

中央美术学院设计系实验教学丛书

湖南美术出版社

过渡

从自然形态到抽象形态

周至禹 著

过 渡

从自然形态到抽象形态

周至禹 著

湖南美术出版社

中央美术学院设计系实验教学丛书

丛书策划	谭 平	黄 啸		
丛书主编	谭 平	黄 啸		
编 委 会	周至禹	滕 菲	杭 海	谭 平
	王 铁	崔鹏飞	吕品晶	黄 啸
整体设计	谭 平			
封面设计	孙 聪			
版式设计	周至禹	孙 聪		
电脑制作	高 凌	刘 钊	孙 聪	
	刘兴瑞	黄 鹂		

过渡

从自然形态到抽象形态

责任编辑	黄 啸
	曹 勇
责任校对	伊彬茜

出版发行: 湖南美术出版社

地 址: 长沙市人民路 103 号

经 销: 湖南省新华书店

制 版: 深圳利丰雅高电分制版有限公司

印 刷: 深圳市彩帝印刷实业有限公司

开 本: 850 × 1168 1/16

印 张: 7

2000 年 9 月第一版 2000 年 9 月第一次印刷

印 数: 1-5000 册

ISBN7-5356-1429-9/J·1346 定价: 49.00 元

周至禹

1982年毕业于中央美术学院版画系，获学士学位；1989年毕业于中央美术学院版画系，获硕士学位；现任教于中央美术学院设计系，副教授。

作品多次参加过国内外大展，并发表于多家刊物。主要著作：《现代西方素描鉴赏与研究》、《招贴设计教学笔记》；译著：《造型与形式构成》。

目 录

引 言 从自然形态过渡到抽象形态	5
过渡一 自然形态写生	6
过渡二 自然形态结构	15
过渡三 形态内部造型及单元形	30
过渡四 自然形态解析	34
过渡五 肌理与形态	54
过渡六 抽象及符号形态	66
过渡七 人工形态解析	82
过渡八 形态——从平面到立体	98
过渡九 形态与表现	100
代后记	112

过 渡

从自然形态到抽象形态

周至禹 著

湖南美术出版社

中央美术学院设计系实验教学丛书

丛书策划	谭 平	黄 啸		
丛书主编	谭 平	黄 啸		
编 委 会	周至禹	滕 菲	杭 海	谭 平
	王 铁	崔鹏飞	吕品晶	黄 啸
整体设计	谭 平			
封面设计	孙 聪			
版式设计	周至禹	孙 聪		
电脑制作	高 凌	刘 钊	孙 聪	
	刘兴瑞	黄 鹂		

过渡

从自然形态到抽象形态

责任编辑	黄 啸
	曹 勇
责任校对	伊彬茜

出版发行: 湖南美术出版社

地 址: 长沙市人民路 103 号

经 销: 湖南省新华书店

制 版: 深圳利丰雅高电分制版有限公司

印 刷: 深圳市彩帝印刷实业有限公司

开 本: 850 × 1168 1/16

印 张: 7

2000 年 9 月第一版 2000 年 9 月第一次印刷

印 数: 1-5000 册

ISBN7-5356-1429-9/J·1346 定价: 49.00 元

目 录

引 言 从自然形态过渡到抽象形态	5
过渡一 自然形态写生	6
过渡二 自然形态结构	15
过渡三 形态内部造型及单元形	30
过渡四 自然形态解析	34
过渡五 肌理与形态	54
过渡六 抽象及符号形态	66
过渡七 人工形态解析	82
过渡八 形态——从平面到立体	98
过渡九 形态与表现	100
代后记	112

引言 从自然形态过渡到抽象形态

从研究自然形态中获取深入形态表象和生命机体之中的洞察力,从而超越模仿,达到主动性的认识与创造,并把基础训练有机地同专业设计联系起来,是设计基础关于基础形态研究的基本思路。

洞察力来自对形态不可视要素的认识——引力的力量控制空间中体积的特征和动态,同时基于功能性法则的理性分析,帮助认识人、动物、植物等生命体以及山石等自然形态的结构要素。

从对第二自然物人工形态——如瓶罐、自行车的写生,过渡到数十张小稿,到变体作业——结构形态在平面网格上的界定与解析,意象的种种形态(可能是节奏、韵律的,可能是意念符号的),以及在数理基础上解析出的抽象形态(可能是负形、重叠形……),表明了和自然相关的抽象形态:一方面独立阐述着自身审美的价值,另一方面则仍然显露自然的潜想。

最后的完成作品则是在写生基础上发展而来的抽象形态,以及对纯粹抽象形态的研究,结合三大构成(平面构成、色彩构成、立体构成)以及广泛而自由的语言选择,能够表达自身的审美情感和富于个性的创作设计。

然而,重要的仍然是过渡过程中的思维训练,用脑画画,启发心智,用创造性的设计思维探索造型要素的各种可能性,其意义胜过了局部作业的完整性。

这好像是从此岸到彼岸的一个长途跋涉者,没有桥自己搭桥,没有舟自己造舟。从此岸到彼岸,人,还是同一个人;人,不再是同一个人。

过渡一 自然形态写生

我们知道学生在入学前所受的基础素描教育,主要是重复进行单一的静物和人像写生。基础训练成为了素描技法的练习,不仅对描绘物象的选择狭隘与被动,更可怕的是对形态的观察也因此变得熟视无睹,麻木不仁。也许最初的过渡,便是重新用新鲜的眼光观察我们周围的世界。

课题:

自然形态写生(手套 图1)

要求:

在重视手套外形造型的可能性基础上,对自然形态的外表作逼真的与尽可能深入的描绘。手套的处理则有可能是个人理念化的结果。由学生自己寻找选择手套,并决定形态的处理,可以是自然的形态本身,扭曲的、人为的形态,模仿它物的形态,手势化的形态,综合的形态。

目的:

学生由主动的选择与综合处理,涉及了个人化的审美与表现,确立发现周围曾经忽略的形态美感的认识,提高对自然物象的敏锐感受力。一切素描技巧来源于对形态的全面感受,摈弃概念化的素描程式语言,丰富写实表现的技术。建立在对自然物一般形态理解基础上的造型意识,也是一种设计意识。

提示:

手套只是一种,身边的许多貌不惊人的物体用心去观察它们,都可能会有生动的东西,值得我们去表现。

图1 周至禹 手套素描(局部) 1994

思考与启示:

1. 自然形态的如实描写表现在早期古典绘画的静物写生里, 后来写实有了浪漫与现实的区分。自然形态的装饰化在民间与工艺艺术中成为特征, 新艺术的绘画里也强化了装饰, 却又走向了印象派对自然色调的感觉, 形态模糊成色点色块, 变成了剪影般的图形, 最后在野兽派的笔下破碎成强烈的色彩笔触, 在凡高那里成为主观情绪燃烧的线条形象, 但是塞尚却从自然形态的表现里产生出要把自然的形抽象为几何图形的冲动。于是19世纪的美术发展借助两条路线接近了抽象艺术, 一是借助空间与形的分析, 一是借助直觉的自我表现。二者的基点都建立在自然形态上。

2. 形态的概念: 一个物象本身有自己的外形体积、内部结构、色彩、材质以及肌理等要素, 而这些要素在同类事物中基本统一与相似。

3. 形态之间的关系: 存在于空间中的形态可以以分离、接触、覆叠、透叠、联合、减缺、差叠、重合的方式形成组合关系。

4. 关于写实概念的讨论: 可能会涉及到写实主义、自然主义、超现实主义等技术手段与目的问题。写实素描的训练显然并不仅仅是写实主义绘画的基础, 它也展示与一些现代绘画的关联。

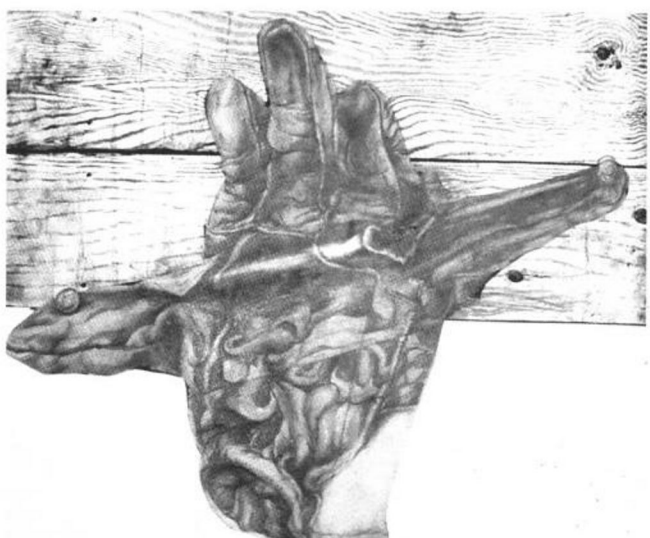
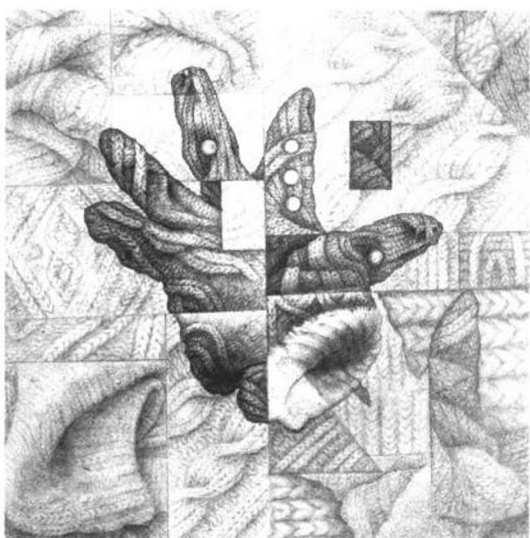
5. 意象: 客观物象在主体脑海里所产生的意象给自然物象的表现带来新的生命契机。意象的可能性是多重的, 感觉可以从外形、肌理、功能、网架结构等方面切入, 反过来从这些方面又得以加强性的表现。例如手套的意象感: 不祥的瘟疫的感觉, 紧张的痉挛的感觉, 被遗弃的悲凉感觉等等; 而观念上的意象: 柔软、单薄、破烂、磨损与生生死死的过程——经历与岁月, 都有可能从手套的形态上体味出来。在造型上手套悬浮如影, 飞翔如鸟, 僵硬如龟的意象不是很明显么? (图2-5) 有的即使是文学的意象也很好, 那么就把它写下来。

图2 黄 晓 手套素描 1995

图3 王 影 手套素描 1995

图4 冯 阳 手套素描 1995

图5 E 进 手套素描 1995

6. 如果对对象仍然什么感觉都没有，那么，把手套拿到眼皮底下，真真切切地观察它，感受它。它的每一条皱折都是一条沟壑，你的眼光像跋涉者在其中行进，你的大脑神经就连着眼睛，你的手指又是神经末梢的延长，就这样去画，让旧的观察和笔法忘却，让感受从笔端自然流露。

7. 对形态的新视觉经验：借助先进的现代科技积累视觉经验。摄影技术的发展给今人带来全新的视觉感受，显微摄影让人们看到了古人做梦也想不到的细微形态。天文摄影把宏观的宇宙景象清晰展示，扩大了人们对宏观与微观世界物质形态的认识。而长时间的自然景象的摄影能够把时间压缩——快速的放像让人们领略了花的开放、植物的生长过程，红外线摄像将黑暗里的景象呈现，我们对自然形态的认识因之丰富深化，视觉经验的大量积累是创造性思维和艺术产生的根本。

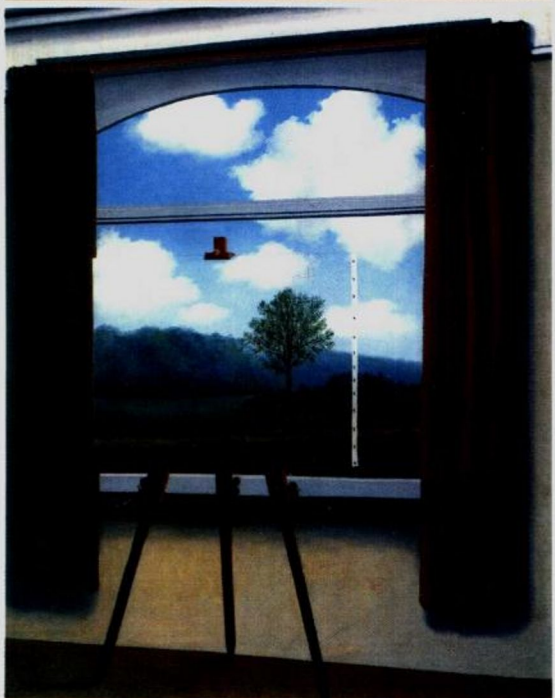
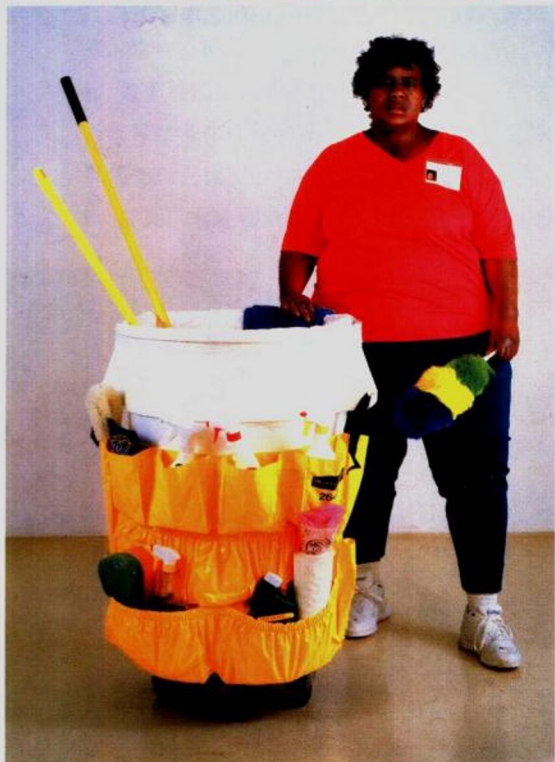

图6 查克·罗斯(美国) 约翰 油画 1971

通过研究摄影与绘画的关系,以酷似的肖像、形态表面纤毫毕现的描绘表现出超级写实主义的风格。

图7 杜安·汉森(美国) QUEENIE 雕塑 1995

模仿自然的写实主义,形象从真人身上翻模制作,是对粗俗与活力的惊人评注。新塑料的媒介使用,给艺术家创造真切的自然形态提供了模仿条件,是波普艺术的派生品。波普美术采用商业美术照相式的写实,并非回顾过去的复兴,而是不带绘画的错觉因素地再现借用形象,从而达到一种反绘画性。

图8 勒内·玛格里特(法国) 人类的环境 油画 1993

魔幻写实主义,局部写实的因素和形态,梦幻似地并置在一起,却产生了一种幻想的主题,精确地再现所复制的片断,表现了非凡的想像力。

图9 阿维格多·阿利卡(以色列) 萨姆的叉子 油画 1990

虽然阿利卡主要是一个静物风俗画家,但是其构架与隔离物象形态所产生的效果,给人以空灵的意象感。

8. 讨论：写实表现技巧在现代艺术与设计中的应用。(图6-11)

