

中国高等美术学院精选教材

造型与形态

胡明哲 丁一林 著

ZHONGGUO GAODENG MEISHU XUEYUAN JINGXUAN JIAOCAI

ZAOXING YU XINGTAI

河北美术出版社

数据加载失败，请稍后重试！

中国高等美术学院精选教材
ZHONGGUO GAODENG MEISHU XUEYUAN JINGXUAN JIAOCAI
ZAOXING YU XINGTAI

造型与形态

胡明哲 丁一林 著

河北美术出版社

策 划：郭 涌
责任编辑：孟亚妹
装帧设计：泉 声 亚 妹

图书在版编目(CIP)数据

造形与形态/胡明哲,丁一林著,-石家庄:河北美术出版社,2004.12
中国高等美术学院精选教材
ISBN 7-5310-2335-0

I .造... II.①胡...②丁... III.造形设计-高等学校-教材 IV.J06

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 077702 号

中国高等美术学院精选教材 造形与形态
胡明哲 丁一林 著

出版发行：河北美术出版社
地 址：石家庄市和平西路新文里 8 号
邮政编码：050071
电 话：(0311) 7060677 5915035
设计制作：七彩商艺
印 刷：深圳现代彩印有限公司
开 本：889毫米 × 1194毫米 1/16
印 张：5
印 数：1 ~ 5000
版 次：2004 年 12 月第 1 版
印 次：2004 年 12 月第 1 次印刷

定价：28.00 元

目 录

■ 引言	3
■ 一 选择填空	7
物象的观看还是形态的观看	8
双向解读的情趣	10
选择填空	14
作品赏析	15
■ 二 形态繁衍	24
变异的视角	25
欣赏偶然	28
图形的联想	30
形态繁衍	32
作品赏析	32
■ 三 由此及彼	45
发现“第三者”图形	46
东拼西凑的愉悦	51
由此及彼	56
作品赏析	56
■ 四 形式的玩味	66
形式的形成与生长	67
关系的编排	68
少即是多	72
■ 总结	74
■ 后记	78

引言

抽象形态的研究,在中国正统的学院绘画造形基础课中始终是个空缺。

“抽象”是相对“具象”的一个概念,无所谓褒贬,抽象与具象是艺术形式的不同表现,无所谓高下,甚至从某种意义上说,抽象与具象之间那条界限也是不清晰的,摇摆不定的。只是作为视觉基本语言的研究,在 21 世纪中国的学院的教学体系中本不应该是空缺。

在艺术信息多元化,艺术形式多元化,艺术标准多元化的今天,对于生活在丰富的读图时代,怀着当下社会的审美需求和创造心理的学生们,面对着至今仍只此一种别无它样的“具象再现”的唯一训练模式,犹如一个早已成长壮大的身躯却只能选择陈旧狭小的衣衫!今天,中国正统的学院造形基础课已引起学生普遍及本能的质疑。

造形——是视觉表达中最本质的形式语言,所以极其重要。造形的行为从属于不同的艺术观念,在人类艺术演变的长河之中不断变幻,从未僵滞过。尤其是 20 世纪整整一个世纪艺术观念和艺术形式的动荡激变,人们的思维方式和表现空间有了极大的拓展,对于造形有了全新的理解;形式语言的建构和延展脉络十分清晰。中国的学院的造形基础课的教学理念,不能不具备这种“世界性”及“时代性”。换个角度说——艺术的演变历程也是视觉革命的历程,是形式语言创造和发展的历程。中国当代艺术的创新和艺术教育现代化历程的轴心也必然是语言的革命,因为语言本身即是精神,即是审美。跨越各种艺术形式之间的僵死概念,超越东西方文化的表层特征,找到最本质最共通的基础——站在形式语言的立场研究形式语言本体;回归到基本语言要素重新理解重新探索。或许,这可以是每个不同个体不同的实验角度,同时,也是能串联诸多关系的重要“衔接点”。

具体解说是——让“形”回到其自身本质:一个抽象的视觉基本要素;一个抽象的形式语言要素。从基础课开始研究它的生成方式及视觉魅力;以简洁和不重复的方法对学生进行语言要素的交叉训练,强化其语言意识和形式意识;培养其繁衍、变异、解析、重组的造形能力;并且体验造形这个行为过程,体验形式的形成及创造的愉悦,激活其内在的创造潜能。

当代艺术已由现代主义过渡为后现代主义。站在世界艺术的大语境中看待绘画造形基础课的这些小小的片断的改革,是那么蹒跚落伍微不足道。然而,我们自身的历史背景及生存环境不可超越,内心的真实困惑不容回避——由“具象

再现”的唯一造型模式塑造的艺术形式,不仅束缚着今日渴望自由表达的心灵,也丝毫不能解释今日的思想激荡。我们必须自己寻找自我解脱的途径。在学院中,一面是仍旧被尊为“圣典”的系统的传统教育模式,一面是处于“垦荒”状态的中国现代教育理念。我们的选择是——避开高谈阔论,与其他的垦荒者一起,由浅入深地多向探索,具体体验,并将行之有效的方法设计成课题实施,于实践中求得拓展与深化。

传统的学院教育模式不仅迫切需要内容的更新及视野的扩展,还需要方法及目的的根本转变。正如美国著名教育家罗恩菲德所言:“艺术教育中,艺术只是一种达到目标的方法而不是目标。艺术教育的目标是使人在创造的过程中变得更加富于创造力,而不管这种创造力将施于何处。”我们不再强调造型为某个明确的具体的画种服务,也反对模式化教学,例如离开客观再现模式又进入另一种模式。我们主张无任何模式的教学方法,倡导自由生长。以基本语言要素为生长点,从方方面面激发学生,运用自己的个性智慧浇灌催化这个生长点,令其无限生长,并结出与众不同的果实。这样,会有一个原创的乐趣,并形成原创的活力。这才是他们日后能无限应用和延展的造型能力,而不是再变为某个具体模式的模版。所以,尽管我们做的是抽象形态和抽象形式的编排游戏,然而,其意义决不停留在语言形式探讨自身,学生收获的决不仅仅是几张画,它的意义要深远得多。

或许我们的作品谈不上多么精彩,或许理论上也未得出什么睿智的结论,仅仅是一个笔记。只是真实地记录了课题缘起及过程,记录了过程中鲜活的直觉和灵性留下的印迹……然而,正是这个过程充满魅力并且令人回味——师生双方的内在欲求不谋而合;师生双方的灵感融会贯通;曾经闭合的思维空间变得通透开放。我们似乎推开了一扇门,门外一片灿烂,孕育着多种新的可能。

我们已经欣喜而不安地启程,愿你与我们同行。在此我先就本书中的基本概念及课题设计做如下说明:

关于基本概念

对于基本概念,每一时代都会有不同的理解。这里强调的“造型”,有别于传统的“造型”之意。型——意为模型、类型、原型、型号,意思较狭隘。

形——意为图形、形态、形状、形体、形象,含义较宽泛。

造——指创造、建造,强调其主观性和过程性。

造型——指在画面上主动地创造形态。这是视觉艺术最基本的形式,也是一个画家最基本的能力。

■形态——意为空间中的基本形体及其态势关系。在本书中主要指绘画的二维平

面空间中形的多样状态。

其中也包含着几层意思:

1. 形的本质是抽象的几何图形。是这些抽象的几何图形构成画面空间的内在骨架,并对人的视觉心理产生强烈作用。

2. 绘画中的形态常常是两个对立因素同时并存,只是人们观察和强调的角度不同而已。如:具象形和抽象形,立体形和平面形,点与面,面与线……它们相互依存、相互转换、双向解读。

3. 形态不是单一和静止的,所以,必须研究形的动态、关联;对比、和谐;节奏、韵律、意味等形式规律。

■造形是一种意识、一种眼光,而不是某一种画法。造形存在于任何一种视觉美感中,不仅仅是绘画,还有设计、影视、时装、建筑……不仅仅是艺术,还有生活中的每一个角落,如一个果实和一片痕迹……要从“看”到“看见”。

■造形是个过程,这不光是描摹的过程,还是发现的过程,更是创造的过程。经由每个个体不同的智慧和不同的感觉,可以创造出无限多样的形式。结果不是一而是万。

■造形方式的根本改变,是艺术观念引发的思维方式的改变、观看角度的改变、审美内容的改变。

康 蕾

关于课题设计

站在形式语言的立场研究形式语言本体——抽象形态。

了解观看方式的多样性并且不断改变观看角度。

体验多种生成抽象形态及编排形式美感的方法。

创造一种新鲜与轻松的氛围,让学生以游戏的心态,步入抽象形态的研究课题之中,不知不觉地触及实质与要害问题,达到觉悟的升华及能力的增长。

课题一、选择填空

方法:面对客观物象写生,但是强调主观摆布。客观物象仅仅是个借口,勾填黑白灰色块,并形成节奏韵律是目的。

目的:解构客观物象的物理结构,重构画面的语言秩序,体验由素材到画面,由具象认知到抽象形式的转变。

课题二、形态繁衍

方法:取自然中的任意物品,要求非同寻常地观看并且如实纪录。

第一步:多角度采集形态,强调抽象图形的奇异性。

第二步:提示各种方法,对采集的形态繁衍重构。

目的:体验不同的创造抽象形态的方法,激活并拓展创造性思维。

课题三、由此及彼

方法:找一张具象图像为起点。然后以废旧画报的碎片任意拼贴,任其生成全新形态。以走出具象原型为目的。

目的:功能与形式,具象与抽象的不断转换,使僵化的视觉灵动,使创造的空间通透。

三个课题为互补关系,从三个角度触及形态创造和形式构成的一些基本问题,其间,任凭感觉来回跨越具象与抽象领域之间,任凭不同的个性创造多样的结果。

一 选择填空

在一幅画中，假如将一根线条从表示什么东西的愿望中解放出来，其自身就作为一样东西起作用，它的内在回声就不会被任何附属性的角色所削弱，并且会获得充足的内在活力。

——康定斯基《论形式》

物象的观看还是形态的观看

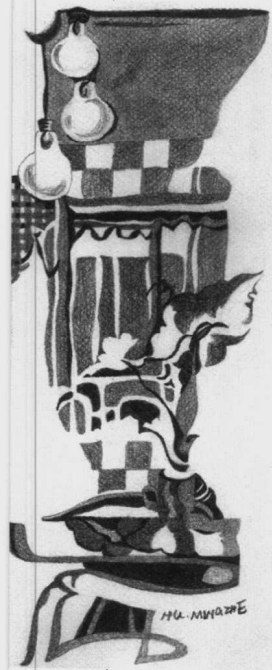
几年前买了两个鱼缸，一方一圆，养了几条小鱼。闲暇时常默默地观看。看着那几条悠然自得的鱼，黑红相间，晃动着水中的光影十分有趣，便忍不住想画下来。

谁料到这写生竟是如此的艰难。感受是生动的，主题也明确，都是“游鱼”，然而就是乱七八糟画不成。因为，鱼不但永不停顿，而且身体色块与水石交融根本看不完整。如果费尽心力画完整了，动态也生动了，也就变成了一条被抽离出来的孤零零的鱼，根本不是自己真正看见和真正要表达的感觉！

我究竟看到了什么？长久地专注地观察之后，我突然明白了——游动感的来源根本不是鱼，直觉看到的也根本不是鱼，而只是抽象的色块！我第一次明晰地感到一种矛盾——理性概念思维状态与直观感觉状态的不统一。

玻璃的反光，周边的物体，变幻的光线，晃动的鱼身，透明的水纹以及水底的石斑，这一切交织在一起，根本分不清你、我、他。视直觉中根本没有一条完整的鱼，因为鱼已经被自身的色块分解，并溶化于其他不同物质的不同色块之中了，你想把它们孤立挑选出来是那么费力！所以，根本不是什么鱼，而是变动着的抽象形态呈现出一种游动感，让我感到好奇有趣。“游鱼”不是主题，“游动的形态”才是主题。

这也是我第一次真切地看到——形态可以和真实物象分离，可以超越物象自身，可以游离于不同性质的物象之间自在；它们或是明确的错觉，或是模糊的幻象。要想表达游动感，就先去画鱼，去研究鱼，这岂不是从概念出发说

明概念？根本不是直觉的，不是视觉的。在我们真实的生存空间中，各种客观的物象与各种偶然的因素混杂交织，表象是混乱多义，本体不清的，真实的视直觉如果没有先入为主的成见和概念，看到的就是各种各样的抽象形态，也可以说：呈现在视直觉中的，都是不具功能意义的形态碎片，而不是分门别类头尾俱全的一个个物象。

直觉地观看实体虚体不分错觉幻觉交融的形态世界，其实是轻松的、欣赏的，发现的，惊喜的，联想的。比起知性的理性的观看客观物体的完形要有意思得多。只是我们的眼睛被知性塑造，总是费力地寻找某些概念，反而看不见真实的状态了。正如詹姆斯·斯洛尔·索比所言：“或许能够下结论说——每个物体都有两种外观：一种是我们几乎经常看到的，而且人们一般都能看到的公认的外观，另一种是为数不多的人在洞察力超人的时刻和隐喻性的抽象中所看到的幽灵般的、隐喻的外观。”

这次画游鱼失败的经历，让我得到极大的启示——“物像”的观看还是“形态”的观看，似乎只是一念之差，然而，所看到的结果是全然不同的。当以形态之眼，看到身边的一切都呈现出另一番变幻莫测的动人景象时，真犹如人们常说的“灵光乍现”一般。

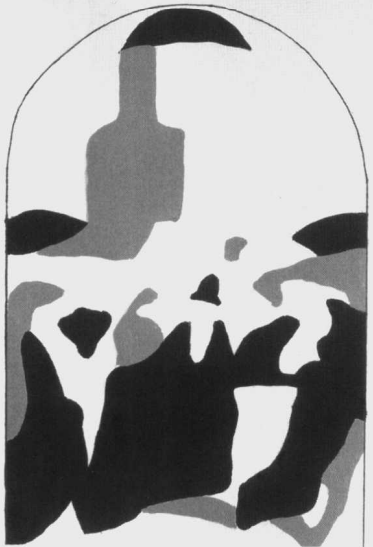
胡明哲

双向解读的情趣

在我的工作室有一门课,题目是:大师绘画解析。这个课题是让学生选择大师的经典作品,用黑白灰三色将画面的图形结构从丰富的表象中分离出来。

一幅作品的表面效果是综合的、复杂的、多义的。有造形,有色彩,还有笔触肌理,有油画特有的表现技巧,还有引人入胜的情节以及刻画入微的形象、表情,它们争先恐后地吸引着我们的视线。作为一名专业画家不仅是一个欣赏者,更重要的必须是一个创作者和表达者,懂得如何去创造,如何去表达。所以我们尝试通过一定的方法分析、比较、概括,将大师作品中的形式结构提取出来。

黑白灰是最基本的造形语言要素,形状经由黑白灰的注入,就形成黑形、白形、灰形。它可以排除丰富的色彩和复杂的层次,凸显出概括、强烈的视觉效果。归纳黑白灰让我们强化图形意识,理解形式语言的抽象意义和表现力。

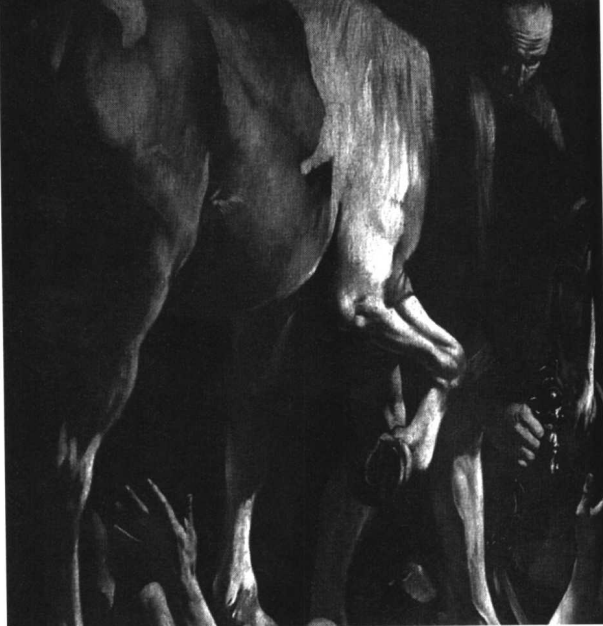

随着作业的不断深入,黑白灰不断简化、归纳,去除了琐碎的、附加的、可有可无的诸多因素,最终留下了画面造形的最基本结构。它超越了画面中物象形的具象关系,形成了一个抽象的、平面的图形结构。学生们惊喜地看到,即使是具象绘画的表象背后,也隐藏着一个抽象的图形结构。这些由黑色、白色、灰色各自串联起来的图形虽然还带有具象图形的特征,但又不同于具象图形,它破除了具体形象的个体区分,呈现出与具象图形全然不同的造形情趣。这个图形结构的曲直、方圆、交错、繁简、节奏、趋势已经不再是自然情趣的表现了,而是形式的语言关系和抽象情趣的表现,成为作品的另一种解读。

这就是画面的隐性骨架——画面的形式结构。

不论绘画的表面风格创作方法有多么不同,但是,有一个共同之处是:画面的语言形式结构是抽象的,画面的隐性骨架是抽象的。这个抽象的形式结构,其本身的韵味就足以引人入胜,足以给人以不同的心理反应。因此,特别要加以研究。

对比分析拉斐尔的油画作品《圣母的婚

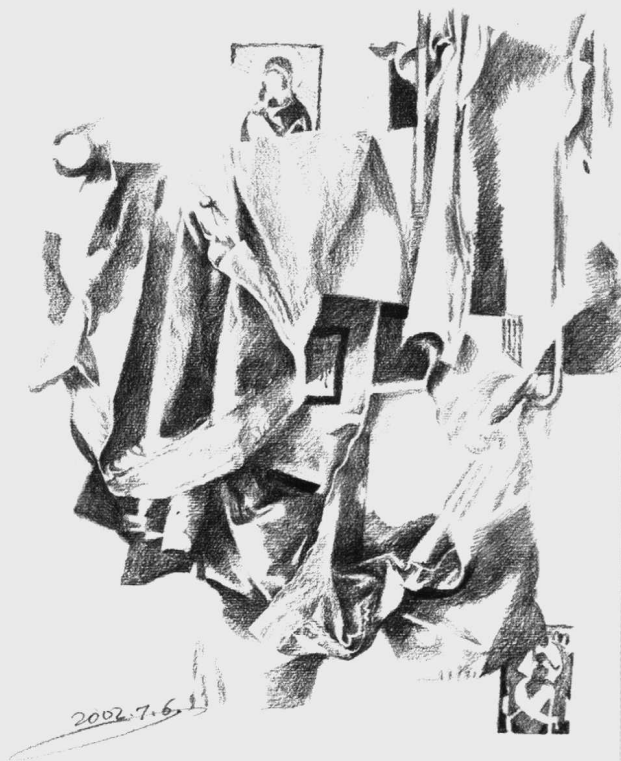
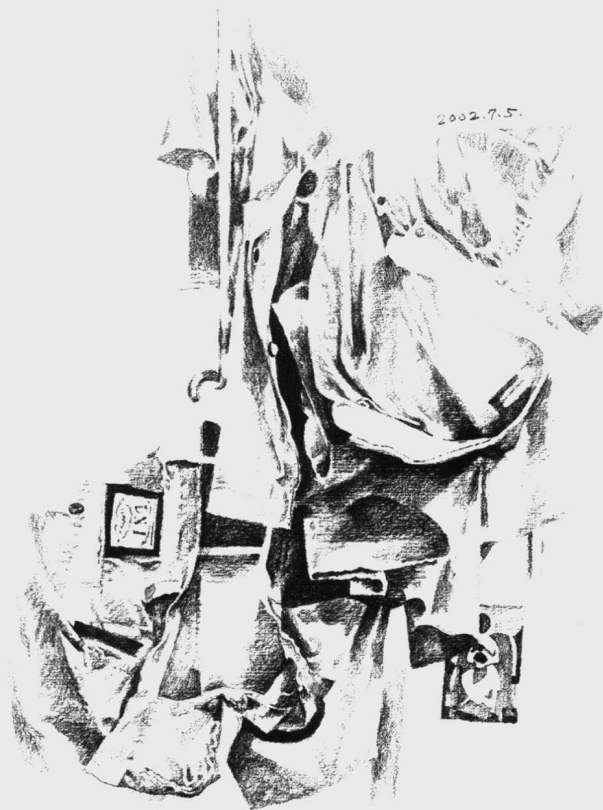
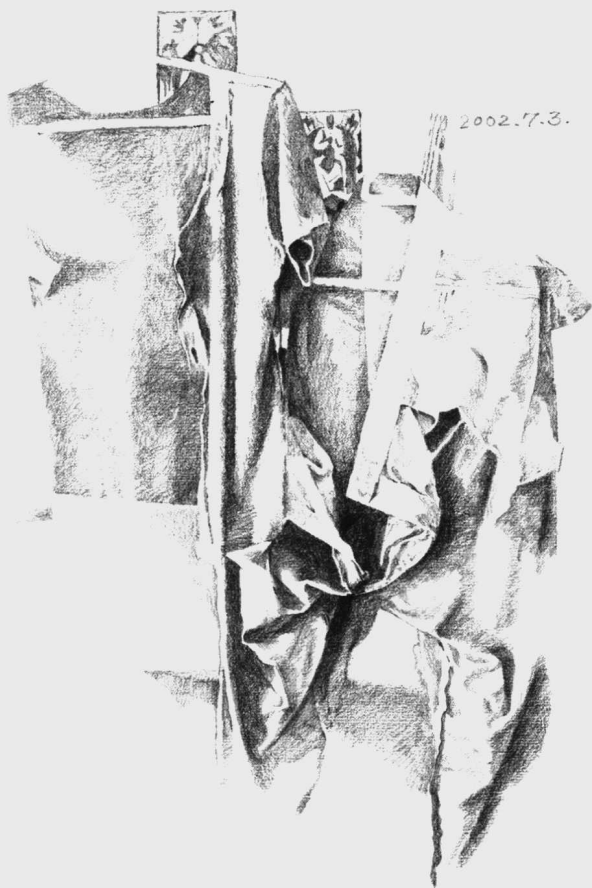

礼》。经过筛选,用概括的黑白灰从原图的对称、均衡、向心、安定的具体形象中破解出不易为常人发现的抽象图形的“密码”。画面的隐性骨架跃然纸上,正中求斜,平中不平。

我们看到,经过简化和归纳油画《圣保罗的转变》,作品中的具体形象消解了,展现在眼前的是由黑白灰各视觉单元组成的抽象图形结构。看得出,这位学生已经开始觉悟到抽象图形的意义了,然而对比原作仔细分析,是否感觉到,马的身体仍然没有突破具象完形的概念。那白色图形是否仍然可以再分割,组成更有意思的视觉效果?

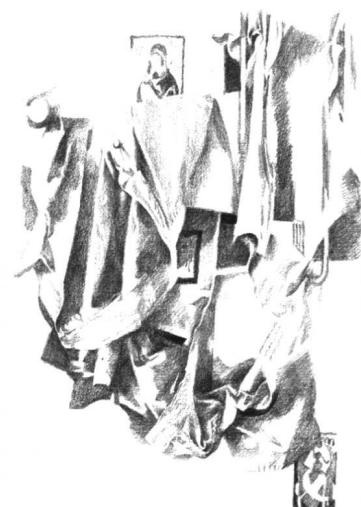
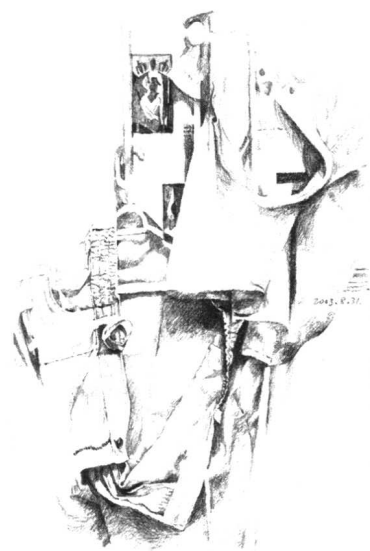
通过分析夏加尔的油画作品《空中新娘》,作品的形式结构昭然若揭。左下方,向中心倾斜的黑白灰图形,支撑着两个向左上方漂浮的似乎破框而出的黑色图形,形成似金字塔式的构架。最强烈的黑白对比集中于漂浮的图形,从而形成了视觉的中心。仔细品味,被两个黑色的扭曲图形挤压出的白色图形也在优雅地飘浮、延伸。这时我们感受到:由黑色的正形和白色的负形共同构成了有意味的图形表情。这正是抽象形态自身的表情直接作用于视觉心理的结果。

以上范例的分析让我们看到具象绘画的另一种解读——具象图形的抽象观看。一幅古典写实的绘画作品,既可以从具象的角度去欣赏,也可以从抽象的角度来品味。我们感受到一种“双向解读”的情趣。或许最有意思的感觉,正是产生在这种双向解读的过程之中。一幅作品可以做双向解读,面对自然不是也可以这样吗?

丁一林

丁一林