

高等学校广义建筑学系列教材

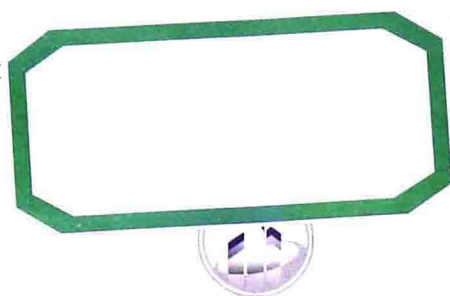
形式设计的美感要素

刘斯荣 编著

WUHAN UNIVERSITY PRESS

武汉大学出版社

高等学校广义建筑学系列教材

形式设计的美感要素

刘斯荣 编著

WUHAN UNIVERSITY PRESS

武汉大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

形式设计的美感要素/刘斯荣编著. —武汉:武汉大学出版社,2014.6
高等学校广义建筑学系列教材
ISBN 978-7-307-12904-7

I. 形… II. 刘… III. 设计—艺术美学—高等学校—教材 IV. J06

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 050237 号

责任编辑:李汉保 责任校对:汪欣怡 版式设计:马 佳

出版发行:武汉大学出版社 (430072 武昌 珞珈山)

(电子邮件:cbs22@whu.edu.cn 网址:www.wdp.com.cn)

印刷:武汉中远印务有限公司

开本:787×1092 1/16 印张:9.75 字数:228千字

版次:2014年6月第1版 2014年6月第1次印刷

ISBN 978-7-307-12904-7 定价:40.00元

版权所有,不得翻印;凡购买我社的图书,如有质量问题,请与当地图书销售部门联系调换。

内 容 简 介

本书从艺术设计领域的美感概念着手，以形式设计为背景，从形式设计的美感法则研究等方面，对形式美法则在艺术设计中的规则、规律进行了理论概括与功能分析；对形式的美感与品位等内容进行了阐述，认为形式设计的美感要素实际上是一个审美修养的培养体验和感悟过程。本书取材合理，内容翔实，结构严谨，论述清楚，在理论上具有较高水平，同时对艺术设计的实践方面具有较强的指导意义。本书可以供各类艺术设计专业本科生、专科生及同等学力求学者和美术爱好者使用。

作者简介

刘斯荣，女，1971年12月出生，湖北荆州人。2003年6月毕业于湖北工业大学艺术设计学院设计艺术学专业，获艺术学硕士学位，现为湖北工业大学土木工程与建筑学院教授、硕士生导师。

工作以来主要从事美术基础、艺术设计的教学和研究，先后在《大家》、《前言》、《云南行政学院学报》、《短篇小说》、《美术大观》、《美术教育研究》、《山西建筑》、《华章》等核心期刊和专业期刊发表论文50余篇；参编教材5部、主编教材2部；主持省级基金课题4项；设计作品获国家级奖1项、省部级奖3项。

高等学校广义建筑学系列教材

编委会

主任 夏广政 湖北工业大学土木工程与建筑学院，教授
副主任 何亚伯 武汉大学土木建筑工程学院，教授、博士生导师，副院长
杨昌鸣 北京工业大学建筑与城市规划学院，教授、博士生导师
王发堂 武汉理工大学土木工程与建筑学院，副教授
尚 涛 武汉大学城市设计学院，教授、博士生导师
吴贤国 华中科技大学土木工程与力学学院，教授、博士生导师
吴 瑾 南京航空航天大学土木系，教授，副系主任
陆小华 汕头大学工学院，副教授，副处长

编委 (按姓氏笔画为序)

王海霞 南通大学建筑工程学院，讲师
刘红梅 南通大学建筑工程学院，副教授，副院长
刘斯荣 湖北工业大学土木工程与建筑学院建筑艺术系，副教授、硕士生导师
孙 皓 湖北工业大学土木工程与建筑学院建筑艺术系，副教授
宋军伟 江西蓝天学院土木建筑工程系，副教授，系主任
杜国锋 长江大学城市建设学院，副教授，副院长
李 昕 江汉大学现代艺术学院基础教研室，教师
肖胜文 江西理工大学建筑工程系，副教授
欧阳小琴 江西农业大学工学院土木系，讲师，系主任
张海涛 江汉大学建筑工程学院，讲师
张国栋 三峡大学土木建筑工程学院，副教授
陈友华 孝感学院教务处，讲师
姚金星 长江大学城市建设学院，副教授
梅国雄 南昌航空大学土木建筑学院，教授，院长
程赫明 昆明理工大学土木建筑工程学院，教授，院长
曾芳金 江西理工大学建筑与测绘学院土木工程教研室，教授，主任

执行编委 李汉保 武汉大学出版社，副编审
胡 艳 武汉大学出版社，编辑

序

改革开放造就了中国经济的迅速崛起，也引起了中国社会的一系列巨变。进入21世纪以来，随着经济快速发展、社会急剧转型，城市化的进展呈现出前所未有的速度和规模。与此同时产生的日趋严重的城市问题和环境问题困扰着国人，同时也激发国人愈来愈强烈的城市和环境意识，以及对城市发展和环境质量的关注。中国社会的一系列巨变也给建筑教育提出了新的课题。

由中国著名建筑学和城市规划学家、两院院士吴良镛先生提出并倡导的广义建筑学这一新的建筑观，成为当前乃至今后整个城市和建筑业发展的方向。广义建筑学，就是通过城市设计的核心作用，从观念和理论上把建筑学、景观学、城市规划学的要点整合为一，对建筑的本真进行综合性地追寻。并且，在现代社会发展中，随着规模和视野的日益加大，随着建设周期的不断缩短，对建筑师视建筑、环境景观和城市规划为一体提出更加切实的要求，也带来更大的机遇。对城镇居民居住区来说，将规划建设、新建筑设计、景观设计、环境艺术设计、历史环境保护、一般建筑维修与改建、古旧建筑合理使用等，纳入一个动态的、生生不息的循环体系之中，是广义建筑学的重要使命。同时，多层次的技术构建以及技术与人文的结合是21世纪新建筑学的必然趋势。这一新的建筑观给传统的建筑学、城市规划学、景观学和环境艺术设计教育提出新的课题，重新整合相关学科已经成为当务之急。

但是，广义建筑学可能被武断地称作广义的建筑学，犹如宏观经济学，广义建筑学也可能被认为是一种宏观层面的建筑学，是多种建筑学中的一种。这就与吴院士的初衷相背离了。基于这种考虑，我们提出了一种Mega-architecture的概念，这一概念的最初原意是元建筑学，也可以理解为大建筑学或超级建筑学，从汉语的习惯来看，应理解为“大建筑学”。一方面，Mega-architecture继承了广义建筑学的全部内涵；另一方面Mega-architecture中包含有元建筑学的意思，亦即，强调作为建筑学的内在基本要素的构成性，正是这些要素，才从理论上把建筑学、城市规划、景观学和环境艺术整合成一个跨学科的超级综合体。基于上述想法，我们提出了Mega-architecture的概念作为广义建筑学系列教材的指导原则。

本着上述指导思想，武汉大学出版社联合多所高校合作编写高等学校广义建筑学系列教材，为高等学校从事建筑学、城市规划学、景观学和环境艺术设计教学和科研的广大教师搭建一个交流的平台。通过该平台，联合编写广义建筑学系列教材，交流教学经验，研究教材选题，提高教材的编写质量和出版速度，以期打造出一套高质量的适合中国国情的高等学校本科广义建筑学教育的精品系列教材。

参加高等学校广义建筑学系列教材编委会的高校有：武汉大学、湖北工业大学、武汉理工大学、华中科技大学、北京工业大学、南京航空航天大学、南昌航空大学、汕头大学、南通大学、江汉大学、三峡大学、孝感学院、长江大学、昆明理工大学、江西理工大学、

江西农业大学、江西蓝天学院等院校。

高等学校广义建筑学系列教材涵盖建筑学、城市规划、景观设计和环境艺术设计等教学领域。本系列教材的定位，编委会全体成员在充分讨论、商榷的基础上，一致认为在遵循高等学校广义建筑学人才培养规律，满足广义建筑学人才培养方案的前提下，突出以实用为主，切实达到培养和提高学生的实际工作目标。本教材编委会明确了近30门专业主干课程作为今后一个时期的编撰、出版工作计划。我们深切期望这套系列教材能对我国广义建筑学的发展和人才培养有所贡献。

武汉大学出版社是中共中央宣传部与国家新闻出版总署联合授予的全国优秀出版社之一，在国内有较高的知名度和社会影响力。武汉大学出版社愿尽其所能为国内高校的教学与科研服务。我们愿与各位朋友真诚合作，力争将该系列教材打造成为国内同类教材中的精品教材，为高等教育的发展贡献力量！

高等学校广义建筑学系列教材编委会

2011年2月

前 言

高尔基说,形式美是“一种能够影响情感和理智的形式,这种形式就是一种力量。”设计的形式美与所有事物的形式美一样,遵守着共同的美学原则。这个原则就是美的形式法则。美的形式法则是人类的审美积淀,是人类在社会实践中总结出来的形式规律。在设计作品上涉及“变化与统一”、“对比与调和”、“对称与均衡”、“比例与尺度”、“节奏与韵律”等形式法则的运用。“统一”使人们感到整齐;“变化”给人们带来刺激,打破单调与乏味;“对比”强调了个性;“调和”则强调了事物之间的共同因素。

设计作品有别于传统手工艺制作的用品,设计作品是现代文明的标志,与人们的生活、劳动息息相关,在运用美的形式法则时,应特别强调以充分发挥作品的效用功能为前提,以创造功用与审美相统一的形式为最高原则。当然,美的形式法则也不是金科玉律,一成不变的,随着时代的进步,人们审美观念的更新,美的形式法则也必然会发生变化。

形式设计是通过人们的视觉传达艺术的基础,形式设计的美的形式法则是现代设计的理论依据,具有强烈的规则和结构指向。形式设计的美感要素,主要研究形态的创作方法和规律,是运用美的形式法则将形态按照一定的视觉规律重新组织而成的形态造型。因此形式设计是从事设计的工作者及爱好者需要掌握的基本知识。

本书几易其稿,最终定下了现在的结构。第1章概论、第2章美感及第3章美感要素,主要阐述形式设计的起源与发展;第4章形式设计的美感法则研究,阐述设计的形式美法则;第5章~第7章分别论述形式美法则在设计中的剖析、美感与品位和如何培养美感;用大量的综合实例来诠释美感要素原理,使本书具有一定的理论性、基础性、艺术性和引导性。

通过理论与作品图片的结合探讨,希望可以激发读者对艺术的学习兴趣,提高读者活跃思维、拓展思维的能力;帮助读者提高各方面的审美素养。

由于时间和水平有限,虽然已经尽了最大的努力,但书中难免还存在不少疏漏之处,恳请同行及专家批评指正,不甚感激!

刘斯荣

2013年12月于湖北工业大学

目 录

第1章 概论	1
1.1 美感的本质	1
1.2 形式美和美的形式	1
第2章 美感	5
2.1 形式设计的美感定义	5
2.2 形式设计的美感意义	15
第3章 美感要素	28
3.1 美感要素的起源	28
3.2 美感要素的重要性	32
第4章 形式设计的美感法则研究	35
4.1 对称与均衡	35
4.2 对比与调和	48
4.3 留白与虚实	58
4.4 节奏与韵律	74
4.5 联想与意境	85
第5章 形式美法则在设计中的剖析	102
5.1 室内装饰设计	102
5.2 家居设计	109
5.3 服装设计	113
5.4 广告设计	116
5.5 建筑设计	123
第6章 美感与品味	127
6.1 品味的界定	127
6.2 什么是高雅的品味	129
6.3 如何培养设计品味	129
6.4 设计师的设计与品味	130

第7章 如何培养美感.....	133
7.1 爱美之初.....	133
7.2 自然之美.....	134
7.3 美感从零开始.....	135
7.4 比例之美.....	137
7.5 色彩之美.....	139
7.6 质感之美.....	139
后 记.....	141
参考文献.....	142

第1章 概论

1.1 美感的本质

真正意义上的设计是工业革命的产物，但在之前的各种艺术门类，在内容与形式上的探索与实践由来已久。任何一种艺术形式要达到美，必须从审美的角度进行客观的认识与把握，设计亦是如此。

美感——是接触到美的事物时引起的一种感动，是一种赏心悦目、怡情悦性的心理状态，是对美的认识、评价和欣赏。在西方美学史上，美感又称为审美鉴赏、审美判断或趣味判断。

理解美感的概念，要注意从以下三个方面来把握：

1. 美感是一种感动，在美感中，蕴含着丰富的情感因素，脱离了情感，就不会有美感。
2. 美感不是任意的情感或感觉，比如美感不是痛感、不是悲伤感、不是愤怒感，也不是冷、暖、寒、热等感觉，而是一种怡情悦性的感觉。
3. 美感中包含着人对客观事物的评价和判断，因此，美感体现了人对事物的认识。但是，这种认识不同于一般的科学认识。人们在引起美感的过程中，没有一般科学认识所必需的概念的逻辑推理和判断。审美的趣味判断是一种特殊的反映形式，在这种特殊的反映形式中，认识活动是潜藏在情感活动之中的，知觉、想象、理解等认识因素暗含在对感性的具体形象的感受之中。因此，对美的事物的理性认识常常是不自觉的。

1.2 形式美和美的形式

1.2.1 美的形式

美的形式是相对于美的内容而言的，美的形式是美的统一体的一个有机组成部分，不能脱离美的内容而独立存在。

1.2.2 形式美

形式美是指各种形工因素（点、线、面、体、色彩等）有规律的组合。是美的形式的概括。从美的形式中产生而又高于美的形式。

1.2.3 形式美法则

形式美法则即：对称、均衡；节奏、韵律；对比、调和。

人的审美感受之所以不同于动物的感官,是由于其中包含了观念、想象的成分在内,所以“美”不是一般的形式,而是“有意味的形式”,正是由于美积淀了社会内容的自然形式,所以,美在形式而又不仅是形式。离开形式固然没有美,只有形式也不成其为美。克乃夫·贝尔(Clive Bell)曾提出“美”是“有意味的形式”的著名观点,强调纯形式的审美性质,给后期印象派绘画提供了理论依据。

在整个艺术设计的发展历程中,大致是经历了抽象——具象——抽象的过程。前一种“抽象”是感性的、原始的,而后一种“抽象”形式,是人们在劳动、生活和对自然对象与广大世界中的节奏、韵律、对称、均衡、连续、间隔、重叠、单独、疏密、反复、交叉、错综、一致、变化、统一等种种形式规律的理性认识,逐渐被自觉掌握和集中表现在现代绘画作品和抽象设计作品之中。如图1-1~图1-6所示。

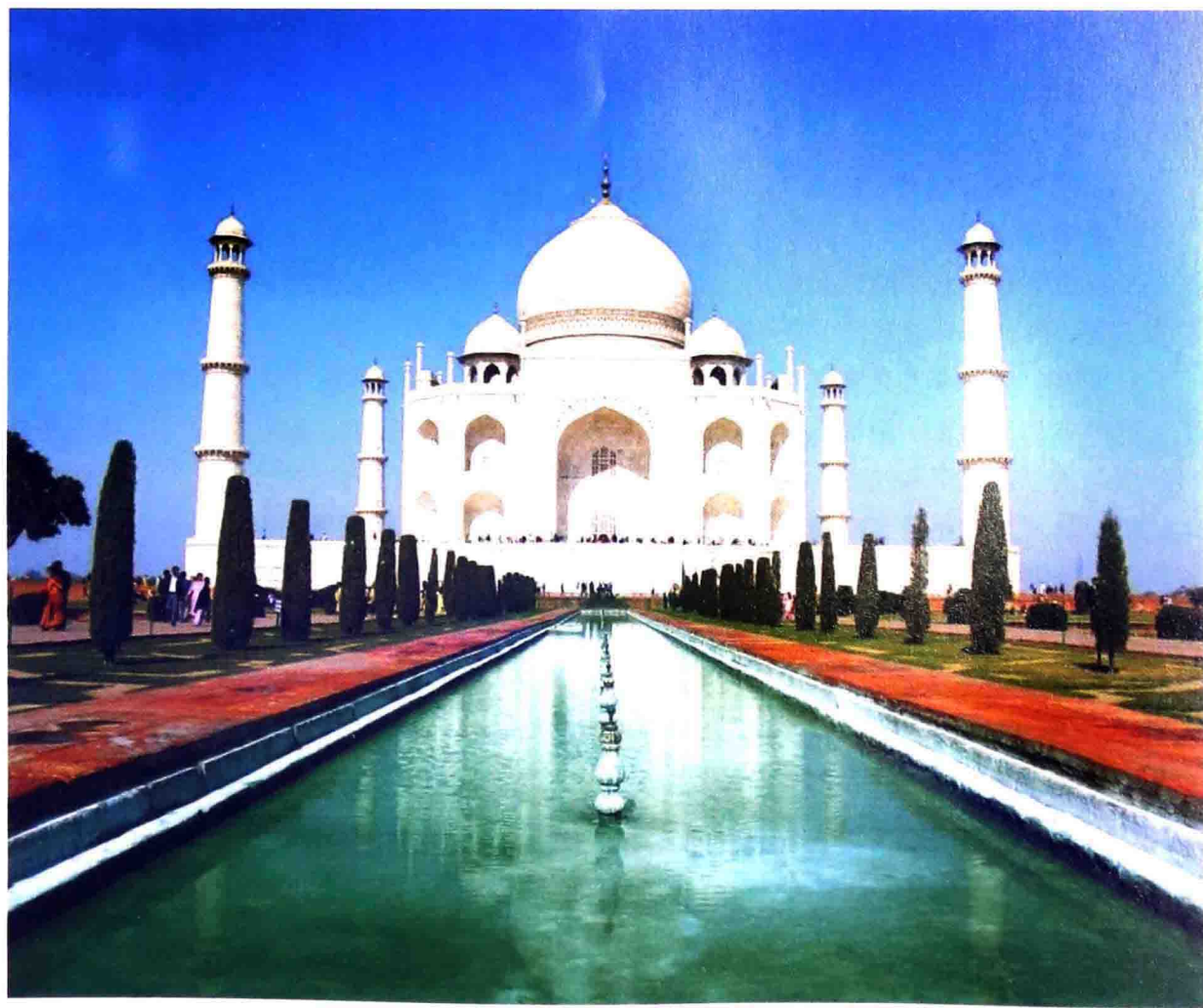

图1-1 泰姬陵,黄金分割的美

图1-2 靳埭强，《大手牵小手》，香港回归祖国的纪念银器，优美的质感、圆润柔和的造型，不仅满足了视觉快感，也升腾起一股温情。

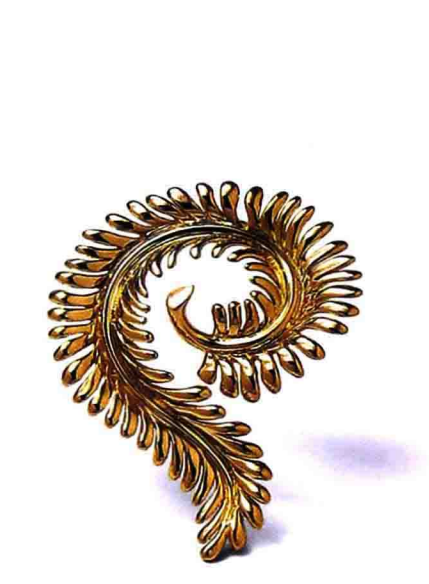

图1-3 黄金饰品，带给人们高贵、华丽、奢侈的情感体验与视觉

图1-4

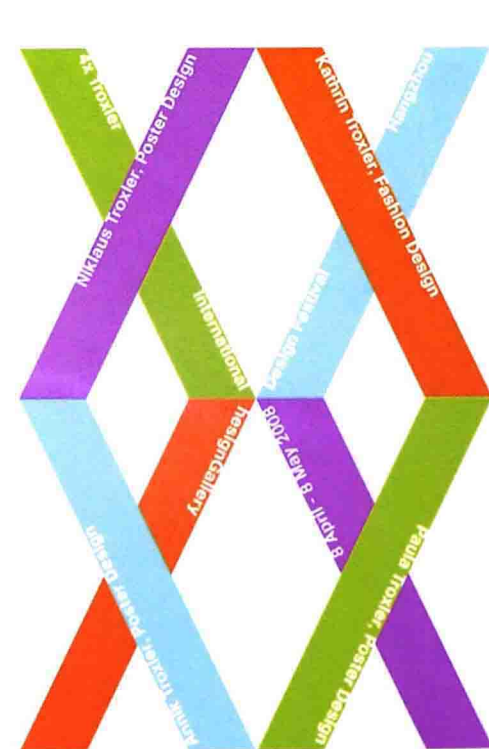

图1-5

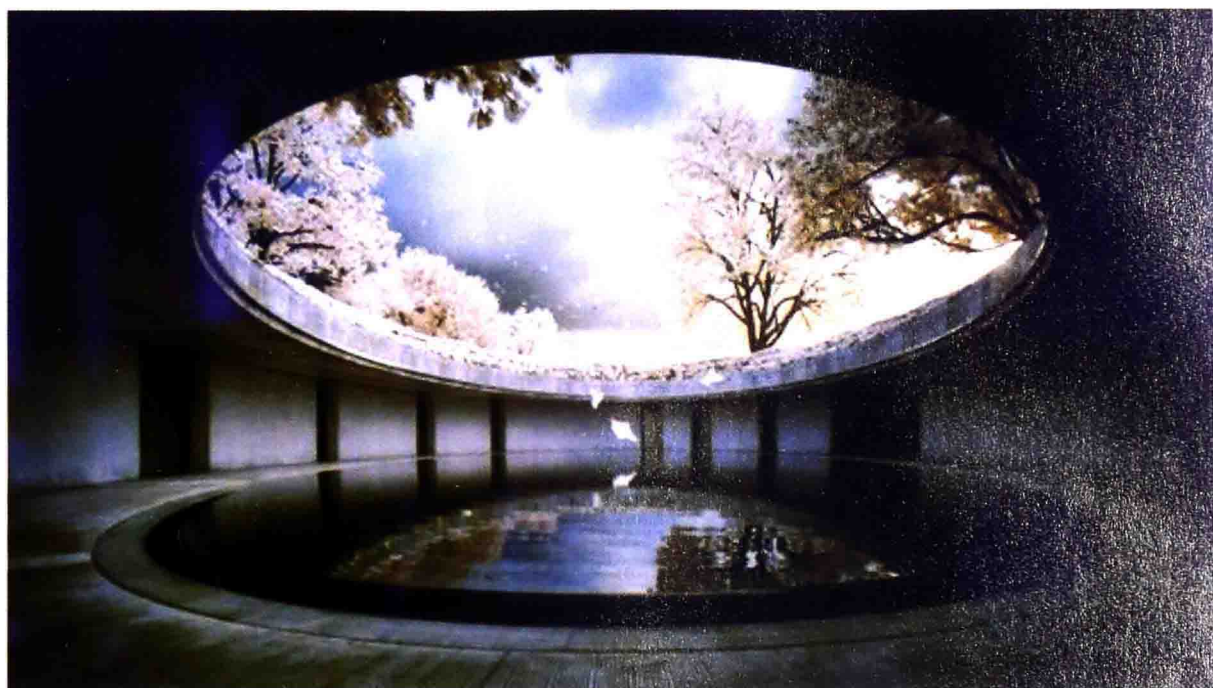

图1-6 安藤忠雄，《水御堂》，御堂的设计，在莲花池的包围中慢慢进入庙宇，其实有着洗涤心灵的意味，莲花池畔宁静中带有禅意，神寺里又透露出一种不可侵犯的庄严。

第2章 美感

2.1 形式设计的美感定义

2.1.1 形式设计的美感定义

欢乐的毫无规则的跳动变成舞蹈；手臂的乱挥乱动变成优美而协调的哑剧；由感而发的杂乱的声音得到发展，并开始服从节奏，逐渐成为歌唱。如果说，特洛伊的军队有如群鹤在飞，呼啸着奔向战场，那么，希腊军队则是在沉默之中接近敌人，并带着一种庄严的、有节奏的步伐。前者使人们只看到了一个盲目力量的横溢，后者则使人们看到了形式的胜利，看到了规律的朴素和庄严。在这段论述中，席勒提到了如何表现形式设计美感的一些常见的方式。如图2-1、图2-2所示。

图2-1

图2-2

在自然界中，形式设计的美感随处可见。如人体的左右对称并形成的均衡感、海螺内部环绕的结构产生的黄金比例之美、树木生长年轮产生的节奏和肌理效果、蝴蝶翅膀的花纹等。如图2-3、图2-4所示。

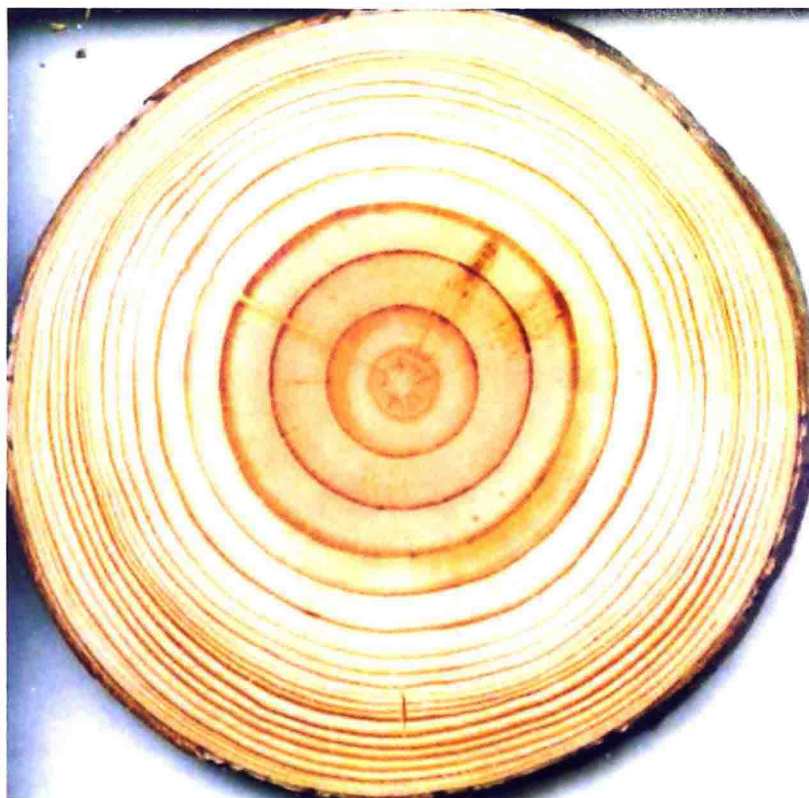

图2-3