

“构成”课程中“形式美”的内涵及其教学启示

陈燕燕

(宁波大学 教师教育学院, 浙江 宁波, 315211)

摘要:针对当前国内“构成”课程教学的混沌现象,分别从历史哲学、知觉视觉、内容本体等视野对“构成”课程中“形式美”的涵义进行解读,并结合教学实际引出“构成”课程“形式美”对教学内容和教学目标的启示。

关键词:构成;构成课程;形式美;教学

中图分类号: G420

文献标识码: A

文章编号: 1008-0627 (2014) 01-0085-04

“构成”作为20世纪西方现代艺术流派的代名词,其实质是对关系与结构的研究,是一种分析、理解、解构和重构世界的方法及其思维方式。德国包豪斯艺术学院在研究构成艺术过程中逐渐将其凝练为一门学科。日本引进包豪斯“构成”课程后,将其整合成一个具体的、有较强操作性的学习系统,它以“形式美”为核心,结合平面、立体、光色等类型将“构成”课程变异成由平面构成、色彩构成和立体构成组成的“三大构成”。^[1]我国的“构成”课程是由日本经台湾、香港地区传入,沿用“三大构成”的教学模式及形式美的内容。形式美的抽离一方面虽然使“构成”课程上升到理论层次,具有一般普适性意义,但是形式美的秩序化、结构化,容易使传统的“构成”课程趋于僵化,“构成”课程也因此受到了一些质疑。

“形式美”在我国“构成”课程中存在并延续至今,有其合理性和自身价值,可见,形式美作为“构成”教学的内容是确定的。当前国内众多构成类教材中“构成”课程“形式美”的教学内容、目的和手段纷繁多样,各种版本各执一词、莫衷一是,再加上后现代、数字化、信息化和多元化等因素夹杂,使得“构成”课程中的“形式美”自律研究更显错综性和不确定性。在参差多样的教材中淘沙取金,探本穷源,还须

整理和建构较为清晰、稳定的“形式美”结构和体系。

一、对“构成”课程中“形式美”本质涵义的解读

徐恒醇认为,形式美是指由事物形式本身的结构关系所产生的审美价值,是对美的形式的知觉抽象和概念。^[2]形式是任何事物都有的,任何产品的设计、纹样的描绘都离不开形式,但“形式美”却是通过“洗练”才能达到美感高度。^[3]可见,“构成”课程中普遍采用的“形式美”概念须与“美的形式”相区别,前者指事物形式本身的抽象,最终达成“美”的目标,后者指的是美的内容的存在方式和表现方式,“形式美”实则是对方法、原则、规律的抽象,它对“美的形式”具有指导意义。^[4]各种教材中“形式美法则”“形式美规律”亦或“形式美原则”等同于“形式美”而非“美的形式”。“构成”课程中的“形式美”是西方意识形态的产物,这是不可否认的,其重科学理性和发散思维的形式美需要与中国重经验和意会的“形式美”进行分离。因此,对形式美作深入解读还需将它置于哲学思辨中进行。

(一) 从历史与哲学视角解读

从哲学上讲,“形式美”来源于形式。西方艺术经历了漫长的历史时期,其形式和风格在

收稿日期: 2013-08-15

基金项目: 宁波大学教研基金项目(JYXMxyb201010)

作者简介: 陈燕燕(1979-),女,浙江宁波人,讲师,主要研究方向: 数字媒体技术。E-mail: chenyanlan1@nbu.edu.cn

每一阶段都呈现出不同的面貌。曹晖将艺术的视觉“形式美”分为四个阶段:第一阶段是原始艺术的“无机形式”以抽象、几何、规则的形式为主,不受时间、空间、杂多性等因素的影响,具有较强的稳定性;第二阶段是古典的“有机形式”,表现为对自然和客体的再现,利用透视制造空间感,突出有机性、再现性和空间性;第三阶段是现代艺术的“无机形式”,立体主义、达达主义、表现主义倡导艺术对心智的表现,这一时期艺术家运用精确几何图形的目的是要更直接的表现那些隐藏的自然结构的本质;第四阶段是后现代艺术的“无形式”表现为对本质和中心的驱逐,反对标准化和模式化,提倡多元化和异质化,扩大了视觉艺术的范围,在理念上诉求一种无形式感,但在破裂的形式背后是内在的和谐结构。^[5]李泽厚将形式分解成形式层和形象层,形式层一方面包含原始人类在生产活动中的自然秩序、形式规律的积淀,另一方面也包含了形式的时代性和社会性,是特定时期的风格特征;形象层是指“形态”,是对现实生活、生产的模拟和再现,亦即形象。^[6]上述两种对形式的梳理虽视角不同,但可围绕对同一立足点(对形式的剥离)进行对话:第一阶段原始的“无机形式”等同于形式层的积淀,具有较大的抽象性、稳定性和继承性;第三、四阶段从“无机”到“无形式”的变化实则是在时代和社会背景下风格的转变,可归属于形式层的另一方面;而第二阶段的“有机形式”对自然和客体的再现便是李泽厚形式的形象层部分。

(二)从视觉知觉视角解读

赵宪章梳理了西方哲学理论流派的观点并提出“形式美”的逻辑结构:一是物质的、物理学意义上的形式,如“数理形式”;一是精神、心理学意义上的形式,如柏拉图的“理式”、康德的“先验形式”、荣格和弗莱的“原型”等。^[7]李泽厚认为文化的无意识积淀为心理,看来哲学在心理学意义上对形式的关注,是形式进入视知觉研究的逻辑起点。阿恩海姆将格式塔作为视知觉的“图式”,认为视知觉是建立在简化原则上的一种封闭结构,“人的眼睛倾向于把任何一个刺激式样看成是现有条件下最简单的形状。”^[8]贡布里希则将视知觉的结构归结为秩序

感,强调视知觉是在秩序下展开和进行的。

(三)以形式美内容本体视角解读

“形式美”具有较大的独立性、抽象性、稳定性和继承性,当形式美参与具体“美的形式”的过程和操作时表现为“形式美”的客体存在。徐正菲将形式美内容分为两部分:一部分是构成“形式美”的感性质料,又称“形式美”的要素,色彩、形体、声音是构成“形式美”的主要感性质料;另一部分是这些感性质料的组合方式,又称“形式美”的规律。^[4]曹晖在《视觉形式的美学研究》中将视觉形式归纳为两个层面即表层视觉形式和深层视觉形式,表层视觉形式是物因素,是媒介,包括线、体面、色彩、肌理、光影、空间等方面,深层视觉形式探讨要素物因素间的组织安排关系和“力”。^[9]

虽然多视角多维度下对“形式美”涵义理解不一,但实则存在着内在联系,“形式美”原则(规律)作为具体内容相对于哲学层次是形而下的,视觉心理和视知觉原理是形式美原则的逻辑上层。

三、“构成”课程中“形式美”的教学启示

对“形式美”内涵的多视角解读,为教学改革的提供了理论依据,有助于拓宽“构成”课程中“形式美”教学的思路,改善教学方法。

(一)对教学内容的启示

因视角不同,“构成”课程中的“形式美”内容参差不齐,依据“形式美”的内涵,可将“形式美”在“构成”教材中的内容不同归纳为两类:一类是基于数理逻辑与几何秩序的“形式美”,其中大小、方向、分离、透叠、重叠、联合、切割、分割、相交、比例等是要素间关系的数理计算过程;对称、重复、发散、渐变等是数理结构秩序的“形式美”。另一类是基于感官审美和心理描述的“形式美”,侧重“形式美”的心理预期,如均衡、调和、韵律、节奏、冷暖、统一、对比等。基于数理逻辑的“形式美”重理性,数理结构秩序是计算结果的表现,实质上每一种数理“形式美”都可以是互相包含且互为条件和内容的,如在应用“切割”时可将“对称”作为条件,表现为“对称着切割”,由此派生出“相交着发散”“透叠着渐变”等组合形式美。随着设计多元化、综合化的进程,各种新生辞藻不断扩

充着“形式美”的队伍,并呈现无限延伸扩展的可能性,许多“形式美”的表述既是方法、过程和关系又是感官的综合体,如割裂、错位、注入、褶皱、压缩、延伸、碰撞、链接、群化、互旋、迷惑、通过、投射、表皮、并置、交替、拼贴、装置、交替、堆积、潜入等等。^[10]为了应对不断衍生的“形式美”,在“构成”课程的教学可考虑对各种“形式美”进行整合、归类,提炼“形式美”表现的方法和规律,从而“以不变应万变”。

(二) 对教学目标的启示

为使“形式美”的内涵指向教学的指导意义,笔者结合对当前具有一定代表性的“构成”教材中“形式美”进行考察,得到“形式美”教学目标大致可归纳为“形式美”本体取向和形式美应用取向两种。“形式美”本体取向是指教学内容围绕“形式美”自身研究展开,维持“形式美”研究的纯粹性,排除其它因素的干扰,旨在通过训练启发“形式美”的感知和思维能力。常见的“形式美”本体取向有三种,一种是从“形式美”法则、规律或原则阐述入手,启发“形式美”的感知能力和思维方式;一种是先提炼“形式美”的思维方式,再启迪“形式美”的方法原则和态度,如屠曙光《构成设计——平面与立体形态的分解构成》先提出“形式美”的数理分解构成的思维方式,渗透在课题实践中感悟;另一种以“形态”或“形式”等概念弱化平面与立体的界限,整合二维与三维等不同维度的“形式美”,如郭烈炎《设计基础》以形式趣味实现去寻找媒介进行表达,培养“形式美”的综合感知和思考能力。^[10]“形式美”应用取向是指将“形式美”这一普适性的一般原理和规律落实到专业领域中的,是“形式美”功能化、具体化、应用化的过程,如陈伟的《动漫平面构成》《动漫色彩构成》和《动漫立体构成》系列教材,在动漫制作视野下探讨“形式美”,又将“形式美”的原则和思维渗透于专业学习中,使“形式美”与专业理论形成有机整体。

结合上述考察与分析,可将“构成”课程中的“形式美”的教学目标分成三个层次:一是形式层,包括几何数理的要素及其合规律的组合方式这两方面,形式层具有纯粹性和稳定性的特

征,力求以形式给人带来的审美愉快。二是形式的功能层,“形式美”应具有一定的功能与意义指向,一方面以心理学原理为依据研究要素的排列和组合关系,使形式结构与人的心理结构互相对应产生同构;另一方面结合社会形态下特定的形式特征,凝练“形式美”的风格特质,以营造情感和文化的共鸣。第三层的“形式美”是在前两层基础上,经实践凝练个体的形式特征,使要素的组合方式具有个体的相对稳定性,实则是具体“美的形式”的稳定层。需要说明的是,形式功能层是一个变量,除了不同社会形态因素的影响之外,不同专业取向因支撑的专业心理学不同也将使形式出现参差,如数字媒体类专业可考虑结合视知觉原理使形式要素及其关系指向传达的有效性,而工业和建筑设计等则应结合生态视觉心理等适度调整形式。

“构成”课程的主要目标可大致归纳为:培养学习者对“形式美”敏锐的感受力,把握多元的形式组合关系,形成视觉思维的方法和习惯,并转换为自觉的态度。结合上述“构成”课程“形式美”涵义,可启发对课程目标的深层理解:从形式层和形式功能层到“美的形式”的稳定层是一般到个别的过程,个别须是符合一般性的个别;从第一层的稳定性为起点结合功能层建构第三层的稳定性,即达成学习的终极目标(图1)。“形式美”的三个层次可为教学设计提供清晰的思路。

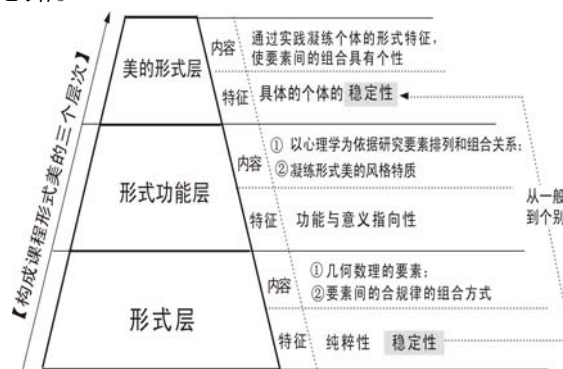

图1 “构成”课程“形式美”的三个层次

三、结语

构成主义集科学、艺术于一身,“构成”既是名词概念的结构、形态元素、原则,也作为动态构造和造型的过程存在,同时又是统筹原则和构造之间的思维方法。“构成”的多元化释义决

定了构成教学的多视角性、多维度性。本文以“形式美”的视角切入思考“构成”教学,实则是“构成”教学探索的一种思路。限于篇幅,本文以“形式美”为线索组织“构成”教学,总体架构了“形式美”“构成”教学的三个层次,但以该框架为依据,各种教学形式(包括讲授、实训或课题实践等)的开展,还需结合具体教学实际做进一步的教学设计。

参考文献

- [1] 庞蕾. 构成教学研究[D]. 南京: 南京艺术学院, 2008: 118-121.
- [2] 徐恒醇. 设计美学[M]. 北京: 清华大学出版社, 2006: 128.
- [3] 诸葛凯. 设计艺术学十讲[M]. 山东画报出版社, 2006: 90-94.
- [4] 徐正菲. 美的形式和形式美[J]. 高等函授学报: 哲学社会科学版, 2001(14): 2-6.
- [5] 曹晖. 视觉形式的美学研究[M]. 北京: 人民出版社, 2009: 108.
- [6] 李泽厚. 美学四讲[M]. 天津: 天津社会科学出版社, 2001: 237-297.
- [7] 赵宪章, 张辉, 王雄. 西方形式美学——关于形式的美学研究[M]. 南京: 南京大学出版社, 2008: 39.
- [8] 鲁道夫·阿恩海姆. 艺术与视知觉[M]. 滕守尧, 朱疆源, 译. 成都: 四川人民出版社, 1998: 67.
- [9] 曹晖. 视觉形式的美学研究[M]. 北京: 人民出版社, 2009: 139.
- [10] 郭烈炎. 设计基础[M]. 南京: 南京师范大学出版社, 2012: 7.

Formal Beauty in Composition Courses and Its Pedagogical Implications

CHEN Yan-Yan

(College of Teachers Education, Ningbo University, Ningbo 315211, China)

Abstract: The purpose of this paper is to interpret the connotations of the formal beauty in composition courses from the perspectives of historical philosophy, perceptive vision, content and reality through elaborating on the domestic chaos in composition courses. It, thus, highlights the implications of formal beauty in the aspects of instructional contents and objectives.

Key words: composition; composition courses; formal beauty; instruction

(责任编辑 夏登武)