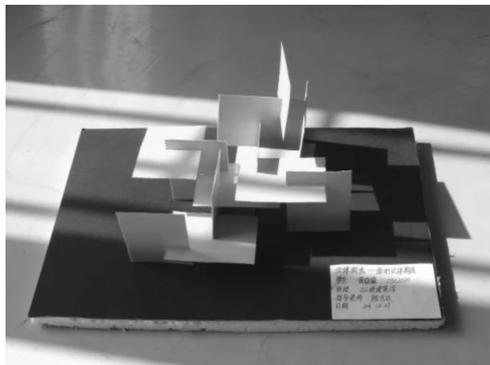

图4 面的组合构成

图5 建筑造型突出了面的组合特征

在设计领域中,形态构成对形态的分析、发现和创造所展开的思维观念是科学的、理性的。学习形态构成是培养建筑学专业学生设计创造性思维的重

要方法,通过举一反三,一定可以渗透于各类有关形态问题的设计与创造之中,为丰富生活中的形态设计创造起到积极的指导作用。

四、结语

建筑的造型特征决定了它在表达某种构思或情感时无法像写实性绘画或雕塑那样具体逼真。建筑大多用抽象的方法来造型和表达意境,这一点与音乐艺术有相似之处,因而有人把建筑称为“凝固的音乐”。形态构成中所研究和探索的形式美的一般规律,如节奏与韵律、对称与平衡、和谐与对比等,在建筑造型设计中也是客观存在和广泛应用的。在造型训练的教学过程中通过系统全面的学习和训练使学生熟练的掌握形态构成的基本原理和造型技法,提高创造性的思维能力和表现能力,从而使学生的形态构成能力有较大的提升,进而提高学生的建筑造型设计能力。这也正是建筑学专业形态构成教学所要达到的重要目的。

参考文献:

- [1] 叶蔚冬,魏春雨.从平面构成到建筑造型——关于建筑造型的一种思维方式的再认识[J].华中建筑,2002(4): 38-40.
- [2] 陈方达.平面构成[M].武汉:华中科技大学出版社,2007.

On form composition teaching of architecture specialty

CHEN Fang-da

(School of Architecture, Fuzhou University, Fuzhou 350000, P. R. China)

Abstract: The development of form composition in the modern architecture education was analyzed preliminary. Based on the comparison of the roles of form composition and painting courses in architecture foundational education, the training of creationary abstract sculpt ability in the course of form composition was emphasized. The meaning and function of form composition in the teaching of architecture specialty were also discussed.

Keywords: form composition; abstract art; creative thought

(编辑 梁远华)