

圖案

第6辑

TUAN

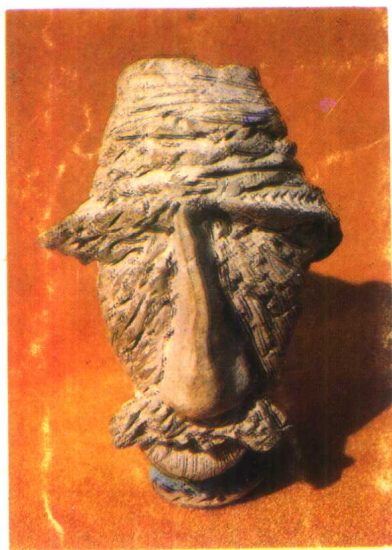

J51/2:6

J51/2(6)

陶 艺

孙
大
立

图案第 6 辑

中国地毯壁毯图案艺术中心

地址：北京市东城区大佛寺东街25号

轻工业出版社出版

（北京广安门南滨河路25号）

北京胶印二分厂印刷

新华书店北京发行所发行

各地新华书店经售

787 × 1092毫米1/16印张：3.5 字数：100

1988年1月第一版第一次印刷

社科新书目：190—258 定价：1.10元

ISBN 7—5019—0187—2 / J · 015

装饰画

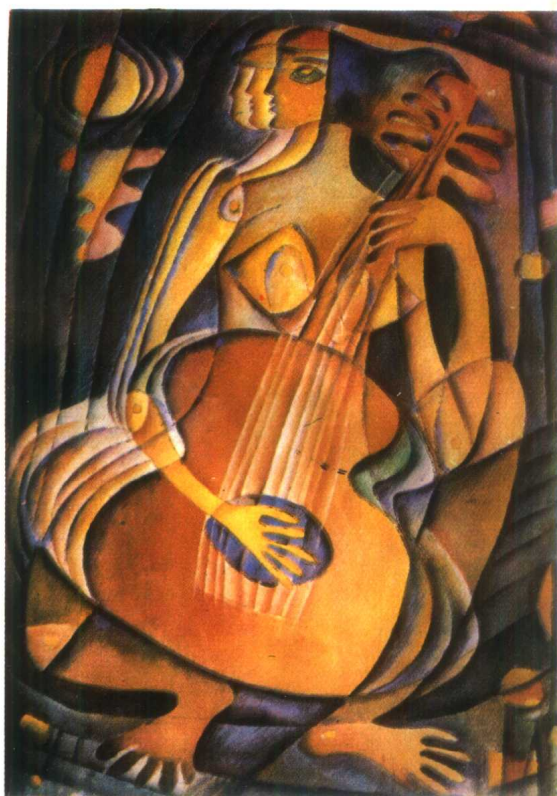
周嘉勋

2 • 4

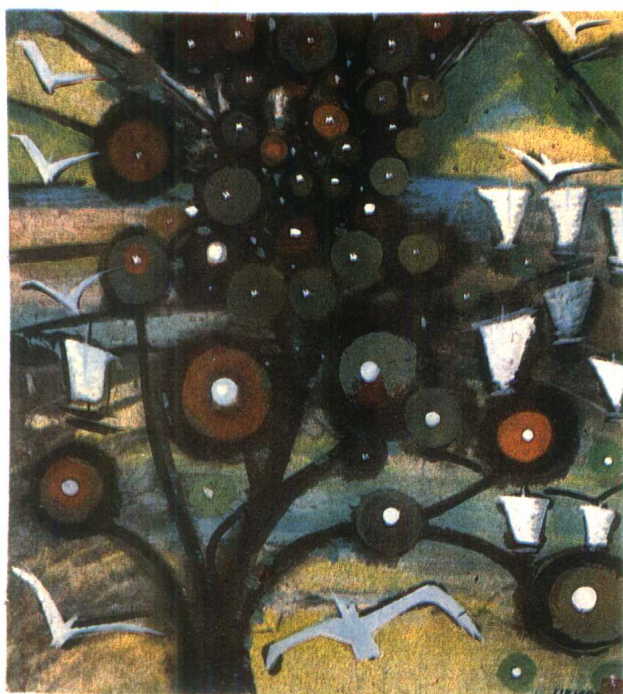
雷印凯

1 • 3

2

1

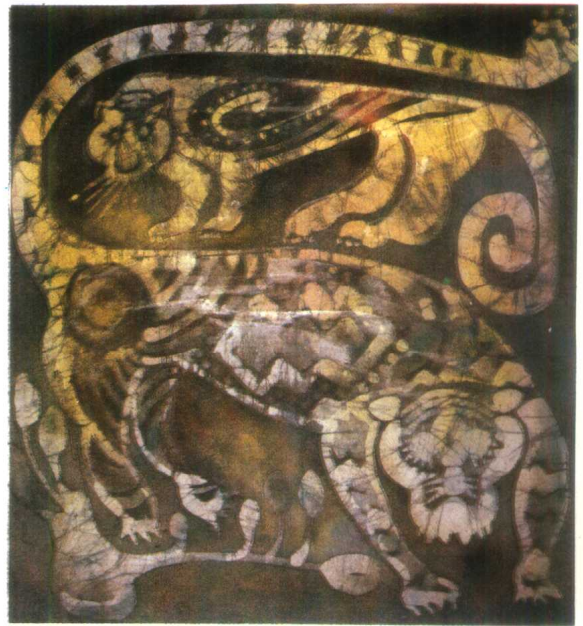
3

4

民间艺术

供稿：董恒经

鲁迅美术学院工艺美术系 · 专辑

76961

编者按：长期以来，由于种种原因，我国各工艺美术学院（系）校的教学，基本上是在封闭状态下，以“近亲繁衍”的方式，一届一届地培养学生。大家都感到这种状况不利于教学和学术研究的发展、交流。为改变这种状况，我们从第6辑开始，分别以每辑的全部或大部分篇幅，陆续介绍中央工艺美术学院及四川美术学院工艺美术系、浙江美术学院工艺美术系等八所高校（系）的教学和学术成果。本辑首先介绍鲁迅美术学院工艺美术系的学生作业和教师的有关学术文章，以期起到观摩、交流、促进的作用。

图 案

第 六 辑

编辑·图 案 编 辑 部

出版·轻工业出版社

目 录

· 文版 ·

【图案研究】

- 3 三角形——设计……………文增柱

【图案教学】

- 6 人物变形设计……………安 迪

【问题讨论】

- 10 互相弥补、互相促进——初探
“平面构成”与“基础图案”
在教学中的结合……………李 丽

【艺术欣赏】

- 14 意象世界……………牟 南

【中国装饰纹样简史·十】

- 45 东周时期的青铜器纹饰……………李 松

【理论学术】

- 48 论图案构思与技巧……………姜 今
51 试论对称形式的美……………栾治平
【外国装饰艺术】

- 55 神秘世界的艺术——非洲的装饰造型……
……………卜维勤

· 图版 ·

【鲁迅美术学院工艺美术系学生作业】

- 15 人物……………指导教师：安 迪
风景……………
……………指导教师：宋德昌、文增柱、田喜庆…

风景……………

…… 指导教师：宋德昌、文增柱、田喜庆 19、30

动物……………指导教师：吕孟祥·田喜庆 34

木雕……………指导教师：李民生、田奎玉 23、26

瓷板画……………指导教师·李民生·田奎玉 23、27

广告设计……………指导教师：李民生·田奎玉 23

装饰画……………指导教师：宋德昌·王云英 31

头巾设计……………指导教师：庄子平 32

【个人作品】

黑白画……………周嘉勋 35

黑白画……………唐振铎 36

黑白画……………田旭同 40

【学生作业】

花卉……………指导教师：张 伟 39

【古代图案】

中国装饰纹样简史附图

染织壁挂 指导教师：宋德昌、王云英 封面

装饰画……………周嘉勋、雷印凯 封二

民间艺术……………董恒经供稿 封三

陶艺……………孙人立 封底

装饰人物……………曲光辉 扉页

本辑责任编辑：田振国

三角形——设计

文增柱

现代造型设计的一个重要特点是几何化，因为几何形（体）可以概括客观世界中一切复杂的形态，又符合现代人的视觉心理，同时也便于机械化生产。

人类通过长期的生产劳动实践发现，一切形（体）通过分解，可以单纯化为各种几何形（体），对之再作分解，则可以进一步单纯化为三角形、矩形、圆形或锥体、方体和球体，如果再进行剖析，便会发现三角形是构成一切几何形态的最基本形。

三角形的几何学定义是：不在一条直线上的三点，用直线相连接，便构成平面三角形。

以三个三角形作侧面便构成面最少的立体——三棱锥体；以更多的三角形作侧面便构成更多面的棱锥体。圆的平面，则是由众多三角形顶角相接，成放射状排列而成。如果我们将众多的三棱锥体按一定秩序排列，便可得圆球体，多个锥体的顶角度数愈小则数量愈多，所

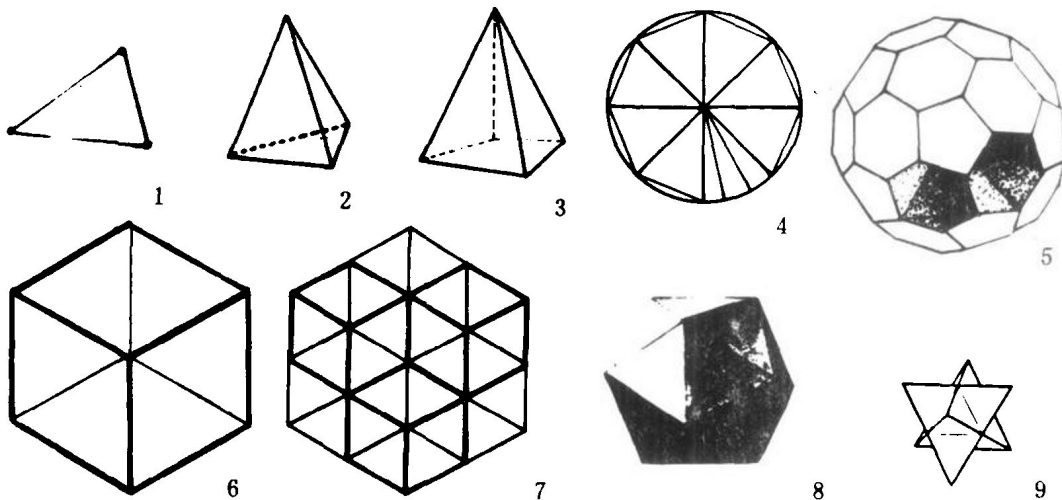
构成的球体也越接近正圆。在平面构成形式中，发射骨格所形成的圆形、是以等腰锐角三角形为基本形组成（图1—5）。

三角形的种类很多，有规则的正三角形（也叫等边三角形）、直角等腰三角形、等腰三角形（顶角为 0° — 180° 以内的各种度数的角）和不规则的任意三角形，它们都有着各自的性格特点。下面对正三角形和直角等腰三角形这两种最典型的三角形进行探讨。

正三角形：

正三角形各边长相等，每个角为 60° 。

由四个正三角形可围成一个正四面体（锥体），将其按一定秩序展开则形成一个平行四边形。六个正三角形顶角相接可形成一个正六边形，如果我们用三维空间观点来看它，由于三角形并列相接而产生了立体化的幻像，变成了正六面体（六棱锥体）的透视图；用二十四个正三角形可排列组合成一个更大的六边形，用

三维空间观点来看,则呈现为由几个立方体组合而成的更为复杂的复合体,并产生扑朔迷离的空间上的错视现象(图6、7)。

用二十个正三角形可包围成近似球体的正二十面体,此形体具有晶体般的美感,在古希腊时代代表宇宙间“水”的元素(图8)。

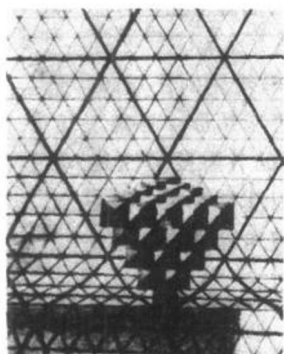
我们了解了正三角形的特点后,将它们进行巧妙的排列组合,就可能产生无穷的线、面变化和各種多边形,并可进一步复合成更加错综复杂而别致的图形和迷人的花格,在单纯的形态中产生极丰富的视觉效果,具有一种简捷

的形象从表面上看,以正三角形为基本形的基因已不很明显。

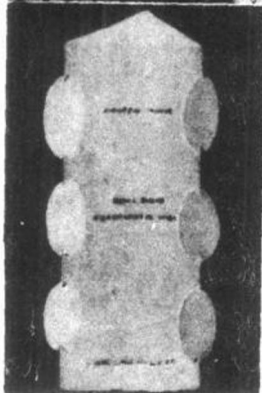
从几何学上看,面是线移动的轨迹,体是面移动的轨迹。将基本形成比例地进行有计划移动,直到理想的设计意图实现为止,并不将每个单元形都显示出来,而是通过数比产生美感,这也是构成手法的另一种形式,这种手法被普遍应用在规范化的标志设计中(图14、15、16、17)。

直角等腰三角形:

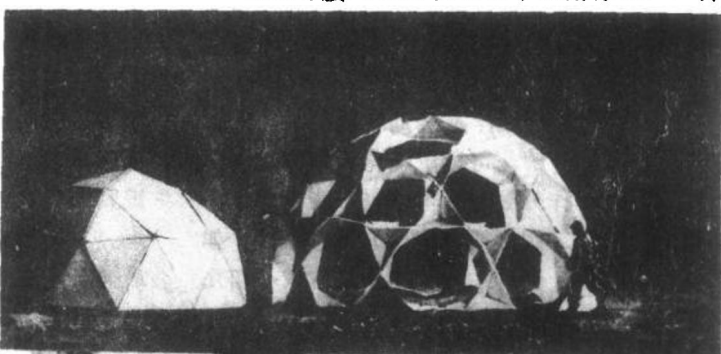
直角等腰三角形在设计中应用亦极广,并

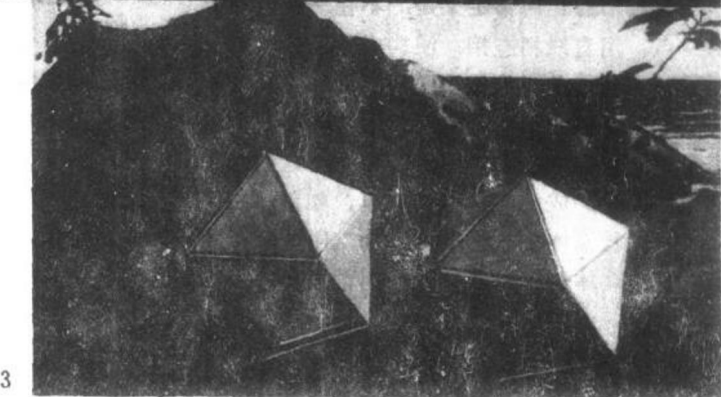
10

11

12

13

的秩序美,在包装、展示设计、工业设计及现代建筑中得到广泛的应用。

在正三角形的构成组合上,由于平面形和立体型的区别,在空间中的向度不同,骨格不同,形与形之接触面大小不同等差异,所产生的视觉形象和情调也是千变万化的(图9、10、11、12、13)。

除了将每个正三角形(或体)显露在外的设计方法外,还有很多是以正三角形为基本形组成新的单元,再以新单元进行复合,复合后

且很有趣。由于此三角形顶角为 90° ,其它两角均为 45° ,所以,在组合中总是和方形有着最密切的联系。两个直角等腰三角形底边相接构成正方形,两条重合的底边也就成为正方形的对角线。四个直角等腰三角形顶角相接构成更大的正方形。继续排列扩展仍可产生更大更多的正方形。这些特点对要求便于运输和减少空间浪费的包装设计有重要意义。用六对直角等腰三角形可围成一个立体的正六面体。从力学的角度上看,它与正三角形一样具有相当的稳定

性。以直角等腰三角形为单元,结合各种骨格,可设计出变化丰富的图形和形体。图18是标志设计,是以直角等腰三角形为基本形的重复排列,在其中一个基本形上略加变化,构成了鸟的形象,也是F字母,非常简练醒目。在国际上,公共标志,体育标志也多以三角形为基本骨格(图19、20)。

在实际应用中,如将基本形(体)稍加改变,如改变方向、大小、曲直等,或与其它形结合使用,则更变化无穷,耐人寻味。

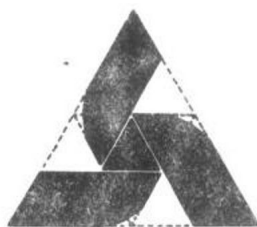
三角形除可构成很多美妙图形外,还有一个作用是不能忽视的,那就是它的导向作用。在设计中,特别是内容较丰富的设计,如装饰画,广告等,其内容要使人观后有主次、先后、方向的程序感,而三角形的方向性能够引导人们的视线流动,使人们视线不由自主地向着某一方向运动,从而使设计达到最理想的视觉传

达效果。

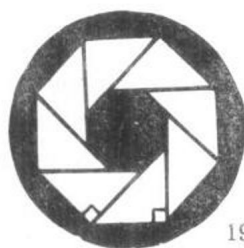
如果我们能很好地把三角形单元的特点、组合规律掌握、消化,在以后的设计中灵活运用,定会使创作思维异常活跃起来而设计能力大增的。其它由三角形演化出的几何形,都可以此方式进行构成变化,使设计在你的巧妙构思下,如同摆积木一样轻松愉快。掌握了三角形及三角形骨格的规律,能在很多艺术创作活动中得到益处,如书法、字体设计、视觉设计及造形设计诸领域。说它是万能钥匙未免夸大,不过认真观察体会一下日常生活中所见到的设计,便可发现,很多优秀的设计都是应用了三角形单元或骨格的规律。“从生动的直观到抽象的思维,并从抽象的思维到实践,这就是认识真理,认识客观实在的辩证的途径。”对三角形的研究、掌握,是使设计优化的一个重要方面。

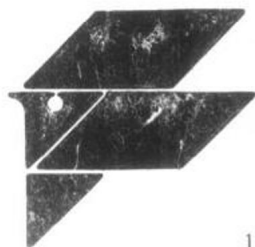
14

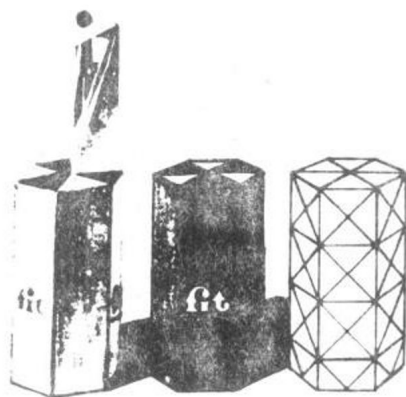
15

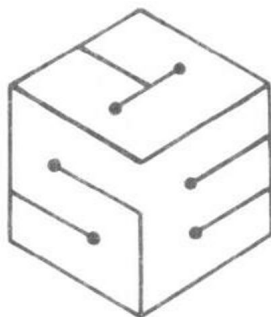
19

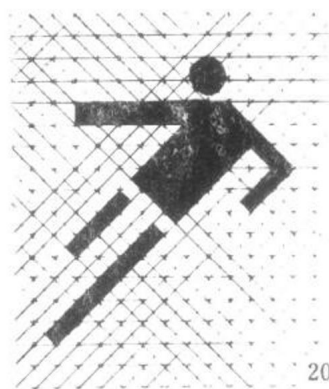
18

17

16

20

· 图案教学 ·

人物变形设计

安 迪

艺术并非始于理智；灵感是艺术表现的源泉。人类遗产中留下的一长串稚拙的“足迹”，这歪歪斜斜中的一个定格——变形。它的魅力，就在这得意于似而忘形于不似之间。

无论是原始人类的无意，还是现代人类的有意，在变形这个范畴内，所表现的都是超越自然的形象。这种超越，体现在人类所从事的任何事物中。

人物变形是一种超越，但也是有规律可循的。

一、把握属性

群生决定了人的两种属性——自然属性与社会属性，这是研究人的内在机制与外在形态不可忽视的重要因素。单纯从形态的角度去认识人是不够的，虽然人物变形重在“形”，但把握两种属性，可以引导人们从多种角度去审视人这一特殊而复杂的存在形态，有助于准确的表现。

1、自然属性

从生理上看，同是一个人，在不同的生长期，其身体组织机能、机构、比例、反应机制是不相同的，生理差异使男女老少各有其貌。从身体形象特征上讲，男子多呈倒三角形，女子则多为菱形。儿童与老人在动态特征上有明显的区别，前者活泼、轻松，后者稳定、缓慢。这些特征对于造形的处理具有很大意义。

从结构上看，人的一个最大特点是对称。人因其四肢都能自如动作，所以生活内容极其

丰富，动态变化繁多，为变形设计提供了丰富的造形依据。

从表型上看，人的肤色、目色、发色、面部特征、体格等都是环境与人类自身遗传型之间相互作用的结果，造成了人种与民族的特征。

从比例上看，虽然人存在着多种表型，但从身体比例上讲，几个主要部位的比例差别极小。如身体躯干比极接近黄金比1：1.618。各个局部也有相应的比例。从变形的意义上看，比例又是人的视觉与心理之间的一种尺度。同是一种比例的变形形态，在不同时间与场合，会对一个人产生不同的作用。不同的人也会对一种比例的变形形态有相同的看法。人物变形，在某些时候是一种比例的游戏，但要恰到好处，却因内容而有别，因欣赏者的习惯而不同。

2、社会属性

人必须在相互间形成的一定社会关系中才能生存和延续，这样，也就决定了人所具有的社会属性。

人的社会属性包括观念、习俗等，其根源来自传统、文化、风俗、时尚、政治、宗教、职业等。社会属性决定了人的精神面貌和世界观。这些又直接影响着人的言行、举止、作派、风度。如果人的自然属性决定人的“形”，那社会属性则决定着人的“神”。

人在社会中有着各种各样的身份、地位，这些都会给人一定的感觉形象，久而久之形成概念形象。传统戏剧正是总结了这点，使得舞台上从脸谱到服装以至人的一招一式，都有一

定的格局、规范，这也正是艺术形象的概括性与典型性。

了解人的社会属性，对表现人的内在情感与外在形态，特别是在人物变形这种特殊表现形式中，如何抓住变化点是很有帮助的。

二、变形的含义

变形，指歪曲与改变对象的形式，使对象脱离通常的标准。在艺术中，指有意识地改变（夸大、缩小或其它改变）所反映的现实中的对象及其性质、形状、色彩，以增强表现力与感染力。不同的艺术、流派和体裁中，艺术家的方法与任务不同，变形的用法也不同。现实主义艺术流派对形象的改变遵循一定的尺度，形象的大小、外形、色彩之间联系的自然性，本质上是不加破坏的，却提高了形象的表现力。表现主义艺术的变形往往超出自然的范围，对形象进行有意识的歪曲，甚至毫无相似之处。

实际上，所有的艺术都或多或少地进行了艺术夸张，趣味即由此而来，只是在变化的尺度上不同而已。

三、形象特征

1. 面部

人的面部器官的比例是把握个性描写的关键。比例决定特征，也决定着夸张、变化的尺度。眼、口、眉、鼻、耳的关系因人而异，千人千面，从五官的比例关系上可以看出人的性格、气质、感情。对面部的刻画也集中在这一方面，如眉头的皱与展、额头的阔与窄、眼睛的大小与形状、嘴唇的薄与厚、耳朵的尖与垂，都说明着多种特质、心情、感情等。

各种脸型及其夸张的表现也都说明一定的性格与人品。如常说的“四方大脸”、“瓜子脸”、“小圆脸”、“刀条脸”、“黄瓜脸”等，都会给人造成不同的感受。

2. 全身

人体包括脖、腰两个轴，头、四肢都围绕着这两个轴进行运动，姿势的张、垂、收、扭变化多端。男子的“虎背熊腰”、“肩宽体阔”、女

子的“杨柳细腰”都是性别的形象特征。古代的“将无颈，女无肩”更是概括化的写照。

四、感情特征

对待一个形象，无论是作者还是观者，都有着感情因素。形象通过艺术家的感情表达引发观者的共鸣。变形，严格的说是人的主观需要。它提炼感情，将感情夸张化、形象化，所以感染力很强。

人的感情是通过表情来传达的，表情指与情绪有关的人体各部位所呈现的可见的外部变化。

1. 情绪状态

1 大脑综合出的带有某些特殊色彩的自我体验。如兴奋、恐惧、厌恶等。

2 与自我体验相应的反应与变化。如面红耳赤、目瞪口呆、张口结舌、呲牙咧嘴、捶胸顿足等。古人云：“情动于中而形于外”正是对情绪与表情关系的写照。

不同的社会历史环境造成了不同的民族、国家的人在心理特征上的差别，也造成了表情的差别。东方人感情细腻，表情柔和。非洲人、欧洲人情感相对粗犷、豪放，表情动作比较强烈。

2. 表情的判别

1 面部：判断一个人的面部表情的主要依据并不在眉宇之间，而在面部那些活动性更大的肌肉群运动。在表现中要调动一切因素。

对一个人面部表情的判断总要受到各种附加信息的影响，在表现上也要借助附加信息。如环境、道具、颜色、线条、光影等，这样才能通过联想更充分地达到感情的传达。

2 身手：判别人的表情。双手占有重要地位。有些感情以双手来体会会更加强烈、有力。有些情况下，只看身体动作便可以了解人的情绪状态，如舞蹈。所有的舞蹈语汇，严格说都是身段表情动作。哑剧则完全是以身段表情来表达剧情的。

感情是抽象的，它包含着人的喜怒哀乐等心理现象。感情又是具体的，是能够借助外在

形象来体现的。

五、表现规律

1. 提炼

这是纯化形态的一种手段，将局部、细节省略，以加强整体感表现。

①外形提炼：就是着眼于轮廓。中国传统的剪纸、皮影，都是采用这个方法。此法利于夸张特征，加强形象的整体性，形象单纯，使人一目了然。但此法也有一定的局限性，表现上多是正侧面，45°角的形象就很难表现。效果有填充、勾线两种。

②光影提炼：从光影、明暗的角度去观察、表现，省去中间调子，加强黑白对比。形象鲜明、生动。处理得当、巧妙，往往使人感到超乎平常、新奇、有立体感。

③线提炼：高度概括，简练易行，可以结构着线，也可以轮廓着线。线的粗细、规矩与自由决定着最后的感情效果。

④秩序整理：使稍有倾向的因素更加强烈，强化统一的方面，减去不一致的方面。如垂直水平秩序，是将所有接近垂直水平的因素都归纳成垂直水平线，使之整齐一律，规范化，加之局部点缀的曲线、斜线及点、面，形象会既统一又有变化。

2. 夸张

是对形象的某个方面进行相当明显的过份夸大的一种艺术手段。更鲜明地强调或揭示现象或性格的实质。夸张包括以下几种：

①局部夸张：在艺术表现中，为了达到特定的目的，往往舍去其他而强调一点，以突出主题，强化感染力。

②整体夸张：使形象的特征更加强烈，趋向性更大，以达到特定的目的。如趋向长、短、宽、窄、胖、瘦、量感、空间感等。

一般讲，长、窄趋向给人一种秀美感与伸展感，过份则易弱；短、宽趋向使人感到纯朴、厚重、茁壮，但处理不当易笨重。

趋向性的选择要看具体对象、场景、气氛，不能一概而论，应恰到好处。

③透视夸张：利用透视原理进行夸张，给人以很强的方向感，具有一定的时空趋向，以达到强化感觉的效果。

透视夸张包括正、侧、仰、俯及多种扭曲角度。现代照像术给透视夸张创造了良好的条件，用广角镜、鱼眼镜均可拍得理想的形象以便于利用。利用凹凸镜也可得到意想不到的形态变化。

④适形夸张：适形，也叫适合，是平面装饰艺术中一种基本构成形式。这是一种限定中求变化的表现形式，图形在一定形式的空间范围内随形而变，随框布局，一方面受到了一定空间、格局的限制，同时也在一定的限制中创造了特殊的造型形态。这种形式也有人叫它适形造形。这种规律的运用在传统图案构成中或是在当今的装饰艺术中都很普遍。把握之，能使人习惯于适应多种形态的装饰面，在有限的天地里创造无限的艺术世界。

六、表现手法

1. 对比

包括曲直、方圆、大小、疏密、粗细、繁简、黑白……，但形象、题材确定，选用哪种对比最有力，就要进行不断的试验。对比在造形艺术中是重要手段，在变化中怎样运用多种因素是一个需要不断实践与尝试的课题。一般来讲，多种对比因素在构成一个形象、一幅作品时，其价值是相等的，决不能忽视其中任何一项。缺少大小对比，形象会平淡；没有繁简、疏密、粗细、黑白对比，形象就会毫无生气。往往美就蕴含在那些细微的、易被忽视的对比中。无论哪两项对比，都会为形象的创造与画面增加意味。

2. 组合

①嵌合：各个形象间的各边都有机的互为相交、相抵，有种脱离自然、天成妙趣之感。各形象为了互相迁就边缘的互补，就不得不在处理形象时随机应变，这是一种又主动又被动的表现方法，变化自在其中。

②交合：形象交叠，达到特殊效果。两三

个形象交叠后,形象自然就在互扰的视觉状态下改变了,同时出现了共有形,也造成了一种变形现象。

③重复:这也是一种组合,如果在大小、位置、方向、数量与环境上安排得当,会增强形象的表现力,具有节奏感与装饰感。

组合会增加创意,使形象让人耳目一新。但达到这种效果,必须是有机的组合。有机的意思包括形象、意境、构思以及基本构成要素很多方面。组合决不能牵强,勉强的组合在形式上有时说得过去,但内容不见得完美,意境不高。

3. 移位

将形象按一定的规律分割,然后再按一定的规律重新组合,所产生的形象,超出常态,新颖别致。

分割形式包括横向、纵向、坐标状、扇形、斜向、网状等,这些是规则性分割,还可以根据需要做各种自由分割。

七、结 语

尽管人物变形在形式上、应用上多种多样,但都离不开一个字——变。这个变,并不那么简单,既不能单纯为了变而变,也不能不变,还要有一定的审美尺度。而这个尺度又是因人、因时代、因民族而异。在表现形式上,方法与手段上既要有一定的规法,又是不定形的。如何在一定的规法中求得更大的自由,创造更多更美的形象,以便恰到好处的使形式与内容结合起来,这是人物变形设计的宗旨。

现归纳一下变化中应注意的几个问题。

1. 变化点

开始变化时的着眼点。这个点的选择可以引导下一步的造形,使之不致盲目。这类似选择题材,但更加具体,可根据需要从下面几方面进行选择:

①职业、民族、年龄等:充分利用服装、道具

②服装:从服装的特点上寻找变化的契机。手法上有以衣带形——人的形体随着衣服的变

化而变化,这种效果会增加服装的特色,充分发挥服装的作用。还有以形带衣——以人的形体变化为主,服装随形而变,可以显示人体的造形美,又可用服装来丰富局部空间,调节形象美感。

③感情:以面部表情、体态、环境气氛、颜色来体现。

2. 目的、用途

目的用途不同,采用的手段与表现形式也不能相同。如立体造型,就要兼顾形态的多种角度给人的视觉感受。应用在纺织产品上,还要考虑布的经纬线、挑花等工艺

3. 表现

形式、技巧、颜色、材料等要服从表现对象、内容、身份、年代。只要各方面因素安排恰当、充分,浑然一体,形象才称得上完美。

4. 变化类型

①在形象本身上下功夫,采用各种手段向美的方面塑造,手法可运用夸张、透视、适合。

②在形象与外界形态的关系上寻找变化,形象本身不变。包括组合、重复、交叠、借用、比喻、象征等方法

这两类又可相互补充运用

5. 构思方式

1 先思后行:有助于对已有形式的不断深化和提炼“胸有成竹”即此

2 先行后思:先画大量草图充分开动思路,再选择最佳方案进行加工。这样可达到创造性的多样化,是一个筛选的过程

6. 变化程度

对变化的理解不能绝对化,这涉及到抽象与具象的问题。如果不涉及其他因素,单就形态而言,是没有绝对抽象形象的,只是在涉及到形态之间的关系时才有抽象与具象之分。如一个圆球与一个人头,单就形态讲都是具象的。但它们之间的关系可以说成球是头的抽象。而它们之间,又可以从一方向另一方转化而产生很多层次的形态来,这些层次都是我们应该研究的对象。

• 问题讨论 •

李 丽

自“三大构成”引进我国后，在各艺术院校及其它院校的有关专业已设课数年之久了。综观几年的教学实践及社会效果，它确是一种较科学的教学形式，有着现代感强的独特艺术魅力和审美情趣。但引进初期，曾有人认为它可取代传统的图案教学内容，把它视为万能的设计基础训练方法，近期又有人认为“三大构成”盛期已逝，将不再会有新的发展。我认为这种种认识是不尽正确的。教学实践也证明了“三大构成”与基础图案作为设计基础训练不能相互取代，否则培养出来的学生在设计能力上则不全面，况且作为两种不同的艺术表现形式，也是各有所长的。但它们是否可以互相融合、互相借鉴、互取精华、“洋为中用”，为设计

互相弥补 互相促进

——初探“平面构成”、“基础图案”在教学中的结合

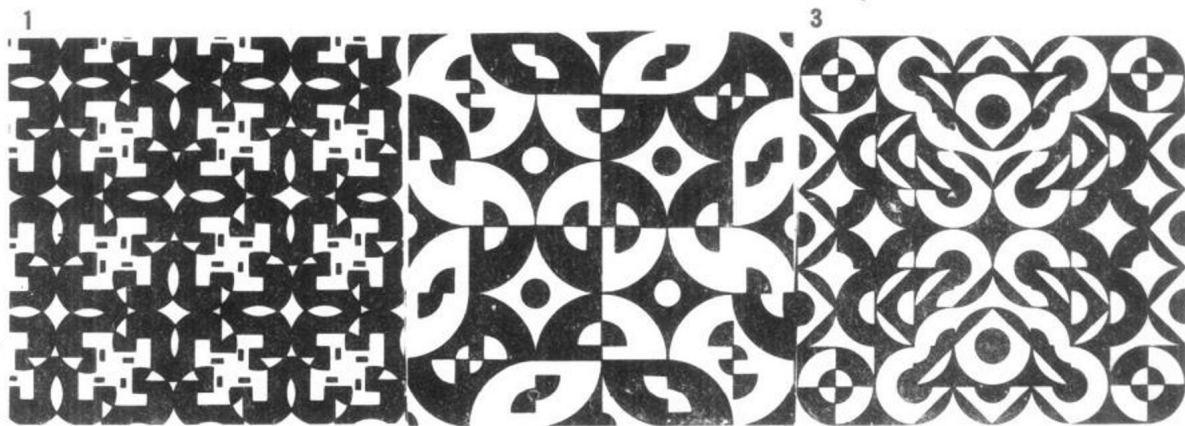
基础教学乃至应用开辟一条更科学、更切实际、更讲效率的道路呢？这也是目前教学中正在探讨或引起广泛注意的问题。本文想就此问题，结合在教学中的尝试和探索，谈谈平面构成与基础图案的内在联系与互补互促关系，以及由此而发的见解。

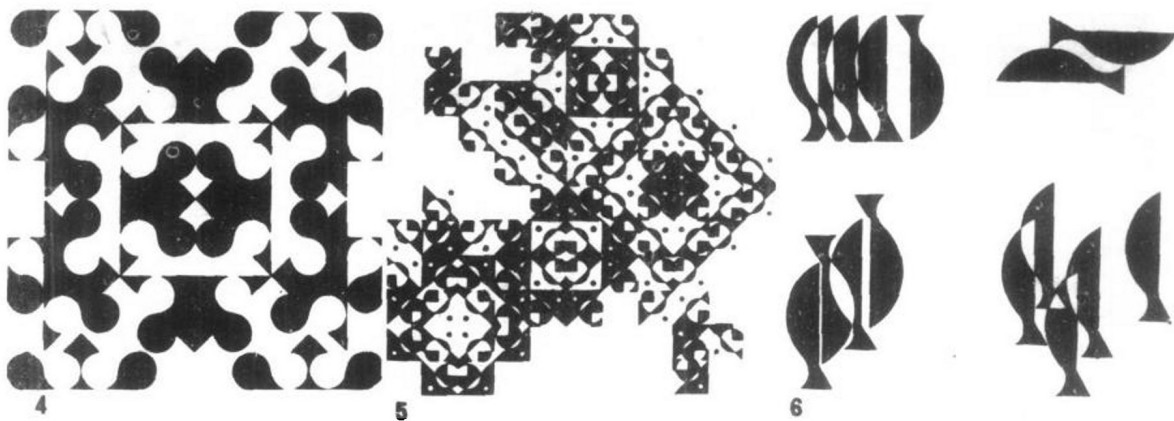
首先分析如下作业：

一、图1——图5为平面构成练习中的“基本形重复”作业，无论从构成形式看，还是从完成效果看，此类构成法极相似于图案中的“四方连续”。但它具有比四方连续图案更大的灵活性。

A、基本形的正与负可以变化。

B、每个基本形的排列方向可以上、下、

左、右任意变化，组成丰富的各局部基本形群化体（数个基本形组成更复杂的新形），使最初的基本形得到再深化、再发展、再丰富。例如图2，就可以视为是由一种基本形构成的一个基本形群化体，而这个基本形群化体又可被看作是一个适合纹样，还可再把这个适合纹样当做一个单位进行四方连续的排列。

C、并不一定非得以一种基本形为构成的最小单位。如图3，就是以二个不同的基本形构成的（但这二个基本形要有共同的因素或要互相协调）。

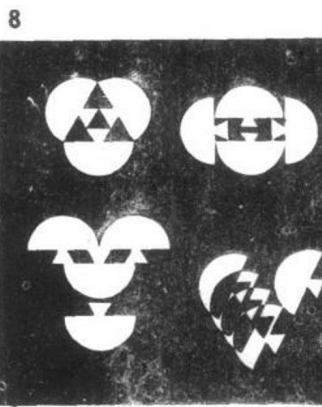
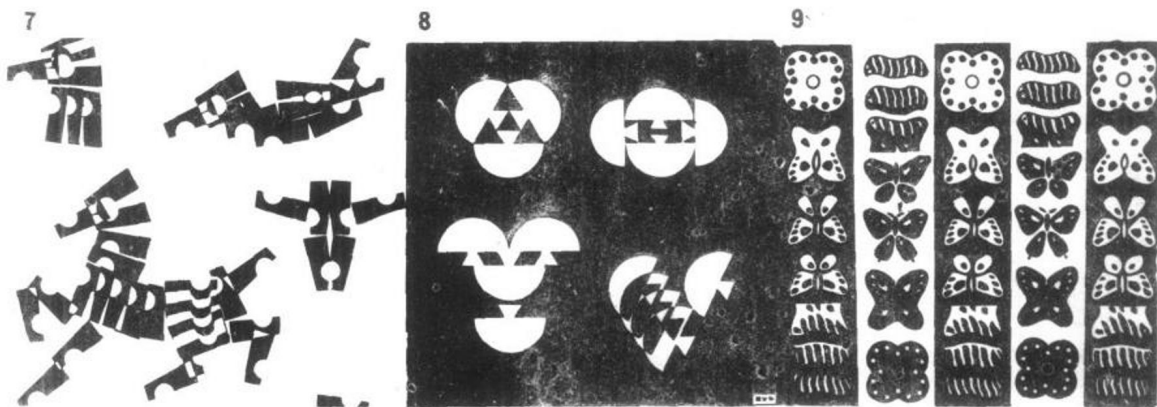
D、可以留空白。例如图4、图5，都是有意识地留空白作了疏密取舍。特别是图5，充分利用空白造成一个疏密有致、变化十分丰富、含蓄且又严谨的图案化构成。如把它作为一个单位，组织四方连续图案，也定会别具一格。

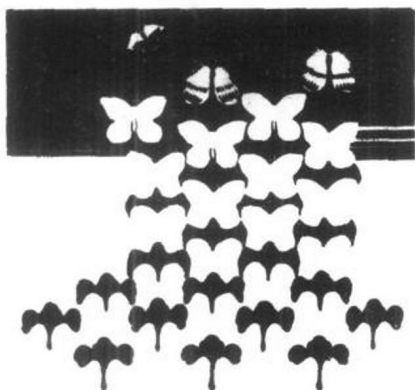
E、应用泛围广而灵活可变。例如图1，

可用做花布图案、包装纸图案，如缩小还可做书籍装帧图案。图4可直接适用于手帕、真丝头巾。

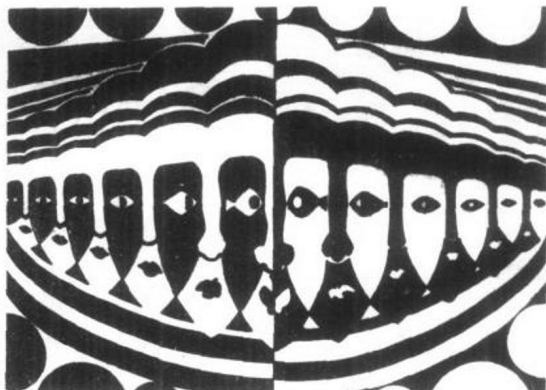
以上，为“基本形重复”与“四方连续”相比较的优越处。目前，它还存在很大的局限性，如：设色不宜太多、太复杂，适于以几何抽象纹样为主。不过，若以这种灵活的变化形式纳入具象图案或传统纹样，将是一种新的尝试，会大大丰富了“四方连续”图案。

二、图6——图8为平面构成练习中的三组“基本形群化”作业。传统的基础图案教学大都是以“写生——变化”为程序，分花卉、动物、风景、人物等诸项逐一进行训练的。因为是由写生到变化，所以总是先从具象出发，然而“基本形群化”练习则相反，先从抽象出发，要求学生先设计出抽象的基本形，经反复推敲、分析、修改，判定该基本形组合后产生的丰富效果，即再结合的可行性之后，再构思立意，使

10

11

之群化为自己所要表达的图形（当然，最后完成效果并不一定非是具象形）。用这种从抽象到具象（从广义上讲）的构思设计程序，会产生“写生——变化”的设计程序所不易产生的作品。乍看上去二者之间彼此矛盾，但它们却是为了达到一个共同的目的而施的二种手段。所以，实际上它们是相互弥补，相互丰富着的，并非相互排斥与否定。

此外，还应提及的是：“基本形群化”所得到的作品，往往还可以适用于做标志、适合纹样、甚至发展成四方连续图案。

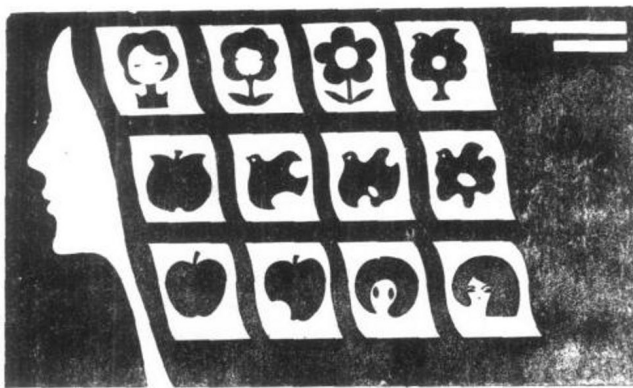
三、图9——图13为平面构成练习中的“渐变作业”。请注意，它们都不是单纯以各种渐变骨格作抽象的渐变构成（类似纯“OP”艺术），而是用渐变的法则以较具象的形态，表现了图案形式的美。那么，它与图案相比较，有如下的特点：

A、从渐变形式出发、寻找表现内容、限

定表现方法。这不仅使整个构思设计过程较简捷，而且在落笔同时就伴生了它必然出现的趣味性和含蓄美。并在表现形式美的同时，多了理性，明确表达了传统图案不易表达的内在意义，从而更耐人寻味，如图9、10。

B、应用泛围广，表现手段无拘无束。因为只要根据渐变的法则行事，用什么样的构图形式、表现手法都是行得通的。所以，它有着广泛的用武之地。如图10、11，可以做装饰壁挂图案，图12、13可用于广告图案。

四、图14——图16为平面构成练习中的“发射”作业。它们都是以发射骨格为依据而纳入了不同的表现内容，使抽象的形式具象化。图14以自由的发射骨格表现了海燕与激流的图案，具有很强的律动感。图15把较规则的同心式发射骨格加以变化，构成了主题为“落日中的归帆”的装饰图案，意境很美。图16以发射构成形式直接构思设计了“钢琴演奏音乐晚会”

12

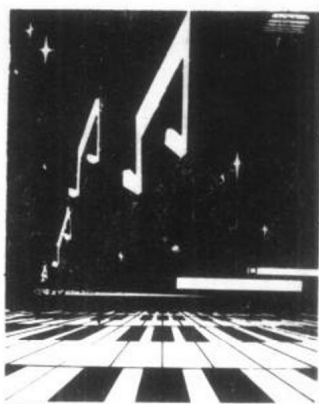
13

14

15

16

的广告图案，主题突出、时空感强。

“发射”构成形式给人的视觉反应是强烈的、带有刺激性，掌握了这一表现形式，可以启迪和激发构思。充分发现、发掘、发展这种“反作用力”，以促进构思、扩充想象，会直接有利于我们的设计。

从直观的作业分析中，足以说明，平面构成与基础图案不是格格不入的，它们有着从根本上相通的原理，那就是它们都从属于装饰美的形式法则统领之下。二者结合施教，找出它们各自的特点，扬长避短，做到我中有你、你中有我——互相弥补、互相促进，以平面构成的科学性、逻辑性，以写生变化的师法造化、灵感激发，去诱导学生，并将这些努力在每一张作业中取得体现，就促进教学跨出新的一步，同时也会使平面构成更适合于我国人民的审美趣味（在已经提高了的基础上），并为我们的传统图案输入新的营养。二者融为一体，将使图案艺术更加丰富，并取得新的进步！

应该清楚，艺术中的进步是指“艺术从低级到高级、从简单到复杂、从不太完善到比较完善的前进发展，这种前进发展归根到底是整个社会进步的结果，并且是整个社会进步通过各种不同艺术种类的独特形式的反映。从这个意义上说，艺术中的进步同革新是等同的。在我们生活的时代里，一切都在发展进步着：现代科学技术的突飞猛进、激光技术对视觉艺术领域的涉足、电脑在美术设计中的应用……，推动着、促进着图案艺术不断创新（革新）、完

善、发展。我们有什么理由拒绝吸收外来的营养呢？不进则退！虽然我国的图案艺术有着悠久的值得骄傲的、灿烂过去，但认为“最好的艺术就是遥远的过去的艺术”，认为“回到遥远的过去的艺术那里去，才是真正的进步”的人毕竟是极少数的。艺术的未来是无止境的，我们都应面向未来，脚踏实地、努力前进！

这里需要重申一点：在艺术形式领域里，传统是比较稳定的，每一种新形态的艺术都要受到先前整个艺术发展的制约，随着新艺术的发展，供给新艺术营养的传统也会发扬光大起来。决不能把艺术中的传统和革新这二个概念彼此割裂。它们在艺术的进步中有着辩证统一的过程。所以我们在追求未来的同时，并不是摒弃传统，关键是如何认清、摆正它们之间的关系和位置。

装饰艺术未来的道路肯定是宽广无垠的，同美术界各绘画流派的层出不穷、建筑艺术的风格不断演变、丰富一样，肯定会有更新更美（或者是更怪诞）的形式、种类、甚至流派出现，也肯定会产生新的论争。我认为，去关心它们的谁“是”谁“非”、谁主谁次不是重要的，重要的是我们应从各种新的形式中吸取有价值的东西，使我们的思维更加开放、作品更加丰富多彩。

总之，平面构成与基础图案二者如何结合施教的尝试和探索正在展开，我这里所谈及的仅仅是实践的开始，成果将在探索中获得。