

高校美术创作教学中潜意识与自然的共鸣和变奏的寻求

任得智

中央美术学院, 中国·北京 100102

摘要: 高校教师要引导学生在自然中发现美并与潜意识结合而创作作品, 美术教学中要求学生学习超现实主义画派的潜意识表达, 在独立创作中要求学生既要有潜意识也需要有意识的表达, 绘画创作是潜意识与自然界的共鸣与变奏所结合。

关键词: 美术教学; 潜意识; 超现实主义; 自然; 绘画创作

Exploring the Resonance and Variations between Subconsciously and Nature in College Art Creation Teaching

Dezhi Ren

Central Academy of Fine Arts, Beijing, 100102, China

Abstract: College teachers should guide students to discover beauty in nature and combine it with their subconscious to create works. Art teaching requires students to learn the subconscious expression of surrealist painting, while independent creation requires students to have both subconscious and conscious expression. Painting creation is a combination of resonance and variation between the subconscious and the natural world.

Keywords: art education; the subconscious; surrealism; nature; painting creation

0 前言

高校美术学生探索潜意识美术创作, 并将对自然的观察与感悟融入其中, 激发独特的艺术创造力, 引导使学生理解超现实主义核心理念, 掌握自然主义创作方法, 让学生能够将潜意识与自然元素相结合, 创作出富有内涵和想象力的美术作品。

1 高校教师引导学生在自然中发现美并与潜意识结合而创造美

德拉克罗瓦在《德拉克罗瓦论美术和美术家》一书中谈道: “难道有内心需要和我们心灵最纯洁的快感的源泉形成的美, 要被关闭在严格限制的范围里? 难道不准我们在周围生活中寻找美, 而希腊的美永远是唯一的美? 那些证明这是亵渎行为的人, 是根本不能感受美的。”

在高校美术教学中, 室内传统写实教学、潜意识创作思维的创作训练以及到大自然中的户外写生都是美术创作教学中必不可少的环节。每个学生的生活经历和知识经验不同, 让学生们看待同一个物象也会有着不同的潜意识认知和理解。当在自然中时, 每个人看到的美, 同样也是千差万别。我们生活在自然中, 我们在自然中无处遁形。大自然会呈现给你一个最真实的状态, 没有矫揉造作, 没有喧闹嘈杂, 一切顺其是自然的美。潮起潮落、风起云涌、花开花谢、草长莺飞, 面对如此强烈的视觉冲击力, 你的心灵会被深深地感动着、震撼着, 文字无力表述她的美, 照片又无法还原她的壮观。有时, 我会带着学生长时间的看一座坚忍的山石,

带着有着自我潜意识的眼睛把一尊佛像或者一头巨兽的形象映刻在自己的心里; 当久久的盯着天空中那一片片阳光映照下的柔情白云, 阳光映照下的白云在眼睛里变成了我潜意识中的巨龙在天空飞舞, 风吹过, 它又变成一匹驰骋天空的奔马。在自然中, 只需你的内心与自然对话, 你的眼睛和精神都会明晰, 你的潜意识会把自然中有生命无生命的元素赋予新的生命, 注入新的精神, 这是每个人看待物象独有的新生命和精神。我们可以感受世界上任何一个不起眼的角落, 并让我们潜意识的内心赋予它新的生命。

人的生命历程就是灵魂寻找它的美丽故乡的归途。读万卷书, 行万里路, 喜欢行走在路上, 每天走的都是不同的路, 到达的都是未知的地方, 看到不会重复的风景, 让人觉得生命是鲜活的、充满激情的。庚寅年秋, 我带着学生来到故乡山东沂蒙山区考察写生, 沂蒙山区地处山东丘陵地区, 奇特丰富的山石造型让我觉得故乡的风景依旧那么的美好, 自然中的元素呈现给我们不同的面貌不同的性格, 是那么的富有生命力。如图 1 是沂蒙山区的圣佛山的山形, 图 2 是某弥勒佛的雕塑, 两幅图片可以观察到自然造像和人为造像的相似性与生动性。

潜意识中的经验与认识成分充实着想象力。自然没有想象力, 但其造像的偶然性和人的想象力的结合则会提炼出更有意义更具发散思维的形象。教师在美术创作的教学中, 要特别注意引导学生关注身边或自然中有趣的造型, 结合学生自我的知识认知经验所成的潜意识, 通过发挥平面思维、立体思维、逆向思维、侧向思维、迂回思维、发散思维、换

位思维等创作思维方式,将内心潜意识世界和自然世界中各种偶然性的美的造型记录下来转化出来,从而应用到学生自己的美术创作中(见图3)。

图1 沂蒙山区的圣佛山的山形

图2 某弥勒佛的雕塑

图3 有趣的造型

2 高校美术教学中对超现实主义美术潜意识表达的学习

在美术教学和创作实践中,我们可以通过对弗洛伊德和荣格的潜意识理论的了解,学习结合超现实主义画家的思维方式以及创作方法,结合自身在观察接触自然后的感动和思考进行创作实践。引导学生观察自己潜意识的状态,同时保持自己清醒的现实意识,对潜意识进行有意识的理性思考,把原来无意识产生的偶然形态,有意识的用一定的方法、技术手段再次塑造出来。也就是说最终的作品是将潜意识现象译成有效艺术形式,是揭示潜意识现象的解释者,这是潜意识与自然物象的共鸣与变奏的优秀艺术创作。

20世纪初在法国诞生了超现实主义画派。超现实主义画派的创始人之一的马克思·恩斯特,他在1925年时发明了自动主义绘画方式的拓印画法。他在自己的书中描述他看着自家地板上经过千百次擦洗而形成的条条沟沟图案,一种着魔似的感觉深深触动着他。之后他开始研究这种偶然性和自然形成的美感,他将纸铺到地面上恩斯特用墨棒在富有丰富肌理的纸上随意摩擦,拓印出了各种各样的图案纹样。他认为这样的创作方法能够将创作者的主动绘画性降到最低限度,而是以一种潜意识自动绘画来替代主动绘画的创作方式。然后他会细心凝视着纸上所呈现出来那自由又富有特殊自然秩序的素描,在自我潜意识交融下的视觉反馈中交叠形成了各种矛盾的形象和一连串的幻象,再将幻象进行绘制整理。

除了拓印法之外,恩斯特还使用移画印花法,即将画纸或者画布覆盖在富有这种肌理的物质表面上,再用丰富的色彩敷在纸和画布上,最后用滚筒和画笔随意的按压摩擦,使得颜料在摩擦按压中形成丰富的粗糙纹理。因为这种方法可以让创作者摆脱理性创作的控制,然后将偶然性得到的图

像结合头脑中对偶然性图像潜意识的反应进行新的描绘,从而获得一幅自然偶然性与个人潜意识共鸣而产生的作品。他的作品《姐妹二人》就是他先用铅笔随意的磨拓出姐妹二人头部、颈部、身躯、衣服后,再用油画颜料绘制而出。另外在他的森林组画中,也是用磨拓的方法画出黑压压的密林形象,然后再勾勒出太阳和林中那只无助的鸟儿。这种作品造型奇特且模糊,富于想象力和视觉吸引力(见图4)。

图4 姐妹二人

从潜意识而出的想象力是一种强大的力量,他能从真实的自然中创造出第二自然。黑格尔也把生命冲动看作是艺术的心理基础,他提倡直觉和心灵感性这种非理性表现。想象力是人能在过去认识的基础上,去构成没有经过的事物和形象的能力。每个人的经验内容的构成不同,想象出的物象也会千差万别。自然造像的偶然性能引发人的想象力,创作中发散思维不可或缺。把握对自然元素的第一感觉,用潜意识的冲动创造内心新的物象。高校美术教师可以带领学生对自然造像中形的整理和分析可以更好的理解和创造更多新的人为造像,从而让学生学会新的造像方式,并作为素材应用到学生的美术创作中(见图5)。

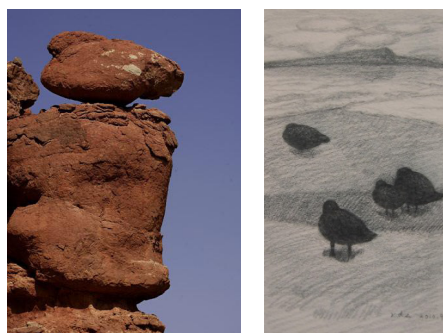

图5 自然造像

人类最深层的本性不是兽性,而是灵性。爱因斯坦说:“我相信直觉和第六感觉”“真正可贵的因素是直觉”。也就是说,某些潜意识本来就存在于宇宙,人类是靠灵性去感受那些个人或集体的潜意识的。超现实主义画家就是这样离开现实,返回到原始和本真中,否认理性的作用,强调潜意识活动。抓住无意识瞬间,发掘隐喻、联想和想象力的极致,超现实主义在一方面是神秘主义的,如他们的灵感来源往往

是入睡前意识放松状态下听见的谵言式语句;另一方面又是唯物主义的,在现实世界和人的意识认知之间寻求美妙而奇特的共鸣和变奏,他们关注的是梦和感官。超现实主义画家大量的绘制他们自己的梦境,因为梦境就是他们的潜意识,超现实主义画家的美学信条是“不可思议的东西是美的”,这是布鲁东在《第一次超现实主义宣言》提出的。那种通过可以识别的变形形象营造出的梦魇般的场景,看起来既精细逼真,又遥远陌生。教学中发现每位学生都是根据他擅长的东西来表达,这种强烈的表达意愿源自一种被压制的情感,从意识层面到无意识层面,这种情感在无意识里面越积越多,渐渐长大,需要释放的渠道,于是最后我们通过艺术创作或者是艺术鉴赏产生的共鸣来满足这日渐强大的需求。

3 美术创作教学中要求学生既要有潜意识也需要有意识的表达

高校教师在教学中要激发学生潜意识中的创作灵感,但是又不能让学生仅仅依赖于灵感去创作。潜意识是灵感对自然界的变奏。灵感,就是对于潜意识的感知能力,如果一个人直觉很强烈,那么他很可能在某一个瞬间捕捉到潜意识的片段,然后用他熟练的形式表达出来。我们从古到今有无数量案例,其实就是这种能力丧失了,我们变得世俗了,变得道德了,我们更多的在意识层面活动了,我们再也听不见内心的声音了,那只原本睁开的天眼不知不觉中闭上了。潜意识反映是丰富创作主体认知结构的重要渠道,也是一种意识的重要辅助和补偿的反映形式。

在高校美术教学中,我们把透视学、解剖学、色彩物理学等美术基础知识讲的非常多,当学生们再现自然的手段达到极限时,必然会向寻求新的表现手法的方向转移。于是潜意识创作在现代艺术中成为艺术研究领域的重要内容,现代艺术活动也更多的受到了潜意识的影响。现代艺术扬弃纯写实性,追求直觉和潜意识活动,宣扬“潜意识”的自我表现,即“不自觉地表现了真正自我”,特别强调视觉形态,主张艺术家不接受任何规律性制约的精神自由的个人情绪发泄,为此甚至减弱了技能性、写实性标准。学生创作作品的时候无主观意识注入其内而进行的创作的东西,关键在于它打破理智因素和各种规范秩序的束缚。由于“意识”的理智因素在艺术活动中的作用降低,“潜意识”所受到的压抑也就随之减轻了,把各种有悖于艺术规律的陈词滥调抛诸脑后,凭着“潜意识”进行即兴发挥,学生的创作将获得意料不到的艺术效果。

但是潜意识最后是需要有意识的表达。如果说艺术创作过程是一种潜意识创作过程,但其作品创作完成后总能追寻到一些作者表现的价值定位。一件艺术作品无论怎样匪夷所思,它都必须具备可视性,这种可视性原则是艺术作品存在的前提。例如,从作品的结构性去分析作品的点线面构成、透视、光的运用等逻辑性。或者从审美角度讨论是优美的、是崇高的,还是荒诞丑陋的等。由此我们也可以看出,艺术表达不仅需要直觉的洞察力,而且还要有意识地选择合适的

表现方法、相应的艺术技巧,才能进行成功的表现,增强了现代艺术的创新性和探索性。

4 高校学生的绘画创作是潜意识与自然界的共鸣与变奏所结合

人的意识对自然界的共鸣与变奏达到极致,艺术家的审美观升华而会创作出美的画卷。尼采说艺术世界的构成由于两种精神:一是“梦”,梦的境界是无数的形象;二是“醉”,醉的境界是无比的豪情。作为高校教师要教导学生先观察和接触生活后被生活所感动,然后产生饱含感情的感受和难忘的记忆与思考。学生在创作中要有好奇心,接受新鲜的事物。用一种新鲜的视角来看待我们所熟悉的事物,改变某事物的使用方式来获得不同的结果能触类旁通,总结归纳,从无序的现象中看出暗含的规律。教师引导学生分析和评价自我,建立自信,张扬个性,有韧劲,为一个目标实现而奋斗;要观察到自己无意识的状态,同时保持自己清醒的意识,对潜意识进行有意识的理性思考,分析艺术形态的新形式,总结工具材料的新用法,找到值得肯定的部分,展开进一步深入研究。把原来潜意识产生的偶然形态,有意识的用一定的方法、技术手段再次塑造出来。也就是说最终的作品是将无意识现象译成有效艺术形式,是揭示无意识现象的解释者。学生的绘画创作是一个开放性的动态过程,所创作出的美术作品是自然而然表露情感的物态凝结,这种情感或许就是潜意识与自然界的共鸣与变奏所结合成的美。这需要高校教师和学生共同塑造出来的结果。

参考文献:

- [1] 帕特里克·弗兰克.视觉艺术原理[M].上海:上海人民美术出版社,2008.
- [2] 德拉克罗瓦.德拉克罗瓦论美术和美术家[M].沈阳:平野译,辽宁美术出版社,1981.
- [3] 卢家楣.心理学:基础理论及其教育应用[M].上海:上海人民出版社,2004.
- [4] 弗洛伊德.弗洛伊德文选:论无意识与艺术[M].北京:中国人民大学出版社,1998.
- [5] 赫伯特·里德.现代艺术哲学[M].天津:百花文艺出版社,1999.
- [6] 鲁道夫·阿恩海姆.走向艺术心理学[M].郑州:黄河文艺出版社,1900.
- [7] 霍尔登·荣格心理学入门[M].北京:冯川译,生活读书新知三联书店,1987.
- [8] C W E.比格斯贝.达达和超现实主义[M].北京:昆仑出版社,1989.
- [9] 金·格兰特.超现实主义与视觉艺术[M].石家庄:王升才译,江苏美术出版社,2007.
- [10] 曾长生.超现实主义艺术[M].台北:台北艺术家出版社,2000.
- [11] 弗洛伊德.释梦[M].北京:孙名之译,商务印书馆,1996.
- [12] 库尔特·考夫卡.格式塔心理学原理[M].北京:李维译,北京大学出版社,2010.

作者简介:任得智(1988-),男,中国山东人,博士,副高,从事油画与壁画的教学与创作研究。