

PINGMIAN GOUCHENG

主 编 杨毅柳 马 云

副主编 张 炜 孟 娟

21世纪高等教育美术专业规划教材

平面构成

PINGMIANGOUCHEG

21世纪高等教育美术专业规划教材

平面构成

PINGMIAN
GOUCHENG

主 编 杨毅柳 马 云

副主编 张 炜 孟 娟

西 北 大 学 出 版 社

图书在版编目(CIP)数据

平面构成 / 杨毅柳, 马云主编. —西安: 西北大学出版社, 2004.8

ISBN 7-5604-1954-2

I. 平... II. ①杨... ②马... III. 平面构成
IV. J06

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 078655 号

平面构成

出版发行	西北大学出版社	社 址	西安市太白北路 229 号
电 话	029-88302590	邮政编码	710069
经 销	新华书店经销	印 刷	西安丽彩快印有限责任公司
版 次	2004 年 9 月第 1 版	印 次	2005 年 8 月第 2 次印刷
开 本	889 × 1194 1 / 16	印 张	6
字 数	100 000	印 数	3001 - 6 000
书 号	ISBN 7-5604-1954-2 / J·23	定 价	22.00 元

21 世纪高等教育美术专业丛书

主要参编院校

西北大学	陕西师范大学
长安大学	西安建筑科技大学
西安工程科技学院	西安文理学院
西安工业学院	宝鸡文理学院
咸阳师范学院	空军工程大学

编委会

(排名不分先后)

庞永红	胡玉康	曹桂生	霍小平	张 炜	徐青青
杨豪中	蔺宝钢	刘静伟	于唯德	党天才	党 晟
施玉林	岳 钰	屈 健	高 飞	孙文忠	王 坚
陈琦昌	李 宁	李方方	杨毅柳	马 云	邵 璐

出版说明

为适应高等美术教育的改革与发展,全面推进素质教育,在陕西省教育厅的组织和支持下,由西北大学、陕西师范大学、长安大学、西安建筑科技大学、西安工程科技学院、西安工业学院、西安文理学院、宝鸡文理学院、咸阳师范学院、空军工程大学等10所院校的专家学者及青年骨干教师编写了这套全新的21世纪高等教育美术专业丛书。

21世纪高等教育美术专业丛书包括《中国美术史》《外国美术史》《艺术概论》《设计概论》《设计心理学》《书法教程》《色彩教程》《素描教程》《平面构成》《色彩构成》《立体构成》等11个品种。教材的编写以美术专业的学科设置、学时安排及教学大纲要求为指导,选材新颖,讲解深入浅出,通俗易懂,突出重点、难点,且在每一章后附有思考练习题,便于学生自学自测;丛书理论与实践并重,注重动手能力的培养,突出教材的实用性;所选用的部分作品,为师生自己创作,针对性较强,在学习时有较高的参考价值。总之,丛书具有科学性、系统性、前瞻性等特点,适应面比较广,除适用于高等教育的美术专业外,还适用于大专、高职、中专的艺术院系及广大美术爱好者自学。

徐青青教授、庞永红教授、霍小平院长、张炜教授、党天才教授、蔺宝钢教授、胡玉康院长等对本丛书的编写提出了宝贵的意见和建议,黄缨、谢迁、韩永红、杨毅柳、姚刚、李强、孟娟、陆宝新等老师为本套丛书的出版提供了大量作品和学生习作;陕西省教育厅的有关领导及负责同志,为丛书的出版做了大量的工作。对于他们的关心和支持在此一并表示衷心的感谢。由于时间仓促,加之水平所限,书中肯定还存在着一些错讹,恳请广大读者批评指正。

目 录

第一章 平面构成概论

- 1 构成····· /1
- 2 平面构成····· /2
- 3 平面构成的发展与特点····· /2
- 4 平面构成的分类····· /6

第二章 形态

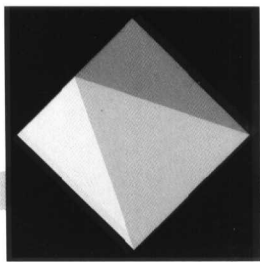
- 1 形态的基础理论····· /8
- 2 形态的知觉与心理····· /9
- 3 形态的基本要素····· /11

第三章 平面构成的形式

- 1 分割····· /35
- 2 骨骼····· /39
- 3 重复····· /41
- 4 近似····· /45
- 5 渐变····· /48
- 6 发射····· /52
- 7 密集····· /56
- 8 特异····· /58
- 9 对比····· /61
- 10 矛盾形态····· /63
- 11 肌理构成····· /66

第四章 图形创意

- 1 复像····· /75
- 2 重像····· /77
- 3 变像····· /81
- 4 残像····· /85

第一章 平面构成概论

平面构成是平面设计范畴的一个重要组成部分，所有二维空间中的非影像的设计活动，基本都离不开平面构成的理论范围。同时，平面构成也是现代艺术设计教育中的一门必修课，在现代艺术领域中被广泛应用。它不仅仅是艺术设计学科必须要经过的训练，对于从事现代艺术的画家而言，亦是不可缺少的造型基础。由此可见，平面构成作为一门独立的学科，具有双重含义：一方面是造型的基础，另一方面是通过其抽象的构成来表达意念。因此，对于构成的训练，应始终贯穿于造型活动之中。

平面构成建立在理性与感性相结合、研究与实践相融合的基础上，从基本造型规律和视觉认知规律出发，学习视觉语言和艺术造型共性的形式美法则，通过系统训练开展造型设计的理论研究。本书试图通过以上原理，作为章节划分的依据，在这种模式中使学生逐步学习平面构成，达到培养学生的创造力思维和造型能力，为专业设计提供方法和途径。

1 构成

构成（Constnution）是一个近代造型概念。《现代汉语词典》解释为“形成”和“造成”，它包括自然的创造和人为的创造。而在现代艺术设计领域中，其广义与“造型”相同，而狭义则是“组合”的意思。即从造型要素中抽出那些纯粹的形态要素来加以研究。简言之，所谓构成，是以形态或材料等为素材，按照视觉效果、力学或物理学原理进行的一种组合。这是一种既包括机械作业又包含思维运筹的直观操作，所以它是直觉性思维与推理性思维相结合、理性与感性相结合的产物，同时也是一种研究形象构成的科学。

2 平面构成

平面构成是最基本的造型活动之一，它具有造型领域共有的基本内容，作为现代技术美学应用于设计领域，主要研究二维空间的形象、形式。平面构成作为造型训练的一种方法，它打破了传统美术的具象描绘方法，主要从抽象形态入手，训练对形态抽象的思维方式，通过这种思维方式的开发，培养创造观念，开拓设计思路。在这种创造观念指导下进行的设计活动，是一种偏重理性、逻辑性的思维活动。

平面构成建立在理性与感性相结合、研究与实践相融合的基础上，从基本造型规律和世界认识规律出发，学习视觉语言和艺术造型的共性的形式美法则。通过系统训练开展造型设计的理论研究，其目的是培养创造力和基础造型能力，为专业设计构思提供方法和途径，使我们在设计时学会运用视觉语言，同时也为各艺术领域提供技术方法支持。平面构成一般只用黑白两色，目的是为了便于研究和表现形态自身的情感力量。它所创造的画面形式多偏于数理的美、秩序的美。

综上所述，我们可以把平面构成定义为：在二维平面内创造理想形态，或是将既有形态（包括具象形态和抽象形态）按照一定法则进行分解、组合，从而构成理想形态造型设计的基础课程。

3 平面构成的发展与特点

3.1 平面构成的发展

19 世纪中期英国争取艺术和手工艺相联系的“工艺美术运动”（Art & Crafts Movement）标志着现代艺术设计的诞生，这场运动的旗手威廉·莫里斯（William Morris, 1834—1896）和约翰·罗金斯（John Ruskin, 1819—1900）被后人追溯为艺术设计的先驱者。19 世纪资本主义工业化进程和大机器生产造成技术和艺术的脱节和对立，由此引起了消费者艺术趣味的衰落。这些问题使威廉·莫里斯和约翰·罗金斯深感不安，他们力图通过完全否定技术和机器生产，恢复艺术和手工艺联系的途径，来解决技术和艺术之间的矛盾。这种思潮很快传出英国，影响到其他欧洲国家和美国，1880 年之后，工艺美术运动成为了一个国际运动。

到了世纪之交，工艺美术运动变成了一个主要的设计风格影响因素，它的影响遍及欧洲各国。它利用自然风格和装饰风格来对抗繁琐的维多利亚式风格，强烈反对工业化，鼓励和促进手工艺传统的发展，从而促使美国和欧

洲产生了另外一个规模更大的国际性设计运动——“新艺术运动”(New Art Nouveau)。新艺术运动更加强调装饰、结构、功能的和谐统一,并竭力追求形式的突破。

科学技术的不断发展和新材料、新工艺、新技术、新发明的不断涌现,以及现代绘画艺术的巨大影响,给现代设计注入了强大的活力。

现代设计到 20 世纪 20 年代中期开始进入成熟阶段,其标志就是 1919 年德国萨克森—魏玛实用艺术学校和魏玛造型艺术学校合并,在魏玛成立的国立包豪斯学校(Das Staatliches Bauhaus)。著名建筑师沃尔特·格罗佩斯(Walter Adolf Georg Gropius, 1883—1969)被任命为该校首任校长。作为早期著名的艺术设计高等学府,包豪斯是许多设计工作者心目中的偶像,它成为现代设计的发源地,前后培养学生 500 多人。包豪斯顺应工业社会的发展,致力于纯美术与应用视觉艺术的共性研究,在大工业基础上寻求艺术与技术的新统一,强调设计第一,功能第二,同时注重将新材料、新技术应用于设计,抛弃传统限制,从而建立起现代工业设计体系。

格罗佩斯认为,工业时代需要具备充分的能力去运用所有科学、技术、知识和美学资源,来创造能够满足人类精神与物质双重需要的新环境,并提倡艺术与技术的统一。包豪斯的教师队伍汇集了许多优秀的现代艺术大师,表现主义、神秘主义画家约翰内斯·伊顿(Johannes Itten, 1888—1967),抽象主义画家瓦西里·康定斯基(Vasily Kandinsky, 1866—1944)、保罗·克利(Paul Klee, 1879—1940)和构成主义设计师莫霍利·纳吉(Moholy Nagy, 1895—1946)等,都先后在包豪斯任教;同时包豪斯还聘请工厂里的技师对学生进行双轨制的教学,使培养出来的学生成为既有艺术素养,又有科学技术和实用头脑的设计师。包豪斯实行艺术教育和技术教育相结合的方针,架起了艺术和技术重新统一的桥梁,填补了艺术创作和物质生产、体力劳动和精神价值之间的鸿沟。它所培养的新型艺术设计师集艺术家和工艺技师于一身,既有艺术家独立创作的才能,又有技师娴熟的技艺。包豪斯制定了艺术设计师创造劳动的原则、艺术设计的教学方法,以及与新型建筑理论不可分割的艺术设计理论,形成了自己的艺术设计模式:把艺术设计作为个性全面发展、恢复个性的完整性,并通过个性的创造重建物质世界完整性的一种方式。包豪斯把艺术设计看作创造性的艺术活动,强调艺术设计和艺术的密切联系,因此它被称做为艺术设计中的艺术流派。

从建校的宗旨、学院的体系、进行的实验和对于国际设计的影响各方面来说,包豪斯都应该被视为世界第一所完全为发展设计教育而建立的学院。该学院经历了 10 多年的发展,成为集欧洲现代主义设计运动精华为一体的中

心，它把欧洲现代主义设计运动推到了一个空前的高潮。这所学校尽管在1933年4月被纳粹政府强行关闭，但是它对现代设计教育的影响却是巨大而难以估量的。此后，包豪斯的主要领袖人物和大批学生、教员为逃避欧洲的战火和纳粹的政治迫害而移居美国，从而把他们在欧洲进行的设计探索和现代主义设计思想也带到了新大陆。第二次世界大战结束以后，通过他们的教育和设计实践，以美国经济的强大实力为依托，包豪斯的精英们终于把包豪斯的影响发展成一种新的设计风格——国际主义风格，从而影响到全世界。包豪斯前后只存在了14年，时间虽短暂，但它对于世界设计的影响绝不仅仅局限在教育领域之中，在现代设计领域中它的影响是非常深刻的。

20世纪初期，随着我国工业生产的兴起和发展，西方现代主义艺术流派以及一些新兴现代艺术流派很快传入我国，对国内传统文化产生影响，同时美术教育的迅速发展，促使艺术设计在我国诞生。在早期的艺术设计教育中，一些归国留学生起了重要的作用。1923年陈之佛从日本留学回国，先后在上海、广州、南京等地的学校担任图案设计教授；刘既漂留学法国，回国后担任杭州国立艺专的建筑装饰设计教学，引入了法国的现代设计教育；1930年庞薰琹从法国留学回国，先后在上海美专、北平艺专担任图案教授；1931年雷圭元从法国留学回国后在杭州国立艺专担任图案设计教授。他们都为我国现代艺术设计的发展做出了重要的贡献。特别是陈之佛，在理论、实践和教育上都做出了贡献，作为我国在日本学习图案的第一人，他很早就表现出以图案提高我国工业产品艺术质量的信念。他在其《欧洲美育思想的变迁》（1934）一文中，介绍了艺术设计先驱罗金斯和威廉·莫里斯的观点。陈之佛在有关著作中的论述表明，他对美术工艺（艺术设计）的本质、对象和范围、作用等有着深刻和准确的把握。他创办的“尚美图案馆”比美国D·蒂格创办的美国第一家著名的艺术设计公司还要早3年，由此看来我国的艺术设计起步并不晚，然而在现实发展中却远远落后于西方，其主要原因在于：当时我国科学技术和工业生产还不发达，企业家缺乏科学思想，经营手段陈旧，不肯在产品的艺术质量上投资。

20世纪70年代末，我国的改革开放带动了经济的发展、科技的进步、艺术的繁荣，平面构成与色彩构成、立体构成作为艺术设计的“构成体系”在我国开始被采用，并得以发展，在近20年中已形成较完整的教学体系，其基本理论和实践原则被广泛地应用于艺术设计领域，并取得有目共睹的成果。“构成”课程体系历经数十年的发展完善，不断适应现代艺术设计的发展历程。时至今日，世界各国的艺术院校和研究机构仍将其作为研究现代科技美学的基础学科来实施。

进入 21 世纪, 计算机技术已经渗透到我们生活的方方面面。同时, 在艺术设计领域中数字化技术也正以一种崭新的视觉语言方式, 撞击着人们的审美理念。计算机技术以其无可比拟的便捷、高效、准确、易于保存和复制等特点, 在艺术设计表现中被广泛运用。作为设计师别无选择, 必须掌握如何将视觉艺术表现方式转化为数字化艺术表现语言, 在科学与艺术之间寻求契合点。

在平面构成教学中运用数字化语言表现方式是社会发展的需要, 同时还可以使平面构成的理性特征更加突出, 能够更为有效地培养创造力思维。计算机的表现力使得理想形态的创造达到了随心所欲的境地, 它所表现的变像和矛盾空间画面视觉效果, 是传统徒手绘画所无法企及的。

掌握计算机图形设计的技能技巧, 是为了更加有效地传达设计理念, 但电脑永远不可能取代人脑的思维想像能力。在设计中起决定性作用的仍然是人的因素, 计算机只是更有效地帮助我们实现构思, 完成想像。因此, 熟练地掌握相关软件是十分必要的。常用于表现平面设计图形的软件主要有: 一图像处理软件: Photoshop、Painter 等; 二图形处理软件: Corel Draw、Freehand、Page Maker 等。

3.2 平面构成的特点

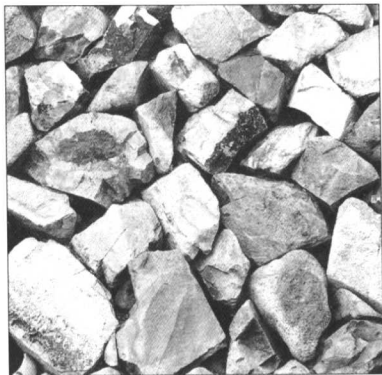
平面构成不是以表现具体的物象为特征的, 但是它反映了自然界物象运动变化的规律。在一切造型活动之中, 独特而丰富的构思, 对于美的感悟是艺术家必备的素质, 也是平面构成创作活动中不可缺少的要素。平面构成不仅可以再现平面形态的视觉效果, 也可以在平面上再现立体形态的视觉效果。平面构成既有简洁、浪漫、变化丰富的视觉效果, 也有准确表达心理情感的功能。平面构成有三个特点。

3.2.1 知觉性

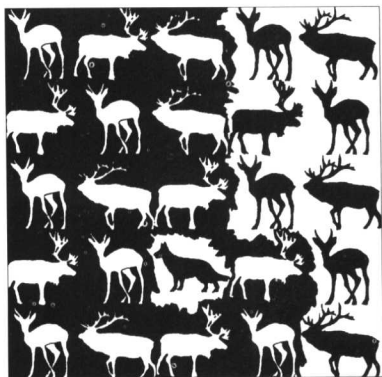
平面构成不是简单地模仿具体的物象形态, 而是强调客观现实的构成规律, 反映客观现实的运动规律, 将自然形态所具有的复杂结构归纳为极富规律的组成原则。

3.2.2 趋理性

平面构成以现代科学研究的方法, 将繁杂的自然造型分解为造型的基本要素(即点、线、面等造型形态要素), 再按照一定法则规律予以组合、排列。正如现代物理学研究分子、原子和离子等趋于终极的要素, 通过科学实验, 多方面探讨其本质, 寻求学科发展的种种可能性。平面构成以抽象形态为主要构成要素, 运用数学推理, 视觉反应, 视觉效果对形象进行分析组织

西安工程科技学院 朱玉玺 指导:王教庆

自然形态的构成图例

研究,从而启发艺术设计构思,丰富造型表现手段,使造型形态科学化、有序化。

3.2.3 实践性

平面构成的实践性表现在对现有形态的认识和积累,或对新形态的发现创造。这个认识和发现的过程要通过艰苦地强化训练来完成。同时,平面构成的实践性还体现在课题实施中对于材料工具和工艺技法的尝试与把握。任何人工形态都必须以材料和工艺为物质基础,许多创意构思的产生都是从对材料和工艺的独特认识中萌发的。

4 平面构成的分类

在我们生活的世界里,从花鸟鱼虫到山川景物,从科技成果到艺术珍藏,从服饰用品到居室陈列,世间万物都具有一定的形态,它们由于类型的不同而各具特色。就其形成的方式,可分为自然形态和人工形态两大类。

4.1 自然形态的构成

自然形态是人们以自然形态为素材,对自然形态进行模仿而形成的一种形态。它主要表现自然界当中某一具体形象,是经过人为加工塑造成的一种形态,这种具象形态以手工艺产品为多。

各种自然物的存在和运动都具有一定的结构、形式和秩序,其中蕴涵并体现着一定的自然规律。当你把一块石子投入水面,水面会随着石子溅起的水花而泛起环形的波纹,并均匀地向四周扩散开去,这是一种波的传播方式,它以涟漪的飘荡成为物理现象的外在演示。同样,当阵雨过后,我们观察从屋檐落下的水滴,它在重力的吸引和空气阻力的抗拒下,形成特有的头大尾小的球面与锥面的结合体,展示出空气动力学的流体形态。

与无机物相比,有机物的世界更是一个色彩纷呈、生机盎然的世界。人们欣喜的观赏鸟类体态的轻盈,孢子的优雅自在,硅藻与介壳的美妙,喇叭状蘑菇的憨态可掬……自古“师法自然”便是艺术创作的真谛,今天我们深入研究自然法则造就的形态,从中获得灵感,仍然是艺术创作的基本途径。

在自然形态中,最富情感意蕴和亲和力的便是人体了。人们

常常把自身的比例视为最美的比例,因为人体具有多组黄金分割比(1:1.618)。人们总是力图按照人的比例尺度去构筑周围的世界。

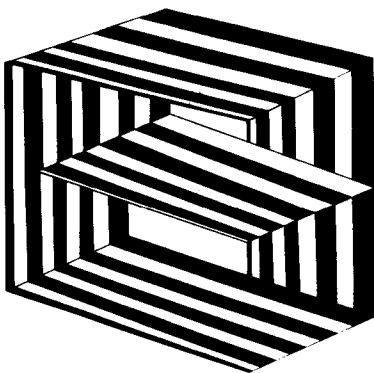
自然形态的构成就是以自然形象为基础的构成,这种构成方式保持原有形象的基本特征,对形象整体或局部进行分割、组合、排列,重新构成一个新的图形。

4.2 抽象形态的构成

抽象形态是以自然规律与运动规律为基础,以形态要素点、线、面的运动与演变而形成的多种几何形态,这类形态既具体但又不具象,既有规律也可以无规律,尽管其形式抽象,但仍然能使人们产生无穷的联想和思维。我们可以将几何形、未被认知的怪异形、意外得到的偶然形,均理解为抽象形态,抽象形态的创造在现代设计领域中应用极广。它依据点、线、面的组合与分割,运动与演变构成具有现代审美特征的新形态。

抽象形态构成就是以抽象的几何形象为基础的构成,即以点、线、面等形态构成要素,进行几何形态的多种组合。抽象形态的构成是平面构成中最基本的内容之一。

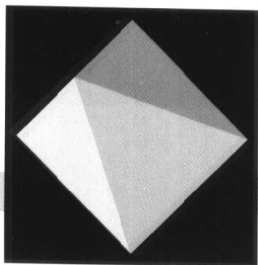
人类知觉的本能使我们不以外形的真实而以抽象的真实来把握对象;物像被彻底抽象为存在的形式,仍然是可视的形象——点、线、面,所以抽象形态与具象形态是很难分清楚的。

抽象形态构成图例

思考与练习

1. 什么是“构成”?
2. 什么是“平面构成”?
3. 简述平面构成的发展史。
4. 平面构成的特点是什么?
5. 平面构成主要分为哪几类?它们有何区别?

第二章 形态

1 形态的基础理论

所谓形是一种具有高度组织水平的知觉整体，它从周围背景中清晰地分离出来，而且自身有着独立于其构成成分的独特性质。一个形即使在它的各构成成分如大小、方向、位置、材料、色彩改变的情况下，它依然存在，正如将一个五边形变大、变小或倒置，或使用各种颜色，不管是用线条画出或填为实心，还是用木棒或其他任何材料构成，它仍然是五边形，不管我们怎样改变，只要不改变五边形的形状，就不会给识别造成困难。

现实中立体物的真实形状是由它的基本空间特征构成的，对于它的认识并不单由眼前形象决定，在实际知觉中看不见的背面也是眼前知觉形象的一部分，在实际生活中我们看到的是完整的形体而不是半个。然而我们在这里所要讨论的形态是被视为平面的存在方式，由一维的边线围绕而成的抽象形态。

在人类的世界中最普遍的形是几何形，不仅建筑、家具、机械中常用，也大量出现于绘画、雕刻、设计等现代艺术中。几何形象文字一样是人脑创造的形态，它往往显得理性而有规律，是几何学法则构成的图形，可以再现、扩大或缩小，关于其画法也可以客观地作出说明。方形、圆形、三角形是三种基本形态，就像色彩的三原色一样同为现代设计的基础。正方形垂直与平行的特点稳定坚固，具有纯正的理性特征，而圆形成一种最平衡的曲线形，是完整与圆满的象征。

在自然界中大部分的形是有着平滑曲线、单纯的有机形，如卵石、花瓣、树叶等等。在设计中应用的是一种徒手表现、自由描绘的形态，极其自然地流露出笔意和感情。与几何形不同的是有机形不是在机械的圆周上表达，亦方亦圆，形态轻松、优美，没有规律，表现着自然界旺盛的生命力。但是有机形象几何形一样也是被整理过的形态，所以没有特别的非理性的感觉。

感觉上非理性的偶然形是应用特殊技法与材料,意外获得的妙趣天成的形态,充满现代感性,同时也难以界定和描述。偶然形态完全是不能预料的自动形,如一滴墨汁的溅落、缭绕的烟雾、摔碎物的痕迹、水面上漂浮的油与墨等等,它不像几何形那样理性、单纯、明快,也不像有机的生命形。所获形态的形成过程原属意外,创造型态时应用的方法越是出人意料,越是可以呈现出极具魅力的奇异形态。

艺术与设计中的应用的不规则形态,是一种圭角鲜明的形态,徒手绘制的各种几何形,用刀或其他工具刻绘的形,边缘丰富。这样形态的生成受意识的控制,显得有意或故意,表现时能够把握感情。偶然形态的轮廓也有不规则的现象,不同的是偶然形有难以预测性。

另外在对形态的学习中应该认识到,在我们的学生身上,存在着主观性的形态感受,人主观的形态特性是通过自身特有的比例、形态特征、线条、肌理、色彩的感受所表现出来的。至于我们所要学习的客观的形态规律,是能够强化自身知识,拓展创造才能的。

2 形态的知觉与心理

人的视觉是一种积极的探索工具,由生理学家们描述的视觉过程是这样的:当光线照射到物体,而物体将一部分光线散发出来,后经过晶状体投射在视网膜上,再将这些信息传递给大脑,之后形成形象。然而人们对形象的感知并非这样一个简单的生理过程,人的视觉也不是在机械地复制事物,当眼睛发现事物之后,就会主动捕捉、扫描它们的表面,寻找它们的边界,探究它们的质地,与其相对应的心理经验,伴随着这种生理活动,这种具有高度选择性的积极探索,是视知觉的真正含义。所谓视知觉,即是视觉思维。

人类或动物如果想要看到物体,首先要将这个物体从周围背景中分离出来,歌德曾说过:“显现与分离是同义词。”分离出的形态是经验中的一种结构,与视知觉活动密不可分,人们在认识形态时,往往最先捕捉的是它的几个最突出的特征,一个敏捷的漫画家,仅仅通过精心提炼的几笔,便可以把一个形象描绘得活灵活现。在生活中我们很远就能认出对面走来的那个人是谁,这种认识不是通过细节,而是通过这个人所具有的那些最基本的动作特征和形态特征所判定的。只透过几个突出的知觉特征就可以决定对一个形态的认识,诱发记忆,继而创造出一个完整的形态。

人们对形态的知觉能力就是随着能够逐渐把握事物外部的突出结构而发

展起来的。我们去观看纷纭万象的风景，某些树干树枝会显示一定的方向，一棵树的轮廓会类似圆形或锥形，只有感觉到一种清晰的方向或各种几何形体，形态才被感知。人们观看任何一事物时总是对其形状和视觉秩序进行积极探索，所以说形态的知觉过程即是形成形态概念的过程。

形状不仅仅是由眼睛当时所捕捉到的信息所决定的，它总是与过去所知觉到的各种形状的记忆痕迹相联系，这些记忆痕迹在互相类似的基础上相互干扰。我们观看图 1d 时会认为是一条直线和一个三角形的组合，如果把图 abcd 放在一起看，我们就会把这个三角形看成是正在消失的正方形。另外，人的强烈个人需要也会使记忆痕迹对知觉产生强烈的影响，如果是非常焦急地等待，我们一眼便能分辨出几百人中哪一个是急于见到的对象。知觉与记忆之间最普通和最有用的相互作用，是发生在对眼前事物的认识活动中，“过去”获得的视觉认识，能为眼前的事物划定类别，只有当知觉中首先形成被归类事物的概念，这种归类才有可能，这就使得每次知觉都成为把某一特定现象归入到某一视觉概念之中的活动。

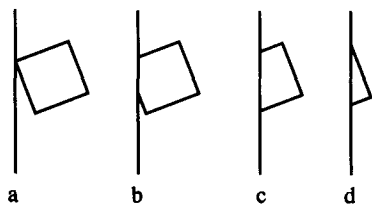

图 1

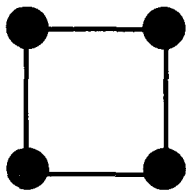

图 2

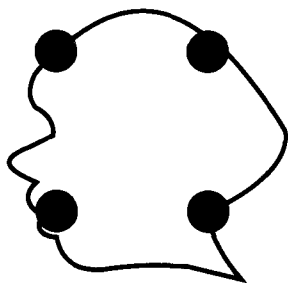

图 3

对于形态的认识，人的眼睛倾向于把任何一个被观察物看成已知条件所允许达到的最简单的形状。看看图 2，大部分人会自动把它看成是一个正方形，而不会把它看成像图 3 所示的那种图形。不仅人的心理活动服从简化规律，就连自然事物的外部形状也在条件允许的范围内达到高度的简化，这些简单的形状加强与背景的分离，就像橘子是圆形又是橙色的，与树叶的形状颜色不同。然而，当被感知的图形式样本身的刺激力非常强烈时，知觉的这种倾向就会被削弱，在这种情况下，感受器官的作用过程就只是去组织和接受已有素材，使知觉到的形状尽可能简单。简化倾向在知觉中占优势，知觉中表现出的简化倾向，是一种以“需要”的形式存在的“组织”倾向，当视域中出现的图形较对称、规则和完美时，这种需要就得到了满足。

生活中如果我们感知的形态重叠，视知觉便不会满足于所看到的局部，而是把看不到的一部分也列入所见形态的真正组成部分。假如一只箱子上面放置了一个花盆，即使有花盆遮挡，我们的眼睛仍然会看到一个完整的长方形，只不过感到它的一部分是隐藏的，物体的隐藏部分对可见部分加以补充，才能产生出一个完整的形态，知觉中的组织活动把不完整的变为完整的。知觉

内的这种完整倾向，也会对形态加以重新组织，如果看到图4的排列，我们感觉到的是一个方形和一个圆形的重叠，而不是三个相连接的图形。

整体形态是由各部分组成的，真正的部分是指那些在一个整体内与整体的其他部分分离的小整体。只有保持某种程度的自我独立，才是形态“部分”的真正含义。在形态的知觉形式中是有组织原则的，主要是指那些使得某些部分之间的关系看上去比另一些部分之间的关系更加密切的因素，这些原则即是图形的“相似性原理”。如图5形状与空间定向相似，而大小的差别对单位与单位的组合起作用，看上去大的正方形成为一组，小的正方形成为另一组，证明单位与单位之间可以依“大小相似”的原则组合。图6又是依“形状相似”的原理组合成三角形和圆形组，一个形态的各个组成部分，在形状、色彩、明度、空间方向等方面越相似，形态看上去就越统一。

不同的形态有不同的组织或结构，具有不同组织结构的形态伴随不同的感受，心理学家发现感受极为愉悦的形态是被组织得最好、最规则和最大限度的简单的构成。然而，在很多情况下，被识别事物本身的特性不容许把自己组织得很好，观看者就会表现出改变它的强烈心理趋势，轮廓线上有中断或缺口的图形，会被自动地补足或完结，一个不规则的图形，也会被看成是标准的形或是由这种简洁完美的标准形而衍生的变形。那些看上去不舒服的图形，都会在知觉中产生一种改变它们，并使之成为完美结构的倾向。

总之由形状、大小、比例、色彩构成的整体式样是我们观察、认识、记忆时所依赖的全部因素，是知觉中的理解活动所不可缺少的。对形态的把握能力也因观看者所属物种，文化背景和受教育、受训练的不同而不同。那么需感知的对象的构成状态也会影响人们对形态的认识与知觉，因此对形态的理解会有种种复杂的感受，诸如喜悦、郁闷、和谐、紧张、轻松等等。

3 形态的基本要素

我们生活在三维的现实世界，然而绘画、设计等种种艺术形

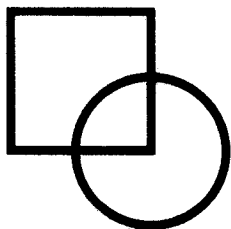

图4

图5

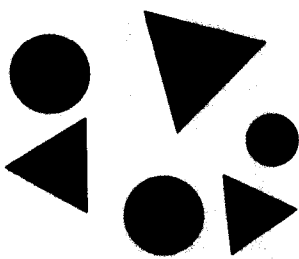

图6