

设计
五感

稚拙

粗犷

拙

随性

原生

善本出版有限公司 编著

华中科技大学出版社

<http://www.hustp.com>

设计五感

拙

善本出版有限公司 编著

华中科技大学出版社

<http://www.hustp.com>

中国·武汉

图书在版编目 (CIP) 数据

设计五感·拙 / 善本出版有限公司编著. — 武汉 : 华中科技大学出版社, 2018.7

ISBN 978-7-5680-3676-4

I. ①设… II. ①善… III. ①视觉设计—研究 IV. ①J062

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 120185 号

设计五感：拙

Sheji Wugan: Zhuo

善本出版有限公司 编著

出版发行：华中科技大学出版社（中国·武汉）

电话：(027) 81321913

武汉市东湖新技术开发区华工科技园

邮编：430223

策划编辑：段园园 林诗健

执行编辑：李炜姬

设计指导：林诗健

翻 译：李炜姬

责任编辑：熊 纯 黄 浅

责任监印：陈 挺

责任校对：李炜姬

书籍设计：丁佳馨

印 刷：广东省博罗县园洲勤达印务有限公司

开 本：889mm × 1194mm 1/16

印 张：14

字 数：112 千字

版 次：2018 年 7 月第 1 版 第 1 次印刷

定 价：248.00 元

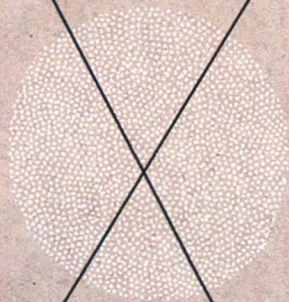

投稿热线：13710226636 duanyy@hustp.com

本书若有印装质量问题，请向出版社营销中心调换

全国免费服务热线：400-6679-118 竭诚为您服务

版权所有 侵权必究

目录

004 / 019 拙史

020 / 059 稚拙

060 / 145 粗犷

146 / 193 随性

194 / 221 原生

222 / 223 索引

设计五感

拙

善本出版有限公司 编著

华中科技大学出版社

<http://www.hustp.com>

中国·武汉

图书在版编目 (CIP) 数据

设计五感：拙 / 善本出版有限公司编著. — 武汉：华中科技大学出版社，2018.7

ISBN 978-7-5680-3676-4

I. ①设… II. ①善… III. ①视觉设计—研究 IV. ①J062

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 120185 号

设计五感：拙

Sheji Wugan: Zhuo

善本出版有限公司 编著

出版发行：华中科技大学出版社（中国·武汉）

电话：(027) 81321913

武汉市东湖新技术开发区华工科技园

邮编：430223

策划编辑：段园园 林诗健

执行编辑：李炜姬

设计指导：林诗健

翻 译：李炜姬

责任编辑：熊 纯 黄 浅

责任监印：陈 挺

责任校对：李炜姬

书籍设计：丁佳馨

印 刷：广东省博罗县园洲勤达印务有限公司

开 本：889mm × 1194mm 1/16

印 张：14

字 数：112 千字

版 次：2018 年 7 月第 1 版 第 1 次印刷

定 价：248.00 元

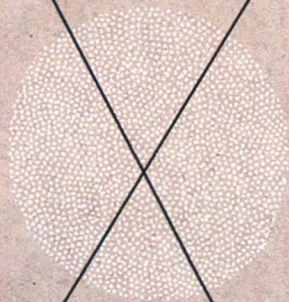

投稿热线：13710226636 duanyy@hustp.com

本书若有印装质量问题，请向出版社营销中心调换

全国免费服务热线：400-6679-118 竭诚为您服务

版权所有 侵权必究

目录

004 / 019 拙史

020 / 059 稚拙

060 / 145 粗犷

146 / 193 随性

194 / 221 原生

222 / 223 索引

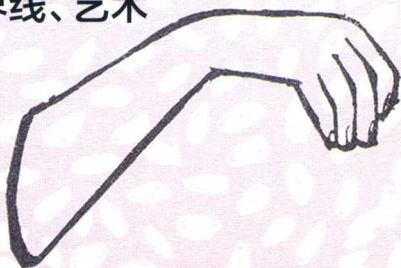
拙史

人类能够利用工具和技艺打造越来越精美的物品，为什么那些粗糙、简陋的风格并没有淡出艺术舞台？

美学史上不乏“拙”的身影。非洲雕塑的制作不为取悦人，那些雕塑被赋予的含义和实用性就足以让它自身成为艺术，直到西方的现代艺术家用新的目光来审视它。雄踞西方美术史的写实艺术在 19 世纪地位开始受到威胁，一批批前卫艺术运动当中，毕加索、马蒂斯等画家用稚拙的笔触传达出别样的视觉哲学——“我画的不是那张桌子，而是画它传递给我的情绪。”马蒂斯说。这种“稚拙”的绘画技巧早在中国宋代就出现了，写意画家梁楷的得意手法就是典型，而日本的 wabi-sabi 美学歌颂

不完美, 形成自己一套哲学, 与奢靡华丽之风抗衡数个世纪。要论技术上的“拙劣”, 还可以看色块画家、行动派画家、波普艺术家, 简单地填充或泼洒颜色、复制与拼凑素材——这不是任何人都可以做到的吗?

在本书聚焦的当代平面设计中, 可以看到越来越多的“拙”视觉——原始的肌理、粗糙的材料、笨拙的线条、不相配的用色、看似毫无讲究的构图, 等等。这些不为美而美的勇敢探索, 的确很有趣, 也不禁让我们思考“俗”与“雅”的界线、艺术和设计还可以是什么样子。

史前艺术——巨石阵

位于英格兰索尔兹伯里平原上的巨石阵 (Stonehenge) 是一处史前巨石圈遗址，分几个不同时期建造，最早可追溯到公元前 3100 年。现在残缺的石圈由直立的巨大椭圆状石块组成，有的一对石块上方横放着另一石块，总体形成了内外两圈，现存最大的石块有 6.7 米高，45 吨重。尽管巨石阵并非英国最大的石圈遗迹，但其设计的复杂性与石块的重量却是无可比拟的。

长久以来，巨石阵的诸多谜团困扰着历史学家和考古学家，例如它的建造者、建造方法和目的，有人猜想，巨石阵曾是埋葬地、星象观台。即使不考虑它的考古价值，巨石阵无疑是巨石建筑的代表，是一件史前艺术品。它粗糙面纱下的宏大气魄背后是资源利用、调控和组织的力量，而其准确的日月方位则反映出当时人们对世界的思考与互动。

非洲芳人部落的面具，19 世纪

非洲雕塑

纵观历史，雕塑是撒哈拉以南非洲极具声望的一种艺术形式。木材是制作雕塑的常用材料，由于当地相当高的气温和湿度，雕塑难以长时间保存。其他主要材料还有泥土、石头、象牙和金属。尽管已无法得知非洲雕塑起源于何时，但一些出土的雕塑残迹能告诉我们其历史的悠长。

非洲雕塑有两种基本样式——人像和面具，主要用于宗教或社会活动。雕塑艺人不需要模型或者起稿，只是把创意和技巧融合为一，创作出的作品有着大胆抽象的特征。非洲雕塑那粗犷、神秘的艺术魅力甚至对欧洲现代艺术起到过重大的影响，比如画家毕加索就从中汲取了不少创作灵感。

《泼墨仙人图》，梁楷

中国泼墨画

中国泼墨画是水墨画的一种，古时知识分子利用墨水的不同深浅度来捕捉对象的精神，而非一笔一画地忠实重现，这点与中国草书相似。

《泼墨仙人图》是现存最早的人像泼墨画，被认为是中国传统写意风格的代表作。画家梁楷是南宋时期（1127 - 1279）的顶尖艺术家，据传这幅画是他在饮酒期间创作而成的。画中的仙人看起来步履蹒跚，衣袍摇摆飘逸。画家创作的时候最先使用淡墨，半干的时候就施以浓墨，便能表现出人物的体重感。就算是像人物的腰带这样的细节，都只是用了几道短促、敏捷的笔画来描绘，而非仔细的线条，这种缩减笔画的技巧就是所谓的减笔，到了梁楷手上就有了登峰造极之势。

日本茶碗, 图片来自 Marie-Lan Nguyen

Wabi-Sabi

Wabi-sabi 是一种源于佛教哲学的独特美学观念，代表着日本文化中接纳不完美和短暂无常的态度。wabi 和 sabi 两个词的最初意义与现在有所不同，前者意指孤寂，后者有枯萎、清贫之意。到了 14 世纪，它们的含义变得更为正面。渐渐地，wabi 指自然物与人工制品的粗糙、简单、谦逊和静谧，sabi 则成了时间流逝所带来的美。

日本茶道就是 wabi-sabi 的典型例子。茶道大师千利休 (1522 - 1591) 对 wabi-sabi 产生了极其重要的影响，他使这一美学观念在茶道中得到扩展，提倡使用黑陶茶碗、竹席、竹勺和淳朴的小茶室，这与当时的奢华风尚形成了强烈的对比，wabi-sabi 也在 16 世纪达到了高峰。传说有一次千利休清扫完庭院的落叶后，走去摇动一棵树，让地上又散落着树叶，这种取自自然的缺陷美往往能给人带来内心的平静。