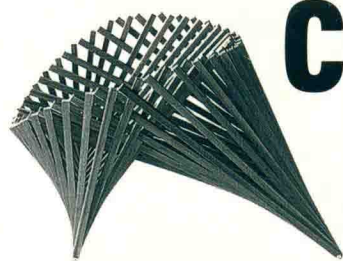

THREE DIMENSIONAL COMPOSITION

中国高等院校
“十三五”
艺术设计系列
规划教材

立体构成

洪雯 孙宜阳 刘可 / 主编
张扬 邱枫 罗琼 / 副主编

领会

体悟立体造型的情感表达方
式，敏锐把握个性化立体构
成作品中的细节

设计

多组设计课题对比学习，主动
了解立体构成的方式和可能

发现

课题研究中发现立体构成和
设计的关系以及乐趣

思考

趣味性的课题实践，启发新
的设计与创想，开启基础构
成的新思维

中国青年出版社

THREE DIMENSIONAL COMPOSITION

中国高等院校
“十三五”
艺术设计系列
规划教材

立体构成

张扬 洪雯
邱枫 孙宜阳
罗琼 刘可 主编
副主编

律师声明

北京市中友律师事务所李苗苗律师代表中国青年出版社郑重声明：本书由著作权人授权中国青年出版社独家出版发行。未经版权所有人和中国青年出版社书面许可，任何组织机构、个人不得以任何形式擅自复制、改编或传播本书全部或部分内容。凡有侵权行为，必须承担法律责任。中国青年出版社将配合版权执法机关大力打击盗印、盗版等任何形式的侵权行为。敬请广大读者协助举报，对经查实的侵权案件给予举报人重奖。

侵权举报电话

全国“扫黄打非”工作小组办公室

010-65233456 65212870

<http://www.shdf.gov.cn>

中国青年出版社

010-50856028

E-mail: editor@cypmedia.com

图书在版编目(CIP)数据

立体构成 / 洪雯, 孙宜阳, 刘可主编. — 北京: 中国青年出版社, 2017.6

中国高等院校“十三五”艺术设计系列规划教材

ISBN 978-7-5153-4775-2

I. ①立… II. ①洪… ②孙… ③刘… III. ①立体造型 - 高等学校 - 教材 IV. ①J061

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 109062 号

中国高等院校“十三五”艺术设计系列规划教材

立体构成

洪雯 孙宜阳 刘可 / 主编 张扬 邱枫 罗琼 / 副主编

出版发行: 中国青年出版社

地 址: 北京市东四十二条 21 号

邮政编码: 100708

电 话: (010) 50856188 / 50856199

传 真: (010) 50856111

企 划: 北京中青雄狮数码传媒科技有限公司

责任编辑: 张 军

助理编辑: 杨佩云

封面制作: 邱 宏

印 刷: 北京凯德印刷有限责任公司

开 本: 787 × 1092 1/16

印 张: 7

版 次: 2017 年 7 月北京第 1 版

印 次: 2017 年 7 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5153-4775-2

定 价: 49.90 元

本书如有印装质量问题, 请与本社联系

电话: (010) 50856188 / 50856199

读者来信: reader@cypmedia.com

投稿邮箱: author@cypmedia.com

如有其他问题请访问我们的网站: <http://www.cypmedia.com>

序言

21世纪,是个超速发展的世纪,经济全球化和文化多元化已经成为不可阻挡的历史趋势。随之而来的是跨文化传播在全球的迅速兴起,而艺术设计作为艺术创造和文化传播的一种方式,具有其广泛的价值和意义。

“艺术设计”是一门综合性学科,要求从业者具备多方面的素养,既有工科学人的严谨细致,也要有深厚的人文底蕴。艺术设计专业在全国迅速发展,对艺术设计人才的需求也越来越大,要求越来越高。工程技术学院作为独立学院在拓展高等教育资源、培养应用型人才等方面做出了积极探索。建院目的在于提高教学质量,深化人才培养模式改革、课程体系和教学内容的改革,并培养适用的、具有创新能力的艺术设计高素质人才。

作为艺术设计教育的重要环节,教材建设肩负着重要的使命,新的形势要求教材建设适应新的教学要求。我院艺术设计系老师们组织编写的艺术设计专业基础课程系列教材,正是以素质教育、创新教育为基础,培养学生能力、技能实训为本位,做到理论与实践相结合,全面构建适应21世纪人才培养需求的艺术设计专业本科应用型教材体系。本系列教材包括《设计素描》、《设计色彩》、《建筑速写》、《平面构成》、《色彩构成》、《立体构成》。教材在组织形式、素材选用、编写上采用新的视角;突出应用性、技能性和实践性原则;与时俱进、不断创新、特色鲜明。在很大程度上注重了思维的锻炼,培养艺术设计从业者的审美情趣及人文情怀。

我们希望这一系列教材能给学生们指引一条成功之路,使他们在视觉、智力、想像力以及审美情趣上都得到提升,也希望借此理解艺术是我们时代的一面镜子,而我们有责任去认真反思它所表达东西。也愿我们这套教材的出版对艺术设计类专业人才培养和教育教学改革工作起到积极的推动作用。同时,望广大师生和读者能给我们提出宝贵意见,使教材更加完善。

徐永成

THREE-DIMENSIONAL COMPOSITION

目录

C O N T E N T S

PART 1

认识立体构成

1.1 包豪斯与三大构成	6
1.2 三大构成的现状	7
1.3 什么是立体构成	7
1.4 立体构成的学习与运用	7
课题思考及讨论	19

PART 2

材质是媒介

2.1 体验材质	21
2.2 材质的表现	23
课题思考及讨论	26

PART 3

营造视觉感受

3.1 立体构成与视觉关系	28
3.2 立体构成与力感	36

3.3 立体构成与色彩	43
-------------	----

PART 4

从平面到半立体

课题实践1	55
课题实践2	60

PART 5

从平面到立体形态

5.1 点的立体形态	64
课题实践1	66
5.2 线的立体形态	69
课题实践2	72
5.3 面的立体形态	77
课题实践3	80
5.4 体的立体形态	85
课题实践4	88
5.5 空间	96
课题实践5	104

THREE DIMENSIONAL COMPOSITION

中国高等院校
“十三五”
艺术设计系列
规划教材

立体构成

张扬 洪雯
邱枫 孙宜阳
罗琼 刘可
副主编 主编

律师声明

北京市中友律师事务所李苗苗律师代表中国青年出版社郑重声明：本书由著作权人授权中国青年出版社独家出版发行。未经版权所有人和中国青年出版社书面许可，任何组织机构、个人不得以任何形式擅自复制、改编或传播本书全部或部分内容。凡有侵权行为，必须承担法律责任。中国青年出版社将配合版权执法机关大力打击盗印、盗版等任何形式的侵权行为。敬请广大读者协助举报，对经查实的侵权案件给予举报人重奖。

侵权举报电话

全国“扫黄打非”工作小组办公室

010-65233456 65212870

<http://www.shdf.gov.cn>

中国青年出版社

010-50856028

E-mail: editor@cypmedia.com

图书在版编目(CIP)数据

立体构成 / 洪雯, 孙宜阳, 刘可主编. — 北京: 中国青年出版社, 2017.6

中国高等院校“十三五”艺术设计系列规划教材

ISBN 978-7-5153-4775-2

I. ①立… II. ①洪… ②孙… ③刘… III. ①立体造型 - 高等学校 - 教材 IV. ①J061

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 109062 号

中国高等院校“十三五”艺术设计系列规划教材

立体构成

洪雯 孙宜阳 刘可 / 主编 张扬 邱枫 罗琼 / 副主编

出版发行: 中国青年出版社

地 址: 北京市东四十二条 21 号

邮政编码: 100708

电 话: (010) 50856188 / 50856199

传 真: (010) 50856111

企 划: 北京中青雄狮数码传媒科技有限公司

责任编辑: 张 军

助理编辑: 杨佩云

封面制作: 邱 宏

印 刷: 北京凯德印刷有限责任公司

开 本: 787×1092 1/16

印 张: 7

版 次: 2017 年 7 月北京第 1 版

印 次: 2017 年 7 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5153-4775-2

定 价: 49.90 元

本书如有印装质量问题, 请与本社联系

电话: (010) 50856188 / 50856199

读者来信: reader@cypmedia.com

投稿邮箱: author@cypmedia.com

如有其他问题请访问我们的网站: <http://www.cypmedia.com>

序言

21世纪,是个超速发展的世纪,经济全球化和文化多元化已经成为不可阻挡的历史趋势。随之而来的是跨文化传播在全球的迅速兴起,而艺术设计作为艺术创造和文化传播的一种方式,具有其广泛的价值和意义。

“艺术设计”是一门综合性学科,要求从业者具备多方面的素养,既有工科学人的严谨细致,也要有深厚的人文底蕴。艺术设计专业在全国迅速发展,对艺术设计人才的需求也越来越大,要求越来越高。工程技术学院作为独立学院在拓展高等教育资源、培养应用型人才等方面做出了积极探索。建院目的在于提高教学质量,深化人才培养模式改革、课程体系和教学内容的改革,并培养适用的、具有创新能力的艺术设计高素质人才。

作为艺术设计教育的重要环节,教材建设肩负着重要的使命,新的形势要求教材建设适应新的教学要求。我院艺术设计系老师们组织编写的艺术设计专业基础课程系列教材,正是以素质教育、创新教育为基础,培养学生能力、技能实训为本位,做到理论与实践相结合,全面构建适应21世纪人才培养需求的艺术设计专业本科应用型教材体系。本系列教材包括《设计素描》、《设计色彩》、《建筑速写》、《平面构成》、《色彩构成》、《立体构成》。教材在组织形式、素材选用、编写上采用新的视角;突出应用性、技能性和实践性原则;与时俱进、不断创新、特色鲜明。在很大程度上注重了思维的锻炼,培养艺术设计从业者的审美情趣及人文情怀。

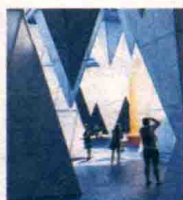
我们希望这一系列教材能给学生们指引一条成功之路,使他们在视觉、智力、想像力以及审美情趣上都得到提升,也希望借此理解艺术是我们时代的一面镜子,而我们有责任去认真反思它所表达东西。也愿我们这套教材的出版对艺术设计类专业人才培养和教育教学改革工作起到积极的推动作用。同时,望广大师生和读者能给我们提出宝贵意见,使教材更加完善。

徐永成

THREE-DIMENSIONAL COMPOSITION

目录

C O N T E N T S

PART 1

认识立体构成

- 1.1 包豪斯与三大构成 6
- 1.2 三大构成的现状 7
- 1.3 什么是立体构成 7
- 1.4 立体构成的学习与运用 7
- 课题思考及讨论 19

PART 2

材质是媒介

- 2.1 体验材质 21
- 2.2 材质的表现 23
- 课题思考及讨论 26

PART 3

营造视觉感受

- 3.1 立体构成与视觉关系 28
- 3.2 立体构成与力感 36

3.3 立体构成与色彩

43

PART 4

从平面到半立体

- 课题实践1 55
- 课题实践2 60

PART 5

从平面到立体形态

- 5.1 点的立体形态 64
- 课题实践1 66
- 5.2 线的立体形态 69
- 课题实践2 72
- 5.3 面的立体形态 77
- 课题实践3 80
- 5.4 体的立体形态 85
- 课题实践4 88
- 5.5 空间 96
- 课题实践5 104

PART

认识立体构成

1.1

包豪斯与
三大构成

“构成”这一概念起源于20世纪初的欧洲，这时期无论是绘画还是设计，都主张以抽象的形式来替代传统的写实。主要是经过俄国的构成主义、荷兰的新造型主义、风格派及德国的包豪斯设计学院不断完善、逐步从新的思维方式、美学观点发展成了一个新的造型原则。

俄国构成主义是兴起于俄国的一项艺术运动，从1917年持续到1927年。对于激进的俄国艺术家而言，十月革命引进了工业化的新秩序，是对于旧秩序的终结。在革命之后，大环境提供了信奉“文化革命”和进步观念的构成主义在艺术、建筑学、和设计实践的机会。俄国构成主义者高举着反艺术的立场，避开传统艺术材料，比如：颜料、画布等。而是用现成物：木材、金属、照片或者纸张等来结合不同的元素以构筑新的现实。主要人物有：塔特林、马利康和康定斯基。该运动主张“所有的艺术家都该到厂子里去，在工厂里才可能造就真实的生命个体。”所以这个派别的艺术家极端反对传统的艺术家画室的概念，想要打破传统写实的概念，主张用抽象、理性的符号来表达艺术的观点。

荷兰风格派产生于1917年，主要由艺术家、设计师和建筑师组成，它一开始就追求艺术的“抽象和简化”。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。这些艺术思想主要源于蒙德里安的绘画探索。风格派拒绝使用任何具象元素，主张用纯粹几何的抽象来表现纯粹的精神。

三大构成即：平面构成、立体构成、色彩构成这一理念是来自德国包豪斯艺术学校。德国魏玛包豪斯大学（如图1-1，图1-2）是世界上第一所设计学院，包豪斯所倡导的造型设计理念及教学体系至今仍影响着全世界。它前后经历了三个发展阶段：

（1）魏玛时期（1919—1925）格洛佩斯任校长，提出“艺术与技术的新统一”的崇高理想，肩负起训练20世纪设计家和建筑师的神圣使命。他广招贤能，聘任艺术家与手工匠师授课，形成艺术教育与手工制作相结合的新型教育制度。

（2）迪索时期（1925—1932）包豪斯在德国迪索重建，并进行课程改革，实行了设计与制作教学一体化的教学

方法，取得了优异成果。这个时期是其高峰时期。汉斯·迈耶和密斯·凡·德罗相继出任校长，后包豪斯因纳粹党占据迪索后关闭。

（3）柏林时期（1932—1933）密斯·凡·德罗将学校迁至柏林的一所废弃的办公楼中试图重整旗鼓，由于包豪斯精神为德国纳粹所不容，1933年8月宣布包豪斯永久关闭。

包豪斯在实践中探索，确立了现代设计的基本观点和教育方向：

（1）艺术与技术的新统一。

（2）设计以人为本。

（3）设计必须遵循自然与客观的法则来进行。

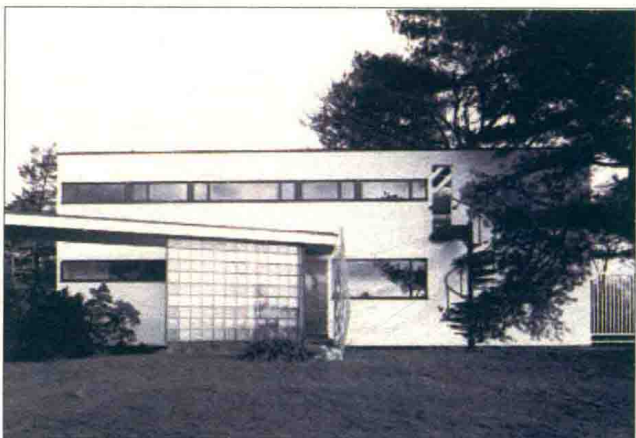
（4）强调集体工作是设计的核心。

（5）通过教学使学生的视觉敏感性达到理性的水平，并使其对材料、结构、肌理、色彩有科学的技术的理解。

（6）设计家、企业家、技术人员应该紧密合作，学生的作业应与企业项目密切合作。

◆ 1-1包豪斯与三大构成

◆ 1-2包豪斯与三大构成

1.2

三大构成的现状

三大构成由包豪斯开创了教学内容和形式,于20世纪80年代由日本经香港被引入中国,由中央工艺美术学院引入后成为我国高等院校艺术设计专业必不可少的基础核心课程。从引入至今,构成教育已历经了将近30年地考验,随着社会的飞速发展,人们的审美理念和艺术情趣也在悄悄地发生变化,新造型、新形式、新材料、新工艺、新行业、新科技的不断产生,使得艺术设计的概念和范畴有了相当大的变化,这些变化势必引发教育者对设计基础教学的思考,也势必引发构成教学内容与方法的调整和变革。

1.3

什么是立体构成

构成: constitute compose 即组织、构成。是一种造型概念,将几个以上的单元(包括不同的形态、材料)重新组合成为一个新的单元。

它反对写生、再现、复制、模仿、临摹等一系列的非创造性的活动,打破了传统美术具象描写的方法,从抽象形态入

手,培养空间的敏感度和创造力。

立体:这里所说的立体指的是一个“三维”的概念,所谓“三维”是相对于“二维”的概念而提出的。我们可以先确定一下“三维”的定义以及它与“二维”的关系,即“维度”的基本概念。

“一维”——只有长度,呈一种相对的线性状态。

“二维”——有长度与宽度,呈一种相对的面形状态。

“三维”——则有长度、高度与宽度,呈一种体积或空间的状态。

如果说平面构成和色彩构成是一个“二维”的概念,立体构成就是“三维”的概念。”

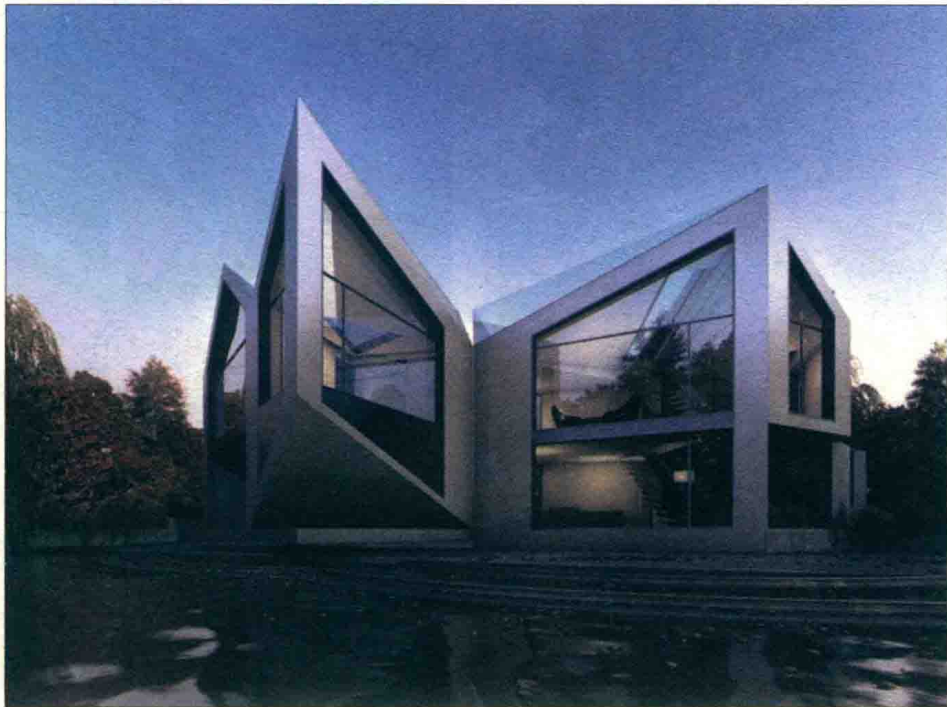
概念:在三维的立体空间中把具有三维的形态要素,按照形式美的构成原理进行组合、拼接、构造,从而创造一个符合设计意图的,具有一定设计感的全新的三维形态的过程。

1.4

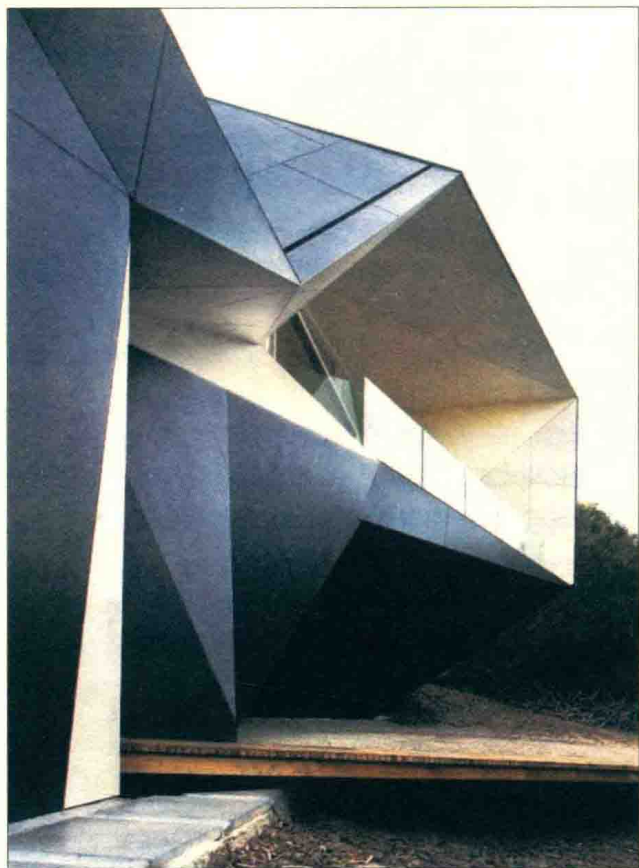
立体构成的学习与运用

1、立体构成与环境艺术

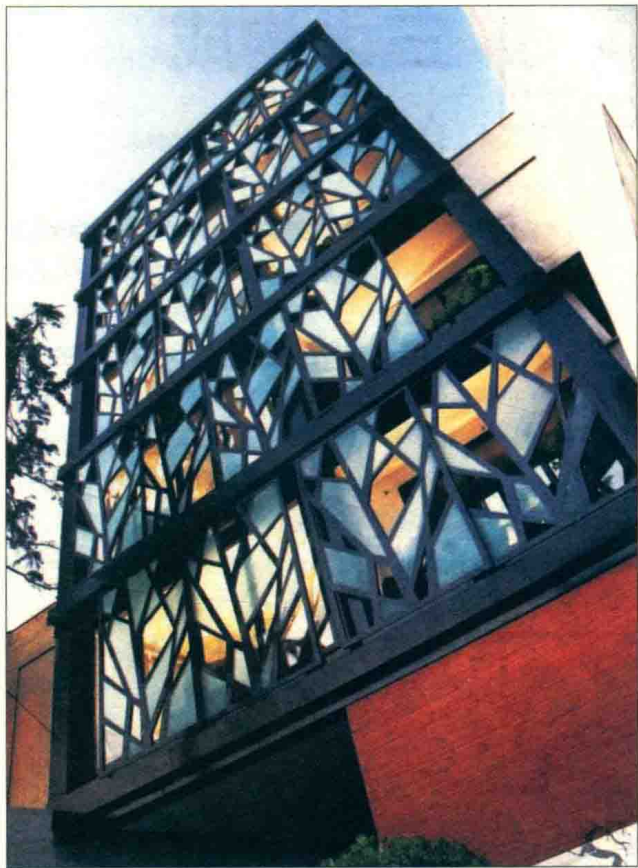
在立体构成中,它的基本要素有体积、空间、结构、材料和色彩。我们通过对基本要素的学习和研究,创造一种新的造型形式。这是一种综合性、多向性的思维训练,这种关于形体的组合形式和环境艺术是相通的,在环境艺术设计中,立体构成的原理和法则被广泛地运用(如图1-3到图1-15)。

◆ 1-3折纸式的建筑

◆ 1-4抽象的几何学住宅设计，表现出折纸，帐篷等意象多种多样

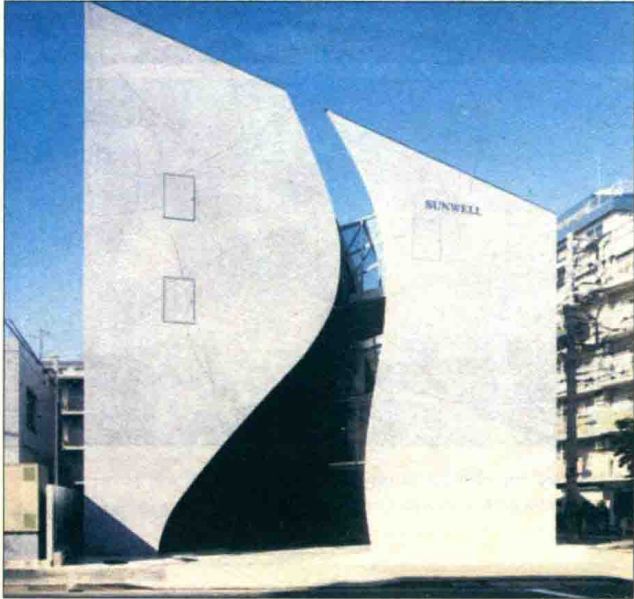
◆ 1-5伊朗德黑兰公寓设计，立面形状

◆ 1-6建筑体量构成——社会公寓

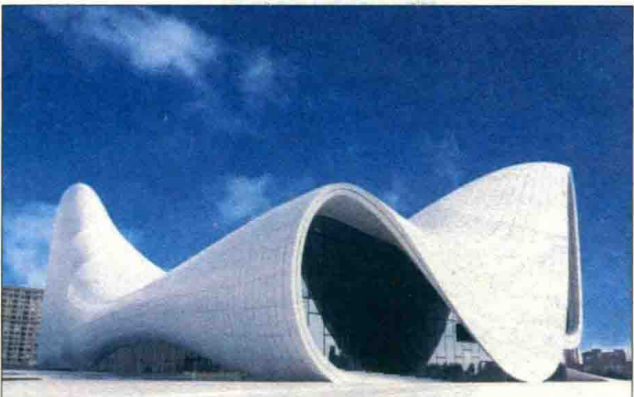
◆ 1-7建筑体量构成——社会公寓，使用空间布局灵活、强调空间利用效果

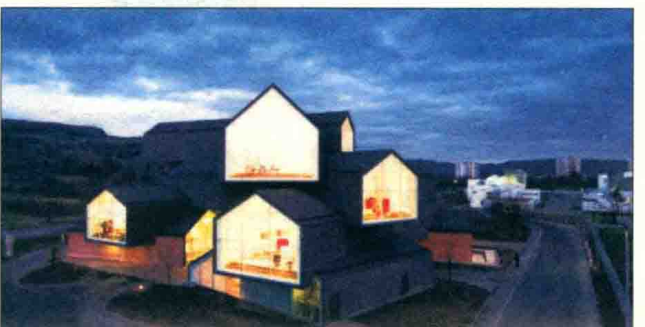
◆ 1-8位于日本东京西部的建筑外立面被两道优美的弧线切开

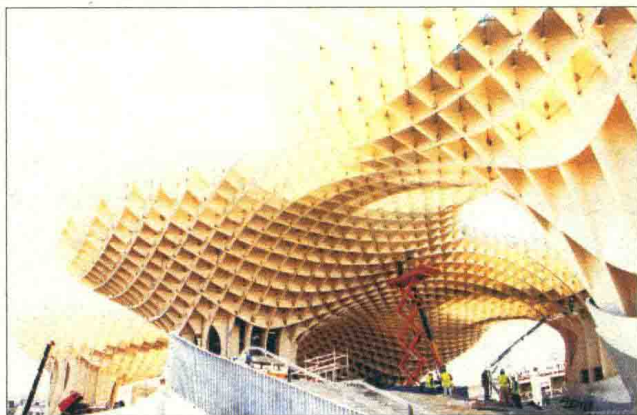
◆ 1-9卢浮宫新馆

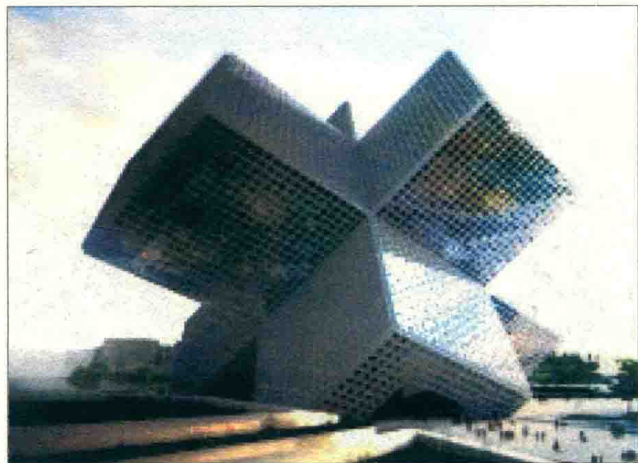
◆ 1-10盖达尔·阿利耶夫文化中心

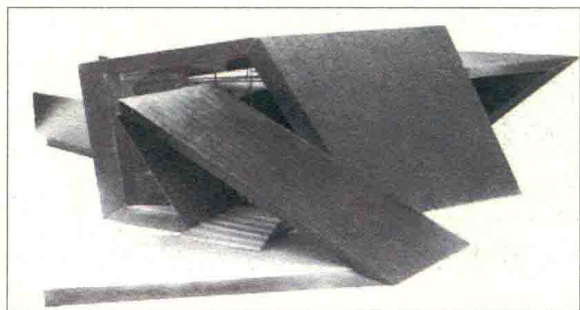
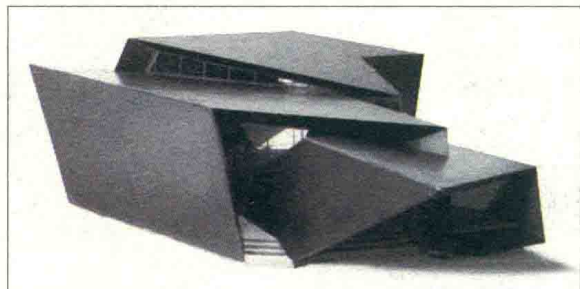
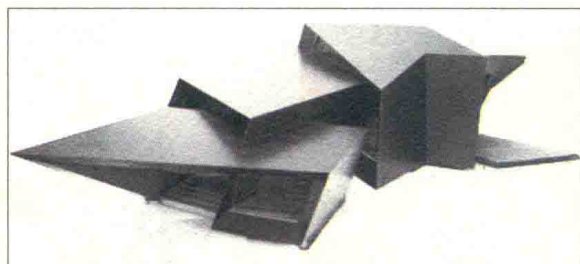
◆ 1-11积木式展馆——12个房子像积木一样堆积构成这座5层楼，某些地方甚至惊人地悬空了49英尺。它们在空中创造了独特的三维效果

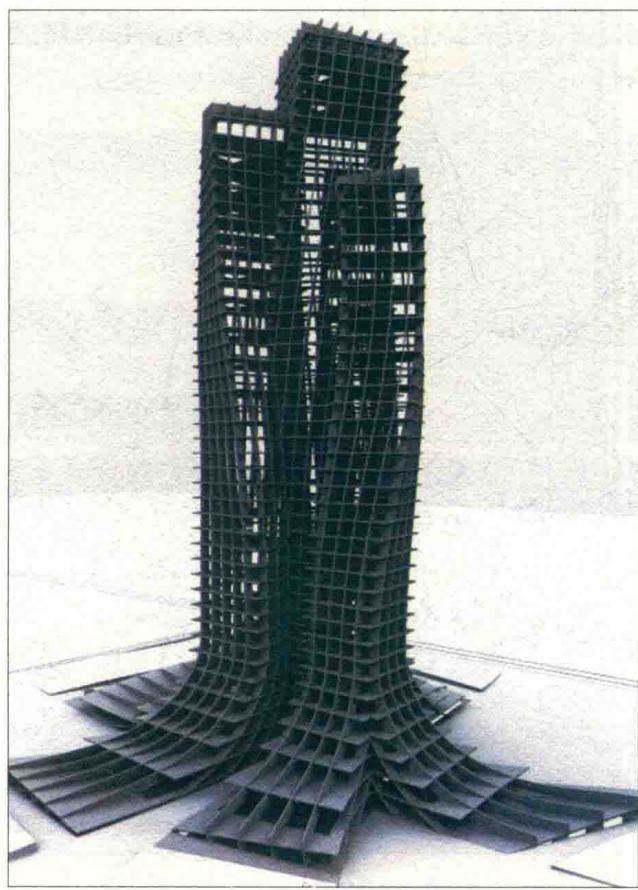
◆ 1-12塞维利亚市阳伞形态的建筑——由波动

◆ 1-13土耳其灾难防护和教育中心：
起伏的木板组合而成的有机形态构成了整体

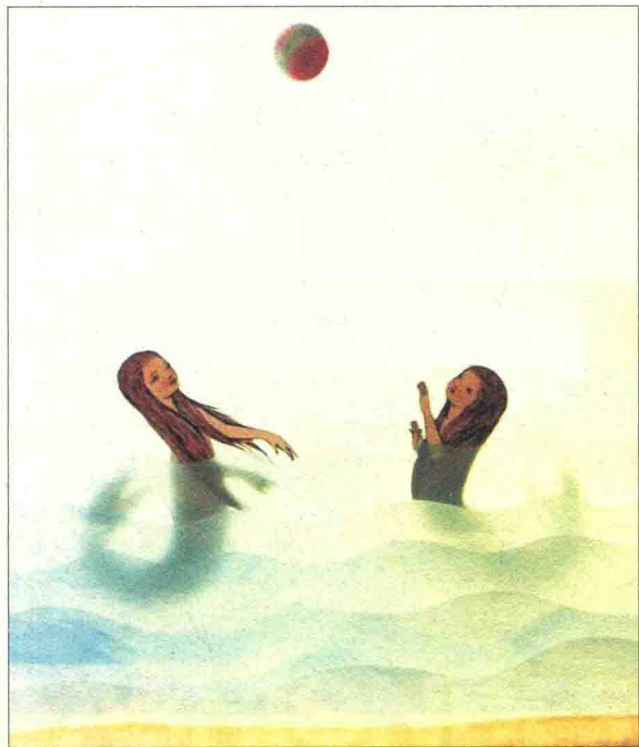
◆ 1-14抽象的立体建筑表达

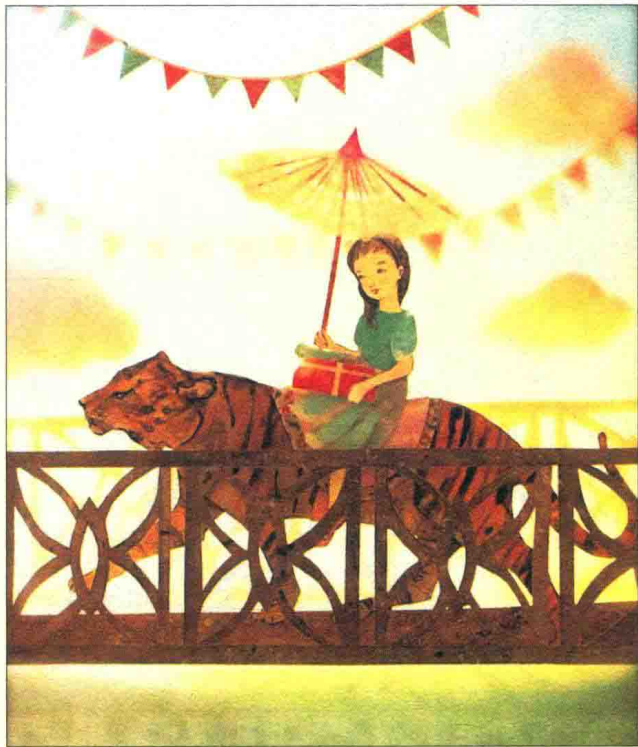
◆ 1-15抽象的立体建筑表达

2、立体构成和视觉传达

立体构成和平面构成、色彩构成是平行互补的关系，训练三维的思维方式可以为视觉传达带来新的灵感和启发（如图1-16到图1-28）。

◆ 1-16插画作品

◆ 1-17插画作品

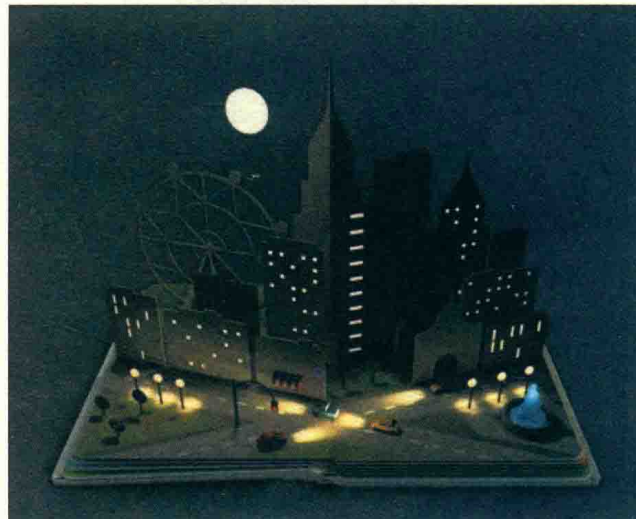
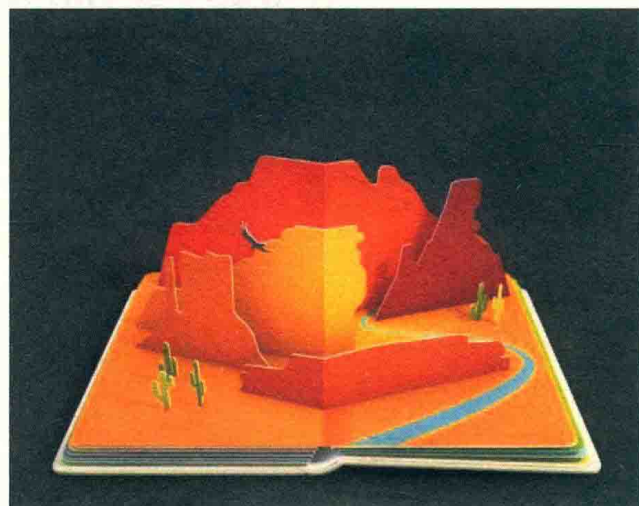
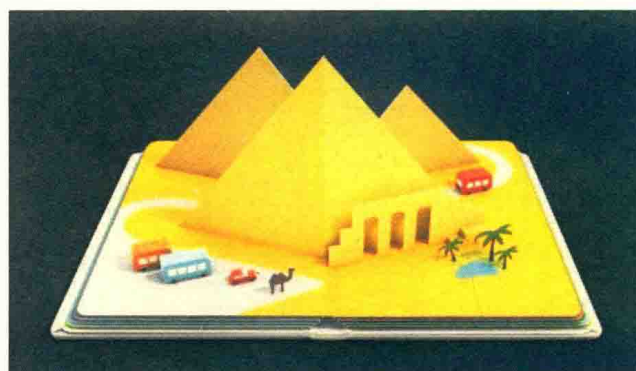
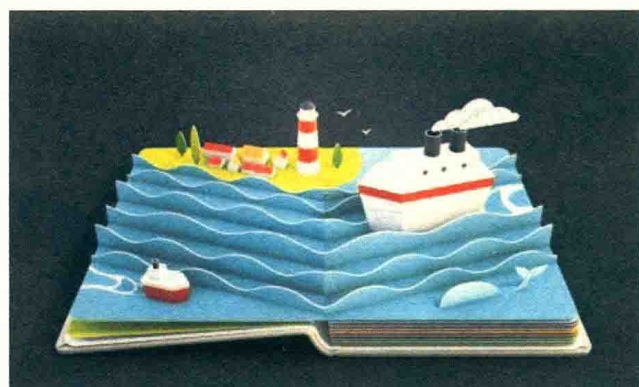
◆ 1-18插画作品，充满了童趣和温暖的立体插画

◆ 1-19创意名片设计

◆ 1-20创意名片设计

◆ 1-21立体书设计

◆ 1-22立体书设计