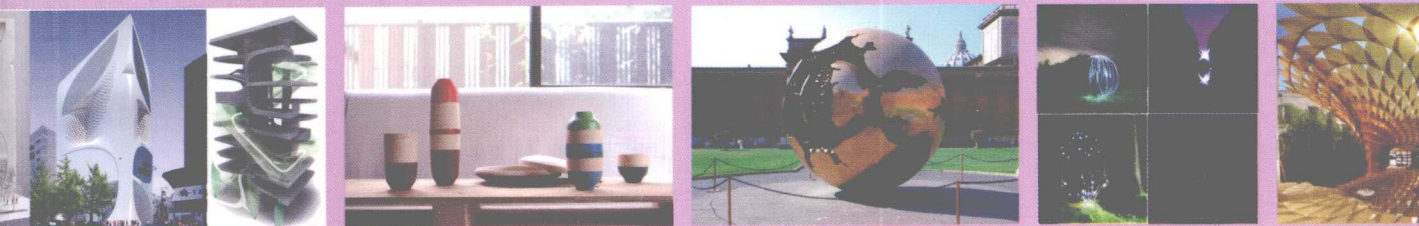

高等职业教育“广告和艺术设计”专业系列教材
广告企业、艺术设计公司系列培训教材

立体构成及应用

张佳宁 易琳 主编
王涛鹏 张媛媛 副主编

L

ITIGOUCHENG JI
YINGYONG

赠送
电子课件

- 立足广告、艺术设计专业的发展现状
- 突出行业特色，体现最新的设计思想及设计技术
- 全面展示设计过程、设计要点及设计技巧
- 以丰富、多样的版块设置，展现创新教材体系，引领课程改革

清华大学出版社

高等职业教育“广告和艺术设计”专业系列教材
广告企业、艺术设计公司系列培训教材

立体构成及应用

张佳宁 易琳 主编
王涛鹏 张媛媛 副主编

L
ITIGOUCHENG JI
YINGYONG

清华大学出版社

内 容 简 介

本书结合立体构成及应用发展的最新形势和特点,针对高职高专院校广告和艺术设计专业应用型人才的培养目标,系统介绍了立体构成的形态要素、立体构成的审美形式、立体构成的材料与加工、立体构成的构造形式、立体感觉、立体构成的造型组合训练,以及立体构成在设计领域的应用等基本知识和技能,注重体现时代精神,挖掘深蕴的人文内涵,精选风格鲜明的经典案例,力求教学内容和教材结构的创新。

本书结构合理,内容翔实,案例鲜活,图文并茂,通俗易懂,突出了实用性,并采用新颖统一的格式化体例设计,注重课程系统之间的互动联系;注重课堂教学与实际应用的紧密结合。本书既适用于专升本及高职高专院校广告和艺术设计等专业的教学,也可以作为广告企业和艺术设计公司从业者的职业教育与岗位培训教材,同时对于广大社会读者而言也是一本非常有益的读物。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签,无标签者不得销售。

版权所有,侵权必究。侵权举报电话:010-62782989 13701121933

图书在版编目(CIP)数据

立体构成及应用/张佳宁,易琳主编;王涛鹏,张媛媛副主编. —北京:清华大学出版社,2010.6

(高等职业教育“广告和艺术设计”专业系列教材)

(广告企业、艺术设计公司系列培训教材)

ISBN 978-7-302-22646-8

I. 立… II. ①张… ②易… ③王… ④张… III. 立体—构图(美术)—高等学校:技术学校—教材 IV. J061

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第 082368 号

责任编辑:章忆文 朱 颖

装帧设计:山鹰工作室

责任校对:王 晖

责任印制:王秀菊

出版发行:清华大学出版社

地 址:北京清华大学学研大厦 A 座

<http://www.tup.com.cn>

邮 编:100084

社 总 机:010-62770175

邮 购:010-62786544

投稿与读者服务:010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质 量 反 馈:010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

印 刷 者:北京市世界知识印刷厂

装 订 者:三河市兴旺装订有限公司

经 销:全国新华书店

开 本:190×260 印 张:14.5 字 数:343 千字

版 次:2010 年 6 月第 1 版 印 次:2010 年 6 月第 1 次印刷

印 数:1~4000

定 价:42.00 元

产品编号:038193-01

随着我国改革开放进程的加快和市场经济的快速发展,各类广告经营业也在迅速发展。1979年中国广告业从零开始,经历了起步、快速发展、高速增长等阶段,2006年全年广告经营额2450亿元人民币,比上年增长20%以上。2007年全国广告市场经营额收入为3500亿元人民币,比上年又大幅度地增长了40%;全国广告经营单位143129户,比上年增长了14%;全国广告从业人员超过100万人,比上年增长了10.6%。

商品促销离不开广告,企业形象也需要广告宣传,市场经济发展与广告业密不可分。广告不仅是国民经济发展的“晴雨表”,也是社会精神文明建设的“风向标”,还是构建社会主义和谐社会的“助推器”。广告作为文化创意产业的关键支撑,在国际商务活动交往、丰富社会生活、推动民族品牌创建、促进经济发展、拉动内需、解决就业、构建和谐社会、弘扬古老中华文化等方面发挥着越来越大的作用,已经成为我国服务经济发展的重要的“绿色朝阳”产业,在我国经济发展中占有极其重要的位置。

当前,随着世界经济的高度融合和中国经济国际化的发展趋势,我国广告设计业正面临着全球广告市场的激烈竞争,随着发达国家广告设计观念、产品、营销方式、运营方式、管理手段的巨大变化及新媒体和网络广告的出现,我国广告从业者急需更新观念、提高技术应用能力与服务水平,提升业务质量与道德素质,广告行业和企业也在呼唤“有知识、懂管理、会操作、能执行”的专业实用型人才;加强广告经营管理模式的创新、加速广告经营管理专业技能型人才培养已成为当前亟待解决的问题。

由于历史原因,我国广告业起步晚,虽然发展得非常快,但目前广告行业中受过正规专业教育的人员不足2%,因此使得中国广告公司及广告实际作品难以在世界上拔得头筹。根据中国广告协会学术委员对北京、上海、广州三个城市不同类型广告公司的调查表明,在各方面综合指标排行中,缺乏广告专业人才居首位,占77.9%,人才问题已经成为制约中国广告事业发展的重要瓶颈。

针对我国高等职业教育“广告和艺术设计”专业知识老化、教材陈旧、重理论轻实践、缺乏实际操作技能训练等问题,为适应社会就业急需、满足日益增长的广告市场需求,我们组织了多年在一线从事广告和艺术设计教学与创作实践活动的国内知名专家教授及广告设计公司的业务骨干共同精心编写本套教材,旨在迅速提高大学生和广告设计从业者的专业素质,更好地服务于我国已经形成规模化发展的广告事业。

本套系列教材定位于高等职业教育“广告和艺术设计”专业,兼顾“广告设计”企业职业岗位培训;适用于广告、艺术设计、环境艺术设计、会展、市场营销、工商管理等专业。本套系列教材包括《广告学概论》、《广告策划与实务》、《广告文案》、《广告心理学》、《广告设计》、《包装设计》、《书籍装帧设计》、《广告设计软件综合运用》、《字体与版式设计》、《企业形象(CI)设计》、《广告道德与法规》、《广告摄影》、《数码摄影》、《广告图形创意与表现》、《中外美术鉴赏》、《色彩》、《素描》、《色彩构成及应用》、《平面构成及应用》、《立体构成及应用》、《广告公司工作流程与管理》、《动漫基础》等22本书。

本套系列教材作为高等职业教育“广告和艺术设计”专业的特色教材,坚持以科学发展观为统领,力求严谨,注重与时俱进;在吸收国内外广告和艺术设计界权威专家学者最新科

研成果的基础上，融入了广告设计运营与管理的最新教学理念；依照广告设计活动的基本过程和规律，根据广告业发展的新形势和新特点，全面贯彻国家新近颁布实施的广告法律法规和广告业的管理规定；按照广告企业对用人的需求模式，结合解决学生就业、加强职业教育的实际要求；注重校企合作，贴近行业企业业务实际，强化理论与实践的紧密结合；注重管理方法、运作能力、实践技能与岗位应用的培养训练，采取通过实证案例解析与知识讲解的方法；严守统一的创新型格式化体例设计，并注重教学内容和教材结构的创新。

本系列教材的出版，对帮助学生尽快熟悉广告设计操作规程与业务管理、毕业后能够顺利走上社会就业具有特殊意义。

编委会

主 任： 牟惟仲

副主任：

王纪平	吴江江	丁建中	冀俊杰	仲万生	徐培忠	章忆文
李大军	宋承敏	鲁瑞清	赵志远	郝建忠	王茹芹	吕一中
冯玉龙	石宝明	米淑兰	王 松	宁雪娟	王红梅	张建国

委 员：

刘 晨	徐 改	华秋岳	吴香媛	李 洁	崔晓文	周 祥
温 智	王桂霞	张 璇	龚正伟	陈光义	崔德群	李连璧
东海涛	翟绿绮	罗慧武	王晓芳	杨 静	吴晓慧	温丽华
王涛鹏	孟 睿	赵 红	贾晓龙	刘海荣	侯雪艳	罗佩华
孟建华	马继兴	王 霄	周文楷	姚 欣	侯绪恩	刘 庆
汪 悦	唐 鹏	肖金鹏	耿 燕	刘宝明	么 红	刘红祥

总 编： 李大军

副总编： 梁 露 车亚军 崔晓文 张 璇 孟建华 石宝明

专家组： 徐 改 郎绍君 华秋岳 刘 晨 周 祥 东海涛

立体构成设计与制作是广告的基础,也是广告设计的重要组成部分,立体构成及应用作为广告和艺术设计专业的基础课程,对开发学生设计思维、培养学生综合运用立体构成知识与实践应用技能、提高学生掌握立体构成理论与承接实际设计项目能力等均具有极其重要的作用。

随着全球经济的快速发展,面对广告设计业的激烈市场竞争,加强立体构成及应用的不断创新,以及加速立体构成设计与制作专业人才培养已成为当前亟待解决的问题。为了满足日益增长的广告设计市场的需求,为了培养社会急需的广告设计专业技能型应用人才,我们组织多年在一线从事立体构成及应用教学与创作实践活动的专家、教授,共同精心编撰了此教材,旨在迅速提高广告设计专业学生及立体构成设计与制作从业者的专业素质,更好地服务于我国广告设计事业。

全书共八章,在吸收国内外立体构成设计界权威专家丰硕成果的基础上,精选风格鲜明和具有典型意义的立体构成设计与制作作品作为案例,并结合中外立体构成设计制作学科发展的新形势和新特点,针对高职高专院校广告和艺术设计专业应用型人才的培养目标,系统地介绍了立体构成形态要素、立体构成审美形式、立体构成的材料与加工、立体构成的构造形式、立体感觉、立体构成的造型组合训练,以及立体构成在设计领域的应用等基本知识和技能。本书注重体现时代精神,挖掘深蕴的人文内涵,精选风格鲜明的经典作品,力求教学内容和教材结构的创新。

本书作为高职高专广告和艺术设计专业的特色教材,坚持以科学发展观为统领,强调将立体构成基础理论教学与应用实践相融合,注重开发学生设计思维的创造性,训练和培养学生设计制作与表现的动手能力。此教材的出版,对帮助学生尽快熟悉立体构成设计制作与具体应用,帮助学生毕业后能够顺利走上社会就业具有特殊意义。

本书融入了立体构成设计及应用最新的教学理念,力求严谨,注重与时俱进,具有结构合理、内容新颖、叙述简洁、案例经典、图文并茂、通俗易懂和较强的理论性、示范性、可读性、可操作性、实用性等特点。本书既适用于专升本及高职高专与成人高等院校广告和艺术设计专业的教学,也可以作为广告企业和艺术设计公司从业者的职业教育与岗位培训教材,对于广大社会自学者也是一本非常有益的参考读物。

本教材由李大军总编进行总体方案策划并具体组织,张佳宁和易琳为主编并共同统改,王涛鹏和张媛媛为副主编;由具有极高造诣与丰富教学和实践经验 of 的华秋岳教授审定。作者分工:王怡尧(第一章第一节、第三节),易琳(第一章第二节、第四节、第五节,第三章,第八章第二节),张佳宁(第二章、第六章),张媛媛(第四章),王涛鹏(第五章,第七章第一节、第二节),刘芳(第七章第三节、第四节、第五节),鲁彦娟(第八章第一节、第三节),孙弢(第八章第四节),曾凤彩、康艳、张杰、李瑶(附录);华燕萍负责全书文字修改和版式整理;李晓新负责本教材课件的制作。

在编写过程中,我们参考借鉴了国内外大量有关立体构成及应用等方面的最新书刊资料,精选收录了具有典型意义的案例,并得到编委会专家、教授的细心指导,在此特别致以衷心的感谢!为了方便教师教学和学生学学习,本书配有教学课件,读者可以从清华大学出版社网站免费下载使用。由于作者水平有限,书中难免存在疏漏和不足,因此恳请专家和广大读者给予批评、指正。

编者

第一章 立体构成概述 1	第三章 立体构成的审美形式 45
学习要点及目标..... 2	学习要点及目标..... 46
引导案例..... 2	引导案例..... 46
第一节 立体构成的由来..... 3	第一节 审美形式概述..... 46
一、立体主义..... 3	第二节 立体构成的审美需求..... 48
二、未来主义..... 3	一、体量美..... 49
三、荷兰风格派..... 4	二、空间美..... 50
四、俄国构成主义..... 5	三、肌理美..... 51
五、德国包豪斯艺术学院..... 6	四、单纯美..... 52
六、解构主义..... 7	五、意境美..... 53
第二节 立体构成的概念及特征..... 7	第三节 立体构成的审美形式法则..... 54
一、立体构成的概念..... 9	一、对称与均衡..... 54
二、立体构成的特征..... 9	二、对比与调和..... 58
第三节 立体构成的研究对象..... 13	三、节奏与韵律..... 62
第四节 立体构成的学习目标..... 13	四、比例与尺度..... 65
第五节 学习立体构成的意义..... 17	本章小结..... 68
本章小结..... 17	思考练习..... 68
思考练习..... 18	实训课堂..... 68
实训课堂..... 18	
第二章 立体构成的形态要素 19	第四章 立体构成的材料与加工 69
学习要点及目标..... 20	学习要点及目标..... 70
引导案例..... 20	引导案例..... 70
第一节 自然形态与人工形态..... 21	第一节 立体构成的材料种类及特性..... 71
一、自然形态..... 21	一、材料的分类..... 71
二、人工形态..... 24	二、立体构成中常用的材料种类..... 75
第二节 立体构成的形态要素..... 26	第二节 立体构成的加工方法..... 82
一、点的立体构成..... 27	一、立体构成的设计程序..... 82
二、线的立体构成..... 29	二、立体构成材料的加工..... 83
三、面的立体构成..... 34	本章小结..... 91
四、块的立体构成..... 37	思考练习..... 91
五、空间的立体构成..... 40	实训课堂..... 91
六、光立体构成..... 42	
本章小结..... 43	第五章 立体构成的构造形式 93
思考练习..... 44	学习要点及目标..... 94
实训课堂..... 44	引导案例..... 94

目录

Contents

第一节 半立体构成.....	94
一、半立体构成的分类	96
二、半立体构成的制作手法	97
思考练习.....	106
实训课堂.....	106
第二节 板式结构.....	107
一、直线折曲造型	107
二、曲线折曲造型	110
思考练习.....	111
实训课堂.....	111
第三节 柱式构成.....	111
一、柱端变化	112
二、柱面变化	113
三、柱体棱线的变化	114
四、柱体整体构成	116
思考练习.....	120
实训课堂.....	120
第四节 集聚构成.....	121
一、集聚构成的表现形式	121
二、单体集聚构成的应用	122
三、单体集聚构成需掌握的要点	123
思考练习.....	124
实训课堂.....	124
第五节 仿生构成.....	124
一、仿生构成的分类	124
二、仿生构成的制作	125
三、仿生构成的制作要点	125
本章小结.....	129
思考练习.....	129
实训课堂.....	129

第六章 立体感觉 131

学习要点及目标.....	132
引导案例.....	132
第一节 量感.....	132
一、关于量感	133
二、量感的表现方法	137
第二节 空间感.....	139
一、关于空间感	139
二、空间感的表现	141

第三节 肌理感.....	144
一、关于肌理感	145
二、肌理感的表现方法	147
本章小结.....	148
思考练习.....	148
实训课堂.....	148

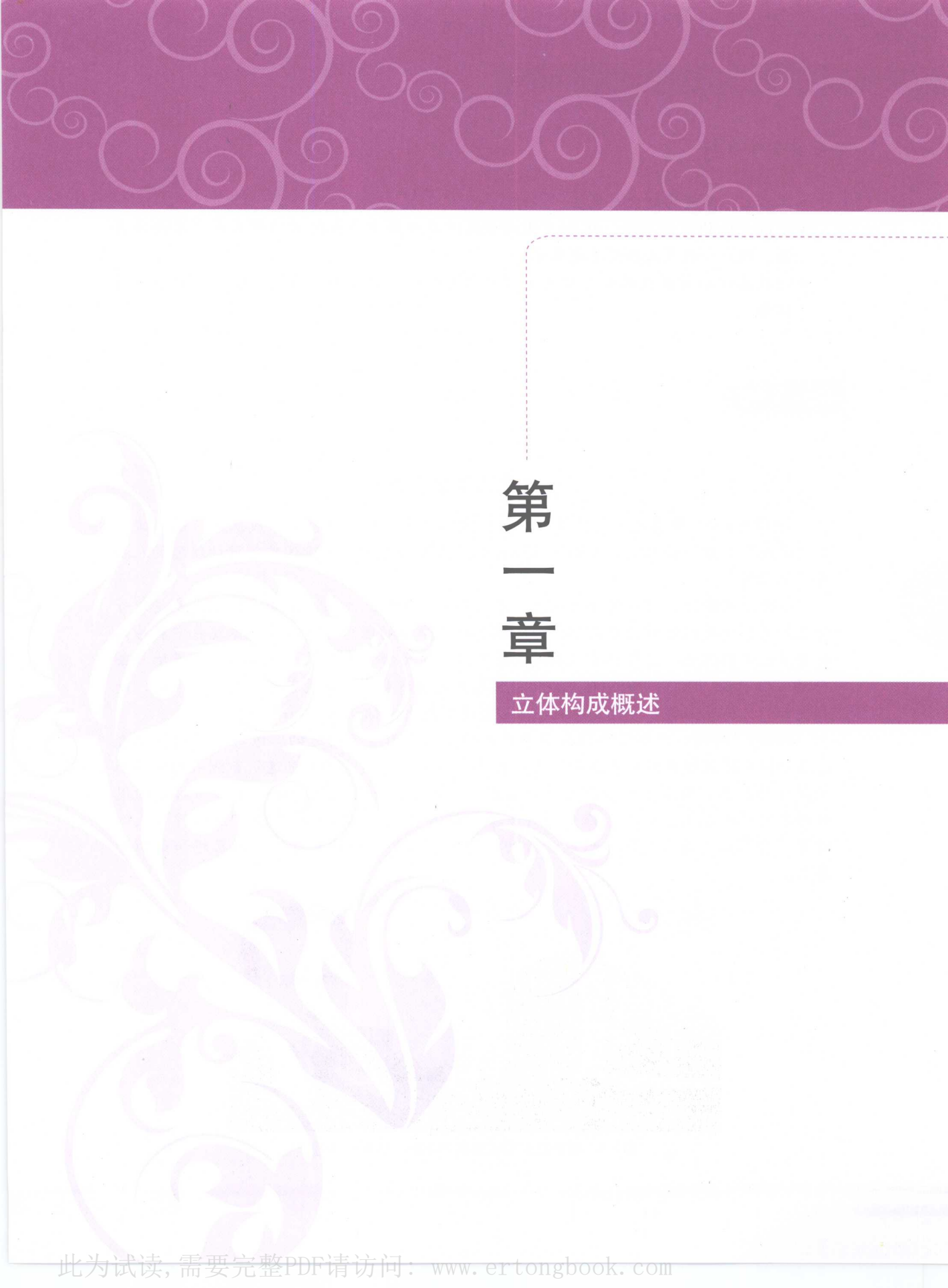
第七章 立体构成的造型组合训练 149

学习要点及目标.....	150
引导案例.....	150
第一节 线材构成练习.....	151
一、线材的种类	151
二、软质线材的构成	153
三、硬质线材的构成	157
实训课堂.....	163
第二节 面材构成练习.....	163
一、面材的种类	163
二、面材的构成	164
实训课堂.....	170
第三节 块材构成练习.....	171
一、单体	171
二、单体组合体的构成练习	171
第四节 综合立体构成练习.....	173
一、对基本形态元素进行加工	173
二、对基本形态元素进行组合	173
三、综合立体构成练习实例	174
第五节 利用三维软件制作立体形态.....	175
一、3ds max	176
二、Cinema 4D	176
三、Maya	176
四、Softimage/XSI	177
五、Lightwave 3D	178
六、Rhino.....	178
本章小结.....	179
思考练习.....	180
实训课堂.....	180

第八章 立体构成在设计领域的应用 181

学习要点及目标.....	182
--------------	-----

引导案例.....	182	第四节 立体构成在包装设计中的应用.....	200
第一节 立体构成在环境艺术设计中的应用.....	183	一、容器造型应用	200
一、环境艺术设计中的立体		二、纸盒结构应用	202
构成应用——建筑.....	183	三、材料应用	203
二、环境艺术设计中的		本章小结.....	204
立体构成应用——室内设计	187	思考练习.....	205
三、环境艺术设计中的		实训课堂.....	205
立体构成应用——室外设计	190		
第二节 立体构成在产品中的应用.....	193	附录	207
第三节 立体构成在服饰设计中的应用.....	196		
一、服装设计中的立体构成应用——款式...196		参考文献	217
二、服装设计中的立体构成应用——材料...198			

第一章

立体构成概述

学习要点及目标

- 掌握立体构成的概念与特征。
- 了解立体构成的起源，体会立体构成在历史背景中产生的不同形式的艺术设计流派、观点和代表人物及其作品等。
- 明确立体构成课程的学习目标、研究内容及学习的意义，为进一步深入学习做好铺垫。

引导案例

包豪斯的校舍

1919年3月，原撒克逊大公美术学院和国家工艺美术学院合并，成立了“国立建筑工艺学校”，后名扬欧洲，被那些以极大的热情关注着20世纪现代建筑设计理念的人称为“包豪斯”。

这之前的欧洲，建筑结构与造型复杂而华丽，尖塔、廊柱、窗洞、拱顶，无论是哥特式的式样还是维多利亚的风格，都强调艺术感染力的理念，使其深刻体现着宗教神话对世俗生活的影响，这样的建筑是无法适应工业化大批量生产的。华尔塔·格罗毕乌兹(Walter Gropius, 1883—1969)对此提出了他崭新的设计要求：既是艺术的又是科学的，既是设计的又是实用的，同时还能够在工厂的流水线上大批量生产制造。

如图1-1所示，格罗毕乌兹让包豪斯的校舍呈现为普普通通的四方形，尽情体现着建筑结构和建筑材料本身质感的优美和力度，令世人看到了20世纪建筑直线条的明朗和新材料的庄重。特别是对于建筑的外层面，不用墙体而用玻璃，这一创举为后来的现代建筑所广泛采用。今天，在世界许多城市依旧可见许多格罗毕乌兹“里程碑”式的楼宇，它们矗立在我们这一代人生活的视野中，证明着一种富有预见的思想和行动的伟大。

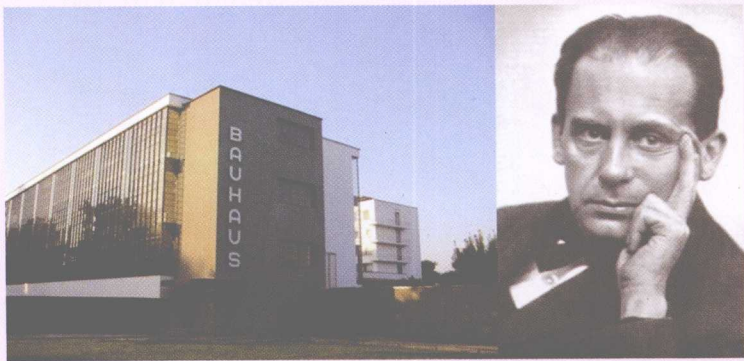

图1-1 包豪斯学院校舍和华尔塔·格罗毕乌兹

第一节 立体构成的由来

立体构成作为研究空间立体形态关系的学科,最早是由包豪斯设计学院创立的。然而它的形成却不是一蹴而就的,与雕塑、建筑、绘画以及技术等的发展都有着密不可分的关系。

人类对形体的感受和认知,经历了漫长的历史过程。从新石器时期的彩陶到20世纪的现代派艺术,都经历了“抽象—具体—抽象”的演变过程。

古希腊的哲学家,已经认识到所有形体均可还原为圆球、圆锥、圆柱这三种最基本的抽象形,后来经历了艺术家们对具体艺术的追求的漫长道路后,现代艺术先驱者、法国画家塞尚(Paul Cezanne, 1839—1906)又提出了:“表现自然要用圆柱体,球体,锥体……在感受自然时,对我们来说,深度比平面更为重要”的观点,这一理念为后来立体派的发展打开了理论之门。其后的艺术家们,在不同的历史时期、不同的艺术门类中,以概括、抽象、换形等不同的表现手法,寻找到自己的坐标,为艺术的发展作出贡献。尤其是康定斯基(Kandinsky, 1866—1944)的《点与线对于面》的发表,使抽象造型艺术在理论上趋于完善,奠定了抽象艺术的历史地位。

随着技术和建筑设计的发展,20世纪初包豪斯设计学院的创建和发展使立体构成成为一门专门研究空间形态和空间关系的系统课程,为建筑设计、产品造型设计等奠定了基础。整体来看,立体构成的由来分成下面几个阶段:立体主义—未来主义—荷兰风格派—俄国构成主义—德国包豪斯艺术学院—解构主义。

一、立体主义

立体主义的基本原则就是用几何形体(圆柱体、锥体、立方体、球体等)来表达客观对象,即把外部世界以一系列不同平面,在不同时空中的构成方式,进行不同的视觉解析和表现。

通俗地说,立体主义是在平面绘画中,将被描绘事物的不同时空的面,通过视觉解析,同时反映在我们能观察到的画面上。法国画家乔治布拉克和生活在巴黎的西班牙人巴布洛·毕加索在1908年首先创立了立体主义。

图1-2为毕加索(Picasso, 1881—1973)的《亚维农的少女》,标志着立体主义和现代审美观念的开端,它打破了西方绘画传统中明暗幻觉造型和透视空间表现。这在当时掀起了巨浪,一些年轻的艺术家蜂拥对“立体主义”进行探索。有许多国家的画家纷纷加入立体派。

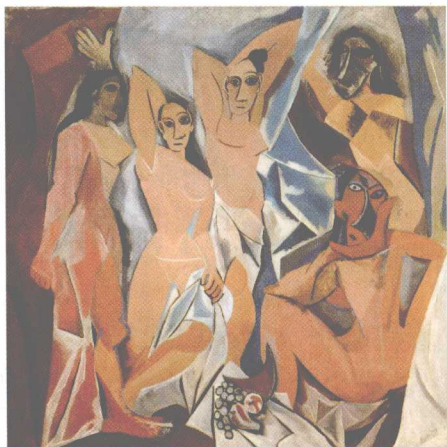

图1-2 毕加索作品《亚维农的少女》

二、未来主义

未来主义扎根于柏格森和耐茨奇的哲学思想。未来主义描绘运动着的人物形态,并将其

进行解析、映叠重构,通过色线、色点、色束表现光的闪耀与动感。其与立体主义在理念上的最大差异就是它反映的是运动过程中的物体的不同面的重构与解析,同时表现流动中一刹那的光与色。

未来主义的主要艺术家有马里内蒂(Marinetti, 1876—1944)、波丘尼(Boccioni, 1882—1916)、赛韦里尼(Severini, 1883—1966)、巴拉(Balla, 1871—1958)。未来主义绘画的共性很小,著名作品有:巴拉的《路灯——光的研究》《链子上一条狗的动态》,波丘尼的《笑》《内心状态一:告别》、赛韦里尼的《红十字列车》。

图1-3是波丘尼的作品《空间连续的独特形体》。作品塑造了一个没有头和手的人形,展示出了人物步行时的连续性。这个昂首阔步的人物,以用青铜雕成的飘然曲面组成,仿佛人体在急速的前行中向后飘动。曲面的体积没有被实际的人体限制,基本上像是在二维的平面里运动,似乎把绘画的人物转化成了浮雕。波丘尼在创作中采取了动态分析摄影的形式特点,这个形象其实正是站在一定的距离上看到的人的形体的直观感觉,在感性的审美观中是一个十分完整的、有头有手的、正在连续行进中的人的形体。

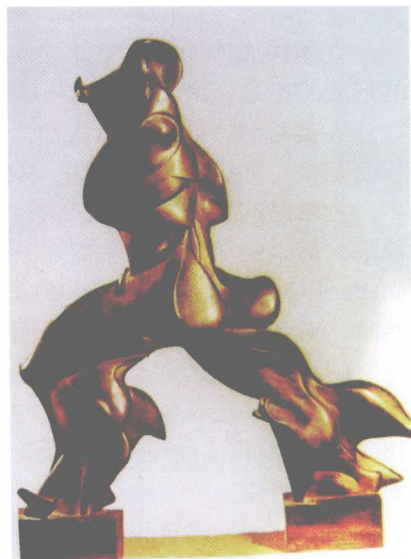

图1-3 波丘尼的作品《空间连续的独特形体》

三、荷兰风格派

荷兰风格派主张纯抽象和淳朴,外形上缩减到几何形状,而且颜色只使用黑与白的原色,也被称为新塑造主义。荷兰风格派正式成立于1917年,其核心人物是艺术家蒙德里安(Mondrian, 1872—1944)、画家凡·杜斯堡(Van Doesburg, 1883—1931)。他们在1917年至1928年出版了名为《De Stijl(风格)》的期刊,传播风格派的理论。

风格派从一开始就追求艺术的“抽象和简化”。它反对个性,排除一切表现成分而致力于探索一种人类共通的纯精神性表达,即纯粹抽象。艺术家们共同关心的是:简化物象直至本身的艺术元素。因而,平面、直线、矩形成为艺术中的支柱,色彩亦减至红黄蓝三原色及黑白灰三非色。

对于风格派的这种艺术目标,蒙德里安更喜欢用“新造型主义”一词来表达。他把新造型主义解释为一种手段,通过这种手段,自然的丰富多彩就可以压缩为有一定关系的造型表现。艺术成为一种如同数学一样精确的表达宇宙基本特征的直觉手段。

风格派的作品对包豪斯和世界设计风格产生了重要的影响,从20世纪20年代起,风格派就越出荷兰国界,成为欧洲前卫艺术先锋。其美学思想渗入各国的绘画、雕塑、建筑、工艺、设计等诸多领域,尤其是对现代建筑和设计产生了深远影响。

图1-4是风格派建筑师里特维德(Rietveld, 1888—1964)在1924年设计的施罗德住宅(Schroder House),为典型的风格派作品,该作品完整地体现了风格派现代主义的设计理念。里特维德设计的嵌入式和可移动家具在概念上为几何形和抽象形式,图1-5的红蓝椅以一种实用产品的形式生动地解释了风格派抽象的艺术理论。

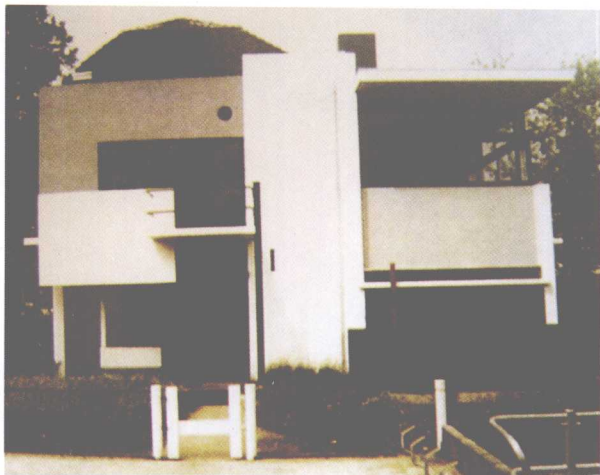

图1-4 施罗德住宅

图1-5 红蓝椅

四、俄国构成主义

构成主义的目的是改变旧的社会意识，提倡用新的观念去理解艺术工作和艺术在社会中应扮演的角色，明确提出设计为社会服务的理念。而这种设计运动在艺术领域中就叫做“至上主义”。

俄国构成主义设计是俄国十月革命胜利前后在俄国一小批先进知识分子当中产生的前卫的设计运动。其受到至上主义的影响，在设计上他们彻底抛弃从具象形态中提取造型主题，再现自然形象的几何抽象的表现力，图1-6~图1-9所示为构成主义作品，构成主义从形态关系出发，更多探索纯粹几何形态的构成性，以感觉性、自由性的方法创作作品。

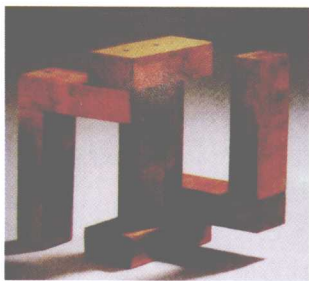

图1-6 构成主义作品(1)

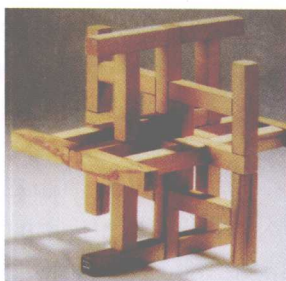

图1-7 构成主义作品(2)

图1-8 构成主义作品(3)

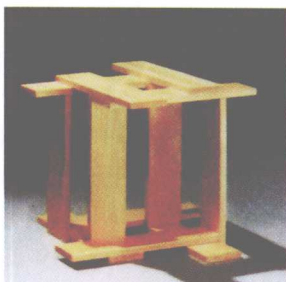

图1-9 构成主义作品(4)

案例 1-1

构成派雕塑——第三国际纪念碑

案例说明：

建筑师：符拉基米尔·塔特林

设计地点：莫斯科，彼得格勒

时间：1919—1920年

建筑式样：纪念塔

塔特林在1919年受十月革命政权文化部的委托，创作《第三国际纪念碑》，400多米高的碑身矗立在莫斯科广场，既作为综合艺术的统一，又包含实用的目的。

案例点评：第三国际纪念碑是用钢铁制造的一个开放的空间结构。图1-10所示的模型是第三国际纪念碑试图把建筑、雕塑、绘画几种艺术形式有机地融合在一起，以表现出一种新的时代精神。建筑师把内部和外部融合起来，由两个圆筒组成一个金字塔，采用铁和玻璃两种材料筑成。圆筒部分以各自不同周长和各自不同速度的回转，组成一个螺旋状高塔。

建筑师以巨大的尺度来表现革命精神的崇高志向，以倾斜式的大胆构图来表现巨大的动感，使得整座纪念碑仿佛有了冲破地心引力的宏伟气势。

图1-10 第三国际纪念碑模型

五、德国包豪斯艺术学院

立体构成作为一门课程起源于1919年的德国包豪斯艺术学院，当时的包豪斯艺术学院的创办人兼校长是华尔塔·格罗毕乌兹。与传统学校不同，在格罗毕乌兹的学校里，学生们不但要学习设计、造型、材料，还要学习绘图、构图、制作，于是，国立建筑工艺学校拥有着一系列的生产车间：木工车间、砖石车间、钢材车间、陶瓷车间等，学校里没有“老师”和“学生”的称谓，师生彼此称之为“师傅”和“徒弟”。

格罗毕乌兹引导学生如何认识周围的一切：颜色、形状、大小、纹理、质量；他教导学生如何既能符合实用的标准，又能独特地表达设计者的思想；他还告诉学生如何在一定的形状和轮廓里使一座房屋或一件器具的功用得到最大的发挥。格罗毕乌兹的教学为国立建筑工艺学校带来了以几何线条为基本造型的全新设计风格。

这种理性的科学设计法则奠定了立体构成教学的基础。围绕着这种思想，形成了一批卓越的艺术教师队伍。其中有康定斯基、扎纳·埃腾、拉兹洛·莫霍利·蒙德里安等。他们对整个社会以及人类所作的贡献是不可磨灭的，使“包豪斯”成为全人类共同迈进20世纪工业文明的鲜明标志，是现代造型和设计理念的摇篮和发祥地。

六、解构主义

解构主义在20世纪60年代起源于法国,其领袖雅克·德里达(Jacques Derrida, 1930—2004)不满于西方几千年来贯穿至今的哲学思想,对那种传统的不容置疑的哲学信念发起挑战,对自柏拉图以来的西方形而上学传统大加责难。解构主义这个字眼是从“结构主义”中演化出来的。结构主义理论是一种社会学方法,其目的在于给人们提供理解人类思维活动的手段,解构主义实质是对结构主义的破坏和分解。

弗兰克·盖里(Frank Gehry, 1929—)被认为是世界上第一个解构主义的建筑设计家,他的作品反映出对现代主义的总体性的怀疑,对于整体性的否定,对于部件个体的兴趣。他设计的洛杉矶的迪斯尼音乐中心具有鲜明的解构主义特征,如图1-11所示。盖里的设计即把完整的现代主义、结构主义建筑整体打破,然后重新组合,形成一种所谓“完整”的空间和形态,他的作品具有鲜明的个人特征。

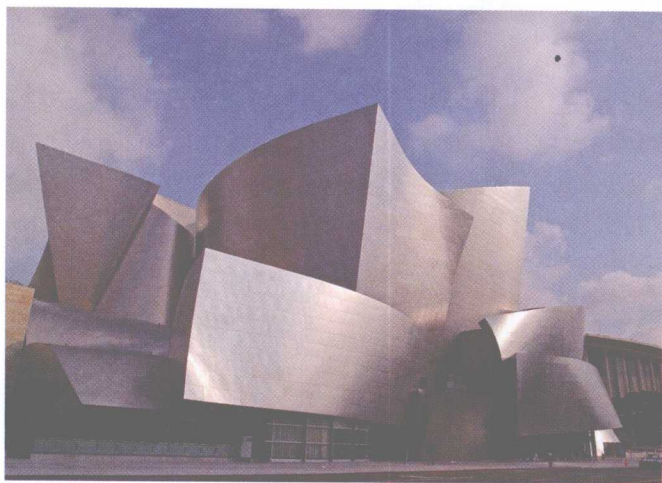

图1-11 洛杉矶的迪斯尼音乐中心

他重视结构的基本部件,认为基本部件本身就具有表现的特征,完整性不在于建筑本身总体风格的统一,而在于部件个体的充分表达,虽然他的作品基本都有破碎的总体形式特征,但是这种破碎本身就是一种新的形式,是他对于空间本身的重视,使他的建筑摆脱了现代主义、国际主义建筑设计的所谓总体性和功能性细节而具有更加丰富的形式感。

第二节 立体构成的概念及特征

立体构成是研究立体形态的材料和形式的造型基础学科。立体构成所研究的对象是立体形态和空间形态的创造规律。立体构成以产品设计、建筑设计、舞台设计等所有立体设计所共同存在的基础性、共通性问题作为研究对象和教育重点。图1-12所示为大英博物馆的中庭,顶部用2436块三角形的玻璃片组成,立体构成在其建筑设计中得到了完美体现。立体构成对于立体形态与空间形态的研究,为现代设计奠定了更为坚实的发展基础。