

20 世纪
伟大的 10 位设计师

设计·人生

10 位世界顶尖设计大师的创意启思录

Worldwide
Great
Designer
10

路易吉·克拉尼 + 菲利普·斯塔克 +

乔治·阿玛尼 + 可可·香奈儿 +

埃托·索特萨斯 + 安藤忠雄 + 三宅一生 +

勒·柯布西耶 + 亚历山德罗·门迪尼 + 迈克尔·格雷夫斯 +

[韩] 崔京远 著 武传海 译

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS



20 世纪
伟大的 10 位设计师

设计·人生

10 位世界顶尖设计大师的创意启思录



Worldwide
Great
Designer
10

[韩]崔京远 著 武传海 译



人 民 邮 电 出 版 社

北 京

图书在版编目(CIP)数据

设计·人生：10位世界顶尖设计大师的创意启思录
/ (韩)崔京远著；武传海译. — 北京：人民邮电出版社，2011.5
ISBN 978-7-115-24942-5

I. ①设… II. ①崔… ②武… III. ①设计师—思想
评论—世界—现代 IV. ①K815.72

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第046721号

版权声明

“Worldwide Great Designer 10” by Choi Kyung-won

Copyright © Choi Kyung-won 2006.

All rights reserved.

Originally Korean edition published by Gilbut Publishing Co., Ltd.

The Simplified Chinese Language edition © 2011 Posts & Telecom Press.

The Simplified Chinese translation rights arranged with Gilbut Publishing Co., Ltd.
through EntersKorea Co., Ltd., Seoul, Korea.

本书中文简体字版由 Gilbut 公司授权人民邮电出版社出版，专有版权属于人民邮电出版社。
版权所有，侵权必究。

内 容 提 要

本书记叙了10位20世纪伟大的设计师们从未被人提及的人生故事，探寻他们其独特风格的根源，并且通过对设计师的诠释去理解他们的作品的价值。这里记载的10位伟大的设计师包括流动曲面设计师路易吉·克拉尼和菲利普·斯塔克，服饰设计大师可可·香奈儿和乔治·阿玛尼，后现代设计主义先驱埃托·索特萨斯、亚历山德罗·门迪尼和迈克尔·格雷夫斯，以及勒·柯布西耶、安藤忠雄和三宅一生。

设计·人生——10位世界顶尖设计大师的创意启思录

- ◆ 著 [韩]崔京远
译 武传海
责任编辑 杨璐
- ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市崇文区夕照寺街14号
邮编 100061 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京捷迅佳彩印刷有限公司印刷
- ◆ 开本：690×970 1/16
印张：11.75
字数：297千字 2011年5月第1版
印数：1—4000册 2011年5月北京第1次印刷

著作权合同登记号 图字：01-2010-1838号

ISBN 978-7-115-24942-5

定价：49.00元

读者服务热线：(010)67132705 印装质量热线：(010)67129223

反盗版热线：(010)67171154

广告经营许可证：京崇工商广字第0021号

Worldwide
Great
Designer
10

伟大设计师们的人生与灵魂 对设计的无限热情

比起艺术，设计更加趋向于大众化吗？

这个年代，很少有不用“设计”这一词的地方，比如室内装饰设计、聚会设计和网络设计等领域都要用到。这也没有什么不好的，但是如果这样下去“设计”这一词将不再是普通名词，而会以词缀列入词典。

也就是说，随着设计领域的多样化，设计渐渐一般化，在生活的各个角落里都渗透着“设计”。不出所料，设计重要到了政府出面认证的程度，且与设计毫无关系的人们也开始在自己使用的东西中关注起了设计。韩国每年培养出的设计师数量相当于整个欧洲培养出的设计师数量，这一事实再次印证了设计比任何领域都更加大众化。在韩国大约培育出 3 万多名设计师，从数字上看可以说是世界最高水准。如果加上没有专门学过设计的设计师的话，那就更不用多说了。

从这种程度上看，把设计比喻成与我们的生活息息相关的空气或水也不过分。但碰巧的是，有这么多设计师和社会的关注，居然没有对设计本身的讨论。虽然大众媒体像幽灵一般传播着关于设计的事情，却没有哪位设计师做出了什么样的设计，没有谁界定什么样的设计是好的，没有谁说出为什么好等具体的事情。这与梵高、高更等画家，巴赫、莫扎特等音乐家，朴赞郁、金基德等导演在社会中脍炙人口，他们的名字或作品被接受为普遍教育的现实大不相同，与有关电影或美术、音乐的说明和批评是通过书或电视节目传播于大众的这一现实形成鲜明的对比。在韩国，围绕着设计展开的讨论都是关于买卖的。

关于感动的问题

是因为设计不是艺术的原因吗？在这个世界上以艺术家自居的人很多，看似是艺术作品的东西也很多，但是像贝多芬的《命运交响曲》一样被被誉为伟大艺术的作品并不多，它超越时空去感动了每一个人。艺术被人们广泛认可的最大原因并不是因为它是艺术，而是它可以给人们带来“感动”。如果没有感动，人们不会去对与自己没关系的东西感兴趣。关键问题是融化在艺术中的价值与价值接受者经历的亲身感动，在价值和感动处在中心的情况下，关于艺术与否的问题就会被抛到九霄云外。从赋予值得感动的价值的角度上看，很难找到区分设计与艺术的理由，因为设计所带来的感动也并不亚于艺术。

很多人把设计看作为资本主义的附庸，把它们创造性误解为与荣华富贵的交换物，但是为了感动人心的价值，设计师们付出了自己的整个人生。在这一点上，设计师们的纯真和献身并不亚于其他艺术家。除非他们不是这样的设计师。

设计的历史或者发展史是以设计师的人生和他们创造的设计所构成的。就如同不能把好莱坞电影或者韩国电影归类为柯达胶卷公司的产品一样，把设计看成产业产物的看法也是不对的。事实上产业没有领导过设计。

设计历史中隐藏着的是设计师们的努力与以人生为代价的牺牲，但是如果设计师或者是他们的作品有妥协于产业或者商业的嫌疑，则几乎没有他们的贡献与作品中隐含的价值。

很多人强调设计的大众性，讨论简单的设计、亲切的设计，但事实上，水准越高的作品，它所蕴含的价值越不会那么容易去读懂。尽管模样很简单，但是在那深处堆积下来的价值不会那么容易揭开。就像电影、音乐和美术需要内涵丰富的作者和读者一样，设计也需要如此的设计师和参观者。

就像目前一样，在只能讨论商业价值和作品表面价值的水平上，用确保了大众能够欣赏来作为安慰，确实是有遗憾。对于设计和设计师，我们有必要确保设计的真实性。通过这些，设计师要努力去实现更深一层的价值，而大众要懂得用更高一层的视角去欣赏设计。也就是说设计不是设计师和大众之间的商业游戏，而是价值游戏。当价值成为重心的时候，设计能在更高的层次上被社会化，同时大众能得到的快乐也会更多。为此，需要的是对设计师个人生活和作品的解说。

设计师的人生和设计的价值

本书记载的是为设计献出崇高热情的设计师们的人生。像笑星一样搞笑的同时对人生做出严肃反省的“菲利普·斯塔克”，不顾90岁高龄展示出新鲜活泼的设计的“路易吉·克拉尼”，用自己不幸的人生换来20世纪服装的“香奈儿”，为世界留下了20世纪最出色建筑却因与周围激烈地斗争而留下自杀疑问的“勒·柯布西耶”，本为拳击手却突然周游世界学建筑的“安藤忠雄”，60岁以后才成为世界级设计师的“埃托·索特萨斯”和“亚历山德罗·门迪尼”。

观察他们的人生，就会知道，设计并不只是产业的副产品，还是设计师将整个人生投注于创作而成的作品。正因为如此，他们的设计才没有停留在商业成功上，而是感动了很多。如果通过他们的人生和作品能感受到他们纯粹的热情，那么设计就不再是商品，而是亲切的朋友。

本书主要记叙了世界级设计师们从未被提及的人生故事，剖析了他们的设计中所隐含的价值。比起客观地去记录哪个设计师什么时候出生，都做过什么事情或者哪个作品什么时候做成，本书讲述更多的是通过对设计师的诠释去理解他们的人生和作品中的价值，并且在那一过程中形成欣赏设计的眼光。即使这可能会受到主观的质疑，也希望大家像跟着导游旅游一样去看这本书。

在选择本书中的10位设计师时，我的主观判断确实起了强烈的作用。不能说这10位设计师代表所有的设计师。没有被选入的设计师之中也有很多出众的设计师，这10位只不过是其中的一部分。只不过他们是在我的设计生涯中产生过深刻影响的人物。

他们引导了我的设计之路，当我陷入困境的时候给过我希望，沉浸在懒惰与自满的时候给过我忠告。从未谋面，但是对我来说他们都无比亲切可人。

这10位设计师并不是出自于我个人主观爱好来选择的。对于他们，我可以很有信心地说：在与他们的人生和作品接触的过程中我所感受的喜悦感、挫败感和尊敬感实在是太强烈了，所以也或多或少萌生了把那种感动与大家一起分享的想法。

无论如何，从这10位设计师那里得到的感动和灵感成为了我的精神支柱，也使我有总有一天得将它们公布于众的责任。现在才能给大家看，心里不免产生紧张、微妙的感觉。但愿别人也可以感受到我数十年来的这些感动，那么一定程度上可以减轻对他们言未尽意的歉意。

对在这几个月里操尽心思、默默工作的郑旭熙编辑长表示诚挚的谢意。继第一本书对郑恩美表示加倍的感谢。对设计给予细心厚爱的李根孔副部长、服装网的黄尚润社长以及一直以来给予鼓励的金珠灿、吕云鸿表示衷心的感谢。

2006年5月
崔京远



Prologue 伟大设计师们的人生与灵魂对设计的无限热情	004
-------------------------------	-----

Part 1 流动曲面设计师

01 造型魔术师—路易吉·克拉尼	010
Great Designer & Good Design	022
02 充满魅力的设计多面手—菲利普·斯塔克	028
Great Designer & Good Design	040
设计师眼中的设计师—路易尼·克拉尼&菲利普·斯塔克	043
路易尼·卡拉尼	044
菲利普·斯塔克	045

Part 2 法国与意大利两大服饰设计大师

03 20世纪时尚界的设计先锋—可可·香奈儿	048
Great Designer & Good Design	062
04 文艺复兴时期的设计师—乔治·阿玛尼	066
Great Designer & Good Design	076
设计师眼中的设计师—可可·香奈儿&乔治·阿玛尼	081
可可·香奈儿	082
乔治·阿玛尼	083

Part 3 后现代设计主义先驱

05 意大利设计之教父—埃托·索特萨斯	086
Great Designer & Good Design	095
06 永远持有童心的设计师—亚历山德罗·门迪尼	098
Great Designer & Good Design	107



07 设计界的华特·迪斯尼—迈克尔·格雷夫斯	110
Great Designer & Good Design	120
设计师眼中的设计师	
—埃托·索特萨斯、亚历山德罗·门迪尼&迈克尔·格雷夫斯	123
埃托·索特萨斯	125
亚历山德罗·门迪尼	126
迈克尔·格雷夫斯	127

Part 4 西洋现代主义与日本传统风格

08 20世纪建筑的修道士—勒·柯布西耶	130
Great Designer & Good Design	145
09 空间建筑师—安藤忠雄	148
Good Designer & Good design	159
10 以褶皱闯荡天下的三宅一生	166
Great Designer & Good Design	179
设计师眼中的设计师—勒·柯布西耶、安藤忠雄与三宅一生	184
勒·柯布西耶	185
安藤忠雄	186
三宅一生	187
<u>Epilogue</u> 商业性与艺术性的选择探讨	188

Lu

Part 1 流动曲面设计师

Philipp

gi Colani

造型魔术师

路易吉·克拉尼

最具个性魅力的多面手

菲利普·斯塔克

Philippe Starck

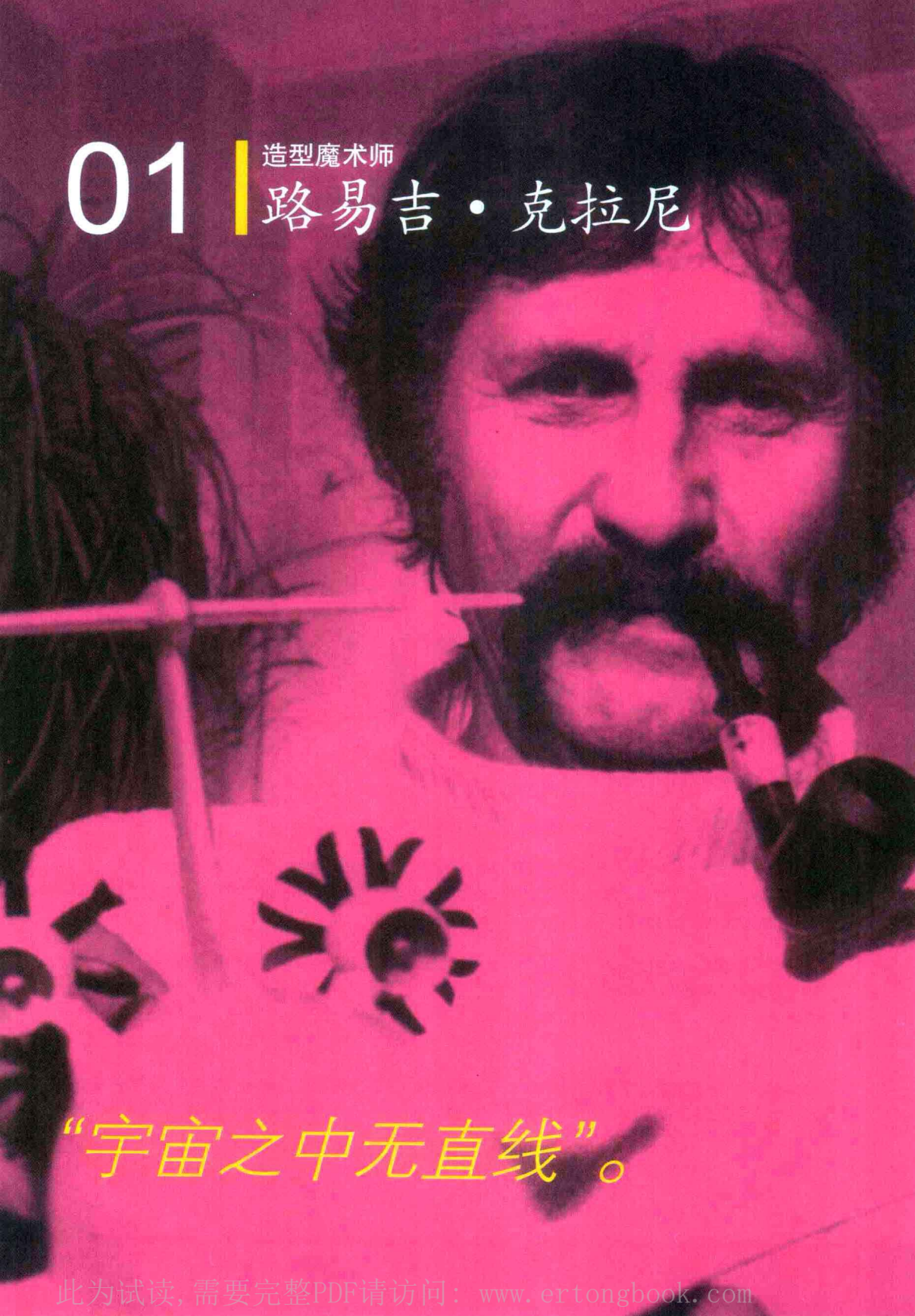
在历代设计师中，谁的造型艺术造诣最深厚？

我们可以从路易吉·克拉尼与菲利普·斯塔克两位设计巨匠的身上得到确切的答案。

路易吉·克拉尼是当今最著名的也是最具颠覆性的设计师，他被国际设计界公认为“21世纪的达·芬奇”，他试图跳出功能主义的圈子，设计了大量造型极为夸张的作品，希望通过更自由的造型来增加趣味性，故被称为“设计怪杰”。

菲利普·斯塔克（Philippe Starck）是当今最具个性的设计师之一，也是才华横溢的多面手，其作品所呈现的无拘无束、恣意横行和风趣戏谑、是设计界不可缺少的重要风格，其作品中充盈着“卓别林”式的幽默，他的奇思妙想延伸到各个领域，生活的本性和质朴的细节，被他一一信手拈来，灵感在生活的每个细微部分都留下痕迹。

两位设计大师个性迥异，但是他们具有一个共同的特点，即他们的设计作品都具有令人难以抗拒的魅力，任何一个人都会被他们的设计深深吸引并折服。



01

造型魔术师

路易吉·克拉尼

“宇宙之中无直线”。

造型艺术的鬼才

罗丹、夏卡尔、梵高和毕加索，一提到这些艺术大师的名字，恐怕无人不知，无人不晓，但是提到路易吉·克拉尼，我们大部分人可能对他有些陌生。“克拉尼”何许人也？南美人？非洲人？克拉尼是当今最著名的也是最具颠覆性的设计师之一。他出生于德国柏林，早年在柏林学习雕塑，后到巴黎学习空气动力学，1953年在加州负责新材料项目，这样的经历使他的设计具有空气动力学和仿生学的特点，表现出强烈的造型意识。克拉尼的设计作品造型夸张，而又具有绝佳的艺术美感，极具艺术魅力，受到舆论与公众的普遍认可。在相同材料与主题的前提下，克拉尼设计出的作品充满了想象力，造型质量极高，几乎无人能企及。在设计艺术史中，克拉尼的造型能力达到了无人企及的艺术高度，他绝对是造型艺术中首屈一指的人物。

每位设计师的个性不同，能力也各不相同。有些设计师擅长概念设计，有些设计师擅长色彩表达，还有些设计师的营销能力更优秀。欣赏并理解一个设计作品时，首先必须了解作品的设计者，需要把握设计者的个性特征，了解他最擅长的设计领域，以及他具有哪些与众不同的设计能力。

路易吉·克拉尼的造型设计能力极为突出，他强调设计的造型来源于自然，自己所做的无非是模仿自然界向我们揭示种种真实。任何一种艺术形式都是形式与内容的结合体，但是在路易吉·克拉尼眼中，艺术作品的造型形态尤为重要，通过对作品造型及形态的塑造，就能够充分地表达出作品的美感以及功能特征。因此在欣赏他的设计作品时，必须弄清楚作品的形态是如何产生的，作品的局部与整体是如何和谐地统一在一起的。

用在何处？

请看图 1-1 中的设计作品。第一印象感觉设计有些怪异，违反常理。它是什么？用在何处？这些困惑接踵而来。在静态的主体之上，流淌着柔和的曲线，犹如数不清的曲线线条悬挂在真空之中，彼此纵横交错在一起，形成优美的形态。优雅曲线的动感特征瞬间凝固，转换成优美的形态。但是宁静只是暂时的，曲线由静转动，瞬间爆发，犹如飞驰的利箭划出完美的弧线，动感韵味十足。整个作品中充分体现着静中有动、动中见静的艺术特点。运动与静止的完美融合不断刺激着观赏者的神经，给予一种无可名状的艺术美感。

爱因斯坦说过：当把一个加速度施加于质量之上时，质量转换成能量。套用一句：当从运动中撤销加速度时，只会留下美感。请看图中设计作品的下半部分，像什么？像海中的鲸鱼。它具有抽象化的鲸鱼形态，就像一个现代化的雕刻作品。路易吉·克拉尼在设计作品时，不仅考虑了作品的造型，还兼顾了作品的功能。那么此作品的功能是什么呢？仔细观察作品，可以发现在作品的中间有一个立柱形状的物体，周围有许多的线条将其与主体结构连接在一起，并且在主体结构的前半部分有一大块凹陷，看上去像一艘船。对，这个设计作品实际是一艘航行在海上的船，准备地说是一艘帆船。既然是帆船，为何设计成如此形状？原因在哪里？

当鲸鱼浮出海面游动时，既会受到空气的影响，也会受到海水的影响，在经历了数万年



图 1-1 帆船，1981

的进化后，鲸鱼具备了非常优秀的形态结构，使其在游动过程中最大限度地减少了空气与海水的影响。同样，帆船在海面上航行时，也会受到空气与海水的双重影响，因此在设计帆船时，可以充分借鉴鲸鱼的形态结构，设计出符合流体力学与空气动力学特点的船体结构。路易吉·克拉尼设计的灵感即来源于此，他把鲸鱼的形态结构运用到帆船设计中，设计出形态美观而又具有实际功能的帆船作品。请看图中帆船，帆船结构大致可以分为两部分，一部分位于水面之下，另一部分位于水面之上，这两部分的结构均与各自的环境相协调。与普通帆船相比，其形态更加美观、大方，实用性更强。

帆船水面之下的部分略微向前凸出，形态较圆，使得帆船的前半部分更加稳定，更利于海水通过，减少了水体阻力的影响。在船体两侧设计有向外伸展的鳍状结构，有利于保持船体平衡，避免帆船左右摇摆，同时也有利于增加水流的速度。帆船水面之上的部分的造型设计也十分精巧，能够较好地分流空气，减少空气对帆船的阻力。帆船的桅杆具有弯曲的结构，是充分考虑到空气的影响而设计出来的，造型美观而实用。如上所述，图 1-1 中的帆船设计符合科学设计原理，同时又具有超常的形态，不断刺激着观赏者的神经，颠覆了帆船在人们心中的形象。

路易吉·克拉尼的所有设计作品都具有这个特点，他那无以言传的设计魅力与造型艺术风格，不断冲击着人们的视觉与心理感受，让人们陶醉其中，欲罢不能。记得有人说过：“别理会别人怀疑的目光，其实他们只是被你的设计深深地吸引而已”。图 1-1 中的帆船是路易吉·克拉尼在 1981 年设计的，到现在已经有近 30 年了，现在看来其创意仍然十分新颖，形态相当简练，足见路易吉·克拉尼“设计怪杰”的称号并非浪得虚名。

就像图 1-1 中的帆船设计一样，路易吉·克拉尼的设计造型特征非常突出，这给传统的纯美术作品带来了极大的挑战。事实上，如果设计师在作品造型上多下工夫，精雕细琢，也可以创作出具有较佳造型特点的艺术作品。但是设计一个良好的设计作品，设计师不仅需要考虑作品的造型，还要考虑作品的实用性、材质和构造等多种因素。在设计时，考虑到各种元素，并塑造出完美的形态结构，绝非易事。而路易吉·克拉尼就具有这种才能，他设计时能够把各种因素糅合到作品设计中，创作出兼具形态美与功能性的作品来。

路易吉·克拉尼于 1928 年出生在柏林，他从 20 岁开始涉足设计领域，在此后的 50 年间，一直活跃在设计领域，并成为设计界首屈一指的设计大师。50 年来，设计界瞬息万变，而路

路易吉·克拉尼的设计从未被淘汰，始终保持一流，这绝非是仅靠设计的形态美感所能达到的，这需要设计师不断地更新设计理念，紧跟时代的潮流，唯有如此，才能使得自己的设计永葆青春，不被时代所抛弃。路易吉·克拉尼已近 90 岁高龄，但是令人惊奇的是他的设计作品从未落后于时代，始终充满着新颖的创意。

美妙的形态

路易吉·克拉尼的设计作品造型特征最为突出，然而他设计的作品的优秀性不仅仅体现在造型上，千万不要认为造型是他作品的全部，仅仅依靠造型是无法让他在悠长的岁月中始终保持领先地位的。任何优秀的艺术作品都包含多重价值，因此在欣赏艺术作品时，欣赏行为应当不断反复进行，而不像观看清澈的湖水一样，一眼就能望到湖底。路易吉·克拉尼的设计作品中拥有丰富的内涵，其中最直观的是作品的美丽造型，它让人沉醉、着迷。

请看图 1-2，这是一款直升飞机的设计作品。观察直升飞机的设计结构，可以发现其与普通的直升飞机结构类似，但是路易吉·克拉尼的设计更漂亮、更美观，让人丝毫觉察不到它是由各个机械零件构成的。首先机身的外部轮廓线条非常漂亮、平滑，具有蛋壳式外形构造，这不仅能够减少空气的阻力，也能够使机身形状变得更加柔和、简练。直升飞机的舷窗显得略微昏暗，与白色的机身形成鲜明的明暗对比，层次感更强烈。

直升飞机尾翼部分的形态具有雕塑性的特点，由一个直线型的平面分裂成多个角度，并最终形成一个完整的结构，无论是从比例还是结构，它都像一个纯粹的雕刻作品，让人丝毫感觉不到功能性的约束，一股造型之美流淌其间，不断地刺激着人们的视觉美感。

直升飞机不仅具有美观的造型，其功能性也得到了非常好的体现，造型之美与实用性完美地融合在一起，两者相得益彰。直升飞机的整个形态由柔和而清晰的曲线构成，白色的外观给人以安定之感，而舷窗与尾翼等部分又具有一定的变化性特征，增加了作品的趣味性。整个设计作品体现着“变化与统一”这一基本法则，简练、优雅，又充盈着现代气息。此作品是路易吉·克拉尼在 1977 年设计的，到现在已经有 30 多年，但是以现在的眼光来看，这个设计作品仍然充满着活力，让人如此着迷。

路易吉·克拉尼设计的作品不仅造型美观、优雅，其功能性也能得到完美的体现。一般



图 1-2 汤博 7, 1977

来说,若一个设计作品的功能性表现得非常到位,那么它的造型形态会弱一些;反之,若作品的造型表现得非常好,其功能性就会弱一些。在设计中,功能与造型是一对矛盾,每位设计师都努力地在两者之间寻求最恰当的平衡点,力求把两者完美地融合在设计之中。

路易吉·克拉尼无疑是这方面的高手,在他的设计作品中,功能与造型这两个因素总能够得到完美的展现,并且完美地融合在一起。因此在欣赏他的作品时,要从造型与功能两个角度入手,分析两者是如何完美地统一在一起的。

令人怦然心动的构造之美

路易吉·克拉尼的设计充满着美感特质,但又不仅仅停留在造型美的层面上,否则他极可能会变成一位普通的造型师。在我们周围,会看到许多设计作品,造型漂亮,但缺乏内涵,让人无法真正地感受到作品深处的美,经不住人们仔细玩味。作品的美感仅仅停留在表面,表面之下却空无一物,这样的设计作品显然无法给观赏者留下深刻的印象,更不能打动他们。这种表面的造型之美缺乏真实的内容支撑,极易蒸发、丢失,它只能给观赏者带来视觉刺激,不能从内心上感动他们。一名设计师若缺乏应有的设计素养与眼光,那么他设计出的作品只能流于形式,慢慢地脱离美的标准。无论是设计者,还是观赏者,都应当注意这点,理清内容与形式的关系与地位。

路易吉·克拉尼的设计作品极具美感,这种美感不仅仅体现在造型上,还深深地根植于作品的内部。人们在欣赏他的作品时,不仅视觉能够得到刺激,更重要的是内心能够得到共鸣。究其原因,在于其设计的作品的内部存在着某种本质的东西,而这种本质的东西与作品的构造、结构有着直接的关联,换言之,作品的内在美很大程度上归功于作品的结构与构造。在设计某个艺术作品时,需要采用恰当的结构与构造,它们能够打破人们对某个事物的常规性认识,并与事物的外部造型结合在一起,从而产生一种比较复杂的美感现象。这种双层或多层的结构方式不仅能够增强作品设计的美感,还能彰显作品的造型,使作品的造型更加完美。

图 1-3 是路易吉·克拉尼设计的一款相机,它与我们日常所见到的相机形态不同。路易吉·克拉尼把相机设计成这样的形态,并不是让它看上去更炫,也不是为了使相机的形态更完美,更不是为了炫耀自己出众的造型能力。那么,原因何在?想象一下,我们平时握相机的姿势,从中就能够得到答案。此款相机的手持方向与普通相机不同,约为 90° 。用户在握



图 1-3 Frodo 相机, 1984

相机手柄时，并不是站立着，而是趴着握住手柄，因此相机手持的方向与普通相机不同，正是基于这个原因，路易吉·克拉尼在设计此相机时，才将其设计成这样的形态，设计更具人性化。

相机的奇特造型打破了我们相机的传统认识，改变了我们的传统观念，让我们眼前一亮。这种非常规的设计使得相机的造型更加美观、漂亮，并更具人性化。整个相机由黄色与灰色构成，相互协调呼应，再加上奇特的造型设计，相机彰显着一种无可名状的美丽。相机的取景器被设计成一块独立的面板，呈四边形结构，与相机机身的形态形成对比关系，但是由于取景器是透明的，因此这种对比关系得到一定的弱化，显得并不十分强烈。

在路易吉·克拉尼的设计中，造型的美感只是其中一个方面，其设计的作品还包含着对事物深深的思考，即设计并不仅仅是商品的一种包装，它更多的包含着设计者对事物的哲学思考。观赏路易吉·克拉尼的作品时，不要仅仅局限在其设计的新颖上，而要主动接受强烈的美学洗礼，打破自身固有的观念，摆脱习惯性的思维模式。欣赏路易吉·克拉尼的作品时，其摄人心魄的魅力犹如春雨般滋润着我们，让我们在欣赏中不知不觉地提高自身的艺术修养。

线条流动之美

在东亚造型艺术中，线条是相当重要的表达元素，线条的纯粹性与气韵交织在一起，使得造型具有美感特征。换言之，东亚的造型艺术特征可以归结为一点，即线条的流动美感。在东亚艺术中，美感都是由于线条的恰当运用而形成的。有个词叫“一挥而就”，是东亚艺术之美的集中体现。

在观赏路易吉·克拉尼的设计作品时，我们也能够感受到东亚的这种美学特征，可见东亚的这种美学特点不仅仅存在于东亚圈，在西方的艺术中它也有着广泛的运用。从路易吉·克拉尼的设计中，观赏者总能寻找到流动的线条，并被线条的流动美感深深地打动着。我们甚至可以说在他的设计作品中，流动的线条是造型的主要构成元素，即作品的造型是由许多条柔美而又具动感特征线条恰当地组织在一起形成的。从流动线条的美感这一视角去



图 1-4 超大型高速列车 Hm-1, 1965

观赏路易吉·克拉尼的设计作品，就能够更加清晰地把握住他的设计特点与风格。下面我们尝试着从这一视角去欣赏一下图 1-4 中的设计作品。

图 1-4 所示是一个超大型高速列车的设计模型。观察一下列车的外形，可以发现它与普通的单轨列车不同，造型奇特，有点像章鱼。流线型车身符合工学原理，它能够有效地减少空气的阻力，同时又兼顾了造型的美感。车身的流线型轮廓线条（①）与横亘车身的平行线在作品中非常突出，同时机身前面形态略微向外凸出，与机身曲线（②）自然地统一在一起，构成一个造型视点，十分引人注目。

首先观察一下机身的外部曲线线条，由前而后自然地舒展开来，处处显露着流动的曲线之美。这种设计结构不仅有利于减少空气的阻力，而且能让观赏者感受到一种快速移动的动感之美。车身后部的尾翼形态类似章鱼的头部，向后伸展而去，与整个机身和谐地搭配在一起，形成了机身宽阔的曲面。机身曲线、向后柔和伸展的曲线以及波纹型曲线重叠在一起，使得列车的造型更加美观、漂亮。列车机身具有多层结构，彰显着动态之美，而横亘机身中心的平行线与轨道曲线衔接在一起，给人的直线的感觉更加强烈。在机身最前面的动态线条结构一方面给人以尖锐的感觉，另一方面也增强了造型的动感特征。在整个设计中，三种曲线彼此形成对比，又相互协调在一起，塑造出了作品的动态美感。

在路易吉·克拉尼的设计作品中，整个作品造型往往是由许多条流动的曲线构成的。每条曲线既柔又注重轻重缓急的变化，充满着生命力。同时作品中的曲线安排得错落有致，它们总是在恰当的部位上相聚而后又分散开来，最终形成作品的造型之美。路易吉·克拉尼的作品造型之美源于线条，又止于线条。路易吉·克拉尼的作品魅力体现在线条、造型以及超乎常规的结构设计上。

路易吉·克拉尼是一位设计师，但又超乎一般的设计师，在他的设计作品中，常常充斥着造型情趣、超常规的结构，以及优雅的曲线之美，作品的形态结构比较突出，与其他设计师的设计作品相比，他的设计作品往往给人强烈的视觉冲击感，因此常常有人简单地把他看做造型能力优秀的设计师，其实这种认识不够深刻透彻。当然，路易吉·克拉尼首先是一位优秀的造型设计师，这点毫无疑问，在他的作品中，我们常常会感受到他的气息、个性魅力，以及一些独创性的设计造型。除此之外，在他的作品中，我们还能感受到更多东西，这些东西往往隐藏在作品的优美造型之中。欣赏他的作品时，换一个角度，我们就会看到另外一个完全不同的设计师。

在欣赏路易吉·克拉尼的设计作品时，常常会使人产生一种错觉，以为他的作品只是一件雕刻品。但是在他出色的造型设计背后隐藏着深厚的科学理论，而不仅仅是丰富的艺术造诣。路易吉·克拉尼是工科大学出身，系统地学习过航空力学的相关知识，是一位名副其实的工程师，而他却在设计领域中达到了如此高的境地，实在让人惊叹。在他的设计作品中，蕴含着工学的遗传基因，观赏他的作品时，我们会真切地感受到这一点。

路易吉·克拉尼的父亲出生在意大利，后来迁居瑞士，成为一名瑞士人，他是一位电影布景师，在德国柏林工作，而他的母亲是位波兰籍演员。路易吉·克拉尼的艺术才能继承于父亲，而超凡的个人魅力或许继承自他的母亲。从小受到父亲的影响，路易吉·克拉尼绘制了大量的画作，制作了许多小玩意儿，培养了很强的动手能力。从一些设计大师的成长经历，我们可以看到他们的一些造型方面能力的培养都是玩出来的，而不是教出来的，从路易吉·克拉尼身上，也可以验证这一点。这些从小培养成的能力在其后的艺术设计生涯中发挥