

第1課

與自然的對話

美的原理原則

美的形式原理

- 我們不斷提倡「美感」，那麼，如何才是「美」？
- 那便要用「美的形式原理」來分析了。
- 美的形式原理是前人經過無數個世紀所歸納出的一套結論，在使人感到「美」的創作中，都會具備一至數個美的形式。
- 反過來說，依循美的形式來創作，美感程度自然就比較高了！
- 美的形式原理一共有九個，無論是繪畫、工藝品、建築，甚
- 或無形的音樂，都能在其中發現美的形式。
- 日後會以簡單例子與作品來帶領各位一一認識美的形式原理。
- 除了了解牙米團隊教學的專業與堅持
- 在觀賞孩子作品時，也更能夠以不同的角度鑑賞、品味。

美的定義

「美」的起源

- 羊 + 大的組合，肥美的羊，滿足人的口腹之欲，人對美的感覺由味覺開始。
- 像古代祭祀舞者的頭飾，指人觀看舞蹈時內心受到感動。

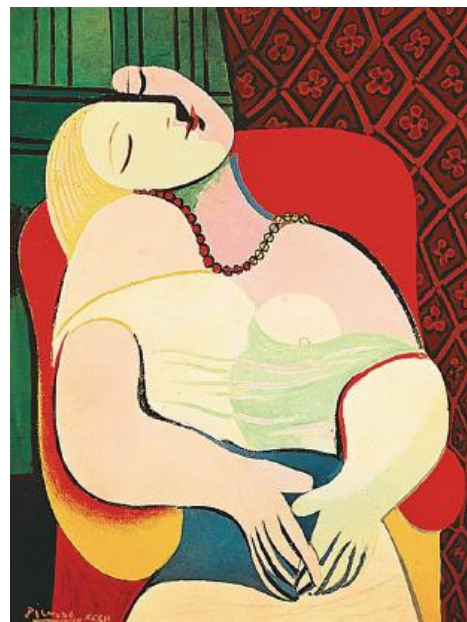
藝同思考

關於「美」的兩種解釋，你覺得哪一個比較合理或正確呢？還是你有其他的想法？

美的感覺—美感(aesthetic)

- 每個人對美的感覺不同，猶如「環肥燕瘦」

- 同樣是畫家描繪少女的作品，但表現方式、色調(tone)完全不同。你認為哪一張圖比較符合心中美的感受呢？

我的美·我相信【美從來不只一種，不做別人規定的樣子】

美的感覺—美感

個人美感	大眾美感
<ul style="list-style-type: none"> ➤ 偏向個人所喜歡的，應彼此尊重。	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 多數人都有相同感受，可以討論與溝通的原則。 ➤ 受自然環境的型態與變化影響，再經由歷代藝術家或學者，將美的感受加以歸納、分類，作為討論美感或藝術創作的準則。

| 美的原理原則 (aesthetic principle)

➤ 反覆 (repetition)

- 指同樣的形式規律重複出現，呈現出井然有序的效果。

美的原理原則 (aesthetic principle)

藝長論短

在反覆的原則下，人們發展出兩種主要的連續變化方式：二方連續及四方連續。二方連續是指僅有上下、或是左右的反覆；四方連續則是上下左右皆反覆的出現。

| 美的原理原則 (aesthetic principle)

- 讓我們從生活中尋找，臺灣很多美的景象，挑戰看看這些臺灣美景符合了哪些我們學過的美的原理原則？

[12種美的原理原則](#)

[視覺傳達 美的形式原理](#)

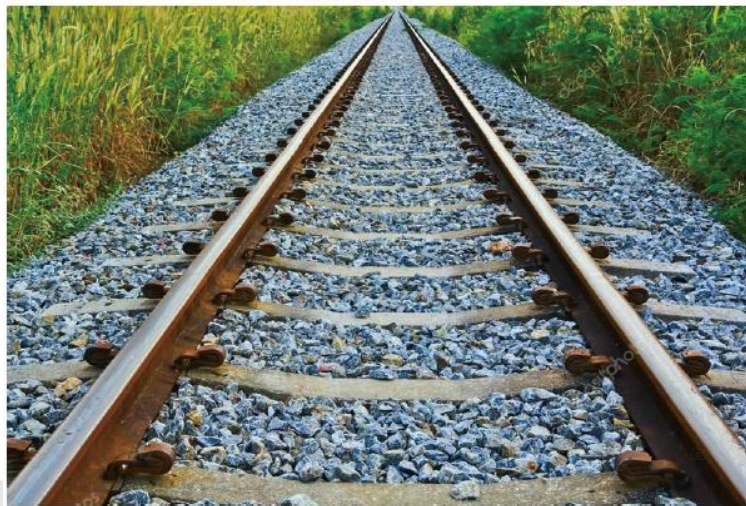
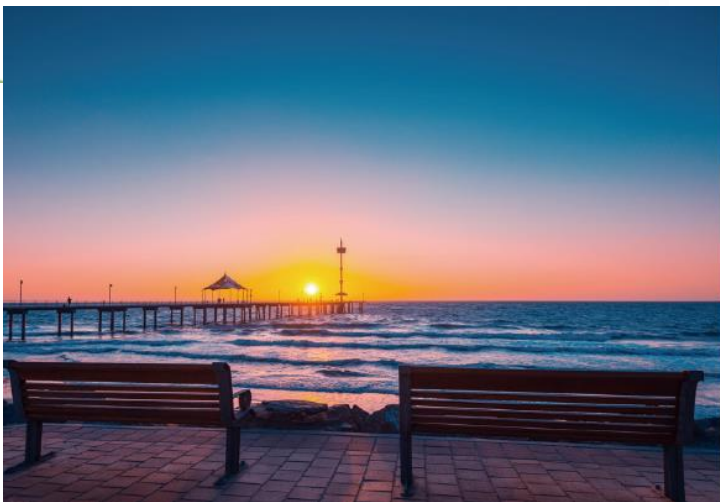

[《看見臺灣》](#)

➤ 漸層 (gradation)

形式雖然反覆出現，但有部分條件卻逐漸改變，最後形成有順序的變化。

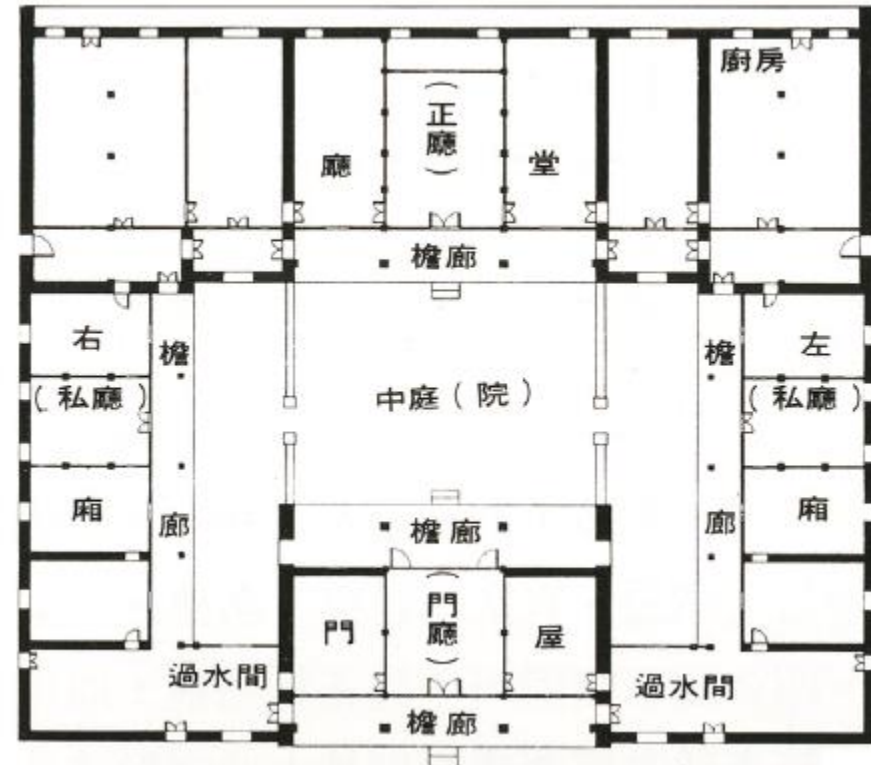
藝點提醒

反覆與漸層感覺起來較類似，但反覆主要是相同元素重複出現，變化很少。而漸層是強調階級變化的美感，也就是相同要素排列在同一個時間或空間，產生的漸次變化情形。

➤ 對稱(symmetry)

- 假設物體中心有一條無形軸線，軸線兩邊呈現完全相同又相對的形式。

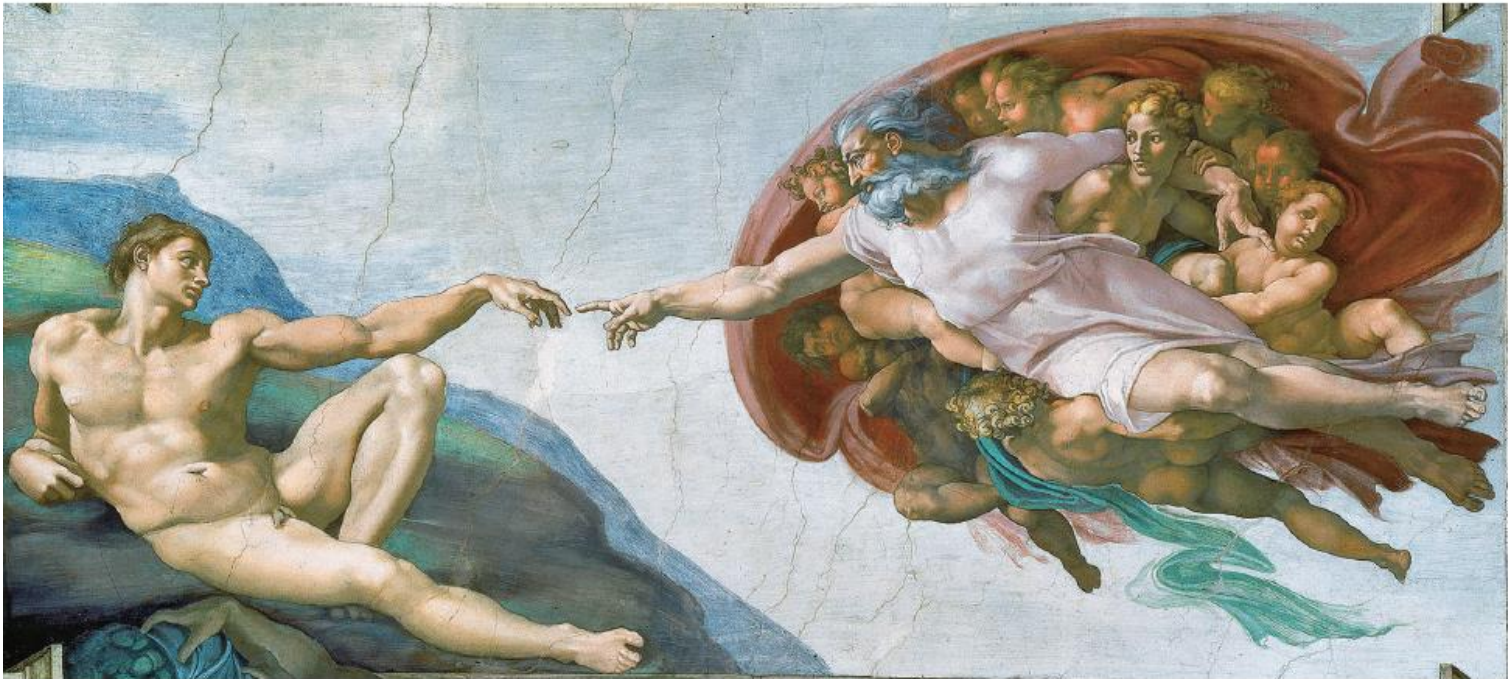

藝點提醒

對稱要求的是外形必須相對、相同，均衡要求的是畫面力量的相對，外形不必然要相同。

➤ 均衡(balance)

- 同樣假設物體中心有一條無形軸線，軸線兩邊雖未呈現完全相同形式，但在視覺上仍有平均穩定的效果。

➤ 對比(contrast)

- 當兩個以上的形式排列在一起，產生強烈的差異。

藝同思考

對比是二種形式某部分的差別，並非全然不同。我們常被強烈的差異性誤導，認為一點點的不同代表全然不同，這種想法會不會使我們對許多事物產生誤解呢？若你看到膚色或外型與你差異很大的行人，是否將這位行人的其他部分（如：行為、想法），也認為是與自己截然不同的對比呢？

➤ **調和**(harmony)

- 兩個以上的形式排列在一起產生類似的效果。

➤ 比例(proportion)

- 人類將觀察結果利用數學方式表達，不同比例也會形成不同美的感受。
- 如：黃金比例(golden ratio)是希臘人認為最理想的比例。

藝術語彙

黃金比例

把一條線分割成大小兩段時，小線段與大線段之長度比等於大線段與全部線條之長度比，這就是黃金比例，也就是1：1.618，而3：5或5：8則是近似於黃金比例的值。

「黃金比例」到底出現在多少地方？

• 試試看 •

下列哪個瓶子的外型比例會呈現最「輕盈」的效果？請在□中打✓。

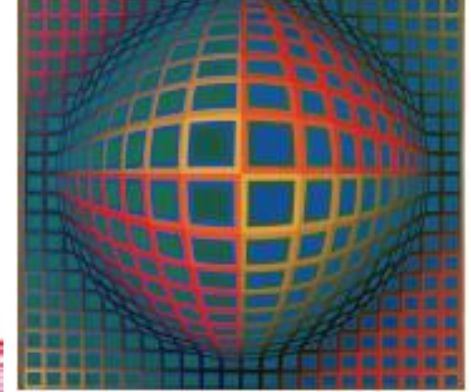

再點一下就會有答案喔！

➤ 韻律(rhythm)

- 又可稱為律動
- 強調透過視覺產生內心感性的感受

▶ 利用相同造型的連續以及色彩的漸層，排列出韻律的效果。

· 試試看 ·

任務一：請圈選出圖片所產生的單一效果

➤ 這二張圖在色彩上分別形成了：

(對比 / 調和) 效果

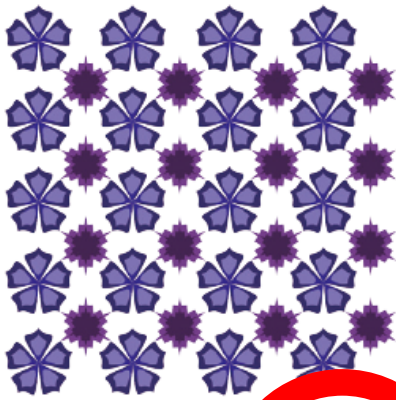

(對比 / 調和) 效果

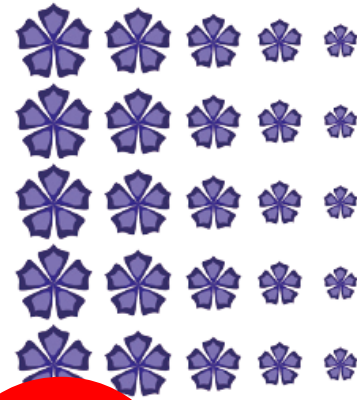
再點一下就會有答案喔！

• 試試看 •

➤ 這二張圖在組成上分別形成了：

(漸層 / 反覆) 效果

(漸層 / 反覆) 效果

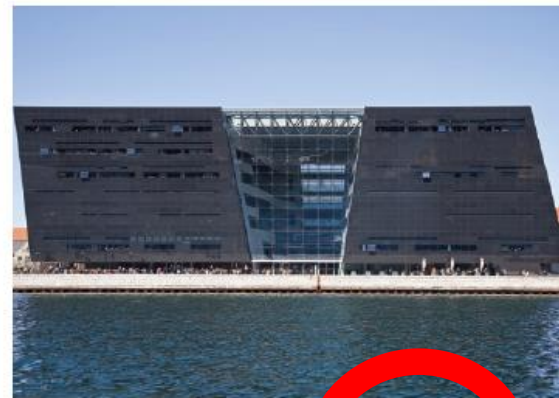
再點一下就會有答案喔！

• 試試看 •

➤ 這二張圖在外形上分別形成了：

(對稱 / 均衡) 效果

(對稱 / 均衡) 效果

再點一下就會有答案喔！

任務二

其實在我們的生活中隱藏了許多美的原則，請你觀察你的周遭生活，有哪些物品或是景色體現了這些美的原則，可以把它畫下來或是拍照下來喔！

中英專有名詞對照表

中文	英文	中文	英文
美感	aesthetic	對比	contrast
色調	tone	調和	harmony
美的原理原則	aesthetic principle	比例	proportion
反覆	repetition	韻律	rhythm
漸層	gradation		
對稱	symmetry		
均衡	balance		

影片來源明細表

影片	來源
漢字的故事：美	https://www.youtube.com/watch?v=PUybM3P2Pi4&index=15&list=PLs8-PZmgSLn2ziy2rXDwaQgfTjRqpOa_C
我的美·我相信【美從來不只一種，不做別人規定的樣子】	https://www.youtube.com/watch?v=aSCShOUIs-A
郭書瑤 - 美的定義就是做舒服的自己！	https://www.youtube.com/watch?v=f7kCMdW_emQ
12種美的原理原則	https://www.youtube.com/watch?v=0oTjx6Fw0Qo
視覺傳達 美的形式原理	https://www.youtube.com/watch?v=fuhCrlqx3to

影片來源明細表

影片

來源

到底什麼是美？看得舒服就是一種美！

<https://www.youtube.com/watch?v=l6wxqT5xjCg>

《看見台灣》

<https://www.youtube.com/watch?v=J47jNt1O1-k>

「黃金比例」到底出現在多少地方？

<https://www.youtube.com/watch?v=680BZM637kk>