

艺术设计
基础丛书

基础图案

JICHU TU'AN

崔唯 张向宇 编著

崔唯 主编

中国纺织出版社

艺术设计基础丛书

基础图案 JICHUTU'AN

崔唯 张向宇 编著

崔唯 主编

 中国纺织出版社

图书在版编目(CIP)数据

基础图案 / 崔唯, 张向宇编著. —北京: 中国纺织出版社, 2015.5

(艺术设计基础丛书/崔唯主编)

ISBN 978-7-5180-1420-0

I. ①基… II. ①崔… ②张… III. ①图案学 IV. ①J51

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第041782号

策划编辑: 余莉花 由炳达 责任校对: 梁颖
版式设计: 余莉花 责任印制: 王艳丽

中国纺织出版社出版发行
地址: 北京市朝阳区百子湾东里A407号楼 邮政编码: 100124
销售电话: 010-67004422 传真: 010-87155801
<http://www.c-textilep.com>
E-mail: faxing@c-textilep.com
中国纺织出版社天猫旗舰店
官方微博<http://weibo.com/2119887771>
北京利丰雅高长城印刷有限公司制版印刷 各地新华书店经销
2015年5月第1版第1次印刷
开本: 889×1194 1/16 印张: 8
字数: 104千字 定价: 45.00元

凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页, 由本社图书营销中心调换

自20世纪80年代开始,由“平面构成”“色彩构成”“立体构成”组成的设计类教学基础课程便以其广泛的启发性、系统性、技巧性而被国内艺术设计和教育领域公认为现代设计类教学的入门及必修课。

由“平面构成”“色彩构成”“立体构成”组成的课程,目前已经与传统的设计基础课程——“基础图案”共同成为现代造型设计学习的重要基础课程。事实上,自20世纪初期德国包豪斯设计学院教授克利、伊顿等人创建了复合现代工业化产品生产特点和设计规律的“构成”课程教学思路 and 模式后,该课程在西方造型设计和设计教育领域就享有“设计基础”之誉。“构成”课程之所以被称为“设计基础”,其原因就在于其研究与学习的内容是艺术设计领域中最根本、最具普遍意义的内容。与注重感性与装饰为造型学习、创作特点的“图案”课程相比较,“构成”作为现代艺术设计的基础课程,更多地借助了抽象而有逻辑性的造型概念、语汇,由浅及深地训练、培养学习者对设计的兴趣和创新意识,因此成为造型设计入门者认识造型设计规律、方法的手段。如果说由“平面构成”“色彩构成”“立体构成”组成的三大构成课程体系是现代造型设计之基础,其中“平面构成”应是造型设计入门者最先接受的构成课程,故此堪称“基础之基础”。该课程主要是通过对形态构成概念、规律、方法等的系统研究,旨在引导设计初学者了解、思考如何借助造型最基本的构成要素——二维形态进行设计创新。例如在“平面构成”当中,学习者首先接触的是关于构成形态最基本的构成要素,即“点、线、面”的概念;其次,通过课程学习逐渐掌握如何利用这些最基本的形态要素,去组合出较为复杂以及具有创意的新形态;最后,学习者将学习如何将所创作的新形态按照一定的组合方式或规律,如使用渐变、重复等手段设计出变化无穷的画面。为了突出平面形态设计的重要性和独特性及其与“色彩构成”“立体构成”的本质区别,一般情况下,除二维形式之外,该课程都是以最简洁的黑、白两色作为学习与表达的内容。

而同样作为现代构成教学体系重要组成部分的“色彩构成”课程与“平面构成”课程的不同之处,主要表现在对造型构成要素中色彩要素的重点学习与实践上。通常,该课程主要是从科学而系统的角度帮助设计初学者认识色彩与应用色彩。为此,在“色彩构成”课程中

不仅重点介绍了色彩的美学创作原理,而且还包括了对色彩的科学认知内容的阐述。例如,其中介绍了色彩的物理与生理成因以及色彩对人的情感作用和心理反应等。“色彩构成”在中国设计教育领域设立三十多年的历史表明,其对于提高学习者的色彩视野,挖掘学习者的色彩创造力,丰富学习者的色彩视觉经验等方面都大有裨益。

“基础图案”要比三大构成引进国内的时间更加长久。早在20世纪初,留学日本、欧洲的我国艺术设计领域的开创者,如陈之佛、雷圭元等就将造型设计理念和系统方法介绍到我国,在“构成”课程引进之前的漫长时间内,“基础图案”一直是国内设计基础教育的唯一课程。“基础图案”自近一个世纪在我国传播和实践的经验印证,通过“写生变化”为代表的装饰造型设计学习,可以极大地提高设计初学者对生活的观察能力、提炼能力、想象能力和表达能力,由此强化他们对装饰性造型设计规律的系统认识和正确表达。在现代艺术设计教学体系或者基础设计课程学习中,如果缺失了“基础图案”,国内未来的设计者将难以创作出能够满足不同功能、工艺、材料等特定需要的装饰性造型。

纵观而论,尽管三大构成和“基础图案”课程在教学理念与训练方法、技巧上存在着显而易见的差距,但是两者在培养艺术设计初学者建立科学而系统的设计思维和拥有良好而全面的设计素养方面确实发挥了优势互补的作用。换言之,“构成”和“基础图案”是奠定现代造型设计初学者进入设计领域的必由之路。

本套设计基础教材丛书正是基于上述关于“构成”和“基础图案”课程教学目的和理念,同时结合笔者多年从事该领域的研究与教学的体会、思考和经验,试图通过本丛书能够对造型设计基础涉及的基本概念、原理、法则、技法等方面作出一个较为完整的解读,以便指导造型涉及领域的初学者能够更高效、更科学、更完整地认识和学习艺术设计基础课程。

总之,希望此套丛书的出版能够为国内艺术设计基础教育的发展起到一定的推动作用。

2015年3月于北京

第一章 概论	001
第一节 图案的基本概念	001
第二节 图案的造型规律	002
一、造型特点	002
二、创作原则	002
第三节 图案的创作动机	002
一、使造型对象更加典型	002
二、使造型对象符合特定功能的需要	002
三、使被装饰的物品富于鲜明的艺术美感	003
第四节 图案的造型类别	004
一、造型性质上的分类	004
二、空间形式上的分类	004
三、构成形式上的分类	005
四、造型风格上的分类	007
第五节 学习基础图案的意义	007
一、培养图案的造型感觉能力	007
二、强化图案的创造性思维能力	007
三、提高图案的技巧表达能力	008
第二章 图案造型的形式美法则	009
第一节 统一与变化法则	009
一、统一	009
二、变化	009
第二节 对称与均衡法则	010
一、对称	010
二、均衡	011
第三节 节奏与韵律法则	011

一、节奏/012

二、韵律/013

第四节 数字与比例法则/014

一、数字/014

二、比例/014

第三章 图案的创作规律/017

第一节 造型手法/017

一、简化法/017

二、添加法/017

三、变形法/017

四、求全法/018

五、抽象法/018

六、拟人法/018

七、巧合法/020

第二节 构成形式/020

一、单独图案/021

二、适合图案/021

三、连续图案/022

四、综合图案/022

第三节 色彩表现/023

一、黑白表现/024

二、色彩表现/024

第四节 表现技法/030

一、平涂法/030

二、晕染法/031

三、拓印法/031

四、刮色法/031

五、刻线法/033

六、干擦法/033

七、拼贴法/034

八、镶嵌法/034

第四章 图案造型题材/037

第一节 植物图案的造型方法/037

一、植物的特征/037

二、变化步骤与方法/038

第二节 动物图案的造型方法/040

一、形态变化/040

二、动态变化/041

三、神态变化/042

第三节 人物图案的造型方法/042

一、自然特征/042

二、社会属性/044

三、创作题材/045

第四节 风景图案的造型方法/046

一、造型类别与方法/046

二、组织形式/049

作品欣赏/051

后记/119

第一章 概论

第一节 图案的基本概念

“图案”一词是在20世纪初叶从日本传入我国工艺美术领域的，以下从广义与狭义两个层面对图案的概念做一个基本介绍。

在图案的广义概念中，老一辈装饰艺术家庞薰琹先生的观点具有一定的代表性。他认为：“图案，就是设计一切器物的造型和一切器物的装饰方案。”例如一件陶瓷器皿的整

体外观造型及其表面装饰纹样等的整体设计，其词义内涵接近于英文中的“design(设计)”（图1-1、图1-2）。而狭义的“图案”概念即我们常说的“纹样”“花纹”，其词义与英语单词“pattern”相一致。总体来说，现代图案特别是关于基础图案的研究与创作的主体对象，事实上就是装饰纹样的构成（图1-3）。

在对基础图案的研究与创作过程

图1-2 广义的图案造型

图1-1 陶器造型及表面的装饰纹样

图1-3 狭义的图案造型

中，其艺术造型多侧重于对客观形态的表达。但这种从生活中直接获取（未经整合）的造型对象，大多不适合直接应用于装饰或生产、制作中。因此，对客观对象给予合乎工艺、材料等应用目的的艺术加工，如夸张、变形等，就势在必行。由于在图案的创作过程中，设计者不但要考虑创作对象的审美性，而且还要兼顾其实用性，于是在许多图案书中还习惯将图案定义为“具有艺术性和实用性相结合的一种美术形式”。

第二节 图案的造型规律

一、造型特点

写实造型与图案造型之间既有相同之处又有不同之处。相同之处在于两者都是以客观对象为艺术创作依据,而不同之处在于:前者更多地侧重于对客观物象的如实描绘,因此“像”与“不像”成为其重要的艺术评判标准,即要求表达对象要在形状、明暗、空间、透视、质感等方面与客观物象越接近越好;而后者则更强调创作者为了某种理念、用途或工艺、材料等的特定需要而对客观对象的形态、色彩、结构等给予某种主观表达,例如,对形态可以做简化、变形、解体、适形、重复等的造型艺术处理。而对色彩可以进行人为地变调或繁简等的理想化表达等。因此可以这样说,图案造型是主客结合的产物,并颇具中国传统文化中倡导的天人合一的哲学意味。通常,那些凡被称之为图案的造型作品多呈现出主观的、想象的、浪漫的面貌特征。白石老人所言的艺术的至高境界——“似与不似之间”是对图案造型的最好注解。从创造的角度来论,以创造性为主旨的图案造型诚然要比以描绘性为目标的写实造型更有助于展现创作者的潜在能动性以及发掘其蕴藏深层的沉睡力量,这也是图案艺术魅力无穷之所在。

图1-4 卡通作品《蜡笔小新》

二、创作原则

“图案”的造型均具有夸张的艺术特征。同属夸张变形的造型艺术,除图案艺术外,还有漫画、卡通画等,不过它们与图案有着本质区别。漫画仅强调对象的形态或神态特征而非美感,如人们耳熟能详的日本卡通片《蜡笔小新》,为了突出主人公的可爱和憨厚而有意创造了一个头部与身体呈一比一比例的人物造型,如此任意增减人体比例而不计美感得失的方法,仅有漫画艺术独享(图1-4)。

总体而言,图案艺术对夸张手法的基本要求是“浪漫而不离奇,变形

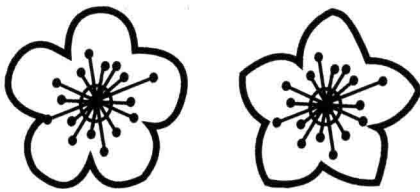

图1-5 桃花与梨花的造型特点

而不丑怪”。意指创作者在进行图案设计时,其创作思维触角可以海阔天空,变形手段可以多种多样,然而却不能因为想象力过于丰富,变形手法过于多样而将要表达的客观对象变化得面貌全非,甚至为了一味追求造型个性而使造型对象丑陋怪异,令人感到不可思议。例如,不论我们如何变化一朵玫瑰花,其始终都应在保持玫瑰花特征而非他物的同时,还应当比其自然状态时更美才对。这是因为凡属装饰艺术的造型,在强调对象特征的前提下,都颇具赏心悦目的视觉美感。总之,无论图案艺术如何夸张,都是以人们的主观想象为创作前提的,而这种想象如果超出了人们知识系统的接受程度的话,那么这种夸张就会显得无足轻重。

另外,在图案创作中,根据所夸张对象特性的不同,又可将之具体

分为体现形态特征的形态夸张、体现动作特征的动态夸张、体现精神特征的神态夸张等多个层面。

第三节 图案的创作动机

一、使造型对象更加典型

图案创作中追求的造型典型化,主要是删除客观对象的形、色、质中的某些枝节部分,而有意保留与强调对象最具特征部分的艺术表现手法。例如,桃花和梨花都为六瓣,但为了突出两者的品种差别,民间艺人在表现略圆的桃花时,将其画得更圆润、更饱满,而在描绘稍尖的梨花时,则把它表现得更尖一些。本来近似的花形,在民间艺人的手下才变得个性鲜明,与此同时,桃花与梨花各自特有的美感也就应运而生(图1-5)。

艺术的本质就是创造,如果失去了这一立足点,任何表现形式都会黯淡无光,图案艺术亦然。这主要是因为图案艺术是建立在主客观结合的基础上,因此,积极发挥创作者的主观想象力,创造别具一格的艺术形象,向来都是古今中外的图案创作者矢志以求的目标。例如,毕加索创作的《和平的面容》,将橄榄枝、鸽子和人脸巧妙地融为一体。虽然画作仅由寥寥数笔构成,但蕴含其中的创造智慧,却不能不让人刮目相看(图1-6)。

二、使造型对象符合特定功能的需要

图案造型要符合其特定功能。至今北美土著印第安人依然保有使用木质图腾柱纪念祖先的民族习俗,他们在图腾柱上雕刻的具有神秘意味的人兽合一的图案形象毫无其他实用目的,而仅仅用来表达他们朴素的宗教情感(图1-7)。

始于我国商周时代的绣有日、

月、星辰、山、龙、华虫、宗彝、藻、火、粉米、黼、黻的十二章纹，则是古代统治者用于辨等级、分尊卑的重要工具（图1-8）。羊毛地毯的纹样设计比丝绸图案的设计要简洁、洗练，这完全是由它的纤维质地较为粗糙的性质所决定的。

三、使被装饰的物品富于鲜明的艺术美感

使被装饰纹样的物品或者环境更加富于鲜明的艺术美感是图案造型最为重要的功能。不同的图案造型风格，如古典风格、现代风格、民间风格、伊斯兰风格等，还会传递出特有的人文信息（图1-9、图1-10）。

今天，图案设计所产生的经济

效益也显得更加突出，例如，那些适时地装饰了符合大众审美趣味的图案造型的商品往往身价百倍。因此，从事现代图案设计的人，必须

要具有把握图案创作流行趋势的能力和意识，同时还要具有一定的商业头脑，这样才能够创作出既美观又具有经济价值的图案作品。

图1-6 和平的面容 毕加索

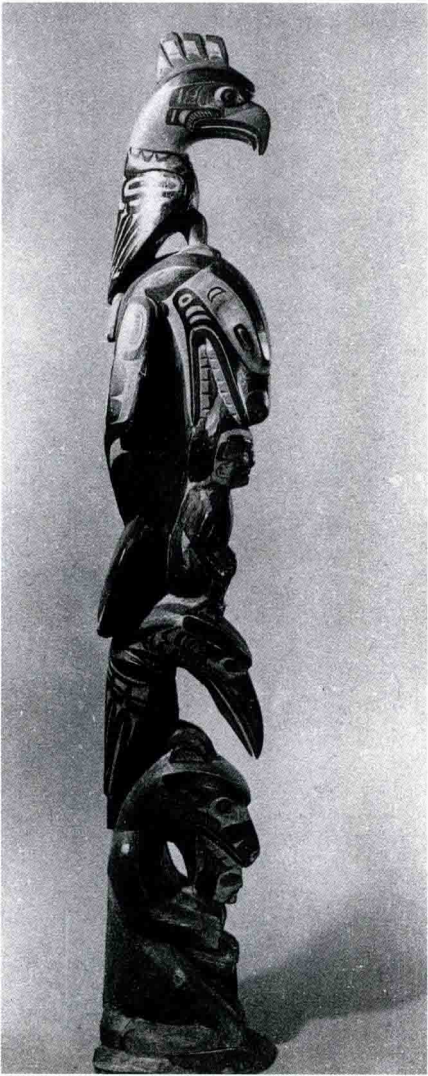

图1-7 北美印第安人的图腾柱

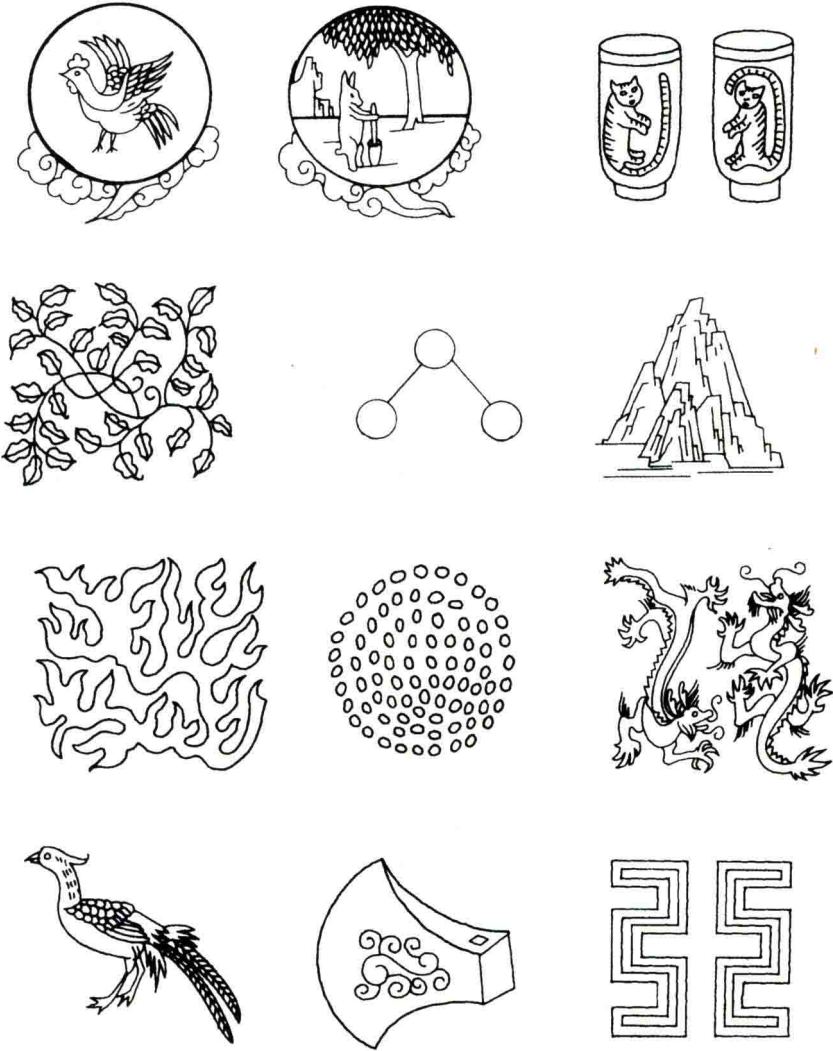

图1-8 十二章纹

图1-9 古典风格的图案装饰

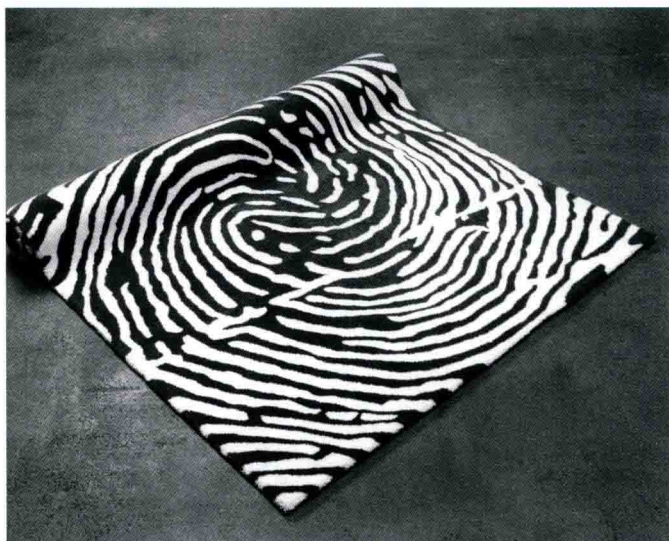

图1-10 现代风格的图案装饰

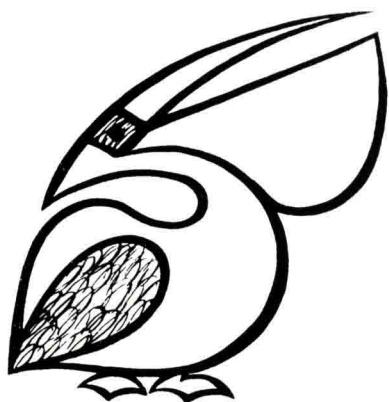

图1-11 单独图案

有向个性化发展的大趋势，这其中尤以绘画风格的图案造型最具影响力。这种图案风格打破了传统的“平（平面）、板（呆板）、洁（整洁）、甜（甜美）”的创作模式，给人更具空间感、趣味性、想象力、时代感、个性化的审美印象。

专业图案，即结合特定用途、工艺、材料等创作完成的图案造型。例

如，标志图案的设计要简洁、洗练，是为了便于记忆与传播（图1-12）；丝绸图案的设计要精美、细腻，是为了充分展现丝绸不同凡响的材质之美；民间剪纸图案要讲究形的连接与转合，是剪、刻工艺使然等（图1-13）。

二、空间形式上的分类

从空间形式上划分，图案可分为

第四节 图案的造型类别

一、造型性质上的分类

从造型性质上划分，图案可分为基础图案和专业图案两类。

基础图案主要是指图案创作的共性原理、基本概念、构成规律、表达技巧等，而不涉及实际应用的图案造型设计，如本书讲述的内容即属此类。通常，基础图案的实际成果虽可以成为专业设计的设计基础或素材，但并不限于此，它更多侧重于装饰感觉、装饰思维、装饰技巧的训练与培养（图1-11）。

基础图案在造型风格上灵活多样、不拘一格，在遵循装饰艺术共性创作原则的基础上，目前图案设计具

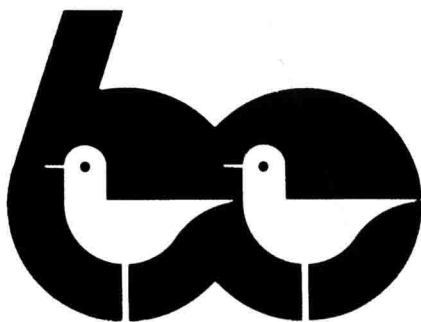

图1-12 标志图案

图1-13 牛 剪纸

图1-14 纸面上创作的平面图案

图1-15 布面上创作的平面图案

图1-16 立体图案

平面图案和立体图案两类。平面图案是指在二维空间中创作的图案作品，如在纸面或布料上创作的图案造型（图1-14、图1-15）。而立体图案则是指在三维空间中创作完成的图案造型，如传统的石狮、铜麒麟等（图1-16）。

三、构成形式上的分类

从构成形式上分，图案可分为单独图案、适合图案、连续图案及综合图案。单独图案是指一个与四周无联系，没有连续、重复的装饰

图1-18 适合纹样

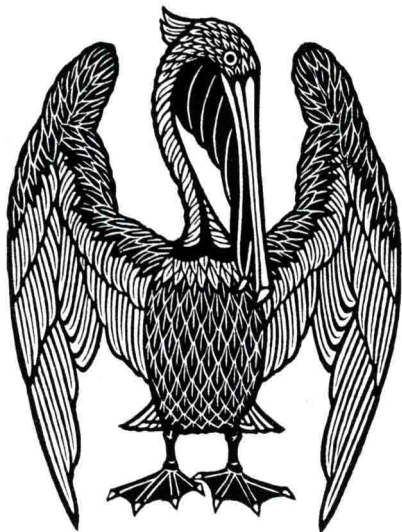

图1-17 单独纹样

个体纹样（图1-17）。适合图案是具有一定外形限制的纹样，图案素材经过加工变化，组织在一定的轮廓线以内（图1-18）；连续图案，指由一个或几个基本单位纹样根据设计意图按照一定的骨格线向上下或左右连续，抑或向四方拓展

的图案构成类型，如花边图案或花布图案（图1-19~图1-23）。综合图案，指将单独图案、适合图案、连续图案中的两种以上的表达类型综合组织在一起的图案构成形式，如地毯、瓷器图案等（图1-24~图1-26）。

图1-19 二方连续图案

图1-20 二方连续图案

图1-21 二方连续图案

图1-22 二方连续图案

图1-24 综合图案

图1-25 综合图案

图1-23 四方连续图案

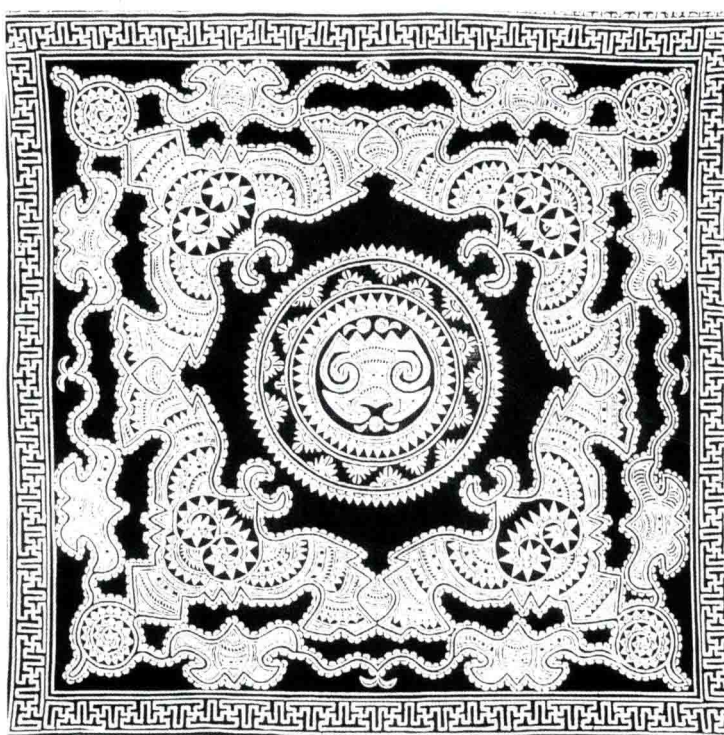

图1-26 综合图案

四、造型风格上的分类

从造型风格上划分,图案大体上可分为具象图案、意象图案和抽象图案。具象图案,指具有较完整客观对象特征的图案造型,包括自然(花鸟鱼虫等)具象图案和人工(亭台楼阁等)具象图案两类(图1-27、图1-28);抽象图案,指非具象的图案造型,通常为纯粹点、线、面的构成形式,如蒙德里安的绘画等(图1-29);意象图案,主要是指将客观对象几何化的图案造型,或者将抽象造型赋予某种具象特征的图案造型(图1-30)。

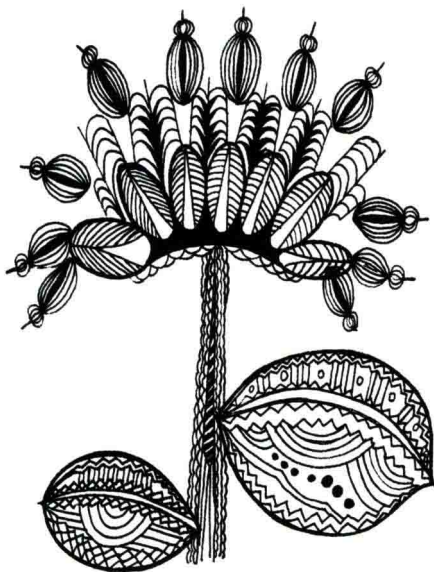

图1-27 自然具象图案

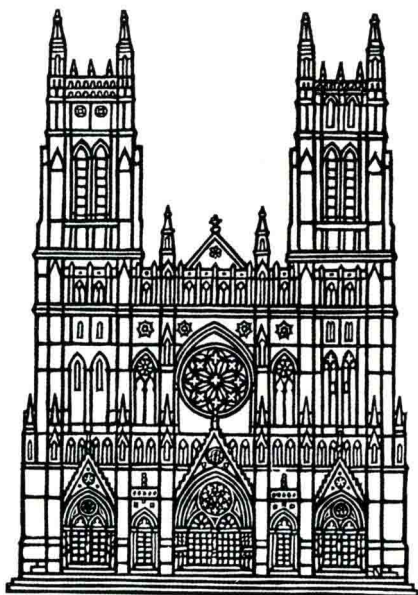

图1-28 人工具象图案

第五节 学习基础图案的意义

一、培养图案的造型感觉能力

要想磨炼良好的装饰造型的感觉,设计者首先应在生活中保持高度的职业敏感,而这种敏感主要体现在对客观事物所蕴涵的装饰美的自觉感知能力上。法国雕塑家罗丹曾说:“美是到处都有的。对于我们的眼睛,不是缺少美,而是缺少发现。”例如,豹子身上的斑点、梅花花瓣的排列次序和鹦鹉螺的螺旋结构等都具有强烈的装饰之美,这些美的现象可以为图案设计提供用之不竭的创作素材及灵感来源。

另外,在艺术创作中,初学者还应养成不断接触与收集古今中外的优秀图案作品的好习惯。接触途径有画册、实物、临摹、采风、图库、展览、网络等。可以加深初学者对图案美学价值的直观感受并开拓专业视野,为今后艺术创作储存丰富的图案信息资料。

二、强化图案的创造性思维能力

如果我们把培养装饰造型感觉视为对图案美认识与发现过程的话,那

图1-29 抽象图案

么,挖掘思维的创造力就是我们创造图案美的过程。古今中外的优秀图案艺术作品的共同特点,大多都是在创造力方面别具匠心,故而创造力向来都是评判图案作品优劣的重要标准。图案艺术的发展最排斥的就是因循守旧、墨守成规。在总结以往国内图案设计教学得失经验的过程中,我们可以发现一些共同的问题,即在图案造

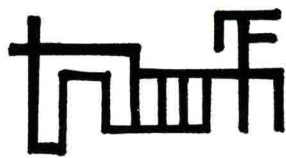

图1-30 意象图案

型训练中只重视求同思维,而忽视求异思维;只强调逻辑思维,而轻视想象思维。这些问题使初学者在图案创作时思路闭塞,想象贫乏,都是不注重创造力培养和调动的结果。

对于图案艺术而言,创造力和想象力的重要性还表现在:任何图案造型变化都是来源于设计者对客观事物的艺术夸张,而变形、添加等夸张手

法都是以想象、创造为先决条件的。要使自己具备良好的想象力、创造力，广博的专业知识和丰富的装饰图像储备是展开艺术想象的重要平台。总之，在学习图案艺术的初期，就要有意识地强化自己的创造性思维和创造意识。

三、提高图案的技巧表达能力
在培养图案初学者的装饰造型感
觉、创造性思维的同时，还应强化装

饰技法的训练，因为无论从哪个角度看，图案设计最终都是通过物质材料实现的，所以说，图案之美，实际上是通过素材与技术的配合创造出来的。精纯、娴熟的表现技巧不但能使图案创作意图视觉化，而且也能够使设计更加丰满、真实，并使创作得心应手。否则，即使立意再好，判断力再强，不具备具体表现环节中的技术与技能因素，也难以流畅而完整地表达图案之美。对于图案设计者而言，

强调技巧概念和培养技巧能力显得至关重要。要使图案创作者的艺术表达手段达到得心应手的理想境地，古人主张的“多则熟、熟则精、精则升华”就成了操作技能水平最应遵循的训练标尺。

总之，研究基础图案的目的就是为了使学习者能够发现展示图案美的途径、拓宽创造图案美的创作思路、掌握驾驭表现图案美的技巧和方法。

■思考与练习

- 1. 什么叫图案？
- 2. 图案有哪几种分类方法，各自的特点是什么？
- 3. 艺术设计类专业学习图案的意义主要体现在哪几个方面？

第二章 图案造型的形式美法则

人类在长期的艺术实践中创造和总结了众多能够激发人们产生视觉美感的形式美法则,其中被现代图案艺术家们普遍接受并在实践中运用最多,且行之有效的形式美法则主要包括统一与变化法则、对称与均衡法则、节奏与韵律法则、比例与尺度法则等。

第一节 统一与变化法则

就其本质而言,统一与变化法则是事物对立统一辩证规律在人类审美活动中的集中反映,也是其他形式美法则的概括表现。因此,统一与变化被称为是“所有形式美的总规律”。

一、统一

统一,指画面组合部分的内在联系,具体表现为形态、色彩、材质、

技法等的相同或者相近。具备统一特征的艺术作品有着明显的秩序感与条理性,能够使观者产生宁静、和谐、井然有序的美感体悟。英国艺术理论家奥克维克认为:“一件统一性的美术作品就像音乐中的交响乐那样展开,作曲家一般是从一个主题开始,再通过一些变奏来展开这个主题。音符为演奏者指示着速度和动力。根据

图2-2 变化构成的鸟形雕塑造型

这些音符,个别的乐器演奏它的一部分,但要服从于整体的音乐效果。”图2-1就是通过对曲线形的有机组合,形成画面统一效果的。

二、变化

变化,即画面组合因素的本质区别,具体表现为性质相异造型形象的布局形式,如形状的大小和方圆,色彩的冷暖、明暗和鲜浊,肌理的粗细、软硬和凹凸,方向的上下和左右,位置的前后及主次等。其艺术魅力是富于运动性与丰富感。例如,图

图2-3 大统一小变化的图案造型 梁百庚

2-2中,借助鸟的身体朝向以及大小变化使造型丰富。

一幅图案作品如果缺乏统一与调和,就会显得纷繁散乱、毫无次序;如果失去变化与对比,便会显得单调呆板、缺少生机。在作品中,只有各个独立的差异构成在给定的搭配秩序中呈现出一种内在的趋同,并由此构筑成统一、和谐的整体时,才能给人以审美的快感。在进行艺术创作过程中,如想取得画面诸形象间的协调,就应坚持统一与变化的造型尺度(图2-3)。中国传统的“喜相逢”图案的构图形式,即为灵活应用统一与变化关系的典范。在这类作品中,统一主要是借助画面上形的重复展现的,而变化则主要通过位置的上下来表达,于是统一与变化昭示的和谐之美便会跃然于纸上。总之,统一与变化法则体现了人们厌恶呆板与杂乱的共同审美心声。

图2-1 统一构成的图案造型

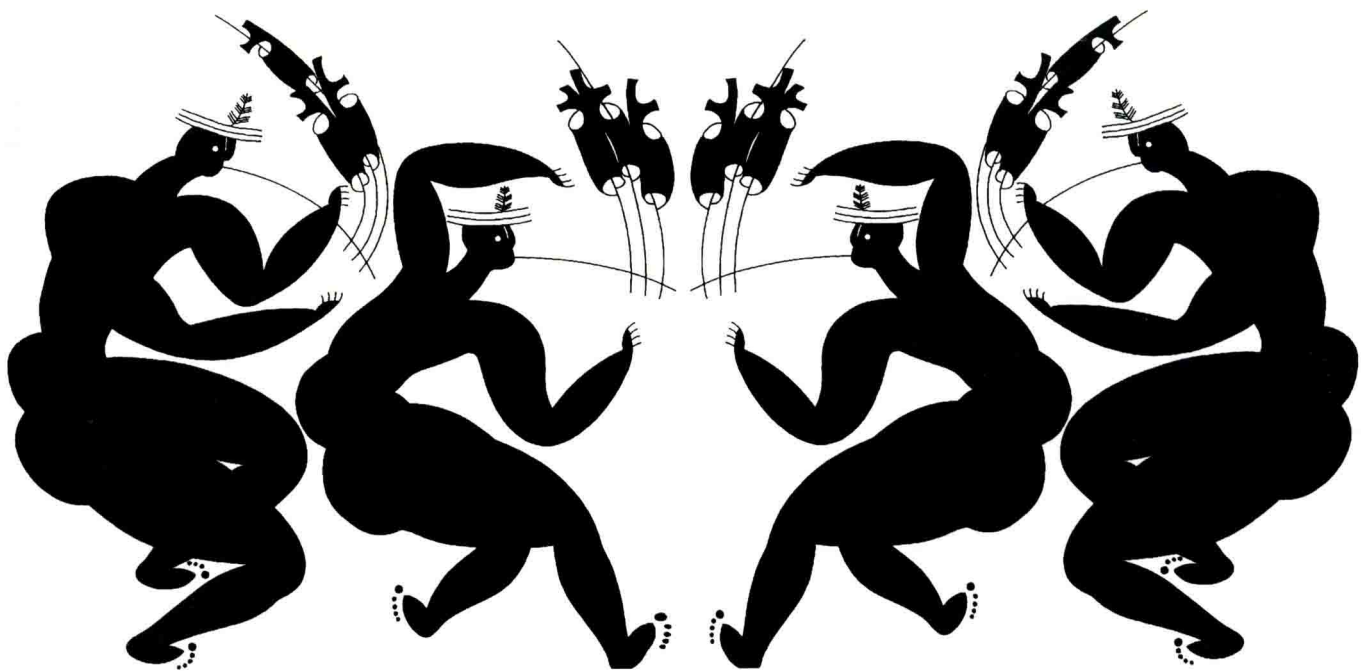

图2-4 绝对对称

第二节 对称与均衡法则

对称与均衡是一切造型艺术在进行形色组织时应遵循的视觉重力构成原则，是指被组织的视觉形象要素的重力分布在画面中达到一种停顿状态。造型艺术中的“重力”，绝非等同于我们熟知的物理学概念，而是视觉心理上的力的表现形式，对画面中诸形象要素的和谐起到至关重要的协调作用。而对称与均衡的差别主要体现在它们在画面视觉重力聚结点的分布状态上的各不相同。

一、对称

通常，中轴线两侧的画面造型要素完全一样或略有变化的构成形式，被称为“对称”或“均齐”。对称以其理性与秩序的造型特性成为古今中外人们颇为喜爱的艺术构成形式。

对称是大自然进化的杰作，如人类自身结构即呈对称形状。对称的身体结构不仅使人体能保持平衡状态，而且对于视听与运动而言，也是必不可少的重要条件，如眼与耳的对称排列有助于立体视听，而双腿的对称组合则为了方便

行走等。除人类外，自然界中的诸多生命形式，如动物、植物在外部结构上也多为对称形状。而那些偏离常规对称的感知现象，则会让人产生稀奇或怪异的体会。

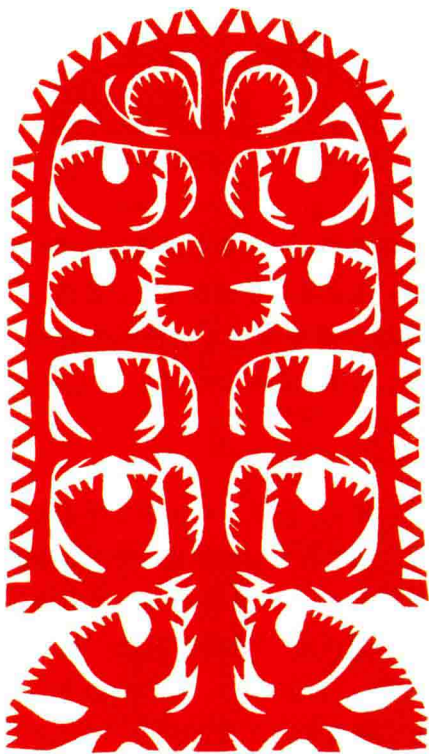

图2-5 绝对对称

由于对称这种简化的视觉形式能够给人带来轻松与愉悦的心境体验，故此古往今来，人们对对称的构成形式一直情有独钟，特别是在传统艺术、古典艺术和装饰艺术中，其应用最为广泛，影响也最为深远，如古埃及的金字塔、波斯的地毯纹样、古希腊的神庙、中世纪的哥特教堂以及中国青铜器上的饕餮纹、汉代的瓦当、唐代的铜钱、明代的故宫、民间的剪纸，甚至包括国徽等，都采取严谨而简洁的对称布局。

对称的构成形式可细分为绝对对称与相对对称两类。

1. 绝对对称

绝对对称亦称“镜像对称”或“反射对称”，它是指中心线两侧的造型要素完全一样，重叠后完全重合的对称平衡表现形式，它具有端庄大方、肃穆安定的艺术魅力，例如故宫的建筑布局。绝对对称处理不当，也会显得拘谨与呆板。阿恩海姆曾说：“严格的对称在艺术品（绘画）中较为少见，而在装饰艺术中却屡见不鲜。”可见绝对对称在装饰艺术中的特殊地位（图2-4~图2-6）。