

810-1121

实用 美术

APPLIED
ARTS . .

9

245444
245445

要 目

中国图案美——再谈民族风格	雷圭元
谈谈平面构成设计	王凤仪
从包豪斯风格到平面构成	陈菊盛
平面构成形式的探索	辛华泉
谈谈肌理效果	虞海良
现代装潢设计的倾向及其他	黄 环
现代实用美术的审美观念	缪鹏飞
漫话地毯设计	吕学凯
产品样本的封面设计	朱钟炎
抽象形态构成之我见	施其美
包豪斯	小 未 华 实
取之不尽 用之不竭	程尚俊
几何抽象的先驱——蒙德里安	李家壁
头巾的使用和装饰	吴瑞荣 邵军信 蔡玲君
封面设计	稽 宁

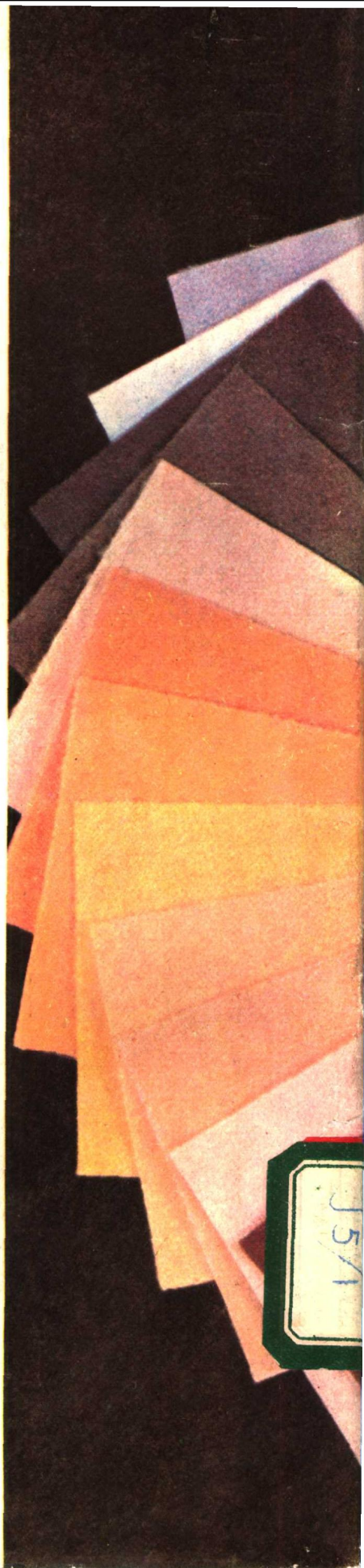
实 用 美 术 (9)

上海人民美术出版社编辑

上海人民美术出版社出版	上海长乐路672弄33号
新华书店上海发行所发行	上海市美术印刷厂印刷
1982年5月第1版	1982年7月第1次印刷
开本787×1092 1/16 印张3	

统一书号: 8081·12882

定价: 1.50 元

面具艺术

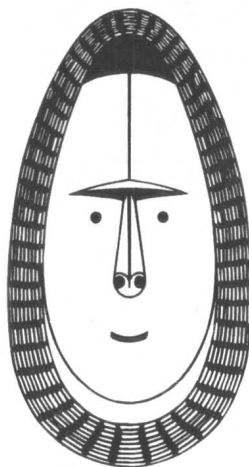
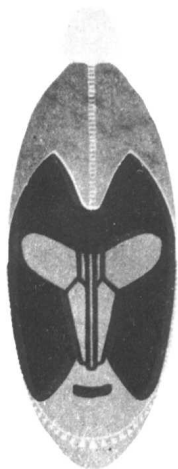
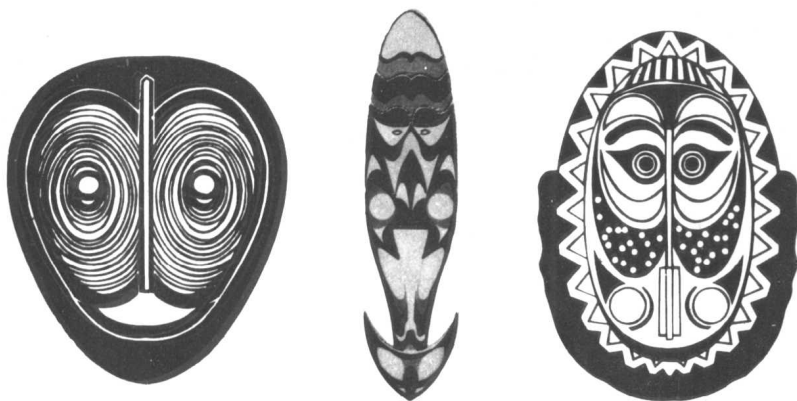
世界上很多民族都有他们的艺术制作——面具，有的流传至今。他们一般在欢庆日、祭祀日或礼节、驱邪时使用。面具以它独特的艺术反映了这个民族的文化、信仰和生活习惯、生活环境以及艺术喜爱等。

有人比喻面具是一个民族的“变身”(或替身)，它体现这个民族对待现实和向往未来的愿望，因此它具有强烈的民族精神。

面具多样性变化的形态、色彩、图形以及感情的处理，充分显示了人民的艺术才能。它给各种其他艺术提供了宝贵的素材，世界上很多著名造型大师，都吸取了面具中的艺术营养而创作出了杰出的作品。

这里我们介绍两组(封二、三)面具，供大家欣赏。

巴布亚·新几内亚 塞皮克河流域面具

实用美术

APPLIED ARTS

上海人民美術出版社

245444

中国图案美

再谈民族风格

雷圭元

中国图案，从新石器时代开始，就在具象和抽象之间反复演进，形成一种既是现实的又是浪漫的风格，产生一种既是物质的又是精神的艺术魅力，而且为人民群众所喜闻乐见，流传至今，生生不息，这种创造图案的意匠手法，是值得研究的。

中国的彩陶图案，既实用又美观，它来之于生活而经过原始

社会人类的加工，变化而为抽象的、不可捉摸、千变万化的美的花纹。后世称它为“彩陶文化”是当之无愧的。

我们知道彩陶上的弧线三角形是鱼形的抽象化，在庙底沟彩陶图案中成为主题，用巧妙的组织，构成杰出的、卓越的、不可思议的种种连续图案，把实用器皿装饰得美妙非凡，给视觉上、精神上一种愉快。在今天，已隔几千年的岁月了，叫人看起来，还仿佛象最新的设计一样，真叫人难以相信这是最原始的作品。可见中国图案上抽象的变化手法是由来已久了。从它的起源发展上来看，虽然有它的发生、发展、转化的过程，如同从具象的鱼形变为抽象的三角，从具体的蛙形身

上找到了点和线，从火、水、太阳的形象特征中，变化出同心圆、波状线、折线等。但这一切的变化，都是从具象出发，从具象的减退到抽象的再生，就象宇宙的万物一样，变化无穷，不可捉摸。我们从青海、甘肃等地发掘出来的成千成万的彩陶图案中，看到了原始社会人类在生活中，既要满足物质上的享受，去劳动，去改造大自然，又要在精神生活方面，把载歌载舞、拉弓、投网、投掷、飞石索等运动迹象，奔跑势态，跳跃等活动等表现出来。太阳告诉了他们在生长，黑夜告诉了他们要休息，这些具体的运动感呀，昼夜呀，来回反复呀，生活中的变化和节奏感，反映在新陶图案上，就是由抽象的点线面来传达出象万花筒一样的信息。

我们又必需看到从具象的鱼形到抽象的三角形中，证明了我们已经明白了一个普遍的道理：“物质是第一性的，精神是第二性的。”两者是互为因果，互相作用于对立面的。也是人类创造艺术的道理。同时，社会存在，又是决定了社会意识的。所以，到了铜器时代，就看不到那种在新陶上奔放不羁的点线面了，因为这一个时代是统治阶级的意识统治着生产部门（也包括设计）。于是，彩陶上的图案就被庄严的、威慑人民的主题图案所代替，这是统治者的精神需要。但是事物总是在对立面的斗争中发展的，属于奔放的抽象的艺术表现，往往又以另一种形式出现在现实生活中。历史是属于人民的。象屈原的“九歌”就是代表人民的文学作品，这时的图案也以反抗的精神，激情浪漫的线条，谱出了流动优美的楚器图案。楚风格可以和原始的彩陶比美，抽象的意境把人们引入了“此曲只应天上有，人间那得几回闻”的开阔精神世界之中。在中国图案的历史长河中，又谱出了从具象到抽象的脱颖而出的一支民

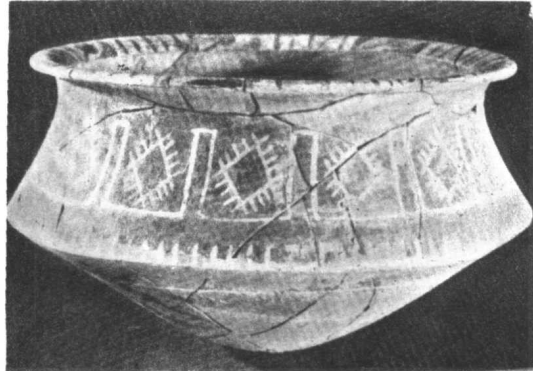
图一

图二

图三

歌。

汉魏六朝，一直到唐、宋、元、明，统治阶级总想把中国的图案风格纳入统治者意识形态的轨道之中，为统治阶级服务。但是当时民间的和少数民族的图案创作构思却不拘一格而又大胆地另放异彩，象蜡染、绞染等图案风格又从“官样文章”中脱颖而出，大量的民间服饰用品，运用了点线面的组合，正象原始彩陶上的同心圆、大小点子、波状线、折线、各种形状的几何形，巧妙地又出现在生活用品的装饰上，一反封建统治阶级的意识形态，而另辟蹊径。可是尽管这些民间艺术品为广大人民所喜爱，却不为当时官方所重视，看成是不登大雅之堂的粗野的东西。就这样一代一代地又不知湮没了多少好作品。俗话说，“艺亡而存于野”，野草野花，虽然不为当时写正史的人所重视，但具象与抽象的对立正好代表了文与野的对立。这种现象在宋代的瓷器图案上也十分明显，当时的民间陶瓷也是用中国抽象的书法笔墨在磁州窑等的器物上出现，这种写意的笔墨，正是继承和发展了原始彩陶，重新在民间实用品上再现。这样富有创造性的不拘泥于具象的创作方法，也正是中国劳动人民几千年流传下来的创作方法。可惜这些富有民族色彩、民族风格的好的作风，不为当时官方所器重，在艺术史上还是到不了“官窑”的地位的。

画之美，在于似与不似之间；图案之美在于具象与抽象之间，难道不能这样说么？

抽象的手法是一种艺术表现手法，在图案构成、装饰设计等造型技法上，自古以来是一种惯用的手法。原始社会的彩陶装饰，其图案风格，即其传统的表现手法，沿用到今，在民间、在少数民族的图案风格上，还是惯用的装饰手法之一。它给人以美的感觉是“真实”的；但又不是如实描绘的。构成的美学法则则是自然的；但又不照搬自

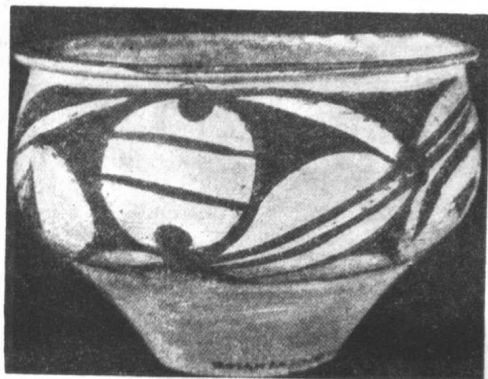
然。

本来，抽象是一个心理学上的名词，是从各自特殊的形象中，抽出其共同的美的形象，综合成为能在精神上起到美的作用的一种艺术语言。换句话说，抽象是物质的抽象，决不是唯心的或随心所欲的自由发挥。这又可以从我国的彩陶图案上得到证明。再说得透彻一点，就是抽象从具象中来的。如果不去观察研究特殊的具象的“美”，也难以抽出共同的“美”的形象来。

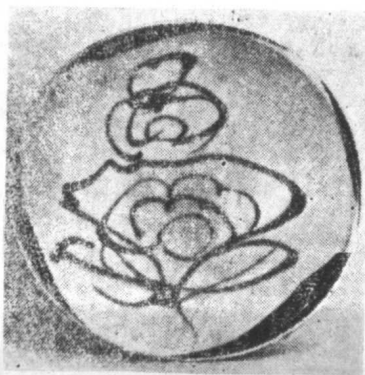
举我国象形文字为例，三划是水的形象，三点是星的形象，三角形是山的形象，各种直线和曲线形象，都能表达出宇宙万物。如太极图是表达出矛盾统一与变化统一的宇宙的美。人民熟悉它，喜爱它，就从中抽出一个“S”形的共同形象来，这共同形象在我国图案造型中，演变出无数的“美”的构图。所以，抽象也是不能脱离具象，抽象是对具体而言，没有具象，也没有抽象，没有抽象也综合不出具象的共同美，也就没有构成的图案美。拿古埃及的装饰来看，那些杰出的柱式，神庙的装饰，那样丰富多采，巧夺天功，图案的组织构图，至今仍奉为学习的典范。如果没有有一年一度的尼罗河的泛滥，没有这时期在尼罗河两岸盛开的莲花的具体形象；没有从特殊中找到一个共同的美的类型来，是无法凭空创造出埃及的建筑装饰来的。可见抽象是物质的抽象。这一概念，是一点也不假的。

我国的书法艺术，都认为是一种美的抽象的艺术。但是我国研究书法的都把抽象的笔墨和具象紧紧联结在一起。如公孙大娘舞剑、王羲之养鹅，观察鹅的动态和舞姿。借此来发挥抽象的美。再如最著名的“永”字八法，即以具体的形象来说明“抽象”的美。如“高峰之坠石”、“长空之初月”、“千里之阵云”、“万岁的枯藤”等等，用具象来说明抽象的笔法与具象的联系。使中国书法发挥出

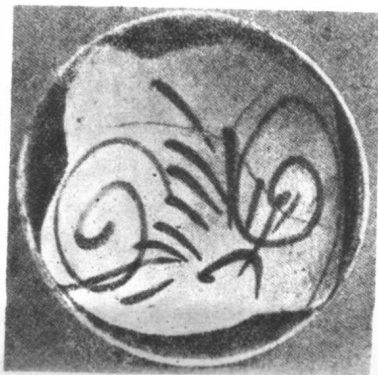
图四

图五

图六

一种难以言喻的精神作用。大家知道象“天下第一关”五个大字，作者在精心创造的笔墨中蕴藏着伟大的民族自豪感的精神作品。可以这样说：中国图案之美，美在具象（万象皆可作为图案美的内容）但归根结蒂又归结到抽象的表现手法，因为不把各殊的形象，抽出其共同之点，使其在精神上与宇宙万物起共鸣，就谈不上图案之美。

图一 唐代青釉褐彩双系罐

图二 元代初始(河南出土)用书法装饰的元瓷

图三 山东出土彩陶

图四 山西出土彩陶

图五 日本冲绳出土褐绿彩绘纹碗

图六 伊朗出土唐长沙窑彩绘盘

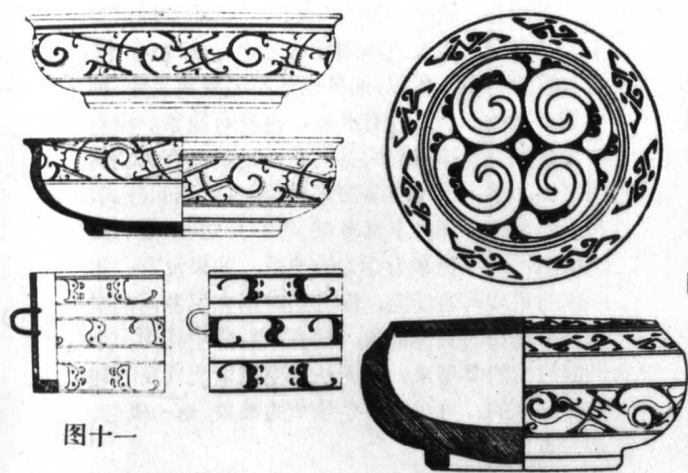
图七、八、九、十 甘肃出土彩陶

图十一、十二 西汉漆器的装饰

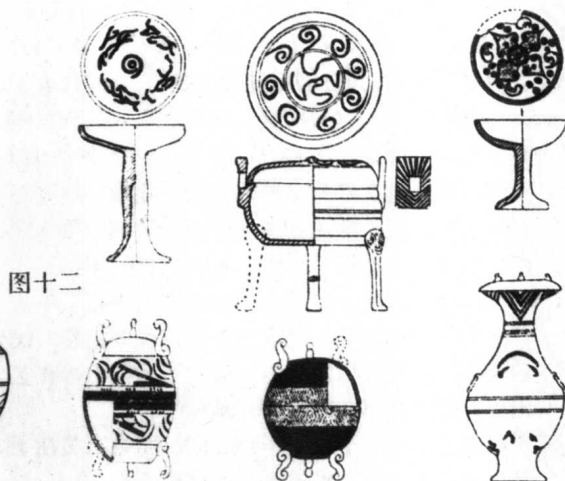
图十三 鱼形的抽象手法

图十四 楚陶器的抽象装饰手法

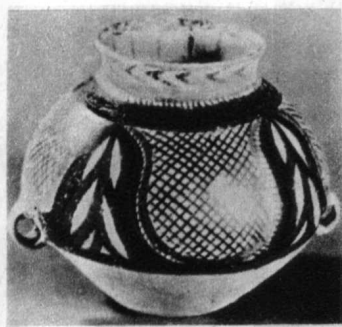
图十五 从明清两代青花瓷器残片中所有的装饰手法(在第9页)

图十一

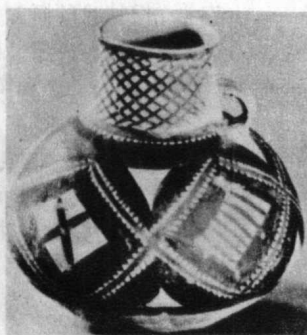

图十二

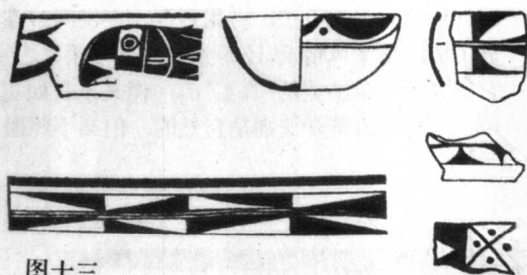

图七

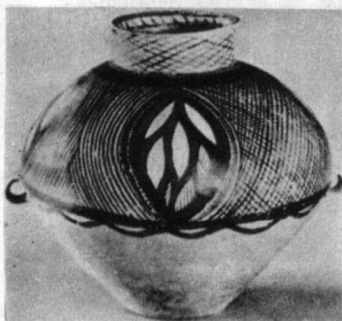
图八

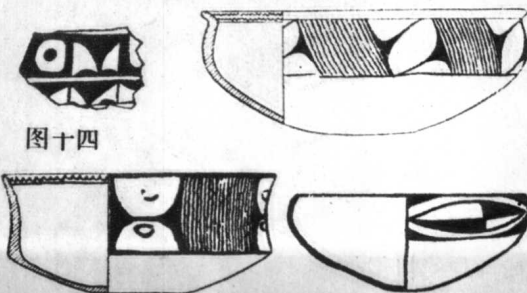
图九

图十三

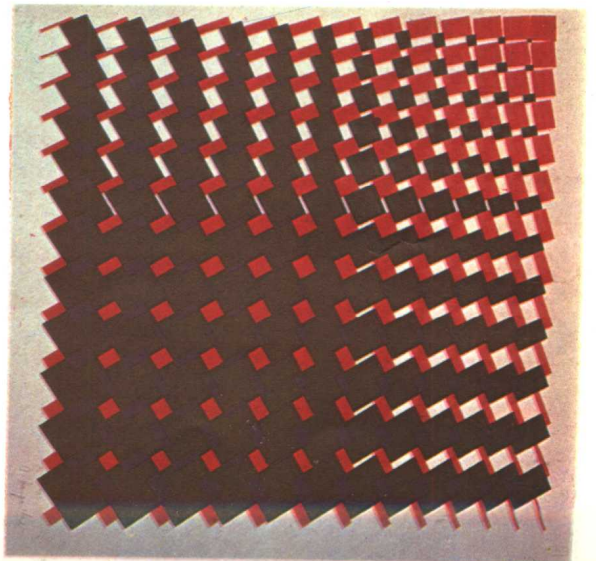
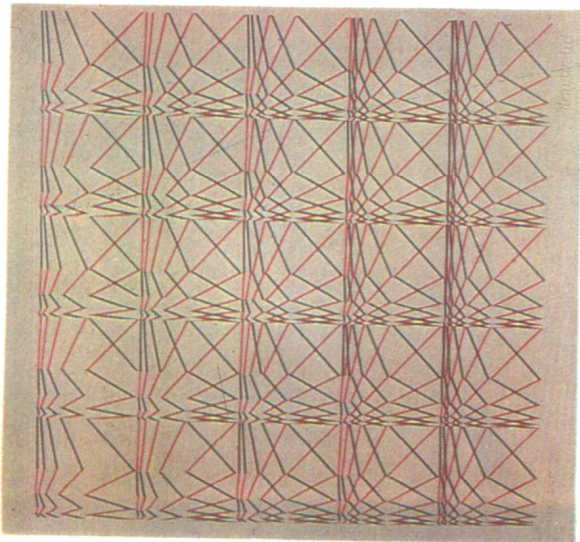
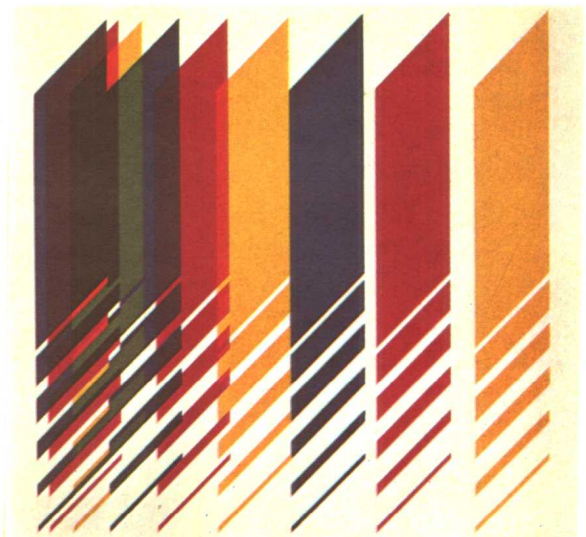
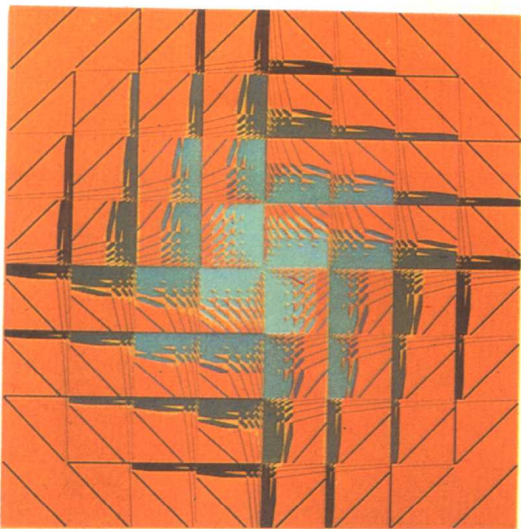
图十

图十四

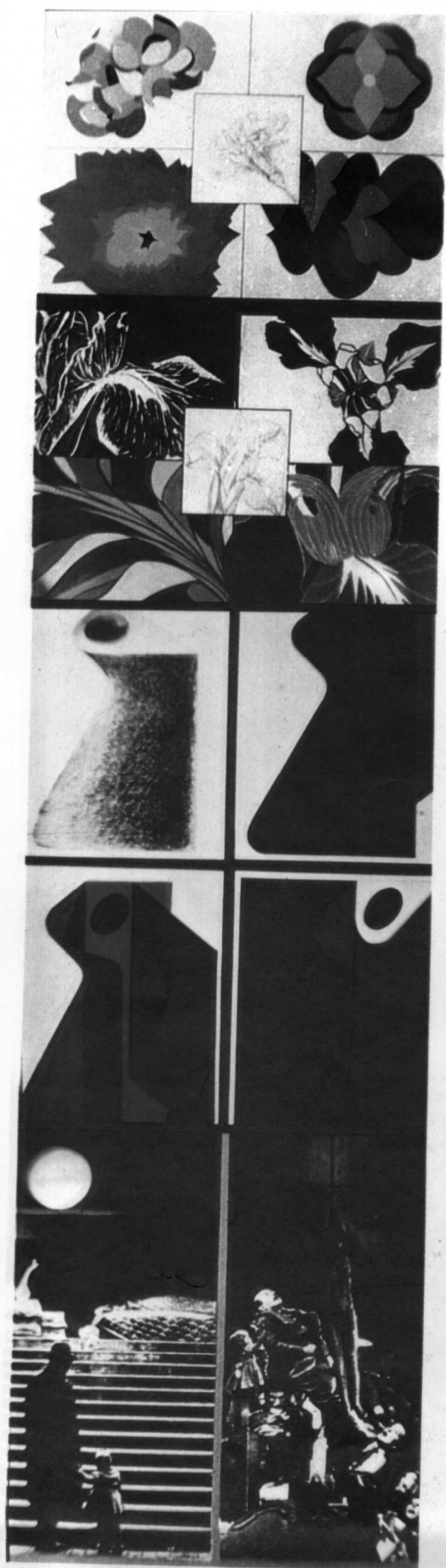
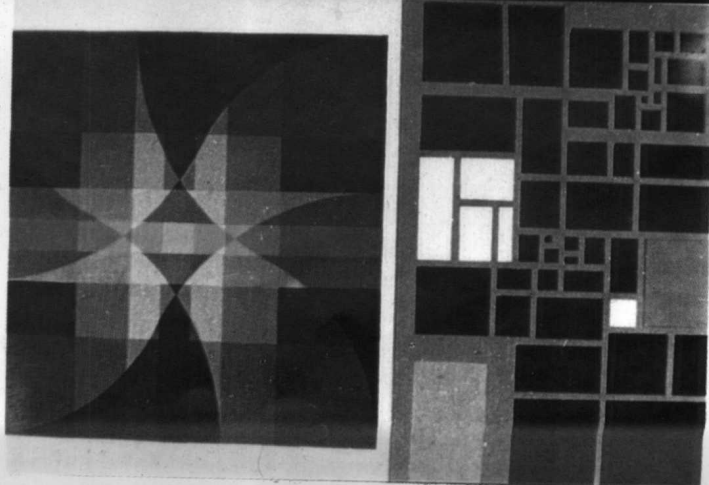
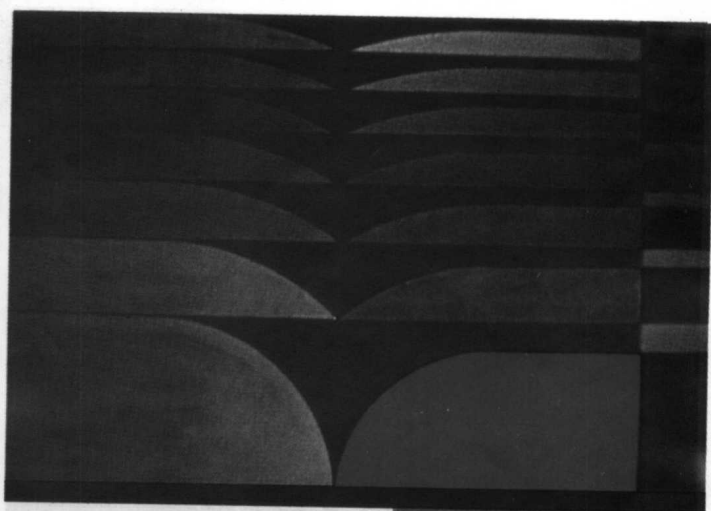
平面构成设计图例

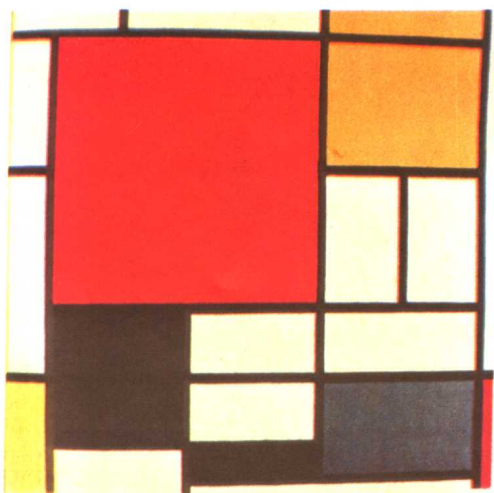

B61724/0

平面构成形式的探索图例

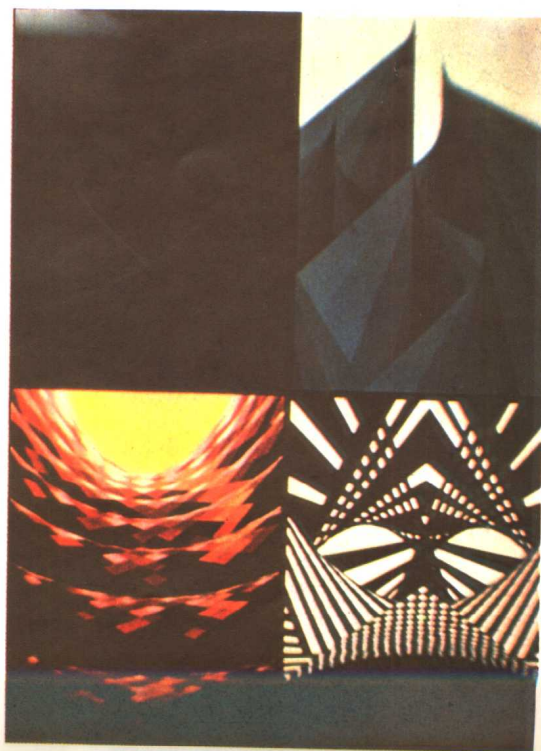
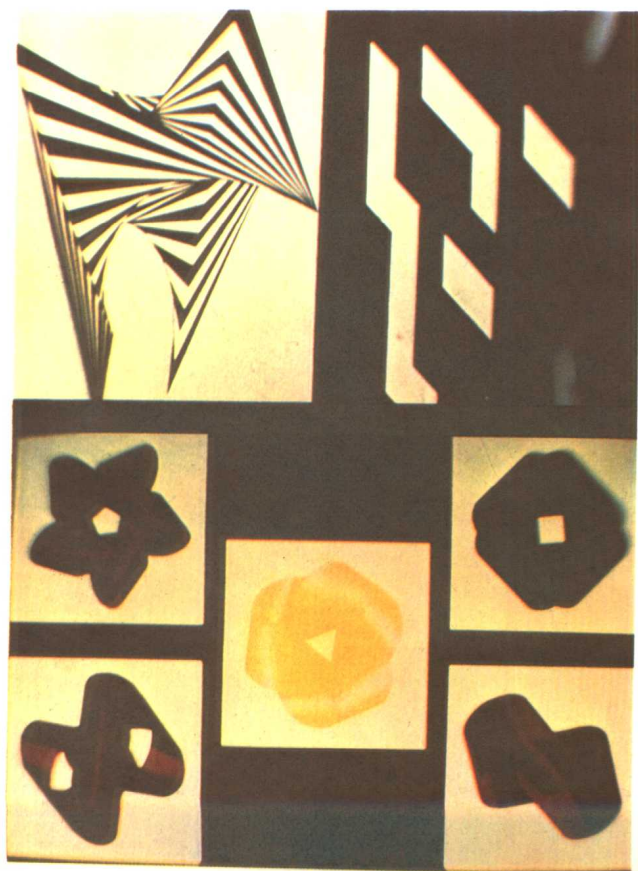
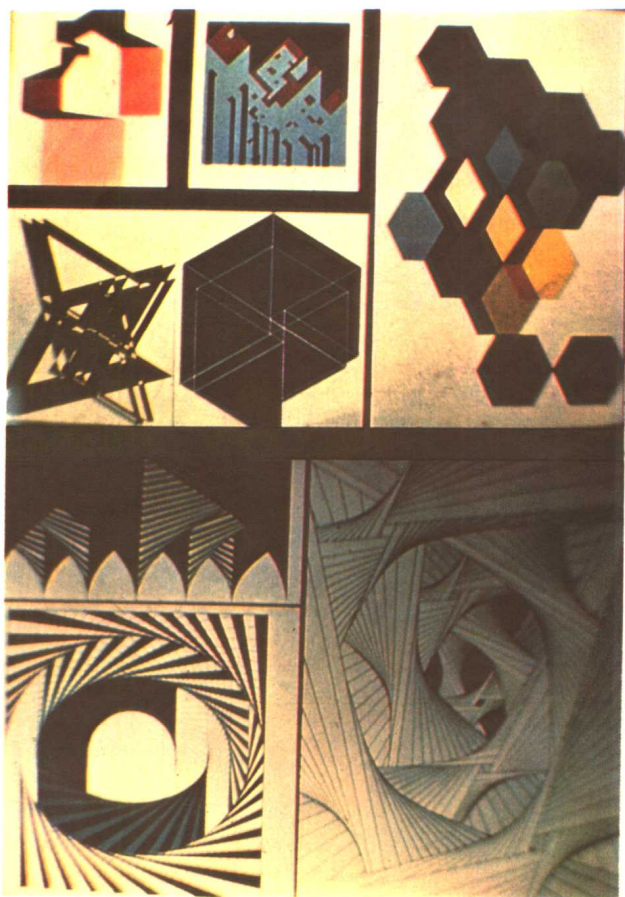
1	2
4	5
3	6

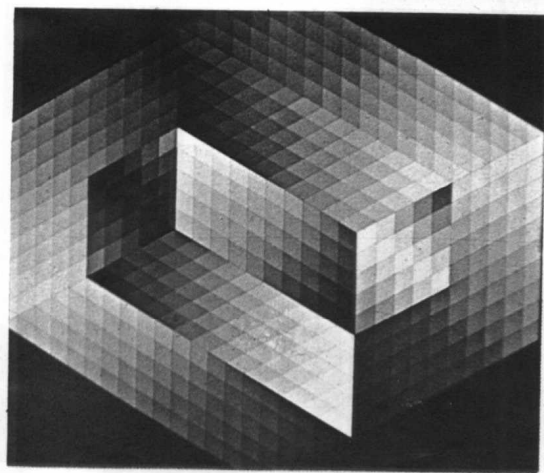
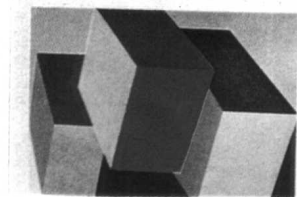
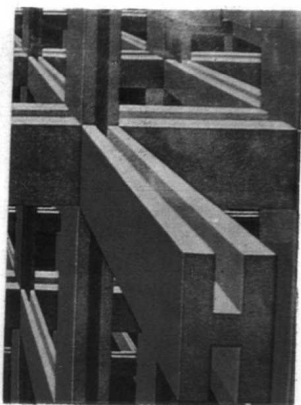
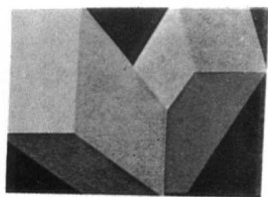

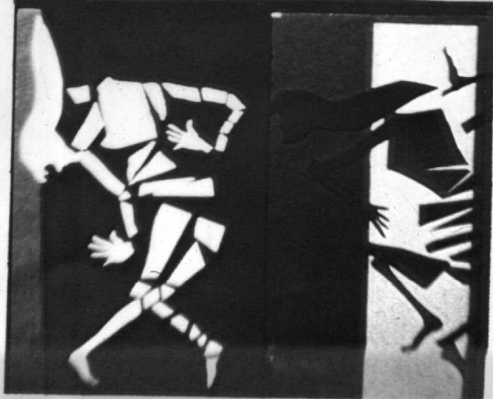
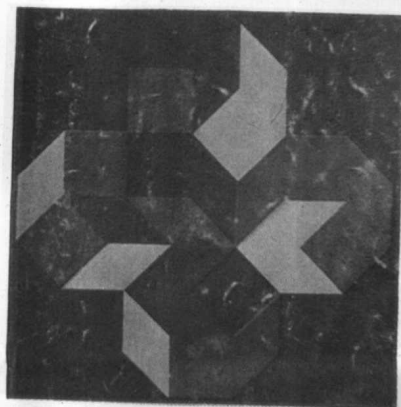
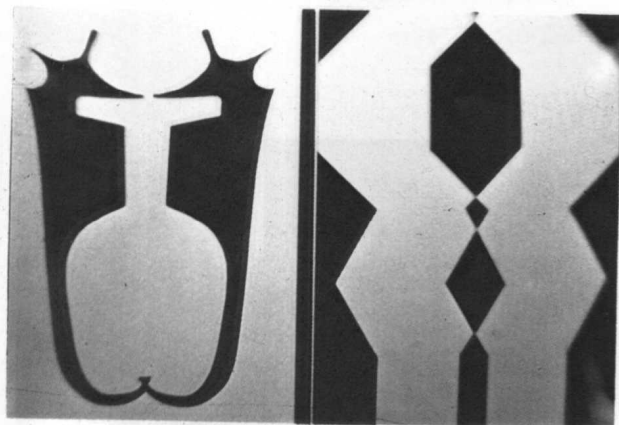
平面构成形式的探索图例

7 10
8 11
9 12

13	
14	17
16	18
15	

平面构成形式探索图例

(第二页文插图) 图十五

近年来,由于平面构成设计的艺术形式富于运动变化的表现力,视觉上可引起强烈的反应,给人以新鲜、刺激和振动的幻觉感受,受到设计界的重视,设计中也取得了可喜的成果。但是,也有不少的不同反映和意见(设计运动中不乏同样的史实,如产业革命后英国的“摩里斯运动”和比利时的“新式样运动”的论争)。因此如何对待这门新兴学科,为什么欧美、日本把它逐渐发展而形成一套完整的体系?为什么工业化国家把它广泛应用到各个设计领域?确有必要重新来认识研究。不过,我认为问题还是在于如何吸取、借鉴,怎样与我国现实相结合。

平面设计、构成设计或称之构成主义,这名词在国内还不统一;有些译文又称它是错视或视幻觉艺术的视觉语言,这又与视觉反应、知觉作用等联系起来了。过去介绍的作品中,从画面总的格局来看,很象我国的传统几何纹样,但已超出一般的几何形的处理——除制图的精密仪器和技法外,还有的利用变形镜的照相和特殊的技术措施。我们决不能把它理解为只限于一种纯抽象的几何形,因为具象的表现也是它的一种形式。

构成设计,在现代设计中,特别是运用近代工艺和材料的有利条件,更多地运用空间与形以及形与形的组合关系,表现了线面所构成的光、色的聚散、开合,方向与位置的秩序起伏,构成强烈对比的运动变化,在视觉上引起连续反复的闪耀眩目的反应。这种展现了动、静之间的类比、并立、对照关系的组织结构,显示出有规律的明快节奏和韵律,是追求着一种运动的和力的美的具体体现。

一般说来,平面构成设计与西方绘画印象派、风格派和构成派有联系,他们认为艺术应该成为一种如同数学一样精确的表达宇宙基本特征的直觉手段,追求谐调、精确、均衡和秩序。也有认为与六十年代的视幻艺术和以后的欧普艺术有关。诚然,西方绘画流派,客观上起着互相影响的作用。但也不能否认,现代设计有它自己特有的规律,这与社会、经济、科学和生产技术等有着密切的关系。这方面比较影响较大的“包豪斯”体系,就是“在艺术家和工业系统的鸿沟之间起了架桥作用”。他们经过摸索和实践,创造出崭新的现代的构成设计的方向。但这时期的“包豪斯”还只是一种有纲领的理想。第二次世界大战,散居在各地的“包豪斯”学者,大部分集中到美国,这时正是得天独厚的美国工商业兴旺发达,就有了“具

备充分能力去运用所有科学、技术知识和美学资源,创造一个能够满足人类精神与物质双重需要的新环境”的可能性。此后,它的发展和影响,逐渐扩展到世界各地。这可以说明构成设计的发展过程的客观因素,也进一步说明构成设计在现代设计中能够产生这么巨大的影响,是由于同先进的科学技术和工业生产紧密地联系了起来。与此相应的是,由于现代科学技术的发展,对于人们生活方式和生活环境的变革,引起了审美要求的变化,这与现代设计的关系就显得越来越密切了。

平面构成设计,渗透到生活环境的各个领域,如建筑、室内装饰、广告、装潢、染织、摄影和舞台美术等,特别是商业广告、装潢方面。这是随着工业化的高度发达的客观需要,当然也有西方艺术流派的影响。但是,我们应该研究国外设计的新风格及其理论体系的发展趋势,借鉴、吸取、提高。

平面设计的构成原理,来源于客观的现实世界,它并不以表现具体物象为特征,但反映了自然现象的运动变化的规律性。应该把它与绘画艺术有所区别,又不能混淆两者之间的表现形式。如果联系到工业生产技术和实用装饰风格,从功能、结构到表现形式等方面,作为现代设计来说,就具有它的特殊内容和社会意义了。正因为这样,所以它能够迄数十年而不衰,而且在结合技术——艺术的一体化上进一步得到发展。

平面设计的构成原理,有这样两大特点:

(一) 强调客观现实的构成规律,但不是简单地摹仿具体的生活形象;它以直觉为基础,通过观察、体验和联想,把生活现象中存在的复杂过程,运用最简单的几何形的组织和变化,反映出客观现实具有的运动的规律性,即比较有条理有秩序的组织结构,有规律有节奏的律动变化。表现出一种丰富无比的运动规律和变化统一的格局。

(二) 强调高度自觉的理性活动;通过集中、突出的艺术概括来表现鲜明的个性,是一种自觉的、有意识的再创造的过程。它运用数学逻辑和视觉反应、视觉效果的联系,以扩大应用几何学的美的概念为目的,从有利于创造的因素中进行重新设计。在利用视觉的经验中,对形状、大小

成设计

王凤仪

和方向、位置的关系,从数量的重复、变化处理上,进行相加、相减、递增、递减、移入等,构成空间深度和增进它的运动规律;并表现出它的“存在”或“消失”的活动反映为内容。从而显示出具有超越具体的时空、空间的表现力。

过去的几何图案,虽然也是在连续反复中表现规律的变化;但平面设计则力图冲破平面中时间、空间范围的局限性,追求运动中增加深度,产生三次元立体深远空间的错视效果。它以黑与白的高明暗度为视觉语言:从数量的等级、增减,位置的远近、聚散,方向的正反、转折等等变化;运用周期性结构以及整体或局部的渐变、特异、放射、密集等处理,构成有组织、秩序的运动,使视觉上在均衡限度中产生相对的紧张或是平静的感受。如同交响乐中的进行曲或是抒情曲的一样具有艺术魅力。

平面设计,是一门视觉艺术。决不能把它看成一种机械式的万花筒游戏。近年在欧美的发展趋势,转向单纯、明快的律动,表现出简洁、有力的运动变化。一反过去繁复、眩眼的构成形式,作为知觉效果为前提的现代设计,所使用的视觉语言,必须与观众情绪相一致而得到共鸣。这就要求设计的艺术构思,不仅仅限于一般的艺术形式和技巧,而是符合客观现实的丰富的想象力和幻想力,并以象征手法来表达特定的某种含义。

平面设计最有吸引力的是“动”的艺术特征。这也正是西方国家商业竞争的需要,转而又推动了构成设计的艺术形式。因而他们普遍地利用这一特性,结合机械、电力的机动性,充分发挥了光与色的运动变化。诸如商业广告的电视视频和霓虹灯闪光的连续映示的性能,也就相应地更加广泛起来了。

我们处在现代化工业的大生产时代。机器生产不仅替代了落后的手工业生产,还逐渐进入自动化、电子化的生产方式。这是客观规律的发展。从这意义上来说,平面设计的价值观在于:简化了机械生产中的复杂工艺过程,是便于适应大量生产的需要;净化了产品的质材美和大面积纯洁色块的风格特点,是便于新型装饰的需要,这是客观现实的要求,也是时代精神的要求。

随着科学技术和工业生产的不断发展,构成设计与现代技术有着紧密的联系。而现代科学的光、电、力学和化学等所发现的各种现象,又为构成形式的发展,提供了新的途径。新的形式,又促进了新的造型和装饰风格的发展,同样也对人们审美趣味起到一定的影响。

随着社会的进步和生产的发展,人们的生活水平和文化水平有了普遍提高。对于新型的式样和装饰风格的敏锐感也比较强烈了。这种按照先进技术进行加工和材料结构的构成设计,表现出具有纯净色块和简练线形的特色,是区别于旧形式的客观发展规律。

现代设计的影响和意义,在我们现实生活中也不乏事例可以说明。最近国内各地兴建了超高层大厦,从结构装修到室内装饰和环境布置来看,希腊的柱式和我国的大屋顶已不相宜,画龙雕凤更难适应;其中如家具、照明、陈设和应用器具的装饰风格,就要与此相应的现代色调和格局来协调统一;又如收音机、电视机、录音机和洗衣机等,它以线形和块面色的简洁造型显示了时代特征,是一种没有装饰的装饰。反之,如果强加上“宝相花”或“飞天”之类,就违背了现代化的装饰意趣了。这足以说明现代设计的要求:既美观、又实用,还要适应时尚和反映时代精神。

构成设计,运用线面和律动组成的严密结构,是富有形式感的装饰性,又具有多方面的实用特点,符合大量生产制作的需要,符合新材料和工艺的要求,相对来说,较之具象表现形式更具有广泛性。

任何一门艺术都是社会的产物,它为一定的阶级社会服务的。构成形式在西方社会与抽象绘画一样,谈不上思想内容和积极作用,与我们目前的艺术思维逻辑是有所区别的。从它的本质特征来说,反映了资本主义社会的空虚和动荡不安的现象,也是人们寻求刺激和所谓快感的一种体现。是一种扰乱视觉的反常现象。它之所以能在商业竞争的广告艺术上得到畸形发展,是与西方都市灯红酒绿的夜生活一脉相承的。因此,从这意义上来看过过去介绍的作品,有的不够严肃,有的好坏不分,影响了对这门艺术形式的分析研究。我们讲平面构成设计,应该从中吸取先进的设计技巧,如装饰风格和工业产品的造型、装潢等,使之适应客观发展的需要,创造具有更新更美的装饰情趣,使人民得到高尚健康的美的享受。

从包豪斯风格到平面构成

陈菊盛

一、包豪斯风格及其对现代设计的影响

一九一九年在德国由格罗佩斯创办了一所设计学府——包豪斯。

格罗佩斯认为工业时代需要具备充分能力去运用所有科学、技术、知识和美学的资源，创造一个能够满足人类精神与物质双重需要的新环境。并提倡艺术和技术的统一。包豪斯把当时一些艺术大师和技师聘为教师，对学生进行双轨制的教学，使培养的学生既有艺术素养，又有科学、技术和实用头脑的设计新一代。

包豪斯的教育思想，与当时手工业生产占统治的现实和艺术与技术分离的时代，无疑是一种挑战。而包豪斯以自己的实践与成就，在战胜保守势力中逐步形成了自己的教育思想和风格。这就是以圆、长方和立体等几何形为基础的包豪斯风格。这种风格就是立体主义和构成主义的理论与工业设计结合的产物——构成主义。它是以“平面构成”、“立体构成”，以及“设计色彩学”为主要内容的教学体系。几十年来，这种体系影响到世界各国和地区的设计教育，并在不断发展中。

早在三十年代初，包豪斯的教育思想和方法，不仅在德国国内被效法，荷兰、瑞士、匈牙利和日本等国也竞相采用。到目前世界各地有数百所设有建筑设计、工业设计系科的大专学校和有关的艺术院校，其基本的设计教育思想和方法，都受到包豪斯风格的影响。

美国在二十年代展出了包豪斯的作品，在设计界和工业界产生了影响。五十年代美国在建筑设计、工业设计和商业美术设计等领域，发展成为世界上一流的国家。

日本虽然较早受包豪斯影响，但结合本国走向创新，能较全面的在设计领域发展起来，应是六十年代。同样，日本在工业设计、商业美术设计等方面，很快进入国际先进行列。

中国早在三十年代，也有些前辈研究、提倡包豪斯教育思想和构成的理论，但由于当时我国落后的半殖民地半封建的经济，是不可能在设计与教育界被重视和有所发展的。

今天，我国正在建设“四个现代化”，大力发展轻工产品，加上对外贸易的不断发展，重新开始研究包豪斯风格的设计教育和基本原理，并结合我国的情况，在“古为今用”，“洋为中用”的前提下，走自己的路，创自己之新。

二、平面构成

所谓构成，就是以数种以上的单元，重新组合成为一个新的单元，同时，注重于外观上的力学关系。

“平面构成”在于鼓励学者尝试视觉方面的创造，了解造型观念，锻炼抽象构成之能力，培养学者的审美观，并接受严格的训练。也就是说在从事设计之前，首先学会运用视觉的艺术语言。

“平面构成”的主要内容，大体可分为概念性和理性的一般原理和规律性、非规律性的骨格与基本形、空间表现与肌理等三个方面。所谓规律性，指的是通过重复、近似、渐变、发射等骨格与基本形的有规律的、循序的编排、组合。所谓非规律性，是指与规律性相对的带有较大自由性的变异、密集与对比等构成。除概念性、理性的一般原理之外，现分别简述于下：

1. 重复：重复是指组成骨格的水平线与垂直线的重复，以及骨格内基本形的重复排列。

基本形在骨格中的排列，可以有方向、位置等变动(图1)。同时，基本形超出骨格线的部分必须切除(图2)而各个骨格单位内之基本形与骨格内之空间，在填色时可以将基本形填黑，骨格内之空间留白，也可以基本形留白而骨格内之空间

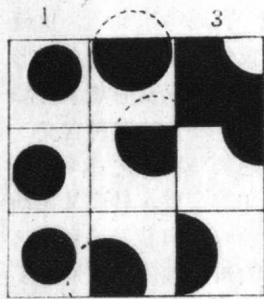
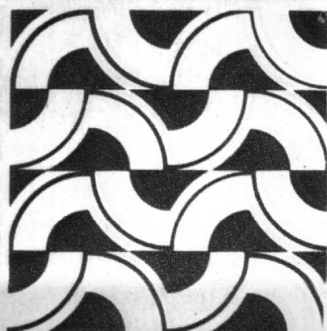
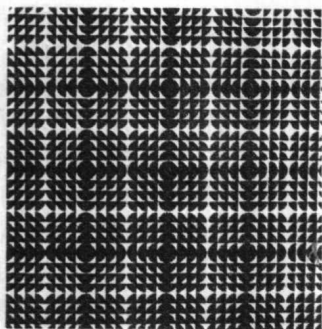

图1、2、3

填黑(图3)。这样,重复的骨格与重复的基本形,就可以设计出千变万化的构成。

2. 近似: 近似是重复的轻度变动。是指骨格的水平线、垂直线和基本形与基本形之间大体上相同, 但又不全是一样, 故谓之近似。近似主要是基本形的近似变动较为多样。近似基本形可以是两个几何体的基本形相加或相减而得(图1)。也可以选一理想的基本单元而用填色变化可得到较多的近似基本形(图2)。此外, 也可是变化不大的近似基本形, 而以两个以上色彩的互相调配而得近似效果。

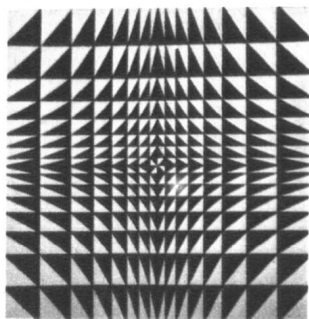

图3▽

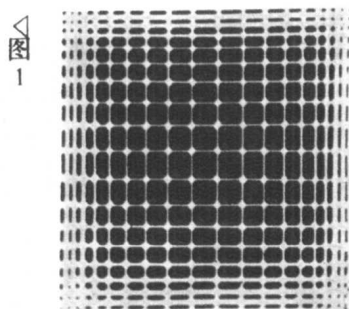

图2△

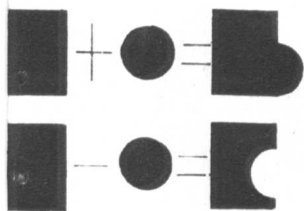

图1

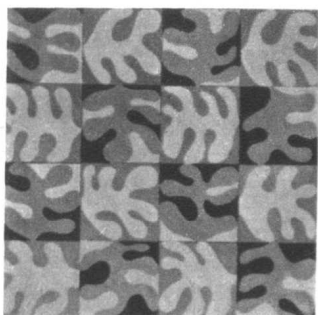
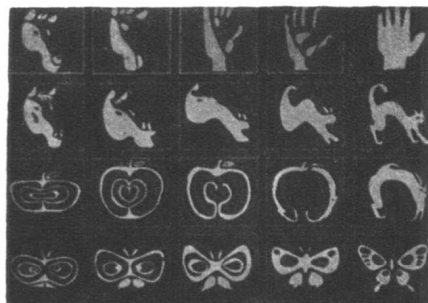
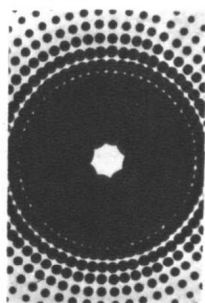

图2

可以不具独立性的单元形。单元形发射基本形可以分组合成较大的构成(图4)。

发射骨格还可以重叠在重复、渐变等骨格里(图5)。发射骨格的离心式、同心式、向心式也可结合运用, 构成较复杂的发射图案(图6)。发射骨格还可以不纳入基本形而成线状的发射骨格构成, 这种线的发射构成具有强烈的发射效果(图4)。

3. 渐变: 渐变是指基本形或骨格的逐渐、规律性的顺序变动。骨格的渐变主要是变动水平线、垂直线的阔、窄、方向而得的效果。基本形的渐变, 是指基本形的形状、方向、位置、色彩等的渐变。

在构成中, 既可以有骨格线的渐变, 又有骨格单位内基本形的渐变(图1)。也可以不用基本形, 而单用骨格线而得渐变效果(图2)。还可以在重复的非作用骨格中容纳渐变基本形(图3)。此外, 渐变还可以不受自然规律限制, 将手变成马头, 马头变成猫, 猫变成苹果, 苹果变成蝴蝶(图4)。

4. 发射: 发射可以说是一种特殊的重复。重复的形或骨格单位环绕一共同中心, 构成了发射图案。发射骨格有离心式(图1)、向心式(图2)和同心式(图3)。发射基本形可以是单形图案, 也

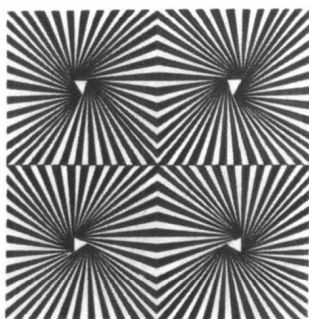

图4△
图5▽

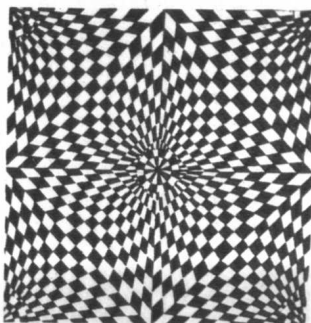
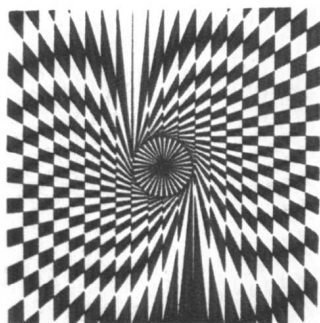
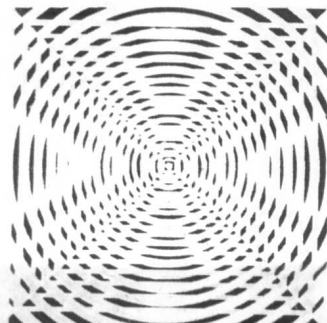
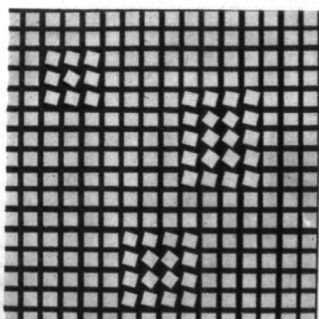
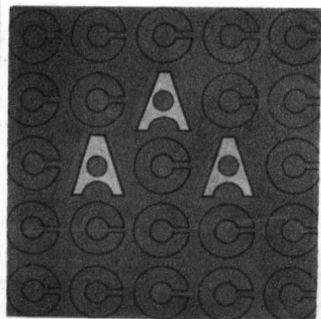

图6△

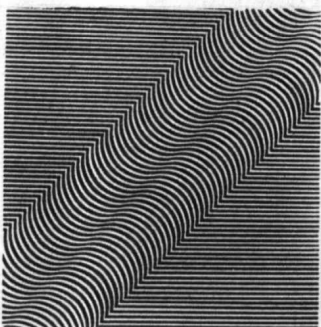

5. 变异: 变异是规律性的突破。是在重复、近似、渐变、发射等规律性骨格和基本形中, 故意出现数个不规则的基本形或变异骨格, 以破除规律性之单调感。基本形的变异有形状、色彩、位置、方向等的变异 [(图1)为色彩变异, (图2)为位置变异]。骨格的变异, 往往是线的重复、变异、再重复(图3)。

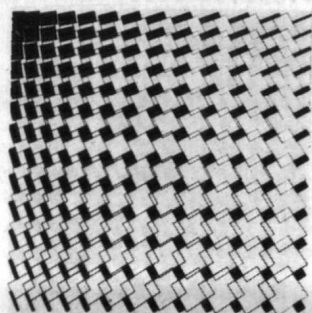
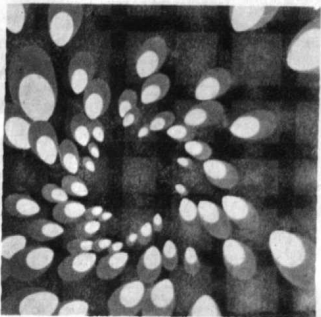
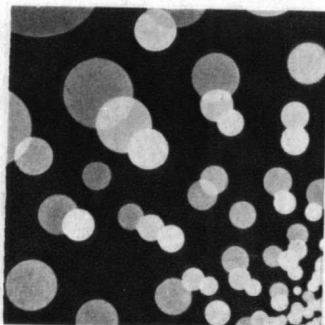
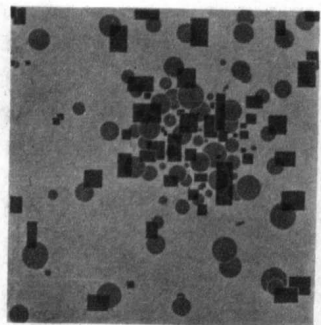
▽图1

△图2

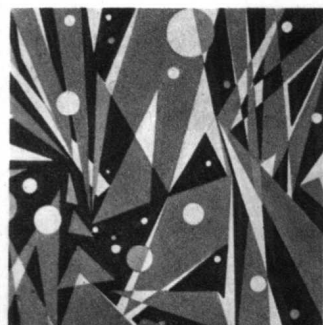
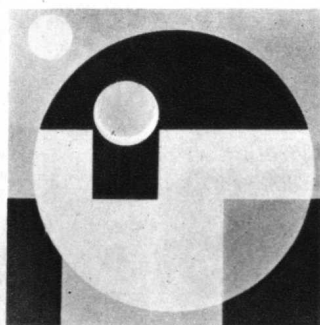
△图3

6. 密集: 密集是对比的一种特殊情形。是比

较自由性的构成, 主要靠预置骨格线或中心点组织基本形的密集与疏散的对比。线的密集近于渐变, 点的密集近似发射。

7. 对比: 对比是更自由性的构成。不以骨格线而是靠基本形的大小、疏密、虚实空间等的对比而得之构成。获得对比之要点, 主要靠设计者的敏感来运用不对称的均衡的构成而得之。

8. 空间: 一般绘画在平面上表现空间立体感, 都用几个面的组合而成(图1)。而作为构成表现空间, 可以运用物体表面的不同纹理加以变化而得, 这种方法, 远比用几个面的组合更有不同的变化和立体效果(图2)。

此外, 利用多个消灭点与视点, 组成不同透视的矛盾空间效果(图3)。使现实里不可能出现的透视效果, 而在设计里实现之。这种矛盾空间表现, 能吸引观者的兴趣和注意。

