

汇集灵感 美术学院教学创意丛书

形态繁衍

图形创造能力训练

胡明哲 著

CONFIGURATION
MULTIPLY

configuration
multiply

人民美术出版社

卷之六

卷之六

卷之六

图书在版编目(CIP)数据

形态繁衍——图形创造能力训练 / 胡明哲著. — 北京:
人民美术出版社, 2003.12

(汇集灵感·美院教学创意丛书 / 戴士和主编)

ISBN 7-102-02929-2

I. 形… II. 胡… III. 构图(美术) — 高等学校
— 教学参考资料 IV. J061

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 124259 号

形态繁衍——图形创造能力训练

作 者 胡明哲

责任印制 丁宝秀

出版发行 人民美术出版社

(邮编: 100735 北京北总布胡同 32 号)

印 刷 北京美通印刷有限公司

经 销 新华书店总店北京发行所

开本 889 毫米 × 1194 毫米 1/20 印张: 7

2004 年 6 月 第 1 版 第 1 次印刷

ISBN 7-102-02929-2

印数: 4000 册

定价: 31.00 元

汇集灵感 美院教学创意丛书

CONFIGURATION

形态繁衍

——图形创造能力训练

胡明哲 著

人民美术出版社

创意的活力

《美院教学创意丛书》序

戴士和

美术的教学本来就以其灵动活泼而引人入胜。它跟别的专业相比本来就是有趣味、富于想象和启发。正是这种魅力吸引了代代学子人才走上艺术的创作之路。

在中国现行的美术教学当中,内容和方法都有点老化、僵化、模式化。其实,教学里现存的一切,都是前人们创造的果实。他们曾经不囿于成见,提出创意,顶着“不敬前辈”的罪名,戴着“艺术叛逆”的荆冠。没有他们的臆想,就没有此后的现实。没有当年的叛逆,也没有今天的传统。很幸运,一部分创意得到了付诸实验的机会;很幸运,一部分实验赢得了别人的注意和支持,于是得以流传推广,甚至被宠为新的成规定见。

给创意多留一些机会;给成规正统多加一些限制。让教学像创作一样洋溢着热情与活力,让点滴的创意得到鉴别和考验,汇成大的创举。

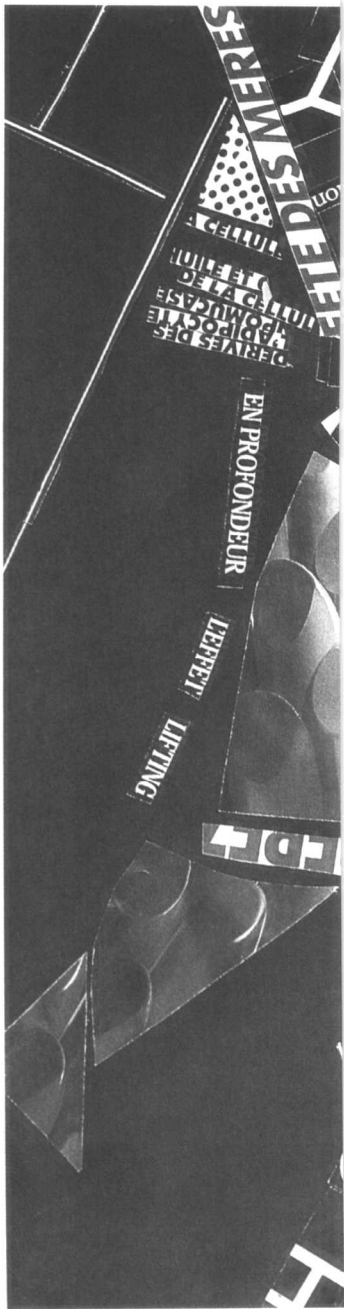
当代中国的艺术教育正面临着一场空前的大变动,这场变动的规模和深度将会超过大多数人今天的想象。有些意见以为徐悲鸿先生已经大体上完成了艺术教育的框架,如今只需有所增补;有些意见以为在纯艺术领域里中国已经有自己成熟的教学理念无需探讨其他思路;有些意见以为直接照搬外国美术的现代教学办法就可以解决问题无需自己摸索创意;有些意见以为把西方当代加上中国传统就可以直接结合出中国当代美术教育的出路……历史将会证明,没有现成的答案。出路等待我们的创造。言必称希腊,或者言必称汉唐都不是出路。

中国美术教学发展到今天,是前一个世纪里那些西天取经的留学生们、那些在炮火第一线的革命先驱们、那些甘于寂寞甘于贫困的学者们共同创造的成果。这个创造的过程没有完结,甚至可以说是基本上还处于初创的阶段。从当前社会各界对艺术教育现状的批评和期待可以理解,如果还停止在“写实”一路的思路里,停止在一家一派的技术能力里,那么就连这一派自身的活力也会衰退尽,退化为冷静枯燥的操作套路,退化成雕虫小技。尽管科学也许准确,但是绝无魅力。写生的精髓是面对面的直接创造,写实的灵魂在于给真实一个新的解说,写实之外天地更广阔。”鹰击长空,鱼翔浅底,

万类霜天竞自由”。想像力、记忆力、组织能力、调度能力以至体力意志，人格的完满与坚强，与人平等相处的亲和力，敢于担当的责任心，等等，旧时代所谓“教书育人”一体化的理想，也应该融入新的美术教学的理念，从而高屋建瓴地焕发起多种多样的充满生命活力的教学新创意。

基于这样的想法，晓沫和我们几个人提出并得到人民美术出版社领导的大力支持来编辑这套《美院教学创意丛书》。我们希望其中的每一册都是朴朴素素地讲自己的创意。描述而无须自我评估，不必硬把小创意复杂化。社会上文风挺差，用套话把短文撑大，借别人的创意改编成自己的东西已经蔚然成风。我们相信，几颗干净平白的星星之火，读者可以分辨出其中的兴味，受到它们的启发，也心动了想试着变动一点什么。这就很合我们的初衷。艺术教育的大局永远需要有各种创意尝试的星星之火来活跃，保持灵动，避免僵化，哪怕是未来，中国当代美术教学格局已经跨过了初创的阶段之后，那个新的格局本身一定会给源源不绝的创意留有充分的余地，不是宽容它们，不是容忍它们，而是真心地重视它们、赞美它们，因为正是它们才代表着持续发展的未来。

2003年4月

索引

■ 前面的话 p5

■ 《造形与形态》课题设计思路 p14

基本概念

教学方式

具体安排

■ 第一阶段 表现空间中的形体结构 p24

感受在先

简化原则

横断面意识

穿插流变

线透视

■ 第二阶段 建构画面中的空间结构 p40

由“看”到“看见”

从一切景物中发现造形的意义

单因素分解训练

突破对自然物象完整具象的单一表达方式

越有限定越引发联想和创意

不同造形要素及不一样的视觉魅力

■ 第三阶段 玩味抽象形态 p96

点、线、面构成游戏

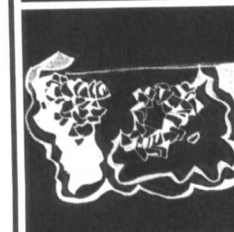
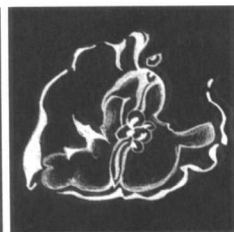
基本形繁衍游戏

由此及彼走形游戏

■ 后记 p132

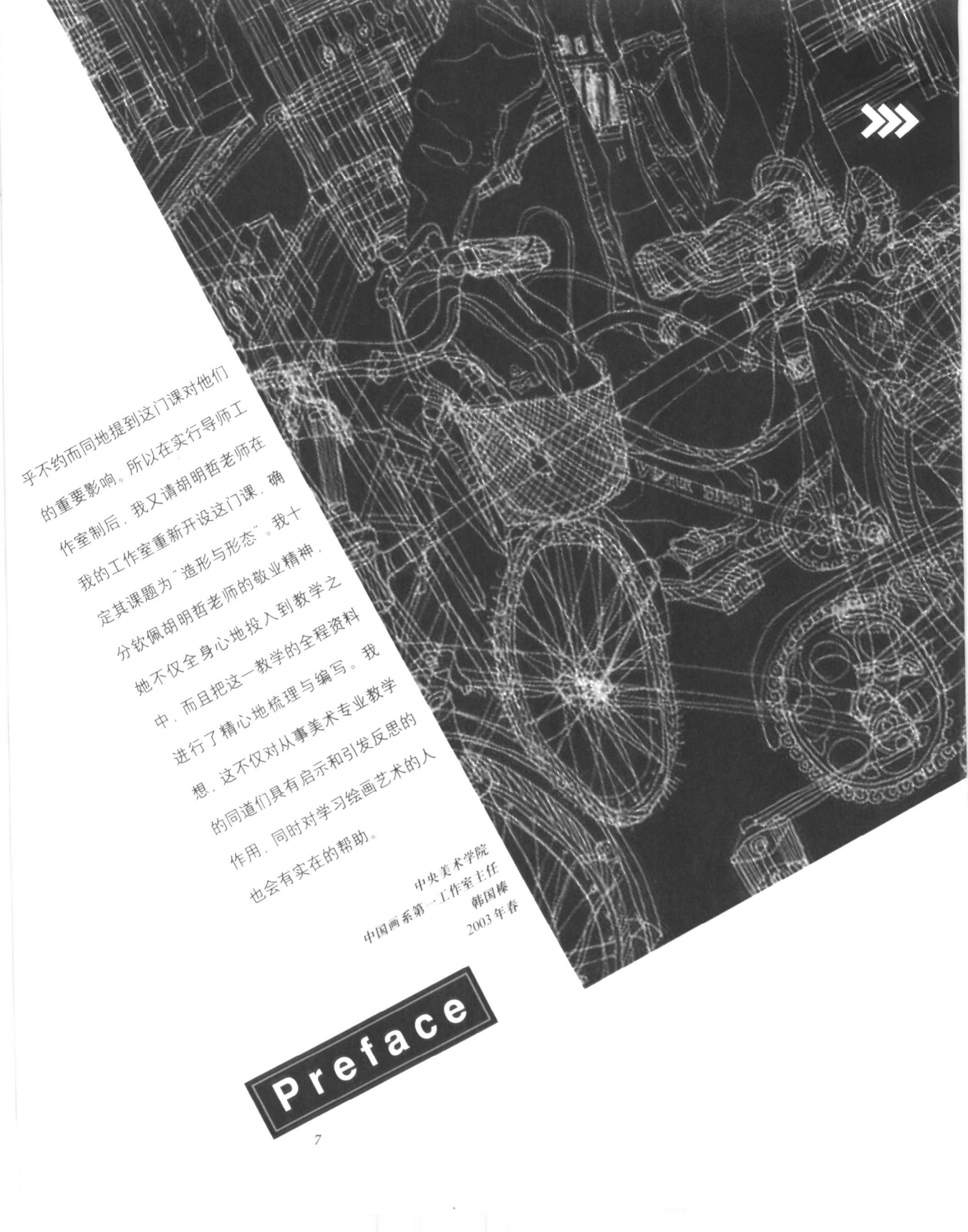
multiply configuration

形态繁衍

前面的话

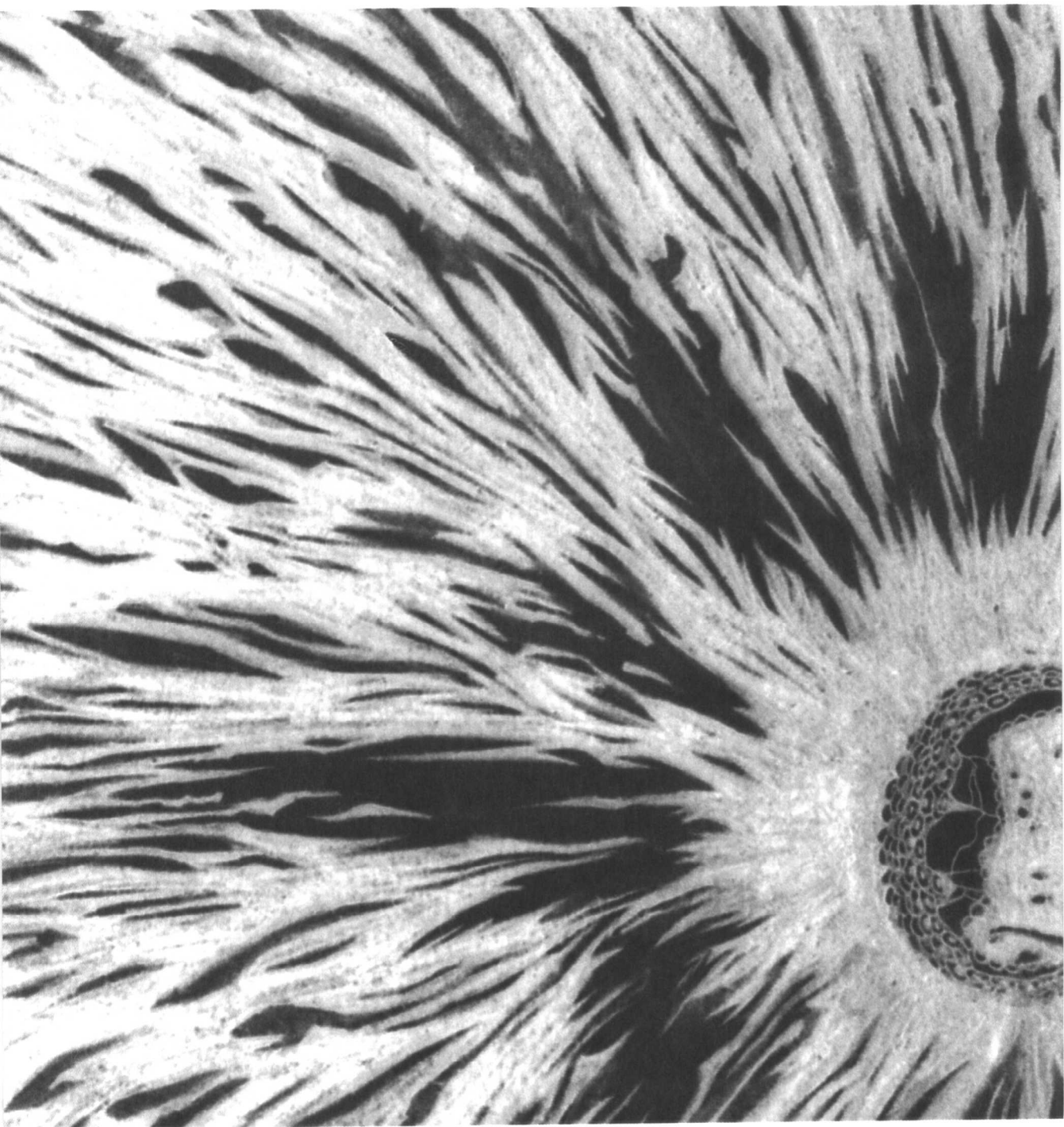
在绘画艺术实践中，将事物的物质形态转化为具有审美表现力的画面语言形态，是重要的艺术技巧。艺术教育的目的，就是开发学生的这种潜质，使其成为外显的艺术能力。在教学中，我注意到激活学生潜质培养艺术素质的目的，与各种规范的技法教学之间的矛盾，应当引起足够的重视。因此，早在八十年代末主持系里的教学工作时就决心在造型训练中增加有关画面形态处理的教学内容。这一想法与当时承担造型基础课的胡明哲老师的教学思路一拍即合。胡明哲老师为此投入了大量精力和心血，从课程设置到教学方法都经过慎密地讨论和研究，终于进行了实施。遗憾的是由于某些原因，这一教学未能持续较长时间的实践，就被中断了。近几年见到几位早已毕业离校曾参与这一课程实践的学生，几

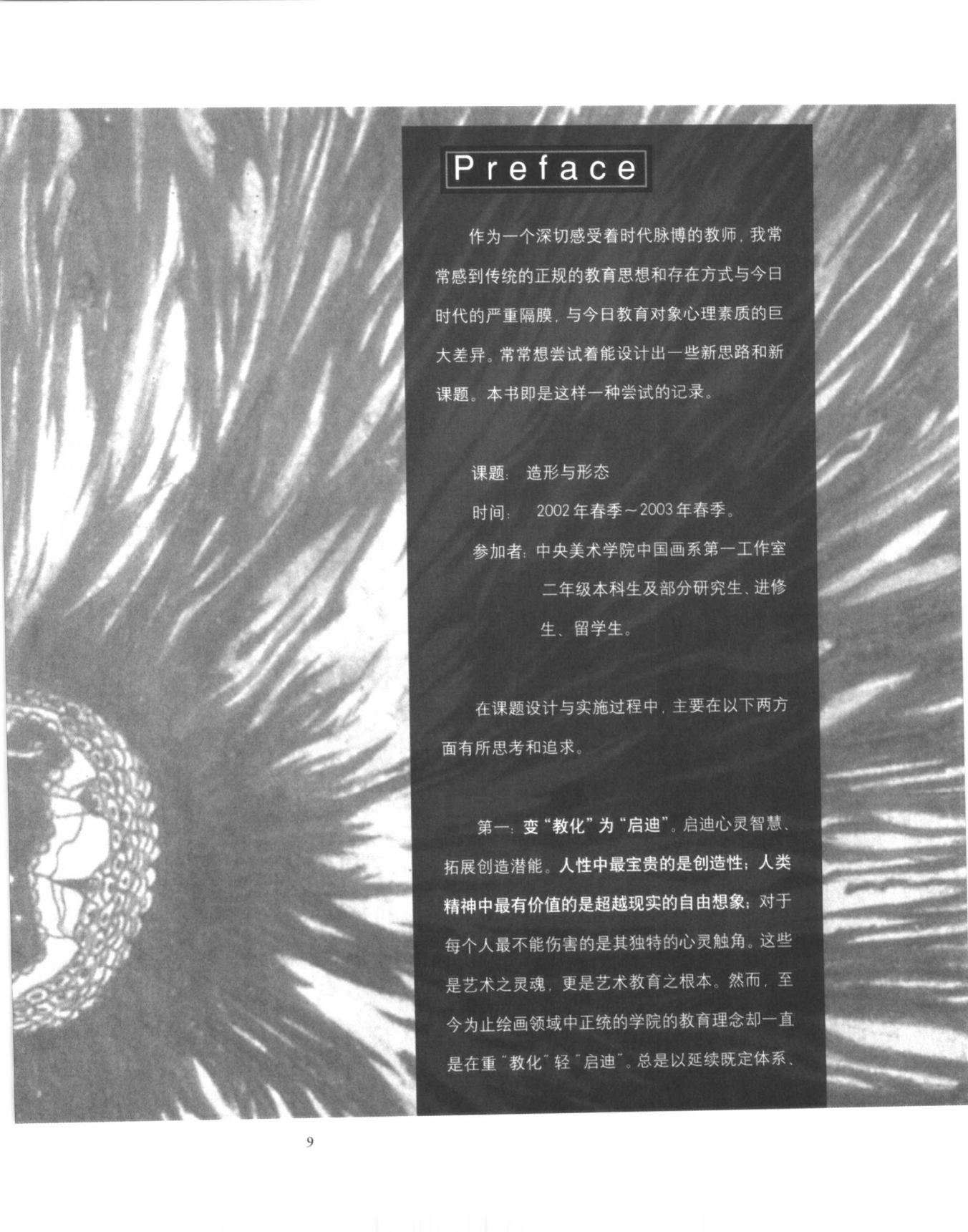

乎不约而同地提到这门课对他们
的重要影响。所以在实行导师工
作室制后，我又请胡明哲老师在
我的工作室重新开设这门课，确
定其课题为“造形与形态”。我十
分钦佩胡明哲老师的敬业精神，
她不仅全身心地投入到教学之
中，而且把这一教学的全程资料
进行了精心地梳理与编写。我
想，这不仅对从事美术专业教学
的同志们具有启示和引发反思的
作用，同时对学习绘画艺术的人
也会有实在的帮助。

中央美术学院
中国画系第一工作室主任
韩国栋
2003年春

Preface

Preface

作为一个深切感受着时代脉搏的教师，我常常感到传统的正规的教育思想和存在方式与今日时代的严重隔膜，与今日教育对象心理素质的巨大差异。常常想尝试着能设计出一些新思路和新课题。本书即是这样一种尝试的记录。

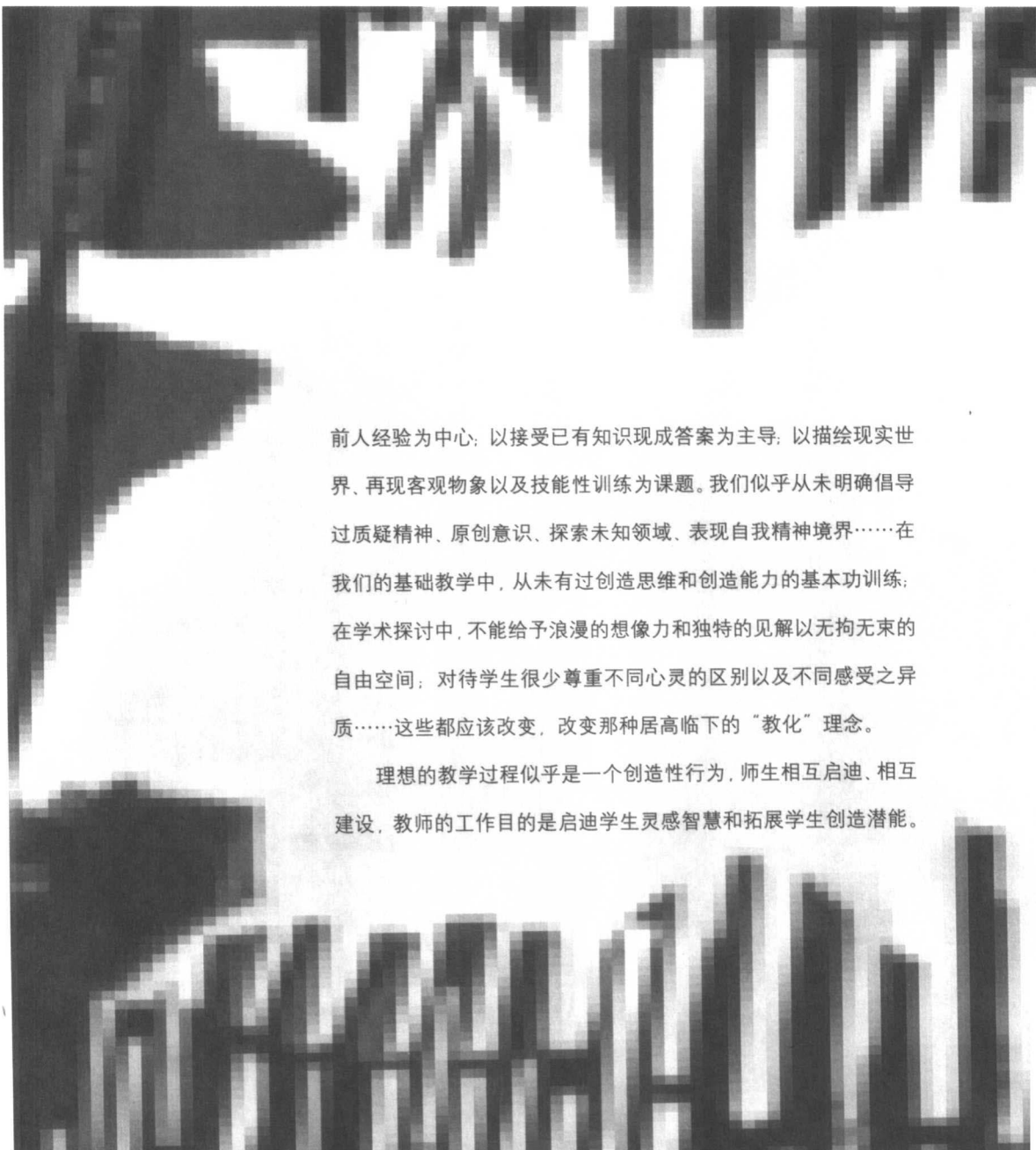
课题： 造形与形态

时间： 2002年春季～2003年春季。

参加者：中央美术学院中国画系第一工作室
二年级本科生及部分研究生、进修
生、留学生。

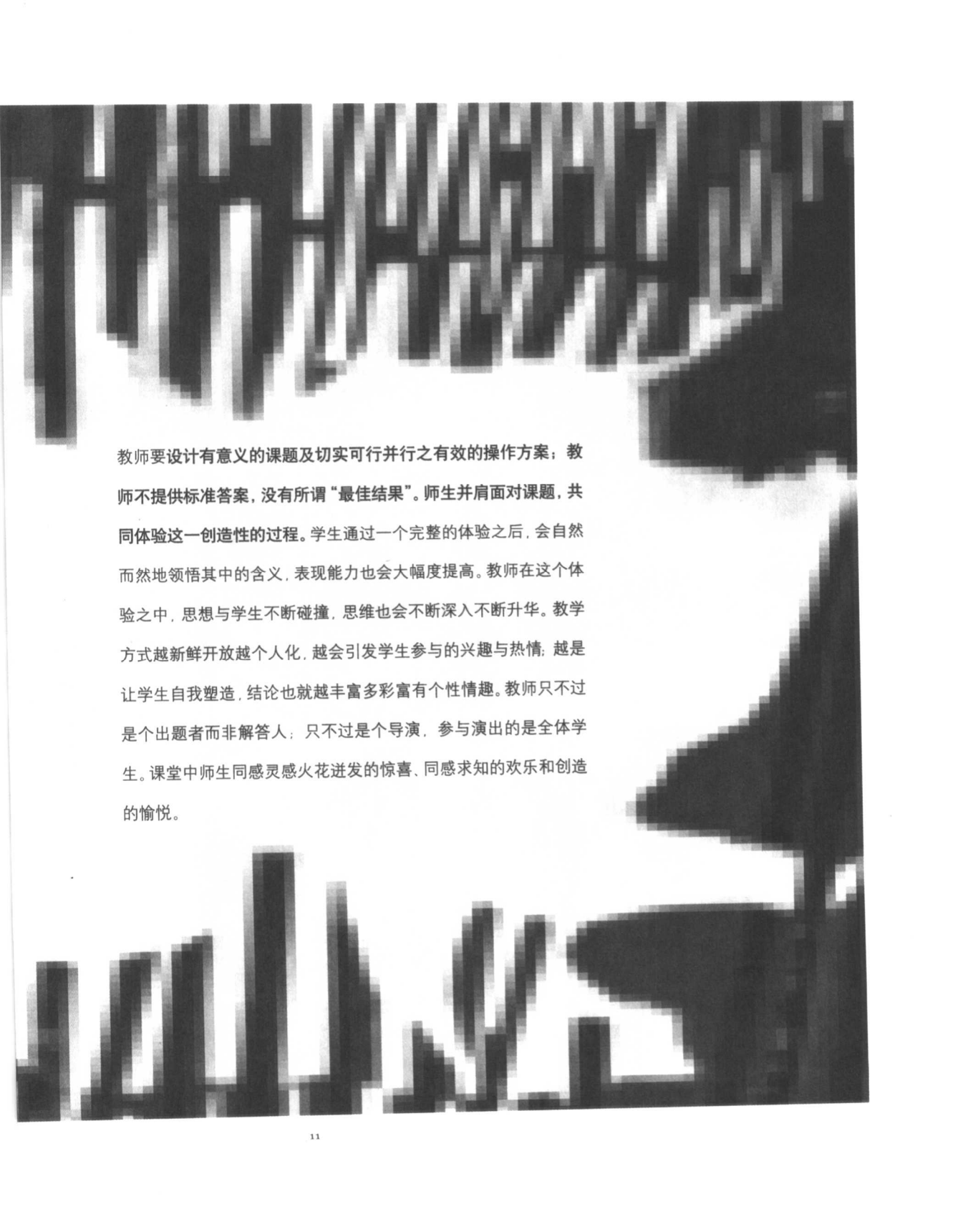
在课题设计与实施过程中，主要在以下两方面有所思考和追求。

第一：变“教化”为“启迪”。启迪心灵智慧、拓展创造潜能。人性中最宝贵的是创造性；人类精神中最有价值的是超越现实的自由想象；对于每个人最不能伤害的是其独特的心灵触角。这些是艺术之灵魂，更是艺术教育之根本。然而，至今为止绘画领域中正统的学院的教育理念却一直是在重“教化”轻“启迪”。总是以延续既定体系、

A high-contrast, black and white graphic illustration. On the left side, there is a large, dark silhouette of a tree with a thick trunk and a large, rounded canopy. The background is a light gray, and the right side of the image features a stylized city skyline with various rectangular buildings of different heights. The overall style is minimalist and graphic.

前人经验为中心；以接受已有知识现成答案为主导；以描绘现实世界、再现客观物象以及技能性训练为课题。我们似乎从未明确倡导过质疑精神、原创意识、探索未知领域、表现自我精神境界……在我们的基础教学中，从未有过创造思维和创造能力的基本功训练；在学术探讨中，不能给予浪漫的想像力和独特的见解以无拘无束的自由空间；对待学生很少尊重不同心灵的区别以及不同感受之异质……这些都应该改变，改变那种居高临下的“教化”理念。

理想的教学过程似乎是一个创造性行为，师生相互启迪、相互建设，教师的工作目的是启迪学生灵感智慧和拓展学生创造潜能。

教师要设计有意义的课题及切实可行并行之有效的操作方案；教师不提供标准答案，没有所谓“最佳结果”。师生并肩面对课题，共同体验这一创造性的过程。学生通过一个完整的体验之后，会自然而然地领悟其中的含义，表现能力也会大幅度提高。教师在这个体验之中，思想与学生不断碰撞，思维也会不断深入不断升华。教学方式越新鲜开放越个人化，越会引发学生参与的兴趣与热情；越是让学生自我塑造，结论也就越丰富多彩富有个性情趣。教师只不过是出题者而非解答人；只不过是导演，参与演出的是全体学生。课堂中师生同感灵感火花迸发的惊喜、同感求知的欢乐和创造的愉悦。

其二，以21世纪的眼光，站在宏观的高度看待造型基础课。不强调其为“写实客观物象之能力”，不强调其为某一具体画种服务之作用”。而是强调对于绘画语言本体的本质性认识和掌握，强调对于造型诸要素及其构成关系的研究和表现。尝试着给予“造型”一个新的更宽泛的定义：尝试着以点击的方式有跨度地触及这个复杂课题的

各个要害部位，希望通过这些点，让学生贯通地理解造型与形态的基本含义及基本规律并掌握相应的表现方法。尝试着并列介绍传统及当代，世界及民族的不同造型观念，尝试着让具象感觉与抽象形式由此及彼，让理性概念与轻松游戏触类旁通，带给学生基本的图形创造的意识及能力，为学生今后的发展提供宽广的平台。

尽管，理想与现实总是有着很大距离，尝试只是初步的，结果也不尽如人意，然而，这些是值得记录的日子，因为在这些日子里，每天的太阳似乎都是新的。

最后，衷心地感谢中国画系第一工作室主任韩国棒先生，没有他一如既往的支持与信任，就没有今天的一切。也十分感谢参加实践的全体同学，感谢大家的真诚与努力。

胡明哲
2003年春
中央美术学院

《造形与形态》

课题设计思路

多方位地理解绘画语言的基本要素——形态，掌握造形基本规律，培养创造繁衍图形的能力，是本课题的目的。对于一些基本概念每一时代都会有不同的理解。这里强调的“造形”，其意有别于传统的“造型”之意。

型——意为模型、类型、原型，意思较狭隘。

形——意为图形、形态、形象，含义较宽泛。

造——指创造、建造，强调其主观性和过程性。

造形——指在画面上主动地创造形态。这是绘画最基本的形式也是一个画家最基本的能力。