

視覺藝術概論 (之九)

第三章 藝術的饗宴

第二節 設計的原理

李美蓉 (本文作者為紐約州立大學藝術碩士)

宇宙自然現象所顯露的規則，讓我們能欣賞到設計原理的根本，也促使我們產生創造出規則、和諧的世界之理念。大自然的規則是自發性的設計，常激發藝術家完成創造性的設計。視覺藝術就是將視覺元素安排成一結合體，而此安排無論是自發性或是經過計劃的，均統稱為構成(Composition)。然而在今日的用語習慣，構成所涉及的範圍常侷限在文學、音樂與討論個別的視覺藝術作品。因此本文就以「設計」(Design)稱之，以適用於較廣泛的範圍。

設計的原理，涉獵到視覺元素間彼此特性的關係。而任何作品或自然界裡的物體，都可以作為討論視覺元素與設計原理的範例。設計的原理，在為了方便討論與分析的情況下，一般被歸類為統一與變化、律動、平衡、比例與大小、強調、對比等。

統一與變化將結合成一件作品的各種元素置在一起，形成一被認為有規則的設計時，就會達成視覺的統一。所謂的規則，可能是相當簡化的，也可能是相當複雜的。也就是說，它可能引用相關的、單一化重複的、或互相呼應的形狀，量

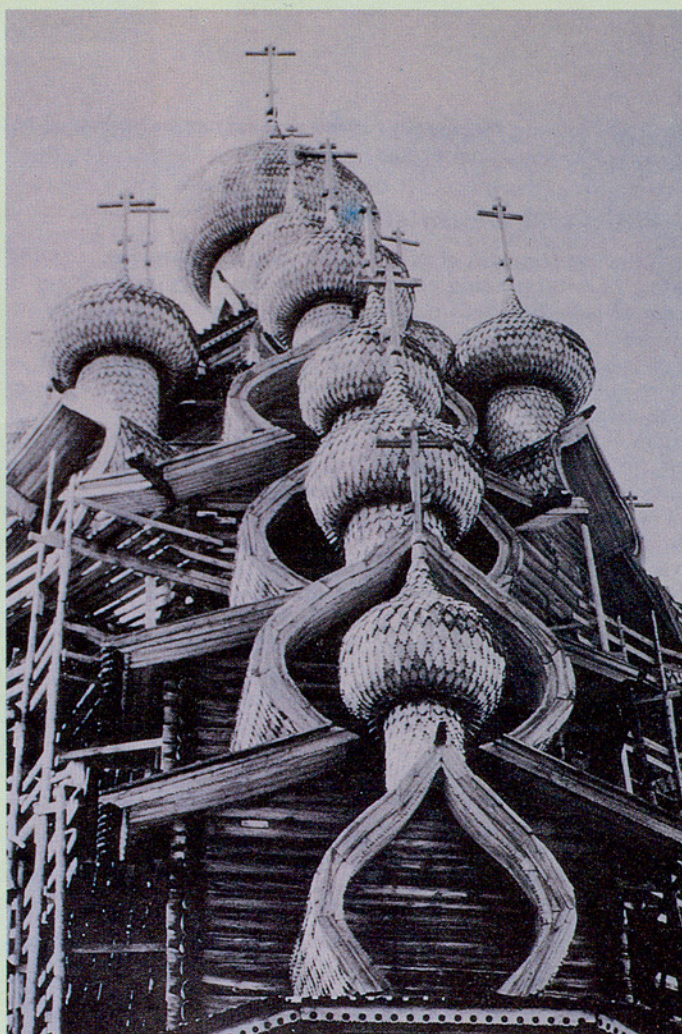

圖1 變容教堂(Church of the Transfiguration) 基濟(Kizhi)
蘇聯 1714

塊、色彩、線條等來完成。幾乎沒有任何一件作品的設計，會包含所有的視覺元素與設計原理，但是，也幾乎沒有一件作品的設計，能拋棄應用統一的原則。因為一件作品必包含多種視覺元素，其所形成的變化，無論是強烈的或是細微的，如果不加以適切的統一，就會雜亂無章。如何使一件作品達成統一的設計，所應用的方式，可能是以色彩、色調變化、線條、形狀、重複性、生動感的錯覺、象徵性等來完成。至於常被與「統一」同時討論的「變化」，又有何特性？如果「律動」是宇宙潛在的設計原理，那麼「變化」，應該是最明顯的設計原理。大自然裡的花、岩石、蝴蝶、動物、海貝等所具有的迷人變化，吸引許多人為了收集各式的它們，而旅遊各地。此外，在我們生活的環境中，泥濘的道路、路旁的石頭、花園的泥土……等，也具有許多不同的變化。變化的形成，來自於對比，如平滑與粗糙、明亮與灰暗、大與小……等。兩種不同的元素並置，就已形成變化，只是對比者較為強烈而已。我們曾說過，一件作品拋棄應用統一的原則，就會雜亂無章，同樣的，拋棄變化的原則，就會變得單調乏味。藝術家們應用變化的方式，除了對比與類差之方式外，也會將既有的傳統圖式，或自然界裡的形狀，與曾被引用的材料等，加以改造，產生不同往昔的變化，創造出具有獨創性的作品。建築師與雕塑家更善於利用結構的變化，以求再創出新風格之作品（圖1）。

一件作品的設計，通常是「統

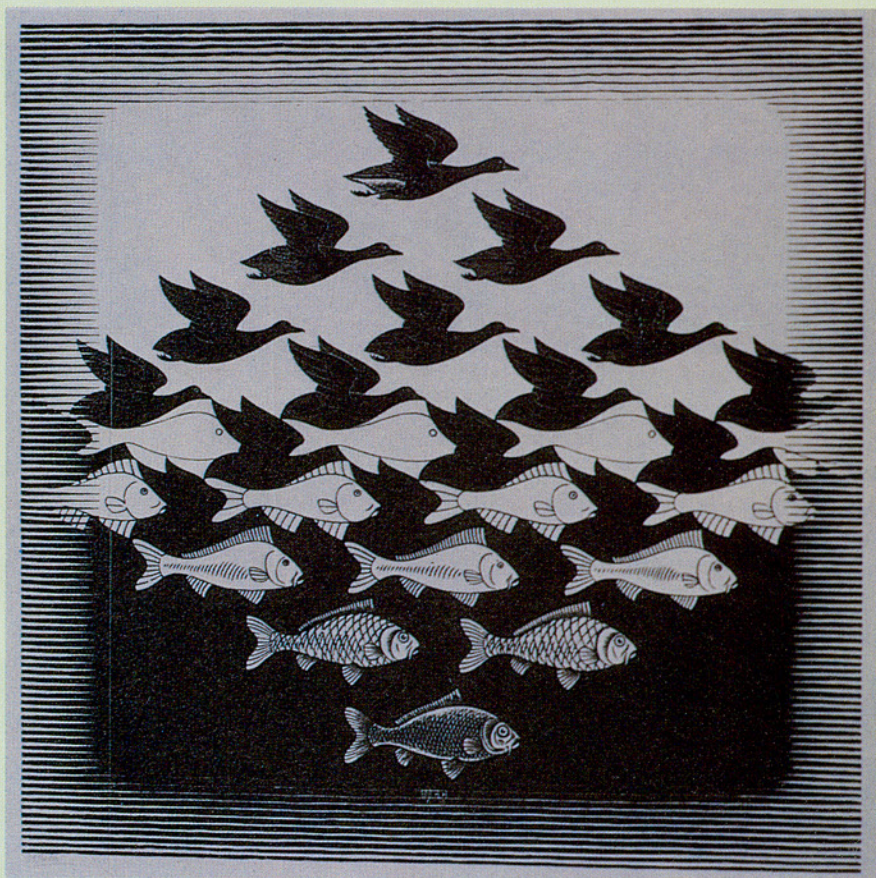

圖2 埃歇爾 天空與水 I | 1938 木刻版畫

一」與「變化」並用的，它們是互為均衡，以達成美學原理。例如：埃歇爾(M.C.Escher)的《天空與水 I》(Sky and Water I) (圖2)，十三隻水鴨與十三隻魚的形狀，雖不是絕對的對比，差異也不小。首先埃歇爾將它們的頭都朝向同一方向，形體都框在鑽石形的構圖裡，邊緣均以橫拉線處理。在這些一致性的條件下，他却巧妙地處理水鴨與水鴨之間，魚與魚之間的空間，使它們的正、負形狀達成交替的變化。並且背景的处理，由白

到黑的變化中，交織著由灰、白到黑的魚與水鴨的形體。因此它成為「統一」與「變化」設計原理的最佳範例。有些作品對此二類原理的應用方式，對未受過藝術訓練的欣賞者而言，是較不易一眼就被感受到的。如米羅(Joan Miro)的《哈樂群的嘉年華會》(Carnival of Harlequin) (圖3)，很明顯地以無組織化，來增強其荒謬性。不過，米羅在重複地引用相似的形狀、色彩、線條中，達成統一的畫面，也就是以對比的方式呈現元素，

圖3 米羅 哈樂羣的嘉年華會 1924-25 油畫

圖4 高更
布列坦尼的牧豬人
1888 油畫

讓其自身的差異性變化，產生基本的一致性。而高更的《布列坦尼的牧豬人》(The Swineherd, Brittany) (圖4) 是利用色彩來完成彼此間的變化與統一。在畫面上，我們看到中間的岩石，將此畫分成水平式處理的下半部與垂直式處理的上半部。兩種不同處理的畫面間，藉著昂起的牛頭銜接著。雖然上半構圖的色彩幾乎全為暖色調，下半構圖幾乎為綠色調，為什麼在兩種截然不同的形狀與色彩的元素間，畫面仍能具有統一感呢？那

圖5 奈佛遜
天的教堂 1958
漆黑的木架構物

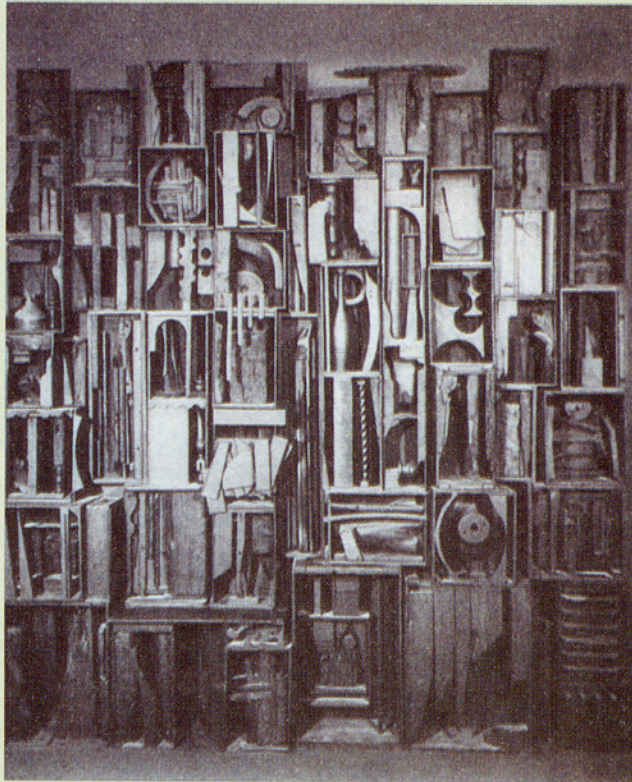

圖6 仿希臘壁畫

是高更藉著教堂尖塔的褐色，與牛頭、牧豬人的褐色，將上、下構圖串聯，並讓中間的山丘之綠色三角形塊面，與下半構圖的綠色草原相呼應，因此它就在強烈的變化中，達成統一。奈佛遜 (Louise Nevelson) 的《天的教堂》(Sky Cathedral) (圖5) 是將廢棄的木材、桌椅腳柱、樓梯扶把、傢俱、木箱……等，再加以重組，置於箱內；再把再結合的木箱堆疊成牆般的架構，漆上單色的油漆而成作品。她將變化複雜的元素框架在相似的方形結構，漆上同一的色彩使其統一。而在水平綫、垂直綫、對角綫、曲綫的交織中，讓被廢棄物再產生新的美感。

律動：在希臘文化裡，律動就是流暢之意。古希臘人認為律動是宇宙創造的原理，主宰著自然，也出現在人類的生活中。就如醒來與睡著、工作與休息、慾望與滿足、生與死。希臘人的生活、哲學、藝術均充滿了律動的設計，尤其甕畫的人物造型，明顯地表露它對視覺藝術的重要性 (圖6)。不過希臘人對律動的觀點，是屬於自然的，是隨乎自然的自發性律動。視覺藝術裡，律動的設計是經由規則地重複相似的線條、形狀、色彩、質感等而產生的。當然亦可藉相同形狀之尺寸規則地遞減之變化中形成。首先，我們要提的是，重複單一元素，或重複某類組合單元，其有若音樂的拍子般的節奏性律動。這類型的設計常應用在壁紙或地毯的設計。其次是流暢的律動，它是一種在柔和中轉變調和地重複，有若浪濤，有若古典交響樂。美國的畫家

圖7 伍德 風景 1930 油畫

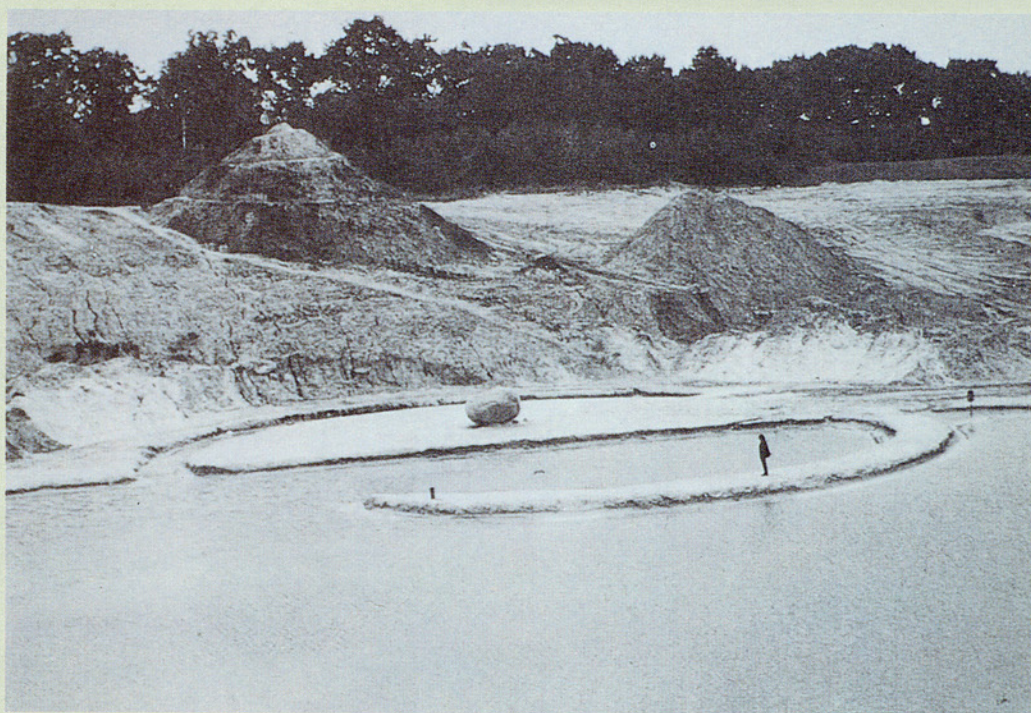

圖8 史密遜 不完整的圓／螺旋形山丘 1971 地景藝術

圖9 布雷克 約伯之梯 1820 水彩

圖10 林布蘭 卸下聖體 1651 油畫

圖11 波希奧尼(Umberto Boccioni) 他們所停留的心靈狀態 1911 油畫

位德(Grand Wood)的風景畫，最常出現此流暢的律動感(圖7)。而漩渦形律動，在自然界裡是相當常見的，如海浪、如蕨類、人類的頭頂髮根……等。漩渦形的律動常會造成一股無限延伸又無限內斂的神秘感，讓人感覺到無始無終的。雕塑家史密遜(Robert Smith)(圖8)，畫家布雷克(William Blake)(圖9)最常引用。此外，尚有利用光源的處理，讓畫面的律動感拉伸至頂點，以強化受悲苦的人物之設計(圖10)。當一件作品的設計涉及律動時，同時包含了時間性與動感。義大利未來派為了表現內在的動力與機械式動感，

圖12 杜象 下樓梯的裸女II 1912 油畫

圖13 荷克 荷蘭屋子的室內 1658 油畫

圖14 阿爾瓦·阿爾瓦
派米歐療養院
1929-33 芬蘭

常利用重複人物形體，使其橫跨過整幅畫面（圖11）。杜象(Marcel Duchamp)的《下樓梯的裸女II》（圖12），是一種連續改變與暗示動感的律動。連續的律動，在視覺的延伸下，就出現了時間性。荷克(Pieter de Hooch)的《荷蘭屋子的室內》(Interior of A Dutch House)（圖13），是藉著同樣以直線圍成的四方形地板、窗戶、地圖、圖畫、火爐、桌子的尺寸之成比例地改變來產生律動。律動通常是以暗示性的方式來處理，而利用它的目的，是在求取作品

圖15 霍爾班 亨利八世 1542 嵌板畫

內在動力的擴張。

平衡：就是將兩種對立的力量加以統合的結果。也與律動一樣，同是宇宙潛在具有的設計原理。其就像人類工作後，需要休息；春夏

秋冬四季的循環；日與夜的交替。平衡，基本上分為結構的平衡與視覺的平衡。結構的平衡包括物體的均衡；視覺的平衡則涉及概念與心理的反應。如果建築或雕塑等的結構，失去平衡；在視覺上，我們也

會產生不平衡感，造成心理的不舒服。因此，很明顯地可看出，此二者的關係是非常密切的。平衡的基本元素就是重量，唯有重量或張力達成均衡，結構的平衡與視覺的平衡才會達成。結構的平衡可以是水平式或垂直式。水平式的結構平衡是自然界最常見的；如海鷗展翼飛翔，此時的双翼就是成水平式平衡。建築設計亦常引用此自然界常見的設計，來完成其卓越的水平線型結構的平衡（圖14）。視覺的平衡，有許多來自我們概念的反應，也涉及美感的特性。視覺藝術裡，所常見的視覺平衡，又有對稱平衡與不對稱平衡。人體本身就是一種對稱的平衡，因而許多肖像畫裡，常以對稱的平衡來製造穩重、沈靜的特性。霍爾班(Hans Holbein)的肖像畫即常具有此特色，如《亨利八世》(Henry VIII) (圖15)，所有的形體均依著暗示性中心軸，而左右對稱、平衡著。希臘、羅馬的神殿，以及許多有名的室內設計（圖16）亦採用對稱的平衡來設計。不對稱的平衡，就涉及到量感的處理；此所謂的量感，不僅來自形狀、量塊，也來自色彩的暗示。如卡提爾—布烈松(Henri Cartier—Bresson)的攝影作品《席密安的亭榭》(Simiane la Rotonde) (圖17)，寶加(Degas)的《親善廣場》(Place De La Concorde) (圖18)，都是非常完美的不對稱平衡之設計佳例，它們在中間大量空白的處理，反而給予欣賞者更多的意象空間。最後，我們要談的是輻射狀平衡，如果我們觀察自然界的花、葷類，就會發現它們

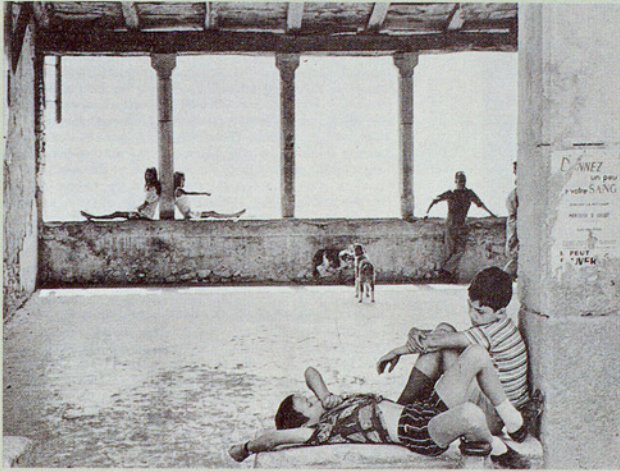
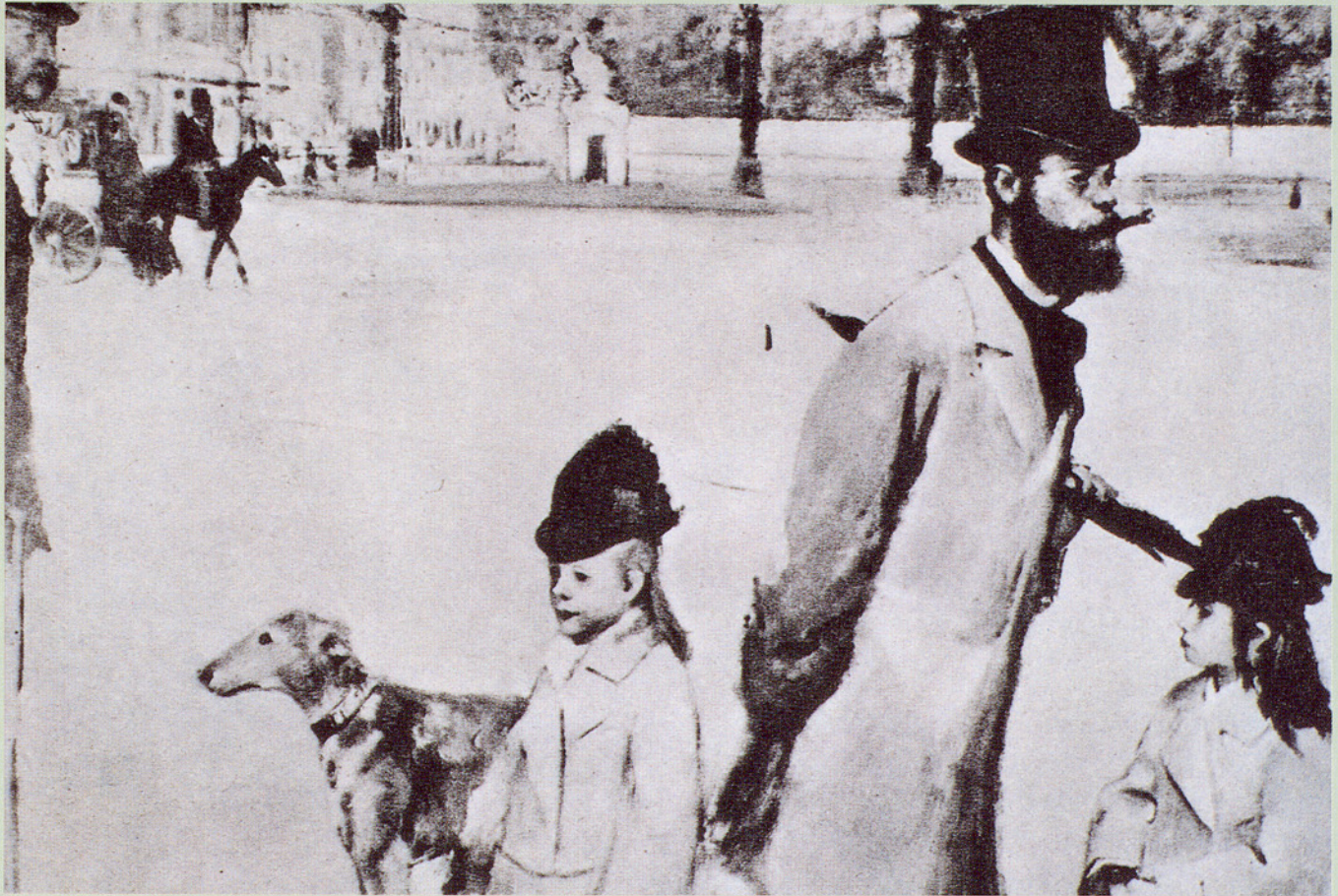

圖16 A.裴雷·勒 蘭西聖母院 1922-1923 法國

圖17 卡提爾·布烈松 席密安的亭樹 1970 攝影

圖18 寶加 親善廣場 1873 油畫

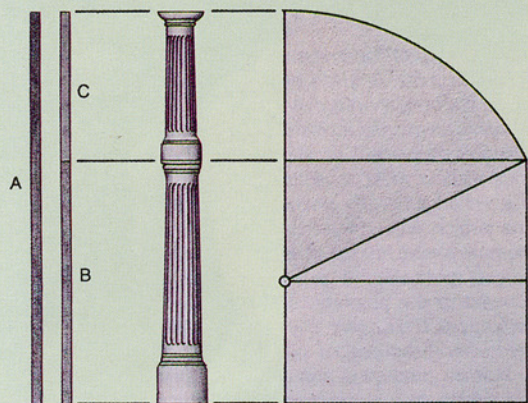

圖19 黃金分割圖解

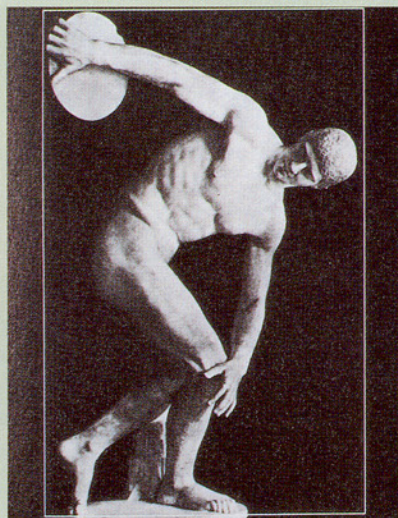

圖20 希臘雕像

圖21 希臘雕像

圖22 馬格利特 星光大狂歡 1961 油畫

的形體，都呈輻射狀平衡。古典的建築其穹窿、拱門的設計，就是利用輻射狀平衡，使其中心的核心點，有若直達天際之感。

比例與大小：比例與大小都與尺寸有關聯，但是分屬不同的原理，其間是有差異性的存在。比例涉及到整體中的每一部份與整體的關係。希臘藝術最重視比例的問題，甚至研究出黃金分割作為美感的最高標準。黃金分割也就是如（圖19） $a : b = b : (a + b)$ ，此美的最高比例準則常見於希臘的雕像、建築、甚至繪畫中（圖20、21）。不過此黃金分割的應用，到了二十世紀時，藝術家已跨過傳統的表現方式，在經歷過工業革命、二次大戰、太空飛行計劃、原子彈等問題，人們開始尋找的是，人與宇宙間的新關係。而在比例的設計，常出現創新的表現方式。比利時的畫家馬格利特(René Magritte)的《星光大狂歡》(La Folie des Grands)（圖22）就在認知

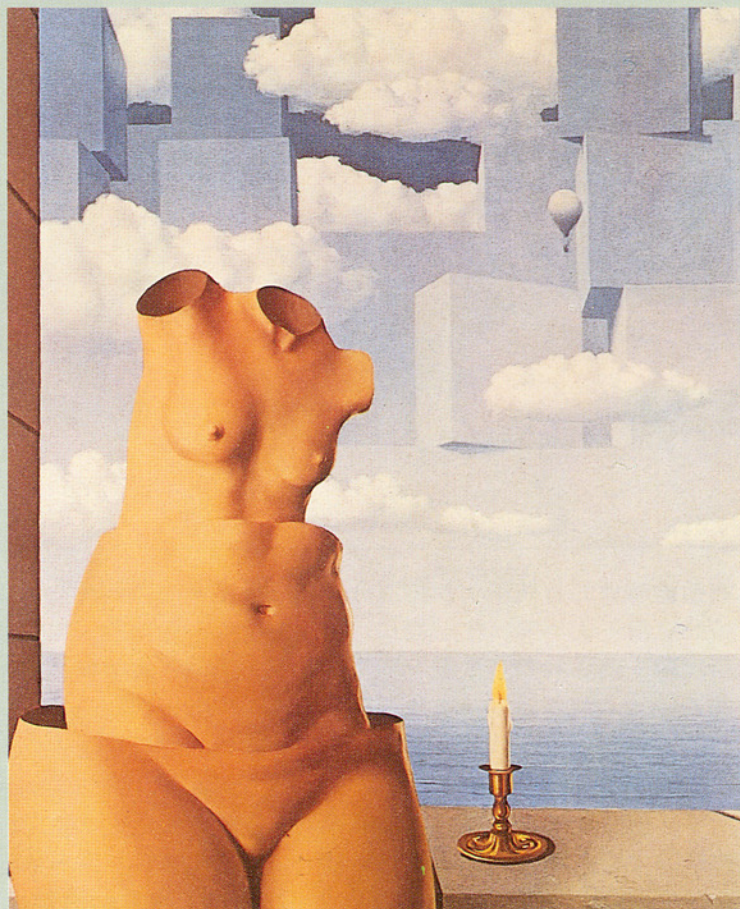

圖23 史蒂芬·羅 隱士 1972 水墨畫

圖24 馬勒維奇 三個女人 1928-32 油畫

圖25 卡拉瓦喬 聖保羅皈依 1600-01 油畫

與道德解放的方式下，創造出此奇妙的意象。大小就與相關的尺寸有所關聯。例如我們看風景，其美妙的景觀讓人想將它描繪下來。可是此描繪的對象，大到無法攬入我們的畫面裡，因此就不得不縮小它的尺寸。而這種縮小的尺寸，與真實物體的大小之間的關係，就是一種與倍率有關的存在，只是它常不如地圖的縮小率精準。藝術創作中，有時會以大小來象徵力量、權勢、

重要性與否的表達。有時候，人們對大小的反應，又依據比例來決定。例如欣賞中國的山水畫，畫中的人物與景色的分配，常因中國人對自然的理念而使人物變得非常渺小。因此，在整幅畫的畫面裡，人與景色間的比例就差距相當大，無形中，也顯露出自然景觀的浩偉（圖23）。西方的繪畫呢？在大多數的西方人認為「自然是要被征服的」之理念下，他們的風景在過去是

人物畫背景，因此人物風景的比例差距不大，有時反而比人物來得小。在現代畫裡，也常將人物畫得很大，因此他在畫面上佔的比例也就常與風景差距不大，於此似乎在強調人類征服自然的能力（圖24）。

強調：此即在凸顯作品中，被認為重要的部份，以求讓欣賞者一眼就可看出。藝術家常藉畫面的佈

局來強調其想強調的部份。其中最傳統的方式，就是把重要的、想強調的部份，置於畫面正中心位置。而且將此強調的部份，給予強烈的色彩與光線；或誇張式有趣的、恐怖形體，以使人注意到它。而此理論，並不被所有的藝術家所採納，他們把重點，也就是想強調的部份，置於畫幅的左上方或右下方，甚也有的置於畫的前景等（圖25）。也有的藝術家是以戲劇性的表現來強調，如大衛的《蘇格拉底之死》（The Death of Socrates）（圖26），蘇格拉底垂直的身軀，及圍繞於四周傾身向著他的九位人物，形成一漩渦形的構圖，而延伸的最高點，就在蘇格拉底高舉的左手之豎起的食指，光線集中在這十位人物身上，而色彩鮮明之中，蘇格拉底特殊地一身白衣，而使其再度成為視覺的凝視點，而這種以戲劇性手法來強調重點，以大衛、哥雅、林布蘭為個中高手。「強調」此設計手法，在標誌或旗幟的設計裡，最常引用對比的手法，如色相對比、明度對比等。而在雕塑或浮雕，以及織物設計裡，就常以材質對比的方式來完成（圖

27）。除上述手法之外，尚有以突兀的插入方式來表達，而此則常見於海報、電視媒體等廣告。由於「強調」此設計原理常涉及「對比」元素的引用，而從本章第一節裡，已引述對比的質感、綫條、色彩等的位置。常能加強此二對比元素的生動，因而我們可以推衍出，強調的目的是在於強化作品內在的動力。

藝術家在擁有視覺元素這些材料後，就必須思索如何讓各元素之

間，彼此產生作用力，也就是他們必須巧妙地應用設計原理，來讓作品達到美感。而設計原理的應用，就如我們在視覺元素一文所提及的，元素之間有時是相通的，是一體的兩面。例如形狀在二度空間裡的稱謂，在三度空間裡就變成量塊；而綫條、色彩的本身，也可產生質感。故設計原理之間，也常是互相作用的。總而言之，一件完美的作品之完成，絕不可能僅由某種元素，某一設計原理就可達成的。

圖26 大衛 蘇格拉底之死 1787 油畫

圖27 Q羣 神戶廣場雕刻（日本）

參考書目

1. Marjorie E. Bevlin *Design through Discovery* 1989 fifth Edition Holt, Rinehart and Winston, Inc.
2. Stella Pandell Russell *Art in the World* 1984 second Edition, Holt, Rinehart and Winston, Inc.
3. Duane Pooble with Sarah Preble *ARTFORMS* 1978 second Edition, Harper & Row, Publisher, Inc.
4. Nathan Knobler *The Visual Dialogue* third Edition, Holt, Rinehart and Winston Inc.