

打散构成

DASANGOUCHENG

工 艺 美 术 设 计 丛 书

姜 今 著

广东省高等教育重点科研成果

湖南美术出版社

HUNAN FINE ARTS PRESS

打散构成

DASANGOUCHENG

工 艺 美 术 设 计 丛 书

1143773

J0
55
95

姜 今 著

广东省高等教育重点科研成果

湖南美术出版社

HUNAN FINE ARTS PRESS

●责任编辑：徐中敏

●责任校对：李奇志 彭 英

●封面设计：徐 佳

打 散 构 成

姜 今 著

出版者：湖南美术出版社

(长沙市人民中路 103 号)

经销者：湖南省新华书店

印刷者：湖南省新华印刷一厂

开本：787×1092 毫米 1/16

印张：12.5

字数：157,000 插页：12

1997 年 6 月第 1 版

1997 年 6 月第 1 次印刷

印数：1—3000 册

ISBN 7-5356-0907-4/J·832

定 价：32.00 元

太古无法，太朴不散，
太朴一散而法立矣。

——石涛

朴不散，器不成。老子的思想，为我们拓展了一条创新的道路。

我经过了十多年的探索，在为研究生和大学本科设计专业及工厂设计师的进修辅导中，开设了“打散构成”这门课程，在实践中这一理论得到了验证，获得了新产品。

1978年开始研究，1980年在上海《实用美术》上发表第一篇论文，社会上的反映比较强烈。不久，广东高等教育局通知广州美术学院，列为重点科研项目，当时要求本人签署了科研协议书，并决定作为科研成果于1987年出版，后因本人生病延误，未能按期完成。

在这段时间里，我国工艺美术导师、大学工艺美术创立者之一的雷圭元先生看到发表的论文后，非常高兴地肯定了这一研究的方向，并赞誉为“一条符合实际的新途径”，对本人起了策励的作用，现在雷先生已去世多年，此书才出版，如今只能在此表达一片纪念感激之情。

“打散构成”是比较通俗的口语之词，是老子“朴散则为器”转化过来的，不求名词的“深奥”，而是要看它在设计的领域能否走出一条路来。这是我的希望，我想也是设计者的希望。

这是篇造形(型)变异方法论，石涛“立法”写出了《苦瓜和尚画语录》，我不敢妄言“立法”，只是想我在几十年的教学与实践中所感受到的设计问题，希望得到一点解答，再不能固守在一种外来移植的理论中，去束缚设计的智慧与思想，这是我研究的目的。

现在是开放建设的时代，需要各种理论的建设 and 真正的百花齐放。国家和人民都在这百花园中，所以我也是在这种环境的促进和鼓舞之下，把这支初绽的花朵献给勇敢的创造者——描绘蓝图的设计师。

当我看到高楼大厦像雨后春笋般地耸立云端，飞驰的汽车、摩托、游艇穿梭其间，人们打扮如此漂亮的时候，我真高兴、羨

慕。高入云霄的大厦也是一砖一石砌起来的，我也是一块石子渗和在这水泥之中，或者说是铺路的基石，让人们喜悦地走过去。我十多年来就是做了这点微薄的工作……

我虽写完了，但研究工作并没有完，我感到它的艰难，有时也很劳苦，前前后后十多年了，文字、结构、语意很不统一，啰嗦重复、漏洞不少，理论的阐述还不深刻，未能达意。这些缺点，还是没有打破我的初衷，更希望得到专家、学者的匡教。

《设计艺术》出版多年了，已七次再版，其中先将“打散构成”作为其中一章试探性地发表，现在以专集问世，是属设计艺术的姊妹篇，可以互相印证、互为设计的研究参考。有些例图相同，也是为了说明问题，必竟是两本独立的书，特此说明。

“打散构成”现在已引起不少人关注，它不仅限于工艺美术设计者，而且不少装饰画、油画、版画、雕塑的爱好者也在探索这个途径。我不懂雕塑，有位雕塑教授对我说：“摩尔与你相通”，我才注意到摩尔艺术的。这位英国的雕塑大师，的确在传统的雕塑上有很大的突破，这种创新的勇气，在我们的设计艺术中更不可少。

我反对艺术中的“还原论”，也不同意“反映论”，工艺美术是“创造论”，强调变异，这就是“打散构成”的核心。也许有人会觉得太偏激，偏一点，可能观点更鲜明一些。旁观者清，有待进一步的论证。

对“六书”，我很感兴趣，钦佩古人创造文字的智慧，特别是“转注”和“假借”，对我有很大的启示；我同时还对诗词的文字组合作用以及“蒙太奇”理论加以研究，这些都是人类智慧的结晶；彩陶开启了我深入研究之门。

艺术不是直觉的产物，只有深入地理解它的内涵，才能获得创造的规律性。形式美常常说不出它的缘由，因为它的抽象性是一种思维的反映，但它启迪人的智慧、美化人的生活，都不是生活的直觉与再现。

在艺术中独树一帜的有屈原、王羲之、卫瓘（东汉人，传武梁祠画像石制者）、李清照直至马蒂斯、毕加索……他们都深刻地理解事物的规律，以新的方法，创作出前人所没有的作品。建筑艺术，在这方面是先锋，宋·李诫在一千年前就著有《营造法式》，它是从无到有又从有到无的。老子的“凿户牖以为室，当其无，有室之用”，就已认识到无（空间）是抽象的，也是最有用的哲学思想。

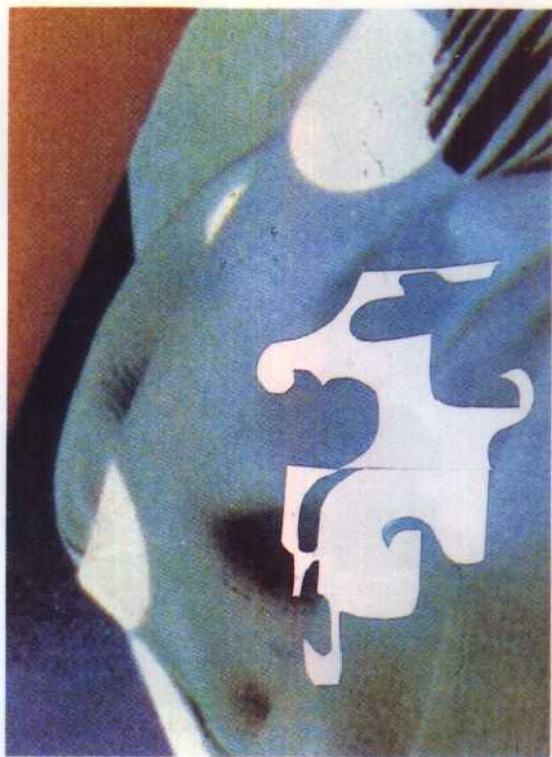
“打散构成”的论点，是在探索构思、变异的规律中提出来的，希望我们为设计艺术插上翅膀，让它在广阔的天地中自由地飞翔。

姜 今

1994.5.20 于广州美术学院留青小筑。

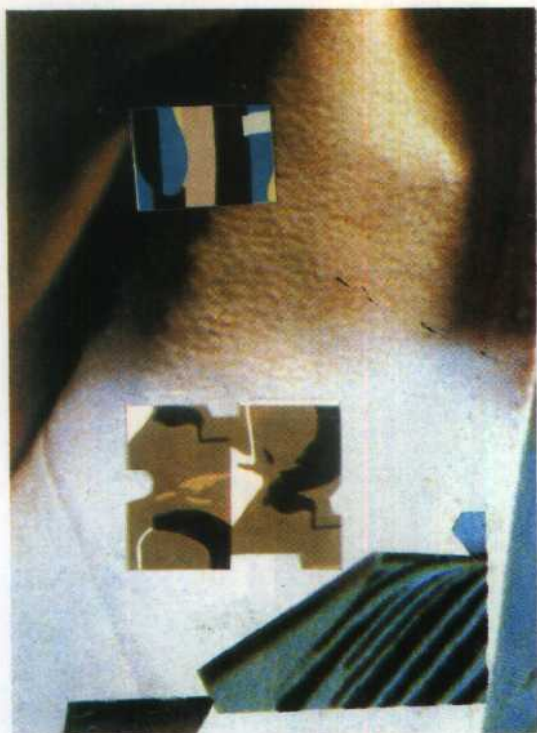
$\frac{A}{C}$

$\frac{B}{D}$

A. 锁不住的心扉 B. 马戏的幻影 C. 小窗外的深海 D. 蓝色的旋律

$\frac{A}{C}$

$\frac{B}{D}$

A. 车轮在雾中消失 B. 闷热的蛙声 C. 流动的灯光市场 D. 彩陶留下踪迹

$\frac{A}{C}$

$\frac{B}{D}$

A.B.C.D. 无 题

A

B

C

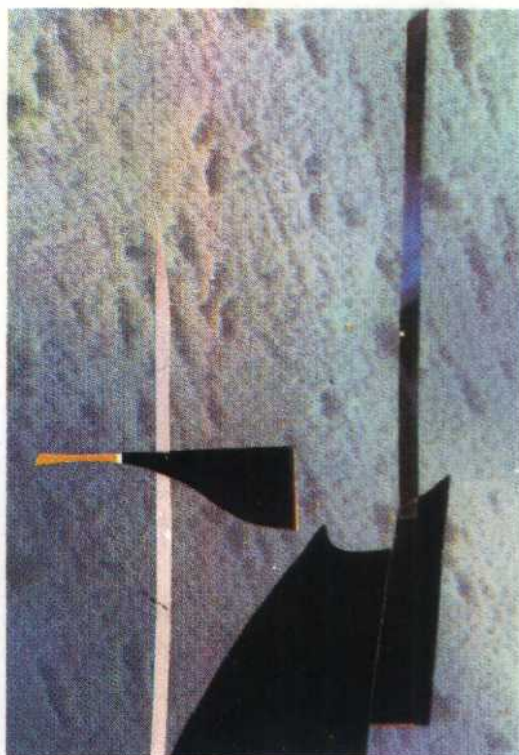

D

A. 幽谷钟声 B. 波涛夕照 C. 卡拉 OK D. 朝阳展翅

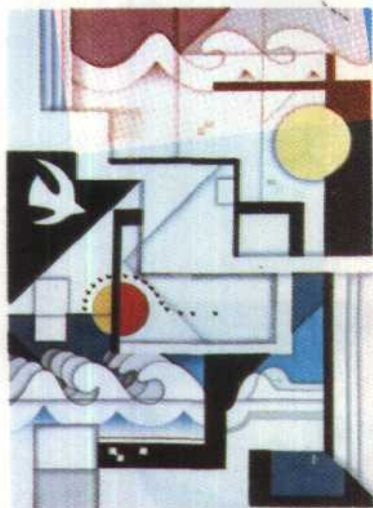
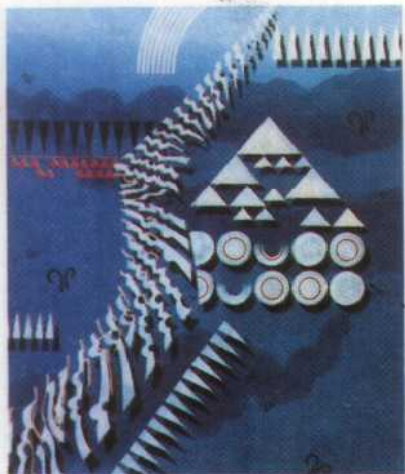
$\frac{A}{C}$

$\frac{B}{D}$

A. 静静的栏杆边 B. 遥远的声音 C. 白云故乡 D. 渡过银河

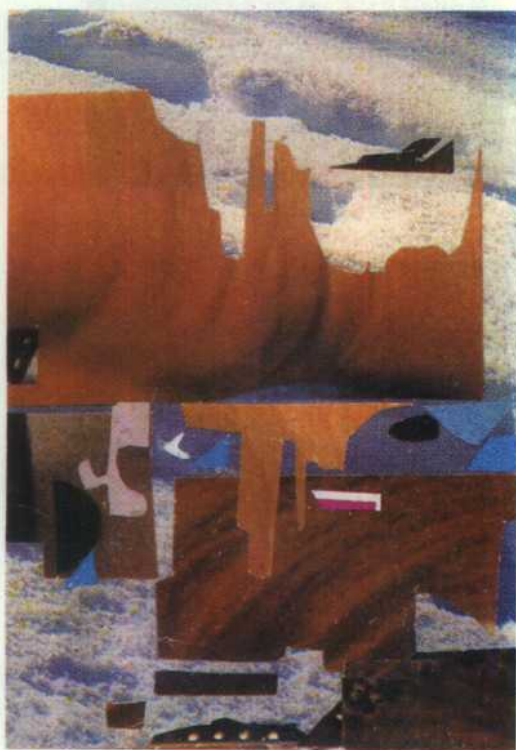
选自《日本工艺美术》

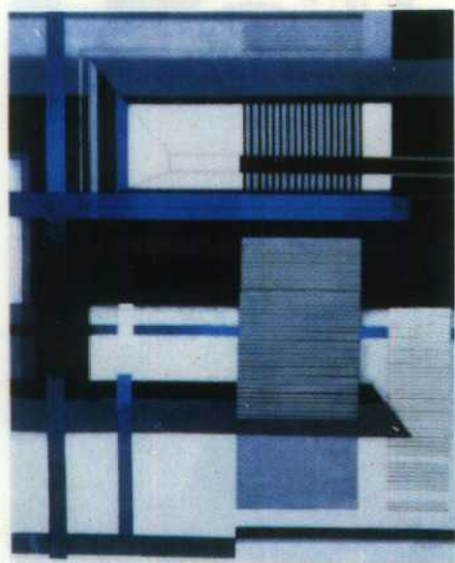
A
C

B
D

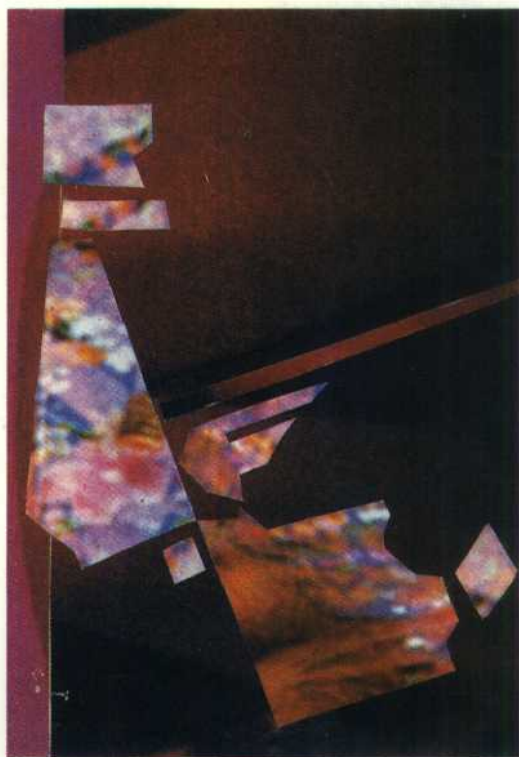
A. 旋风 B. 晨曲 C. 古城 D. 起锚

选自《日本工艺美术》

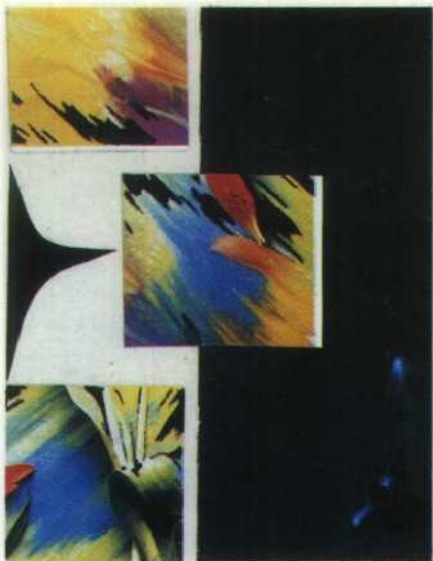
$\frac{A}{C}$

$\frac{B}{D}$

A. 原始的印迹 B. 火中的断层 C. 风的时代 D. 不断的上升

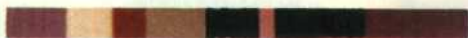

A
B

C

A.B.C. 自然色彩的辨别
与比例配色及其色彩的
构成。D. 蝴蝶配色关键
是色带表的运用

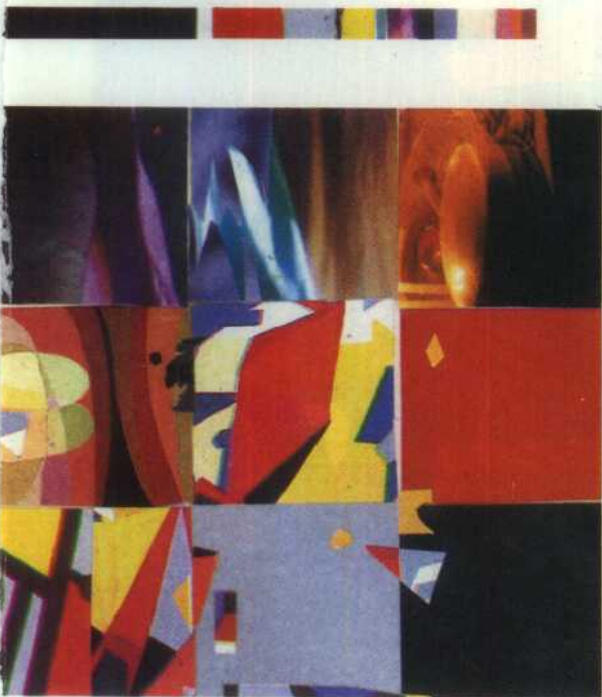
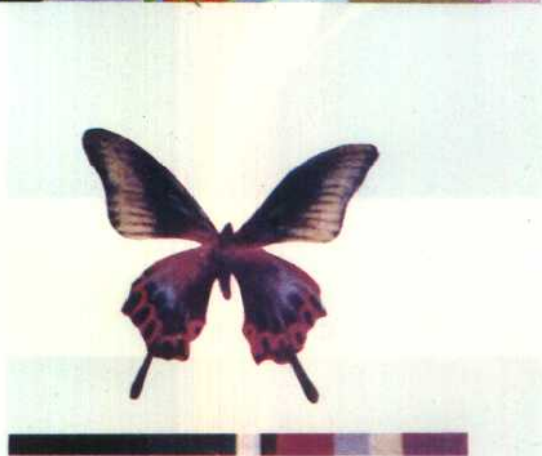
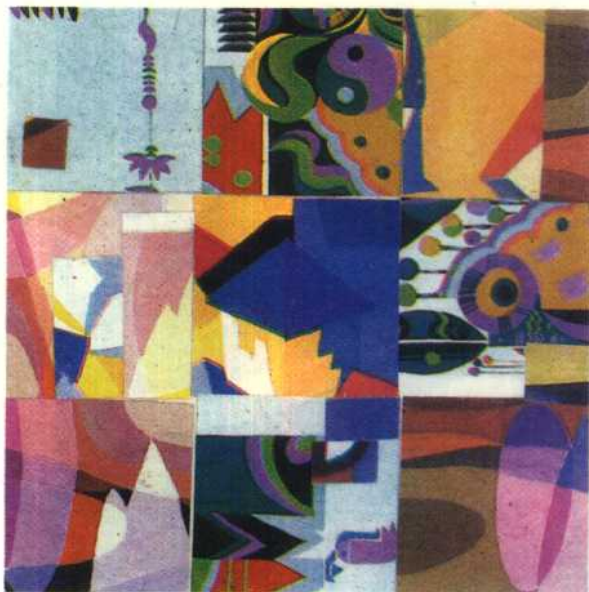

D

打散构成,九方配色,
用蝴蝶色表七色,可
作为九方色表的依据
二者结合起来,更有
利于形态和色彩的变
异

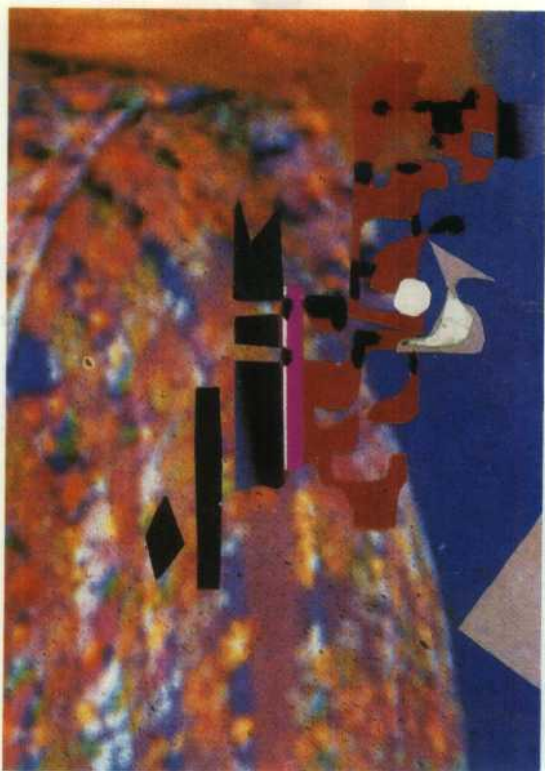

A. 气流

B. 水中天

C. 花都之夜

D. 发射