

大三
构成
书系

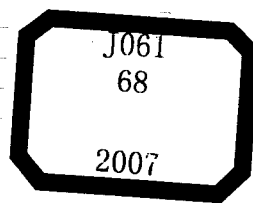
立体形态设计基础

主编 王庆珍 著 李福成 钟 声

上海書店出版社
SHANGHAI BOOKSTORE PUBLISHING HOUSE

主编 王庆珍

三大构成书系

立体形态设计基础

著 李福成 钟 声

上海书店出版社
SHANGHAI BOOKSTORE PUBLISHING HOUSE

图书在版编目（C I P）数据

立体形态设计基础 / 李福成, 钟声著. —上海: 上海书店出版社, 2007. 3

(三大构成书系)

ISBN 978-7-80678-690-1

I. 立… II. ①李…②钟… III. 立体—构图 (美术)—造型设计 IV. J06

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 007223 号

立体形态设计基础

主 编	王庆珍
著 者	李福成 钟 声
责任编辑	那泽民
整体设计	润泽书坊 + 刘烨 + 田磊
技术编辑	张伟群 丁 多
出 版	上海世纪出版股份有限公司上海书店出版社
发 行	上海世纪出版股份有限公司发行中心
地 址	200001 上海福建中路 193 号
网 址	www.ewen.cc www.shsd.com.cn
经 销	全国各地书店
制 版	上海精英彩色印务有限公司
印 刷	上海精英彩色印务有限公司
开 本	787 × 1092mm 1/16
印 张	5.5
印 数	4000
版 次	2007 年 3 月第一版
印 次	2007 年 3 月第一次印刷
书 号	ISBN 978-7-80678-690-1/J · 326
定 价	28.00 元

简 历

李福成

1973 年生于河北涿源。1995 年毕业于中央工艺美术学院, 2003 年结业于中央美术学院版画系研究生班。现为河北师范大学美术学院教师。中国工艺美术学会会员, 河北美术家协会会员。

作品参展及获奖:

1994 年中韩漆艺交流展[韩国汉城今首尔]

1994 年获“平山郁夫奖”[中央工艺美术学院]

2001 年河北艺术联展二等奖[石家庄]

2002 年首届中国漆画展[北京]

2003 年首届北京国际年美术双年展[北京]

2004 年首届中国现代工艺美术展获优秀奖[上海]

2004 年第十届全国美展[南京]

2004 年第十届全国美展优秀作品展获优秀奖[北京]

2004 年庆祝建国 55 周年河北省美术作品展获金奖[石家庄]

2004 年中韩国际现代美术展[北京]

2005 年第二届中国漆画展[厦门]

2005 年当代中国漆艺名家精品展[北京]

2005 年“从河姆渡走来—2005 中国现代漆艺展”[北京]

2005 年“架上对话”河北省小幅油画展三等奖[石家庄]

2005 年第六届河北省体育美展优秀奖[石家庄]

2006 年当代中国漆画展[韩国首尔]

2006 年第二届中国现代工艺美术展优秀奖[北京]

2006 年中国漆画提名展[长春] 中国美协主办

出版:《绘画透视》河北美术出版社

《设计透视》河北美术出版社

《速写教学问答》河北美术出版社

《基础图案》河北美术出版社

《水粉风景》花山文艺出版社

《水粉静物》花山文艺出版社

发表:《美术》《美术观察》《美术研究》

《艺术界》《经典》等

作品入编:《中国现代美术全集》漆画卷和漆器卷,《现代构形艺术》等

作品收藏:中国美术馆、中央美术学院、清华大学美术学院及国内外友人。

钟声

钟声

1971 年生于辽宁鞍山

1995 年毕业于中央工艺美术学院

2002 年毕业于韩国培材大学获硕士学位

现为北京工业大学艺术设计学院教师, 中国工艺美术学会漆艺委员会理事

参展及获奖

2004 年入选第十届全国美展

2006 年参加第二届中国现代工艺美术展获金奖

序

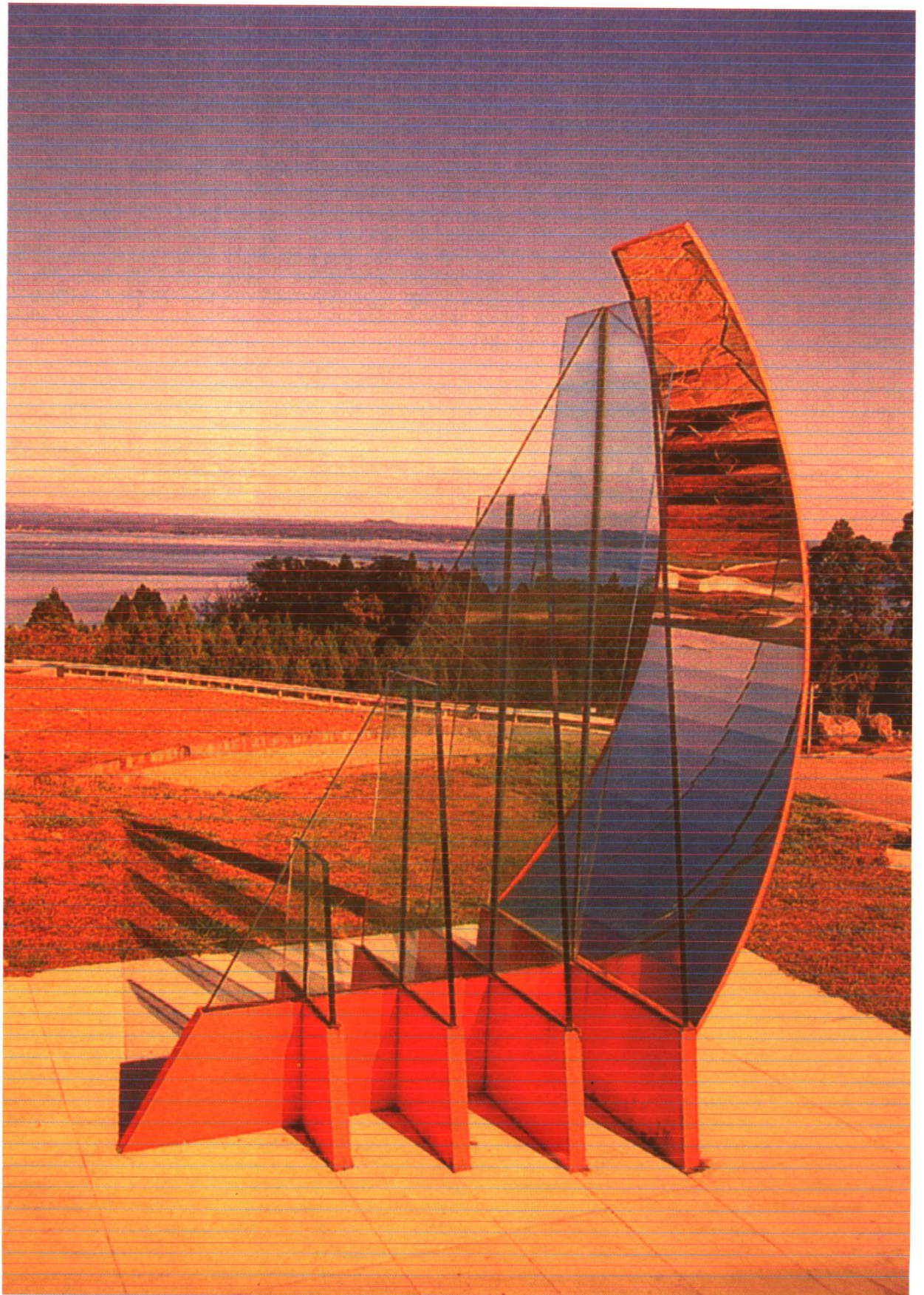
当我们走进美术馆去看展览时，时常会见到一些抽象的雕塑作品，甚至观赏到了全部为抽象作品的抽象主义大师们的特展。在较为时尚的咖啡厅或酒吧，有时会放置一些抽象雕塑。步行街的广场上也经常见到大型的抽象雕塑。一栋栋大型建筑都是颇为抽象的立体造型设计。到商场购物时，也常常看到各类形态的产品设计。因此，立体造型形态就像空气一样弥漫、渗透在我们生活的各个层面及角落。抽象造型艺术，是人类寻求自由、真实、纯粹与精神的视觉特征。

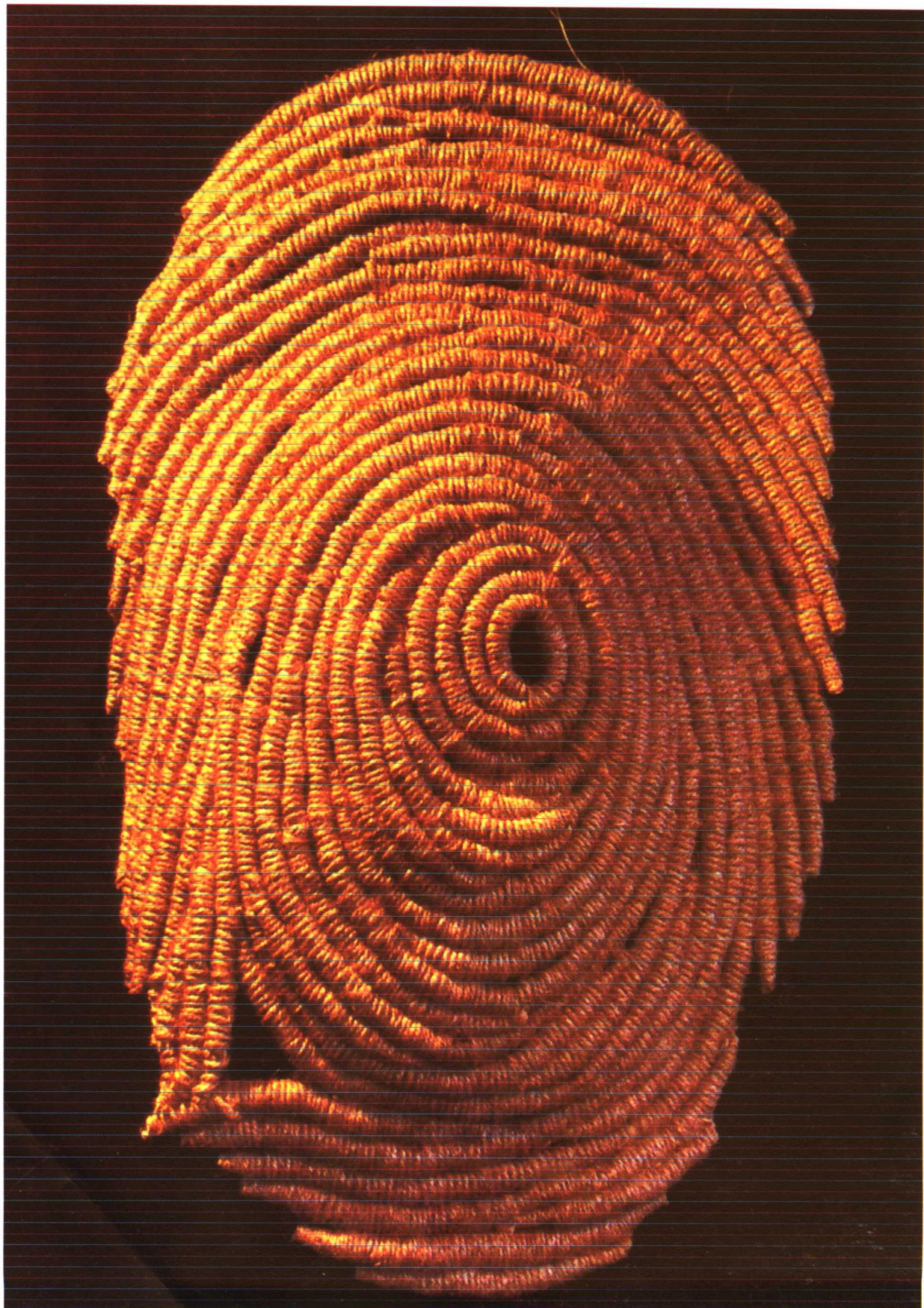
立体构成这门学科是视觉艺术类及设计类院校的基础课程之一，它主要研究三维空间内的立体构形，学习和掌握立体构成这门课程的目的是通过对三维空间中的抽象造型形态的感受来学会创造既有个性又有人类共同情感的形态和空间。

本书一共分为七章，第一章是解释立体构成的不同形态，使读者较为清晰地理解具象、抽象与意象的不同特征的形态。第二章让我们去感受立体构成的造型要素及其组合构成关系。第三章走近立体构成的材质去感受其物质媒介的特性与表现力。第四章是研究和分析立体构成的审美形式，让我们去领会立体构成形态的不同美感特征。第五章介绍立体构成的学习过程与方法。第六章着重分析高校立体构成教学存在的问题。第七章是通过对八十件风格各异的优秀立体作品的欣赏与解读，让读者去感受创造者那伟大的创造力，目的在于开启心智，使人受到启发。

本书的编写注意提高立足点。所用图例既有顶尖级雕塑大师的作品，也有优秀设计家的作品，图文结合，可读性强，会使读者获得较大启发收获。

本书在撰写过程中，曾得到我的大学同学刘云和田忠先生的帮助与支持，作者在此一并致谢。

目 录

第一章 概说形态——关于立体构成的造型形态	001
一、什么是三维立体形态	001
二、具象性形态	001
三、意象性形态	001
四、抽象性形态	001
五、蕴含在形态中的性格	004
第二章 感受形体——立体构成的造型要素	007
一、什么是立体构成	007
二、立体构成的造型要素	007
三、立体造型形态的组织关系	023
第三章 走进材质——对立体构成的物质媒介的研究	030
一、材质的影响力	030
二、不同材质的特性	030
三、视觉质感	040
第四章 守望形式——有关立体构成的形式美感分析	041
一、有意味的形式	041
二、关于立体构成的形式美的分析	041
三、不断变化着的形式美	047
第五章 传承与超越——关于立体构成的学习方法与过程	049
一、必须经历的研习过程	049
二、永远的关注	050
第六章 是概念还是艺术——对国内立体构成教学的断想	051
第七章 领悟语言——优秀立体造型艺术作品的分析与解读	053
参考书目	

第一章 概说形态——关于立体构成的造型形态

一、什么是三维立体形态

三维立体形态就是指在具有高度、宽度和深度的三维空间里,显示体积感的各类形态。它们既可以是具象的,也可以是抽象的,又可以是意象的。立体构成则更多地研究意象和抽象形态的各类复杂的关系。

二、具象性形态

具象性形态是指在人类创造的形态中,更多地反应人类肉眼所见的“现实世界”,它是人对自然的视觉记录,用它来抒情言志,述说故事,是服务自然客体的艺术形态,具象性形态较为重视“视觉的描述”(图1)

三、意象性形态

所谓意象性形态,是有别于具象性形态与抽象性形态的,可以说是介于二者之间的一种造型状态。尤其是在一些雕塑作品中,它既不像具象雕塑那样再现现实,也不像抽象雕塑那样不可辨识,而是在对现实形态的“似与不似”的把玩中,寻到表达生命的意象。东方艺术家极为重视造型艺术意象性的表达与操纵。意象美是东方艺术家精神栖息的家园。这种传达情感的方式源于中国的哲学观以及人生观,即“老庄”精神与“中庸”之道以及很多文人欣赏的禅学。(图2、图3)

四、抽象性形态

1. 什么是抽象性造型形态

在三维空间里,凡其形象切断了与自然或现实世界之间的脐带,以至于无法辨识、联系或思考其形象的造型形态,均可称之为抽象性造型形态(图4)。

因此,构成一件抽象造型作品必须具备以下两个条件:

第一,在其造型中不含任何“可辨识的形象”,即非自然或现实的“对应物”。

图1 让·克洛德

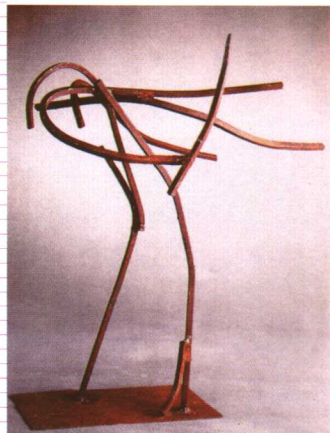

图2 熊秉明

图3 朱铭

图4 安妮·C·库利尔

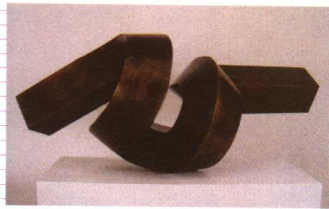

图5 麦德摩尔

第二，立体抽象造型艺术是由形体、色泽、材质等纯粹的造型元素所组成的具有独立秩序的构成，而与写实的“现实世界”截然不同。

抽象一词原指“萃取”、“提炼”或“去除”等义，它泛指从众多

事物或经验中抽取最基本或类属的形象。据此，“抽象艺术”即指逐步舍弃自然外貌或物象之外形，并逐渐简约或萃取最基本简单造型元素的一种艺术。

抽象的创造能力乃人类内在的一种固有能力。而抽象造型艺术的创作则源自艺术家或设计家的“内在需要”，皆在传达作者内在经验的真相及探索内在世界的奥秘。

2. 抽象造型艺术可分两大类

(1) 消除事物的殊相和偶然变貌，以萃取最基本或类属的形象（图5）。

(2) 从自然外貌和客体抽取形象以表现独立自主的美感。此一抽象模式是以个别和特殊事物为对象来创造形与色的独立构成，正如音乐有独立自主的美感（图6）。

3. 抽象造型形态的特质

抽象造型艺术旨在激发作者内在经验或内在反应，而非描述或再现自然。抽象造型艺术家在探索内在世界的奥秘，通过其作品传达自己所确信的惟一真实——内在经验的真相。这与

图6 阿迪·达维瓦拉

图7 布朗库西

图9 伊洛娜·洛姆莱

图8 布朗库西

具象造型艺术之描述现实世界的皮相外貌截然不同，其特质如下。

(1) 召唤的 (图7)

艺术家借助纯粹的立体形态的造型元素与美感形式来感性地显现其内在的经验，把不可见的内在世界化为可见的视觉存在。而具象写实艺术则旨在再现自然或现实世界的皮相外貌。所以，在这个参照系下，与其说抽象艺术的特质是描述的，不如说是召唤的。

(2) 隐喻的 (图8)

抽象造型艺术如同没有歌词的音乐，完全摆脱了写实主义艺术的文学叙事性。它是艺术家内在经验的强烈表征，可称为视觉的隐喻而非视觉的叙述。

(3) 纯粹的、精神的 (图9)

音乐是所有艺术中最单纯、最抽象的，因为音乐的旋律与节奏从来不依附自然，全用其抽象的音符与旋律来传达作者的情感，并打动听众的心灵。所以，抽象造型艺术家将基本的造型元素——点、线、面、块、体、色彩、材质、空间等加以发挥，使其回归到最纯粹、最简单的造型形式，抽象造型艺术（如雕塑）才会如音乐般的纯粹、从而达到更高的精神性，而当形态成为纯粹的构成时，支撑它的力量就是一种高度的精神性。

康定斯基说：“抽象绘画不单是‘造型’的，也是‘精神’的一种艺术，而色彩与形象基本绘画元素具有独特的精神性。它们只是用来表现此一‘精神’的符号罢了。这种观念在抽象立体形态的创造中也是如此。”

事实上，艺术的“精神性”之观念，是继承自19世纪德国理想主义哲学的主要议题。自黑格尔以来，许多人相信艺术与哲学都能表达相同的内容。黑格尔所著《艺术哲学》一书中，认为艺术最大功能，一如哲学与宗教，都在表现神性和绝对的精神。

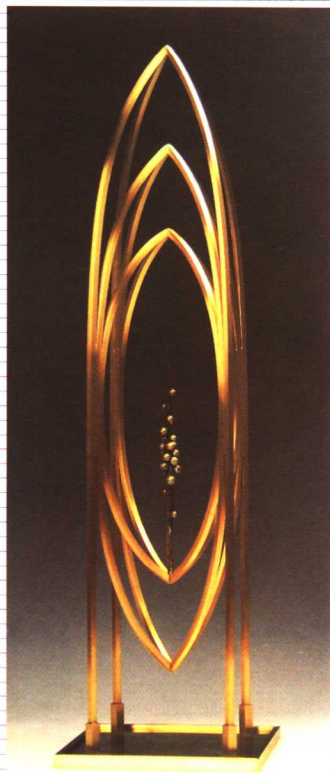

图10 韩国雕塑

抽象艺术家是艺术上的纯粹主义者，艺术愈纯粹愈好，抽象艺术旨在探索艺术的本源并排除文学性、自然题材、模仿等所有妨碍和干扰艺术自由表现的因素，追求如音乐般的纯粹形式，以创造出原始而纯粹的作品。

(4)自由的 (图10)

抽象造型艺术极力摆脱形象的束缚，追求绝对的自由与即兴发挥，因而获致更广阔，也更纯粹的自由。在形式上可以不受任何约束，在内容上则可以做任何寄托，任意探索普遍性；在技巧及媒材的使用上十分自由，没有传统的羁绊。因此，抽象艺术的表达是艺术趋向更高层次的发展。

五、蕴含在形态中的性格

抽象造型的形态是有灵性、有性格、有神情的形态。外观的直线、折线、曲线及弧线等等的不同组合，形成形态各异，变化莫测的不同性格特点。有的玲珑剔透，有的气势磅礴，有的平易近人，有的光怪陆离。脱离了具体形象的形态，只剩下或点、或线、或面、或体的形式及其组织结构，其美感依然存在。它们是抽象的美的形式。抽象美是形式美的核心，人们对形式美和抽象美的喜爱是本能的。就像聆听音乐，《二泉映月》没有歌词的解说，人们都能随着旋律的跌宕，感受到那凄婉哀怨的悲情。抽象造型形态的言语就像没有歌词的音乐，所有人类共有的性情都可在抽象立体形态中找到对应与共鸣。

形态的性格大致可分为以下的类别。

1. 流畅	(图11)	2. 柔软	(图12)
3. 坚硬	(图13)	4. 安静	(图14)
5. 灵动	(图15)	6. 飘逸	(图16)
7. 灵巧	(图17)	8. 荒诞	(图18)
9. 怪异	(图19)	10. 刚毅	(图20)
11. 空灵	(图21)	12. 舒展	(图22)

图11 外国雕塑

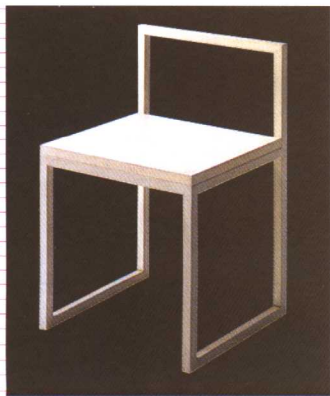

图14 外国家具设计

图12 韩国雕塑

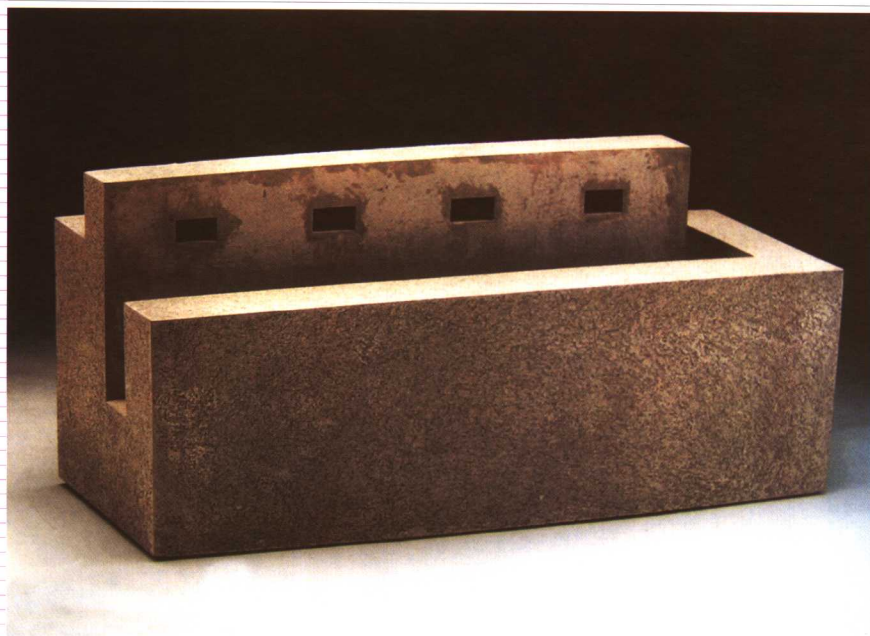

图 13 昂里克·梅斯特·埃斯特勒

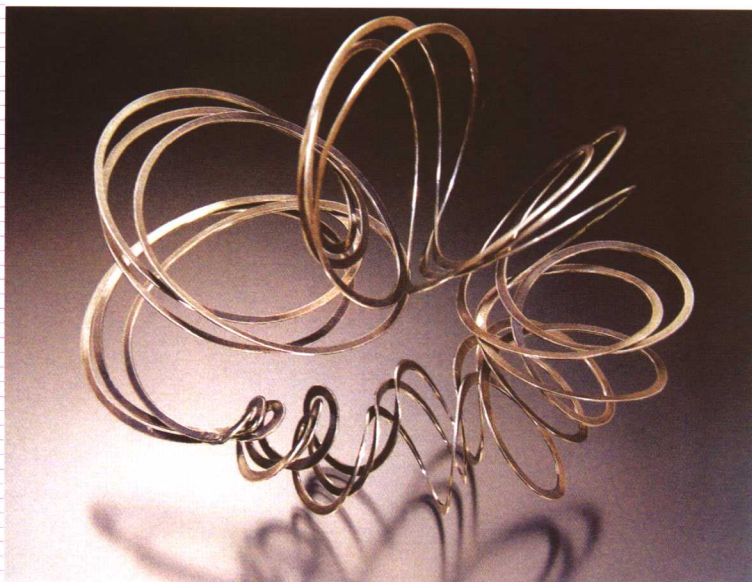

图 15 外国手饰设计

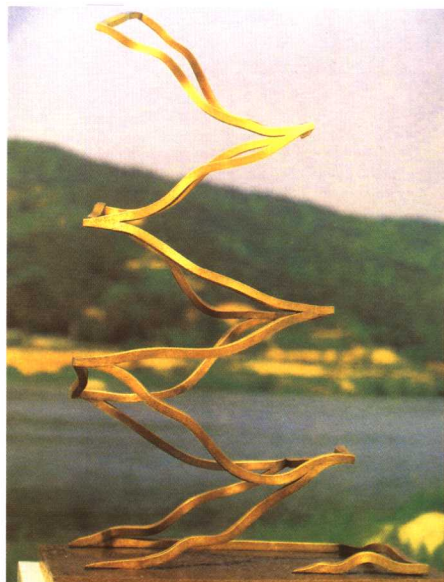

图 16 韩国雕塑

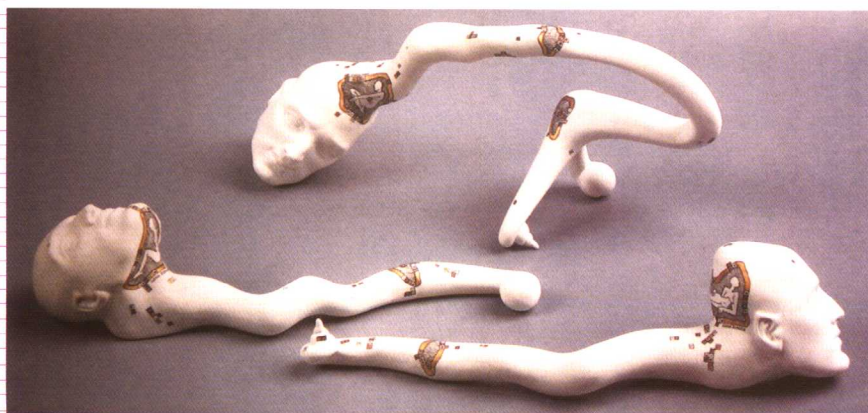

图 19 伊洛娜·洛姆莱

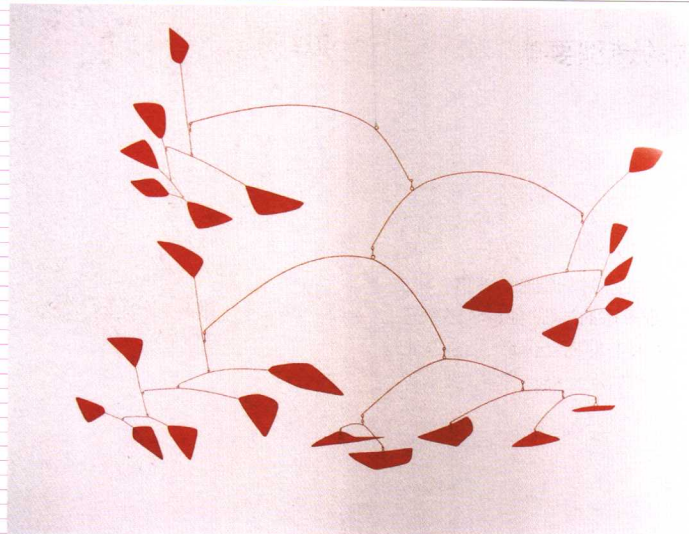

图 21 考尔德

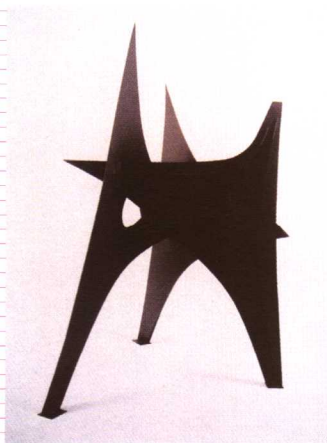

图 20 考尔德

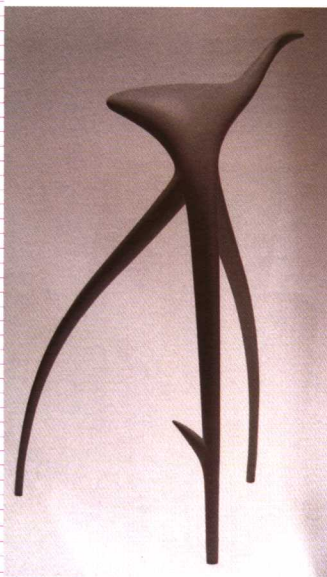

图 17 外国家具设计

图 22 外国玻璃艺术

图 18 达·利

第二章 感受形体——立体构成的造型要素

一、什么是立体构成

构成是近代发展起来的一个造型概念，是造型活动非常重要的方式。构成的意思有“造型”“组合”“形成”“拼装”“构造”之义，即从造型形态要素中抽取纯粹的视觉形态要素，加以研究，分解和组合构造。构成主要有平面构成、色彩构成、立体构成等三大构成。立体构成则是在三维空间中，把具有三维的形态要素，按照形式美的原则，进行组合、拼装、构造，从而创造一个符合艺术或设计意图的具有一定的审美品质和三维形态的过程。抽象性形态是立体构成不断研究和挖掘的领域。但是，立体构成也绝不是对自然形态的完全否定，而是从主体出发，以人的感知为中心，从自然的形态中提炼出基本形态、要素加以分解和重组，创造出有观念有美感的立体形态。

二、立体构成的造型要素

点、线、面、体和空间都是立体构成的基本造型元素。点、线、面是平面构成中的基本造型元素。但在三维空间中的点、线、面都是具有体积的，都是有形体感的空间形态。

1. 点

在三维的造型艺术中，往往不存在“点”作为艺术表现的独立性。立体的作品需要一定的体量，让观众感知，所以在作品中往往较小的立体形态成为一个点，而随着点的体量的增加，点的因素将消失，也可以说点的存在是相对的，一定体量的立体形态在较大的空间中成为了一个点，当我们走近这个“点”时，点则变成了体积（图1）。

就点本身的形而言，点本身的造型具有多种形态，点的概念是由“点”和其他物体的相对关系来确定的（图2）。

点在相对关系中扮演着两种角色——点和体。一个“小点”和一个“大点”放在一起时，“小点”成为点，“大点”成为体（图3）。

当“大点”与更大的物体或环境在一起时，“大点”也成为点（图4）。

点也可以说是单位体积占有空间最大的形体，这是因为点不具备方向性，它往往在无意间使观者的视觉包容了更大的空间（图5）。

点的有序排列往往使点失去了它的性格而变成线或面的感受（图6、图7）。

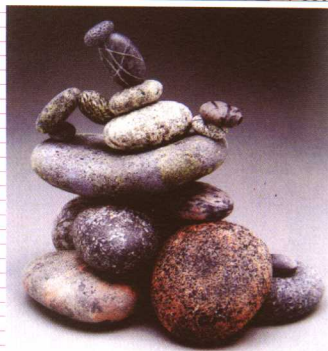

图1 外国陶艺

图4 布朗库西

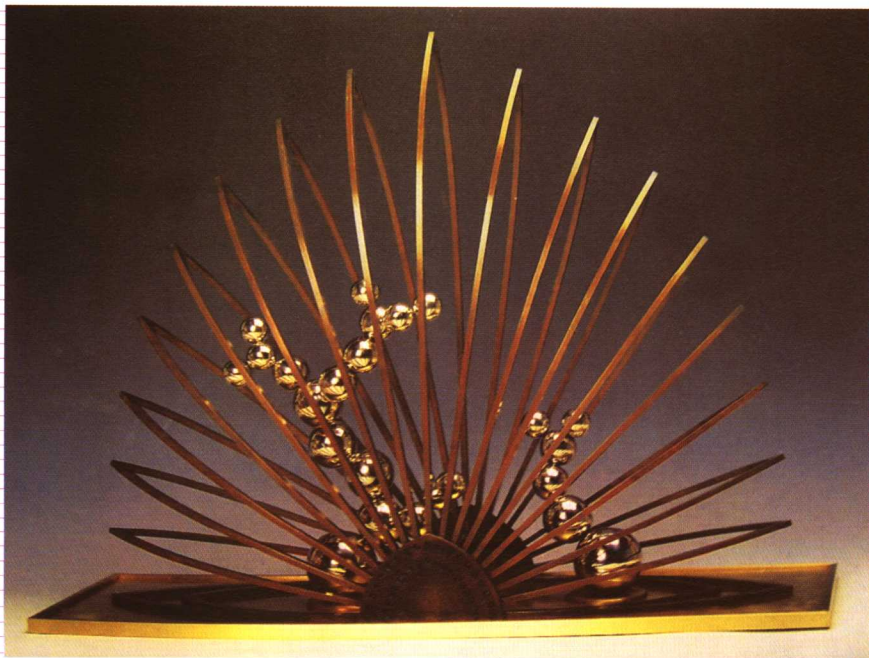

图2 韩国雕塑

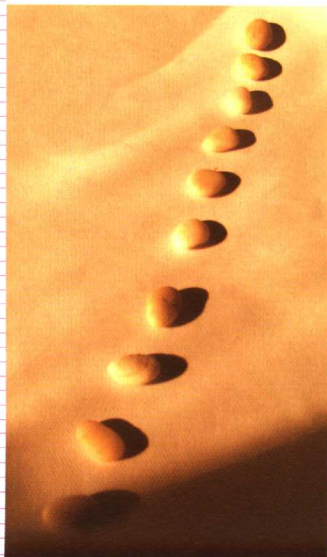

图6 天沐

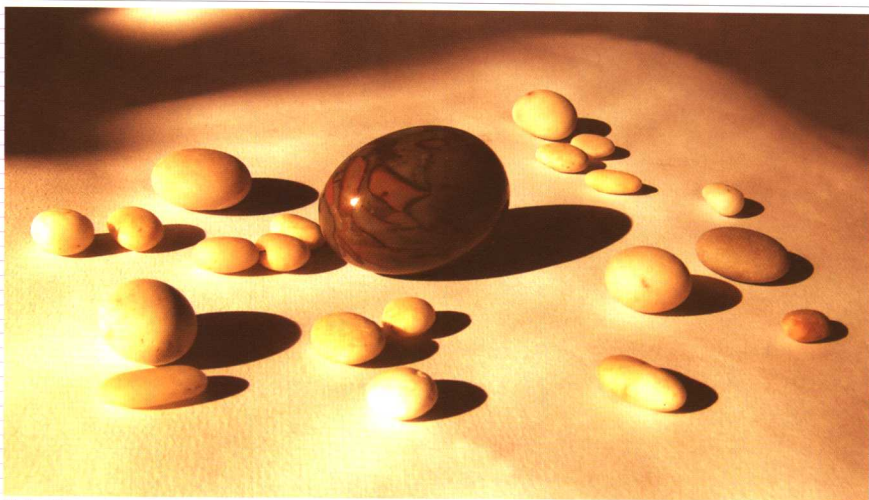

图3 天沐

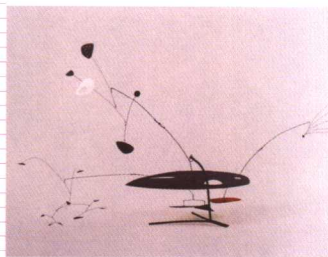

图8 考尔德

图5 外国雕塑

图7 天沐

图9 外国手饰设计

图12 外国雕塑

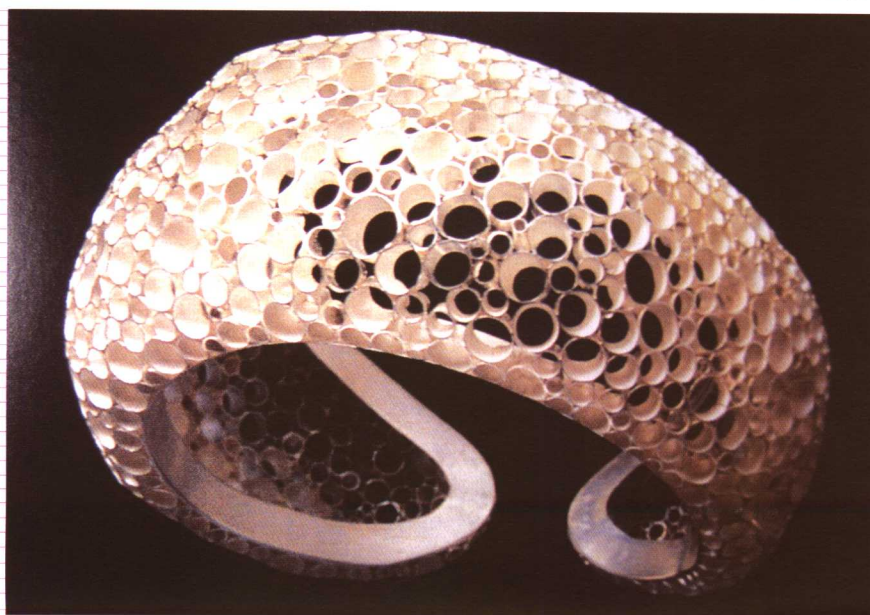

图10 外国手饰设计