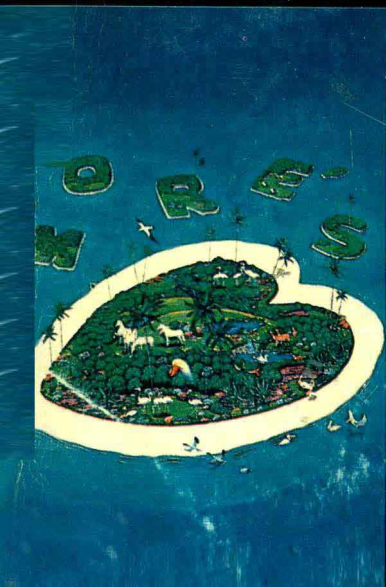

MARVELLOUS ART DESIGN

奇思妙想

国外美术设计精选

奇思妙想

国外美术设计作品精选

邹文 编

北京工艺美术出版社

(京)新登字210号

责任编辑: 张一兵 游 牧

装帧设计: 邹 文 张一兵

奇思妙想 邹文 编

北京工艺美术出版社出版
北京百花彩印有限公司制版印制
新华书店发行

787×1092· $\frac{1}{16}$ ·4

1992年2月第一版

ISBN 7-80526-074-5/J·46 定价: 18元

创意出奇 得其所妙

美 术设计者在为一项构思苦思冥想时，如果看了这本书，也许会感到豁然开朗、柳暗花明、才思泉涌；普通美术爱好者翻阅本书，也可感觉妙趣横生，赏心悦目，遐想无尽。对于本书在构思立意及表现技巧方面的参考价值和欣赏价值，编者是有信心的。这里精选的133幅作品，来自国外数百册书刊。编者已作为读者先行领略了它们的妙处和益处，因而，不会对美术设计者和爱好者将要发出的赞叹感到意外。编者的愿望是：本书为那些非美术专业的人们也带去开卷之益。本书更大的价值应该在于对人们的创造性思维有所启发。创造性是人皆具有的潜能，美术作品为什么不也应该承担开发人的潜能的义务呢？是到呼唤奇思妙想的时候了！

美术设计也有一种可贵的潜能——一目了然的魅力。它能将庞杂宏阔的景象一目了然地展示于你；它能将抽象主观的情绪一目了然地传达于你；它能将深奥甚至海涩的哲理一目了然地揭示于你。发挥潜能的领域或施展魅力的天地，在它是十分广阔的，它理应拥有广泛的读者。

看了一幅幅优秀的美术设计作品以后，无论你从事何种专业，都可能获取三方面的益处。首先，你将了解到国外现代艺术发展的基本形式和水平，其次，你将于赏心悦目之时，获得调剂与休息。更重要的是，你可能发现思维的火花点燃，想象的骏马飞来，创造的激情象酒精一样流入血液，使我们心情变好，跃跃欲试。倘若其中一点有所应验，则对编者是莫大的安慰。

根据不同的手法或效果，本书将设计作品分为六个大类。事实上有的作品兼有几种分类特征。由于资料来源本身的缺憾，设计者姓氏国别多有不详，只好一律略去，请读者见谅。

出奇可以制胜，奇思妙想是发明和创造的动力，是社会进步的诱因。愿我们多展示一些奇思妙想的创意，以避免人类进化因我们思维的僵滞而耽误。

编者

目 录

情趣类 (图 1 — 图19)	1 — 8
幽默类 (图20 — 图38)	9 — 16
寓意类 (图39 — 图57)	17 — 26
分解类 (图58 — 图75)	27 — 34
置换类 (图76 — 图109)	35 — 50
荒诞类 (图110 — 图129)	51 — 59

情趣类

情趣类美术设计是指主要着力氛围、情感表现的设计。一般情调轻松欢快、色彩明丽，表现手法多为写实。

设想你推开房门，惊得屋里偷食的一大群鸽子扑腾腾落荒而逃时，你站在门边，突然地心悸转成兴奋，那便充满了情趣。这充满情趣的一刻是照相机常常遗漏的一刻，是文字难以描述的一刻，然而，美术设计者却自如地把这种情趣传达出来了(图1)。

美术设计是视觉的艺术。视觉研究表明，司空见惯容易熟视无睹，奇特的物象也即是多少反常的物象才显得突出。别有情趣的景物先以奇特性吸引观者注意，又使观者获得视觉调剂。马蒂斯说绘画是一把安乐椅。在美术赏心悦目的本职功能上，美术设计把渲染情趣当成了一项重要题材。与依附生活真实的纯美术创作相比，美术设计更能容许人为的“剧情”安排。夸张的渲染，提炼的写实，是使设计作品富于情趣的两大要素。

一位少女在一颗硕大的“心”前笑逐颜开，“心”上的彩带提示她收到了一件礼物。“收下了心意”这句套话，经美术设计的特殊表达，升华得竟是这样饶有情趣(图11)。抽象的夸张是淡泊的，而具象的夸张则很浓厚，把平淡渲染至浓厚正是情趣类美术设计之所长。骏马跨越障碍的一跃，跃过了天上的云(图5)；帆船驶向远方，把地球抛得远远的(图7)；一位入迷的

读者，在轻飘飘的忘我之境中，竟在空气里飘了起来(图19)。这一切，前因都是真实的，结果却借着“真实”误导的惯性，让读者情愿地接受了艺术化的夸张，形成了一种趣味盎然的气氛。

情趣类美术设计还十分讲究表现角度的独特。独特的角度使许多司空见惯的物象有了看头。惊飞的鸟从猫眼中映射出来，使人想到一次偷袭的失败(图14)；垂钓者退居到远景处，近景的鱼与人对比之下便显得奇大无比。主宰者和被主宰者的关系经此颠倒，趣味平添(图13)。角度的别致不仅会造成画面的别致，有时还会形成别开生面的情趣。

特写是美术设计在着力细节或气氛表现时的常用手法。它使发展的事物被定格，使平凡的物象被强调。有的作品并不掩饰表现手段的人工痕迹，反而以人为的安排去制造情趣。(图4)：一只鸟从水洼里站起来，那水洼酷似这只鸟的外形，显然正是人为处理的结果。(图10)：飞鸟在长空中搏击，留在地面的两只鸟蛋因此无比悲壮。将纪念伟人诞辰的热情用于描写两只普通的鸟蛋，使画面产生了特殊的视觉效果。观者大多会因为从中获得了情趣，而难于拒绝那些人工痕迹明显的设计作品。

一般地说，情趣类美术设计的欣赏性多于思想性。其主要功能正在于赏心悦目，它常常以广告招贴、橱窗陈设的形式出现。

图 1

图 2

图 3

图 4

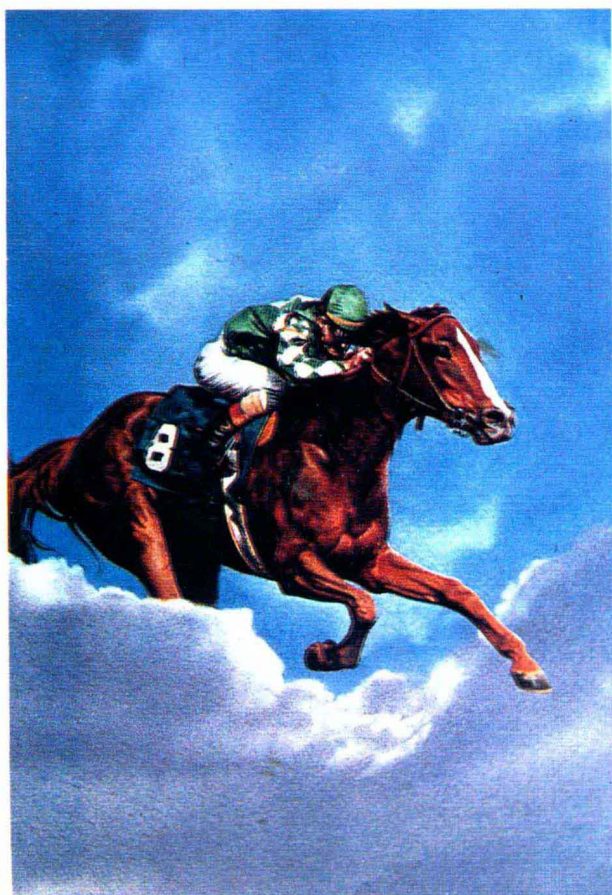

图 5

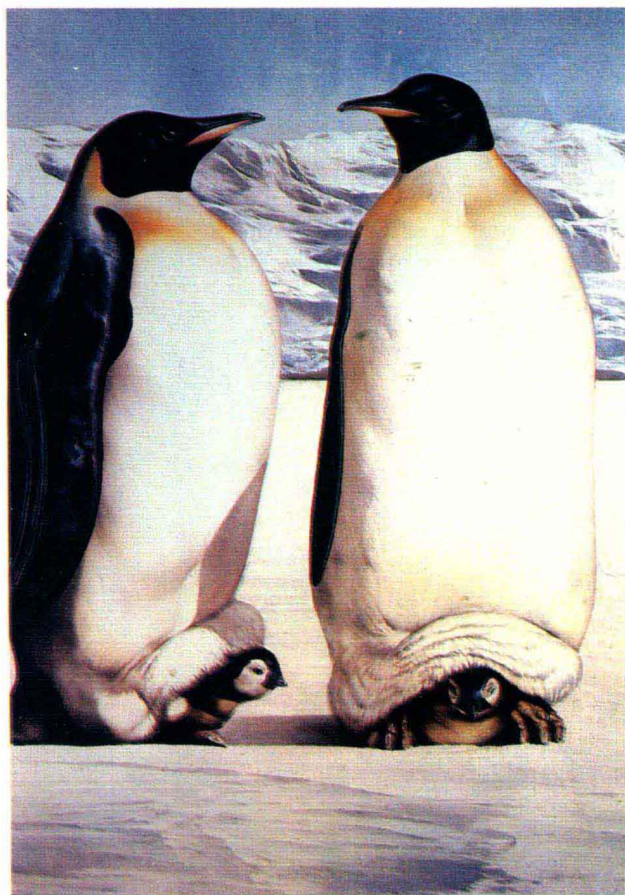

图 6

图 7

图 8

图 9

图 10

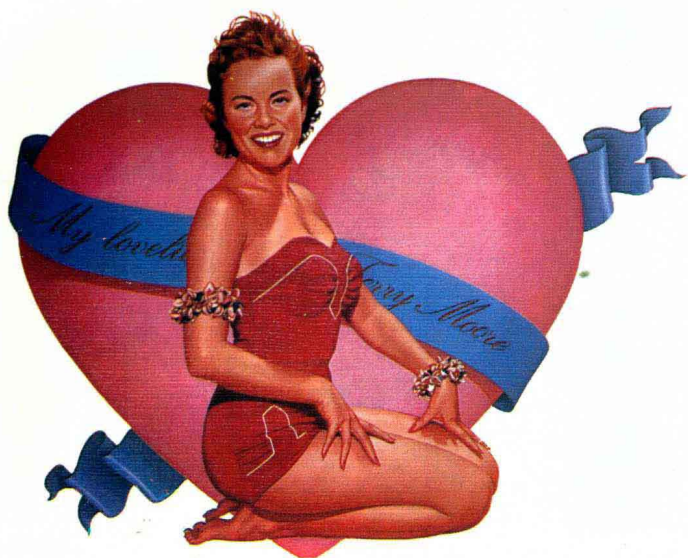

图 11

图 12

图 13

图 14

图 15

图 16

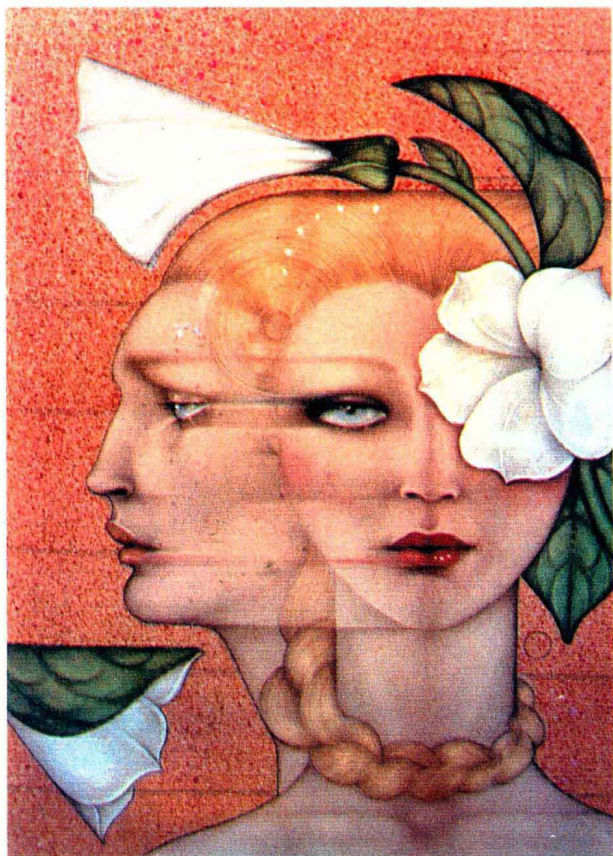

图 17

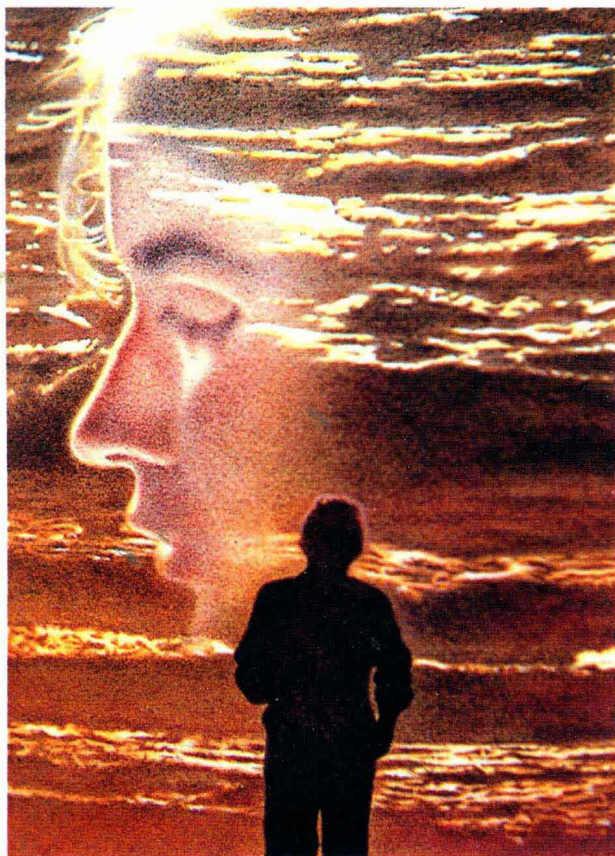

图 18

图 19

幽默类

幽默类美术设计不同于漫画之处，主要是其画面形式本身的幽默因素较多，而一般漫画的幽默因素主要在于内容的主题性或时效性。

前者有时也近似于后者，但后者对主题内容的依赖永远要比前者强。一幅造型粗疏的漫画离开主题内容便难有幽默可言。而一幅精心表现的幽默类设计作品，即使不表现什么主题，也可能因为形式上的“具体夸张的真实误导”而产生幽默的效果。随意画一只满身花纹的鸡没什么新奇，但如果较写实地把这只鸡的花羽画成花布图案，幽默感就可能出现了。幽默类美术设计有赖于表现技术上的精心。因为正是不同于漫画那样随意，才使形式而不仅是内容的幽默也得以成立。

文学中的拟人化手法因其抽象性淡化了固有幽默感。文字描述一只鸡头戴钢盔俨然象个战士，听起来难免感到平淡无奇。美术设计者却把这种拟人化实实在在地表现出来了(图21)。当实实在在的不可能的情景活生生地出现时，会心的一笑便成了观者犹信犹疑的折衷反映。视觉艺术的拟人化表现，是最具有幽默感的。

(图23)中，两只猫泡在澡盆里，松软的肥皂泡里露出的小脚加上公猫斜睨母猫的那种不体贴的目光和“心”形的澡盆，表明它们沉浸的所在不是浴池而是爱情。神圣的爱情在此体现得平庸但是却很惬意。(图30)中的另一只猫成了它的天敌的保姆。(图24)中的狗被左轮手枪逼到墙角，表情内疚而沮丧地“举起手来”……类似这样的幽默类美术设计，共同之处均在于让动物体现了人的心态和行为举止。更有甚者，

有的设计竟让人和拟人化的动物以反常的关系同时出现。于是，马成了“马夫”(图37)，兔子抓住了猎人(图38)，即使不从哲学上去深究含义，画面的幽默也颇能使观者忍俊不禁。

象大多数喜剧一样，情爱往往是幽默类美术设计的重要题材。因为即使到了太空时代，男女之情也是人类不可逾越的基本关系和兴趣。(图20)：一对恋人既是用针缝在一起的，自然是情深意笃、分离不得。象喜剧一样包罗万象的幽默类美术设计，表现领域也是相当宽广的。就想象夸张的特长而言，它甚至还有得天独厚的优势。如(图28)：表现一个正在减肥的女人对爱情的企盼，只让画面飘飞起无数红色的“心”，人物隐秘的内心活动便昭之于众了。(图22)中一位青年向床上的姑娘奋力游去，幽默地表现了这样的立意：在爱河之中，浪漫的精神生活的每一次深化，都意味着向世俗的婚姻生活靠拢。

幽默类美术设计表现严肃的主题往往更显示出匠心独运。(图34)：通过一位家庭主妇来表现世界和平的主题——主妇象掸棉被一般把飞机坦克大炮从世界地图上掸了下去。十分幽默地告诉人们，裁军和反对战争不仅是一位总统的呼吁，也是一位普通主妇的心愿。

幽默类美术设计得益于欧美民族的幽默性格和传统，早已形成较成熟的风格，应用于产品宣传或卡通艺术。大多数幽默类美术设计讲求正面的表现，侧重谐趣和传神，而不作丑化评议或讽刺。

图 20

图 21

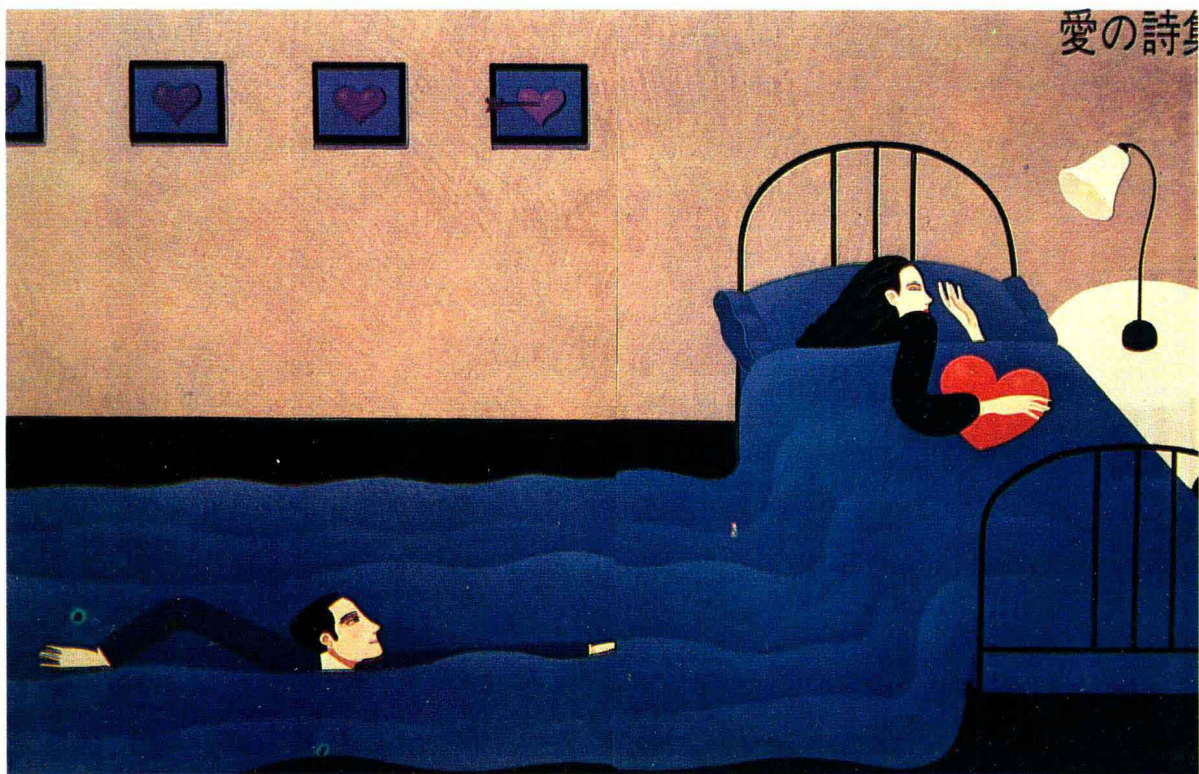

图 22

图 23

图 24

图 25

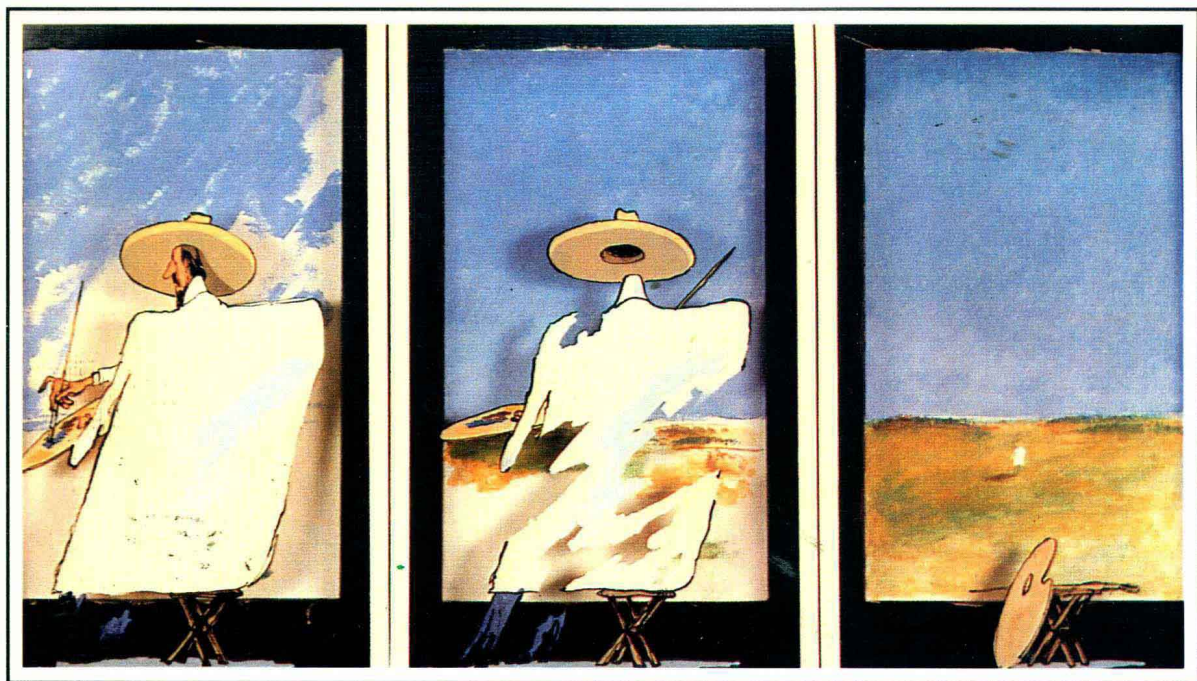

图 26

图 27

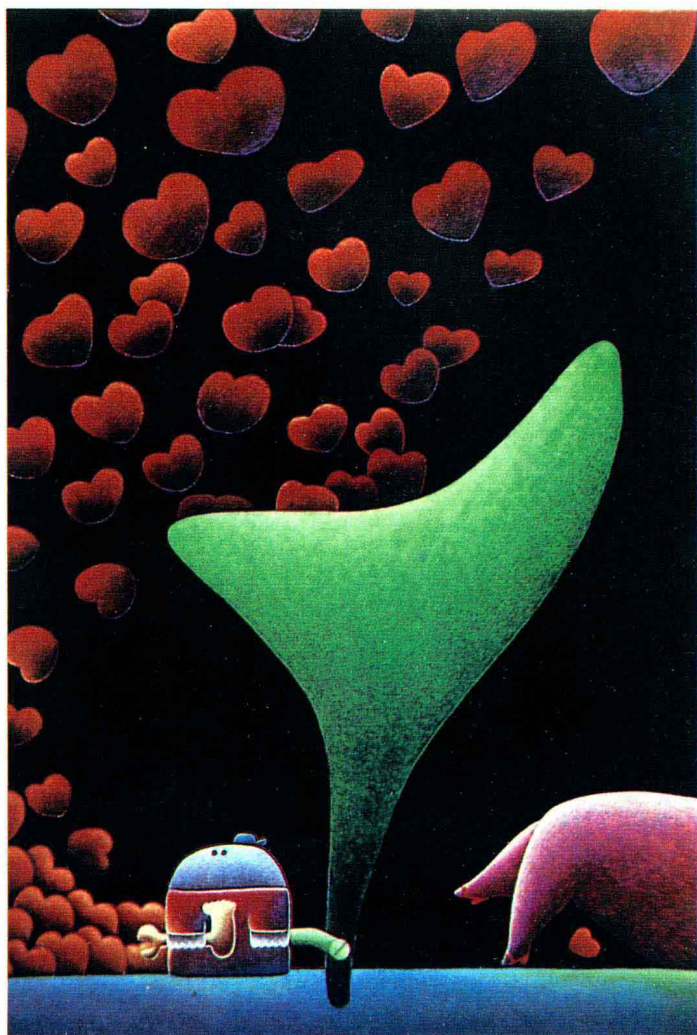

图 28