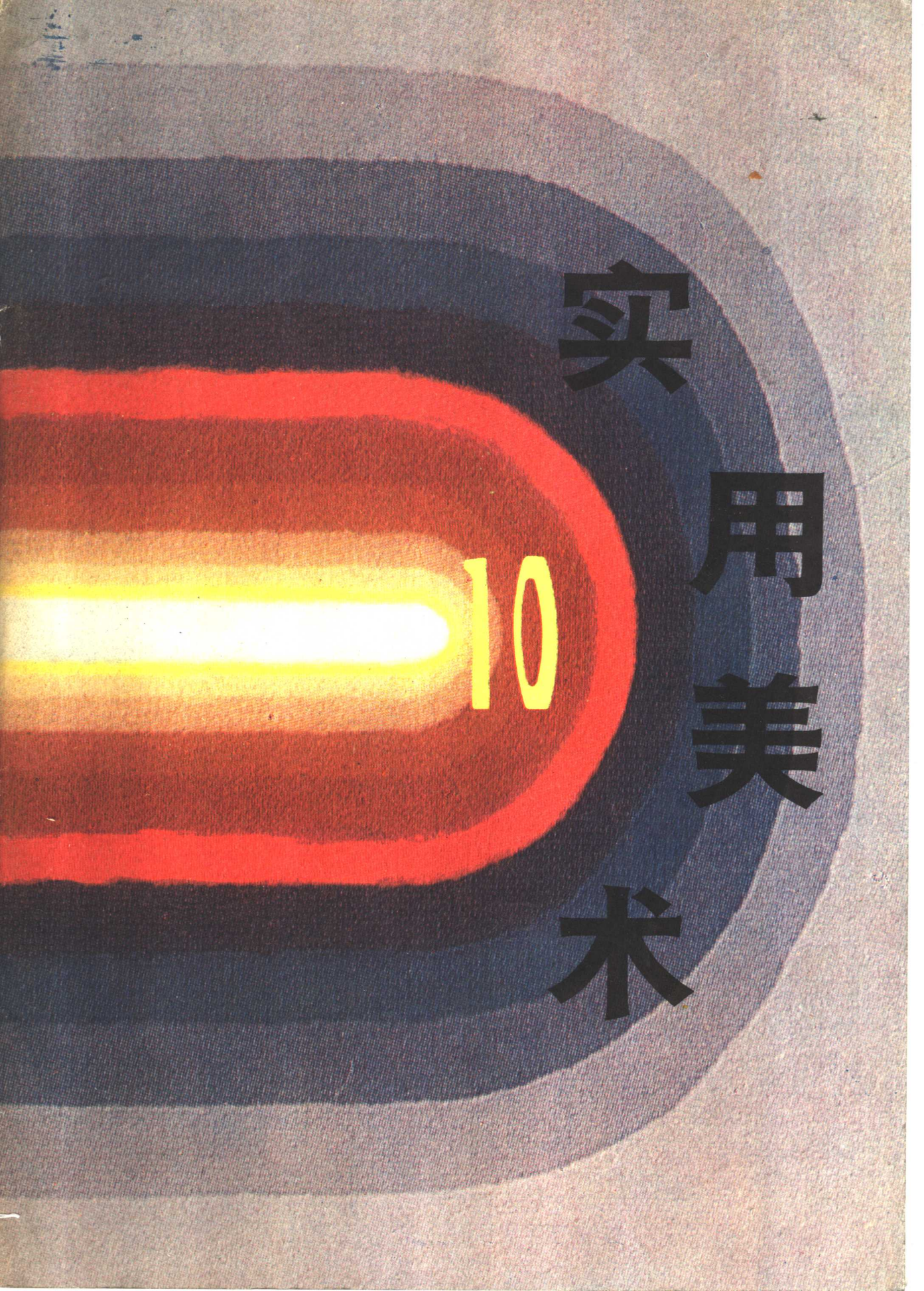
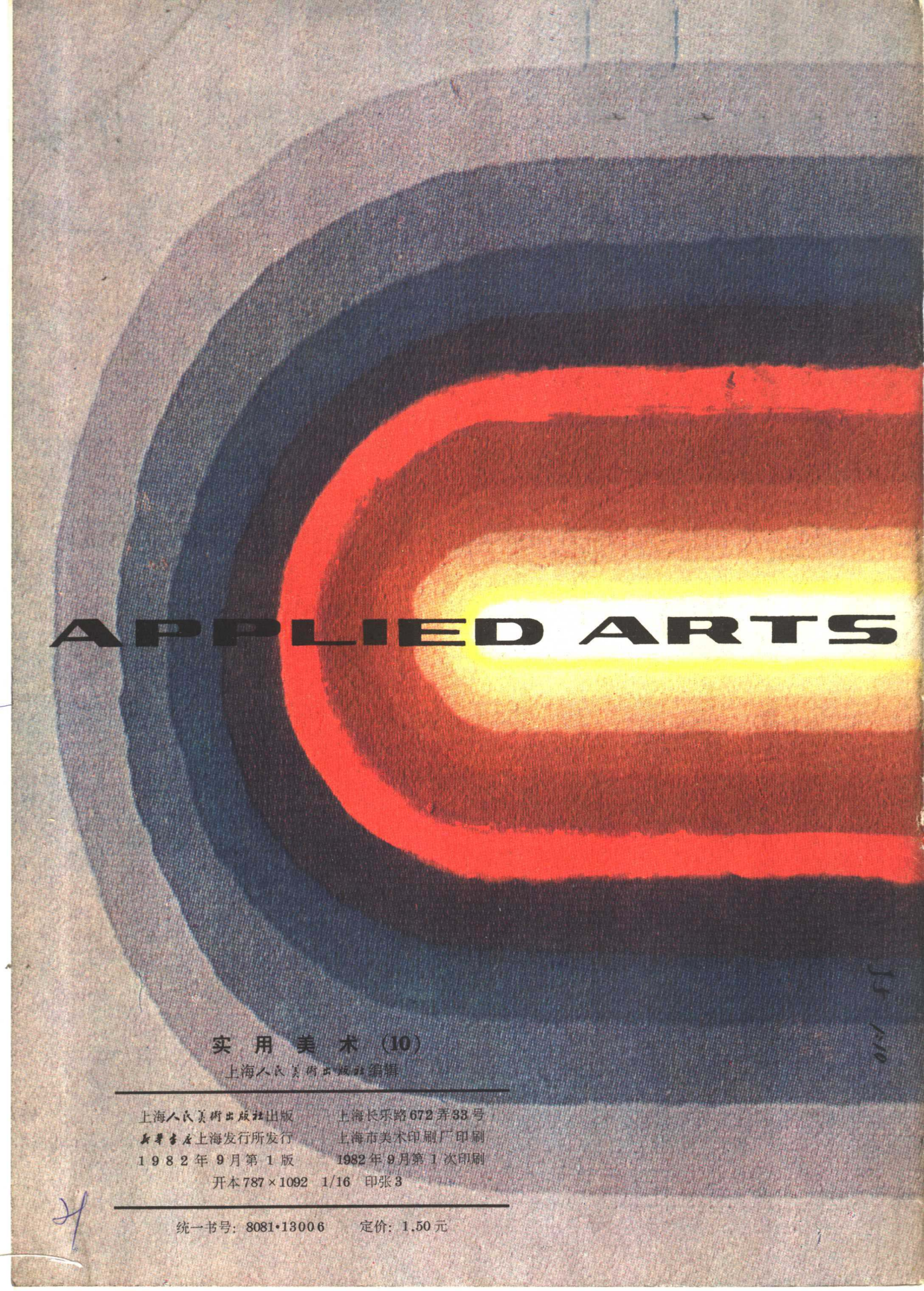

实用美术

10

APPLIED ARTS

实用美术 (10)

上海人民美術出版社編輯

上海人民美術出版社出版

上海長樂路672弄33號

經售處上海發行所發行

上海市美術印刷廠印刷

1982年9月第1版

1982年9月第1次印刷

開本787×1092 1/16 印張3

統一書號: 8081·13006

定價: 1.50元

凤纹图案图例

图卅

图廿四

图廿五

图廿三

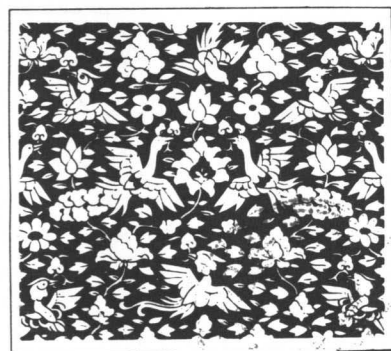
图廿八

图廿七

图卅一

图廿九

图卅二

图卅三

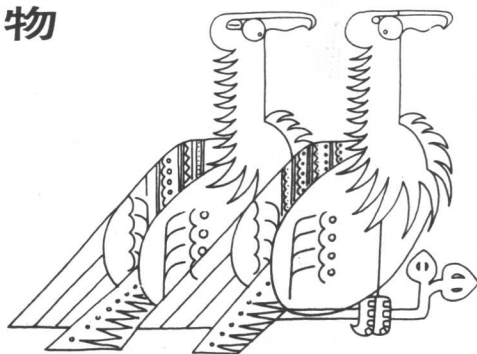

◁薛 兵
范建平▷

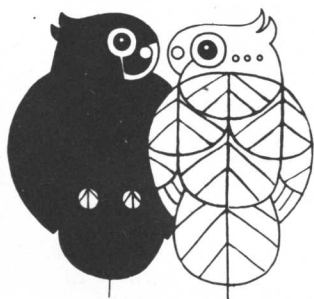
装 饰 动 物

苏州丝绸工学院
南京艺术学院
浙江美术学院
• •
供 稿

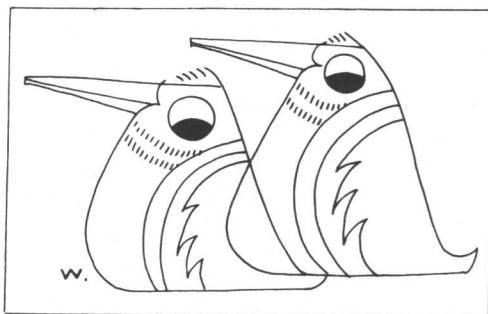

王 敏▽△

△▷张所家
尹 文

车忠阳▽

仲新华▽

余 敏▽

实用美术

APPLIED ARTS

要目

形式心理	姜慧慧
构成·设计·艺术	辛华泉
立体构成与设计	吴祖慈
漫话流行色	黄国松
关于设计色彩的一封信	尹定邦
杂谈汉字之意匠美	张道一
展开想象的翅膀	
——漫谈凤纹图案	
石裕纯 史 林 诸葛铠	
老骥伏枥 状心不已	
——工艺美术教育家雷圭元先生	
姜 今	
云南少数民族的竹编	徐康宁
·交流与讨论·	
关于固有色的讨论	尹定邦
也谈固有色	吴祖慈
我对“固有色”的浅见	卢栋华
固有色的假设论	刘华明
封面设计	双 木

上海人民美術出版社

现在设计,已不仅是孤立地考虑形态外在的美,把设计只当为装饰的手段了。其中最重要之点,莫过于对形式的要求。

古代的工艺美术,基本上是为了人民生活的需要;但也有的是为了神(祭祀),为了帝王、贵族的需要,他们为了显示权势,进行了复杂的工艺造型,作了精致的装饰,这虽然为工艺美术的发展打下了基础,但却使工艺美术脱离了人民生活。例如鼎,最初是炊具、容器,到后来铸千斤大鼎,变成了抽象的“权力”的象征了。

现在设计特别强调为人民需要的这点上,大工业的机械化,自动化,大规模的生产,使精巧、美观的设计,为千千万万的人民生活服务。这就是现在设计的依据和出发点。

现代设计的思维核心,最重要的因素,就是人们的心理。

设计构思所表达出来的形式,和心理的感应,是现代设计的美学基础。它已使设计的物质机能和效用功能更为深化,使精神和物质紧密地结合在一起。

这种设计的深化作用,就是我们今天所要研究的“形式心理”。

一、形式的作用 形。原形,包括原始形,或称自然形。

式。许慎《说文解字》说:“法也。”它包含“法则”、“法制”、“法度”,有“用法”的含义,也就是一种“格律”。中国古典建筑形式就称为“法式”。

“形”是自然的,“式”是人为的。“形式”是将自然形态经过人为改造而成为一种新的美的形式。自然形态只有通过人的改造,才能起更大的作用,由于这个原因,就形成了“艺术”。

形象是客观的,形式则是依据客观的规律进行主观的创造。如果没有主观的创造,就没有艺术,也不可能有今天的高楼大厦、汽车、船舶、飞机、火箭。这些都不是自然形态,而是人类智慧的产物。

现代,在高速度的发展下,人们的工作、生活,机械的运转、社会的繁荣,各种活动的环境,都是紧张的,因而在人们的心理上需要调节,大城市要求有幽静的花园;建筑要求隔音;用高速缩短地理上的距离;使人能有一个舒适恢复疲劳的环境;需要艺术的活动等,这已不是那种手工业时代低级的质材与功能能满足了,而是要求精

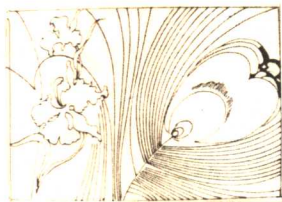
神生活与丰富的物质条件相配合,在单调的机械运动中,要求有情趣,诗意,优美多变的艺术。在生活中,人们一刻也离不开美的设计——实用美术,它成了人们心理调节的最受欢迎的“伙伴”。

因此,一把椅子,就不只是要能坐,而是要求坐时如何舒服,还要在这个环境——客厅、卧室、书房、会议厅、花园……之中显示美的形态并与这一环境相协调,甚至要求椅子造型与男人或女人穿的服式,坐下和站立时一样的美。这就不仅要有一般的实用功能,还要美和具有现代感,而这些都是在人的心理上起作用的,引起这种心理作用的就是设计的形式。

二、形式的现代感 古代人的生活比较简单,物质的条件也比较差,就拿并不算太久的故宫慈禧太后寝室来说,也就是木架床和硬方枕,当时皇帝用的脚踏车、轿子,你看了也会发笑,它比现代的宾馆差多了,给人心理上感到的是:气闷、阴暗、繁琐、别扭。法国洛可可艺术和中国乾隆风格相似,就是当时物质生活简单贫乏,把“艺术”上的华丽、琐碎、堆砌、庸俗,汇集在一起的原因。而现代,物质丰富,新材料不断发现,新科学新技术不断发展,极其复杂精密的机械构造,大量的生产,人人都能享受到。但也由于这种瞬息万变,复杂而又紧张的生活,人们就特别要求设计得单纯,这是心理上,生理上的重要的平衡。这种单纯不仅有利于机械生产,也有利于使用和心理上的安定。如果从心理学上来说,失去了这种平衡,人的精神是负荷不了的。因而单纯化,是现代形式的第一个要素。(图一)

生活是现实的,一切劳动也是具体的,精神思维,也在物质的转化中。人区别于其它动物的,就是有思想,通过思维而进行创造。所以除了成天接受千千万万的具象影响之外,还要求有抽象的启示,来平衡心理上的空虚,哲学也就相应地诞生了。特别在现代物质的世界更为宏伟,人类已向月球、金星进行了探索。美学的抽象思维,在生活中愈来愈有丰富的内容。如电视机,荧屏上出现的是具体的形象,电视机的造型(形式感)就不能象用十八世纪的花草纹把它装饰在时钟上一样。而要有一种抽象的形态。抽象就是现代形式的第二个要素。(图二)

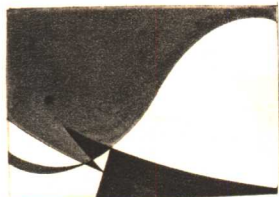
现代的生活,象珠宝一样闪烁发光,艳丽多彩,在这个世界上美和丑,也是千奇百怪的,各

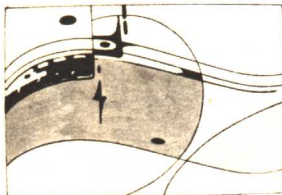
具象

具象

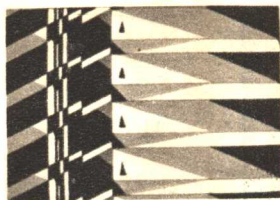

抽象

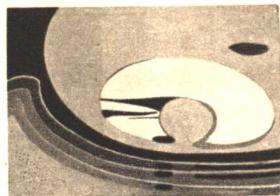

抽象

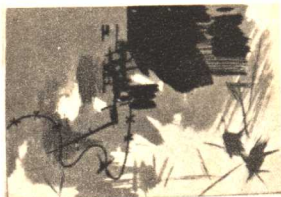
(图二)

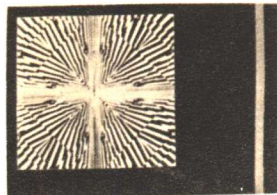
秩序

条理

刺激

炫目

(图四)

种意识形态：正直、高尚，虚伪、私欲……，人们的心理，总希望得到真、善、美。总希望发现被掩盖的或被人们忽视的素质美。设计家透过微观，发现了物质中素质美的规律，在原子结构、矿物结构和纤维结构中，发现各种形式的美感，它不取决于高贵的质材，甚至在泥土、木材、石块中都能找到素质美的要素。通过加工提炼，构成了崭新的形式，它不须要附加的装饰，而以形式和质感来达到设计的目的。人们通过这些设计，触发了自己心灵的素质而共鸣。这是现代形式的第三个要素。(图三)

由于现代生活的繁华、紧张，烦乱是难免的，因而要求秩序和条理，要求整洁、明朗、清秀，也要求高雅、雄伟、有气魄。而商业宣传中的刺激、炫目，则是另一种要求。这是心理上的两个极端，是符合对立统一，相辅相成的规律的，这就是现代形式的第四个要素。(图四)

现代形式的第五个要素，是要求扩大空间和缩短时间。在建筑形式中，使有限的空间在心理上得到扩张的感应，如在客厅、卧室，利用开门窗、阳台、采光、隔架，来扩大空间感，使人的生活起居感到舒展。如小小的商店，利用几块恰当面积的玻璃墙面(镜子)，使空间感扩大。如在水果店的货架上以镜子作背衬，不仅空间扩大了，而且使人感到货物丰富，美丽多采。现代的装饰设计，庭园布局，展览陈设……等，首先考虑的是如何巧妙地使用空间，利用空间的舒适感来突出主体。这在设计的形式感上可以运用错觉心理打破空间的局限。空间的运用是现代设计的一个重要课题。相反，在某种特定的情况下，也要求压缩空间，以适应时间运动的需要，如小汽车、飞机的设计，为了减少速度的阻力向《<>》字形式压缩，这就产生了流线型与块面结合的现代形式感。(图五)

现代设计，对于空间形式的运用，是以分厘计算的，我们常看到商品装潢，广告的画面空间处理，有时扩大到90%，而文字或商标压缩到10%，在人们的心理上，对这10%看得很清楚，相反文字图形占空间90%时，观众倒不注意它了。可见，空间的运用与生理的条件反应有密切关系。视觉的集中、视象的范围、瞳孔的扩大、眼球的运动、视觉的舒展与疲劳，都会在心理上产生好恶的影响，再加上形式的联想，更易使人产生感情上的共鸣。(图六)

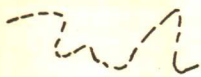
三、形式的内核——形式基因 形式。不管是抽象还是具象，它都会传达一定的内容，这种内容有具体的、哲理的、象征的。我们要注意这种内容与形式有关的内核。这种内核往往会反映某种自然形象、社会现象、生活现象中最本质的东西。如升腾、萎缩、扩张、运动……象植物向阳的那种倾向，它含有抽象概念的生命力，也即是我们常说的“生气”、“内在的气质”，我们称这种形式上的感人力量，为“形式基因”，它象生物的基因——生命一样。(图七)

设计构思中，愈抽象的东西，愈要求从具象——自然、生活出发。事物发展的过程，是从具象转化为抽象的，艺术造型，也是从自然形态转化到几何形态。原始人，虽然没有从理论上认识到这个问题，但他们的实践，本能地对美的欣赏，创造了许多从具象到抽象的装饰形态。如西安半坡的彩陶，由鱼形变异，构成线块的几何纹；庙底沟彩陶，由花叶形变异，摆脱了原形结构，从形与形的组织关系中找到了变象的规律，也形成了抽象的几何形态。这对今天的造型，是具有深远启示意义的。

那些抽象的形态，为什么会美？为什么会那么新颖、感人？关键是体现了形式的内核——鱼和花叶生命的基因，而决不是一种偶合的游戏。我

正常步法 上班

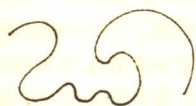
跑步

紧急传递
在人群中碎步前进

逃跑 躲闪 恐惧

舞步 旋律

下班 有点疲劳

散步 悠闲

犹豫不定 欲行欲返

追赶 奔向目标点

滑冰

(图八)

们在“遗传与变异”的学说中,也看到了“形式美”的基本因素。心理学上的感知、记忆、联想、情感……是与现代形式的内核联系在一起的。如果没有这种形式基因起作用,我们就不可能对各种线条、形状、色彩有什么共鸣。因此,在研究现代设计学时,不能盲目地去接受那种毫无意义的几何游戏。闭上眼睛乱划几条线或用高速摄影机录下一刹那间打碎玻璃的景象,或把一些破烂垃圾拼接起来。以这些东西来取代设计构思,是荒唐的,也不可能设计出打动人心的作品。

四、形式·情感的传递 一个人的行动、心情,与周围的环境总是联系在一起的。例如行路、上班工作和下班回家,行走的节奏是不一样的,早晨到公园练跑、晚上散步、有紧急情况传递信息和犹豫不定思索时的步法也不相同,罪犯的逃跑和追捕者的快步也不一致。这样,在形式上,就产生了各种不同的形态,节奏。(图八)

假使这些步法所构成的形式与情景相近似,那末这些线条的变化,也就反应了各种不同的心理状态。因此,当我们抽去“步法”的这些事实后,形的心理概念还隐约地在这些形式中起作用,虽不一定意识到是“步法”的节奏、旋律,但它仍有相似的节奏、旋律的感情在这些形态中活跃,那么这种线条,就有了形式基因——生命。

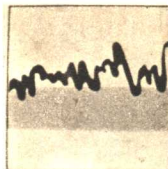
危险

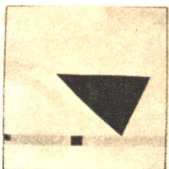
触电

惊讶

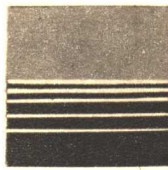
心潮

不安

速度

平静

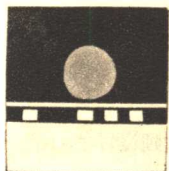
烦恼

安定

寒冷

停止

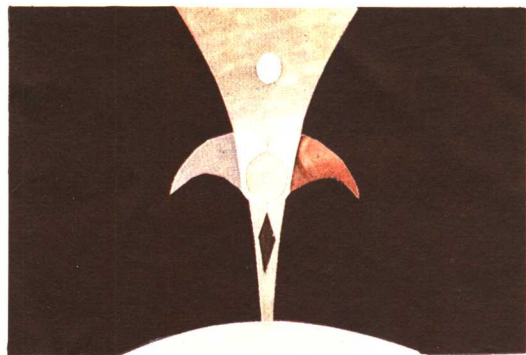
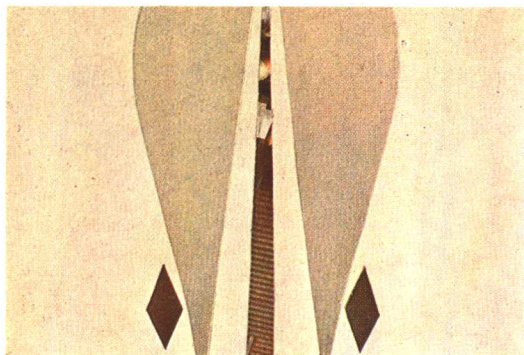
运动

(图九)

根据心理反应,各种形式比语言传达示意更快。如交通的标志、徽号、旗语……等,可以使不同民族、不同文化、不同语言的人,对事物和感情进行交流。现代设计就运用这种形式心理,以意象进行传达。(图九)

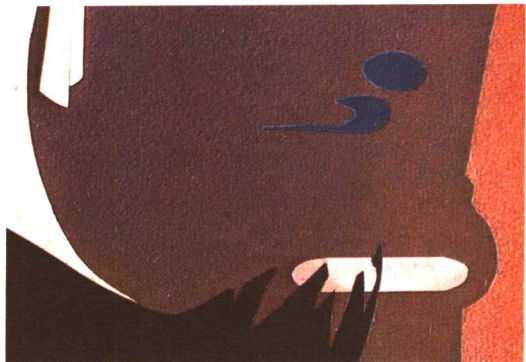
心理的反应,是由客观到主观,然后又由主观到客观的过程,是艺术创作“情与物”的辩证法。当人们看到盛开的鲜花,感到愉快、喜悦。但是当你心情不愉快、悲愁和苦恼时,在同样的鲜花面前,你并不觉得它美,甚至还会讨厌。在秋风秋雨中,感到愁闷。大旱已久,对那突来的狂风暴雨,感到由衷的喜悦。这中间有时客观起主导作用,有时却是主观起主导作用。

在心理学上,不管是立普司(LiPPS)的“移情”说(主观作用)或浮龙里(Yernon Lee)的“内模仿”说(客观作用)有什么分歧,他们都认识到心理对艺术的重要作用。人们对形式感的评语:“魄力”、“神韵”、“雄伟”、“气势”、“穆肃”、“冷峻”、“酣畅”、“柔弱”、“刚健”……等,都是各种心理的感觉。而物质的本身,并不存在这些概念,人们心目中的

(上)

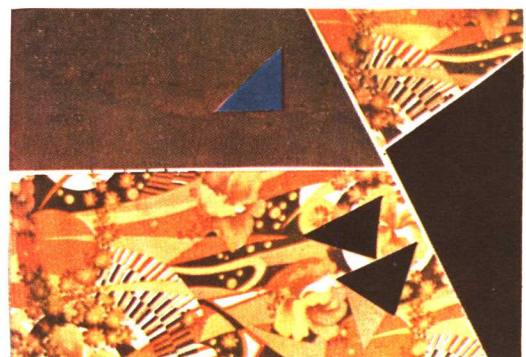
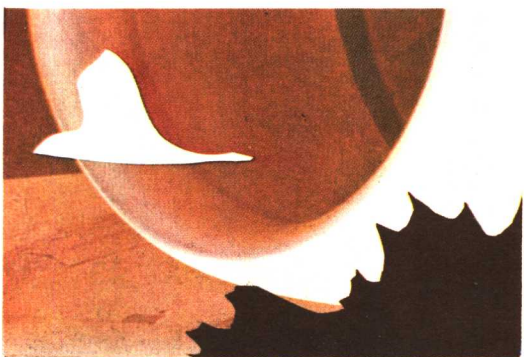
平衡	对称
对角	左右

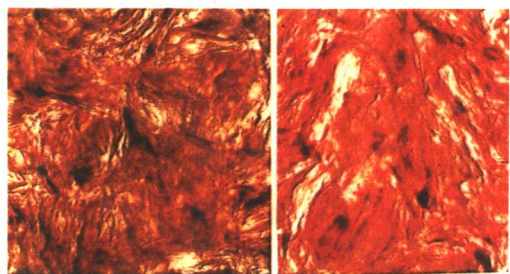
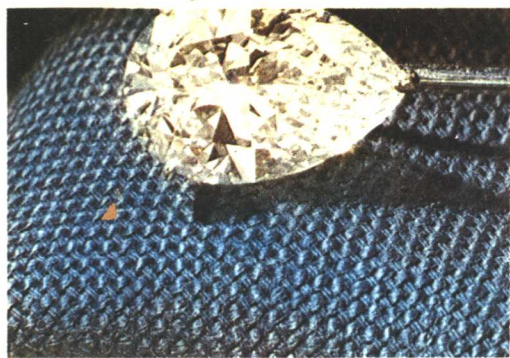

(图一)

黑白	分割
边沿	点面

(下)

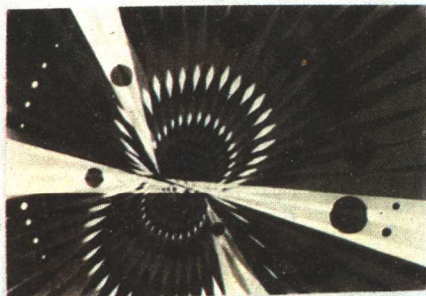
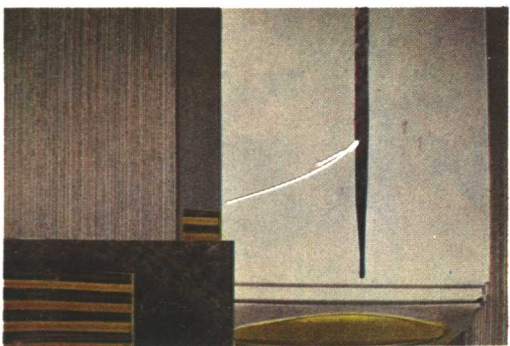
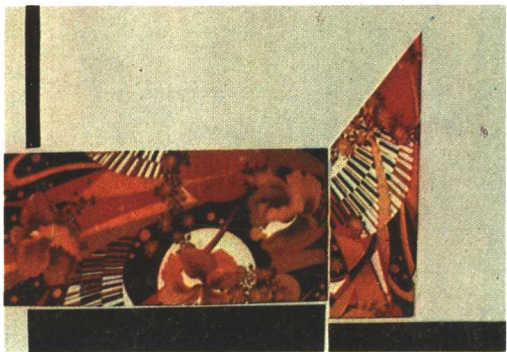
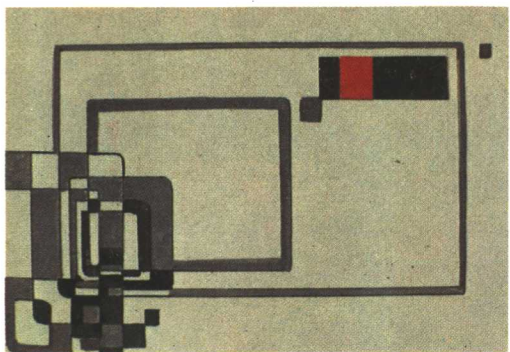

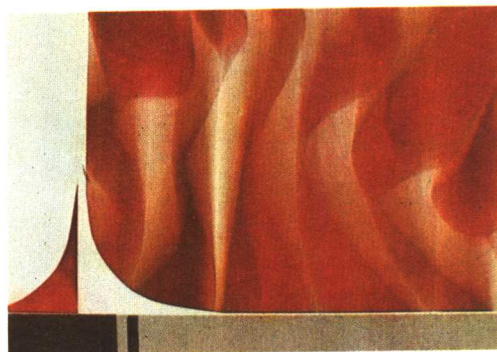
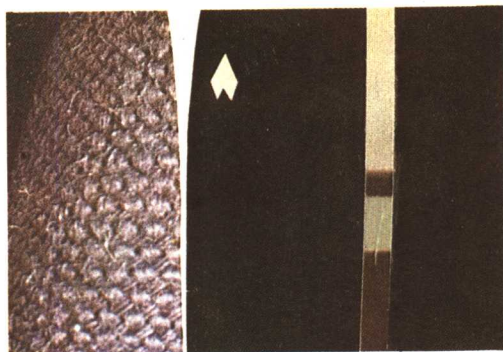
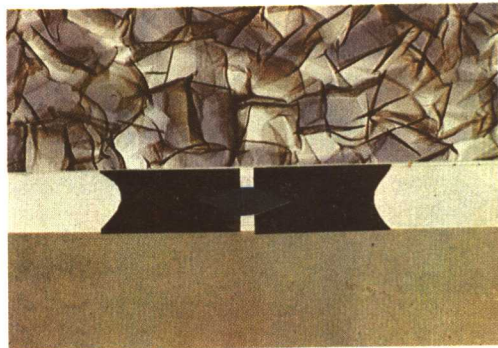
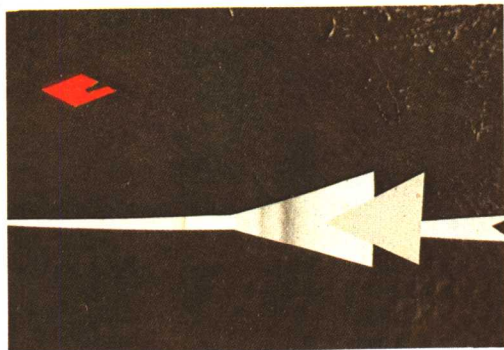
毛质	陶质
石质	木质

◁ (图三)

▽ (图五)

扩大空间	反射扩大
展开	向外扩张

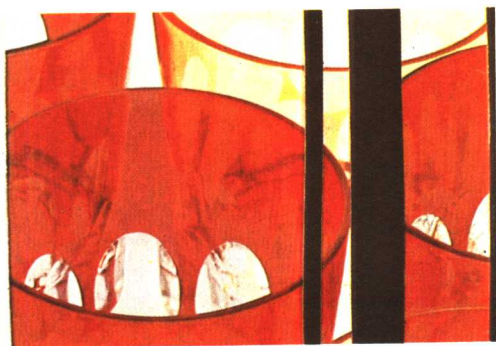
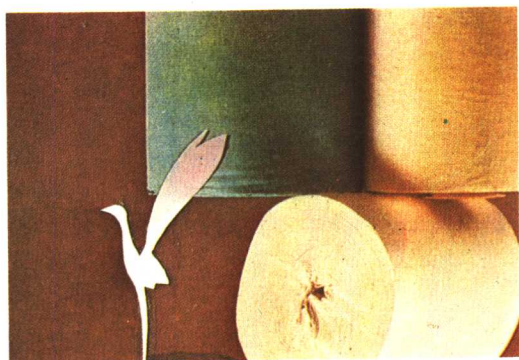

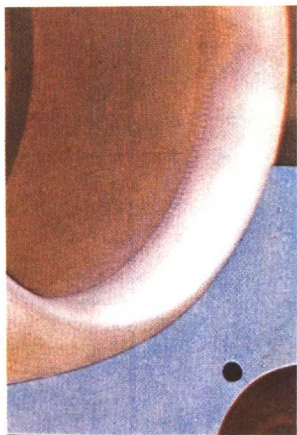
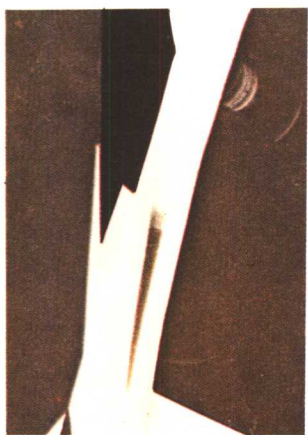
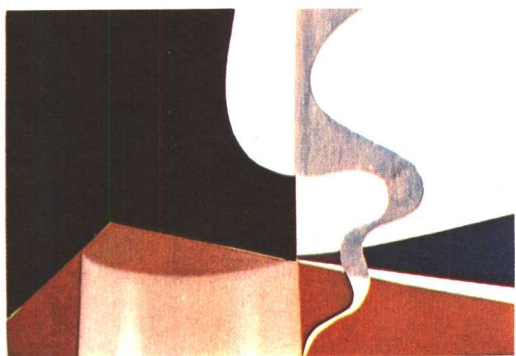
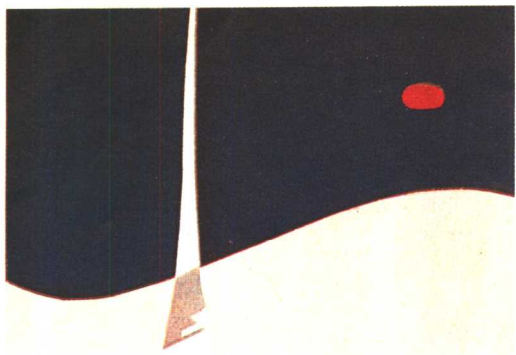
△ (图五)

压缩空间	上下压缩
左右压缩	垂直压缩

(图六) ▷

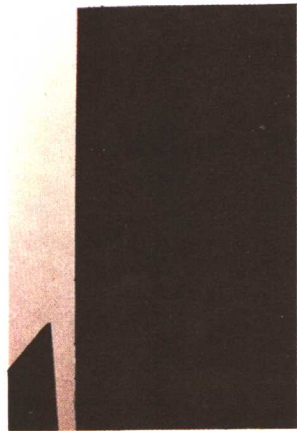
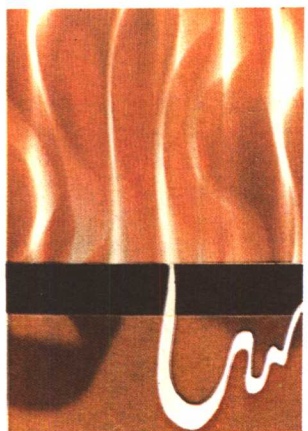
集中	具点
分散	密集

△ (图七)

向上	旋动
升腾	倾重

◁ (图十)

气势	圆韵
酣畅	刚健

这些感受,是从客观形式中某种“基因”的转化、升华而来。(图十)

激动和理智是感情对立的两个方面,创作思维中有一种冲动、激情。这种冲动和激情并不是指本能的反映,而是经过思考、意象的积累,对事物的认识,或者说有过最深的感受,是在新的条件(设计要求)和某种立意的指引下,唤醒出来的美的新的意象。

感性与理智必须得到平衡,否则感情就会出现不正常,光凭感性是不能认识事物的,只有通过理性才能真正的理解。在视觉的美感中,感性与理智也是交替相互渗合或前后反复进行着。看画的情绪与作画的技巧都是欣赏的要素。感情中有理智才能获得真正的意蕴。由于心理上欲求平衡的缘故,在今天感性极其丰富或刺激颇重的环境中,理智的几何形态在设计中得到了发展。

几何形态,它不是直接反应自然现象,它是含蓄的,倾向于理智的,在国外把几何构成的训练,是作为培养理智、冷静、秩序、条理的科学教育,也以同样之理,训练设计者理智思索的能力。值得注意的是,如果孤立地只讲几何形的变化,排斥对实践的运用,这种理论与实践的脱节,势必走上空虚的形式主义的道路。我们谈抽象的几何构成,就要立足于设计的实践上,立足于自然、生活的转化上,探讨它在设计学中的作用。

光效应与抽象的几何构成相结合,在设计运用中,发现了几何形态对心理的作用,使几何形态进入了一个新的领域,丰富了也加强了设计的传达手段,它的微妙的变异,比自然形态更为纯化,更为含蓄,它能表达一种纯朴的思想感情。资产阶级表达爱情时,女性性情的刺激会引起思想上的堕落,而用几何形态所表达的感情就高尚得多。几何形态的抽象概念,虽然不那么绝对的准确,各人的感觉又有所差异,但这种灵活性,却给人们思想更为解放、更为自由,所以在现代设计中人们非常喜爱它。

几何形态与自然形态在设计中成了并列的地位。

在美学形式上,可表达出崇高、优美、悲壮、滑稽的概念。

在感觉形式上,可表达出紧张、松弛、恍惚、烦闷的情绪。

在音乐的美感上,可表达出喜、怒、哀、乐,热烈、冷酷、温和、坚定的意蕴。

五、形式蒙太奇 现代设计,它不只是孤立地考虑一个画面,或一个形体,而是要考虑形的

延伸,形的视觉效果,形与色的连锁反应,形式美与环境的关系等。蒙太奇最初是指建筑结构,后来在电影中则成为情节结构,它将事物的发展,从这一空间(或时间)巧妙地转到另一空间(或时间),使矛盾对立得到统一。例如从舞蹈裙子的旋转叠映衔接上战车车轮子的滚动,这就从欢乐的舞厅转入严峻的战场,从灯红酒绿转入硝烟弥漫的绝然相反的气氛中。这种蒙太奇结构,在现代设计的超级市场、展览厅、招贴广告、商品陈列、室内装饰中,已经得到了巧妙的运用,衔接、转换、延续、扩张的构思使之成为设计(包括广义的装饰)的特殊技巧。即所谓设计中的配套、系列化、设计文法的运用。也就是说,设计已不是“单词”、孤立表象的概念,而是要构成巧妙的“文法”(意蕴)句子。这就是蒙太奇的作用。

蒙太奇分对列构成、连续构成两种。而对列构成是蒙太奇的精髓,如商品装潢设计,一个方盒的四面(甚至是六面)构思,就要考虑超级市场陈列的示意文法。从装潢盒子的一个画面来说,可能还不够完整,或者只简单地说明产品的区别(特点),但是将许多同类型的盒子堆叠排列起来,就产生了有节奏的、连续的图案,这种“图案”比原来的单个画面就更有感染力。

如化妆品的装潢设计,第一个画面是一位姑娘,欲睁而闭的眼神,似乎在幻想,在沉思,在醉意中,如陈列时相衔接的另一个画面是鲜花,就产生了春花陶醉的效果。如衔接的是江水,就会产生回忆的情调。如转换衔接成一位少年的影子时,就产生了“人约黄昏后,月上柳梢头”的意境了。这种组合形式,也就是巧妙的蒙太奇。

蒙太奇的组合形式,是同一形态、相似形态,或两个对立形态的衔接重新组合后,而产生第三种新的形态的含义。它的特性是,通过组合达到转化的目的(如组合式的家具,二个相同或不相同形式的沙发重新组合后变成了床等)。这是现代设计中的一个重要的形式法则。

蒙太奇在人们的心理上,产生一种意想不到的新奇的效果。它有助于对立形式的转化,变异,这种巧妙的构思,不仅出于设计者,也出于欣赏者的再创造。

形式心理,是现代设计构成的基础,而心理的依据,是生活,自然和社会的一切事物活动。现代设计,决不是什么偶合游戏,更不是求怪离奇,而是更为纯洁、健康的美。这支花开得瑰丽是有根有叶的,是植根于生活的肥沃土壤之中的。

这个土壤,就是这个时代。

构成

设计

艺术

辛华泉

近来关于构成的谈论逐渐多了起来，褒贬皆有。其实，构成之作品有好有坏，构成之教育效果有优有劣，这主要是构成的技巧和教育方法得当与否的问题。只要你承认物质是可分的，你就等于承认了“构成”。因为所谓“构成”，说到底就是“要素及其组合”。这是一种客观存在，按照这种观点去研究形态的要素及其组合规律的就是形态学，就可以不断创造出新的形态来。简言之，按照一定的构成原则将造型要素组合成美好的形体，这种行为就叫构成。

“构成搞的都是抽象形态”。这是一种片面的指责。因为形态要素既有抽象的纯粹形态(点、线、面、立体等)，又有经验的现实形态(自然形态和人为形态)，如图(1)是抽象形态的构成，图(2)则是经验的现实形态的构成。进一步讲，抽象也并非万恶不赦的，抽象是认识过程由感性向理性发展的必然程序，抽象的认识与感性的认识是同时存在着的认识过程。“抽象”的本意是“提取”，在从自然和生活中提取什么的问题上，大家尽可以不同，但是如果没提取，则将没有人类社会的发展。尤其是工业设计，其所创造的形态绝大部分都是抽象的形，因为唯有抽象形态才能集高度美、高功能、最方便为一体，成为理想的设计品。

“构成是外国的”。这是一种无知。关于构成的发明权，留待考古学家去研究吧，然而中国自古就有构成这确是事实。试想中国之方块字，由象形文字经组合发展到今天由基本笔划构成的美术字，就正好说明了构成是认识发展的必由之路，京剧人物身段不也是由“手、眼、身、发、步”诸要素构成的么。其他如八卦、阴阳、如意等就更不用说了，实际上，中国不仅老早就有构成，而且业已形成了自己民族的追求意境的风格。如堆

石讲求“瘦、透、漏、皱”；制盆景讲求“清、奇、古、怪”(指树桩盆景)“幽、秀、险、雄”(指山水盆景)；图案中的吉祥如意等……，只是这种理论在我国缺乏系统整理而已。

“还不是三十年代的老一套”。准确一点说既是又不是。说它是，是因为这个体系与包豪斯一脉相承，说它不是，是因为如今的构成理论已远远地超过了包豪斯时代。随着科学的发展，设计已形成包含广阔领域的完整体系，它以美学、心理学、构成理论等作为其基础学问，又以人体工学、传播理论等作为基础工程的研究，最后再配以设计制作、印刷、摄影等实际技术及其技术理论作为其实用学问。

总之，当前在我国，构成之研究，设计教育之研究不是太多而是很不够，需要大力宣传广为普及，以图促进设计之发展。

二

立体构成当然属于构成之列，它是设计(或曰实用美术——以下同)的重要基础。过去对一种产品来说，设计只是改进已定产品的外观形状和表面色彩，狭义得甚至仅指表面装饰、用绘画之类进行美化或者改进包装提高商品的档次。现代产品设计的概念已扩大到一种新产品的设想酝酿和规划设计，考虑生产条件、材料、包装运输、广告等，甚至扩大到生态平衡，为社会负责改进人类环境。因此，立体构成在设计中的地位就特别突出了。我们说立体构成是产品设计的重要基础，主要包含以下几层意义。

1. 立体构成为设计构思提供了广泛可靠的发展基础。通过造型元素的组合排列，可以列出成形的所有可能性供设计师筛选和艺术加工，如图(3)、(4)。它一反过去那种单靠灵感的手工艺式的构思方法，加强了构思的逻辑推理，从而提高了设计的质量以及设计师的信心。

2. 立体构成可以为设计师积累大量的形象资料。如图(5)是在方纸中间切一条缝，要求利用这条缝将纸折叠成立体。这个练习的答案将有无数个，但不是先想好作什么用之后再去折叠，也不是每一个完成的形态都能立即排上用场，而是作为形象资料储存起来，待到将来搞某项设计时，供你选用，如图(6)就是利用其构成了体育馆的建筑设计。

3. 立体构成是艺术和技术综合训练的基础。立体构成必须用材料制作出来，它可以探求除目前所使用之材料外，还有哪些材料可供表现，并

配合不断发展之制作技术寻求新的造型的可能性。甚至为了使构成的研究结果得以具体兑现而想法改良技术。这些全都是设计师必须具备的独特才干,如图(7)、(8)。

4. 有些立体构成作品本身就是设计,如图(9)、(10)、(11)。

从这些图例中可以看出,立体构成和我们的生活是密切相关的。当然,立体构成与生活的关系绝非仅仅这些表面现象,更主要的是立体构成的全部原则,都是从自然与生活当中提炼出来的,是生命运动发展的必然规律。

三

立体构成是创造实际占据三次元空间的实体,它与在平面上表现的视觉立体感和视觉深度感完全不同,是从任何角度都可以触及并感受到的实体。在平面上可以用线构成肯定的实在的形,而立体却没有固定不变的外轮廓,它是由面的空间运动变化构成的,从各个不同的角度看,将会得到不同的形态。故不能简单地用轮廓去限定,而必须用厚度去表现。厚度就是量感,除去物理的量以外还包含心理的量,即物体内部应力运动的态势,这是立体形态的产生和变化的依据。这种内应力的运动态势被作为生命的存在状态来感受,是我们创造立体形态的关键所在。怎样才能达到给形态注入生命力的目的呢?一方面要研究自然界中生命力都有哪些表现形式,如对外力的抵抗感、生长感、一体感、力动感等,另一方面还要利用这些表现形式来创造有生命力的形态,如图(12)、(13)、(14)。

要想创造一个理想的立体形象,除了创造物象的实体之外,还要对实体以外的空间进行研究。这与中国绘画“计白当黑”的道理相同。对于空间主要是研究实体向外的扩张,即“意到笔不到”的心理空间,这种心理空间的量是随形态的空间位置变化的。用以扩大实体空间势力范围的手法有:利用人们透视的经验、空间的透过性、流动感、视线的运动等,如图(15)、(16)、(17)、(18)。

通过以上叙述,不难明白,创作物理的量和实在的空间是比较容易的,只要作加法就可以了,而创造心理的量和心理空间却要下一番工夫。

立体形态不是画出来而要制造出来,所以立体构成离开了材料和技术就是一纸空谈,材料和技术决定了形态的结构特征,它受着材料和技术的制约,无理地要求材料听你指挥那是不可能的,只能熟悉材料的性能,并根据其来造型。立体构

成的材料可以分为块材、面材、线材三种。不同的材料又有着不同的构成技术,构成技术又可以概括成积聚(堆积、组合、包裹、运动)、壳体和切割(闭锁、透过、形式分割)三大类。

立体构成的思考方法常常有下列各种:

1. 从具象到抽象的构成——此种方法类似于变形,但取材范围更加广泛,故又称之为形成。它是以具体形象为出发点并在工艺条件限定下的形态构成,如图(19)、(20)。

2. 从材料或工艺结构出发的构成——包括立体的展开、固定连接和活络连接、薄壳结构、平面的切割卷曲等,如图(21)、(22)。

3. 从内部构造出发的构成——这种构成法是由内向外设计,应用甚广。当然,这不等于不要整体设计,恰恰相反,必须是成竹在胸。其内容包括立体的结构切割、线型变化、形体的分割和组合、空间分割等,如图(23)、(24)。

4. 从功能出发的构成——包括简单功能的单体和多种功能的单体组合、折叠、动的构成,如图(25)、(26)、(27)。

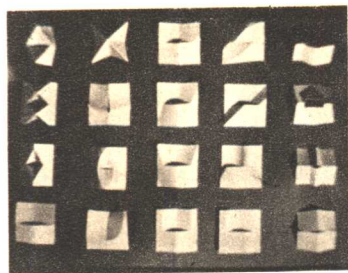
5. 根据情绪的自由构成——包括偶然形构成、趣味构成(排列和积聚),如图(28)、(29)、(30)。

以上简单地介绍了立体构成的方法,有时方法虽然对路,但造型却不一定优美。所以在构成中还必须注意美的原则,限于篇幅关系,就从略了。

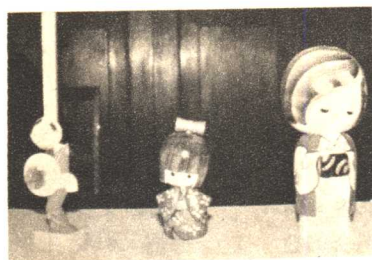
四

立体构成和抽象雕塑在构成原则上有其共同之处,但在目的上则有很大差异,一个是为着欣赏,而另一个却还担负着向设计发展的使命。立体构成的目标是:(1)启发创造想象力;(2)培养理性判断的直观能力;(3)养成一定的熟练技巧。因此,它包括所有表现方法在内而不存在什么流派。然而在立体构成的训练和实践中,仍有地区或民族风格的微差存在着,如西方的立体构成偏重于物质方面,即有理性的倾向;而我国的立体构成由于受东方思想的影响,常带有重视精神方面,即感性的倾向。这一点是很重要的,如汉字创造方法中的“象形”、“指事”、“会意”……,就是按照中国人的思想感情构成的,它不仅为中国人所理解,还能引起人们的翩翩联想。这正是我们应该继承并发扬的民族风格。

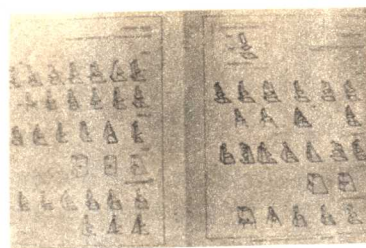
(图例在12、13页)

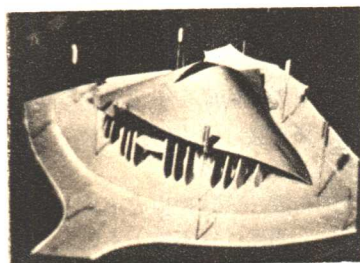
(1)

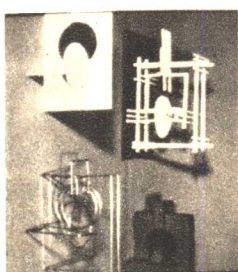
(2)

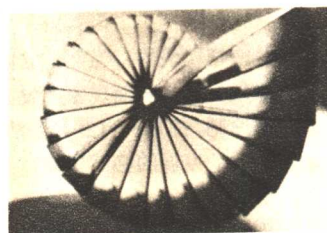
(4)

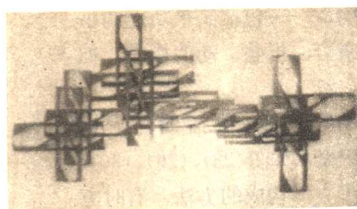
(6)

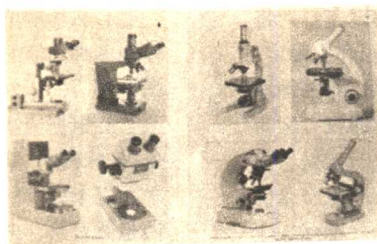
(7)

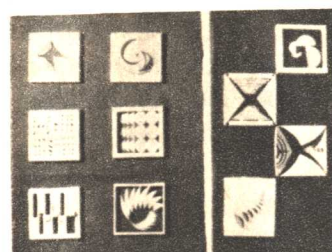
(8)

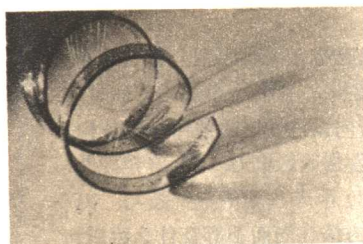
(10)

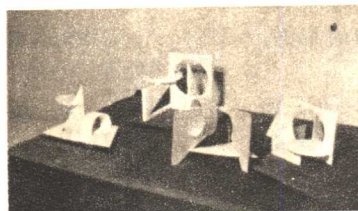
(12)

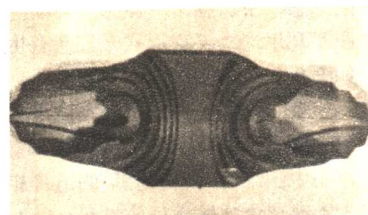
(13)

(14)

(18)

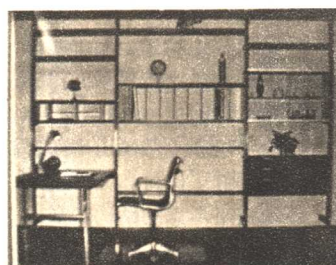
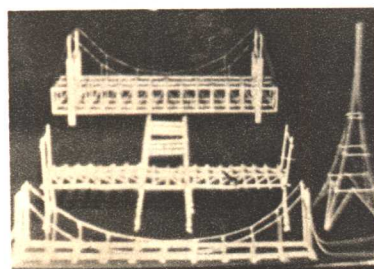

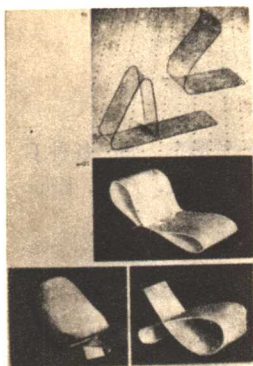
(21)

(22)

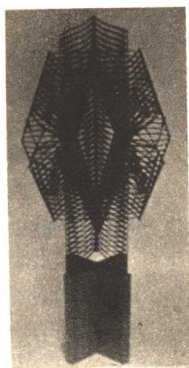
(23)

(24)

(3)

(5)

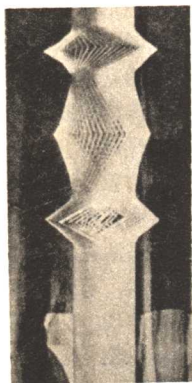
(9)

(11)

(15)

(16)

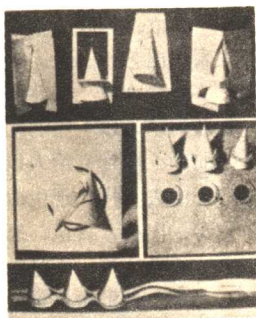
(17)

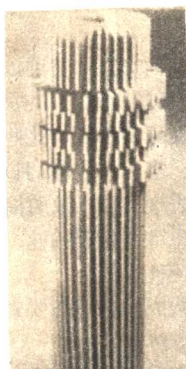
(19)

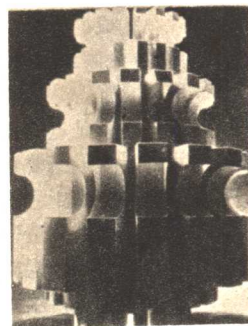
(20)

(26)

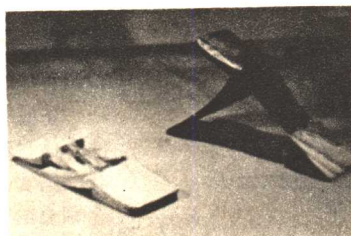

(29)

(30)

(25)

◁ (27)

(28)

