

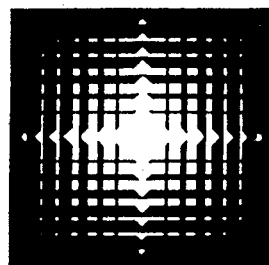
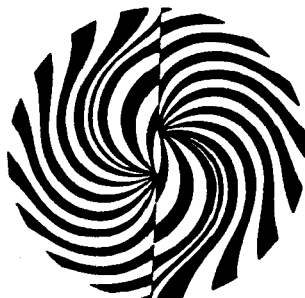
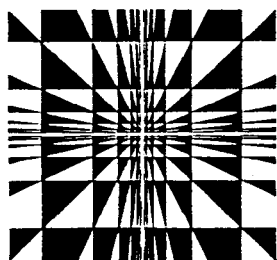
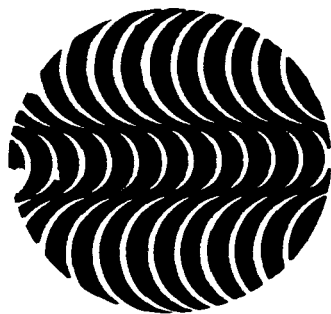
J522

88-23

18

外国视幻美术图案

曲 渊 编

中国文联出版社

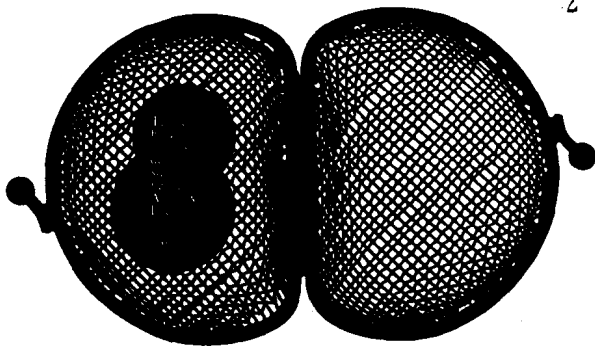
视幻构成艺术浅谈

视幻美术，亦称光幻美术或光效应艺术，是应用平面构成原理创作的使人之视觉产生幻视的图案艺术。这门艺术较系统的理论，始创于一九一九年德国魏玛的包豪斯（Bauhaus）学校。此后，经过半个多世纪不断发展，尤其进入七十年代，它已经应用于工业设计、建筑设计、纺织印染、时装艺术、书籍装帧、影视屏幕、舞台美术以及商业美术设计等各个领域，并随着社会生活、科学技术以及人们审美观的发展而不断发展着。

有关平面构成的理论，文章很多。本书作为参考性的视幻美术图案专集，旨在向读者介绍一批国外这类作品的实例，为帮助读者参考使用的方便，下面就平面构成原理中有关的基本内容，试作些浅显的说明：

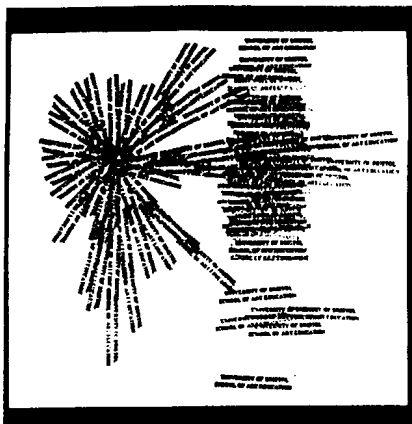

1

2

1

3

一、关于构成的含义

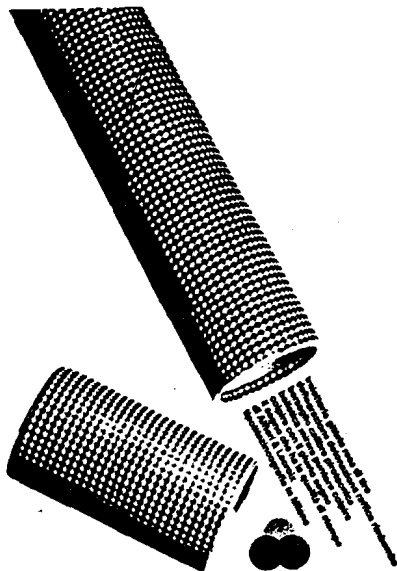
所谓构成(包括平面构成和立体构成),是一种造型概念,也是现代造型设计用语。其含义就是将几个以上的单元(包括不同的形态、材料)重新组合成为一个新的单元,并赋予视觉化的、力学的观念。其中,立体构成是以厚度塑造形象,是将形态要素按照一定的原则组合成**形体**;平面构成则是以轮廓描绘形象,是将不同的基本形按照一定的规则在平面上组合成**图案**。视幻美术即属平面构成的作品。

4

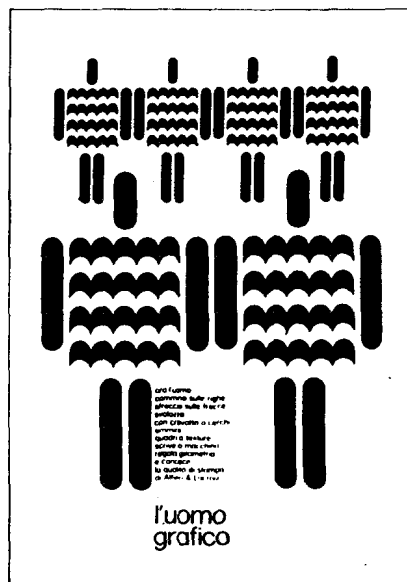

5

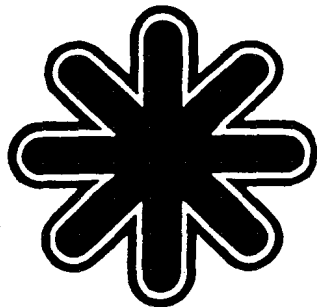
二、关于平面构成要素

平面构成要素，包括概念元素、视觉元素和关系元素。概念元素，是指创造形象之前，仅在意念中感觉到的点、线、面、体的概念，其作用是促使视觉元素的形成。视觉元素，是把概念元素见之于画面，是通过看得见形状、大小、色彩、位置、方向、肌理等被称为基本形的具体形象加以体现的。关系元素，是指视觉元素（即基本形）的组合形式，是通过框架、骨格以及空间、重心、虚实、有无等因素决定的；其中最主要的因素是骨格，是可见的，其它如空间、重心等因素，则有赖感觉去体现。

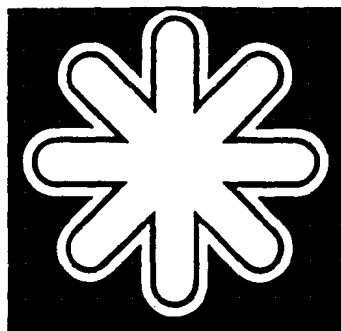

三、关于基本形和骨格

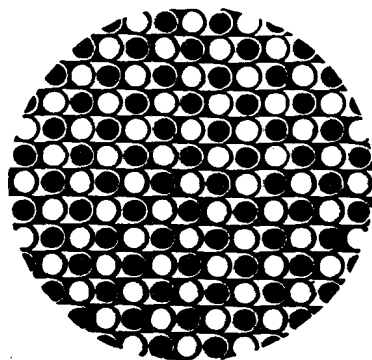
一切用于平面构成中的可见的视觉元素，通称形象，基本形即是最基本的形象；限制和管辖基本形在平面构成中的各种不同的编排，即是骨格。基本形有“正”有“负”，构成中亦可互相转化(图一a, b, c)；基本形相遇时，又可以产生分离、接触、复叠、透叠、联合、减缺、差叠、重合等几种关系(图二a, b, c, d, e, f, g, h)。骨格可以分为：在视觉上起作用的有作用骨格(图三a, b, c, d)和在视觉上不起作用的无作用骨格(图四a, b, c, d)，以及有规律性骨格(即重复、近似、渐变、发射等骨格)和非规律性骨格(即密集、对比等骨格)。基本形与骨格的上述这些特性，将相互影响、相互制约、相互作用而构成千变万化的构成图案。

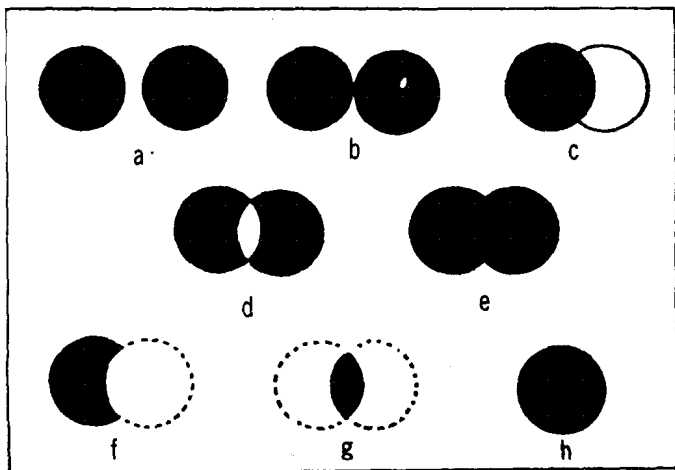
(图一 a 正基本形)

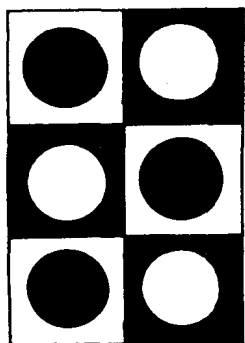
(图一 b 负基本形)

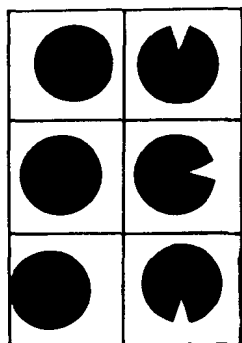
(图一 c 正负互换)

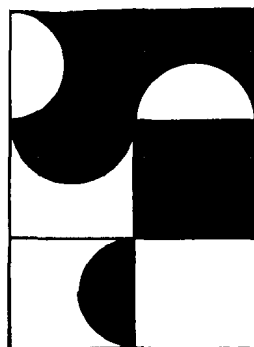
(图二)

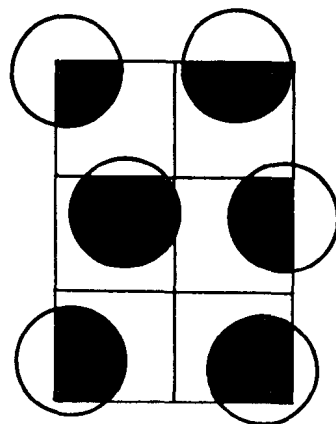
(图三 a)

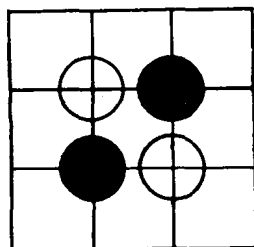
(图三 b)

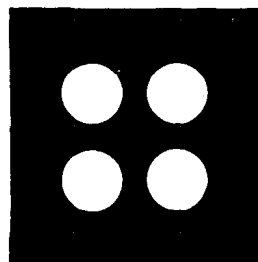
(图三 c)

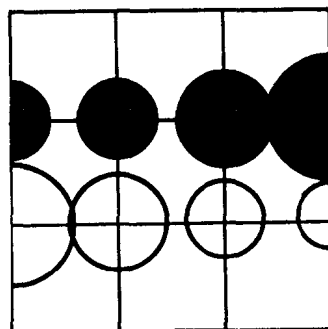
(图三 d)

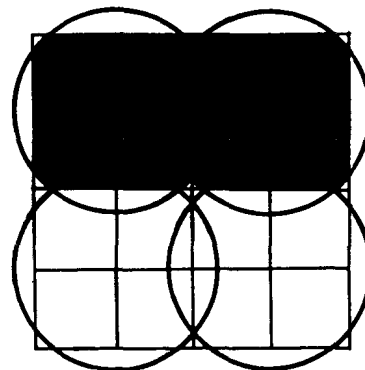
(图四 a)

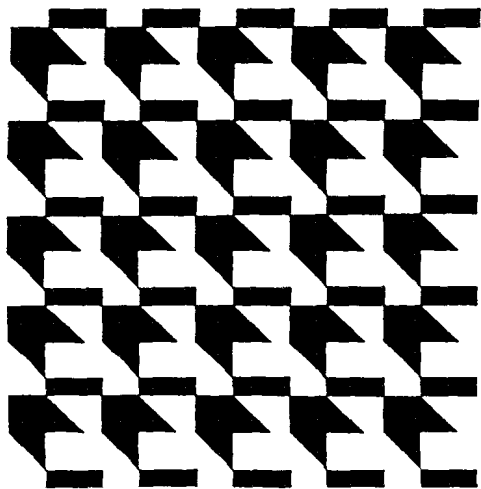
(图四 b)

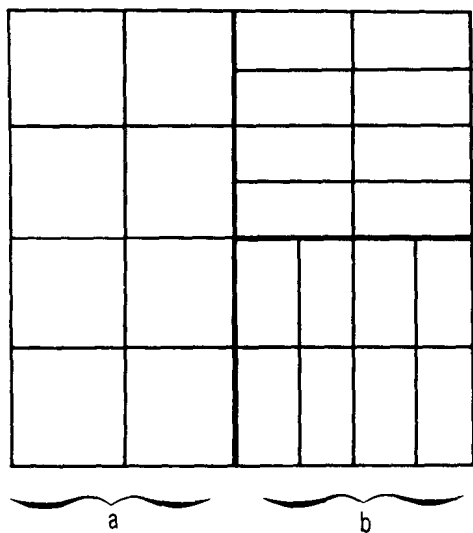
(图四 c)

(图四 d)

(图五)

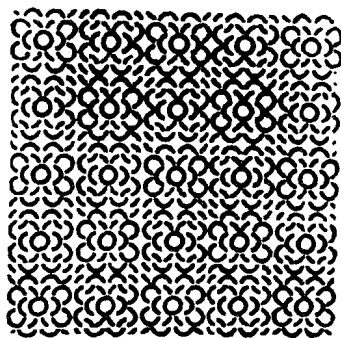

(图六)

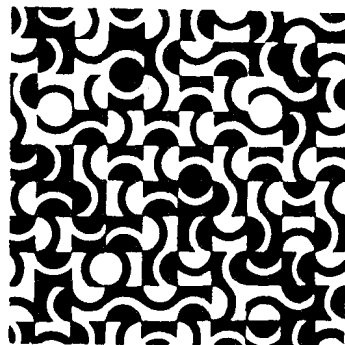
四、常见的构成形式

1. **重复构成**: 骨格与基本形具有重复性质的构成形式, 称为重复构成(图五)。在这种构成中, 组成骨格的水平线和垂直线都必须是相等比例的重复组成(图六 a), 骨格线可以有方向和阔窄等变动, 但亦必须是等比例的重复(图六 b)。对基本形的要求, 可以在骨格内重复排列(图七), 也可有方向、位置的变动(图八), 填色时还可以“正”、“负”互换(图九), 但基本形超出骨格的部分必须切除(参看图四 d)。

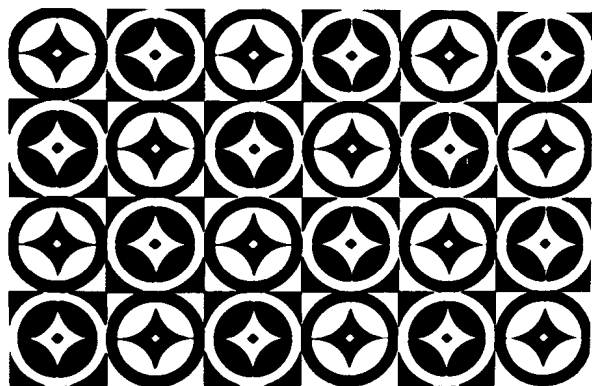
2. **近似构成**: 骨格与基本形变化不大的构成形式, 称为近似构成(图十)。近似构成的骨格可以是重复或是分条错开(图十一), 但近似主要是以基本形的近似变化来体现的。基本形的近似变化, 可以用填格式(图十二), 也可用两个基本形的相加或相减而取得(图十三)。

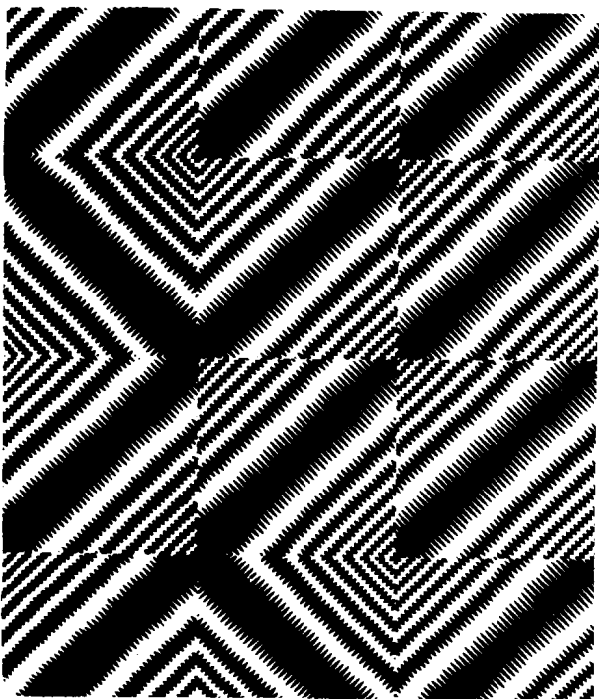
(图七)

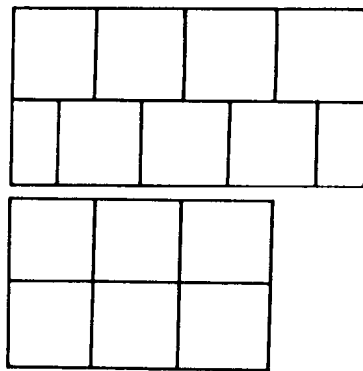
(图八)

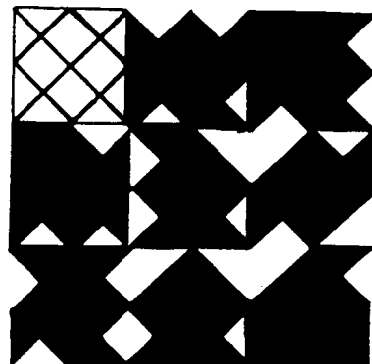
(图九)

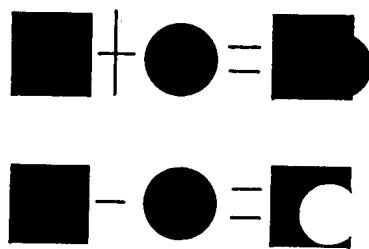
(图十)

(图十一)

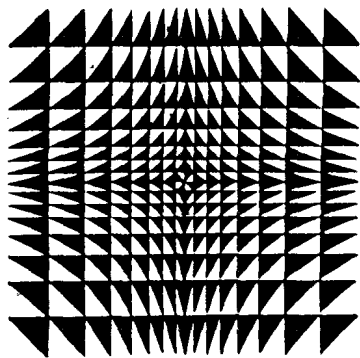

(图十二)

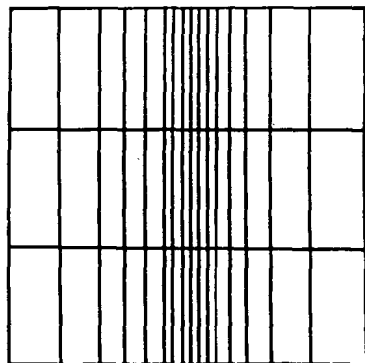

(图十三)

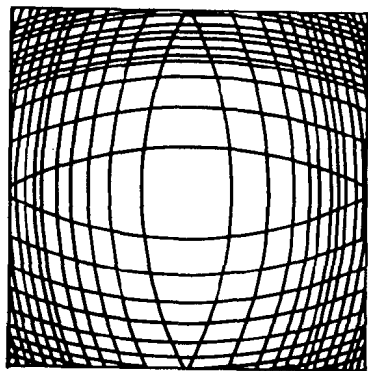
3. 渐变构成：骨格与基本形具有渐次变化性质的构成形式，称为渐变构成(图十四)。渐变构成有两种形式：一是通过变动骨格的水平线、垂直线的疏密比例取得渐变效果(图十五 a, b)；一是通过基本形的有秩序、有规律、循序的无限变动(如迁移、方向、大小、位置等变动)而取得渐变效果(图十六)。此外，渐变基本形还可以不受自然规律限制从甲渐变成乙，从乙再变为丙，例如将河里的游鱼渐变成空中的飞鸟，将三角渐变成圆等。

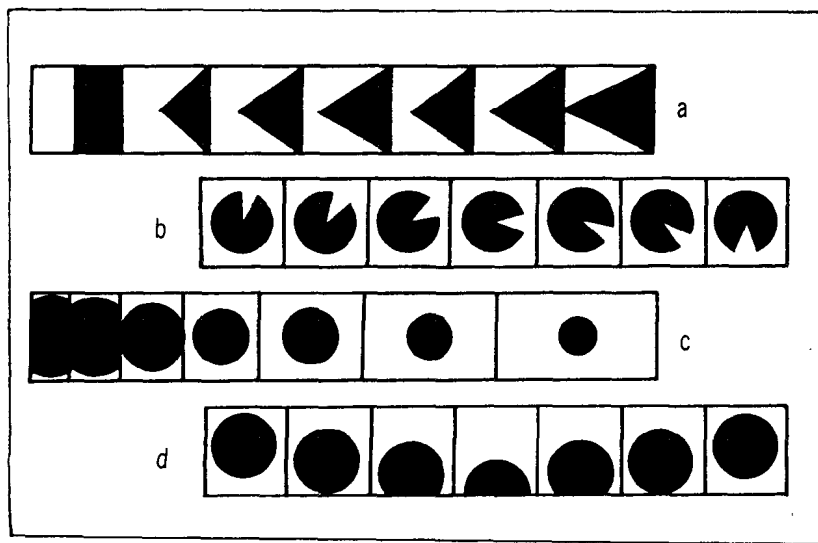
(图十四)

(图十五 a)

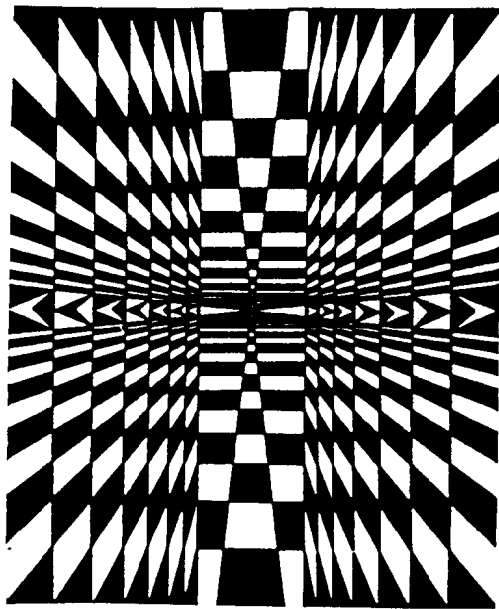

(图十五 b)

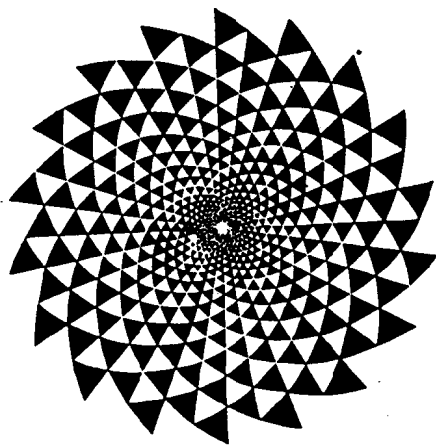

(图十六)

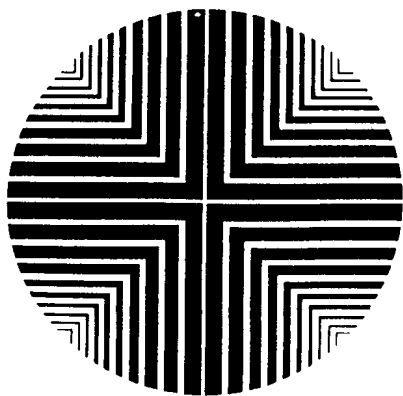
4. 发射构成：骨格线和基本形呈发射状的构成形式，称为发射构成(图十七)。此种构成，是骨格线和基本形用离心式(图十八)、向心式(图十九)、同心式(图二十)以及几种发射形式相叠而组成的(图二十一)。其中，发射状骨格可以不纳入基本形而单独组成发射构成(图二十二)；发射状基本形也可以不纳入发射骨格而自行组成较大单元的发射构成(图二十三)；此外，还可以在发射骨格中依一定规律相间填色而组成发射构成(图二十四)。

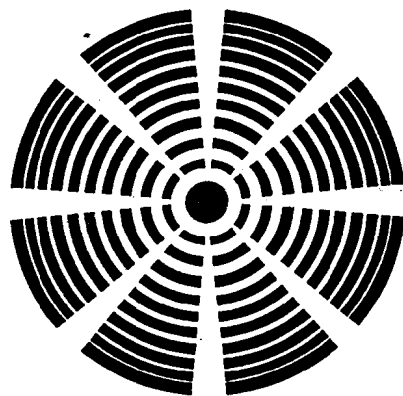
(图十七)

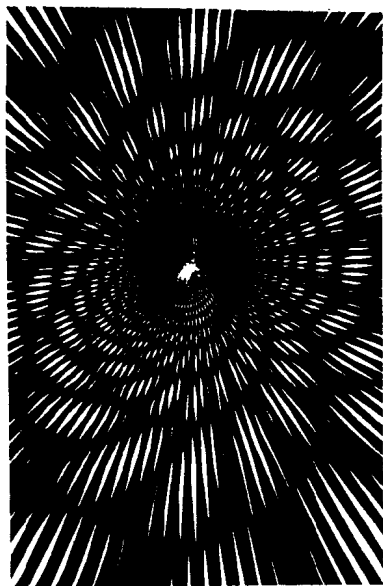
(图十八)

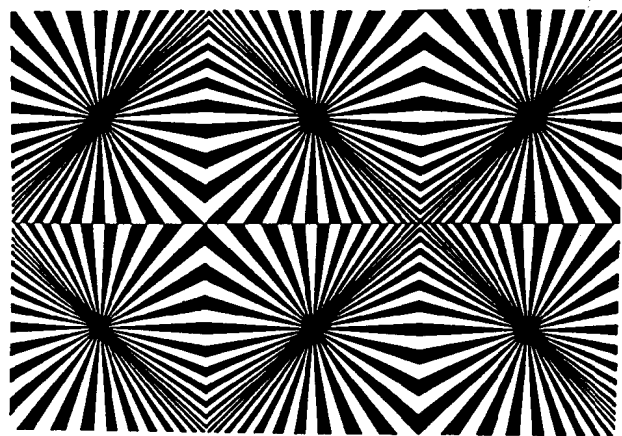
(图十九)

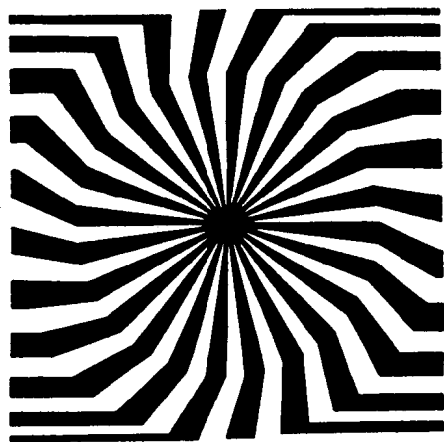
(图二十)

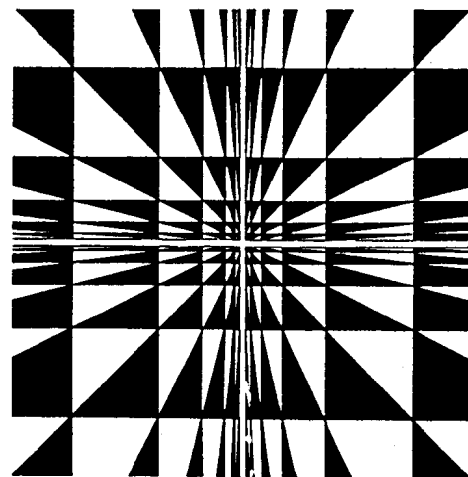
(图二十一)

(图二十三)

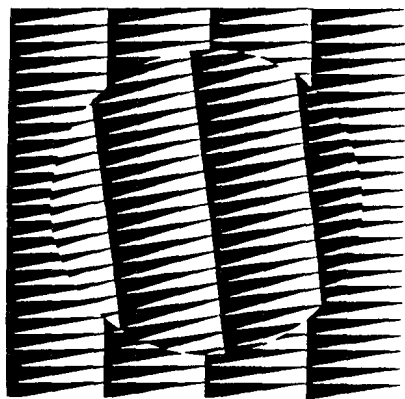

(图二十一)

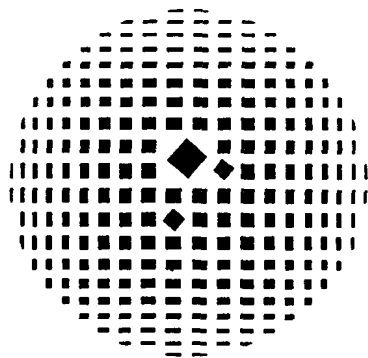

(图二十四)

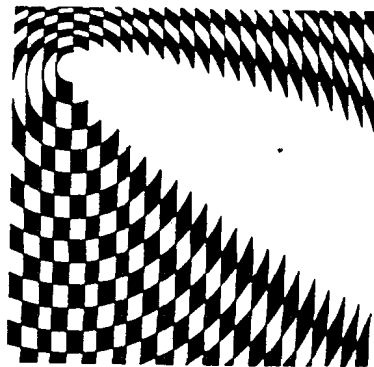
5. **特异构成**：在重复、渐变等规律性骨格或基本形中一种特异变化的构成形式，称为特异构成(图二十五)。这种构成，是有意识的在规律中出现轻微的差异或是局部的突破，而产生几个不规则的基本形和变异骨格，但又大致保持某种规律，使之消除规律性的单调感(图二十六)，或使画面起焦点作用，或有意识的破坏规律(图二十七)，以及使骨格线产生变异(图二十八)等。骨格线的变异过程，往往是重复——变异——重复。

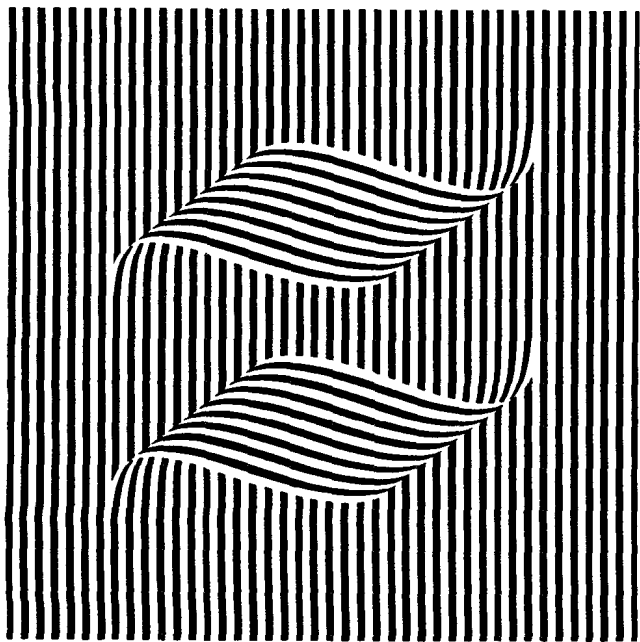
(图二十五)

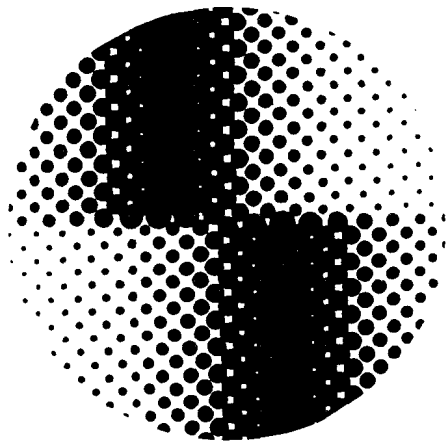
(图二十六)

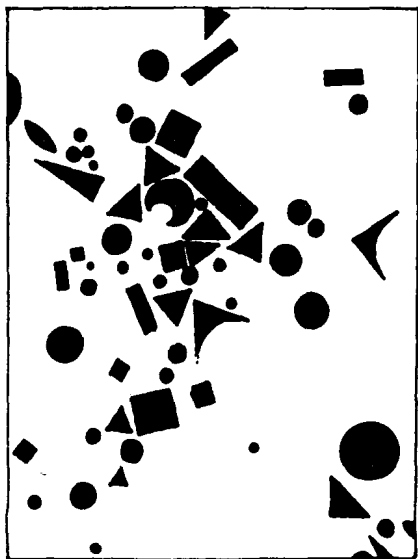
(图二十七)

(图二十八)

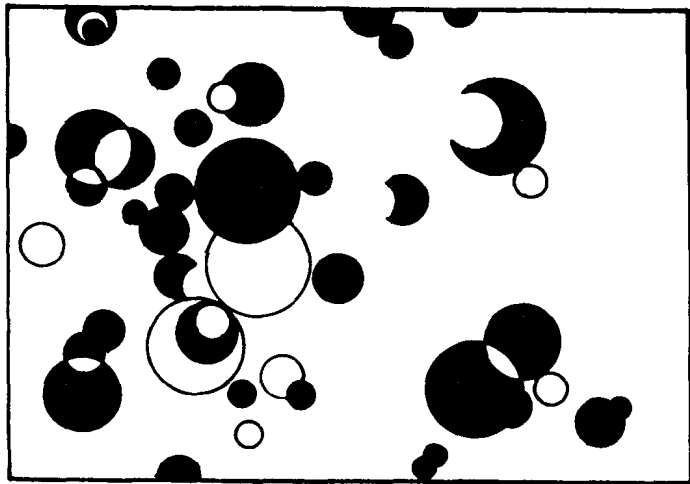

(图二十九)

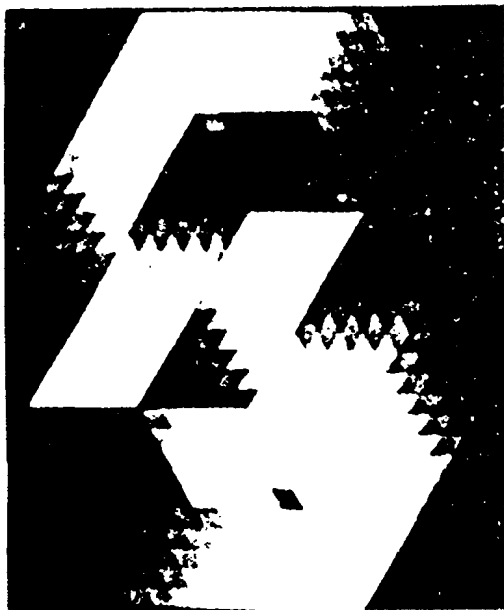

(图三十)

6. 密集构成：密集构成是指比较自由性的构成形式，包括预置形密集与无定形密集两种。预置形密集（图二十九）是依靠在画面上预先安置的骨格线或中心点组织基本形的密集与扩散，即以数量相当多的基本形在某些地方密集起来，而从密集又逐渐散开来。无定形的密集（图三十），不预置点与线，而是靠画面的均衡，即通过密集基本形与空间、虚实等产生的轻度对比来进行构成。基本形的密集，须有一定的数量、方向的移动变化，常带有从集中到消失的渐移现象。此外，为了加强密集构成的视觉效果，也可以使基本形之间产生复叠、重叠和透叠等变化，以加强构成中基本形的空间感（图三十一）。

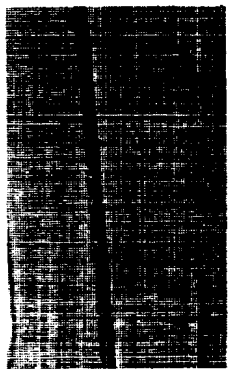
(图三十一)

(图三十二)

7. 对比构成：较之密集构成更为自由性的构成，称为对比构成。此种构成不以骨格线而仅依靠基本形的形状、大小、方向、位置、色彩、肌理等的对比，以及重心、空间、有与无、虚与实的关系元素的对比，给人以强烈、鲜明的感觉(图三十二)。

8. 肌理构成：凡凭视觉即可分辨的物体表面之纹理，称为肌理，以肌理为构成的设计，就是肌理构成。此种构成多利用照相制版技术，也可用描绘、喷洒、熏炙、擦刮、拼贴、渍染、印拓等等多种手段求得(图三十三a, b, c, d)。

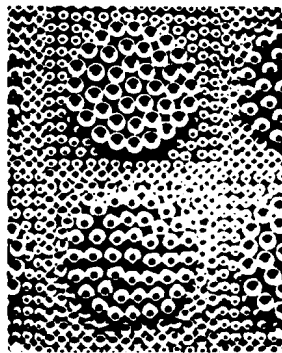
(图三十三a)

(图三十三b)

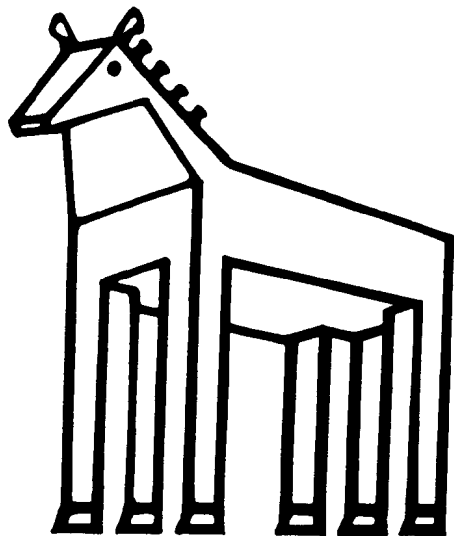
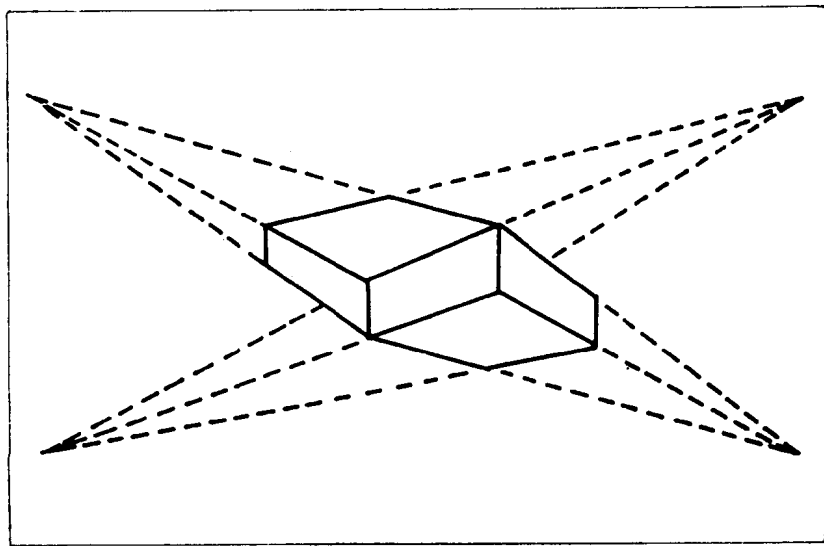
(图三十三c)

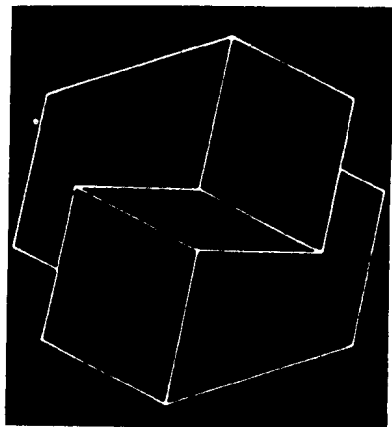
(图三十三d)

9.空间构成：运用透视学原理，以消灭点和视平线求得幻视性平面空间效果的构成，称为空间构成(图三十四)。此种构成，就是通过加减视平线和消灭点，使画面产生多透视角度，而把在现实中不可能产生的不同的景色、事物集中于一个画面上。这种多元化的矛盾空间构成，既具有空间感，又具有不同的时间概念(图三十五a, b)。

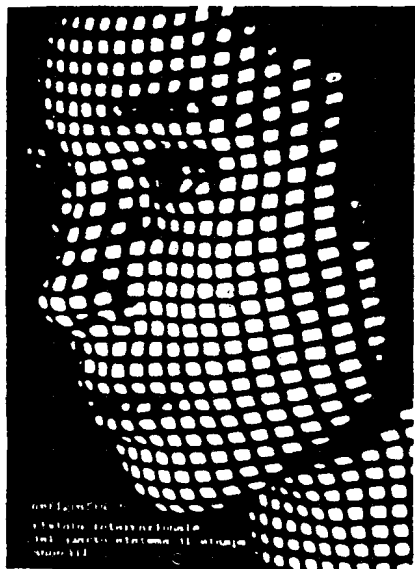
(图三十四)

(图三十五a)

(图三十五b)

10

11

上面，本文向读者介绍了有关平面构成的含义、要素以及几种常见的构成形式。还需说明的是，就视幻美术而言，平面构成原理并不是其唯一的创作原理，现代的视幻美术家，更多的是应用一些光学中的视觉原理以及利用各种光学仪器、物件等所作的分析，来寻求色彩与线、形的千变万化，再加上科学的或几何学的理论而计算出形的组合；在制作上，则往往依靠制图仪器、摄影术以及更先进的电子技术等。视幻美术的作品，除了黑白的图案，还表现为光怪陆离的彩色图案。

本书所选编的700余例黑白视幻美术图案，大多为欧、美、日本、苏联等国一些现代视幻美术家的构成作品，其中也选编了部分世界著名构成画家的杰作。编者希望本书能够为广大读者，特别为广大实用美术工作者提供有益的创作参考，更希望能继此而创作出更多我们自己的视幻美术作品来。

编 者

一九八五年二月

