

高等教育“十一五”全国规划教材

中国高等院校艺术设计专业系列教材

立体构成与现代设计

景峰 编著

人民美术出版社
福建美术出版社

高等教育“十一五”全国规划教材

中国高等院校艺术设计专业系列教材

立体构成与现代设计

景峰 编著

人民美術出版社
福建美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

立体构成与现代设计 / 景峰编著. —福州: 福建美术出版社, 2009. 1

高等教育“十一五”全国规划教材

ISBN 978-7-5393-2123-3

I. 立… II. 景… III. 立体—构图(美术)—高等学校—教材 IV. J061

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第213976号

责任编辑: 郑 婧

书籍设计: 郑 婧 王福安

三立方工作室

高等教育“十一五”全国规划教材
——中国高等院校艺术设计专业系列教材

立体构成与现代设计

景 峰 编著

出版: 人民美术出版社

福建美术出版社

发行: 福建美术出版社发行部

印刷: 福州德安彩色印刷有限公司 邮编: 350008

厂址: 福州金山浦上工业园区 42 幢

版次: 2009年1月第1版第1次印刷

开本: 889mm×1194mm 1/16

印张: 7

印数: 0001—3000

书号: ISBN 978-7-5393-2123-3

定价: 24.00元

(如有印刷、装订质量问题, 请寄印刷厂调换)

目 录

第一章 立体构成观	
第一节 立体构成观	002
第二节 立体构成的概念	003
第三节 立体构成教育	003
课题设计	004
第二章 立体构成在现代设计中的应用	
第一节 立体构成与建筑设计	014
第二节 立体构成与空间环境设计	017
第三节 立体构成与雕塑设计	021
第四节 立体设计与产品设计	025
第三章 立体构成的基本要素	
第一节 形态元素	028
第二节 材料元素	030
第三节 空间元素	031
第四节 形式美元素	032
第五节 构成形式	034
第四章 半立体的构成	
第一节 从平面到立体的加工方法	040
半立体构成学生课题设计	044
第五章 线材的构成	
第一节 软质线材构成	056
第二节 硬质线材构成	059
线材构成学生课题设计	61
第六章 面材的构成	
第一节 柱式构成	073
第二节 几何多面体构成	074
第三节 层面排出构成	076
第四节 曲面壳体构成	077
面材构成学生课题设计	079
第七章 块材的构成	
第一节 聚积	090
第二节 切割	093
第三节 变形	094
块体构成学生课题设计	096
参考书目	108

第一章

立体构成观

第一章

立体构成观

理论

第一节 立体构成观

三维世界中，客观存在的形态和空间都是立体的。三维形态与二维造型之间的不同在于：二维从长宽两个维度去观察物体，物体呈现平面的形态；三维从不同的角度呈现不同的物体形态，具有多个观察视点和多个表现角度，从而大幅度地拓展了造型的表现空间。

在接触和感受三维形态与空间的同时，我们要改变二维平面的思维习惯，运用三维立体的思考方法，逐步掌握观察立体、创造立体、运用立体的能力，并培养立体思维的创新意识。进而熟练运用各种技能，提高我们的创造力和表现力（图1-1至图1-3）。

图1-1 线体构成的造型形式

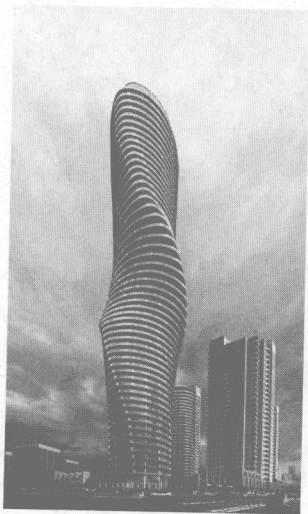

图1-2 三维形态的建筑表现

图1-3 三维形态的建筑形式

第二节 立体构成的概念

构成有构造、重构、组合、造型之意。立体构成即运用点、线、面、块等形态要素进行空间的运动和编排,并倡导运用抽象形式来表达以理性、秩序为基础的物体形态,形成千变万化的形态。(图1-4至图1-5)

立体构成是一种设计方法,也是一种探寻形式的基本途径。

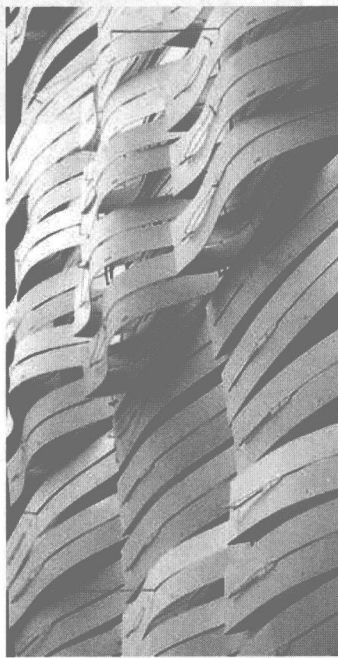

图1-4 半立体的构成形式

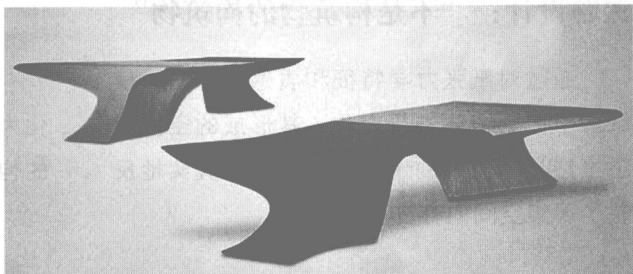

图1-5 块体的构成形式

第三节 立体构成教育

立体构成作为设计教育的基础课程,起源于1919年现代主义建筑大师格罗皮乌斯创建的德国包豪斯设计学院。

该学院致力于艺术与技术的结合,注重学生创造能力和设计思维的培养。学院在教学中对点、线、面、体等抽象艺术元素进行深入研究,探求抽象的造型和表现方法。与此同时,还设立了非常完整的设计基础课程。这种研究与创新体系为立体构成教学奠定了较为扎实的基础。

其后,包豪斯设计学院把构成课程作为设计的基础,开设了平面构成、立体构成、色彩构成、装饰等课程,为现代设计的教学模式构建了基本框架。

20世纪30年代,日本运用了包豪斯的设计理念,构成教学得到了进一步的完善和发展,并形成了平面、立体、色彩三大构成的教学框架。与此同时,包豪斯构成理论也随着现代主义设计,在欧洲、美国等地盛行。

80年代,我国开始把立体构成作为设计教育中的必修课程。发展至今,在内容和方法上也有了更新、更广的拓展。

包豪斯学院的构成体系,对于现代艺术教育无疑是至关重要的。它在创造新的设计形态和探寻新的设计方法的同时,也拓展了新的设计思维,掌握了理性和感性相结合的设计方法,为设计人才从事专业设计打下厚实的基础。

课题设计：“不是构筑物的构筑物”。

通过对纸张力学特征和质感的认识，使纸从平面到立体进行变化，其形成的空间形态虽然具有较大的偶然性，但却更真实地反映了现实空间的存在。

A4白纸，手法不限，使其由二维平面转化为一个三维的立体造型——“不是构筑物的构筑物”。

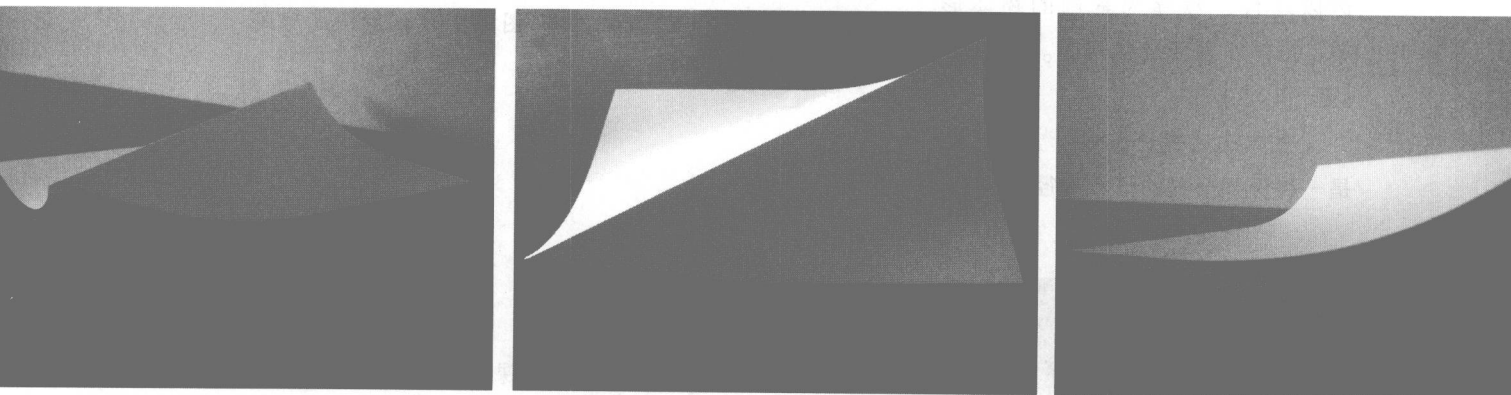

图1-6/7/8 折叠：将白纸对角折叠，形成以纸张折线为中心的隆起，空间起伏平缓、悠扬。

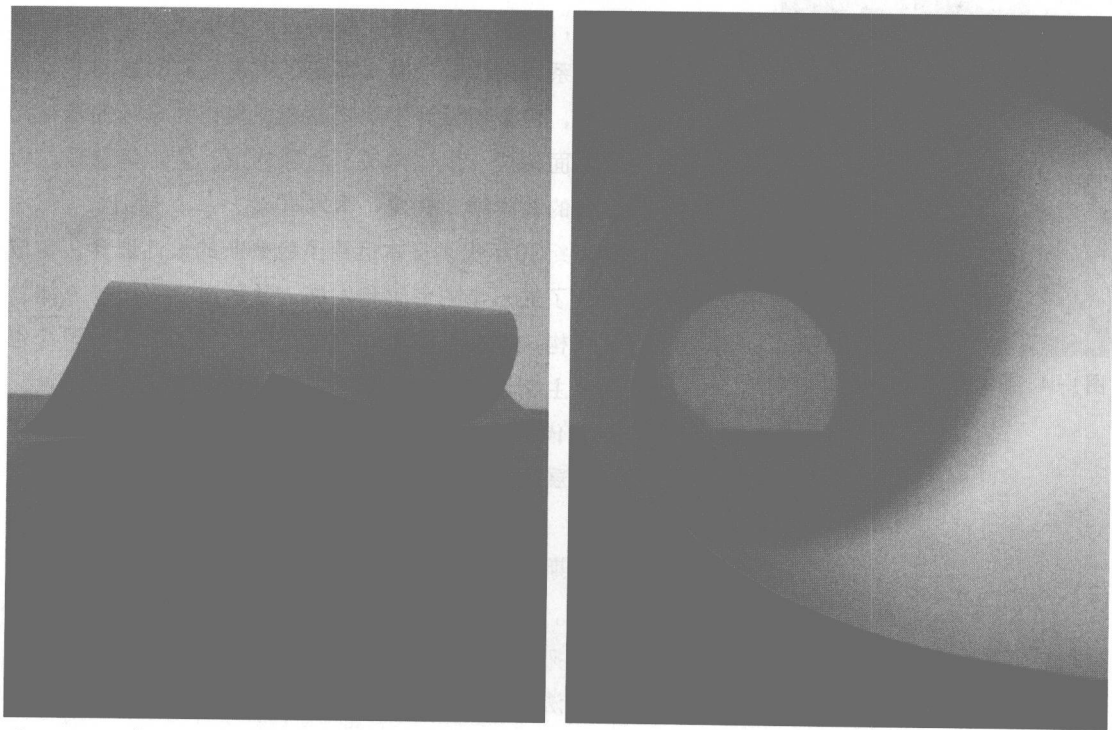

图1-9/10 卷曲：纸张卷曲形成的空间，空间具有一定的深度，流畅中富有动感。

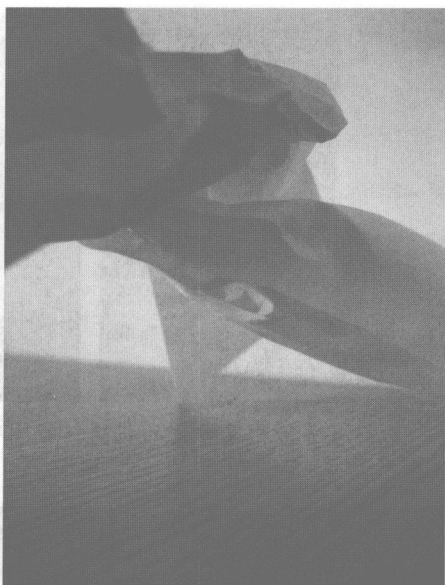
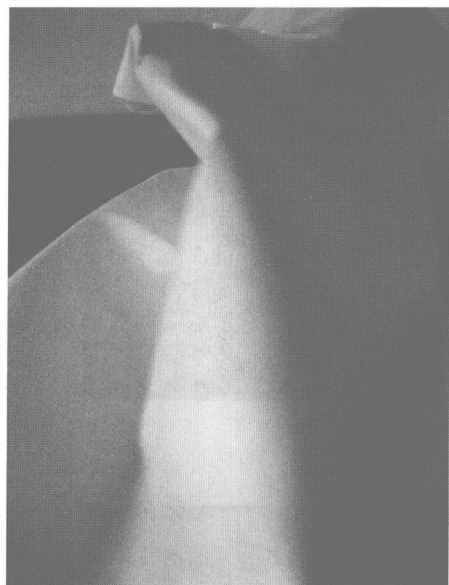

图1-11/12/13 扭曲：纸张的扭曲、褶皱、折叠，从二维向三维转变的过程中，使其产生很强的硬度，空间感略微模糊，空间的限定以覆盖的形式得以延续。

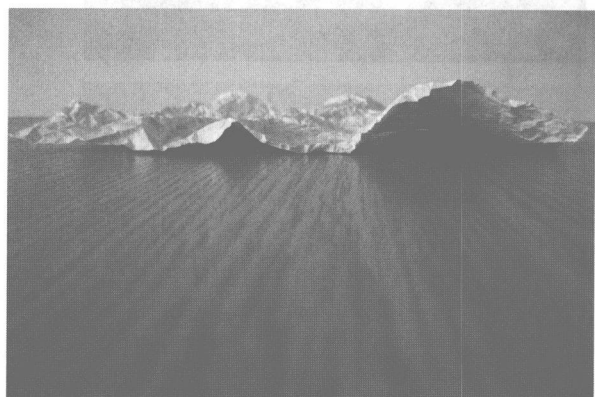

图1-14/15/16 褶皱：细碎褶皱所形成的空间，柔软而富于变化，细小而丰富的褶皱空间密排在一起，改变了纸张的质感。

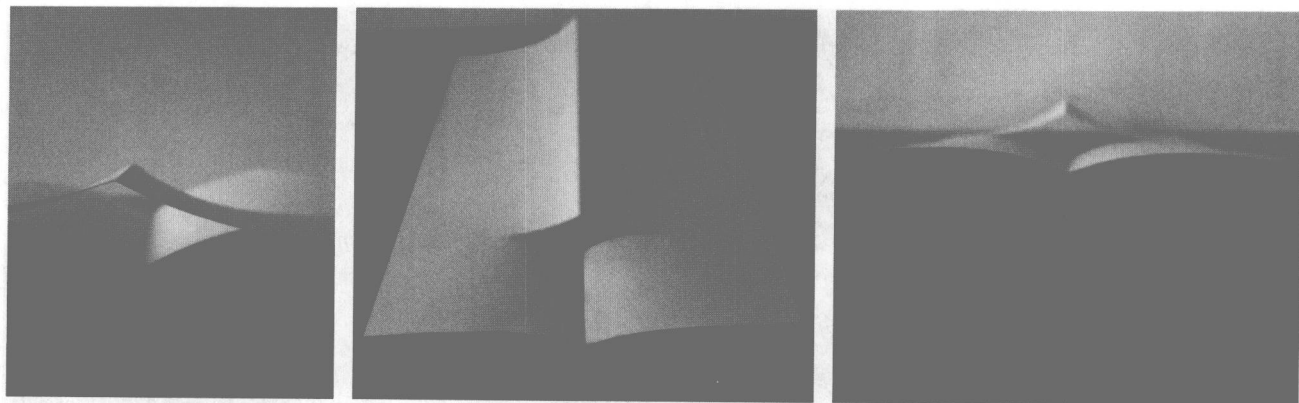

图1-17/18/19 切割折叠：切割后进行相反方向的折叠，空间明晰确定。

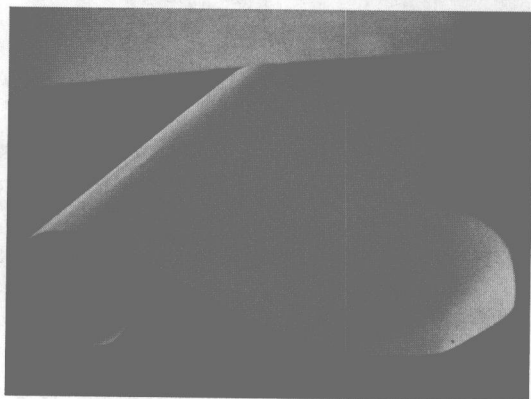

图1-20/21 弯曲：弯曲的手法，使纸张流畅而富有动感，内外空间在相互制约中体现了相互渗透和各自的特点。外部空间延展平缓，内部空间则含蓄生动。

图1-22/23/24 褶皱：褶皱形成的空间，均匀而丰富。

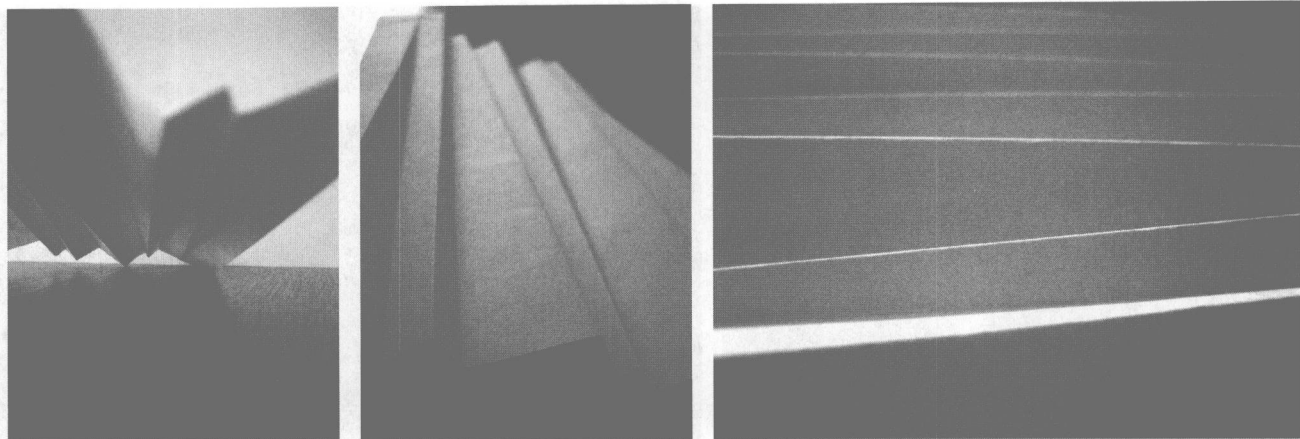

图1-25/26/27 折叠：正反方向的折叠，空间细密匀称。同时，相互空间具有良好的过渡衔接。

图1-28/29/30 卷曲：卷曲而形成的空间，自然、丰富，富有立体形态。

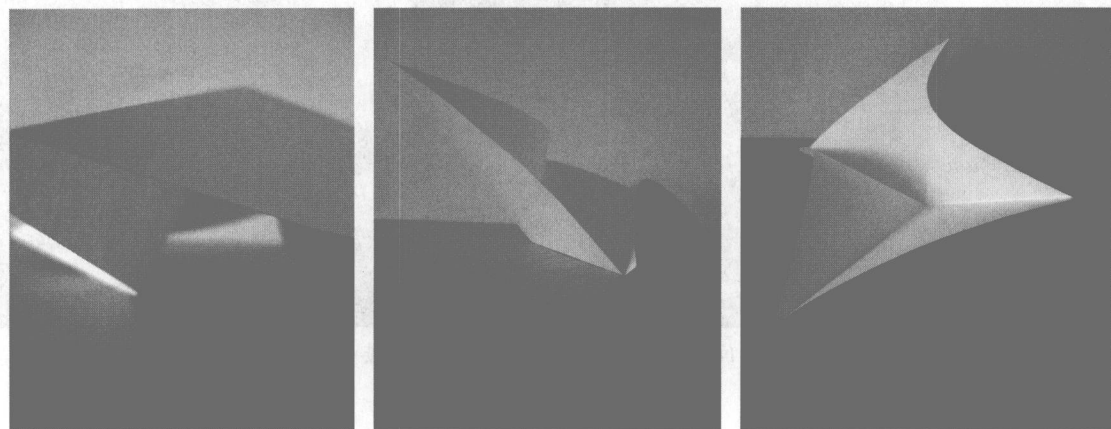

图1-31/32/33 折叠：对折后的纸张，加强了其形态的力度，空间也随之而形成内与外的变化。

图1-34/35 水痕：水对纸张产生的收缩感，使一张纸形成了质感、伸缩不同的两个部分。这样所形成的空间，既清晰又模糊。

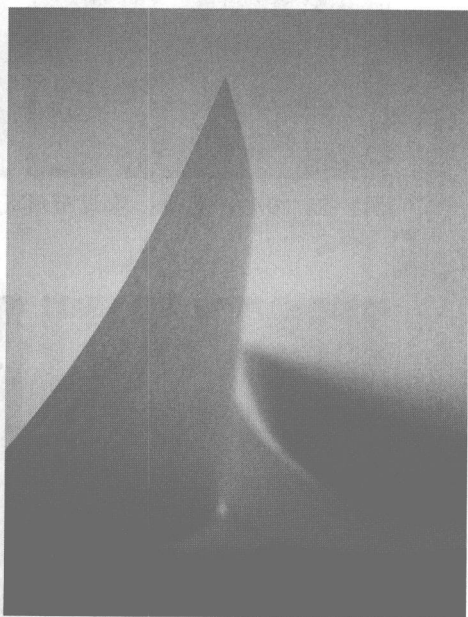
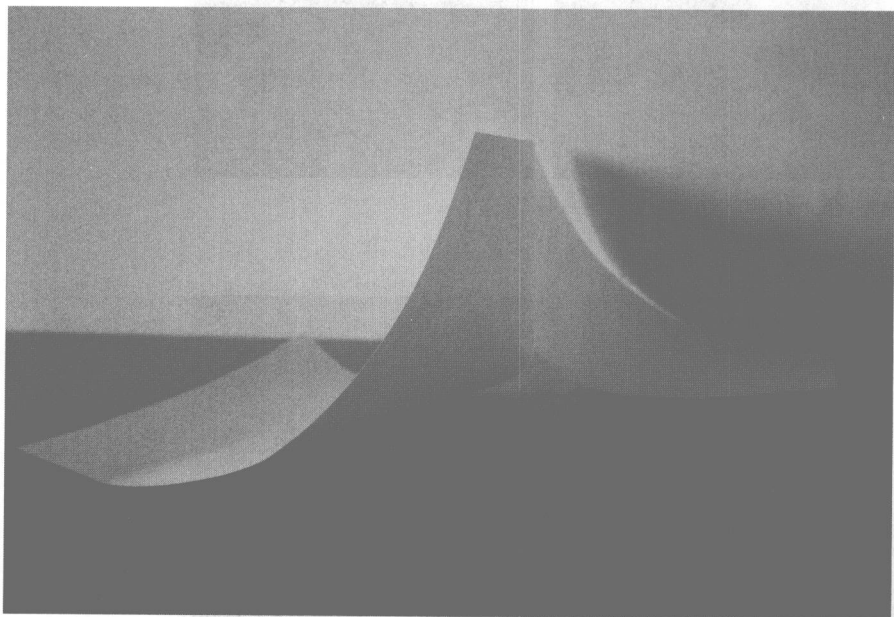

图1-36/37 切割：撕开纸张所形成的立体空间形态，被分割成两个相互连接的部分，彼此对应并相互依托。形态具有较强的拉伸感和张力。

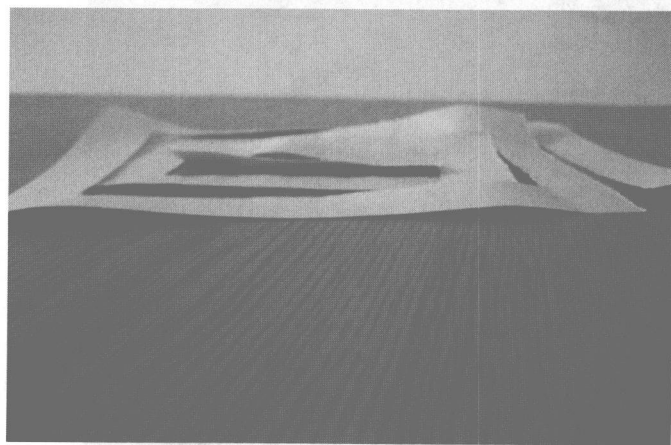
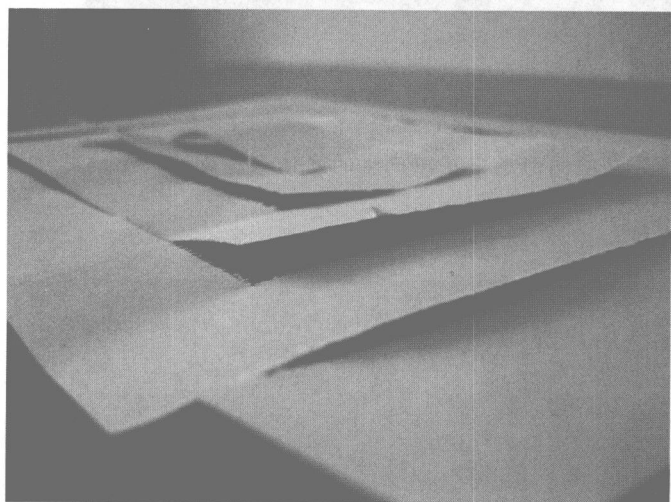
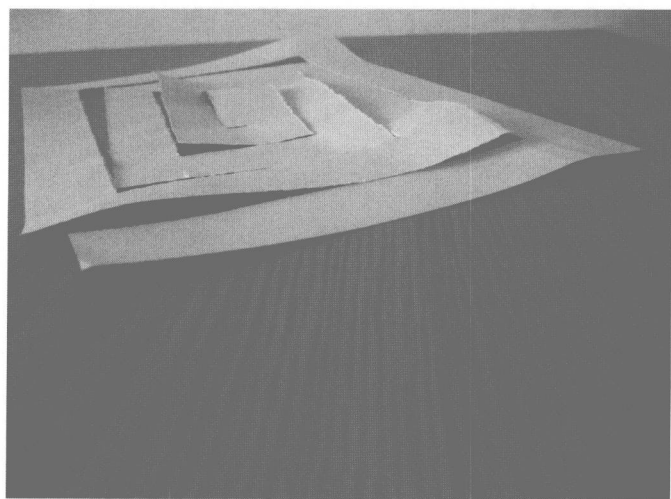

图1-38/39/40 撕扯：对纸张进行回字形的撕扯，纸张的边缘与中心在受力上有所差别，从而形成了高低略有变化的水平空间状态

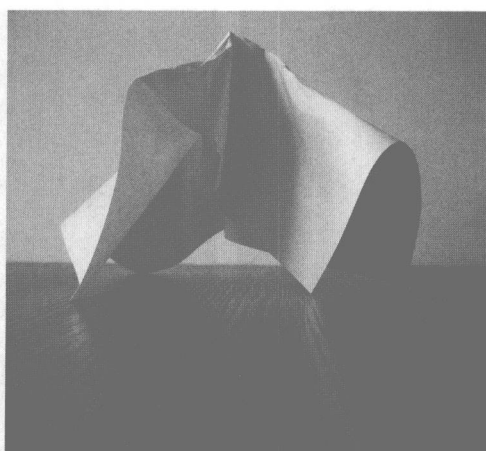

图1-41/42/43 掀起：将平面的纸用力向上抓起，赋予了纸张向上挺起的力。

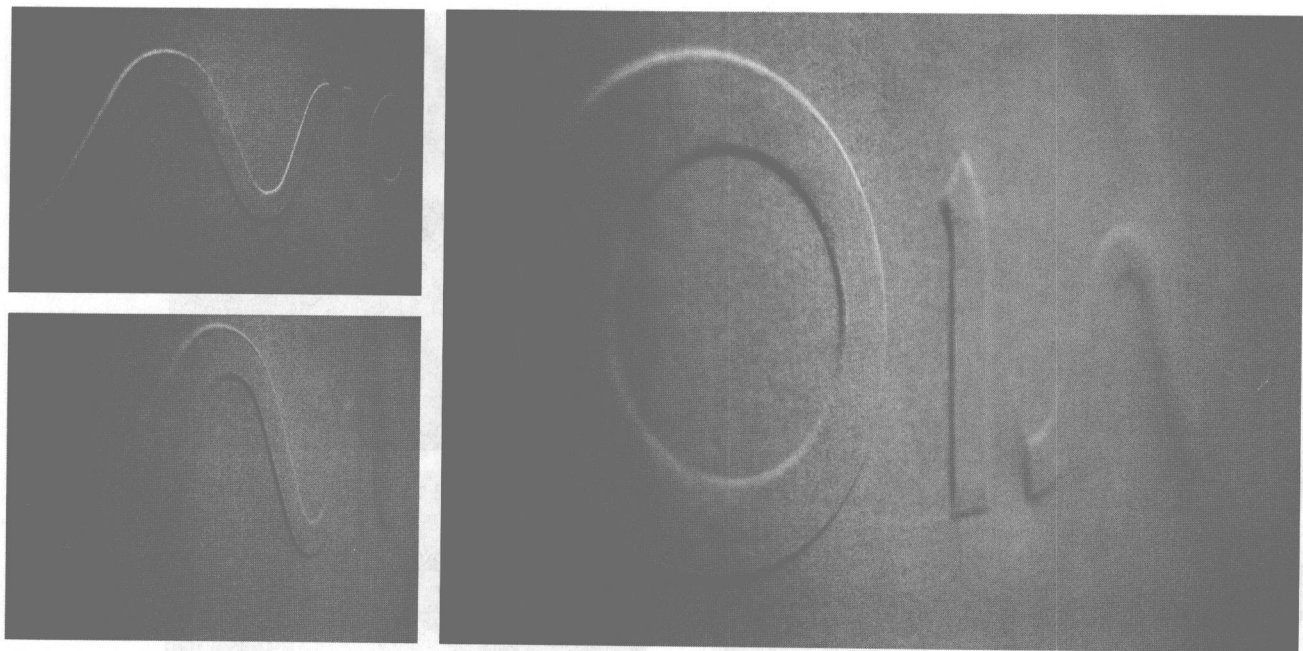

图1-44/45/46 拓印：可以使纸张形成浮雕般的立体形态。在空间形态中拓印产生的立体形态近似一个隔断、一堵绿篱或是任何一个围合空间的界面。

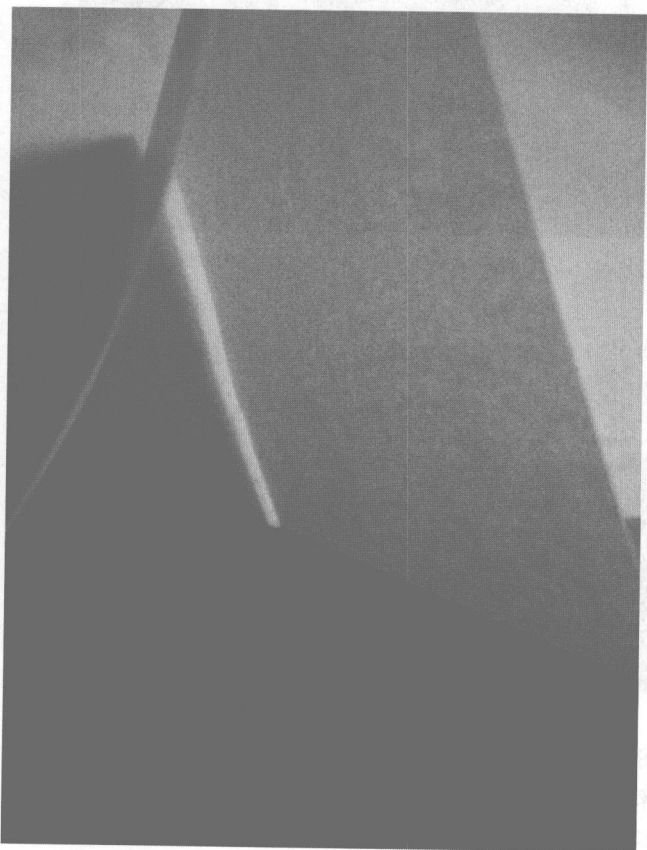
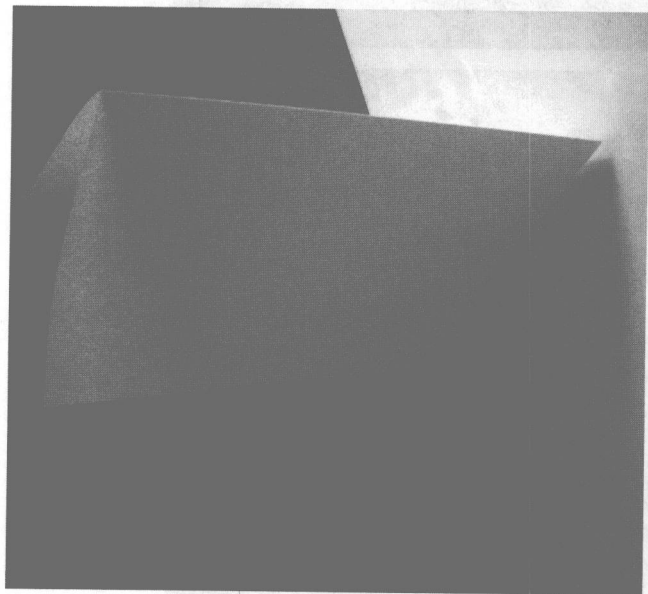

图1-47/48 折叠：折叠形成的空间，简洁而清晰，空间感强。

图1-49/50/51 烧烤：火对于纸张的烧烤，形成了纸张边缘轻微的起伏，这种起伏暗示了空间中边界的存在。

图1-52/53 穿透：用一个物体穿透纸张，形成的碰撞感，在纸张破碎的边缘形成了一定的空间感。

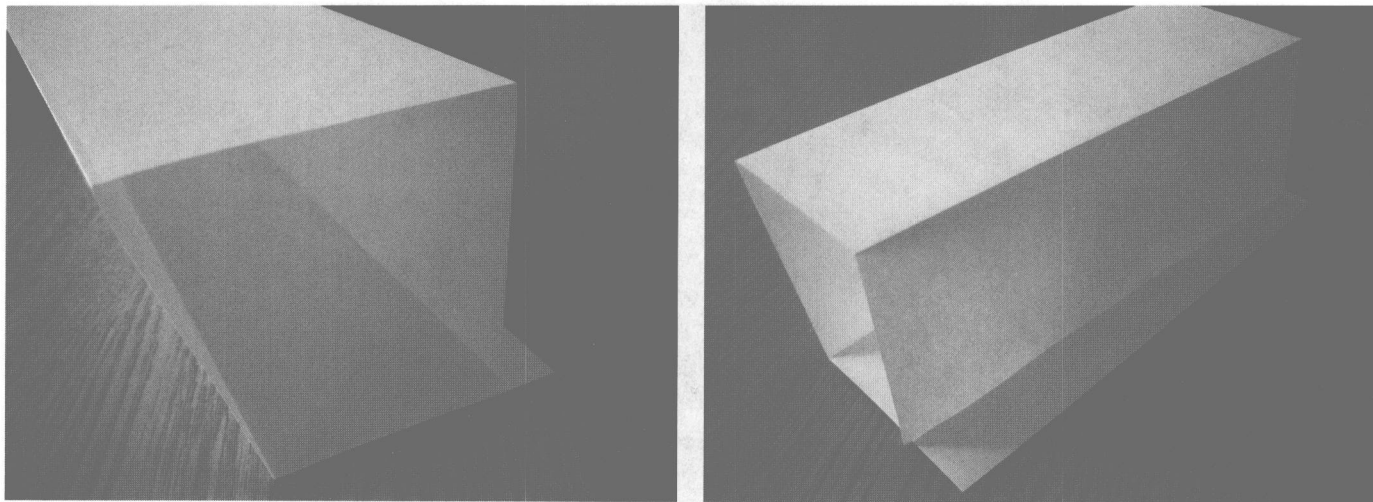

图1-54/55 围合：向一个方向折叠三次，形成了具有很强围合感的空间。

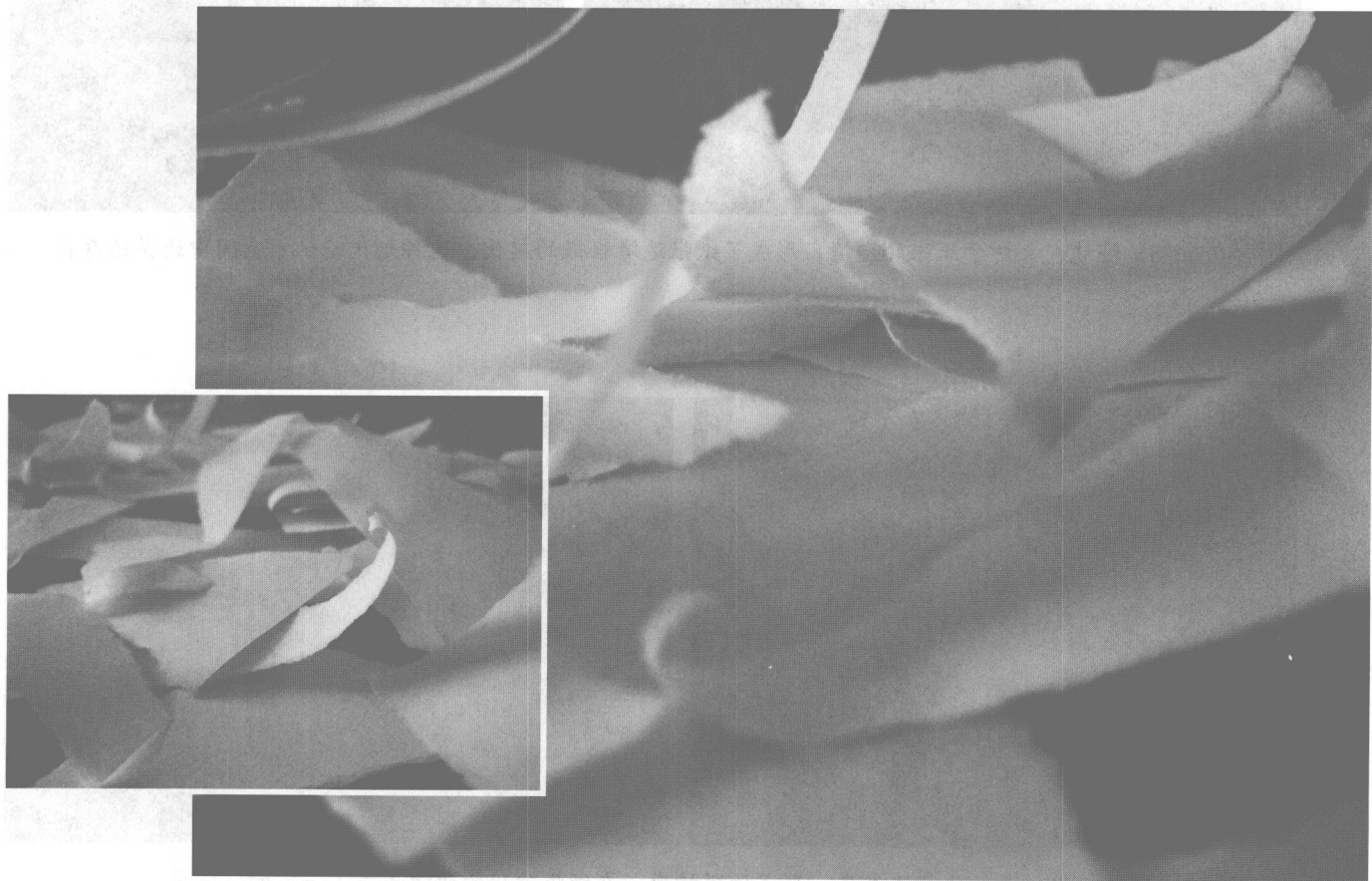
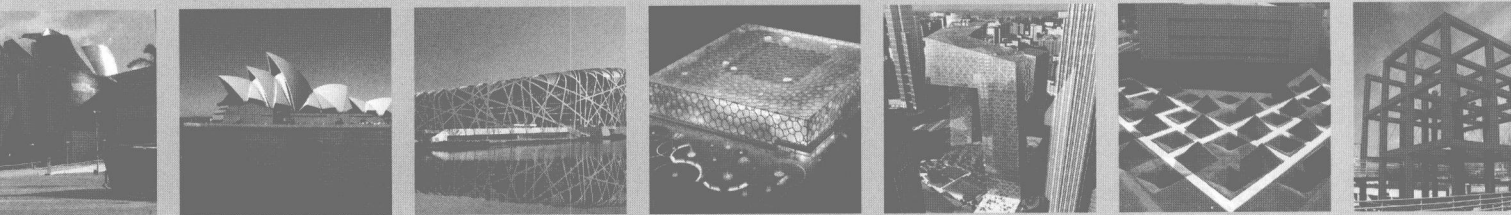

图1-56/57 碎片化：撕碎后散落，撕扯的力量使纸张具有立体感。

第二章

立体构成在现代设计中的应用