

图书在版编目 (CIP) 数据

平面构成/曾越, 杨璐编著. --重庆: 重庆大学出版社, 2017. 6
高等院校艺术设计创新实训教材
ISBN 978-7-5689-0507-7

I. ①平… II. ①曾…②杨… III. ①平面构成 (艺术) —高等学校—教材 IV. ①J061

中国版本图书馆CIP数据核字 (2017) 第110751号

高等院校艺术设计创新实训教材

平面构成

PINGMIAN GOUCHENG

曾 越 杨 璐 编著

策划编辑: 张菱芷 蹇 佳 刘雯娜

责任编辑: 蹇 佳 版式设计: 蹇 佳

责任校对: 邹 忌 责任印制: 赵 晟

*

重庆大学出版社出版发行

出版人: 易树平

社址: 重庆市沙坪坝区大学城西路21号

邮编: 401331

电话: (023) 88617190 88617185 (中小学)

传真: (023) 88617186 88617166

网址: <http://www.cqup.com.cn>

邮箱: fxk@cqup.com.cn (营销中心)

全国新华书店经销

重庆长虹印务有限公司印刷

*

开本: 787mm × 1092mm 1/16 印张: 5.5字数: 132千

2017年8月第1版 2017年8月第1次印刷

ISBN 978-7-5689-0507-7 定价: 38.00元

本书如有印刷、装订等质量问题, 本社负责调换

版权所有, 请勿擅自翻印和用本书
制作各类出版物及配套用书, 违者必究

编委会

总 主 编：张 蔚

副总主编：杨 扬

编 委：郑黎黎 周 凯 李星丽

曾 越 杨 波 陈 璃

杨 璐 周 胜

《平面构成》教学进程安排

课程学分：3.0

课程学时：48（理论学时：24 / 实践学时：24）

适用对象：艺术设计专业

课时分配	第一单元	第二单元	第三单元	第四单元	第五单元	合计
理论课时数	2	8	6	4	4	24
实践课时数	0	8	6	4	6	24
合计	2	16	12	8	10	48

课程地位

本课程是构成教育的基础和开端，是艺术设计各个专业的必修基础课程。

教学目的

本课程研究二维空间中形态的基本元素、视觉语言和造型规律。通过对相关理论知识的学习，学习者能掌握视觉元素中的点、线、面的含义和性质，在二维空间中的构成形态和方式。通过案例实践，学习者进一步明白视觉元素表现方法和构成关系，最终探索形式美法则在构成中的运用，积累表现技法，丰富造型语言，培养创造性思维，为将来的专业学习打好基础。

教学方法

本课程采用体验式教学、过程管理、团队合作、翻转课堂等教学方法。教学内容有理论讲授、课堂练习、实践教学、实际设计案例分析等。

前 言

平面构成是在自然科学和社会科学的基础上发展起来的现代设计方式。20 世纪初，在量子力学的影响下，人类认识世界的方式从宏观向微观发展，开始进一步关注事物内部结构。这一趋势深刻地影响了人们对造型艺术规律的思考与探索。经过立体主义、构成主义、未来主义以及包豪斯学院等艺术与设计领域开拓者的摸索，平面构成已成为人们深入分析视觉形象的结构形式和掌握视觉元素构成规律的重要手段。平面构成是艺术设计课程体系中最不可少的组成部分，也是国内高等教育艺术设计类专业人才培养的基本内容，被广泛应用于视觉传达、产品设计、环境艺术设计、建筑设计等各个领域。

平面构成是将点、线、面等视觉语言单位，按照形式美法则要求在二维空间中进行排列组织。学习者掌握二维空间形式组成规律的活动过程本身就是一种设计。遵循设计专业学习规律，平面构成在高校设计教学体系上通常位置靠前，为专业设计奠定基础。从这个角度来看，平面构成具有设计原理和方法的地位，其重要性和科学性毋庸置疑。同时，设计学习非常强调实践性，所以学习者应在理解原理的过程中，不断尝试设计语境，在具体设计项目中体验和验证，甚至突破规律，从而进入创造阶段。这也是学习平面构成的价值和意义，达成所希冀的教学目标。

在教学实践中，将原理和实践相结合既是平面构成教学的重点，也是难点。国内高校平面构成课程的教学往往呈现过分倾向某一方的情况，教师要么拘泥于原理和规律，学生按部就班地照搬“重复”“渐变”“发射”等规律，把设计活动变成“填格子”，束缚了学生的思维；要么忽视原理，强调创造性，最终使学生随性而至，追求视觉炫目，失去了设计活动强调计划、逻辑的本质。在呼吁创新的当下，后者成为高校教学的一个突出趋势，它体现了平面构成课程历经长久发展，在诸多社会深层次变革的当下所面临的困局。因此，本书编写将探索教师如何既能把握平面构成课程的理论核心，又能有效地转化和实现基础性、指导性；如何将视觉思维与逻辑思维、语言表达等设计核心以外的“素质”相贯通。

编 者

2017 年 1 月

目 录

第一单元 认识平面构成	1	3. 形态	23
一、平面构成的来源	1	4. 视觉心理	24
二、平面构成的概念、原理及学科交叉	7	5. 形式要点	24
三、工具与材料	8	实践课题	26
1. 笔	8	课题一：点	26
2. 纸	9	课题二：线	29
3. 颜料	9	课题三：面	30
4. 辅助工具	9	拓展与思考	35
实践课题	10	第三单元 平面构成的造型方法	36
课题一：发现形式	10	一、基本形	36
课题二：感受工具与材料	11	1. 概念	36
拓展与思考	16	2. 基本形的创造	37
第二单元 平面构成的基本元素	17	二、骨骼	38
一、点	17	1. 概念	38
1. 概念	17	2. 形态	38
2. 属性	17	三、造型方法	39
3. 视觉心理	18	1. 重复	39
4. 构成形式	19	2. 近似	39
二、线	20	3. 渐变	40
1. 概念	20	4. 特异	41
2. 属性	20	5. 密集	41
3. 视觉心理	20	6. 发射	42
4. 构成形式	21	7. 空间	43
三、面	23	实践课题	45
1. 概念	23	造型方法	45
2. 属性	23	拓展与思考	61

第四单元 形式美法则	62	第五单元 综合表达	77
一、形式、形式美、形式美法则	62	一、专题设计	77
1. 形式	62	二、总结与反思	77
2. 形式美	62	实践课题	77
3. 形式美法则	63	课题一：主题设计（书籍封面）	77
二、形式美法则的范畴	63	课题二：课程总结及表达	78
1. 变化与统一	63	拓展与思考	78
2. 对称与均衡	64		
3. 比例与尺度	65	参考文献	79
4. 节奏与韵律	67		
实践课题	68		
课题一：变化与统一	68		
课题二：对称与均衡	71		
课题三：比例与尺度	73		
课题四：节奏与韵律	75		
拓展与思考	76		

第一单元 认识平面构成

（一）培养目标

认识平面构成的概念，了解平面构成的来源，理解平面构成的原理和它与周边学科的关系，建立理性和感性兼备的设计学习意识。

（二）学习重点

理解平面构成的原理和学科关系；养成信息收集、整理、归纳和总结的学习习惯。

（三）基础知识点

构成的概念和原理；平面构成的理论来源；平面构成与相关学科的关系；平面构成在设计中的位置。

（四）实践课题

课题一：发现形式

课题二：感受工具与材料

一、平面构成的来源

在20世纪初西方现代设计及设计教育走上历史舞台之时，“构成”这一设计思想与实践就扮演着重要的角色。它颠覆了传统艺术与工艺美术的感性表现方式，用科学、理性的眼光分析自然物与人造物，对视觉形式进行了本体论、方法论的总结，并架构起艺术与设计的桥梁。

了解平面构成的来源，是理解平面构成思想的重要途径。

一般认为，平面构成诞生于20世纪初，先锋艺术家的艺术实践经过理论家、教育家的总结和传播，使构成理念在设计领域产生深远影响。

平面构成的研究对象是视觉语言。在20世纪以前，西方主流艺术领域对视觉语言的研究集中在探索虚拟真实空间上。随

着时代的发展，当艺术家受到科学进步与工业革命历史洪流的冲击时，寻求传统艺术的革新，转变观看世界的方式，重新发现表达途径，就成了主要课题。例如在立体主义、未来主义中，艺术家就热切拥抱科学、机器带来的世界改变，将空间、分割、直线、运动等理性因素融入艺术当中。可以说，新的视觉语言从艺术到设计领域演进主要得益于先锋艺术家的亲身实践。

立体主义开始于1907年，是西方现代艺术的重要流派。在塞尚（Paul Cézanne, 1839—1906）的艺术观影响

下,巴勃罗·毕加索(Pablo Picasso, 1881—1973)、乔治·布拉克(Georges Braque, 1882—1963)开始有意识地在画面中削减描述性、再现性语言,用几何化的结构性形态取代具象描绘。立体主义画家抛弃了从某个固定视点观察、表现事物的空间透视法则,采用“同时性视象”的方式,在同一平面中画出对象多个角度的视像,构成不同视角空间在平面中的并置。就像将立方体的各个面展开、平铺一样,画面从立体走向平面,物体从具象变得抽象,艺术语言从再现变为表现。在立体主义风格后期,艺术家采用混合、拼贴等手法,将沙粒、木屑、铁屑、织物、墙纸、印刷品等实物引入绘画、雕塑作品中,形成了作品的多元化质感。毕加索曾指出,立体主义是“主要处理形式的艺术,当形式得以实现,艺术便可自成生命生存下去”。^[1]因此,立体主义最终使我们看到形式元素本身的特征。形式元素不再主要为造型服务,而是独立出来成为欣赏的直接对象。

与立体派同一时期,意大利出现了未来主义的文艺潮流。1909年,未来主义的倡导者马里内蒂(Marinetti, 1876—1944)在《未来主义宣言》中表达了他对现代工业文明的热爱,提出“一辆疾驰的汽车,要比萨摩色雷斯的胜利女神美丽得多”。在马里内蒂等人的倡导下,未来主义艺术家抛弃传统的“陈词滥调”,热烈地歌颂现代工业革命带来的力量、速度、暴力与骚动,开创出以表现动力与速度之美为核心的新时代艺术形式。如贾科莫·巴拉(Giacomo Balla, 1871—1958)的绘画《链条上的狗》,通过影像重叠的方法描绘了运动中的形象;《赛道上的汽车》将黑、白、灰色的旋涡形态置放在发射构成中,给人一种车轮旋转及汽车在赛道上疾驰的印象。安贝尔多·波居尼(Umberto Boccioni, 1882—1916)常常用跳跃的色彩、颤动的笔触、混乱的形象刻画现代城市的骚动。他的雕塑作品《空间中连续的形象》将人体视作空间中开放的存在,身体结构超出人体形态

塞尚开启了用结构秩序来表现视觉对象的大门

坐红色扶手椅的女子 毕加索 作 1932年

未来派画家通过影像重叠表现运动

通过抽象形式与发射构成来形成速度感

[1] 赫伯特·里德. 现代绘画简史[M]. 洪潇亭, 译. 南宁: 广西美术出版社, 2015:82.

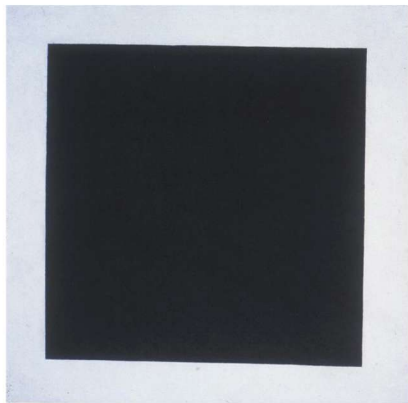
而向外溢出、延伸，用打破人体封闭结构的方式，使静止的空间形体表现了运动过程。结构和动态优先于固有形态被呈现在人们眼前。

在这些艺术新潮流中，艺术家进行了大胆的尝试。无论观看者是否了解或认同艺术家的创作思想，就作品本身而言，我们看到了与传统艺术截然不同的抽象形式。

艺术家对形式的探索奠定了现代设计的基础和方向。设计如何更好地适应现代工业生产和社会结构变革，是艺术及设计领域的共同课题。艺术设计先驱者延续传统又不断挑战传统，进而创造出新时代的设计文明。需要注意的是，他们的探索不约而同又相互影响。我们在对平面构成进行溯源的时候，很难明确指出是哪个流派、哪个人直接促成了它的诞生。但是，在对抽象形式及造型规律的探究和实践上，俄国的至上主义、构成主义，荷兰的风格派以及德国包豪斯学院作出了不可磨灭的贡献。

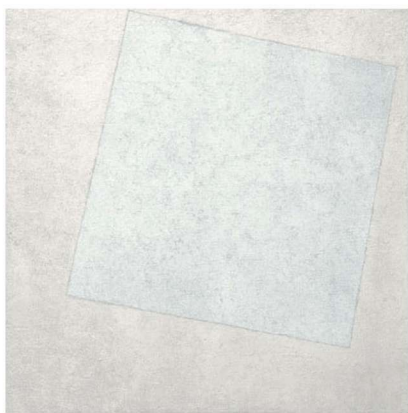
至上主义、构成主义是 20 世纪初俄国马克思主义在艺术领域的反映。它们是当时的先锋艺术，创作秉持为大众服务、为社会服务的宗旨。同时，二者的艺术思想也有所区别。至上主义的创始人马列维奇（Kasimir Severinovich Malevich，1878—1935）抛弃了传统绘画的叙事性和虚拟三维空间形式，在画布上直接呈现抽象、平面的几何块面。在他的代表作《白色底上的黑色方块》《白色上的白色》中，除了标题所示的内容外一无所有。他用简单的方块不断地探索形体、色彩和空间的关系，构筑起一个“无物象”的世界。马列维奇对至上主义下的定义是“在绘画中纯粹的感情或感觉至高无上”。他强调形象与人的视知觉心理直接联系，完全遵从感知逻辑。在“无主题”的抽象观念引导下，画面形式直接表现为不同色彩的点、线、面、体的拼合，通过这种几何化的探索，创造出新的形式体系。

构成主义受到立体派和未来主义的直接影响，其艺术成就主要体现在雕塑和建筑领域。构成主义艺术家以抽象的手法探

白色底上的黑色方块 马列维奇 作

至上主义对形象的几何化抽取

白色上的白色 马列维奇 作

索各种事物的可用性,希望创造出一个与一切自然形态不同的“新的现实”形式艺术,一个“纯粹的”“绝对的”形式艺术。如李西茨基(Eleazar Lissitzky, 1890—1956)设计的宣传招贴摒弃了具象形,用红色三角形锐利的一角深深刺入白色圆形中,抽象而生动地再现了对抗双方的力量局势。此外,构成主义者强调艺术与科技进步相适应,常常使用现代机械和钢铁、塑料等新工具、新材料,采用立体主义的拼贴、组装、浮雕等手法表现事物结构。在构成主义的代表作《第三国际纪念塔》中,弗拉基米尔·塔特林(Vladimir Tatlin, 1885—1953)采用铁、木材和玻璃等材料,构建了一个内外两层,可以旋转的金字塔式的建筑。塔身呈开放式结构,几乎所有内部架构袒露无遗。在机器审美中,构成主义者认识到组成部分对于整体的价值。金兹堡(М.Я. Гинзбург, 1892—1946)提出,“作为一个独立的机体,机器的基本特征之一在于它是非常精密、非常明确的组织。事实上,在自然界或者人类的作品中,很难找到组织得更加有条不紊的现象了。在机器里,所有的部分和构件在整体中都占有特定的位置、地位和作用,都是绝对必需的。在机器中,没有也不可能有任何多余的、偶然的或者‘装饰的’东西……加一点东西进去或者拿走一点,都会毁坏机器的整体性。”机器就像自然机体一样,是系统的、内在和谐的体系。构成主义者认为艺术品同样如此,其组成元素是清晰、理性而可分析的;形式元素及其构成关系服从于功能,同时也具有独特的审美价值。^[1]构成主义者追求艺术与技术、工业与手工业的结合,为现代设计发展指出了适当的方向。

1917年,风格派在荷兰创立。风格派是一个聚集了众多艺术家、设计师、思想家、诗人的松散的国际性艺术组织,核心人物是皮埃特·蒙德里安(Piet Cornelies Mondrian, 1872—1944)和范·杜斯伯格(Theo van

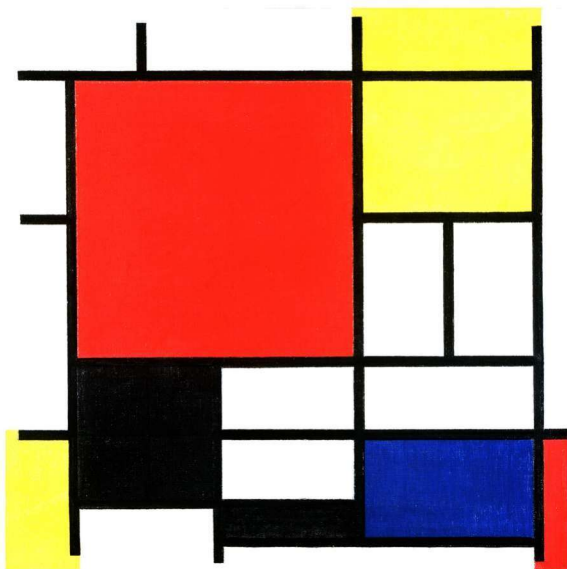

用形式元素直接表现力量对抗

第三国际纪念塔 塔特林 作 1919—1920年

[1] М·Я 金兹堡. 风格与时代[M]. 陈志华, 译. 西安: 陕西师范大学出版社, 2004: 82.

蒙德里安：“立方体和矩形是无限的空间的基本形式。”

Doesburg, 1883—1931)。风格派各成员之间虽然没有太多接触，但都秉持了相似的美学观念，即简化物象，追求纯粹的本质。杜斯伯格曾说，所谓风格，即“剥去本质的外形”。蒙德里安也认为风格是客观的，风格“对表现什么东西并没有什么兴趣，它更关注于如何揭示艺术家所深信不疑的，掌控自然的基本结构的那个法则——其中最重要的便是动态的均衡法则”。^[1]蒙德里安指出，艺术表现两种美：一是自然的普遍之美，二是人的自身之美。普遍的美不在于形式的外在特点，而来自于形式内在关系的力的韵律，或者形式的相互关系。他认为“立方体和矩形是无限的空间的基本形式”，所有形式当中，几何形式最中性，最不受主观联想和情感影响。因此，蒙德里安把造型元素归结为水平线、垂直线与矩形，创作出许多由水平线和垂直线构成的作品。为了建立永恒而固定的法则，他对自然色彩进行了还原，只用红、黄、蓝三原色与黑、白、灰色进行创作，形成了完善自足、简洁明确、秩序严格的几何形态画面，并对设计产生了直接影响。

1919年，德国包豪斯学院建立，逐渐发展成为“集欧洲现代主义设计运动大成的中心”，把欧洲的现代主义设计运动推到一个空前的高度。^[2]此时艺术家对视觉基本原理的探讨已经进入实质性阶段。包豪斯的设计基础课程将平面空间、立体空间、色彩、材料等内容独立出来进行研究教学，既是一种开创，也是对现代艺术思想的阶段性总结。包豪斯基础课程的教师绝大部

[1] 理查德·韦斯顿. 现代主义 [M]. 海鹰, 杨晓宾, 译. 北京: 中国水利水电出版社, 知识产权出版社, 1996:94.

[2] 王受之. 世界现代设计史 [M]. 北京: 中国青年出版社, 2003:134.

分都是构成主义、风格派、抽象表现主义的艺术家的，他们在视觉语言上达成了艺术与设计之间的关联。譬如，课程的创建者约翰·伊顿（Johannes Itten，1888—1967）强调通过平面、立体两种空间形式来理解形态、色彩、材料与肌理。他的探索将形态与色彩结合起来，认为圆形、三角形、正方形等几何形与色彩之间有必然的内在联系。伊顿要求学生从韵律、结构等角度出发，寻找画面的形式构成规律。他反对过分依赖感性经验，强调设计师应当将心理感知、情感等感性因素与科学理性分析相结合，认为只有通过科学方法才能把握视觉规律。在此前提下，伊顿也重视激发学生的主观情感，强调心理感知，使学生建立起理性与感性的关联，从而使设计思维既具有逻辑性、缜密性，又具有创造性。由此可以看到，伊顿的基础课程实际上在帮助学生形成“被规范的自由”的设计素质，达成理性规则和感性感知之间的平衡。

独立的点、线、面、色彩等形式元素引导心理感受

包豪斯教师、俄国抽象表现主义大师瓦西里·康定斯基（Василий Кандинский，1866—1944）提到，他对点、线、面的研究是建立在“实证的”和“精神的”科学之上，是经过大量理论和实践探索，通过“分析与联想的综合方法”建立起来的。^[1]他在教学中坚定地推行理性分析与心理感受并重的理念。视觉引导心理，创作者可以通过规划视觉形式来引导人们产生相应的心理感知，如果画面去除可直接认知的具体物象，就可以使观看者的注意力集中在色彩、线条等抽象的视觉形式上，并由此产生某些心理和情感反应。包豪斯另一位基础课教师，瑞士表现主义画家保罗·克利（Paul Klee，1879—1940）的特点在于向自然寻求形式。他引导学生向内探究有意识或无意识的经验，并观察自然，从中提取创作原料。克利的创作及其指导的学生习作往往带有某种有机形的节奏感与韵律感。

在有机形态中寻求形式

[1] 康定斯基. 康定斯基论点线面 [M]. 罗世平, 魏大海, 辛丽, 译. 北京: 中国人民大学出版社, 2015: 序言.

正如惠特福德所指出：“包豪斯的初步课程之所以能够超乎群伦，是因为它的理论教学量大质高，是因为它运用了严格的理性思考，对视觉体验以及艺术创造性的本质进行着检验”。^[1]包豪斯对形式进行科学的分析，带领现代设计与感性艺术分道扬镳，并将设计引向了理性主义的方向。

艺术家早期的结构探索或多或少带有偶发性，重点关注艺术表现形式；而康定斯基等人则由内而外地挖掘构成的本质及其对于实用物品设计的意义。这种开拓性探索直接启发了新的设计思想，使现代设计独立于艺术，向着自己的方向发展。

现代设计需要寻得一套适应机器生产并行之有效的基本原理，将纷繁复杂的具象事物容纳进去。几何形体自身具有概念性、抽象性的特点，在人类文化长久发展进程中，这种极端抽象的形式也逐渐与具象事物、视觉心理、人类情感等形成某些约定俗成的联系。以几何形态的方式切入设计基本原理，几乎是理所当然的。可以看到，前述各个流派艺术家的艺术主张虽有所区别，但是基本可以归纳为一点，即在新的社会生产方式和社会关系中寻求新的视觉形式，表达新的理念，适应新的社会生活。可以说，至上主义、构成主义、风格派等向设计转向的先锋艺术流派在直接继承前者艺术家表现方式的基础上，将结构、空间等元素进一步提炼、归纳为形式的基本元素与规律；同时强调使用新的技术与材料进行创造，才真正踏上设计意义上的构成探索道路。

二、平面构成的概念、原理及学科交叉

从一般概念来看，构成是指事物按照某种规则形成的组合和组织。在设计领域中，平面构成的含义被进一步限定，具体是指在二维空间中，将事物的形态元素按照科学规律、审美法则以及情感心理进行归纳、整理、组合，进而产生某种图像意义。

事实上，平面构成指涉的范畴广，具有鲜明的跨学科属性。有学者提出，当前欧美国家的设计课程体系中没有专门的平面构成课程，而是将其融入色彩、空间、材质等整体的视觉

语言研究中。笔者认为这并不矛盾。西方的课程体系建立在传统的理性精神与长期的科学探索当中，而这正是早期国内设计教育所缺乏的。将平面构成独立出来，强调理性、强调规律，是对当前学科知识和教育准备的一种补足，也是学习者需要重点养成的专业素质。

20 世纪初的先锋艺术家对平面视觉语言规律的探索，是建立在现代物理学、哲学、视觉心理、符号学等多种学科背景上的，形成了以视觉反映自然与社会规律，以规律进行观念和情感表达，以符号进行信息交流和获取认同的学科知识关联。正如毕加索指出的，“我们将以往被忽视的客观物象和形式引入绘画”……“算术、三角、化学、心理分析、音乐诸如此类，也与立体主义联系起来以赋予其较为简单的解释”。^[2]具体来说，形式的结构及其审美问题是平面构成的主要研究内容之一，而人们对内部结构的关注来自于 20 世纪初发展起来的量子力学。量子力学是现代物理学的基本支柱之一，它研究物质微观世界，把物质所处的环境视作一个整体，指出各组成元素之间不能彼此独立存在。其大量的科学实验和理论总结极大地推动了人类对客观物质世界认识的发展，使人们重新认识到物质结构及其相互之间的关系。“结构”作为物质构成的基本形式而被人们广为接受。在结构中，当我们掌握了体系在某一时刻的

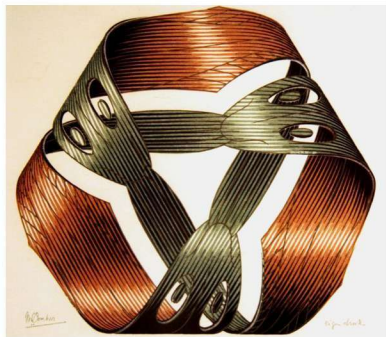
[1] 弗兰克·惠特福德. 包豪斯 [M]. 林鹤, 译. 北京: 三联书店, 2001:106.

[2] 赫伯特·里德. 现代绘画简史 [M]. 洪潇亭, 译. 南宁: 广西美术出版社, 2015:82.

状态,就可以根据组成体系的结构规律来预知它未来和过去某一时刻的状态。同样,在平面构成这种空间形式中,构成平面图形的视觉元素在特定的组成规律约定下,也能够形成某种秩序。这种秩序具有指引性,是构成平面作品美感及意义的基本方式。

再如风格派极具特色的水平、垂直构图理念,艺术史学家通常认为其来自于艺术家对数学和宇宙构成规律的思考。荷兰哲学家、数学家肖恩马克斯提出“造型的数学”这一概念。在《世界的印象》中他指出,“构成我们地球最基本的是相反的两极,它们是水平和垂直。水平代表力量,使地球绕太阳旋转,垂直是来自太阳中心的复杂空间射线。”在其思想影响下,风格派艺术家的代表蒙德里安开始实践,把想象中的现实转换成构图,从而对其进行理性控制,“这样日后才能在‘特定的’自然现实中发觉同样的构图,以造型视觉洞察自然”。^[1]

“美”是“构成”的重要目标,而“美”这一概念自身的复杂性直接影响到构成形式。平面构成对图像进行数理分析与处理,通过控制视觉符号的空间位置形成或打破平衡,获得节奏感、韵律感,达到形式上的美;同时,平面构成也要研究形式元素自身形态及其构成所引起的视知觉问题。虽然二者有所区别,但是归根到底,平面构成的形式是知觉的形式。一方面优秀的设计师往往深刻把握形式的视知觉规律,进而利用它来创造充满意图的空间形象,与受众产生共鸣,并将受众导向预设的方向。撇开视知觉,平面构成的形式就会失去意义。另一方面,美的一般形式是什么,形式的意义如何生成,视觉符号在不同的文化区域中有何差异,其变化的原因、脉络、指向分别是什么……这些问题将平面构成直接导向人类学、社会学、传播学、符号学的领域。

莫比乌斯环 埃舍尔 作 1961年

三、工具与材料

平面构成学习的工具和材料是多种多样的。因为是在平面上表达,手绘、拼贴、印染等是最为常见的方式。这些方式并不因为传统而显得老旧过时,它们有非常强的表现力,可以产生很丰富的视觉效果。比如,同样是纸张,表面的平滑度、吸湿性、光泽度……甚至新旧程度不同,在相同的画笔、颜料下都会产生出不同的色彩与质感。手工制作在一定程度上具有不可控性,容易出现随机效果,制作出的图像别有趣味。

一般来说,纸、笔和颜料仍是我们进行平面构成作业时普遍使用的工具和材料。以下对这些工具和材料略作说明。

1. 笔

铅笔:最常用的画图工具,主要用于设计草图,或者勾线、涂色等。常用的铅笔有硬性(H)、软性(B)和中性

[1] 赫伯特·里德. 现代绘画简史 [M]. 洪满亭,译. 南宁:广西美术出版社,2015:202.

(HB) 三个系列。H 与 B 分别是英文单词 Hard 和 Black 的首写字母,用以标注笔芯的属性。Hard 系列的铅笔芯含黏土成分多,笔迹硬朗,颜色浅淡。Black 系列笔芯含石墨更多,笔迹松软,颜色深,易涂抹。H 和 B 字母后又用数字来标识笔芯的硬、软程度,数字越大,硬或软度也越大,画图时可根据表现需要自由选择。

绘图笔:绘图笔种类繁多,这里指设计专用的针管笔、勾线笔、签字笔、鸭嘴笔等。各种绘图笔的笔头也有粗细之分,比如针管笔,常见型号从 0.1—1.0 不等。

毛笔:毛笔一般分为两类。一是勾线笔,如叶筋笔、衣纹笔等,笔毛硬而有弹性,笔头尖细,便于勾画轮廓和结构;二是填色笔,如白云笔,笔毛软而饱满,吸水性好,主要用于涂色。

2. 纸

平面构成可根据需要选择普通绘图纸、速写纸、素描纸、卡纸等。

3. 颜料

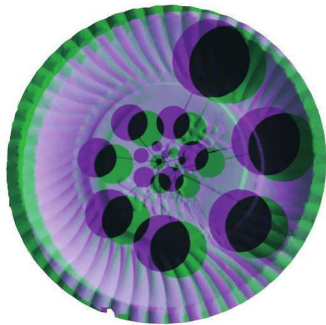
平面构成通常采用黑白表现方式,因此主要使用黑色墨水或颜料。此外,少部分会使用彩色颜料,种类不限。

4. 辅助工具

绘图中可以采用各种辅助工具来获得特殊的图像效果,如直尺、三角板、丁字尺可以画出平滑的直线,圆规、曲线板可以绘制规则的弧线、曲线等。辅助工具能使画面中的透视、形体更加准确,并在一定程度上提高工作效率。此外,如美工刀、橡皮、胶带等工具在制造切割、负形、轮廓、肌理等特殊效

果时,会有意想不到的作用。

作为设计课程,平面构成始终要求学习者突破思维局限,大胆尝试各种材料和工具,充分展现其特性,使视觉表现更加丰富。除了前述列举的专门绘图工具,我们大可以在日常生活中撷取工具和材料进行创作,充分体会不同材质的特点和可塑性。同时,随着时代发展,数码技术逐渐成熟和普及,数码相机拍摄、计算机绘图等也渐渐成为平面构成的创作方式。与手工制作相比,数码创作的方式在复制、规整和快捷等许多方面有自己的特色和优势,因此也可以大胆尝试。

电脑制图

拍摄图像

实践课题

课题一：发现形式

课题目的：

- ①拓展观察视野与角度，养成视觉思维意识。
- ②通过课堂展示，训练学生对形式的再现、表现能力和语言表达能力，形成感性与理性的贯通。

王楷文 拍摄

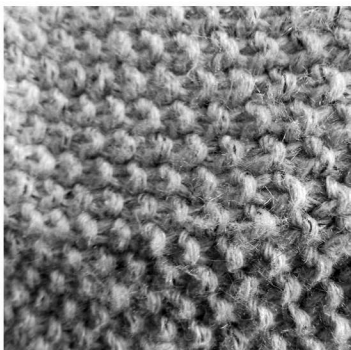
训练内容：

①发现日常生活中具有形式感的对象，用适当的方式进行采集和再现，使纷繁芜杂的生活元素经过归纳和整理，进入视觉形式领域。

②将自己采集到的图像进行课堂展示，与老师和同学交流，分析图像的形式语言及构成特点。

向桂珍 拍摄

李朋蓓 拍摄

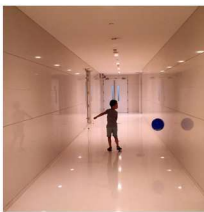
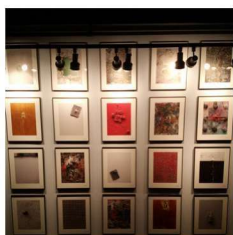
表现方式：

以拍摄方式呈现。

作业要求：

- ①图像完整和清晰。
- ②语言表述时，观点清晰，表达顺畅，重点突出。

学生作品

王诗钧 拍摄

王诗钧 拍摄

课题二：感受工具与材料

课题目的：

体验工具、材料与形式表现之间的关系；感受材料制作中偶然和特殊的肌理效果。

训练内容：

- ①在平面上，利用熟悉的工具和材料，开发新的表现方法。
- ②在平面上，发现和创造新的工具和材料，探索新的表现方法。
- ③对比手工和计算机在形式表现中的不同效果。

尽可能使用不同工具和材料去制作点、线、面图像，特别鼓励用非专业的绘画工具进行制作。有条件的话，可以同时使用电脑绘制，对比手工制作和电脑制作图像不同的视觉和肌理效果。

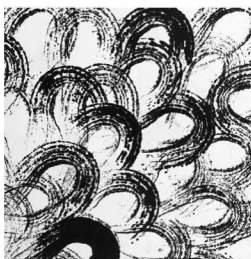
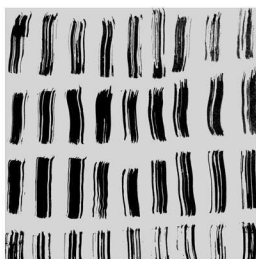
表现方式：

手绘 / 手工制作、电脑绘制、采集打印等。

作业要求：

- ①将作业按照适当的尺寸进行简单装裱。
- ②每张图需配以详细的文字。说明的内容包括工具、材料、制作方法和形式特点四个方面。

学生作品

陈桂玲 作

李丹丹 作