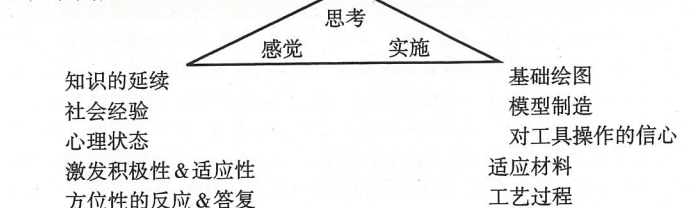
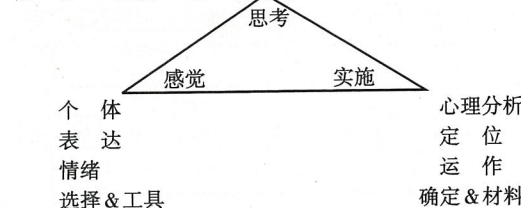
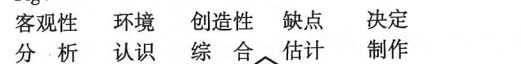

1. 所需的识别方法; 进入、排除法, 连贯沟通。
2. 产生的想法 & 精炼
3. 材料和运作过程中所需的知识
4. 历史、社会、文化、环境因素
5. 经济的制约 & 生产时间表
6. 对结果进行客观性的评估

这些题目能够延伸和修改, 根据设计者个人的理解; 也适用于设计者设计其它种类。这种方式一目了然使设计者思路清晰、有条理, 能避免与其他枝节发生混乱。图四结构中列出了事物的基本本质。

Fig4

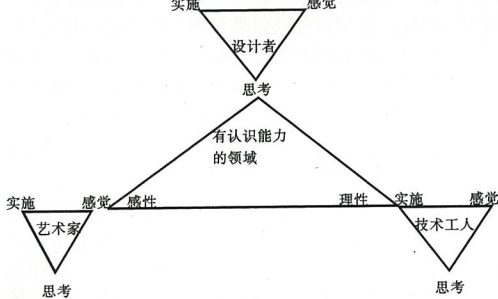
以上的结构形式例举出艺术家、设计者和技术工人怎样从事什么样的工作, 他们的定位都可从图例中找到。这个结构把艺术家, 设计者和技术工人有机地结合起来, 充分发挥他们任何一个个体的创造性和积极性。而且在检查生产程序时就如同体格检查一样有条不紊, 并根据需要对其进行相应调整。

这个结构清晰地指出设计从根本上是一种智力全方位的活动。在设计过程中把归类活动与有理性领域连接起来。

如果我们想询问艺术家、设计者、技术工人三方面的关系时, 我们可以如图 Fig1 所示的那样去解答。在接受任务方面, 艺术家、技术工人、设计者三大领域同等重要, 互相联系, 他们共用许多设计元素。有人认为, 利用感觉和情绪开展改进控制技术。但是, 我认为最重要的一点是把握平衡艺术家, 设计者和技术工人三者之间关系的中心点最为关键。

在 Fig5 里, 我们已经尝试到三角形概念的技术示范, 感觉和实施可以与艺术家、设计者和技术工人的三角形观念融合在一起。

Fig5

这个模式表达出人与人之间活动的公共空间的三个类型。从艺术家所在的位置所体现的焦点和平衡程度来看, 比起设计者和技术工人的领域, 艺术家是首先被连接起来的。灵感的表达, 情感的描绘、思路的修正都离不开现实世界, 他们不得不充分发挥自己的智力和对技术的控制运用使自己达到理想的目的。

他们的人工制品终要在公共场所得到展示和得到公众的肯定。但是, 这种最初的驱动力是因为一位艺术家是独立的个体, 社会日新月异迫使、催促着艺术家不断地创造, 并通过个人感觉去感受世界。另一方面, 技术工人首先被涉及用他们高度发展和不断改进的控制技术, 并且对其固有的制造方式进行评估。再者, 调动技术工人的积极性把感性和设计理念融入人工制品中。

但是, 设计者的设计意识可能是最能引起争议的。明智的选择是: 首先, 承认并运用他们的智力, 并在解决社会方面的问题时需要下一一定的定义。如, 需要一种新型的机动车辆, 也许发动机以某种方法解除了对石油化工燃料的依赖, 也许这种定义是说服人们驾驶汽车时不饮酒或驾驶装有电池组发动机的汽车。

不管怎样, 设计者的工作是把相应的需要和丰富的想象力合二为一, 把客观的调查, 分析与生产程序相结合, 并在实践中精有炼自我设计意识; 在操作过程中要克服一系列的经济与产品的相互制约。这样的结果经过慎重的全盘性的综合会得出一个较为客观的估计。

通过这些分析, 环境设计者的设计灵感和对设计的评价将自然而然地考虑到与社会体系相适应的文化中。这一点我可以肯定。除此之外, 一是对形象化的智力需要估价和对这一问题的基本知识的认识, 这可能认为是把外部对象与多样性的内在化舞台经常性地进行比较。二是, 设计者通过他们的“第二领域”——感觉与实践相结合。再看, 为了便于解决问题, 值得引用劳森, (1900) 谁来评论区别艺术之间的心理和设计心理。

“设计是针对解决现实世界的问题, 使自己通过大量的艺术积淀并集中于大脑的思维表达方式。这样做并不意味着那富于想象力的思想拒绝接纳设计过程, 除非它的产品将多半为了那种“有理数”式的思想模式者所设计。设计者的工作应该与他所处的真实环境有关。”

怎样进行对现实环境的补偿性设计。在这里我尝试回答陶工提出的问题: “怎样才能拥有构成好的设计。”(1969年)书写。

“一方面, 一把好的园艺铲的意义在它执行行为的过程中所体现, 它的强度和所需的持久性、灵活性, 是从他的组成物质和设计造型上表达, 在另一方面, 通过它的性质去表达作为单独个体的功能特性。”

通过以上这两点, 并且综合设计说明答复了陶工的询问。这些特点成为产品的基础和实现这一目的的社会体系对产品的运用。

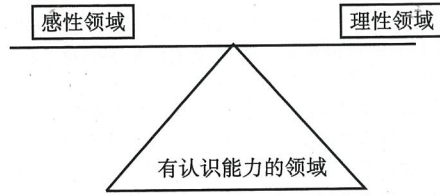
多个三角形模拟图形 Fig5 中, 存在着设计活动, 在此处所代表一种询问的感觉。想知道过程, 必须围绕这其中之一进行有兴趣的研究, 并进行设计与材料相结合的实验, 但是, 好的设计本身是设计者的感觉和实际活动中必须客观地参考世界上哪种产品的设计是设计者已经运用过的。由此可见, 设计者在现实生活中满是潜力可挖, 而且如果工业、商业将最大范围使用专业设计者的技能的话, 我们在设计教育的培养方面需要更新我们的态度和实践方法。

设计教育有根本上的变化, 流行的课程模式仍然把艺术拒之门外。教育的目标来自满足自我情绪, 并把此种情绪表达在人工制品上。它的确有时也依赖在自我无法解释清楚的方向上。喜欢艺术教育、开发创造力的地方, 非常重视物质的控制技术。但是, 这未必是外部环境所需要的。而且, 这种不断的支配, 将把设计者推向一个不正确、扭曲了的轨道, 并使他们的设计潜能向畸形发展。维持在这种状况下的时候, 实业家和制造者将把设计逐到一个风格上, 并且仅仅是“化妆品”的角色。

设计课程表应该是驱动问题的解决过程带动两边的发展。在外部世界方面解决制导系统中的问题, 这有很远的路要走。为了平衡活动的结果, 一个从事于设计方面的学生应该使配置方面和变化的多样性合乎于课题的节拍。就象谁教什么和怎样把更多样、更多分量的知识传授给学生。

从 Fig6 的结构展示来看, 它提出了一条交替的道路。这里论及全部活动范畴。有认识力的领域成为设计课程表的支点, 这种支点建立在感性领域和理性领域中心, 除此之外, 它还表示个人感受的情感, 非支配性的贡献和制造物的个别途径。

Fig6

我的确不想走得比这更远, 也不建议课程表的元素应该是什么, 该放在什么位置。在那里有弹性和发展的空间, 因为我们教的是个体。但是, 我提出的建议是在任何设计过程里, 那课程表应该是一个概念上的支点元素。用适当的比喻, 就是——杠杆

这个 qe 模拟图形体系适用于无论什么社会舞台或文化背景的社会。当您为了设计一张关于教育构造方面的课程表时, 下列八个关键问题是您应该考虑到的。

1. 要做一名社会所期望的设计者需贡献些什么?
2. 什么种类和什么机构是工业设计者进行设计的需要?
3. 设计教育的性质是什么?
4. 设计教育的客观目标是什么?
5. 识别学生潜能的标准是什么?
6. 课程的分量构造和顺序应该怎样安排?
7. 衡量成功的设计标准是什么?
8. 用什么方法来衡量设计的优势和缺陷?

1998. 5. 20

ASUCCESSFUL ART ATTEMPT OF COMBINING SCULPTURE OF CHINA WITH THAT OF WEST

SUN CHUANG

中西雕塑艺术合璧的成功尝试

孙 闯

大型泥塑群雕《收租院》自六十年代问世以来, 在国内外产生了强烈的轰动效应, 中国大地可谓家喻户晓。六十年代中期, 旋赴阿尔巴尼亚、越南等国展出, 七十年代初“卡塞尔文献展”中心亦发出了展览邀请(后因故未能成行), 八十年代再赴加拿大展览。可以说《收租院》自问世以来, 其影响之巨大, 时间之持久, 涉及地域之广阔, 在中国近代雕塑史上均属罕见之作。而遗憾的是对如此一个在中国大地上产生了强烈冲击力的群雕作品, 其自身雕塑语言的研究却不够充分。

事实上, 《收租院》的艺术成就与艺术价值主要在中西雕塑艺术结合的创造上。

在西方, 是先有雕塑而后有绘画, 说到东方虽无法论证谁先谁后, 但从对历朝历代雕塑与绘画的研究比较来看, 雕塑受绘画的影响很大, 可以说有什么样的绘画, 就有什么样的雕塑。西方雕塑多为单体, 而中国雕塑既有单体也有连体, 如成都城隍庙阴朝地府里的判官小鬼连环群雕, 佛教人物雕塑的衣纹安排, 都明显受到中国绘画之影响。

西方雕塑材质多采用铜或石、木。而中国雕塑材质运用非常广泛, 尤其是在泥的运用上, 可谓世界首屈一指, 全世界恐怕找不出麦积山、敦煌等地逾数千年以泥作材料的雕塑作品吧?

中国世界上四大文明古国之一, 它在人类的雕塑史上占有重要的地位且具有独特的艺术风貌。但历朝历代的雕塑均缺乏理论指导与理论总结, 因而使中国的雕塑艺术处于顺水流舟, 自生自灭的状态。

在《收租院》创作之前, 高等美术学院的雕塑教学体系, 无论是观念技法还是造型语言和表现方式, 均从西方引进。对雕塑艺术的本质和特征, 造型规律的认识也主要是以西方雕塑为对象概括出来的, 当时的美术学院教师与学生潜意识中已烙下深深的西方雕塑与形态的烙印。而《收租院》主体创作人员是几位中青年教师和毕业班学生, 为了真正做到“古为今用, 洋为中用”, 《收租院》的全体创作人员在创作前作了大量的准备工作, 尤其在继承古代民族民间雕塑方面可说是呕心沥血。五、六十年代, 雕塑系曾先后到云南的筇竹寺, 四川的大足石刻进行考察、学习; 翻制回来两百余尊大足石刻, 进行深入研究, 并在创作中自觉的运用古代雕塑的技法创作出了《方腊》、《百万农奴站起来》等一批有影响的架上雕塑。这些大量的、有目的、有针对性的研究与探索为《收租院》的创作做了不可或缺的艺术与技术上的准备工作。

在《收租院》的创作中, 非常重视民族的艺术欣赏习惯, 在对眉眼的刻画中酷用功力, 眼珠采用民间泥塑的办法, 嵌黑玻璃球, 有高光透视的效果, 显得异常逼真与传神。如戴孝交租的妇女, 家里死了人, 无钱掩埋, 但又被逼着交租, 心中悲愤交加。作者抓住这一瞬间情绪的定格, 因而获得极佳的艺术效果, 那沉思中神定光散的眼睛, 抱肘在空背兜上的神态与动态, 相得益彰, 形神兼备, 产生了很强的艺术魅力。又如对整个群雕的第一个和最后一个突出人物的处理, 也经过同样的艺术处理, 交租的老太太带着一只老母鸡去交租, 老眼昏花, 气喘吁吁地望着正堂。最末一个人物是提着扁担的壮年男子, 他紧握拳头, 闪烁着仇恨的目光直视正堂, 那神态好象在说: “等着瞧, 总有跟你们算帐的时候!”

这两个人的目光都处理成对着正堂, 一个是群雕的开头, 一个是结尾, 前后呼应。

中国古代美学核心思想之一是讲究“传神”, “以形写神”, 其中写意性的特点非常明显。在雕塑造型上西方讲究的是通过人体结构来传达某种情绪, 因此人体的形体动作, 转折变化显得非常明确, 而中国古代宗教人物雕塑的动态都不大, 身体塑造也很概括, 雕塑家把注意力更多的是放在人物的头部, 且把刻画的重点放在眉目上。通过面部, 依靠眉眼来判断作品的情感。为人们熟知的“画龙点睛”的故事即是这种传统审美习惯的最好证明。虽然在某个时期的雕塑中, 如秦朝《兵马俑》, 我们可以看到古代雕塑家也是有很高的写实

能力, 但更多时并没有注重写实, 却使人物神采和意蕴都十分饱满, 而在《收租院》的创作中, 作者在对神与形的关系处理上均下了很大功夫, 且获得了很大的成功!

又如交租部分最重要的人物是拖儿带女的寡妇形象, 她已放下那仅有的半袋粮食, 饥饿和劳累使她处于呆滞和麻木的状态。骨瘦如柴的孩子摇着她的双手要饭吃, 背上的孩子将头埋进了她的背, 是饿是死不知道; 她似乎没有听见, 麻木僵直地站着, 有气无力地搭拉着脑袋, 张开的口和闪光的眼, 散乱的头发, 下垂的手, 构成这个人物的神态与形态。她身上的衣服经过精心的安排和反复的推敲, 做得既松又软又下垂, 使这个看似站着的人物全身瘫软, 仿佛马上就要倒下。

又如卖孩子的瞎眼的老农, 驼着背, 要依靠孙女来领路, 但在贫困逼迫下却要被迫卖掉孙女。观众不禁要问: 失掉任何依靠的老农等候他的命运又将是什么呢? 老农脸上流露出的悲愤与绝望之情是无法言表的。最富感染力的雕塑当然不是这件, 但这件雕塑为什么会引人深思, 发人深省, 耐人寻味? 我想除情节上的安排恰到好处外, 造型上的准确无疑使艺术感染力大大加强, 瞎了眼的老人, 由于看不到路, 下巴特别朝前倾斜, 他用下巴当眼睛, 脖子伸得特别长, 走路的自信心不强, 弓着腰, 脚尖先着地, 试探着在走路。他很想睁开眼睛, 可又睁不开, 所以眉向上扬, 眉眼之间的距离较宽, 眉头使劲收缩。面对这个雕塑, 我们不得佩服作者观察生活之深入, 正如他们自己所总结的: 每塑一个人物, 我们都进行一次内外分析, 把情景规定得越严格、具体越好。内: 是心理活动, 外: 是体形动作, 面貌服饰的特征。”

《收租院》的创作与陈列都是在现场进行, 总共分: 交租、验租、过斗、算帐、逼租、反抗等六个部分, 26组情节。人物共 114 个; 82 个男人, 32 个女人。其中有 17 个老人, 18 个少年; 正面人物 96 个, 反面人物 18 个, 道具 52 件(包括一条狗), 总长度 96 公尺。

情节安排以交租的过程为线索, 分中心情节和辅助情节。如以验租、过斗、算帐的情节为中心情节。在一旁等候议论或作有关事项为辅助情节, 人物的动作表情以情节为依据, 人物与人物之间的关系构成了情节。

在事情的发生地做真人的雕塑, 这在世界雕塑史上可说都是绝无仅有的。《收租院》的作者大胆进行创新, 大胆运用中国传统的泥塑进行创作。为了加强表现力, 手法运用上, 以写实为主体, 又带有几分写意。在雕塑表面造成粗糙的泥痕、刀痕。作者群体的坚实的写实技巧是来自西欧, 但在创作思路又源于中国, 《收租院》是中西雕塑艺术相融合、渗透, 相辅相成, 相得益彰的成功雕塑典范。

在西欧, 罗丹的《加莱义民》算是欧洲群雕的典范了。该作品塑造了六位满腔悲愤, 英勇不屈的义民赴难时的形象, 但作品的体量不大, 又如比利时雕塑家麦尼埃作了很多反映现实生活的写实主义的矿工等以劳动生活为题材的雕塑, 在艺术史上占有重要地位, 但他还是以单人雕塑作品见长。《收租院》的作者无疑是吸取了他们的优点和长处, 同时吸收了中国传统雕塑、绘画以及戏剧等多方面营养。可以说《收租院》是中西合璧, 中西艺术高度冶炼融汇的标本。

从主题上讲, 西方十九世纪倾向于反映社会问题的写实雕塑家, 他们意识到当时欧洲资产阶级与劳工之间的矛盾对立的社会冲突后, 利用写实手法传达被迫者的不幸生活, 使当时的人民受到了强烈的震动。在中国六十年代, 以四川美术学院雕塑系为主体的作者们又一次拿起雕塑刀塑造旧中国被压迫农民的群体形象, 因而以写实手法创作的大型群雕《收租院》所反映的题材与内涵, 无疑是一个世界性的主题, 在世界各民族都能引起强烈的共鸣。因此, 无论是《收租院》所体现的中西合璧的艺术成就, 抑或主题精神, 都证明该作品应在世界雕塑史上占有一席重要的地位。