

感性与理性的双人舞

——浅析素描表现过程中感性与理性因素间的共生关系

李秋实

(襄樊学院, 湖北, 襄樊市, 441053)

摘 要: 素描表现既是感性的也是理性的。但本文认为素描表现恰似一曲感性与理性的双人舞。对素描表现过程中感性与理性因素及相互关系的深入认识, 有助于人们理解素描表现的实质, 增强素描表现目的意识, 更好地把握表现进程, 获得更佳画面效果。

关键词: 感性 理性 双人舞 素描表现 共生关系

中图分类号: G40-01

前 言

现代汉语词典对感性的解释为: 指属于感觉、知觉等心理活动的(跟‘理性’相对): 感性认识。对感性认识解释为通过感觉器官对客观事物的片面的、现象的和外部联系的认识。感觉、知觉、表象等是感性认识的形式, 感性认识是认识过程中的初级阶段。要认识事务的全体、本质和内部联系, 必须把感性认识上升为理性认识。对理性的解释为: 指属于判断、推理等活动的: 理性认识。对理性认识解释为: 认识的高级阶段。在感性认识的基础上, 把所获得感性材料, 经过思考、分析, 加以去粗取精、去伪存真、由此及彼、由表及里的整理和改造, 形成概念、判断、推理。理性认识是感性认识的飞跃, 它反映实物的全体、本质和内部联系。

另外有人认为感性认识虽然没有明显的理性思维的过程, 不是深思熟虑的过程, 但感性之中也有直觉的成分, 而直觉就不完全是冲动, 是下意识的推理, 因此从这个意义上讲感性认识就不仅仅是认识过程的初级阶段那样简单了。

还有人联系人类的生产及社会实践活动, 试图从感性和理性的内在结构上说明感性和理性之间的密切联系。认为人的感性是有理性的感性, 不渗透着理性因素的感性认识是不存在的, 理性因素不仅使人的感性认识具有能动性, 促进着感知能力的发展。这种观点的提出本身也说明了感性和理性自身内在结构的复杂性。

本文认为感性和理性之间并非单纯是初级阶段和高级阶段的区别, 而是相互作用与生发的互动共生关系。

即使人们对感性和理性本身的认识还有待深入, 但由此去反观我们的素描表现过程, 依然具有十分重要的现实意义, 因为它能促进我们思考和研究素描表现的实质, 将我们对素描表现本身的理解和认识引向深入。

一、素描表现是感性的还是理性的?

有人认为素描表现是感性的。其理由是, 素描表现完全凭着感觉表现, 感觉好了, 表现就好; 感觉不好时, 连表现欲望都存在问题, 更不论表现好坏了。有人认为素描表现是理性的, 其理由是素描表现需要理解分析, 否则很难正确表现。于是有更多的人认为其既是感性的也是理性的, 但素描表现过程中的感性和理性到底是如何发生作用的, 目前还鲜有人(包括高等院校师生在内)对此作专文深入讨论, 即便偶尔涉及, 也是疏于分析, 语焉不

详。

本文认为素描表现中的感性与理性，如同双人舞中的男女主角。而且，在素描表现过程中，感性与理性的主导地位并非确定不移，而是不断发生着偏移和转换，素描表现恰似一曲感性与理性的双人舞。

一般来说，素描表现需要经历观察、理解、想象、表现等阶段，但这些阶段间并非线性的递进关系，各阶段也并非是独立的，而是相互联系、相互影响和作用的，而且还由于人们各自表现目的的不同，不同阶段间还存在着跨越、反复和交替。例如，观察不仅发生在素描表现之初，它将伴随素描表现的整个过程；理解与观察相互发生着促进作用；想象也是在观察、理解的基础上进行的再生发；表现也并非独立的阶段，画面效果需要逐渐在观察、理解、想象的促进下，不断地从朦胧和模糊中逐渐清晰并显现出来。

但是无论观察、理解、想象、表现间的相互作用是怎样发生的，它们之间的联系有多么的密切，也无法抹杀它们自身的独立性特点。但从感性和理性的角度来看待它们，观察、理解、想象、表现中都同时存在感性、理性的因素，我们倘若想当然地认为观察就是感性的，理解就是理性的，想象就是感性的，表现就是理性的，就会犯过于简单化的毛病，无助于我们更好地进行素描表现。素描表现过程中常出现结构关系不协调、光影错位、花、乱等诸多问题的根本原因也正是素描表现者不恰当地应用感性和理性。因此，有必要对素描表现中的观察、理解、想象、表现中的感性和理性因素以及它们之间的相互作用问题探讨。

二、观察是感性的还是理性的？

在素描表现中，我们常以第一感觉或第一印象来描述我们对对象的瞬间的初步观察感受，并常将其归为感性认识。的确，在我们进入观察情境的一瞬间，似乎还来不及经历一个认真理解阶段就已经在头脑中形成了一个对对象的初步的、大略的整体印象。我们不可否认这种感性认识带有一定的盲目性、片面性，特别是对初学素描者而言更是如此。但是不能仅仅因为这种盲目性、片面性的存在，我们就将初步观察这一瞬间所涵盖的感性认识完全等同于盲目认识，因为其中也有直觉的成分。

我们都有这样的体验，那就是常常一眼就感受到了对象所传达出来的生动的神采，即使没有进行过素描专业学习的人，也是如此，只是有一定素描表现能力的人有更加敏锐的感受能力。这不仅是通过感官经验而完成的直观活动，也是根据直观经验和经历作出的主观（融入个人感情）的判断。即使只是下意识的推理，或许习惯和经验把推理过程压缩到意识可以觉察的阈值以下，但这种主观判断以及习惯和经验本身都是我们长期对外部世界的感性及理性把握的结果，我们毕竟不能生而知之。因此不能否认第一感受就一定完全没有推理的可能性及时间过程存在，哪怕就只有佛经中所说的一刹那的时间。这种艺术的感性的直觉，虽然没有固定的逻辑规范，但不仅仅是一种只可意会不可言传的感觉。从这个意义上讲，初步观察的感性认识阶段或许可以说是认识过程的初级阶段，但却并不低级。

在素描表现的整个过程中都有观察的存在。当我们逐步深入地理解对象时，观察与理解之间就发生着深刻的互动关系，不断地观察使我们的理解逐步走向深化，也使我们的观察变得更加整体和全面。同时，在表现时，我们采取的表现语言形式、画面即时效果与我们的观察、理解也存在强烈的互动关系。我们需要通过不断观察外化的画面效果才能及时进行调整，从而不断条理化我们的表现形式语言，使画面产生和谐感。这种观察是研究式的观察，是不断融入理解并不断用理解来校验的观察。观察是感性认识，但这种观察不是单纯的浮光

掠影式的感受，而是渗透着强烈的理性色彩，这种理性也在丰富和发展着感性认识。

三、理解是感性的还是理性的？

人们认为，素描中理解的过程是面对物象形成心象的过程。有人一谈起理解就认为它完全是理性的。但事实上，即使对同样的对象进行观察，不同的人由于其注意力的不同，其观察也各有侧重，人的理解的层面及程度也随着观察的不同而千差万别，并非都是一致的。因此讨论理解是感性还是理性时，也要具体分析。根据理解的目的的差异，本文认为可以将理解大致分为观察型理解、表现型理解两个方面。

观察型理解不是单一角度的片面理解。人们常说眼见为实，在素描表现过程中，即使在第一感觉发生时我们就能直觉到对象的神采，但对于这种神采是如何传达出来的，却不一定有清楚的认识。例如在素描教学中我们发现，不仅是初学者，连大学美术专业低年级不少学生在整个素描表现过程中也常是只在特定的位置对对象进行观察、理解和表现，从不离开座位半步，学习态度很端正，不扰乱课堂纪律。他们也认为自己仔细观察、理解了，但是他们的观察和理解一反映到画面上就可以看出，这种观察只是得到了表面的、肤浅的印象，理解也只是浅层次的、感性大于理性。但他们却常将这种肤浅的印象等同于真正意义上的理解了。何以如此？

有较多素描表现经验的人都有这样的体会，在一个角度观察所得的印象和体验多是片面的，不完整的，倘若多角度观察后，在大脑中就能形成对对象结构关系的整体认识，即使最后仍然要在同一角度进行表现，这种多角度观察也并非多余，因为它帮助我们更深入的理解了对象。同时在这种观察过程中，倘若我们能融入更多的透视、解剖、光影等科学知识和经验，我们的理解将会更加全面和完善。这种更具理性色彩的理解是研究性的、理性的，其结果不一定就能形成最后的心象，但至少完成了对对象的结构、光、色、材质等形式语言和内在和秩序的再认识，形成了组成心象的部分素材。单一角度片面观察和理解带有明显的主观性，因此更多的是感性的，岂能与多角度的观察型理解的强烈理性同日而语？

心象的形成，并非只是观察、理解的自然结果，素描创作者需要经历一个对已知的内化、提炼和重组的过程。而理解一旦与表现发生作用，其重要目的就是催生画面新秩序出现。创作者根据自己的表现意图，筛选适当的表现对象及其特征，结合特定的角度、环境、形式语言等按照一定的秩序形成新的画面时，也需要对对象及画面本身作进一步深入理解，这种理解就是表现型理解。这种理解具有很强烈的目的性，为表现服务，它帮助创作者对组成画面的素材、形式语言进行归纳，帮助创作者对有助于表现目的实现的因素进行提炼，是理解的又一次深加工的过程。如果说观察型理解是要认识对象的全体、本质和内部联系，是要把感性认识上升为理性认识的话，那么，表现型理解就是对这种理性认识的再认识，是去粗取精，努力把握对象本质的过程。因此，表现型理解更具有强烈的理性色彩。

四、表现是感性的还是理性的？

表现是由心象形成画面意象的过程。有人说表现是感性的，有人说表现是理性的，又有人说表现是感性的也是理性的。但无论如何，都说明我们不能简单看待表现本身。本文认为在表现阶段，创作者常出现四病：1. 表现眼中之物，而非心中之物；2. 画面死板、机械、不生动；3. 画面空洞、浅薄、简陋；4. 画面形式语言紊乱、缺乏条理和秩序。

马克思说过，最拙劣的建筑师也比能精确建造蜂巢的蜜蜂聪明。但是不少素描表现者却

没有深切体会之，他们常边看边画，甚至听着美妙的流行歌曲什么的，但只是过分依赖眼睛看什么画什么，不肯多动一点脑筋进行思考和研究，因此，其表现只能是眼中之物，而非心中之物，而且这种眼中之物，也常常由于缺乏必要的理解的参与，画面表现中常出现对象结构关系含糊、不明朗，空间扁平化，表现技法单一化等问题，这种现象我们在素描教学中经常见到。

也有人为忠实对象本身而进行表现，结果画面中物品对象主次不分，成了杂乱无章的堆砌，缺乏美感和节奏，画面死板、机械、不生动，看不到任何个体情感的注入和流露，这时素描表现者只是充当了一个照相机的角色而已，而不是一个创作者，这种表现看似理性但却是很可怕的理性，因为画面缺乏感性的阳光照耀。

还有些素描表现者，常根据直觉表现，也似直抒胸臆，但不同的是，仅仅根据一孔之见，由肤浅的感性的观察、片面的理解到画面的空洞、浅薄、简陋的表现。即使偶尔有灵感显现，也由于其言不由衷、词不达意而使灵感黯然失色。

即使是大学美术专业中年级的学生在素描表现时，也免不了出现画面形式语言紊乱、画面缺乏条理和秩序的通病。究其原因，还在于其表现时，缺乏对表现语言的理性把握和控制，以为单凭感性和直觉就能完全驾驭画面。事实上，我们需要根据自己直觉到的或感性的意图，理性地选择与之相适应的表现对象，筛选出最有表现力的特征，设定最佳表现角度、配置最能烘托气氛的环境、使用最能反映意图的技法和形式语言，按照精心调整的秩序安排画面元素等才能形成新的画面秩序，使创作意图、画面美感得以充分体现。

表现不仅表现所见，也表现我们头脑中的未见。在表现所见时，需要地对素材、形式语言等进行理性的把握和控制，表现未见，并非完全无中生有，即使表现完全之未见，我们也常常从中能看到现实中事物的影子。我们常使用解散、重构、夸张、变形等手法处理素材，在表现语言和技法上也并非一律的全因素素描，而是根据不同的意图和需要进行选择与组合，从而形成画面效果的丰富性。正由于表现未见，表现的自由度明显提高，主观性更强，感性色彩也更浓，但是也需要更理性地考虑最终的画面效果是否能充分、恰当地反映自己的主观愿望，而不是让感性信马由缰甚至恣意泛滥。

结束语

在一定意义上，我们可以说素描表现过程是感性与理性的双人舞，感性更像女主角，理性更像男主角，感性体现出素描表现者更多的自由度，理性则更多体现出素描表现者对对象的客观认识，对画面形式语言及画面效果的严格把握。感性和理性，既不能混为一谈，也不能截然分开。在整个素描表现过程，感性与理性间存在强烈的互动共生关系，两者相互渗透，感性是理性的内核和目的旨归，理性也赋予感性以内容及结构形式。感性与理性因素，在不同阶段有所侧重，而且不断发生着偏移和转换，需要我们正确对待，倘若只是简单地想当然地进行素描表现，就可能使其关系错位，无助于我们正确地进行有效的观察、理解和表现，无助于获得满意的画面效果。

参考文献

- [1] 李军 张奇.《素描》[M].同济大学出版社.2008.8.
- [2] 李胜利.《全结构素描范本》[M].吉林美术出版社.2008.7.
- [3] 丁长河.《大艺术》[M].湖北美术出版社.2007.9.

- [4] 陈子善.《素描》[M]. 山东画报出版社.2007.
- [5] 刘显波.《意象素描》[M]. 华中科技大学出版社.2006.8.
- [6] 姚华.《设计素描基础》[M]. 上海书店出版社.2006.4.
- [7] [美] 布赖恩·阿蒂斯《美国基础素描完全教材》[M]. 上海人民美术出版社. 2006
- [8] 丁长河.《素描原理》[M]. 湖北美术出版社.2005.9.
- [9] 赵红瑶.《点击素描》[M]. 中国画报出版公司出版社.2005.
- [10] 董重恂.《新概念素描与造型语言解析当代素描与设计基础》[M]. 北京理工大学出版社.2004.5.
- [11] 高春雷.《多角度石膏像素描》[M]. 江西美术出版社 2004.

The Pas de Deux of Sensibility and Rationality

——The symbiotic relationship of sensibility and **rationality** in the course of sketch expression

Li Qiushi

(Xiangfan university, Xiangfan, 441053)

Abstract: Sketch expression is both perceptual and rational. But in this paper, sketch expression is thought a pas de Deux of sensibility and rationality. The in-depth understanding between sensibility and rationality in the course of sketch expression, will help people understand the real performance of the sketches, enhance the sense of purpose, grasp the process better, get better effect.

Keywords: Sensibility; rationality; pas de Deux; sketch expression; symbiotic relationship

作者简介（可选）

李秋实，湖北襄樊学院教师，教育硕士。

电子邮箱：qiushisocheer@163.com

电话：13697216511