

幾何形拼擺圖案構成

JIHEXING PINBAITUAN GOUCHENG

宋浩霖 著

安徽美術出版社

幾何形拼擺圖案構成

宋浩霖 著

安徽美術出版社

责任编辑·宋子龙

封面设计·靳 斌

几何形拼摆图案构成

宋浩霖著

安徽美术出版社出版
安徽省新华书店发行
安徽新华印刷厂印刷

开本：787 × 1092 1 / 24 印张：6
1990年6月 第一版 第一次印刷
书号：ISBN 7-5398-0107-7/J102

定价：5.20元

目 录

序 言	1
一、拼摆构成法则	5
二、几何形体分割	7
1、方形分割	
2、圆形分割	
3、三角形分割	
4、变态形	
5、自由形	
三、怎样拼摆形象	13
1、单相形象拼摆组合	
2、单独形象拼摆组合	
3、适合构图、形象拼摆组合	
四、传统图案形象构成特征	113
1、抽象形象特征	
2、具象形象特征	
五、花卉变化形象的“美”与“变”	128
后 记	140

序 言

邓 白

图案是一门装饰艺术，以美化工艺品为它的主要特点。它和绘画虽然同属于造型艺术范畴，但各有其特殊规律：绘画侧重客观地如实描写（现代流派绘画又当别论），而图案则侧重主观地抽象表现。要之，绘画的创作目的，是再现生活；图案的设计目的，是再造生活。再现和再造，虽只一字之差，而两者之间的涵义和区别，是十分明显的。

图案是工艺美术设计的基础，它对工艺品所起的作用，是人所共知的。自从人类学会了制造器物，以解决生活的需要以来，不久就诞生了这门装饰艺术，它是审美意识的具体表现，正如马克思说的“是按照美的规律来创造”的。图案有极悠久的历史，在我国它是造型艺术的前驱，比绘画发展更早，从新石器时代的陶器、玉器、骨器上，已开其端倪，并以惊人的成就，显示了它永恒的生命力。它扎根于人民之中，任何社会变革，都不会影响它向前发展。它总是和广大人民的生活密切相连，长期共存，忠实

地为美化生活服务。

经过几千年的生产实践，传统图案积累了极其宝贵的创作经验和表现手法，有一整套构成法则及完美的艺术形式，并以其特殊的民族风格，独树一帜。毫无疑问，图案在今后社会主义物质文明和精神文明的建设中，必将起着更大的作用，作出应有的贡献。

图案一般可分为抽象和具象两大类。例如：几何图案是属于抽象的类型；而以动、植物和人物、风景为内容的图案，是属于具象的类型。但由于图案的目的是再造生活，不论抽象也好，具象也好，都为了要达到美化生活的效果，故两者不能截然分开，经常是抽象中有具象，同样，具象中也有抽象。本来，形象思维是艺术创作的基础，但却不能排除抽象思维，没有抽象思维，就无法以艺术形式概括生活和理想，创造出高于生活的生动形象。尤其在工艺美术品中，抽象的几何图案，更富于装饰的魅力，应用的范围最广。当然，抽象几何图案也不是凭空臆造，必须通过现实生活的感受，使之更理想、更概括，更适于工艺品的生产要求，从生活中来，用到生活中去，故能持续发展，历久不衰。

我国民间流行着一种由几何形分割而成的“七巧板”，又名“智慧板”。它的形式如下图：

把一个正方形分割为七块，由对角线截成两个大三角形。再在另一边截成一个中三角形、两个小三角形、一个正方形和一个梯形。可以用它们拼摆出许多不同的图案形象，对于启发儿童的思维能力，发挥智慧和创造性，是很有益处的。

不要把“七巧板”看成是一种儿童游戏的玩意儿，它具有图案学上平面构成的基本原理。巧妙地运用几何形体分割，然后把它另外重新组合，就能使图形变化无穷，有时会使人瞠目惊奇，出现意想不到的效果，它成为一项引人入胜并富有趣味的艺术活动。

宋浩霖同志，在浙江美术学院任教近三十年，现为副教授。长期担任基础图案课的教学工作，积累了丰富经验。为了启发学生学习图案的兴趣，提高构思、构图和造型的能力，他苦心钻研、借鉴“七巧板”的几何形分割方法，从方、圆、三角的几何形分割入手，截取各种不同的分面作为“基本形”，再巧妙地运用这些分割出来的“基本形”进行组合，拼摆成各种生动活泼的单相形象和单独构图，然后又根据定格形式，用十字格、井字格和米字格作为骨架，拼摆为方形或圆形的适合几何图案。这些图案由浅入深，由单纯到复杂，循序渐进，作为基础训练，既易于掌握，又生动有趣，对初学者可以收到事半功倍的效果。

由于图案形象不能如实描写，必须经过“便化”这个艺术加工的过程，才能符合装饰的要求。但是怎样进行“便化”？使之不同于客观的物象，却不是一件易事。初学者第一个遇到的难关，就是“便化”问题。如果采用这种几何形拼摆组合，进行反复练习，对于形象思维与抽象思维的关系，即不难豁然贯通，“便化”问题，也会迎刃而解。

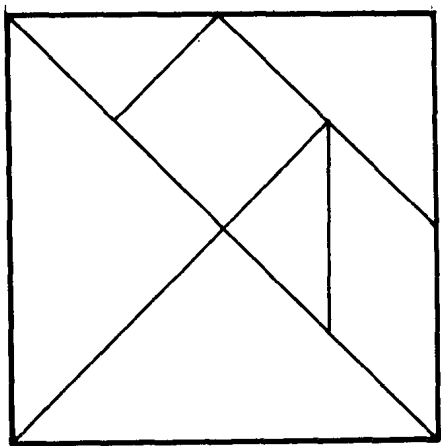
宋浩霖同志所创制的几何拼摆图案，比“七巧板”的组合方法和艺术效果又改进了一大步。他不受固定块面的限制，自由地选择截取出来的几

何分面，作为基本形，再用纸把它剪成不同大小的若干“基本形母片”，通过意象和联想，逐步深化，发挥多种设想，采用复叠、透叠、联合、分离等艺术处理，拼合成优美的图案形象。用几何块面所拼成的形象，必然与写实的形象迥然不同，带有很强的装饰性，不必斤斤于怎样“便化”，而“便化”法则却已在其中。这不仅可获得新奇的图案，同时，“便化”也在拼摆的过程中顺利地得到完成，可谓一举两得。

特别值得提到的，这种几何拼摆图案的最大特点，是在于“似与不似之间”。这是传统美学最高的境界，也是装饰图案所追求的艺术魅力。本书中的单相形象和单独构图，都体现了这个特点。

至于适合图案，基本上是抽象的几何形组合，其变化尤为多样，无一相同，且各具特色。通过它可以了解统一、变化、均衡、均齐、比例、节奏等美的法则，体会曲直、轻重、疏密、虚实、宾主、刚柔等对立统一的辩证关系，对于锻炼技巧，培养思维想象能力，打好图案设计基础，有一定的帮助。

当然，几何拼摆图案，只是几何构成中的一种简易的手法，决不是唯一的方法。还有大量的具象图案，具有非常丰富多采的表现技法，有待于进一步深入探索。艺术应该从无法到有法，再从有法到无法，杰出的艺术家总是敢于突破成法的束缚，力求独创。但作为初学者则必须从有法入手，才不致多走弯路。本书所有抽象几何图案和具象的写生便化图案，都是属于图案的基本法则，可供广大图案爱好者学习和参考。它是一本具有普及性、趣味性、实用性的好书。

“七巧板”图

一、拼摆构成法则

中国图案从彩陶纹样开始，一直具有实用与审美的两重性。因为中国图案形象构成，以象形为主要因素。由于历史的发展，“象形”逐渐接近“具象”而趋向写实，并以夸张、变形的手法和形式美的法则表现客体为主要特征。这是从摹仿趋向表现自然跨了一步。

图案形象拼摆构成作为设计形态来说，是寻求创造新形象的方法。当人们不满足摹仿和表现自然的手段达到极限时，势必会寻求各种新的手段和方法以创造新的形象，去取代旧的形式。这是向深层开拓的升华。

拼摆构成图案形象，突破了只描写现实世界、只写客观存在的事物这一界限。它以意象开拓了装饰美术造型的新天地。然而探索一种新的形象构成方法，绝不是空想而成的，它必需摸索和寻求新的形式规律，并付诸实践。因此，运用几何学的原理、几何形图案构成法则和七巧板拼摆方法，

加以推理、分割、拼摆、重新组合，是体现创造思维的表达，它与现代人高度发达的智能是相符合的。

“分割、拼摆、组合”是为了重新认识客观对象，用宏观与微观的思考方法去感受事物实质，发掘心灵中的各种设想，使形象既区别于具象形，也不同于抽象形，而是一种意象与抽象溶合成的新形象。它可以对客体作较大的象征性夸张；也可以脱离客体进行幻觉想象构成。前者是具象性的意象形组合；后者是抽象性象征形组合。

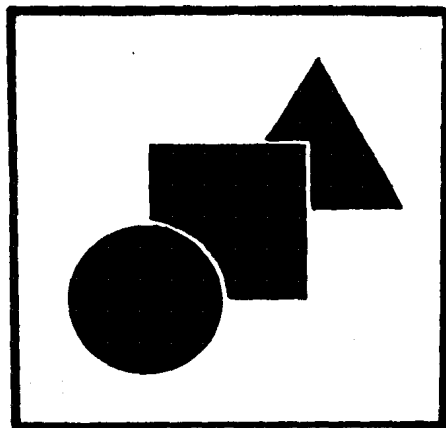
“木散为器”、“帛裁为衣”的范例，包含着提炼、分割、重新组合图案形象构成的原理。我国民间流传的七巧板拼摆法，就是这一原理运用的范例。

七巧板拼摆法，是一种民族形式的益智玩具，据说是由燕儿图和汉代九宫格演变引伸出来的。因为它能在一块正方形薄板中裁成七块各种不同的形体，然后将它拆开，可任意拼摆成多样的、有趣的图形。

七巧板拼摆组合构成的核心，应在“巧”字上面。它与儿童玩具拼摆积木有很大的区别。因为任何视觉艺术都重视造型的视觉效果。而图案形象又侧重于“多变”式的艺术造型。然而“巧”的本身充分体现了“巧妙”、“巧遇”创造思维的表现。因此用它的拼摆方法来组合构成图案形象，有极大的可塑性。人们可以以它为媒介，充分表达发挥个人的感受和丰富的想象力，创造出多种不同的、有趣的、富有幻想情趣的图案形象。

本书就是对七巧板拼摆方法与几何形图案、平面构成原理深入探索的一种新形式的尝试。

二、几何形体分割

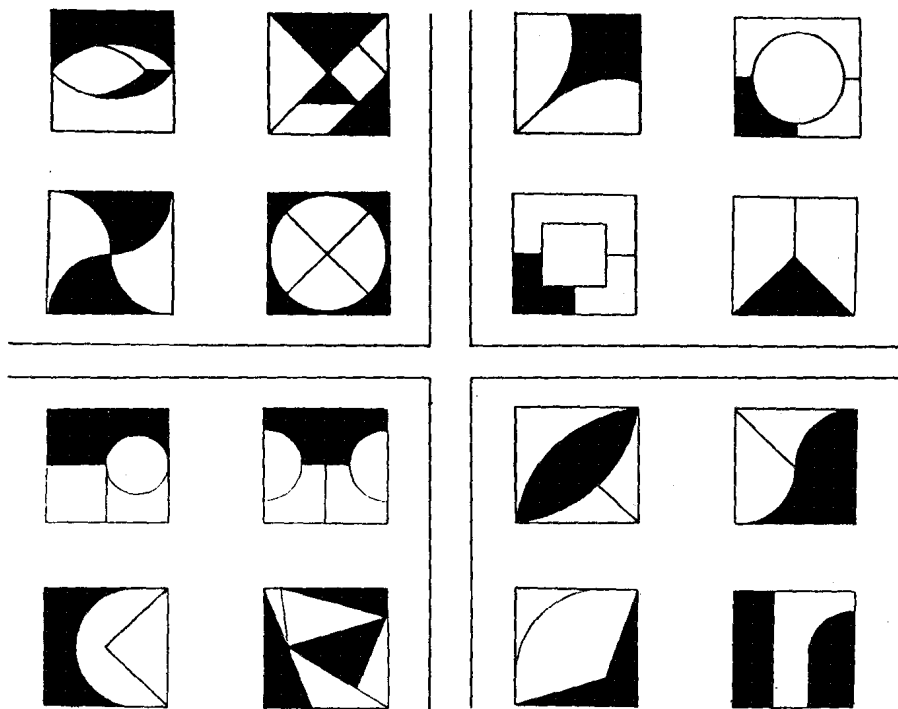
几何形图案中的各种形体，是借助于几何学中的方、圆、三角形推理、分解而成的。

几何学中的方、圆、三角形是几何形图案形象构成中产生“美”的条件。如方形给人静感、圆形能造成动感、三角形可使人产生稳定与轻巧的感觉。

产生美的因素是多方面的，但拼摆组合形象构成的美是决定于几何形体的分割和“基本形”的选择。因为它是拼摆组合成形象的局部的分解形体和素材。

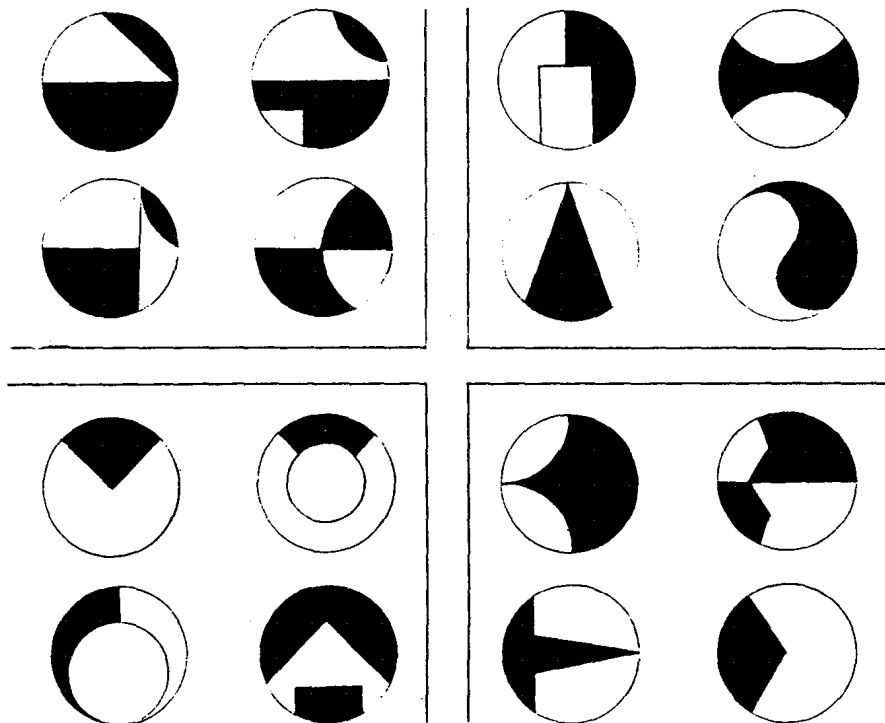
几何形体分割，是在方、圆、三角形基地上，用直线、横线、斜线、弧曲线为分割线。分割方法，是在几何形体的基地内，运用对角线、平行线、同心点的规律，在不同方向、不同位置、不同角度的部位上，用上二

至四条相同或不相同的线，把形体的面积划分成有比例、有面积的等分和不等分的各种不同的分面“基本形”。

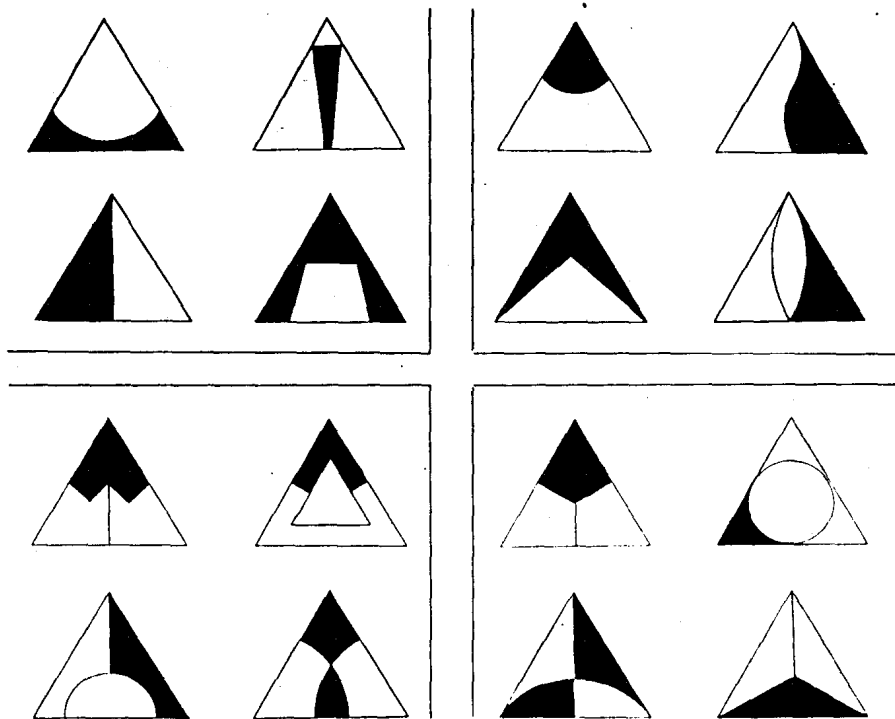
1、方形分割

方形是以直线、横线交错成 90° 的正面形体。分割时可以在方形的基地内，用对角线、中心点、或在偏侧的位置上找出分割部位，然后用相对和相行的方向加以分割。即可在一个形体的基地内，找出二至四个不同的“基本形”。

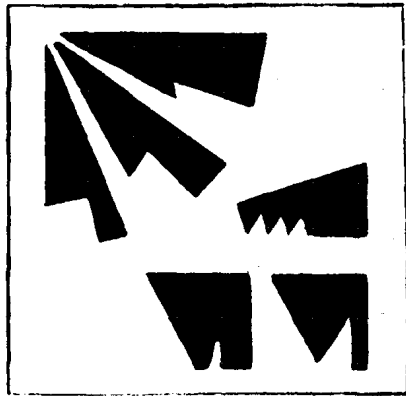
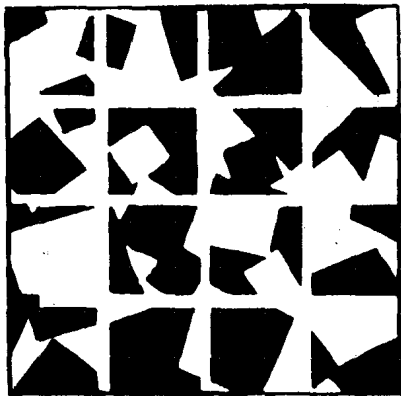
2、圆形分割

圆是无角度的形体，是用弧线组成圆周的圆形基地。分割时可以在圆形基地内找出圆心点，然后以圆心点为中心进行二、三、四等分分割。或以圆心点为中心，用弧线、直线均齐变化分割。即可找出像太极图形、月牙形和各种变化角度的半环形等的“基本形”。

3、三角形分割

三角形是用 60° 斜线与平行线对相组成的等边形体,同时可以组成菱形、六角形体。因此以三角形为分割基地,可以分割成多种基本形。在分割时,只要在形体中心用两种不同形的线作左右均齐分割,或在三角形基地内作相反重叠成各种形状的线条加以分割,就能呈现出多种不同的“基本形”。

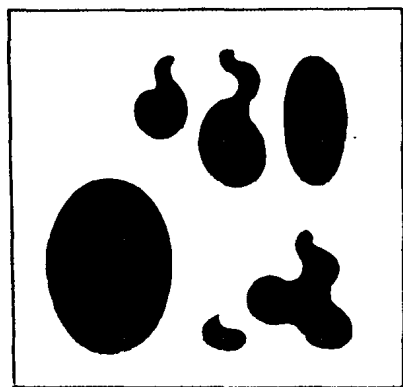

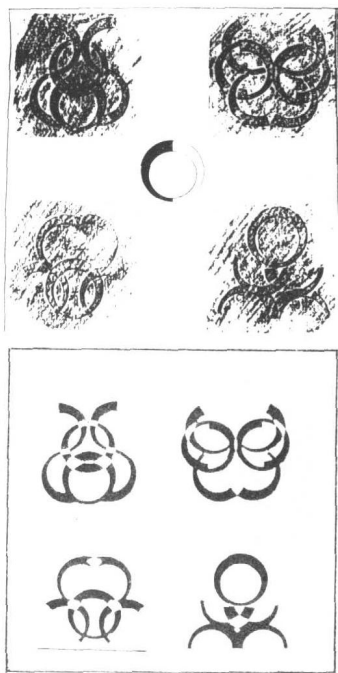
4、变态形

用各种直线、横线、斜线徒手任意构成的、不受分割限制的形体,均称之为变态几何形体。这种形体在组合形象时,可作为添加和补充的“基本形”。

5、自由形

用弧线任意自由构成的、无角度的形体均称之为自由形。这种形体可作为点缀用的“基本形”。

三、怎样拼摆形象

方、圆、三角形中分割出来的各种基本形和变态形、自由形，是构成拼摆组合形象图案的“元素”。

基本形是不成形的形体和象征素材。这种象征素材往往是不被人们所注意的，是隐藏在事物背后的“超越形体”。一旦被人们发觉利用，它会从“视而不见”到“视而可见”，像魔方般地发挥它的创造作用。

拼摆形象构成方法，是采取“七巧板”拼摆法和平面构成的原理而拼摆组合成的。它是从分割成的多种基本形中，选择一个或数个基本形，然后根据形象的需要剪成不同大小相同的“母形”纸片：作二、三、四……次正反方向或上下左右的联系拼摆组合，则可呈现出多种不同的、极有趣味的图案形象。当你认可形象完美时，可以在拼摆组合成的形象上盖上一张薄纸，用铅笔拓拷摩下来，即呈现出你所意想不到的形象（见左上图）。然后用笔描绘下来（见左下图）。