

顾问 林家阳

立体构成

俞爱芳 著

中国美术学院推荐教材

THE FIRST
CHAPTER
CURRICULUM
SUMMARY

THE SECOND
CHAPTER
COMPOSITION
ATTRIBUTE

THE THIRD CHAPTER
MATERIAL
COMPOSITION

THE FOURTH
CHAPTER
STYLES AND
RULES

THE FIFTH
CHAPTER
DESIGN
DEVELOPMENT

浙江人民美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

立体构成 / 俞爱芳著. —杭州: 浙江人民美术出版社,
2010. 1

新概念中国高等职业技术学院艺术设计规范教材
ISBN 978-7-5340-2668-3

I. 立… II. 俞… 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004913号

顾 问 林家阳

主 编 赵 燕 叶国丰

编审委员会名单:(按姓氏笔画排序)

丰明高	方东傅	王明道	王 敏	王文华	王振华	王效杰	冯颀军	叶 桦	申明远
刘境奇	向 东	孙超红	朱云岳	吴耀华	宋连凯	张 勇	张 鸿	李 克	李 欣
李文跃	杜 莉	芮顺淦	陈海涵	陈 新	陈民新	陈鸿俊	周保平	姚 强	柳国庆
胡成明	赵志君	夏克梁	徐 进	徐 江	许淑燕	顾明智	曹勇志	黄春波	彭 亮
焦合金	童铎彬	谢昌祥	虞建中	廖 军	潘 沁	戴 红			

作 者 俞爱芳

责任编辑 程 勤

装帧设计 程 勤

责任印制 陈柏荣

新概念中国高等职业技术学院艺术设计规范教材

立体构成

出 品 人 奚天鹰

出版发行 浙江人民美术出版社

社 址 杭州市体育场路347号

网 址 <http://mss.zjcb.com>

电 话 (0571) 85170300 邮编 310006

经 销 全国各地新华书店

制 版 杭州开源数码设备有限公司

印 刷 杭州下城教育印刷有限公司

开 本 889×1194 1/16

印 张 8.5

版 次 2010年1月第1版 2010年1月第1次印刷

书 号 ISBN 978-7-5340-2668-3

定 价 43.00元

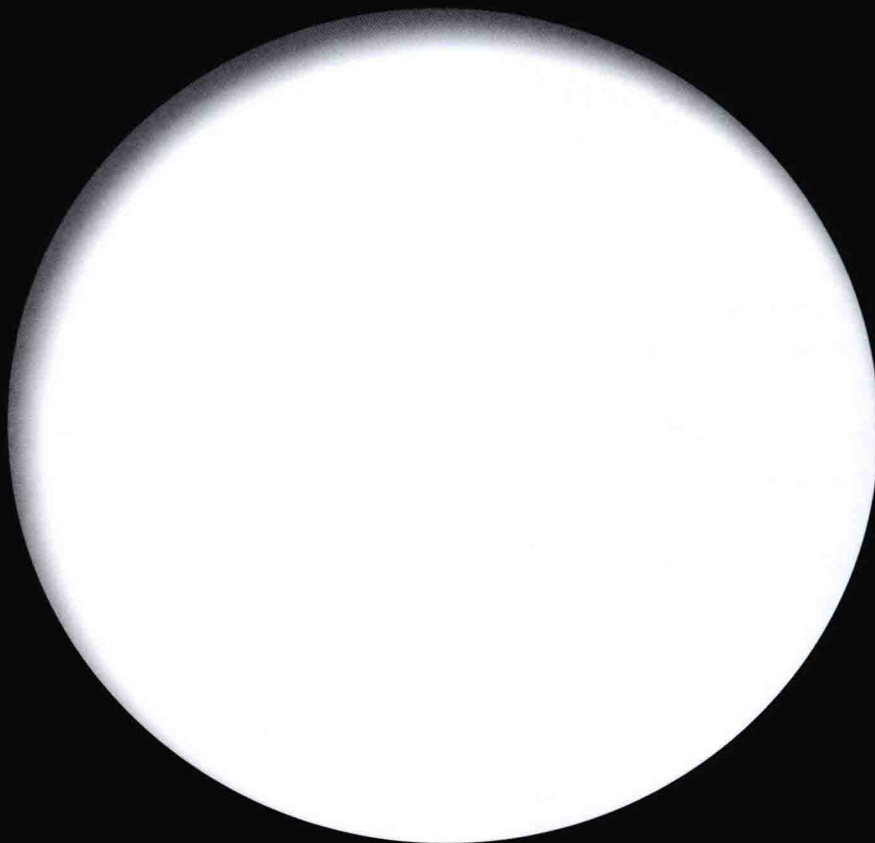
(如发现印装质量问题, 请与本社发行部联系调换)

顾问 林家阳

立体构成

俞爱芳 著

中国美术学院推荐教材

**THE FIRST
CHAPTER**
CURRICULUM
SUMMARY

**THE SECOND
CHAPTER**
COMPOSITION
ATTRIBUTE

THE THIRD CHAPTER
MATERIAL
COMPOSITION

**THE FOURTH
CHAPTER**
STYLES AND
RULES

**THE FIFTH
CHAPTER**
DESIGN
DEVELOPMENT

浙江人民美术出版社

序言

早在2006年11月16日,国家教育部为了进一步落实《国务院关于大力发展职业教育的决定》指示精神,发布了《关于全面提高高等职业教育教学质量的若干意见》的16号文件,其核心内容涉及到了提高职业教育质量的重要性和紧迫性;强化职业道德,明确培养目标;以就业为导向,服务区域经济;大力推行工学结合,突出实践能力培养;校企合作,加强实训;加强课程建设的改革力度,增强学生的职业技术能力等等。文件所涉及到的问题既是高职教育存在的不足,也是今后高职教育发展的方向,为我们如何提高教学质量、做好教材建设提供了理论依据。

2009年6月,温家宝总理在国家科教领导小组会议上作了“百年大计,教育为本”的主题性讲话。他在报告中指出:国家要把职业教育放在重要的位置上,职业教育的根本目的是让人学会技能和本领,从而能够就业,能够生存,能够为社会服务。

德国人用设计和制造振兴了一个国家的经济;法国人和意大利人用时尚设计观念塑造了创新型国家的形象;日本人和韩国人也用他们的设计智慧实现了文化创意振兴国家经济的夙愿。同样,设计对于中国的国民经济发展也将起着非常重要的作用,只有重视设计,我们产品的自身价值才能得以提高,才能实现从“中国制造”到“中国创造”的根本性改变。

高职教育质量的优劣会直接影响国家基础产业的发展。在我国1200多所高职高专院校中,就有700余所开设了艺术设计类专业,它已成为继电子信息类、制造类后的大类型专业之一。可见其数量将会对全国市场的辐射起到非常重要的作用,但这些专业普遍都是近十年内创办的,办学历史短,严重缺乏教学经验,在教学理念、专业建设、课程设置、教材建设和师资队伍建设等方面都存在着很多明显的问题。这次出版的《新概念中国高等职业技术学院艺术设计规范教材》正是为了解决这些问题,弥补存在的不足。本系列教材由设计理论、设计基础、专业课程三大部分的六项内容组成,浙江人民美术出版社特别注重教材设计的特点:在内容方面,强调在应用型教学的基础上,用创造性教学的观念统领教材编写的全过程,并注意做到章、节、点各层次的可行性和可执行性,淡化传统美术院校所讲究的“美术技能功底”,并建立了一个艺术类专业学生和非艺术类专业学生教学的共享平台,使教材在更大层面上得以应用和推广。

以下设计原则构成了本教材的三大特色：

1. 整体的原则——将理论基础、专业基础、专业课程统一到为市场培养有用的设计人才目标上来。理论将是对实践的总结；专业基础不仅为专业服务，同时也是为社会需求服务；专业课程应讲究时效作用而不是虚拟。教材内容还要讲究整体性、完整性和全面性。

2. 时效的原则——分析时代背景下的人文观和技术发展观。时代在发展，人们的生活观、欣赏观、消费观发生了很大的变化，因此要求我们未来的设计师应站在市场的角度进行观察，同时也在一个新的时间点上进行思考；21世纪是数字媒体时代，设计企业对高等职业设计人才的知识结构和技术含量提出了新的要求。编写教材时要用新观念拓展新教材，用市场的观念引导今天的高职艺术设计学生。

3. 能用的原则——重视工学结合，理论与实践结合，将知识融入课程，将课题与实际需求相结合，让学生在实训中积累知识。因此，要求每一本教材的编写老师首先是一个职业操作能手，同时他们又具备相当的专业理论水平。

为了确保本教材的权威性，浙江人民美术出版社组织了一批具有影响力的专家、教授、一线设计师和有实践经验的教师作为本系列教材的顾问和编写人员。我相信，以他们所具备的教学能力、对中国艺术设计教育的热爱和社会责任感，他们所编写的《新概念中国高等职业技术学院艺术设计规范教材》的出版将使我们实现对21世纪的中国高等职业教育的改革愿望。

林家阳

2009年11月于上海

目录

第一章 课程概述

8/	一、培养目标
9/	二、教学模式
10/	三、关键问题与解决方案
11/	四、课程设置、课时分配

第二章 构成属性

一、教学流程图	/14
二、什么是立体构成	/16
三、立体构成的对象	/16
四、立体构成的学习方法	/17
五、形与立体构成	/31
六、色彩与立体构成	/37
七、肌理与立体构成	/39
八、光与立体构成	/44
九、形态要素构成的作业学习指导	/48

第三章 材料构成	
一、材料的分类	/69
二、常用材料	/71
三、材料力学	/90

第四章 形式与法则	
一、立体的视觉概念	/95
二、视觉关系的形式法则	/96
三、立体感觉	/115

第五章 设计拓展	
-----------------	--

参考书目	/135
-------------	------

课程概述

Chapter

第一章

1

CURRICULUM SUMMARY

第一章 课程概述

一、培养目标

高等职业技术教育以素质教育为核心,职业能力培养为主线,重视对学生综合职业素质、人文素质、创新思维、创造能力的培养。培养目标突出实用性、综合性、实践性。

立体构成教学,力求增强学生的创新能力,指导学生适时转变思维,树立现代设计观念和创新设计意识,发掘创造潜能,训练学生学会创造的方法,并能创造性地解决设计中的问题。

在具体的教学实践中,我们要教会学生增强实践意识。设计是人类特有的一种实践活动,人们有什么样的需求就有什么样的设计实践。艺术设计教学应反应这一社会需求。立体构成教学力求理论知识与实践需求相结合,通过大量案例分析,指导学生将知识点融入实践中。

立体构成课程通过五个章节的篇幅,解决高职学生在学习立体构成过程中存在的一些关键问题。针对学生创造力缺失、立体意识薄弱、对材料的性能缺少了解、不懂得应用形式法则、不重视视觉关系等普遍存在的问题,通过关键的知识点讲解、大量的实践案例分析,指导学生如何从“第一自然”走向“第二自然”,并使学生通过与案例中的设计师的“对话”,了解他们的设计思路,唤起自身的创造激情,从“源”上解决高职学生创造力荒芜的问题。引用“拉坯”、“分割”等方法帮助学生完成从平面到立体的思维方式的转变。在三维空间中针对半立体、线、面、体、空间等的实践练习,培养学生多角度、多视点的造型意识,在造型方法和造型空间上开拓新的领域,并在一定的空间内学会如何应用形式法则进行视觉关系的组合。

现代设计是科学与艺术、技术与应用的桥梁。其中,对于材料的了解和使用是立体构成不可或缺的知识点,高职立体构成课程必须让学生掌握现代材料

的特点、应用技术和工艺，以较强的动手能力和分析能力，解决设计中的实际问题。

总之，高职人才必须具备与高等教育相适应的基本知识、理论和技能，掌握相应的新知识、新技术和新工艺。高职教育应以较宽的知识面和较深厚的基础理论知识区别于其他专业教育。

二、教学模式

立体构成是设计专业的基础，主要涉及两个方面：一是造型问题，如造型的方法、形与形的相互关系等；二是人的主观反映，如针对视觉、形态造型、审美及构成法则的心理反映。针对这两方面的问题，本课程采用学术理论与艺术实践相结合、媒体介绍与启发引导相结合、构成基础与专业设计相结合、造型观念与综合材料相结合的方法，使学生获得对三维抽象形态的认识，并完成思维转换、对视觉元素的提取，对形式美法则的掌握，从而培养学生的创造性思维的能力。

教学手段

在课程讲授的过程中，通过多媒体课件、电子教案、录像、投影等辅助工具来直观地将课程知识传输给学生，同时，本课程与实践相结合，辅导学生了解市场、制作实体，使得理论和实践紧密结合。

通过理论教学，全面地向学生讲授立体构成与各类立体形态设计的相互关系，建立全新的造型观念。

通过逻辑分析，使学生加强抽象的造型构成能力，从而促进专业设计水平的提高。

通过系统的作业练习，使学生能抓住形态的本质特征，把握造型的体量及对各种材料进行加工的表现技巧。

教学方法

本课程通过理论讲授、课题分析、案例详解等诱导学生自主独立地进行习题的创作和制作，在实际授课的过程中，通过灵活多变的教學形式来进行知识的传授。

教学效果

改变学生原有的平面性思维习惯，转换学生的非专业视觉习惯，使学生尽快拥有专业设计的视觉思维。

教学形式为：讲授理论、布置课题作业、案例详解；教学方法有启发式、提问式、辨析式、讨论式、反思式、变异式等。教师要在教学中拓宽思路，不断革新教学思想。

三、关键问题与解决方案

关键问题

不理解课程的学习目的；不能掌握立体构成的学习方法；与自然缺少对话；冷漠、缺乏爱心；不善于查阅资料；人文传统与现代艺术知识匮乏；对社会事件与当前人的生存状态漠不关心；缺乏创造力；有构想却无从下手；缺乏三维意识；对材料的性能及制作工艺缺少了解；视觉关系紊乱，缺少秩序。

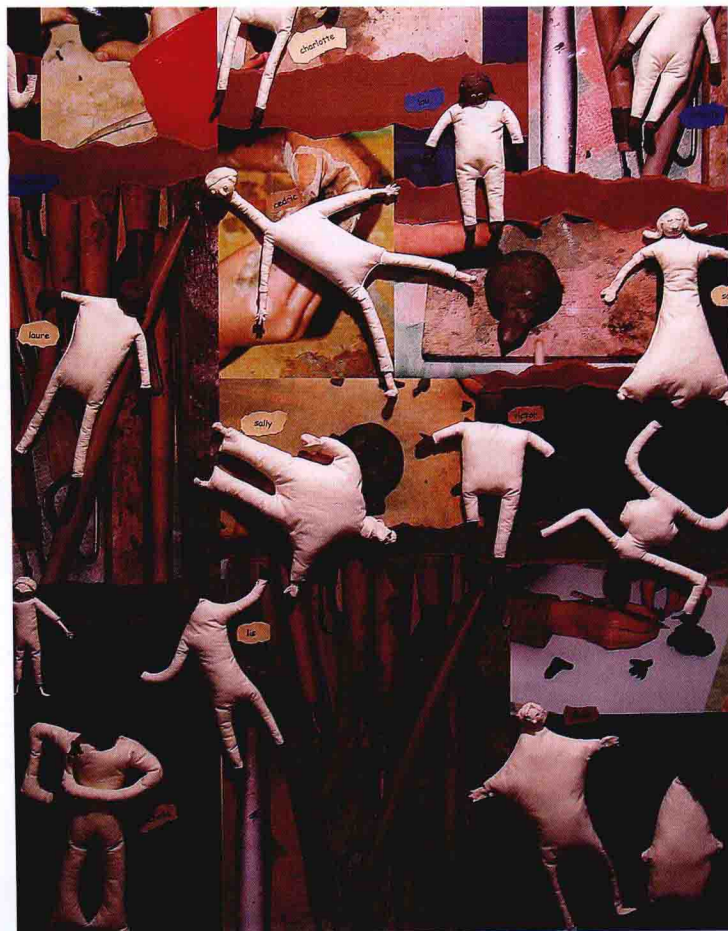
解决方案

培养一双善于“发现”的眼睛；完成从“第一自然”到“第二自然”的转变；换个角度感受世界；关注社会现实；表达情绪与情感；引入自然力；从人文传统中寻找创作灵感；“对话”历史，关注当下；关注生活细节，寻找最“普通”的灵感；借物寄情，表达情感；通过多种方法培养三维意识；市场调研，了解材料性能、构造与工艺；学习构成法则，了解视觉关系。

四、课程设置、课时分配

课时分配

周次	教学形式	教学内容	作业、要求
1	课堂理论讲解；自然形态观察与分析；示范作品观摩与分析。	立体构成的概念；从自然形态的观察创造立体的学习方法；形态要素的分类；半立体空间的分析与创造。	观察自然形态和结构；创造半立体空间形态。（16课时）
2	课堂理论讲解；示范作品观摩与分析。	材料的分类与使用；材料的制作工艺；材料力学；发现新材料。 线的立体形态特征与构成方法。	分析、比较各种材料；发现新型材料、创造线的立体形态。（16课时）
3	课堂理论讲解；示范作品观摩与分析。	构成的视觉关系分析；视觉概念的形式法则；面的立体形态特征与构成方法。	以面型材料为媒介创造富有形式美感与实用功效的立体形态。（16课时）
4	课堂理论讲解；示范作品观摩与分析。	物体的表现性、美感与空间感；体块的立体形态特征与构成方法。	创造富有表现性、美感与空间感的体块形态。（16课时）
5	课堂理论讲解；示范作品观摩与分析。	空间形态的构成；学生作业的优劣评判。	创造虚实、正负并存，具有流动感的空间形态。（16课时）

第二章

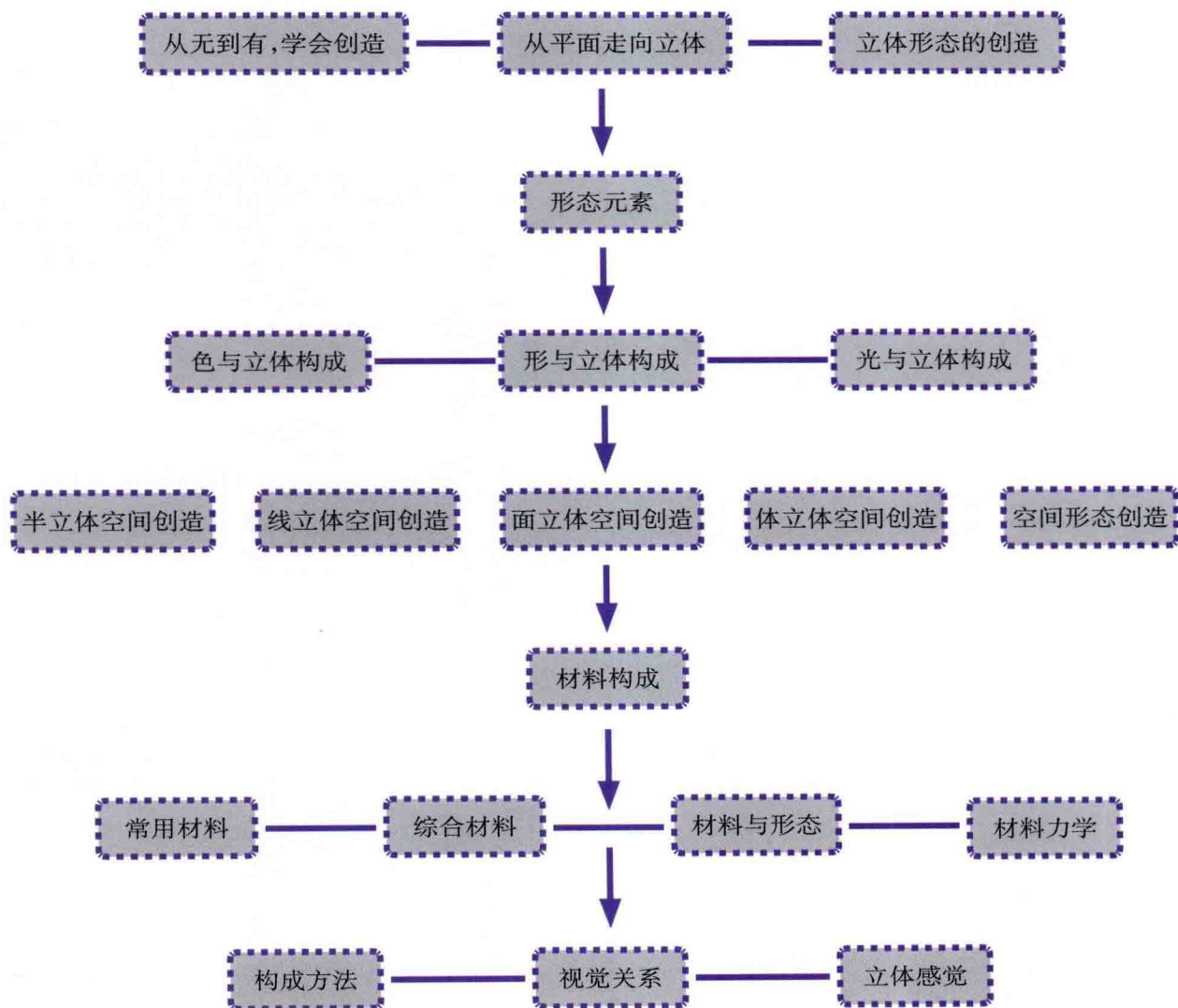
构成属性

Chapter 2

COMPOSITION ATTRIBUTE

第二章 构成属性

一、教学流程图

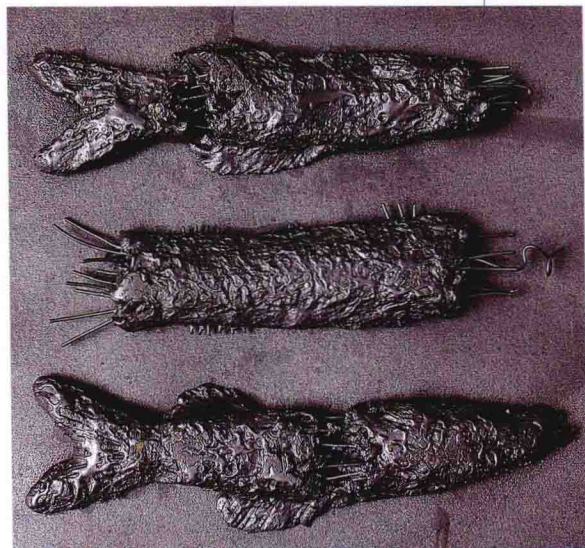

关键问题

点、线、面等形态概念模糊；三维意识淡薄；缺少创造经验，难以入手；忽略色彩与形态的关系；忽略肌理与形态的关系。

解决方案

寻找点、线、面、体等形态；比较它们之间特征的异同；从形态着手开始创造；从材料着手开始创造；了解色彩在空间中的作用；了解肌理与形态的关系。

形态建构

形态建构

形态建构

形态建构