

21 世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业“十二五”精品课程规划教材
The "Twelfth Five Year" Excellent Curriculum for Major in The Fine Art Design of The National Higher Education Association in Twenty-First Century

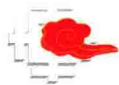

环境空间设计

Environment Space Design

编著 管云嘉
辽宁美术出版社

21 世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业“十二五”精品课程规划教材

Environment Space Design

环境空间设计

THE "TWELFTH FIVE-YEAR" EXCELLENT
CURRICULUM FOR MAJOR IN
THE FINE ART DESIGN OF THE
NATIONAL HIGHER EDUCATION INSTITUTION
IN TWENTY FIRST CENTURY

编 著 管沅嘉
辽宁美术出版社

21世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业
“十二五”精品课程规划教材

总 主 编 范文南
总 策 划 范文南
副总主编 洪小冬
总 编 审 苍晓东 方 伟 光 辉 李 彤
王 申 关 立

编辑工作委员会主任 彭伟哲

编辑工作委员会副主任

申虹霓 童迎强 刘志刚

编辑工作委员会委员

申虹霓 童迎强 刘志刚 苍晓东 方 伟 光 辉
李 彤 林 枫 郭 丹 罗 楠 严 赫 范宁轩
王 东 彭伟哲 薛 丽 高 焱 高桂林 张 帆
王振杰 王子怡 周凤岐 李卓非 王 楠 王冬冬

印制总监

鲁 浪 徐 杰 霍 磊

图书在版编目 (CIP) 数据

环境空间设计 / 管芸嘉编著. — 沈阳 : 辽宁美术出版社, 2014.5

21世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业“十二
五”精品课程规划教材

ISBN 978-7-5314-6293-4

I. ①环… II. ①管… III. ①环境设计—高等学校—
教材 IV. ①TU-856

中国版本图书馆CIP数据核字 (2014) 第095397号

出版发行 辽宁美术出版社

经 销 全国新华书店

地址 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

邮箱 lnmscbs@163.com

网址 <http://www.lnmscbs.com>

电话 024-23404603

封面设计 范文南 洪小冬 童迎强

版式设计 彭伟哲 薛冰焰 吴 烨 高 桐

印刷

沈阳市博益印刷有限公司

责任编辑 彭伟哲

技术编辑 徐 杰 霍 磊

责任校对 李 昂

版次 2014年6月第1版 2014年6月第1次印刷

开本 889mm×1194mm 1/16

印张 8

字数 130千字

书号 ISBN 978-7-5314-6293-4

定价 62.00元

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话 024-23835227

目录 contents

序

— 第一章 空间的基本概念 007

- 第一节 空间的基本概念 / 009
- 第二节 空间认知的基本理论 / 013
- 第三节 空间的内部与外部 / 014
- 第四节 空间在建筑和室内设计中的角色演变 / 019
- 第五节 空间研究的常用工具与媒介 / 022

— 第二章 空间的基本特性 029

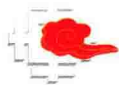
- 第一节 空间体验的现场性 / 030
- 第二节 空间的时间性与顺序性 / 031
- 第三节 空间的方向性 / 034
- 第四节 空间的可变性 / 040
- 第五节 空间的公共性与私密性 / 044
- 第六节 空间的识别性 / 046
- 第七节 空间体验与空间分析训练 / 050

— 第三章 空间的基本构成要素 052

- 第一节 空间的形状 / 053
- 第二节 空间的尺度 / 057
- 第三节 空间的限定与围合 / 061
- 第四节 空间的表面——形式、色彩和质感 / 071
- 第五节 空间与光 / 080
- 第六节 空间构成的分项训练 / 085

— 第四章 空间的组织方式与空间意义的表达 088

- 第一节 空间的组织关系 / 089
- 第二节 移情与叙事——空间的情感与艺术表现 / 108
- 第三节 空间组合与意义表达的分项训练 / 114

21 世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业“十二五”精品课程规划教材

Environment Space Design

环境空间设计

THE "TWELFTH FIVE-YEAR" EXCELLENT
CURRICULUM FOR MAJOR IN
THE FINE ART DESIGN OF THE
NATIONAL HIGHER EDUCATION INSTITUTION
IN TWENTY FIRST CENTURY

编 著 管沅嘉
辽宁美术出版社

21世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业
“十二五”精品课程规划教材

总 主 编 范文南
总 策 划 范文南
副总主编 洪小冬
总 编 审 苍晓东 方 伟 光 辉 李 彤
王 申 关 立

编辑工作委员会主任 彭伟哲

编辑工作委员会副主任

申虹霓 童迎强 刘志刚

编辑工作委员会委员

申虹霓 童迎强 刘志刚 苍晓东 方 伟 光 辉
李 彤 林 枫 郭 丹 罗 楠 严 赫 范宁轩
王 东 彭伟哲 薛 丽 高 焱 高桂林 张 帆
王振杰 王子怡 周凤岐 李卓非 王 楠 王冬冬

印制总监

鲁 浪 徐 杰 霍 磊

图书在版编目 (CIP) 数据

环境空间设计 / 管芸嘉编著. — 沈阳 : 辽宁美术出版社, 2014.5

21世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业“十二
五”精品课程规划教材

ISBN 978-7-5314-6293-4

I. ①环… II. ①管… III. ①环境设计—高等学校—
教材 IV. ①TU-856

中国版本图书馆CIP数据核字 (2014) 第095397号

出版发行 辽宁美术出版社

经 销 全国新华书店

地址 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

邮箱 lnmscbs@163.com

网址 <http://www.lnmscbs.com>

电话 024-23404603

封面设计 范文南 洪小冬 童迎强

版式设计 彭伟哲 薛冰焰 吴 烨 高 桐

印刷

沈阳市博益印刷有限公司

责任编辑 彭伟哲

技术编辑 徐 杰 霍 磊

责任校对 李 昂

版次 2014年6月第1版 2014年6月第1次印刷

开本 889mm×1194mm 1/16

印张 8

字数 130千字

书号 ISBN 978-7-5314-6293-4

定价 62.00元

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话 024-23835227

21世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业
“十二五”精品课程规划教材

学术审定委员会主任

清华大学美术学院副院长

何 洁

学术审定委员会副主任

清华大学美术学院副院长

郑曙阳

中央美术学院建筑学院院长

吕品晶

鲁迅美术学院副院长

孙 明

广州美术学院副院长

赵 健

学术审定委员会委员

清华大学美术学院环境艺术系主任

苏 丹

中央美术学院建筑学院副院长

王 铁

鲁迅美术学院环境艺术系主任

马克辛

同济大学建筑学院教授

陈 易

天津美术学院艺术设计学院副院长

李炳训

清华大学美术学院工艺美术系主任

洪兴宇

鲁迅美术学院工业造型系主任

杜海滨

北京服装学院服装设计教研室主任

王 羿

北京联合大学广告学院艺术设计系副主任

刘 楠

联合编写院校委员（按姓氏笔画排列）

马振庆	王 雷	王 磊	王 妍	王志明	王英海
王郁新	王宪玲	刘 丹	刘文华	刘文清	孙权富
朱 方	朱建成	闫启文	吴学峰	吴越滨	张 博
张 辉	张克非	张宏雁	张连生	张建设	李 伟
李 梅	李月秋	李昀蹊	杨建生	杨俊峰	杨浩峰
杨雪梅	汪义侯	肖友民	邹少林	单德林	周 旭
周永红	周伟国	金 凯	段 辉	洪 琪	贺万里
唐 建	唐朝辉	徐景福	郭建南	顾韵芬	高贵平
黄倍初	龚 刚	曾易平	曾祥远	焦 健	程亚明
韩高路	雷 光	廖 刚	薛文凯		

学术联合审定委员会委员（按姓氏笔画排列）

万国华	马功伟	支 林	文增著	毛小龙	王 雨
王元建	王玉峰	王玉新	王同兴	王守平	王宝成
王俊德	王群山	付颜平	宁 钢	田绍登	石自东
任 戡	伊小雷	关 东	关 卓	刘 明	刘 俊
刘 赦	刘文斌	刘立宇	刘宏伟	刘志宏	刘勇勤
刘继荣	刘福臣	吕金龙	孙嘉英	庄桂森	曲 哲
朱训德	闫英林	闭理书	齐伟民	何平静	何炳钦
余海棠	吴继辉	吴雅君	吴耀华	宋小敏	张 力
张 兴	张作斌	张建春	李 一	李 娇	李 禹
李光安	李国庆	李裕杰	李超德	杨 帆	杨 君
杨 杰	杨子勋	杨广生	杨天明	杨国平	杨球旺
沈 雷	肖 艳	肖 勇	陈相道	陈 旭	陈 琦
陈文国	陈文捷	陈民新	陈丽华	陈顺安	陈凌广
周景雷	周雅铭	孟宪文	季嘉龙	宗明明	林 刚
林 森	罗 坚	罗起联	范 扬	范迎春	邹海霞
郑大弓	柳 玉	洪复旦	祝重华	胡元佳	赵 婷
贺 祎	郜海金	钟建明	容 州	徐 雷	徐永斌
桑任新	耿 聪	郭建国	崔笑声	戚 峰	梁立民
阎学武	黄有柱	曾子杰	曾爱君	曾维华	曾景祥
程显峰	舒湘汉	董传芳	董 赤	覃林毅	鲁恒心
缪肖俊					

序 >>

当我们把美术院校所进行的美术教育当做当代文化景观的一部分时，就不难发现，美术教育如果也能呈现或继续保持良性发展的话，则非要“约束”和“开放”并行不可。所谓约束，指的是从经典出发再造经典，而不是一味地兼收并蓄；开放，则意味着学习研究所必须具备的眼界和姿态。这看似矛盾的两面，其实一起推动着我们的美术教育向着良性和深入演化发展。这里，我们所说的美术教育其实有两个方面的含义：其一，技能的承袭和创造，这可以说是我国现有的教育体制和教学内容的主要部分；其二，则是建立在美学意义上对所谓艺术人生的把握和度量，在学习艺术的规律性技能的同时获得思维的解放，在思维解放的同时求得空前的创造力。由于众所周知的原因，我们的教育往往以前者为主，这并没有错，只是我们更需要做的一方面是将技能性课程进行系统化、当代化的转换；另一方面需要将艺术思维、设计理念等这些由“虚”而“实”体现艺术教育的精髓的东西，融入我们的日常教学和艺术体验之中。

在本套丛书实施以前，出于对美术教育和学生负责的考虑，我们做了一些调查，从中发现，那些内容简单、资料匮乏的图书与少量新颖但专业却难成系统的图书共同占据了学生的阅读视野。而且有意思的是，同一个教师在同一个专业所上的同一门课中，所选用的教材也是五花八门、良莠不齐，由于教师的教学意图难以通过书面教材得以彻底贯彻，因而直接影响到教学质量。

学生的审美和艺术观还没有成熟，再加上缺少统一的专业教材引导，上述情况就很难避免。正是在这个背景下，我们在坚持遵循中国传统基础教育与内涵和训练好扎实绘画（当然也包括设计摄影）基本功的同时，向国外先进国家学习借鉴科学的并且灵活的教学方法、教学理念以及对专业学科深入而精微的研究态度，辽宁美术出版社会同全国各院校组织专家学者和富有教学经验的精英教师联合编撰出版了《21世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业“十二五”精品课程规划教材》。教材是无度当中的“度”，也是各位专家长年艺术实践和教学经验所凝聚而成的“闪光点”，从这个“点”出发，相信受益者可以到达他们想要抵达的地方。规范性、专业性、前瞻性的教材能起到指路的作用，能使使用者不浪费精力，直取所需要的艺术核心。从这个意义上说，这套教材在国内还是具有填补空白的意义。

21世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业“十二五”精品课程规划教材编委会

目录 contents

序

— 第一章 空间的基本概念 007

- 第一节 空间的基本概念 / 009
- 第二节 空间认知的基本理论 / 013
- 第三节 空间的内部与外部 / 014
- 第四节 空间在建筑和室内设计中的角色演变 / 019
- 第五节 空间研究的常用工具与媒介 / 022

— 第二章 空间的基本特性 029

- 第一节 空间体验的现场性 / 030
- 第二节 空间的时间性与顺序性 / 031
- 第三节 空间的方向性 / 034
- 第四节 空间的可变性 / 040
- 第五节 空间的公共性与私密性 / 044
- 第六节 空间的识别性 / 046
- 第七节 空间体验与空间分析训练 / 050

— 第三章 空间的基本构成要素 052

- 第一节 空间的形状 / 053
- 第二节 空间的尺度 / 057
- 第三节 空间的限定与围合 / 061
- 第四节 空间的表面——形式、色彩和质感 / 071
- 第五节 空间与光 / 080
- 第六节 空间构成的分项训练 / 085

— 第四章 空间的组织方式与空间意义的表达 088

- 第一节 空间的组织关系 / 089
- 第二节 移情与叙事——空间的情感与艺术表现 / 108
- 第三节 空间组合与意义表达的分项训练 / 114

[- 第一章 空间的基本概念]

本章重点：1.掌握空间的基本概念； 2.了解内部空间与外部空间的相互联系和转换关系。

本章难点：理解空间的基本概念。

第一章 空间的基本概念

从漫无边际的外太空到显微镜下的微观世界，客观的物质世界普遍是以某种空间的方式而存在的。从生命萌动时被母体的包裹到生命终结后的入土为安，人们每时每刻都在占据空间，也为空间所包围。可以说，空间是人类认知世界最初始也是最基本的媒介，这一点可以从人类远古的神话传说和古代典籍中得到印证。《易经》中关于“乾”、“坤”的爻(yáo)卦符号就是中国古代先贤通过象征的方式对于天、地、人三位一体的宇宙空间方位关系的阐述(图1.1.1)。

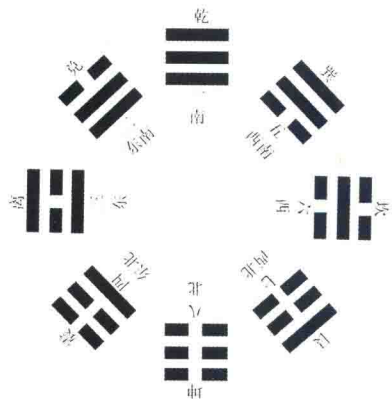

图1.1.1 爻卦符号象征了天、地、人三者之间的空间和方位关系

其实，人们对于空间的基本认知并非来自于抽象的哲学思考，而更多的仅仅是鲜活的日常经历所累积的基本常识。作为日常生活中接触到的最普通最熟悉不过的事物，空间是直接而具体的。但另一方面，空间却又很难用言语加以叙述和定义。其中主要的原因就是因为空间所具有的不确定性，即由于“空”和“无”的特性使得空间不像实体对象一样易于被分析和讨论。因此，为了更深入地理解和认识空间，就不仅需要我们身处其中去进行直观地体验和感受，而且需要我

们不时从空间中抽离出来对其加以理性的分析。只有将这两种方法很好地结合，才能形成对空间比较深入和全面的认识(图1.1.2)。

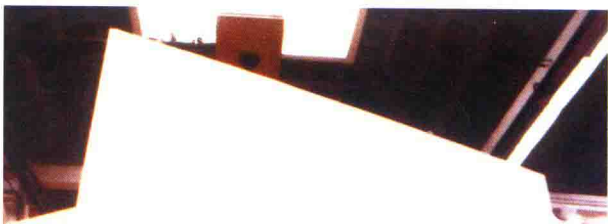
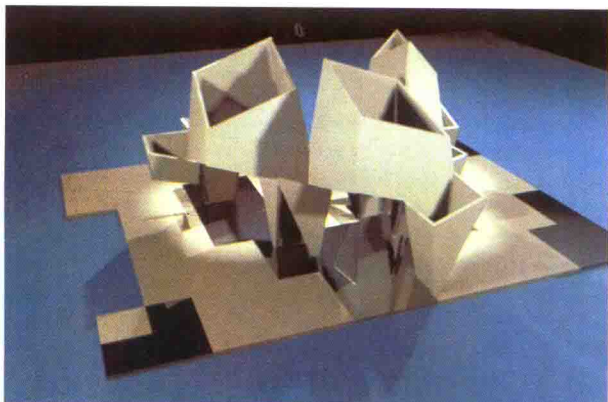

图1.1.2 空间的研究涉及内部和外部两个观察视角

尽管都属于三维立体的范畴，我们这里所讨论的“空间”概念与作为设计通用基础的“立体构成”之间虽然有着密切的联系，但又存在着非常不同的观察视角。“立体构成”偏重于从外部去审视形体及其之间的联系，而对于“空间”的研究则更侧重于从内部去观察和感受空间及其之间的组织关系，注重人们身处空间之中的感受和体验的结果。除去强调内部性的特点之外，空间设计还涉及人的尺度问题。也就

是说，在研究和推敲空间之间的关系时需要考虑的不仅仅是抽象的空间形式和审美的问题，还必须考虑空间的大小与人体的尺度之间的相互影响和相互关系。后者不易把握也很容易被忽略，但却是评价空间品质优劣的重要依据。为了能更好地对空间进行组织和设计，我们首先就需要对空间的概念和性质有一个基本的了解。

第一节 空间的 basic 概念

一、空间的形成

只要稍稍留意一下身边，我们就会发现在日常生活当中随时发生着简单而有趣的空间现象。在艳阳高照或阴雨天时人们会撑起小伞，在草地休息或用餐时人们会在地上铺起一块塑料布。这些都会很容易地在我们身边划定出一个不同于周围的小区域，从而暗示出一个临时空间的存在。雨伞和塑料布提供了一个亲切的属于我们自己的范围和领域，让我们感到舒适和安全。（图1.1.3a~1.1.3b）由街边的矮墙和台

图1.1.3a 一把阳伞和一张塑料布可以形成空间和领域感

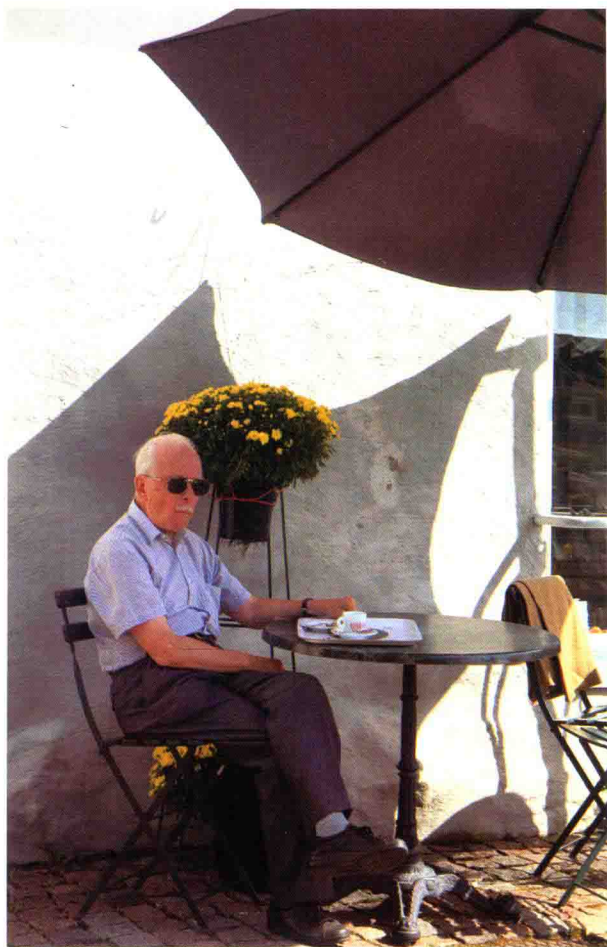

图1.1.3b

阶所形成的小的区域，同样可以暗示出一个空间的存在。不同于雨伞和塑料布之处在于，这是一个由较为永久性的实体所形成的空间区域，它可以为一些临时性的公共社交活动提供简单的遮蔽，甚至某些情况下会诱发人们的行为（图1.1.4）。一个吊挂在城市上空的金属装置，尽管毫无隐私可言，但是对于围坐在桌子边的小群体而言，同样形成了一个很好的临时聚会场所（图1.1.5）。

当然，空间的形成并不完全依赖视觉才能实现。人民公社的高音喇叭、欧洲小镇上教堂的钟声以及从清真寺尖塔上传来的召唤人们集合的呼唤声都会弥漫在很大的空间范围里。尽管人们看到的只是喇叭和尖塔，但它们却可以形成具有强烈空间影响力的大范围

图1.1.4 街边的矮墙和台阶创造了停留和社交的空间

图1.1.5 吊挂在空中的人们甚至可以举办一个临时的空中酒会

的区域感（图1.1.6）。可见，不论是明确的还是模糊的、临时的还是长久的，只要通过某种方式使得人们直观地或潜在地意识到某种范围、区域和领域的存在，人们就会感觉到空间的形成。

图1.1.6 非视觉因素同样可以限定出空间的范围

二、实体与虚空

“埴 (shān)埴 (zhī)以为器，当其无有器之用。凿户牖 (yǒu)以为室，当其无有室之用。是故有之以利，无之以用。”这是两千五百年前，老子对于“空间”的概念进行过的极富东方哲学思辨精神的精辟论述。它的大意是说，用陶泥制作器皿，由于其中“空”的部分才使得器皿具有使用的价值；开凿门窗

建造房子，同样由于房间中“空”的部分才使得房间具有使用的价值；实体所具有的使用价值是通过其中虚空的部分得以实现的。老子关于空间的论述清晰而深刻地阐明了用以围合空间的实体和被围合出的空间之间的辩证关系，经现代主义建筑大师赖特（Frank. L. Wright）加以引用而给予设计界以极大的启发。它让我们通常只关注实体的眼睛“看见”了虚空（图1.1.7~1.1.9）。

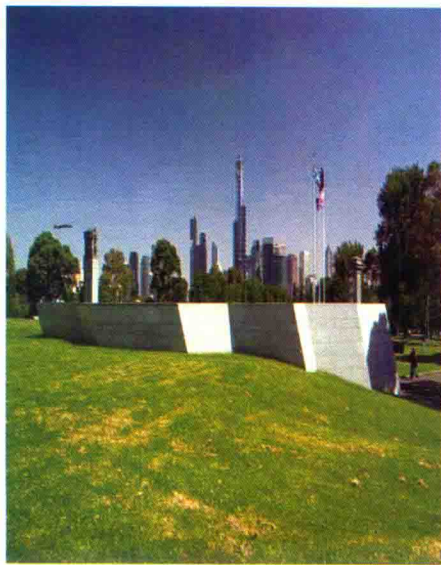

图1.1.8 实体与虚空之间的相互依存关系(澳大利亚维多利亚州战争纪念馆, 菲利普·哈德森和詹姆斯·沃卓普/ Philip Hudson & James Wardrop)

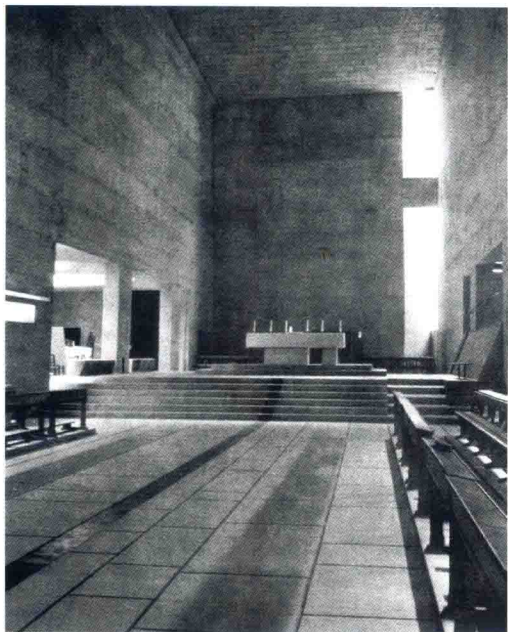

图1.1.7 简朴而中性的围护体使得“虚空”本身的特质成为被关注的核心(法国拉图雷特修道院, 勒·柯布西耶/ Le Corbusier)

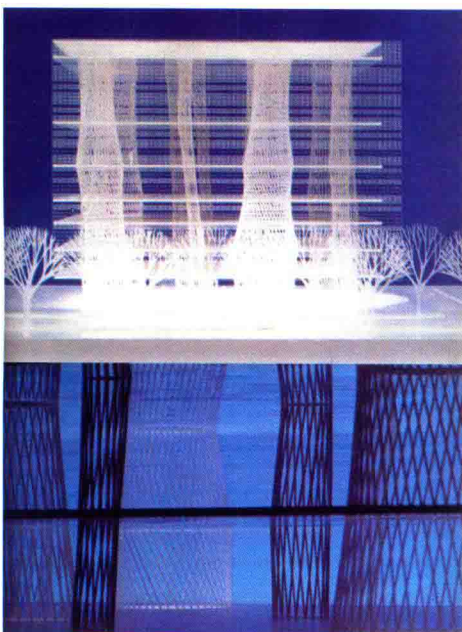

图1.1.9 通透的网架在各个楼层空间之中又限定出了上下贯通的一组组“虚空”(日本仙台市媒体中心, 伊东丰雄/ Toyo Ito)

然而，在意识到“空”的价值的同时，我们也同样不应该忽视围合出空间的实体的作用。尽管它不是空间本身，但无疑它帮助形成空间，也深刻影响着空间。由于中间被围合的“空”的部分充满了不确定性而难于把握，使得我们在分析和讨论空间的时候，很多情况下就需要借助于相对确定也更易于控制的实体进行讨论而得以实现。此外，当我们在从事空间设计工作的时候，

我们主要也是通过对形成空间的实体进行安排和组织，以达到创造和调节空间本身的目的。

三、空间与空间感

显然，对于空间进行探讨的价值和意义不仅在于空间本身的客观状态，更涉及人们身处其中复杂的感受和行为反馈。因此，我们在谈论“空间”的时候往往离不开对“空间感”的谈论。大家可能也意识到了，在教材前面部分论述“空间的形成”的过程中，我们实际上也是在讲述“空间感”的形成。在很多情况下，人们感受到的空间和真实的物质空间存在着很大的差异。在当前的视频游戏领域中，数字模拟技术已经可以做到将真实的世界与人们感受到的虚拟世界完全分离开来的程度，这可以说是利用“空间感”创造“空间”的比较极端的方式。比如在英国广播公司的电视节目《红矮星》中，就有这样一款名叫《比生活更美好》的视频游戏，玩家们一旦戴上了特制的视频眼镜，就会沉迷于令人惊叹的虚拟世界而流连忘返（图1.1.10）。

图1.1.10 人们戴上特制的眼镜就可以进入视频游戏所创造的虚拟世界之中

研究发现，尽管人们始终在各种各样的空间中活动，但并不是所有人们经历过的空间都能给人留下印象，并且特征不同的空间给人们留下的印象强度也存在很大差异。我们每个人可能都有过这样的经验：当我们分别通过一条两侧排列着封闭房间的办公楼通道和一条两侧布置着可以观赏到室外景致的玻璃窗的走廊时，一定会有着完全不同的感受（图1.1.11）。尽

图1.1.11 不同的过程体验会形成不同的空间感受