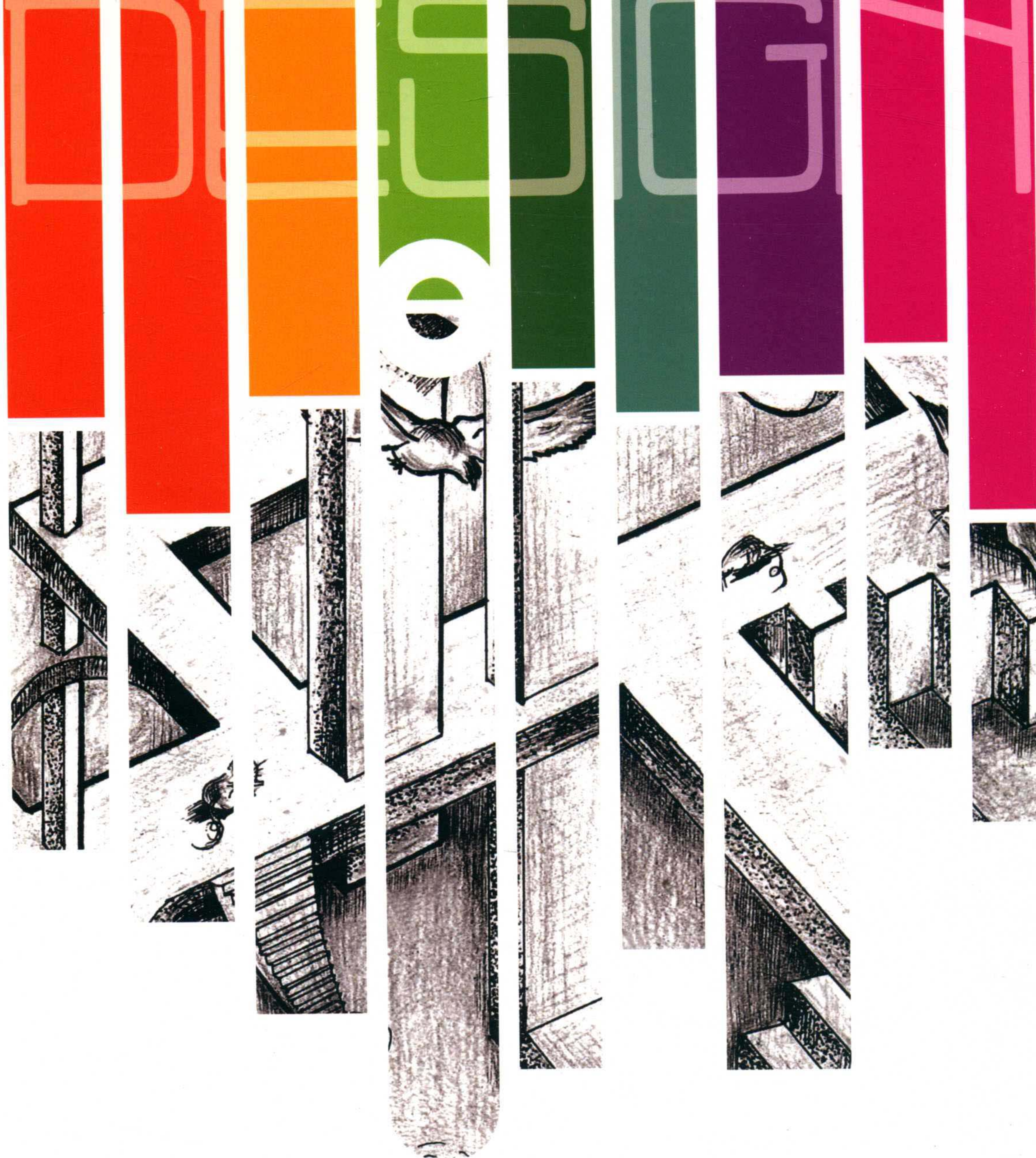

ART AND DESIGN

*And those who're ordinary enough, you'll find them with power. They're men of
unpredictable, honesty and dedication. You're never far from all the difficulties. To
find the truth and win victory there is no one but me!*

全国高等教育“十二五”规划教材

平面构成

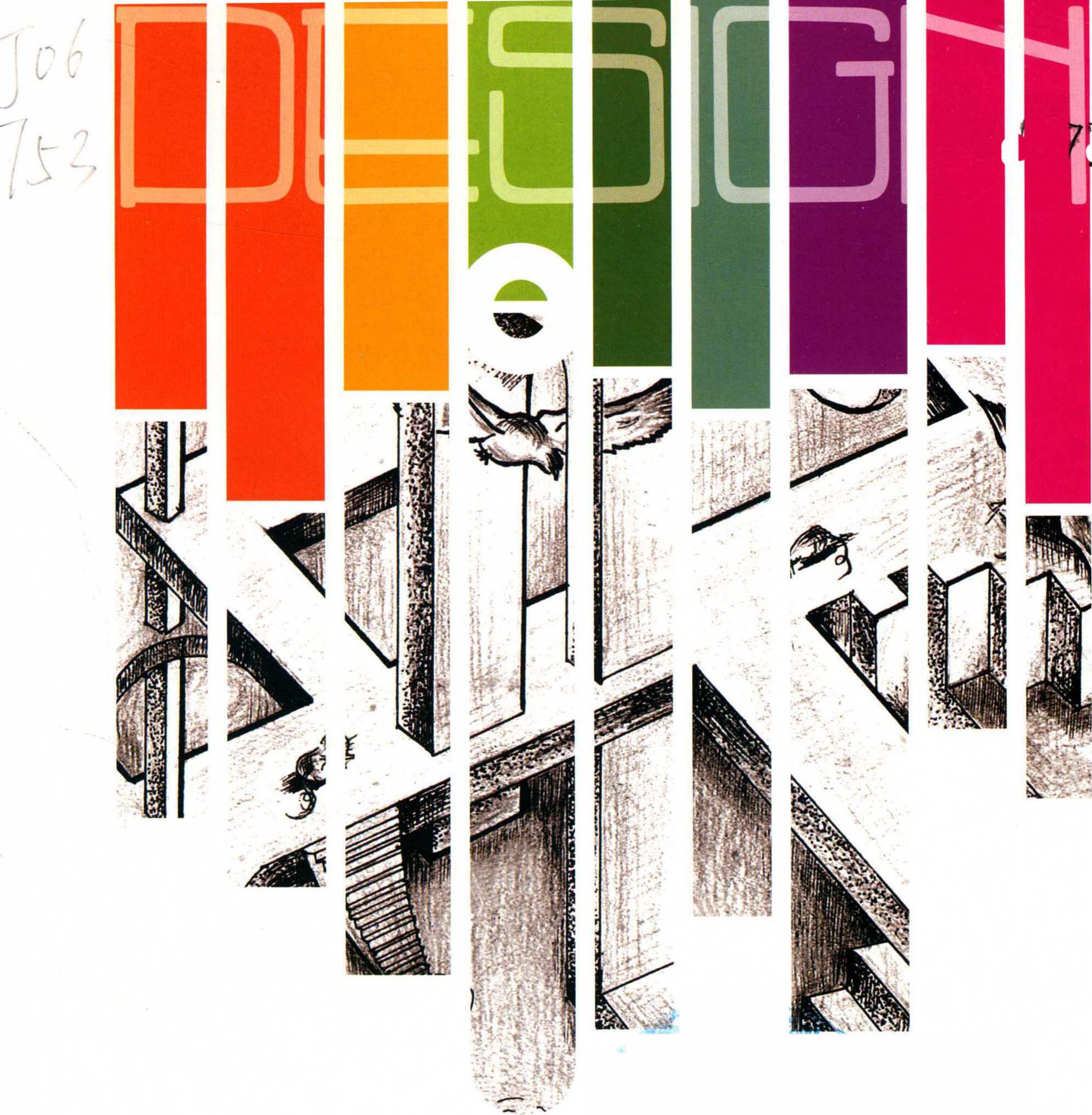
Plane Composition

主 编 刘 玥 王万兴 赵泓森

EONIAN MEDIA

*As the ancient Chinese legend goes, Kua Fu aspired to chase the
sun, but died of thirst on the way, and the cave he left became
a peach grove. Kua Fu pursuing the sun is the eternal symbol of
utopia and relentless pursuit of dream.*

中國民族攝影藝術出版社

平面构成

in

主 编	刘 玥	王万兴	赵泓森		
副主编	田 伟	韩 旭	钟铃铃	张学衡	
编 委	闫 芳	房 强	于修国	代洪涛	符文涛

中国民族摄影艺术出版社

丛书编委会

总 策 划	丁易名		
学术顾问	吕品昌	孙敬忠	郭振山
丛书主编	李宗尧		
副 主 编	高 媛	王艺湘	张 立
	黄 辉	耿立新	
编 委	马 丽	田 伟	郑 欣
	朱 方	刘 欣	韩 旭
	张立雷	钟铃铃	刘晓洁
	王 奇	刘 玥	顾 杰
	叶 莹	李博宇	

图书在版编目 (CIP) 数据

平面构成 / 刘玥主编. —北京: 中国民族摄影艺术出版社, 2013. 8

ISBN 978-7-5122-0438-6

I . ①平… II . ①刘… III . ①平面构成 (艺术)
IV . ① J061

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 142974 号

平面构成

主 编: 刘 玥 王万兴 赵泓森

责任编辑: 殷德俭 张 宇

总 策 划: 丁易名

出版: 中国民族摄影艺术出版社

社址: 北京市东城区和平里北街 14 号

邮政编码: 100013

编辑部电话: 010-64211752 84250639

发行部电话: 010-64211754 65409376

网址: <http://www.chinamzsy.com/>

设计: 北京逐日文化传媒有限公司

印刷: 北京市朝阳区燕华印刷厂

版次: 2013 年 8 月第 1 版

印次: 2016 年 7 月第 3 次印刷

开本: 889 毫米 × 1194 毫米 1 / 16

印张: 6

字数: 180 千字

印数: 10001-15000 册

书号: ISBN 978-7-5122-0438-6

定价: 48.90 元

版权所有 侵权必究

本书所刊载部分图片, 由于无法与作者 (权利人) 取得联系, 本社已将这部分图片的稿酬暂存在本书编辑部。希望作者与本书编辑部联系 (电话 010-65462080), 以便尽早收到稿酬。

总 序 (一)

21 世纪是东方文化兴起的时代,也是艺术设计深入社会方方面面,影响每个人生活的时代。艺术来源于生活,又作用于生活。艺术设计是一门独立的学科,它的研究内容和服务对象有别于传统的艺术门类。同时,艺术设计也是一门综合性极强的学科,它涉及社会、文化、经济、市场、科技等诸多方面的因素,其审美标准也随着这些因素的变化而改变。人类技艺传承意义上的艺术教育,可以说是和艺术的历史同样悠久。我们欣喜地看到,高等院校的艺术类专业如雨后春笋般出现,中国的艺术设计教育越来越受到关注和重视,艺术设计教育进入了一个全新的时代。

艺术设计在社会生活中的需求量越来越大,艺术设计教育的发展对于我们的社会生活及未来有着深远的影响。艺术设计的创新和发展需要更多、更专业的艺术设计人才的加入,时代赋予了艺术设计和这一学科教育以丰富的内涵和重大的责任。

我国的高等教育,尤其是高等艺术设计教育,应该把培养人才的教育目标与市场需求结合起来,引进校企合作,充实教学内容,整合课程设置,更新教学大纲,推进教材改革。教材是体现教学内容和教学成果的知识载体,是进行教学的基本工具,是提高教学质量的重要保证,因此,教材编写应做到与时俱进、通俗易懂,理论与实践相结合。

本系列教材是根据国家教育部高等教育的指导思想进行编写的,融入了国内高等院校先进的教学成果,借鉴了国外高等教育新的思想和观念,与时俱进,开拓创新,使教材建设与我国的艺术设计教育紧密结合。在适度的基础知识与理论体系覆盖下,突出前瞻性、实用性和可操作性,同时强化实训和案例教学,通过实际训练加深对理论知识的理解,更着重于整体能力的培养。

本系列教材的编写,全部由具有丰富的理论知识、多年的教学和实践经验的一线骨干教师和资深教授亲自执笔。为了打造一套具有时代性的权威高校教材,本教材在编写过程中,始终坚持精品、创新、适用三大原则。争取达到“教师易教,学生乐学,技能实用”的目的。最后,希望本系列教材能推动当前的教学改革,提升教学质量,培养更多的艺术人才,提高整个高等艺术设计教育的整体水平。

中央美术学院教授 吕品昌
2013年7月1日

总 序 (二)

目前,世界经济最具活力的创意产业深受人们的关注。而创意设计又从各个方面促进了经济的发展,不仅得到了社会各界的认可,而且自身已经成为不容忽视的巨大产业。随着产业多元化发展,社会对艺术设计类人才的需求量逐年增加。

随着中国经济的快速发展,我国的艺术设计教育事业进入了空前繁盛的阶段。众多艺术设计院校经过二十多年的专业建设,已经从对先进国家设计教育理念、教学模式的学习模仿阶段进入创新阶段,逐步形成自己的教学体系。在发展的过程中不断地进行反思、总结,调整教学结构、完善课程设置、更新教学理念。教材是教学的基础,是课堂教学的具体内容,是教学方法的主要依据,因此,教材的编写要体现科学性、系统性、实践性、前瞻性,要顺应时代发展和社会需求的新特点,同时体现专业技能与素质培养相结合的特点。

本系列教材的推出正是为我国蓬勃发展的艺术设计教育事业的积极回应。这套教材与以往已经出版发行的教材不同之处在于:首先,这套教材更注重整体结构的完整性和课程之间的联系性。从基础课程的设计原理到专业课程的应用指导,更强调教材的实践意义和可操作性;其次,注重理论和实际应用的结合,特别是增加了实训内容来提高学生的创新思维和设计能力,做到学以致用,更加贴近现代教学的发展理念。同时,本系列教材内容简明扼要,语言平实易懂,案例新颖恰当,具备良好的教材特质。

这套教材具有较强的专业性和时代性,是高校艺术设计专业非常适用的教材。作者均为工作在教学前沿的一线教师,他们之中不乏长期从事艺术设计教育的专家、教授、院系领导,不仅具备扎实的理论知识和丰富的教学经验,而且多年坚持艺术创作与社会实践,具备先进的专业理念和实际项目艺术设计经验。

最后,希望本系列教材的出版能够符合当前社会的需要,促进设计教育质量的提高,推动艺术设计教育的变革,对培养高素质应用型专业人才发挥积极的作用。

孫敬忠

二〇一三年六月

前言

新世纪的来临，新的生活方式必将赋予艺术设计以新的历史使命。21 世纪可以说是一个充满着艺术设计的时代。在这个时代里，生产、生活与艺术设计之间的关系已经变得越来越密不可分。特别是随着现代社会商品经济的日渐繁荣，城市数目的逐渐增多以及城市空间的不断扩大，由人为所创造的社会生活环境将会越来越多。生活在这个人造环境之中的人们，在日常生活里所需要的一切衣食住行条件均离不开艺术设计的积极参与，艺术设计水平的高低也将成为衡量一个地域、一个城市、一个乡村乃至一个国家精神文明和物质文明的一个重要标志。中国的设计教育正是在这样一个时代背景下发展起来的，平面构成、色彩构成、立体构成共同构筑了艺术设计教学的基础理论体系。

平面构成是现代艺术设计教育的基础理论课程之一，主要侧重于探讨形式美在所有艺术设计中的构成原理、规律及法则。平面构成对艺术设计具有广泛的指导意义，它从审美的角度对平面结构、布局、形态的变化及形态的组合等形式因素进行抽象的、创造性的思考和理性的设计，按照视觉语言的规律对各种视觉因素进行组织，从而达到启发思维、提高审美能力和培养创造力的目的。为同学们将来进行具体的平面设计做视觉、审美和技法上的准备。

而作为各类设计学科的基础理论课程的平面构成，如何使教学与专业设计教育有机的结合一直是值得思考的教学问题。作者根据自己多年从事平面构成教学的实践经验编写了此书，希望能够探索出一套符合艺术设计不同专业特点的，切实可行的“平面构成”教学模式，为同学们从专业基础向专业设计过渡架起一座桥梁。本书的编写在原理阐述上力求简而精，书中收入了大量的构成示范图例和设计图例，并紧密结合不同专业的特点进行了有针对性的详细分析，此为本书的一大特点，这样既便于不同专业的同学根据自身的专业特点对平面构成原理的理解，提高同学们的学习热情和兴趣，又有利于同学们对教学目标与教学效果有更加直观的了解和认识。希望通过本书的学习，能够使同学达到艺术家教育家伊顿在其《设计与形态》书中所谈到的学习平面构成该课程所需达到的：“解放学生的创造力乃至艺术天赋；把创造性的构图原则展示给今后作为艺术家的学生，让他们观察体验；使学生们有把握地选择自己的工作职业”的目标作为本书编写的最终目标。

编者

2013.6

目 录

001	第一章 平面构成的概述
001	第一节 平面构成的概念
003	第二节 平面构成的起源与发展
005	第三节 平面构成的分类及特点
007	第四节 平面构成的表现规律
011	第二章 平面构成的形态要素
011	第一节 基本造型元素——点
018	第二节 基本造型元素——线
025	第三节 基本造型元素——面
029	第三章 平面构成的基本形
036	第四章 平面构成的骨格
039	第五章 平面构成的基本形式
039	第一节 重复构成
046	第二节 渐变构成
052	第三节 发射构成
057	第四节 特异构成
061	第五节 密集构成
065	第六节 肌理构成
068	第七节 图与底
070	第八节 空间的构成形式
073	第六章 平面作品欣赏
090	参考文献

第一章 平面构成的概述

第一节 平面构成的概念

一、构成的概念

“构成”在《现代汉语词典》中被解释为“形成”和“造成”，是近现代造型的概念。是指从造型要素中提炼出纯粹的形态要素加以研究，研究形与形之间如何组成以及各形态要素之间如何排列的方法，可以说它是一门研究形象的科学，按照视觉效果、力学或者物理学原理进行的一种组合。其中既包括机械作业又包含思维运筹的主观操作，是以自觉性思维与推理性思维相结合，理性与感性相结合的产物。构成是一种现代设计观念，是包括平面构成、色彩构成、立体构成的统称。

我们要认识到，“构成”并不是特指某一种具体的造型艺术和视觉设计，而是对造型艺术、视觉设计中所涉及的形态、色彩、立体空间以及材料、肌理、质感等课题的基本概念、基本原理，是对形态的组合规律、造型结构的组织原则、形式语言的表达等进行的研究。构成的研究内容包括基本原理形式构成和实际应用构成两部分。基本原理形式构成是指主要从理论上去认识造型观念和基本规律及造型要素的分解与重构，而不去考虑它的可行性应用。实际应用性构成是指将基本原理形式

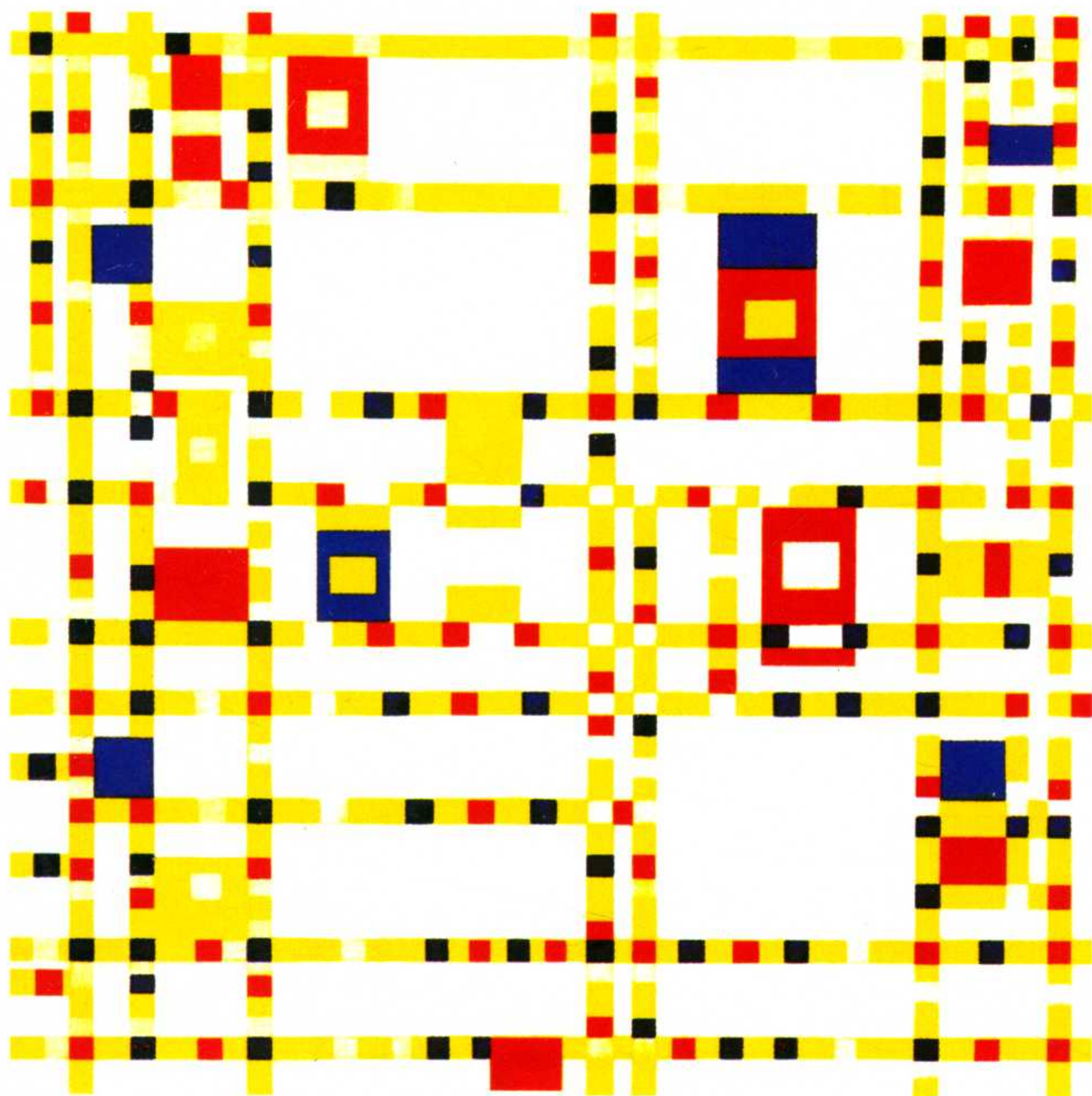

图 1-1-1

构成运用到实际设计中去，它不仅具有基本原理形式构成的形式美感，还具有一定的使用价值和社会价值，是艺术与实际应用的结合体。由于基本原理形式构成不受设计实际内容与工艺等具体条件的制约，可操作性更强更便于训练学生们的想象力、创造力、观察力、思维能力的特点，在我们的构成学习中以其为主要的研究对象。

二、平面构成的概念

平面构成是一种造型概念，同时也是现代造型设计中的一个术语，其含义是指将形态不同或相同的几个单元要素根据不同的造型规律和原则重新组合成为一个新的单元要素。它是设计中最基本的训练方式之一，是一种思维方式和创造能力的训练，是设计者思想与艺术观的再现。平面构成与其他应用设计的学科一样，具有共性的设计语言，是为了创造与完善更具有赋予感的设计理论和表现形式。平面构成以全新的造型观念，给艺术设计课程注入了新鲜的理念。平面构成的形式是多种多样的，主要包括重复构成、渐变构成、发射构成、特异构成、空间构成及肌理构成等形式。它最为突破的一点就是高科技的融入，它综合了现代光学、物理学、数

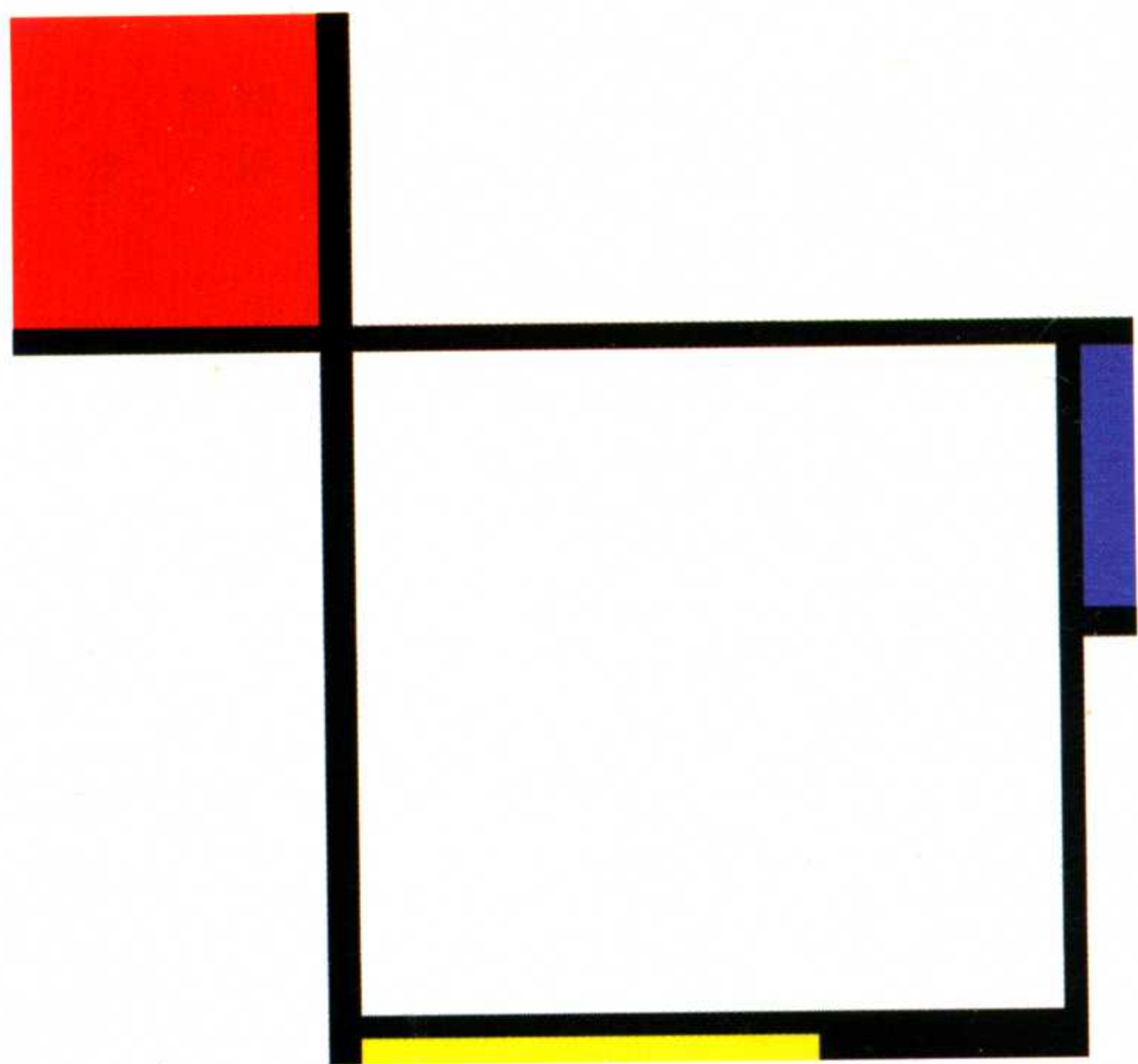

图 1-1-2

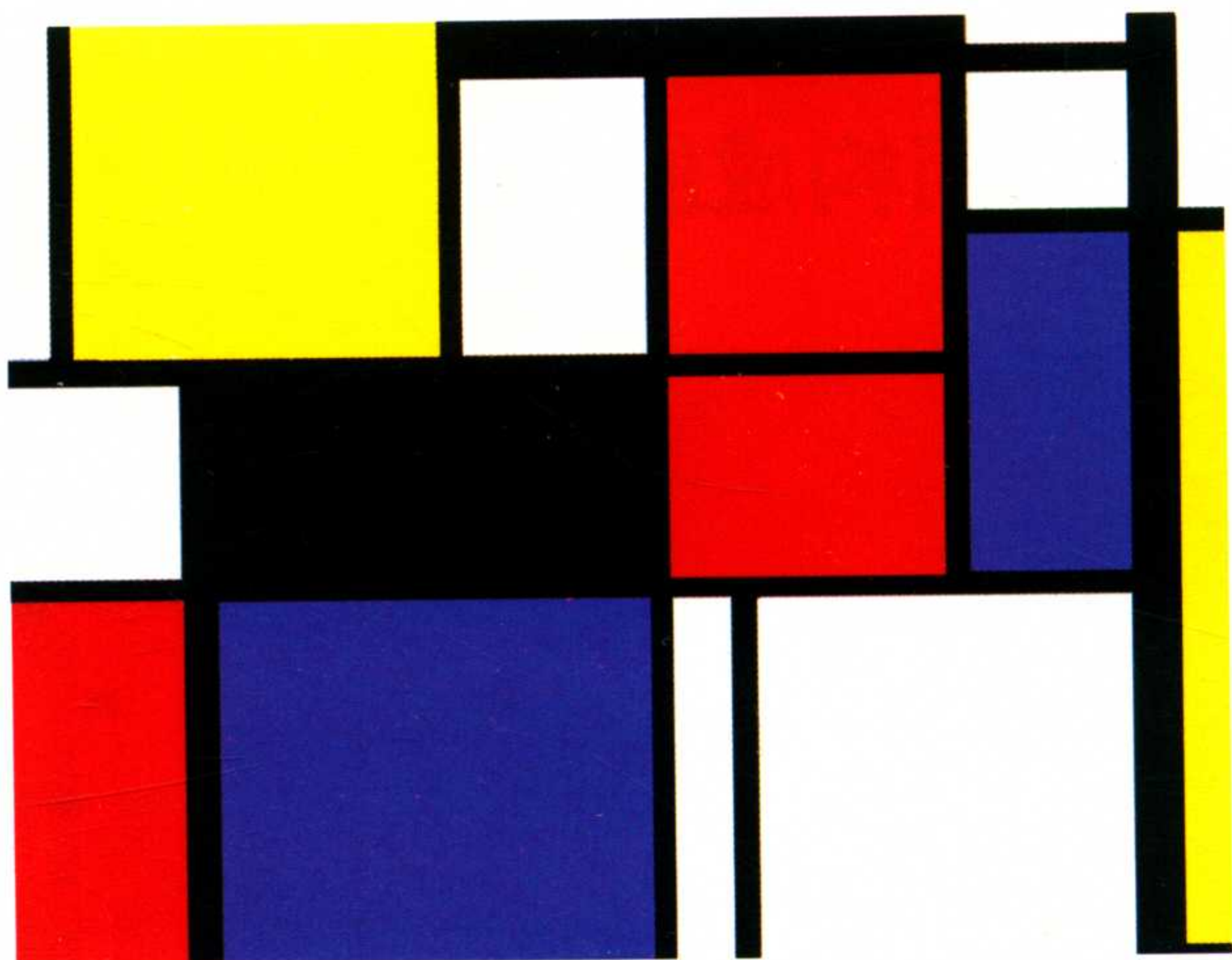

图 1-1-3

学、心理学等领域的成果，这极大地拓展了设计艺术的视觉审美领域，丰富了设计思维及表现手段，为其带来了新鲜的观念元素，并且平面构成的相关理论已成功应用于艺术设计的众多领域和学科，如工业设计、视觉传达、书面装帧设计、广告设计、展示设计、室内设计、景观设计等学科中。平面构成课程作为一个名词的出现及其作为艺术设计基础课程的重要引进，也是中国高等艺术院校艺术设计专业设计基础理论课的一个重要的里程碑。

平面构成理论不仅应用于设计领域，而且在绘画领域也产生了重大影响，其影响一直延续至今。如抽象派画家蒙德里安所提出的抽象派理论，他认为绘画是由线条和颜色构成的，所以线条和色彩是绘画的本质，应该允许其独立存在。他的早期作品中，大量采用了构成中的造型几何化形态原理以分割和单纯的比率构成，应用水平线和垂直线的结构，在分割的面上只是颜色的平涂，让人充分感受到分割的比例之美，使他的画面更具表现力。他认为用最简单的几何图形和最纯粹的色彩组成的

构图才是具有普遍意义的永恒的绘画，他的很多画就只有垂直和水平线条，在其间涂上一些红、黄、蓝的色块，题名则为“有黄色的构图”、“直线的韵律”、“构图第X号”、“正号负号”等（图1-1-1至图1-1-3）。再如在欧洲构成主义运动中有着重要地位的乌拉圭画家贾奎因·托雷斯·加西亚（Joaquin Torres Garcia），他的代表作就是1929年创作的一幅名为“构成绘画（酒窖）”的作品，该作品以简单的点线面关系，融合颜色深浅、直曲折线等对比关系，来组成建筑的外观，整个画面以简洁而著称。再如我国油画家刘沛波的《旧城别墅》系列，把印象派对大自然的热爱倾注到自己的写生体验之中，使打散构成方法与抽象主义构成元素融为一体，表现出一种新的美感和哲理。他对自然感悟与心灵碰撞之后，达到了用自己的语汇、符号情不自禁地进行宣泄的境界，使画面带有一种的“轻松”的气氛。除了利用构成理论的造型要素来进行绘画外，画家们还经常利用形式美法则来形成绘画的构图，对称与均衡、对比与变化、和谐与统一是绘画中经常用到的构图方式。

图 1-2-1

第二节 平面构成的起源与发展

“构成”这一概念产生于 20 世纪初，第一次世界大战之后。随着欧洲经济复苏，工业文明发展，在传统的以依赖原型为共同特点的“模仿”、“描写”、“变形”等造型方法已很难满足时代的需求的情况下，为了摆脱这种困境，人们需要创造一种全新的思维和方法。明确出现这场变革的当属在苏联形成的“构成主义”运动。1920 年，阿列克塞·甘（1889—1942 年）发表了《构成主义宣言》，这是第一次在文字上出现“构成主义”这个词汇，提出“构图、质感、结构是构成主义的三个原理”，主张设计应该为社会服务。阿列克塞·甘是构成主义的奠基人之一，他把各种材料在一系列几何造型的基础上作了认真的研究，认为材料和有机组合的造型是一切设计的基础。另外还有马列维奇用几何基本形和纯色进行绘画实验和招贴设计。塔特林设计了一系列所谓至上主义的建筑模型（图 1-2-1），第三国际纪念碑就是其风格的代表作品，这些模型成为以后建筑的重要蓝图，而且影响了现代建筑的国际风格进程。构成主义把结构当成是设计的起点，以此作为建筑表现的中心，这个立场成为此后世界现代主义建筑的基本原则。

构成主义在形成和发展中，吸收融合了其他艺术流派的造型语言和艺术观念。例如包括立体主义用立方、圆锥、三角的几何形态来表达物体，立体主义后期又发展形成了将物体打散重组及多视点观察物体，表现物体的四维空间的主张；风格派追求用简洁、抽象、几何的视觉元素表达秩序与和谐；超现实主义对空间悖论的表述；以及机械艺术、OP 艺术、抽象艺术等。但对构成主义理论的形成和实践起到巨大作用的是建立在德国的专门培养设计人才学校 Bauhaus——包豪斯。包豪斯被称为“现代设计的摇篮”。从 1919 至 1933 年的 14 年中，依靠包豪斯师生的努力，从人才上、从作品上、从推动社会观念转变的舆论宣传上，尤其是从观念和理论的更新和发展上，为现代设计准备了充分的条件。

包豪斯学校成立于 1919 年，由建筑师沃尔特·格罗佩斯（Walter Gropius）任校长。1937 年格罗佩斯到美国哈佛大学主持建筑学院教学，使包豪斯理论在美国广泛传播。格罗佩斯不仅是建筑家，而且是一位教育家、艺术设计大师，是 20 世纪设计文化的主要代表人物之一。包豪斯学校是以培养建筑师和工业设计人才为主的。在

专业学习上,不仅有建筑设计课程,还有绘画,雕塑,形态创造练习,材料的质感、肌理、结构的研究,立体造型练习,构成设计练习,纸造型练习,铁板造型练习,玻璃造型练习,色彩基础练习,以及家具、陶瓷、编织、印刷、字体、摄影、版式、舞台美术设计等课程。包豪斯把绘画、建筑、舞台设计、摄影、编织、陶瓷、染织、印刷等统一运筹,抛弃了纯艺术与实用艺术观念的分界,要求学生参加社会实践活动,而不是脱离社会。包豪斯在自己的实践过程中逐步形成了自己的教育思想和设计体系,认为艺术和科学一样,可以分解成最基本的元素来进行分析。物质可分解成分子、原子、电子、核子等,绘画艺术则可分解为最简单的点、线、面等形体以及空间、色彩各元素来进行分析和研究。包豪斯在论述构成原理和造型原理上都有独到的见解,对人体工程学、美学、心理学、材料科学都有所研究。这些教学体系形成了包豪斯风格,这种风格和理论对世界各地的设计院校产生了重要的影响,并在不断的发展中更加完善。但出于当时没有专业设计教师,学校聘请了现代派画家任教,其代表人物有伊顿、康定斯基、克利、纳吉以及后来由学生成为教师的阿尔巴斯、勃罗耶、贝耶等。学校以构成主义作为基础教学理论后逐渐形成三大构成教学体系。当时的包豪斯对形态和材料的构成研究——纯粹构成(精神价值)和应用构成(实用价值)是没有区分的。包豪斯的教学理论就是“主张将艺术与技术统一起来,艺术与科学统一起来,设计的目的是人而不是产品,设计必须遵循客观的自然法则,倡导在建筑设计和工业设计中应用新材料、新技术”。如建筑上使用钢筋混凝土,钢材料、铝和漆布等,还设计制作出世界上第一把钢管椅子。1923年包豪斯举办了第一次展览会,展览会取得巨大成功,受到欧洲、美国、加拿大评论家的好评,参观者达1.5万余人。这对于包豪斯的主张和思想以及构成艺术理论在世界范围内传播起到了巨大的推动作用。遗憾的是包豪斯1933年即被德国法西斯取缔,此后格罗佩斯与批评教育家被迫移居到美国从事设计教育和实践,培养出了一批艺术设计人才,为美国设计业的蓬勃发展奠定了基础。

二战后,日本受美国大学教育的影响,派人去美国学习设计,日本学者水谷武彦先生曾留学德国包豪斯学院,回国后在东京教育大学(后改为国立筑波大学)执教。他将包豪斯的基础造型教育应用于日本艺术设计教学当中,使日本成为亚洲最早接受设计教育的国家。1947年《构成学习》在日本的学习指导纲要草案首次出现,而在1958年的《构成学习》中就已将“构成”与绘画、工艺、雕塑、设计并列在一起。日本在应用中结合工业设计,将“构成”由原来的造型、色彩分解成为了平面构成、色彩构成、立体构成,形成了三门专业之间相互联系又各自独立的形式。

20世纪70年代末,我国的改革开放政策使对外交流成为现实,落后的设计状况有待改变,“请进来(从国外请专家、学者来讲学),走出去(出国研习)”的办法也使得构成教育在我国逐步蓬勃发展起来。20世纪80年代初,出国的研习人员们纷纷回国,从日本、中国等国家和地区请来的学者在无锡轻工业学院主办的师资研习班的课堂上,讲授了从平面到立体、从色彩到空间、从动构成到光构成等知识。无论是从理论方面还是实践方面都广泛而深入地展开了前所未有的全方位阐述,使学员们受益匪浅,无疑地打破了我国传统的图案设计的局面。构成艺术给形象思维方法和设计方面带来了新的生机,也给艺术设计带来了新鲜血液,为构成教育在我国的普及开展奠定了坚实的基础。20世纪80年代末期,教育界经过10年的学习和探索,构成教育在我国的艺术设计类专业中茁壮成长,成为了设计类专业的必修课之一。同时,也作为素质教育的内容推广于中小学的美工课中,关于构成的专著和教材也相继问世。近年来,继平面构成、立体构成、色彩构成三大构成之后,又逐渐推出了光构成、动构成,并称为“五大构成”。构成教学在我国得到了长足发展,为我国艺术设计赶超世界先进水平起到了巨大的推动作用,现已成为我国现代设计教学的基础课程。

第三节 平面构成的分类及特点

一、平面构成的形态分类

在人类视觉所感知以及手、身体所能触摸到的世界里，都伴随着形态的存在，世界万物均以形态构成的方式存在着，不论是宇宙天体，还是无机物的晶体的结构、化学元素的组合、分子的结构形式，对于客观事物中形的把握是人们认识事物的一种重要的手段。形态是指各造型要素综合起来所具有的整体性的特征，是事物内在本质在一定条件下的表现形式。与形象相比较，形态更具有二维空间的立体形状，同时形态也泛指自然界一切事物在时间和空间上所表现的形式。它大致分为以下五种形态。

1. 几何形态

几何形是抽象的、单纯的，一般是靠运用工具描绘的，视觉上具有理性、明确的快感，但也缺少人情味。在现代工业发展的今天，理性的抽象形态被大量运用在建筑、绘画以及实用品的设计中，原因是因为它不仅便于现代化大机器的生产，还具有时代的美感（图 1-3-1）。

2. 有机形态

有机形态是指有机体的形态，如有生命的动物、植物、生物细胞等，它们的特点是圆滑、曲线、有生命的韵律（图 1-3-2）。

3. 偶然形态

偶然形态是我们意识不到，偶然形成的形态，如白云、枯树、破碎的玻璃等偶然形成的形状（图 1-3-3）。

图 1-3-1

图 1-3-2

图 1-3-3

图 1-3-4

4. 人为形态

人为形态指人类为满足自身物质和精神上的需要，而人为创造出来的形态，如建筑、汽车、器物等（图 1-3-4）。

5. 自然形态

自然形态指大自然本身所固有的可见形态，自然形态的千变万化，丰富多彩是形态的宝库。如山川、日月、植物、动物、矿物等自然景观中的有机形态和无机形态（图 1-3-5）。

在平面构成中侧重研究的是以几何形和人为形为主的形态，它们的共同特点是非具象造型。

二、平面构成的特点

平面构成不是表现具体的物象，而是反映自然界运动变化的规律。平面构成一般具有两方面的特点。

（1）它以知觉为基础，并不是对具体的物体形象进行简单的模仿，强调客观现实的构成规律，将自然界中存在的复杂形象，通过简单的点、线、面进行分解、组合反映出客观现实所具有的运动规律。

（2）它是一种理性的活动，是自觉、有意识的再创造过程。它运用数学逻辑、视觉反应、视觉效果、构成空间深度，对形象进行重新设计，并突出它的运动规律，表现出具有超越时间、空间的图形效果。

图 1-3-5

第四节 平面构成的表现规律

对平面构成中的形式美法则,表现规律进行探讨几乎是艺术设计学科的共同话题,形式美是美的事物外在形式所具有的相对独立的审美特性。狭义地说,形式美是指自然、生活、艺术中各类形成因素包括色彩、线条、形体、声音等以及其有规律的组合所具有的美。形式美归纳起来大体分为两大类:一类是有序之美,其中包括节奏、对称、平行、重复、群化、调和统一等形式。另一类是打破常规之美,包括特异、对比、夸张、变形、肌理等。

一、对称与平衡

1. 对称

对称指的是有明显的轴线,形体在轴线的两边有相同的形态关系,如双手、眼、耳。取得平衡效果的最基本、最直接、最具效率的方法就是采用对称法则。在自然界中,具有对称这一特征的生物随处可见,如蜻蜓、蜜蜂、蝴蝶的翅膀。对称的形态在视觉上常常带给人们安定、协调、整齐、典雅、庄重、平衡和完整之感的视觉习惯,对称是以静感为主导的平衡。不足之处就是它过于完美,缺少变化,会给人呆滞、静止和单调的感觉。对称主要有以下两种方式。

(1) 镜像对称

以中线为对称轴,将相同或是相似的要素分别布置

图 1-4-1

于对称轴的两侧,从而取得对称的效果。这是对称中最为普遍的表现形式。人体、很多树叶和花朵都是对称的结构,在花园设计与古典建筑中它也是重要的构成方式。招贴作品运用对称的关系原理进行编排画面,使画面视觉语言清晰的传达出稳重和谐的设计美感(图 1-4-1)。

(2) 中心对称

以中心点为轴进行对称,将相同或是相似的要素围绕着这个中心点按照一定的规则排列、布置,从而形成一种类似于发散状的表现形式。

对称构成在景观设计构图与布局时,恰当地使用能够表现出一种庄严神圣的美感。对称的形态可以给人一种整洁、有序,具有逻辑层次与整体契合的感觉。在圆顶形建筑以及欧洲古典花坛的设计中可以见到这种形式的构成,我国的古代建筑也大多采用这一方法。

2. 平衡

平衡也称均衡,以动感为主导,是对称在结构形式上的发展,即由形的对称转化为力的对称,体现为“异形等量”的外观。平衡没有明显的对称轴和对称中心,但具有相对稳定的构图重心,即平衡构图也有其平衡的中心,借助杠杆原理我们更容易理解,当一个远离平衡中心、意义上较为次要的小物体可以用靠近均衡中心、意义上较为重要的大物体来加以平衡,平衡中心在视觉

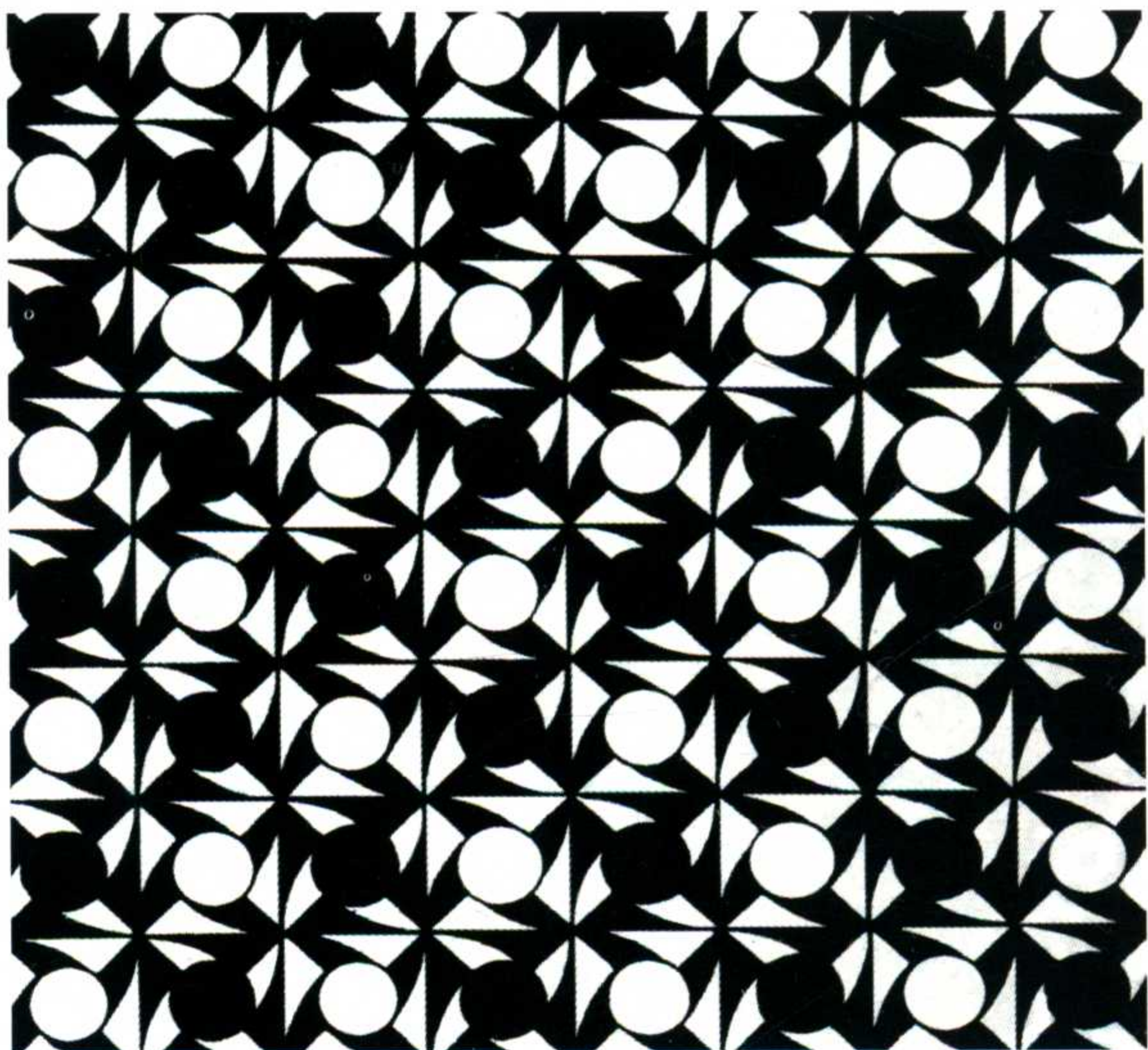

图 1-4-2

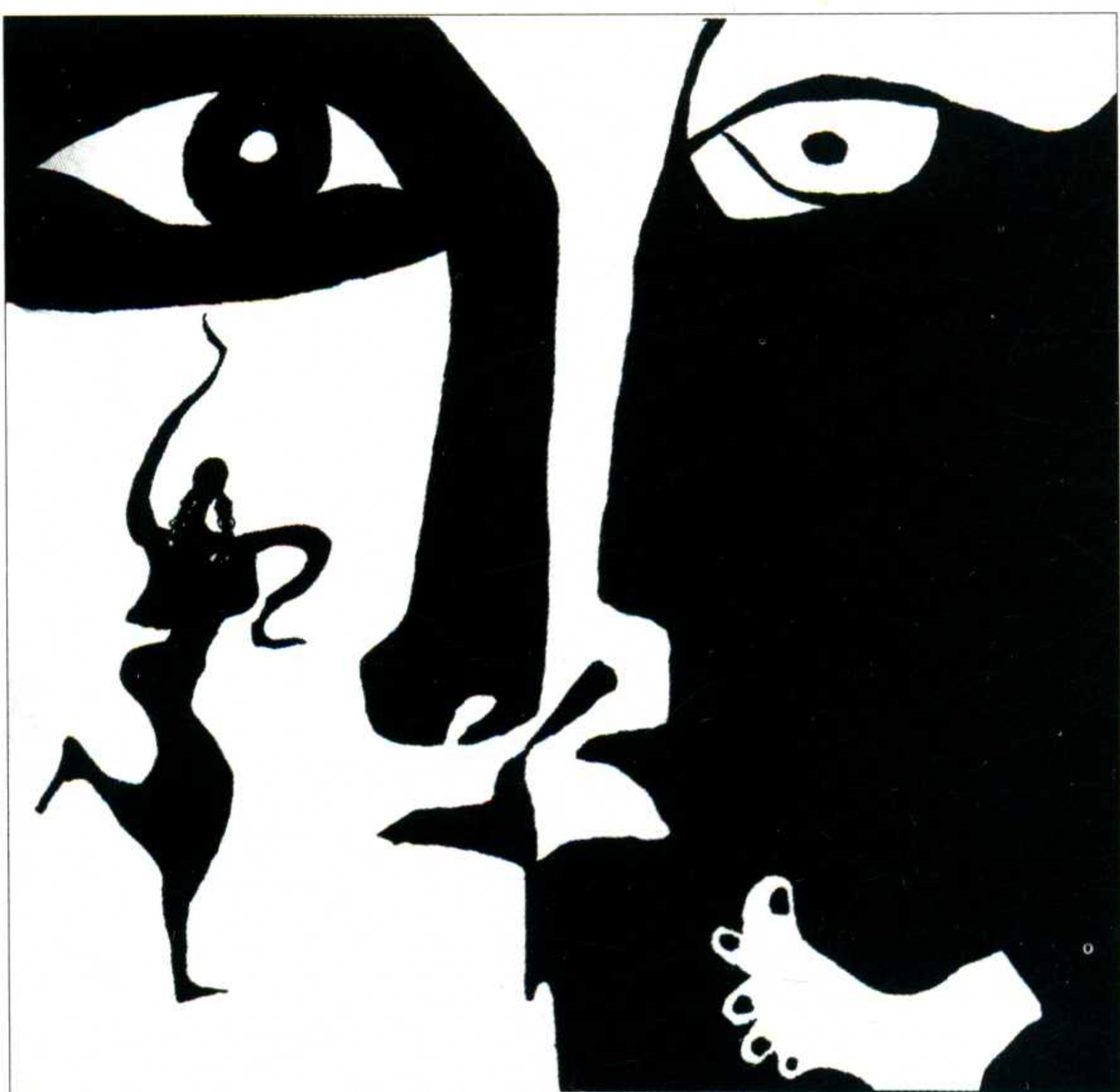

图 1-4-3

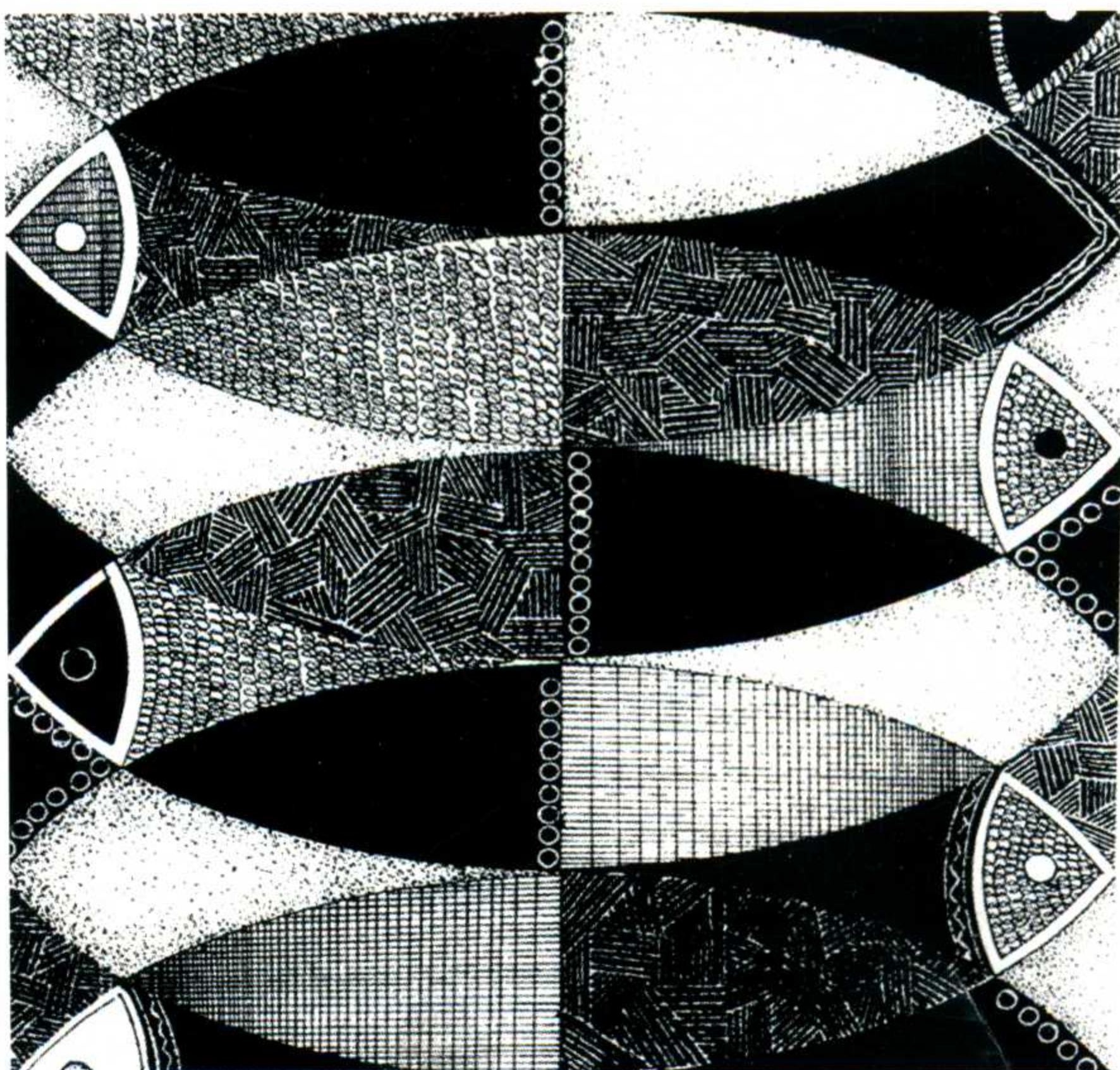

图 1-4-4

上也有助于形成轴线。平衡是人的生理和心理的需求，是客观世界的本质规律在艺术中的反映。在造型设计中，平衡不是指实际的形象、色彩的均衡等构成，而是指形态运用的大小、多少，色彩分量的浓淡冷暖，空间的虚实，以及疏密的分布与安排，使之具有平衡的感觉。平衡是表现出来的一种内在美的秩序和平衡，在知觉特点上以动为主，动中有静。在具体形态特征上，还具有多样性、自由性、感性和抒情性等特点，富有趣味和变化，给人灵巧、生动、活泼、轻快的感觉。在设计表现中，对称平衡格式是一种比较自由的形式(图1-4-2至图1-4-4)。

二、和谐统一

世界万事万物，尽管形态千变万化，它们都按照一定的规律而存在，宇宙的运行，生命的生与死，都有各自的规律可循。爱因斯坦曾指出：宇宙本身是一个和谐的统一体。和谐广义上是指判断两种以上的要素或部分与部分的相互关系时，各部分给我们所带来的感受和意识是一种整体协调的关系。单独的一种颜色或一种线条并不能称之为和谐，只有几种具有基本共性的要素相结合才称之为和谐(图1-4-5)。

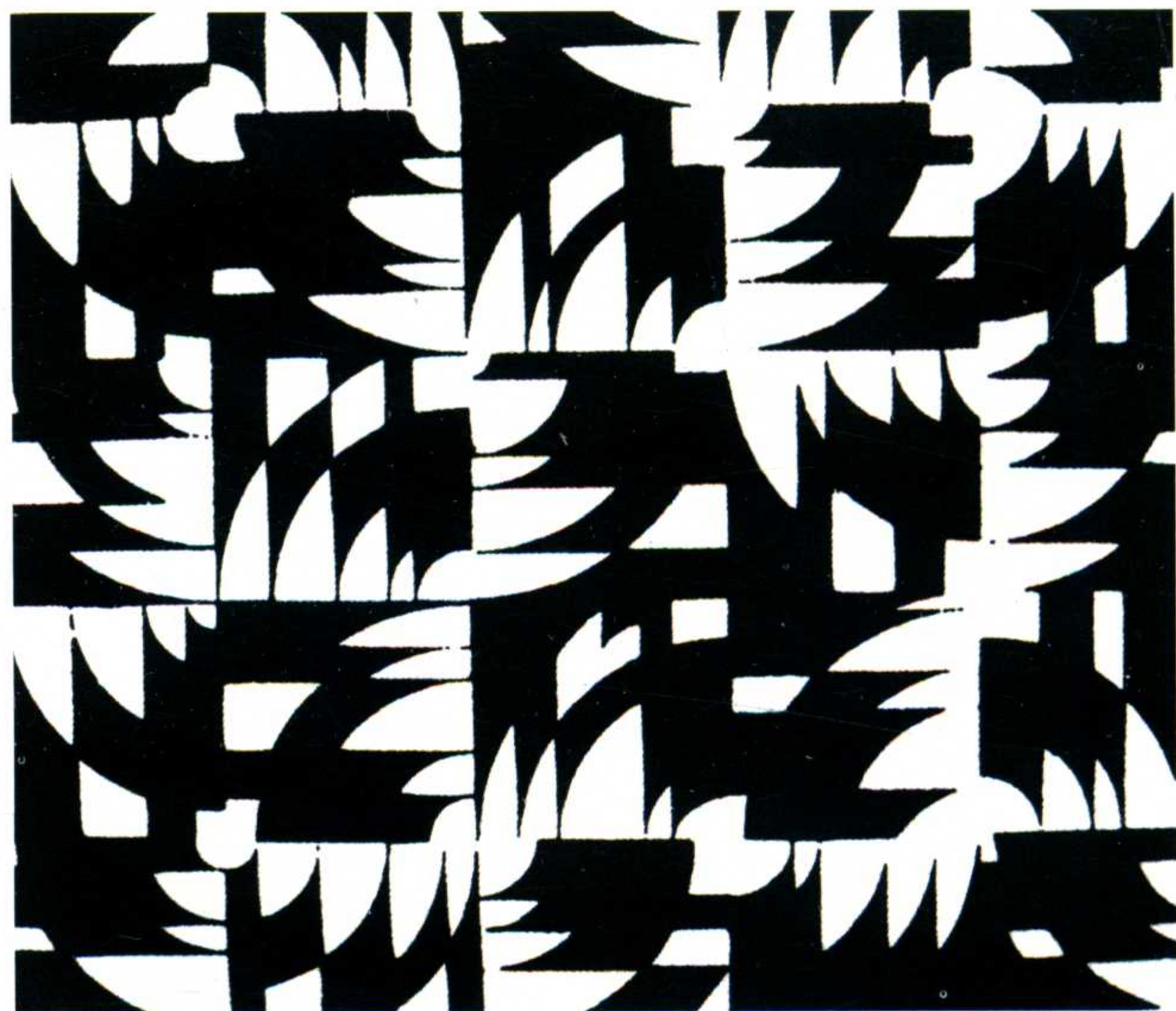

图 1-4-5

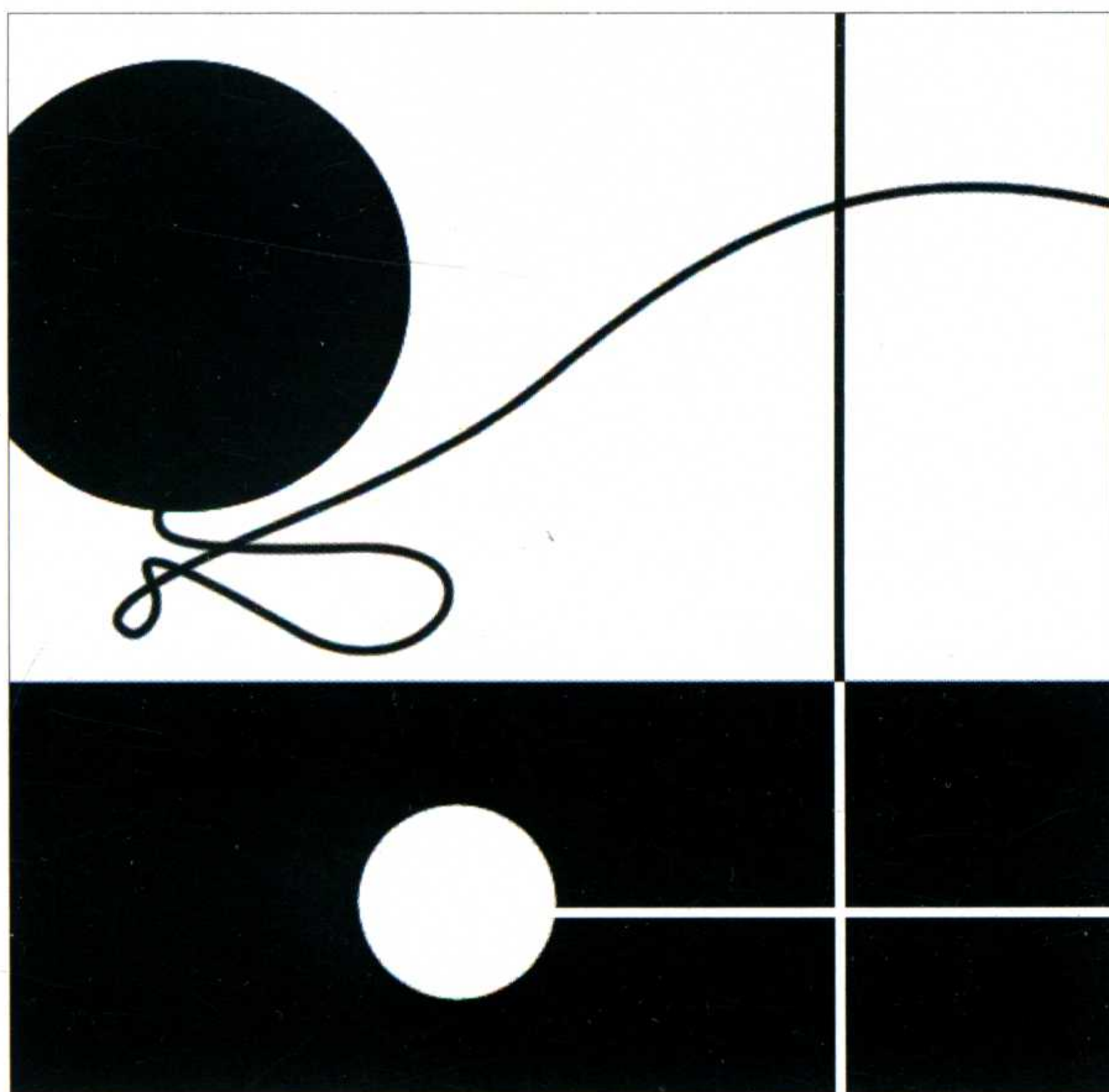

图 1-4-6

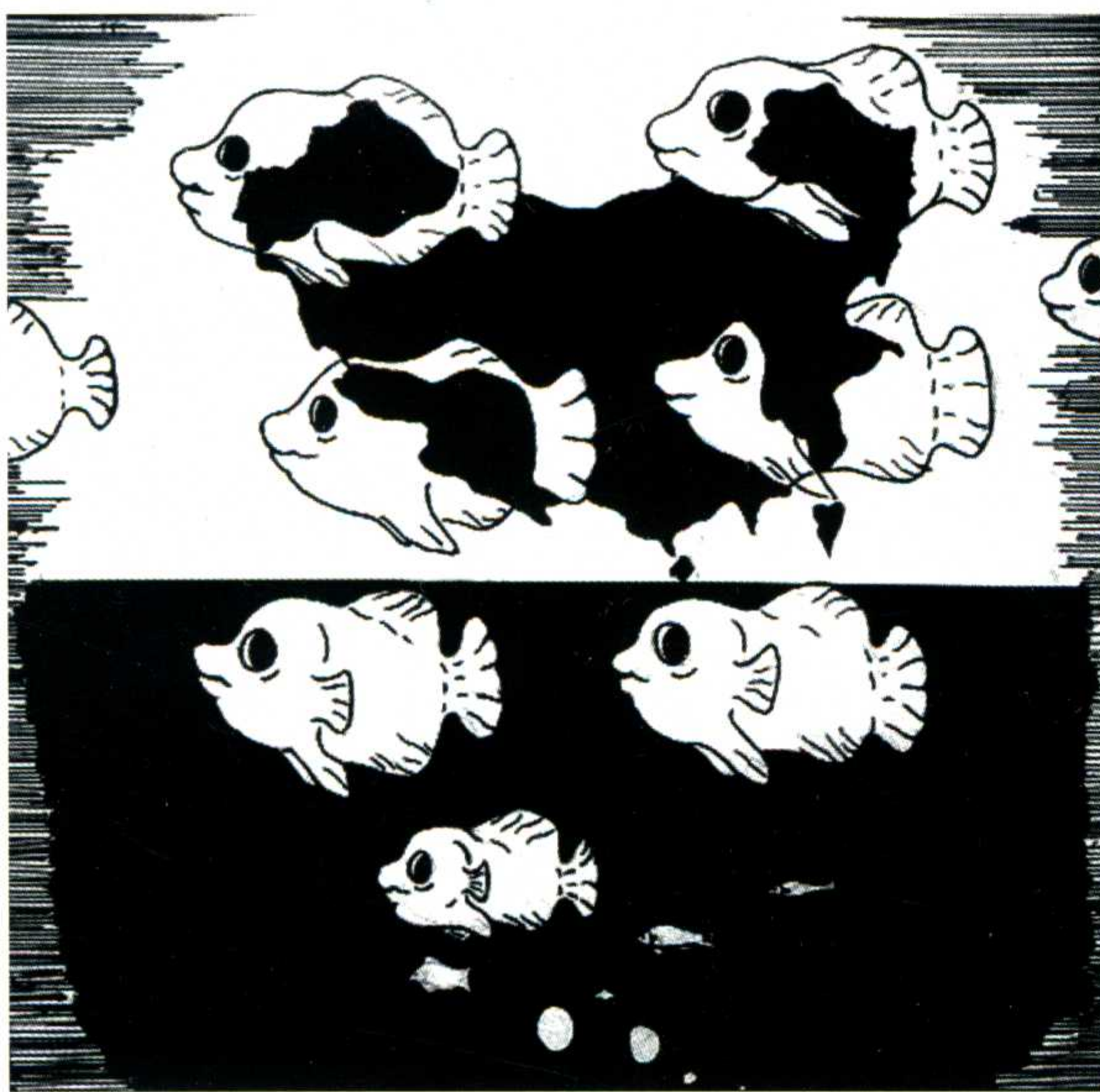

图 1-4-7

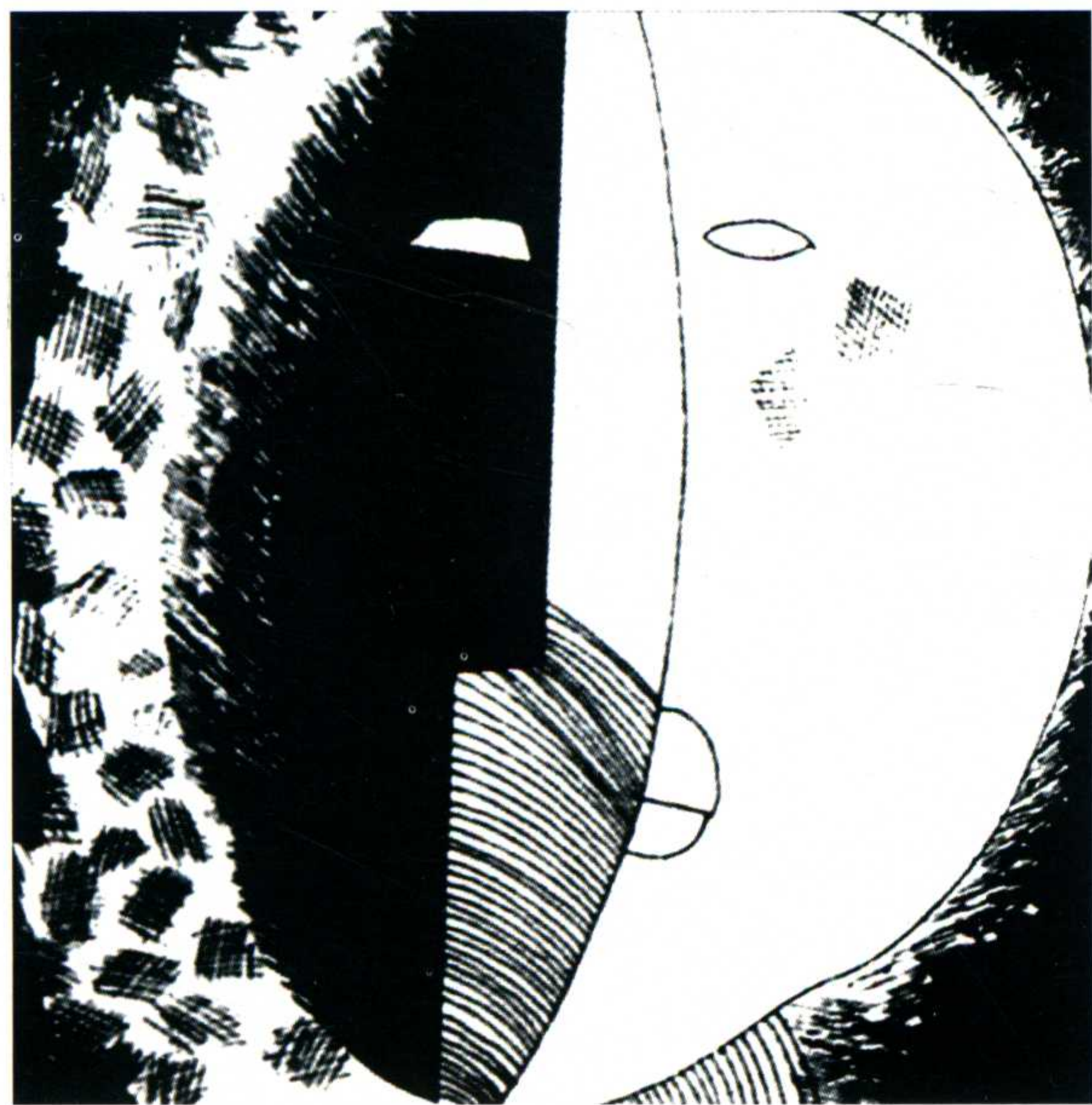

图 1-4-8

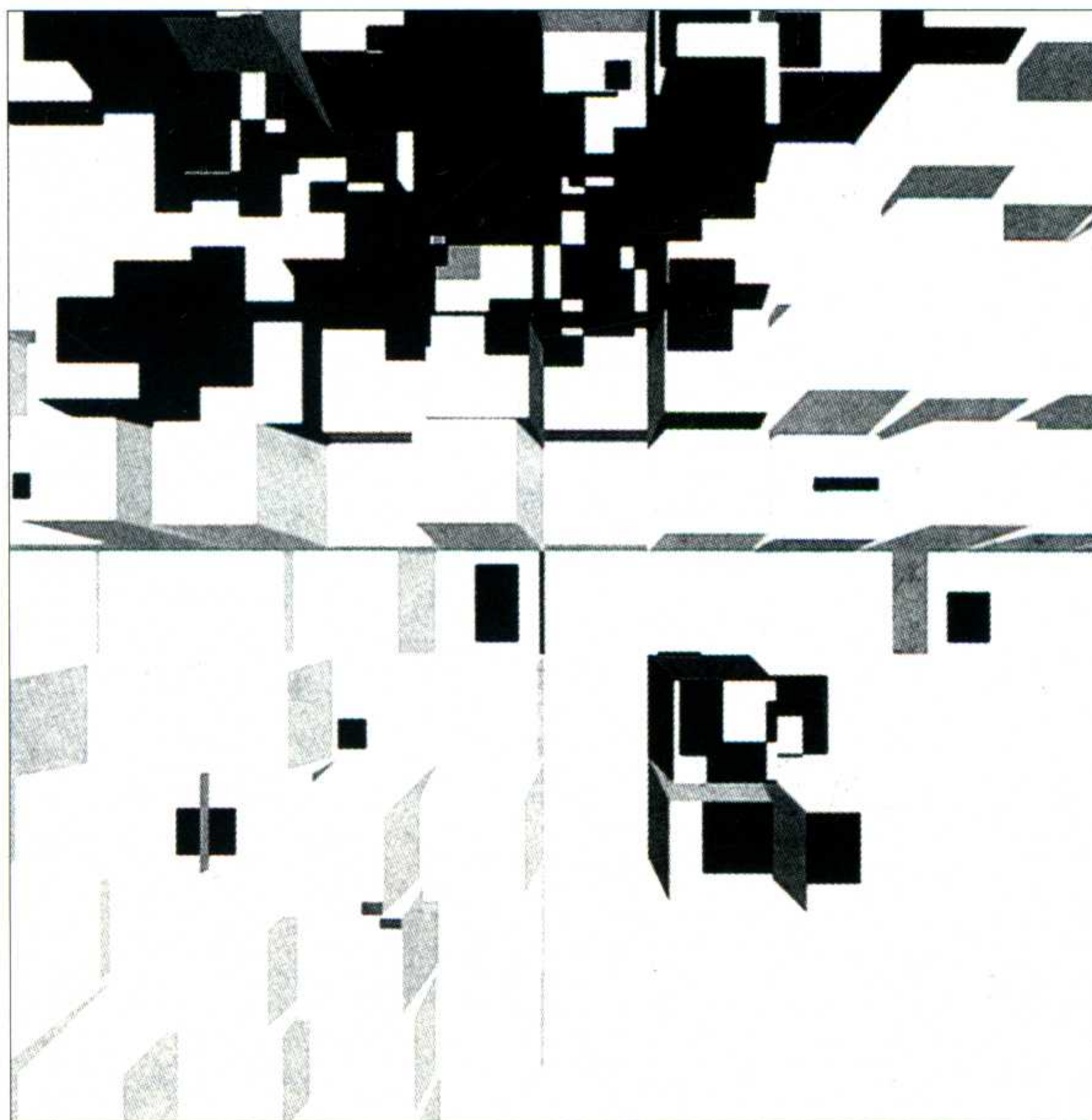

图 1-4-9

三、对比

对比就是一种矛盾与差异的呈现,是指把质和量反差甚大的两个或多个要素进行组合,使人即使感受到鲜明强烈的感触但仍然具有统一感的现象称为对比,古人云:“多样悦人”。不断地寻求变化,不断地再造新。它能使造型变得具有趣味性,主题更加鲜明,形态丰富

而具美感,使画面作品更加活跃。对比关系可以通过色调的明暗冷暖,形状的大小粗细、长短、方圆,方向的垂直、水平、倾斜,数量的多少,距离的远近、疏密,图底的虚实、黑白、轻重、形象态势的动静等多方面的因素来达到(图 1-4-6 至图 1-4-9)。

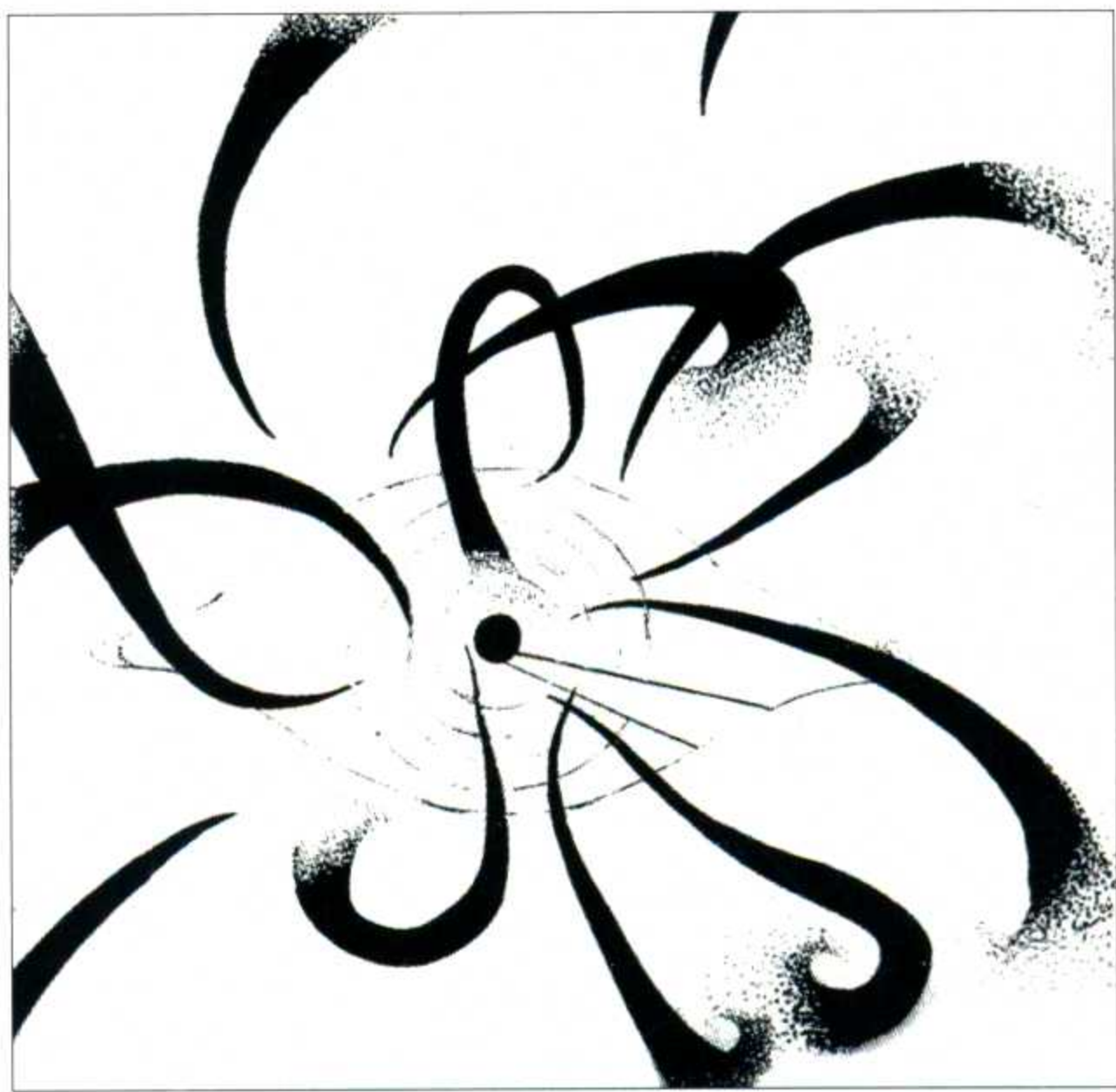

图 1-4-10

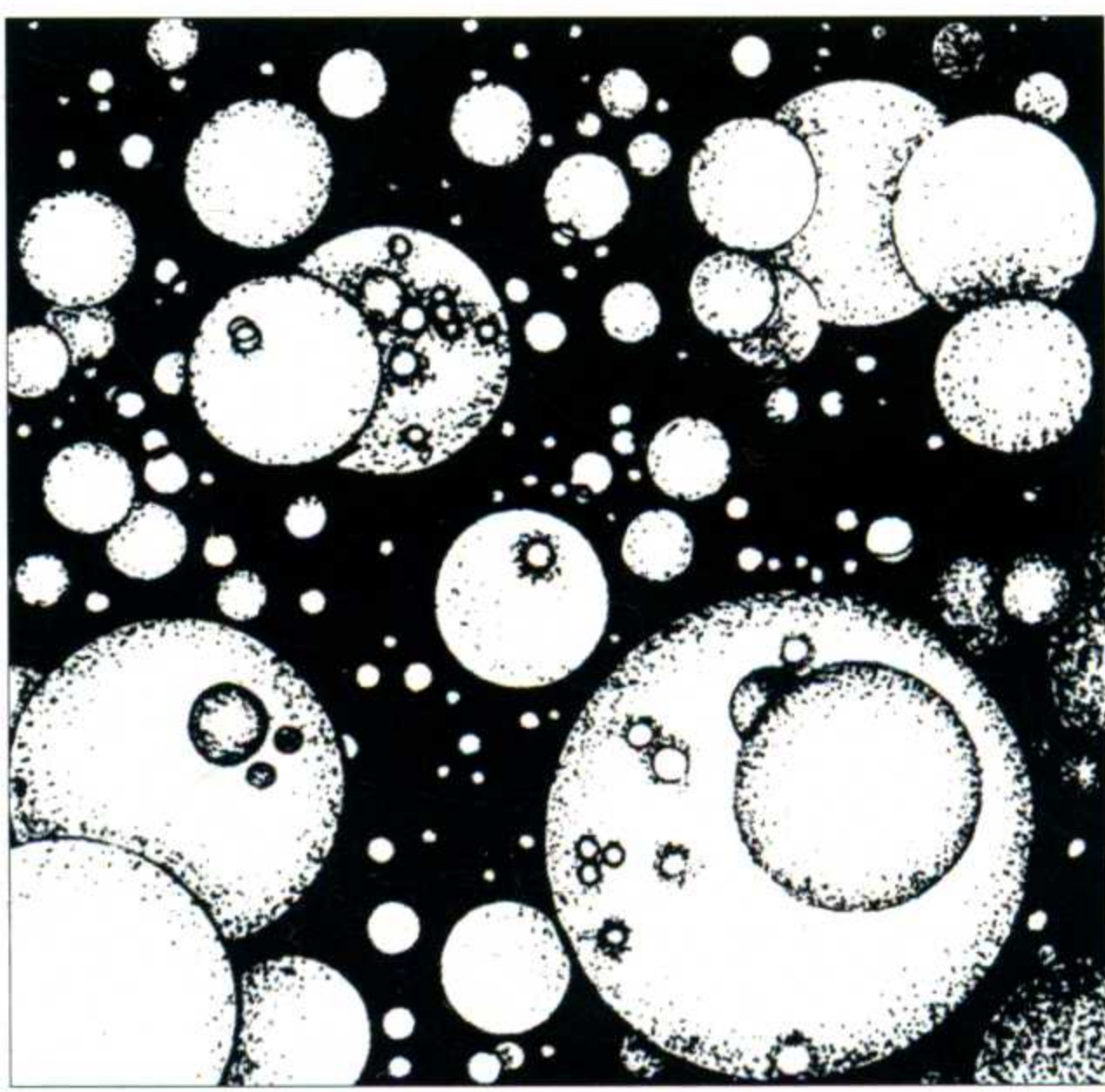

图 1-4-11

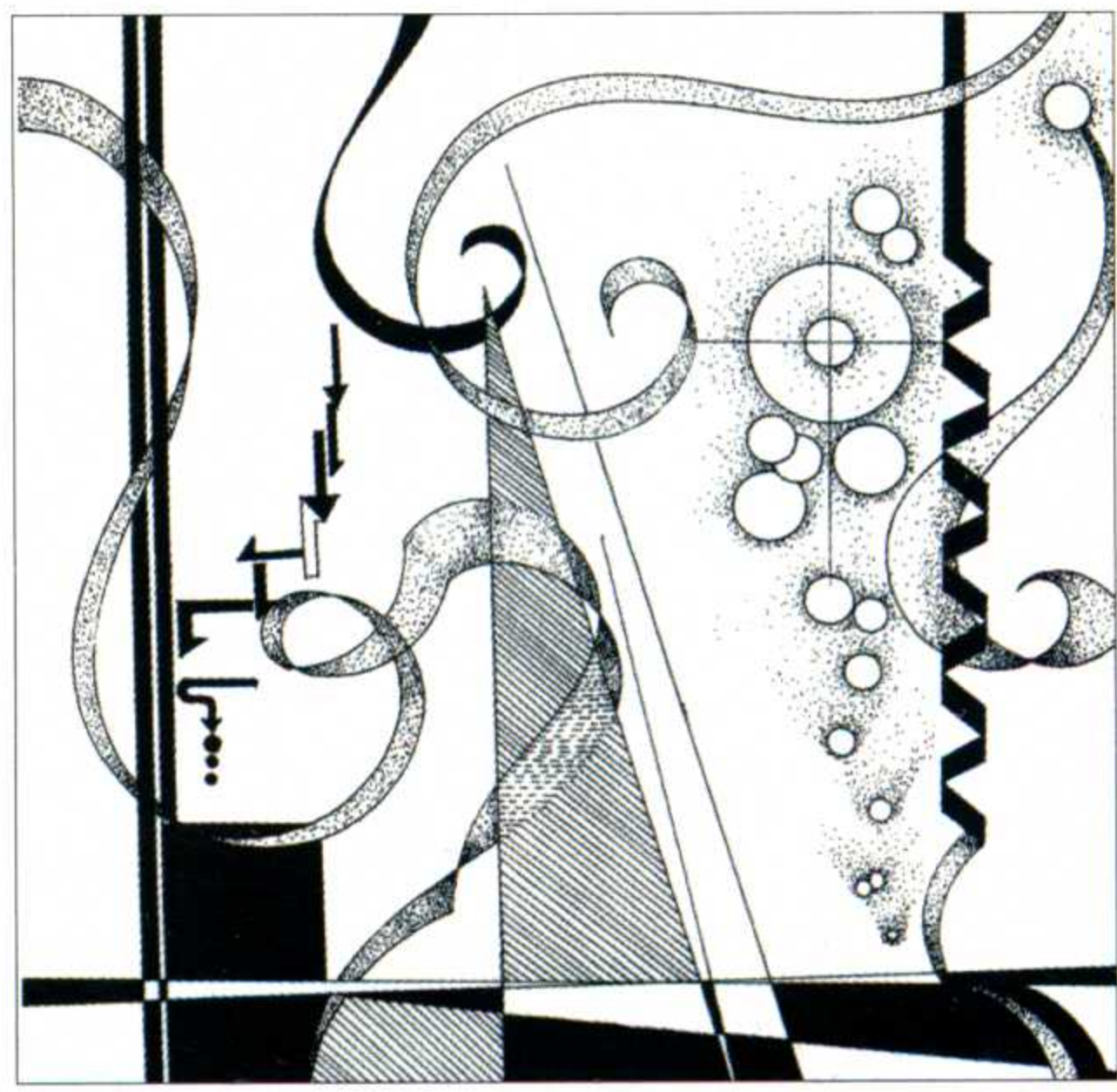

图 1-4-12

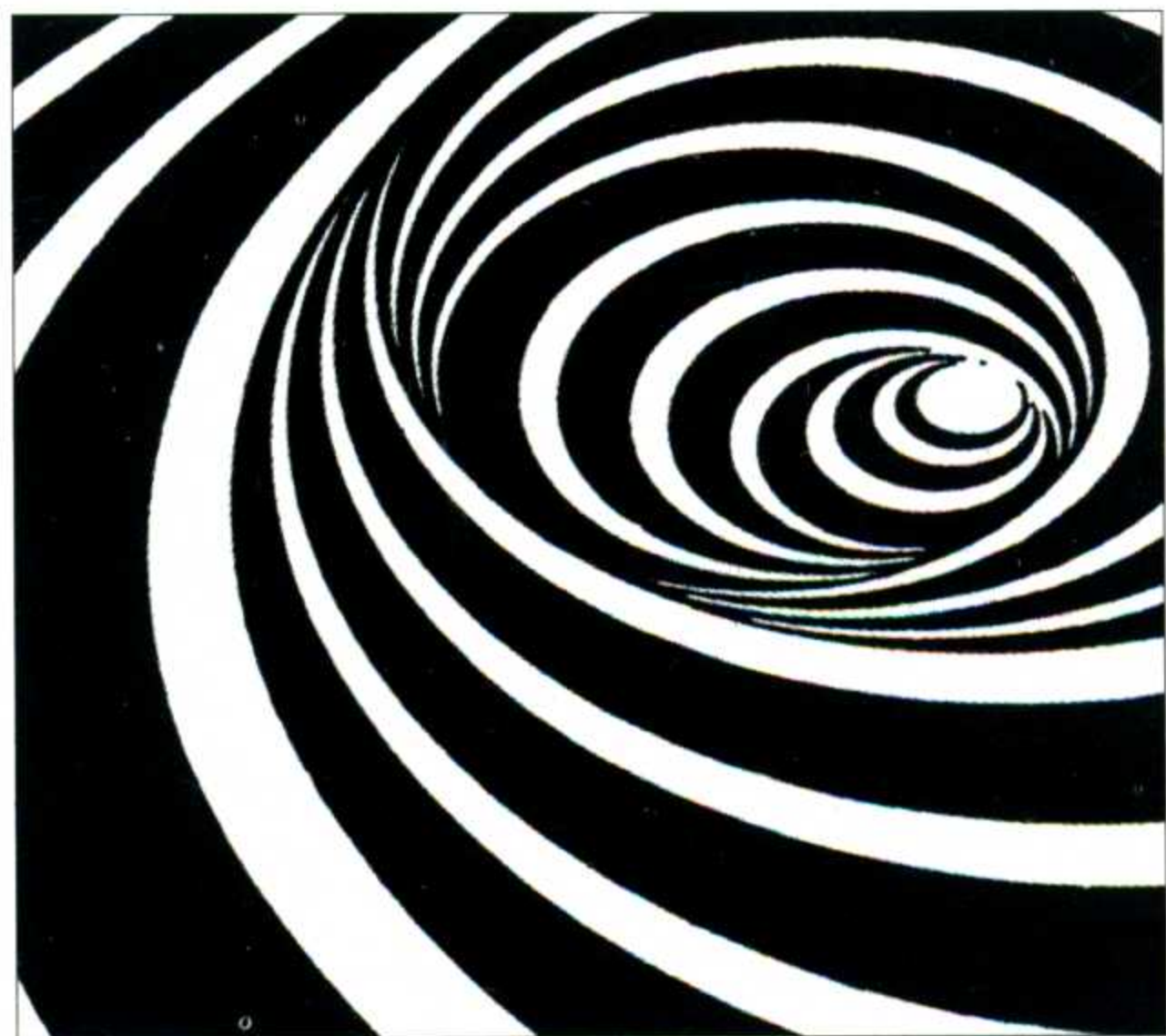

图 1-4-13

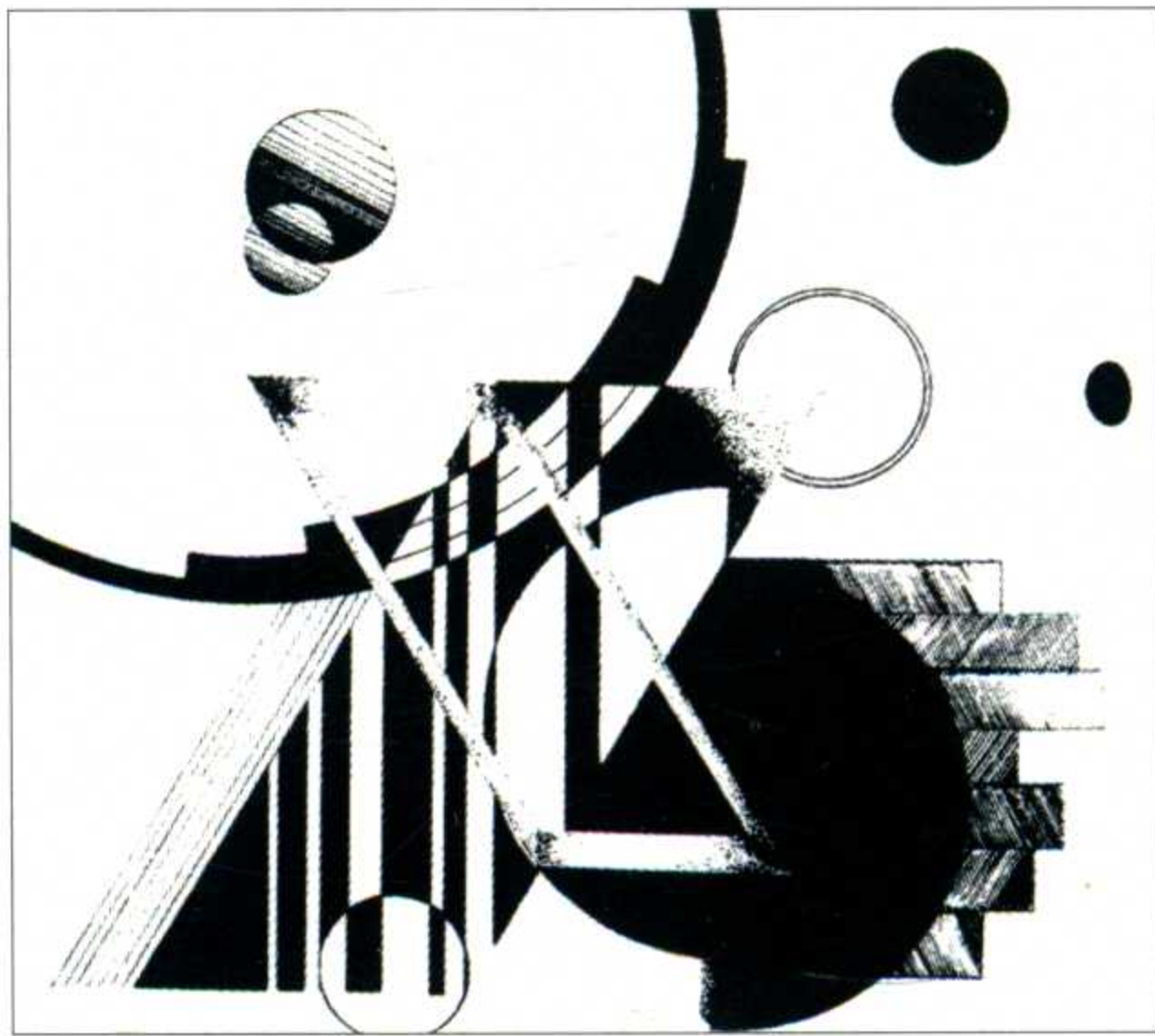

图 1-4-14

图 1-4-15

四、节奏与韵律

节奏是音乐术语，最早源于对音乐中音响持续有秩序运动的理解，多指音乐中音响节拍的轻重缓急变化。古希腊的音乐理论家和哲学家将节奏解释为“时间的秩序”、“运动的秩序”。在艺术设计构成中，各视觉因素持续的、有秩序的、重复的律动形式，都是通过节奏特征来感知其内在联系的。平面设计中常以点、线、面作有条理、有规律、有反复的变化和配合。不同组合物象的相间、相重、递增、递减等运动形式都能产生不同的节奏（图 1-4-10、图 1-4-11）。节奏能给人平稳、肯定、持久、明快和极有规律的心理感受。在视觉艺术中，通过形态在平面中虚实、强弱的交替节奏，可构成空间关系的平衡呼应秩序。韵律原指诗歌的声韵和节奏，诗歌中声音的高低，轻重、长短的组合，匀称的间隙与停顿。在平面构成中单纯的单元组合容易产生单调之感，而有规律变化有节奏和韵律的作品更具生气（图 1-4-12）。

在节奏中注入美的因素和情感个性化，就有了韵律。它能增强平面序列的感染力，开阔艺术的表现力。节奏与韵律是多样统一原则的引申部分、除诗和音乐外，广泛应用于建筑、雕塑、园林等造型艺术方面。创造具有节奏和韵律感的景观，如等距的行道树、等高等间距的长廊、等高等宽的爬山墙等都具有简单的韵律感。两种树林反复交替栽植、登山道踏步与平台的交替排列，即为交替韵律。韵律是由构图中某些要素有规律地连续重复产生的，如园林中的廊柱、墙上的连续漏窗、道边等距栽植的树木都具有韵律的节奏感。重复是获得节奏的重要手段，简单的重复具有一种单纯、平稳之感；复杂的、多层面的重复中各种节奏交织在一起，有起伏、动荡之感，为使画面构图更加丰富，可以将各种节奏统一于整体之中（图 1-4-13 至图 1-4-15）。