

周雅铭 冯守哲 主编

“十二五”全国高等院校艺术设计专业规划教材

立体构成

周雅铭 秦扬 黄俊 编著

辽宁科学技术出版社

LIAONING SCIENCE AND TECHNOLOGY PUBLISHING HOUSE

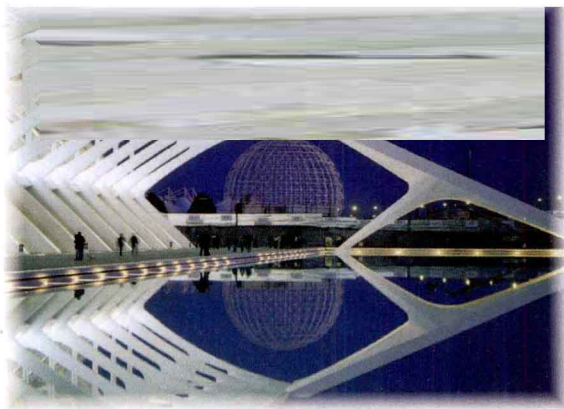
• “十二五”全国高等院校艺术设计专业规划教材 •

周雅铭 冯守哲 主编

立 体 构 成

LITIGOUCHENG

周雅铭 秦 扬 黄 俊 编著

辽宁科学技术出版社
沈阳

“十二五”全国高等院校艺术设计专业规划教材

编 委 会

主 编 周雅铭 冯守哲

副主编 林景扬 郑翔云 罗祎义

编 委 刘杰敏 王忠家 庄子平 李 卓 彭 珊

刘光明 唐 宁 宋丹心 罗 雪 彭 玮

田 亮 黄 俊 秦 扬 初月明 岳占君

曹 英 洪 琼 李晓丹 张华丽 赵 宁

王 蓉 王海亮

图书在版编目(CIP)数据

立体构成 / 周雅铭, 秦扬, 黄俊编著. — 沈阳: 辽宁科学技术出版社, 2011.9

“十二五”全国高等院校艺术设计专业规划教材

ISBN 978-7-5381-6155-7

I. ①立… II. ①周…②秦…③黄… 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(2011)第058116号

出版发行: 辽宁科学技术出版社

(地址: 沈阳市和平区十一纬路29号 邮编: 110003)

印 刷 者: 沈阳天择彩色广告印刷有限公司

经 销 者: 各地新华书店

幅面尺寸: 185mm × 260mm

印 张: 10

字 数: 210千字

出版时间: 2011年9月第1版

印刷时间: 2011年9月第1次印刷

责任编辑: 郭 健 闻 通

装帧设计: 沈阳·守哲设计机构
冯守哲+曹英

责任校对: 刘 庶

书 号: ISBN 978-7-5381-6155-7

定 价: 45.00元

联系电话: 024-23284740

邮购热线: 024-23284502

http: //www.lnkj.com.cn

本书网址: www.lnkj.cn/uri.sh/6155

原 书 缺 页

原 书 缺 页

第一章 立体构成的形态概论

第一节 立体构成的概念与特征

第二节 立体构成的历史发展

第三节 立体构成中的雕塑形态

立体构成是一门研究形态创造与造型设计的独立学科。所涉及的学科涵盖建筑设计、室内设计、工业造型、雕塑、广告等。除在平面上塑造形象与空间感的图案及绘画艺术外，其他各类造型艺术都应划为立体艺术与立体造型设计的范畴。

立体构成的特点都是以实体占有空间、限定空间，并与空间一同构成新的环境、新的视觉产物。由此，人们也给了它们一个最摩登的称谓：“空间艺术”（图1-1）。

立体构成是属于现代设计领域中的基础造

型课，也是一门艺术创作设计的必修课。在立体造型中，首先需要明确一个概念，即形态与形状的区别。平面造型中我们称平面的形为形状，这个形状是物象的外轮廓。

在立体造型中，形状是指立体物在某一距离、角度、环境条件下所呈现的外貌，而形态是指立体物的整个外貌。即形状是形态的诸多面向中的一个面向，形态则是诸多形状构成的统和体。形态是立体造型全方位的印象，是形与神的统一。在立体构成中，对形态的把握是至关重要的。

图1-1 空间艺术

第一节 立体构成的概念与特征

立体构成是研究在三维空间中如何将立体造型要素按照一定的原则组合成赋予个性的美的立体形态的一门学科。

立体构成是以一定的材料，以视觉为基础，以力学为依据，将造型要素按照一定的构成原则组合成美好的形体。也就是说，立体构

成是三维度的实体形态与空间形态的构成。结构上要符合力学的要求，材料也影响和丰富形式语言的表达，立体构成是用厚度来塑造形态，它是制作出来的。同时，立体构成离不开材料、工艺、力学、美学，是艺术与科学相结合的体现（图1-2）。

图1-2 空间形态

整个立体构成的过程是一个分割到组合或组合到分割的过程。任何形态都可以还原到点、线、面，而点、线、面又可以组合成任何形态。对立体构成的探求，还包括对材料形、色、质等心理效能的探求和材料强度的探求以及加工工艺等物理效能的探求。

立体构成是对实际的空间和形体之间的关系进行研究和探讨的过程。空间的范围决定了人类活动和生存的世界，而空间却又受占据空间的形体的限制，艺术家要在空间里表述自己的设想，自然要创造空间里的形体。

立体构成中形态与形状有着本质的区别，

物体中的某个形状仅是形态的无数面向中的一个面向的外廓，而形态是由无数形状构成的一个综合体。

立体构成正是将二维平面形象地引入三维立体空间的构成表现，二者既有联系又有区别。联系的是：它们都是一种艺术训练，引导了解造型观念，训练抽象构成能力，培养审美观，接受严格的纪律训练；区别的是：立体构成是三纬度的实体形态与空间形态的构成。结构上要符合力学的要求，材料也影响和丰富形式语言的表达。立体是用厚度来塑造形态，它是制作出来的（图1-3）。

图1-3 点、线、面立体形态

第二节 立体构成的历史发展

“立体构成”作为一门课程最早起源于1919年，是德国包豪斯学院在创办后确立的。其构成理论是美学教育史上的一座丰碑。包豪斯构成理论教育的成功在于它的教育思想、教育审美产生了极大的凝聚力，吸引了许多在艺术上卓有建树的大师加盟，形成了一批卓越的艺术教师队伍，使包豪斯充满了活力和生气。其中有康定斯基、克利、费宁格、蒙克、莫霍里等艺术家。包豪斯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，并成为国际性的学术探讨发展中心，而立体构成更是在包豪斯的成就中锦上添花，体现得更为集中、典型。例如阿尔巴斯在“纸造型”、“纸切割造型”，莫霍里·纳吉在体积空间、结构等方面的研究非常深入，取得了令人折服的成就。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。

1. 原始主义

原始主义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的。同时，也带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。布朗库西（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1-4）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。

图1-4 《吻》雕塑 / 布朗库西 / 罗马尼亚

2. 立体主义

毕加索（1881—1973）是立体主义创始人之一，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。阿基本科（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了过来。《行走的女人》（图1-5）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，为雕塑构成作出了良好的、新的开端。

3. 未来主义

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（1882—1916）在他的短暂生涯中，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1-6）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。

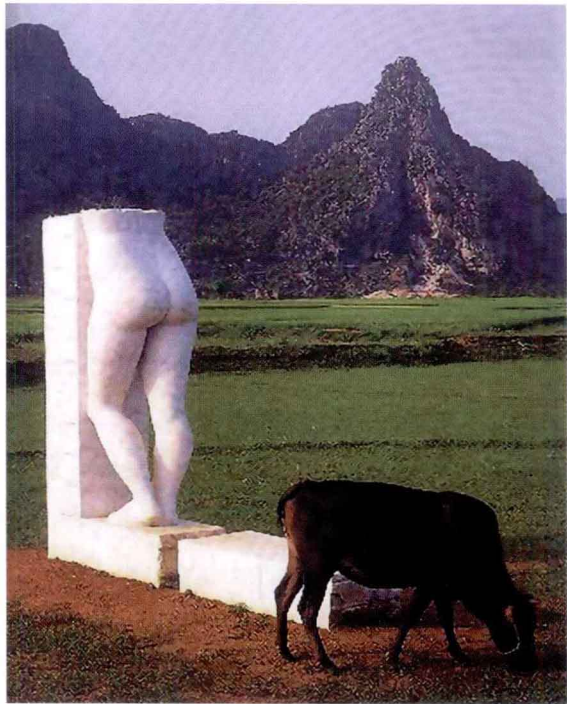

图1-5 《行走的女人》雕塑 / 阿基本科 / 乌克兰

图1-6 《空间中一个瓶子的发展》雕塑 / 波丘尼 / 意大利

4. 构成主义

构成主义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（1895—1956）的作品《第三国际纪念碑》（图1-7）是以金属为材质的直线与曲线螺旋式的构成框架，形成一个角度倾斜，环绕着玻璃圆柱、方块和锥体的形体，实质上也是个建筑。

5. 达达主义

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（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，如《泉》（图1-8）。

6. 风格主义

对包豪斯学院构成课有影响的还有荷兰的风格主义。在造型的表现上，包豪斯构成的主要表现形式体现出荷兰风格派的主张。“一切作品都要尽量简化为最简单的几何图形，如立方体、圆锥体、球体、长方体，或是正方形、三角形、圆形、长方形等进行实践，这种以几何形体构建的结构具有理性的逻辑思维，加上

图1-7 《第三国际纪念碑》雕塑 / 塔特林 / 俄罗斯

图1-8 《泉》雕塑 / 马塞尔·杜尚 / 法国

标准化的色彩，使人容易学习抽象造型，并掌握其规律、原理，进而通过不同的设计将其体现出来”。蒙德里安（1872—1944）（图1-9）与凡·杜斯堡（1883—1931）是风格派中最有影响的理论家（图1-10、图1-11）。

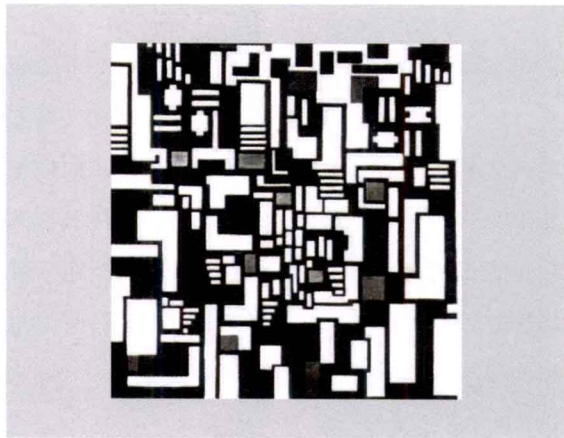

图1-10 凡·杜斯堡作品

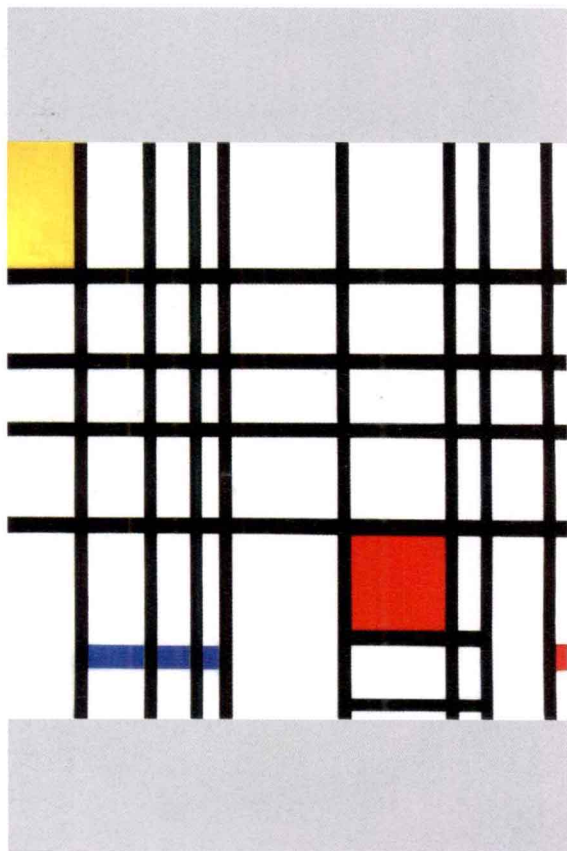

图1-9 蒙德里安作品

图1-11 凡·杜斯堡作品

第三节 立体构成中的雕塑形态

综观20世纪西方美术创作的基本倾向,出现了表现、抽象和象征三种趋势。现代派艺术家多重视感性和主观内在的精神表现,用感觉代替观察,运用综合、抽象和半抽象代替具象,不再表现客观存在的形,而努力追求发掘自我心灵的形,否定艺术的功利性,认为艺术只是有意味的形式。现代艺术是传统艺术发展的必然,也是现代社会在艺术家精神上反映的产物。而立体构成中造型形态的表现从某种程度上满足了艺术家对形式的追求,这种创造在雕塑作品中得到了充分的证实。

1. 超现实主义

第二次世界大战之后,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(图1-12)。

另一位超现实主义大师贾戈梅蒂(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(图1-13、图1-14)。

雕塑家亨利·摩尔在第二次世界大战之后名声大造起来。他的作品不具备任何意义,而

图1-12 毕加索作品

图1-13 贾戈梅蒂作品

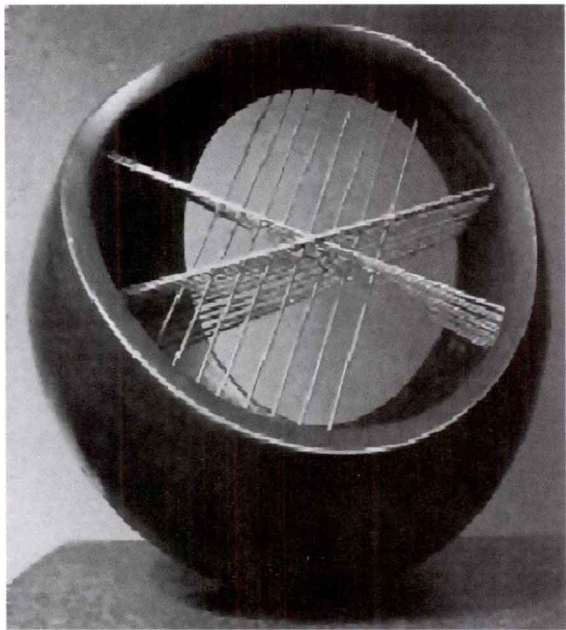

图1-14 贾戈梅蒂作品

是依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（图1-15～图1-18）。

2. 集合艺术

美国的构成雕塑、废品雕塑在20世纪50年代起就已成为主要方向。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。集合艺术又称“拼合艺术”，为后现代主义艺术流派，出现在20世纪50年代，属于粘贴和物体艺术。它是把身边能发现或捡拾的消费文明的废物、机器的残片凑合在一起，成为立体作品的一种艺术，且是

达达理念的另一种呈现形式，也是大量生产物资过剩时代的表现。集合艺术对环境艺术的产生起了很大的作用。戴维·史密斯（1906—1965）是这一代人中最具独创性的雕塑家（图1-19）。

罗伯特·雅各布森也是一个构成雕塑家。他使用一种粗糙的焊接技术，把力量和形式的清晰性结合成一体。

3. 抽象表现主义

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，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1-20），代表人物塞扎尔·巴尔契尼。

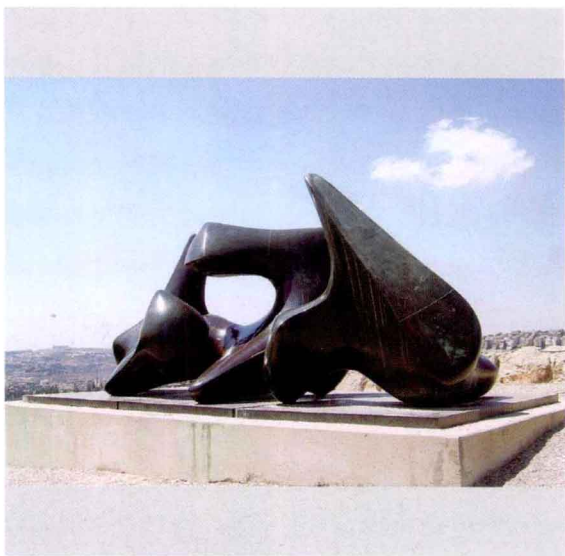

图1-15 亨利·摩尔作品

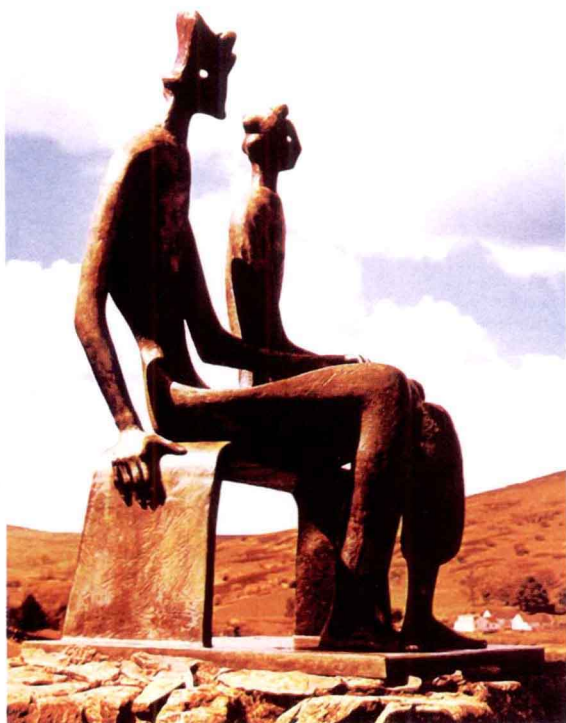

图1-16 亨利·摩尔作品

图1-18 亨利·摩尔作品

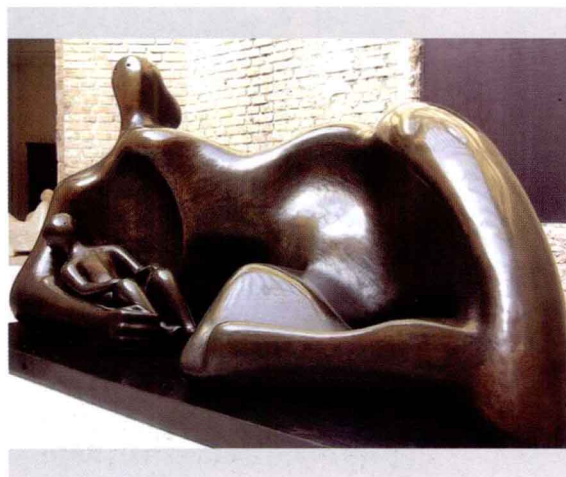

图1-17 亨利·摩尔作品

图1-19 戴维·史密斯作品

图1-20 塞扎尔·巴尔契尼作品

4. 动态艺术

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。为新的工业文明、速度、空间、材料和运动形式注入了新的生命力。代表人物让·坦盖利（1925—1991）的作品（图1-21、图1-22）。

5. 波普艺术

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，美国艺术家们就把日常生活中的“现成品”按模样放大，例如，一个啤酒罐、一把锄头或一支口红放在

公共环境之中。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1-23、图1-24）。

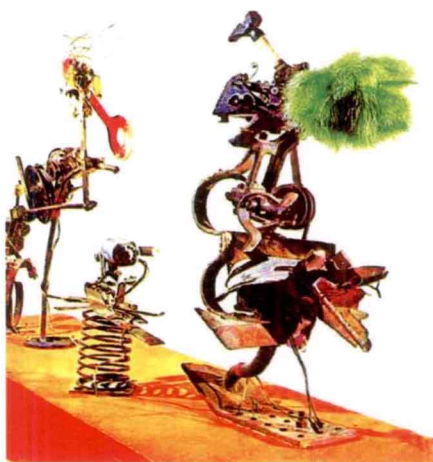

图1-21 让·坦盖利作品

图1-22 让·坦盖利作品