

从具象到抽象

——关于平面构成教学方法的思考

于 宵

(四川师范大学艺术学院,四川 成都 610068)

摘要:要解决平面构成教学中学生对抽象的形难于把握的问题,首先要开启学生对于自然中美的形式的发现,探索点、线、面的形式与人的心理感受的关系;然后训练其对自然的形的选择与提炼能力,在选择与提炼的基础上发挥联想与想象力进行组合与繁殖,以此形成把握抽象的形的能力。

关键词:抽象;具象;平面构成教学法

中图分类号:G424.1

文献标识码:A

文章编号:1000-5315(2000)06-0085-05

平面构成是20世纪初西方艺术界提出的一个设计基础课题,经过几十年的发展,现已成为一门横跨于多种范畴的、具有横向联系特色的课目,在绘画、装璜、服装、染织、陶瓷、工业设计等专业中,均可看到它的存在,因而它被各美术院校作为造型的基础教育课程。开设平面构成课程,其目的在于培养学生的设计思维能力和创造力。但在实现这个目标的过程中,最基础的,也是最需要解决的问题,就是怎样引导学生把对形的认识从具象转入抽象。

在现实生活中,常见的山川景物,花鸟鱼石,都是以自然的、完整的形态呈现的。在构成课的练习中,用抽象的点、面、线来造型,对初学者来说,是一个很困难的问题。一方面,因为学生入学前准备的入学考试,大部分都是按传统的学习方法,从画静物到风景到人物,按部就班地进行学习,并在这个过程中注重象不象、画面效果好不好,忽略了对形的本质的认识和对形的感受力,同时也压制了创造力的发挥,所以入学后一接触到平面构成,很多学生所采取的作业方法就是抄袭资料,这样表面看来作业效果尚可,但对他们自身能力的发展并无好处,而且还失去了在造型创作中所享有的思索、焦虑和完成后的轻

松、喜悦。另一方面,我们现在所用的平面构成教材,重点都放在探索形式美的规律,如形的重复、渐变、对称、平衡、对比等等,忽略了学生的心理感受。至于这些抽象的点、线、面是从哪里来的?为什么要用抽象形和怎样用抽象形表达自己内心的感受?学生从书本中找不到答案。

一 发现与再现

自然界中有很多美的因素都可以概括为点、线、面三个基本元素。而要把握这些美,对学生来说需要一个训练过程。如何见?见什么?毕加索为我们找到了答案,他认为这不是在探索,是在发现。艺术的美不是实验探索出来的,而是靠我们的慧眼发现的,在人生和自然中去发现。一但发现美,就捕捉住它,依靠技术、艺术把它表现出来。从这个观点中,我们可以看出,在发现、捕捉、表现这些美的过程中,发现是关键的第一步,如果对美无动于衷,那又谈何表现呢?

我们以自然界中存在的点、线、面为例。树叶的存在状态,是一种按树枝系统分布的点;满天的星星是一种自由的有聚有散的点,这些点以自己独特的方式表达出各自的美。学生的第一张作业应该是引导他们发现这些美的元素,经过归纳,以装饰的手法再现在画面上。这种方

法和我国传统的图案设计的教学方法有些相似。虽然构成课是从西方引进的教学体系,其实其中很多观念在中国传统图案中早有应用。四川出土的汉代画像砖《采莲》一图,就是一幅典型的以点布局的装饰画,画中远山的水平线和荷叶形成的点的水平排列组成了基本结构,其中最美的因素就是荷叶形成的相近的、类似的点在均齐的排列中产生的节奏感,穿插在荷叶中的荷花与荷叶形成了大点和小点的对比,使均齐中有了变化,加上树和山形成的波浪式的弧线,把作者的内在构思通过外在视觉用形式美的法则表现出来。这种方法很值得我们借鉴。而且这种比较具象的造型手法,由于和现实接近,自然有一种亲和力,不会让初学者感到很困难,因而对第二步、第三步逐渐向抽象形的发展产生浓厚的兴趣。瑞士美术设计家阿尔敏·哈夫曼说:“点是整个绘画艺术中的一个最灵活的要素,真可以说是一个可供我们训练造型能力的最基本的材料,就好像孩子们能用来插出各种形状的积木块一样。”[1](5页)点是绘画的最初要素,是绘画构成的最基本的原理。我们周围以点构成的事物不计其数,它们可以是平面的,也可以是立体的,可以是有规律的,也可以是自由排列的。在夜幕中的居民区行走,我们会发现楼群中明亮的窗口形成的有层次的、有空间感的、有顺序的点。著名抽象画家蒙德里安在1942年至1943年间就被纽约夜色中摩天大楼光影交辉、闪烁变幻的灯光所感动,以点的形式完成了《百老汇波吉——沃吉》一画,从散布的红、黄、蓝的抽象的色块中,人们同样可以感受到纽约夜景的美。点,以它的特质,给我们以柔和而亲切的美感,并且很容易与其它形亲近、融合,成为造型艺术中最灵活和最基本的元素。

对线和面的发现也是如此。从某种意义上说,线只是点的运动轨迹。但它和点不一样,不必作为一个中心,具有不稳定的状态,是一种经历过发展过程的要素。而从绘画的角度上看,线比点具有更强的表现效果。自然中的线条是如此之多,它们所表达出的感情超出了我们的想象。柳树的枝条展示了轻盈婀娜的美,刚直的松树展现了坚强而苍劲的美,潺潺的流水给人以柔和流畅的美。把这些线条从自然中提取出来,运用在造型中时,就可清楚地看出它们的性格:直而粗的线条坚定、明确,富于男性性格;曲线柔软而优雅,具有女性性格;水平线宁静、安稳,是人们心态中不可缺少的部份;垂直线暗示着平衡与强有力的支柱;运动的线,还可以表达出空间感和时间感……,线条以美妙的节奏和韵律,为我们展示了无限的生命活力。

如果把线在平面上移动,就会产生面,再移动面,就会产生立体的形,这些形又能表达比点和线更明确的含义和更强烈的感受。同样是石头,江边的卵石让人感到

圆润可爱,而竖立在园林中的奇山异石形成的曲形,却让人领悟到自然的力量和岁月的沧桑;我们所住的楼房,大多是由方形面组成的立方体,结实而稳重;中国人喜欢圆形,因为它完美,象征美满和团圆。

自然的形丰富多彩,千姿百态,只要善于发现,就能感受到这些由点、线、面组成的形的不同美感和带给人们心理的不同感受。因此,作为美术教育的初期,重点也应该放在对眼睛的训练上而不是对技术的训练上,训练学生不是从取景框里看世界,而是用心灵之窗看人生。对于那些能够震撼心灵的美,不是仅仅保持物质的外表,把它复制出来,而是要像音乐家一样,“以音响的方式表现艺术家的心灵而不是复制自然现象”,“一个画家如果不满意于再现,而渴望表达内心生活的话,他不会不羡慕在今天的艺术里最无物质性的音乐在完成其目的时所具有的轻松感。他自然要将音乐的方法用于自己的艺术。结果便产生了对绘画的韵律、数学的与抽象的结构的研究”[2](56页)。艺术上各门类的相互渗透和借鉴,可以为我们再现本质的美寻找到更多的表达形式。

二 选择与提炼

自然界中的形并不都是完美的。在运用时,还需要对这些元素进行选择与提炼,才能逐步从具象走入抽象。通过对形的观察和分析,可以发现自然的形态中也存在着许多抽象的几何形,如蜂巢的六边形结构、原子的菱形结构、贝壳断面的涡旋形、各种结晶体等。这些形状和数学上的几何形同样精密,而且,这些形状都是自然物中重要的结构和特征。所以,平面构成教学的第二步应该是引导学生充分利用自然形的结构和特征,把形象单纯化,这也是使欣赏者直观感动的最有效的造型方法。例如,对一株花草的提炼,可以得到短线(枝干部分)、椭圆形(叶子部分)和圆点(果实部分)三种元素,这三部分在造型时是不是都应用?根据主题的需要是否有夸大的部份?三种元素怎样组合?从半坡出土的彩陶中我们可以看到古人的智慧。陶器边缘的图形是以圆点、短线和叶状图形为一体,用二方连续的手法,也就是用平面构成中的重复的手法横向排列而成的;著名的鱼纹图形经过一系列的演变,把鱼头和鱼身全部简化为三角形,这些不同大小、不同形态的三角形组合在一起,展现出的是几何形的规律美而不仅仅是鱼头和鱼身;彩陶中的鸟纹演变也是如此,从展翅飞翔的鸟演变到涡旋形的几何图案,抓住了鸟儿飞翔时运动而流畅的美,舍去了具体的鸟形,这些都是从写实到变形到抽象的典范。

最具有中国传统文化特色的八卦传说,也揭示了这个过程。“古者包牺氏之王天下也,仰则观象于天,俯则观法于地,观鸟兽之文与地之宜。近取诸身,远取诸物,于是始作八卦”[3](《周易正义·系辞下》)。仅用一些长短

不一的横线就能表达他的观念形态,表达他对大自然的认识。这种方法是与20世纪初西方最杰出的抽象派画家蒙德里安的表达方式非常相似。蒙德里安在创作中接触了印象主义、表现主义和立体主义之后,最终感到大自然中的原始材料和一切有关人的原始动物本性都应直接用来表现“生命最深层的本质”[4](《自然的现实与抽象的现实》)。在他的绘画中,只运用单一而不具自身特征的形式,如不同维度的矩形来探索和概括某种普遍意义和宇宙的基本特征,“完成了他表现万象的理想”[5](229页)。一切的美都包含在水平和垂直的平衡关系中。他的这一理论在20世纪初传遍了整个西方世界,不仅影响了绘画和雕塑,还影响了建筑风格,对20世纪的艺术进程起到了非凡的作用。

中国有书画同源之说,从中国文字的造型中也可以得到很大的启发。“六书”是汉代学者分析小篆的形、音、意而归纳出来的六种造字方法,也提示出了抽象造形的法则。许慎在《说文解字叙》中将“六书”定名为:“一曰指事,指事者,视而可识,察而可见,上下是也;二曰象形,象形者,画成其物,随体诘屈,日月是也;三曰形声,形声者,以事为名,取譬相成,江河是也;四曰会意,会意者,比类合谊,以见指撝,武信是也;五曰转注,转注者,建类一首,同意相受,考老是也;六曰假借,假借者,本无其字,依声托事,令长是也。”[6]从“象形”中,我们可以学习到选择与提炼的方法。很多文字,不须解释就能知道表达的是什么,“田”字的造型,就是提取的万顷良田中的一个单元,“牛”和“羊”二字,提取的是动物头部的造型,“子”字是怀抱的小孩,“人”字则是一个恭敬垂手而立的人……。这些文字和原物相比,都是有取舍的,取其有特征的某一部份,加以简化和美化,逐步脱离原形,即“象形者,画成其物,随体诘屈,日月是也”。从“象形”开始(具象),再采用指事,“视而可识,察而见义,上下是也”;会意,“比类合谊,以见指撝,武信是也”;形声,“以事为名,取譬相成,江河是也”;转注,“建类一首,同意相受,考老是也”;假借,“本无其字,依声托事,令长是也”,这五种手法,把文字逐渐从具象转入抽象,形成丰富的抽象的符号。这些文字所传达出的含义,不仅仅是形的相近,而是“神”之所在,表达出了丰富的意境、思想、感情,这才是造型的目的。

西方艺术自塞尚开始明确用几何造型,他认为自然界的物象,皆可还原为简化的“球体、圆锥体和柱体”[4](《致伊米尔·伯纳尔的信》)。在一幅画中,不论是人体的曲线、山峦的曲线、树木的曲线,都同等重要,都统一在抽象的力的空间秩序中。从心理学上来说,心理学家发现,在众多格式塔中,只有一部分给人感受是愉悦的,即被组织得最规则、最简单明了的格式塔,如正方形、圆形、等边三

角形等,称之为“简约合宜”的格式塔。同时,人们在观察物象时会把那些接近90°的角看为直角,稍不对称的图形视为对称,这种以简洁为准,追求内在平衡的自我调节的倾向被称为“完形压强”。从古到今,人们对形的认识大致是相通的。概括出来的简单形,对认识和感受事物来说,更具普遍意义。例如,正三角形的结构,象征崇高、稳定、伟大,整个画面是巍然不动的感觉;而倒三角形则相反,具有不稳定、悲观、威胁之感;锐角的构成具有方向感和运动感;水平线的构成具有安定、宁静感;圆形具有饱满、丰润、滚动的感觉。这些形状能通过视觉反映引起心理情绪的波动,也就是说,设计者的情绪可以通过这些简单的形表达出来,同时这种带有普遍性的感觉也能得到大家的认同。

万物均有表象与本质、外壳与内核。我们通过对事物的选择、提炼,由外而内地一步步去领悟事物的本质,就会逐渐树立起独特的审美与艺术观念。所以阿恩海姆说:“人所具备的认识能力寻求的是秩序。科学的使命是在多样化的现象中提炼出有规则的秩序,而艺术的使命则是运用形象去显示出这种多样化的现象中所存在的秩序。因此,只有人的理性中那种把握秩序的能力得到发展时,他才能发现自然中的秩序。”[8](195页)

三 组合与繁殖

自然只是一部字典,而不是一部书。尽管人人都有一部字典,可是能运用字典中的单字来作诗文的毕竟不多。“平面构成”中第三阶段的练习就是把从自然中提取出的各种元素组成美妙的词句,以表达完整的意思。这种组合就是“构成”。

我们从自然中提取的美的元素,经过逻辑推理,能繁衍出许多新的艺术形象,就象“六书”中许多文字的形成,二种或三种形态组合在一起,就形成了新的形态:一个木字是一颗树的象形,两个“木”字组成“林”字,象征成片的树林,三个“木”字形容很多的树木,组成了森林的“森”;“亡”和“目”组成了“盲”字,表示眼睛看不见了。许慎的《说文解字》中所收集的9353字中,象形文字仅300余字,其余都是用“六书”中所介绍的方法组合而成的,这也是我们所应该了解的构成方法,借鉴这些方法可以开拓我们的想象力。“一个新的想法是旧成份的新组合,没有新的成份,只有新的组合”,“最杰出的创意者总是专心于新的组合”[9](《怎样产生绝妙的创意》)。“构成”的练习即是尝试各种各样的组合。把已有的形象按一定的规律和目的加以组合,会产生与原来完全不同的新的形象与新的意味,这和科学实验中植物通过嫁接会产生新的品种原理一样。一个画面上的方形和圆形,可以合并,可以连接,可以重叠,也可以分离,简单的两个形经过组合,会出现多种可能性,两个形所繁殖出的每一个新的形,都会

带给人们不同的心理感受,如果再施以大小的对比和色彩的浓淡,又可显示出丰富的层次感和空间感。现代使用的包装盒,就是一个最简单的元素——方形向四周延伸的结果,在延伸中有规律地调节方形的尺寸,便可得到各种大小、高矮不同的盒子。一幅香水广告组成部分为香水瓶和文字,那么实际上就是点(文字)、线(文字排列所形成的线)、面(香水瓶的形)这三种元素在画面上的构成,怎样组合才会新颖独特,表现出此物的特质,通过抽象形的组合练习便可找到答案。一生都在追求创新的毕加索,有一幅无比简朴而闻名的作品《牛头》,是用一辆不用的自行车的鞍座和把手做成的,“毕加索把两件东西放在一起,便成为一个逼肖的公牛头。这个变形是非常彻底的。这些变形是一个简单的游戏,但是要使它们具有意义,就必须对要创造的物体形式各种微妙的含义有极好的理解力”[10](380页)。

中国的先哲们也早就用这种组合的观念看世界,从汉代画像砖中伏羲与女娲各执一规一矩的图形可得出结论,用圆与角就能造天地万物。形与形的相互重合、相互借用、互生互长,可以使人进入一个神奇而绚丽的创意世界中。

这些抽象形的组合基本上可分为向心的构成和离心的构成两大类,它们可以自由的配置,也可以按网格横带状的、纵向的、环形的发展,同一形态的繁殖组合,体现出相似性的美,画面和谐而统一;不同形态的组合,是对比的美,活跃而富于变化;这些抽象的元素经过美的形式法则的构成,就会产生新的更动人的、更有生命力的形态,用这些新的形态能反映我们新的观念和新的创造。

谈到平面构成与抽象,许多人立刻想到西方现代艺术。平面构成的教学体系的确是从西方引入,而且,西方社会科学技术的快速发展也的确给我们的观念和生活带来了巨大的影响和变化,但作为文化艺术,每个民族都有自己传统的继承性,越有民族性,也就越有国际性。因此,在学习平面构成的同时,了解中华民族由特殊的美学观所形成的独特的艺术语言,同样可以丰富和提高我们对艺术的表达能力。在这个基础上去吸收别人优秀的东西,才能真正提高我们的设计水平。在这方面,著名的设

计家靳棣强先生为我们作出了最好的榜样。另一方面,从具象与抽象上来说,二者也是相对而言的。抽象因素是平面构成的基本元素,它存在于客观世界之中,并在远古时期就被运用,只是 20 世纪初被西方艺术家总结为一套完整的教学体系,并广泛地运用于美术中的各个专业。他们认为可视的客观世界只是表面世界,所以对万物要以心灵去感受,通过自己对客观物象的观察、体验、领悟、想象以及特定的形式和技巧表达出来。这种观点无论是对古典艺术还是现代艺术都是适用的。19 世纪法国画家米勒就说过:“绘画可以说是一个和谐的动作,它不仅需要画家的眼睛和手,而且需要他的整个身心——想象、思索和记忆。他不得不选择外部世界提供给他种种事物,按某种顺序,予以重新安排。画上的东西决不能让人觉得出于偶然或者某种机缘被扔在一起,它们之间应有一种有力的,不可缺少的联系……一幅画上所有东西应打成一片,人和物总是必须为同一目的出现在同一画面上”[11](5页)。这和中国绘画理论中的“外师造化,中得心源”同出一辙。所以说,抽象图形并不神秘,在应用时也并不困难,因为它本身具有独特性和普遍性,能以特殊的视觉语言把信息传递给大脑,因此是人人都能理解和欣赏的,是我们在“平面构成”这一课题中发现美和研究各种形式美的最好的工具,也是使我们更明确地表达观念的一种新的方法。

不论是东方的艺术还是西方的艺术,对美的表达都 有很多共同的地方,无论是音乐还是美术,都在追寻着宇宙的秩序。构成主义是西方迅猛发展的工商业与美术相结合的产物,对现代的工艺美术来说,是一套比较完整的、科学的、适用于任何一个现代化国家的教学体系。但对有着 5000 多年文化历史的中国人来说,有自己独特的逻辑思维方式和抽象的推理方法,有独具特色的民族文化。如果我们能在传统与创新、东方与西方文化的交界处,用比较的眼光审视一切,在不同中求相同,在相同中求差异,在比较中发现问题,那么就可以建立起一个合理的知识结构,从而为培养学生对形的理解和应用能力,为平面构成的教学开辟一条新的通道。

参考文献:

- [1]阿尔敏·哈夫曼. 广告画构成设计[M]. 北京:朝花美术出版社,1992.
- [2]瓦西里·康定斯基. 论艺术里的精神[M]. 成都:四川美术出版社,1986.
- [3]阮元. 十三经注疏[M]. 北京:中华书局影印,1979.
- [4]迟珂. 西方美术理论文选[M]. 成都:四川美术出版社,1993.
- [5]H·H·阿纳森. 西方现代艺术史[M]. 天津:人民美术出版社,1986.
- [6]许慎. 说文解字[M]. 北京:中华书局,1963.

- [8]鲁道夫·阿恩海姆.艺术与视知觉[M].北京:中国社会科学出版社,1984.
[9]珍妮特·沃斯,戈登·德莱顿.学习的革命[M].上海:三联书店,1998.
[10]罗兰特·潘罗斯.毕加索生平与创作[M].北京:人民美术出版社,1986.
[11]世界美术,1982,(4).

Reflection on Teaching Methods of Plane Composition

YU Xiao

(Arts Institute, Sichuan Normal University, Chengdu, Sichuan 610068, China)

Abstract: There exists the problem in teaching plane composition that students have difficulty in grasping abstract forms. To solve it, we must first of all help students discover aesthetic forms in nature and explore the relationship between the forms of points, lines and planes and human psychological experience, and then train their ability to select and refine nature forms, bring association and imagination into play, and make composition and reproduction, so as to form a complete process of grasping abstract forms.

Key words: abstract form; natural appearance; teaching method of plane composition

[责任编辑:王永政]

● 书 讯

宋子然教授《古汉语词义丛考》出版

四川师范大学文学院教授宋子然著《古汉语词义丛考》,已于2000年8月由巴蜀书社出版。

该书共计18万字,由5个部分组成,即《上古汉语词义札记》、《魏晋南北朝词义初探》、《医经典籍词义笺识》、《四川方言词义证古》及《附论》。前4个部分对前人未加训释或释义不确切的部分字词进行了逐条考证训释;《附论》部分则研究了上古汉语的三种构词形式及其意义,包括《从〈诗经〉重言论上古重迭式的形式和分析方法》、《从〈楚辞〉三字状语看形容词ABB式的构成和演变》、《从汉人训诂看上古并列复合词和构成及其特点》。

该书著者多年从事汉语词汇史的教学与科学工作,平时所撰写的词语考释文章皆陆续发表于语文杂志及大学学报上。该书的内容,就是著者的学术成果的一次归纳。此书出版以来,已受到学术界的重视和好评。(二晋)