

From Student to Master

从入门到高手

完美教学系列丛书

新思维 临摹

NEW THINKING

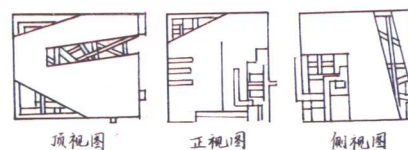
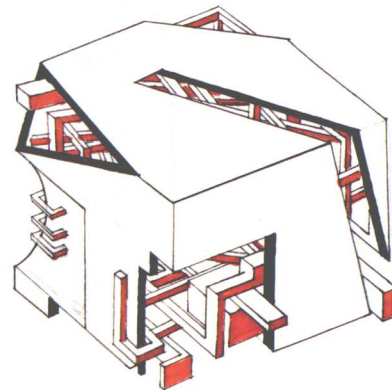
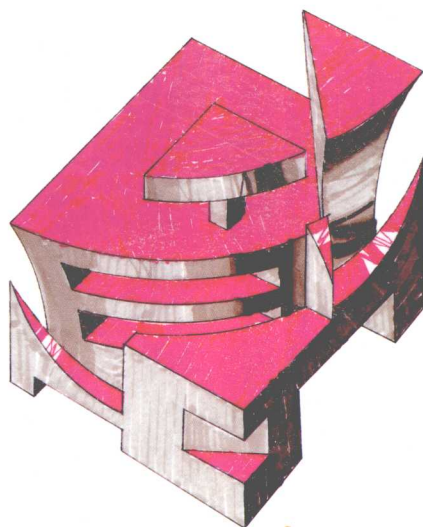
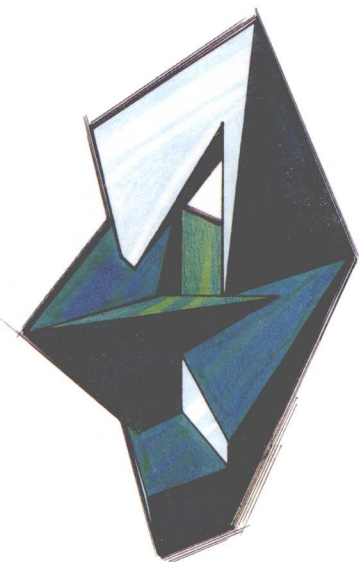
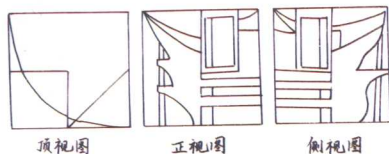
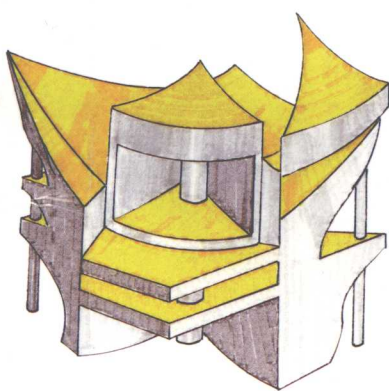
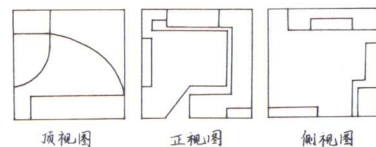
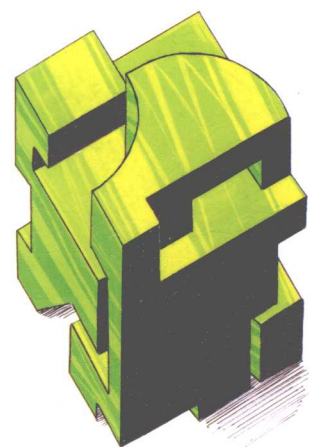
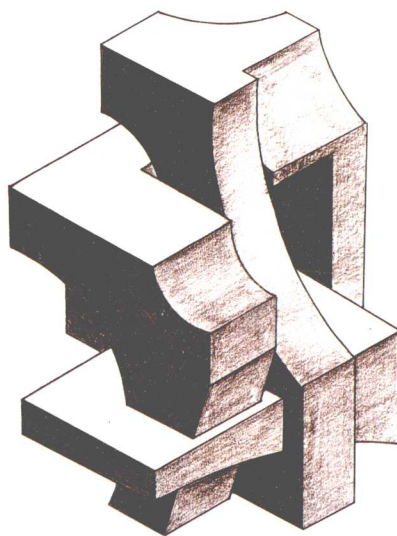
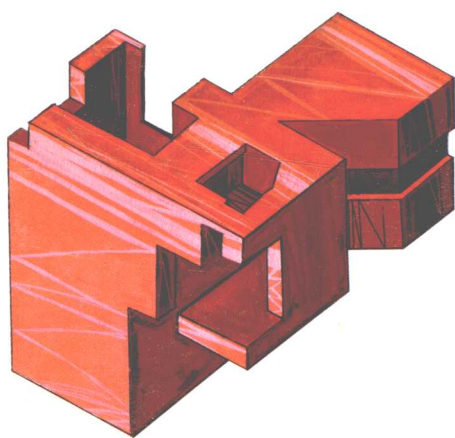
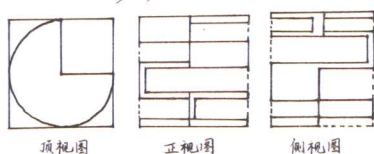
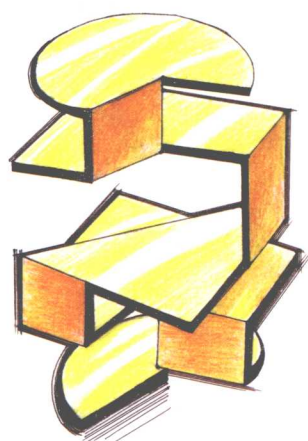
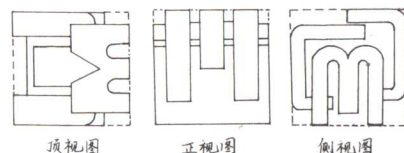
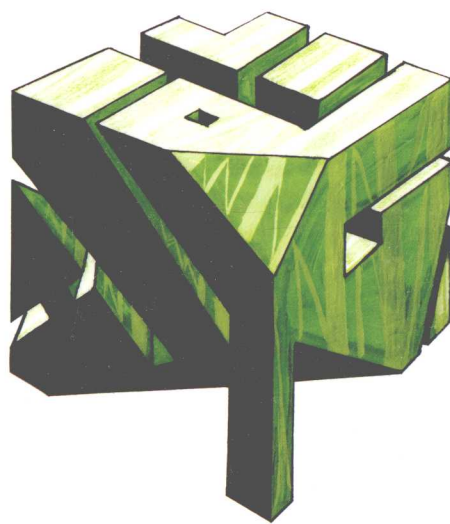
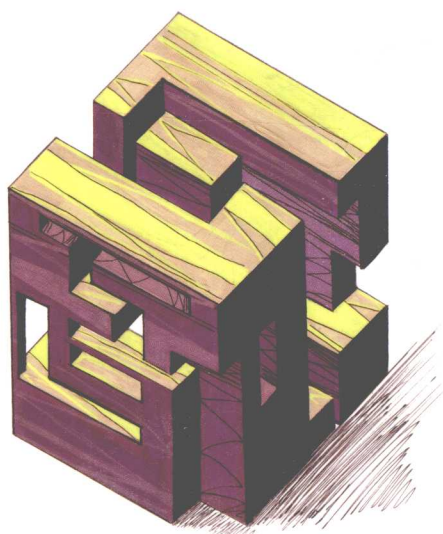
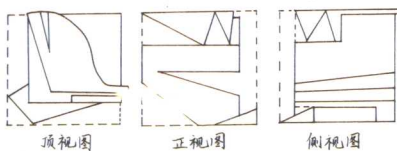
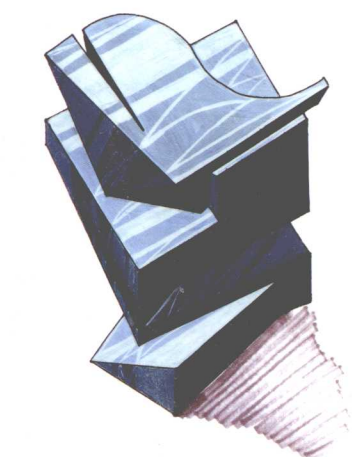
Three-Dimensional Composition Space

林广远 曲宁 张帅 著

JM 吉林美术出版社
Jilin Fine Arts Press

立体构成 空间表现

图书在版目录 (CIP) 数据

空间表现/林广远主编. —长春: 吉林美术出版社,
2009. 1

(新思维临摹·立体构成)

ISBN 978-7-5386-3025-1

I. 空… II. 林… III. 立体—构图(美术) IV. J061

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第192969号

新思维临摹 立体构成·空间表现

出 版 人/ 石志刚

主 编/ 林广远

作 者/ 林广远 曲 宁 张 帅

整体设计/ 林广远 袁晓刚

执行编辑/ 刘 洋 李沛林 贺立满 于 林

责任编辑/ 鄂俊大 关 欣

技术编辑/ 赵岫山 郭秋来

出 版/ 吉林美术出版社

电 话/ 010-63106921 0431-86037810

社 址/ 长春市人民大街4646号

网 址/ www.jlmspress.com

发 行/ 吉林美术出版社图书经理部

电 话/ 010-63107921 0431-86037892

制 版/ 天一

印 刷/ 辽宁美术印刷厂

版 次/ 2009年6月第1版 第1次印刷

开 本/ 889×1194mm 1/8

印 张/ 3.5

印 数/ 1-15000册

书 号/ ISBN 978-7-5386-3025-1

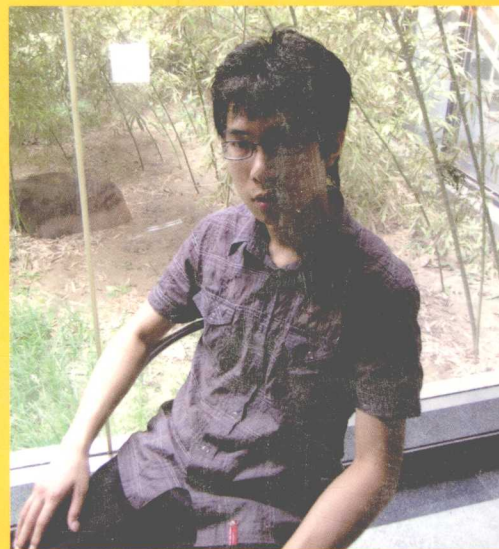
定 价/ 19.80元

整体策划: 北京(林氏)尚古(流)文化传媒

作者简介 博客/Lingy928.blog.163.com

林广远, 山东烟台人, 2003年考入中央美术学院, 在校期间获得多项年终汇报一等奖, 作品入选中央美术学院优秀学生作品集, 2006年创办北京尚古流文化传媒, 2007年毕业于中央美术学院并获学士学位, 毕业作品留校收藏获优秀毕业生三等奖。著有《高等教育艺术设计专业教学范例平面创意卷》等美术书籍。教学咨询热线: 010-86030287。

作者简介

曲宁, 山东烟台人, 2004年以第七名的成绩考入中央美术学院建筑学院, 在校期间获北京市朝阳区公共建筑设计优秀奖, 2007年度作品《突变》刊登于2007年5月的《建筑创作》杂志, 2005年至今一直从事美术教学工作。

作者简介

张帅, 山东青岛人, 毕业于青岛第六中学, 2005年考入中华女子学院, 对立体空间设计及装饰艺术有着独特的观点和表现方法, 在实用美术方面有丰富的实践经验。

建议上架: 专业美术

■ 编者的话

随着我国经济的快速发展和国家文化教育事业与社会文化生活的进步和变革，高等艺术教育在扩大教育规模、拓展学科方向的同时，基础教育在其中应当处于什么样的地位，发挥什么样的作用，是被人们越加关注的问题。当今艺术设计专业异军突起，社会对设计人才的需要越来越显著，各大高等艺术院校也加大对设计专业生源的招收。因为立体构成已经作为大学本科建筑设计专业的必修课程，所以立体构成也逐渐成为高等美术院校艺术设计专业的必考科目之一。

何为立体构成？广义来讲是在二维的平面中创造出三维的空间语言，表达着实体在空间中的依存关系，物体所在的空间以及空间中物体与人的日常生活紧密相联，立体空间形态的审美价值强烈影响了人们的精神生活和物质生活的质量，所以立体构成的重要使命就是创造具有审美价值的立体形象和环境空间，作为设计基础教育的必修科目，立体构成考核的重点就是再造的立体空间的造型美、形式美和独特美。例如现在在北京标志性的建筑，CCTV大楼、鸟巢国家体育场、水立方国家游泳馆等新思维建筑。

立体构成是通过有节奏的空间分割，以及在空间中建立出新形态的大小比例关系和体积结构自身的纵伸构架的秩序，来表达富于体积结构美感的立体空间。如何从限定的平面形态转化到三维立体的形态，需要具备三维的空间想象能力。对立方体的几个不同视角作全方位的设想和构思，立体空间的想象力是评判一个艺术设计类考生优劣的重要标准。同时，要求考生能够用三视图、效果图等基本表达方式准确地体现出立体空间造型，绘画表现要求透视关系准确、变化有序。考生是否能够初步掌握制图能力，将成为艺术设计专业考查的必备内容。

立体构成考试中最常见的问题就是考生常常不能掌握基本的三视图的做法，所画的三视图不规范、不合理。其实这些都是立体构成最基本的要求，掌握起来并不复杂，因此考生应当通过考前学习掌握其基本的规范画法。所做的平面图、立面图、侧视图一定要排列整齐、绘制比例准确、尺寸标注规范，并与效果图形成良好的对应关系。不能在画面上大小不一的胡乱摆放。为了帮助大家解决这些问题，书中会为广大考生和立构学习者提供大量借鉴、学习的作品。效果图是最直观表达设计形态理念和空间构成的重要手段，如果是轴测图，透视就要准确，每条纵向或横向的线应该是平行的。

对于立体构成的表现技法没有严格的规则，可以使用水彩、麦克笔、彩色铅笔、素描等各种手法，但是一定要根据自己设计的造型特点选择合适的表现手段，切忌花哨、琐碎的表现。例如有的考生在造型分割上做得比较复杂，表现手法则应运用单纯的色彩，以突出空间造型的丰富性，如果采用了复杂的色彩，反而会削弱空间穿插的效果。形体的变异和叠置、层次的变化与交错、虚实的穿插与呼应都必须在统一的秩序中加以体现，节奏与韵律感也不能喧宾夺主。因此考生应当对空间的形式感和节奏韵律十分敏感，掌握一些基本的处理方法，养成对现实中存在的建筑空间的敏感度，这样就可以在考试中得到良好的发挥。

本书主要针对的人群是立体构成的初学者。他们最大的感受应该是设计突然忙碌起来，不再像平面创意课程那样需要大量时间去沉思，在脑海里寻找创意点，而是每节课都会有动手制作的作业，以及非常严谨的尺规画图作业，这些要求都是非常严格的，对于习惯于在画纸上放松作画的考生们的确是一时难以接受的，需要一段时间去适应，因而培养对这门新兴学科的兴趣是非常重要的。立体构成和平面构成的学习步骤是一样的，都是由点、线、面这些基本要素入手，多个点同时出现时，强弱对比程度高的点将成为视觉中心，这与传统绘画“近大远小”的道理是一样的。

近些年的立体构成考题，较之往年有一些明显的变化，这个变化就是在规范性上更加明确，并且这个规范是基于立体的。显然，这使得一些考生的模式化立体训练的问题暴露出来，缺乏应变的能力就没办法有效地表现出题目的要

求。能够发挥利用的设计元素是被限定的，并不是无限的自由发挥，但主观地自由臆造已经在考前应试的训练中形成了一种模式。例如，在平时临摹或创作几个有创意的立体造型，考试时套住基本的命题要求，就可以在立方体内任意制造空间，或者默写自己平时熟知的立体空间形态。所以，在实际的考试中，很多考生的卷子出现了与考试题目不符的情况，显然是缺乏根据实际情况应变的能力，也就是说缺乏根据命题创造出一个新的立体空间的能力，而这个能力正是高等艺术院校建筑设计专业要考查的，符合不符合命题要求就成为评判考卷好坏的重点。在这一点上笔者也为考生充分地考虑到了，书中准备了各种各样的立体形态，有从平面图入手的空间分割，也有以体块切割为主的空间体块组合，均表现出流动感极强的空间和富有雕塑感的切割体块，样式之多、表现技法之全足以让考生大饱眼福、受益匪浅。

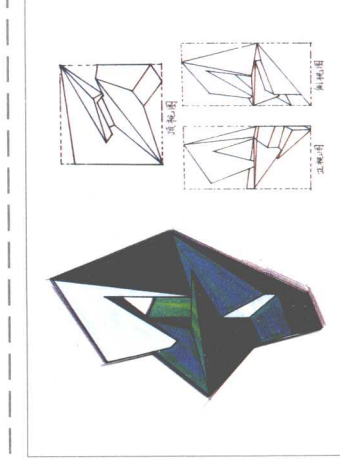
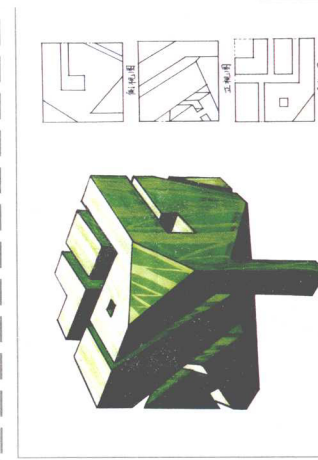
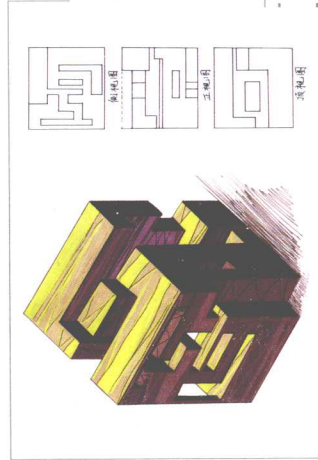
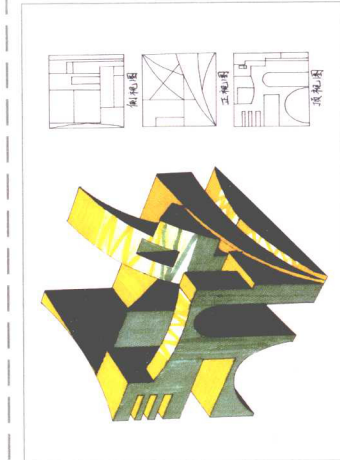
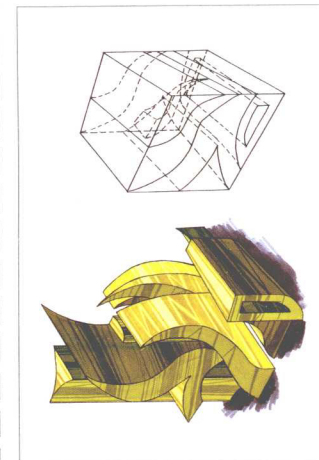
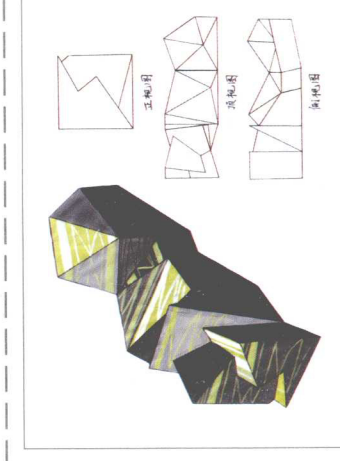
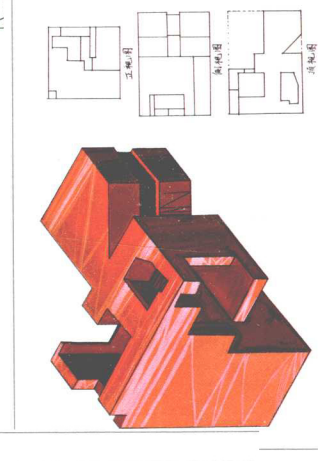
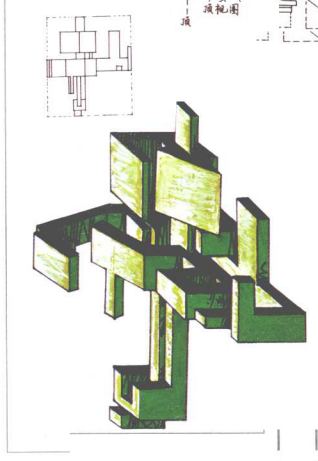
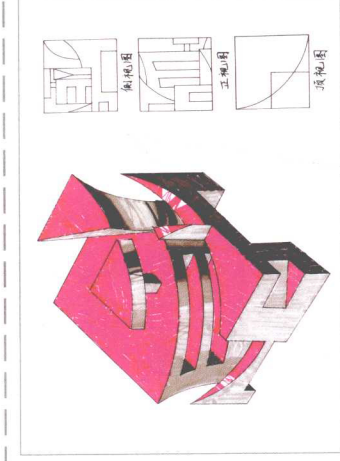
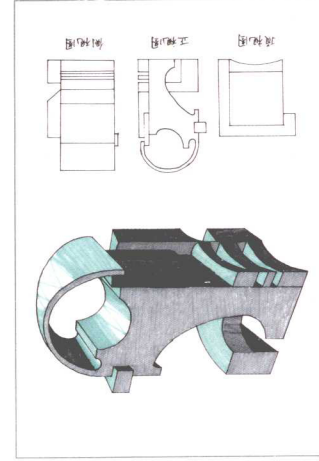
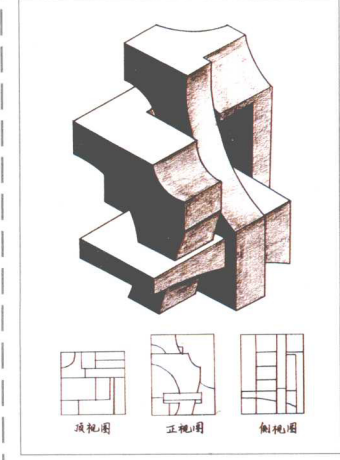
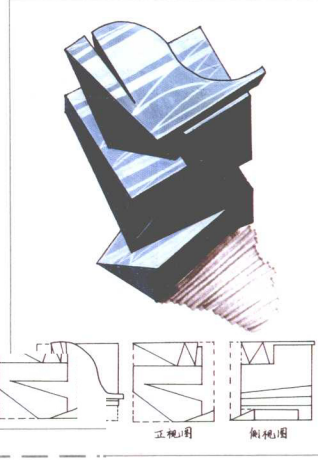
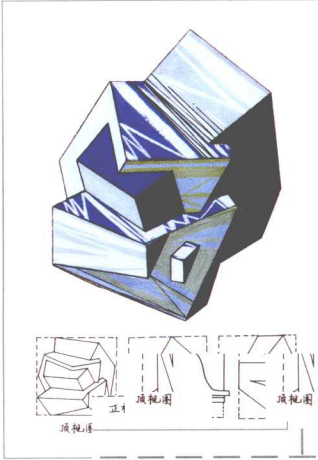
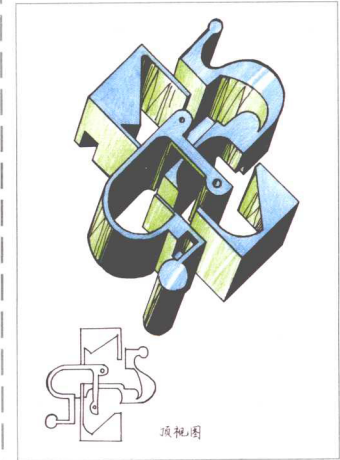
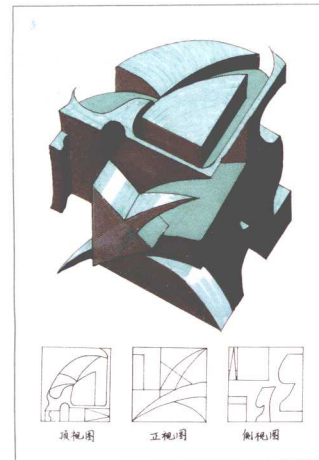
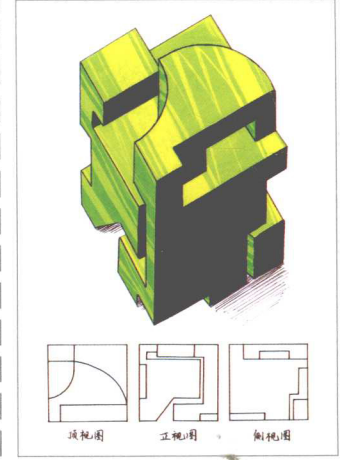
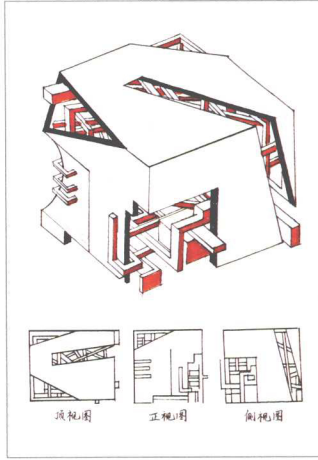
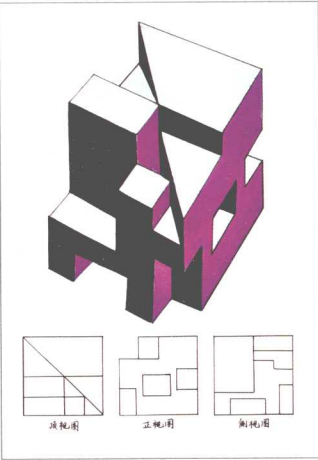
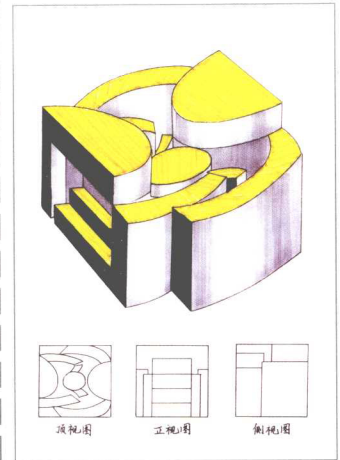
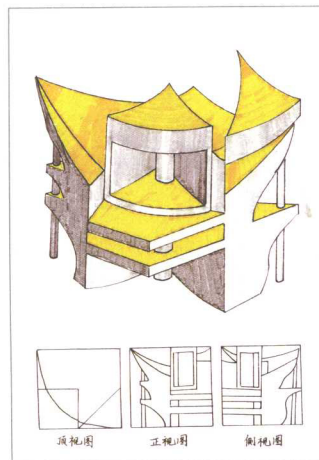
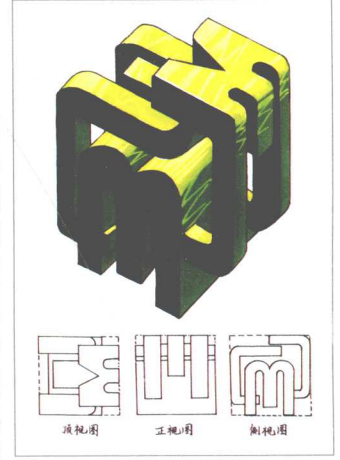
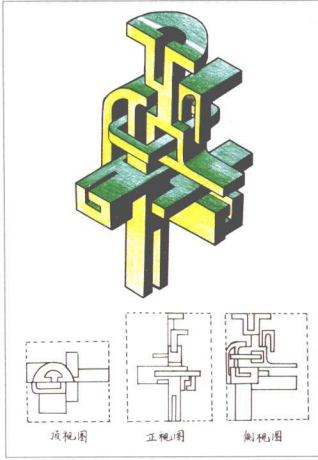
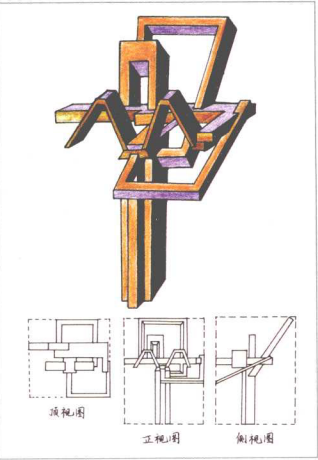
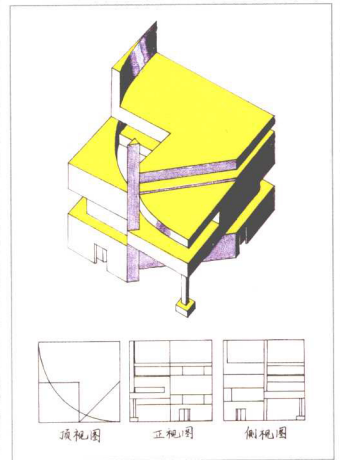
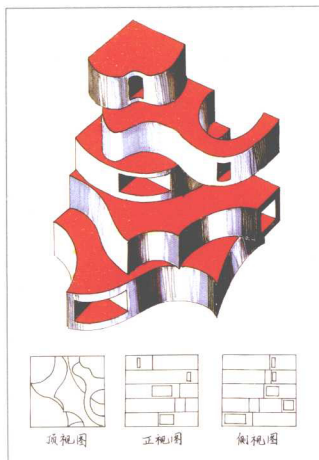
立体构成与平面创意有很大的不同，立体构成是有体量的，体和量难以分割，如果作品体量不明显，那就不够立体，通常会被老师点评为“太平面化”。所以，不管立体作品是给人以舒适还是坚硬的感觉，都要有体量感。因为立体构成是为空间、艺术设计做的准备工作，任何一栋建筑都是充满体和量的，除体量外，立体的形态也在视觉感受中起着重要的作用。例如，正方体具有端正、庄严、平稳、大方、正气的象征性；正三角锥体的面在朝下时，具有稳、匀称的美感，犹如埃及金字塔；而球体则往往有丰满饱和、圆满结局、大团圆等美好的象征性，这三种形体叫做“三原形态”。这三种形态在立体构成中属于常用的基本形，作为初学者要熟练掌握三原形态的交叉使用。

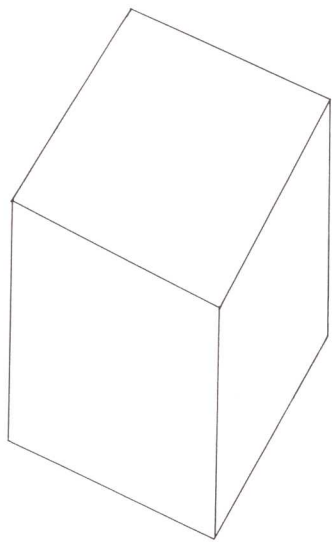
有的学生做了许多立体构成作业以后，煞有介事地说出了一个“真理”，只要达到一种极致的作品就一定是精品。追求乱的感觉，就要乱到极致；喜欢幼稚的感觉，那就幼稚到极致……比如用一张粉色的卡纸设计一个柱状体的楼盘，也许创意本身并不幼稚，但是粉色的做出来就会感觉有些不伦不类，此时只需在楼顶贴一个橙色的特大号蝴蝶结，立马就幼稚到极限了，这就是一个好的作品吗？但起码会感觉很有意思。这个观点不能说不对，也不能说全对，它广为流传，非常有讽刺意味，但在真正面对一个命题时还是要仔细斟酌的，切不可凭自己的一厢情愿去处理。当然在做立体构成时也可以运用平面构成和色彩构成的知识，比如视觉中心点的最佳位置在页面的中心偏右，色彩的搭配最好选用给人温暖感觉的，在表现方法上也是一样。比如平面构成中的重叠、夸张、发散等基本表现方式，在立体构成中同样适用。在立体构成中使用平面构成的手法也是很有意思的，比如立体构成中的空间层次感，就是平面构成重叠和渐变手法的结合。

总之，学习立体构成应该抱有平常心去对待，它并不像大家普遍认为的那样简单，立体构成的学习要求学生必须具备很强的想象力，没有想象力是不会产生好的立体空间构成作品的，但真正好的立构空间作品还是要严格建立在合理的力学理论基础上的，它要遵从稳定的构图，合理搭配各体块间的穿插关系，大小比例一定要遵循人类正常的审美标准，不断的实践中去学习，并且要有的一定的耐心，不要因为尺规作图的乏味而放弃努力，卷面整洁是任何一个设计师都应具备的基本素质。万事开头难，但只要把门坎迈对就会迎来光明，相信此书的出版会使初学者对立体构成这门学科有一个全新的认识，书中精选的作品都是笔者多年教学时保留下来的示范作品，希望能给正在学习立体构成的学生提供一些直接、有效的帮助。

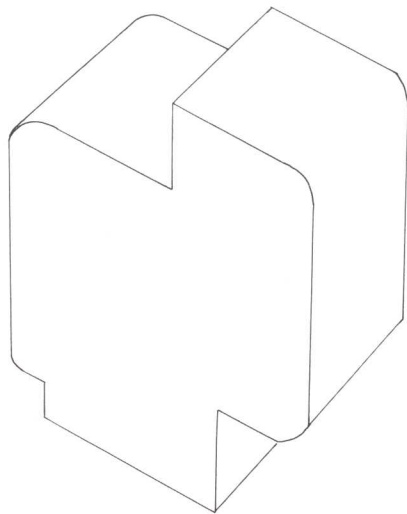
广远

2008年6月于北京

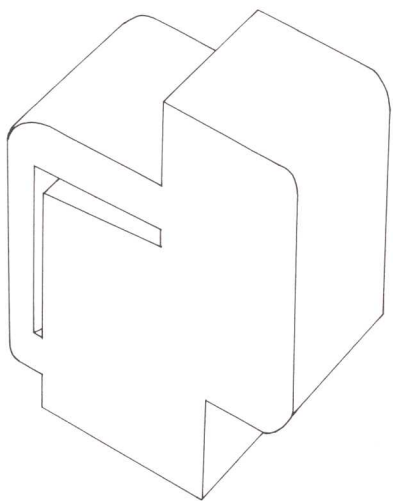

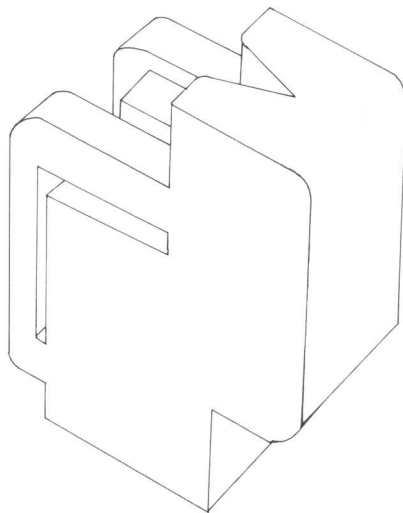
1.首先确定一个标准的立方体，限定三维空间，形成基本形态。

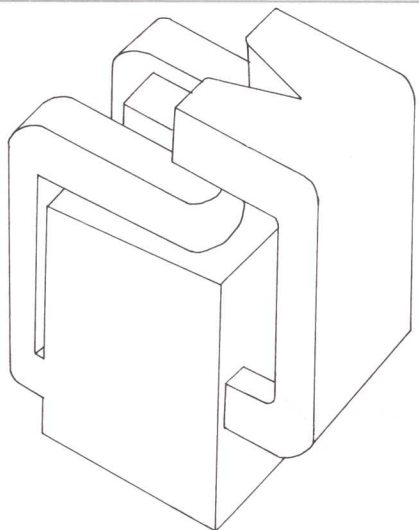
2.此步进行简单的大体块切割，确定预想的动态趋势和形体转折。

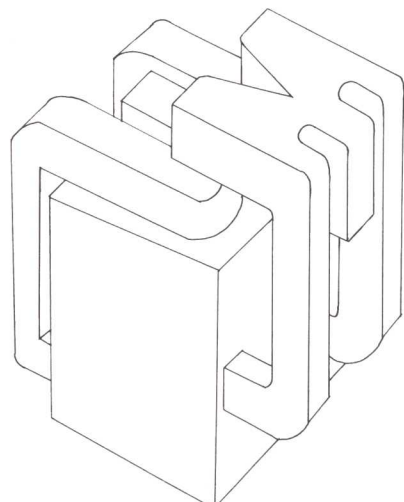
3.切缝在不破坏大形态的基础上，形成初步的三维空间视觉语言。

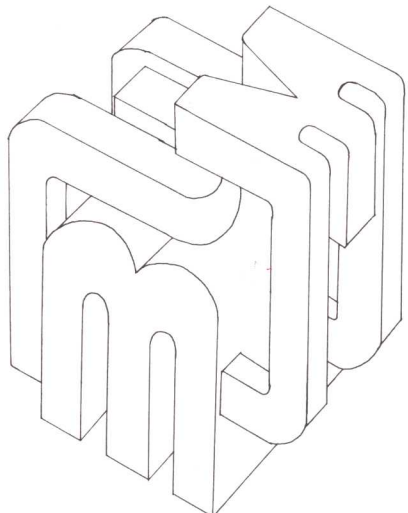
4.进一步切割镂空，从片状向块状演变，局部切出三角的形态。

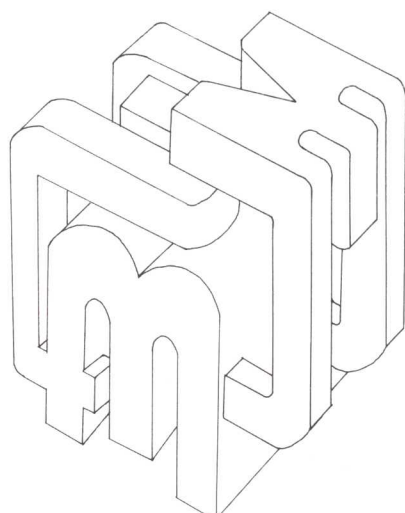
5.确定立体空间上部的穿插形式，形成新层次，形成字母“M”。

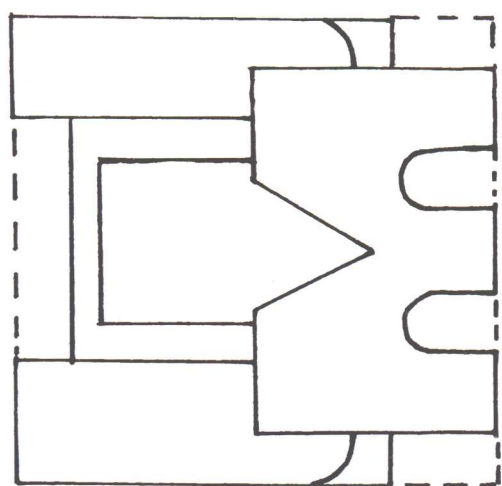
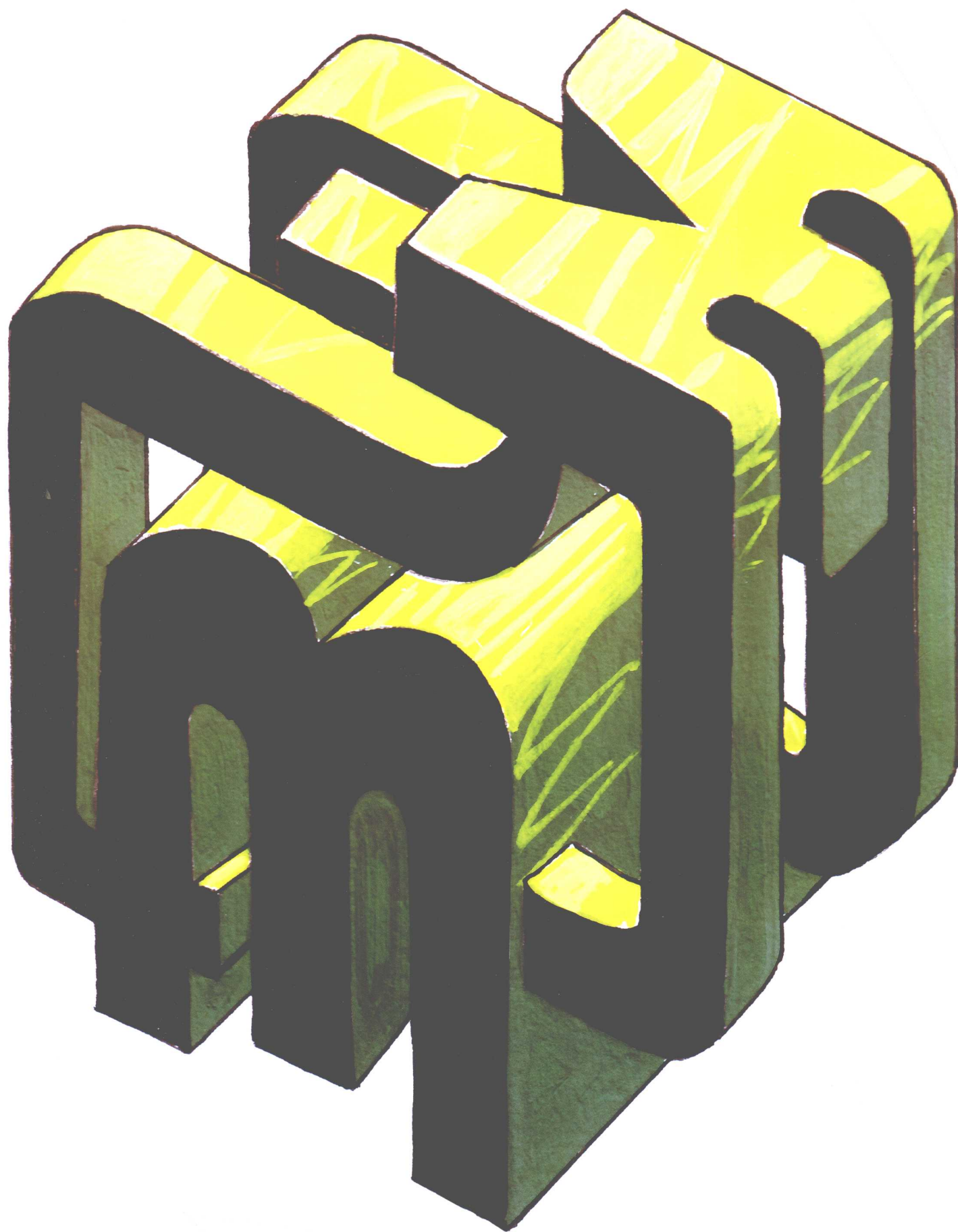
6.利用弧形磨切，明确“M”的形态，满足立体构成的命题要求。

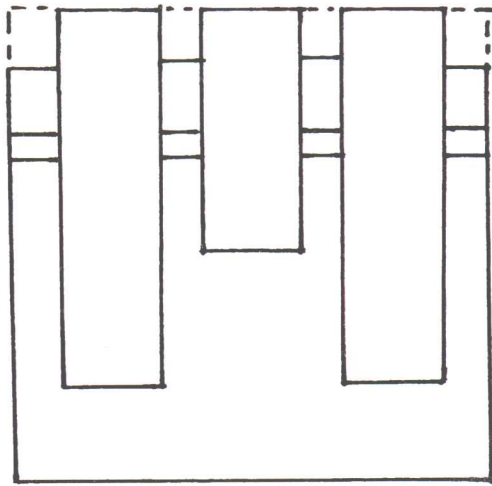
7.将其他两个侧面也做成“M”的造型，着重注意体块间的穿插。

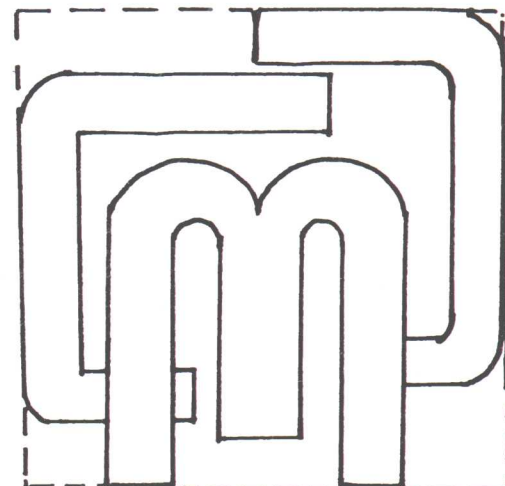
8.完善各体块间的细节衔接，添加小体块的镂空，丰富空间语言。

顶视图

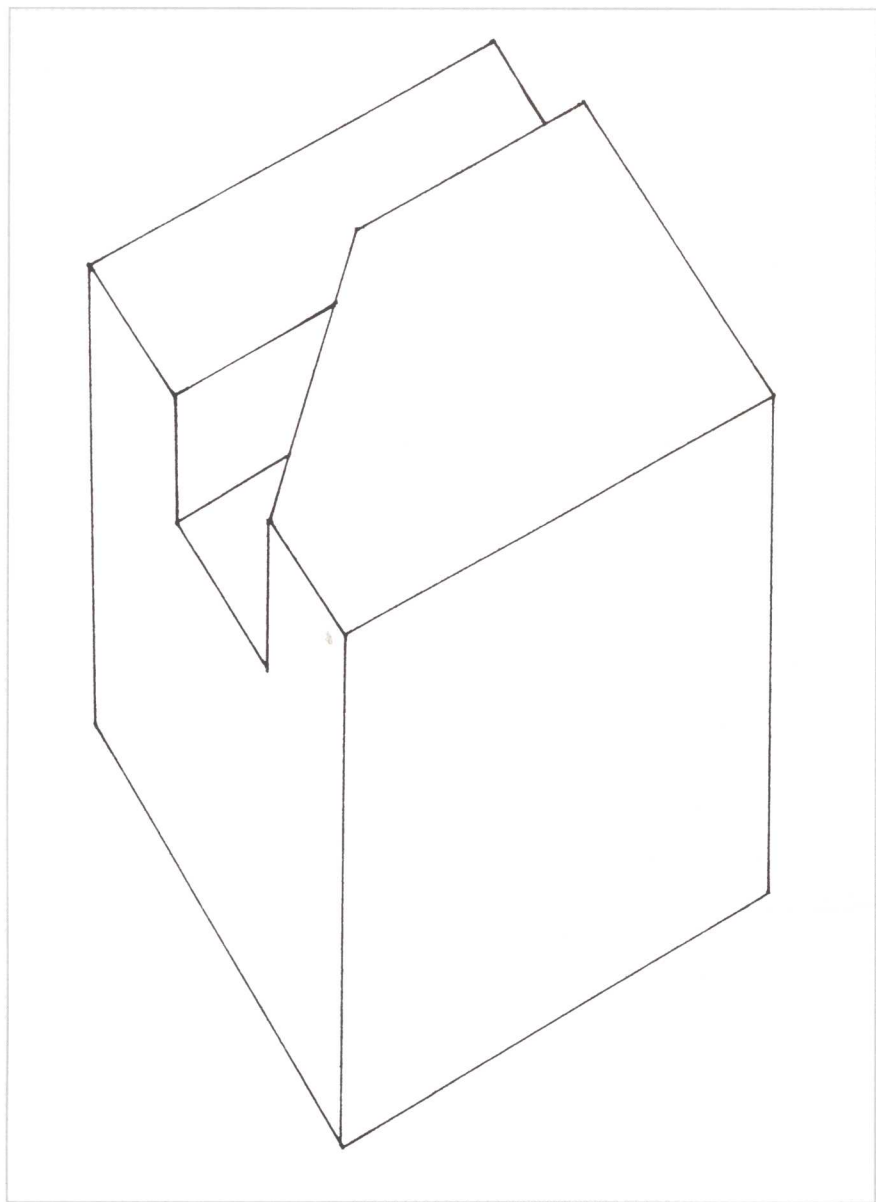
正视图

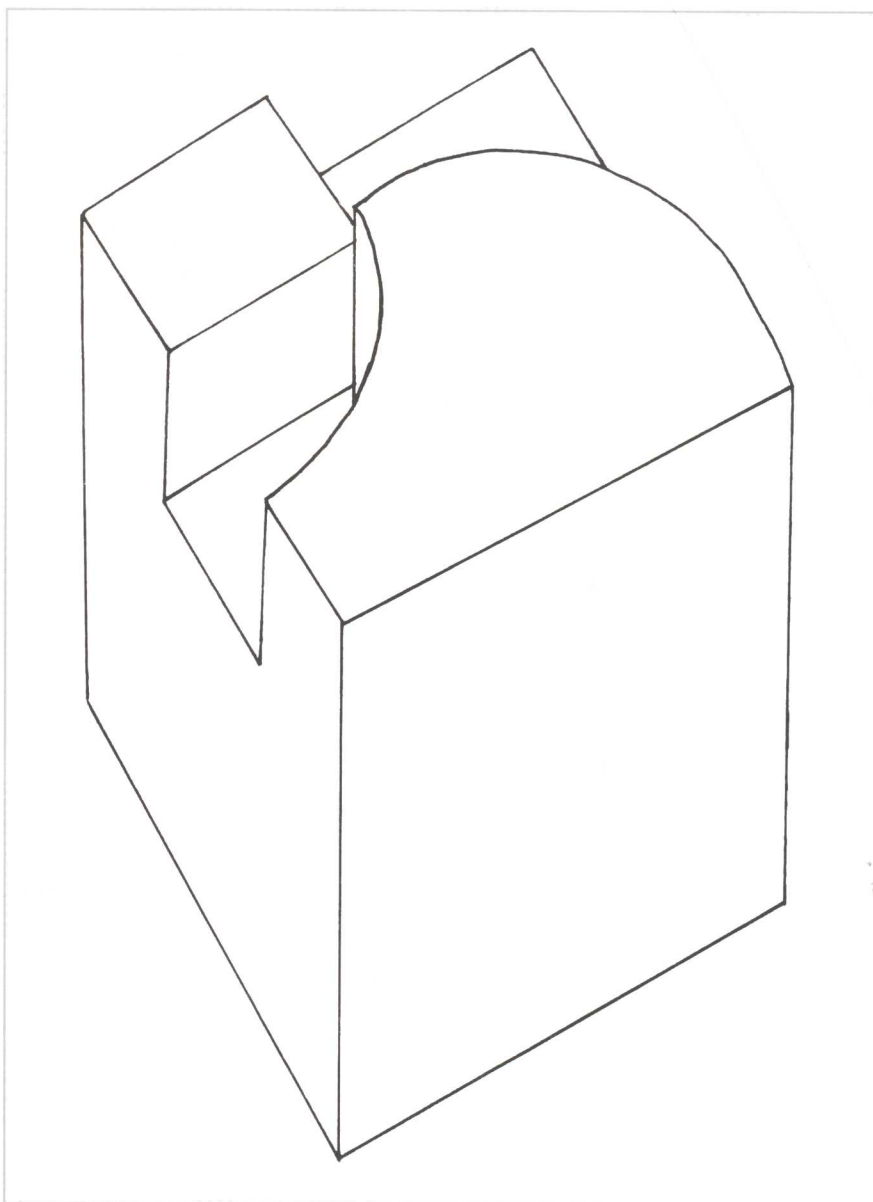
侧视图

教师点评

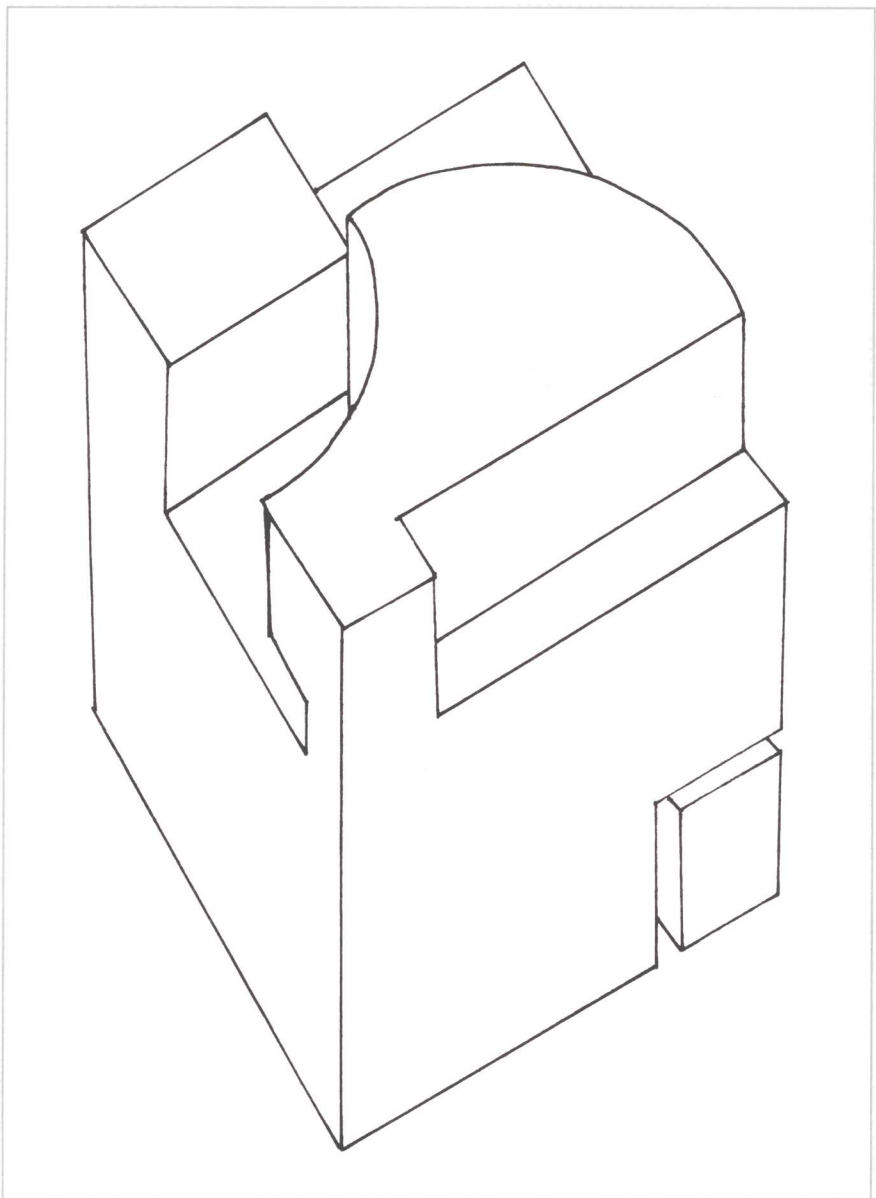
作品构思巧妙，空间语言统一，立体造型的动态趋势明显，三个“M”的条形体块相互穿插缠绕、紧密结合，直线与曲线相结合，几个体块之间相互呼应，使其在一个方形的体块内有丰富的变化，上方三角形的开口既丰富了空间语言又加强了体块的节奏感。

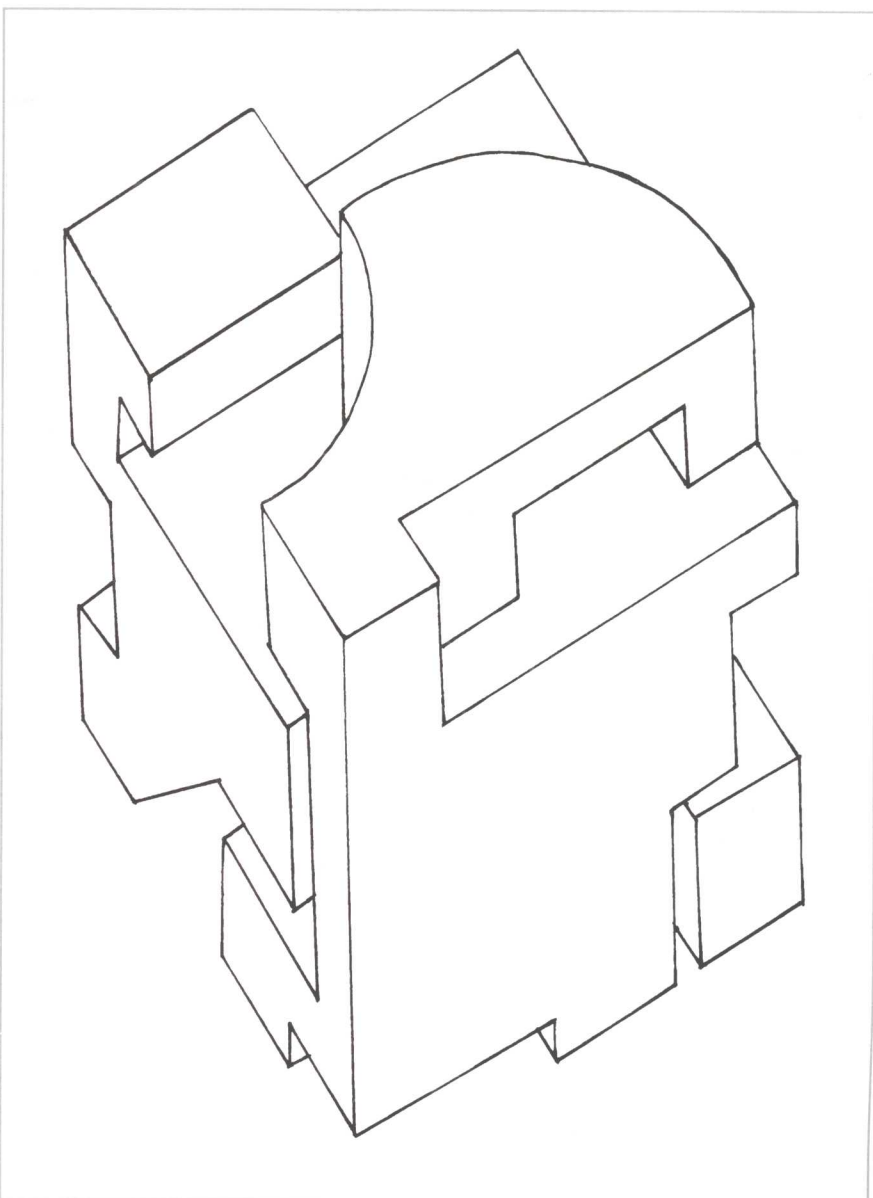
1.首先确定一个准确的三维空间。通过两个立体体块的穿插来体现出基本的空间趋势和明确的体量关系，合理规划空间语言。

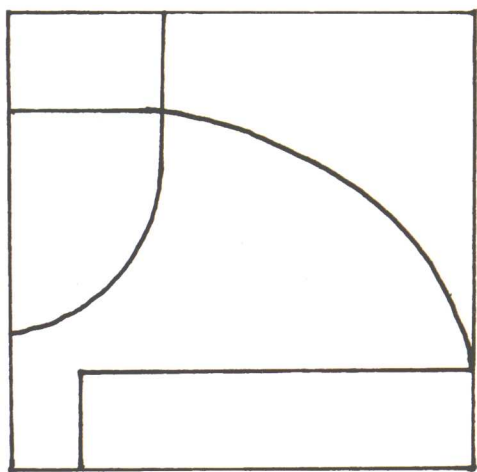
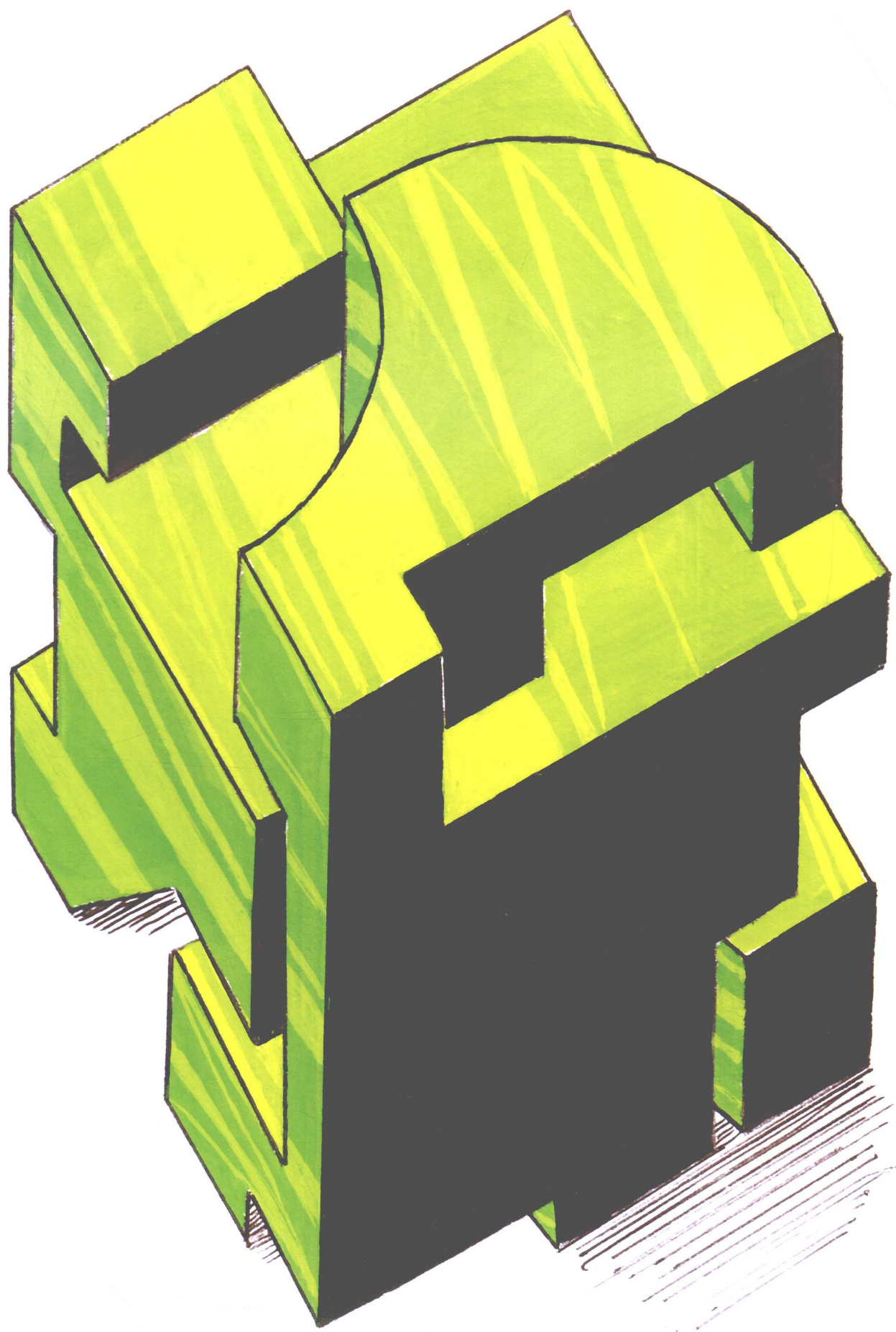
2.在原有大动态的基础上进一步切割，确定最基本的空间表现语言，在方形中切出弧形可以加强空间形态的丰富性。

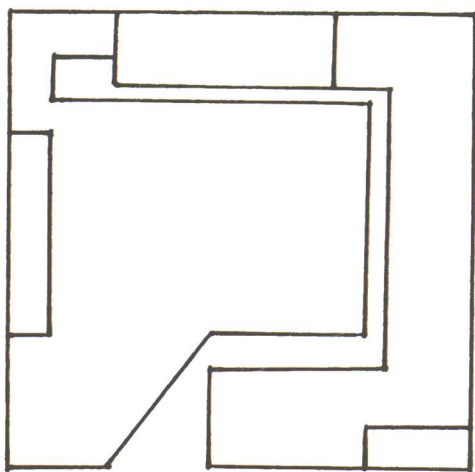
3.剖切局部形态的大小时要仔细构思，空间比例关系要严谨，部分细节可以通过开缝来调整比例关系，增强空间的多元化联想。

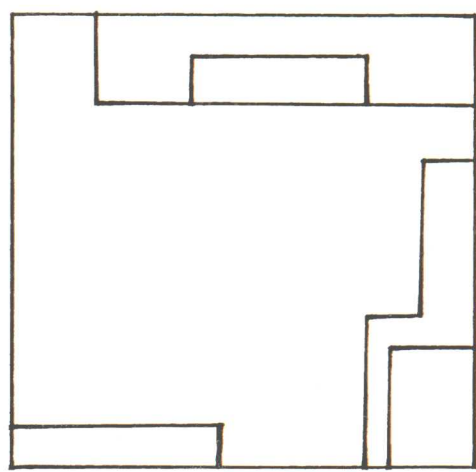
4.营造出丰富的空间感，加强细节的设计，除了运用剖切的手法，还可以用开缝的形式来增强空间的流动感，但注意不要重复。

顶视图

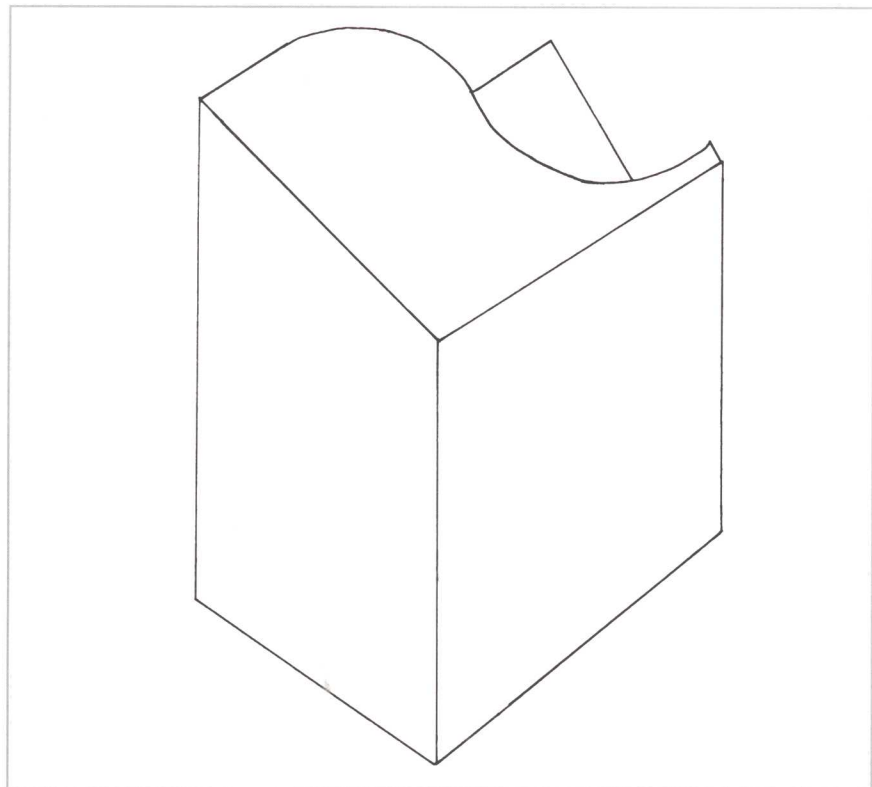
正视图

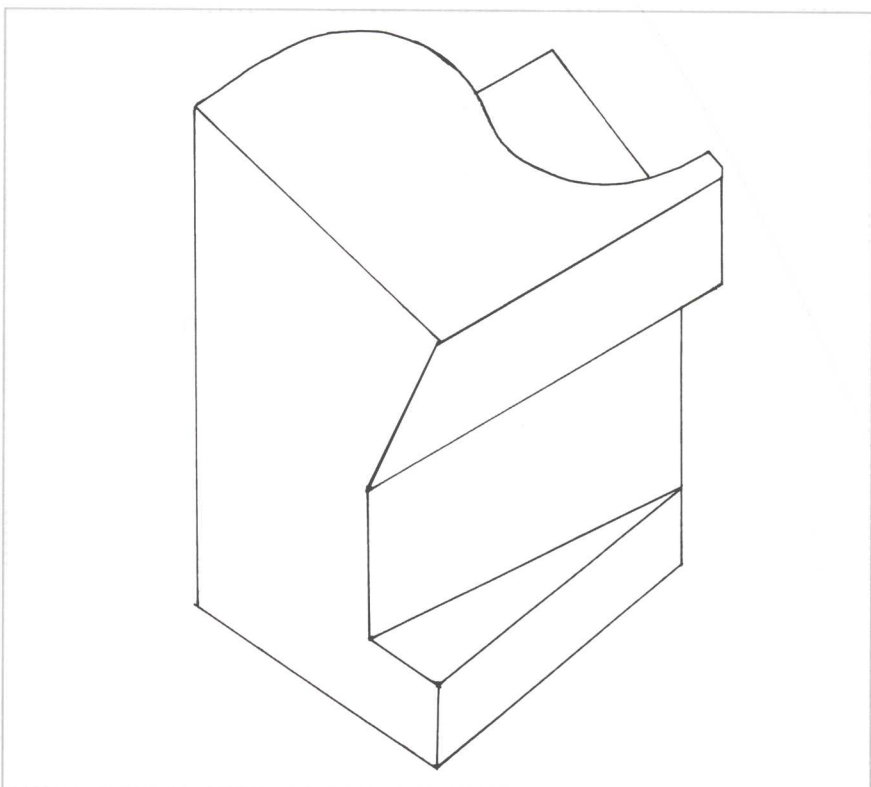
侧视图

教师点评

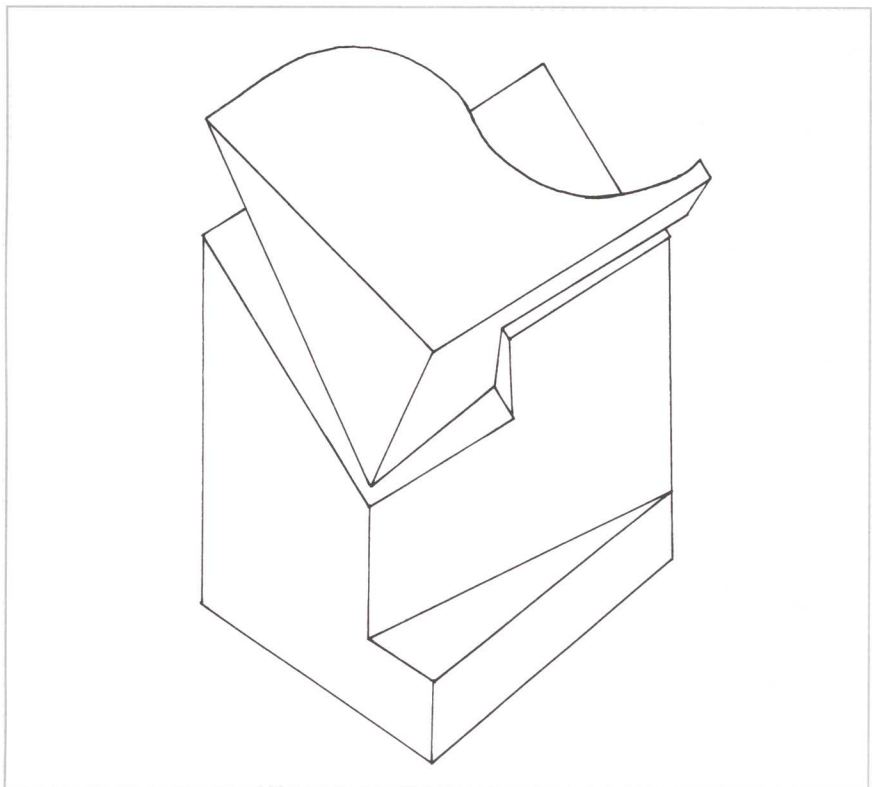
这是一幅穿插组合丰富的作品。以在空间原体上剖切的技法为主，剖切出体块的大小和比例关系都是作者考虑的重点，利用正负体块使平面的穿插也能营造出三维空间，从中间的开缝与条形体块的粗细变化上可以看出作者对空间比例的重视和局部的深入能力。

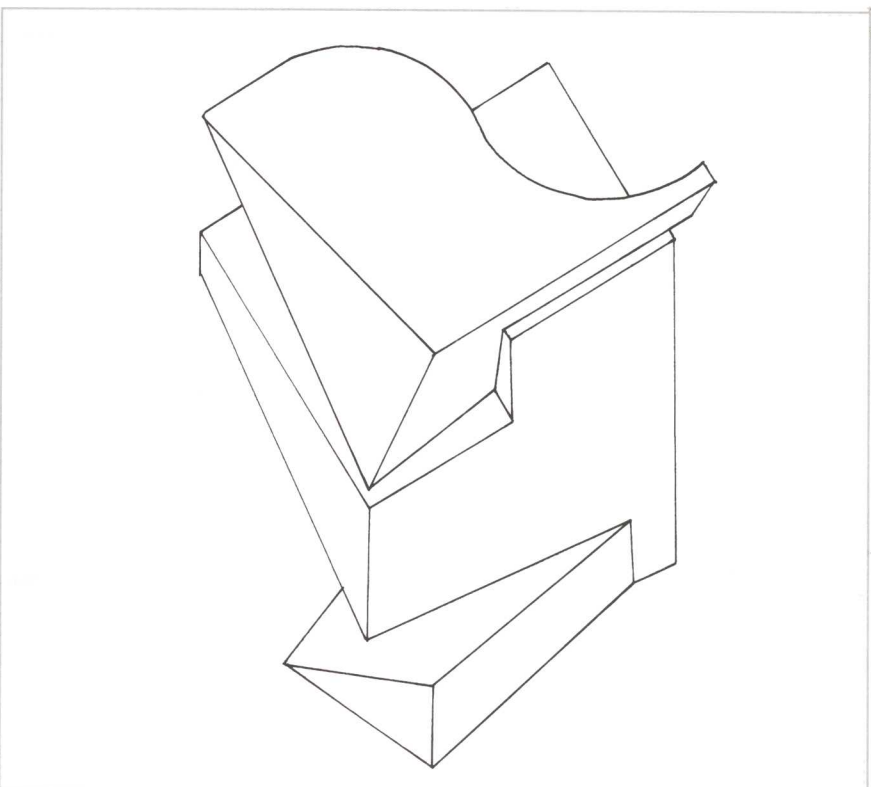
1.首先在立方体的顶面切出弧形，将体块分成两部分，确定体块的主次关系，刚柔相济的线条能使画面具有丰富的节奏感。

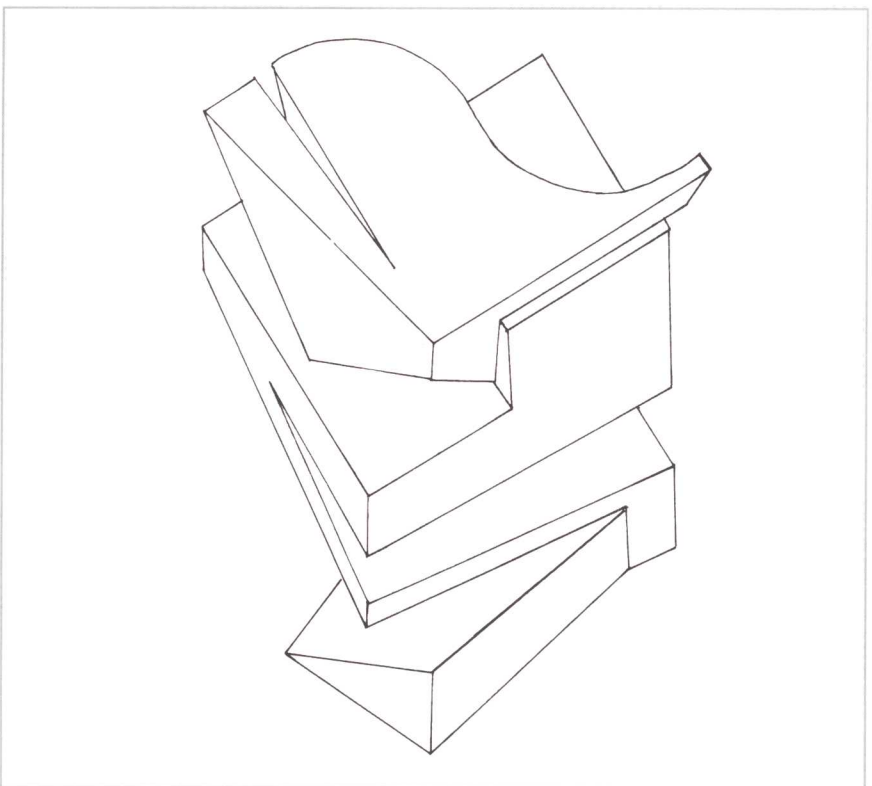
2.确定出三个大体块形成的基本空间，在划分形体的同时使空间语言进一步丰富，营造出直线、三角形、弧线等元素。

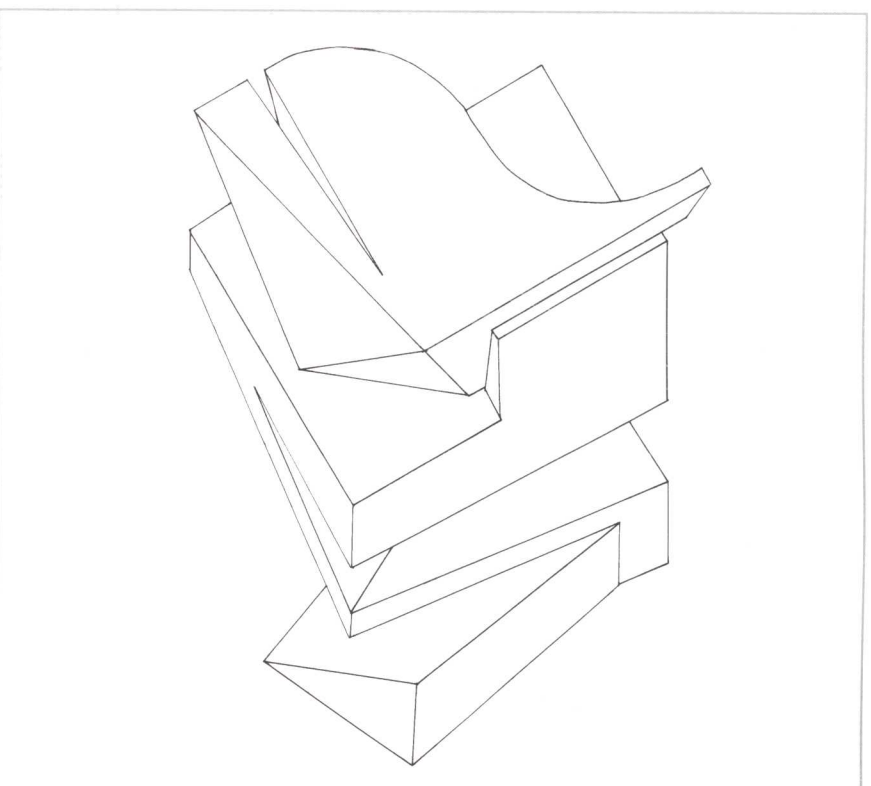
3.这一步开始深入考虑三角形等空间语言的运用，三角形的穿插是这幅立体空间作品中最重点的空间语言，加强空间体量。

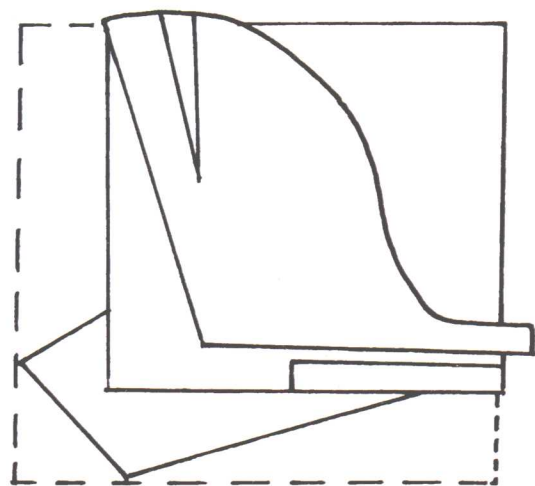
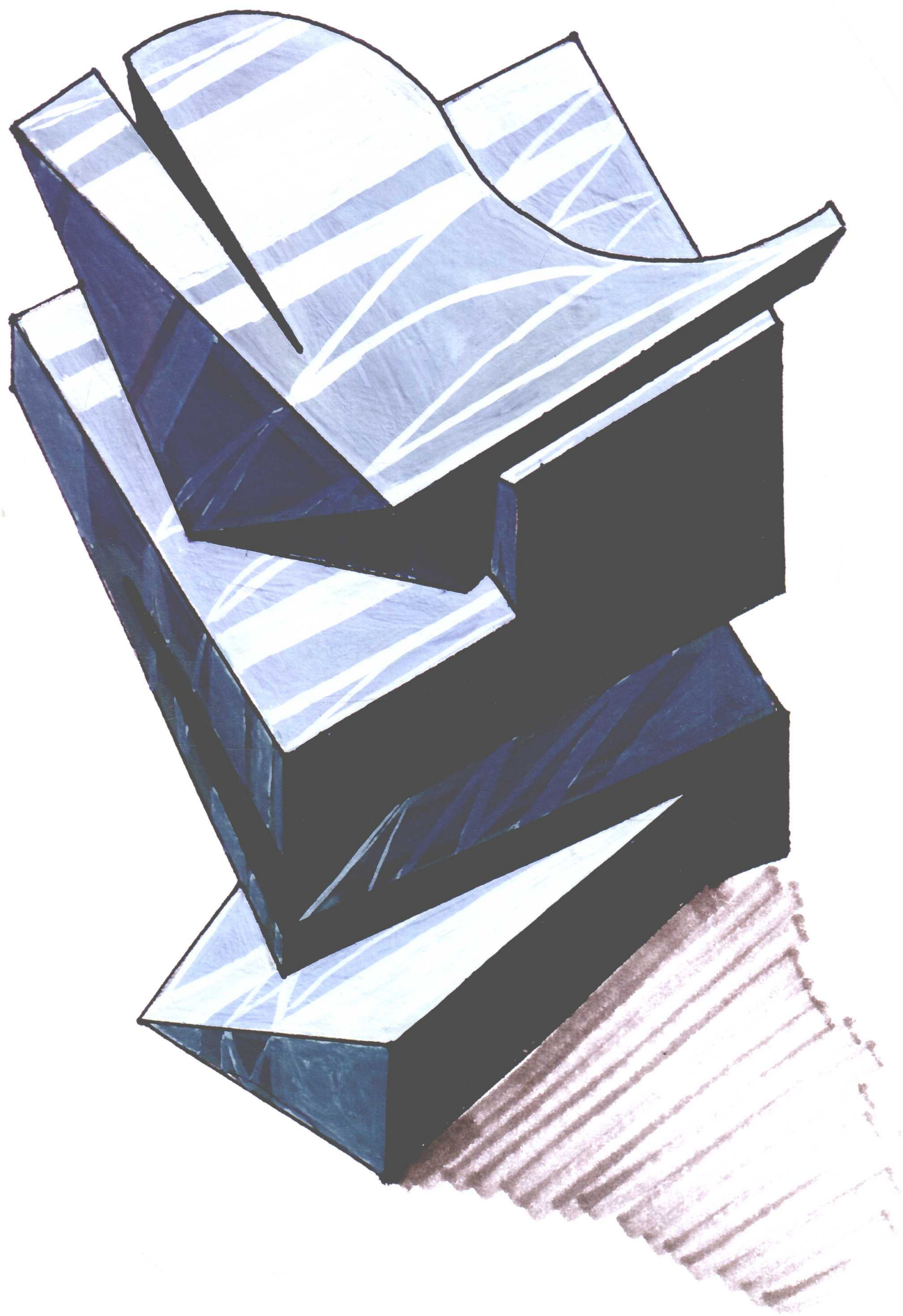
4.确定好完整的空间动态，保持造型的整体感，进一步加强三个大体块的透叠，体块空间组合要思考准确，使空间完整稳定。

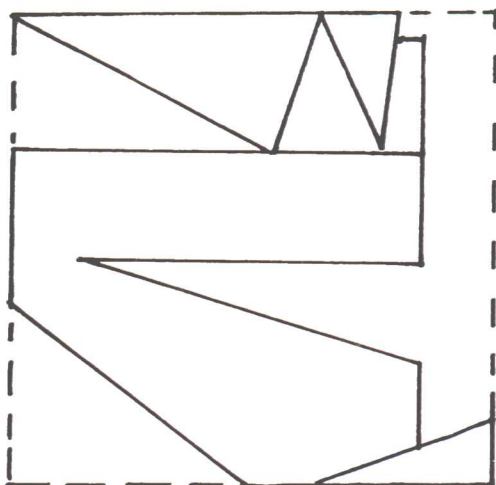
5.在立体空间造型的顶面切出一条犀利的角缝，着重加强空间语言的力度，使画面空间效果表现出更强的视觉冲击力。

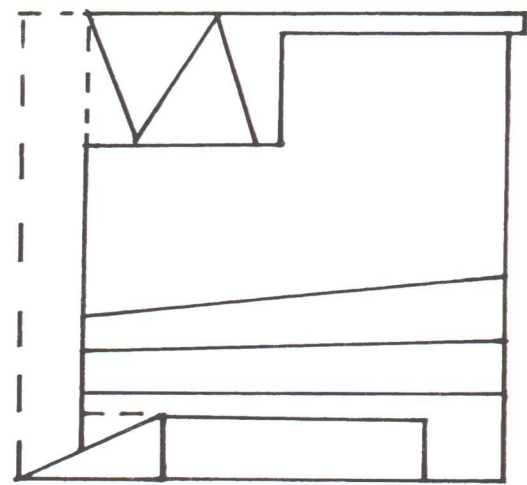
6.最后进行局部的调整，三个主面变成四个主面，加强画面的空间延展效果，平衡三角形等空间语言使立体造型主次分明。

顶视图

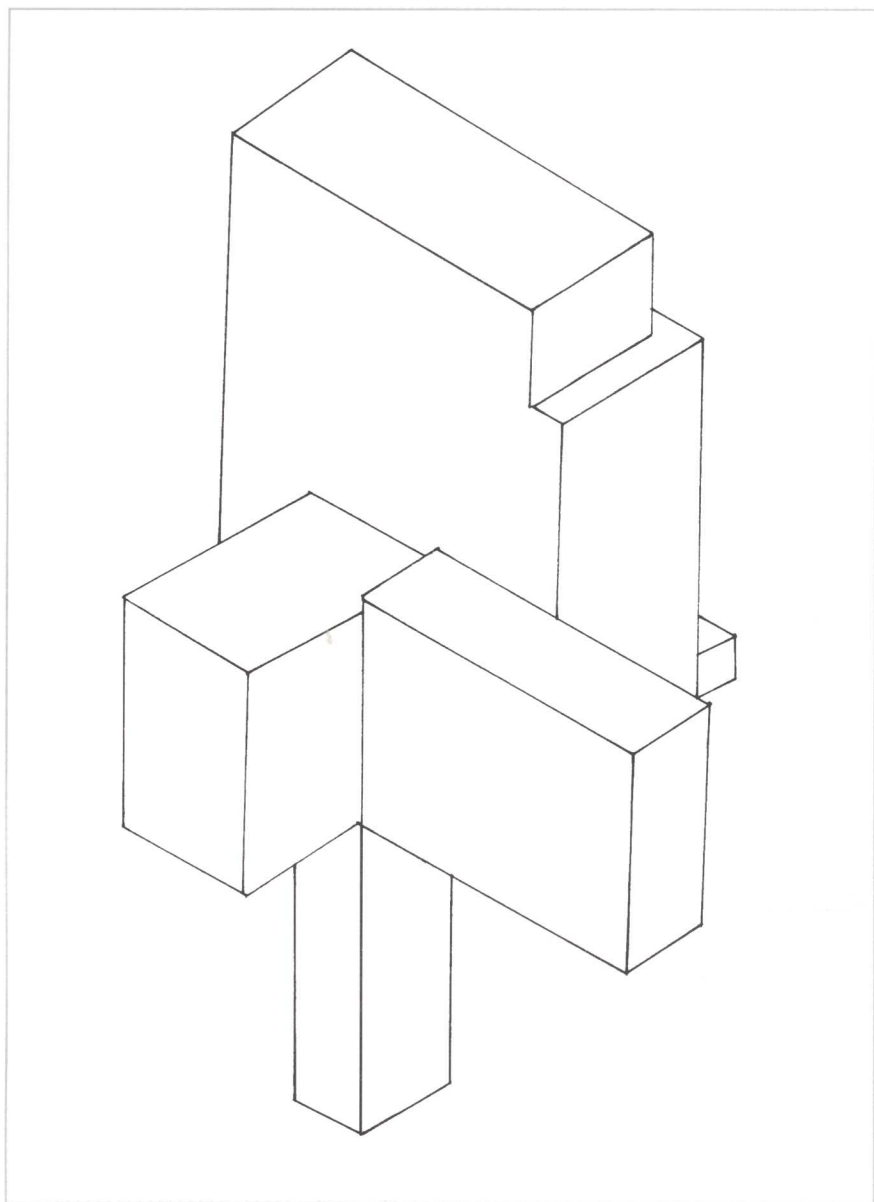
正视图

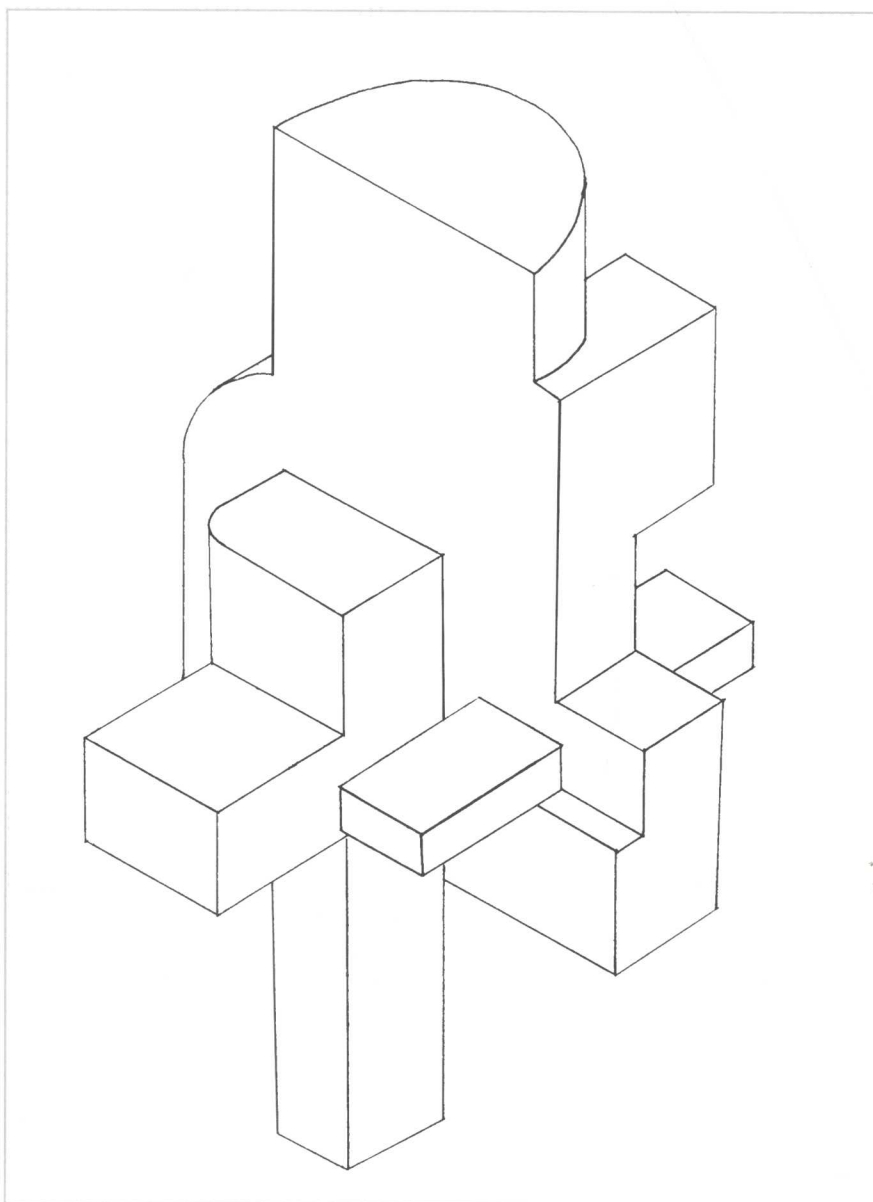
侧视图

教师点评

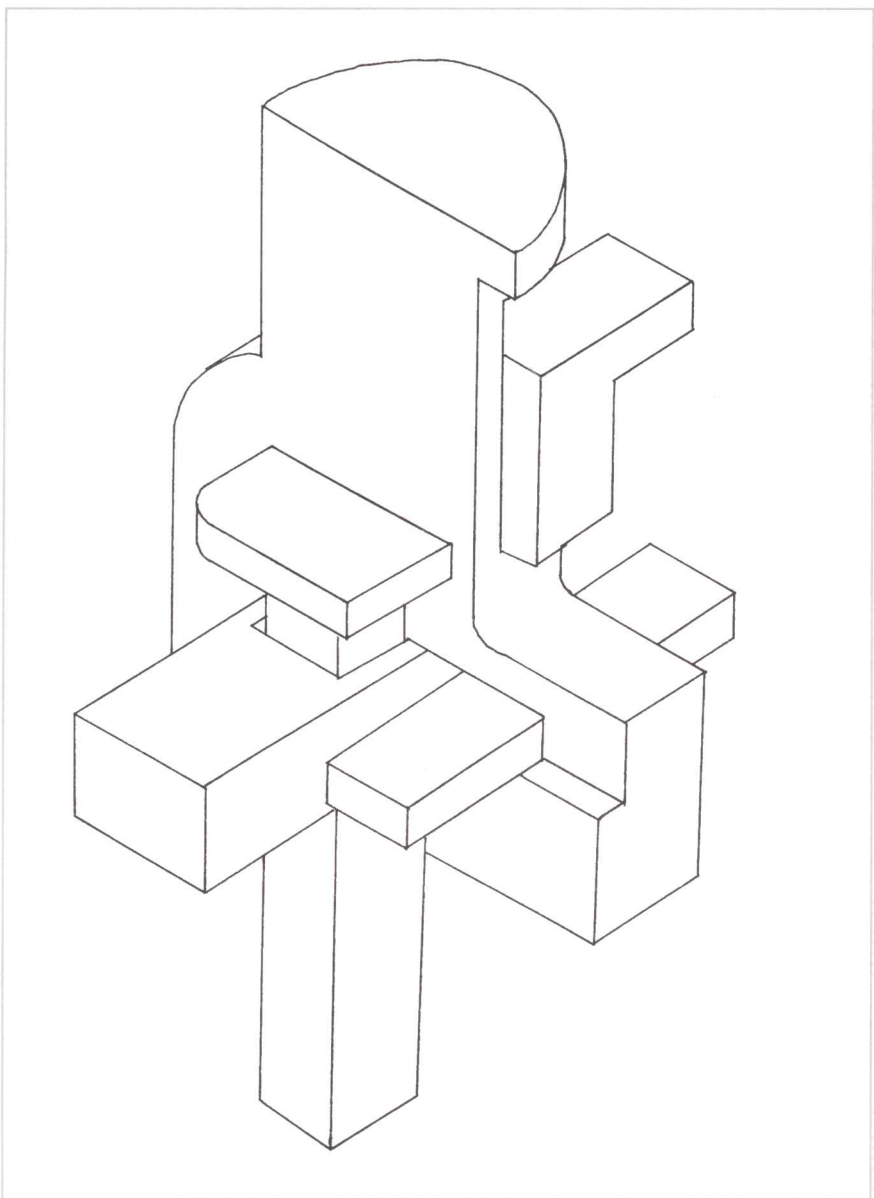
作者所营造的立体空间造型画面效果犀利，三角形与弧形的搭配新颖、刚柔并济，形成优美的节奏感，长方体和三角体及多边形错落有致地组合在一起，仅用一条弧线就打破原本僵硬的形体构成，几个缝隙的切割，给人以苍劲有力的视觉美。画面主次安排明确，以三角构成为主，弧线和直线元素为辅，临摹者可以直观地感受到这幅作品层次的清晰、韵律的美妙。

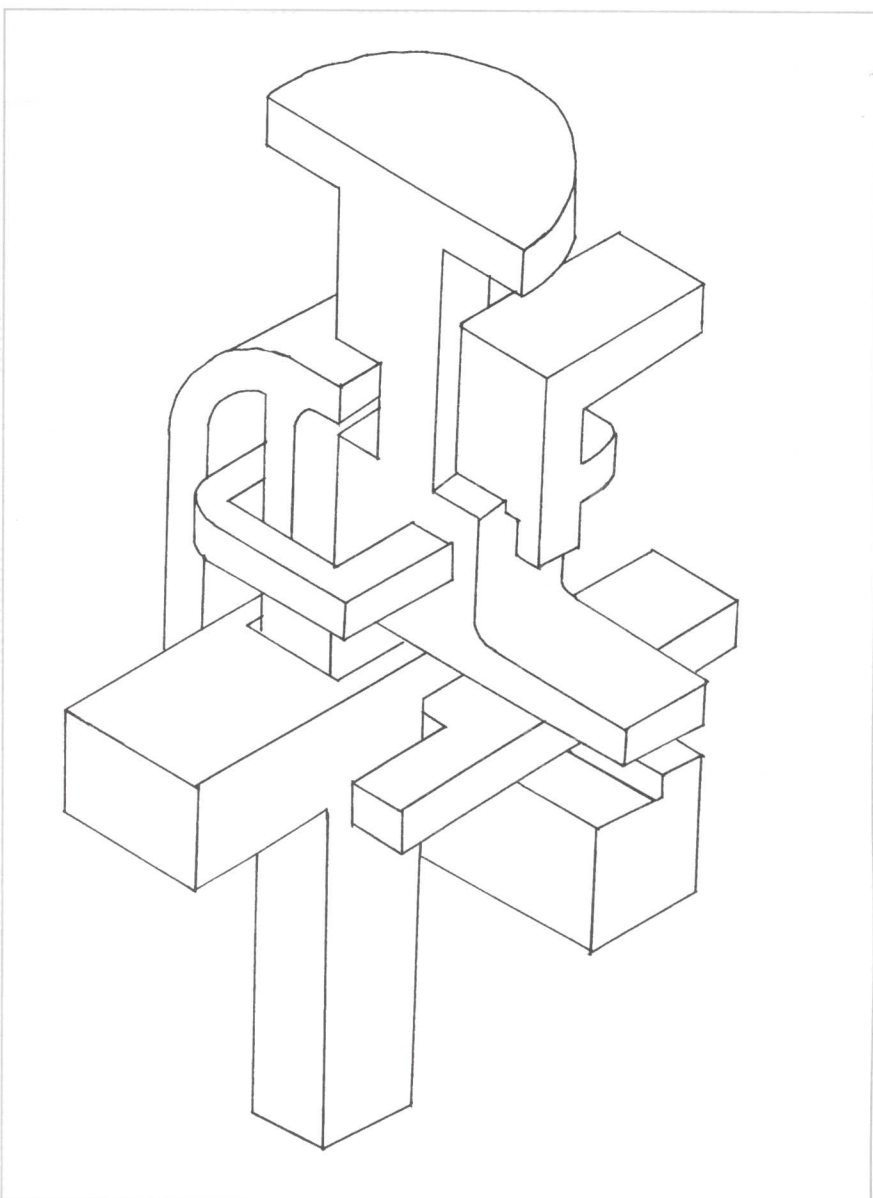
1.首先搭建出基本的空间形态，注意设计动势，动态穿插要有节奏，对立方体的大小、比例加以区别，使基本形态达到稳定。

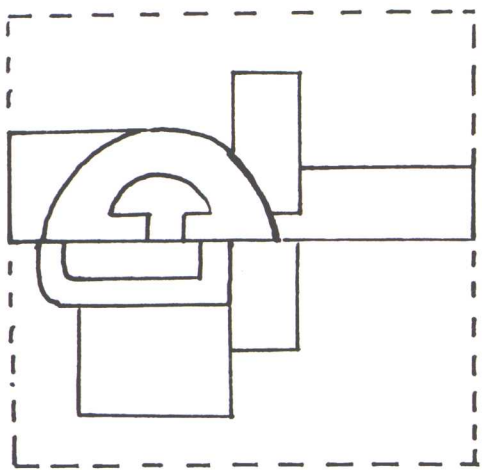
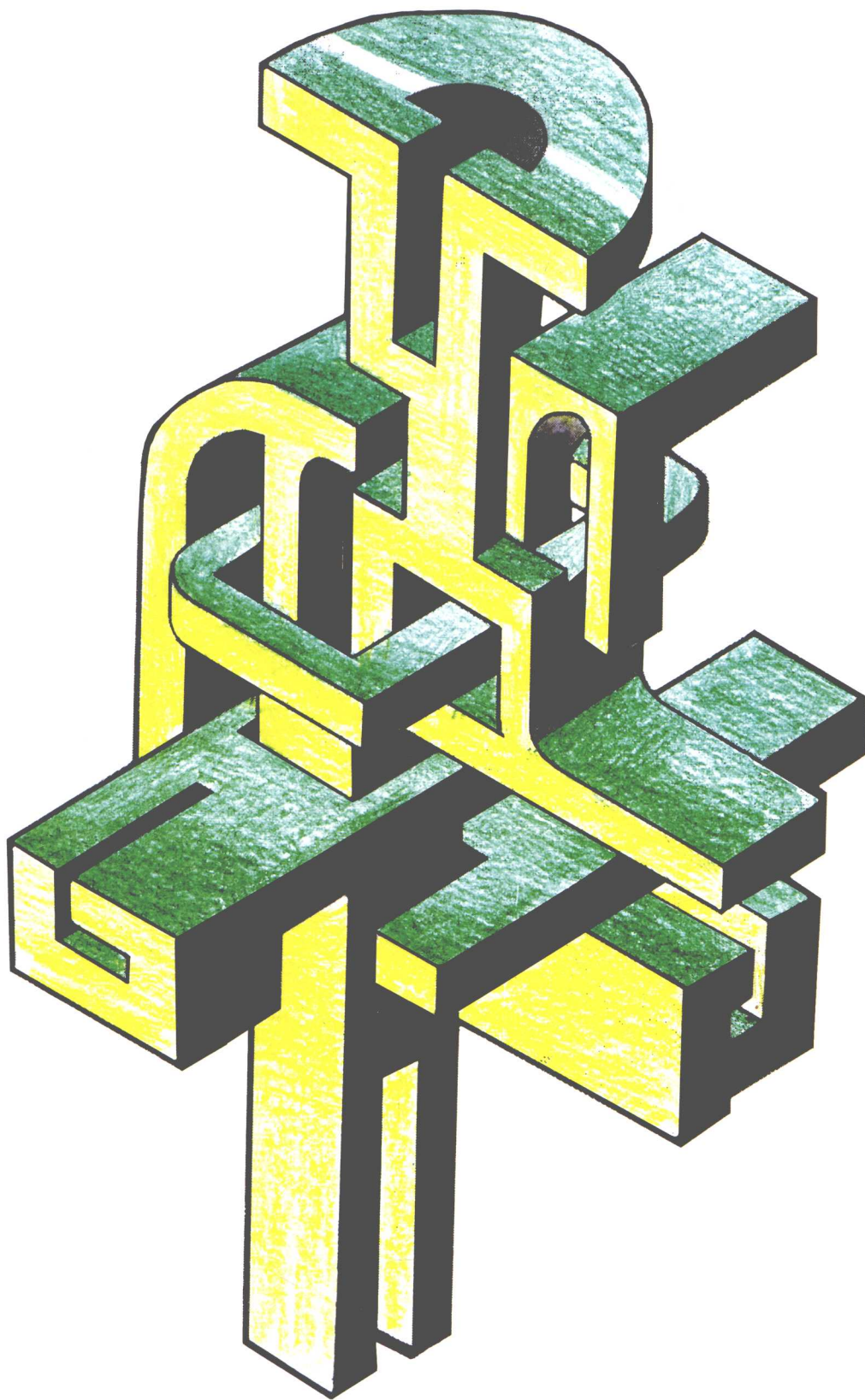
2.在确定基本动态的基础上进行直线与弧线的剖切，剖切出新体块的大小要遵循黄金比例的规律，不要反复使用一种手法。

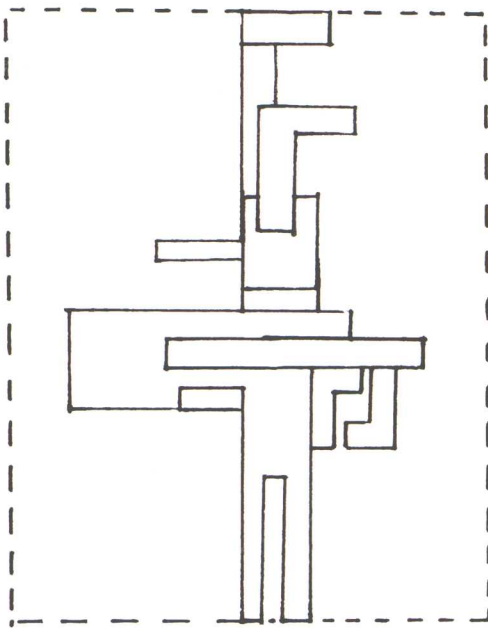
3.局部空间深化。部分地方可以增加小体块，来平衡画面中的主构成元素，增加变化的同时也要考虑搭配组合的流畅性。

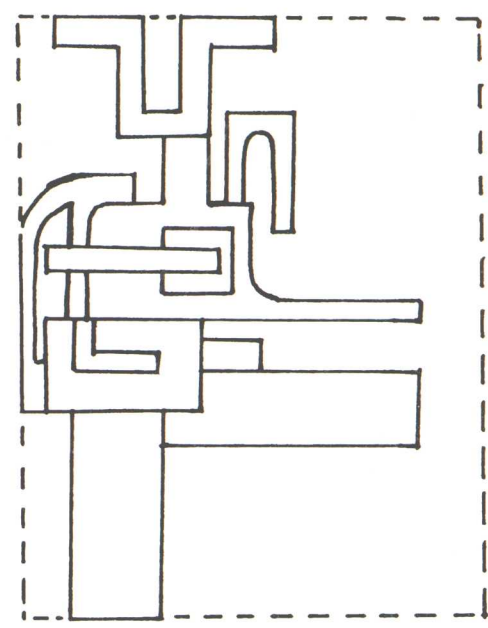
4.深入细化空间语言。局部塑造具体化，处理空间时可以加强镂空，某些受力位置可以增加小的弧线修饰，平衡画面重心。

顶视图

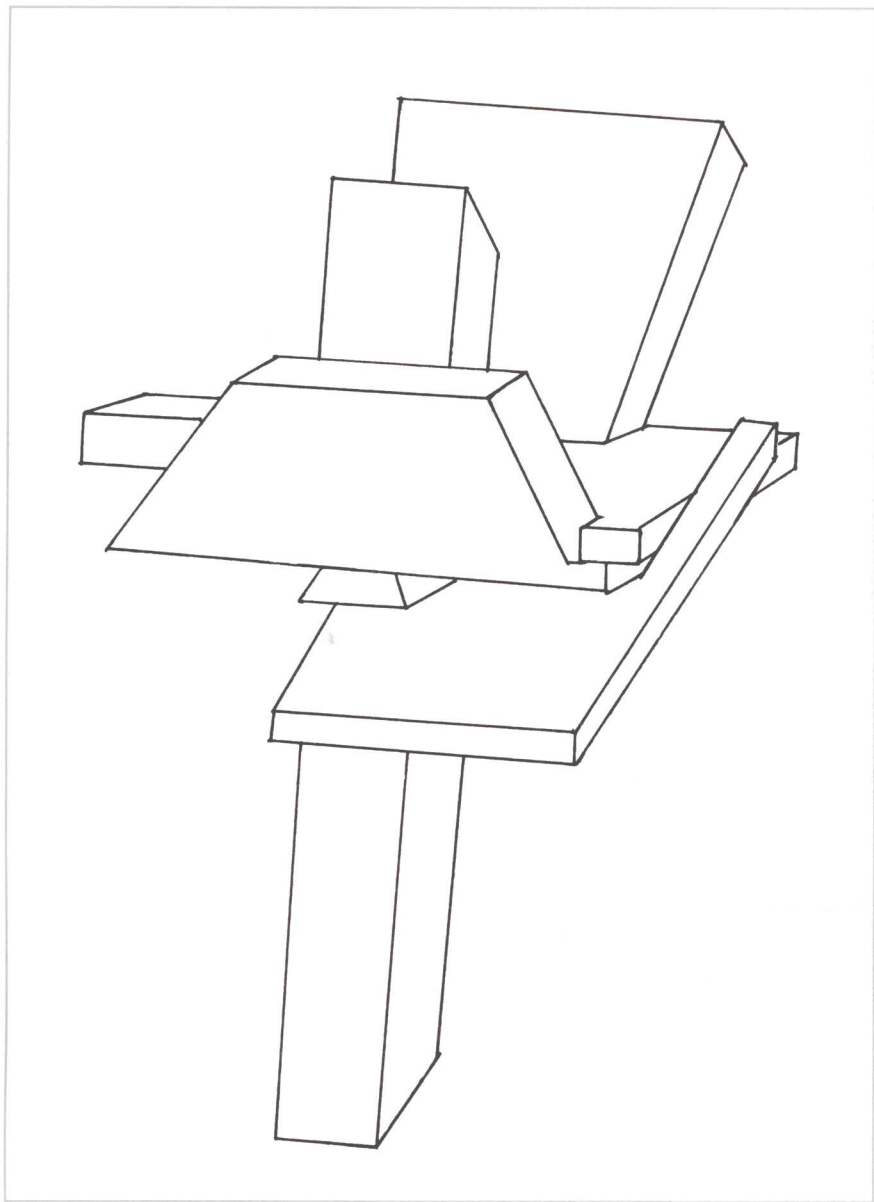
正视图

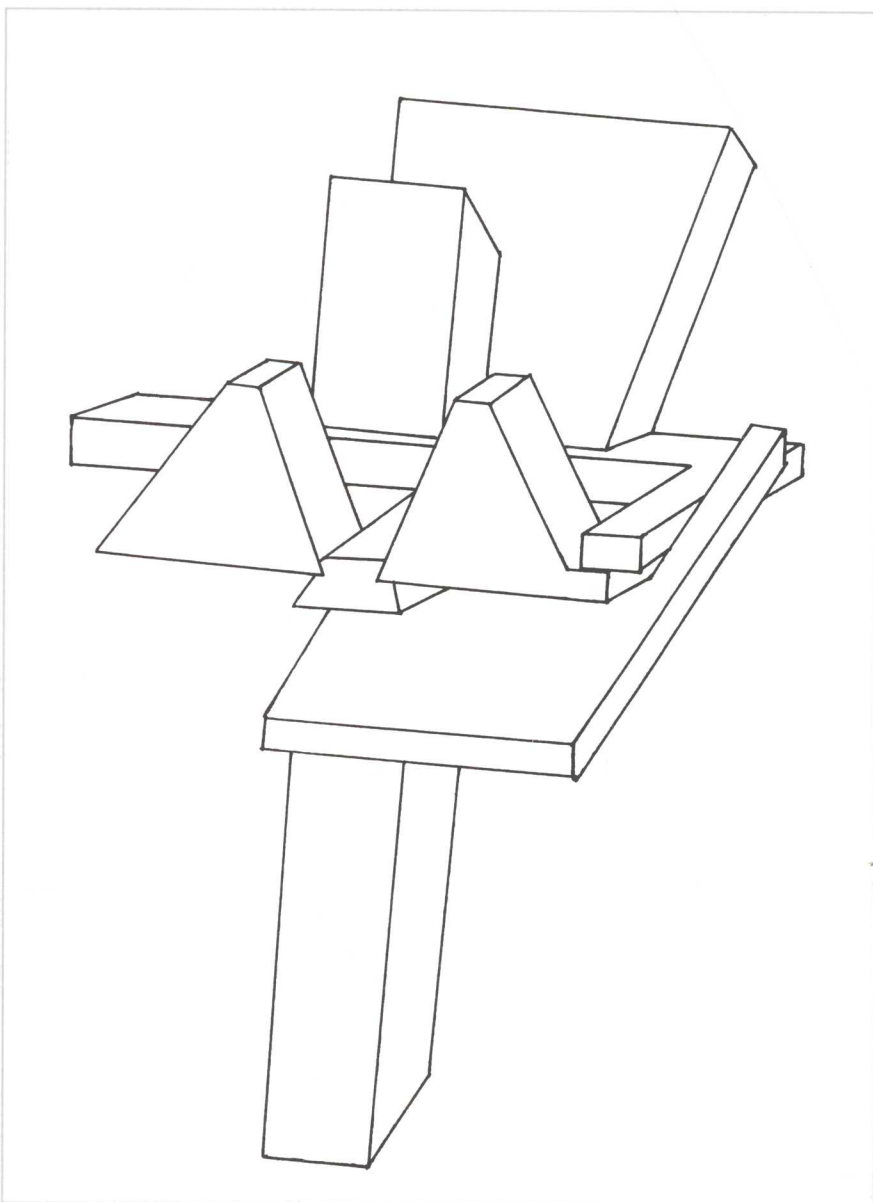
侧视图

教师点评

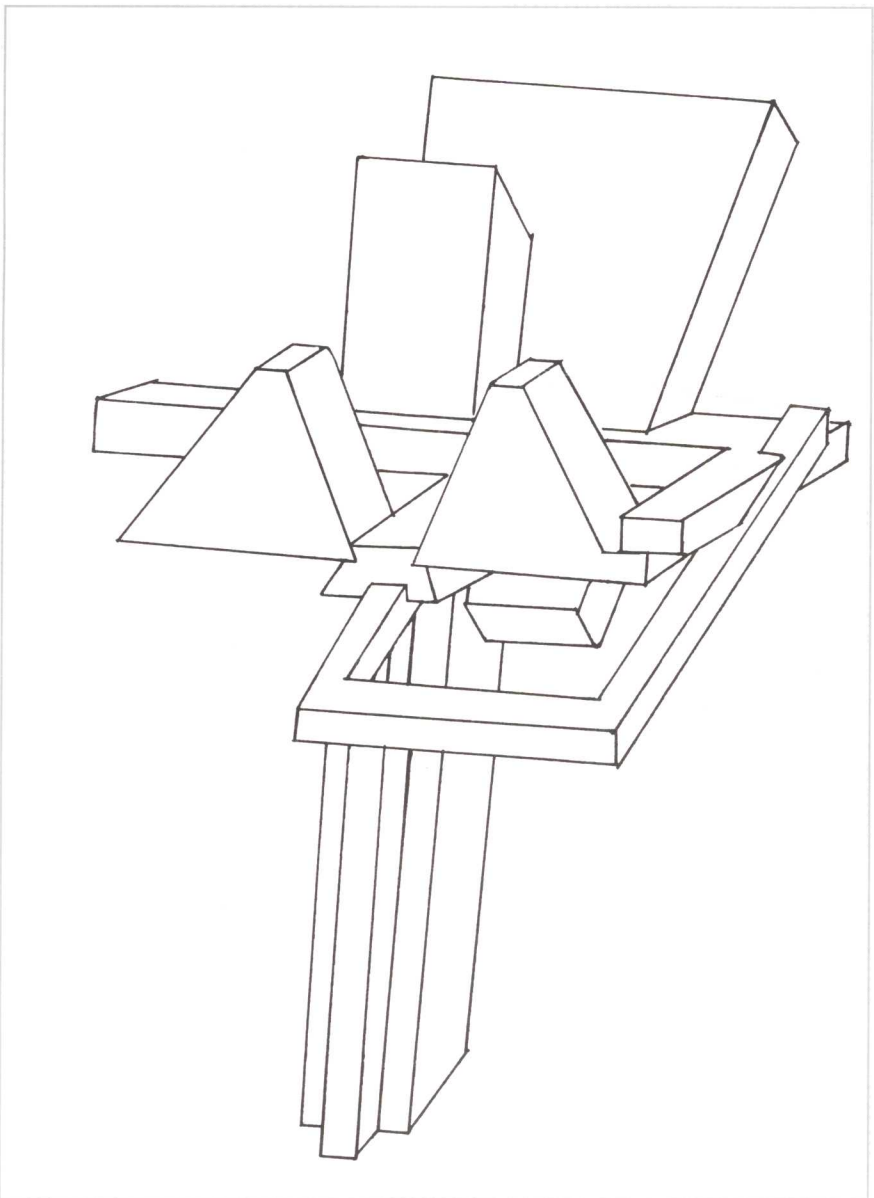
这幅作品具有空间构成稳重、正负空间穿插丰富、表现手法灵活等优点，在直线和弧线体块的主次搭配上考虑周密。画面的设计元素以直线为主，弧线为辅，刚柔并济，切割镂空丰富，特别值得学习的是在穿插如此复杂的造型中还能保持体块的整体性。

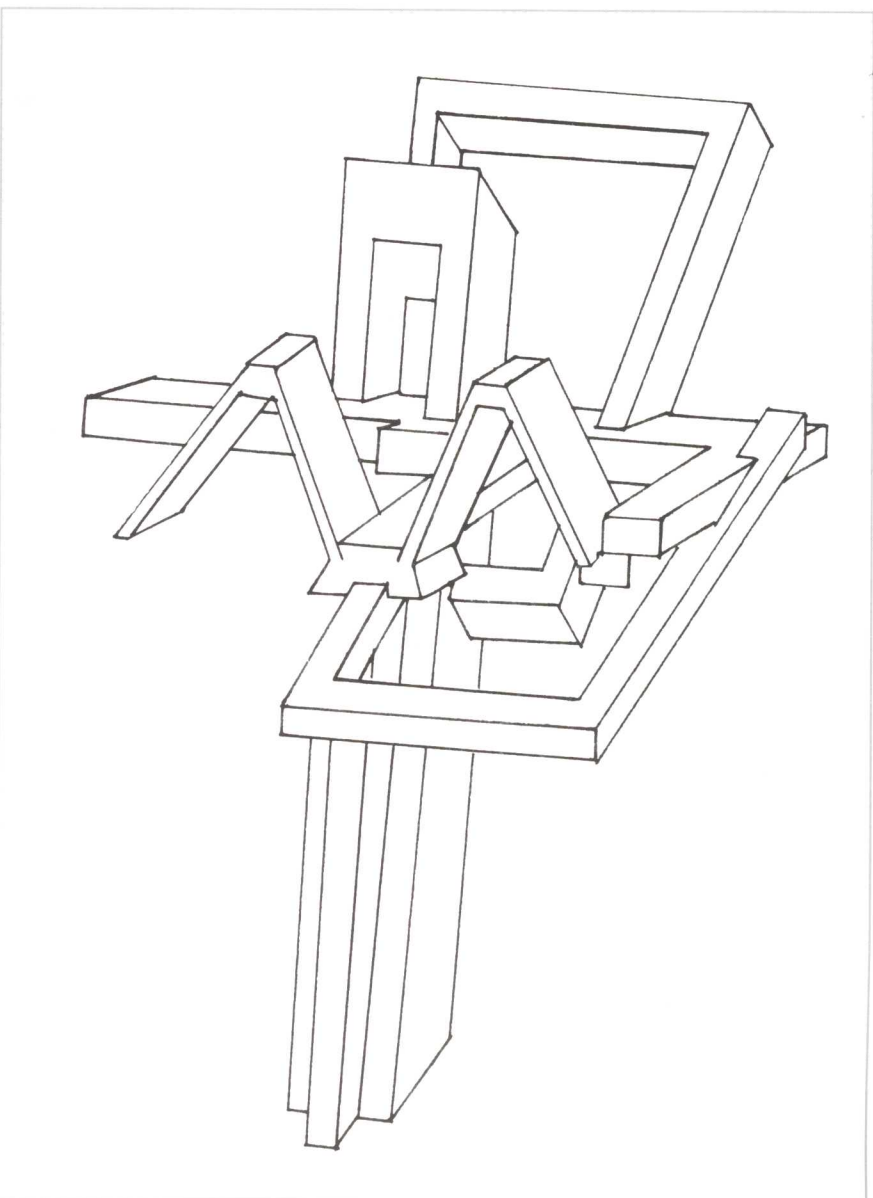
1.以立面体的穿插为基本元素搭建出主体物的动态趋势，体块的选择比较丰富，该作品的构成手法是以丰富空间语言为中心。

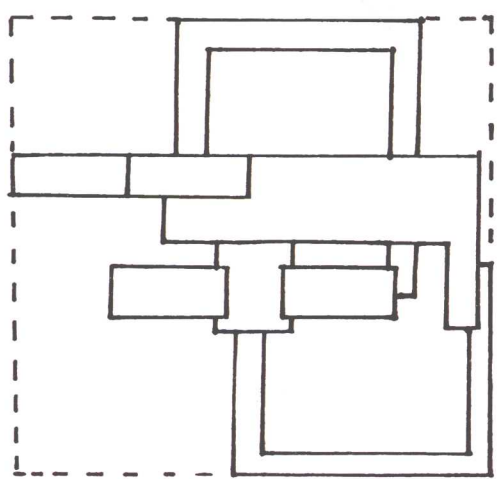
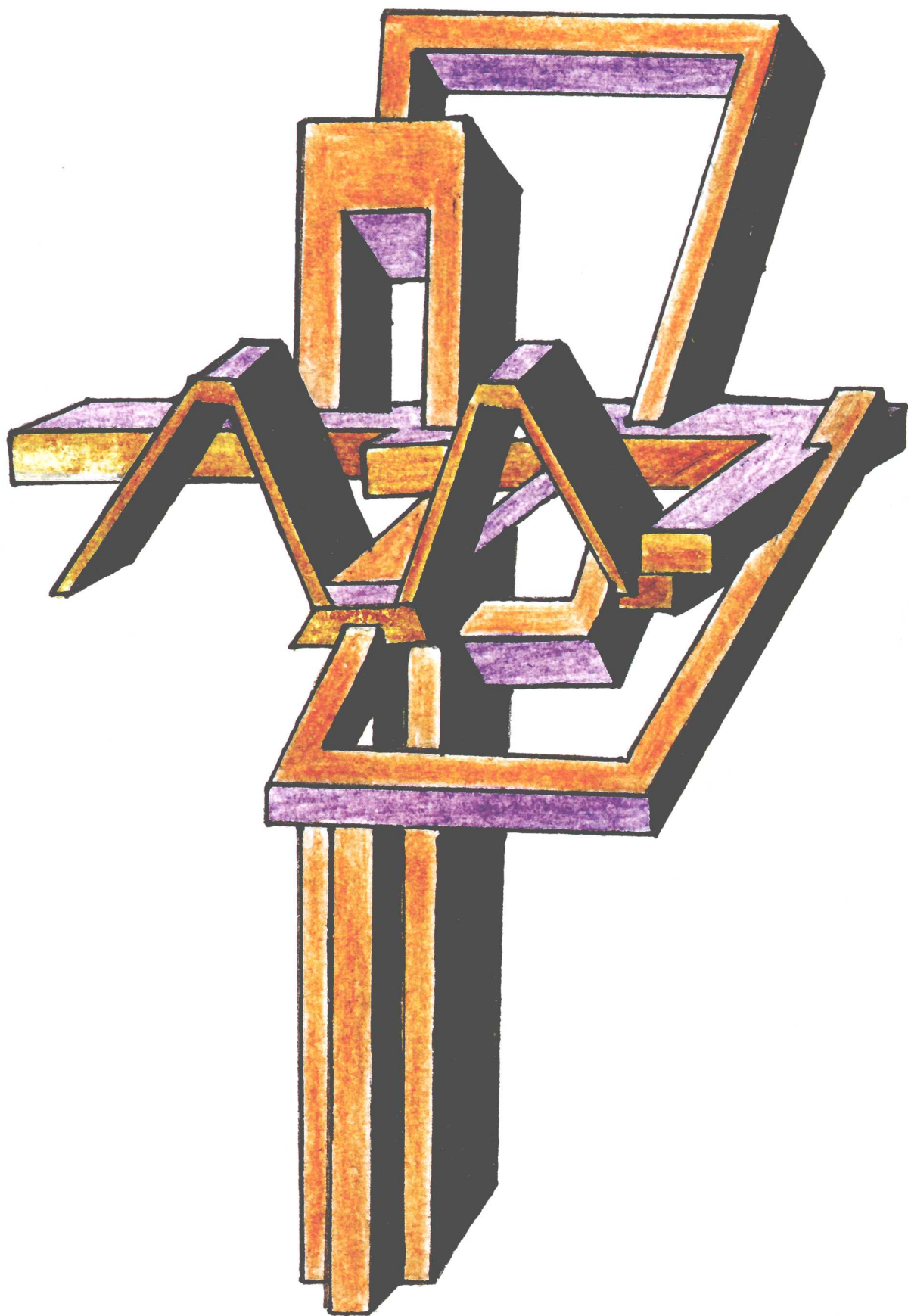
2.在基本形上营造建筑的美感，针对局部调整切割，将梯形切成两个拟三角形态，在不对称的视觉上找出一种对称的稳定。

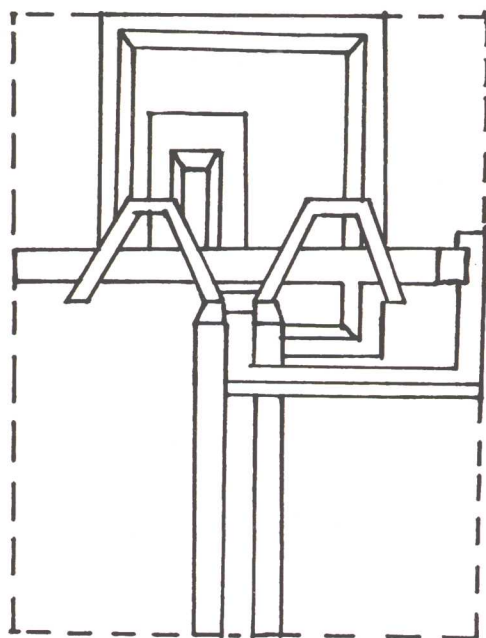
3.这一步继续切割形体，基本保持条状的体块感觉，加强线性因素，要重点考虑立体造型的动态，体块的形态不能太单薄。

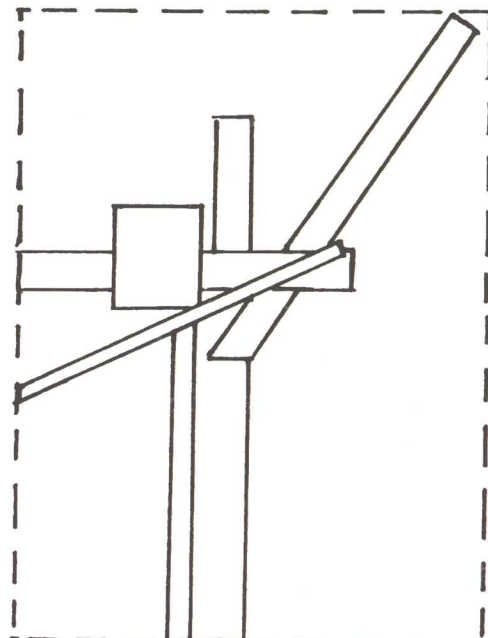
4.最后加强体块的整体化处理，手法达到平衡统一。加强画面的穿插感，使不同方向的体块被合理地排列组合在一起。

顶视图

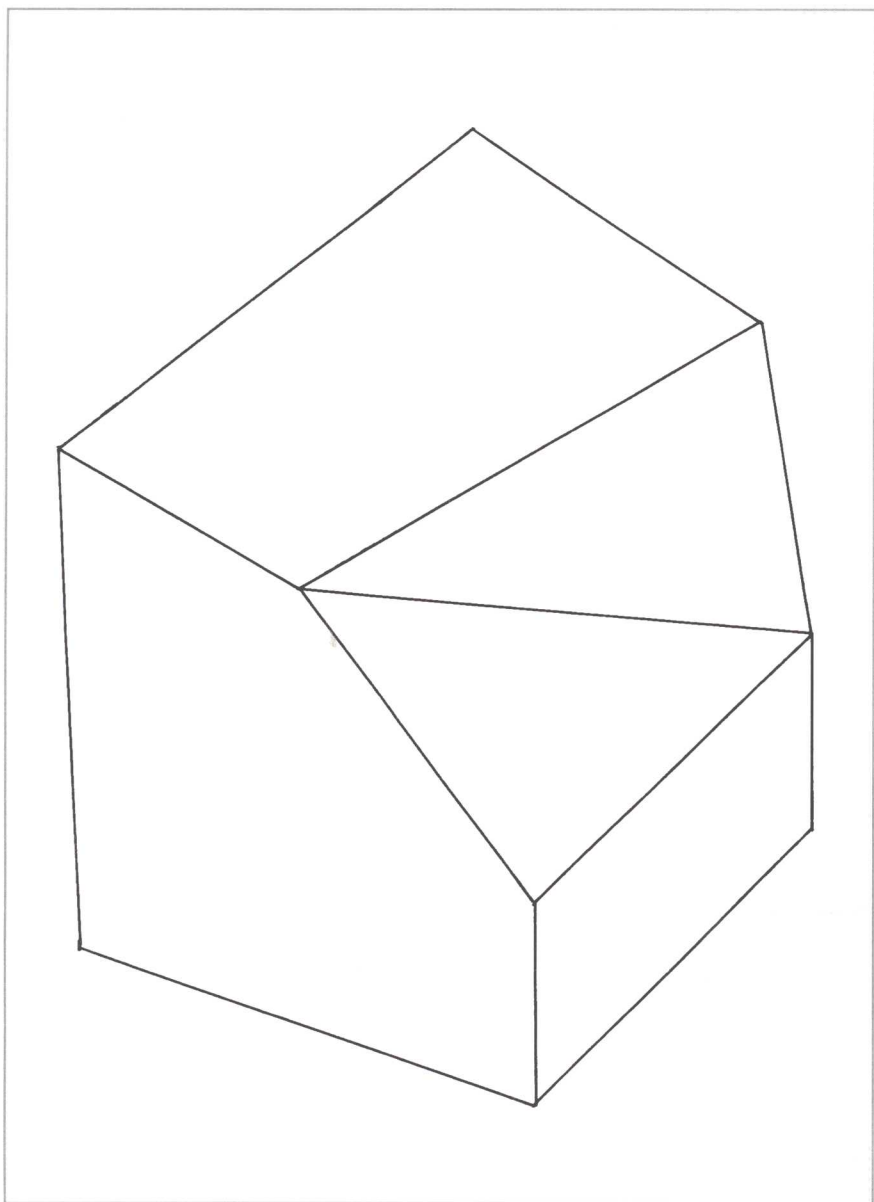
正视图

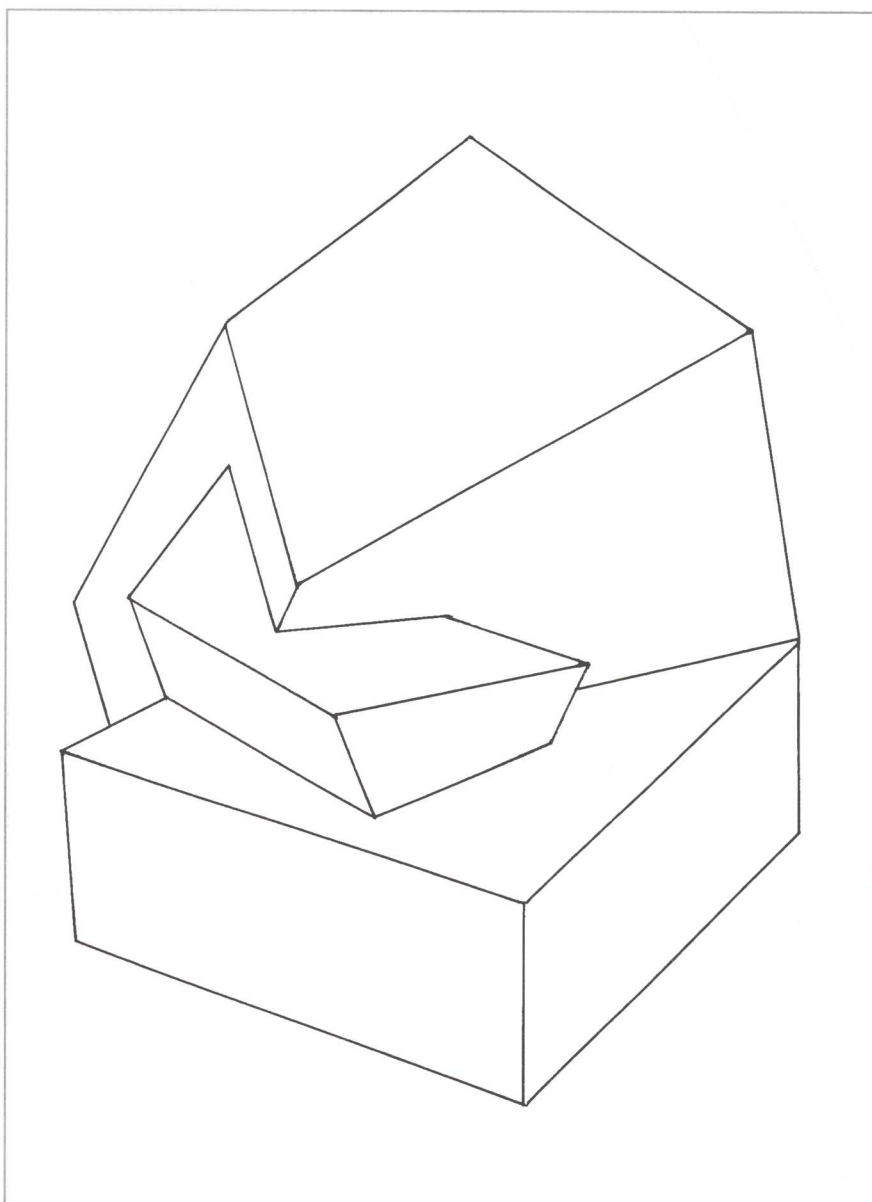
侧视图

教师点评

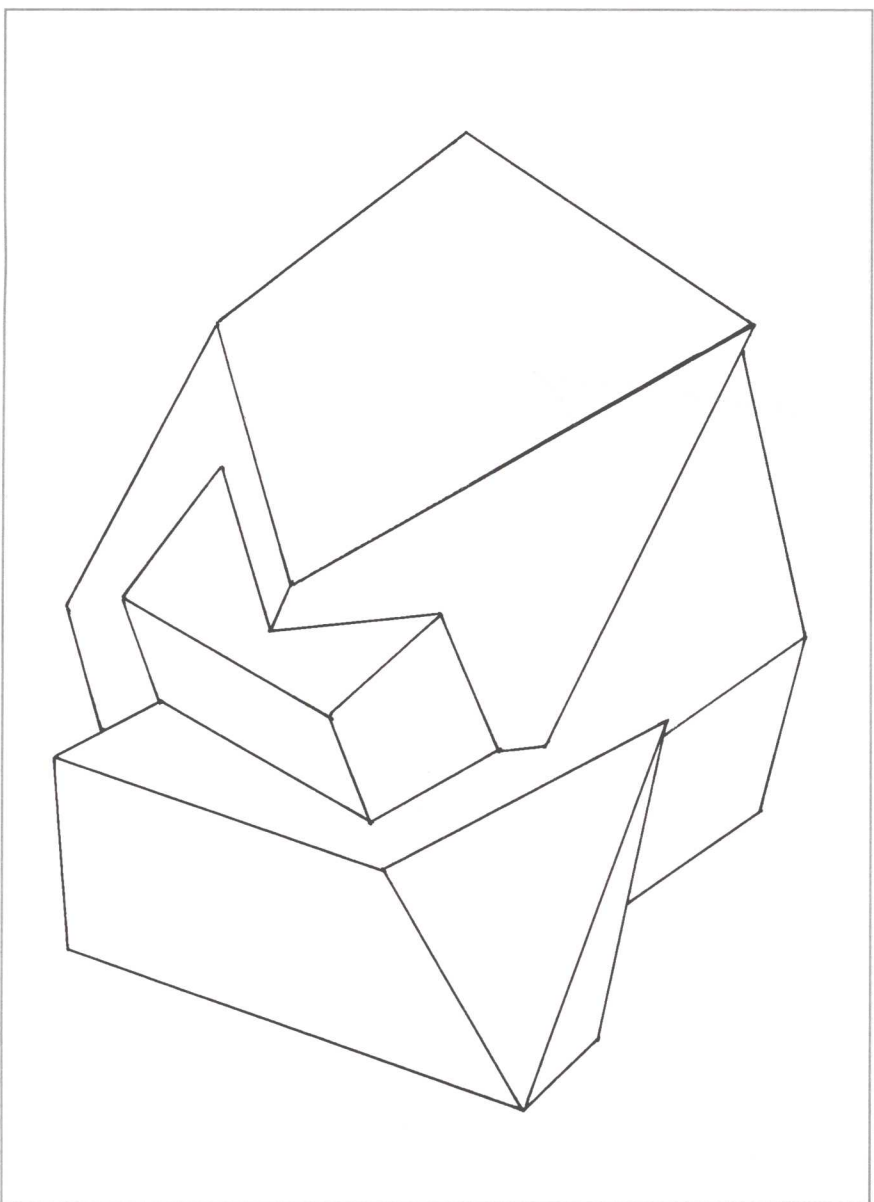
该作品注重线的构成在画面中的应用，主线体块的穿插杂而不乱，本身不对称的体块组合，在作者的精心组织下，画面达到了一种稳定，避免了线性体块单薄的问题，两个倒“V”字的造型增添了画面的活泼感，营造出一种具有独特建筑形式的美感。

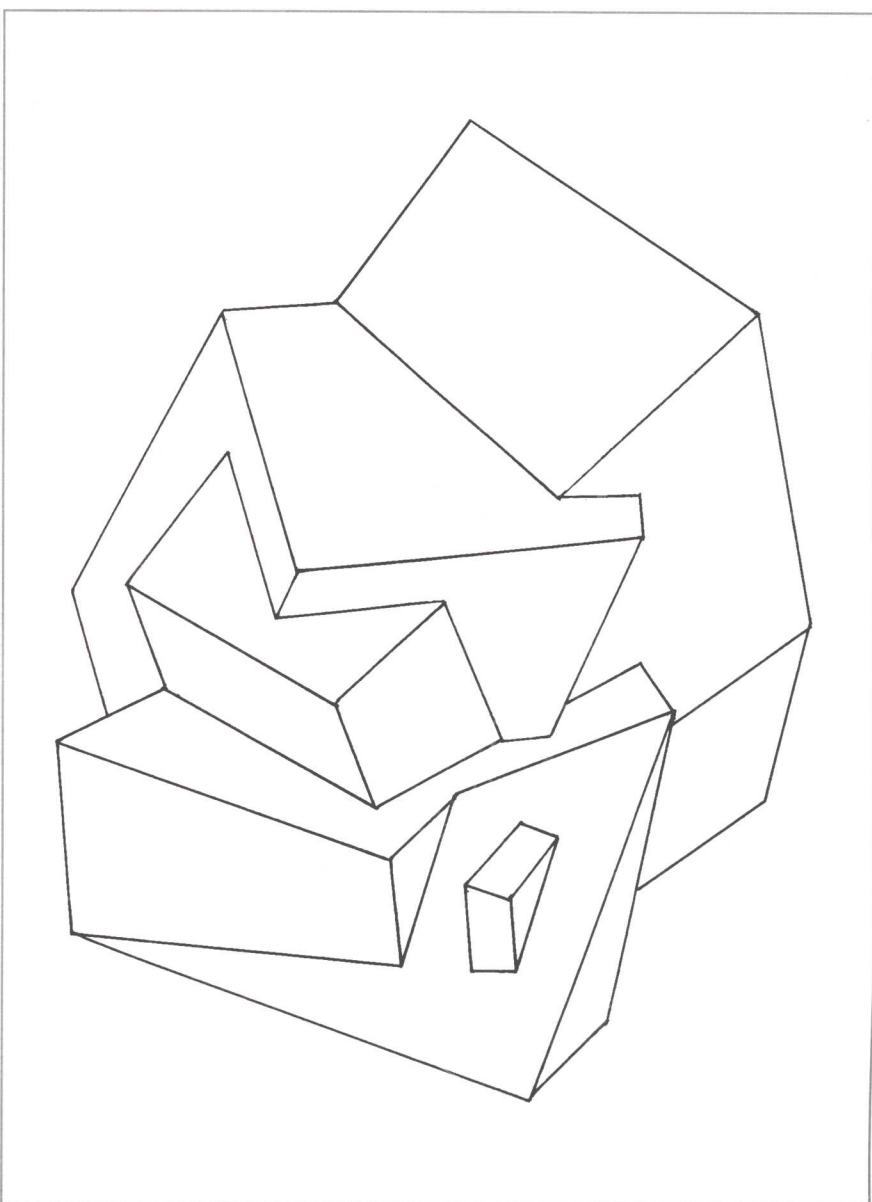
1.将立方体的一角切除，确定基本造型，起初的形态就是以三角形为基础，所以后面的主要空间语言也是三角形及不规则形。

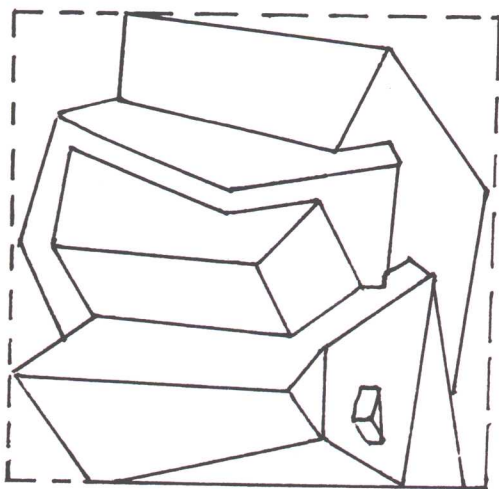
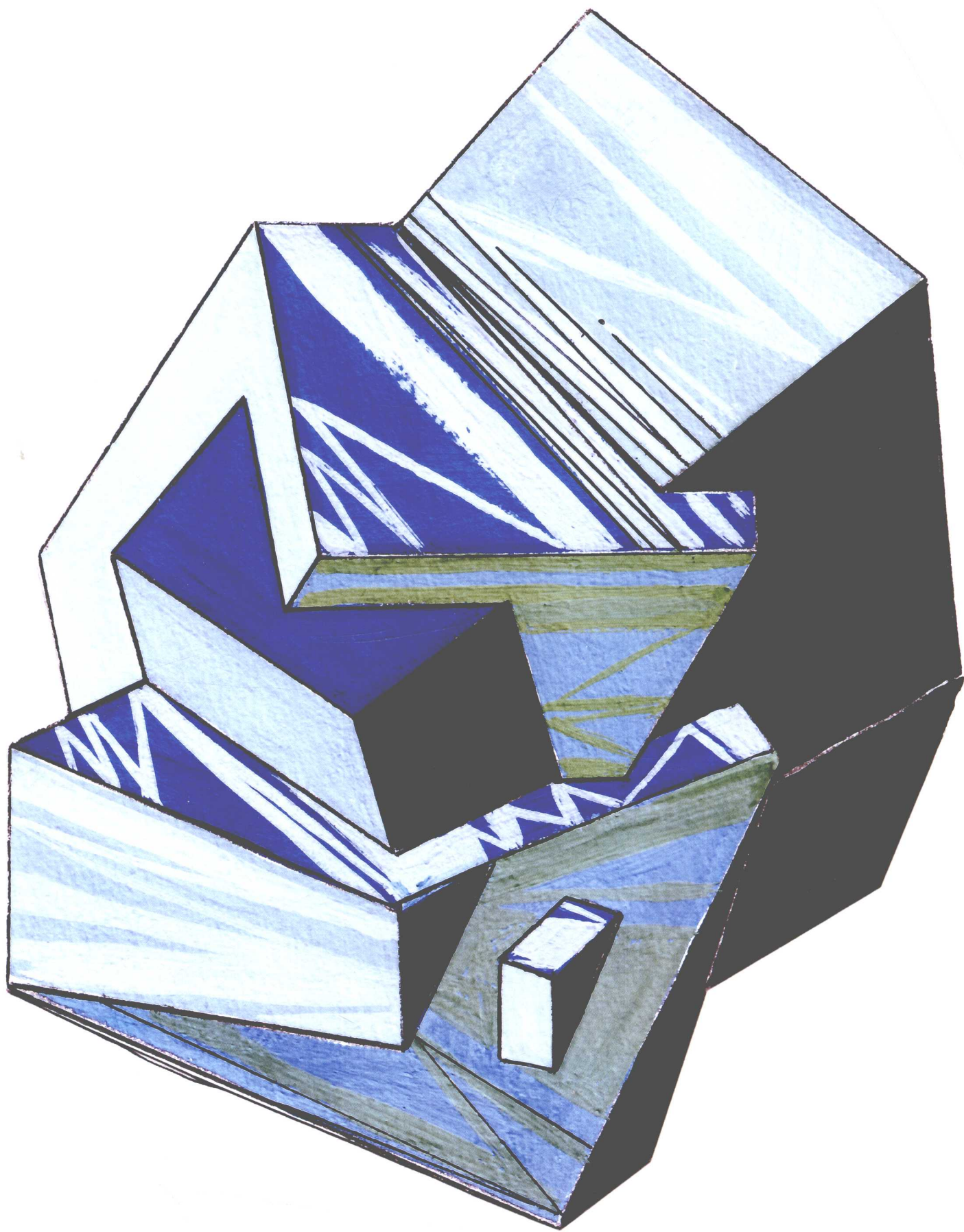
2.通过多个步骤的剖切使体块演变成不规则的空间形态，立体造型中除了有三角形，还有其他不规则形态等空间语言的运用。

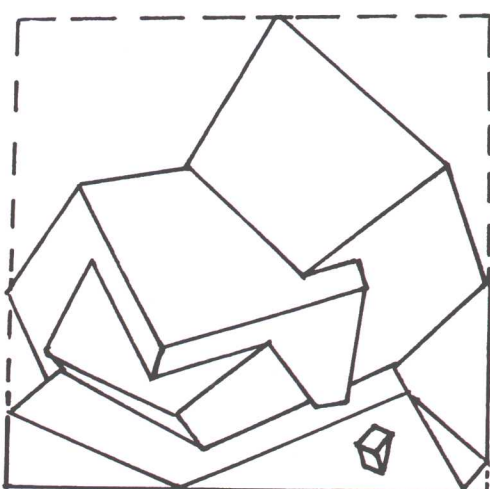
3.使不规则形态的特殊变化成为画面的主旋律，加强每个体块的深入剖切，均衡体块间的大小和比例，保持住画面的稳定性。

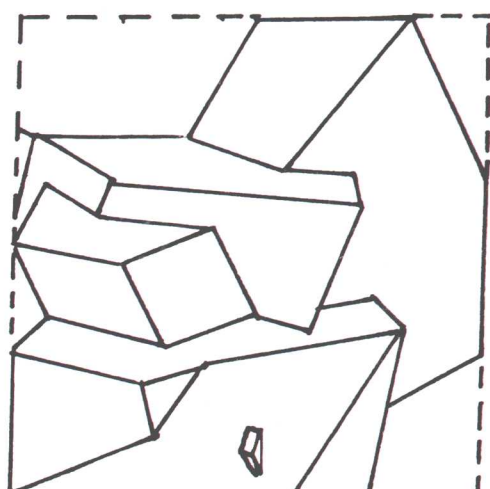
4.进行局部调整，加强转折处的节奏感，空间感要进一步加强，完善比例关系，小三角体块是丰富画面的点睛之笔。

顶视图

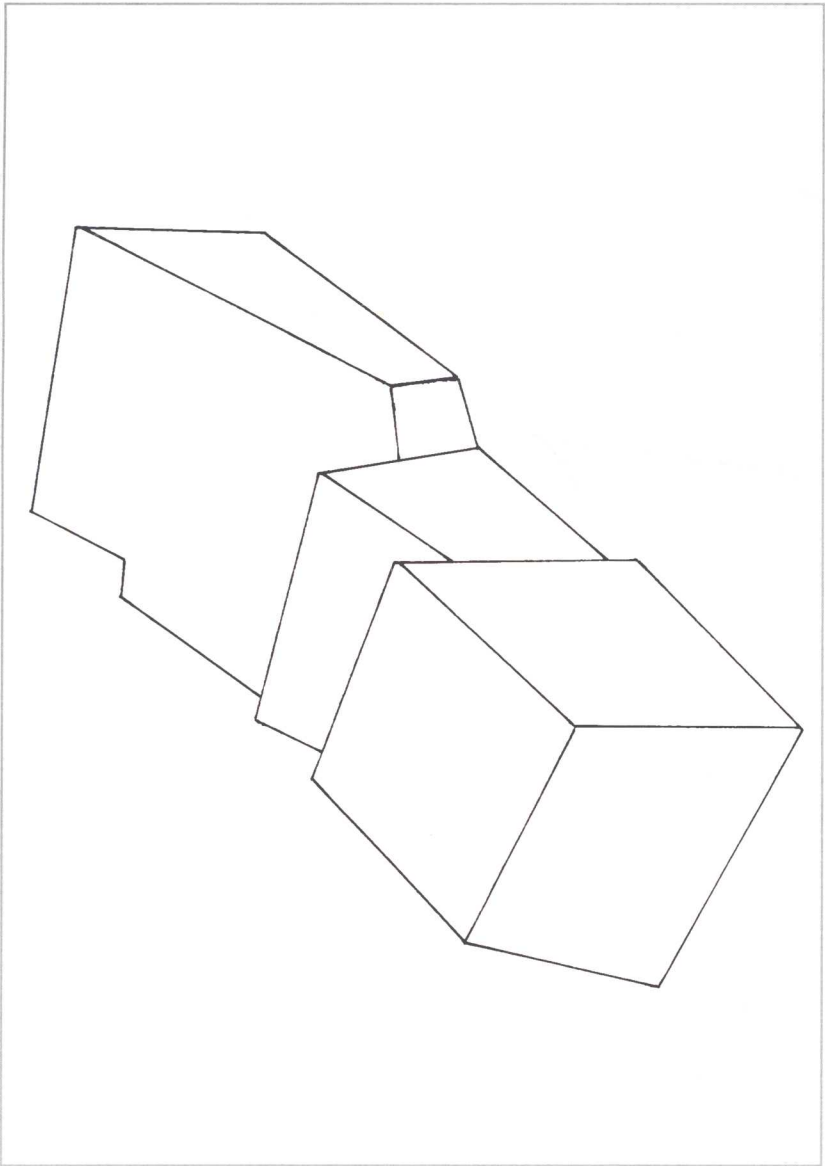
正视图

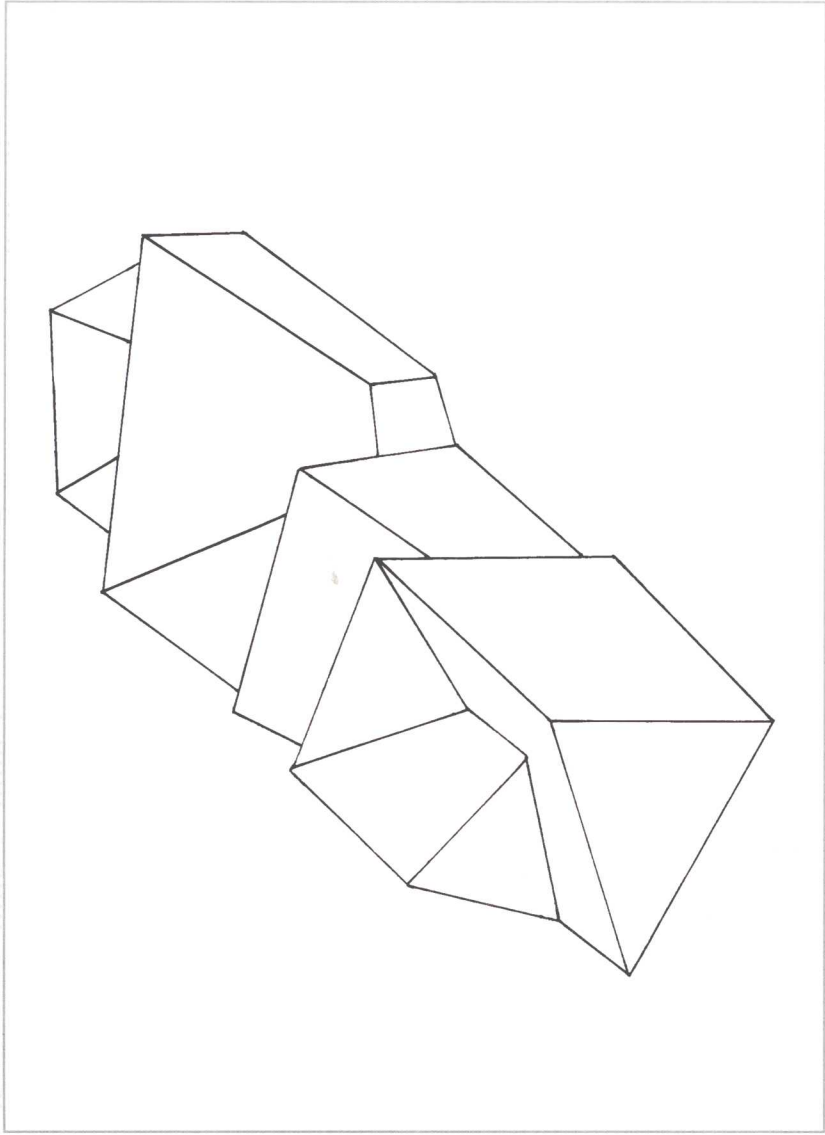
侧视图

教师点评

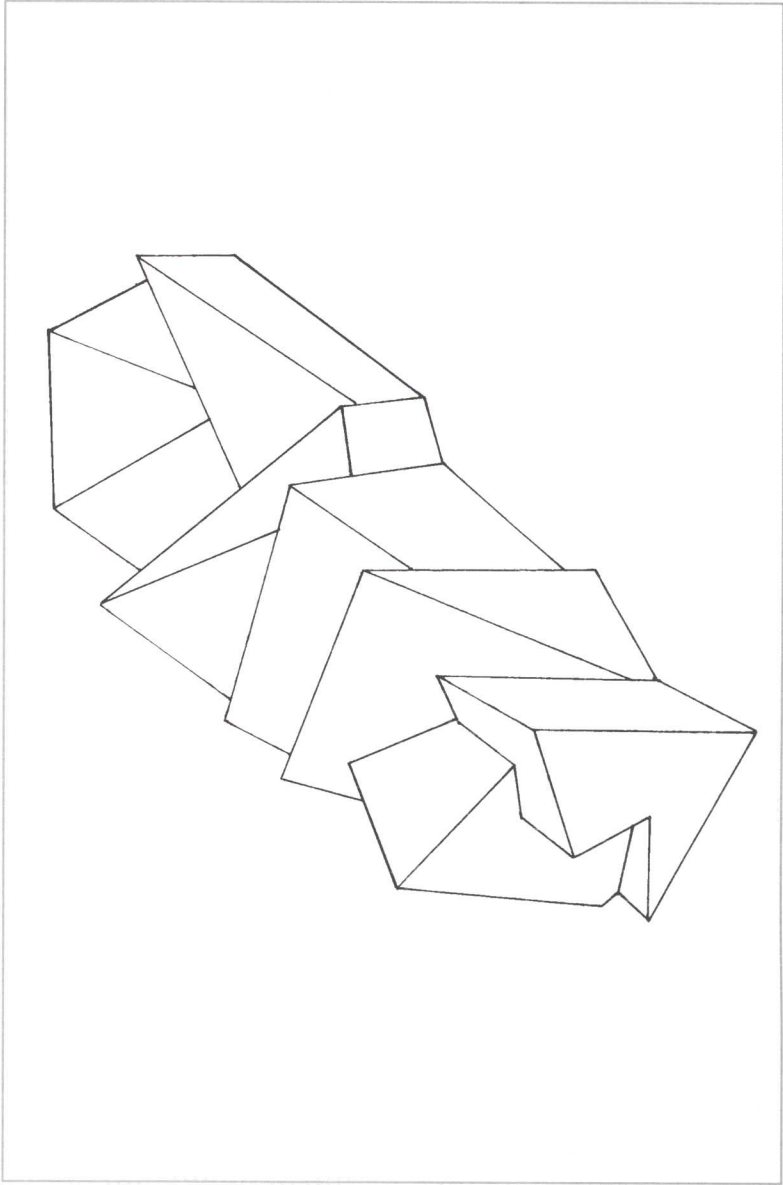
大量不规则形态语言的运用是这幅画面最主要的难点，体块间相互咬合、穿插，雕塑感极强。作者特别注重大小体块间的比例关系，在体块组合中，转折起伏的力度都比较大，形成强烈的节奏感，最后小体块的加入在作品中起到了点睛的作用。

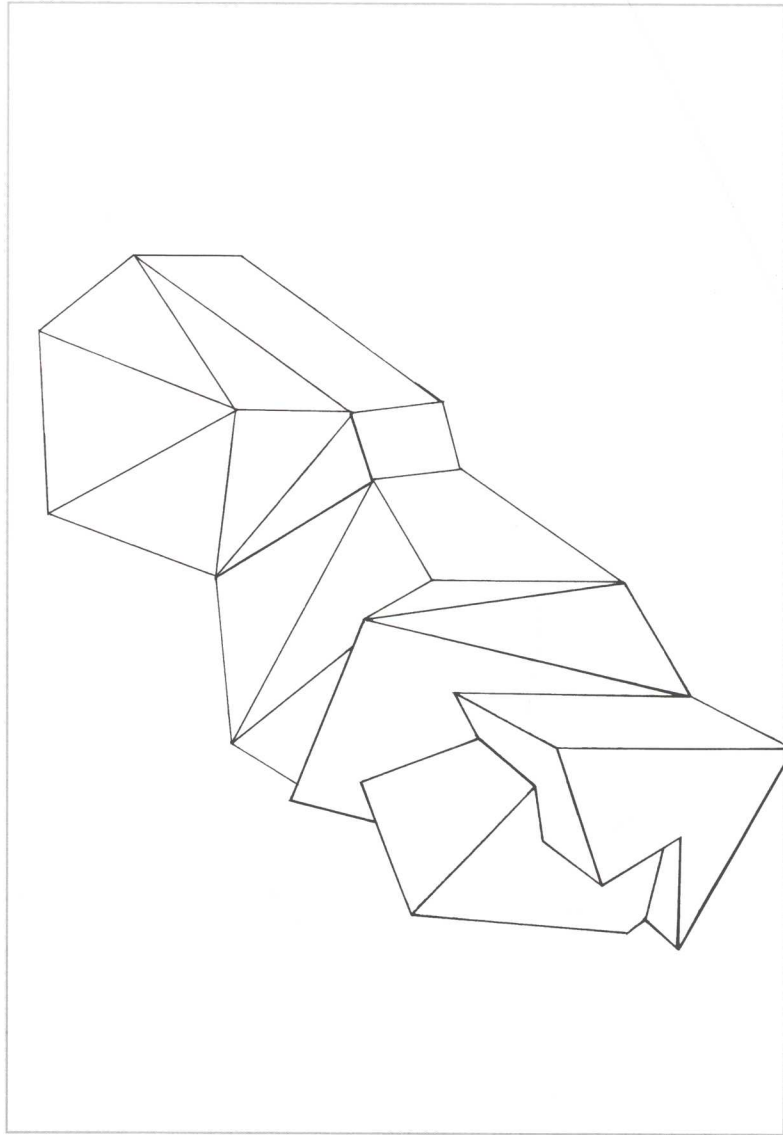
1. 首先用三个不同形态大小的立方体搭建出一个动势高低起伏的基本形，形态的排列是特殊的纵深排列，空间感很强，三个体块的大小比例要得当，组织、穿插要合理。

2. 一个斜长的特殊立体造型，运用不规则的切割手法对体块进行初步的切割，切割面积相对较大，但要保持其整体的协调性，要考虑到切面的大小及负空间的特殊形态。

3. 开始对局部体块的大小比例进行排列，找出最佳切割位置进行切割，得到一个更具空间多面性的体积形，再进行变化、添加细节，使体块转折点和层次感更强烈。

4. 在设计好的立体造型上进行细节的调整，将体块中元素的大小、比例适当调整，形成了一种新颖的、错落有致的排列顺序。整体改动不大，保持造型的连贯性和统一感。