

21世纪高等院校艺术设计专业“十二五”规划教材

◎ 顾 问 / 鲁晓波 蒋啸镝

◎ 丛书主编 / 张夫也 孙建君

平面构成 (第二版)

Plane Constitute

主 编 赵 佳 杨 漾

 南京大学出版社

21世纪高等院校艺术设计专业“十二五”规划教材

◎ 顾问 / 鲁晓波 蒋啸镝

◎ 丛书主编 / 张夫也 孙建君

平面构成 (第二版)

Plane Constitute

主 编 赵 佳 杨 漾

副主编 张宁宁 王 霆 马 良 王天岚

参 编 郭佳磊 闫占军 谭佳华

南京大学出版社

内 容 提 要

本书共7章,分别是平面构成概述、平面构成的基本要素、形态构成理论基础、规律构成形式训练、非规律构成形式训练、平面构成在艺术设计中的应用、平面构成作品赏析。其中对平面构成的组织形式与应用进行了详细的分析,以培养学生的审美能力、创造能力和实践能力,为后续的设计专业课程的学习奠定一个良好的基础。

本书可作为高等院校艺术设计专业及相关专业的教材,也可作为高职高专院校及各类培训机构相关专业的教学用书。

图书在版编目(CIP)数据

平面构成 / 赵佳, 杨漾主编. — 2版. — 南京:
南京大学出版社, 2015.7
21世纪高等院校艺术设计专业“十二五”规划教材
ISBN 978-7-305-15641-0

I. ①平… II. ①赵… ②杨… III. ①平面构成(艺术) — 高等学校 — 教材 IV. ①J061

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第178334号

出版发行 南京大学出版社
社 址 南京市汉口路22号 邮 编 210093
出 版 人 金鑫荣

丛 书 名 21世纪高等院校艺术设计专业“十二五”规划教材
书 名 平面构成(第二版)
主 编 赵 佳 杨 漾
责任编辑 李建钊 编辑热线 010-82893902
审读编辑 蒋桂琴

照 排 广通图文设计中心
印 刷 北京彩和坊印刷有限公司
开 本 889×1194 1/16 印张 9.5 字数 280千
版 次 2015年7月第2版 2015年7月第1次印刷
ISBN 978-7-305-15641-0
定 价 45.00元

网址: <http://www.njupco.com>
官方微博: <http://weibo.com/njupco>
官方微信号: njupress
销售咨询热线: (025) 83594756

- * 版权所有, 侵权必究
- * 凡购买南大版图书, 如有印装质量问题, 请与所购图书销售部门联系调换

21世纪高等院校艺术设计专业“十二五”规划教材

顾问

鲁晓波 清华大学美术学院院长, 教授, 博导
蒋啸镝 湖南师范大学教授

丛书主编

张夫也 清华大学美术学院教授, 博导
孙建君 中国艺术研究院工艺美术研究所所长, 研究员, 博导

专家指导委员会名单 (按姓氏拼音排序)

白天佑 甘肃政法学院艺术学院院长, 教授
陈劲松 云南艺术学院设计学院院长, 教授
陈卢鹏 韩山师范学院副教授, 国家室内高级设计师
戴 端 中南大学建筑与艺术学院教授
杜旭光 河南师范大学美术学院副院长, 教授
高俊峰 河北科技大学艺术学院院长, 教授
谷 林 齐鲁工业大学艺术学院教授
关 涛 沈阳理工大学艺术设计学院副院长, 教授
郭线庐 西安美术学院院长, 教授
何人可 湖南大学设计艺术学院院长, 教授, 博导
贺万里 扬州大学美术与设计学院院长, 教授
胡玉康 陕西师范大学美术学院教授, 博导
荆 雷 山东艺术学院设计学院院长, 教授
李 兵 绵阳师范学院美术与艺术设计学院副院长, 教授
李 杰 中国传媒大学教授, 导演
李 林 淮海工学院艺术学院院长, 副教授
林 木 四川师范大学美术学院教授
刘同亮 徐州工程学院艺术学院副院长
马 刚 兰州商学院艺术学院院长, 教授
潘 力 大连工业大学服装学院院长, 教授
彭 红 武汉科技大学艺术与设计的学院教授
舒 平 河北工业大学建筑与艺术设计学院副院长, 教授
陶 新 辽宁何氏医学院艺术学院副教授
万 萱 西南交通大学艺术与传播学院教授
王承昊 南京晓庄学院美术学院院长, 副教授
王健荣 湖南师范大学美术学院教授
吴余青 湖南师范大学美术学院教授
谢 芳 湖南师范大学美术学院教授
徐伯初 西南交通大学艺术与传播学院教授, 博导
许 亮 四川美术学院设计艺术学院副院长, 教授
许世虎 重庆大学艺术学院院长, 教授
杨贤艺 长江师范学院美术学院副院长, 教授
姚 远 燕山大学艺术与设计的学院副院长, 副教授
姚月霞 苏州大学应用技术学院副教授
虞 斌 九江学院艺术学院副院长, 副教授
袁恩培 重庆大学艺术学院教授
詹秦川 陕西科技大学设计与艺术学院执行院长, 教授
张建伟 河南师范大学美术学院院长, 教授
赵 勤 江西科技师范大学美术学院教授, 硕导
钟 磊 浙江树人大学艺术学院副教授

序 Preface

平面构成是一门重要的设计基础课程。它以视觉经验为基础,强调视觉感受、视觉思维和视觉表现。虽然平面构成体现的是二维空间,但其包含的应用规律以及基础法则同样适用于其他维度的设计。它是一种具有共性的设计语言,广泛应用于各个艺术、设计领域。通过对这门课程的学习,学习者可以加深对形与形之间关系的理解,培养组织形、创造形的能力。可以说,对平面构成的掌握和运用是所有专业设计者必备的基本能力。此外,平面构成也可以启发和培养非专业人士的创新思维。

优秀的平面设计教材不仅能使学生掌握完整的设计基础知识,了解系统的设计理论框架,更应体现这门课程的实用价值,满足学生学以致用的诉求。同时,作为一本高校教材,它对学科前沿理论应有重点介绍,这是提高学生理论水平的最好方法,只有这样才能使教材不至于和当下设计领域的前沿理论脱节,才能紧跟时代步伐,体现出创新和严谨的科学态度。

为了达到以上目的,编者在编写本书时,始终贯彻这样的宗旨:内容完整规范而不晦涩,信息充分广泛而不冗杂,观念实用而不脱离实际,思想创新而不突兀。力图使本书成为理论与实践完美结合的载体。

本书编者来自不同的高校,兼容了各地设计学学科教育的精华,既有经验丰富的艺术设计教育专家、专业基础扎实的教学骨干,也有思想超前、极具时代感的年轻教师,这为最大限度地丰富和汇聚理论观点与教学经验提供了可能,也形成了本书的一大特色——博采众长。

我们期望本书能够让学生了解当前最新的艺术设计信息与设计成果,了解符合市场需求的经典案例和国内外的设计水平,从而进一步为设计实践指引方向;使学生既能从理论上学到平面构成的美学知识,提高自身的审美能力和文化素养,开阔视野,又能更新思维模式,完善与创造更富于现代感的设计表现形式,从自然、生活、社会、学习等诸多方面进行新的思考。

海南师范大学美术学院院长、教授、硕士生导师

前言 Foreword

平面构成作为艺术设计的重要基础理论，已经成为培养现代设计人才的重要课程。平面构成是一切设计尤其是平面设计的重要基础，主要研究视觉形象的构成，将点、线、面这些基本元素按照一定的规律进行排列、组合，产生变化无穷的图形，从而给人一种特殊的视觉效果。平面构成是没有具体目的的视觉创造，主要通过形态要素及其空间组合原则的研究，创造独特的新形象。它不同于绘画，也不同于其他图案，而是一种带有规律性、抽象性的图案设计。这些抽象图案依据从具象形态中提取的视觉元素，运用点的分布、线的节奏变化、面的组合，以及黑白、色彩的对比，形成不同的空间变化、组合关系，表现情感、韵律和力量。

伴随着我国的改革开放，平面构成在我国的艺术设计教育中已经走过了三十多年的发展历程，它源于20世纪初德国的包豪斯教学体系，20世纪70年代末经由日本、中国香港地区传入中国内地，时至今日已成为我国艺术设计专业不可或缺的基础核心课程，被广泛应用于各个设计领域，如平面设计领域、室内设计环境设计领域、服装设计领域、工业设计领域、网页设计领域、建筑绘画领域等。设计的理念也日新月异，新观念、新技术和新手段的加入拓宽了平面构成的审美领域，也丰富了平面构成的表现手法。这就要求新的平面构成教材必须根据现代的设计审美标准，给予平面构成以新的内涵，挖掘新的学习方法，以便更好地适应社会的发展需要，跟上时代的潮流。

本书由赵佳、杨漾主编。本书编者都是具有多年丰富教学经验和艺术设计

经验的高校一线教师，他们来自国内不同的地域，依托不同的教学环境，所编写的各个章节都有独到之处。优质的编写团队保证了本书的内容安排能够紧密联系生活场景。同时，本书列举了大量学生作品，旨在让学生更加直观地理解抽象的规律。另外还选取了世界设计大师

的优秀作品和各个设计行业的优秀范例，目的在于开阔学生的设计视野，提高其鉴赏能力和想象力，促进理论知识的消化，把单调乏味的基础训练课题转换为生动的、符合现代设计观念要求的教学内容。

在此对为本书提供优秀设计作品的大师们表示最衷心的感谢，同时还要对为本书提供大量课堂习作的各位同学表示感谢。

由于时间紧，任务重，编者经验有限，书中难免存在不足之处，恳请专家、同行及读者批评指正。

编者

Contents

目录

第一章 平面构成概述 / 001

- 第一节 平面构成的起源 / 001
- 第二节 平面构成的概念与形态要素 / 004
- 第三节 平面构成的形式美法则 / 005

第二章 平面构成的基本要素 / 013

- 第一节 点的构成 / 013
- 第二节 线的构成 / 017
- 第三节 面的构成 / 021

第三章 形态构成理论基础 / 026

- 第一节 认识形态 / 026
- 第二节 基本形的概念及其组织关系 / 028
- 第三节 群化构成 / 030
- 第四节 打散构成 / 032
- 第五节 图与底构成 / 034

第四章 规律构成形式训练 / 038

- 第一节 骨格 / 038
- 第二节 重复构成 / 040
- 第三节 近似构成 / 043
- 第四节 渐变构成 / 047
- 第五节 发射构成 / 050
- 第六节 特异构成 / 054

第五章 非规律构成形式训练 / 060

- 第一节 对比构成 / 060
- 第二节 密集成 / 065
- 第三节 空间构成 / 068
- 第四节 分割构成 / 075
- 第五节 肌理构成 / 079
- 第六节 联想构成 / 084
- 第七节 替换构成 / 087

第六章 平面构成在艺术设计中的应用 / 090

- 第一节 平面构成在中国工艺美术中的应用 / 090
- 第二节 平面构成在视觉传达设计中的应用 / 098
- 第三节 平面构成在环境艺术设计中的应用 / 111
- 第四节 平面构成在装饰环境设计中的应用 / 113
- 第五节 平面构成在服装设计中的应用 / 121
- 第六节 平面构成在产品中的应用 / 125

第七章 平面构成作品赏析 / 130

- 第一节 优秀学生作品点评 / 130
- 第二节 平面设计大师经典案例赏析 / 135

参考文献 / 146

第一章

平面构成概述

本章知识点

平面构成的起源，平面构成的概念与形态要素，平面构成的形式美法则。

学习目标

对平面构成这一学科有一个总体的了解；重点掌握平面构成形式美法则及其在设计实践中的应用。

第一节 平面构成的起源

平面构成作为我国高等艺术设计院校的专业必修课程，与色彩构成、立体构成并称为三大构成。而平面构成的教学体系源于世界上第一所艺术设计学院包豪斯（图1-1）的教学体系改革。1919年，包豪斯在德国的魏玛成立，创始人著名的现代主义建筑大师瓦尔特·格罗佩斯（图1-2）。包豪斯是一个合成词，由德语Bau（建筑）和haus（房屋）组成，意为“建筑之家”。

图1-1 包豪斯校舍

图1-2 瓦尔特·格罗佩斯

包豪斯以崭新的教育方法和一流的教师团队为世人所钦佩。约翰内斯·伊顿（图1-3）、瓦西里·康定斯基、保罗·克利、爱德华·蒙克、莫霍利·纳吉等世界上一流的艺术家都曾被聘请到包豪斯任教，他们将各种新的艺术观念注入教学和实践。包豪斯教学改革最大的成就是基础课程的开设，基础课程与作坊训练是其教学体系的两大支柱。基础课程以图形、色彩和材料研究三门课程为主，这便是今天平面构成、色彩构成及立体构成的雏形。约翰内斯·伊顿对包豪斯基础课程的设立起到了重大的作用，他提倡在理论研究的基础上，通过实际工作探讨形式、色彩、材料和质感，并把上述要素结合起来。在基础课中，学生必须通过严格的视觉训练，完全掌握平面、立体形式和色彩肌理。

1933年，由于政治和经济上的原因，包豪斯被纳粹政府关闭。尽管包豪斯仅存在了区区14年，毕业生不过520余人，但是它对现代主义设计运动的发展和现代设计教育体系的建立有着不可磨灭的贡献，其历史作用和影响可谓巨大而深远。包豪斯被迫解散后，包豪斯的设计家们纷纷流亡法国、瑞士、英国，而大部分去了美国，欧洲建筑和工业设计的中心也随之转到了美国。包豪斯集中了20世纪初欧洲各国对于设计的新探索与试验成果，尤其是对荷兰风格派、俄国构成主义的发展和完善，集欧洲现代主义设计运动的精粹，把欧洲的现代主义设计运动推向了高峰。

如今，在现代科技美学的基础上，平面构成作为设计基础理论被广泛应用于建筑设计、城市设计、平面设计（图1-4至图1-8）、展示设计、舞台设计、家居设计（图1-9至图1-11）、环境设计、纺织品设计、工业设计（图1-12）等领域，大大拓展了设计艺术的审美领域，丰富了设计的思维及表现手法。

图1-3 约翰内斯·伊顿

图1-4 包豪斯平面设计作品 赫伯特·拜耶

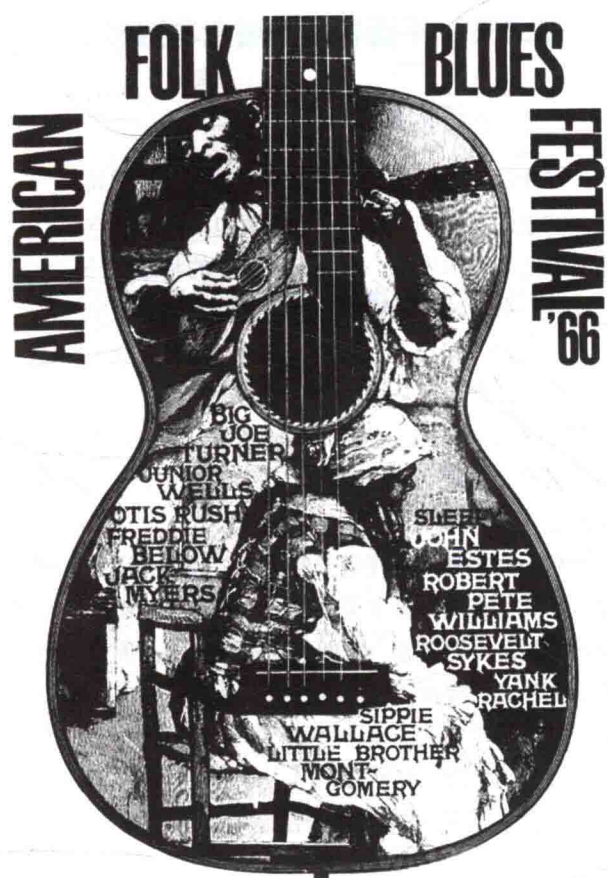

图1-5 德国著名视觉创意设计大师金特·凯泽作品

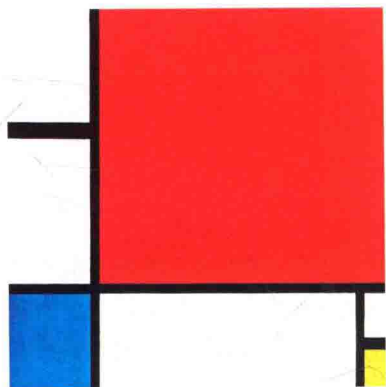

图1-6 红、黄、蓝的构成 蒙德里安

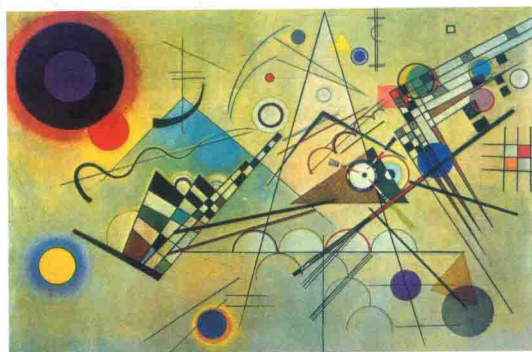

图1-8 康定斯基抽象绘画

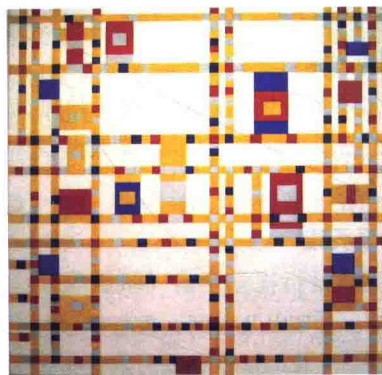

图1-7 百老汇爵士乐 蒙德里安

图1-9 包豪斯时期设计的椅子

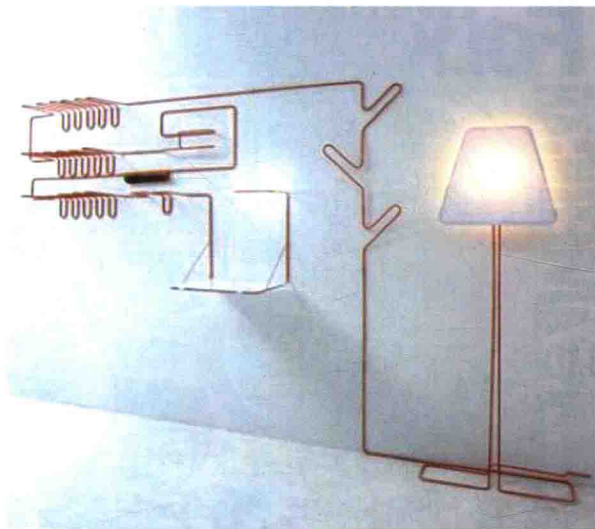

图1-10 当代典型构成式家居造型艺术设计（一）

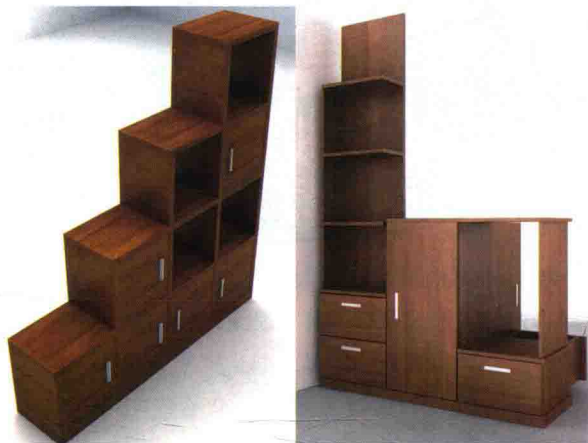

图1-11 当代典型构成式家居造型艺术设计（二）

图1-12 当代结合了构成元素造型的工业产品艺术设计

第二节 平面构成的概念与形态要素

一、平面构成的概念

“平面”是相对于三维空间而言的二维空间，泛指一切平面空间和平面形态，主要包括在平面空间中完成的造型艺术设计，如平面设计中的招贴设计、标志设计、书籍装帧设计、商品包装设计等。

“构成”即构造、解构、重构、组合之意。构成作为现代设计术语是指遵循一定的审美原则，通过理性思维的归纳，表达感性的视觉形象，将不同或相同的形态单元重新组合成新的单元形象，赋予人们新的视觉感受。

平面构成是一种视觉形象构成，是研究视觉语言特征及其构成规律和审美原理的学科。它重在研究和分析视觉语言的形态、空间、运动、光、比例等因素的变化和形式规律。平面构成对视觉语言和形式的分析既能为学习者从事设计工作打下基础，也能帮助设计者提高作品的视觉魅力。

平面构成遵循的创作方法是对复杂、丰富的客观对象进行科学理性的分析，将其还原到“元素”的程度；在平面空间范围内依据形式规律，将本质“元素”重新组合，创造理想的新视觉形象。

二、平面构成的形态要素

平面构成的形态要素包括概念元素、视觉元素、关系元素和实用元素。

1. 概念元素

概念元素是指人的视觉和嗅觉不能直接感觉到，但是意念能感受到的形态。比如针尖上的点、物体边缘的轮廓线、面所包围的体等，即在无形意识下存在的点、线、面、体。概念元素是在创造形象之前，仅在意念中被感觉到的点、线、面、体，其作用是促使视觉元素形成。

2. 视觉元素

视觉元素是将概念元素表现在画面上，通过形状、大小、色彩、位置、方向、肌理等具体形象得以体现。

3. 关系元素

关系元素是指视觉元素（即基本形）的组合形式，由框架、骨架以及空间、重心、方向、虚实、有无等因素决定。其中最主要的因素是骨架，它是可见的；其他如空间、重心、方向、虚实等因素，则有赖

于感觉去体现。

4. 实用元素

实用元素是指设计所表达或包含的内容、目的和功能,如指定的文字、图案、标志等。

第三节 平面构成的形式美法则

形式美是造型艺术设计学科审美的基本规律,也是平面构成学习的重要内容之一。在我们生活的世界中,每个人的生活环境、受教育的程度、生活理想、价值观念等不同,对审美的追求和标准亦不相同,但单在形式条件下,人们对美或丑的感觉存在着一种共识,这种共识是在人类社会长期生产、生活实践中积累而成的。在我们的视觉经验中,挺拔的松树、宏伟的建筑、高大雄伟的纪念碑、冲上云霄的山峰等,它们的结构轮廓都是高耸的垂直线,给人以上升、高大、威严等视觉感受;一望无垠的麦田、风平浪静的海面、广阔的地平线,它们的结构轮廓都是水平线,给人以开阔、拉伸、平静等视觉感受。这些源于生活积累的共识,使我们逐渐发现了形式美的基本法则。

在平面构成这一学科里,形式美法则主要包括变化与统一、对称与均衡、节奏与韵律、对比与调和。

一、变化与统一

千篇一律的视觉形象虽容易被感知,却难以引起人的注意,所以构成中的形态需要有变化。变化体现了事物的个性,变化所带来的创新是设计价值的体现。在平面构成中变化的形态越多,内容越充实,画面也越富有创造力。变化可以从形态的大小、长短、高矮、凹凸、宽窄、厚薄、远近、虚实、聚散、轻重、动静、软硬、曲直、繁简,色彩的明暗、冷暖,色相的迥异等方面去探求。

统一是指形态的相似与一致。在平面构成中,统一可以在杂乱无章中体现出秩序感,在变化中创造美感,使画面和谐并充满规律性。缺少统一的作品往往会因为画面的混乱而丧失视觉美感,因此统一是制约变化的手段。变化与统一体现了哲学矛盾统一的世界观,广泛应用于现代设计当中。

任何一幅设计作品,必须使构成整体的各个局部具有一种有机的联系。初学者在设计思想上往往缺乏这种统一整体的观念,在设计过程中常常将各个局部拼接起来或仅仅局限于某个部分的观察与表现。这样

即使把某个局部处理得富有一定的“美感”,但它相对于其他部分却是一个格格不入的异物,因此谈不上具有形式的美感。

正确运用变化与统一法则,可使作品具有形式美感。如图1-13和图1-14所示,将相同或类似的形态反复并置于同一画面中,体现了和谐统一的设计美感。

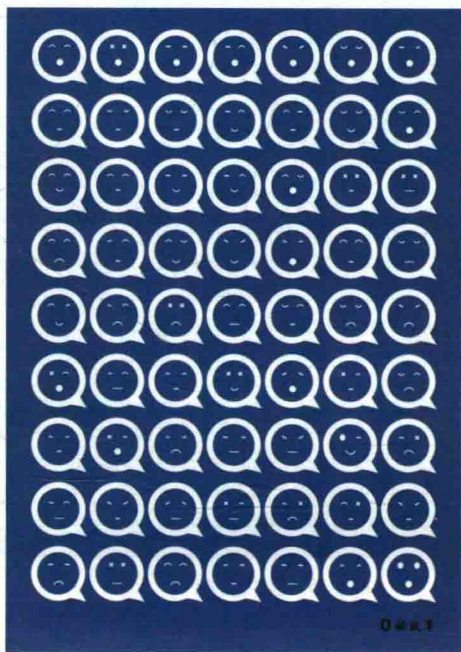

图1-13 变化与统一 (一)

图1-14 变化与统一 (二)

如图1-15和图1-16所示,在同类中突然出现异类,或在大面积的同一元素中突然出现小范围的另类元素,这种富有跳跃性的视觉变化非但不矛盾,反而相得益彰,凸显了艺术魅力。

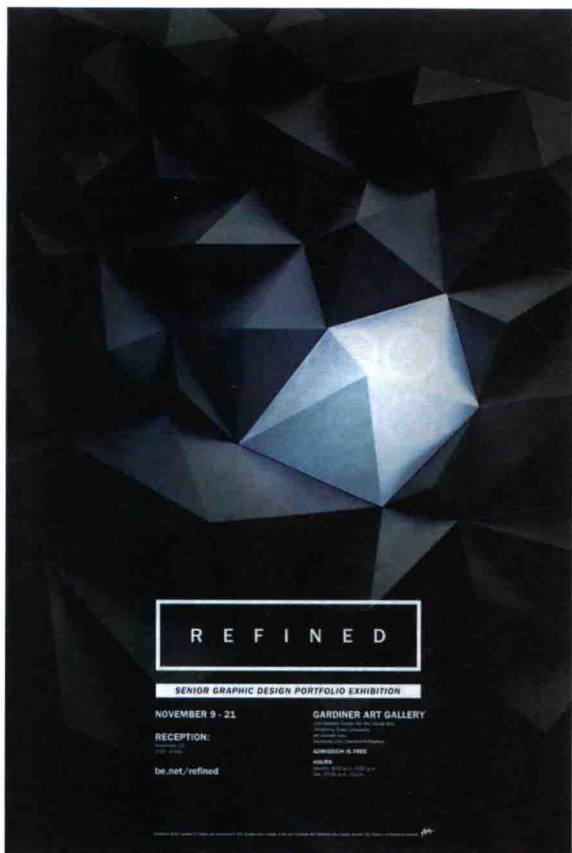

图1-15 变化与统一 (三)

图1-16 变化与统一 (四)

如图1-17和图1-18所示,设计者把简单明快的图形反复运用于作品中,极具层次变化,充分体现了变

化与统一完美结合的视觉美感。

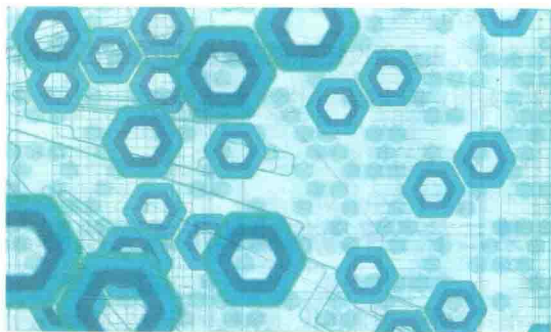

图1-17 变化与统一 (五)

图1-18 变化与统一 (六)

二、对称与均衡

对称与均衡之所以被称为形式美的基本法则,是因为它符合人们最为朴素也最为古典的审美要求,最能使观赏者得到心理慰藉,感到舒适与安全。其他的美学原理都是在对称与均衡的基础上产生的变异和衍生。

对称是人物、动物、植物以及人造物最基本的构成形式,在客观世界中随处可见,如植物的叶片、鸟类的羽翼、人类的四肢和五官、对称的产品和建筑等。应用对称的形式可以得到力的平衡,它体现了庄重、整齐、均匀、协调的秩序美感。平面构成中的“对称”是指以画面横向或纵向的中心线为对称轴,对称轴左侧和右侧的图形相对应和对等(图1-19至图1-21)。

图1-19 自然界中花木的对生枝叶

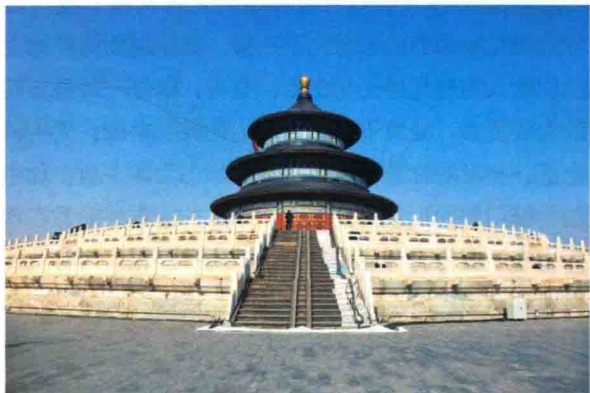

图1-22 天坛

图1-20 呈轴对称的青铜器艺术品

图1-23 上海博物馆新馆

图1-21 对称的鸟类羽翼

图1-24 米兰大教堂

天坛（图1-22）是明、清两代帝王祭拜的地方，采用中轴线布局，景观构图完美，建筑单体精美，天坛的规划意匠和象征手法，迎合了天坛的功能需要；上海博物馆新馆（图1-23）同样采用对称式的表现方法，具有饱含现代感的构成式设计理念，圆顶方体基座所构成的对称形式，象征了“天圆地方”，整个建筑把传统文化和时代精神巧妙地融为一体。此外，许多国外经典的建筑也采用了对称式的构图，比如意大利的米兰大教堂（图1-24），无论是窗户还是尖塔都遵守对称的法则，呈现出壮丽风貌及丰富的历史内涵。

此外，在标志设计中也经常采用对称法则，如图1-25所示。

图1-25 中华全国总工会标志

对称又分为绝对对称和相对对称两种,绝对对称是对称轴两侧的形态完全一致,如建筑物的外廊立柱,给人的视觉感受是庄重、整齐,这是一种最原始的构成要素,处理不当,易产生死板、单调、无生机之感;相对对称是对称轴两侧的形态大体一致,如中国传统门神的形象文武相别,给人的视觉感受是在秩序中富于变化。对称还包括上下对称、辐射对称、旋转对称等形式。

图1-26是一个中国传统的剪纸图案,左右对称是剪纸艺术的主要表现方式之一。

图1-26 剪纸艺术图案

均衡在视觉上是一种等量不等形的力的平衡状态,在平面构成中,视觉上的平衡是根据形象的大小、轻重、色彩及其他视觉要素的分布来达成的。对称在美感上体现的是均齐之美、协调之美,而均衡的美感是活泼而富于变化的,常常给人以错落有致、平衡稳定的感觉。

图1-27是上海世博会标志,与人形相呼应的汉字“世”,巧妙地与数字“2010”组合在一起,相得益彰,既有稳定性又极富动感。

图1-27 上海世博会标志

图1-28和图1-29是具有现代风格的海报设计,文字、图形和色彩在画面上经过精心布置,达到了视觉均衡的效果。

图1-28 海报设计（一）

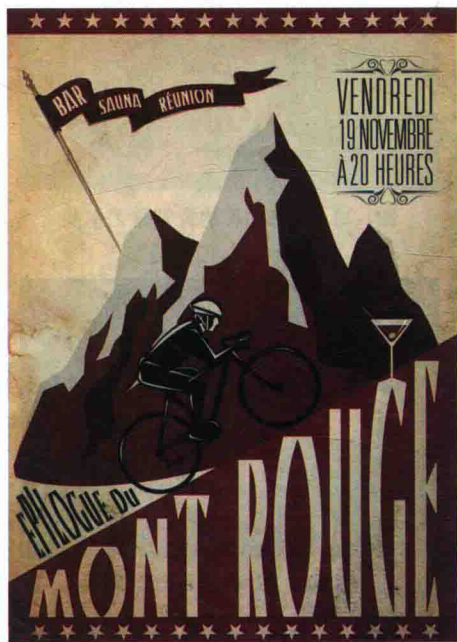

图1-29 海报设计（二）

画面均衡还是摄影创作中潜在的一种关系艺术。灵活地运用和实践,并找出画面布局的规律与表现手法,是提高摄影技法的有效手段。图1-30和图1-31两幅摄影作品,巧妙地利用了点、线、面在构图中的布局,形成了舒适、平衡的视觉效应。

均衡的应用相对于对称来说显得没有规律可循,它更注重一种心理上的感受。应用时要把构成图案的各个元素看成一些物理上的对象,想象它们各自代表的力量,然后在图案上找到一个重心(可以不在中

心,甚至允许有多个重心);当画面呈现出“稳”的感觉后,就可以寻求到一种均衡。

图1-30 摄影作品(一)

图1-31 摄影作品(二)

三、节奏与韵律

和对称与均衡的法则相比,节奏与韵律更富有浪漫色彩。平面构成中的节奏与韵律,同音乐中节奏与韵律的美学内涵完全一致。音乐的节奏与韵律通过不断地重复(节拍)以及重复中的变化(调子)给人以美的感受。同样,平面构成中的节奏与韵律也建立在重复的基础之上。

“节奏”本是音乐术语,指的是音乐中音响节拍轻重缓急的变化和重复。节奏为旋律的骨干,也是乐曲结构中的基本因素。音乐的律动感就是从旋律与节

奏中产生的。客观世界中存在节奏的景象屡见不鲜,如山脉的层叠起伏、人走路的步伐、大海的波浪等。节奏在平面构成中可表现为快与慢、轻与重、密集与分散、平静与躁动等。

图1-32和图1-33是两幅广告创意设计,均以心电图为创意的灵感,画面中构成心电图形的简单线条表达出强烈的节奏感和深刻的内涵。

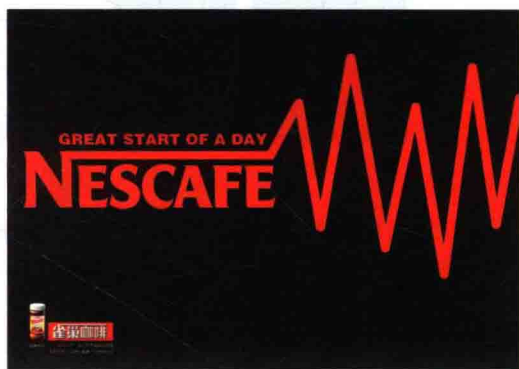

图1-32 广告创意设计(一)

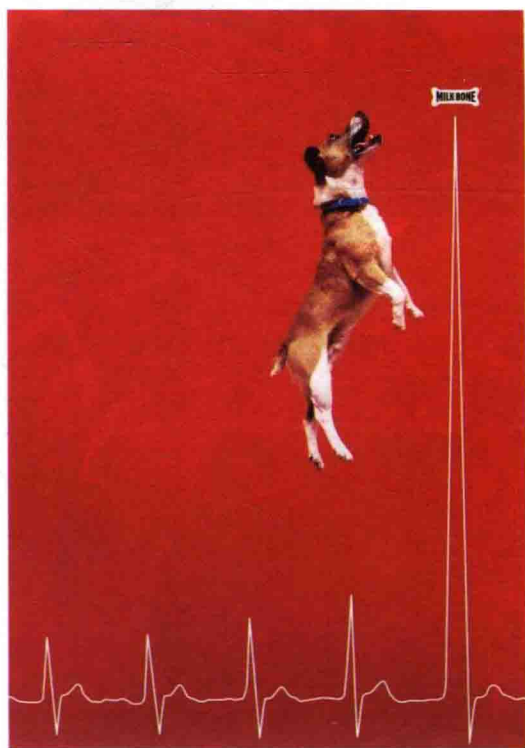

图1-33 广告创意设计(二)

“韵律”原指音乐(诗歌)的声韵和节奏,如诗歌中音的高低、轻重、长短的组合、匀称的间歇或停顿。韵律不是简单的重复,而是比节奏更高一级的律动,是在节奏基础上超脱于线形的一种起伏、流畅与和谐。

图1-34所示的汉字草书“带”字,表达方式酣畅淋漓,体现了中国书法特有的节奏与韵律美。

图1-34 书法艺术作品

图1-35所示是某建筑的外观部分，表现出优雅、现代的韵律美感。

图1-35 建筑结构的韵律美（一）

图1-36所示也是某建筑的外观部分，柔美的曲线线条，使原本生硬刻板的木质建筑材料呈现出生动流畅的艺术韵律。

图1-36 建筑结构的韵律美（二）

四、对比与调和

对比与调和也是在重复中产生的，它与前面的节奏、韵律类似，可以看成对同一个美学原理从不同角度理解的结果。节奏强调的是重复中的一致，而对比与调和强调的是重复中的变化。

“对比”是以相异的因素组合，使各因素间的对立达到可以接纳的程度。也就是把相对的两要素互相比较，产生大小、明暗、黑白、强弱、粗细、疏密、高低、远近、动静、轻重等对比。强烈的对比会给人以视觉甚至心灵上的冲击，从而形成深刻的印象。对比是为了使主题画面具有变化和生气而运用的方法。对比的目的是将受众的注意力吸引到相悖的因素上，产生趣味性或意想不到的效果。设计领域经常会使用对比这一形式美法则（图1-37和图1-38）。

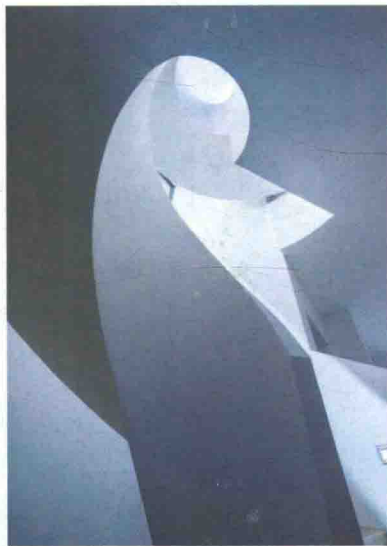

图1-37 室内设计中的曲与直对比

图1-38 疏密与大小的对比