

现代美术设计技法

Sun yili's "ONE-STOP SOLUTION"

Techniques on Modern Art Design

西泠印社

现代美术设计技法

Techniques on Modern Art Design

孙颐莉一步全法

Sun Yili's "ONE-STOP SOLUTION"

江苏工业学院图书馆
藏书章

西泠印社

图书在版编目 (C I P) 数据

孙颐莉“一步全法”现代美术设计技法 / 孙颐莉著。
杭州：西泠印社，2000.11
ISBN 7-80517-493-8

I . 孙... II . 孙... III . 美术创作 - 造型设计 - 技法
(构成教育) IV.J06

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 59051 号

西泠印社出版发行

杭州东坡路 90 号 (邮政编码 310006)

责任编辑：朱妙根 责任出版：叶 涵

全国新华书店经销

深圳利丰雅高印刷有限公司印刷

深圳兴裕制版有限公司制版

开本：850×1168 1/16 印张：6

2000 年 11 月第 1 版 第 1 次印刷

印数 00 001-5 000 册

ISBN 7-80517-493-8/J · 494

定价：59.00 元

版权所有 违者必究

目 录

序	2
绪论	3
一、“构成教育”与“一步全法”现代美术设计	
(一) “一步全法”的三乐章(平面纯形态构成)	6
1. 第一乐章(第一课时) ——逻辑推理、引发智慧	
2. 第二乐章(第二课时) ——推理升华、灵感闪耀	
3. 第三乐章(第三、四课时) ——提高技巧、完成创作	
(二) “三大构成”与“一步全法”现代美术设计	8
1. 平面纯形态构成诸形式与“一步全法”现代美术设计(四课时)	11
(重复、近似、变异、渐变、特异、对比、结集、分割、肌理、空间、矛盾空间、错视)	
2. 立体构成(纸立体为主)与“一步全法”现代美术设计(二课时)	26
3. 色彩构成(装饰色彩为主)与“一步全法”现代美术设计(二课时)	33
(三) “一步全法”现代美术设计实例	8—56
装饰画、抽象画、漫画、广告设计、标志设计、商标设计、封面设计、染织设计、装潢主要画面设计、装饰材料设计、工业造型主要画面设计、舞台主要画面设计、建筑设计(室外与室内局部)、贺卡设计、服装设计、灯具设计、泥塑造型设计、拼盘设计	
二、绘画技法荟萃与“一步全法”	57
中国画、素描、速写、水粉画、图案等等	57— II
★ 著者简介	68
● 本书构成法则的图示符号	
* 分解 ** 组合 C 动的构成 — 静的构成	
◎ 为本书“一步全法”现代美术设计的标志,简称“一步全法”,又称“一步法”。	
◎ 为“一步全法”诸现代美术设计,如“一步全法”广告设计为 ◎ 广告	

Techniques on Modern Art Design

Sun Yili's "ONE-STOP SOLUTION"

Introduction

Gestaltung education was initiated in the early 20th century and derived from Bauhaus Design Institute in Germany. It essentially discusses about how to explore the human's potential creativity. From the 1920s, it forms gradually a increasingly perfect designing education system previously in Germany, then in America and then in Europe and Japan postwar. One-stop solution is derived from the Gestaltung education.

In pursuit of a shortcut for learning painting, the author, who have received high education for more than ten years, have been contemplating for 38 years by browsing countless books and periodicals, travelling all over the country and experiencing the art work of various kinds. As a result, she summarizes the fastest art design technique, which conclude the experiences into the application of modern creative thinking and only takes 8 lessons to grasp the true meaning of three Gestaltung. It is a modern priority optimum teaching method, which makes the author's art dream come true. One-stop solution is called for short in "One most fastest technique for modern art design". It is a handbook at a glance for modern art design for people portray, design and beautify objects and it is of very useful and cost-effective value.

In this book, the author demonstrates "three Gestaltung" (mainly on complanate geometry and decorative color) with magic logical deduction as well as 22 kinds of painting knowledge and essences of techniques. After appreciating nearly 500 great works of famous artists and top "one-stop solution" works, the author discusses and analyzes diverse painting and design methods, summarizes approximately one thousand kinds of painting knowledge and techniques with magic logical deduction. In accordance with the rules of modern creative thinking, through assembling or disassembling into painting techniques with thousands of magic logic deduction (one subject can be represented by various ways and likewise one method can represent various subjects), the readers can make paintings and 18 different kinds of modern art designs. During the teaching process of basic knowledge of Gestaltung, utilizing modern creative thinking, "one-stop solution" theory would realize complex modern art design naturally.

After applying the principles taught here to your own works and making a lot of practices, you would be able to understand the connotation of the changes of painting techniques, recognize the unique mystery in them and find your works more and more appealing.

This book includes more than 388 paintings and each one can derive varied effects. Chinese famous artist---Professor Wu Shangming, the Director of Chinese Painting Department of Chinese Art Institution, prefaces this book.

ABOUT THE AUTHOR Sun Yili's

About the author: Ms. Sun was born in Suzhou in 1942 and graduated from Chinese Painting Department of Chinese Art Institution in early 1960s. She has more than 30 years of experience in art educating field and more than 30 of her works were awarded Science & Technology Prize, Painting Prize of different levels. She now works as a senior teacher in Shenzhen. She is committed to devote all her life to education career and has made outstanding achievement. In this book, the author analyzes and expounds her theory in details for reader's reference.

序

孙颐莉是我大学同学，孙颐莉离校后，老同学们都不知道她的去向。记得“文革”后期，突然收到孙颐莉从西南边陲的来信，此时方知，她所经历的比一般同龄女孩子多得多的磨难。想起孙颐莉读书时的柔弱和文静的样子，真不知她如此孤独和动荡的日子是如何过来的。不过，孙颐莉聪明而不喜言谈，性格中隐藏着倔强，也许正是这几分倔强，使她走上自强不息之路，并最终成为成功者。

大概是因为她虽出生在二次大战战乱之年，但却是茉莉花盛开的季节的缘故，她热爱美术和音乐，常常是绘画与乐律并存。她为美术事业耕耘35个春秋，孙颐莉从戈壁滩到热带雨林，从西北到西南，一直在基层美术创作与多层次多种类美术教育中探索、进取，经历磨难很多很多，常常是逆水行舟。生活虽清苦，但待人厚道、大方。她热爱艺术，痴情于美术教育教学之中，不管有否名誉与报酬，经常同时胜任18个教案，备课如汨汨清泉，连绵不断；上课如战场，精神抖擞，精心辅导，常常连喝口水也顾不上。年年、月月、日日，太阳、星星、学员陪伴着她，所思泽学员，有万余名以上。近几年来，她更大胆地进行全面教改，思考着如何高速度地开启学生审美智力，以美术来充实他们的心灵世界，充实他们的人生。终于孙颐莉这个辛勤的艺术园丁成功了，她设计创造了“构成教育一步全法”，并以现代优化教育手段和方法进行了有效的实践。接受现代创新活思维“一步全法”业余无偿教学的3000多名学员中，在8小时内掌握“构成”的真谛，创造出有诱惑力的与世界潮流合拍的有个性现代美术设计，向人类奉献出艺术的魅力，其中有380幅构成作品在全国性刊物上出版之外，还有300余件构成作品，多年来在全国、省、市，获得各种奖50余次。深圳电视台对这一成果作过专题报道，在现场报道孙颐莉教学活动时，还展示了800余幅师生的美术作品，得到社会的好评。最近，令人惊喜的是，“一步全法”在爱国主义教育系列活动中，使年仅十来岁的学生的智慧充分被挖掘出来，得到尽情发挥，他们制作了12只既具民族特色，又有现代色彩的十二生肖“人人迎春灯”，参加了深圳市首届迎春灯会，受到观众衷心赞赏。深圳电视台元宵节专题报道了“人人迎春灯”，被称为“艺术成果为市场经济提供了活力”，实现了其实用价值和经济效益。

从“一步全法”的成果来看，面临着21世纪教育以培养技术知识密集型，培养高素质人才为主要目标，它不仅能高速度培养现代美术人才，同时还具有协调思想、文化、身心、劳动诸方面发展的独特功能。“一步全法”将为人类美育开辟一种现代创新的活思路，为当今科教兴国贡献点滴智慧。“一步全法”现代美术设计是学习“构成教育”的捷径，它不仅是作者漫长、艰辛探索的结晶，而且也是作者将一切爱奉献给了人类至高无上创造美的事业的献礼。

今向读者推荐这本好书，并介绍这位不平凡的作者。

中国美院教授 孙一明

绪 论

“构成教育”始于20世纪初，诞生于德国包豪斯教学体系，其特质论述是“具有发掘一般人之潜在的创造能力。”它发轫于建筑造型艺术，以后渗透到几乎所有的艺术领域中。“构成教育”的变幻无尽的活思维，其实早已运用到文学、戏曲、音乐、舞蹈、以及电视节目中去拓展新的内容，其创造力可延展到开发科学技术、发明创造诸方面。它的得名源于俄国的前卫艺术运动，当时被称为“构成派”、“构成主义”、“构成主义艺术”等。因为包豪斯教学体系使用了“Gestaltung”一词，被译成“构成”，所以，以此为名的造型教育就称之为“构成教育”。从20世纪20年代开始，先在德国、继美国，战后在欧洲、日本等地，逐步地形成一套日趋完善的设计教育体系。

“构成教育”发展到今天已成为现代绘画与现代工艺美术设计中最重要的基础理论之一。“构成”的内涵是取之不尽的新概念、新思维、新造型、新美学观……它是以灵感为主，呈现瞬间美的一种视幻美术，也是万物装饰美的一门综合性学科。本书现代美术设计是用“构成教育一步全法”来完成的。因此“一步全法”现代美术设计简称“一步全法”，又称“一步法”。

“构成”的法则则是变幻无尽的逻辑推理。逻辑推理必然富于哲理，使“构成”永远展开无限美的境界，让每个具有时代气息的个性融于“构成”之中，从中去寻找美的乐趣，展开个性美，表现美的视觉语言，为人们提供活力、诱惑力。逻辑推理的不同和个性的差异，使“构成”千变万化，从而产生了变幻无尽的现代艺术品。

“构成”的审美情趣和创作灵感是极其丰富且广泛的，“构成”从整个宇宙中去发现美的规律，进而创造出美的境界。诸如大到城市的平面空间布局、建筑物，小到个体工业产品的造型及其色调，各种绘画——中国画、油画、装饰画、抽象画、水粉、水彩、版画、素描、漫画、连环画、年画、雕塑、篆刻、书法等，工艺美术设计——书籍装帧，包装装潢、广告、标志、商标、室内外装饰、装饰材料、染织、服装、壁挂、壁画、工业造型、建筑设计、舞台美术等等，甚至一个文字、一个简单的图案都是“构成”。

从“构成”的属性而言，它是观念知识与灵感碰撞的产物，是思想产品，若与商品经济相结合，它就能产生巨大的经济效益。灵感是钻研过程的火花。钻研来自热爱，热爱出自热情，热情生于兴趣，兴趣源于认识，认识基于知识。故知识是灵感的源泉。

从美育观点来看，人人都爱美，美育贯穿在整个“构成教育”中，美包含着丰富的外部世界，例如衣、食、住、行的美，和交融复杂的内心世界的美，例如观念、意识、感情、情操的美。美是无处不在，无时不有的。“黄河之水天上来”，充满着豪情之美；“飞流直下三千尺”，体现了壮观之美；“小桥、流水、人家”，散发出幽静之美；“枯藤、老树、昏鸦”，隐含着忧郁之美。诗词文字如此，艺术作品岂不更加丰富！“构成教育”正是这样一种以美的观念、内容、形式、规律以及美的力量去培养、感染和熏陶人们的心灵，激励人们追求至高无上的美的世界，而创作出崭新的艺术作品。同时它又起着纯洁心灵，提高修养，规范行为和美化生活的作用，培养和提高人们对自然美、科学美、社会美、技术美的理解、鉴赏和评价的能力，树立高尚的审美理想，形成健康的审美情操，提高审美素质。继而去欣赏美，表现美，发展美，创造美，将散发不尽的美，变成为具有现代装饰美和超现实美的现代作品。总之，它既有培养人们内在美的作用，又有通过人们内在美，去创造客观世界美的作用。为美化社会创造财富，给人类精神文明带来佳音，让宇宙更富有神韵。“构成教育”已成为人类美育中一大支柱，同时在推动人类精神文明过程中形成一股无形的动力。实践人类自身美化的基础教育，也是造就完整人格和美化主客观世界的基础教育。

“一步全法现代美术设计”是作者长期在历尽艰辛实践中，探索、总结和深入研究出来的一套用途广泛行之有效的，用现代创新活思维去高速度培养现代美术人才的优化教育法。

“一步全法”首先告诉学生，宇宙中的一切其实都是“构成”的内容，其审美情趣是极其丰富的。至于变幻无尽的“构成”法则，则通过逻辑推理、高度概括、系统、连贯、归类、分析、综合来加以贯通——即一线穿。这正如音乐中的音阶一样，1、2、3、4、5、6、7是不可分割的统一整体。每个音符又各有自己的特色，是不能替代的。用各种不同音符的高低、长短、速度、节奏等因素的不同排列，不同组合，就会产生出千变万化的不同旋律。现代化有个性的“构成”作品都是从宇宙万物丰富的内容，优美的造型，舒畅的色彩中变幻而创新的，“构成”作品也因此丰富多彩。

“一步全法”重点突出现代创新活思维与“构成”变幻的多种形式融为一体（内容、造型、色彩）。特别强调“构成”作品统一中有变化，变化中求统一，使作品自然产生具有空间想象力的视觉中心，这样艺术作品才能获得真正的美。

同时，“一步全法”使“双基”教学与创作教学同步进行。在思想熟练“双基”的同时，就要引发创新，即将讲述“构成”习作和设计同时进行，将习作与设计融合一体地分析、对比，前者是提高审美观的基础练习，后者则是有实用价值的创造设计。审美与设计息息相关，二者相辅相成，丝丝入扣，互为因果。因此，可以这样说：“一步全法”既促进了美术的“双基”教学，反过来又发展了“构成教育”。

当然，设计牵涉的范围和学问比习作深刻得多了。它要求创作者具备广博的知识，除绘画知识外，还需懂些哲学、文学、光学、力学、人体工程学、透视学、解剖学、动物学、植物学、材料学、消费心理学、价值工程学、市场学、设计美学、设计史，以及历史、地理知识等等，都要知晓一些。这样，所设计出来的作品，方能体现其时代性、艺术性、科学性、实用性、舒适性和配套性。当今是信息高度发展，多学科共存、融合的社会。现代艺术作品不仅仅停留在笔墨技巧、制作技巧以及较高的文学水平上，而且还涉及如何与科学技术有机渗透。这迫使人们不得不学好其他学科，使人们成为学习的主人。因此，我们不但需要现代化、多元化的绘画和现代化美术设计，更需要现代化、造型优美和色彩舒畅的多功能工业造型设计和建筑，诸如人居、科技与环境，21世纪网上生活要求智能化、节能化、信息化，环境要求服务与休闲。人们可以设想，倘若是单项自动化电器，比如音响、VCD、电视，它们不仅各自占地体积大，还需一一保养和清洁，使人不胜其烦，怎及多功能集合一体的受人欢迎！同理，提倡普及与提高“构成教育”的意义和重要性就在这里。整个世界已进入了飞跃时代，需求量大无边，并且日新月异。人类要求一切都向高、精、尖发展；艺术是超现实比现实更美，更应放在首位。例如才华盖世的意大利画家达·芬奇，他长于绘画、数学、音乐。他是画家、雕塑家、建筑师、音乐家、解剖学家、数学家、博学家集合一身。

设计是人类有实用价值的创造，以满足人类需要为目标。其实设计就是创新。首先要继承中西的传统，对其有深刻的理解，发现其规律，尊重传统技巧，没有中西传统的精华，是谈不上创新的。今日学习“三大构成”，就是学习掌握西方的传统。然而，我们决不能墨守成规，以摹仿、生搬硬套，或罗列、总结传统就意味着创新。诚然，我们需要陶醉于古人的精华，但更重要的是作为现代人必须冲出这陶醉的围城，用当今现代活思维——“一步全法”去创新。其实早在1470年，达·芬奇的老师维罗奇奥(雕塑家、画家、建筑师)，他热爱科学和艺术，他说绘画是立体美的数学论证，一切艺术必须基于几何图型(纯形态)……。因此本书以纯形态“构成”和装饰色彩为主，可高度概括万物之形态和色彩，使逻辑推理变幻无尽“构成”的法则更为广泛。纯形态“构成”，是深入浅出的学问，它不需临摹，只需思维上熟练“构成”的演变过程，就可获得清晰的逻辑推理变幻无尽的“构成”法则。当然，应特别指出自然形态除写生外，还必须临摹名家作品的笔法和色彩微妙的变化，融会贯通踏实地挺立于传统而去创新，真正达到美化人类，美化自然，美化社会，美化世界。这样，人类与社会、人类与自然、人类与万物的相依关系，才真正获得生机，成为永恒。“一步全法”春长在。

“一步全法”是一种新的活思路，是现代创新活思维。从“构成”的属性而言，它是观念知识与灵感碰撞的产物。三大构成变幻无尽的逻辑推理法则，是在强烈的具有时代气息的乐律中，以独特个性创造性的审美情趣为动力而产生的。它是一种激“情”灵感的结晶，是捕捉瞬间变幻的形象，最终达到“心有灵犀一点通”的灵感贯通，获得创新，产生出设计与时代合拍有个性的多元化人类世界视觉语言——高品味的现代美术作品。这儿讲到“情”是源于生活、源于大自然、源于万物，去追求真、善、美，去写生、默写、观察、记忆、联想，再加以想象和虚构，形成内心的审美视像。这正如高尔基所说的那样：“没有想象、虚构，就没有艺术。”审美视像越广、越丰富、越多、越好。正如张璪论：“外顺造化，中得心源”。顾恺之说：“迁想妙得”。人生都是为了一个“情”字，如为共产主义事业而生，为一种信仰而生。这种“情”会产生无比的动力去刻苦追求深奥的知识和真理，即“理”。当“情”升华为“灵感”，那时所学的“理”的技巧也随之而来，也就是灵感之“情”与技巧之“理”相通、相融，令人感觉到从未有过的舒畅。此刻，正如国画家中常出现的创作欲如飞瀑般倾泻，佳作一气呵成之快也。众所周知，世界之最的色彩大师梵高与太阳有特殊的感情——运用太阳光凸起的色块和空气流动颤抖的线条来表达自己激动的情感。“我感到我的色彩与瓦格纳(德国作曲家)的音乐有联系，硫磺和紫丁香！这些色彩使我兴奋不已……我忘记了疲劳”。即使是在烈日下他也画出了震撼世界之绝作《向日葵》，留芳百世。因此“情”与“理”是相互依存、相互促进、相互发展的；也因此“情”与“理”才能推进社会向前发展。正因为“构成”有这两大特性——广泛的审美“情”趣和变幻无尽的逻辑推“理”，它与宇宙、与人类、与万物合拍，不仅有强大生命力，而且越来越发展，越来越完善，越来越完美。它是艺术范围中的奇葩。极少数人认为电脑可替代设计，这显然是谬误的认识。虽然电脑的用途很大，可以作为现代设计时变幻必备的特别重要的工具，即使“软件”高速度地变幻与制作，但电脑没有创新活思维的“软件”，电脑

无法发挥变幻，就无法完成制作，因为电脑本身没有“情”，也缺乏“理”，离开人的创作是没有生命力的，根本表现和挖掘不出潜藏于人类、自然、万物中的美，更遑论表现和挖掘它们之间相依共存关系的永恒之美。

其实，作者所探索的“一步全法”从某种意义上来说，它是在青少年“构成教育”中产生的。

众所周知，青少年是跨入人生大门的前期。在这个时期他们正处于身心急剧变化，长身体、长知识、长经验的旺盛成长期。他们天真、活泼、聪明、敏捷，摹仿性和可塑性强，逻辑推理直观清晰。他们有极强的求知欲、创作欲。但他们没有经验，没有或极少有理智成熟的潜意识，常爱想入非非，对万物充满着美丽、神秘的感触。青少年的幻觉与朦胧感形成的心理效应，促进其空间想象力极为丰富，这种思维具有明显的跳跃感，强烈的散发个性的特征。正因为这样，他们没有条条框框，可以摆脱种种束缚，处在“构成”艺术创造萌芽即可贵的时期，自由自在地自我抒发感情，最易出现“离奇”的想法，闪现出人们莫测的、有独特个性、有时代感的艺术锋芒。

青少年的心理和生理正与“构成教育”的实质——“具有发掘一般人之潜在创造能力”与其属性变幻无尽的法则相融，与其丰富、广泛审美情趣合拍，它仿佛是取之不尽、用之不竭的智慧的摇篮。正因为青少年富有天趣、炯炯有神求知的目光、灵感闪烁之花，是作者的精神支柱，促使作者20多年来，业余无偿多方面孜孜不倦地对青少年谆谆地教导，在青少年心灵中埋下“构成”这颗智慧种子，从非理智灵魂发展到理智灵魂。以健康时代的美陶冶了他们的心灵，让他们心中永远闪烁着创造美的灵感之闪光。在作者的指导下他们不仅创新作品优秀，同时还积极参与黑板报、手抄报、墙报和各科教具制作，以及各种环境的布置，参加各种美术比赛和爱国主义教育系列活动，并获各种奖励。他们中间有的考进美术学院、美术中专，有的早已投入到各种工艺美术设计行业中去施展他们的才华。

“一步全法”的核心正是抓住了青少年的特征，用作者的感情去感化学生的心灵，用广博广泛的审美情趣去导趣、导智；用直观的变幻无尽的逻辑推理去导理、导法；以活跃思维做媒介，以一当百的讲演法授课。因为每个人的特定的环境不同，性格不同，审美情趣不同，心理效应不同，接受、吸收、思维与方法不同。关键是作者在瞬间将“构成”成千上万智慧的门打开，将学员“一步”地引入空间无限真、善、美的世界之中。即通过现代优化教育教学环境和气氛，生动、活泼、“一步”地去激发正处于灵感旺盛时期的青少年，使他们在课堂内迅速形成创作灵感。再经过作者从点化到深化的因人各异的“画龙点睛”式指导每位学员，最终实现学员自我点化到自我深化，充分发掘自己的内在独特创作潜能，去追求和探索无限美的空间想象力。作者在整个教学中运用“心有灵犀一点通”的灵感贯通法，因人各异点亮每个学员的灵感之花，顿时学员脑海里呈现了“构成”创新的幻象——犹如见到“构成”的一支光束，路路相通，创新的心扉洞开。通过这一活思维在“构成”的光束中寻找自己的法则，使“构成”之法变为“我”之法。最终引导每个学员达到具有时代气息、个性美的内容与特异变幻无尽的法则融会贯通的境界。成功了，学员的创作如繁星闪烁熠熠生辉。“一步全法”将趁势诞生，这就是人们向往已久的学习“构成教育”的捷径——“一步全法”现代美术设计。

“一步全法”的实质是创新的活思维的运用，作者在极其有限的8课时内，迅速地完成“三大构成”，培养学员追求无限美的情操，并掌握创新“构成”作品之法的一种现代优化教育法。因为作者在上海和杭州接受了十多年祖国最优等教育——初中、高中与大学的教授，都是视野宽广的英、法留学生和国内外著名艺术家。学习期间爱思考，爱竞争。更重要是35年来作者浏览过无数绘画技法书刊，几乎走遍了祖国大地，又涉及过几乎所有的美术工作并都获得奖励，博采众长积累了数千种绘画技巧，终于毕其功而总结出“一步全法”——将积累的经验归纳为现代创新活思维的运用。可谓实践出真知、出真理。因此作者在授课时，会将广泛的知识——广泛审美情趣和变幻绘画技巧融合一体，如排山倒海之势一倾而下，顿时将成千上万智慧之门打开。尽管学员只有简单的绘画基本知识和技巧，对“构成”而言只是一张白纸，作者广博的知识和丰富的经验可对每位学员通过创新的活思维的应用——“一步全法”，即通过“心有灵犀一点通”灵感贯通法，因人各异的点亮每一颗灵感之花，使“构成”之法，变为“我”之法。使学员的自我个性美的特殊创作潜能得到施展，随着乐律闪现在脑海中的莫测的现代艺术锋芒迅速被捕捉和表达出来，从而成为各有特色的、人们意想不到美的奇迹——有气魄、有趣味、注目有力动感、新颖而神奇的现代艺术作品的获得，与世共赏，给人以美的享受。

在新千禧龙年之时，接受“一步全法”业余无偿教学的学员优秀作品（初中生、广东省建筑工程学校的学生、大学生和成人），经过许多磨难终于与读者见面了，使作者十分欣慰，也充分显示出“一步全法”是有成效的速成教育法。作者通过对名家极品、

有实用价值的作者获奖作品和“一步全法”精品的评析和欣赏，体味其中所富含的标新立异的氛围，为读者带来现代美术的灵气，从而使读者的创作更富有现代气息、韵律、神韵、天趣和生机。实际上许多名家都在追求青少年的天趣，如沙漠里见到的海市蜃楼一般；而成人如大城市，根本见不到沙漠的海市蜃楼。最明显的世界著名摇滚大师迈克尔·杰克逊的舞姿，就是从孩子们游戏中获得灵感，自创一格，曾经风靡一时。因此这种天趣是艺术者所梦寐追求的灵气。世界上有成就的画家都具有构成的天赋，才创造出撼世的巨作（P; 57-63. 65. 66. 67）。

“一步全法”是本人长期探索的结晶，它打开了学习“构成教育”的奥秘，并获得现代美术设计的方法，希望它能得到普及和提高。但“一步全法”毕竟处在探索阶段，作者热切希望各位同仁，对“一步全法”的理论与实践提出宝贵意见。为促使人们关注现代艺术，加速和造就多流派的现代画家、艺术家和现代工艺美术设计人才，作者衷心与大家共同作出努力。

本书在编写和出版过程中，得到了西泠印社副社长朱妙根总编，中国美术学院副院长宋忠元先生，中国美术学院教授吴山明先生和教授程宝泓先生，深圳特区教育杂志社副编审邓子宜先生，广东省版权局贾处长和庞勤女士，深圳市版权局李庆丰先生的支持和帮助。同时，必须提到的是子罡先生，不仅仅因为他是少年时诸多“构成”作品的出色创作者，而且还给予本书的标志、封面设计及摄影等诸多帮助。更重要的是，对创作出富有生命力的世界艺术极品和“一步全法”优秀作品的作者，在此一并致谢！

囿于水平，不足之处在所难免，祈望专家、读者不吝赐教。

一、“构成教育”与“一步全法”现代美术设计

(一)“一步全法”的三乐章(平面纯形态构成)

如前所述，“一步全法”是用作者的感情感化学员的心灵，激励学员自身内在创作潜能的方法。它是在较短时间内，“一步”地在教师与学员之间，运用灵感和构成法则互相融会贯通——“心有灵犀一点通”灵感贯通法。作者运用现代优化教学法，用广泛的审美情趣去导趣、导智；以直观的变幻无尽的逻辑推理来导理、导法；以活跃思维做媒介，“以一当百”的讲演法授课，使教学具有情感和直观的视觉效果，最终达到学员创造出成功的现代艺术作品。

1. 第一乐章(第一课时)——逻辑推理、引发智慧

根据青少年学员的特点，广泛地以万物的造型与色彩来激发学员的思维，使其进入活生生的整个美的宇宙空间去梦幻，去生根、开花、结果。对真、善、美的深刻理解，爱人类、爱地球、爱祖国，乃至对祖国的一草一木都充满着爱心，使他们对人生、万物产生美的爱，来启迪他们的智慧。

然后，用电化、直观教学，深入浅出地讲演一百多幅构成习作和设计。这百来幅作品是经过作者精心选择各种构成作品中的典范，它包含有12种“构成”法则——重复、近似、渐变、变异、特异、分割、对比、结集、肌理、空间、矛盾空间、错视等。这12种习作和设计按顺序逐一演示了“构成”法则的内涵，它们是一个整体，有着不可分割的内在联系，但又存在不能替代的独特的区别。作者仔细地给学员分析每一种法则的特点，解剖每一种法则的规律。犹如放立体电影一样，紧紧抓住学员的情绪。这样通过对比、归类、连贯、综合，最后将“构成”法则系统地一线贯穿起来了。教学的重点在于讲授每种法则变幻的方法，使学员从感性认识，上升为理性认识，引起联想、推理，从而引导学员进入“构成”之门。

在作者边讲演、学员边反馈的过程中，不断地启发、提问（基础型、辅助型、开拓型），同时，使问答具有广度和深度，有反问、个别答、共答、抢答、讨论、练习，生动活泼地犹如在运动场上一样，比、学、赶、帮、超，贯穿在整个课堂内。让每个学员进入角色，成为学习的主人，让学员充分发挥他们的聪明才智，以求得千变万化的现代“构成”。教学中，须经常提示学员，**如：不同的内容可用不同的法则；同一内容，可用不同的法则；不同的内容，可用相同的法则；相同的内容也可用相同的法则；一个内容可用成千上万种的法则来表现；同样一个法则也可以表现出成千上万的内容。**

2. 第二乐章(第二课时)——推理升华、灵感闪耀

推理在经过紧张的思索之后，暂时产生松弛的状态，随后将推理升华到更高的层次，从而产生灵感，创造出“构成”画稿。

在第一课时，学员的思维像一根绷得很紧的弦，几百种构成方法在学员脑海中翻腾。犹如见到一支“构成”的光束，路路相通，创新的心扉洞开。当进入第二课时，学员开始绘“构成”稿。此时教室里奏起了优美动人的学员自选的乐曲。

音乐——韵律——造型，这三者是一脉相通的。在西方，对于优美的建筑群，诗人往往把它称赞为“凝固的音乐”。生活环境中的音乐喷泉，更是充满律动感的优美造型。据传，17世纪阿西姆波尔多“用钢琴奏出绘画”，成功地表达了感情的再现。美术界用色彩和线条奏出音乐韵律的尝试，更是不胜枚举。

作者灵活地运用心灵语言——音乐，去引导学员进入乐律的意境。运用音乐——意象——幻觉的相关原理，以音乐再现生活的节奏、速度、运动规律，导致在推理基础上产生出灵感，并使灵感不断变幻、闪耀成像；优美的旋律在空中荡漾，仿佛听到了大海的波涛，会嗅到、见到生活中瞬间微妙的变化，挖掘出学员自身美的规律。学员随时准备捕捉住这似与不似的形象。它就是创作灵感的获得。

实际上学员随着音乐的节奏感的起伏，轻松、愉快、自由自在地尽情地抒发自我、独特、离奇、优美的个性。学员的幻觉沉浸在美的氛围中，荡漾在美的海洋上，陶醉在美的情怀里。脑海里悠然出现了美的景象、美的色彩、美的姿态、美的旋律，产生空间感、醒目感、节奏感、韵律感、运动感、透明感。学员津津有味地在优美的旋律中绘“构成”草图。与此同时，作者迂回在每位学员之中进行及时的相应的辅导。作者要善于激励和协调学员的各种画法，善于捕捉从学员身上反馈回来的信息。发现好的苗子，或出现问题时，作者将用跳跃式、穿插式、讨论式、对比式、演变式的三分钟点化教学。作者通过这一现代创新活思维，因人各异的“画龙点睛”术，即“心有灵犀一点通”的灵感贯通法，使每个学员在几百种路路相通“构成”光束中找到与自己个性情趣合拍、有时代感的“构成”法则。作者的点化术变成了学员的自我点化术。此时课堂开始活跃，学员从自我点化进入深化：学员的脑、眼、耳、口、鼻、手均向现代艺术作品方面集结；继而扩大幅度，便于学员自我个性美的特殊潜能得以施展，将每个学员的活思维与特异完美的“构成”形式接合拉成一条线。学员的思维与法则融会贯通，最终促使学员的思维成果达到输出高潮，形成有时代感、独特风格的“构成”画稿。

作者的讲演和辅导取得了点石成金的效果。在整个教学中作者贯穿了现代创新活思维的运用，使“构成”之法变成“我”之法。这就是“心有灵犀一点通”扣人心弦的“灵感贯通法”——“一步全法”。

3. 第三乐章(第三、四课时)——提高技巧、完成创作

“一步全法”到了第三课时将画稿绘成作品，是在最有生命力、内容健康、多层次、形式多样的业余无偿美术教学的课外活动中完成。作者给他们讲了梵高和罗丹等世界艺术家的故事，并强调了罗丹艺术论：“艺术就是感情。如果没有体积、比例、色彩的学问，没有灵敏的手，最强烈的感情也是瘫痪的”。艺术作品的诱惑力就是灵感加技巧的法则。为了加强一丝不苟的绘画技巧训练，必须强化“双基”，作者再为每一位学员作中肯的技巧演示。用启发、提示、演变、渐变、补充、增添或减少的方法，诱导学员从造型和色彩增加层次，使二度空间的画面走向三度幻觉空间之中，直至引人入胜的画面出现。此时学员信心倍增，作者自始至终在辅导着每一位学员，最后终于完成了新颖、神奇的优秀“构成”。优秀“构成”作品是师生共同努力的结果，因此师生共同欣赏，回味无穷。

凡是学了“构成”的学员，他们的绘画创作和工艺美术设计，均富新意。再经过作者讲解、渐变、演变、启发、演示、欣赏后仅十来分钟，他们就会运用“构成”的思维与法则，进行各显神通的具有现代气息的装饰画、抽象画和工艺美术设计。(请见本书p8—p56图例)

例举迎春灯：在荔枝阁展示了绚丽多姿的12盏“人人迎春灯”。每盏灯高1米，宽80厘米，六角立柱形大红宫灯，配有十二生肖各有三种神态的画面，更诱人的是灯中根据生肖的性格配上不同风格的建筑，每个生肖都有灯谜，引人入胜，还有名言警句画龙点睛，每盏棱柱上镶嵌着栩栩如生的3只展翅彩凤。歌颂祖国繁荣昌盛，歌颂特区的辉煌成就，象征着新中国开始跨入新世纪。将思想性、艺术性、趣味性融为一体，寓爱国主义于文化娱乐之中。观众进入那奇异缤纷的世界，他们三五成群，各自找自身的生肖，找名言警句，在彩灯下留影，猜灯谜，其乐无穷。因为十二生肖与每个人息息相关，所以此时此景，正是名副其实的“人人迎春灯”了。初一級的学生将其智力，为市场经济提供活力，实现其实用价值和经济效益。

“构成”的基本工具，原则上是中学生的一般绘画工具：绘画纸、中华牌HB铅笔、三角尺、直尺、量角器、圆规、上海马利牌水粉色、调色盘、叶筋笔和小白云笔（湖州善琏厂“双羊”牌湖笔）、笔洗、界刀、白卡纸、鸭嘴笔和北京碳素墨水（或以进口签字笔代之）等。

(二) “三大构成”与“一步全法”现代美术设计

一个或几个单元的点、线、面、体、空间、色彩或自然形、抽象形，通过分解或组合，再加以变幻无尽不同形式排列的法则，重新形成新的单元，即形成千万种造型与色彩，谓之“构成”。

设计——以满足人类需要为目标，人类有实用价值的创造；本书“一步全法”为人类的这种创造运用到绘画和实用美术中去提供了快捷的途径。

本书阐述了“一步全法”现代创新活思维的运用，诱导人们在熟练“构成”基础设计理论的同时就出现多元性的现代美术设计。即如何以“构成”变幻无尽的多种形式来展示现代美术设计的视觉语言。前者是造型、色彩的审美练习，后者是有目的有实用价值的设计。审美与设计，息息相关，二者相辅相成，丝丝入扣，互为因果。本书限于篇幅，实例图片和解剖图从略，平面构成和立体构成以纯形态为主，色彩构成以装饰色彩为主。读者可将纯形态构成变幻无尽逻辑推理的法则运用到自然形态、抽象形态和自然色彩中去创新。世界上有成就的艺术家都具有构成的天赋，才创造出撼世的巨作。

纯形态构成元素的属性

纯形态构成元素包括点、线、面、体、空间。它既有本身独特的属性，又有内在的密切联系。一个点是点，二个点连成线，三个点三个方向连成面，四个点四个方向可连成体。点的移动成线，线的移动成面，面的移动成体。日本现代设计巨匠田中一光就是用点、面展示了舞女之表情惟妙惟肖的变化，富有神韵（图175）。

点的形态属性

点表示位置，点能吸引和集中视线，没有长、宽、高的概念。最小的单位是点，一点之美不胜枚举，如万绿丛中一点红，天上的星星，海中的小帆，夜间的灯火，草原上的花朵，以至房屋的尖顶……

点有无数种变化：锐点、圆点、方点、偏点、月亮点、鼠足点、爆炸点、五星点、多形点等等。各种点给人的感觉不一样，如圆点给人完美、欢乐感；棱点、三角点给人活泼、轻巧感；爆炸点给人惊讶、恐怖感。

线的形态属性

线具有位置空间的方向性和长度，无宽、高的概念。线属一次元要素。线是具有多种性格的一种形态，它富有特殊的感情色彩。因此，线有诱人的魅力。（图1a、b、c）

线有四种基本线：横线、竖线、斜线、弧线，还有粗线、细线、长线、短线的区别。

横线：平衡、水平、静止、永恒、安全，具有丰富的韵律感。

竖线：庄严、严肃、直立向上的感觉，富有男性性格的特征，具有生命力的象征。

斜线：进深感、不稳定而活泼感、倾斜感、发射感。

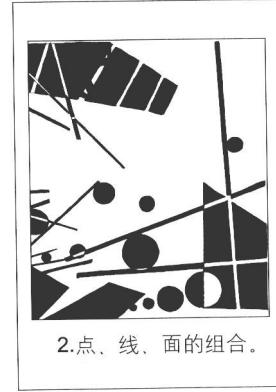
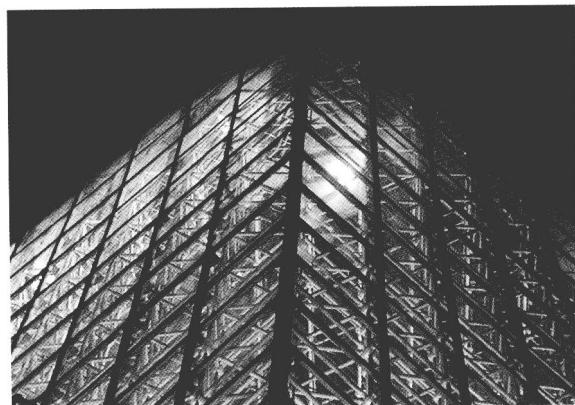
弧线：包括圆和自由曲线。圆给人完美完全感，曲线给人以流畅、旋转、和谐、律动、优美动人、表示爱心的线，富有女性曲线美的性格。

粗线：粗壮、有力，生命的象征。

细线：优雅、纤细、细腻，柔和之感。

长线：持续性、持久性，连绵不断之感。

短线：断续性、迟缓性，延长之感。

1a. 贝聿铭（华裔）：仿贝聿铭的“玻璃金字塔”。优美重复有韵律感的线使人陶醉，因为线是富有感情色彩灵魂的化身。
1b. 自由曲线头像。一根多变自如、具有浪漫色彩的弧形曲线。
1c. 自由曲线仕女图。

面的形态属性

面有长度、宽度，无厚度，有位置和方向性、形状和面积，属二元要素。是体的外表，并有凹、凸、曲、直的属性，属二度空间。(图 4a、b)

面有三种基本形：方形、三角形、圆形。

方形：平衡感，所谓方方正正、四平八稳。

三角形：跳跃、活泼感，尖锐感。直角三角形稳而轻巧；不等边三角形有跳跃感，若重心向上更有活泼感。

圆形：丰富、和谐、舒畅、圆润，完美感及动感。

体的形态属性

体有长度、宽度、厚度，并有位置形状和方向性，属三次元要素。面的转折、合拢为体。体对人的心理影响力更丰富和复杂。(图 5a、b)，拉德芳斯大拱门（法）是现代最有气魄的立体造型(P:10)。

体有四种：方形体、锥体、柱体、球体。

方形体：包括长方体和正方体。习惯上是完整的空间，具有舒适感。

锥体：底座可以由各种形组成，顶端是尖顶。给人可爱、灵巧的感觉。

柱体：上下端可由各种形组成，上下端的形是同样的，与地面垂直的为柱体。有圆的、方的以及多边形的柱体。豪华、壮丽，有气魄。

球体：圆润、无棱边、无棱角的球形体。给人完美完整而有动感。

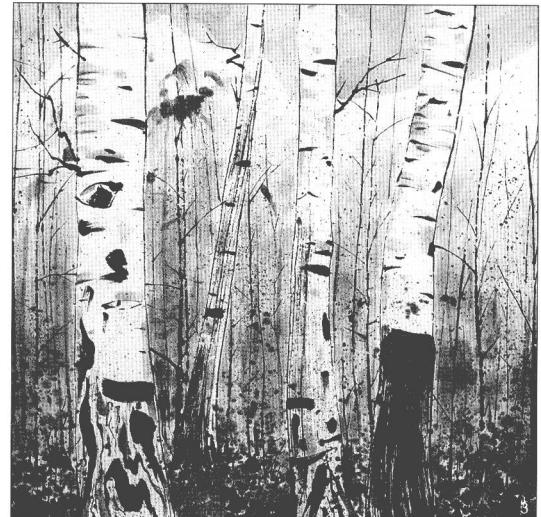
空间的属性

空间指形态的位置。平面是二度空间，有长和宽的概念。在平面上有长、宽、厚的概念，只是幻觉的三度空间。(图 5a、b)

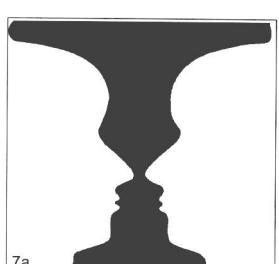
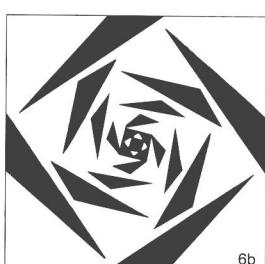
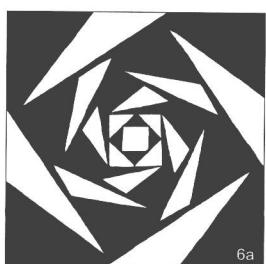
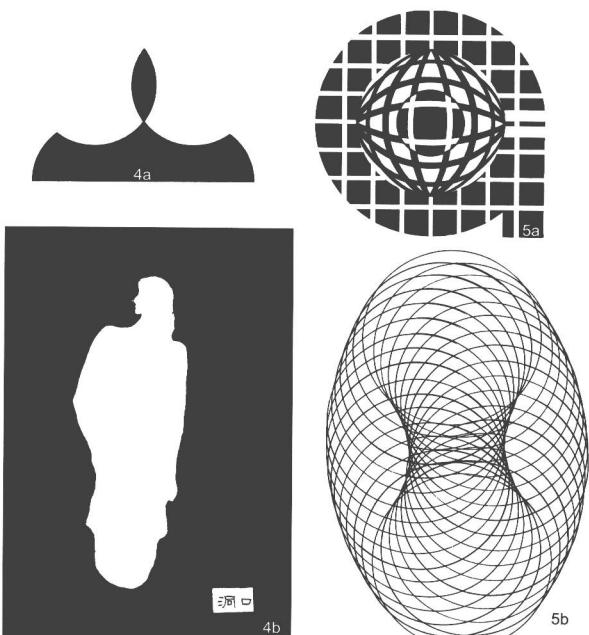
空间的正与负：占据空间形象是“正”形象，受占据空间所包围的形象则是“负”的形象。正与负、虚与实，金石艺术篆刻中有阳文与阴文，都是正与负的关系。(图 6a、b，图 7a、b)

以空间艺术来形成视觉中心，达到空间美的效果。空间美是决定构成作品好否的关键。请看本书图例 288 幅。

矛盾空间为超三度空间，也称四度空间，它实际上是不存在的。但两个形体都有一个公用面，而且方位又不同的，则产生有趣的具有特异跳跃感的视觉效果。它仿佛给艺术带来了福音。(图 77 阿尔巴斯图形)

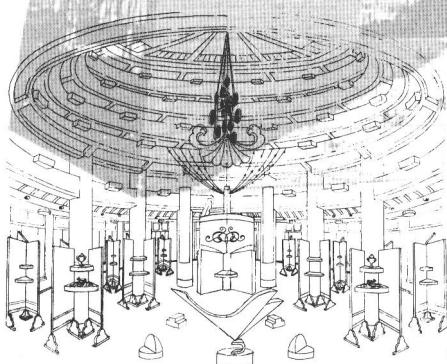
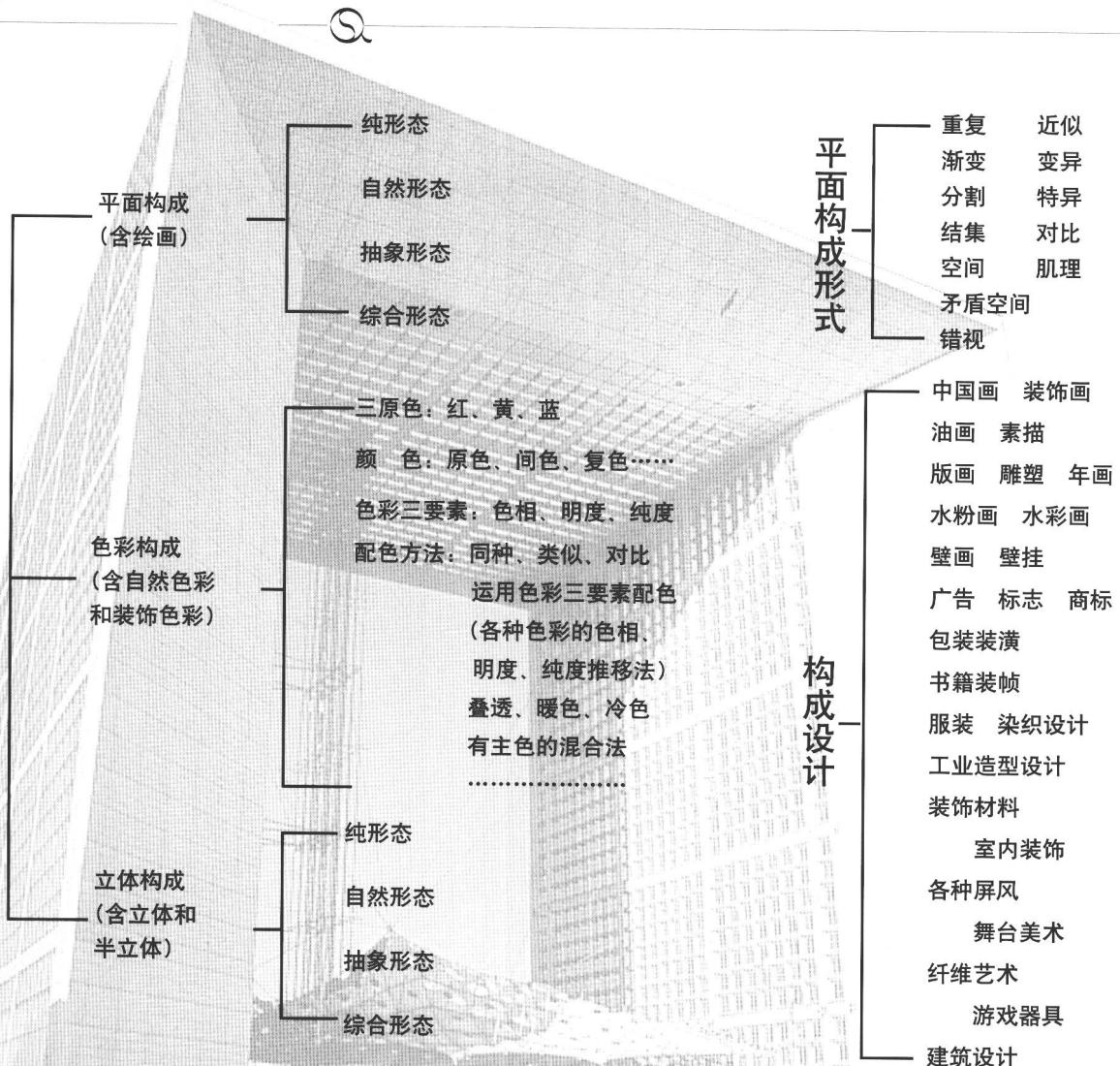

3. 吴冠中（中国）《白桦林》是点、线、面、体、空间完美融合的杰作，具有灵气的点尤为出众，使画面气韵生动，充满生机。

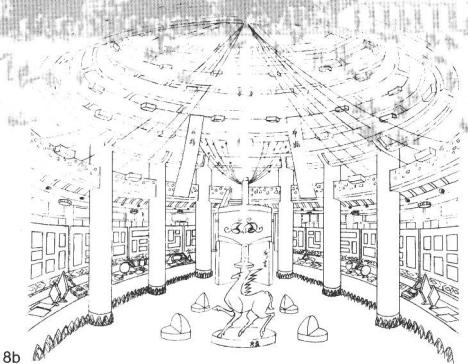

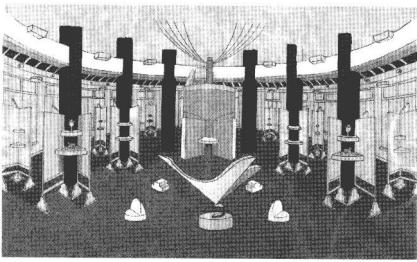
构成

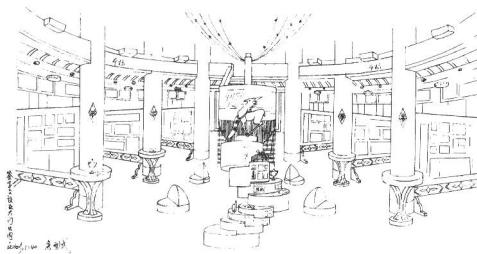
8a

8b

8c

8d

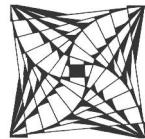
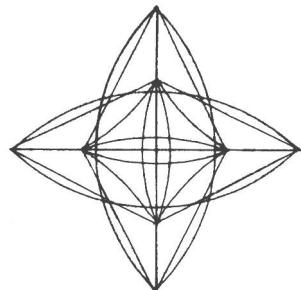

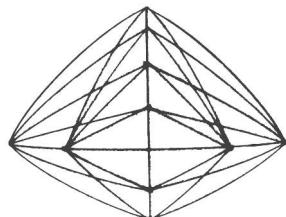
图 9

关于平面二度空间美和幻觉三度空间美的变幻，请看本书 288 图例，现举两例：在同一形和同一空间来变幻二度空间美、幻觉三度空间美的效果图，都是以空间艺术来形成视觉中心，展示空间美。图 8 在同一展厅中以体和幻觉空间的属性根据潮流，充分展示室内设计变幻空间美的效果图。图 9 变幻的花边，在同一方形中以点、线、面的属性的平面空间美来变幻的多种花边。

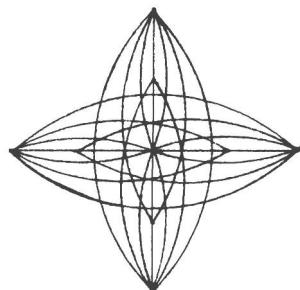
1. 平面纯形态构成诸形式与“一步全法”现代美术设计

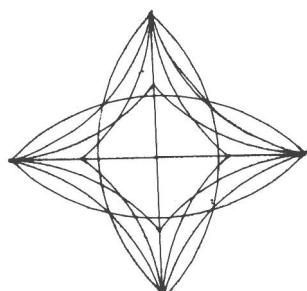
弧线四方重复

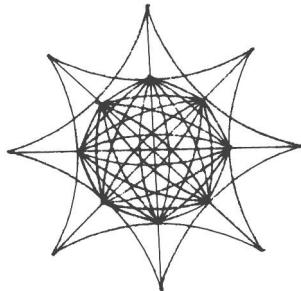
弧线近似三角形

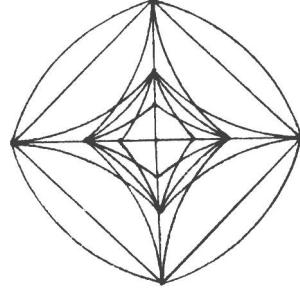
弧线大小渐变

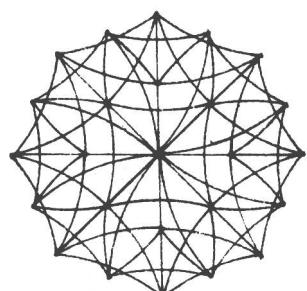
弧线中心变异

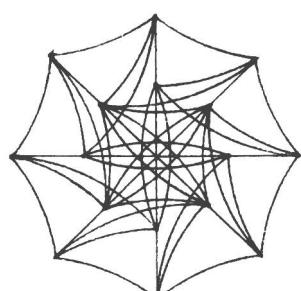
弧线中心特异

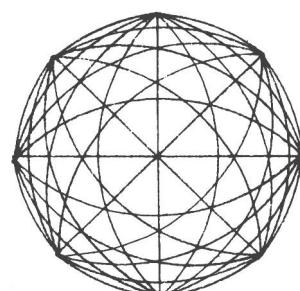
弧线有规则结集

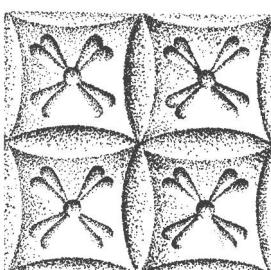
弧线等分分割

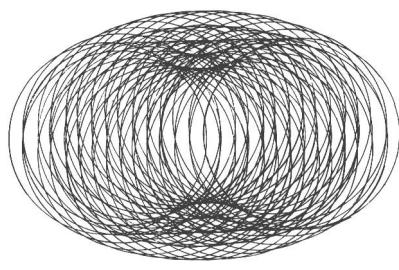
弧线疏密对比

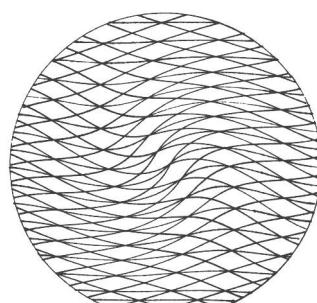
弧线球体的空间

点弧线的肌理

弧线套弧线成矛盾空间

弧线相交成白点的错视

弧线用平面纯形态构成 12 种法则的变幻图例

1. 平面纯形态构成 12 种形式: (P8—P25)

重复—有规律地重复使用基本形产生丰富的韵律感。重复有单独构成和连续构成。连续构成有二方连续（上下或左右）和四方连续（四面八方）。框架通过构成法则可变幻无穷，框架中可设计几何形、自然形、抽象形的各种造型重复出现，或框架与形交替重复出现(P:15)。

近似—相似的基本形和色彩变化反复出现。比重复构成活泼的韵律感(P:16)。

渐变—使基本形和色彩渐渐变化，产生极其丰富的韵味，幻觉空间感及动感(P:18)。

变异—在基本形重复出现的过程中，某个部位有些变化称变异。若在某个部位有明显变化，则称为特异。变异不宜过多，力求具有相互呼应关系。比渐变活泼一点的韵律新鲜感(P:17)。

分割—对物体进行有规律地分割，有形体分割、重复分割、等差分割、等量分割、等比分割、自由分割、多元分割、黄金分割等。分割须达到呼应性、对比性、韵律中的和谐性。分割能产生对称、节奏、韵律、空间、律动感(P:19)。

对比—宇宙万物充满着差异，由此产生对比。如黑白、大小、高低、长短、曲直、正斜、亮暗、虚实、糙滑、凸凹、显晦、刚柔、强弱、润燥、轻重、聚散、动静、进退等对比因素。产生醒目、生动、有趣、律动美的视觉效果。注意和谐对比中求统一(P:20)。

结集—有聚有散为结集，包括密集和疏散，有向心和扩散两种方法，产生聚、散、众多流动感，万物之生灵。如果物体打碎的结集就产生恐怖感。点、线、面、体均可用结集法。空中气球的结集，自然界叶落结集，大海中的群帆结集，水中鱼儿的结集，天空中的星星或飞禽的结集，山上的树林结集，大街上行人的结集等(P:16)。

肌理—物体表面的质感称肌理，有视觉肌理和触觉肌理之分。产生丰富、奇妙、美观的效果。各种物体皆有其质的特征；宇宙的一切物体都可在画面上以“肌理”方法，即拓印法显示出来 (P:21)。

空间— 空间指形体的位置。平面是二度空间，有长和宽的概念。在平面上有长、宽、厚的概念，只是幻觉三度空间，增加画面立体感(P:22)。

矛盾空间—在平面上属超三度幻觉空间（即四度空间），它们都有一个共用面，而且方位又不同，会产生有趣的跳跃感。用于建筑设计较多(P:23)。

错视—画面使人产生错视感觉的视觉效果，错视有空间、方位、形象、颜色、时间等的错视。画面上产生波动、闪光、异面、抽象空间等视觉效果。军事中的“隐蔽服装”即是利用错视作保护。运用到绘画中能增加现代感，达到超越时空律动、眩目之效果(P:24)。

2. “一步全法”现代美术设计: (本书现代美术设计中有文字部分略，目的突出构成形式进行设计的画面完整性)(P8—P56)。

装饰画—高度概括、提炼、夸张自然形与自然色，是人们理想中的绘画(P:38.39.40)。

抽象画—对具象高度升华为新的、具有超现实美的形象构成。界于似与不似之间，谓之抽象(P:38.41)。

漫 画—以赞扬和讽刺某种物与人，富有浪漫、抽象、拟人的色彩，达到教育人们具有道德的目的(P:51)。

封面设计—具有装饰画的特点，根据内容来选择构成的法则，书名醒目，造型、色彩符合内容(P:42)。

广告设计—广而告之谓广告。主题突出，装饰味浓，文字显著，造型、色彩对比强烈，对比中求和谐、新颖，达到一目了然的效果(P:44)。

标志设计—表示某种含义的视觉符号和标记，可用文字或形象来表示，是人们传递信息的视觉语言(P:43)。

商标设计—讯号化趋势，色彩上符合“视觉识别标志”。形象、名称、色彩要求有时代感，是商品符号化的标志(P:43)。

染织设计—通过印、染的织物设计。有二方和四方重复构成、单独构成、对称构成、角边构成（装饰布、花布、毛巾、床上用品、毛毯、地毯等等）。法来克福染织设计不受生产制约，是活跃多变、最富有现代感的设计(P:46)。

包装装潢主要画面设计—明确造型和展开图，造型新颖、大方，文字醒目，色彩明快、和谐(P:45)。

装饰材料设计—有二方重复和四方重复的实用装饰材料。各种装饰材料的性质不同，其构成的造型与色彩的设计各异(P:28.47.48)。

舞台主要画面设计—结构科学，造型简练，色彩和谐，线条优美流畅，块面新颖，空间舒适，美观大方、实用(P:45)。

工业造型设计—将社会科学的美学与自然科学融化在一起，使产品具有物质和精神功能（工业技术美学包括：工艺美、材料美、功能美、色泽美、规整美、舒适美、结构美、形式美等）。产品符合实用性、商业性、经济性、时代性(P:28.29.30.31)。

建筑设计—结构科学，造型简练，线条优美流畅，块面新颖，空间舒适，美观大方、实用。色彩对比强烈或淡雅明快，流行色趋向，现代感强(P:26.31.32.48)。意大利建筑令人陶醉，正如它的歌声一样美妙。中国的建筑以亭台楼阁闻名天下，加上自然山水，组合成完美的景象，闪发出灵性之光(P:48)。

服装设计—在符合人体结构的基础上，以点、线、面来点缀服装。款式与色彩符合现代潮流。服装起着衬托人的美感的作用。服装有各种场合的服装，各民族不同服装也不同，每个人长相不同服装又不同，皮肤的色彩与服装色彩配合密切。不可能一件时装人人穿了都美。人的身材是整体，应严密地按比例设计。例如：黑、灰是高雅色，一定要长得亮丽的人穿为宜。法国和意大利的服装最为现代化(P:52)。

贺卡设计—祝贺新年的大吉大利、用于赠送单位和友人、表示祝贺的赠品。符合新年的属性和时代感。先绘，后折叠与切割(P:49)。

迎春灯具—贺新年的吉祥之灯，色彩与款式符合吉祥的内容。迎春灯以传统宫灯为基础，加以现代化创新(P:53.54)。

泥塑造型设计—从整体出发，以四个基本体（方形体、锥体、柱体、球体），以物象特征来塑造，进行分解或组合成无数变幻无穷新的形体。如有生动的小鳄鱼、外星人、恐龙、企鹅大力士等等(P:56)。各种泥塑造型仅仅是起到圆雕的打样的作用，彩塑可试制色彩的搭配。

拼盘设计—食品讲究色、香、味，色包括款式和色彩，并有雅名、顾名思义名菜谱等(P:55)。

家具设计—结构科学、造型简练新颖、色彩符合潮流，达到标准化、部件通用化、规格系统化、多功能、多品种，符合现代化(P:29)。

现代美术展厅—重复、渐变、错视构成（类似色）。例如教师运用构成法则，充分利用空间，让仅有四十九平方米的教室包容了八百幅展品，观众置身其中，仍觉宽敞、舒适。平时教室以课桌正中围着大型多用写生台一圈（台上有各种静物，四面均可写生），课桌靠墙一圈，则使每个学生都有幻想的天地，同时又可各自选择自己的需要的道具作画(P:50)。

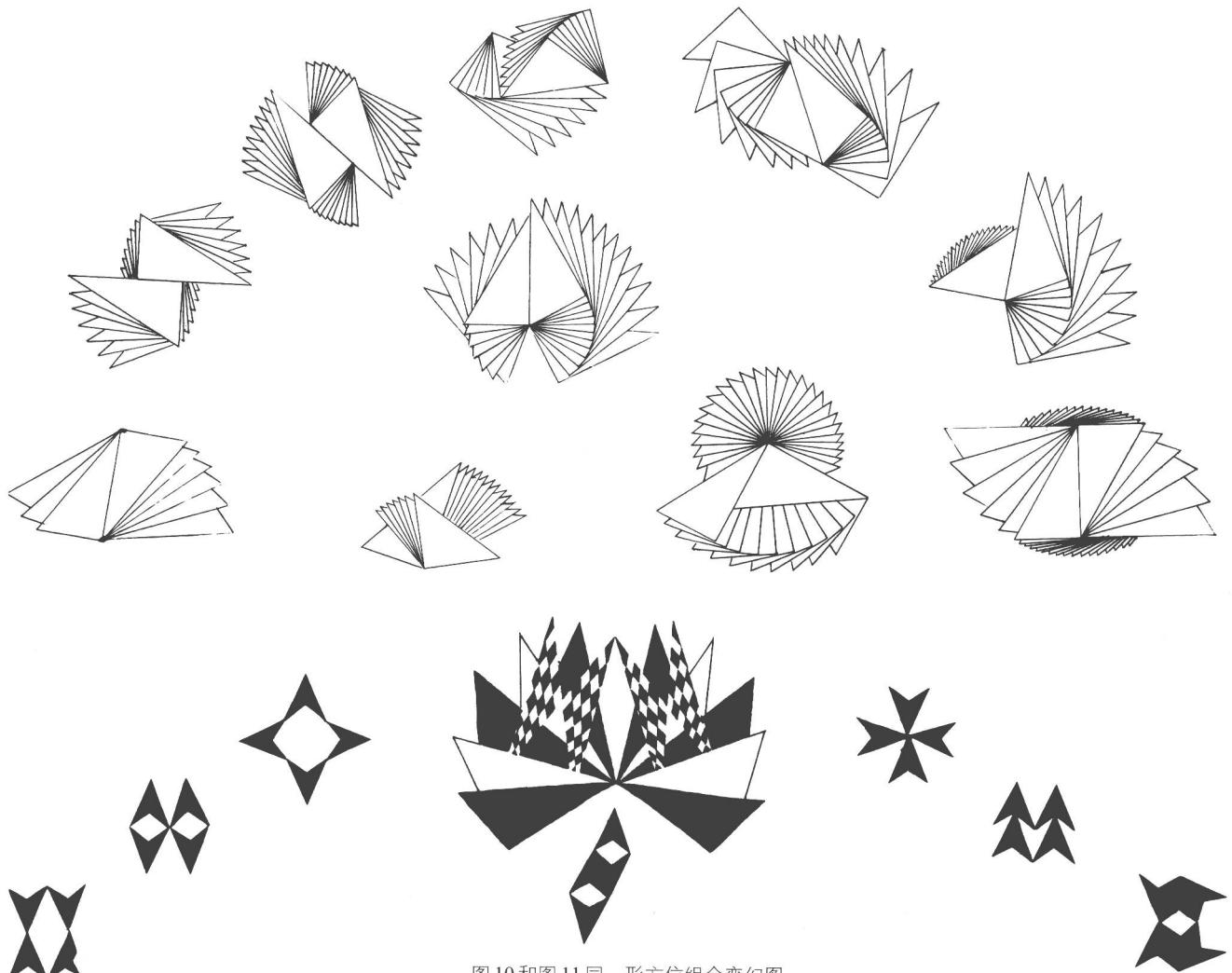
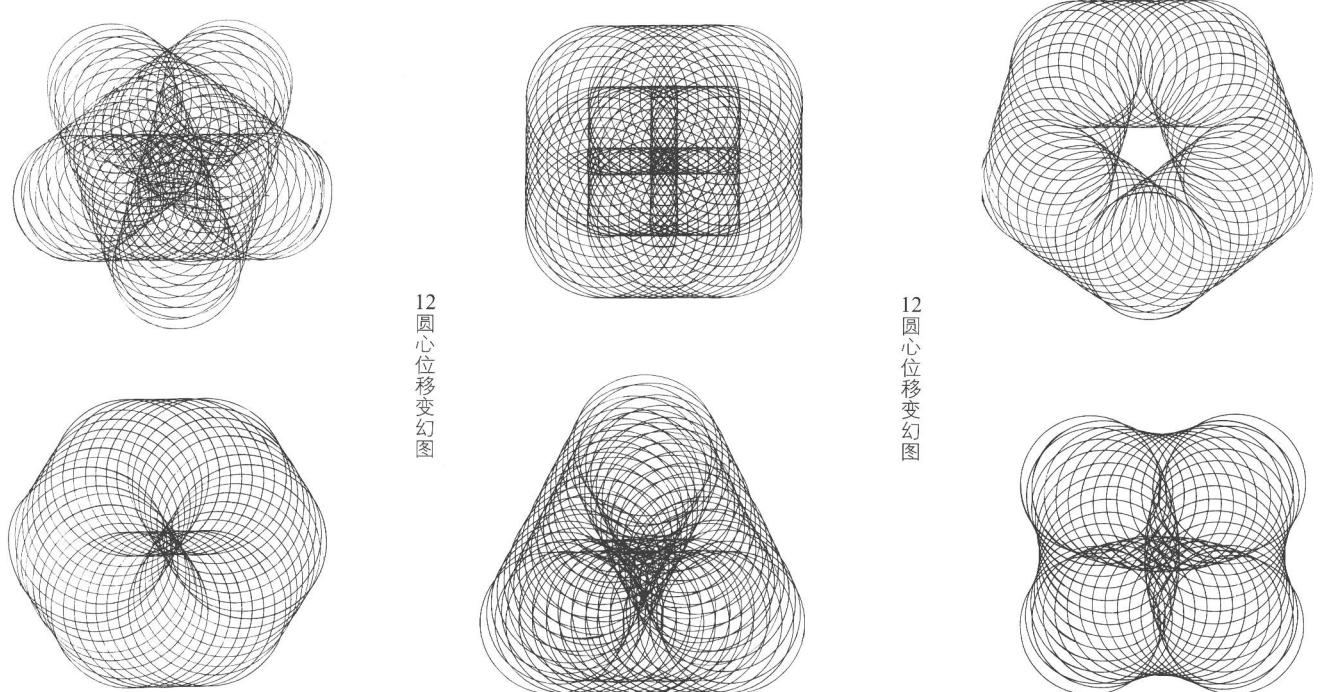

图 10 和图 11 同一形方位组合变幻图

平面纯形态变幻的魅力

12 圆心位移变幻图

12 圆心位移变幻图