

高等院校艺术专业教材

现代立体形态设计

XIANDAI LITI XINGTAI SHEJI

沈黎明 编著

XIANDAI LITI XINGTAI SHEJI

XIANDAI LITI XINGTAI SHEJI
XIANDAI LITI XINGTAI SHEJI

东华大学出版社

现代立体形态设计

XIANDAI LITI XINGTAI SHEJI

沈黎明 编著

东华大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

现代立体形态设计 / 沈黎明编著. — 上海: 东华大学出版社, 2004.3

ISBN 7-81038-735-9

I. 现... II. 沈... 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 (2003) 第 109364 号

责任编辑: 杜亚玲

封面设计: 沈 晟

现代立体形态设计

沈黎明 编著

2004 年 3 月第 1 版第 1 次印刷

东华大学出版社

出版

上海市延安西路 1882 号

邮政编码: 200051

上海新港信印刷有限公司

印刷

新华书店上海发行所

发行

开本: 889 × 1194 1/16 印张: 5

插页: 24

字数: 200 千字

印数: 4000

ISBN 7-81038-735-9/J · 59

定价: 32.00 元

常说艺术门类有相通之处。要使本门光大，非得借助远亲近邻、旁门左道之术。如：京剧艺术原起于江南昆曲，后进京北上，取评豫之调，含秦川之腔，方得以辉煌。凡戏迷票友无不知晓这生、旦、净、丑之演艺，西皮、二黄之韵律。20世纪60年代，破旧立新改为样板戏，又脍炙人口，人皆唱之。而今，日渐萧条，何以振兴，唯综艺荟粹，方不失为国粹。

表演艺术如此，表现艺术又何尝例外。“立体构成”本属现代艺术造型基础，20世纪初诞生于西方，原由一帮反叛传统之士，挥戈呐喊而起。包浩斯学院成立后，才设立这门学科体系。以抽象的思维方式感悟宇宙自然现象，探索形态美的未知与活力。然，随着视知觉的提高，人的求新变异本能天性和科学技术的发展，在而今的媒体信息时代，一些艺术学府已纷纷将“构成学”拓宽改造，融合了雕塑和装置艺术，综合了各类学科，使之迈出了这狭窄的低洼地带。与其说是造型基础课，不如说是艺术创造课。

我国引入这门课程已二十多年，就功效而论，充其量也只是现代艺术的敲门砖，艺术设计的基石，长期在纯形式语言之下惯性耕耘。就在这生厌乏味之时，后现代艺术、全球化的语境、多元价值共存的浪潮扑面而来，使我们在惊愕之余也带来了一线生机。原有的价值观、表达方式已完全错位难以负命，是固守往日精英模式，还是摒弃极端、拥抱兼容，这已是我们新一轮的课题。有一位艺术评论家说过：“艺术不是模仿世界，而是要说明或改造世界”。

为寻求一条新的途径，本书试图以构成的本质为基点，借助于现代艺术流派的发展轨迹，去向造型之外的天地拓展迈进。其目的是希望使初学者在学习这门课时，摆脱框架式被动学习的局面，采取积极主动的方式，从造型审美升华到装置观念，能海纳百川，神思千里地行使掌门人的权力。

本书在编写过程中，由于是教改的初次尝试，虽难以精全完美，但尽可能做到了深入浅出，通俗易懂。倘若能为之打开一扇心门，引出一条思路，那将是笔者的最大欣慰。书中的不少范例和图片都是近两年东华学子之劲作，他们勇于开拓，艰辛创作的精神使我至今难以忘怀。谨此机会，特向他们表示衷心感谢。

编著者

2003年8月于上海

作品提供：

陈雪	仇佳华	方乙	胡建珍	黄欣	解文婧	金璨璨	孔佳	李觅
梁暄茗	刘曦	卢茜	潘青	钱嘉平	曲淑君	沈雅然	宋戈	王斌琳
王银	吴柳露	徐子超	姚清翌	廖磊	宋雨龙	张建伟	赵洪海	白祯臻
费菲	高朝晖	哈申	韩璟	贾晓伟	刘燕	陆叶	倪晶晶	孙友丽
谭文佳	王晓冬	夏荟	袁婷萱	张蕾	张轶楠	张樱	郑石钰	朱晓叶
白曳帆	杜劲	高国平	赵小飒	窦婷婷	郑洁	王佳	陈夏艳	彭小莺
周恬怡	李桃瑞	卞晖	贾之曦	汪文佳	徐茹彦	胡伟	张鹭静	王茜
孙琴	王晨	田蕾	邹蓉	李松龄	顾达明	沈一	沈凌	顾豪琦
龚秋月	杨祺	沈湘	邹龙	冯洁	缪世航	陈晨	白新	张婷婷
唐佳贇	陈卓	曹黎平	薛东	胡娜	陈倩	张照霞	胡晓琼	凌华
王海岭	霍丹	戴晨	华雅婷	陆怡如	赵晶	刘航	沈健	张芳芳
郑名	孟珍	胡晓丽	赵林峰	陈路	彭丽莎	陶萧珏	刘婉玲	杨沙丽
钟林珍	王奕	杨超	王蔚然	陆剑	张一帆	蒋喜凤	朱琼芬	袁剑仙
李鑫	黄维	王琰	周玉淋	王晚	欧阳徽	张田田	朱悦如	翁尉颀
周瑜玮	张晓磊	王睿	杨锐	徐冬冰	刘春萌	席倩	高竹	张晶
沈晓怡	刘漪	徐慧艳	孟艳婷	徐颖	沈文婷	倪毓燕	吴珺	储艳雯
顾韵佳	何烨	胡俊晴	方燕	赵清清	臧映珺	蒋已晔	徐虹艳	张乔娜
戚引娟	戴敏莉	李菲	季文斌	季晓华	王侃	葛莹	陆子君	顾敏达

指导老师：沈黎明

特此对为本书提供图片的作者表示衷心的感谢。

第一章 立体形态概论 ————— 1

一、 立体构成的涵义

二、 立体构成的起源

1. 原始主义

2. 立体主义

3. 未来主义

4. 构成主义

5. 达达主义

6. 风格主义

第二章 立体形态概况 ————— 6

一、 现代构成雕塑

1. 超现实主义

2. 集合艺术

3. 抽象表现主义

4. 动态艺术

5. 波普艺术

6. 极少主义

7. 大地艺术

二、 后现代装置艺术

1. 贫困艺术

2. 女权主义

3. 装置艺术

4. 室内装置

5. 环境装置

6. 行为装置

第三章 立体形态基本元素 ————— 20

一、 形态的本质分类

1. 自然形态

2. 具象形态

3. 抽象形态

二、 形态的空间意识

1. 延伸性

2. 虚拟性

3. 半立体性

三、 形态的构成元素

1. 点的元素

2. 线的元素

3. 面的元素

第四章 立体形态材料构造 ————— 35

一、 立体形态材料加工

1. 破坏与解构

2. 组合与重建

3. 变形与扭曲

二、 立体形态制造工艺

1. 纸类材料

2. 泡塑材料

第一章 立体形态概论 ————— 1

- 一、 立体构成的涵义
- 二、 立体构成的起源
 - 1. 原始主义
 - 2. 立体主义
 - 3. 未来主义
 - 4. 构成主义
 - 5. 达达主义
 - 6. 风格主义

第二章 立体形态概况 ————— 6

- 一、 现代构成雕塑
 - 1. 超现实主义
 - 2. 集合艺术
 - 3. 抽象表现主义
 - 4. 动态艺术
 - 5. 波普艺术
 - 6. 极少主义
 - 7. 大地艺术
- 二、 后现代装置艺术
 - 1. 贫困艺术
 - 2. 女权主义
 - 3. 装置艺术
 - 4. 室内装置

5. 环境装置

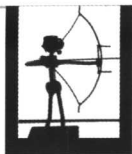
6. 行为装置

第三章 立体形态基本元素 ————— 20

- 一、 形态的本质分类
 - 1. 自然形态
 - 2. 具象形态
 - 3. 抽象形态
- 二、 形态的空间意识
 - 1. 延伸性
 - 2. 虚拟性
 - 3. 半立体性
- 三、 形态的构成元素
 - 1. 点的元素
 - 2. 线的元素
 - 3. 面的元素

第四章 立体形态材料构造 ————— 35

- 一、 立体形态材料加工
 - 1. 破坏与解构
 - 2. 组合与重建
 - 3. 变形与扭曲
- 二、 立体形态制造工艺
 - 1. 纸类材料
 - 2. 泡塑材料

第一章 立体形态概论

一、立体构成的涵义

立体构成是现代设计领域中一门基础造型课，也是一门艺术创作设计课。作为研究形态创造与造型设计的独立学科，如何才能尽快理解并掌握这门课程呢？首先，我们要明确它的实质内涵，才能做到行之有效。学习这门课程的重点，大致有以下五个方面：

1) 首先，它是以抽象的形式语言去表现社会现象和自然形态。在现代艺术美学中，这种构成的抽象美是传统艺术具象美的升华，是人类在总结了历史美术的发展规律基础上产生的，是时代变革、人的心理空间不断扩展所决定的新的思维方式，也是我们初次在领悟宇宙改造世界中的视觉革命。

2) 培养三维立体感觉，把握物体的体积量感。对各种形态的造型进行“简化”，以最简单的方式简化到几何形块中去，用立方体、圆锥体、球体、矩形体等形状来塑造实践。

3) 掌握立体形态中最基本的元素：点、线、面的造型手段。因为任何形体都可还原到点、线、面的构成中，并且从分割到组合或从组合到分割地去变化进行。既可表现形态造型实体，又可表现实体中的空洞虚体，还可表现与实体间隔的环境空间构成体。如果把整个一个街区看成是一个构成体，那么其中的建筑、雕塑、车辆、店面、绿化、灯牌等都可归纳到点、线、面的构成中去。

4) 运用综合材料，选择加工工艺，把握形态传递方式。立体构成的材料很多，往往在取用之前需要冷静地分析，才能燃烧起创作热情和有梦幻般地超前意识，同时在现实构造过程中还需具有应变能力。使用的材料一般有：纸、布、竹、木、泥、石、玻璃、塑料、金属等等。它们的强度、柔软度、韧性、张力、压缩力、可塑性、色彩都在考虑之中。除此之外，还可利用各种现成品和废品去创造表现各种形态造型。对于不同材料的加工工艺，也有不同的操作技能，如：折叠、刨削、锯锉、凿钻、切割、烧烫、拼贴、焊接、镶嵌、勾挂、拧绞等工艺，都需要去反复实践，从而培养我们的动手能力。

5) 从造型审美形式拓展到装置观念设计。学习立体构成这门课，最重要的难点，还是在构思的逻辑思维上，有探索精神的艺术设计者，他会在研究抽象造型构成的理论基础上，

图 1

继续大胆地去结合现代雕塑和装置艺术部分, 甚至还可以向造型之外更为广阔的领域渗透, 融进数学、力学、文学、哲学、宗教、戏剧、音乐、电影等各种门类之中。这就需要我们对现代艺术发展史的了解, 对生活知识多方面经验的积累和洞察社会现象的敏锐力, 想象力的充分发挥。应该说, 只有将立体构成拓展到更为广阔的天地中去, 才能解放我们的思想, 使这门课不仅仅是一种训练抽象思维表达能力的课, 更可以是提高我们解读识别当代视觉文化的试金石。

二、立体构成的起源

几乎所有美术专业的学生都知道, “立体构成”这门课程起源于1919年, 是德国包浩斯学院在创办后确立的。其教学核心旨在把学生从传统的美学意识中解放出来, 代之以非具象形态和抽象性的思维, 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、克利·费宁格、蒙克、莫霍利等艺术家。包浩斯就是通过他的同仁抽象派先驱们所发表的卓越文献和达达主义思想来进行教学传播的, 并且成为国际性的学术探讨发展中心, 因此, 对现代艺术的起源了解也就十分必要。20世纪初, 在印象派画家塞尚的方块风格和高更的原始主义神秘感召之下, 一批反叛之士拉开了现代艺术的序幕。他们纷纷阐述自己的艺术观点, 并强调个人内心世界联想, 颠倒时序和空间, 形成了一股现代意识潮流。其中最初的艺术流派是: 原始主义, 立体主义, 未来主义, 结构主义, 达达主义和风格主义。

图 2

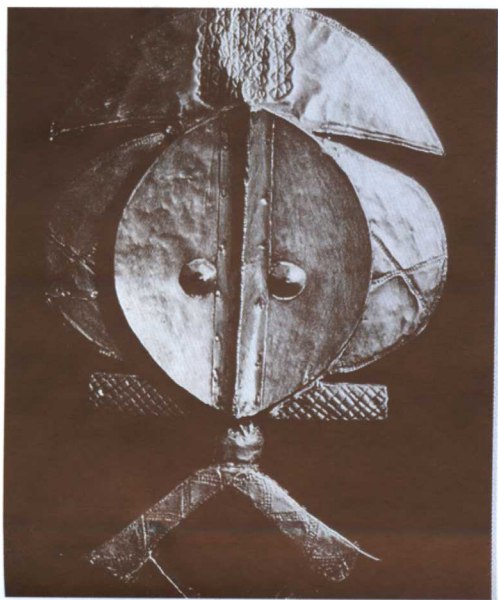

图 3

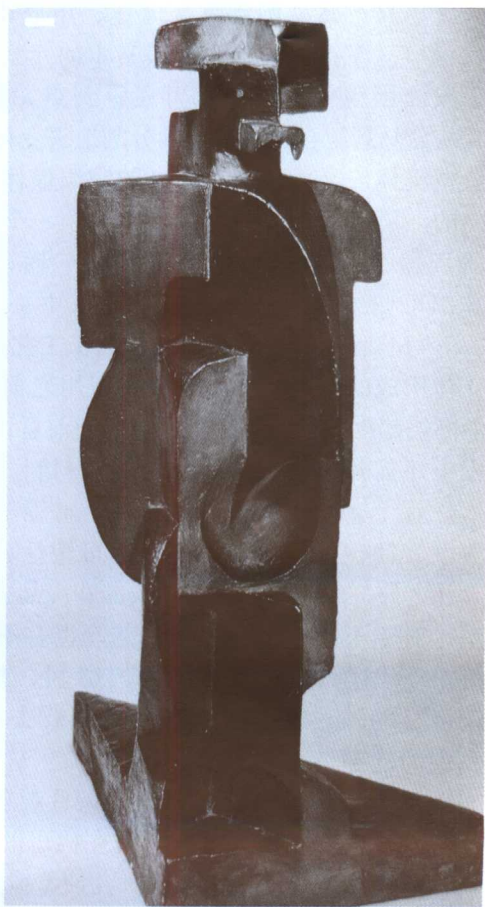

图 4

1. **原始主义** (Primitivism) 它是现代艺术反对传统艺术的最先借用手段。在原始艺术中的图腾、生命意识、生殖崇拜都是以单纯的形象, 简洁夸张的符号出现。同时, 也给人一种神秘感和野趣。这与传统雕塑中真实体积的模拟、细腻逼真的造型比例, 形成了鲜明的对照 (图1~4)。

布朗库西 (Bran Cusi, 1876—1957) 是最早对传统雕塑革新朝逆向转化的一位先驱者。他的《吻》(图5) 就是摆脱了真实体积的模拟, 简化了表面凹凸, 归整到一个长方体的造型中去, 给人一种隔世之感。

2. **立体主义** (cubism) 毕加索 (Picasso, 1881—1973) 是创始人之一, 也是20世纪初最引人注目的艺术家。为寻求立体造型语言, 他试图从非洲木雕、原始艺术中吸取并采用几何形体简单的表现法, 用拾来的材料拼凑装配对象。《乐器》(图6) 是他最早期1914年的构成雕塑。用木头和金属片拼贴、装配成乐器, 以点、线、面构成的形式, 表现雕塑的空间和抽象图式。

阿基本科 (Archipenko, 1887—1964) 同是立体主义的元老, 他早在1911年就在巴黎开设了自己的雕塑学校。在他的作品中运用了几何结构的手法, 并在人物的造型上打开透空, 使“雕塑及空间所环绕的实体”这一历史性的概念颠倒过来了。《行走的女人》(图7) 中, 雕塑的人物变成了一系列被实体的外轮廓所限定的透空形状。阿基本科采用立体主义原则, 把拼贴技术用到雕塑上, 为雕塑构成做出了新的开端。

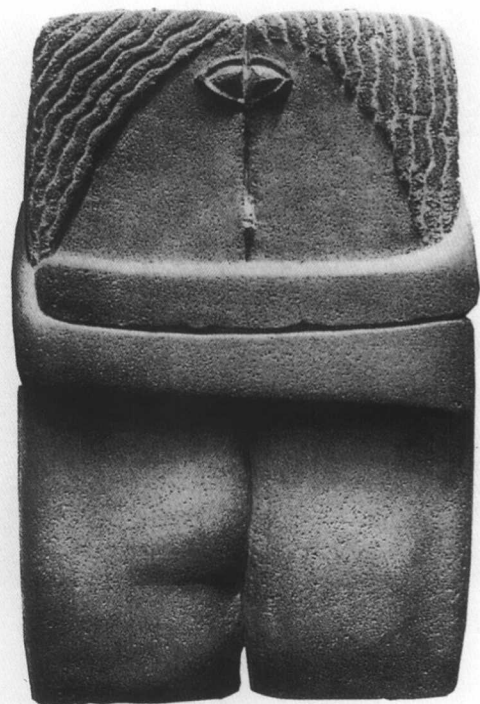

图5

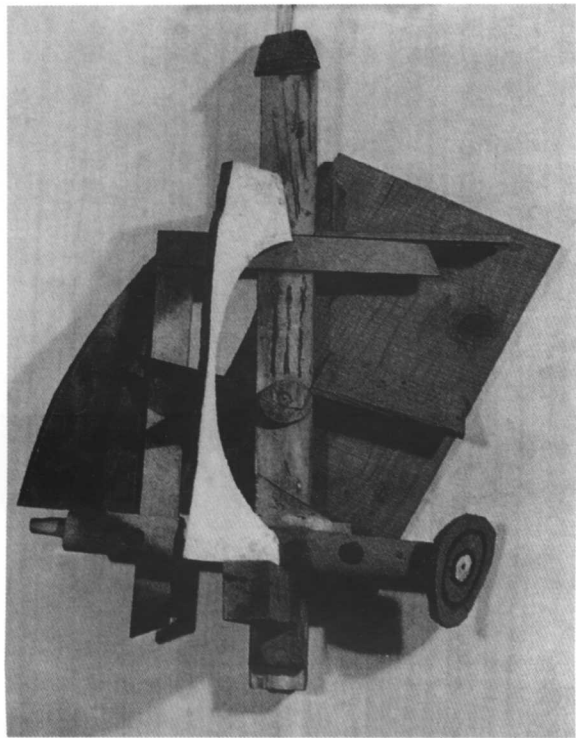

图6

图7

图 8

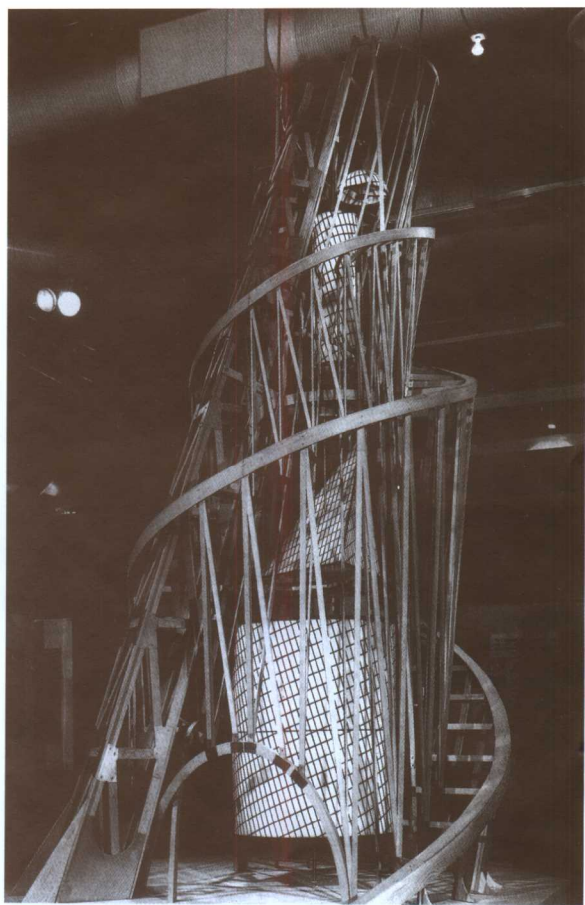

图 9

3. **未来主义** (futurism) 在立体主义开始的同时在意大利米兰也形成了未来主义。他们赞美机械世界，而且在革命和战争中看到社会的理性，探索机械化、现代工业技术以及速度的运动美。

雕塑家波丘尼 (Boccioni, 1882—1916) 在他的短促生涯里，创造了未来主义的雕塑风格。他强调运动的价值，把任何物体做任何变形，或者以破碎的形式处理。《空间中一个瓶子的发展》(图 8) 通过空间分析，瓶子被解体、打碎、散开，并和环境中的基座成为一体，碎面的卷曲、组合处在三度空间之中。

4. **构成主义** (construction) 是从立体主义拼贴样式转化成点、线、面三度空间的抽象构成形式的。

奠基者塔特林 (Tatlin, 1895—1956) 的作品《第三国际纪念碑》(图 9) 是以金属的直线与曲线螺旋式的构成框架，成一个角度倾斜、环绕着玻璃圆柱、方块和锥体，实质上也是个建筑。它预示了一年一次的彻底革命。另一位构成主义先驱者是罗德琴科 (Rodchekd, 1891—1956)，他的作品《悬吊的构成》(图 10) 是一个鸟窝式的圆环交叉构成。在流动空气中，圆环缓缓的活动，这是第一件把运动引进构成雕塑中的作品。

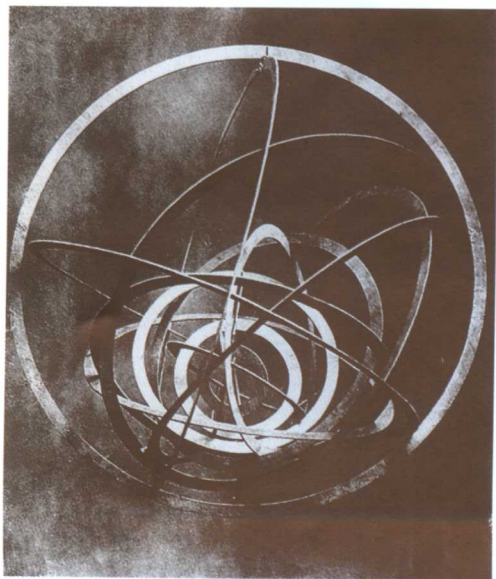

图 10

5. **达达主义** (dadaism) 在第一次世界大战期间, 一种新的幻想及歇斯底里的疯狂出现在瑞士苏黎世。叫嚣要荡平整个欧洲的传统与现世的文化。这种无政府主义的破坏形式和富于想象力的幽默思想就是以他们批判的眼光重新审视传统的艺术经典、现存的秩序、社会的准则和审美的概念。

其中一位像幽灵一样影响着几乎整个20世纪艺术的达达主义艺术家, 马塞尔·杜尚 (Marcel Duchamp, 1887—1968) 他在构成雕塑上的两项重要革新, 一是活动雕塑, 二是现成品, 为现代雕塑艺术带来了新的生机。《泉》(图11) 是他在1917年从一家专营卫生设备商店里买来的白瓷小便池。他把它倒置过来并署名“R. Mutt”作为艺术品送交展览, 后来成为尽人皆知的作品。泉的意义在于向传统艺术观念挑战, 向艺术家的自我意识挑战, 向艺术的自身状态、批评标准及观众的心理挑战。从此, 现成品也成为艺术中的一员了。《车轮》(图12) 是杜尚用“废弃品”表现的一项机械运动雕塑。轮子是现成的, 凳子也是现成的, 固定在一起, 可以转动。从这两件作品上, 给我们的启示是, 观念和意义优先于造型的形式。艺术可以存在于“手工和审美趣味”之外。通过环境、观念和和行为等转换, 那就是艺术家的意图。相比之下, 达达主义的精神要比立体主义、构成主义等前卫得多。

6. **风格主义** (Destijl) 对包浩斯学院构成课也有影响的还有荷兰的风格主义)。蒙德里安 (Mondrian, 1872—1944) 与凡·杜斯堡 (Van Doesburg, 1883—1931) 是风格派中最有影响的理论家。他们强调艺术的抽象和简化以数学式的结构反对传统艺术形式, 并且将构成的理论引入到设计中来 (图13)。

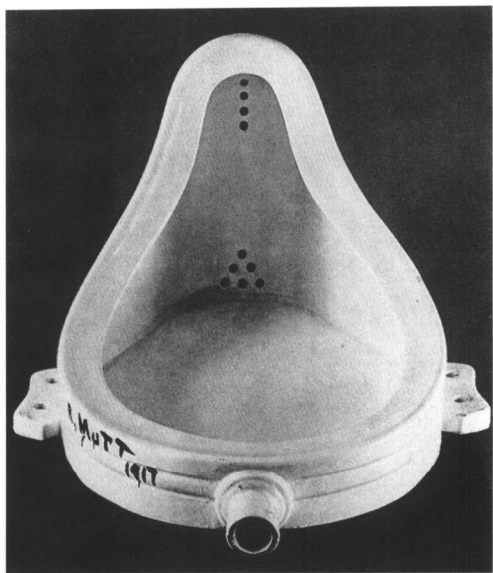
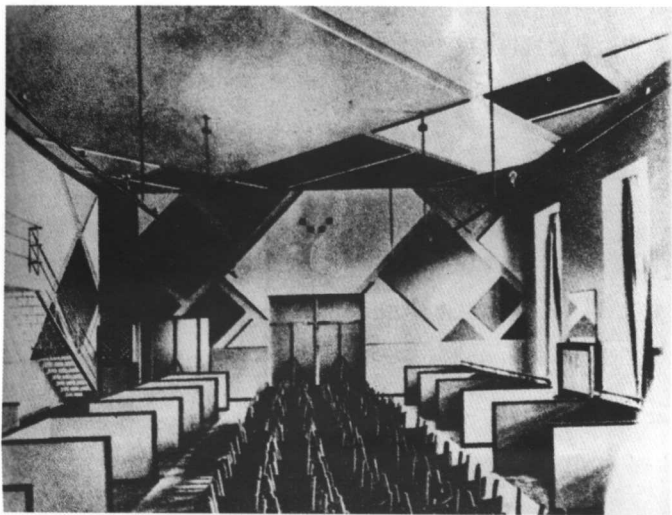

图 11

图 12

图 13

第二章 立体形态概况

一、现代构成雕塑

1. 超现实主义 (Superrealism) 二战之后, 现代雕塑中
超现实主义就像是黑暗之后的黎明曙光, 引亮了艺术界。众
多的艺术家憧憬着神秘的诗歌、梦中的世界和弗洛伊德的潜意
识境界。这些作品的特征大致是没有五官表情, 朦胧状态和骨
架式的构成。毕加索在这个时期受超现实主义的影响, 唤起了
对废弃金属雕塑的兴趣。《公牛头》(图 14) 是用废弃的自行车
把和自行车座垫组合而成的一件作品, 表现出一种原始的粗犷
之美和一种幽默的情趣。另一件作品《花园中的妇女》(图 15)
用废铁、铜片和铁丝焊接而成。植物的形体和女人人体交融一起
使冰冷的金属材料变成了生命的旋律。毕加索的朋友冈查列兹
(Gonzalez, 1876—1942), 他的作品《仙人掌人》(图 16) 是
通过幻想表现出美妙的人情味的作品, 具有一种粗犷的原始美。

图 14

图 15

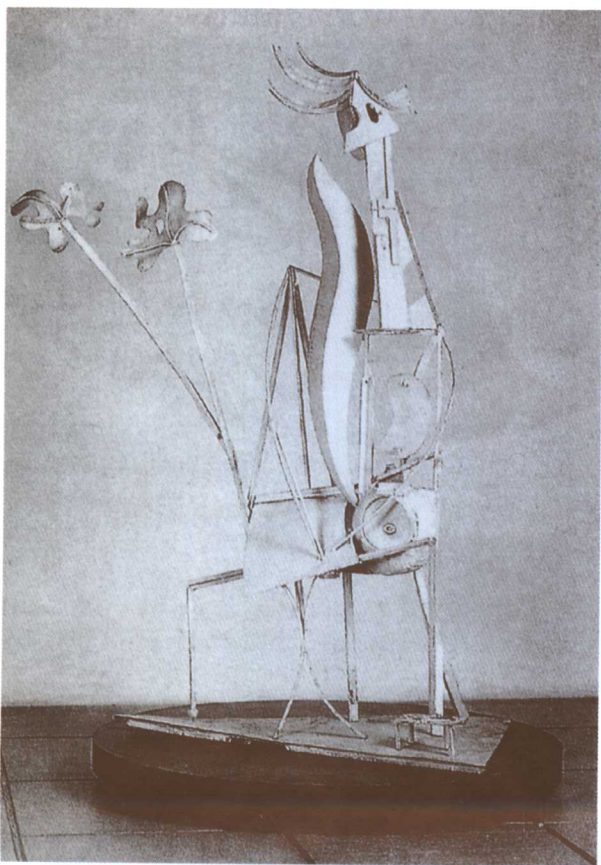

图 16

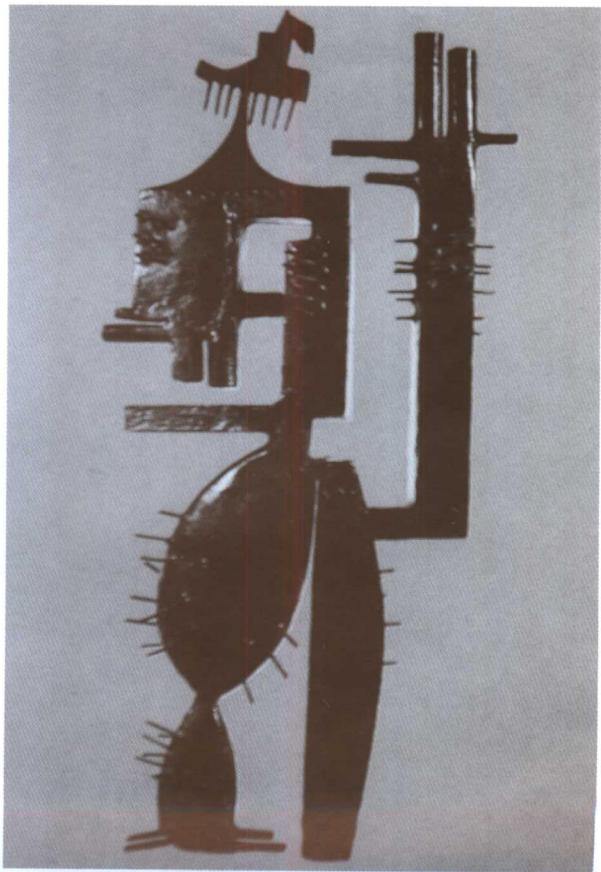

图 17

图 18

另一位超现实主义大师贾戈梅蒂 (Giacometti, 1901—1966) 在他早期的作品中有一种与布朗库西原始艺术精神上的联系。作品《两口子》(图 17) 这件似原始图腾的作品表现了两性的象征。在简化的造型中神形突出, 点状的符号表现出手的动作, 女性的乳房和性的大眼, 具有幽默的色彩。《站立的人》(图 18) 是他在二战之后成熟期的作品。骨架式的人物构成, 看起来瘦长, 没有五官的表情, 也分不清行动方向, 就像是地平线处逆着阳光站立的人。纤细、脆弱的身躯像是纳粹集中营中的难民。然而, 这种人物造型却是一种新的视觉与直觉的对话关系。受布朗库西、毕加索和超现实主义的影响, 英国雕塑家亨利·摩尔 (Henri Moore) 在二战之后名声大造起来。他的作品不具备任何意义, 是靠艺术形式来体现自身的魅力, 将古典造型转化为原始艺术造型, 融合了立体主义、抽象主义构成和超现实主义的朦胧状态。他的艺术风格变化过程是: 形体夸张——增加减少——结构的体量——弹性拓扑变化——挖孔打洞——寻求空间——裂变 (图 19~21)。

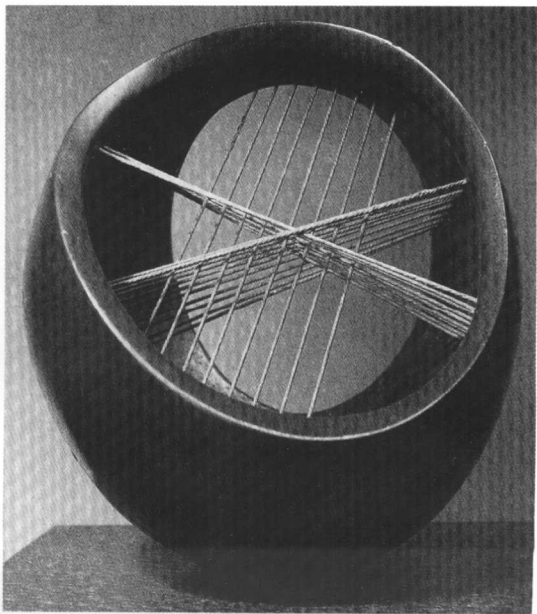

图 19

图 20

图 21

2. **集合艺术 (Assemblage)** 美国的构成雕塑、废品雕塑在 20 世纪 50 年代起成为主要方向。评论家们把这种用现成品和废旧的材料,通过组合装配而成三维作品,称为集合艺术。戴维·史密斯 (David Smith, 1906—1965) 是这一代人中最有独创性的雕塑家。在他创作的《立方》(图 22) 系列中,用集合构成形式将正方、长方、圆柱等形体焊接在一起,构成具有建筑形式趣味,在气势上追求的是体量感。鲁本·奈基尔 (Reuben Naki) 是给人印象深刻的雕塑家。在《洗劫卢克瑞斯》(图 23) 这件构成作品中,他用了大块的斜板和弯板,把这些安装在排列复杂的金属管架上,产生一种抽象形状的强烈穿插效果。罗伯特·雅各布森 (Robert Jacobsen) 也是一个构成雕塑家。他使用一种粗糙的焊接技术,把力量 and 形式的清晰性结合成一体。作品《情性机器》(图 24) 体现了机械的审美形式和有力的几何构成。

图 22

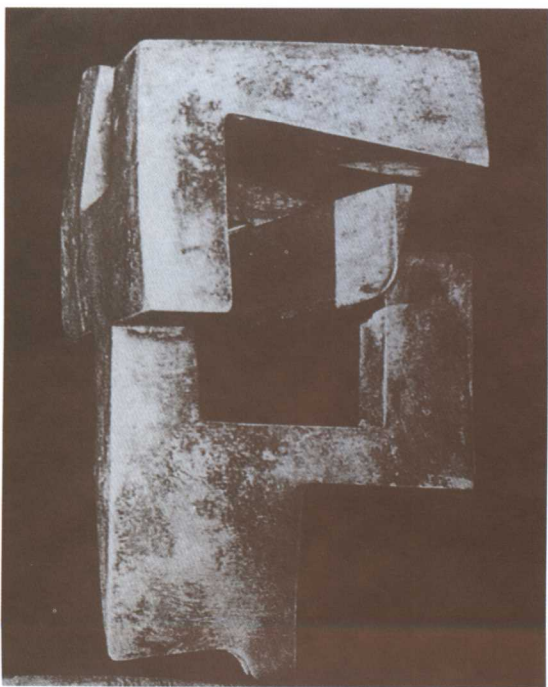
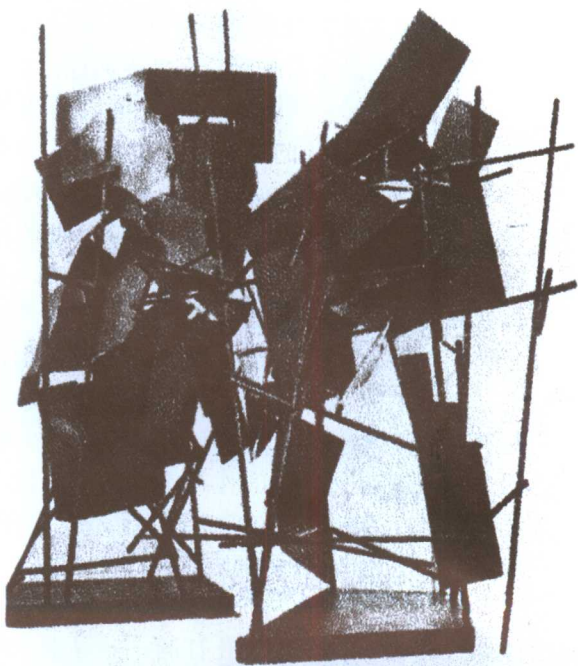

图 23

使用废旧日常用品材料、集合艺术的另一位代表人物是女雕塑家路易斯·内维尔森 (Louise Nevelson, 1900—1988)。作品《神圣的潮流》(图 25) 是以废弃的栏杆模具、旧家具连接叠加在一起组成新的形象, 展示的是过去时代的回音, 难以忘怀的记忆。这件作品将形式和形态作为切入点, 强调了那种不可捉摸的力量。她将超现实主义的情绪联想和立体主义的形式美感结合在一起。她的另外一件构成作品《通透的地平线》(图 26) 选用了铝、钢和丙烯材料, 是非常美观的户外环境艺术作品。

3. 抽象表现主义 (Abstract Expression) 取用战后废弃的金属材料雕塑造型的另一流派是抽象表现主义, 代表人物塞扎尔·巴尔契尼 (Cesar Baldaccini, 1921—1998)。他创作的作品《挤压》(图 27) 使用巨大的油压机将两部金属汽车挤压成彩色的团块物体, 通过点、线、面的基本形态, 表现的是作者内心的汹涌澎湃情绪。这同中国书法绘画中的狂草、泼墨是一样的道理。抽象的艺术在美国 20 世纪 60 年代已成为文化的主流。艺术评论家肯定了这种纯形式美的价值并称之为“前卫艺术”。

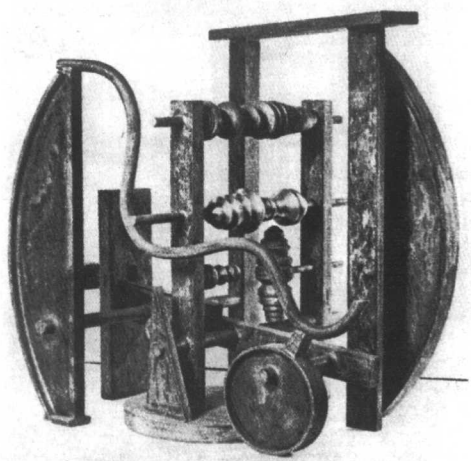

图 24

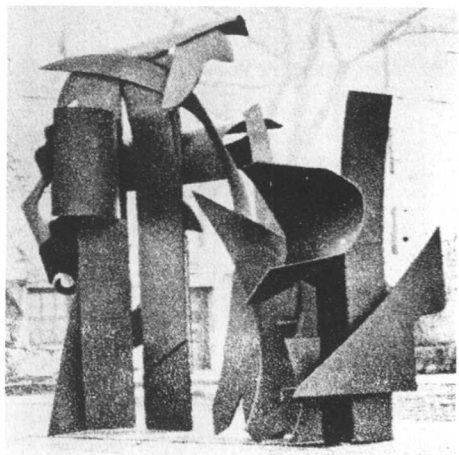

图 26

图 25

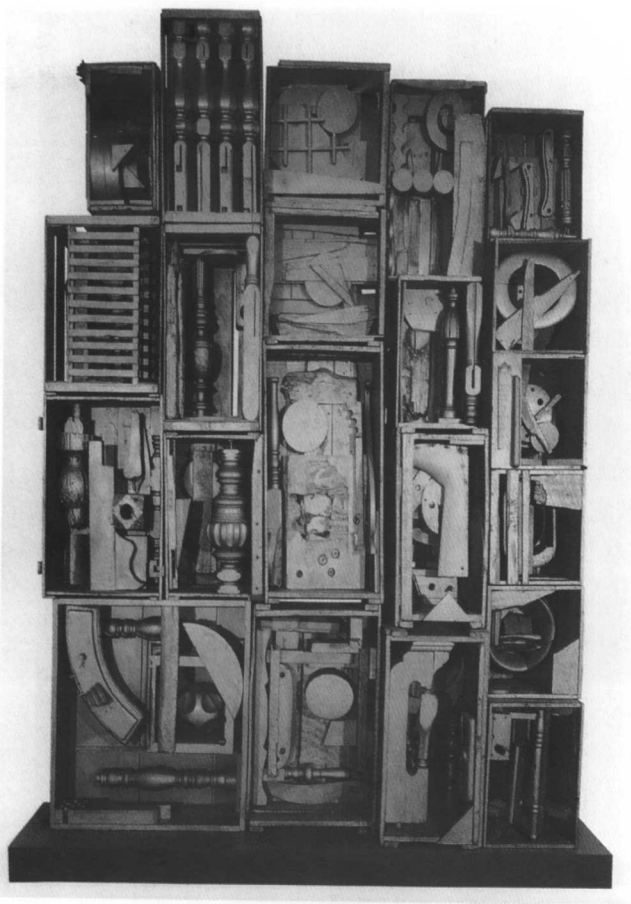

图 27

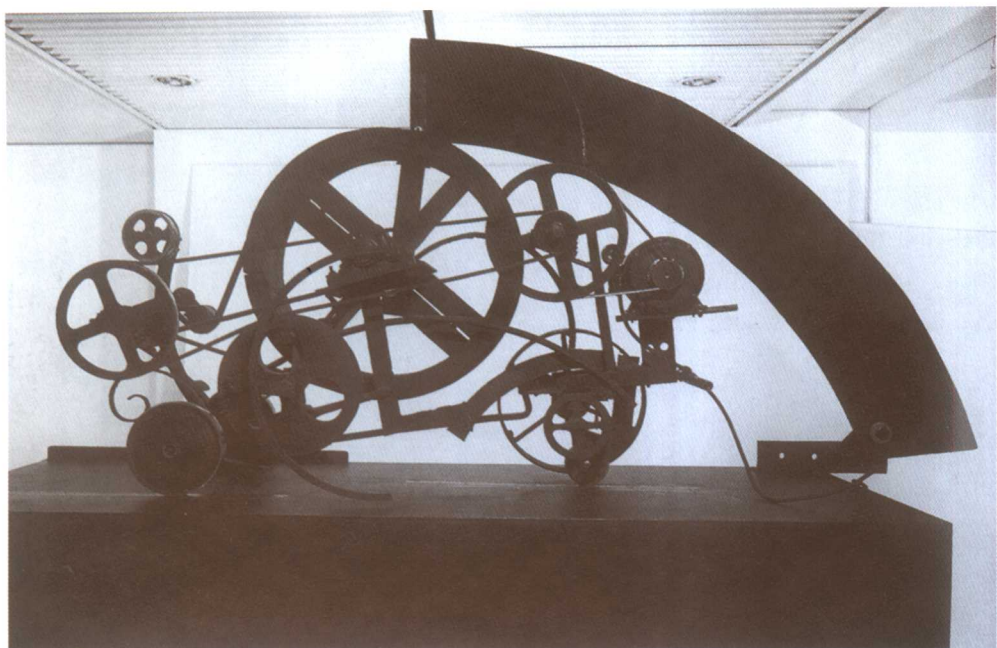

图 28

4. **动态艺术** (Kinetie Art) 作为工业时代的回应，在金属构成雕塑的大潮中，动态雕塑也是其中一员。他们追溯继承 40 年前的未来主义、机械美学。对新的工业文明、速度、空间、材料和运动形式注入了新的生命力。不仅使用风力、磁力，还通过光的变化，表现构成抽象的作品。让·坦盖利（Jean Tinguely, 1925—1991）的作品《纺》（图 28）通过大小齿轮转动节奏试图将工业混乱状况和机器的疯狂提炼出来。科技的进步也促使了艺术的变化。当时的美国文化界完全沉浸在文化转移的喜悦之中。废旧材料结合新的创作形式和加工技术，给人们带来了新的视觉感受。

5. **波普艺术** (Pop Art) 由于抽象艺术的文化垄断已成为新的权威，针对这种抽象中的“自我”概念，波普艺术诞生了。波普艺术认为艺术应该反映社会现实，是流行的、商业的文化。因此，“复制”的概念就成了核心，让人们联想到杜尚现成品的使用。20 世纪 60 年代中期开始，美国艺术家们把日常生活中的“现成品”按模样放大，如：一个啤酒罐、一把锄头或一支口红放在公共环境之中。阿伦·琼斯（Allen Jones），他的复制女人体的作品《舞者》（图 29），通过面的转折，形成实体与空间的构成来作为家具台子的结构，研讨的是人的物化问题。波普艺术与达达艺术的这种亲近关系也被称作为“新达达主义”。

图 29

