

立体构成

THREE-DIMENSIONAL COMPOSITION

梁富新 姜蓓美 张雪玲 周冠男 / 主编
张嘉铭 / 编著

- ※ 如何做——基础知识-教学实例-课后练习，构筑完整的知识体系
- ※ 附加值——大师作品赏析、学生案例分析、网络实例解读，为读者提供多层次信息
- ※ 告诉你——“构成”是一种态度，构成思维为大胆取舍、假设提供了依据

中国青年出版社
CHINA YOUTH PRESS

立体构成

THREE-
DIMENSIONAL
COMPOSITION

梁富新 姜蓓美 张雪玲 周冠男 / 主编
张嘉铭 / 编著

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

010-59521012

E-mail: editor@cypmedia.com

图书在版编目(CIP)数据

立体构成 / 梁富新等主编；张嘉铭编著。

— 北京：中国青年出版社，2015. 1

中国高等院校“十二五”视觉传达精品课程规划教材

ISBN 978-7-5153-3062-4

I. ①立… II. ①梁… ②张…

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(2014)第296099号

中国高等院校“十二五”视觉传达精品课程规划教材

立体构成

梁富新 姜蓓美 张雪玲 周冠男 / 主编 张嘉铭 / 编著

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) 59521188 / 59521189

传 真： (010) 59521111

企 划： 北京中青雄狮数码传媒科技有限公司

策划编辑： 张 军

责任编辑： 徐 泳 张 军

助理编辑： 马珊珊 王莉莉

封面设计： DIT_design

封面制作： 郭广建

印 刷： 北京时尚印佳彩色印刷有限公司

开 本： 787 x 1092 1/16

印 张： 8.5

版 次： 2015年4月北京第1版

印 次： 2015年4月第1次印刷

书 号： ISBN 978-7-5153-3062-4

定 价： 49.80元

本书如有印装质量等问题，请与本社联系

电话： (010) 59521188 / 59521189

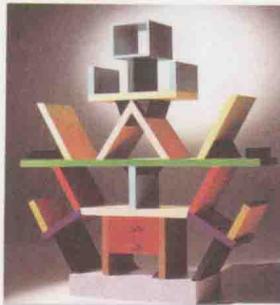
读者来信： reader@cypmedia.com

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>

目录

CONTENTS

01

立体构成概述

1.1 立体构成的概念与本质

1.1.1 构成的概念与本质	8
1.1.2 立体媒介的概念与本质	8
1.1.3 学习立体构成的意义	9
1.1.4 立体构成与设计的关系	10

1.2 现代艺术对立体构成的影响

1.2.1 原始主义中的立体形态	11
1.2.2 立体主义中的立体形态	11
1.2.3 未来主义中的立体形态	12
1.2.4 构成主义中的立体形态	12
1.2.5 达达主义中的立体形态	13
1.2.6 风格主义中的立体形态	13

1.3 立体构成与包豪斯

1.3.1 包豪斯的构成教学	14
1.3.2 包豪斯的形式大师	14
1.3.3 包豪斯的贡献	15

1.4 立体构成的时代转换

1.4.1 后现代语境与构成语言转化	17
1.4.2 后现代艺术与立体空间表达	17
1.4.3 数字化时代背景	18

02

立体构成的形态系统

2.1 自然形态

2.1.1 来自自然的形态	22
2.1.2 来自自然的结构和功能	26

2.2 抽象形态

2.2.1 抽象中的立体形态	27
----------------	----

2.3 人化形态

2.3.1 人化后的立体形态	33
----------------	----

教学实例

	37
--	----

课后练习

	40
--	----

03

立体构成的语言系统

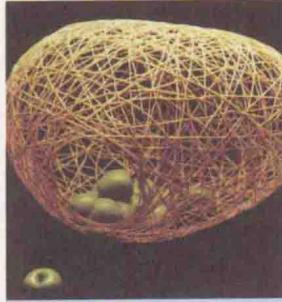
3.1 点构成

3.1.1 “点”的基本概念及涵义	42
3.1.2 “点”的性质与作用	42
3.1.3 “点”的性格表现	44

3.2 线构成

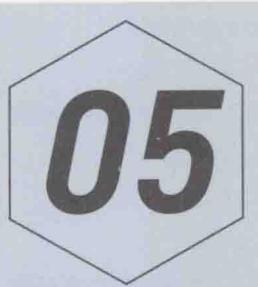
3.2.1 “线”的基本概念及涵义	45
-------------------	----

3.2.2 “线”的性质与作用	46	4.2.3 插接建构	70
3.2.3 “线”的种类与性格特征	47	4.2.4 曲面建构	70
3.3 面构成	48	4.2.5 壳体建构	71
3.3.1 “面”的基本概念与涵义	48	4.2.6 柱式建构	71
3.3.2 “面”的性质和作用	49	4.2.7 多面建构	72
3.3.3 “面”的种类与性格特点	49	4.3 块材的语汇构成	73
3.4 体构成	52	4.3.1 分割建构	73
3.4.1 “体”的基本概念与涵义	52	4.3.2 积聚建构	74
3.4.2 “体”的性质和作用	52	教学实例	75
3.4.3 “体”的种类与性格特点	53	课后练习	77
3.5 空间构成	55		
3.5.1 空间的最基本概念与涵义	56		
3.5.2 空间的限定与特征	56		
教学实例	61		
课后练习	63		

立体构成的语汇系统

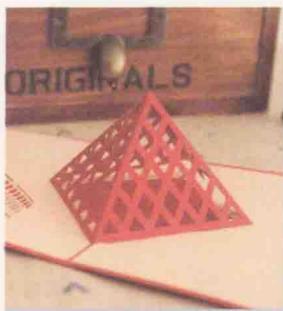
4.1 线材的语汇构成	66	5.1 组织法则	80
4.1.1 框架建构	66	5.1.1 简化法则	80
4.1.2 连续建构	66	5.1.2 数理法则	81
4.1.3 垒积建构	67	5.1.3 结构法则	82
4.1.4 线群建构	67	5.1.4 解构法则	85
4.1.5 线织面建构	67	5.1.5 对比法则	87
4.1.6 垂悬建构	68	5.1.6 调和法则	90
4.1.7 编织建构	68	5.2 形式法则	92
4.2 面材的语汇构成	69	5.2.1 对称法则	92
4.2.1 弯折建构	69	5.2.2 均衡法则	93
4.2.2 层积建构	69	5.2.3 变化法则	93
		5.2.4 统一法则	94
		5.2.5 节奏法则	94
		5.2.6 韵律法则	94
		教学实例	95
		课后练习	97

立体构成的语法系统

立体构成的语境系统

立体构成的应用系统

6.1 语境中的物质系统	100	7.1 立体构成与视觉传达设计	126
6.1.1 自然材料	100	7.1.1 立体构成与包装设计	126
6.1.2 人工材料	102	7.1.2 立体构成与书籍装帧设计	127
6.2 语境中的感官系统	103	7.2 立体构成与工业设计	128
6.2.1 视觉	103	7.3 立体构成与展示设计	129
6.2.2 触觉	105	7.4 立体构成与室内设计	130
6.2.3 听觉	107	7.5 立体构成与建筑设计	131
6.3 语境中的心理系统	109	教学实例	132
6.3.1 情感	109	课后练习	134
6.3.2 联想	111		
6.3.3 象征	113		
6.3.4 量感	116		
6.3.5 空间感	117		
6.3.6 运动感	118		
6.3.7 生长感	119		
教学实例	120		
课后练习	123		

立体构成

THREE-DIMENSIONAL COMPOSITION

梁富新 姜蓓美 张雪玲 周冠男 / 主编
张嘉铭 / 编著

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

010-59521012

E-mail: editor@cypmedia.com

图书在版编目(CIP)数据

立体构成 / 梁富新等主编；张嘉铭编著。

— 北京：中国青年出版社，2015.1

中国高等院校“十二五”视觉传达精品课程规划教材

ISBN 978-7-5153-3062-4

I. ①立… II. ①梁… ②张…

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(2014)第296099号

中国高等院校“十二五”视觉传达精品课程规划教材

立体构成

梁富新 姜蓓美 张雪玲 周冠男 / 主编 张嘉铭 / 编著

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) 59521188/59521189

传 真： (010) 59521111

企 划： 北京中青雄狮数码传媒科技有限公司

策划编辑： 张 军

责任编辑： 徐 泳 张 军

助理编辑： 马珊珊 王莉莉

封面设计： DIT_design

封面制作： 郭广建

印 刷： 北京时尚印佳彩色印刷有限公司

开 本： 787 x 1092 1/16

印 张： 8.5

版 次： 2015年4月北京第1版

印 次： 2015年4月第1次印刷

书 号： ISBN 978-7-5153-3062-4

定 价： 49.80元

本书如有印装质量问题，请与本社联系

电话： (010) 59521188/59521189

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>

立体构成是整个现代设计教育体系中的重要组成部分，一直是各大设计院校设立的必修课程之一，是训练学生将设计基础与专业设计思维接轨的一门重要课程，旨在给学生创建一个由感性思维向理性思维转化的平台，研究如何从自然形态中发现、提取抽象形态，如何进行人化形态的转化。学习点、线、面、体等形态语言，材料语言，空间语言，色彩语言及动态语言之间的组合与协调，并将构成原理和形式法则等运用于实践之中，学会利用语境实现设计语意，形成设计概念，逐步培养学生的思维，促进设计观念的创新。

立体构成中的构成理念实际上是对世界的发现、分析、理解、解构、重构、创造的过程，在这个过程中，人是主要的参与者、创造者、感受者。宇宙万物大到宏观世界，小到微观原子无不存在着构成元素，“构成”是一种态度，是对艺术设计中构成思维的培养，为大胆取舍、假设提供了依据。

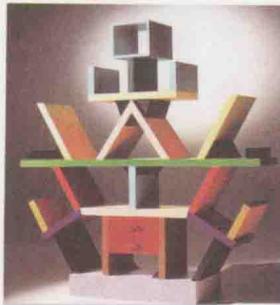
通过对构成理论的学习，学生可以掌握并灵活运用构成原理，了解构成的表现形式、媒介特征、应用范围、传播手段，变被动为主动，通过解构、重构、分析、变现的方式重新创造世界。学生通过对自然形态、物质形态进行科学的、系统的分析与研究，可以全面掌握创造的基本规律和法则。

立体构成这门基础课程适用于各个专业，它作为一种思维模式，可以解读任何领域里的艺术形态，被广泛应用于雕塑、广告设计、书籍装帧、包装设计、建筑设计、室内设计、景观设计、工业造型设计、多媒体设计和电影艺术等领域。

—
序言
PREFACE

目录

CONTENTS

01

立体构成概述

1.1 立体构成的概念与本质

1.1.1 构成的概念与本质	8
1.1.2 立体媒介的概念与本质	8
1.1.3 学习立体构成的意义	9
1.1.4 立体构成与设计的关系	10

1.2 现代艺术对立体构成的影响

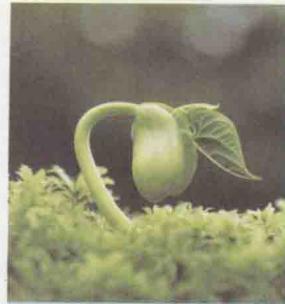
1.2.1 原始主义中的立体形态	11
1.2.2 立体主义中的立体形态	11
1.2.3 未来主义中的立体形态	12
1.2.4 构成主义中的立体形态	12
1.2.5 达达主义中的立体形态	13
1.2.6 风格主义中的立体形态	13

1.3 立体构成与包豪斯

1.3.1 包豪斯的构成教学	14
1.3.2 包豪斯的形式大师	14
1.3.3 包豪斯的贡献	15

1.4 立体构成的时代转换

1.4.1 后现代语境与构成语言转化	17
1.4.2 后现代艺术与立体空间表达	17
1.4.3 数字化时代背景	18

02

立体构成的形态系统

2.1 自然形态

2.1.1 来自自然的形态	22
2.1.2 来自自然的结构和功能	26

2.2 抽象形态

2.2.1 抽象中的立体形态	27
----------------	----

2.3 人化形态

2.3.1 人化后的立体形态	33
----------------	----

教学实例

	37
--	----

课后练习

	40
--	----

03

立体构成的语言系统

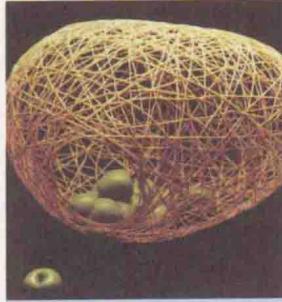
3.1 点构成

3.1.1 “点”的基本概念及涵义	42
3.1.2 “点”的性质与作用	42
3.1.3 “点”的性格表现	44

3.2 线构成

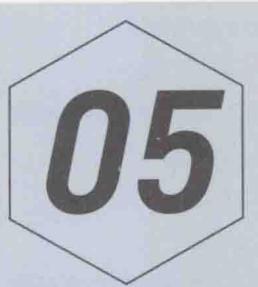
3.2.1 “线”的基本概念及涵义	45
-------------------	----

3.2.2 “线”的性质与作用	46	4.2.3 插接建构	70
3.2.3 “线”的种类与性格特征	47	4.2.4 曲面建构	70
3.3 面构成	48	4.2.5 壳体建构	71
3.3.1 “面”的基本概念与涵义	48	4.2.6 柱式建构	71
3.3.2 “面”的性质和作用	49	4.2.7 多面建构	72
3.3.3 “面”的种类与性格特点	49	4.3 块材的语汇构成	73
3.4 体构成	52	4.3.1 分割建构	73
3.4.1 “体”的基本概念与涵义	52	4.3.2 积聚建构	74
3.4.2 “体”的性质和作用	52	教学实例	75
3.4.3 “体”的种类与性格特点	53	课后练习	77
3.5 空间构成	55		
3.5.1 空间的最基本概念与涵义	56		
3.5.2 空间的限定与特征	56		
教学实例	61		
课后练习	63		

立体构成的语汇系统

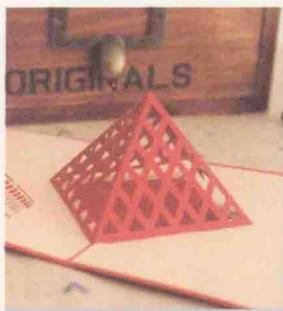
4.1 线材的语汇构成	66	5.1 组织法则	80
4.1.1 框架建构	66	5.1.1 简化法则	80
4.1.2 连续建构	66	5.1.2 数理法则	81
4.1.3 垒积建构	67	5.1.3 结构法则	82
4.1.4 线群建构	67	5.1.4 解构法则	85
4.1.5 线织面建构	67	5.1.5 对比法则	87
4.1.6 垂悬建构	68	5.1.6 调和法则	90
4.1.7 编织建构	68	5.2 形式法则	92
4.2 面材的语汇构成	69	5.2.1 对称法则	92
4.2.1 弯折建构	69	5.2.2 均衡法则	93
4.2.2 层积建构	69	5.2.3 变化法则	93
		5.2.4 统一法则	94
		5.2.5 节奏法则	94
		5.2.6 韵律法则	94
		教学实例	95
		课后练习	97

立体构成的语法系统

立体构成的语境系统

立体构成的应用系统

6.1 语境中的物质系统	100	7.1 立体构成与视觉传达设计	126
6.1.1 自然材料	100	7.1.1 立体构成与包装设计	126
6.1.2 人工材料	102	7.1.2 立体构成与书籍装帧设计	127
6.2 语境中的感官系统	103	7.2 立体构成与工业设计	128
6.2.1 视觉	103	7.3 立体构成与展示设计	129
6.2.2 触觉	105	7.4 立体构成与室内设计	130
6.2.3 听觉	107	7.5 立体构成与建筑设计	131
6.3 语境中的心理系统	109	教学实例	132
6.3.1 情感	109	课后练习	134
6.3.2 联想	111		
6.3.3 象征	113		
6.3.4 量感	116		
6.3.5 空间感	117		
6.3.6 运动感	118		
6.3.7 生长感	119		
教学实例	120		
课后练习	123		

01 PART

立体构成概述

1.1 立体构成的概念与本质

立体构成的本质内涵决定了三维立体形态构成的理论基础，对三维立体和空间形态的本质如何理解，会影响构成语言的表达形式。对概念与本质的理解是学习立体构成的理论基石。

1.1.1 构成的概念与本质

“构成”(Construction)一词在《现代汉语词典》里的解释为：“构造、组合、形成、结构”，这表明“构成”研究的是事物的结构、构造以及它们的形成和组合方式，是对既有形态按照一定的秩序和法则进行分解、组合，从而构成理想形态的组合形式。

“构成”一词也来源于“构成主义”。构成主义是一种现代主义艺术流派的绘画风格，它摆脱了造型艺术描摹客观物象的传统方法，认为点、线、面等抽象要素是能够再现物象特征并具有一定象征意义的视觉符号。可以说这种形式的出现是一种历史的必然，在世界工业化进程中，工业化与科技化侧重于几何形式的塑造、抽象元素的提炼、简洁干练的表达方式，追求不同材质、肌理的对比。理性、系统、结构适应了工业化的生产方式和节奏，因此，构成的目的是实现功能。同时批量化的生产又带来了统一、数量、快速和廉价，因此，构成的结果是民主、大众、流行。

“构成”这种造型观念试图摆脱客观物象的束缚，追求一种形式上的自律，具有鲜明的现代主义理念。人类在掌握了机械化媒介后，仿佛拥有了双可以掌控自然的双手，可以挣脱自然的一切束缚，肆无忌惮地展示人类的创造能力。因此这种“构成”思维具有主观性、现代性（反传统性）和冷漠性，它可以是来自自然形态的启示，亦可以是纯粹主观意识形态中的概念形式。

可以说“构成”是人类社会中非常重要的创造方式，它的本质是规范、理性和创造。进行构成的训练，目的是使学生对形态进行科学的、系统的分析与研究，从而全面掌握创造的基本规律和法则。

1.1.2 立体媒介的概念与本质

立体构成也称为空间构成，是一门旨在研究在三维空间中运用一定的材料，以视觉为基础，力学为依据，将造型要素按照一定的构成原则，组合成各种富于个性、美感及意义的立体形态的学科。它的研究对象包括点、线、面、立体、空间、材料、质地、肌理等语言要素及构成法则。通过对立体构成语言的掌握，可以读懂立体造型的基本规律，理解立体设计的基本原理。

与平面媒介的二维属性不同，立体媒介是三维甚至是四维的，它具有长、宽、高三个维度。我们存在于一个可视可触的立体世界，并且时时刻刻都在与立体媒介保持着密切的联系，而立体媒介与平面媒介也有着诸多异同。

首先，与平面媒介的“幻觉”不同，立体媒介的本质是“真实”，即立体形态是确确实实的客观存在。这种真实感是通过体积感、重量感、空间感来感知的（如图1）。它可以通过视觉、听觉、触觉、嗅觉、味觉等感官来捕捉信息（如图2），可以说立体媒介呈献给我们的是一种全息的沟通渠道。

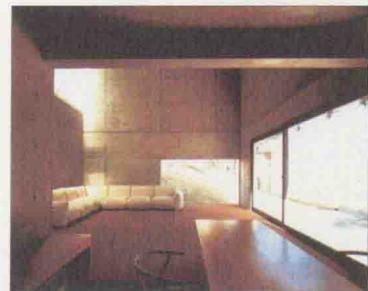

图1 安藤忠雄的作品“小野别墅”
大面积、无装饰的明窗和天井为室内带来丰富的光线变化

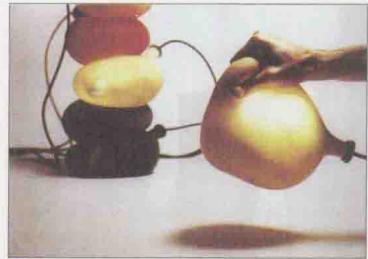

图2 细腻多彩的材料具有良好的触摸手感，产品与人形成互动

其次，与平面媒介中的“正负”相似，立体媒介中存在着阴与阳、凸与凹、空与实，即实体与空间是并存于立体媒介中的，实体与空间是一种相互依存的关系，它们共同建立着立体媒介的整体感觉（如图3）。

再次，与平面媒介中形态的固定性不同，立体媒介中的形态表现出变化性，在不同的时间、空间以及不同视角中的立体形态都会呈现出不同姿态（如图4），可以说立体媒介没有固定的轮廓，我们无法用一个固定的视点观察它，我们也无法用一个特定的形状来描述它。

最后，立体媒介还具有互动性，在我们观察、感受立体媒介的同时，也是立体媒介相应变化的时刻，在瞬息的变化中，人参与到立体空间中，并与之保持着互动关系（如图5）。

1.1.3 学习立体构成的意义

自包豪斯开设了三大构成基础理论以来，人们对构成语言的研究一直坚持不懈。通过这些构成方式的训练，学生们学会了理性地、系统地分析事物，并且能够快速地掌握事物的组成要素和结构特征，把握事物的本质以及事物之间的关系，从而创造新的形态。依托于构成语言的基础性、科学性、实验性和创造性，立体构成成为目前艺术设计院校中最重要的基础课程之一。

立体构成作为三大构成体系之一，在艺术设计院校中是适用于各个专业的基础课程，它能培养不同专业学生的三维空间感受和理念。针对不同专业的设计特点，构成教学的内容和形式也会有所调整。比如在工业设计专业中，将立体构成与产品造型进行呼应与衔接；比如在环境艺术专业中，将平面在立体、空间中的联想与延伸进行巧妙融合；比如在服装设计专业中，将平面向立体的过渡与转化、材料与造型的关系进行有针对性的深入研究等。

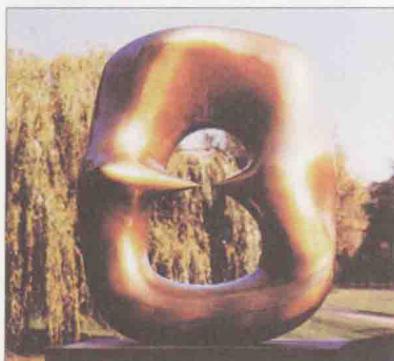

图3 立体雕塑形成的空间感

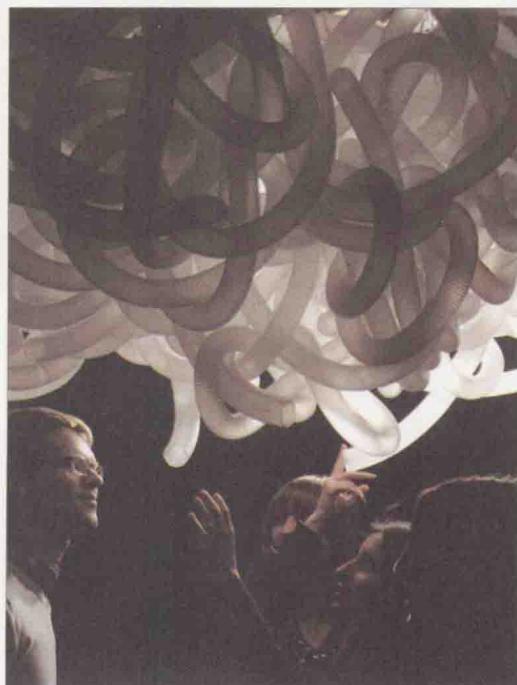

图4 波纹塑料管

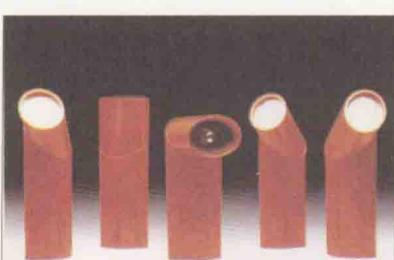

图5 波兰工作室-环境声音的手电筒

1.1.4 立体构成与设计的关系

立体构成从研究内容的属性上区分，可分为纯粹构成和应用构成。纯粹构成不研究造型的实用功能，并且不受材料和工艺的限制，主要是从理论上去认识造型观念和基本规律，多角度地研究造型、色彩、空间、材质的特征和表达，只进行造型要素的分解和重构训练。应用构成则是将纯粹构成的一般原理、规律、法则、方式、方法融合到不同领域中具有针对性的设计对象中去，进行综合考量。

立体构成在造型艺术和设计领域应用广泛，适用于书籍装帧、包装设计、建筑设计、室内设计、景观设计、工业造型设计、家具设计、产品设计、服装设计、舞台设计、雕塑艺术等应用领域（如图6~图10）。

立体构成与设计是相辅相成的关系。立体构成可以将整个设计领域中的立体因素概括并抽取出来，单纯地研究造型要素的构成特点及其视觉效果，不受各个艺术种类特点的制约。通过这种没有具体目的、条件限制的造型创造，得到的立体造型会更加丰富，形态更具可变性。

立体构成的造型创造不同于设计中的设计灵感，它更多遵循的是严密的逻辑思维，还要将技术和材料等因素一并考虑在内。从另一个角度说，它可以拓展技术和材料在造型创新中的可能性。而以上这一切都在为设计提供着源源不断的素材和养分，从而使设计如虎添翼。由于构成原则在实际应用中的渗透与融合，以及构成思维对设计创作的影响和作用，对立体构成的研究已经逐渐演变为设计师设计生活的一部分。

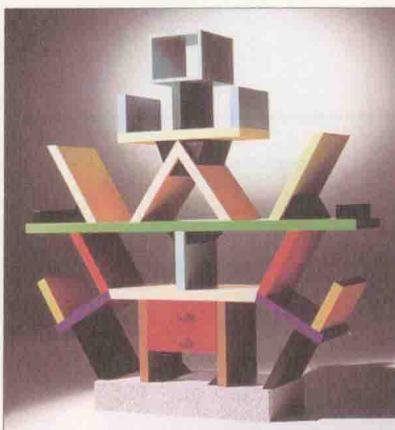

图6 孟菲斯风格家具设计

图7 五十岚威畅设计产品

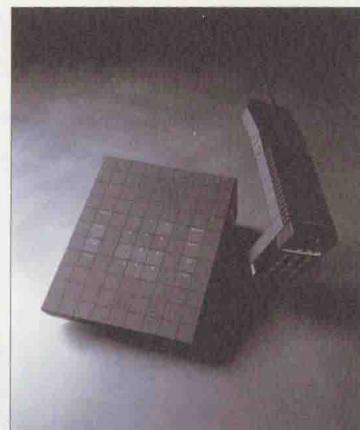

图8 五十岚威畅设计产品

图9 阿莱西工业设计产品

图10 阿莱西工业设计产品

1.2 现代艺术对立体构成的影响

任何事物的产生都是有根有源的，就像是在艺术史中，各种思想观念、价值取向都是相互交织、互相影响的一样，“构成艺术”也经历着种种催化和演变。这其中包含着历史、社会、科学、政治、文化等多方面的原因，但更重要的是各种现代艺术流派对它所产生的影响。

1.2.1 原始主义中的立体形态

原始主义是现代艺术反驳传统艺术的最初手段。原始艺术中多使用单纯的形象、简洁夸张的符号表现生命意识、图腾崇拜……不同于西方传统艺术对真实体积和逼真造型的模拟，原始艺术使人感受更多的是神秘、古朴和稚拙。

布朗库西就是这样一位艺术家，他从原始艺术和民间雕塑中吸取营养，在作品的塑造中表现出古朴和稚拙之美，同时还擅长利用材料特性，去营造一种朦胧的意境（如图11）。布朗库西曾说：“东西外表的形象并不真实，真实的是东西内在的本质。”他的代表作品《吻》摆脱了对真实体积的模拟，简化表象的细节，将整体形象归纳为统一的长方体造型（如图12）。作品《空中之鸟》更是将奋力向上飞翔的鸟儿抽象简化为一个如同拉长了的惊叹号，使人深刻地感受到抽象形态所蕴含的活力，以及纯粹造型的象征意义。

1.2.2 立体主义中的立体形态

现代艺术之父——塞尚提出了“所有的形体都是由柱体、球体、方体和锥体等基本几何形体构成”的理论。后来，立体主义延续并发展了这一观点，艺术家毕加索的代表作《亚威农少女》更是将这种形的分解进行得非常彻底，立体空间中不同角度的平面被打散并重新组合。毕加索在寻求立体造型语言的过程中，从非洲木雕、原始艺术中汲取灵感，采用几何形体的抽象手法，并运用捡拾来的材料组合形成物象。《吉他》这件作品是其早期创作的构成雕塑作品，以点、线、面的构成手法，运用木头、金属进行拼贴组合成抽象的乐器形态，以此形成了立体主义的抽象图示（如图13）。在他的作品《公牛头》中，甚至选用了现成品，即一个自行车座和一个车把，这些现成品激发了他无限的想象力，并巧妙地构思了这尊“公牛头”（如图14）。立体主义的目标是创造更真实的艺术，纯理性地表现实体，忽略眼前所看到的形象，它掀起了真实的新主张和新观念，使写实主义面临重新定义的挑战。

立体主义的另一位先驱阿基本科也在探索立体空间抽象表达的道路上做出了贡献。在他的代表作品《行走的女人》中，作者在人物的体量上打洞镂空，连续的实体轮廓与其所限定的镂空形态共同构成人物的形体，空间中的实体与虚体形成错落有致的节奏，暗示人物在运动过程中的和谐状态（如图15）。这种抽象的表达方式并没有使人感觉到作品的残缺，反而在简练的概括中体现出纯粹的抽象美感。

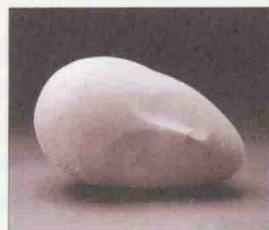

图11 布朗库西《睡中缪斯》

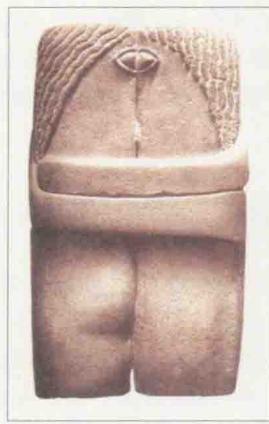

图12 布朗库西《吻》

图13 毕加索《吉他》1912年 金属片和金属线 (高78厘米)

图14 毕加索《公牛头》

图15 阿基本科《行走的女人》