

SKETCH & WORKS

谭平 周至禹 著

草图 & 成品

ART
艺术
设计
DESIGN

青岛出版社

A 艺术 & 设计
RT DESIGN

SKETCH & WORKS ■

ISBN 7-5436-2037-5

9 787543 620377 >

ISBN 7-5436-2037-5/J.84 定价:31.50元

周至禹著·

平主编)

美术创作—设计 IV.J06
第 04338 号

设计

(当代艺术与设计丛书)

作 者: 谭 平 周至禹

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 7-5436-2037-5/J·84

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

周至禹

1982年 毕业于中央美术学院版画系，获学士学位

1989年 毕业于中央美术学院版画系，获硕士学位

现任教于中央美术学院设计系，副教授。

作品多次参加过国内外大展，并发表于多家刊物。

主要著作： 《现代西方素描鉴赏与研究》

《招贴设计教学笔记》

译 著： 《造型与形式构成》

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

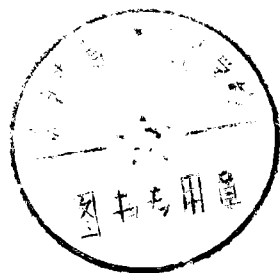
J6
51

艺术 & 设计

主编 徐 诚 谭 平

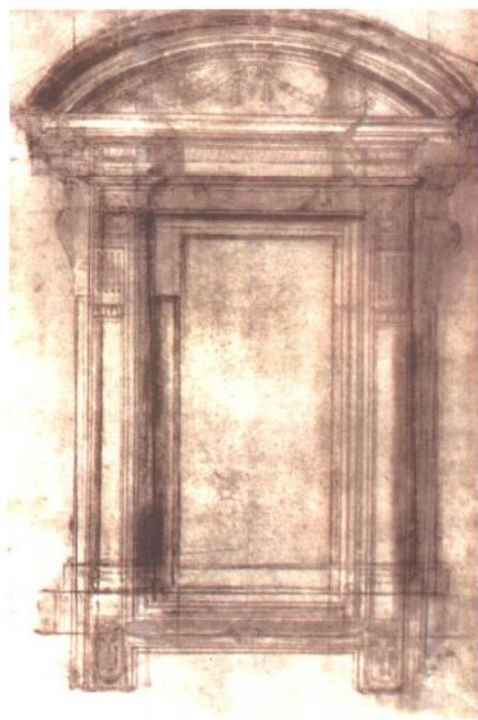
草图与完成品 艺术 设计

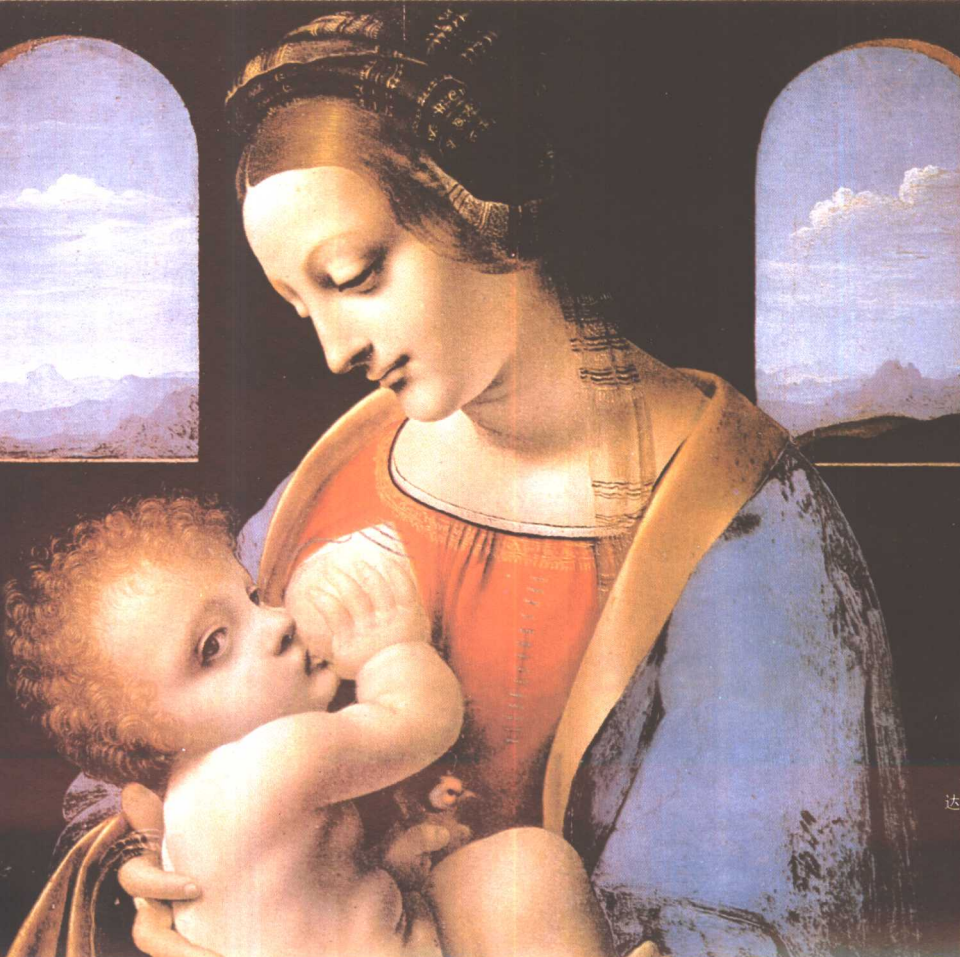
谭 平 周至禹 著

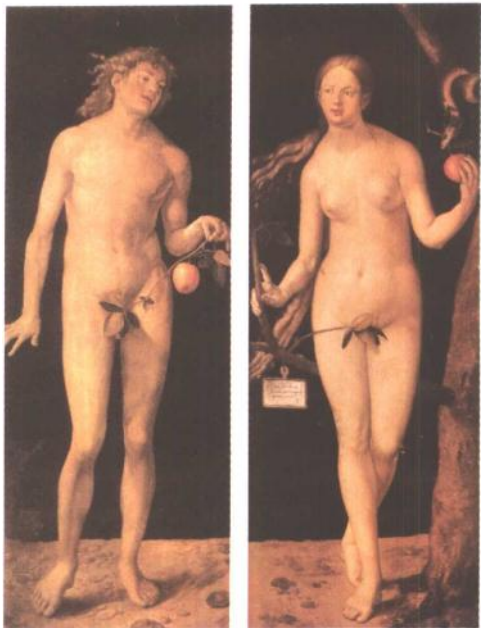
104733

青岛出版社

达芬奇

草图 ——设计思维的轨迹

商务印书馆1996年版《现代汉语词典》对“草图”作了如下定义：初步画出的机械图或工程设计图，不要求十分精确。而对“设计”的定义则是：在正式做某项工作之前，根据一定的目的要求，预先制定方法、图样等。

但其实我们对设计的理解可能要超过如此简约的解释，更愿意把它的范围与界定广泛化。从精神意义的层面上讲，设计是把不可能变为可能，是服务于人类社会、精神、物质生活的创造性活动，高明的设计是创造性、独特性兼备的“无中生有”，其实用性、审美性中所体现的智慧令人荡气回肠，拍案叫绝。

然而设计的结果，艺术的结晶，常以最终的完成品示人，作为设计的过程——草图演化的阶段、其中耐人寻味的变化与修删、增补与推进反而无从得知，也不为常人所关心。而艺术家与设计师也往往把自己的草图秘不示人。因为，这仅仅是设计过程，是个人的事情，而结果才与大众消费有关。

然而，对于学习艺术与设计的人而言，研究大师的草图，不啻是一种绝佳的学习方式。因为惟有过程的展示，才能使人明了结果的由来，感受到设计家、艺术家的奇思异想的源流，聪颖睿智的根本。这一切则都在一系列的草图中得以显示。

安格尔

和创意直接有关的草图告诉人们最初的创意如何萌芽，如何推敲与完善。草图，实在是思维的物化，研究的心得。创意演绎的过程通过草图的形式加以推进，一幅画的构思、构图，造型动态的确定，明暗的处理与色调的配置，一个产品的最初的外观形状如何受自然的启发，如何主动接受功能的限制，都可能通过草图得以展现。

以欧洲文艺复兴时期艺术的不朽明灯——达·芬奇（Leonardo da Vinci 1452-1519）而言，恩格斯在《自然辩证法》序言中如此评说：“莱奥纳多·达·芬奇不仅是大画家，并且是大数学家、力学家和工程师。他在物理学各种不同的门类中都有重要的发现。”

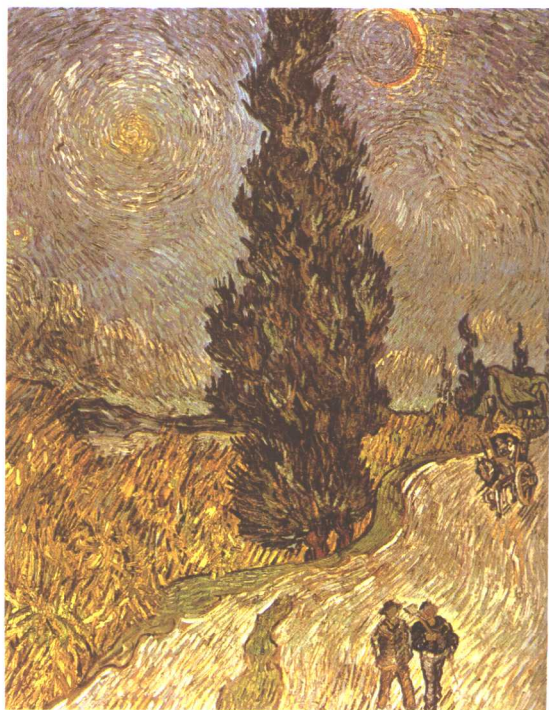

他曾经用草图记录了许多多的发明——轻而耐火的桥梁、蒙甲的战车、大炮、冲城机、投石机、海战攻防器、战舰等。他还利用草图成功地从事解剖学、生理学、动物学、生物学、植物学、地质学、地理学、纯粹机械学、宇宙学和力学方面的研究，人类飞翔的梦想——世界上最早的一个蜻蜓式飞机和飞行器出现在达·芬奇的草图里。达·芬奇的速写本里充满的不仅仅是素描，而且也有用科学术语研究他临摹的东西的根本性质的笔记和想象的器物草图。

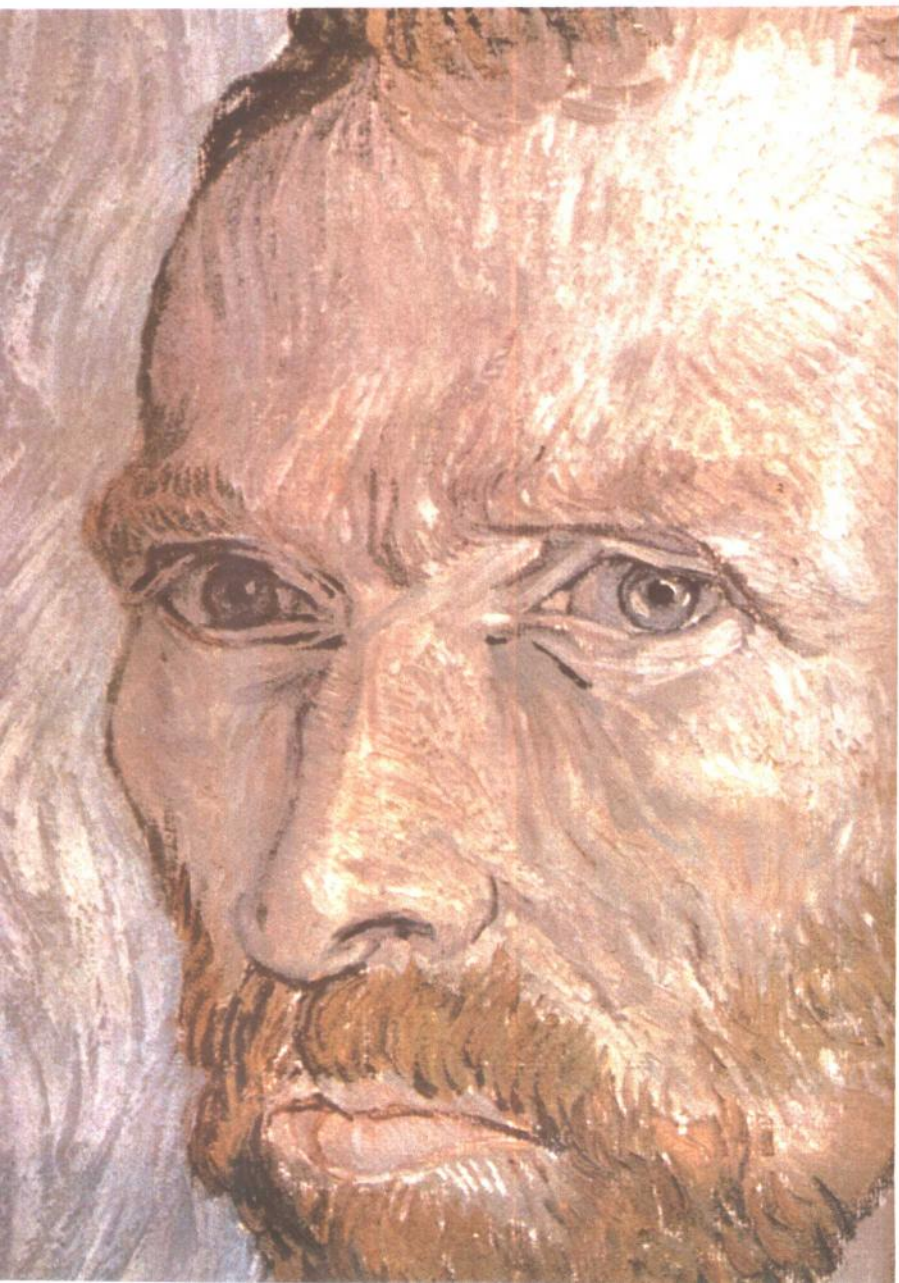

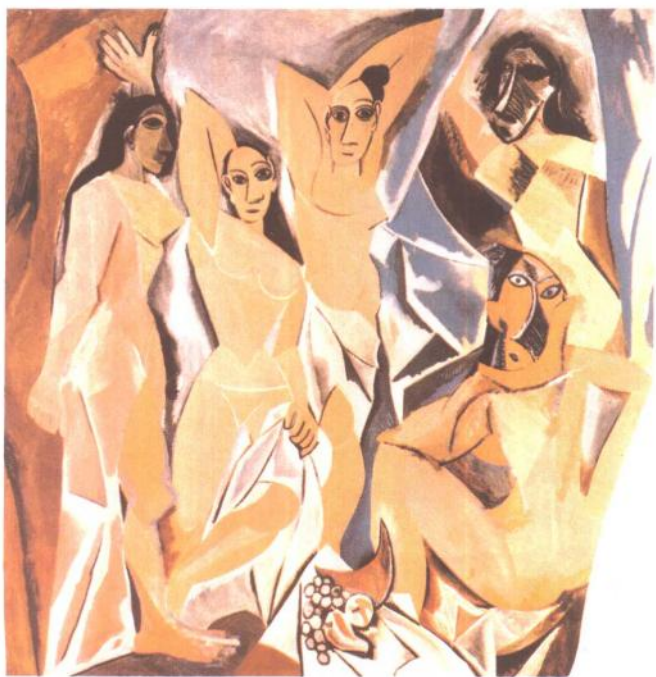
凡高

藏于巴黎法兰西研究院的一座圆顶教堂的草图亦是明证。而绘画、雕塑的草图（如老司伏萨骑马巨像）欣赏，无疑是对达·芬奇“人文主义”与“科学精神”的深刻体验。“前无古人，后无来者”的达·芬奇在草图中所进行的种种设想与实验超出了他那个时代实现的可能性，以草图的形式流传下来，让后人得以领略他那超人的伟大理想和广泛而杰出的科学、艺术才能。

草图是记录梦想、幻想和想像的手段。米开朗基罗(Michelangelo 1475-1561)——同时期的另一伟大艺术家,说他为洛伦佐图书馆楼梯做的设计就像梦一样出现在他的脑海里,然后用草图的形式记录下来。他的绘画代表作品——西斯庭教堂的天顶画《创世纪》与祭坛画《最后的审判》,也留下了一系列创作草图,帮助我们更好地理解这一宏构巨制。而德国文艺复兴的代表丢勒(Albrecht Durer 1471-1528)则利用草图从事雕塑和建筑设计的研究以及筑城学方面的工作,还做过凯旋门、凯旋车的设计,现在仍然保留有他为德国的农民革命设计的纪念碑草图。

毕加索

几乎是同一个时期的各种工艺产品的设计草图,尤其是为金匠作品而做的设计图稿被保存下来,使得我们能够研究设计观念与成品之间的关系。例如,1571年德国萨克森的魏玛的威廉公爵曾经利用佚名作者的金杯设计草图向金匠谢布尔订货。

蒙德里安

毕加索

但是把草图与成品相比较，我们还会发现，虽然像丢勒、小荷尔拜因（Hans Holbein 1497-1542）等一些艺术大师和以罗索（Giovanni Battista di Jacopo Rosso 1495-1540）为代表的“枫丹白露画派”都曾经做过一些设计图稿，但这些设计草图的致命弱点，则是必须加以修改，使其符合材料及工艺的要求，方可付诸实施，这正是非工匠出身的设计者从另一角度而言的局限所致。

从草图中我们得以见到艺术家与设计师可能受到的同时代艺术风格的某些因素的影响，并且是如何在草图中加以修正和改造，逐渐形成了个人的风格和语言。这样的例子在现代艺术里俯拾皆是。如荷兰风格派画家蒙德里安（Piet Mondrian 1872-1944）在一系列关于“树”的草图里逐渐摆脱了自然的秩序与形态，探求交叉的树枝与分割成的菱形空洞之间的画面关系，进而导致把对象完全缩减成没有线性透视，强调垂直轴心与水平轴心的线条与空间。可以说，蒙德里安的草图是研究构图与和谐、几何性空间秩序的重要资料。

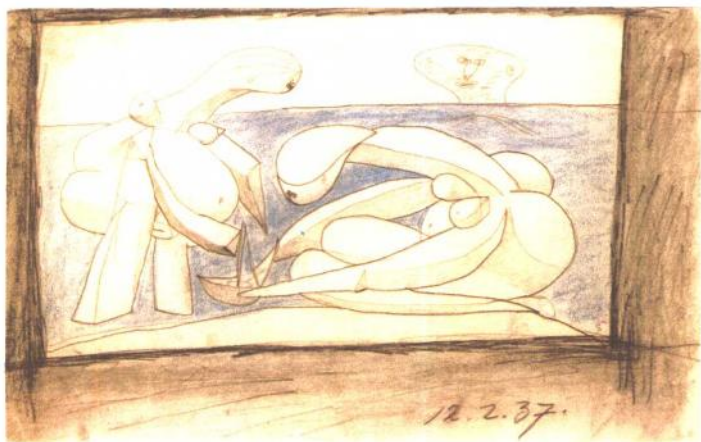

草图还是研究自然形态,记录原生态造型并加以处理而导致抽象的更具个性魅力的造型的手段。在包豪斯担任过教师的瑞士画家克利(Paul Klee 1879-1940)在《克利笔记》里留下了大量的形态现象的研究草图,包括了形式语言和绘画要素的研究。为他依据想象与回忆作画,并在画面中直接传达直觉与精确的因素奠定了良好基础。

毕加索

在草图研究自然造型、抽象造型并进而创造全新的艺术造型方面,美国雕塑家摩尔(Henry Moore)也是一个典型的例子,他曾经画过很多关于大象骨的素描草图,转而把研究心得演化为独特的雕塑造型。他的许多草图实在可以作为精彩的素描艺术加以欣赏。而在设计产品方面,仿自然形态的产品外形设计,其形象的来源都是在自然形态的启发之下,在草图中加以修改、完善的,而人工物体形态又有可能成为新的产品的造型来源。如意大利设计师马格斯特蒂(Vico Magistretti)的许多工业设计,通过他的一系列草图,就可以看出他的最初的产品形态如何来源于一个简单的几何形态或者结构,而在后续的变化中逐渐科技化、实用化、功能化。

莱热

杜桑

