

LITIGUENING

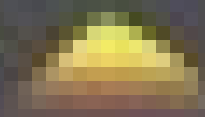
主 编 朱永忠 熊 丹

[illegible]

北京出版集团公司
北京出版社

金瓶梅詞話

金瓶梅詞話

金瓶梅詞話

金瓶梅詞話

创 新 系 列 教 材
高 职 高 专 艺 术 设 计 类 “ 十 二 五 ” 规 划 教 材

立体构成

LITIGOUCHENG

主 编 朱永忠 熊 丹

副主编 杨金虎 田 丰 衣会彪
王美林 李 洋

北京出版集团公司
北 京 出 版 社

编委:

刘彩红 魏国超 王庆茂 刘 琼 冯志强 刘明明 刘 洋 苏 陆

图书在版编目(CIP)数据

立体构成/朱永忠,熊丹主编.—北京:北京出版社,
2010.7

(创新系列教材)

ISBN 978-7-200-08321-7

I. ①立… II. ①朱…②熊… III. ①立体—构图(美术)—高等学校—教材 IV. ①J061

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第140832号

立体构成 朱永忠 熊 丹 主编

出版发行:北京出版集团公司 北京出版社

地 址:北京北三环中路6号 邮政编码:100120

制版印刷:北京航科印刷有限责任公司

开 本:787×1092 1/16

印 张:6.75

版 次:2010年7月第1版

印 次:2012年3月第3次印刷

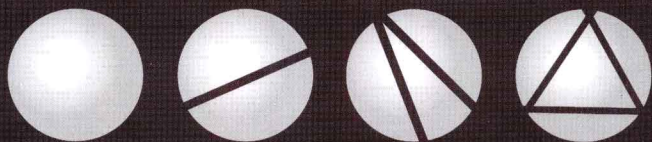
书 号:ISBN 978-7-200-08321-7/J·544

定 价:39.80元

质监电话:010—58572393 010—87177755

总序

Preface

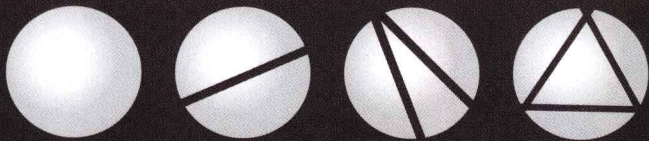

20世纪90年代末期以来,中国现代产业迅速崛起,在现代产业大量需求设计人才的市场驱动下,我国各大院校实行了扩招政策,艺术设计教育迅速膨胀。迄今为止,几乎所有的高校都开设了艺术设计专业,艺术类专业已经成为最热门的专业之一。中国已经发展成为世界上最大的艺术设计教育大国。

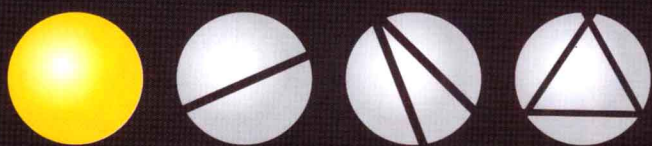
近年,社会的快速发展和知识的快速更新为现代艺术设计教育理论的发展提供了新的平台,通过借鉴西方现代艺术设计教育的科学方法,建立起了一种全新的与现实生活紧密结合的艺术设计教育方式。同时,中国各大艺术设计教育院校在教育教学方面提出了“拓宽基础、淡化专业”的改革思路,而创新性、知识性、前瞻性成为设计教材发展的必然。

本套系列丛书应新时期的高校教育发展需求,以培养创新意识、掌握设计基础规律和设计新理念为基础原则,以全面详实的系统性理论与经典图例结合为基本编写方法;通过由简入繁的实训实践练习和创造性思维方法教学,培养学生严谨、科学的思维意识与灵活的设计方法;通过全面详实的理论知识与有效实用的设计方法教学,使学生掌握设计基本原理与动手制作技巧,并引导其进行体验与实践,开拓艺术与设计的新语言;通过审美判断力训练,引导学生对设计文化和风格的综合性分析与思考的能力。希望这套教材的出版,能为我国艺术设计专业创新型人才的培养发挥应有的作用,也期待各位专家、学者和社会各界不吝赐教。

目录 Contents

001	第一章 立体构成概述	037	第五章 立体造型的构成法
002	1.1 立体构成的起源及概念	038	5.1 构成法则
004	1.2 立体构成的特性	042	5.2 立体构成的构成形式与构成结构
007	1.3 立体构成的意义	044	5.3 半立体
008	1.4 立体构成的学习方法	053	5.4 线立体形态的构成方法
		062	5.5 面立体形态的构成方法
011	第二章 立体构成的造型要素	072	5.6 块体立体形态的构成方法
012	2.1 立体构成的造型要素	078	5.7 综合构成
013	2.2 立体构成的形态要素		
		081	第六章 立体构成与应用
017	第三章 立体构成的材料与加工	082	6.1 立体构成与商业设计
018	3.1 材料的种类	090	6.2 立体构成与产品设计
019	3.2 常见的材料	092	6.3 立体构成与雕塑艺术
021	3.3 材料的加工方法	094	6.4 立体构成与空间环境设计
		097	参考文献
027	第四章 立体构成的视觉心理		
028	4.1 量感		
031	4.2 空间感		
034	4.3 肌理感		
036	4.4 视错觉		

第一章 立体构成概论

- › 立体构成的起源及概念
- › 立体构成的特性
- › 立体构成的意义
- › 立体构成的学习方法

1.1 立体构成的起源及概念

002

立体构成

LITIGOUCHENG

人们生活在三维的空间和形态环境中，从人类自身到整个宇宙，都是三维形态，与二维空间相比，三维空间与人更加息息相关，具备三维立体的空间观念和掌握三维造型的基本原理知识是非常必要的。而立体构成是由二维平面形象进入到三维立体空间的构成表现，是继平面构成和色彩构成的又一造型构成。

在现代设计史上，构成教育是以德国包豪斯学院开设“三大构成”为起点，包豪斯构成理

论及其教育体系具有特殊的时代意义，构成教育二十世纪八十年代开始引入我国，成为我国艺术院校通用的基础课程，应用范围涉及商业广告设计、建筑设计、室内设计、工业设计、雕塑设计等设计行业。

立体构成不追求具体的使用功能，而是单纯的将各种素材作为构成元素进行造型训练，是理性与感性的结合，立体构成是艺术设计的基础，旨在培养学生在三维空间中的观察能力、分析能力、造型能力及想象力。并在实践过程中，提高动手制作能力，为专业设计打下坚实的基础。

立体构成是以一定的材料和视觉为基础，以力学为依据，将造型要素按照一定的构成法则组合成有个性的美的立体形态的学科，它在现代设计领域中属于基础造型课。

图1-1 城市建筑中极具美感的立体形态

图1-2 雕塑设计造型的抽象理性美感

图1-3 大自然中的立体构成

为了深刻的理解立体形态的特性，有必要了解以下几方面的知识：

1.1.1 形态

立体构成中形态与形状有着本质的区别，平面的形态是物象的外轮廓和态势，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和态势。形状是形态的诸多面向中的一个面向，形态则是诸多形状全方位的统和印象，包含有形的态势，是形与神的统一。

1.1.2 空间

立体构成中的空间是具有长度、宽度、深度的客观真实的三度空间，而平面构成中的空间是在二维平面创造的虚幻空间，它具有的三维深度是主观虚无的，立体构成中的形体从各个角度看都能呈现不同的立体形态。

图1-4 造型设计、材料工艺、功能形式与环境巧妙结合的景观形象

1.1.3 立体

立体造型要素中的点、线、面、体与平面构成中的点、线、面、体要素有实质上的不同，立体造型要素是占据三度空间且具有量感的实体。

1.1.4 材料工艺

立体构成造型中不仅对形、色、质进行探讨，还研究材料、加工工艺及其视觉心理等方面的内容。

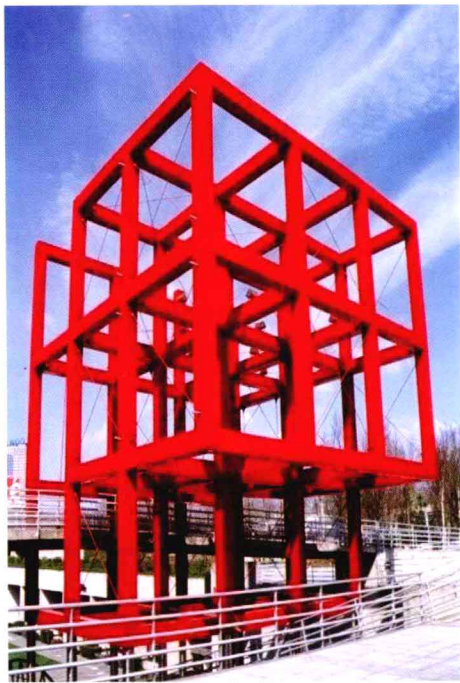

图1-5 优美的造型是和合理稳固的结构、坚实耐用的材料、科学高超的工艺技术等因素分不开的，是理性与感性的完美结合

1.2 立体构成的特性

立体构成的特点是以实体占有空间、限定空间、并与空间共同构成新的环境，运用分解重构的方法对材料加工创造出新的立体形态，因此，立体构成也称为空间构成。

1.2.1 构成性

立体构成的创作素材都来源于对自然对象的分解而获得造型元素，通过形象思维和逻辑思维科学的分析，按形式美的法则将其重构，通过这种分解重构最终创造出新的形态。

图1-6 造型要素依据重复的数理结构构成,使造型整体变化而统一

图1-7 废弃材料的分解重构,产生新的形态

1.2.2 抽象理性

立体形态的构成是理性与感性的完美结合，造型表现以抽象理性为主。在练习实践中多以抽象形和几何形为基本素材。

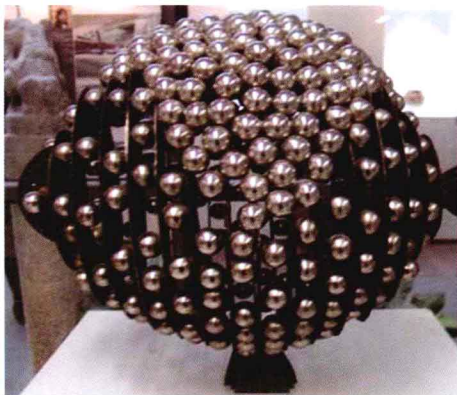

图1-8 运用重复构成方式对原有元素重构，形成一种秩序美

图1-9 运用渐变构成形式的抽象造型，具有理性美感

1.2.3 综合性

立体构成的本质是三维度的实体形态与空间形态的构成，立体的构成表现主要以形态的厚度来塑造，制作时需综合材料、工艺、力学、美学等方面的知识，是艺术与科学相结合的体现。

图1-10 PVC管材有序的排列产生理性美感

图1-11 木质材料和精巧雕刻的造型

图1-12 蓬皮杜艺术中心在创意构思和材料工艺各方面都是立体构成特性的典范

1.3 立体构成的意义

立体构成是实践性很强的一门课程，通过对立体构成的基本知识的学习和分解重构等构成方法的训练，使学生掌握立体造型的基本规律和方法，提高造型力、表现力、创造力及审美意识，扩展我们的设计思想和设计理念，为以后立体形态的设计打下坚实的基础，给创作提供更广阔的空间。

图1-13 立体构成对立体空间造型的思维能力和表现能力的提高都有积极的作用

图1-14 立体构成的练习是为了能更好地为今后的专业学习奠定基础，雕塑、建筑、包装、展示等等三维表现艺术，都需要立体构成的练习来培养空间造型能力

1.4 立体构成的学习方法

1.4.1 向自然学习，关注生活

美丽的大自然以它独有的魅力吸引着人们的视线，每一种物象都有它各自的形态、结构、色彩、质地，这些事物都可以作为设计元素，生活中熟知的事物作为设计元素将会更贴近生活，更易被大众所接受，作为设计者要有一双善于发现美的眼睛，养成随时发现和记录素材的好习惯，久而久之，这些资料将成为设计灵感的源泉，丰富设计创作的题材和语言。

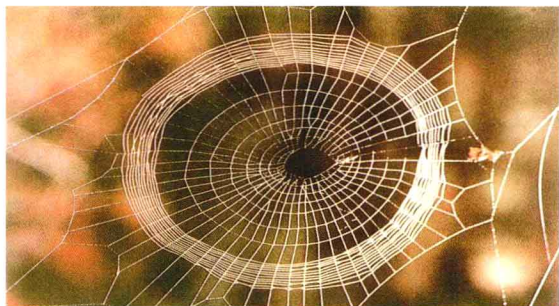

图1-16

图1-17

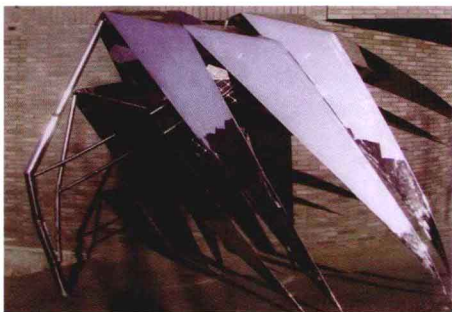

图1-15对生活中的竹叶观察后，将其外形作为造型元素创作的立体构成作品

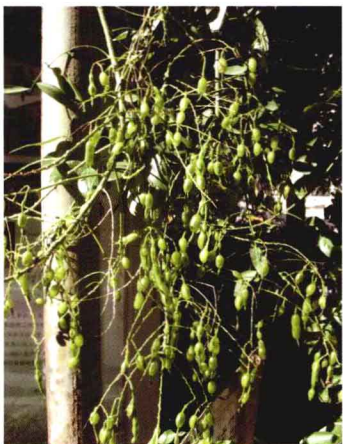

图1-18

图1-19

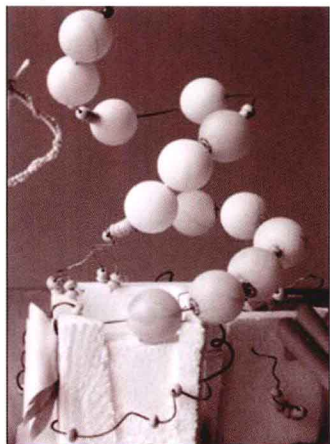

图1-20

大自然中的蜘蛛所织的网(图16-17)和植物所结的小果实(图18-19)都是点状形态，将它们的形态和构成形式分析提炼，创作的立体构成(1-20)

1.4.2 向大师学习，借鉴经验

平时多看相关书籍，多看优秀作品，借鉴前人的经验，吸取精华，从中领悟设计的精髓，多问几个为什么，用分析的态度去感受、研究，大胆想象、突破思维定式，勇于创新。

图1-21 雏菊椅 阿尔比尼·埃格 棕榈树干架子，白藤编织，海绵橡胶座垫，透明轻盈，构造舒适富有弹性

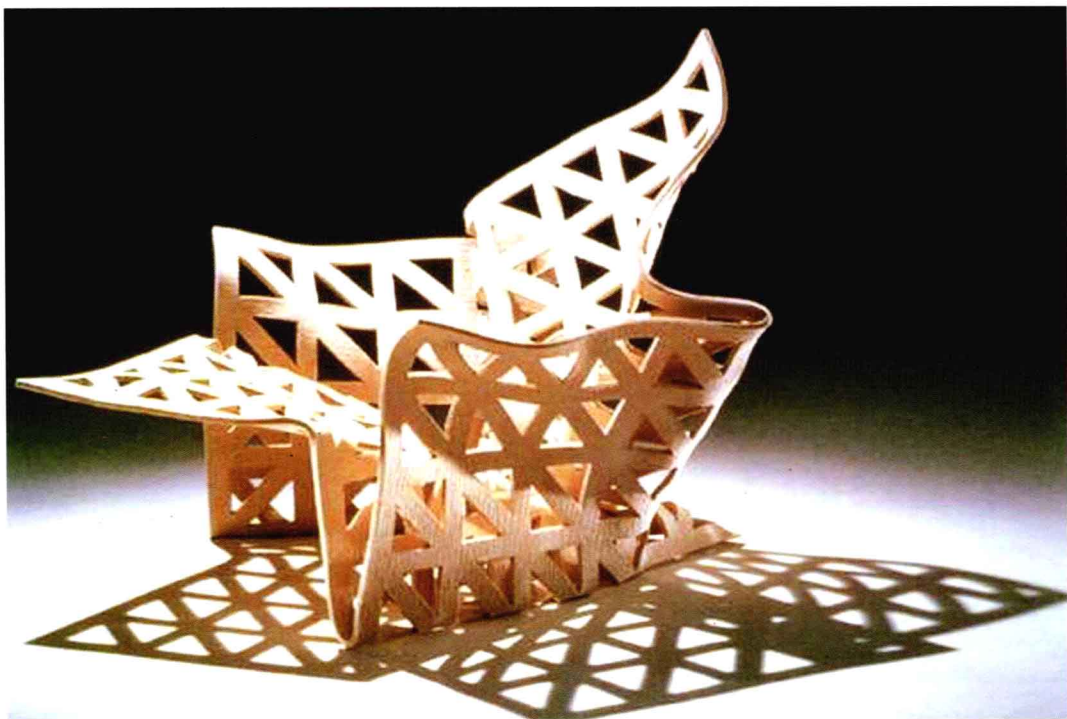

图1-22 富有丹麦家具设计风格的木制休闲椅

1.4.3 改变视点，寻找灵感

我们通常观看周边事物，都以平视的状态去看，由于常见和具象特征明显而感到普通，而当变换一下视点、视角，甚至视野，多角度不等距离地观看时，就会发现奇特的视觉形态，从而引发个人创造的灵感。

图1-23 自然界中的树身的起伏，由于个人的视角不同，可以看做是具象的某个事物，也可以看做是某种抽象的造型

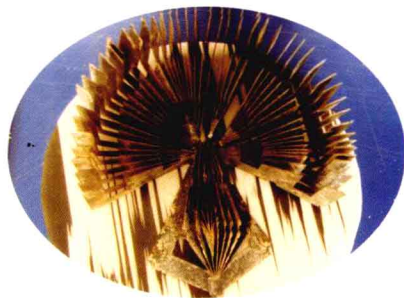

图1-24 改变视角，俯视已有的立体构成作品，会产生与原来立体构成不一样的一种视觉形态

图1-25 在建筑物中仰视外部的景观，建筑物顶部结构也是一种构成

图1-26 通过对人物的运动形象观察，作者注意到的是运动的抽象动态，而放弃了它本身的形象

第二章 立体构成的造型要素

- › 立体构成的造型要素
- › 立体构成的形态要素