

C o n s t i t u t i o n a r t r e s e a r c

CUBIC C O M P O S I T I O N

构 成 艺 术 研 究

林 松 金爱英 ◎ 著

黑龙江美术出版社

立体构成

立体构成作业范例

材料的认识与表现

块的立体构成

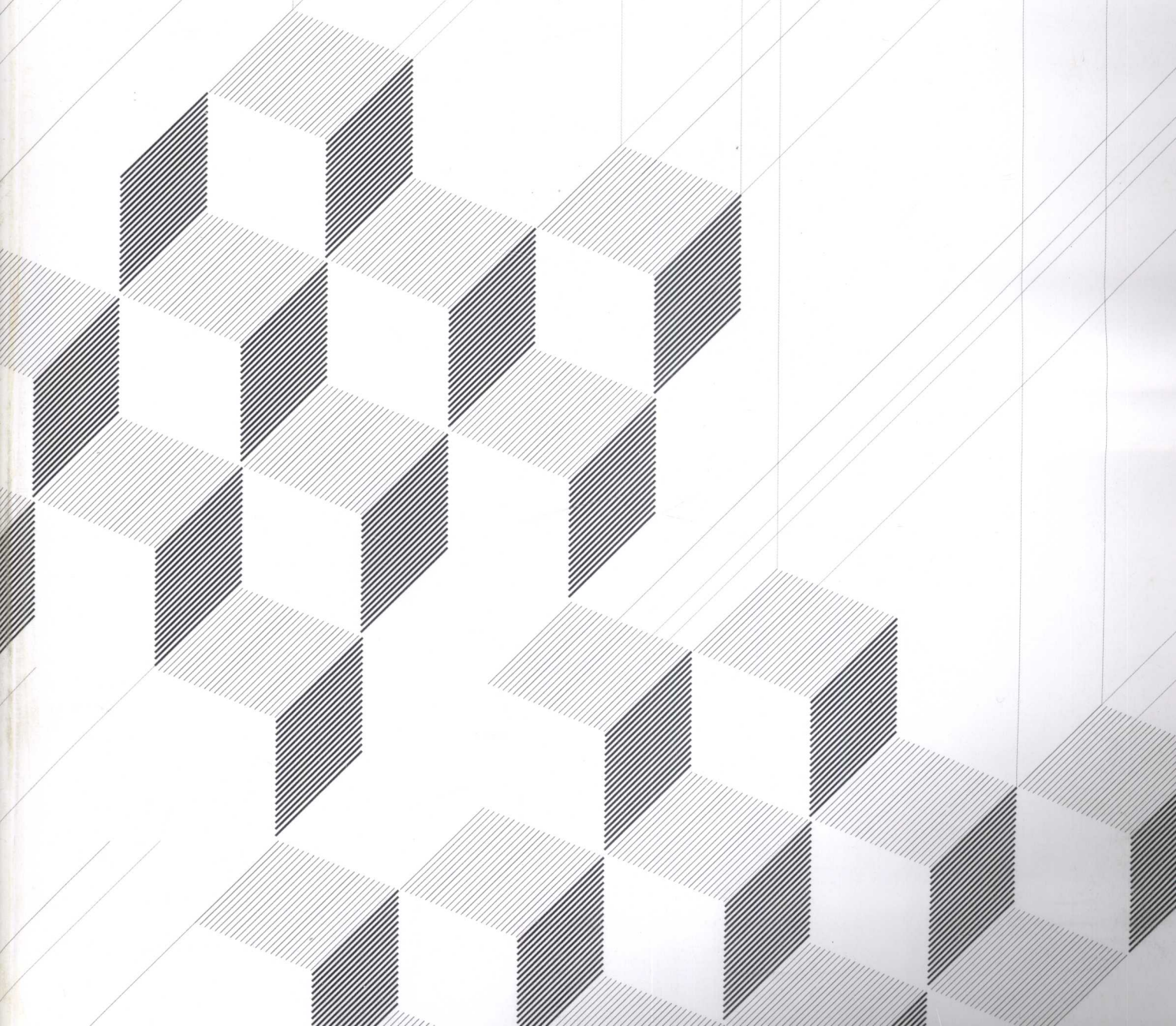
面的立体构成

线的立体构成

立体构成的形式美法则

立体感觉

立体构成的概论

构成艺术研究

C U B I C
COMPOSITION

立体 构成

林 松 金爱英 著

 黑龙江美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

立体构成 / 林松, 金爱英著. — 哈尔滨: 黑龙江美术出版社, 2010.7 (构成艺术研究)
ISBN 978-7-5318-2559-3

I. ①立… II. ①林… ②金… III. ①立体—构图 (美术) —高等学校—教材 IV. ①J061

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第109159号

书 名 / 构成艺术研究 立体构成

LITIGOUCHENG

作 者 / 林 松 金爱英

责任编辑 / 孙 宇

装帧设计 / 林 松 金爱英

出版发行 / 黑龙江美术出版社

地 址 / 哈尔滨市道里区安定街225号

邮政编码 / 150016

发行电话 / (0451) 84270514

网 址 / www.heimei001.com

经 销 / 全国新华书店

印 刷 / 沈阳天择彩色广告印刷有限公司

开 本 / 889mm × 1194mm 1/16

印 张 / 12.5

版 次 / 2010年7月第1版

印 次 / 2010年7月第1次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5318-2559-3

定 价 / 105.00元 (全三册)

本书如发现印装质量问题, 请直接与印刷厂联系调换。

目录

前言

第一章 立体构成的概论

第一节 构成艺术的概述	08
第二节 立体构成的概述	12
第三节 立体构成的学习目的	16

第二章 立体感觉

第一节 空间的认识	22
第二节 量感的认识	26

第三章 立体构成的形式美法则

第一节 对称与均衡	32
第二节 对比与调和	36
第三节 节奏与韵律	43

第四章 线的立体构成

第一节 线的视觉心理特征	52
第二节 节点	56
第三节 硬质线材的构成	59
第四节 软质线材的构成	63

第五章 面的立体构成	
第一节 面的印象	68
第二节 面材的立体构成	69
第三节 可展开的立体形态	73
第六章 块的立体构成	
第一节 单体	78
第二节 组合体	82
第七章 材料的认识与表现	
第一节 材料分类	86
第二节 力学特性	89
第三节 立体构成的加工方法及程序	90
第八章 立体构成作业范例	

前言

随着我国改革开放的逐步深入及经济的迅猛发展，社会对设计的需求日益增长，并已经成为一种完整的文化系统。有越来越多的人从事艺术设计工作，艺术设计院系也如雨后春笋般地遍布全国各地。设计教育如何顺应社会的发展，如何确立完善的设计教学体系，如何突出自己的办学特色，如何完善学科建设，如何提高教学质量等问题，成为大家关注的重点。教材，更是这些重点的关键环节。

笔者在编写过程中力求科学性、艺术性、理论性、知识性、实用性、时代感的统一，特别是在信息量上，强调量与质的统一，且注意站在学科发展的前沿，使之具有前瞻性。同时，还注重图文并茂、易于理解、深入浅出，可读性、可操作性强。当然疏漏与观点不同之处在所难免，敬希同道不吝赐教。

笔者

林松 金爱英

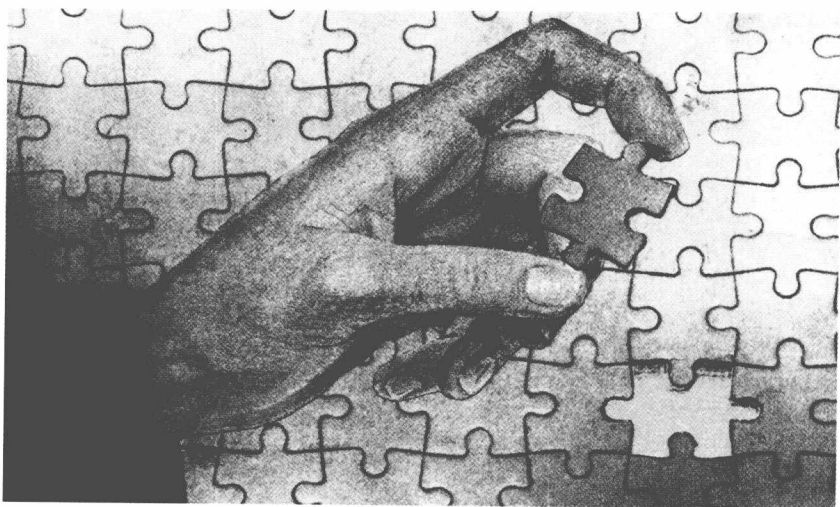
第一章 立体构成的概论

第一章 立体构成的概论

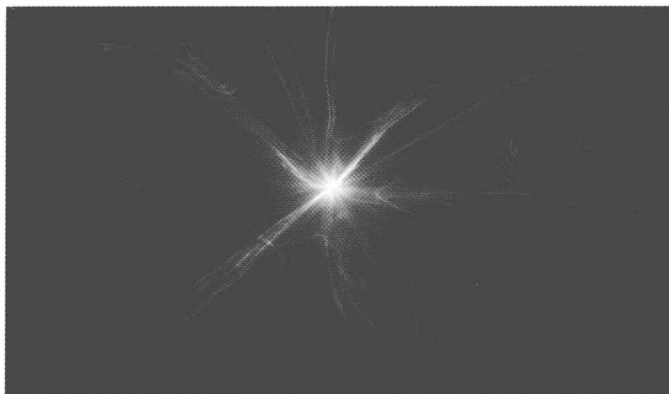
第一节 构成艺术的概述

1. 构成的概念理解

构成，是指将一定的形态作为基本元素，按照视觉规律、力学原理、心理特性、形式美法则进行创造性的组合，从而构成新的具有美感的形态。根据研究的侧重点不同，“构成”可划分为“平面构成”、“色彩构成”、“立体构成”、“材质的构成”、“光的构成”等内容。

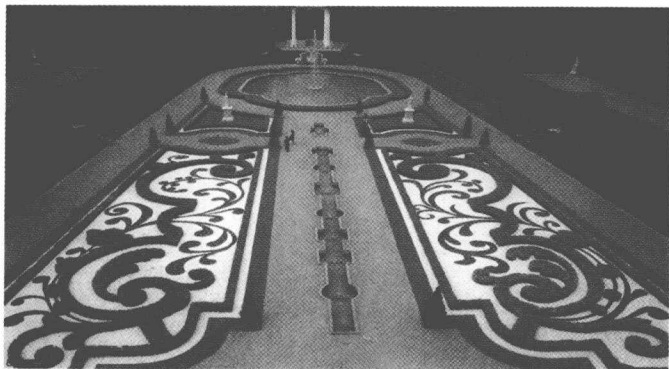

1-1平面构成中的特异构成训练

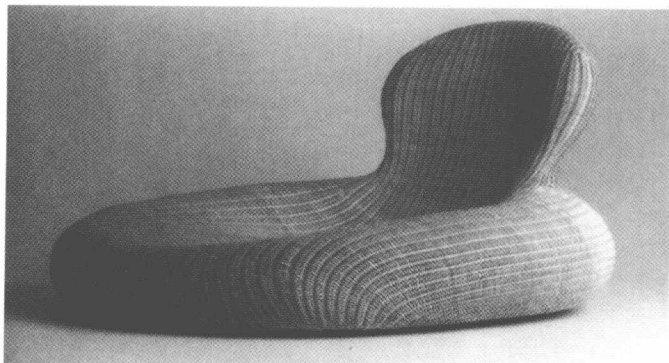

1-2光的构成所创造的绚丽效果

21世纪，人类的生活与设计密不可分，人类的衣食住行都离不开设计，生活的各个领域都需要经过精心的设计。没有设计就没有现代生活，设计已成为这个时代的重要内容。设计是物质文明与精神文明、科学技术与文化艺术高度结合的应用学科。设计领域是一个知识密集的领域，它融文化、科学、心理、技术、审美等学科为一体，是一项创造性活动。

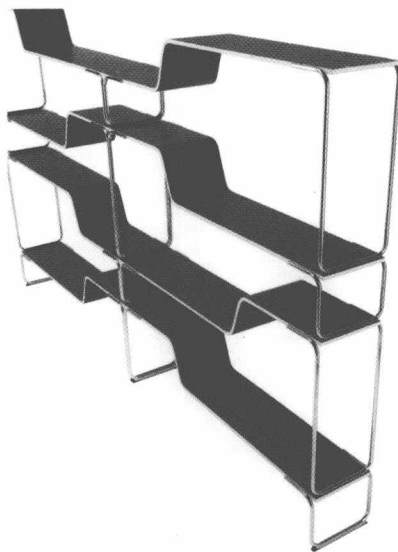
1-3庭院规划设计 日本

1-4休闲椅“斯托维克” 瑞典 宜家公司

1-5神社入口 日本 东京

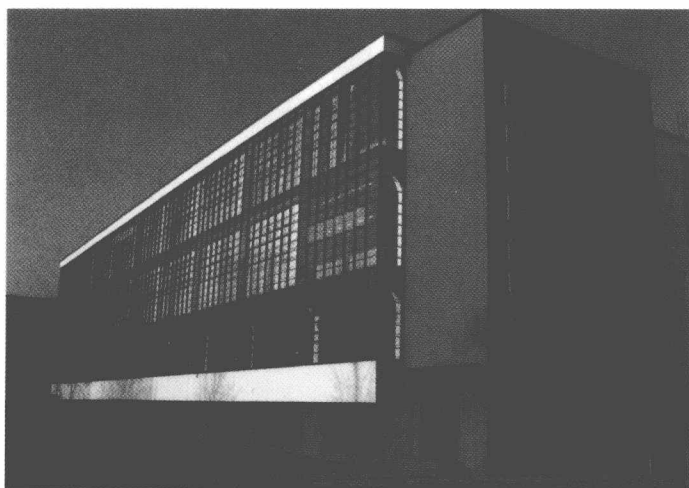
1-6 “循环圈”书柜 意大利

现如今，设计水平的高低已成为一个国家物质文明和精神文明发展程度的重要标志。设计艺术的发展不断地对人类的生活方式和审美意识产生深刻的影响。构成艺术作为设计的重要基础理论，是现代应用设计的基础，是培养现代设计人才的重要基础课程。

通过对构成的学习、训练，可以启迪学生的想象力、创造力、形体塑造力，开拓广阔的设计领域。构成艺术也随着时代的发展而逐步完善，它不断探求视觉规律和美学原则，不断为现代设计提供丰富的视觉体验。

2. 构成主义与构成的区别

构成一词来源于“构成主义”，然而却是区别于“构成主义”。构成主义Constructivism，是受立体主义和未来主义影响，于20世纪初在俄国开始的前卫艺术运动，是属于艺术范畴的东西，是一种艺术流派。而我们所说的构成艺术，是属于艺术和设计的应用技术学科，它既不是一种风格，也不是一种流派，而是一种基本的、科学的设计思维方法。构成艺术，作为一种视觉语言创造法则，它打破了传统美术的具象描写手法，主要是从抽象形态入手，培养学生们对形的敏感性和创造性的认识。构成是创造形态的方法，研究如何创造形象、形与形之间怎样组合，以及形象排列的方法。可以说是一种研究形象及相互组合的科学，我们进行构成这种分解与组合关系的练习，就是利用各种可能性，从不同的角度组合、排列，从而产生新的造型。因此可以理解构成是创造形态和美的方法学。

1-7包豪斯学院校舍

3. 构成教学模式的起源及国内的发展

构成的观念，从第一次世界大战就开始在理论和实践上有所活动，无论是绘画还是设计，都主张以抽象的形式来表现，放弃传统的写实。这种观念经过俄国的构成主义、荷兰的新造型主义、风格派以及在造型设计中影响最大的德国包豪斯设计学校的不断完善、发展，逐步从新的思维方式、美学观念，建立起一个新的造型原则。并且从包豪斯设计学校开始成为艺术设计教学中专业基础教学的普遍模式。

1-8蒙德里安《红黄蓝的构图》

20世纪70年代末，我国的改革开放政策使对外交流成为现实，落后的设计状况亟待改变，“请进来（从国外请专家、学者来讲学），走出去（出国研习）”的办法也使得构成艺术教育在我国逐步蓬勃发展起来。80年代初，出国研习人员纷纷回国；从日本、中国香港等国家和地区请来的学者在无锡轻工业学院主办的师资研习班的课堂上，讲授了从平面到立体、从色彩到空间、从动构成到光构成等知识。无论是理论还是实践都广泛而深入地展开了前所未有的全方位阐述，使学员们受益匪浅，也为构成教育在我国的普及奠定了坚实的基础。80年代末期，经过10年的学习和探索，构成教育在我国的艺术设计类专业中茁壮成长，成为设计类专业必修之课；同时，也作为素质教育的内容推广于中小学的美工课中；关于构成的专著和教材也相继问世。近年来，继平面、立体、色彩三大构成之后，又推出了空间构成、光的构成、动的构成等构成理论。构成教学在我国得到了长足发展，为我国艺术设计赶超世界先进水平起到了巨大的推动作用。

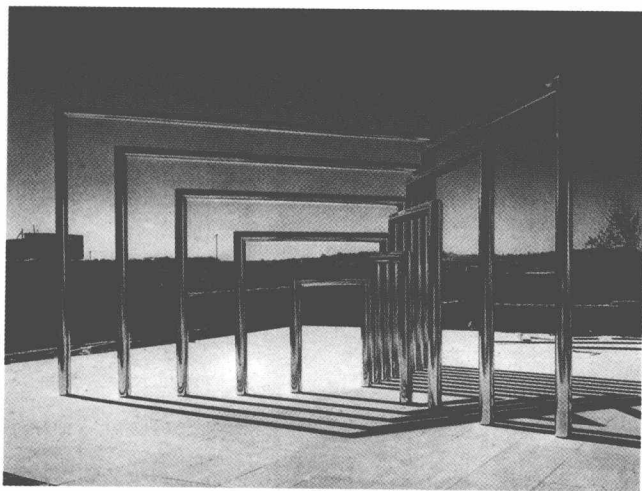
第二节 立体构成的概述

立体构成的概念理解

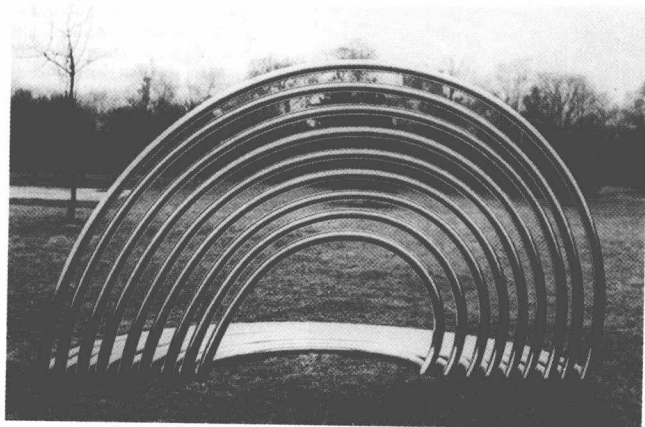
立体构成，是研究空间立体形态之间相互关系的学科，是对三维立体元素之间关系的研究。人们生活在各种三维形态环境中，从日常使用的各种物品，到所居住的环境，乃至人类自身和整个宇宙，无一不是三维形态。因此与二维空间相比，三维空间与人更加息息相关。

人们虽然生活在三维形态中，但常常习惯于从平面的角度去思考，在平面上表现造型，无形中习惯于平面的造型观念和意识。因此从平面到立体，从二维到三维必须要有立体的空间意识和观念，掌握三维造型的基本原理和知识。

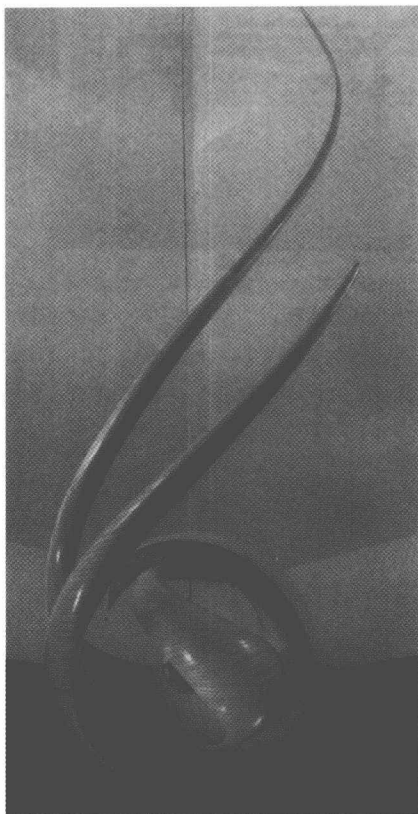
作为艺术设计基础之一的立体构成，就是培养人的空间想象能力和意识，研究和探讨在三维空间中如何用立体造型要素和语言，按照形式美的原理创造出富有个性和审美价值的立体空间形态的学科。通过对立体形态进行科学、系统的分析和研究，掌握立体造型的基础知识和表现技法，从而创造出新的艺术形态。

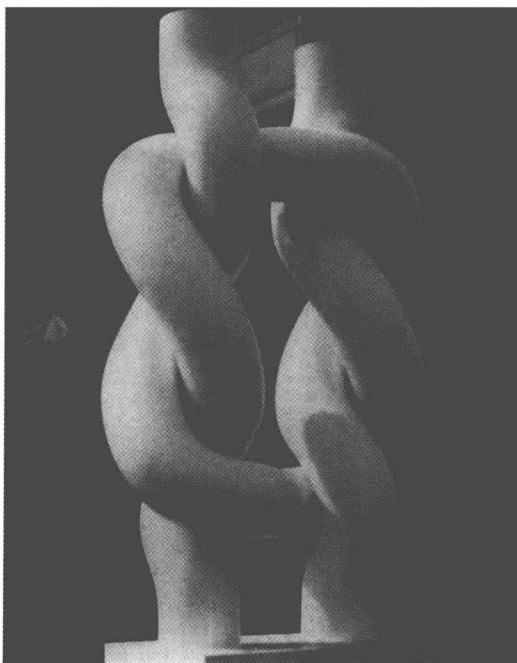
1-9现代雕塑中的立体构成

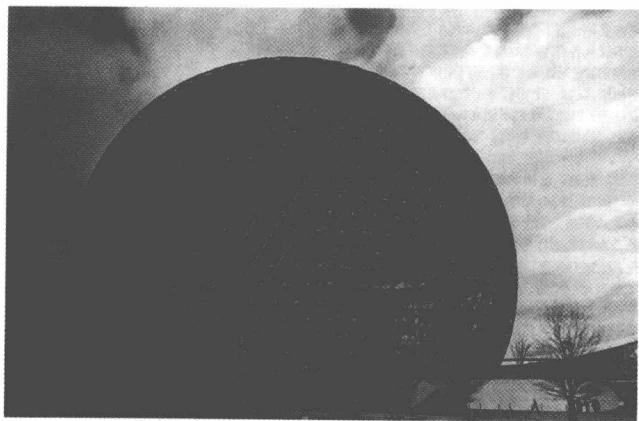
1-10现代雕塑中的立体构成

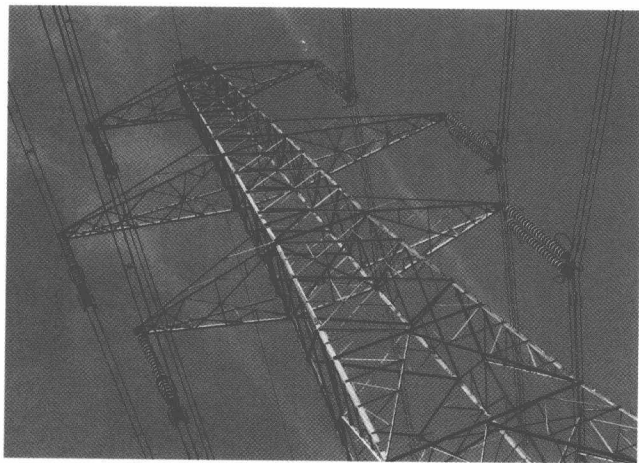
1-11现代雕塑中的立体构成

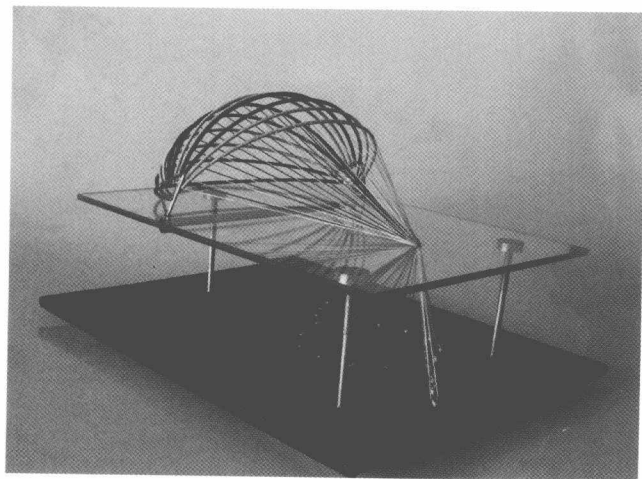
1-12现代雕塑中的立体构成

1-13现代建筑中的立体构成

1-14现代工业建筑中线材的运用

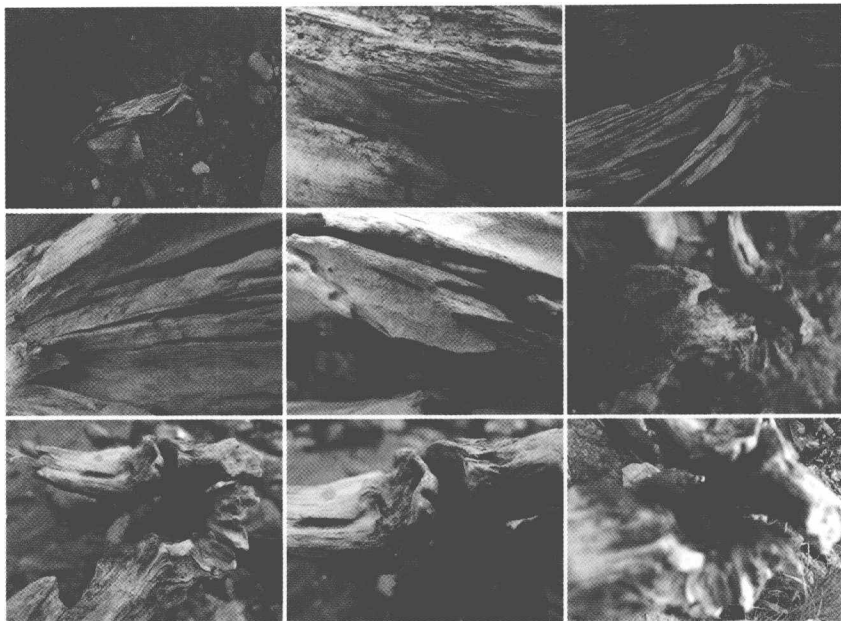

1-15对建筑的意象模拟

第三节 立体构成的学习目的

1. 运用立体的眼光观察事物和理解事物

立体构成所研究的是立体形态与三维空间的形式美规律，必然要求对待客观事物的观察要以立体的眼光着眼。通过对立体构成的学习，能够培养和提高多视点观察和分析事物的习惯与能力。学习运用立体的眼光观察事物和理解事物，宏观思考形体之间多维度的关系。

1-16即使同一对象，改变观察的距离、角度、兴趣点所获得的感受不同

2. 培养立体感觉

感觉其实是指人的直观判断力。从事艺术工作一定要注重感觉，感觉的好坏会直接影响到艺术作品的好坏。“立体构成”注重的是对逻辑思维的培养，但同样离不开对感觉的培养。进一步说，立体感觉是对形的体量和空间等感觉要素的把握，同一个立体形态从不同角度去观察，均能感受到不同的感觉。从平面形态思维到立体形态思维，这不仅是二维空间到三维中间的变化，也是由静止观念向运动观念变化的过程。