

图文想像

与
设计

第一辑 005

保罗·考克斯

paul cox

designer3 designer

中国青年出版社
CHINA YOUTH PRESS

paul cox

保罗·考克斯

保罗·考克斯 (Paul Cox)
于1959年生于巴黎，凭着强烈的好奇心和求知欲，他使自己成长为一位多才多艺的艺术家。作为一位画家、雕塑家和插图家，他创作出版了很多书（其中有十本是给孩子们），设计了很多海报和标志。他还创造了新的图形字母表、“无规则游戏”，并设计舞台布景。他总是运用一切他能够想到的因素和方式去超越那些我们常见的主要或次要的艺术门类，从而不断创新。这也正如他一直倾慕的构成主义者一样。偶发性和限制性是他在创作中最喜欢的两个如影随形的“同伴”。特别是在他以极大的努力和天分去探索的多种多样的印刷工艺中，这一点体现得尤其明显。每一次都是一项新的试验，而非简单重复和再现。

paul cox

保罗·考克斯

中国青年出版社
CHINA YOUTH PRESS

本书由法国 PYRAMYD 授权中国青年出版社独家出版，未经出版者书面许可，任何单位和个人均不得以任何形式复制或传播本书的部分或全部内容。

©PYRAMYD ntcv, 2003

All artworks© Paul Cox, 2003

Chinese text© China Youth Press, 2005

Publishing Directors : Michel Chanaud, Patrick Morin, Céline Remechido

Cover photos : Ulf Andersen

版权登记号：01-2005-4470

图书在版编目 (CIP) 数据

设计与设计家·第一辑/(法)PYRAMYD 编辑;李震等译.——北京:中国青年出版社,2005

ISBN 7-5006-6621-7

I. 设… II. 1 勒… 2 李… III. 艺术—设计—作品综合集—世界—现代 IV. J111

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 127397 号

责任编辑:莽昱

书 名:设计与设计家(第一辑)

编 辑:(法)PYRAMYD

出版发行:中国青年出版社

地址:北京市东四十二条21号 邮政编码:100708

电话:(010)84015588 传真:(010)64053266

印 刷:北京佳信达艺术印刷有限公司

开 本:787×1092 1/24 印张:43

版 次:2006年1月北京第1版

印 次:2006年1月第1次印刷

书 号:ISBN 7-5006-6621-7/J·723

总 定 价:250元(第一辑共10册)

paul cox

保罗·考克斯

前言:

弗兰克·马莱 (Franch Mallet) 著 / 舒冉 译

“一幅绘画首要的价值在于它是眼睛的盛宴”

——欧仁·德拉克洛瓦 (Eugène Delacroix)

10 × 10 色彩的艺术

理论一

保罗画画。他更喜欢那种注重线条感，非常具有绘画本质特色的作品；而非那些颜料铺开，而线条被隐匿在稠厚颜料之下的作品。在他自己的作品中，线条是具有感情的、充满欲望的，并且是清晰的。他的绘画以这种元素和这种方式爱抚着观者，从这一点上说他和阿尔普（Arp）没有什么不同。在修拉（seurat）的绘画中，无数细微的元素构成了整体：那些色点本身没有被隐藏。在观看作品时，由点组成的图像和点本身变得同样清晰。在保罗·考克斯的作品中，空间感是通过构架、堆积物和模块来传达的。这些有限的元素被聚在一起，产生出了一件令人兴奋的混合物：字母表、语言和书写变成了一座具有魔力般令人愉悦的“建筑体系”。那些迷人的艺术世界似乎突然一起展现在了我们面前：伯纳德（Bonnard）的花园，波洛克（Pollock）的扩散激增，弗朗西斯（Sam Francis）的斑驳，弗兰克·斯特拉（Frank Stella）那克制的混乱。整个画布由于处在运动中的结构，层叠的网格、染色和书写而灵动起来。

设计与设计家 / 005 / 保罗·考克斯

保罗搞印刷。他为这种艺术着迷，尤其是被在创作过程中出现的那些不确定性，那些“风险”所吸引。这在他的绘画作品和插图作品中都可以看出来。在一般意义上，我们所谓的“不好”的印刷，是指一件雕版印刷品线条和凹凸模糊，缺乏鲜明的轮廓。然而保罗把这些“缺陷”纳入到他的图画中去：条纹似乎在游移抖动，颜色似乎还在蔓延，线条似乎消失了又或者变得太浓重了，瑕疵在扩散。这些“缺陷”给了他极大的乐趣。他喜欢自己去建构他的色彩，调整它们，翻印它们，让它们流动蔓延。在另外的一些作品中，他以光盘为媒介重新做了光的分解。这些作品名为《Monoplate Rotoprints》，以丝网印刷，“由独一无二的印刷得来12种变体”。他以他的模版为工具，在空白上描绘出形象。“网格”经常萦绕在他心中。它们在其作品中处处呈现，是其作品的组成部分之一。在其他的一些作品中，他小心翼翼地集合着颜色，以巧妙的色彩处理来迷惑观者的眼睛。在作品《Ces Nains portent quoi ? ? ? ? ? ? ?》（原文注：一个无法翻译的法语词汇）中， he看似随意地将不同颜色的印版组合在一起，以一种平版印刷的技术获取了偶发的、不可预知的混合效果，创造出了一种幻觉。他是个魔术师吗？他喜欢运用

那些技术，他喜欢那些技术各自具有的特性。他认为那些特性意味着令人鼓舞的“约束”和“限制”。而对保罗·考克斯来说，这种对“约束限制”的喜好却也是一种发现新形式的机会。

理论三

保罗还热衷于在艺术中与孩子们交谈。15部书中的一部分，其中包括了《考拉 Archibald 的冒险》，被组成了一个卡通系列。他抗拒在艺术中被归类，他希望超越某种专门化的创作，他渴望跨越实用美术与纯美术、主要艺术与次要艺术的界限（就像构成主义者和包豪斯曾经做的那样）。简而言之，他期望在视觉艺术包含的所有学科内去创作。当然，保罗的这种愿望也是被他心中的那些“多面手”典型所鼓舞的，比如福勒(Buckminster Fuller)、杜斯博格(Doesburg)、莫霍伊-纳吉(Moholy-Nagy)、利西茨基(Lissitzky)、当然还有穆纳里(Munari)——他们全都是既做海报、书籍，又做儿童书插画，当然还涉足建筑和绘画。还有离我们更近一些的帕尔多(Jorge Pardo) 和怀特(Pae White)，他们模糊了平面造型、设计和艺术的界限。保罗也在进行着这样的试验。

理论四

保罗还画插图。作为一位多才多艺的艺术家,他以一种先于德·斯太尔抽象画派(De Stijl)和包豪斯运动的艺术精神为我们呈现出了一系列连贯的世界的景象,从具体的物象到抽象的符号。他笔下的图像是可识别的,它们是如此吸引着我们的眼睛——尽管它们那种显而易见的“过分”的简单、质朴与我们一般所见的印刷物有些格格不入。有大概5年的时间,他一直以一种愉快而慵懒随意的状态为Nancy歌剧院创作广告:他用一艘小船来表现布列顿(Benjamin Britten)的剧目《彼得歌林》;用一座小岛来诠释韩德尔(Haendel)的剧目《Alcina》;还用一顶盖在两只极小的脚上的巨大帽子来预示麦可·尼曼(Michael Nyman)为《因帽子而误解其妻的男人》所作音乐的那种科学神秘感。

理论五

保罗还创作海报。巴黎地下铁的走廊中一直在重复呈现着同一个画面:“巴黎市议会邀请您来电影院”。保罗表现了剧院中相拥而吻的一对儿或者是共用一幅观剧镜的两人,从而成功地图解了那句口号——“消费一个座位,得到一个朋友”。他们的身体合而为一,而一切都被分享着:他们的眼睛,他们的嘴唇。在他的海报《巴黎版画月》中,镜子中的图像幻觉、制版印刷的过程、艺术家在其中

所进行的背对面的雕刻,这一切全都得到了有意味的表现。这幅图像描绘了两张重叠的面孔,为一个女人和一个长有胡须的男人。

理论六

保罗还力图使艺术理论化、体系化。在15世纪,流行图像被应用于各种小论文集、字母表、年历和指南手册中,这是一种寓教于乐的方式。一首诗、一句谚语、一段格言,都会用一幅图画来表示。这些图画往往由极为简洁的线条构成,并只以最简单的色彩来装饰,因此它们鲜明而易懂。他最初的模印作品——具有简朴、天真的风格——就是追随着上述的艺术传统的。保罗在心中记下了很多这种风格的杰出版画范例。博斯(Bosch)、戈雅(Goya)、格兰维尔(Granville)以及稍后的超现实主义——特别是恩斯特(Max Ernst)也从这类版画艺术中汲取了不少灵感。他的第一幅作品就唤起了现代的我们之前那个陌生艺术世界的追忆和想像。保罗一章接一章地探索着这个世界,先是地图,然后是道路,之后是风景、树、动物、人,直到他到达了抽象的彼岸,并且编织出他自己的绘图体系。接着就产生了作品《Petit manuel à l'usage des peintres de nature morte》和作品《Encyclopedie des mouvements artistiques》。在这些作品中,他将动态加入理论,一种关节的特性在他身体的一

部分游移——画布上的那只手。在《Le Beau Lait, histoire de la peinture》中,维米尔(Vermeer)那著名的倒牛奶女工变成了多幅系列,牛奶溢出渐渐注满了画面,直到变成了罗伯特·莱曼(Robert Ryman)……最后,在《L'Art de la couleur》这个荒诞的白纸黑字的Dadaïst书中,里面彩色环是被重叠的不同纹路的黑褐色网格创造的。甚至还有更复杂的添加合成,色彩与光混和在其中,动物在自然中伪装,光被棱镜分解。这种混合,通过观者完成幽默和解读视觉的双关来保持。这种解译方式是一种游戏。

理论七

保罗做舞美设计。1997年,Nancy歌剧院请他为斯特拉文斯基(Stravinsky)和拉缪(Ramuz)的《士兵的故事》设计布景和服装。在一个幕帐下,裸露的布景被原始的色彩和某些介于吉尔伯特&乔治(Gilbert&George)和夏加尔(Chagall)之间的特色装饰着。保罗创造了一个童话世界,在里面,事物变成了二维平面的,演员看起来像是卡通形象——一场运动的戏剧——忠实于其创作者的精神,设计得像一场声音与视觉形象的格斗。

理论八

保罗出版书籍。书籍是令人愉快的,是种娱乐。你知道在

他的《Œuvres Romanesques complètes》110册中，一个不知疲倦的皮兰德娄的页面收集在盒子中覆盖了整面墙吗？另外，《Le Livre le plus long du monde》是为你，又像他的翻版或反面。在《Cependant……》（Le Livre le plus court du monde）中，他想像了在地球上同一秒钟发生的一系列同步行为，因此，一本书中的很多事件，可被两种方法掌控，这些页可以向左也可以向右翻。它们被螺旋装订起来，螺旋，是无穷尽的象征。

理论九

保罗很会玩。谜题和不可思议的游戏，聪明的规则和令人迷惑的理论充满了他的书。迅速翻阅后抓住主旨，再回到已经阅读过的页面，一种双关被发现或者一个文字游戏被解开，另一种解释浮现出来。什么是他想讲述的？他的规则是清楚规定的吗？你必须确实全身心投入到游戏中，期盼着了解并亲自尝试。无疑，这受到学生们假期作业的书或者波普艺术的象征性传达的影响。安迪·沃霍尔(Andy Warhol)邀请参观者本人来完成他的画，甚至让他们署名，保罗也建议你来完成他的作品，或者在图像之间画一条线，或者通过将一区域染色用文字或形象来提示，又或者按要求填满装饰画布的空间。是的，他甚至重新改造了祖母的十字绣，但是采用了非常巨大的比例，他用

“a-klng”圆片来创作自己的“Cox 绣”。除了编码转换意义，游戏显示了很多象征，像在《A Cyphered message》中。不可能的可能性没有吓到你吗？那么，好好在他的《爱与偶然的游戏》里玩吧，主题转换器拼接有数量限制的三角形，给出相同数量的女人和男人的名字，动词和副词短语和互相连接的“地理”路线：一个奇怪的、可笑的、类似占卜的语言——转换了一个新我？以一个绘图者的心，他呈现在《感伤之旅》中注视着感觉的“地质学”，网格中灌满绿色、粉色和蓝色。在2002年Fiac当代艺术展中，在属于印刷业者Franck Bordas的旋转印刷机的帮助下，他正尝试一种“最大长度的”24米的数码印刷，按米计算并预订出售，标题是模棱两可的标题下：“暂停的时间”。你喜欢艺术的片断吗？

理论十

忘记理论并翻过这一页。

“变化是丰富的理由。”[杜布菲 (Jean Dubuffet)]

弗兰克·马莱 (Franck Mallet)

弗兰克·马莱 (Franck Mallet)，法国音乐无线频道和法国文化制作人，
《Monde de la musique》，《Inrockuptibles》和《Artpress》的新闻记者。

“造句游戏”

2005

儿童画廊

蓬皮杜艺术中心，巴黎

Monoplate Rotoprint Trichrome

2002

丝网印刷

直径: 75cm

一次印刷获得 12 种变化

蓝绿色、洋红和黄色

每层之间一次基础旋转喷涂

出版者: Eric Seydoux

Le temps suspendu

(时间暂停)

2002

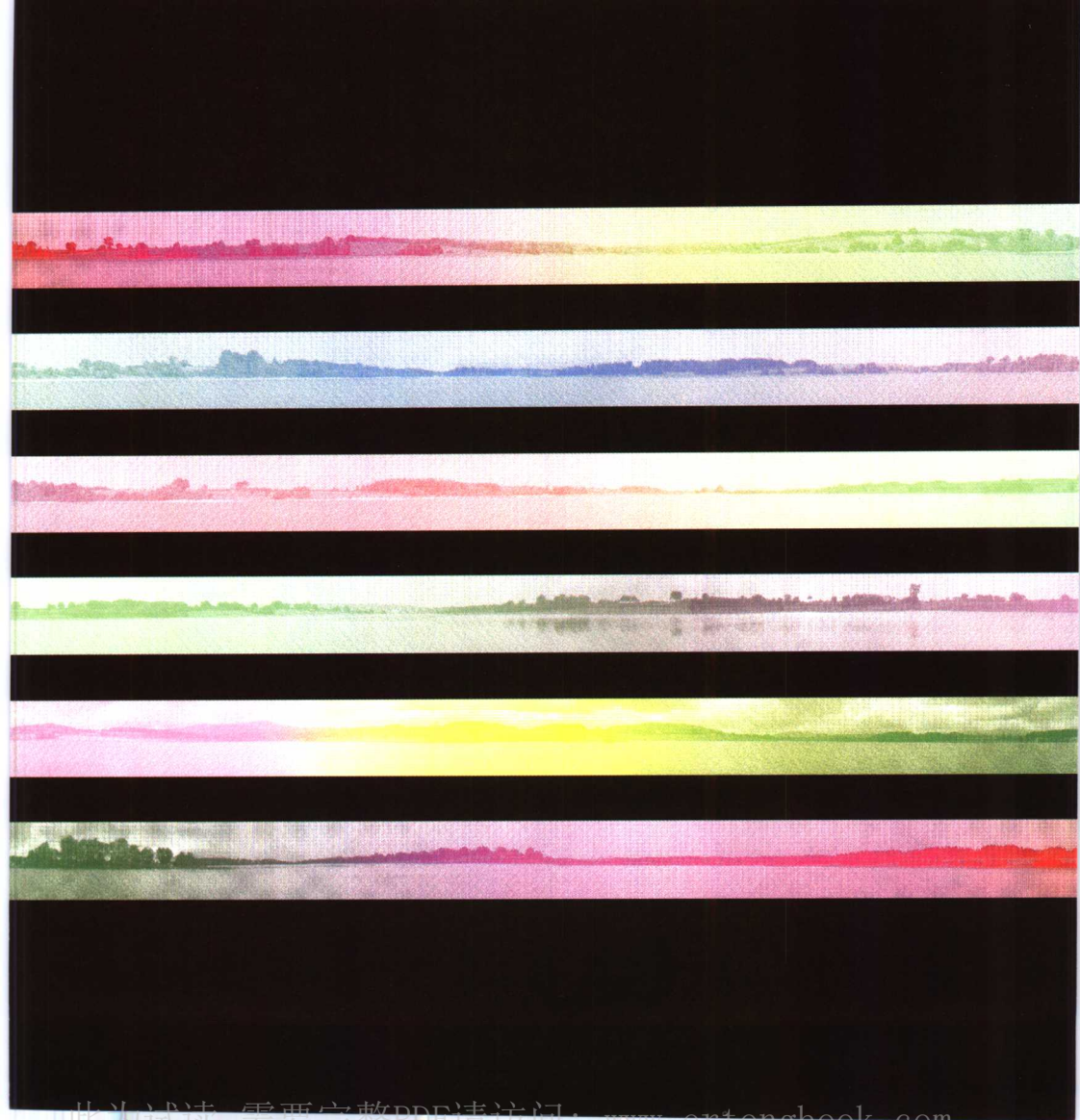
数码雕版

2400cm × 28.5cm

按来出售, 预订印刷

出版者: Franck Bordas

此为试读, 需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com