

二、支撑理论

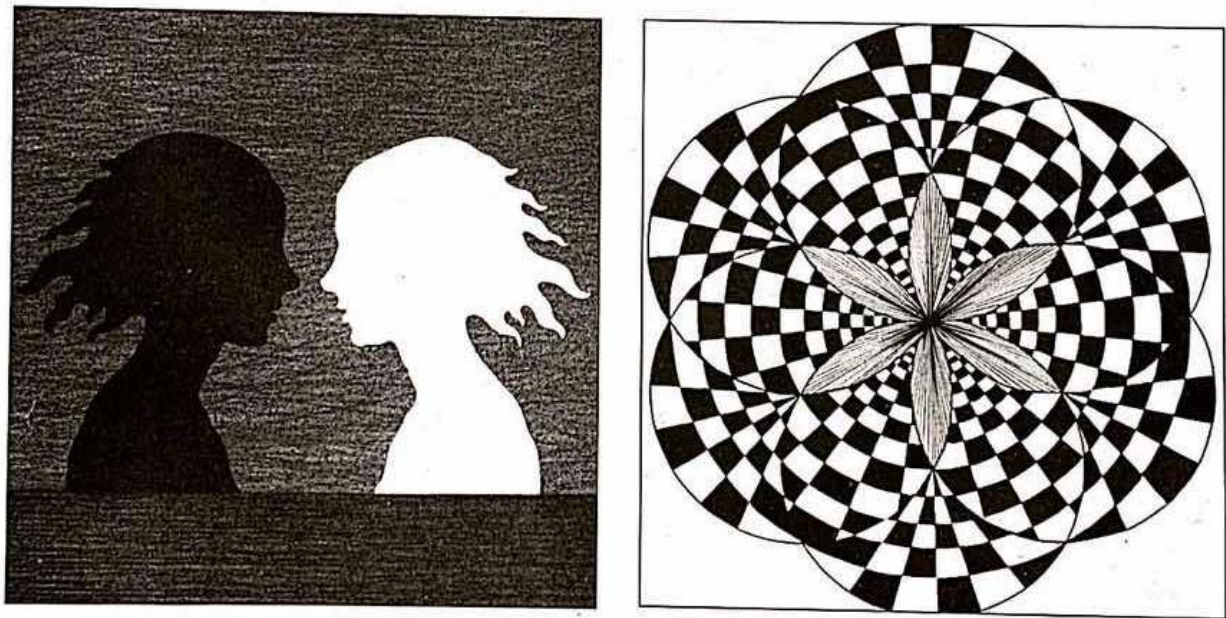
形式美法则主要有以下几条。

1. 对称与平衡

(1) 对称

形体用对折的方法，基本上可以重叠的图形称为对称。它们是等量等形的配置关系，最容易起到统一的效果，是具有良好的稳定感的最基本形式。对称的造型具有稳定、庄严、整齐、秩序、安宁、沉静的视觉效果，它符合人的视觉习惯，容易判断、识别和记忆。但运用不当也容易使画面单调、呆板。

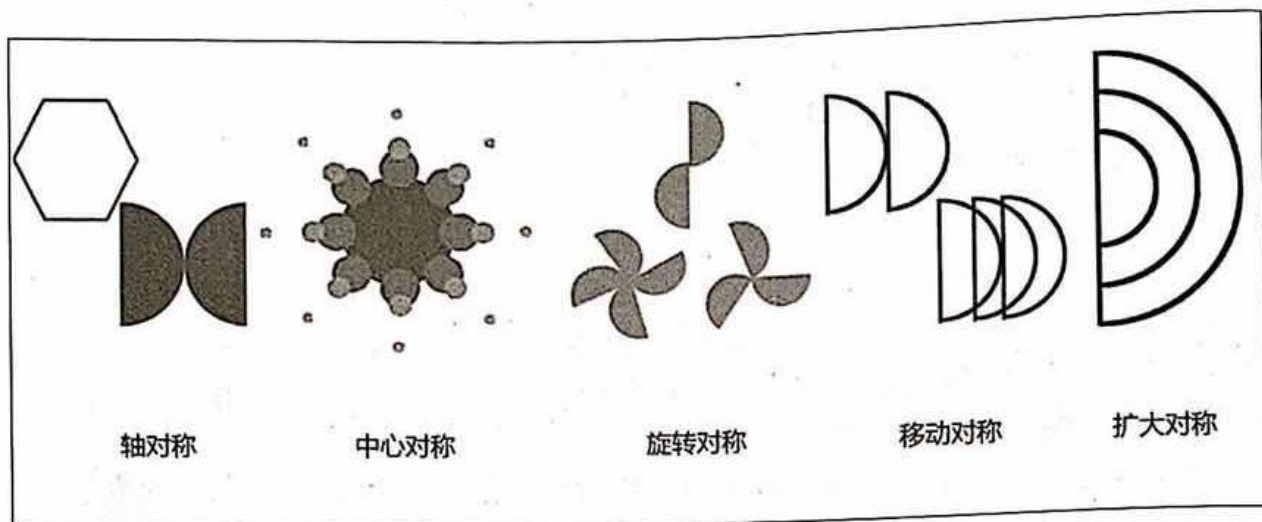
对称的形式是最原始、最简便稳妥的表现手法。如，古埃及的金字塔、人体等都是对称美的典范。对称形式在原始艺术和民间艺术中运用较多，它的运用与宗教和民族习惯有关。如图1.1所示。

▲图1.1

如图1.2所示，对称的形式有以下几种。

- a. 轴对称。以对称轴为中心，左右、上下或倾斜一定角度的等形的对称图形为轴对称。
- b. 中心对称。对称图形的对称点在中心就称为中心对称。
- c. 旋转对称。一个图形按照等角度旋转，所得放射状的图形称为旋转对称。当旋转180度时，对称图形彼此相逆，这时称为反转对称。
- d. 移动对称。图形按一定的距离或某种规则进行平行移动所得到的图形，称为移动对称。
- e. 扩大对称。图形按一定的比例放大，称为扩大对称。

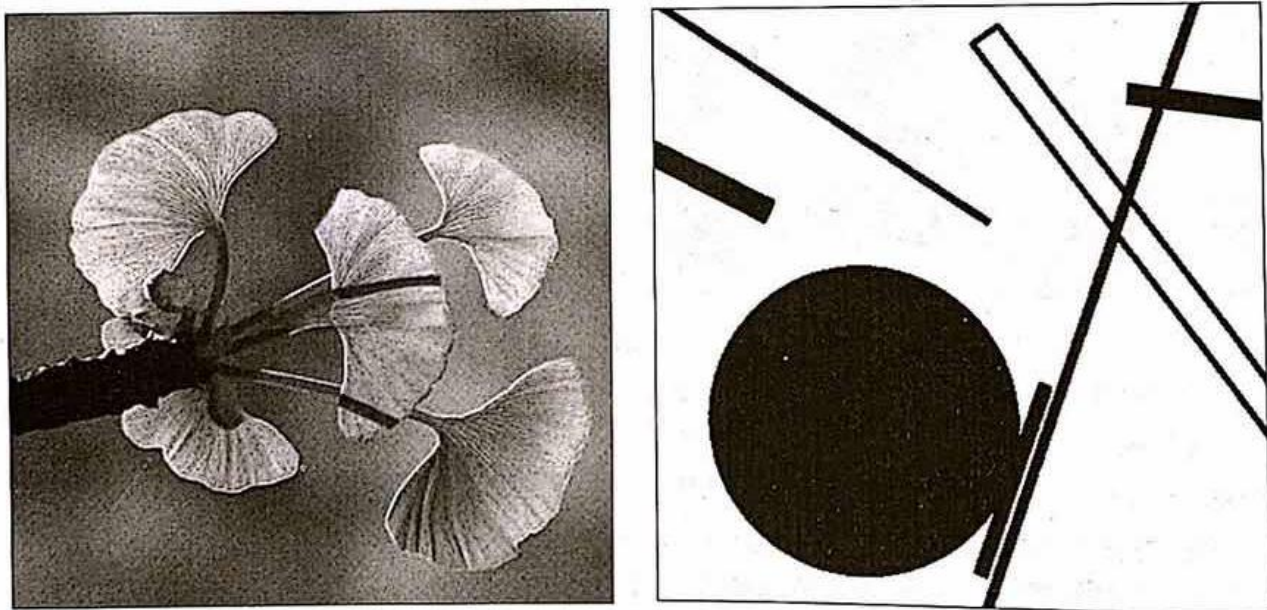

▲图1.2

(2) 平衡

平衡是利用视觉量的心理平衡原理，即等量不等形，来使画面保持力的平衡状态，它没有对称的结构，但有平衡的重心。在构成中通过形象、大小、质感、色彩等造型元素的分布使人产生视觉和心理的平衡。与对称相比，平衡显得更为新鲜活泼、富于变化，体现了一种动感的生命活力。

平衡形式在现代艺术中屡见不鲜，它与现代人的生存观念和生活方式密不可分。如图1.3所示。

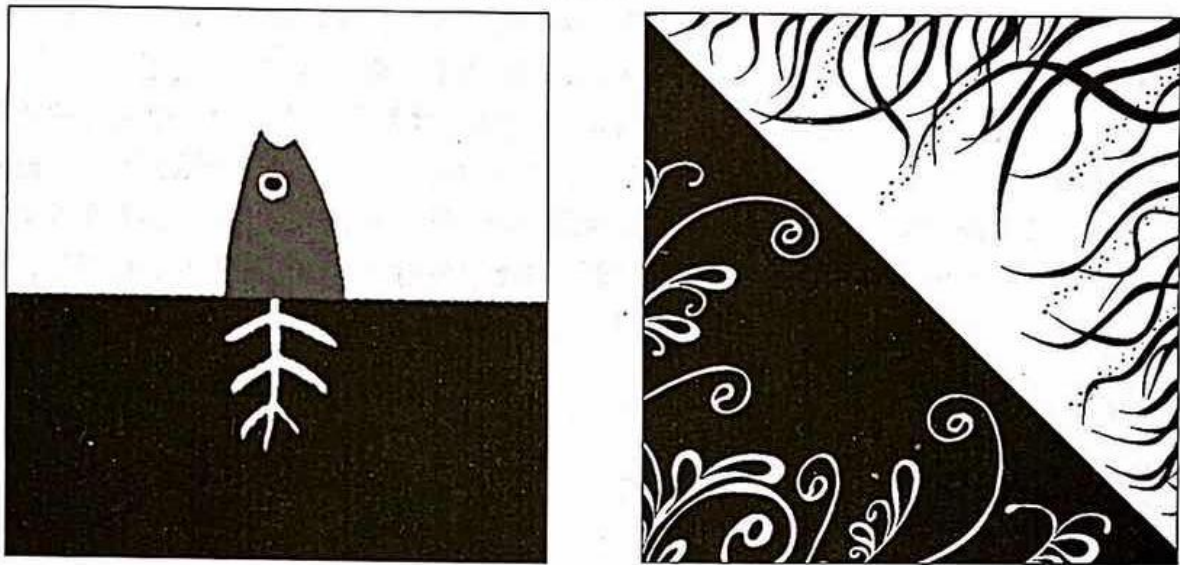
▲图1.3

2. 对比与调和

对比是互为相反因素的东西，同时放置在一起的时候所产生的视觉效果，许多事物在与其他事物的对比中才能尽显本色，也只有经过对比，它们各自的特点才会更加鲜明突出。因此，只有在差异和不同的对比关系中，才能形成画面的张力，平添艺术魅力。

一个设计，如果缺少对比会显得乏味，而对比过分强烈，也会使人眼花缭乱，对比构

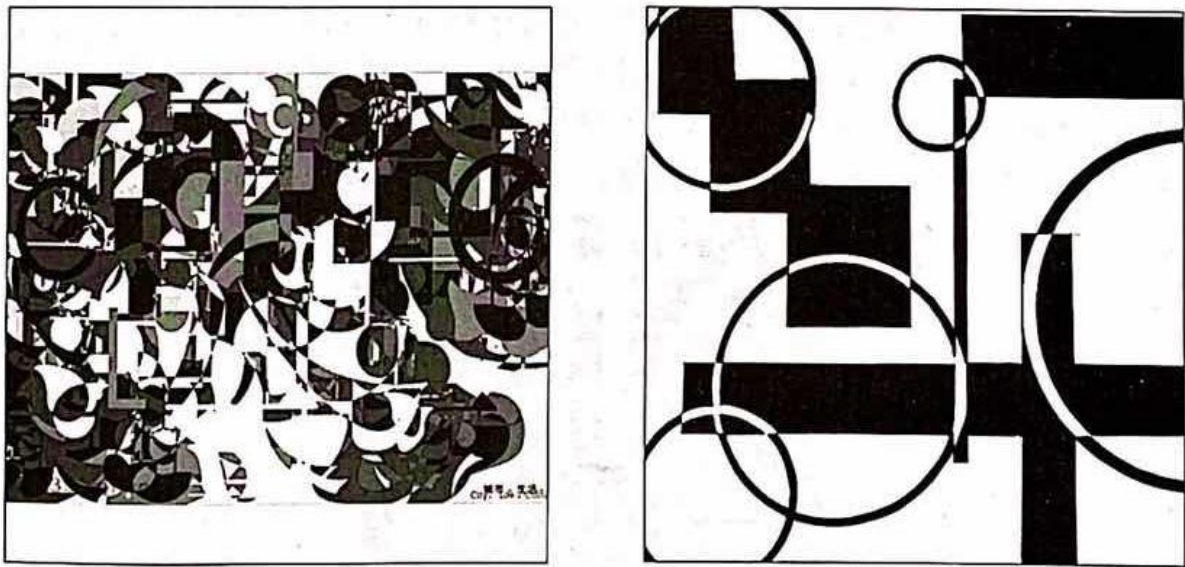
成形式对人的感官有较高强度的刺激，恰当的对比会给人带来美感。对比的内容主要有形象、大小、明暗、方向、肌理等方面。如图1.4所示。

▲图1.4

调和的作用是使矛盾着的双方趋于平衡，即协调双方的对比关系。对比与调和这组矛盾在平面艺术表现中是相辅相成的，如果只强调对比，不注重调和，画面会生硬、冲撞、不协调；而如果只一味强调和谐而忽视对比，也会使画面软弱、沉闷而缺乏生气。因此，要既强调对比，也注重调和，使作品既充满张力，也趋于平衡，凭其生动与完整来打动观者。

对比和调和手法可以依据作品的主题基调按比例分配，可以对比为主，可以调和为主。当以调和为主题时，必须通过设计者进行艺术加工，采用加入对比双方的近似形、过渡形或使对比双方相互渗透等调和方法，来弱化对比性，达到调和的目的。如图1.5所示。

▲图1.5

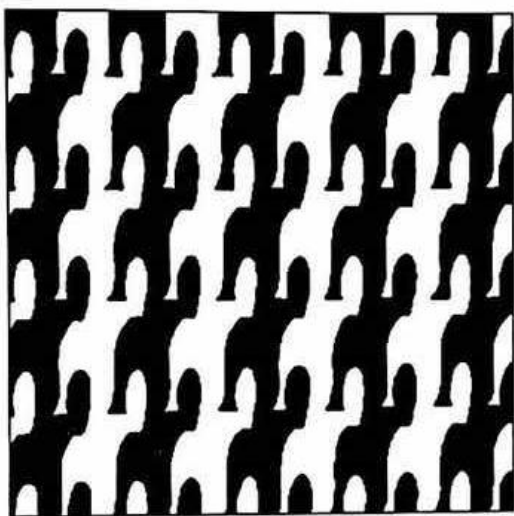
3. 节奏与韵律

节奏与韵律本是音乐术语，借用到视觉审美中，可以理解为美妙的韵味与律动。节奏

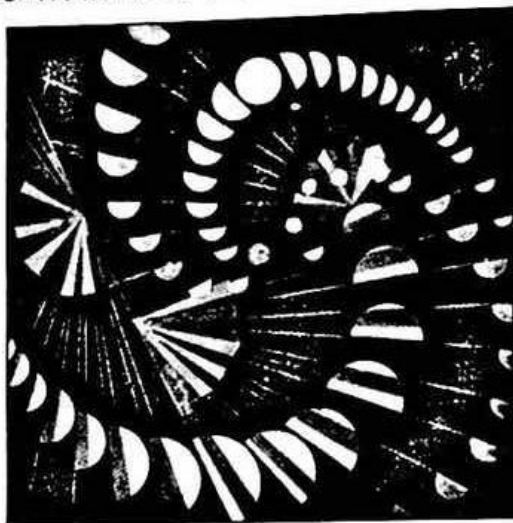
在设计上类似于音乐中的节拍，是同一要素在一定的格律中的重复出现，从而产生节奏感和运动感。强调节奏感，会使构成的形式富于机械的美和力量的美。如图1.6所示。

如果在构成中单纯地运用节奏，不加入其他的组合方式，就容易产生单调感，使人感到乏味。所以，为使构图生动往往需要再加入韵律的因素，构成形式才会更完美。

韵律是在节奏的基础上加入某种情调和渐变趋势，使组合形式产生有律动感的变化美，给人带来精神上的满足。如钟表的嘀嗒声，由于只有节奏，所以时间稍长便容易使人烦躁；而一支悠扬的舞曲，其音调高低、长短的律动，打破了节奏的单调，使人在优美的旋律中感到愉悦。构成中的韵律具体是指近似、渐变、发射等构成形式中的变化规律，它与重复的节奏合理组合，会使画面在格律美中表现出抒情意境。如图1.7所示。

▲图1.6

▲图1.7

4. 统一与变化

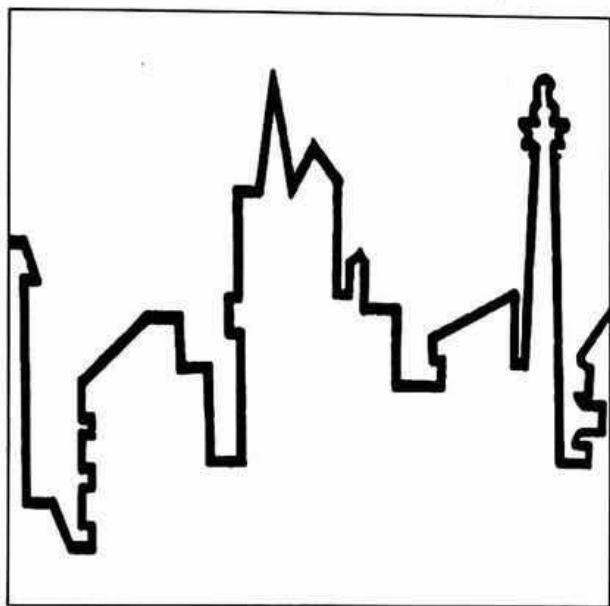
统一与变化是一对辩证的矛盾关系，我们在探讨形式美时，既要求统一，又要有变化。统一而无变化会使作品流于简单、呆板、单调与乏味；变化而无统一则会使作品过于杂乱、琐碎。因此，在构成中要求既统一又变化，既主题鲜明、基调一致，又变化丰富、具体鲜活，这样才能使作品完整统一，特征强烈，同时又细致耐看，生动灵气。图1.8所示就是统一中求变化，画面打破单调的重复，形成变化的趣味中心。

▲图1.8

统一可以采用一些调配方法,使变化的形象之间建立起某种联系,从而达到统一的效果。具体的方法有以下两种。

- (1) 可以用一根直线、曲线或折线把各种不同的形态不断地连接起来,形成一个整体轮廓就能够得到统一。图1.9所示就是变化中求统一,经过连续轮廓线的调配,画面呈现的是完整统一的效果。
- (2) 可以将不同形态的某些要素进行类同或接近的变化,使它们在局部形态、大小、色彩、肌理、位置等方面的造型特性相一致,也可以达到统一的效果。图1.10所示就是变化中求统一,尽管每一个形态都不相同,但都是由三个相似基本形组成,所以这些相似的元素使整个画面具有统一感。

▲图1.9

▲图1.10

三、训练项目

1. 任务描述

搜集并分析体现形式美法则的平面艺术作品。

2. 任务目标

通过搜集作品,丰富视野并学会运用形式美法则欣赏和分析作品,从而提高审美情趣。

3. 任务要求

- (1) 从各类媒体中搜集运用形式美法则的平面艺术作品,然后进行分析,图片和文字放在一个Word文档中,上交电子版。
- (2) 搜集的作品要求最少4个,而且分别运用了4种形式美法则。
- (3) 搜集的作品在运用形式美法则上要有典型性和代表性。
- (4) 对作品的分析要准确、全面,分析内容包括:作品名称、有哪些构图元素、运