

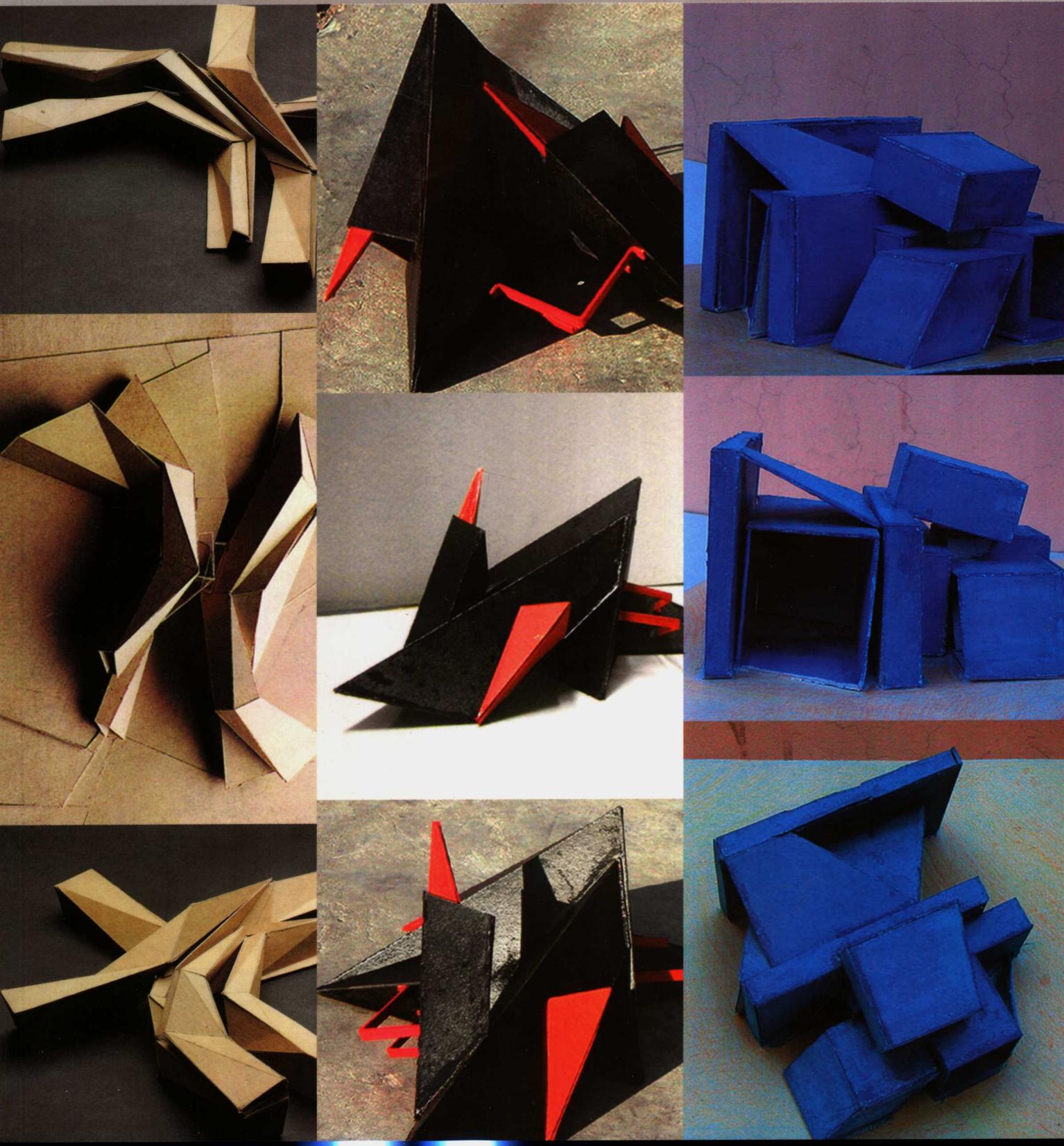
艺术设计高考应试训练丛书

空间设计课程

主编 杨珺 高斌 黄莹

宋鑫磊 著

广西美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

空间设计 / 杨珺编著. —南宁: 广西美术出版社, 2005.2
(艺术设计高考应试训练)
ISBN 7-80674-548-3

I . 空... II . 杨... III . 空间设计—高等学校—入学
考试—自学参考资料 IV . TU206

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 010812 号

丛书名: 艺术设计高考应试训练丛书

书 名: 空间设计课程

主 编 杨 琮 高 斌 黄 莹

本册著者 宋鑫磊

出版人 伍先华

终 审 黄宗湖

策 划 姚震西

责任编辑 白 桦

文字编辑 于 光

校 对 陈小英 刘燕萍 尚永红 林 南

装帧设计 白 桦

出 版: 广西美术出版社

地 址: 南宁市望园路 9 号(530022)

发 行: 广西美术出版社

制 版: 广西雅昌彩色印刷有限公司

印 刷: 深圳雅昌彩色印刷有限公司

版 次: 2005 年 2 月第 1 版

印 次: 2005 年 2 月第 1 次

开 本: 889mm × 1194mm 1/16

印 张: 3.5

书 号: ISBN 7-80674-548-3/TU · 15

定 价: 19.00 元

版权所有 翻版必究

北京·中艺高考美术培训班教程

艺术设计高考应试训练丛书·空间设计课程

艺术设计高考应试训练丛书·平面设计课程

艺术设计高考应试训练丛书·设计色彩课程

艺术设计高考应试训练丛书·设计素描课程

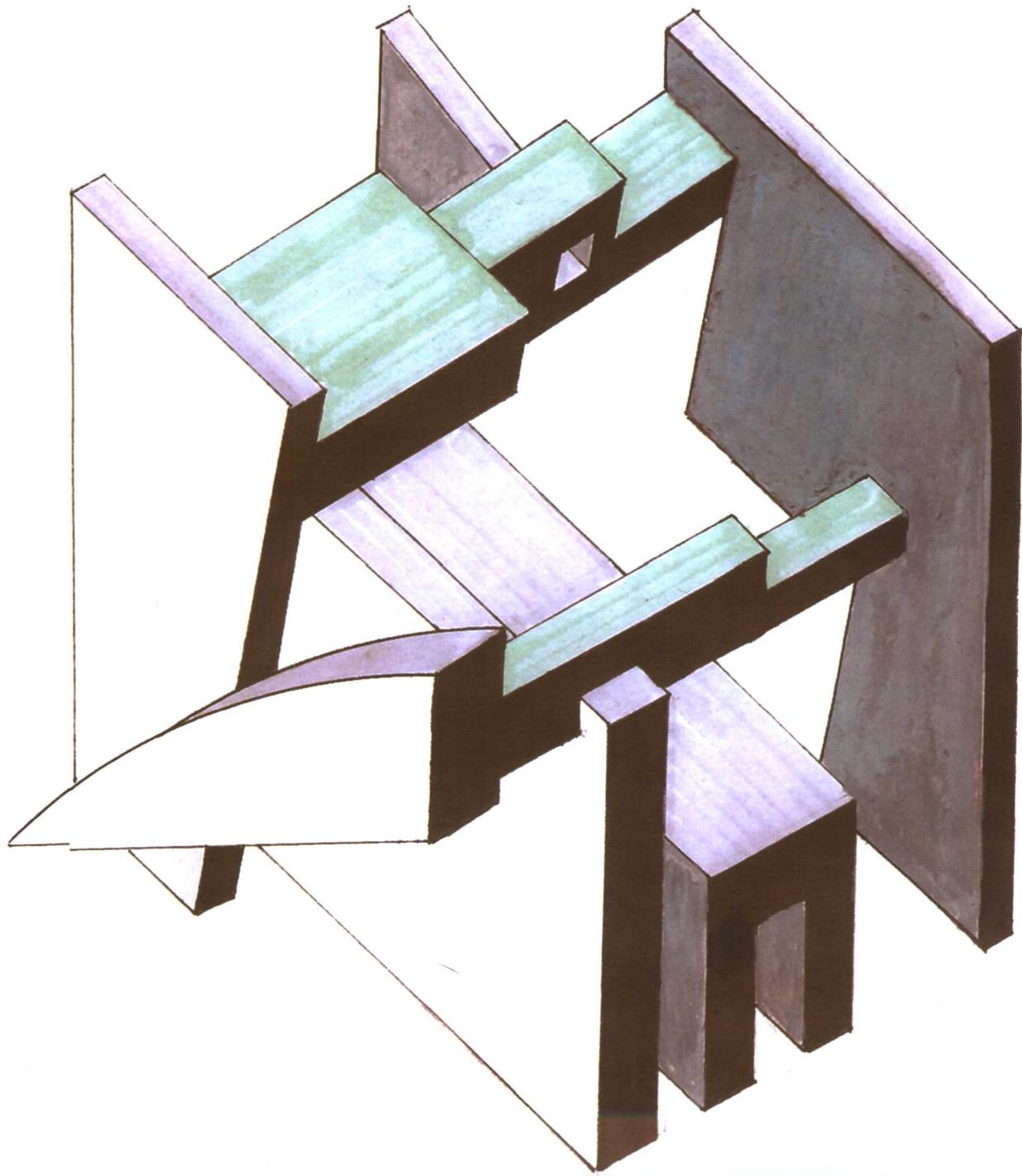
艺术设计高考应试训练丛书

空间设计课程

广西美术出版社

主编 杨 琮 高 斌 黄 莹

宋鑫磊 著

北京·中艺高考美术培训班教程

北京·中艺高考美术培训班

北京·中艺是一处以中央美术学院、清华大学美术学院、中国美术学院、北京服装学院等高等艺术院校为培养方向的美术专业考前培训基地。本基地实行全日制、封闭式教学和管理，倡导全新的教学理念、严肃的教学态度，面向全国各高等院校美术专业输送优秀学生。本基地师资力量雄厚、生活设施齐全、交通方便，为考生提供了优良的学习环境，近年来取得了良好的教学成绩。

教学条件

一、北京·中艺坐落于北京市朝阳区酒仙桥，位于中央美术学院和清华大学美术学院之间（即2001年至2003年连续三年中央美术学院设计专业北京区考点所在地）。交通方便，学习环境安静、安全，有专职工作人员从事后勤工作，校内配备食堂、宿舍、澡堂、供暖设备等必要生活设施，学生在提高应考能力的同时生活有全方位的保障。

二、由中央美术学院、清华大学美术学院、北京服装学院专业教师任教，同时聘请在校研究生及高年级本科生为助教，专业教师33名。文化课由北京市重点中学高级教师任教。

三、教室配备电化教学专用录像机、电视机、幻灯机、投影仪及各类影像、图片教学资料，并备有美院教师及学生范画原作，其中部分作品曾经登载于各类美院画册或教材。

四、根据专业考试要求及新的命题变化，由具有多年教学及阅卷评分经验的美院老师制定系统、科学的教学大纲。

五、本基地备有各届专业考试及录取资料和其他招生信息。

教学特点

一、根据每年高等艺术院校专业考试及命题变化，反复论证和调整教学计划，认真分析各院校专业考试侧重点和异同点，注重前瞻性，明确定位，针对报考不同院校不同专业的考生，做到有的放矢的专业指导。

二、科学设置课程，各阶段训练重点明确、合理。基础课、专业课分类明晰，避免学生盲目学习的弊端。

三、以提高学习能力与专业素质为目的，不定期组织学生参观各类展览，参加美院专家教授举办的学术讲座，同时广泛开展与美院师生的交流活动。

四、以专业教学为重点，并重视文化课的辅导，重视调整考生学习、应考的心理状态，定期举行模拟考试，为应考做好充分准备。

教学范围

一、设计艺术部。主要课程：素描、色彩、设计基础、速写。

二、造型艺术部。主要课程：素描、色彩、速写、创作。

地 址：北京市朝阳区酒仙桥南路甲7号酒仙桥一中

联系电话：010-84561614

图文传真：010-84564881

邮政编码：100016

电子邮箱：84561614@163.com

目 录

空间设计课程 KONG JIAN SHE JI KE CHENG

04 情 感 空 间

10 历 年 高 考 试 题 回 顾

44 空 间 观 摩 与 分 析

一、用我们独特的“情感” 走入空间的世界

如何让空间的旋律在我们的心灵里不断地演奏，让我们每一个人都可以鲜明地感受一种来自变幻的空间的乐章，让繁复的空间可以不断带给我们激情，让我们可以有不断去创新的欲望。

当我们面对着五彩缤纷的客观世界，它是一个现实存在的实体世界，心灵却不断地依靠自己的意识对它的抽象而超越了它的有限，由实而虚拟，由纷乱而严整，由短暂而永恒，独创出完美、永恒的纯粹的精神世界、艺术世界。我们不断从事着对客观世界的抽象工作，一步一步地走向它的极端。但这些自始至终都需要我们的真实感受，需要我们对我们所从事工作的热情，对生活的热爱，再将其转化为我们每个人都有所不同的“情感”。情感是艺术之本，艺术就是情感的表现。所以在空间中只有包含了情感才能打动人心，也才能给人以启发。

真正的好空间是生机盎然、有血有肉的，同样一个有限的空间也能给予人们丰富的情感慰藉。

问题在于我们初次接触空间时，总是感觉手足无措，不知如何开始。

二、认知空间试着去亲自体会和操纵空间

首先，我们不要扼杀“自然”

我们存在于一个空间的世界中，身边的空间无处不在。我们做的工作就是保存我们对空间最初的灵感，去抽象和解读它，最后创造出属于自我的包含情感的新空间形态。

伊萨姆诺古奇曾经说：“对石头过分地加工，它就难以成为雕塑，石头也会死去。”空间也是一样，我们总是在找一些平衡，一些很自然的平衡。这如同我们在进行其他一些基本功训练一样，如果毫无节制地无情感地对一个艺术品进行雕琢，必然使它毫无生气，去创造出一种看似简单的复杂性。

让我们从最“原始”的空间开始

建筑是一种空间的艺术，是在有限的空间当中表现出各种不同的几何形体。因此，建筑的构成总是离不开几何形体的。从平面的布局和立面的分割当中不难解析出矩形、方形、立方体、圆柱体等等的最原始的几何图形和形体。纵观整个的建筑整体，也可以理解为正方体、长方体、柱体、锥体、球体等等的形体的互相穿插和这些最纯粹的形体的组合。

现代主义的建筑师勒·柯布西耶、理查德·迈耶等早就开始运用这些几何形体，在建筑的教学包括建筑学和环境学的考试当中更增加了平面构成、立体构成等的设置。中央美术学院的考试，早就开始这方面的实验性的探索工作。我们也不妨说，原始的几何性是建筑的一种天性。任

01

情感空间

任何一个建筑作品都离不开它。所以，让我们就从最“原始”的几何空间的划分，开始我们对空间的理解。

简单、肯定的几何空间可以引起人的美感，例如纯粹的圆和方等。圆、圆球似乎是原始也是最完美的象征——具有极端的抽象性。抽象是把捉摸不定的细节整合到我们能够把握的纯粹几何体之中。圆周的任意一点到圆心的距离都是等距的。同样正方形和正方体也是一样的道理，它们对角线的交点到各边的垂直距离也是相等的。近代建筑巨匠勒·柯布西耶也强调：“原始的体形是美的体形，因为它能使我们清晰地辨认。”所谓的原始空间也就是圆、方、立方体、正三角形等，这也是从科学的角度来说的几何特性。

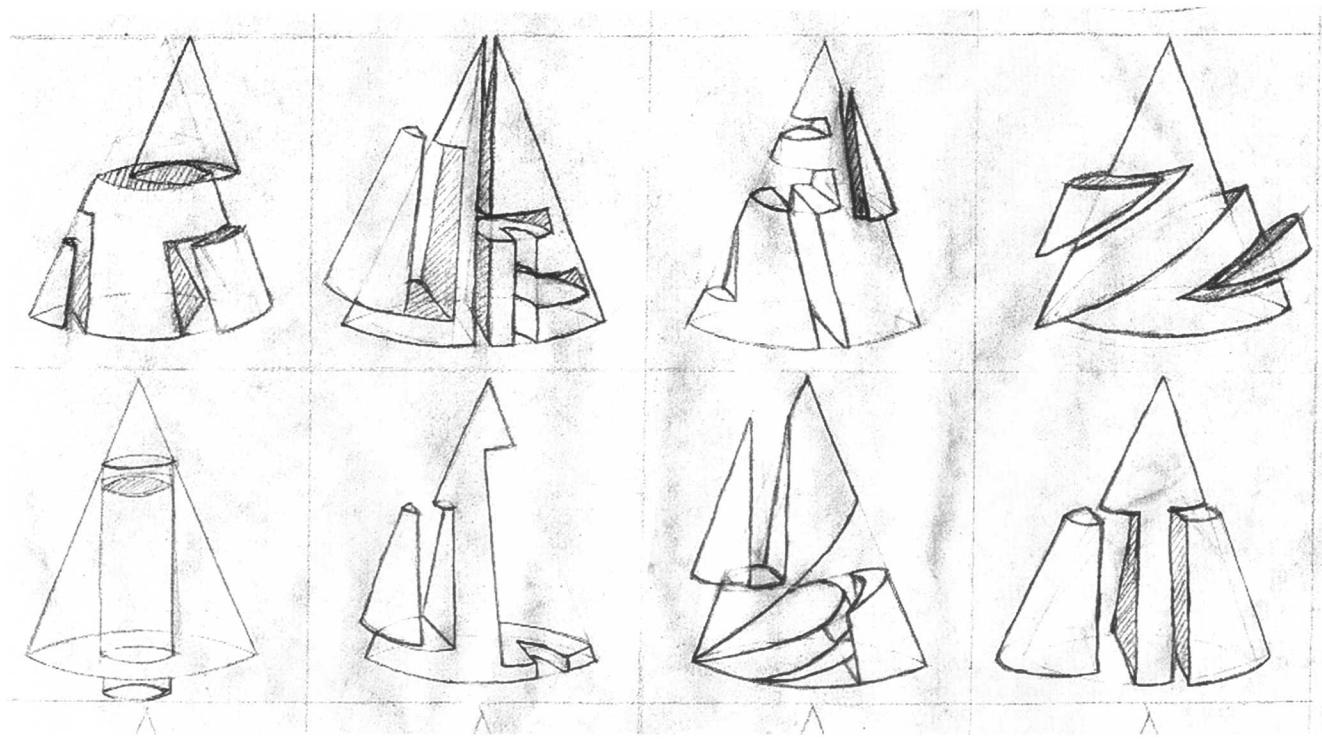
这就自然引出了我们的第一个课题

从我们对最原始空间的最发自本能的“破坏”开始，让这个自然空间变成人造空间。必须具有统一和谐而又富有变化的形式或艺术表现力。创造一个符合审美要求的空间也就是视觉意境空间。

对所给出的几何形体进行分割

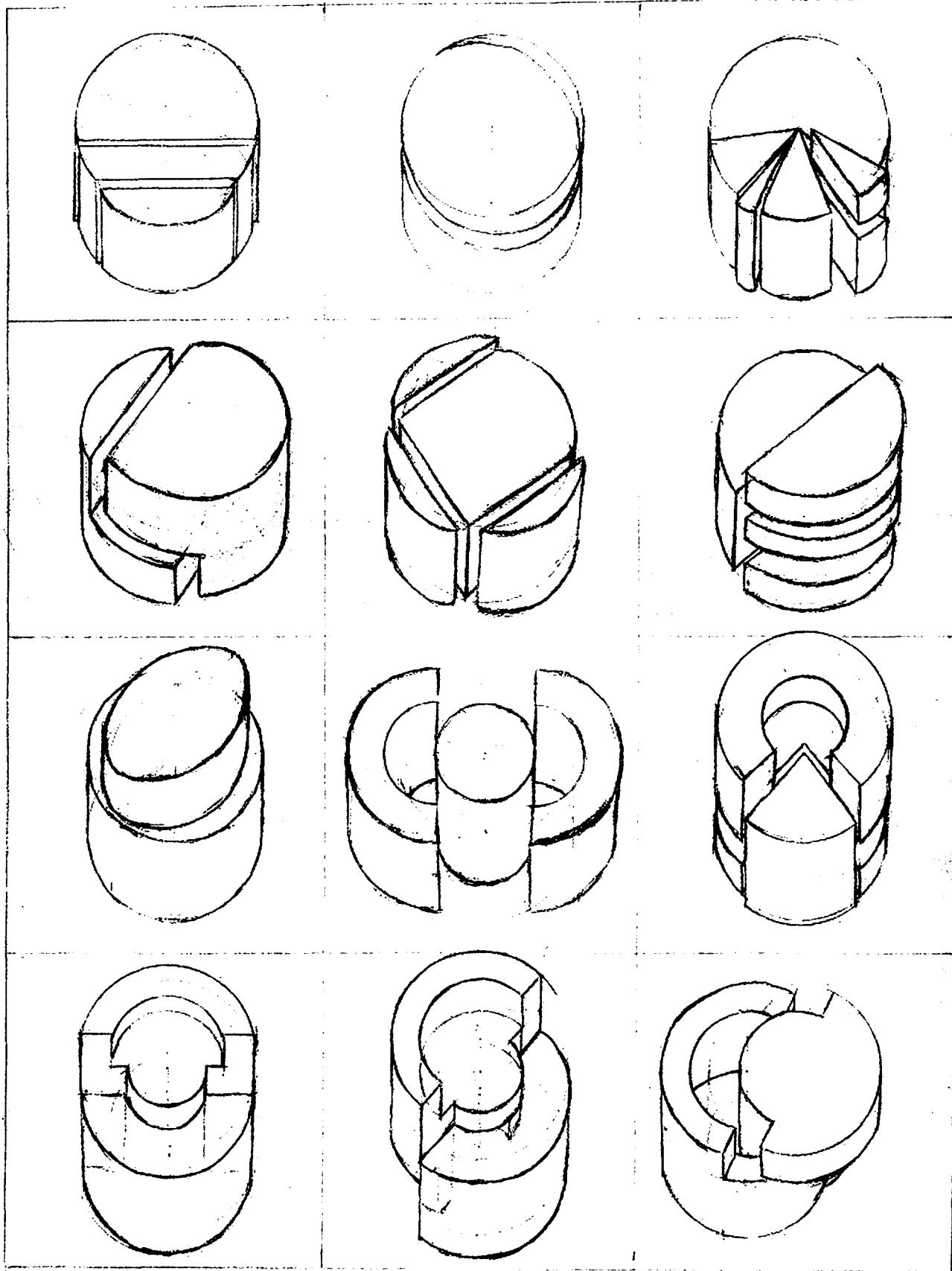
圆柱体、正方体、三棱锥、圆锥等形体范围内，任选一个形体做至少50个空间分割。做这种练习也要勤奋，我们在不停思考而不断进步的同时，也应该深信不疑的另外一个道理就是：“由量变到质变，也是一个永远不变的真理。”

我们可以用直线、弧线、不规则线等手法进行空间分割。分割空间的手法要尽量统一，比如用直线分割，那么这个形体内就尽量去用直线分割出不同的体块，注重体块之间的体量、层次等，使最后整个形体分割后都会在空间上出现变化。在进行的50个形体的分割当中，每一个形体被分割后都出现一种新的空间形式，都给人耳目一新的感觉，每一个分割都倾注了自己的一个想法，这决不是一个简单的事情。所以，如果每个学生都是认真地完成这项课题，之后他们都会觉得有了很大的收获。

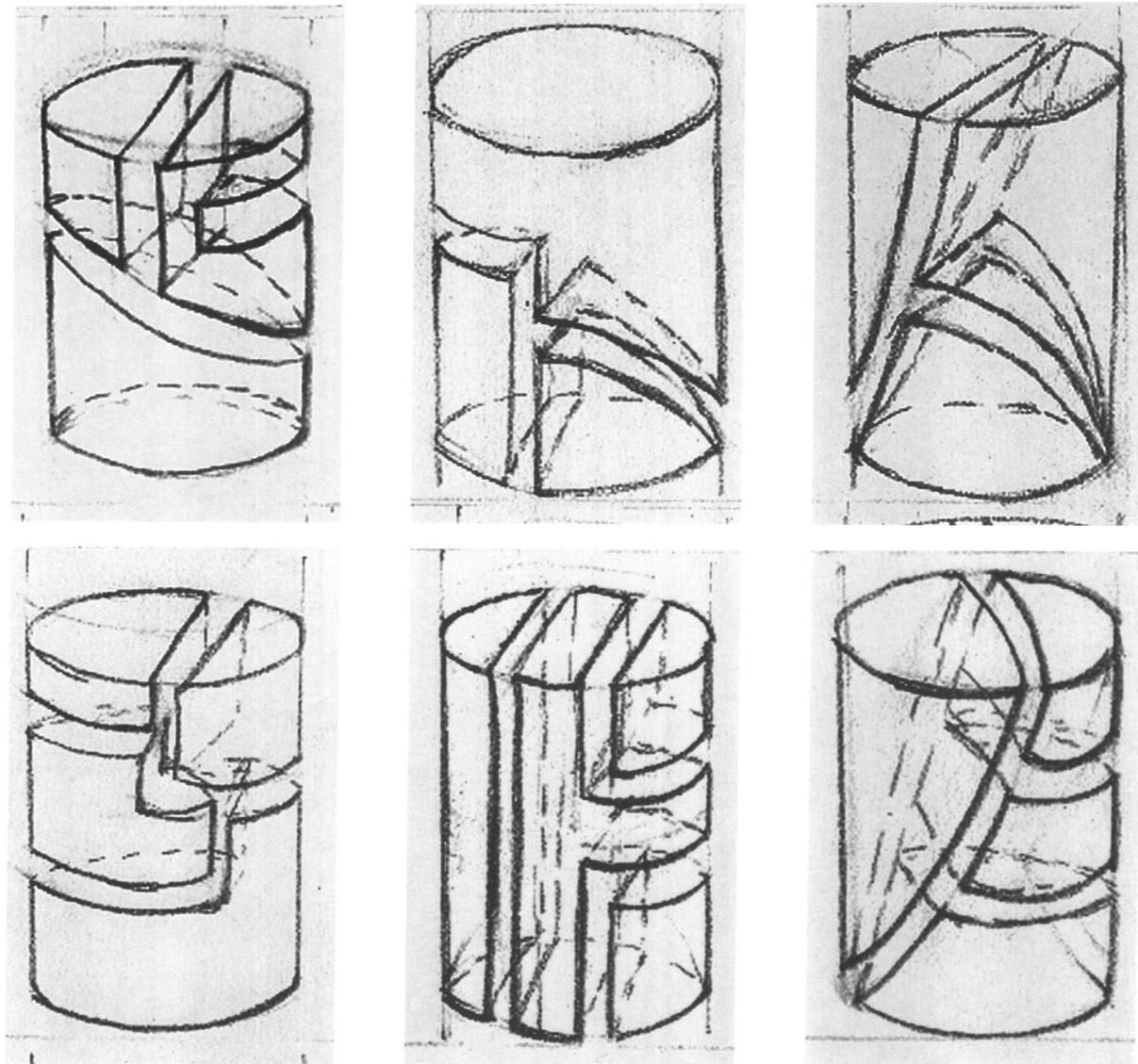
(图1-1) 北京中艺培训中心学生的圆锥体分割空间作业

此图形为圆锥体分割，排除左下角第一个分割形式之外的7个分割都很完整，空间变化都有区别。形体通过分割、错位、扭动、取舍等不同处理方式，使每一个形体空间都有了丰富的变化，语言简单而又说明问题。而左下角第一个形体，整个处理方法太过平均左右对称，而且整个的形体分割后，在空间上没有发生太大的变化，想说清的东西没有在空间上体现出来。

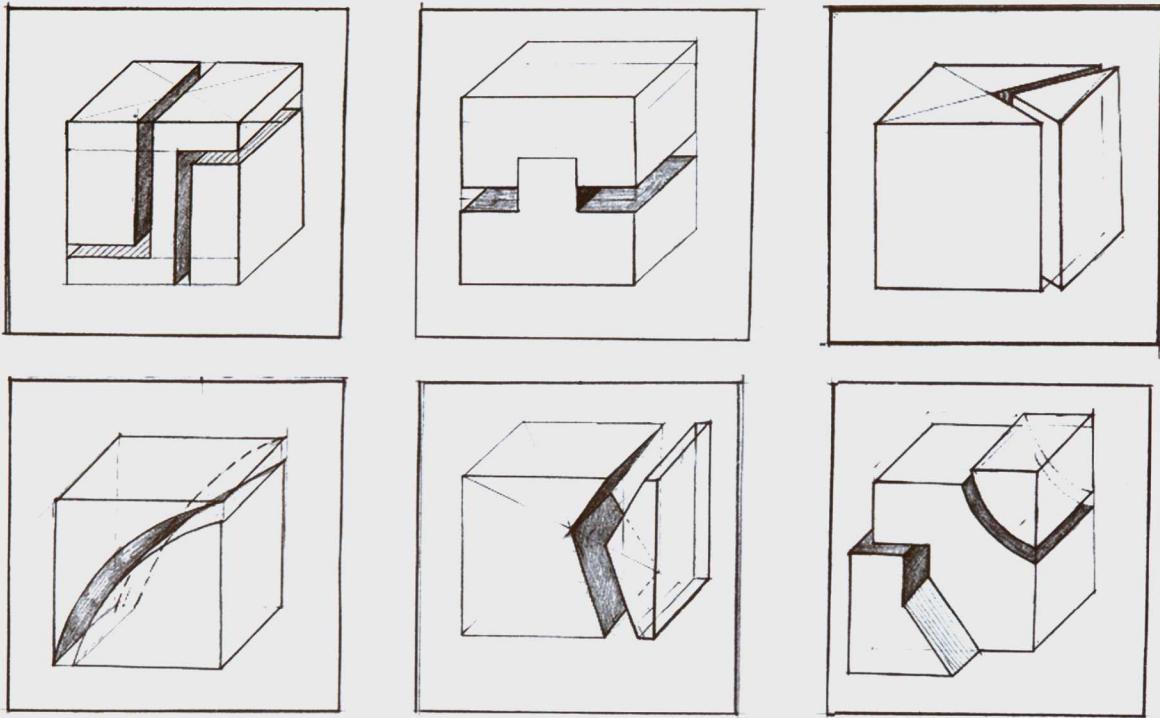
(图 1-2) 北京中艺培训中心学生的圆柱体分割空间作业

圆柱体进行的空间分割，虽然分割方式很简单，但是已经使大的形体空间上发生了彻底的改变。对于这种“原始”形体的空间形态，学生根据自己的理解和愿望对圆柱体进行了分割，使我们可以在这些分割中加深对空间的理解。

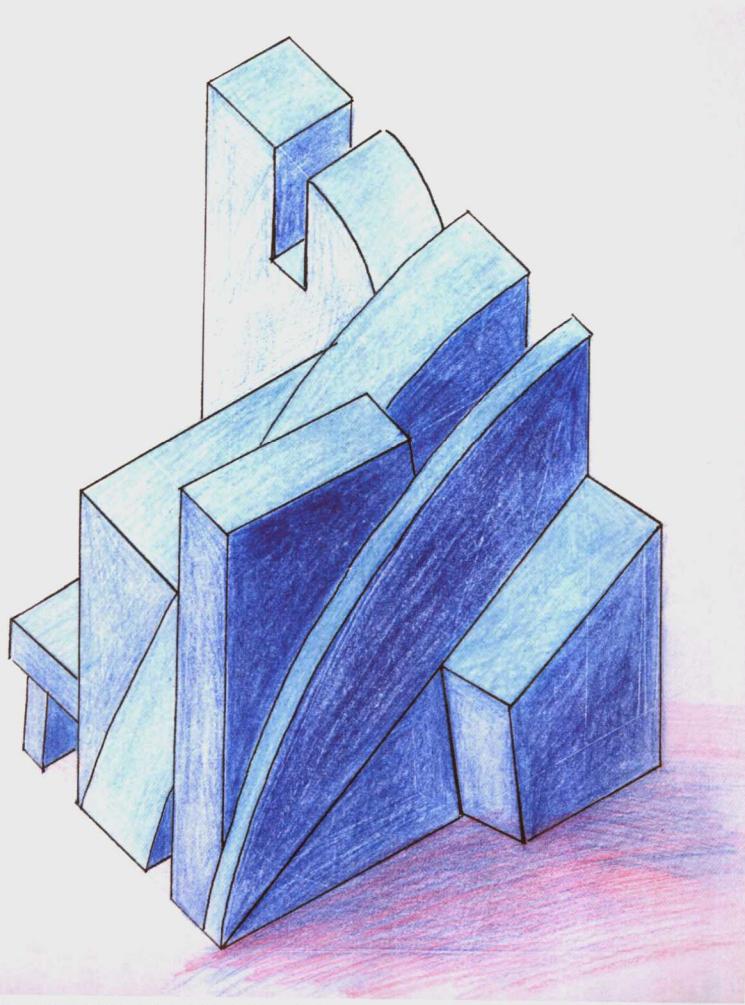
(图 1-3) 北京中艺培训中心学生的圆柱体分割空间作业

圆柱体的空间分割练习，它要比图1-2的空间形体对比关系要更加好一些。它的分割方式简捷明快，真正让人有“少就是多”的感觉”。空间关系比较明朗，每一个体块的体量之间都有差别，每一个圆柱体中的形体关系也有主有次。

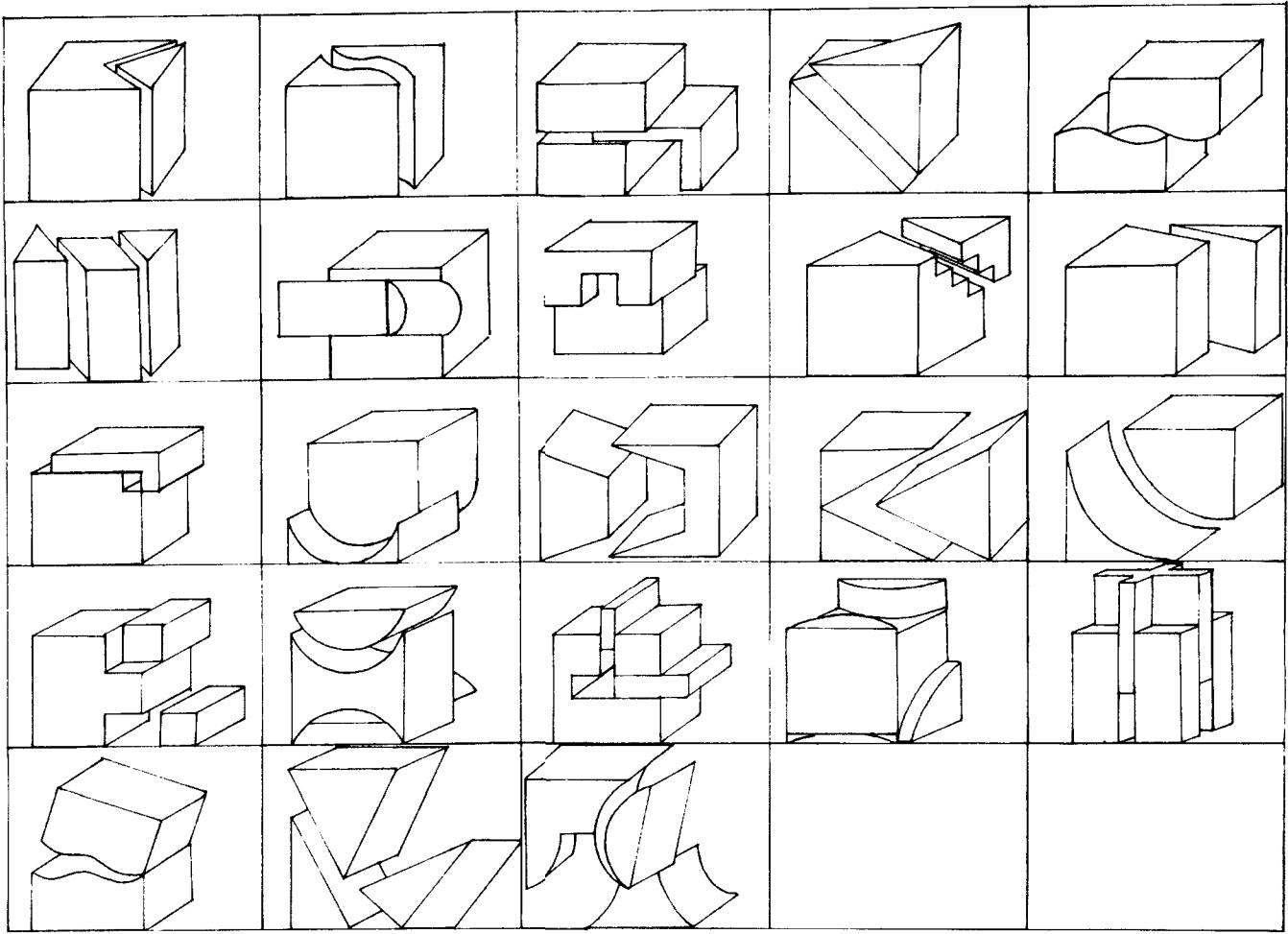

(图 1-4) 北京中艺培训中心学生的正方体分割空间作业

图 1-4 正方体切割练习。利用简单的切割改变原有正方体的空间构成，形成了许多新的让人可以产生联想的空间。这里采用了几种切割方法，为我们以后继续的空间课题做了准备。如同我们在画素描时的起稿，只有在起稿的时候把大的方向抓对，才有可能创作出最后比较完美的艺术品。

(图 1-5) 北京中艺培训中心学生的正方体分割练习

(图 1-6) 北京中艺培训中心学生的正方体分割练习

图 1-6 也是正方体分割练习，也从不同的角度着手，但有些体块稍显堆砌，变化比较僵硬，没有达到我们做这个空间分割的目的。如 4 排 4、5 就是简单地把分割后的空间重新罗列在一起，并没有利用分割扭动等等去构成一个新的空间形式。

中央美术学院设计系成立于1995年，2001年中央美术学院设计学院成立，设计教学的理念与实际操作日趋完善，高考试题的设置也从实验趋向成熟。

试题一般由素描、色彩、平面、空间四大板块组成，空间以空间构成为主：

主要考查：基本想像力与创造力

空间想像力与创造力

通过有节奏的实体关系和空间布局，表达立体空间想像能力。

近年来对考生的空间想像力和创新能力要求越来越高，许多考生也加大了对空间考试科目的探索力度，从各个方面加强空间基本功的训练，有了很多的成果和经验。

2000 级空间试题

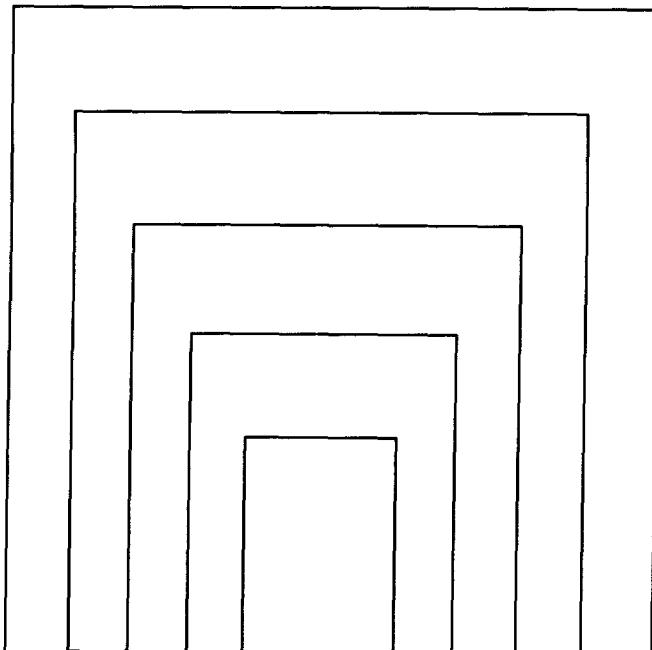
在给出的立面图上，想像其在正方体空间范围内的构成关系。(注：立面图上所示线与线之间的形可视为实体或空间。)

要求：1. 画出平面图(图1)。

2. 按图例所给出的角度，画出立体空间图(图2)。

3. 比例及表现方法不限。

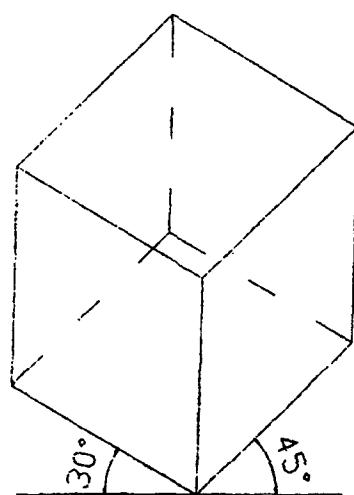
建议时间 3 小时。

(图 1)

02

历年高考试题回顾

(图 2)

2001 级空间试题(外地)

从“家”的概念出发，完成一个立体空间造型。

要求：1. 画出平面图和立面图。

2. 画出立体空间效果图。

3. 比例尺寸以及表现方法不限。

4. 附加简短的文字说明。

建议时间 3 小时。

2001 级空间试题(北京)

从“互”的概念出发，完成一个立体空间的造型。

要求：1. 画出平面图和立面图。

2. 画出立体空间效果图。

3. 比例尺寸以及表现方法不限。

4. 附加简短的文字说明。

时间 3 小时。

2002 级空间试题

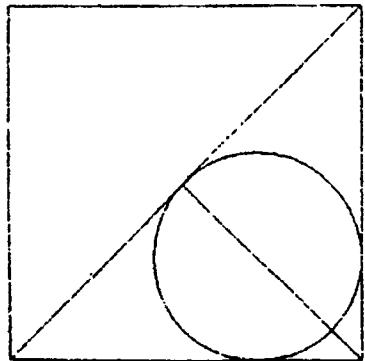
根据所给出的顶视图(图1),想像其立体空间构成关系。

要求: 1.画出两个立面图。

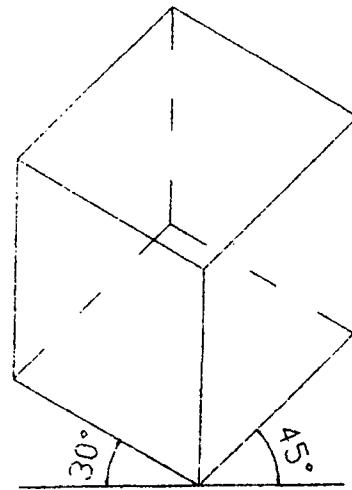
2.按图例(图2)所给出的角度及空间范围,画出立体空间图。

3.比例及表现技法不限。

时间3小时。

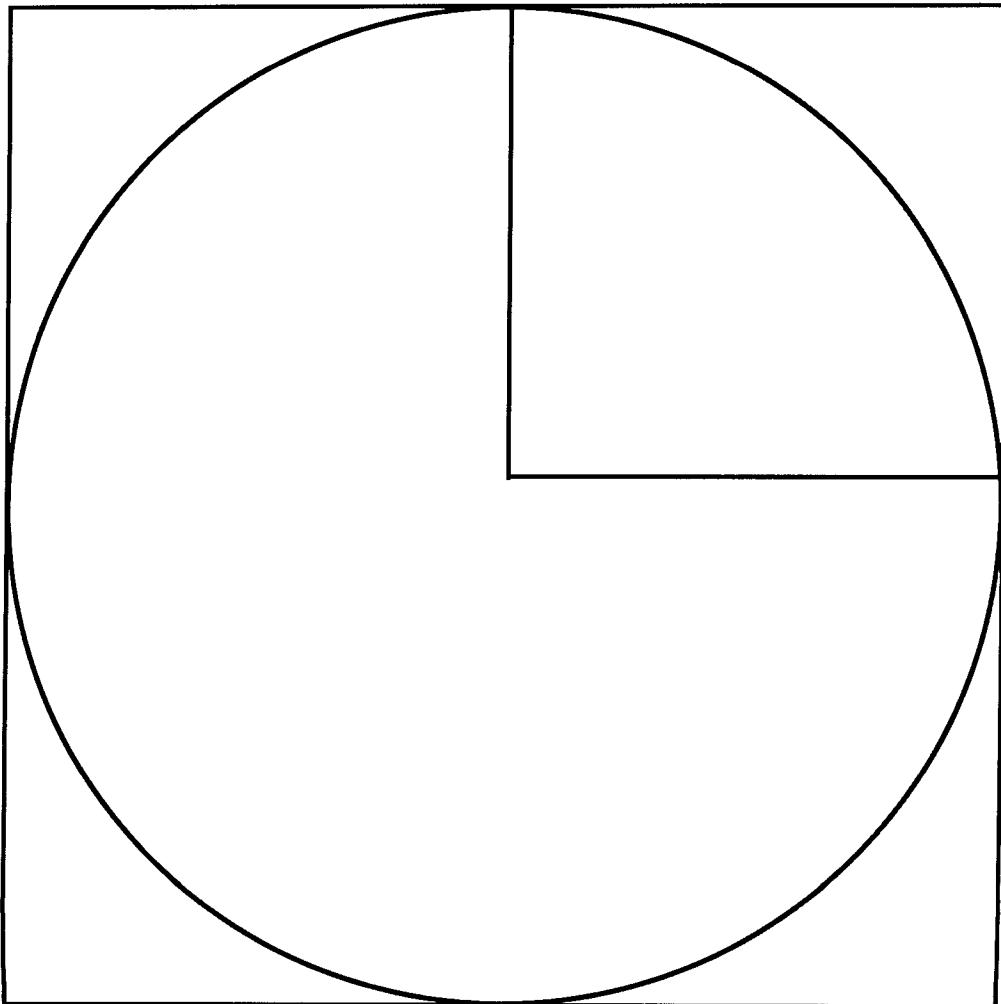
(图1)

(图2)

2003 级空间试题

提供一幅空间俯视图,转变成在正方体范围内的空间构成。建议时间3小时。

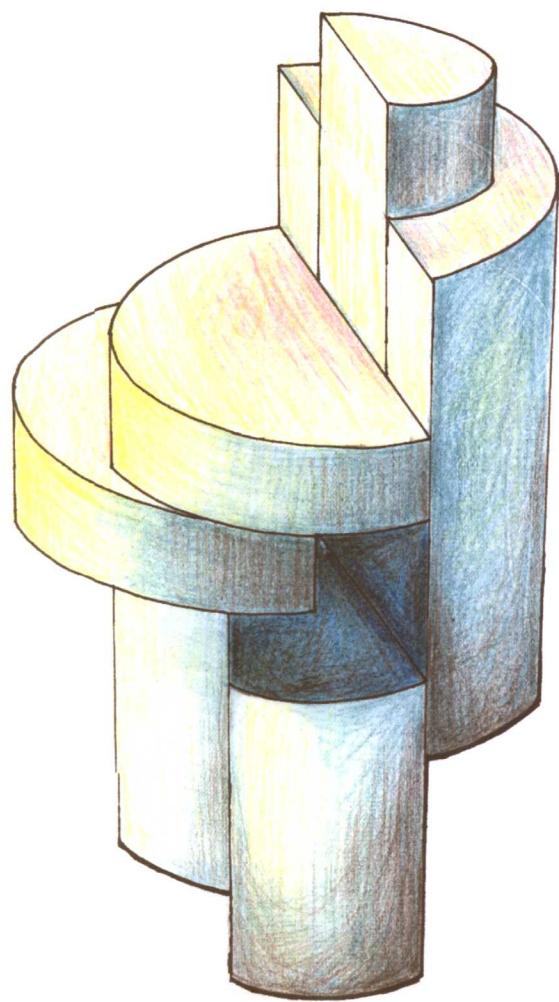
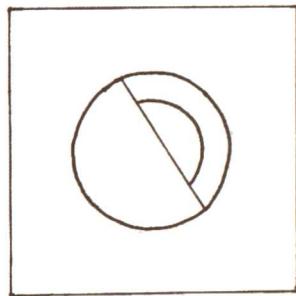
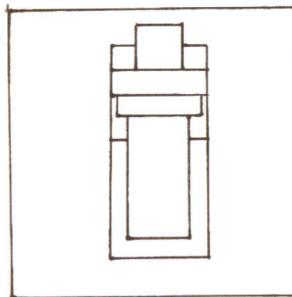
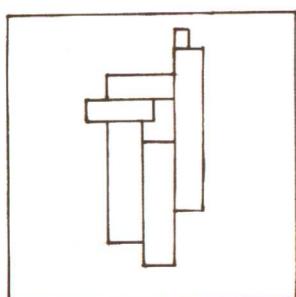
2004 级空间试题

在一个正方体之内用四条线做任意切割，以切割后的正方体为俯视图，转变成正方体范围内的空间构成。建议时间3小时。

(详细试题分析，请参见中央美术学院出版的设计系高考指南)

对所给出的几何形体进行分割后重组

要求：画出三视图和效果图，空间关系明确，体块对比关系明确。

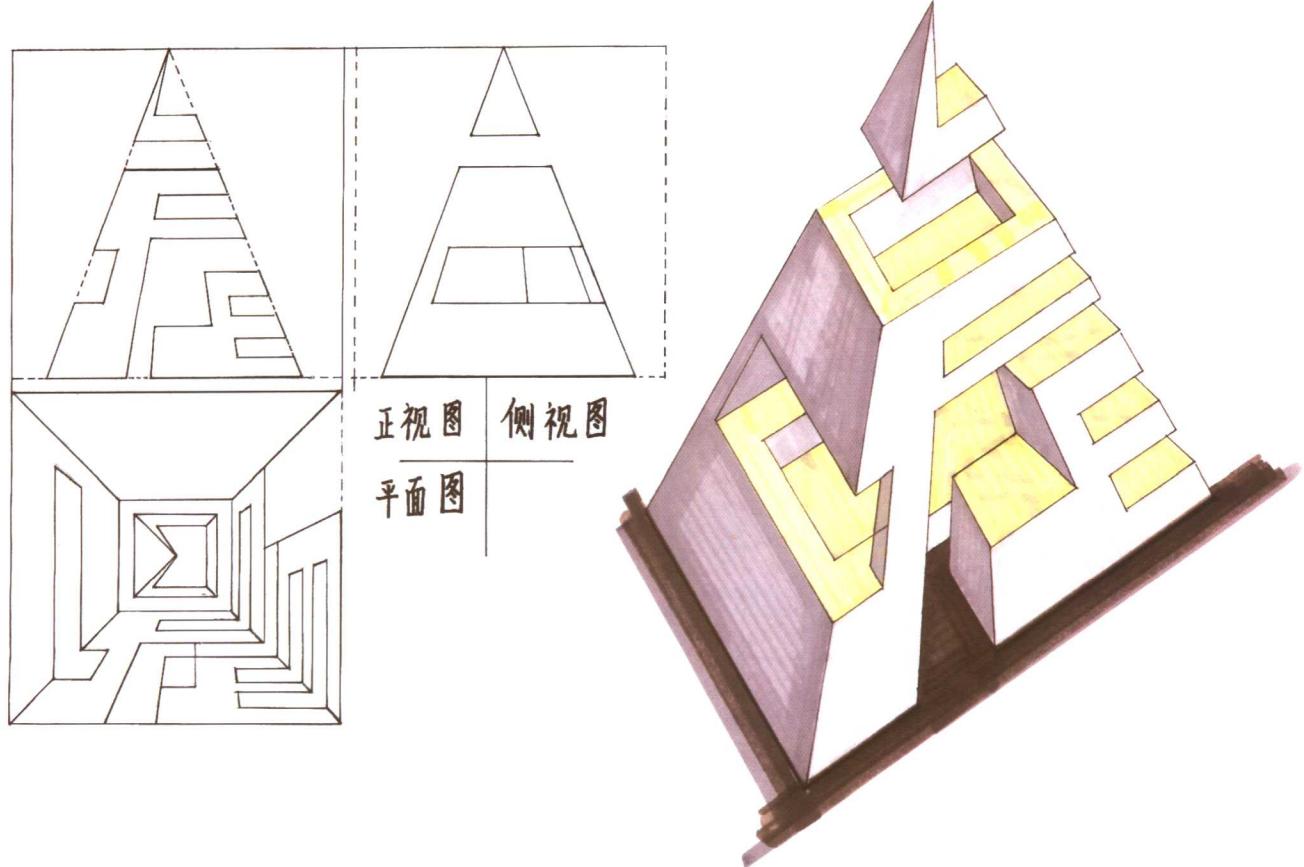

设计说明：

人生是彩色的，不同的人同样经历过光明与黑暗。

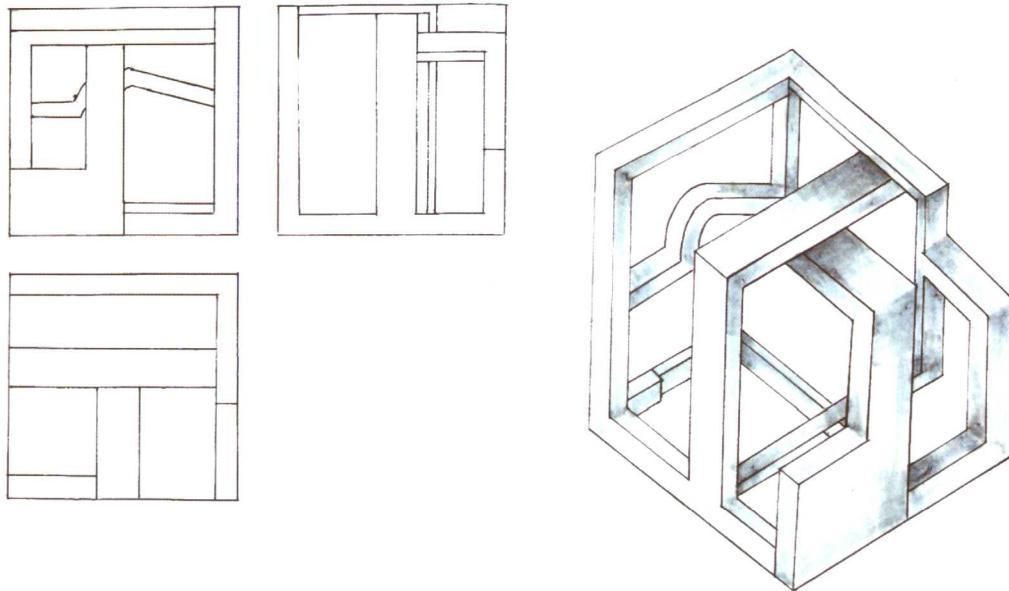
(图 2-1) 北京中艺培训中心学生的圆柱体分割重组练习 作者：李洁

圆柱体分割重组练习。分割后形成新的空间关系比较巧妙，体块体量关系比较明确。竖向空间高低体块层次变化比较有韵律感。体块之间的错动形成中间的空隙，使得整个形体比较透气。在表现上也比较精致。颜色的塑造更加强了整体的空间感觉。

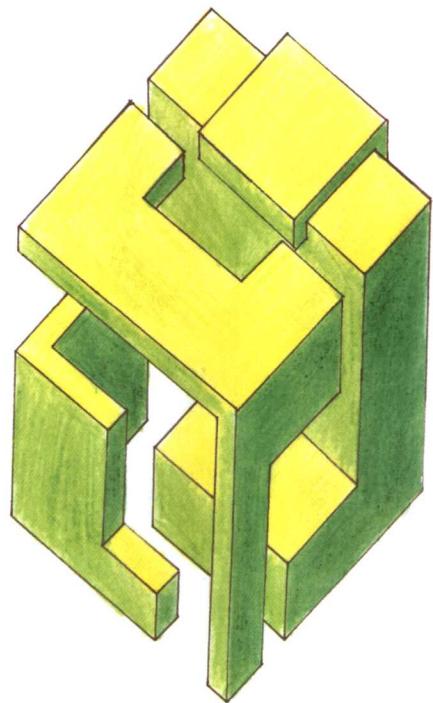
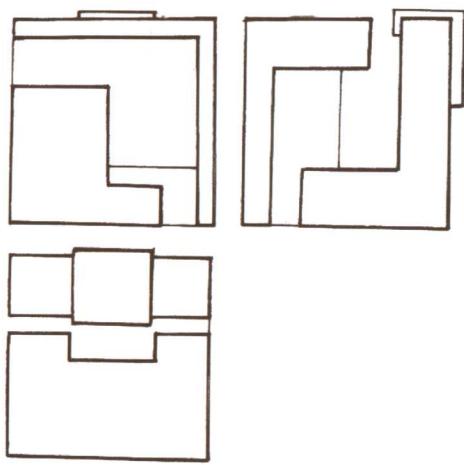
(图 2-2)北京中艺培训中心学生的四棱锥分割重组空间练习

四棱锥分割重组空间练习。主要是切掉了一些本来形体上的体块，这也就是空间上的“减法”，减掉了一些分量不同的体块，剩下的四棱锥体块已经比原来的立面变化更加丰富，无论从哪个角度观察都有所不同。在表现上，简单的两种颜色的马克笔表现，很好地加强了这个新的空间形式的体量感。

(图 2-3) 北京中艺培训中心学生的正方体分割重组空间练习

C.Y.
12.10

设计说明：此图以立方体为基本框架，进行形体的组合，体块之间相互呼应，但略显简单。

(图 2-4) 北京中艺培训中心学生的正方体分割重组空间练习

图 2-3、4 空间重组练习，整体结构清晰，体块关系明确，疏密有致，使整个正方体有了新的变化，每个立面的关系都有所不同。