

拓展思维

中央美术学院设计学院基础部思维训练课程教学

周至禹 编著
山西人民出版社

J06

120

2004

中央美术学院
设计学院基础部

思维训练课程教学

图书在版编目 (CIP) 数据

拓展思维: 中央美术学院设计学院基础部思维训练教学 / 周至禹主编. —太原: 山西人民出版社, 2004.8

ISBN 7 - 203 - 05112 - 9

I. 拓… II. 周… III. 艺术 - 设计 - 作品集 - 中国 - 现代 IV. J06

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 079962 号

拓展思维

著 者: 周至禹

责任编辑: 董智敏 张兴国

书籍设计: 刘 钊

出 版 者: 山西人民出版社

地 址: 太原市建设南路 15 号

邮 编: 030012

电 话: 0351-4922220 (发行中心)

0351-4922206 (综合办)

E-mail: Fxzx@sxskcb.com (发行中心)

Web@sxskcb.com (信息室)

Remshb@sxskcb.com (综合办)

网 址: www.sxskcb.com

经 销 者: 新华书店

承 印 者: 北京利丰雅高长城印刷有限公司

开 本: 889mm × 1194mm 1/20

印 张: 11

字 数: 200 千字

印 数: 1-5000 册

版 次: 2004 年 12 月第 1 版

印 次: 2004 年 12 月第 1 次印刷

定 价: 55.00 元

版权所有 侵权必究 印装差错 负责调换

作者简介

周至禹 教授
中央美术学院
设计学院基础部主任

1957年生于山西。1982年毕业于中央美术学院版画系。1988年毕业于中央美术学院版画系研究生班，获硕士学位，并留校任教。1996年获澳大利亚亚洲青年学者奖金作访问者。1999年赴欧考察。中国美术家协会、中国版画家协会会员，在现代设计基础教育方面有开创性研究。

作品多次参加全国美展、全国版画展及艺术大展并获奖，多幅版画与招贴被中国美术馆收藏。许多作品被大英博物馆、德国路德维希博物馆、日本神奈川美术馆、美国波特兰博物馆、澳大利亚维多利亚艺术学院、中央美术学院美术馆等以及国内外私人收藏。许多作品及学术文章发表在《美术》、《美术研究》、《版画世界》、《艺术与设计》等杂志上。

译著有《造型与形式构成》（合著），编著有《周至禹速写》、《西方现代素描赏析》（合著）、《过渡——从自然形态到抽象形态》、《草图与设计》（合著）、《招贴设计》、《艺海扬帆》、《自然探美》、《发现设计》等。

前言

中国的设计教育迫切需要研究现代设计的思维方式，也更加需要汲取艺术的创造精神，艺术的本质应当是创造与个性的发挥，而不是模仿与再现。设计则是在规定性中发现问题，解决问题。艺术思维与设计思维形成完美的结合，中国现代设计的美好前景就为期不远。

这样的憧憬总是鼓励着设计基础教育的先行者，探索思维训练的教育方式。这样的做法也是采用设计的方法，发现问题，是创新设计的第一步，何尝不是设计创新教育的第一步？只有发现问题，才有可能提出解决问题的方法，这是职业设计师的思维习惯，也应当成为设计教育者的思维习惯。

习以为常的习惯也是问题。对于教师而言，自由发挥的设计思维教学提出了更高的研究目标，要求教师有更加广博的文化背景和跨越学科的综合知识能力，同时又不能固守成见，因此，应当养成对于教学习惯的警惕；对于学生而言，改变过去等待答案的学习习惯，让主动贯穿于直觉、认知、知觉、思维、理解、创新的整个过程。多交流，不封闭，不视存在为合理，不视规则为真理。改变单向的视角为多向视角。从习惯于“惟一”到“怎么都行”。如果教与学都能够保持一种自由开放的状态，活跃的课堂就将是一个丰富多彩的信息交流场，教师与学生都会受益匪浅，深层的人文价值也会得到进一步的提高。

毫无疑问，这样的教学值得我们去为之努力。

发现——联想——设计

本次上课方式

每一位助教担任一个班的具体辅导老师，主讲在教学准备会上提出总体教学要求，由助教具体落实到小班教学。同时助教把具体问题反馈到教学会上加以讨论。由主讲主持教学准备会、大课课程讲座、作业讲评，以便在宏观上把握教学的总体方向。这样既可在教学上发挥助教的作用，形成略有不同的教学特点，又能形成教师与教师的相互交流、班级与班级的交流、学生与老师的交流，统一教学水准，整个教学将会呈现较为丰富多样的效果。

课程第一阶段

题目：交叉或凹凸

要求：根据本题目，在现实生活中发现20个具有交叉（凹凸）意义的现象，拍照或者绘画。在讨论的基础上将进一步通过联想、想像、理性的梳理寻找“现象”所具有的“意味”，以完成最终的具有主题的设计。

在确定一个题目之后，我们首先要做的工作就在于弄清题目的基本定义，这样就有助于我们在题目的一个范围之内去寻找相关的现实存在，并且通过思考尽可能地拓展题目容量，为什么要确定一个题目？一个题目是一个出发点，一个基本的限定，确立了我们所作设计的一个最基础的要素。但是这个点并不是一个限定特别死的主题，因此我期望学生能够在现实生活中发现和这个点相关的主题，作出自己独特的解释。交叉或者凹凸是不是有特别局限性的题目？我期望这个点实际上也是一个扇面的环节处，扇骨从这里被连接，又从这里放射出去。

那好，就让我们从题目的讨论开始。

有关交叉（凹凸）的认识

含义：交，交错，交流，交互，交通；又，穿插，叉开。

《现代汉语词典》的解释：1.几个方向不同的线条，或线路互相穿过；2.有相同的，有不同的，又相重的；3.间隔穿插。

交叉概念的基本含义体现在：1.结构的一种基本形式，完全是抽象的构成形态，那么这种构成有没有特别有意思的特征？也即交叉形式的意蕴；2.显然自然和人工的世界都具有交叉的现象，哪些现象是具有“意味”的？哪些现象仅仅就是形式？3.交叉的概念，其所具有的可能的哲学上的含义有什么？

例如通过现实素材发现抽象结构的交叉形式有哪些？
光效应绘画利用交叉产生的视觉效果，就是交叉的抽象设计。

交叉的典型：X平面的交叉成为立体的交叉？

交叉形式方向的改变，将会导致什么效果？

堆砌的立体的交叉：一堆火柴。

实形与虚形的交叉。

虚性与虚形的交叉，磁电波的交叉，眼光的交叉。
交叉的角度大小给我们带来什么感觉？

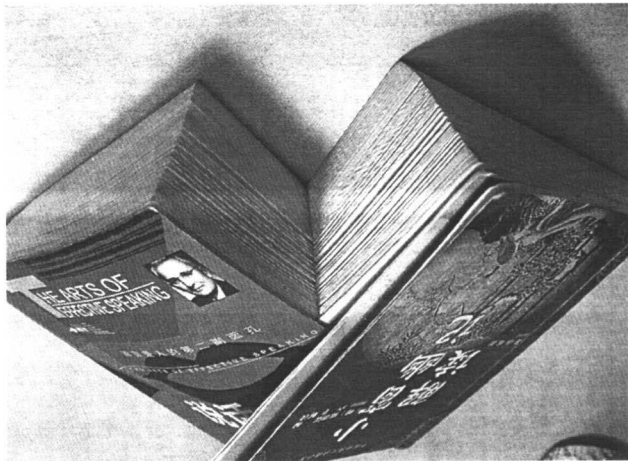
这些抽象的交叉能否成为新的象征性符号？

这些抽象结构可否重新置换现实的形态成为有具体主题的形象？

凹凸：洼陷和突起。

在这两个题目里面，表面上，交叉可能较偏重于意义与概念的表达，而凹凸的形象感觉更强一些。每一个方面都可以经过讨论加以深化。

现实是发现的基础，因此大量的素材的收集必不可少，只有掌握了大量的形象素材，才有可能在此基础上进一步发展：联想。同时，这样的做法也就迫使学生养成自觉观察现实的习惯。相信众多同学的发现将会是丰富多彩的，集中的展示也会给每一个同学启发。但是我们期望不要把所有事物牵强地来和题目挂钩，比如凹凸，现实的社会是一个立体的社会，从物质形态上、精神形态上我们都可以把它看做是凹凸，但是并不是每一个现象都在全力地表现出凹凸的视觉刺激，而且呈现出丰富多彩的意象，我们所做的工作，可能就是去芜取精，寻找最意味的凹凸主题加以表现。

讨论：哪些交叉现象是有意思的？能指与他指。

交叉的概念：交叉，并不对位，错开了，错开意味着什么？不见面？永远的如同交叉轨道的分开？不和谐？暴力？冲突？否定的含义？会不会有相反的意味？比如，榫接结构的稳定结实，泥墙里麦秸的交叉形成的牢固性。交叉在结构上产生稳定性。几种不同性质的交叉产生稳定性。

交叉会不会有复杂的含义呢？几条线路交叉在一起会使事情变得复杂起来。

通常情况下，都以为交叉就一定是两条线，其实交叉也可能是一条线交叉，莫比乌斯圈算不算交叉？一团乱麻是不是交叉？

两条处在立体空间中的线相互成角度，算不算交叉？从一个角度看，是交叉，从另外一个角度看就不是交叉，观看的角度使得同样一个东西产生不同的观察结果。还有，从脑子里“看”呢？视觉看的结果和脑子看的结果也会有极大不同。

交叉的两种事物近看对立，远看混合成一团。这是一种什么意味？事物的大小影响着判断的结论，试想莫比乌斯圈大如宇宙，把它看做交叉就必须通过想像。这是宏观结构的交叉，海洋与海沟、岛屿的关系是不是一种交叉？

微观结构的交叉现象：结晶现象；岩盐的内部结构：钠，氯分子结构的交叉。

在交叉概念的讨论中，我们还会涉及一些观念性的认识，例如我们现在进行的讨论，很多时候就是许多思路的交叉，很少的时候是思路的重合。一位女孩子诉苦说，她的想法大部分时候都不能和男朋友一致，总是交叉着，重合是太困难了。但是交叉总是比平行要好。进一步说交叉。在极度细的两线交叉中，我们看到的主要是交叉，但是，如果把交叉的线变粗，比如说一米，两线交叉的点就可能比较明显，那么我们能不能把这个点看成是融合的点？一平方米的点应该是面了吧？线如果再粗再短呢？交叉的含义也许会消失吧？

棋盘上的棋子交叉，国际象棋和中国围棋。“河洛文化”八卦，天文与地理方位图不也是宇宙空间被抽象化的一种组合方式吗？

正常的交叉情理之中，非正常的交叉意料之外。

交叉在艺术中的表现：舞蹈。男女演员的队形排列与动作充满了交叉的韵律，也是柔与刚的交叉。同一动作的重复和动作的层次站位：

A B C

A B C

A B C

交叉在现实生活中的现象：示威者与警察；情人节的交叉：kiss。

交叉在自然中的现象：根系在地面下交叉生长。

交叉在汉字中的表现：匈，凶，风，艾，文，爽，交叉的文字本身。

交叉在数字中的表现：7642 8312 5712；韵律与节奏的产生。

一支乐队的表现，是多样性的交叉，配器在时空上是交叉的，人的动作是交叉的，演奏是交叉的，提琴的弓与琴身是交叉的，交叉产生了美的音乐，音乐的旋律是交叉的。

交叉的意义：爆炸，否定，锐利，未知，疯狂，错，互动，张扬，对立，前卫，叛逆。

X——交叉的两条线构成一个代表未知的符号和强调叛逆的图形。

X——对立的理论命题：全球化和本土化。

X——对立颠倒。

交叉平衡的含义：砖墙的墙缝。

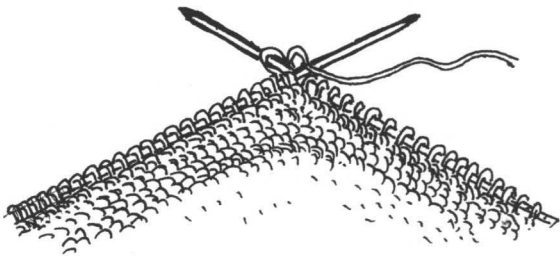
交叉牢固的含义：扣子的缝线。

交叉的现实生活形象和功能：剪子。

作业讲评

在发现阶段，一些同学在作业中展示的可能是交接的概念，而非交叉，问题显然是对交叉的基本定义认识不够清晰，所以我们有必要质问自己，你是否完整地了解和表现了交叉的整个概念，须知，斑马是马，马不是斑马。

你所找的素材，是一个非常主动的发现，还是勉强的解释和套用？事先准备了一个概念，勉强地把概念塞

进一个事物中，又没有任何提示，就如同在粉笔盒里放进一个高尔夫球，然后让人家去猜里面放了什么东西，而又不打开给人家证实，那么这样就永远是你说什么就是什么了。

我们的工作特征是视觉艺术，同学们在解释自己的思路时表述了对于交叉或者凹凸的个人认识，是用语言的方式展现了思维的方式，而最终，我期望是用视觉的图形加以阐述。

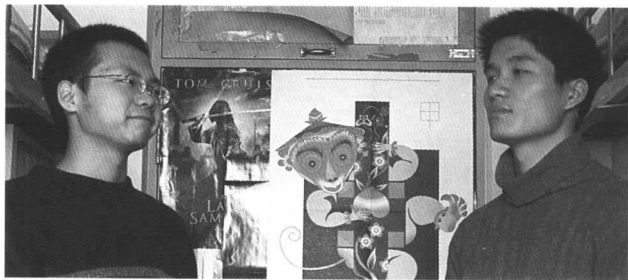
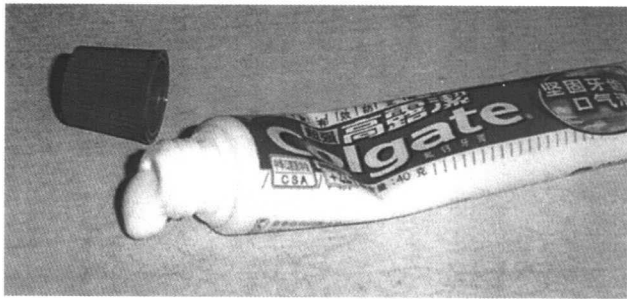
发现和联想在作业进行的过程中并不是一个分裂的过程，就像我们的思维也不是把感觉和理性思辨分裂开来一样。当我们看到一个有着特定含义的熟悉的形象，我们立刻就会显露出认知的思维，而我们看到一个陌生的抽象的形象，我们就会主要依靠感觉来判断。

一位同学用拼图来表现对于凹凸的发现，确实，拼图的凹凸衔接正是运用了榫接的道理，加以更为微妙的凹凸变化，使得拼图呈现了两个特征，1.用凹凸形成一个整体；2.图块凹凸衔接的惟一性，只有把每一块拼图放对了位置，凹凸才能正好严丝合缝，整个拼图才能够形成整体图案。好，我们就可以在这个方面做文

章。我记得一幅反纳粹广告，就是利用德国国旗的拼图与黑色纳粹标志拼图块的设计，来表现一个特定的主题。而且，如果我们确定了一个凹凸的性质，比如上述拼图的凹凸特点，这是一种顺向思维方式，我们还可以反向地推想一下，假如拼图块的凹凸全一样又会怎样？每一个局部可能就失去了存在的依据，这又会使我们寻找到另外的含义。再假如，拼图块的凹凸全不一样又会怎样？全不成型？松松垮垮？这些都极有可能成为创意的切入点。

一位同学用被压凹的牙膏管流出牙膏来表现“此消彼长”的凹凸关系，这样的发现真是巧妙。这种平凡的司空见惯的现象通过凹凸的一点展现出丰富的含义，由此让我们想到“现象与意义”的关系，“形式与意味”也是如此。我期望学生有更多的类似发现，显然，这种发现同时也带有认识的理性深度。还有，特别重要的一点，我们看到了幽默性的一面，这从你们看到幻灯时发出的笑声里也可以感受到，你们可以看到幽默的传达力量。再比如另外一位同学的“痘立消”的凹凸阐释让我们忍俊不禁。幽默性，不仅仅是气质的表现，也是文化的展现，在现代设计中，我期望有更多的文化性的幽默因素出现。幽默使得交流和沟通更加顺畅，传达更加生动，使得诉求在会心的微笑里被接受。

一位同学拍摄了同学的照片，两位同学的眼光错位，背景上图画中的猴子也和人的眼光错位，他以此来解释虚线也就是眼睛看不到的眼光是交叉的。的确，有的同学也会谈到在空间中存在的正负电子的交叉碰撞，电波的交叉。一些交叉的现象只存在我们的想像中，因为我们的眼睛无法在现实中看到，但是我们又可

以借助于象征图式来加以表现。这也就表明在思维中知识与想像的重要性。

还是说第一位同学，当他的照片放出来的时候，在你们中间发出了一阵笑声。为什么？你们熟悉的同学，朝夕相处的同学被用来表现一个别样的主题，因此产生了一种效果，我想这也会给我们带来一些有用的启发，用熟悉的事物展现陌生化的效果，也许是一种设计的方式。另一个方面，我们有必要思考一下关于约定俗成的形象所具有的设计意义，考虑它会被重新认识和被再设计的可能。

一位同学展示了一张照片，动物的腿与人的腿的交叉，这是很好的一个发现，从这里我们可以通过联想加以铺展，比如孙聪老师指出人穿着动物皮做成的靴

子，而动物穿着人的衣服，这将会形成一种有趣的联想，我们还会通过联想进一步发展这种交叉，使得人与动物之间的相互关系通过交叉（腿），再通过其他的视觉因素的提示（可能是腿上的附加物）产生不同的意义。

交叉现象的进一步升华。当我们寻找到一种交叉的形象时，我们有时需要通过联想使得仅仅局限于能指的东西通过形象的置换赋予交叉以新的意义，例如钟表上时针的交叉，也许有可能置换成枪炮的交叉，那么这样会给我们带来什么样的思考呢？

真是聪明！一位同学用高领毛衣和无袖背心罗列，来表现凹凸的主题，人由于冷暖对于衣服的凹凸的需求。生动形象，的确展示了思维上的一种智慧和对生活的细微观察，也许这种细微还体现了性别导致的观察角度的特征。一位女同学还用吸气鼓气来表现腮帮子、嘴唇的凹凸，也想的奇妙，还有两手关节的起伏相合，一拳一掌的注突包容，表现手型设计的凹凸，都特别有意思。而且，体现出一种主动的表现凹凸的探索精神，很值得赞赏。

再说手，另外一个同学却用手来表现交叉：手掌纹的交叉，以此显示交叉在命运中的作用。的确，人的一生，交叉的机会使得我们难以抉择，不同方面的矛盾交织充满了我们的一生。我们还可以进一步做文章，自己的两手手指交叉，表现的是什么？黑白两色的两手手指交叉又是什么？男女手指的交叉，人手与动物爪的交叉，我们可以一直置换下去。我对于人手的图像表现充满兴趣，希望有机会在这个方面和大家有一个专门的探讨，把手作为一个图形训练设计课题。在早期广告招贴设计中，尤其在政治招贴中手的形象大量出现，有不同的象征意味——团结、权力、成员、胜利、劳动等，而且手也代表了身体的其他部位。

在交叉里、在凹凸里，其实有很多点可以让我们去深入思考，去散发展开。例如有的同学用鸡蛋和运输的鸡蛋盒来阐释凹凸的安全主题，算是一个有趣的切入点。

居然有几个同学都以马桶和蹲坑来阐释凹凸，一个比较新鲜的解释是水的凸与马桶下水的凹是相容贴切的固体与液体的关系，的确，我们通常看到马桶的凹，却不大注意流水作为凸的一种表现，想到这一点，让我们在去联想更多的不同性质的事物在凹凸方面所具有的相宜性。

凹凸也是一种正负相关的结构关系，比如人脸杯子的黑白图形，两侧的白色是对望的人脸，中间黑形是杯子的剪影，人脸和剪影是共边关系，你凹我就凸你凸我就凹，一个造型任何边缘的变化都会影响共边的另一个造型的改变，一件事物的改变不仅由于自身，更是由于与相关的他物的一种依赖关系。更为宏观的一个相关性例子是蝴蝶效应，南美丛林里的一只蝴蝶扇动翅膀，引起了非洲沙漠里的一场风暴，这难道不是很说明一种哲学的相关性道理吗？

现在再谈一下凹凸的相对性。拓扑空间，也即矛盾空间的产生，是利用错觉的原理，使平面的图形看上去有凹凸的感觉，而且，凹可以看成凸，也可以看成凹，立体感具有了双重性，凹凸的局部性质正好向相反的方向发展。这种凹凸的难以定义与相互转化，恰恰也可以说明凹凸的相对性，说明观看的角度与方式不同，同样的现象可以得

出相反的结论。在现实世界中，明暗的变化也可以造成凹凸的错觉，这样的例子有的同学已经在讲评中展示过了。刘钊老师在总结中谈到思维的条理性，以沙子、石子、石头必须按顺序才有可能放进一个限定的容器里为例说明，十分中肯。同时，也以一摞脸盆的凹凸方向的改变，造成对立的放置脸盆；方向的改变，造成放置空间的浪费来说明：顺向，节省，对立，浪费，逆向思维与顺向思维的相对所具有的概念性表现值得我们很好地探讨。

再谈凹凸的整体性因素。苏珊·郎格在其《情感与形式》一书中谈到艺术品的局部因素并不能合成艺术品时说：就如同贝壳的凹凸两面，人们可以把这两面看成是构成贝壳这种形式的两个因素。但是，通过把“凹面”与“凸面”合成的手法是不能构成贝壳的。因为，没有贝壳，也就没有凹凸这两个因素了。

有意思的是有的同学把股票的涨跌线作为起伏凹凸的线条形状来解释，这也算是一种特别的现实图像表现，类似的还有心电图、脉搏的跳动，等等。凹凸便有了上涨与下降的含义。

那么还会有什么其他的含义？比如交媾的关系？暴力的关系？相信你们在现实生活中会找到凹凸或者交叉形式所附着的表象，这种表象使得形式具有了内容。但是表象又有可能约束我们的想像力，我们还要学会超越表象，通过联想与想像，改变原有的含义，创造全新的意象。

凹凸，如同交叉一样，也带有更多哲学的含义。因为这两个字组成的词，正好是一正一负的对比关系，又恰如其分地结合起来，以一种你中有我我中有你的方式组成。如同中国的太极八卦所隐含的阴阳、正负的相辅相成，显示了中国传统哲学观念的和谐中庸之道。一位同学拍照了凹入地下的地基坑来说明凹凸是一种辩证的关系，地基凹得更深，未来高楼才能建得更高，这的确是一种很好的认识，因为大部分人都比较容易把凹凸看做是一个并行的现象，而没有把时间的因素考虑进去。当然，张欣荣老师也指出从现象看到哲学上的悖论关系，是一种思维的思辨认识，最终如何通过后面的设计用视觉图像加以表现，也是需要进一步考虑的。同样，一位同学拍照了地下室的入口，说明地下室的凹与楼房的凸，在现实中是穷人在地下住，富人在地上住，凹凸的对比也是穷富的对比，也是有意思的现实人文的思考，当然，同样也需要很好的图像表现。因此，同学们有必要手绘一下，通过手绘，去掉不必要的因素，意思的表达可能就更清楚。

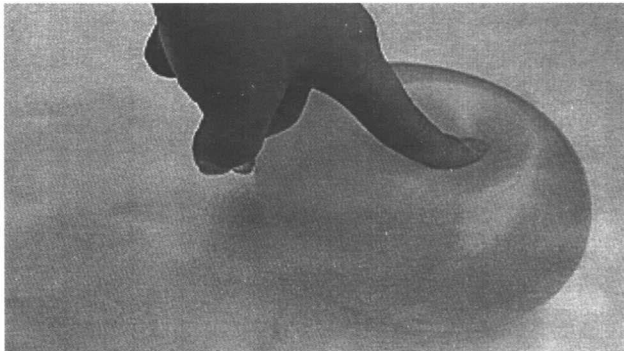
我对一位同学自己拍的玻璃折射产生的物体轮廓的交叉现象，以及光影经过玻璃瓶之后产生的光线折射也有很大的兴趣，相信经过更多的观察就会找到既有表现力的视觉现象，又能够在这种特殊的视觉现象中找到一种特殊的意味，这种意味可以引发我们的特殊的感觉与思索，那么，我们对现象的研究就有了个人独到的深入性，而不仅仅是现象的肤浅的罗列。所以通常情况下，我看到你们发现的是更多的相同的现象，这说明了什么？说明了思维的常规性在潜意识地起着作用，我们还不够敏感！我们还不够清醒！

一位同学试图用柿子椒来表现出人体臀部的感觉，因为二者都有比较近似的起伏与光滑感，其实这也是一种比喻与象征的表现方法，在设计中会经常用到。可惜的是，不知道是有意收敛，还是缺乏提炼，画面出现了几个柿

子椒，大大削弱了想要表现的主题。即柿子椒想要暗示的人体局部，因为想要充分地表达一个诉求，其实一定要做减法，减去一切不必要的东西。在这里，一个柿子椒已经足够，而且，一个柿子椒的局部凹凸已经足够，较为抽象的造型更能提供联想的余地。最近，我看到了一系列瑞士手表的广告，都是用人体模特加以表现，现在也好像形成了一个模式。也许，身上一无所有，反而就只能看到手腕上的手表，其中一个女表广告，婀娜的手腕上女表清晰漂亮，但是后面的占满画面的人体不知道是哪一块局部，只是一片肉色，相当抽象，猜测也难以辨识，算是用得极致。

手指摁下皮球，产生了洼陷，这样的凹凸有一种心理的视觉张力暗示，凹陷对凸出的反抗，这样的凹凸实际上是一种敌对的抵抗关系，而这种关系认识来源于对事物认识的基本常识。这再一次说明其实感觉的判断中积累的常识知识会自动地立即起作用，影响最初的感觉。我们可以做一个试验，如果把手和气球都做成石膏来表现，我们是不是还会有相同的弹起的感觉？我们心里所存在的对事物性质的直觉判断的张力感在哪里？

紧接着，我想提出一个问题，常识在感觉中的作用如何？是不是很多常识实际上影响了我们感觉的纯正性？或者说常识导致了我们的概念？或者说常识使我们的感觉麻木？我们是否可以通过特定的方式来训练，让常识尽可能地放弃？如果能够主动地放弃当然很好，如果不能，我们能否设置条件，让常识难以发挥作用？以此来训练较为直观的感觉，使之细腻化。

紧接着，我想继续提出疑问，难道纯正的感觉就一定好？这样是否有太过于依赖视觉的生理的因素？而依赖视觉的生理的因素是否又容易造成雷同？

在图像的表达中，我一直在思考一个问题，就是视觉图像的“语言性”（图像表达了什么意思），图像的“言语性”（图像是如何表达的），图像的“时效性”（图像对别人产生了什么效果。由此关联到另外一个问题，我是什么，我想成为什么，我能够成为什么），等等。希望你们也一样地分析自己的作业，通过掌握良好的治学方法更加自主地去学习，而不必过分地依靠老师，尽量成为你想成为的，虽然……

关于思维的文化与哲学问题

我们的确幸运，因为，意识形态是认识的恶的表现形式，科学则是认识的善的表现形式。艺术是什么？艺术是认识的美的表现形式。设计也应当如此，但是，就像我们知道的那样，在意识形态中，也有政治文明的良好追求，在设计中，现在却充斥着大量的惟利是图的物化设计，市场的趋利性特点也会操纵我们的设计思维，影响我们的设计观。因此，有一位同学在评述中通过他拍照的废可乐纸杯，一方面讲述了形式上的交叉关系，另一方面讲述了人与环境的矛盾关系，我看到了这个同学对于人类环境恶化的忧虑，这种人文思考当然也会影响我们的设计思维，而这样的影响，文化的、哲学的、人文的，将通过设计思维，落实到我们的设计上，会很好地改善我们的生存空间，更会给未来留下发展的可能。

老实说，在某一个阶段，我会很厌烦思想与理性，因为我觉得无意识的直觉与自然直接接触的方式也许是振兴艺术与设计的一种方法。两个原因，一是保持艺术与设计的纯真的感觉，二是避免概念和麻木。但是我又深知，理性的思维对于设计而言是太重要了，因为设计的目的性需要理性的分析才能做出判断。第一阶段因为有一个基本的题目，所以就要有对这个题目的理性分析。但是这种理性绝对不应该是概念和常识，不应该是习惯性的思维方式。否则，我宁愿相信我的直觉。在第二阶段，我将着重解决直觉的问题。

关于课程教学方式与问题的说明

有一点我想着重向大家说明，几个老师在一起上课，对于同学们来说，可能有一种困惑，比如某一个同学的作业，会在老师的意见中产生分歧，老师的意见不同，同学们就显得无所适从。其实，这种意见的相异正是艺术的特点所在，想一想你们同学之间不也是经常会产生不同的观点吗？艺术的教学，并不像科学的教学，一加一等于二，那么你就正确，而在艺术教学中，不可能有一个惟一的定论等着你，包括我自己所讲的对你们也是一种参考。我已经说过，如果你不同意我的评述，你可以自由地和我争论。其实这样的现象出现，我才会感到由衷的高兴，因为，我所倡导的教学，恰恰是一种自由的讨论式，在这种方式中，你们放松自己的心情，大胆表述自己的意见，大家形成了一个很好的气氛，好的东西就会很自然地出现。最重要的是，虽然我在思维训练中倡导怀疑的精神，但是你更加地自信了。我期望你们理解这种现象，最重要的是你自己做出决定，形成自己的判断力。而这，正是你成熟的标志。

老师选择同学走上前讲述自己的作业，并不是按照最优秀的标准，而是选择典型，一些可能具有普遍的问题，而一些则是令人感到启发的范例。因为作业的众多，每个上台的学生也只能就重点加以评述，你们现在有150多人，如果有二三十人，我们就有可能将每一个人过一遍，每一张图都不放过，这样的结果可能是最理想的了。现在的情况，我们也是力图以积极的态度面对，期望你们理解，我相信在没有上台的同学中间也有很多好的作业，如果大的讲评有剩余的时间，我希望有同学可以自告奋勇，上台来讲述自己的想法。其余的同学可以在小班

中跟老师交流，我已经给你们说过，你们的班级教员虽然年轻，但是，他们所拥有的，不仅是外表的青春与美丽，也有丰富的学习、实践和工作经验，而且我们之间都有很好的合作，我们会以最好的敬业精神面对你们。

上个学期长期的大课讲座、讲评，因为学校的教学设备一直不能很好地跟进，造成我的严重咽炎，乱七八糟的药吃了好多，仍是一直未能痊愈，我希望你们能够理解我的声音的表现，我也一直在努力，我将会不断地把教学评述与意见写下来复印给你们，以补充我口头表达的有限。

我一直认为教与学是一种互补的行为，在互动中大家都会受益。为了达到这个效果，认真的态度是十分必要的，喜欢或者不喜欢米卢或者足球的，都知道他说过：态度决定一切。我会努力做到认真。也希望你们不要应付作业，尤其不要抄袭，这是我深恶痛绝的。

作业讲评

自愿走上讲台的这位同学，我当然要给予表扬，他的一系列作业，也在说明着他学习的认真与思索的深入。给我留下深刻印象的有手指插入鼻孔的自拍局部，以此表现凹凸的主题，鲜明的形象已经引起大家的回应，至于他的解释我们可以忽略不计。因为我发现他很容易或者说习惯表述一个狭窄的本意，反而约束了我们的想像力，也消解了作品其实具有的表现空间。因此，我们要学会对作业的图像有一个判断，当图像已经有一个较为抽象的象征意义时，我们所要做的，恰恰是维护这样的象征意味；当图像仅仅是现实生活中普通的现象时，我们要学会通过联想对图像处理，使其脱离

现实的具体意义，从而升华为有意味的形象。当然，也可以有现实具体的图像意义，除了本意，比如掏鼻孔的卫生问题，还可以通过置换（色彩，形态）来产生另外的主题意义。小的鼻孔插入粗的手指是不是会有粗鲁强力的意味？如何再加强以表现暴力？有的时候我们要学会去掉名词前边的定语，以使形象升华，比如，小丽的头发与梳子；有的时候我们又要学会增加定语，使得图像有更加突出的主体表现，就像小的鼻孔与粗的手指。为什么？因为我们可能依据设计诉求的需要，有时表现的对象是名词，有的时候则是定语。

插销与插座，的确是凹凸形式在生活中最为常见的使用方式，也是可以升华的突出形象。日本设计师NINOMI SHUNJI的反艾滋病招贴《性的安全选择》，就是用一大堆白色插销中一根黑的插销线来表现只有插对了才能安全的概念，形象生动，还有必不可少的幽默。当然插销还可以有更为广泛的含义，比如有国内设计师设计的一张招贴，用插销来表现沟通的主题，也是非常恰当的，就像现在我和你们的交流，也需要一个良好的渠道，否则结果就可能错位。现在有许多同学注意到了插销，但是我希望你们会在下一步的联想与处理中升华其表现的内涵。凹凸在这里已经不重要，仅仅只是一个基本的出发点或者概念。

再说插入作为凹凸的一种形式。有的同学会紧扣此环，用凹凸来表现两性的关系，男性不可言传的凸被羞涩地用双手遮住（已经比树叶大方多了），而女性的凹则倍加夸张地表现在肚子上，画面的意味不必多说，倒是这里面对比手段的使用，时间概念（蒙太奇的使用）的引入，应该很有启发。另外，有一些作业突出地表现

性的内容，但是并没有找到恰当的形式，同学们处在青春期，对这样的内容感兴趣可以理解，但是我可以举出更多的例子来说明在设计里对性的表现尺度的把握。著名的例子当然是法国未来广告公司所作的脱掉内衣的宣传广告了。袁小路同学也以“性的安全选择”为题做了系列招贴，选择的则是水果、食品来象征，也是一种不错的处理，其中也选择了拨开的香肠，这倒让我想到美国有一个保守的“清纯”运动，要求市场将香肠切片出售，否则会引起“不好”的联想，也算是一种幽默。

第一位自愿走上台的同学还有一张作业令我注意，使传统的暖水瓶罩和自行车链条的最小单元的结合，这种铁皮罩的镂空形状和链条的环节极为相像，而这通过联想（形态的相似性）结合在一起，极为贴切。这难道不能够说明其实在第一步的发现中，联想就已经发挥着作用吗？当然进一步的结合，形成了什么意味，是随后要考虑的。

思维的训练，不是图形训练，所以采用的表现方式应该自由，须知，表现的方式实际上是由观念所决定的。这位同学用一系列的录像来表现凹凸，很好。况且，他的内容有一些是自己的设计，而不是简单的发现。比如，用嘴吹气球，两腮的凹陷与气球的鼓凸，彼此的形象关系一目了然，令人回味。这是同时发生的凹凸现象，还有循环发生的凹凸：呼吸，肚子的凹陷和凸起，表现在同样一个物体上的起伏现象，肚皮故意的急速起伏，引起同学们的笑声，说明这位同学表演得精彩。类似这样的东西，同样也不必急于下一个简单的结论，来说明它要表现什么。图像本身，已经在说话。

紧接着我想谈谈图像与文字的表达，正好有一位同学从象征与哲理推究上探索凹凸的意味，我们已经看到他打在屏幕上的一些文字，最后，从X符号中又推出错，错=不对？一系列的推导，连他自己都产生了疑问，因此，向我当场提出，希望我能解答。众目睽睽之下，我也觉得是一个挑战，不容回避，而且，我喜欢这种挑战，因为我已经说过，艺术的教学，没有绝对的定论，如果我说什么绝对的真理，你们可以把我从这个讲台上轰下去。错=不对，其实是错的（注意，我在下结论），错在等号，其实应该是箭头。这也是我讲过的斑马与马的道理，错=不对，也可以说对，因为这是属于诡辩学的一种方式，悄悄进行概念的偷换，也即究其一点不计其余，你们可以从电视转播的新加坡大专辩论会看到这样的表演。在这里就不想把你们引入诡辩的乐趣中，我只想讲一个道理（道理相比较于真理，倒是更为有用），按照语义学的观点，从一种语言翻译成另外一种语言，会出现语义的丢失和增加，不可能百分之百地转换。比如，我认为诗是很难翻译的，因为它的意象与韵味都有语言自身的特点，比如李清照的《如梦令》：

昨夜雨疏风骤，
浓睡不消残酒。
试问卷帘人，
却道海棠依旧。
知否？知否？

应是绿肥红瘦。

翻译成英文是这个样子，这已经是算好的了：

Last night the rain was light, the wind fierce,
And deep sleep did not dispel the effects of wine.
When I ask the maid rolling up the curtains,
She answers, and you see? Can you see?
The green leaves are fresh but the red flowers are fading.

比较一下，你们就知道丢失了多少意味。文字的语言变成视觉的语言也有这样的问题。我们很难用文字描述味精的味觉作用，最习惯用到的是“鲜”，但是用视觉形象来表现“鲜”，也不是一件容易的事，饮食简单有限的古代人以为鱼和羊肉味道鲜美，从而创造了这个字眼，现代人的食谱无所不及，天上地下水里的无所不吃，即使如此，还有什么能象征“鲜”字呢？更何况事物背后潜在的意义呢。

即使在一个语言系统之内，一个词转换到另一个词，语义多少也会发生变化，例：从悲伤到悲哀到悲痛到悲凉，我们可以延伸它，但是从语义学的角度上我们不应该把它画等号，而是画成箭头，艺术教学不是科学，怎么能轻易地等于呢。

不知道我的回答令你们满意与否。

一位同学用手掌遭到不同物品、不同力量的打击形成的肿胀和凹陷以及生理与心理的体验来阐释更为复杂的理念。应该说是非常值得试验并记录下来，其中可能女朋友的打击和情敌的打击力度相同，心里的感受却全然不同，为什么？理性认知其实在我们的感觉中起着重要作用，以至于强烈地影响着我们的感觉，使得感觉难以纯粹。难道我们能够把感觉与理性截然分开吗？

你们可以看到现在这位同学，恰恰是先进行概念分析，然后再到生活中发现凹凸的现象。她在列表中详细地把凹凸的概念、图形、功能、空间等多重对立关系详细解析，其实应该有助于她更好地寻找对立的凹凸表现，但是现在画面上还可以商榷。问题在于，从绝对意义上讲，我们就活在一个立体的世界，凹凸无处不在，但是，惟有具有含义的凹凸现象才有可能进入到我们的审美视野，因此要做的就是从观念到现实，找到一座桥梁，这个桥梁就是绘画和设计的实践经验。一切概念不能代替实践，惟有审美的艺术设计实践才能培养我们对形象的敏感，甚至是很具体的视觉经验问题。大家的疑惑也就在这里，即如何找到富于意味的图像。刘钊老师从资料室里为你们翻拍了一些平面设计作品，结合我们的课程加以解说，经常地阅读好的设计，也会有所启发，希望你们养成阅读的习惯。

我拿杜尚的《泉》作为例子，来说明一件物体如果置换了背景，会带来全新的审视。小便盆从厕所拿到展览会场，脱离了它的应用环境，实用性就不再被关照，审美的意义凸现出来。我们的图像处理的某一方式就是对于背景的去除，