

4 | 美感原則

任何物象外在呈現的美感，即是形式上的美。上帝造物，精奇巧妙，大自然豐富而多樣的各種景物形態，帶給人們許多美的啟示，經由美的經驗或感覺，從多元的形式面貌中，慢慢找尋出許多共通的美感原則，提供人們做為審美依循或判別的法則。這些法則不僅讓我們可以欣賞與理解自然界物象充滿美感的原因，更提供了美術作品於創作和鑑賞時不可或缺的元素。

美感形式原則之產生，來自人們對大千世界的長期觀察、模仿、運用與轉化，依據自然萬物形、色的特質，人們發現自然造化看似渾然天成，卻有其嚴謹的形式原理，經由不斷的探討、驗證，終於歸納出美的原理原則。美感原理乃順應自然法則而形成，並非偶然或刻意的安排，它不像科學一樣有不變性，而是因人、地、物及時空有所改變，若仔細觀察，一件美的事物經常包含著數種不同的形式美感原理，它是一個整體的完美表現。人們從自然界與人造物不斷衍生的美感經驗中，探尋並發現其美感原則，亦即形式原理，其中包括均衡（Balance）、和諧（Harmony）、對比（Contrast）、漸層（Gradation）、比例（Proportion）、韻律（Rhythm）、反覆（Repetition）、強調（Emphasis）、秩序（Order）、統一（Unity）、單純（Simplicity）等基本美感原則。

壹、均衡

均衡（Balance）亦稱平衡，是指形式空間中各部分的重量感在相互調節中所形成的靜止現象。所謂的「平衡」，在視覺藝術設計中並不是指實際重量的均等，而是透過視覺，從內容、重量、大小以及材質的感覺所判斷的平衡，如重量、空間、造形、顏色、大小等等所造成均衡的感覺。換言之，視覺形式上不同的造形、色彩、質感、甚或光線等要素所引起的不同重量感覺，如果能保持相等或相當的安定狀態時，即可產生平衡的美感，給觀者不偏不倚、穩定的心理感受。亦即對美的形式而言，「平衡」乃在於追求視覺上的安定與心理上的平衡，因此，在視覺藝術中所探討的「平衡」，與數學的平衡、力學的平衡、音樂中的平均或其他學科中所講的均衡並不相同。

均衡的原理相當於天平或秤的原理，基本上可以歸納成「形式的均衡」、「非形式的均衡」和「輻射的均衡」等三種類型。

一、形式的均衡

亦可稱為「對稱的均衡」，是指構圖或空間中心兩邊或四周的形態表現在視覺上有相同的重量感，以一中心平衡點或軸作均勻而對稱性的分佈，具有上下對稱或左右對稱的現象，呈現相等或相當的視覺量，並達到視覺平衡的特性，進而形成的安定或靜態的現象。自然界如人類或動物的臉部構造、昆蟲或植物的生理結構等，即呈現對稱的形式美感（圖4-1）；人工的設計上亦常採用形式均衡的原理，除了視覺均衡的美感外，有時亦考量功能性與實用性，如風箏的設計，採用對稱的造形，有利於翱翔空中時維持平衡感（圖4-2）；建築與環境空間的對稱均衡，則予居住者心理空間的穩定感（圖4-3）。原則上，對稱形式的對稱平衡帶給人莊重和嚴肅的感覺，又稱為「正式平衡」(Formal Balance)，如一般紀念性的建築物常採取對稱的均衡原則來設計，賦予作品穩重、莊嚴、寧靜的感覺（圖4-4）。

圖4-1 成對稱均衡形式美的荷花花瓣

圖4-2 風箏設計採取對稱形式，有造形與功能的考量。

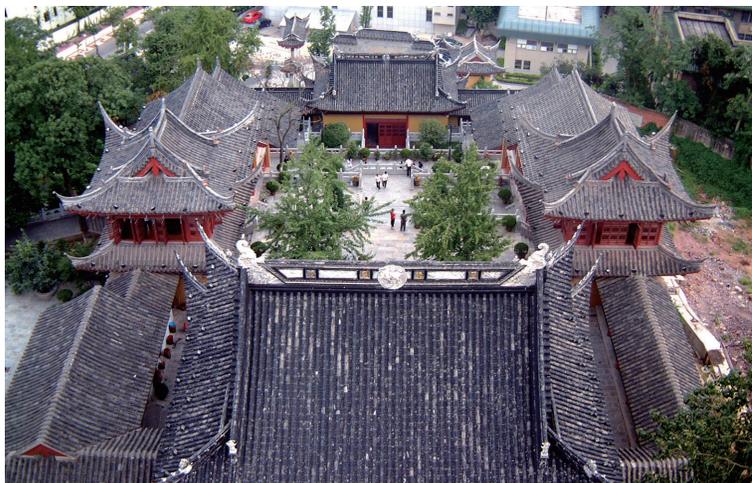

圖4-3 建築與環境空間的對稱均衡

圖4-3 中正紀念堂具對稱平衡形式，給人莊重和嚴肅的感覺。

二、非形式的均衡

亦可稱為「非對稱的均衡」，是指形式中相對部分的形象完全不同，但因各自的位置與距離安排得宜，使量的感覺相似而形成的平衡現象，非對稱的均衡往往能夠使構圖或空間顯得靈活而富於變化，但無對稱性均衡的莊重感，因此又被稱為「非正式平衡」(Informal Balance)，在造形設計上，是很常用的一種形式原理。我們經常可以在一幅繪畫作品中，看見創作者以不同的造形、色彩或質感表現來組構畫面，物象雖各自存在，卻可運用色彩的明暗與強弱、造形的大小與遠近、質感的粗細與變化等，來表現作品整體視覺的平衡感，達成「非形式的均衡」(圖4-5)，使觀賞者從觀看的歷程中享受欣賞作品的趣味性；又如後現代建築的造形設計經常運用扭曲、變形、拼置、任意組合等手法，呈現「非正式平衡」獨特的美感，試圖改變現代建築千篇一律的風格，因此，在空間與造形的規劃上，予人靈活而強烈的印象(圖4-6)。

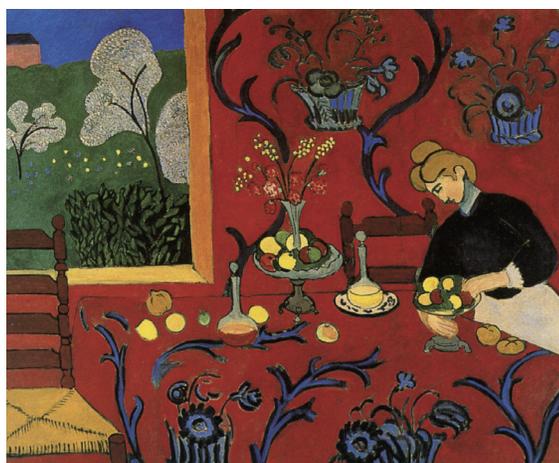

圖4-5 馬諦斯／紅色餐桌／1908年／油畫／180x220公分／聖彼得堡愛爾米塔齊博物館藏

圖4-6 當代建築造型活潑，呈現「非正式平衡」的美感

三、輻射的均衡

是指以一點為中心，在其周圍之形象依一定角度作放射狀造形的迴旋排列或以圓形的方式圍繞，形成上、下、左、右輻射性的對稱，整體造形結構穩定而具有動感、展開的視覺效果。輻射的均衡形式在大自然界裡處處可見，大部分的花卉或一些植物，其花瓣排列或葉片組構就是由蕊心向外伸展，呈現輻射均衡的構成美感（圖4-7）；貝類殼上的紋路則是由中心點以放射線的形態向外延伸，而殼上的顏色則是以同心圓的方式圍繞（圖4-8）；宗教建築中，巴黎聖母院內的玫瑰花窗亦以輻射的對稱形式，展現華麗懾人的光影美感（圖4-9）；在臺灣許多廟宇中的屋頂藻井，一樣以輻射的均衡形式呈現精雕細琢的造形美感（圖4-10）。輻射式的均衡正如同我們所熟悉的太陽和輻射出的璀璨光芒般，因此，此種形式經常被運用於珠寶造形設計中，古代的羅馬競技場或現代環形體育場的規劃，亦是以輻射的均衡形式來安排觀眾席次，視線焦點與位置方向皆集中朝向輻射中心點，一如運動員競技演出的操場。

圖4-7 葉片組構由蕊心向外伸展

圖4-8 貝類殼上的紋路以放射線形態向外延伸

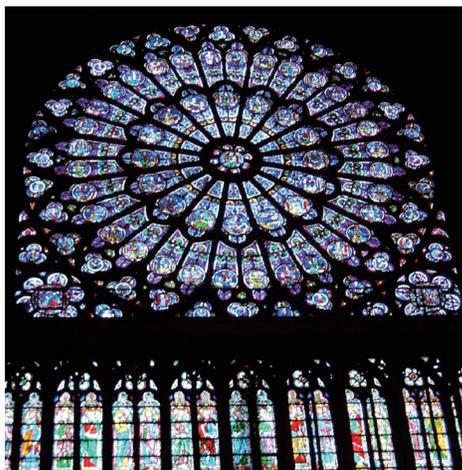

圖4-9 教堂中輻射對稱形式的彩繪鑲嵌玻璃

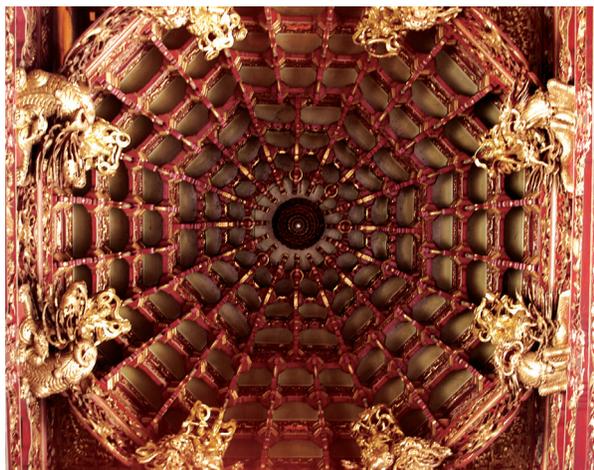

圖4-10 廟宇屋頂藻井以輻射的均衡形式為結構

貳、和諧

和諧（Harmony）為形式上全部或部分之間的相互協調關係，彼此互不排斥。「和諧」亦有「調和」之感，是指將同性質或性質相似的事物融合一起的安排方式，彼此之間雖有差異，但差異不大，仍能融合，在眾多美感原則中，和諧與比例、律動、均衡、統一的關係密切。

「和諧」可分為「類似和諧」與「對比和諧」，在視覺環境中，當我們面對物象時，其彼此的關係不外乎相同、相似或相異，若將相同或相似的部分加以結合，將可產生「類似和諧」或「關係和諧」，給人融合、抒情、愉悅之感，反之，若將相異的細部加以結合，其對比關係又能相互調適或凸顯對方形成融洽的形式，則稱之為「對比和諧」，具有強烈、明快、突出之感（圖4-11）。

總之，和諧的形式特質，在於構成物的性質或關係互相類似且差異性不大，因此變化也較小，容易給人調和、愉悅的感受，從造形的形、色、組織上，採取類似或相關連的條件加以組合構成，就能產生和諧之效果，類似的要素越多，所產生的和諧氣氛也就越濃厚。在音樂中，有音色的調和；在美術設計中，調和形式運用在造形上，可產生秩序化、統一化及和諧化的特質，運用在色彩上，如類似色或同一色系不同明度或彩度並置，給人舒適、柔和之感；在室內布置上，也常以和諧感做為空間的視覺設計基礎，例如燈光、家具採取類似色搭配或於空間配置與造形之間彼此融合，都容易讓居住環境產生協調與舒適感（圖4-12）。

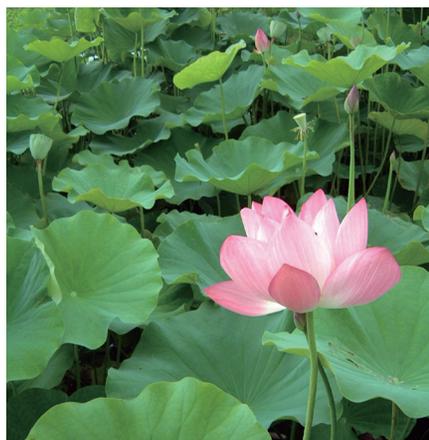

圖4-11 荷田裡，荷葉與荷葉之間產生類似和諧，而荷花與荷葉則因顏色產生對比和諧。

圖4-12 家具材質與色彩採取類似性搭配，營造和諧感。

參、對比

對比（Contrast）其安排方式適與「調和」相反，乃指兩個具備極大差異現象或性質完全相反的物象並置，產生對立與互相強調或高度的緊張感，稱為對比。對比屬於動態平衡的一種方式，可使造形充滿活力與動感，並產生較強烈之視覺效果，「對比」包括的範圍非常廣泛，大致可分為下列幾類：

1. 線形的對比：曲直、粗細、長短、縱橫等。
2. 造形的對比：水平、垂直、厚薄、鈍銳、集中、擴散等。
3. 份量或面積的對比：輕重、大小、多少、強弱等。
4. 空間的對比：遠近、高低、大小。
5. 方向或位置的對比：前進、後退、上、下、左、右。
6. 質感的對比：柔軟、堅硬、光滑、粗糙。
7. 明度的對比：明暗、黑白、光影等。
8. 彩度的對比：鮮濁、濃淡、華麗、樸素等。
9. 色相的對比：黑白（圖4-13）、藍橙、紅綠、黃紫、冷暖色。

其中「對比」於色彩三要素的色相、明度、彩度之表現形式最為多元豐富，運用在自然界或人造物的世界中實例眾多，古人曰：「萬綠叢中一點紅」即是對「色彩」對比概念的理解（圖4-14），而「鶴立雞群」、「一枝獨秀」則是對於「形」的對比現象之觀察，這也說明「對比」涵蓋有特異、與眾不同的特性，容易吸引人們的注目。擅用「對比」之形式手法，將之運用於各種藝術創作時，可讓不同之物象相互襯托而各顯其美，例如戲劇情節中的忠良奸惡、悲喜交加；樂曲中的鑼鼓之聲與琴絃之音；中國建築物中常見的紅牆綠瓦等，日常生活中運用「對比」的例子亦非常多，如交通號誌、斑馬線、攝影中的黑白高反差（High contrast）效果、舞台上的燈光效果等。

圖4-13 斑馬身上的黑白條紋呈現對比性，線條卻呈現韻律感

圖4-14 紅花綠葉因對比關係，反而襯托彼此的特色

肆、漸層

漸層又稱為「漸變」，是指同一單位形態之呈現由大到小、由強而弱或由明而暗（反之亦然），作次第改變及有秩序感的層層變化所形成的質或量的漸變作用。例如，同一種單位形有秩序的造形排列、形狀的漸大或漸小、色彩由深到淺或由明到暗（圖4-15）、聲音由強而弱、由高而低、劇情漸次安排的高潮迭起等，均形成等級的漸變形式，呈現不同的律動效果與漸層美感，或柔和，或輕快。漸層美感的形成在於單位形成有秩序的增加或遞減，只要比值不同，層次的性格就改變。漸變的基本原理雖與反覆相類似，但不似反覆僅為相同單位形態的重複出現，較為單調。由於漸變在視覺上或感覺上明顯可感受到形態的漸次改變，容易產生節奏感而成為視覺上的焦點，使得形態呈現較具有活潑性，讓人有生動輕快的感受。

漸層形式的呈現常見的有兩種，一為直線呈現，如漸層結構的葉子造形（圖4-16）、筍子與貝殼生長形態的漸層形式，或人工建造的寶塔形式（圖4-17）；另一種為放射性漸層，如花朵（圖4-18）與海星之放射性漸層造形。漸層形式表現在視覺藝術上，如中國建築中的寶塔設計、舞蹈隊型的漸次縮小或擴大、攝影作品捕捉夕陽下天空色彩的漸變美感等，都是利用漸層形式原理的例子。漸層的表现形式包括：

1. 造形的漸變
2. 份量或面積的漸變
3. 空間的漸變
4. 方向或位置的漸變
5. 質感的漸變
6. 色彩的漸變

圖4-16 葉子的結構造形呈現直線漸層

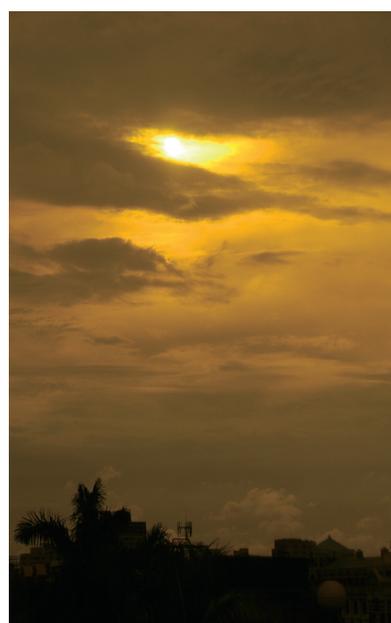

圖4-15 天空在夕陽下，色彩的深淺明暗具漸層之美。

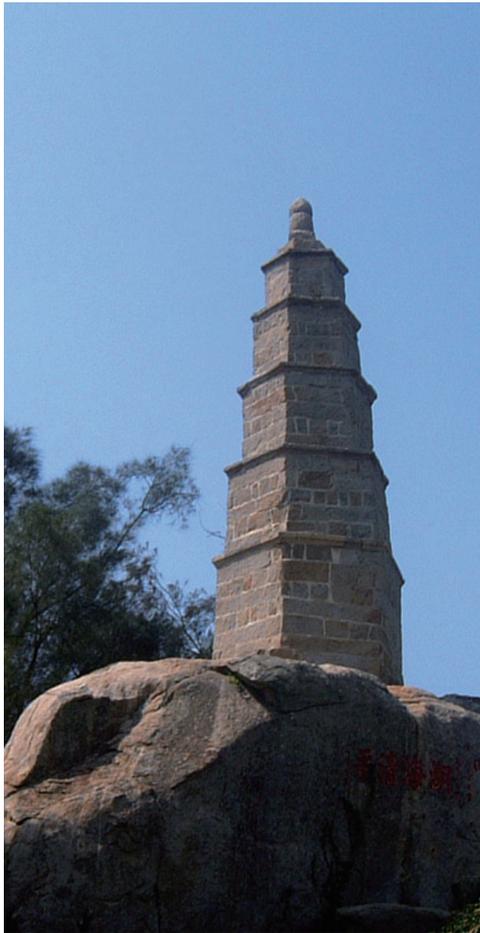

圖4-17 金門文臺寶塔的建築形式，以造形漸變形成特色。

圖4-18 花朵之放射性漸層造形特色。

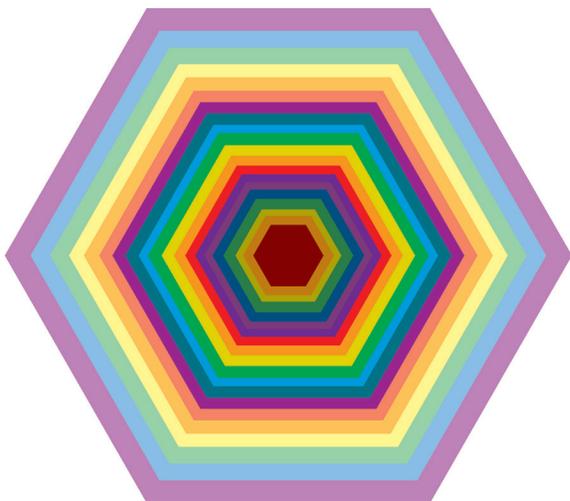

圖4-19 面積大小的漸變

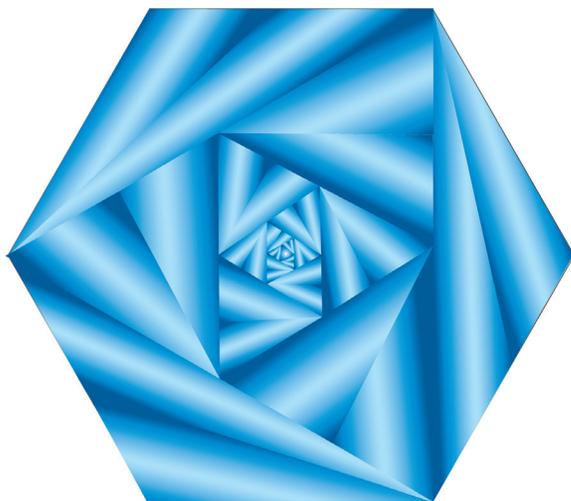

圖4-20 位置的漸變

伍、比例

比例（Proportion）可以解釋為整體形式的部分與部分之間，或部分與整體之間的關係，而其關係具有數理的法則。不論是物象整體中部分與部分間一切有關數量的條件，如長短、大小、粗細、厚薄、寬窄、濃淡、輕重、多少等，在搭配恰當的原則下，並能合乎一定數量關係，即能產生優美視覺感受，符合比例之美。

「比例」的構成條件頗為微妙，在組織上含有濃厚的數理關係，在感覺上流露出恰到好處的完美形態，創作者可依照自己的需要應用不同的比例形式。「比例」自古以來即被廣泛地應用在建築、家具、工藝、繪畫等方面，在古希臘、羅馬時期的建築物及雕刻中，適當的比例甚且被視為是美的代名詞，這時期的建築物及雕刻，普遍被認定是比例美最具體的展現。另外如希臘美學家所倡導的 1：7 七頭身 或 1：8 八頭身 的人體比例（圖4-21），又如希臘建築與雕刻所採用的比例，乃是根據人體各部位之間的尺寸關係而來，由Marcus Vitruvius所著《建築十卷》，提到神殿建造乃參考人體比例而成——男性的腳掌長度約為身高之六分之一，因此柱身底面直徑的六倍即為殿柱高度。

各種比例之中，最著名者為「黃金比例」（Golden Proportion），古希臘人認為它是最理想的比例，應用於視覺造形設計上，容易得到統一與變化的美感，帕得嫩神廟就是符合黃金比例的知名建築案例；義大利也以神聖比例來稱呼它；在文藝復興時代，認為黃金比例是最完美的比例（圖4-22），自古以來即用「黃金比例」以衡量自然美與人為造形美的準則，並作為設計的基本原則。至今仍活用於各種視覺造形中。例如「黃金矩形」的長與寬之比為 1：1.618，是最具美感的矩形，生活周遭中使用的長方形事物，常可見符合此種比例者。

圖4-21 米羅的維納斯／約西元前二世紀
／大理石／高204公分／巴黎羅浮宮／此雕像形塑出女性身體之黃金比例

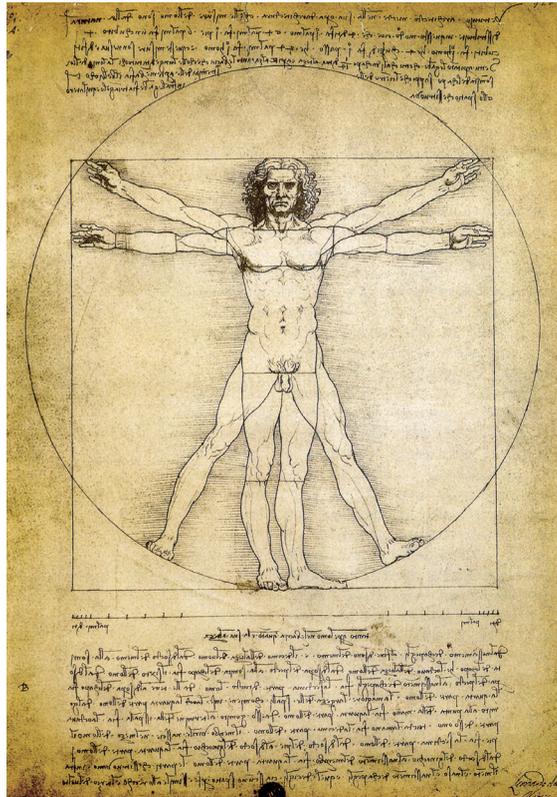

圖4-22 達文西 / 維特魯維斯人體比例圖 / 鋼筆、墨水、水彩 / 34.4x24.5公分 / 威尼斯藝術學院藏
達文西利用Vifruviues 的黃金比例公式研究出人體比例圖

黃金比例的求法：把一條線分割成大小兩段，小線段和大線段之長度比，等於大線段和全部線段的長度比。以下圖為例：

畫一段長度為 1 的線，然後將其分為兩段，其中一段長度設為 X ，另一段長度就是 $1-X$ 。那麼，所謂黃金分割比例就是 $1 : X = X : 1-X$ 。將這個比例程式解開，可得 $X=0.61803$ 。

若將這個比例運用在設計上，可以得到以下具有黃金分割比例的長方形，而我們在日常生活中經常使用或看到的如圖畫紙、影印紙、明信片、名片、郵票、國旗等，都是與黃金比例非常接近的黃金矩形。

黃金矩形的求法（圖4-23）：

- (一)作正方形ABCB。
- (二)求正方形之一邊BC之中點M。
- (三)以AM為半徑，M為圓心畫一圓弧AF。

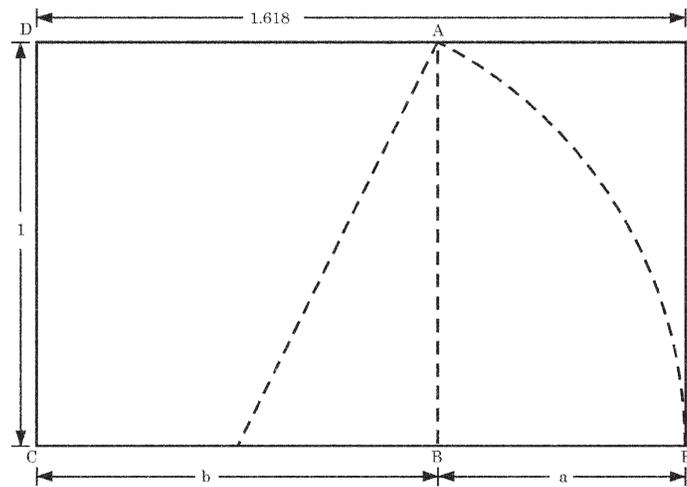

圖4-23 矩形的黃金比例關係圖

(四)然後作FCDE之矩形，這時DC:DE就等於1:1.618。

(五)若DC以 a 表示，而DE以 b 表示，則 a 就是被分割的小線段部分，而 b 就是大線段部分。線條之全長關係就是 $a+b$ ， $a:b=b:(a+b)$ ，黃金分割矩形之寬就是正方形之一邊，以這作 1 時，矩形之長邊就是 1.618。

利用黃金分割比例連續製作愈來愈大的正方形，以弧形連接每一個正方形的對角，可以形成一個螺旋狀的曲線（圖4-24），正好與鸚鵡螺之剖面結構相符合（圖4-25），令人不得不讚嘆上帝造物之渾然天成，而古希臘人將這個完美的曲線運用在希臘建築柱頭的設計上，就形成愛奧尼克式 ionic order 的柱頭（圖4-26），許多人造螺旋式樓梯結構的漩渦造形亦仿自大自然生物，給人優雅、滑順、迴旋之感。美國知名建築大師萊特於紐約古根漢美術館的建築形式中，天井的造形亦呈現螺旋及漩渦式的優雅美感（圖4-27）。

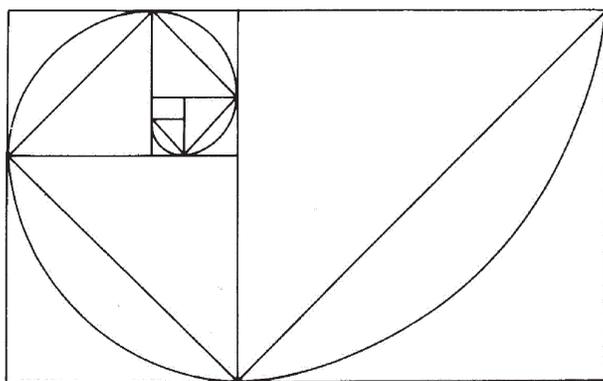

圖4-24 符合黃金矩形比例鸚鵡螺漩渦造形

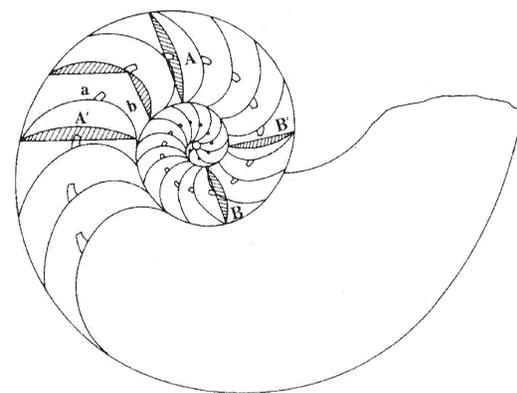

圖4-25 鸚鵡螺之剖面結構

圖4-26 愛奧尼克式柱頭

圖4-27 紐約古根漢美術館的天井造形呈現螺旋式的優雅美感

形成美的比例有多種數理系列，如黃金比、等比、等差的關係，分割或組合的組織方式等。分別介紹如下：

(一)等差級數 (Arithmetic Progression)

又稱算數級數。是以一個單位為基礎，循次求得增加而得的數列。如2、4、6、8、10……或5、10、15、20、25……等，每個相鄰數值的差，永遠維持相同的比例，公差小，變化小；公差大，則變化大。

(二)等比級數 (Geometric Progression)

又稱幾何級數。相鄰兩項數值的比值都相同。如1、2、4、8、16、32……。此變化與等差級數的相較，較為複雜，但具有韻律、漸層的強烈效果。

(三)調和級數 (Harmonic Progression)

以等差級數之數字為分母所得之值，如 $1/1$ 、 $1/2$ 、 $1/3$ 、 $1/4$ ……或 $a/1$ 、 $a/2$ 、 $a/3$ 、 $a/4$ ……等所成之級數，所表現的數列造形富有變化的曲線，並有逐漸上升或下降的優美感覺，例如全長60，其調和級數為60、30、20、15、12、10。

(四)費波納齊數列 (Fibonacci Series)

十三世紀義大利數學家費波納齊在研究植物生長秩序時所發現的數列，此數列間的數字關係為每一數是前面二數之總和，如0、1、1、2、3、5、8、13、21、34、55、89……。數字越大的相鄰兩項之間的比值越接近

學習提示

數學上的級數和比例經常是構成優美比例形式的重要因素，其運用在藝術創作的表現時，比例在形式上所呈現的並非公式原則或機械的反應，而是視覺的自然感應。

黃金比例，自然界中許多花朵的花瓣或花蕊生長數量及分配構成即是此例（圖4-28-29），應用在造形上，更富於變化性與美感。

(五)貝魯數列（Pellie Series）

排列方式是第一項加上第二項的兩倍，等於第三項，如0、1、2、5、12、29、70……。

圖4-28 許多花朵的構成可找出費波納齊數列

圖4-29 向日葵花蕊左旋與右旋數排列呈現費波納齊螺線

陸、韻律

韻律 (Rhythm) 又稱為「節奏」或「律動」，原本為音樂表現的主要因素之一，亦是運動和秩序間的關聯性，是屬於一種運動的秩序，和時間因素有密切的關係，亦即凡是規則或不規則的反覆，帶有週期性的現象者，即可稱之為韻律。韻律形式的美感用於音樂或美術的創作時，可以利用前述之各種形式原理，進行時間或空間週期性間隔的交叉變化，如單位形態的反覆、交替 (圖4-30)、漸變 (圖4-31)，使作品產生節奏感，規則或不規則的秩序感，在視覺、聽覺或心理及生理上引起律動的效果，或是視覺藝術透過造形、色彩、線條、肌理、質感、光線等形式要素的交替變化，在組織結構上合乎某種規律，也能在視覺上產生波動的運動感 (圖4-32)，或在視覺心理上產生的節奏感覺，隨而引發心理上或輕快、或激昂、或緩慢或跳躍的情緒，這些都可以稱之為「律動」。韻律在音樂表現上常以時間間隔來使高低音呈規則變化，如拍子、節奏；在詩歌中如詩詞，利用押韻、字數來造成韻律感；舞蹈則利用快慢、肢體動作造形、配樂來營造韻律美感，能予人既有抑揚變化，又有和諧統一之感。在我們生活的四周，處處可見韻律之存在，如代表人類生命跡象的心跳、波浪的運動、植物的消長輪替、四季的變遷、星辰的運行等，幾乎可以說，我們生長在充滿著韻律美感的世界裡；在人工造物的範疇中，律動常能為作品設計帶來生氣，富於變化，具有積極、輕快之生命感。

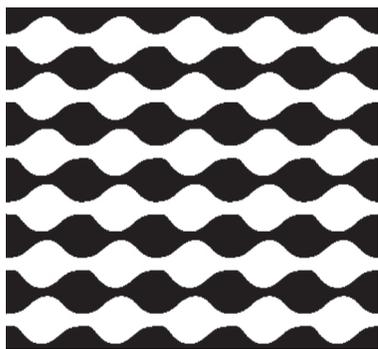

圖4-30 單位形態的反覆與交替

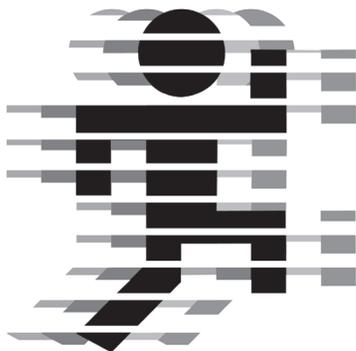

圖4-31 單位形態的漸變

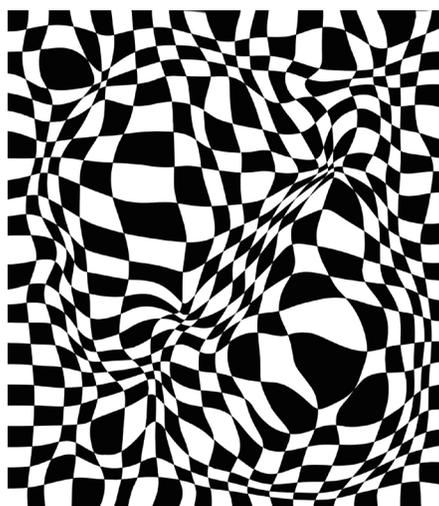

圖4-32 扭曲的形態產生波動感

學習提示

教師可利用投影圖片展示以下四幅藝術作品，鼓勵學生嘗試找出其中關於「連續性的移動」、「描繪性的動態」及「誘導性的視覺動態」的形式要素在作品中如何被組織，才能產生動態感？

學習活動

活動目標：了解美感原則「韻律」的概念，並能運用、分析。

實施方式：

以前列圖4-30、4-31、4-32為例，請嘗試分析其構成原理，並說明分別帶給你什麼樣的感覺？

美術設計中表現靜態的空間或畫面的韻律感，可以透過反覆、秩序、調和與漸變作為基礎營造律動感。組織結構越單純，韻律感亦較單純，若組織結構的變化較靈活，則韻律感亦較為豐富。但是，如果變化過多或過大而脫離秩序原則，則可能無法營造韻律中的秩序感，甚至破壞韻律感並導致混亂，因此，組織結構的經營必須多加費心安排。

「韻律」常帶有「動態」感，「韻律」和「動態」也可以經過視覺藝術表現出來。例如靜態畫面的形狀與色彩，可以藉由線條與造形產生動態與韻律感。「動態」Movement 是藝術家傳達動感與位移及變遷的效果，它提供給欣賞者得以視線流轉的路徑，以創造動態。人類視線常受線條引導、伸展而產生移動感，例如曲線、重複線條或不平衡的斜線也會產生動態感。因此藝術家可以透過「動態」設計，將觀賞者的視線透過有形或無形的線條，從畫的某些角落帶到另一個視點。一般「動態」在藝術作品上的表現有「連續性的移動」、「表現性的動態」及「誘導性的視覺動態」。「連續性的移動」可以經由同一影像的連續動作來表現，例如下列二幅作品雖是靜態的繪畫，但畫家透過連續影像的重疊來表現人物的律動與時間感的流逝，試圖表現人與時間的動態（圖4-33~34）。

「表現性的動態」是繪畫或立體雕塑創作裡慣用的表達方式，亦即畫面或空間中表現人或物在活動中的狀態，例如下圖為雕塑家羅丹的作品，人物舉手投足皆表現十足的動態感與量感（圖4-35）。

「誘導性的視覺動態」是利用視覺在畫面或空間中習慣歸納或尋求類似的事物，如線條的動勢，造形的樣貌之類似性與雷同性，在視覺可及的範圍內，視線會將鄰近的形、色相互誘導，產生動態的視覺效果。梵谷的作品裡，線條扮演著重要的角色，利用線條與色彩的動勢營造畫面中的造形動態，以構成充滿動感的畫面，經由「誘導性的」視覺使畫面變得更加生動，而具有線條與色彩躍動的動態感（圖4-36）。

圖4-33 杜象／下樓梯的裸女No. 2／1912年／油畫／146×89公分／費城美術館藏

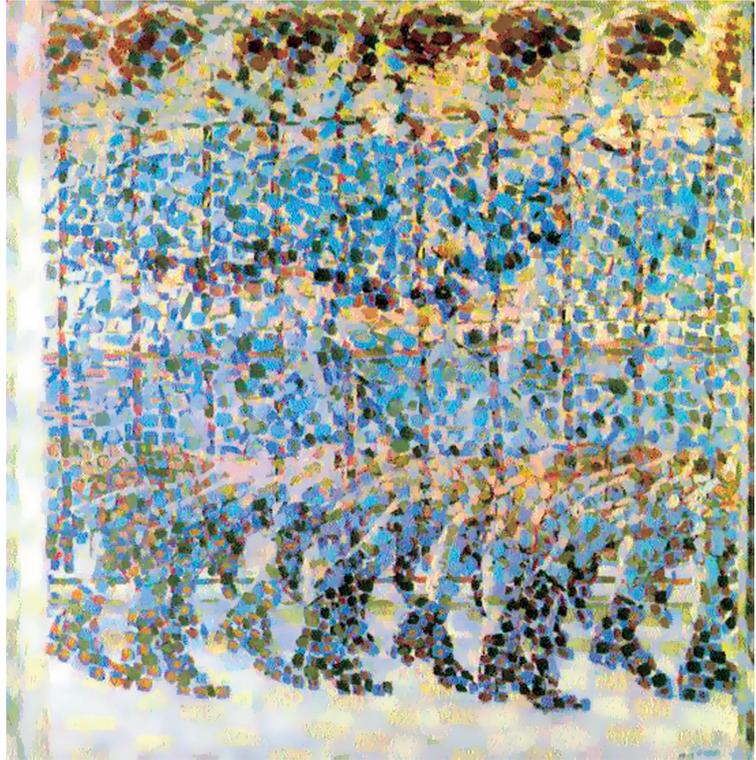

圖4-34 巴拉 (Giacomo Balla)／奔跑的少女／1912年／油畫／127.5×127.5公分

圖4-35 羅丹／神的信差愛麗絲／1890~1900年／青銅／78.9×88.9×35.6公分／羅丹美術館藏

圖4-36 梵谷／星空／1889年／油畫／74×92公分／美國紐約現代美術館藏

柒、反覆

反覆（Repetition）又稱為「連續」，將相同或相似的形態、色彩作規律性的重覆排列，亦可就相異的單位形或色作交替反覆的安排，前者是在統一中求變化，後者是在變化中求統一，反覆乃律動、漸變與群化的基礎，「反覆」容易帶給觀者單純、規律的感覺及清晰、鮮明的印象，在現代生活中大量生產的人為世界裡，許多物象都是重覆出現的（圖4-37）。反覆的畫面中，造形或色彩性質本身並未改變，而是量的增加，所以彼此之間並無主從的關係。例如同一首曲子中，反覆出現的旋律，令人印象深刻，或如龐大的建築體結構中，大量的柱子重覆出現，其造形、尺寸皆相同，並作等間隔的安排，即是一種重覆的形式（圖4-38）。在反覆形式中，若是採用左右或上下兩個方向延展的方式，稱為「二方連續」（圖4-39）；若是採用上下左右四面八方延展的方式稱為「四方連續」。

圖4-37 以相同造形反覆排列來構成圍牆，並形成美感。

圖4-38 建築石柱與裝飾有反覆呈現的美感

圖4-39 盤緣及盤中的紋飾均屬二方連續的反覆排列

捌、強調

強調（Emphasis）是指整體形式中有意加強某一細部的視覺效果，使它顯得特別突出而產生注意力或富於吸引力（圖4-40）。例如青少年重視自己的身體裝扮，常在身體上或五官上強調獨特的裝飾感，臉部化妝則強調眼睛的眼影或服裝、頭髮的色彩，盡力於群體中凸顯個人的存在感（圖4-41）。而藝術家則使用強調來傳達訊息，並爭取觀賞者的視線焦點，強調的方式並非完全憑藉著質或量的絕對優勢，必須以實際所產生的視覺吸引力作為決定的因素。強調的部分常是整體形式中居於主導或支配地位的主體，容易消弱其他部分，產生對比作用，並引導欣賞者注意這個特別的部分，使得畫面或空間中產生賓主關係（圖4-42）。

圖4-40 櫥窗佈置常採用強調效果，以使商品突出。

圖4-41 青少年重視自己的身體裝扮，常在身體上或五官上強調獨特的裝飾感。

圖4-42 戲劇表演常利用肢體、表情、化妝、服裝、燈光、舞台位置等效果，來強調賓主關係。

玖、單純

單純（Simplicity）具有基本、簡潔、明確、典型的特質。「單純」原理的運用會使人感覺溫和、樸素和真實，有種無法言喻的韻味。單純的物象可使觀賞者擁有更寬廣的想像空間，所以單純連成一氣的構圖、純淨的色彩是最簡化的元素，它能產生樸素、柔和、靜謐的感覺。例如蔚藍的天空、無垠的鹽田（圖4-43），給人一種單純、寧靜、嚮往的美感。一件藝術作品愈是單純簡潔，愈是具有象徵的意涵，愈能象徵人類深不可測的心靈深處與生活姿態，給予觀賞者的想像空間愈是無限。如中國傳統繪畫中講究留白，給人一種單純、空靈的意境之美，傳達出「一切盡在不言中」的心靈境界（圖4-44）。在現代藝術發展中，「單純」則常成為表現的重點，帶有明快、大方或簡約的風格，從包浩斯開始，許多藝術家與造形家，致力於純粹形態與有機形態的研究，把現象還原到最基本的單純，這種概念，同時也被廣泛運用在現代產品設計中，在今日繁雜的社會形態中，試圖帶給人們最純樸簡潔的心靈感受（圖4-45）。

圖4-43 一片雪白的鹽田大地，呈現單純的美感。

圖4-44 葛羅佩斯／包浩斯校舍／1926年／德國狄索
包浩斯設計學苑強調造形的機能與單純的美感
應符合現代性

圖4-45 宋 夏圭／山水十二景（局部）／卷、紙本、墨／美國納爾遜·阿特金斯美術館藏
中國繪畫留白的特色帶給觀者單純的感受與空靈的意境

拾、統一

統一（Unity）是指任何自然景觀或藝術創作，如視覺物象涵蓋形、色與內容的不同，音樂仰賴音色、音階或旋律等構成，表演藝術則有表情、肢體、動作等要素，因諸多素材而具有複雜的形態，其所呈現出的形式原理則常非僅有一項，它可能同時具備有均衡、和諧、比例、韻律、強調等各種美感原則，創作者如何在呈現時不顯紊亂散漫無章之感，則必須透過組織或統整的行為來觀照全局，以「寓變化於統一」的手法，將部分與部分之間，或部分與全部之間找尋共通點聯繫或統合起來，於是，看似矛盾的存在，素材亦具有個別的形態，但綜合呈現時，卻能形成相互間的協調，顯現共同的必然關係，將多樣、變化或呼應的內容綜合為一體，使得整體處於和諧的美感，帶給觀賞者美的感受，即為「統一」（圖

圖4-46 表演藝術透過表情、肢體、動作、劇情、服裝、燈光等要素，將諸多素材或複雜的形態寓變化於統一。

圖4-47 達文西／蒙娜麗莎／1503-06／油畫／77 x 53 公分／巴黎羅浮宮 達文西以暈塗畫法和協調的顏色，統一了畫面的調子，以微笑的臉龐，統一了畫面整體的情調。

學習提示

提醒學生思考我們所處時代的美感原則並非以傳統的形式原理為最高典範，在運用上更採用靈活手法，如強調非秩序性、非均衡性、矛盾或對比的不和諧形式等，帶有強烈的主觀性美感。

4-46~47)。

統一中有變化，可避免流於呆板，變化中求統一，可避免紊亂無章。「統一」可謂在美感原則中，居於最崇高的地位，它包含了整體、和諧與魅力。當我們認識形式原理的美感原則後，必須理解其雖為審美之條件與原則，卻非一成不變刻板的加以遵循、套用，各形式原理皆有不同特性與作用，但是實際應用上卻是相互關連而共同為用。尤其運用於藝術創作時，必須注重整體性的完美表現，在通則之外，如何呈現個人之獨創性，有賴創作者本身的敏感性與創意。例如，「均衡」乃求取穩定之感，「變化」提供多元的選擇或觀點；「調和」適於整體感的經營；「強調」乃營造吸引力的關鍵；「比例」提供優美的結構組織；「韻律」與「動態」則讓作品產生生動活潑的效果，最重要的是必須把握「統一中求變化，變化中求統一」的相互為用。尤其吾人所處後現代思維的時代，強調具主觀性的審美意識，在形式原理的表現上，呈現非秩序性、非均衡性、矛盾性而對比性的不和諧感，因此，當我們將美感原則運用於視覺創作時，可於整體形式的考量上，靈活運用，由已有的形式原理基礎上，創造出嶄新的形式，以達成更好的視覺效果，呈現出獨特的風貌。

學習活動

活動目標：了解美感原則，並能運用、分析。

實施方式：

- 一、以本章所學習之均衡（Balance）、和諧（Harmony）、對比（Contrast）、漸層（Gradation）、比例（Proportion）、韻律（Rhythm）、反覆（Repetition）、強調（Emphasis）、秩序（Order）、單純（Simplicity）、統一（Unity）等基本美感原則為例，請同學利用圖書或網路搜尋，蒐集自然界與人工物的相關實例，並分析其中所包含的美感原則，可以實物或圖片呈現，並請輔以文字說明之。
- 二、完成後請整理歸納至個人的學習檔案。
- 三、下週將完成之習作帶至課堂中，和其他同學分享與討論。
- 四、教師講評，歸納要點，並將學生習作張貼於教室中，提供觀摩、分享。