

文章编号:1005-0523(2000)03-0020-05

跨世纪建筑设计人才的美育

王祖栋

(华东交通大学 土木建筑学院, 江西 南昌 330013)

摘要:从绘画课程在建筑学教育中的地位与作用,认为美育是建筑艺术的基石¹⁹并从6个方面加以阐述:绘画审美情趣与建筑审美情趣的内在关联和相互渗透;绘画创作与建筑形式创作的源流关系;艺术的观念与创造思维追逐创造力的生命跃动;艺术个性的培养;授之以术不如授之以法;让创造思维插上翅膀,无限腾飞¹⁹.

关键词:美育;形式创作;艺术个性;创造性思维能力

中图分类号: G40.014

文献标识码: A

0 引言

美育亦称审美教育和美感教育,它可以培养人的正确的审美观、审美能力和高尚的情操,这是一个人必不可少的基本素质,尤其是一个从事美术创作的人所必不可少的基本素质¹⁹在美育与美术之间,是美将它们密切联系起来的¹⁹美术是创造形象的科学,在作为一门艺术的同时,又是实施美育的必要途径,担负着双重的培养任务¹⁹在美术教育中能否贯穿美育势必影响基本素质的培养,决定一切造型艺术创作水平的高低¹⁹美育是艺术的基石¹⁹建筑是美术的一个构成因素,没有建筑艺术就没有人文世界¹⁹美育既是一切艺术的基石,也是建筑艺术的基石¹⁹.

1 绘画审美情趣与建筑审美情趣

绘画审美情趣,即艺术品味¹⁹我们很难用文字去界定一幅画艺术格调的高低,但一双训练有素的眼睛却可以在毫厘之间判定一幅绘画作品的格位与档次¹⁹例如清代四王的山水作品与石涛的山水作品,前者大多是因袭传统,缺乏新意而流于平俗,而后者师从造化,笔墨前无古人,可谓超凡脱俗¹⁹绘画艺术以其形象的丰富意蕴而显示出独特的魅力,可以引起人的各种情怀,具有无穷的趣味性¹⁹.

点线面和色彩是绘画语言的基本要素,也是建筑语言的基本要素¹⁹其实,建筑的立意构成、尺度比例、韵律节奏等无一不与绘画有血缘关系,建筑师必须将他们对绘画艺术的独有感受移植到建筑艺术中去¹⁹贝聿铭曾说过:“中国绘画与建筑的关系极为密切,相辅相成¹⁹欲创造民族化的建筑艺术,不可忽略对中国绘画的研习¹⁹它能在很大程度上丰富我们的建筑构思”^{19]}中华文化天人合一,大宇宙的概念是建筑构思的重要渊源¹⁹建筑作品的风格必然受建筑师的审美

收稿日期:2000-04-19;修订日期:2000-06-01

作者简介:王祖栋(1963-),男,江西进贤人,华东交通大学讲师¹⁹.

情趣的制约¹⁹。培养一个建筑师的审美情趣,亦即培养其感受艺术的能力及品味,发端于绘画艺术的基础训练,通过对线条和色彩的练习而切实地感受造型艺术的精粹¹⁹。

绘画的审美情趣对建筑审美情趣的渗透是潜移默化的¹⁹。一个深谙绘画艺术的建筑师与一个对绘画艺术不甚了解的建筑师的差别是天壤之别¹⁹。所有成功的建筑大师,他们品味艺术的眼光决不亚于任何一位绘画雕塑大师¹⁹。他们的创造与任何绘画、雕塑的杰作,在艺术的品味层次上是丝毫不逊色的¹⁹。

2 建筑形式创作的本源

在建筑创作中,如将功能暂且分离出去,剩下的便是建筑形式创作¹⁹。如果我们对建筑史稍加注意便可发现,大凡有成就的建筑大师都与绘画有不解之缘,有些本身就是画家,许多文艺复兴时期的绘画大师就是名建筑家¹⁹。他们把绘画创作的艺术观念、方式与形式美的规律直接引入建筑形式创作中,形成新颖别致的建筑¹⁹。贝聿铭认为:“空间与形式的关系是建筑艺术和建筑科学的本质”^{19[1]}。而绘画艺术是讲究空间与形式的关系的¹⁹。自印象主义运动以来,由于现代绘画之父塞尚的倡导,以几何形体的结构和空间秩序感开启了现代绘画艺术先河¹⁹。而康定斯基则以《论艺术的精神》、《点、线、面》激起新的波澜,并与一批具有激进的艺术思想的艺术家一同加入了包豪斯学院,与格罗皮乌斯一道,开始一场抽象艺术运动,涉及到绘画、雕塑、工艺美术和建筑众多领域¹⁹。

草图是绘画创作和建筑创作的共同特征¹⁹。建筑草图和绘画草图在形式上相似,说明绘画与建筑在形式创作上是源自一体的¹⁹。当我们试图解读建筑师的草图时(图1),首先感受到的是那自由流畅的线条,于一片混沌之中显示着作者的内在意念¹⁹。凭籍一种直觉引导手在纸上勾划的最初视象,就象是春蚕吐丝的初始阶段总要通过丝线去寻找支点,以期望最终结成一个具有内部空间的蚕茧¹⁹。在这个过程中,想象是至关重要的¹⁹。手是将想象具体化的保证,线条则充当形象化的主角¹⁹。线条每一次细微的转折变化,都暗示着形体的空间位置、尺度比例、韵律节奏,众多的线条穿插交织,预示着一个空前的建筑艺术形象的诞生¹⁹。比较绘画草图(图2)不难看出绘画形式创作对建筑形式创作的影响的直接性¹⁹。我们相信,所有在建筑创作实践中有成就的建筑师们都很难割裂绘画对他们的渗透¹⁹。

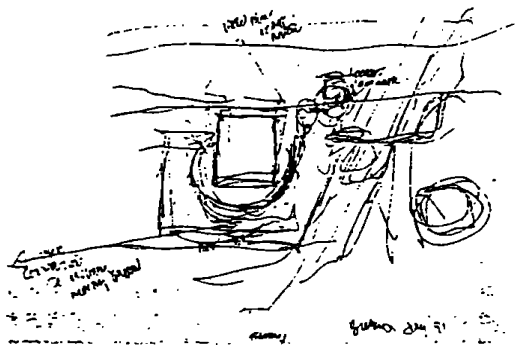

图1 格里乎给毕尔巴鄂—古根海姆博物馆方案草图

图2 德拉克罗瓦《美狄亚》草图

正是由于绘画创作对建筑形式创作所具有的重大意义,就决定了绘画在建筑学基础训练中的首要地位¹⁹。集雕塑家、画家、建筑师于一身的米盖朗基罗说过:“素描是绘画、雕刻、建筑的最高点;素描是所有绘画种类的原源和灵魂,是一切科学的根本”¹⁹。在所有与造型观念有关的科学领域里,素描充当着一个具有特殊意义的角色,没有它,一切创造设计都无从着手¹⁹。在建筑学绘画基础课的训练中,色彩课程的教学显示出迷人的魅力,体现出建筑学的浪漫情调¹⁹。我们早就意识到,学习色彩表现并不仅仅是为了一张建筑效果图的表现,其实质是进一步提高一位建筑学学生的艺术修养¹⁹。因此,要使学生在接受技巧训练的同时,接受艺术观念和审美观念,着重培养学生的审美感受力,引导学生对绘画艺术的品评能力¹⁹。丰富其想象力,激发并释放其创造力,并同其他课程一道完成对一个建筑学学生的基本素质的培养¹⁹。

3 艺术的概念与创造思维追逐创造力的生命跃动

审美教育的首要任务之一,是培养学生的想象力¹⁹。想象力的高低决定形象思维能力的高低,制约着一件作品的成败¹⁹。幻想是一切创造的本质,没有幻想就没有创造¹⁹。

绘画创作和建筑设计都有一个明确的目的,我们朝某一方向努力时,总是在幻想着各种各样的效果,如果在幻想的时空里可以寻找到理想的支点成为创造思维的依托,这无疑是想的第一次飞跃¹⁹。一般来说,在创造的开始阶段需要有天才的想象力¹⁹。我们说天才的想象力,并不是指天生的想象力¹⁹。它主要是通过后天的培养熏陶而造就的¹⁹。

形象是想象的前提,没有形象的想象是无从想象的¹⁹。在艺术创作过程中,形象的存储量与想象力的高低也是成正比的¹⁹。要表现高山流水,首先大脑里必须有高山流水的形象,如果对形象要有所选择的话,脑海里储存的形象应不止一个,而是几个乃至无穷数,以便为特定情境下的高山流水提供丰富想象的余地¹⁹。在人们的学习过程中,获取形象存储形象的途径可以是多种多样的¹⁹。然而,我们认为,最直接、最便捷、最能体现人的生理特点的是通过观察大自然中的各种物象,并用艺术的手法加以表现,加强对形象的记忆¹⁹。从这一方面来说,绘画是无以伦比的¹⁹。如果说音乐的作用点在于耳,那么绘画的作用点则在于眼¹⁹。绘画艺术是培养眼睛的艺术,一切形象的来源都离不开眼睛的观察¹⁹。绘画写生在形象的记忆过程中充当了和技巧训练一样重要的角色¹⁹。通过写生,可以在取舍中提炼形象,使自然形象转化为艺术形象,在眼摹手追以后存入形象的宝库中¹⁹。这类形象储存愈多,其想象就愈灵活自由,愈易激发创造力、想象力、创造力的提高,反过来亦可促进观察力的提高,如此进入写生观察——形象记忆——想象创造——写生观察的良性循环之中¹⁹。

写生时观察自然物象,特别是人文建筑,是深入认知世界,感受人类文明的最好方式,是建立个人艺术理想的必要条件¹⁹。看一张大雁塔的照片只是一般的认识,登上大雁塔可以发古人之幽思,画一张大雁塔的水彩画则可以确切感受其形式是如何显示出唐代的雍容大度¹⁹。在写生中欣赏,更能激起建筑学专业的学生对人文景观的兴趣,可以真切地感受到其空间尺度与建筑意境创造,培养审美感受能力,便于树立心中的崇拜物,萌生自己的艺术理想¹⁹。

在理想变成现实的过程中,人们创造性地想象各种方式来达到目的¹⁹。理想可使人产生非凡的创造力,建筑艺术的理想必将使一位建筑学学生扬起创造的风帆¹⁹。

4 艺术个性的培养

艺术创作的个性体现是绘画的根本,一切似曾相识的没有个性的画面都将在历史的长河中被淘汰¹⁹。解放创造束缚,激发学生创造才能的尽情发挥,是艺术教育中培养学生艺术个性关键的一环¹⁹。在一切与创造性有关的领域,都应强调这一句话:“我就是上帝!”

在所有艺术门类中,最富有创造精神的应首推绘画¹⁹。现代绘画艺术在个性的挥发方面体现了最大的包容性,“标新立异”几乎成了现代绘画的代名词¹⁹。绘画个性的培养在现代绘画教育中受到了广泛的重视¹⁹。由于绘画与建筑的特殊关系,绘画成为建筑学专业基础课¹⁹。我们一方面要训练学生的表现技巧,另一方面还应根据学生的个性气质激发培养其艺术个性¹⁹。针对我国目前的建筑现状——建筑大都是方盒式,或略有变化但都缺乏个性,强调艺术个性的培养是有着现实意义的¹⁹。艺术个性的形成使学生有一种良好的自我意识,这是创造活力体现的前提¹⁹。在绘画创作中(建筑基本相同),个性的体现所依据的外在形式不外乎是构图、形象、色彩、线条、体块,这5个方面在绘画的基础训练中是技巧练习的重点¹⁹。根据我们的教学体会,在训练中最能体现创造个性的,并能在实践中兼顾五个形式的,与建筑学专业密切关联的绘画教学不只在静物,而重在风景¹⁹。因此,在风景画教学中如何展开创造个性的培养,是美育渗透建筑学专业的一个重要环节,是一个建筑师艺术个性成长的起点¹⁹。

在绘画实践中强调主宰画面的意识可以促使艺术个性的形成¹⁹。可以召唤新颖而具有独创性的画面出现¹⁹。一切创造性的潜能只有在更加自由的天地里才能得到尽情的挥发¹⁹。鲜明的艺术个性必定会带来高涨的创造欲望,使创造者不甘步入后尘,并使艺术个性在创造中得到升华,充分体现人的价值¹⁹。培养学生的艺术个性,是排除创造障碍,激活创造力和培养创造能力的最切实际的一环,它是艺术教育和审美教育成功的标志¹⁹。我们不幻想大学期间便能培养出一个鲜明艺术个性,但是想通过某种方法去促使其艺术个性得到健康的成长¹⁹。通过传授某种观念去积极引导,学生本身就是一种创造性的教育方法¹⁹。它的价值取向是立足现在,着眼未来,使学生离校以后通过继续努力最终到达光辉的顶点,形成独特的建筑风格¹⁹。

5 授之以术 不如授之以法

绘画究竟给建筑师带来什么益处?绘画技巧的高低无法决定一个建筑师的命运,而艺术审美能力,艺术感受力,艺术的想象力,艺术的创造力,以及艺术个性等,才是一个从事建筑艺术的建筑师的生命,制约每一个建筑师的灵魂¹⁹。绘画艺术包含有众多的美育因素,可以同美育一起铸造人的心灵¹⁹。创造美的人应先具有美的心灵,灵感的火花闪耀绝不会光顾一个缺乏美的心灵的人¹⁹。授之以术,不如授之以法¹⁹。在实际教学中侧重形象思维方法的训练,它具有美育与艺术教育的双重意义,一个人要有效地进行形象思维,必须要有敏锐的观察力和细微的感受力,到现实与艺术中去提取各种形象,在想象中加以组合,在逐步的描绘训练中去学习运用思维¹⁹。我们可以把观察感受与描绘的过程看作是形象思维方法的训练过程,这样可以帮助我们更加切实地推行一种以形象思维方法为主导的一种训练方法,去锻炼学生独立的形象思维能力,并相应地采取一系列的教学措施,实施创造性的教学原则¹⁹。在这一点上与培养学生的想象力和

艺术个性是一致的,并牢牢地吻合在一起¹⁹。

6 让创造性思维插上翅膀

在创造性思维活动中始终伴随着创造性想象,把意念中的形象变成具体的新形象,是创造性思维能力的标志¹⁹。想象的参与使创造思维充满活力,犹如插上翅膀一样遨游在创造的自由王国之中¹⁹。

针对建筑学学生的专业发展方向和建筑学的教学特点,应有一种轻松融洽的教学环境中,在尊重学生个性的前提下,着重培养学生的观察力、感受力和想象力¹⁹。技巧训练相对来说只是一根引线,真正具有爆炸力的内核还应是观察力、感受力和想象力¹⁹。随着这 3 方面能力的提高,必定会促进创造性思维能力的发展,表现技巧也相应提高¹⁹。结合我们的教学实践,在美术教学方面,我们提出了引导观察法、审美感受法和创造想象³种教学法,以加强美育在建筑美术教育中的核心地位,真正让美育起到基石的作用¹⁹。这 3 种教学法以技巧训练为引线,以美育为主线,环环相扣,三位一体;以观察感受为基础,以创造想象为目的,直接作用于建筑空间组合形式和建筑的形象创造,达到激活创造力的最终教学目的¹⁹。

7 结束语

建筑设计人才的培养,关系到我国未来建筑设计的发展¹⁹。在建筑设计教育方面,我们应走在时代的前列,预计未来的发展方向,力主培养创造性的建筑设计人才¹⁹。我国现行的建筑方针中提出“适用、经济,在可能的条件下注意美观”,随着我国社会经济的发展和人们审美水平的提高,社会将在建筑的形式美感方面对建筑师提出愈来愈高的要求¹⁹。

[参 考 文 献]

- [1] 王天赐¹⁹、贝聿铭[M]¹⁹.北京:中国建筑工业出版社,1990¹⁹。
- [2] 王天赐¹⁹、贝聿铭[M]¹⁹.北京:中国建筑工业出版社,1998¹⁹。

Aesthetical Education for Architects Striding over Century

WANG Zu-dong

(School of Civil Engineering and Architecture·East China Jiaotong University·Nanchang 330013, China)

Abstract: The article puts forward the status and function of drawing and painting courses in architecture education, regards aesthetical education as the base of the construction art.

Key words: aesthetical education; form creation; art individuality; creative thought ability