

概念 ART 艺术 设计 DESIGN

DEAL

谭平 甘一飞 张永和 著

青岛出版社

鲁新登字 08 号

图书在版编目(CIP)数据

概念 艺术 设计 / 谭 平等著. — 青岛: 青岛出版社, 1999.3
(当代艺术与设计丛书 / 徐 诚, 谭 平主编)

ISBN 7-5436-2035-9

I. 概… II. 谭… III. 美术创作—设计 IV. J06

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (1999) 第 04339 号

书 名: 概念 艺术 设计
(当代艺术与设计丛书)

作 者: 谭 平 甘一飞 张永和

主 编: 徐 诚 谭 平

责任编辑: 范开玉

装帧设计: 谭 平 杨 红

出版发行: 青岛出版社

山东青岛徐州路 77 号

邮 编: 266071

印 数: 1 4000 册

开 本: 16K (787X1092 毫米)

印 张: 4

书 号: ISBN 7-5436-2035-9/J·82

制版印刷: 上海纪元印刷有限公司

青岛人民印刷厂

出版时间: 1999 年 3 月第 1 版, 1999 年 3 月第 1 次印刷

定 价: 31.50 元

谭 平

1960年出生于河北承德

1984年 毕业于中央美术学院版画系，获学士学位

1994年 毕业于德国柏林艺术大学，获硕士学位

现任教于中央美术学院设计系，副教授

多次参加国内外大型艺术展并举办个人作品展。

作品曾被中国美术馆、德国路德维希博物馆、

美国波特兰博物馆、欧洲多家画廊及私人收藏。

作品及文章发表于国内外多家刊物，出版个人作品集。

主要著作： 《西方现代素描赏析》

《设计基础》

中国版画家协会会员

德国艺术家协会会员

中国工业设计协会资深会员

甘一飞

美国豪尔德社区大学艺术系，副教授

张永和

非常建筑工作室主持

美国注册建筑师

美国莱斯大学建筑系，副教授

获美国著名PA杂志96年度优秀建筑工程设计奖获得者

1983年至1994年间曾多次获美国、日本等地建筑设计竞赛一等奖及美国史戴得曼建筑旅行研究金大奖，作为八位中国建筑师之一入选日本主办的《世界建筑家 581 人》一书。

当代艺术与设计丛书

■ 草图与完成品艺术设计

■ 概念艺术设计

■ 材料艺术设计

艺术 & 设计

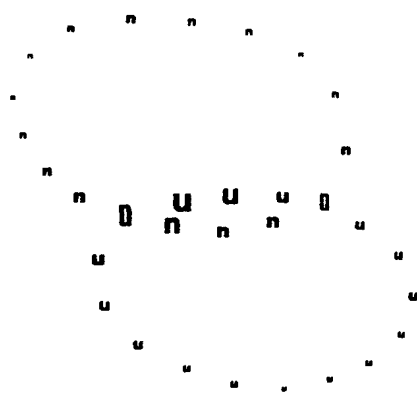
主编 徐 诚 谭 平

概念 艺术 设计

谭 平 甘一飞 张永和 著

青岛出版社

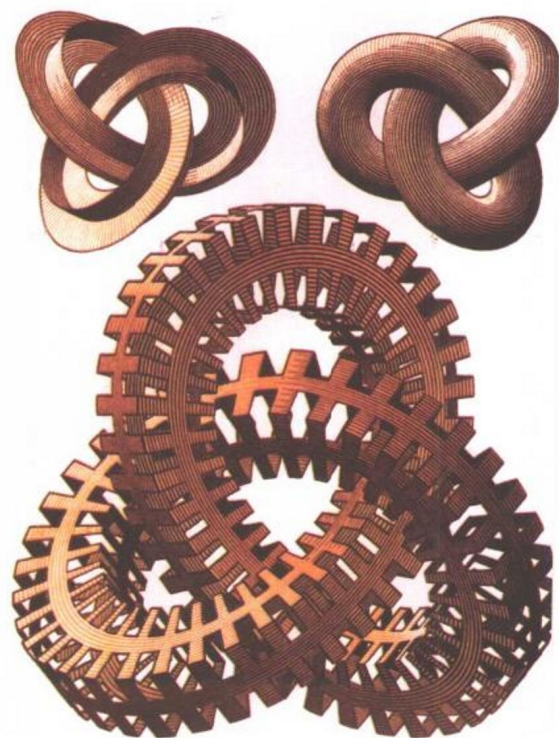

版式设计 U

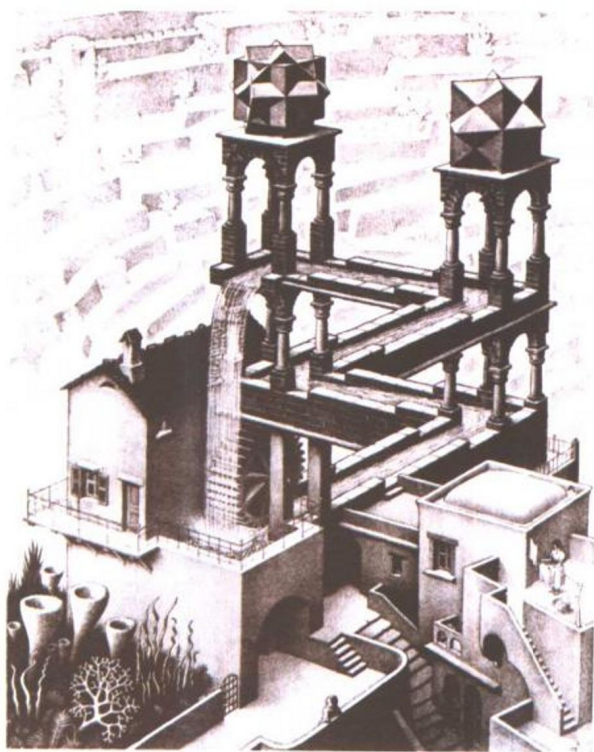
观念设计漫谈

甘一飞

当我们看到埃舍尔版画阴阳变幻，此物渐变为彼物，游鱼演化为飞鸟时，我们拍案叫绝，为埃舍尔缜密的设计、惊人的智慧所叹服。当我们看到中国先哲们所作的太极阴阳图时，其阴阳转换所隐喻的深邃哲思，我们不得不为他们的设计思辩钦佩不已。我们生活在一个设计的海洋。我们会经常见到这类让人惊叹不已的设计作品。他们无不展现着艺术家们的创造天资，闪烁着人类文明的智慧之光。

无限 埃舍尔

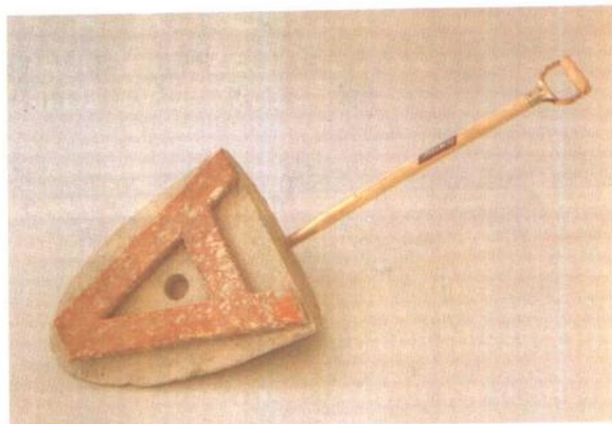

埃舍尔

设计是一种视觉传达,是运用形象向观众传送一种信息的过程。通过视觉的基本元素的设定、计划,构成图形达到预定的视觉效应,使设计艺术家同观众达成一种信息沟通。如何使信息和形式有机配合则是设计过程的全部。信息即观念,观念是设计审美评判和表达的主题。观念始终是设计的核心。观念在这里可以是一种哲思、理念、一种感受,也可以是形式因素本身特有的抽象内涵……它是设计的灵魂。观念设计则是一种强烈的夸张的甚至是怪诞的忽发奇想的方式,把观念寓于形式之中,以一种理想形式的,或是非理性的,有时可以是纯抽象的方式向观者传达引导或预测着实用设计的方向和潮流。

杯子? 谭平

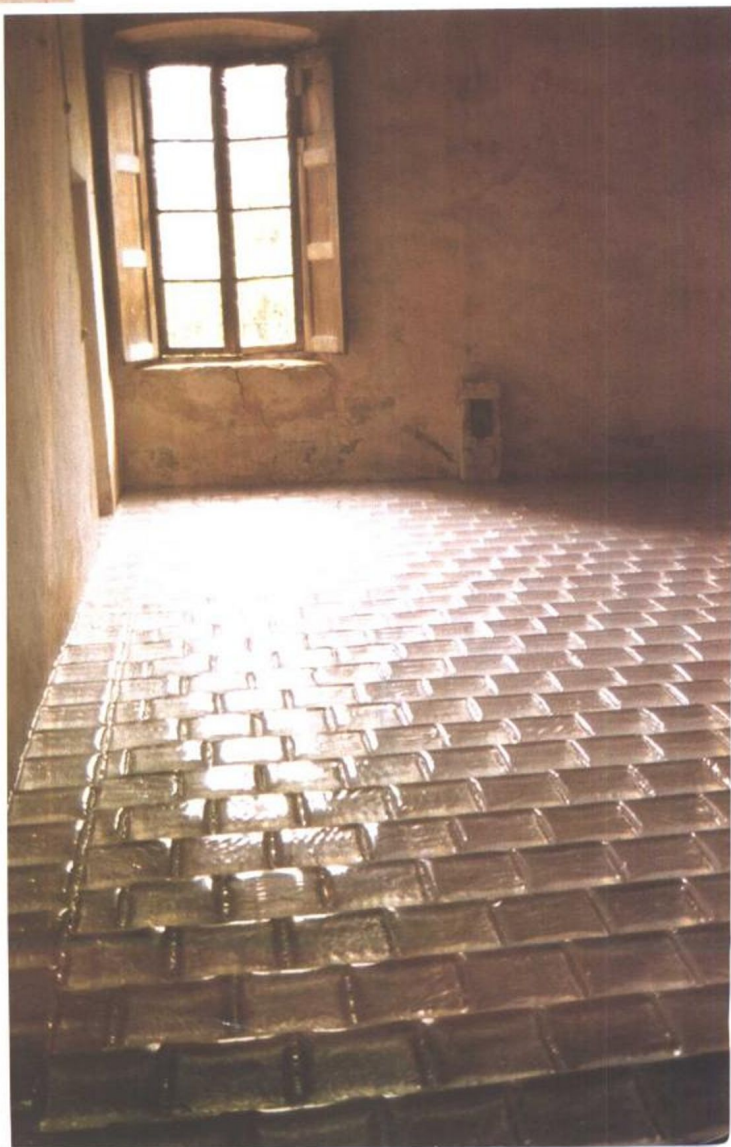

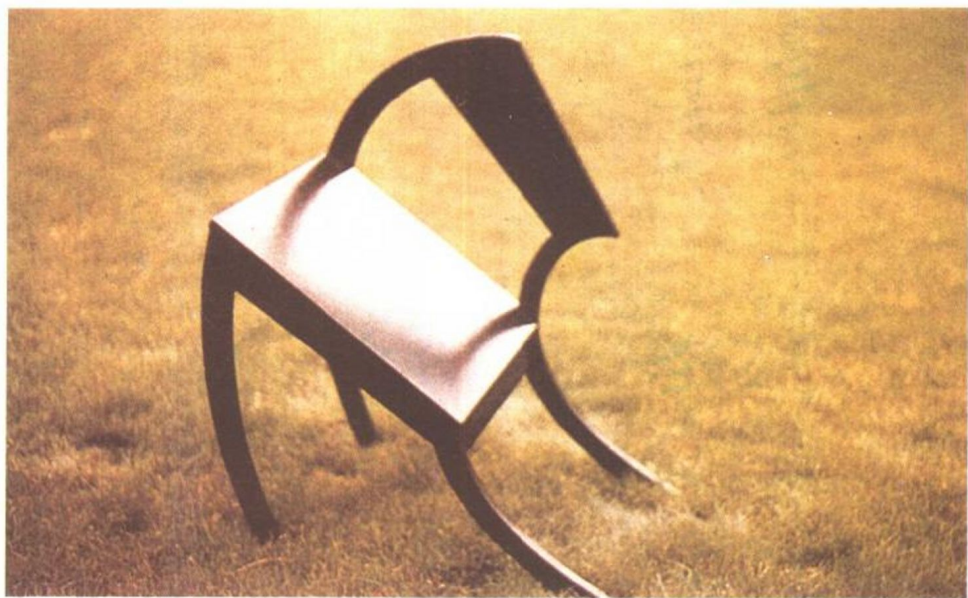
意义的转化

有声与无声

从古人类到现代人，人类都运用视觉图形的设计记录着他们的生活，展示着他们的理想之境、“非分之念”。从原始人的浪漫神秘的图腾到现代人的“波普”明快的设计，我们看到了观念设计的影子。美国三大汽车公司每年的汽车大展中，大都陈列有几件“仅供欣赏”的观念设计汽车，这些作品或许将来会投入市场成为实用车型，或许就进入博物馆永远“仅供欣赏”。在时装表演会上，时装模特儿搔首弄姿、花枝招展的展览性时装，我们将很难在大街上所见。家具设计展中，不少观念设计作品很难有可能投入大批量实用性生产。观念艺术作品到了本世纪，在纯艺术领域内常常掀起艺术思潮的滔天巨浪，影响着艺术的发展和潮流。观念艺术启迪着创造的灵性。

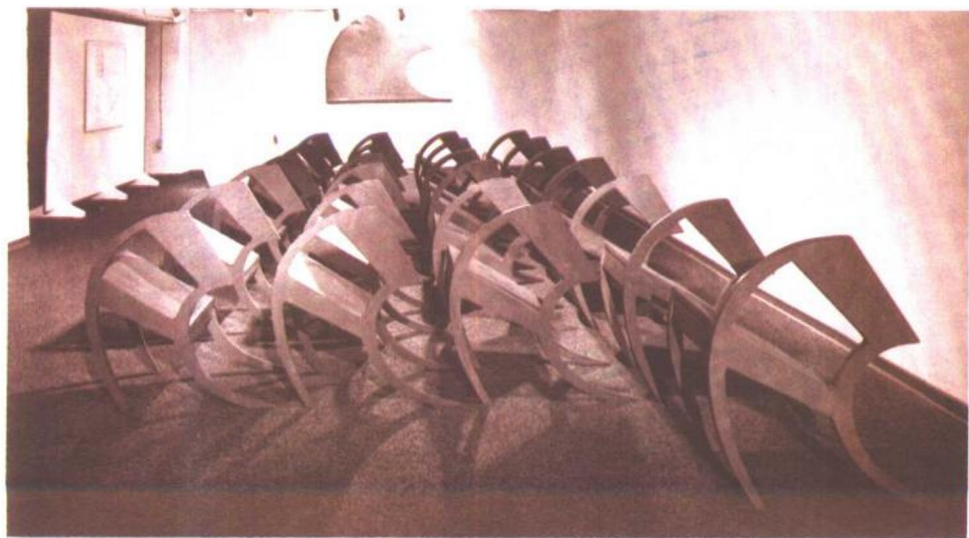
水袋地砖

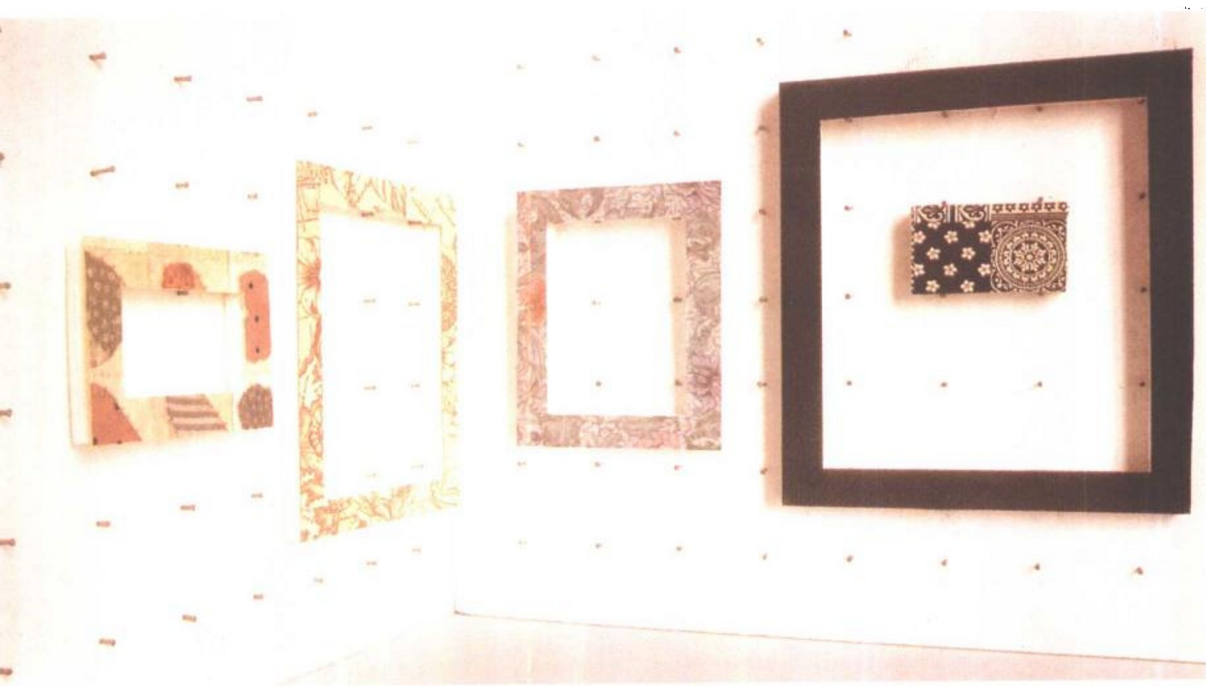

椅子

观念设计同其他实用美术设计的关系,如果我们把整个设计领域比作一座金字塔,观念艺术的位置应该是金字塔的顶部。其智慧的光芒自上而下,渗透到具体实用设计的各门类。设计师们经常会对作品作不少纯探索性的尝试,纯唯美的也好,纯哲理性也好,观念设计从创意到启迪思维方面为设计师们提供了有力的武器。处在培养艺术家的过程中,对艺术基本元素及结构规律掌握的训练,使观念设计处于一个不可忽略的地位。

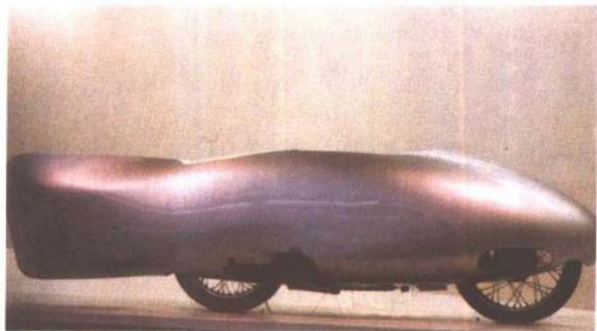

1 = 5

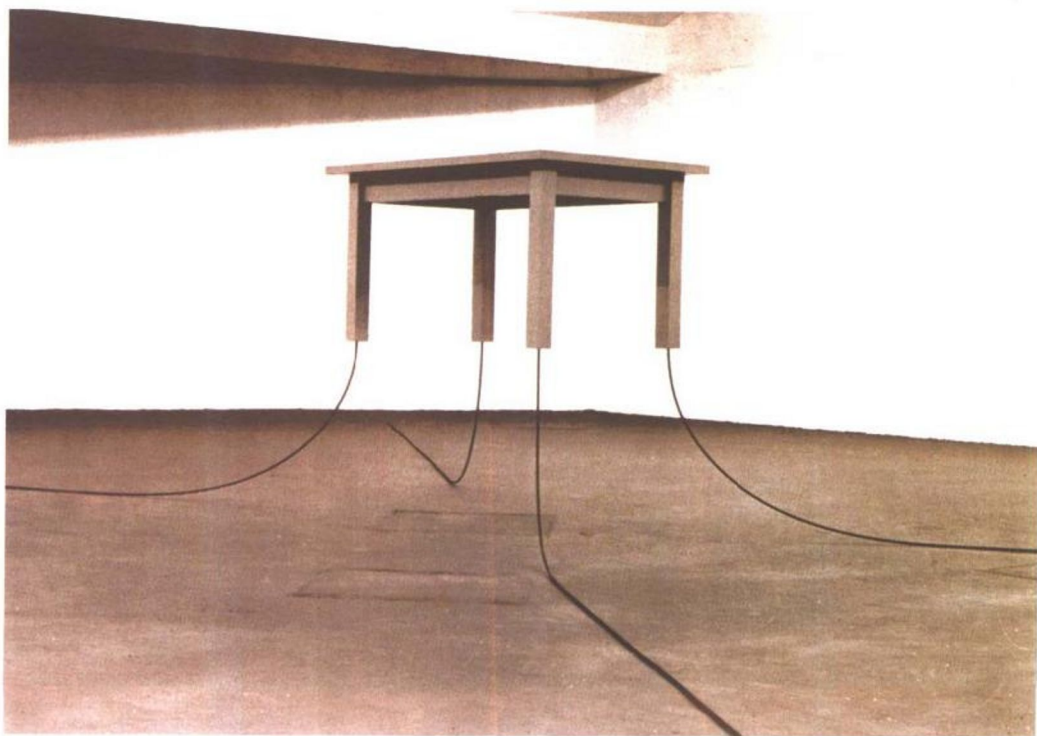
美国著名高等艺术院系的学生，无论是学绘画、雕塑纯艺术，还是学广告设计，人都得接受观念设计的训练，与其说这种训练是基础技能的训练，不如说是一种思维方式的训练。在这类观念设计作业训练中，学生会被要求对不少纯观念做设计。通常的题目可能是：混沌、和谐、运动、速度、上升、春夏秋冬……可采用抽象的几何形，或具象但有所处理的形作为设计的元素。学生通过这类训练可以很快理解和掌握视觉语言与观念的内在关系。学建筑的学生，在低年级时或许会被要求做纯抽象的立体设计作业，以把握形式语言的组合和运用规律，掌握设计的思维方式。

宝马概念车

在现代建筑、雕塑、绘画、工业设计、广告平面设计等类作品中，我们可以见到不少闪烁智慧光芒的观念艺术作品。有时很难区别他们的属性。纯艺术和实用美术之间的距离愈来愈小。因为不管是纯艺术还是实用品设计，审美的原则应该是一致的。从19世纪英国工艺美术运动到本世纪的包豪斯，都力图使纯艺术与实用设计融汇一体，熔唯美与实用为一炉。

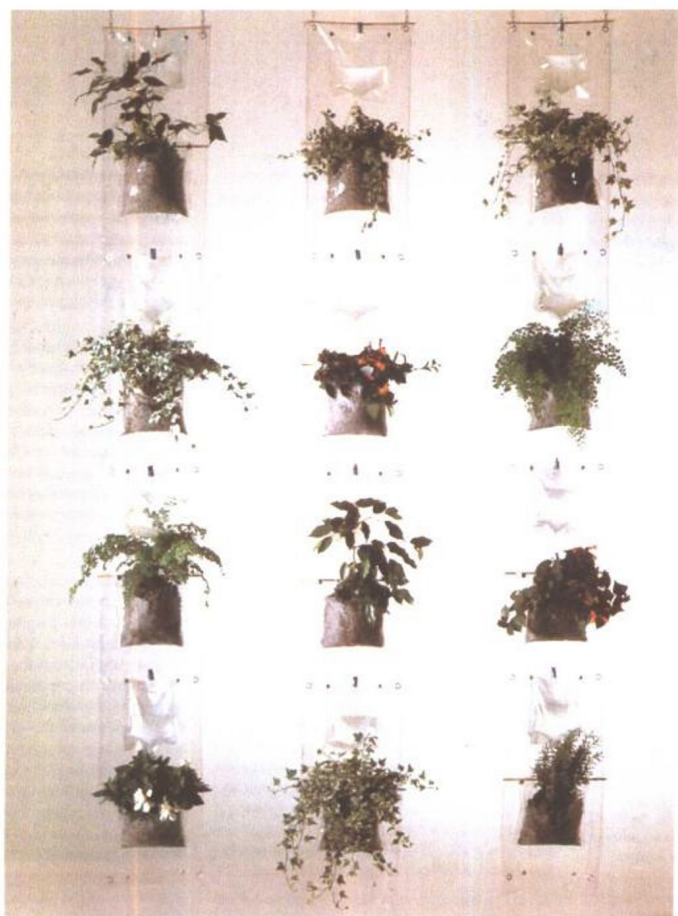
在艺术和设计的观念上，我们可以看到其演进的轨迹。从文艺复兴以来到本世纪初，艺术的内容大都具有很强的文学叙事性，形象大多是具象的形。这样的艺术一方面很容易被大众所接受，另一方面也很容易被宗教作为工具。实用工艺的设计则大多仅具有装饰功能。但到了近现代，传统的观念发生变化。文艺复兴以来的传统被打破。一种更富于个性、人情，其内容不再非得具有文学性、社会性的艺术观念进入了一个无限之境。艺术的主题可以是瞬间人生的顿悟，生命的启迪，哲思的火花，也可以是无意义的色块组合，或有意识无意识的对潜意识的表达。在这有意识或无意识的游戏中，艺术家展开了想象的翅膀，在思维的自由天地里上下求索，探索着启迪人生的灵丹妙药。实用美术品的设计很大程度上与纯艺术类的观念革命合拍。一方面实用功能是设计考虑的中心，另一方面则赋予设计以文化的内涵，艺术与设计相得益彰。

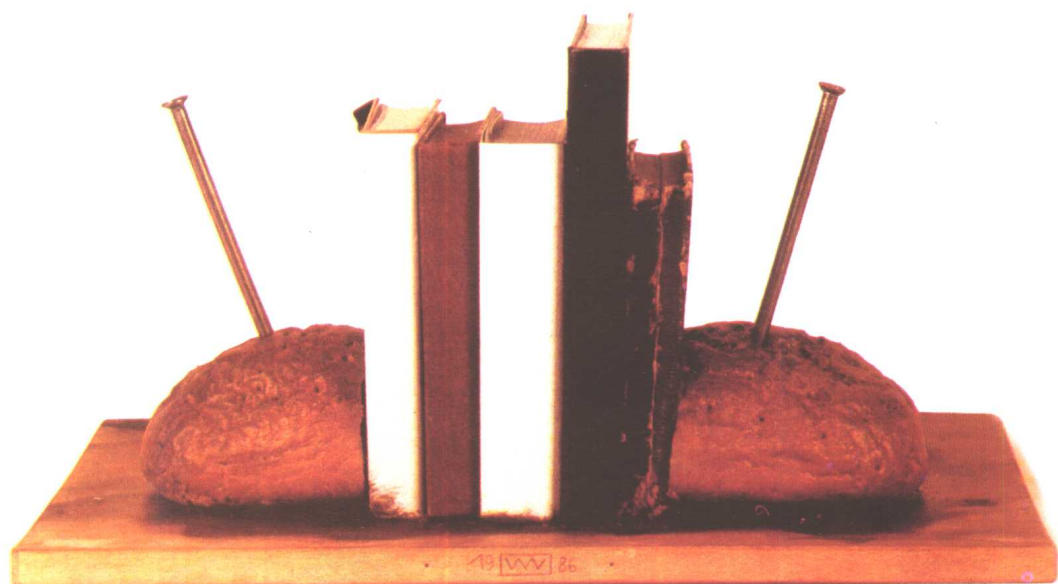
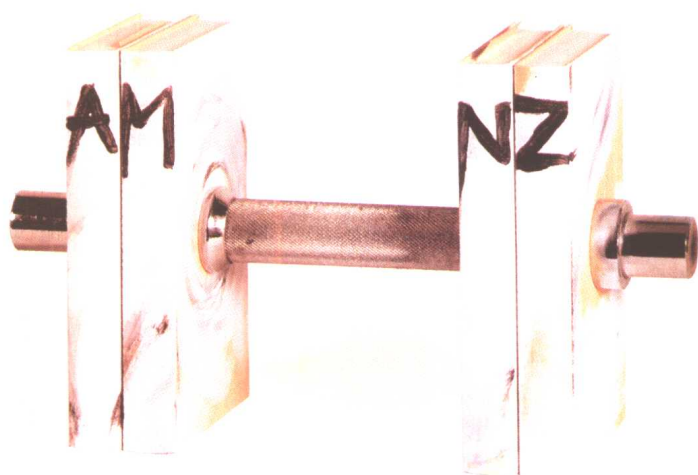
桌子

我们看到埃舍尔的不少渐变图形设计中,画面的阴阳正负的渐变到形象的渐变,也许同某实用设计无关。但作品给我们的启迪却是丰富的:天地间万物的相互转换、生命形态的变幻多姿、时空的相对。缜密的结构,音乐般的节奏……再看达利的作品,其浪漫夸张的超现实境界,向人们展示了一幅幅怪诞的图画:恶梦、美梦、战争的恐惧、时光的相对和不确定以及宗教的反思。达利的作品以象征隐喻的手法表达了艺术家忧患的哲理思辨,拓宽了艺术家思维的天地。再如大地艺术家们的不少作品,峡谷、海岸可以被包装,大地可以成为大画布,任艺术家挥毫写意。其行为和作品本身宣告了一个艺术的新纪元来临。艺术的内容在这里得到了拓宽,艺术的想象和创造拥有了充分的自由空间。观念设计和艺术也展示出其启发智慧的魅力。

观念设计启迪着艺术的创造思维,影响和引导着设计的潮流。设计艺术家要彻底解放思维的禁锢,进入创造的自由王国,观念设计将会是一把开启这自由王国大门的金钥匙。

塑料花盆

概念设计

durst

渴望

Quand Ilim Ilomouta entra seul à Tombouctou, une silencieuse contemplation pesait sur la ville.

Le trône appartenait alors à une femme, la reine Dadi-Sérour, qui, à peine âgée de vingt ans, n'avait pas encore choisi d'époux.

Dadi-Sérour souffrait parfois de terribles crises d'amnésiotérie, d'où résultait une congestion qui, atroçant le cerveau, provoquait des accès de folie furieuse.

Ces troubles causaient de graves préjudices aux naturels, vu le pouvoir absolu dont disposait la reine, presque dès lors à distribuer des ordres inouïs, en multipliant sous motif les condamnations capitales.

Une révolution eût pu éclater. Mais lors ces moments d'aberration c'était avec la plus sage tenue que Dadi-Sérour gouvernait son peuple, qui rarement avait goûté règne aussi fortuné. Au lieu de se lancer dans l'incertain en renversant la souveraine, on supportait patiemment les maux passagers compensés par de longues périodes florissantes.

Parmi les mémoires de la reine aucun jusqu'alors n'avait pu entraver le mal. Or à l'arrivée d'Ilim Ilomouta une crise plus forte que toutes les précédentes saisit Dadi-Sérour. Sans cesse il faiblait, sur un mot d'elle, exécuter de nombreux innocents et brûler des récoltes entières.

Sous le coup de la terreur et de a famine les habitants attendaient de jour en jour la fin de l'accès, qui, se prolongeant contre toute raison, rendait la situation intenable.

Sur la place publique de Tombouctou se dressait une sorte de fétiche auquel la croyance populaire prêtait une grande puissance.

C'était une statue d'enfant entièrement composée de terre sombre — et jadis fondée en de curieuses circonstances sous le roi Forukko, ancêtre de Dadi-Sérour.

Pendant les quinzé de sans et de concours retrouvées en temps normal chez la reine actuelle, Forukko, édictant des lois et payant de sa personne, avait pouré haut la prospérité de son pays. Agronome éclairé, il surveillait lui-même les cultures, afin d'introduire maints fructueux perfectionnements dans les méthodes cultiques touchant les semailles et la moisson.

Pendant les quinzé de sans et de concours retrouvées en temps normal chez la reine actuelle, Forukko, édictant des lois et payant de sa personne, avait pouré haut la prospérité de son pays. Agronome éclairé, il surveillait lui-même les cultures, afin d'introduire maints fructueux perfectionnements

不戴眼镜也可以读书

