

21SHIJI MEISHU JIAOYU CONGSHU

21 世纪美术教育丛书
SHIJI MEISHU JIAOYU CONGSHU
教学版

立体构成艺术

LITI GOUCHENG YISHU

全国高等学校美术
专业课程教材

董小龙 陈静 编著

西南师范大学出版社
XINAN SHIFAN DAXUE CHUBANSHE

素描
色彩
速写
水彩
水粉
雕塑
艺术美学
创作与构图
中国美术史纲要
外国美术史纲要
现代西方设计概论
新编艺术概论
现代美术教育学
现代美术馆教育与经营
绘画透视原理与技法
美术摄影
中国民间美术
书法基础
书法
中国山水画技法
山水画速写技法
线描山水
中国人物画技法
中国人物线描画技法
工笔人物画技法
工笔花鸟画技法
写意花鸟画技法
中国画色彩艺术
风景写生技法
油画技法
设计素描
平面构成艺术
立体构成艺术
应用美术
设计基础
现代居室装饰画技法
装饰：材料与技术
室内环境设计

责任编辑 胡秀英 戴永曦

书籍设计  周娟 钟琛

ISBN 978-7-5621-4414-4



9 787562 144144 >

定价：42.00元

立体构成艺术

LITI GOUCHENG YISHU

全国高等学校美术专业课程教材

董小龙 陈静 编著

西南师范大学出版社
XINAN SHIFAN DAXUE CHUBANSHE

图书在版编目 (CIP) 数据

立体构成艺术 / 董小龙编著. —重庆: 西南师范大学出版社, 2009. 2

ISBN 978-7-5621-4414-4

I. 立… II. ①董… III. ①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 (2009) 第021994号

立体构成艺术/21世纪美术教育丛书

董小龙 陈静 编著

责任编辑: 胡秀英 戴永曦

书籍设计:  周娟 钟琛

出版发行: 西南师范大学出版社

地址: 重庆市北碚区天生路2号

邮编: 400715

<http://www.xscbs.com>

经 销: 全国新华书店

印 刷: 重庆长虹印务有限公司

开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 7

字 数: 180千字

版 次: 2009年2月 第1版

印 次: 2009年2月 第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5621-4414-4

定 价: 42.00元

出版者言

西南师范大学出版社出版的这套高等院校美术教育丛书已经有十多年了。
我们第一次推出这套丛书是在1993年。

当时，这套书第一批依靠的是西南师范大学美术学院的教师们，
随后，作者队伍扩大到全国各师范院校美术专业教师。

这套书一推出就是几十个品种。

这在当时的高校美术专业教材中是极少见的，

它几乎涵盖了当时高校美术专业的所有科目。

一出版，就获得了美术院校师生的广泛认可，纷纷选为教材。

因其独特的白色封面，

业界都亲切地称它为“白皮书”。

这套教材，迅速从重庆走向西南，从西南走向了全国。

教育部体卫艺司特组织专家审读，

肯定了这套书作为高校美术专业教材的价值。

作为出版者的我们，将业界的鼓励作为一种鞭策，

不断地组织作者修改，不断地跟踪学术前沿；

不断地扩大作者队伍，不断地延伸课程科目。

作者队伍也从师范院校扩展到了专业美术院校、综合大学。

这套书，每个品种都有着强大的生命力：

各个品种都反复再版，有的已达到二十来次了。

它的生命力来自何处？

来自我们可敬的作者。

作者们一直随教学需要潜心修改，有的甚至是完全重写。

作者们年年都有新思想，教学年年都有新体会。

而我们的教材，也年年都有新内容。

在国家教育部公布新的高校美术学专业课程方案后，

这套书迅速跟进，全面修订，全新再版！

我们的美术编辑是最辛苦、最勤劳的编辑，
同时，也自信我们是最有眼光的编辑。
编辑们和作者们一起，
把这套丛书打造成了一套全国通用的精品教材。
十几年过去了，我们从出版者的角度来为这套书写下些文字，
依然是在为它的生命力而歌唱。

我们不会忘记：
读者和作者永远是我们的上帝。
既然读者和作者选择了我们，
我们就一定加倍努力，以回报我们的读者和作者。
我们会一如既往地让这套丛书始终与时代同步、与教学同步，
让质量成为它永恒的生命。
为了保持这套教材在业界和读者心目中的美好记忆，
这套书改版后，封面颜色基调仍为白色，
一如既往的白色，一如既往的“白皮书”。

白者，
纯粹、洁净、高雅也。

总序

西南师范大学出版社的这套《21世纪美术教育丛书》，早在20世纪90年代初就已整体出版，包括《素描》《色彩》《中国美术史纲要》《雕塑》《中国山水画技法》《中国人物画技法》《设计基础》等30多个品种。这套丛书主要用作普通高校美术学专业的本科、专科教材，也可以作为自学、自考、网络教育的教材和教学参考书。

这套教材在出版后得到了全国各美术院校师生的广泛认可、高度评价，他们纷纷将其列为首选教材，十几年来一直如此。在出版界、美术界、教育界，大家多年来因其别致的白色封面而常常亲切地送给它一个鲜明的爱称——白皮书。现在在全国众多美术院校师生中，“白皮书”已不仅仅是特指这套美术教材，更传送着广大师生对这套教材的广泛赞誉。

进入21世纪后，这套教材又获得了更高的荣誉。这套教材经教育部体育卫生与艺术教育司组织全国美术界、教育界的知名专家学者进行认真细致的审读，得到了教育部体育卫生与艺术教育司及各位专家学者的充分肯定和高度评价，进一步肯定了这套教材作为全国高等学校美术专业课程教材的地位，并在全国范围内向更多的美术院校推广使用。

2005年，在经过教育部艺术教育委员会的最终审定后，教育部正式公布了《全国普通高等美术学（教师教育）本科专业课程指导方案》。西南师范大学出版社对此作出了积极的反应，马上组织专家学者对原有的教材进行全面修订，并着手新教材的编写，向全国推出了这套教学版的《21世纪美术教育丛书》。教学版的作者来自于清华大学美术学院、中国美术学院、四川美术学院、西南大学美术学院、南京师范大学美术学院、湖南师范大学美术学院、华南师范大学美术学院等全国几十所专业美术院校。这其中既有美术学院的院长、副院长，又有资深的美术专业教授、博士生导师，还有年富力强的中青年教学骨干、博士。他们大多身处教学一线，理论功底深厚，学术积淀厚重，教学经验丰富，从而使得这套教材具有很高的学术价值，很强的实用性，很明显的针对性。

这套教材有几个突出的特点：

一是它的前瞻性。从科目设置到撰文，都着眼于面向21世纪。设计在目前越来越显示出其重要性。为适应形式需要，本套教材设置的设计类科目就有不少，如《设计基础》《应用美术》《现代西方设计概论》《室内环境设计》等，这说明全书的策划者具有前瞻性的思想与意识。在撰文过程中，所

有的作者都力求融合新知识、新思路，使自己的著作对读者有新启示。有些作者是由欧美留学归国的，或数次出访欧美的，他们直接吸纳了西方文化。暂时没有机会出国的作者，在当今信息十分发达、很容易获取新知识的条件下，他们也都努力吸取西方文化中有益的东西，使自己的著作具有新的面孔。这些都是为了追赶世界潮流，与世界接轨，以适应改革开放的需要。

二是它的系统性。举凡当今美术教育所涉及的科目，这套教材几乎都关照到了。从基础训练的素描、色彩、速写、设计，到提高专业和文化素养的美术史、美术理论、美学、摄影、书法、建筑，应有尽有。而每一种教材也都力求完整系统，以使读者对该教材首先把握住总体，在这个前提下，再为读者提供本专业的具体知识。

三是它的可读性。本套教材充分考虑了所服务的广大读者。该套教材深入浅出，通俗易懂，可赏可读，已成为突出特点。即使像设计基础、美学、艺术概论、美术史等理论性很强的专题，读者也不会觉得诘屈聱牙，难以卒读，而是朗朗上口，余味颇浓。再加上设计装帧的现代意识，书中图文并茂，印刷精美，很富有吸引力。

当然，这套教材也同其他教材一样，并不是十全十美的，也存在一些不足，需要再版时改进。这套教材，已不仅仅是西南师范大学一家的事情，在某种意义上说，它已是关系到整个中国今后美术发展的大事情，因为它的使用面已经覆盖全国。我们有责任使这套教材日臻完美。我相信，在参与编写单位的支持下，在撰稿专家的共同努力下，在整个美术界专家同仁的共同关怀下，这套教材一定会越来越完美。

应出版社之邀，写了上述一些看法，是为序。供广大读者参考。

首都师范大学美术学院教授、博士生导师 李福顺

21世纪美术教育丛书(教学版)

编委会 Bianweihui

刘大为	中国美术家协会	常务副主席		
龙 瑞	中国国家画院	院 长	博导	
曾来德	中国国家画院教学部	主 任	一级美术师	
水天中	中国艺术研究院	研究员	博导	
陈绶祥	中国艺术研究院	研究员	博导	
陈 醉	中国艺术研究院	研究员	博导	
周安平	西南师范大学出版社	社 长	编审	
杨晓阳	西安美术学院	院 长	教授	博导
赵 健	广州美术学院	副院长	教授	
丁 宁	北京大学艺术学院	副院长	教授	博导
黄河清	浙江大学人文学院	教 授		
黄宗贤	四川大学艺术学院	院 长	教授	博导
李福顺	首都师范大学美术学院	教 授	博导	
孙志钧	首都师范大学美术学院	院 长	教授	
翁振新	福建师范大学美术学院	院 长	教授	博导
李豫闽	福建师范大学美术学院	副院长	教授	博导
林钰源	华南师范大学美术学院	院 长	教授	
肖 丰	华中师范大学美术学院	院 长	教授	
李向伟	南京师范大学美术学院	院 长	教授	博导
朱训德	湖南师范大学美术学院	院 长	教授	
岳嵘琪	西北师范大学美术学院	院 长	教授	

周绍斌	浙江师范大学美术学院	院 长	教授
巫 俊	安徽师范大学美术学院	院 长	教授
万国华	江西师范大学美术学院	院 长	教授
杨广生	江西师范大学美术学院	副院长	教授
韩显中	海南师范大学艺术学院	院 长	教授
马一平	川音成都美术学院	院 长	教授
汪晓曙	广州大学美术学院	院 长	教授
陈 航	西南大学美术学院	院 长	教授
刘曙光	西南大学美术学院	副院长	教授
邱正伦	西南大学美术学院	教 授	
张小鹭	厦门大学艺术学院	副院长	教授
毛岱宗	山东艺术学院美术学院	院 长	教授
王家儒	海南大学美术系	主 任	教授
甄忠义	石家庄东方美术学院	院 长	
张建敏	石家庄东方美术学院	副院长	
张子言	石家庄东方美术学院	副院长	
张玉江	燕山大学艺术设计学院	副教授	

(以上排名不分先后)

丛书策划：宋乃庆 王 煤

修订组织：李远毅 郭昌瑜 周 松

第一章 立体构成概论

.....	001
1.1 立体构成的概念	002
1.1.1 形状与形态	003
1.1.2 空间	003
1.1.3 立体	003
1.1.4 材料工艺	003
1.2 立体构成的特性	004
1.2.1 构成性	004
1.2.2 抽象理性	005
1.2.3 综合性	006
1.3 立体构成的意义	007
1.4 立体构成的学习方法	008
1.4.1 向自然学习, 关注生活	008
1.4.2 向大师学习, 借鉴经验	009
1.4.3 改变视点, 寻找灵感	010

第二章 立体构成的要素

.....	011
2.1 立体构成的要素	012
2.1.1 造型要素	012
2.1.2 关系要素	012

CONTENTS

liti goucheng yishu

2.1.3 材料要素	012
2.1.4 形式要素	012
2.2 立体构成的形态元素	013
2.2.1 点元素	013
2.2.2 线元素	014
2.2.3 面元素	015
2.2.4 体元素	016

第三章 立体构成的材料与加工

.....	017
3.1 材料的种类	018
3.2 常见材料	019
3.3 材料的加工方法	021
3.3.1 复合材料	021
3.3.2 木材	021
3.3.3 纸材	023
3.3.4 金属	025
3.3.5 塑料	025

第四章 立体构成的视觉心理

.....	027
4.1 量感	028
4.1.1 量感的概念	028
4.1.2 创造量感的方法	029

4.2 空间感	031
4.2.1 空间感的概念	031
4.2.2 创造空间感的方法	032
4.3 肌理感	034
4.3.1 肌理	034
4.3.2 质感	035
4.4 视错觉	036
4.4.1 视错觉的概念	036
4.4.2 视错觉现象	036

第五章 立体造型的构成法

.....	037
5.1 形式美法则	038
5.1.1 对比与统一	038
5.1.2 稳定与秩序	039
5.1.3 节奏与韵律	040
5.1.4 比例与协调	041
5.2 构成形式与构成结构	042
5.2.1 单体形态	042
5.2.2 单体的集聚构成	042
5.2.3 构成形式	042
5.2.4 构成结构	043
5.3 半立体	044
5.3.1 半立体的概念	044
5.3.2 半立体与立体的区别	045

CONTENTS

liti goucheng yishu

5.3.3 半立体构成	046
5.3.4 半立体在设计中的应用	052
5.4 线立体形态的构成方法	053
5.4.1 线材	053
5.4.2 线语言	053
5.4.3 硬质线材构成	054
5.4.4 软质线材构成	059
5.5 面立体形态的构成方法	062
5.5.1 面材	062
5.5.2 面语言	062
5.5.3 构成方法	062
5.6 块体立体形态的构成方法	072
5.6.1 块体	072
5.6.2 块语言	072
5.6.3 构成方法	072
5.7 综合构成	078

第六章 立体构成在设计中的应用

.....	081
6.1 立体构成在商业设计中的应用	082
6.1.1 立体构成在包装设计中的应用	082
6.1.2 立体构成在广告设计中的应用	084
6.1.3 立体构成在书籍装帧设计中的应用	086
6.1.4 立体构成在展示设计中的应用	088
6.2 立体构成在产品设计中的应用	090

CONTENTS

liti goucheng yishu

6.3 立体构成在雕塑艺术中的应用 092

6.4 立体构成在空间环境设计中的应用 094

后 记

..... 097

主要参考文献

..... 097

索 引

..... 098

第一章

DIYIZHANG

立体构成概论

1.1 立体构成的概念

人们生活在三维的空间和环境中，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。具备立体的三维空间观念和掌握三维造型的基本知识、原理是非常必要的，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之后的又一造型构成课程。

在现代设计史中，构成教育以德国包豪斯学院开设的“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。构成教育自20世纪80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，而是单纯地将各种素材作为构成元素进行造型训练，是空间与形态的结合。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。

立体构成是一门以一定的材料和视觉心理为基础，以力学为依据，将造型要素在三维空间中按照一定的构成法组合成有个性美的立体形态的学科。它在现代设计教育领域中属于基础造型课。



图1-1 建筑中极具美感的立体形态



图1-2 雕塑艺术中具有抽象理性美感的立体造型



图1-3 大自然中的立体构成