

高等院校艺术设计专业基础教材

平面构成基础

PINGMIANGOUCHENGJICHU

陆叶 编著

 中国纺织出版社

高等院校艺术设计专业基础教材

平面构成基础

陆叶 编著

 中国纺织出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

平面构成基础 / 陆叶编著. — 北京: 中国纺织出版社, 2004.5
高等院校艺术设计专业基础教材
ISBN 7-5064-2859-8/J · 0157

I. 平… II. 陆… III. 平面构成 — 高等学校 — 教材 IV. J06
中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 110176 号

策划编辑: 由炳达 责任编辑: 王文仙 特约编辑: 李季娟
责任校对: 楼旭红 责任设计: 何建 责任印制: 刘强

中国纺织出版社出版发行

地址: 北京东直门南大街 6 号 邮政编码: 100027

电话: 010 — 64160816 传真: 010 — 64168226

<http://www.c-textilep.com>

E-mail: faxing@c-textilep.com

中国纺织出版社印刷厂印刷 密云西康各庄装订厂装订

各地新华书店经销

2004 年 5 月第 1 版第 1 次印刷

开本: 889 × 1194 1/16 印张: 8.75

字数: 150 千字 印数: 1 — 5000 定价: 26.00 元

凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页, 由本社市场营销部调换

《高等院校艺术设计专业基础教材》编审委员会

主编 廖 军

顾问 诸葛铠

编委 刘昌明 陆 叶

吴晓兵 何企新

张新权 张骅骝

袁 牧 徐 宾

徐海鸥 黄国松

黄 莉 谢宁宁

序

艺术设计是英语 design 一词的译名，艺术设计学科在第二次世界大战后得到了迅猛的发展。艺术设计早些年在国内是以工艺美术来命名的。设计师作为一种职业始于20世纪初。艺术设计是艺术、科学与技术的结合，是人们有意识的造物活动，因此，它既有审美的价值，又有实用的功能，它比美术作品更贴近人们的生活。大到环境艺术，小至纽扣造型，艺术设计在人们的生活中无处不在。

改革开放以来，随着我国国民经济GDP指数的不断增长和人们物质生活水平的不断提高，注重生活质量，讲究生活品位已成为人们的共识。以着装为例，人们早已不仅仅满足于穿得暖、穿得好，而是要穿出个性，穿出档次，穿出时尚，穿出健康。时代呼唤着好的艺术设计作品，社会需要优秀的艺术设计人才，艺术设计事业在我国方兴未艾。

要培养优秀的艺术设计人才，首先就要发展艺术设计教育。从包豪斯学院至今的近百年里，世界各国都注意到了这一点，其中尤以德国、法国和东方的日本为先。近年来我国的艺术设计教育也有了空前的发展，各类设计学院如雨后春笋般层出不穷，专业设置和人才培养也都超过了历史上任何一个时期。仅从每年高等院校艺术设计专业的入学考试中，我们就不难看出报考艺术设计的热度有增无减，呈逐年上升趋势。许多学习美术的考生都将艺术设计作为自己的首选专业，这也从一个侧面反映出我国近20年来的发展步伐，这是社会进步的表现，也是历史发展的必然。但是，在艺术设计被越来越多的人所接受和关注以及艺术设计教育蓬勃发展的同时，我们也应该清醒地看到，我国的艺术设计教育还有许多不合理的地方有待进一步的改革和提高，诸如办学特色问题、人才培养的定位问题、教材的更新问题等等。

受中国纺织出版社的委托，由苏州大学艺术学院组织编写了这套《高等院校艺术设计专业基础教材》。所谓艺术设计基础，用今天的眼光来看应该是宽泛的，思维创意、软件应用等许多课程都可以进入设计基础之列。但我们的这套教材还是以素描、色彩、图案、构成等为主。

这套教材包括：《素描技法》、《速写技法》、《水粉画技法》、《水彩画技法》、《山水画技法》、《花鸟画技法》、《图形创意基础》、《平面构成基础》、《图案纹样基础》、《装饰色彩基础》等10种。

参加教材编写的作者都是长期从事艺术设计基础教学的高等院校教师，他们有着丰富的教学经验和创作能力，在编写中注重基础性、系统性、全面性和实用性。相信这套教材的问世一定会对艺术设计的基础教学有很好的帮助作用，并受到艺术院校师生和广大自学者的欢迎。

在此，我们谨向为本教材提供出版机会的中国纺织出版社和策划编辑由炳达先生及支持本教材出版的中央美术学院、中国美术学院、天津美术学院、西安美术学院、广州美术学院、吉林艺术学院、广西艺术学院、山东艺术学院、山西大学美术学院、河北师范大学美术学院、青岛大学美术学院、江西师范大学美术学院等院校的有关教师们表示深深的谢意。

2003年9月于苏州枕河小筑

目 录

第一章 概述	1
第二章 平面构成的形态要素	2
一、点	2
(一) 点的定义	2
(二) 点的种类和性质	2
(三) 点的线化	3
(四) 点的面化	3
(五) 点的错视	3
二、线	4
(一) 线的定义	4
(二) 线的种类和性质	4
(三) 线的面化	4
(四) 线的间隔	5
(五) 线的错视	5
三、面	5
(一) 面的定义	5
(二) 面的种类和性质	5
(三) 面的点化和线化	6
(四) 面的错视	6
四、体	6
(一) 体的定义	6
(二) 体的种类和性质	6
五、点、线、面、体之间的关系	6
第三章 点、线、面构成的形式美原理	7
一、变化与统一	7
(一) 变化与统一的概念	7
(二) 变化与统一的关系	7
(三) 变化与统一的形式	7
二、对称与均衡	9
(一) 对称与均衡的概念	9
(二) 影响对称与平衡的因素	9
(三) 对称和平衡的基本形式	9
三、重复与群化	10
(一) 重复与群化的概念	10
(二) 重复与群化的特征及表现形式	11
(三) 基本形的确定	12
四、调和与对比	12
(一) 调和与对比的概念	12

(二) 对比的形式	13
(三) 调和与对比的要点	14
五、韵律与节奏	15
(一) 韵律与节奏的概念	15
(二) 韵律与节奏的表现方式	15
六、比例与尺度	16
(一) 黄金比构成	16
(二) 平方根矩形	16
(三) 费波纳齐数列	17
(四) 等差数列	17
(五) 等比数列	17
(六) 调和数列	17
七、分割与组合	17
(一) 分割	17
(二) 组合形式	18
八、图地与空间	20
(一) 图地互换	20
(二) 共用边界	21
(三) 共用形	21
(四) 有意义的负形	21
第四章 抽象图形的视知觉	22
一、视觉概念的形式	22
二、视知觉的整体性	22
三、视知觉的组织能力	22
(一) 相似组合	22
(二) 相近组合	22
(三) 视觉上的“完结假设”	22
(四) 错视	22
(五) 矛盾空间	24
(六) 视觉的动态	25
第五章 抽象设计的拓展	26
一、抽象手法与彩陶纹样的结合	26
(一) 彩陶纹样的种类	26
(二) 彩陶纹样的风格及特点	27
(三) 彩陶纹样在平面构成中的应用	29
二、点、线、面构成与花卉纹样的结合	29
三、平面设计中的肌理与表现	30
作品欣赏	34

第一章 概述

平面构成、色彩构成和立体构成是艺术设计的基础。而平面构成又是色彩构成和立体构成的基础。俗话说：“平地起高楼”，没有平地，自然也就没有高楼。即使是空中楼阁，也是始于第一层。因此，作为艺术设计基础的平面构成自然是艺术设计课程中极为重要的一个训练科目。

平面构成是一门视觉艺术，它是在平面的基础上运用视觉反应与知觉作用形成的一种视觉语言，研究如何创造新的视觉形象和视觉形式，并用形象和形式来表达设计思想。黑和白是最精简、最基本的表现，但不是惟一的表现。

平面构成仅是立足于平面上，以研究形象、形式的作用为主题来探讨如何利用形象+形式，使视线移动能够形成合理的视觉流程，具有诱导、吸引、转移、淡化等功能(图1)。探讨如何利用形象+形式对人的心理状态产生影响，使紧张、松弛、愉悦、茫然、哀痛、刺激等心态得以表现，成为情感的代言人。

造型活动从形态上可分为平面造型和立体造型，从空间角度上看，平面构成是平面造型领域最基本的表现形式，而立体造型是建立在不同平面、曲面基础上的立体空间（如建筑）。

平面构成是现代视觉艺术的基础训练之一，它的基本规律同样适用于其他的造型活动。平面构成基础着重阐述二元空间造型的基本规律，即把点、线、面、体、色彩、明暗、质感等的视觉要素组织化，使之具有美的形态。现代艺术家和设计家力求突破平面的二元空间限定和立体的三元空间限定，试图表现增进了时间因素和运动因素的四元空间效果，这种时空结合的探索正在进入造型领域并不断发展。

设计基础理论概括起来主要有“具象”和“抽象”两种。所谓“具象”和“抽象”主要表现在其应用的资料不同，有的接近自然形态多些，有些则是以脱离自然形象较远的点、线、面为基本要素。两者相比较而言，它们之间仅有概括程度的高低差别，而没有绝对的区分界线。

本书主要以平面设计中抽象形的运用为主要对象加以论述，因为抽象形是平面设计中运用较多的一种形式，更为现代设计所必需。

任何创造物都有自己的形状，形状是构成创造物的美与构造的最重要的因素，形与物是不可分的，无形即无物。时至今日，人类造型活动的范围极为宽广，从广义上讲，用任何设计材料所创造出来的物品都属于造型范畴之内。

如果把造型活动看做一个过程，那么它包含着形态、色彩、质感、空间、运动、光线、形式等内容，它们是不可分割的统一整体。由此可见，造型包含三个主要方面：视觉感受(生理性)、时空特性(物理性)、人的知觉(心理性)。尤为重要的是人的知觉，若离开人的心理活动过程，离开人有意识的创造活动，造型也就失去了意义，而只能是简单的模仿和复制，所以，狭义地讲，造型活动是一种创造过程。

任何设计都离不开生产，这是设计与绘画的根本区别。画家绘制出来的作品仅供人们去欣赏，而设计家的手稿必须加工成实物才能在生活和生产实践中发挥效益，如果没有付诸生产，其设计图纸仅能起到一个资料的作用。一件作品的设计只是整个生产中的第一道工序，它直接影响生产质量的优劣。要成为一名出色的设计家，必须懂得整个生产工艺，了解产品的特征和使用者的需求。

图1 点线面的构成

第二章 平面构成的形态要素

平面构成包括构成要素和形态要素两个方面。最基本的是形态要素,即点、线、面、体;而构成要素是指大小、方向、色彩、明暗、重力、位置、肌理等。以这些基本要素为条件,加以组合构成,便会创造出无数理想的抽象造型。

点、线、面、体在设计学中起到了巨大的作用,随着结构主义的产生,推动了自然科学与艺术及哲学的发展,也促使对点、线、面、体的研究向纵深发展,从研究它们的形式到研究它们的作用及应用。

由于设计者个性与心理状态的不同、文化素养的差异,点、线、面、体会呈现出千姿百态的变化形式。作为集约化符号的抽象意义和内在张力及其展示出的组合形态,使接受者得到相应的或强化了的感情印象和信息感受,使身心得到愉悦的满足。无论何种设计,其终极目的都是为了人,为了创造更美好的生存环境,满足更高的生活需要。

一、点

(一) 点的定义

几何学上的点是概念中线的开始或终了,是线与线的交叉处。它没有大小,只有位置。对于平面构成来说,点是一切造型的基础,它不但有位置,而且还有大小,也具有面积、形状,各种形状均可(如三角形、五边形),但以圆形表示的图形居多,因为其具有位置和大小,而其他点则除了位置和大小外,还具有方向。

点具有相对性,它的相对性与所处的位置有密切关系。我们平时看到的雨点是“点”;在浩瀚的大海中,一叶小舟也具有“点”的性质;晴空夜晚闪烁着的繁星,尽管它们很大,有的超过地球的上百倍,但在无穷尽的宇宙中,它们同样呈现出“点”的性质。因此,对于点与线、点与面的区分没有具体的标准,只依赖与其他造型因素相对比后产生的效果。

(二) 点的种类和性质

平面构成中的点一般分为实点和虚点两种。

1. 实点

内部充实的点,我们称之为实点。实点是完全独

立的,形状一般呈比较规则的几何形,边缘线比较明确(图2)。

中国民间有在白馒头中间印上一个大红点的习俗,这样做既能提高注目程度,又能增添喜庆的感觉,因而被称做一点之美。在同一个画面中,如果有两个大小不同的点,视觉中心首先会落在大点上。

图2 实点

2. 虚点

虚点是一个空间的概念。从原理上说,如果四周被某些形所包围,那么中间留下的空白便成了点。如果周围的环境不存在了,虚点也随之消失。虚点是依赖于周围的环境而存在的,如果环境改变,虚点的形状和作用也会改变。但虚点在设计中的作用,是其他性质的点所不能取代的(图3)。

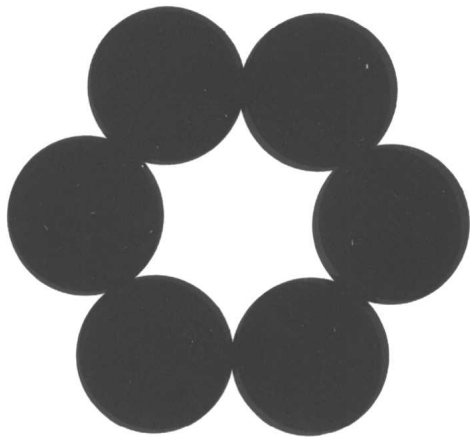

图3 虚点

（三）点的线化

集中排列的点呈现出线的效果，如晚上我们手中晃动一个火点，就会看到由火点所形成的一条线。这就是我们最常见的点的线化实例(图4)。点与点之间的距离越近，它的线化感觉越强，反之则较弱。

此外，点与点之间存在着一种引力，这种引力由点本身的面积及形态所决定，并成正比。在大小不同的两点之间，小点会有被大点拉过去之感。

在处理画面时应充分有效地利用点的大小来从事线的表现，如果点按一定方向逐渐变大，会给人以强烈的方向感，形成带有方向性的点(图5)。

图4 点的线化

图5 带方向性的点

（四）点的面化

密集排列并达到一定面积的点会产生面的效果(图6)。印刷品上的图像实际上就是由大小不同和疏密不同的网点所组成的。

不同大小的点所形成的面的效果是不一样的。点的大小不同或配置上的疏密不同，会给面带来凹凸之感。印象派画家修拉就已经把点运用于绘画。而现代印刷中的照相制版是将影像的浓度协调，将其用单位面积的大小点来表现，通过放大镜，便会看到新闻照片的影像中密集地布满了各种大小的点子，这些点形成了画面的立体感和黑白灰层次。

（五）点的错视

叠纹可以用点，也可以用线来形成，如果把这些点加以条理化，就可形成空间性的叠纹(错视)。所谓“错视”就是感觉与客观事实不相一致的现象。点所处的位置，随着其色彩、明度和环境条件等的变化，会产生远近、大小等变化的错视。

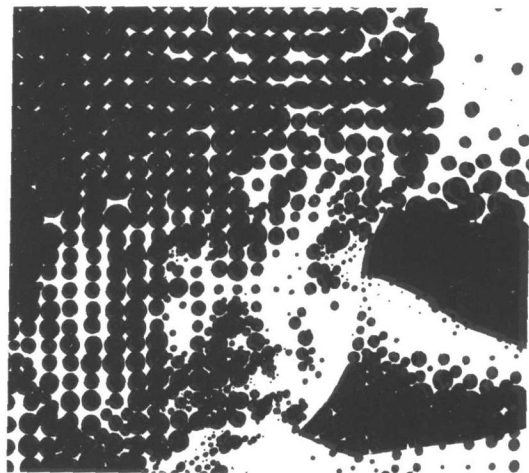
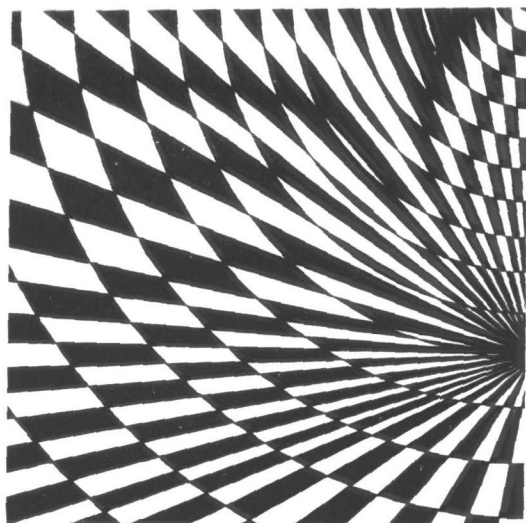

图6 点的面化

一般来说，明亮的暖色在人的视觉上会产生前进和膨胀的感觉。因此，在黑地上的白点与同等大的白底上的黑点相比感觉要大一些。白点有扩张感，黑点有收缩感(图7)。橘黄色的点要比蓝色的点感觉大。按照这一原理，我们在设计中可用明亮的色彩突出主题；使用较暗的色彩，会适当减弱次要部分的文字或图形。

同样大小的两个点，由于周围点的大小不同，就使

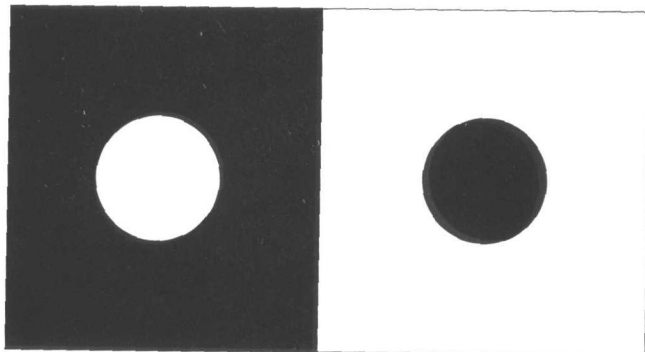

图7 白点的扩张感和黑点的收缩感

中间两个点也产生不同大小的错视。在两图中,中间的圆点是等大的,如果图中周围的点大,由于对比的作用,就会感觉中间的点小,相反,如果图中周围的点小,就会感觉中间的点大(图8)。

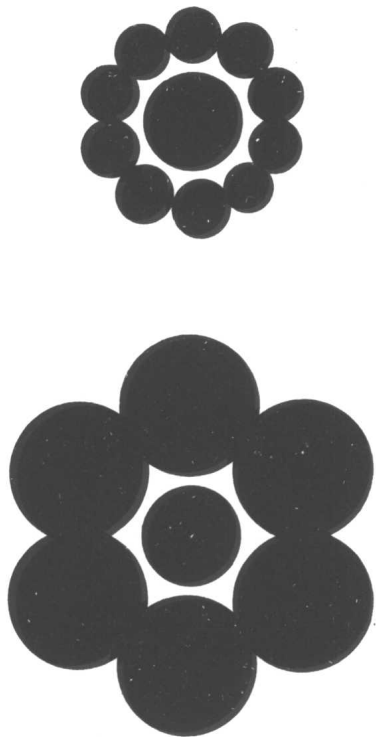

图8 点在不同环境下产生不同大小的错视

图9是两个完全对称的图形。图形上点的位置是由水平和垂直两方向的直线相交而成。由于圆点的大小不同,点与点的间隔也起了变化。有的点因所处的位置不同,给予我们的视觉效果也有差异。图9右上角黑底上的白色圆点,因接近正方形外框的边线,受到来自边线所产生的引力的影响,呈现一种被拉过去的感觉,似乎紧接角隅。相反,在白底左上角的黑色圆点,因不存在边框的影响,便不会发生吸引作用。

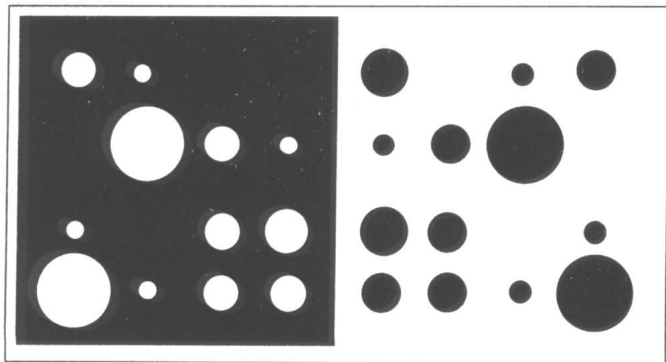

图9 点受边线影响会产生不同的错视

二、线

(一) 线的定义

几何学上的线是没有粗细之分的,只有长度与方向,它是一切面的边缘和面与面的交界。从造型来看,它必须使我们能够看到,所以线具有位置、长度和一定的宽度。线在构成和刻画形象中都发挥着重要的作用。特别是传统绘画艺术,各种不同的线是其主要表现手段。

(二) 线的种类和性质

线是点移动的轨迹,线应是动态的,有速度感的,紧张、直接、锐利、明快、简洁的。

线分两种,直线和曲线,当点的移动保持水平方向即产生直线;当点的移动受外界影响产生偏离,就产生曲线。线具有很强的表现力(如素描中的速写、中国画中的线描),在造型中更具有较强的感情色彩,如细线、粗线、波状线等。

1. 直线

直线一般分为水平线、垂直线、斜线和折线。

水平线 具有静止、安定、平和、静寂和疲劳的感觉。

垂直线 具有严肃、庄重、高尚、刚直等性格。

斜线 人们常常把速度与斜线相联系,斜线具有特定的方向性和动感。

折线 隐藏着面的要素,平面处于形成中。

2. 曲线

曲线分为几何曲线和自由曲线两种。

几何曲线 指用规矩绘制而成的曲线,它是女性化的象征,与直线相比更富有温暖的感情色彩。曲线具有一种速度感和张力感。几何曲线具有直线的简单、明快和曲线的柔软、运动双重性格。

几何曲线的典型代表是圆周,它有对称和秩序美。在设计中,时常运用圆形所具有的美的因素并有组织地加以变化,如进行错位、分割、渐变、重复等,使之在有秩序的情况下更加活泼、有变化。几何曲线有正圆形、椭圆形和涡旋线形。

自由曲线 又称自然线。是自然形成或人们随意描绘的线。是用圆规不能直接表现出来的曲线。自由曲线更具有曲线的特征,更富有变化。其特点主要表现在自由、圆润、有弹性和张力。

(三) 线的面化

线如果大量密集地使用,会形成面的感觉,在设计中,我们可以根据不同的需要用线排列各种图形。线越粗,排列越密,面的感觉越强(图10)。

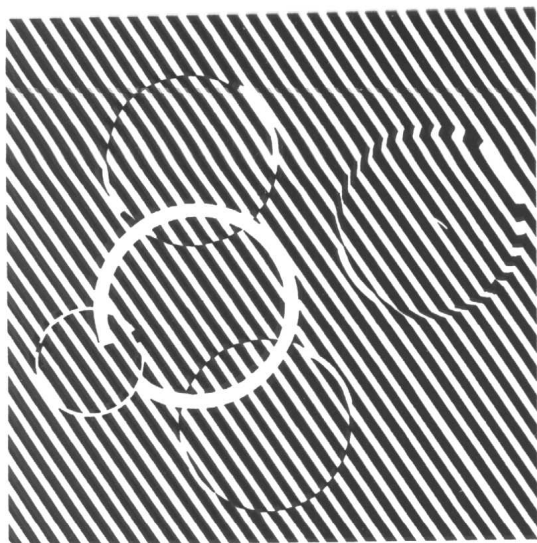

图 10 线的面化

(四) 线的间隔

不论线的粗细、长短、明暗如何，一切条件相同的线在配置的时候，间隔较密的线群离视线较远(图 11)。

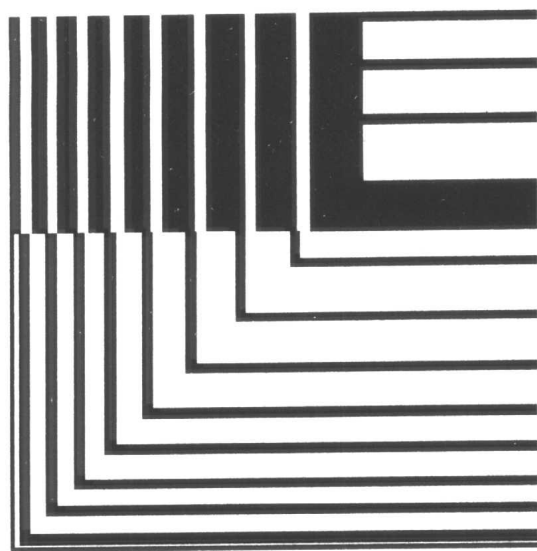

图 11 线的间隔

(五) 线的错视

线的错视指一种直接的画线间接地制造了另一种线的感觉。包括长短的错视、位置的错视、曲直的错视等等(图 12)。

三、面

(一) 面的定义

线的移动形成面，面的移动形成立体。在轮廓线以内涂满墨色，给人以确实、突出、安定乃至充实之感。面的轮廓是由线决定的，如果把线里填满颜色就形成了面，所以线对面的形状有决定作用。如果只有由线组成

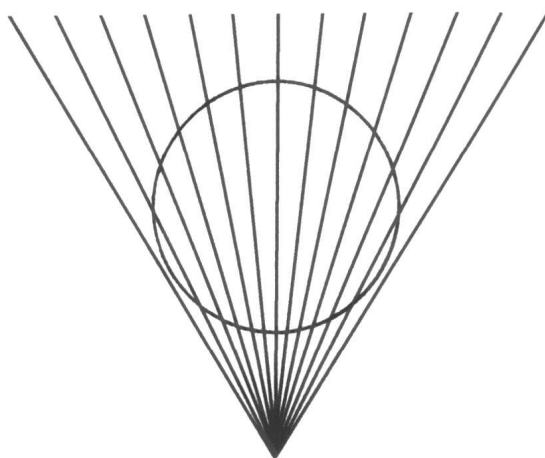
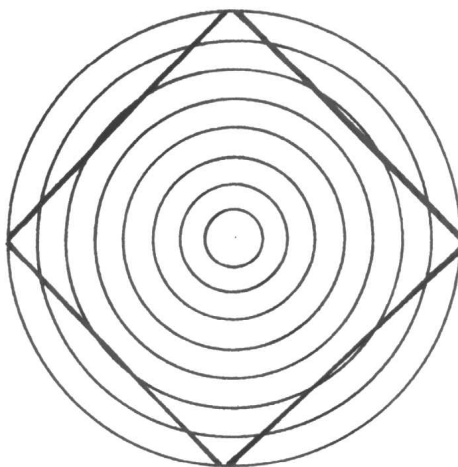
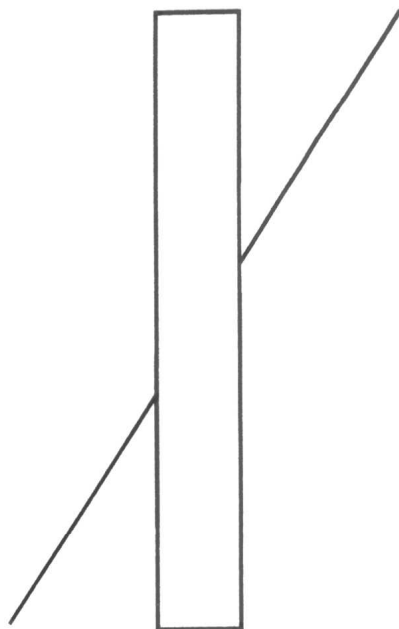

图 12 线的错视

的面的轮廓，内部是空的，虽有面的感觉，但是不充实，因而也就没有安定和量感。

(二) 面的种类和性质

平面的形大体上可以分为三大类：即充实的面、中空的面和偶然形的面。

1. 充实的面

直线形 具有直线所表现的心理特征。它能呈现出一种安全感,在心理上具有简洁、安定、井然有序的感觉。正方形、三角形最能强调垂直线与水平线的效果。

曲线形 它比直线形柔软,有秩序感。特别是圆形,能表现几何曲线的特征,由于它过于完美,显得缺少变化。椭圆形既有变化,又较圆形更富有美感,在心理上能产生自由、整齐的感觉。

自由曲线形 线条流畅,变化较多,它组成的图形较能体现作者的个性。能在人的心理上产生一种幽雅、自由、柔软的感觉。但应避免出现无秩序、繁杂、散漫的效果。

2. 中空的面

直线中空形 由直线组成,中空的形也是直线形。整个图形较整齐,由于空间形又产生了变化。

曲线中空形 图形由曲线或由直线和曲线共同组成,画面较活泼,有生命力。

3. 偶然形的面

如撕裂纸张所形成的偶然形,喷洒颜色所形成的偶然形。偶然形也可按照作者的设计意图来制作。

(三) 面的点化和线化

1. 面的点化

由不同性质的点组成的面即为面的点化。

2. 面的线化

由各种粗细线条排列组合形成的面即为面的线化。

(四) 面的错视

由于形的大小对比、位置的改变及形象的变化作用所形成的错视为面的错视。

四、体

(一) 体的定义

面的运动产生体。面的水平、垂直及曲线旋转产生了各种形状的体,如正方体、圆柱体、环状体等。

(二) 体的种类和性质

在平面上,体的形状有锥体、球体、方体、自由体、柔软的线体、硬挺的面体、抽象的几何体、具象的形体等。一切真实的体都能在平面上得以表现。利用透视图与正投影的方法,均能使立体的宽度、长度、深度及实际形状和组合等各个方面得以展示。

1. 几何形体

几何体是由几何平面组成的形体,如正方体、长方体、三棱锥体。

几何形体的表现特征是:形体的表面为平面,棱线为直线。它在人们心理上的感觉是简练、大方、庄重,它的稳定性强,可以象征稳重、严肃、沉着。

2. 几何曲面立体

几何曲面立体的形成,是由一个带有几何曲线形边的平面,沿着直线方向进行运动,其轨迹便会呈现一种几何曲面柱体。如果其相对的一边为直线,用此平面的直线边为轴,进行旋转运动,该平面的运动轨迹,即为几何曲面的回转体。

在日常生活中,曲面立体的基本造型是很多的,如圆球、圆环、圆柱等。

几何曲面的立体造型,其秩序性强,表面为几何曲面,给人的感觉既严肃端庄,又有曲线变化,是家用器皿等设计的理想造型。

3. 自由曲面立体

它是由自由曲面构成的立体造型,包括自由曲面体和自由曲面所形成的回转体。其中大多数造型为对称形,其曲线变化给人的感觉既优美活泼,又有较强的秩序。如果其曲面变化太大,各面的曲线都不一致,便容易失去整体感,显得琐碎零乱。有些造型还可以适当地与直线结合,以增强其稳定性和坚强感。

4. 自然形体

这里主要是指在客观环境中自然形成的一些偶然形体。各种物质在不同条件下形成,可产生形式繁多的自然造型。这类造型的人工成分较少,绝大部分都反映出该形体朴实的自然形态。

五、点、线、面、体之间的关系

点、线、面、体的界线是很难划分的,在纸面上是一个面的形态,如放置到一个大的空间上就可以看做是一个点,反之,可视的点逐步扩大时就成了面。线与面的区分也要看线的长度与宽度的比例,线的宽度达到一定程度,线便成了面。所以,点、线、面应该根据人的视觉感受而定。点所具备的条件是以小面积为主,有很强的位置感。线所具备的条件以方向性、长度为主,有充实的面积感。

点、线、面、体在平面空间中具有各自的视觉形态特征,但点、线、面、体不属于形态属性问题,而是属于空间限定问题,点、线、面、体的扩大、排列或集合都会失去原有的形态特性,数量、位置、方向、大小、粗细等各种条件的变化都会引起点、线、面、体的相互转化。

体与点、线、面全然不同,是完全依赖点、线、面等元素来表达的形象。因为出现在平面上的体本身就是一个幻觉中的图像,而不是一个真实的存在。没有点、线、面就没有体的存在。

第三章 点、线、面构成的形式美原理

自古以来,对于艺术的本质或一般美的东西,究竟是在于对象的形式,还是在于对象的内容,曾有种种议论,这里所说的形式,是指对美的对象的实际感觉,所谓内容是指它的精神观念方面。

所谓美的形式原理,着眼于形式方面,是指美的对象的整体和部分组成关系中的内在法则。但今天的美学,把美的本质分为形式和内容两方面。偏向任何一方都是错误的,必须把两者作为统一的整体来考虑,要做到形式与内容的统一。

一、变化与统一

(一) 变化与统一的概念

将两个不同的造型因素并置在一起时,它们给人以共同的、整体的视觉感受,即为变化。比例是将变化与统一的量度进行了控制,形成了不同的量度关系,这就是比例。变化的关系有很多,也就是有很多种比例关系。

将两个相同的造型因素并置在一起时,他们给人的共同感觉是形成一个整体,即为统一。最为强烈的统一关系是重复,最微弱的统一关系是特异。

(二) 变化与统一的关系

美的形式法则最为普遍的规律就是变化与统一。任何艺术的感受都必须具有多样统一性,这是辩证唯物论对立统一规律在造型领域的体现。

人类审美的心理要求是多样化的,没有变化的造型就没有艺术趣味,就不能产生艺术感染力,只能是单调、呆板与僵硬,缺乏吸引力,凡有生命力的造型都是富有变化与多样性的,这是人们普遍承认的事实。

把包含许多不同性质的要素或部分集合起来就会引起混乱,作为一个统一体就很难掌握。反之,如果把完全相同性质的部分集合起来,则将陷于单调、千篇一律,以至软弱无力。

所谓多样统一,是有适当的变化,而且作为整体又有牢固的结合。换言之,在统一的前提下,应具有多样性或是处于变化的状态。

统一与变化是不可分割的。一方面,通过造型

的变化来达到视觉心理的满足,但不能因过多的变化而破坏了整体的统一性。另一方面,在对造型形态做调整统一的过程中,又要保持形态的适当变化,以增进造型的活泼、生动性。也就是说,要在变化中求统一,在统一中求变化。两者相辅相成,互有联系。

W.D.泰格对人们追求统一的原因有如下的说明:“我们都是单轨精神的支持者。我们不能同时听两种音乐,或者同时听两个会话。即使想做到,也不过是非常迅速地把注意力从一方转到另一方而已。而这样做时,经验告诉我们会使神经疲乏……”因此,当我们从对象中一次提出大量的刺激时,也必须以相似的迅速过程将它们整理为图型。就是以最少的努力,去认识尽可能多的东西。人们看到夜空镶嵌着的繁星而感到有星座,也是为了满足这种冲动。

在格式塔心理学中把这样的图型化,即在认识过程中对某种刺激构成一种与之相关联的外形,或企图形成一个简单化倾向的统一构造称为倾斜度。在倾斜度方向的构造化进展过程中,创造了快适感的条件。

(三) 变化与统一的形式

当构成对象的要素越多时,对统一的考虑越加重要。统一包括形象特征的统一、色彩明暗的统一和方向的统一。

1. 形象特征的统一

在多种形象存在的画面里,为达到形态特征的统一,可采取如下两种办法去实现。

(1) 有秩序的渐变,可以达到统一的效果。比如从三角形逐渐过渡到圆形,或再往三角形演变等。有秩序的渐变能使画面增强相同特征的共同因素,从而起到统一画面的作用(图13)。

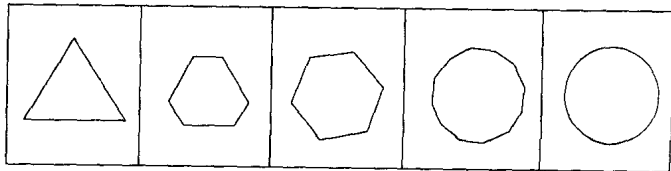

图13 有秩序的渐变

(2) 增加重复形的呼应作用。在画面上的各种不同形象中,主要形象适当增加的重复形或类似形,并进行有秩序的分布及前后穿插、呼应,可达到统一的效果(图14)。

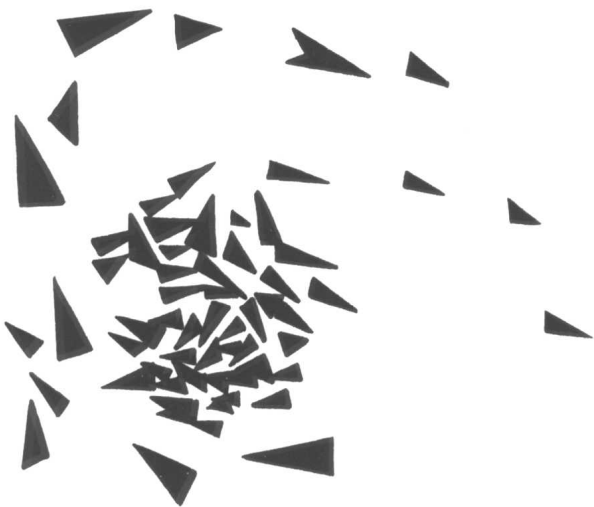

图14 增加重复形

2. 色彩明暗的统一

图15是五条不同明度的色标(黑、深灰、灰、浅灰、白)的渐变序列,它呈现出温柔和谐的优美情调。

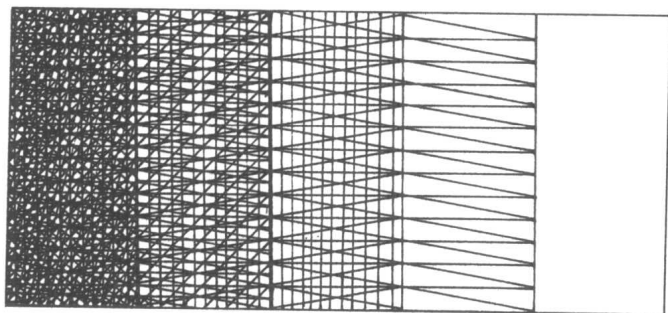

图15 明暗的渐变排列

图16的排列次序是深灰、白、黑、浅灰。相邻色阶的对比强烈,呈现出一种跳跃感和明快感,但也容易产生杂乱、不安定之感。

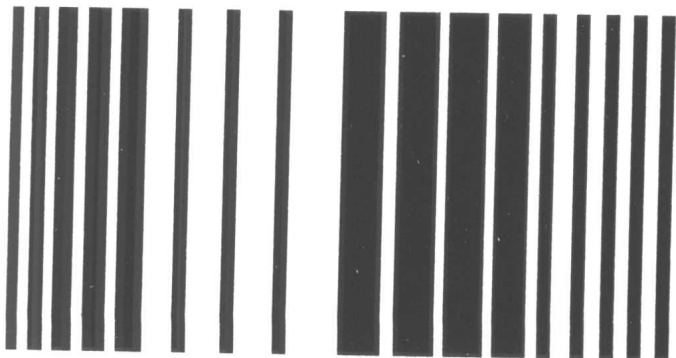

图16 明暗的对比

为了达到色彩关系的调和,首先应在明暗关系上下功夫。适当地渐移排列;同时,在色相上要以同类色为主调,配置以适度的间色,再以少量的对比色加以提示,即所谓“提调子”,起到画龙点睛的效果。

3. 方向的统一

带有一定长度特征的形象都具有一定的方向性。几个或多个形象组合在一起也会产生方向性(图17)。

图17 方向的统一

我们在画面中要注意到方向问题,要有一个主流方向,但也要有适当接近主流方向的支流方向加以配合。如果画面中的方向过多,没有一个统一性,画面就会显得杂乱无章(图18)。

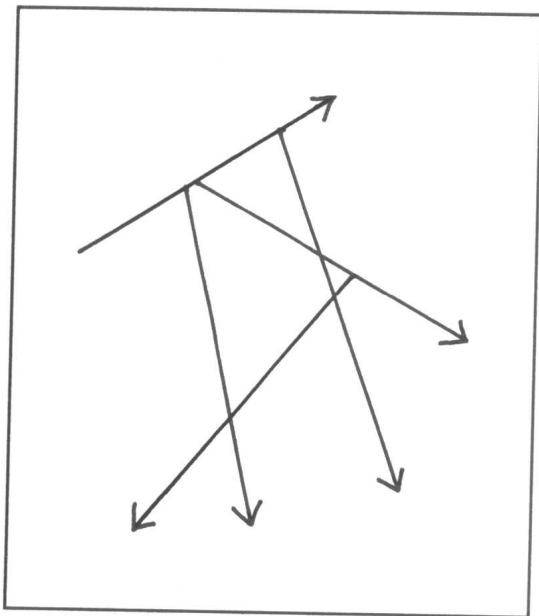

图18 方向过多,没有统一性

过分地考虑统一,就会产生单调的画面。相反,造型要素的数量和变化过多,又会使画面缺乏统一。

为了既不破坏整体的统一,又能形成多种变化,在设计时就必须做到千锤百炼,反复推敲。正如音乐家对韵律、旋律和声音具有正确的听力一样,设计家对形、色、质感等的类似调和、对比调和、平衡、对称等也应有正确的眼光。

二、对称与均衡

(一) 对称与均衡的概念

对称一词来源于希腊语中的symmetros,具有计量的意思。即可由一个单位形重叠,可用一个单位量除尽,从集合的某些部分中能够认识全体。

坎迪因斯基认为整体性的原理是对称,虽然不知道这个原理适用的范围有多大,但无论如何对称对于多样统一来说是非常强有力的武器。

在对称中,对称轴两侧的形或点都是等距离的左右对称(bilateral symmetry)和以一点作为对称的中心、用一定角度回转所排列的放射对称(radical symmetry)。前者具有方向性,有向一个方向流动的性质,后者具有向中心点集中的性质。

在古希腊时期,对称就已成为美的原理之一,我国的传统建筑也大多是对称的。如宫殿、庙宇的建筑设计以及这些建筑中的藻井图案,它们基本都是采取对称的表现形式(图19)。对称的规则性很强,易于得到平衡,因此容易使画面获得安定和统一,具有整齐、单纯、寂静、庄严等优点。但对称也兼备寒冷、坚固、呆板、消极、古典、令人生畏等缺点。

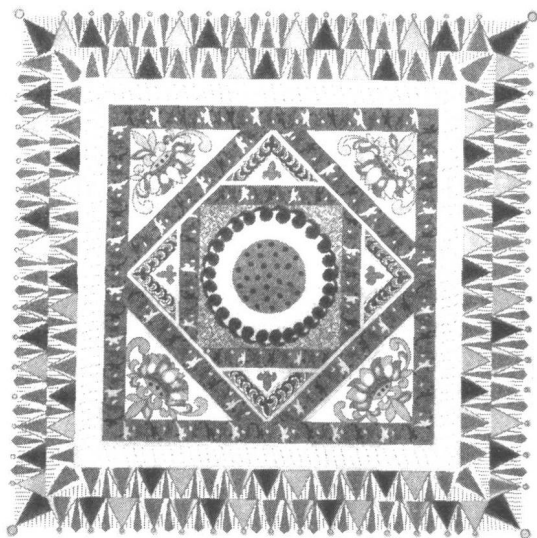

图19 藻井图案

(二) 影响对称与平衡的因素

在日常生活中,打破对称平衡的现象是很多的。这是由于事物在运动的过程中,时常处于不平衡状态。而

人们要随时调整这种不平衡关系,由此,便出现了各式各样的不对称平衡。

任何一件艺术作品,不管其构图、色彩如何变化,都应该有一个视觉上的平衡。如果做不到这一点,便不是一件好的艺术作品。

平面构成中的视觉平衡包括重力和方向的意思,所谓重力、方向就是说构成中任何内容、任何形式都有重力和方向问题。

重力、方向反过来又影响平衡,重力是由位置决定的,一幅设计作品,主题部分越是远离中心,其重力越大;重力还取决于大小,在其他因素都差不多的情况下,物体越大,其重力越大。还有色彩的因素,红色比蓝色重一些,明亮的色彩比灰暗的色彩重一些,规则的形状比不规则的形状重力大。垂直走向的形式其重力看上去比水平方向的重力大;透视对重力有影响,透视越远重力越小;集中比分散的重力大。

方向是由运动暗示出来的,方向同重力一样也影响平衡,因为方向同重力一样也受位置的影响,如椭圆形就同时具有一个向上的运动力和一个向下的运动力。

任何几何形体都有一个向心力,当其外形是规则的几何形体时,无论其形体内部的形式如何,它给人的感觉都是平衡的。

任何一件具体的艺术作品的画面整体平衡,都是通过上面所列举的各种力的相互支持和相互抵消而构成的(图20)。

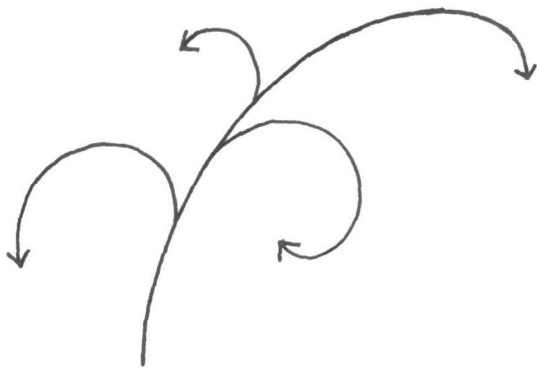

图20 各种力的平衡

(三) 对称和平衡的基本形式

对称与平衡具有较强的秩序感,如果仅拘于上下、左右或辐射等几种对称形式,便会产生单调乏味的感觉。设计时要在几种基本形式的基础上,灵活地加以应用,以收到理想的效果。对称与平衡的基本形式有五种,即反射、移动、回转、扩大与缩小。

1. 反射

反射是相同形象在左右或上下位置上的对应排列。它是对称和平衡最基本的表现形式(图 21)。

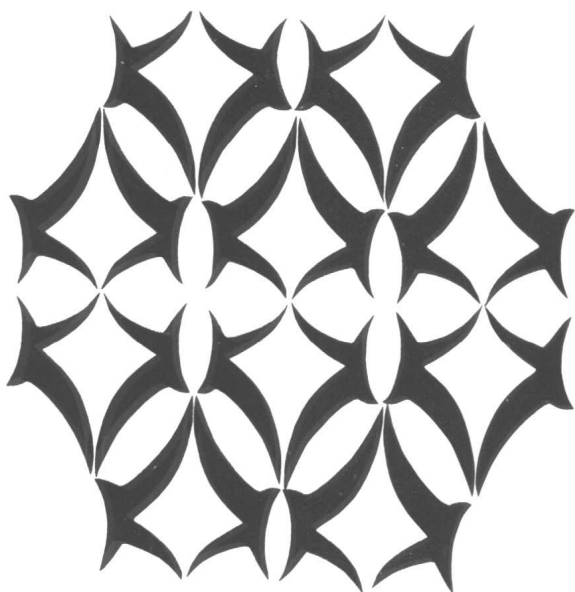

图 21 反射

2. 移动

移动是在总体保持平衡的条件下，局部变动位置。移动位置要适度，要注意其平衡关系(图 22)。

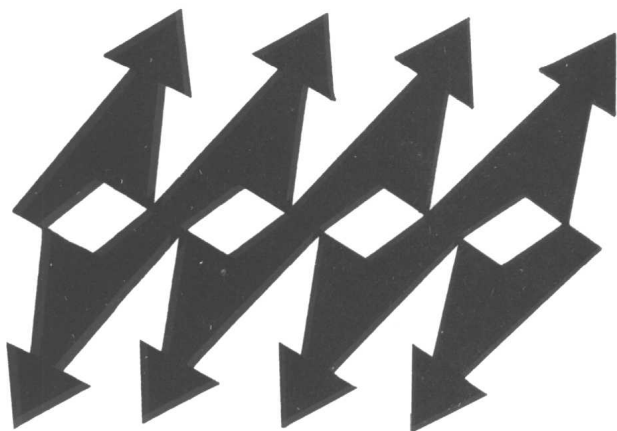

图 22 移动

3. 回转

回转是在反射或移动的基础上，将基本形进行一定角度的移动，增强形象的变化，这种构成形式主要表现为垂直与倾斜或水平的对比。但在总体效果上，必须达到平衡(图 23)。

4. 扩大与缩小

扩大与缩小是通过扩大与缩小其基本形，形成大与小的对比变化，使其形象既有变化，又能达到视觉上的平衡(图 24)。

图 23 回转

图 24 扩大与缩小

以上五种基本形式，既可以单独运用，也可以综合运用，这样做可得到更加丰富的图形。

天平和杆称是物理上的平衡，而平面构成中的平衡是知觉平衡（视觉平衡）。

三、重复与群化

（一）重复与群化的概念

重复就是具有同样性质的要素反复地使用，在音乐上，重复是常用的形式，但与造型设计有所不同，重复在音乐上是以时间的间隔为本质，在造型艺术中则以距离为本质(图 25)。

如果在形象的构成上，打破其横竖重复的排列格式，组成能够独立存在的完整图形，便可构成多种标志、符号类的设计作品，这种表现形式我们称之为群化。群化是重复的一种特殊表现形式(图 26)。