

ZHUANGSHI HUAYI JINGJIE

大雄谈艺

装饰画艺境界

蔡大雄 著

上海古籍出版社

装饰 画艺 境界

大雄谈艺

蔡大雄 著

上海古籍出版社

BHC70/02

图书在版编目(CIP)数据

装饰·画艺·境界：大雄谈艺/蔡大雄著. —上海：

上海古籍出版社，2000.10

ISBN 7-5325-2807-3

I.装... II.蔡... III.室内装饰—装饰美术 IV.J525

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 49512 号

责任编辑：吴旭民

装帧设计：何 旻

装饰 画艺 境界

— 大雄谈艺

蔡大雄 著

出版：上海古籍出版社

地址：上海瑞金二路 272 号 电话：64370011 邮编：200020

发行：新华书店上海发行所

制版：上海丽佳分色制版有限公司

印刷：上海中华印刷有限公司

开本：889 × 1194 1/16 印张：7 印数：3100

版次：2000 年 10 月第 1 版 2000 年 10 月第 1 次印刷

书号：ISBN 7-5325-2807-3/J.148

定价：58.00 元

作者像

博大精深
稱雄省壇

壬午夏日程十發書

程十发先生题词

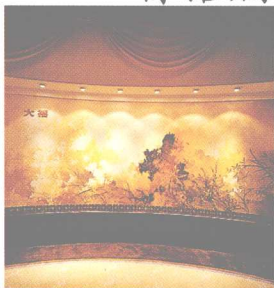
目录

设计篇

2	大红花
4	变
6	光彩
8	竹子
10	服务环境
12	框架
14	屏条
16	自然
18	画天
20	新意
22	似与不似之间
24	大青绿
26	注重包装
28	布置画
30	卧室
32	眼光
34	壁饰
36	设计师的建议
38	小礼堂的画
40	效果与功能
42	呼应
44	基调
46	大画
48	灯光
50	量体裁衣
52	朦胧的感觉
54	重在设计
56	艺术分割
58	草
60	贴近自然
62	玫瑰色

自话篇

64	用画
66	笔墨
68	用黑不用墨
70	学画者说
72	美术
74	现代气息
76	写意
78	“皇帝的新衣”
80	中国画挂在哪里

日用篇

82	不一样
84	促销手段
86	招牌
88	摆饰
90	拍板的人
92	把握规律
94	设计师
96	指示牌
98	宣传画
100	一把手在做什么
102	积健为雄

序

从封闭到开放，从计划到市场，从以物换物到加入WTO，这是我们这一代人的幸运。五千年的文明古国，固然有其不朽的丰碑，但也因为“略输文采，稍逊风骚”，而使得步子总比不上人家快捷。如今的世界五彩缤纷，从登上月球到发现人类基因，可以想象，未来还深不可测。美术，乃艺术大海之一粟；中国画，乃美术大海之一粟。在新的千年里，中国画，总不见得再像古人那样孤芳自赏吧！她将是社会空间的组成部分，是生活形象的品味角色。由于她的存在而使人类的视觉更加满足，由于她的得体而使时代的形象更加不朽。任何立意、制作、使用，都会变成有艺术价值的服务，能接受任何一个空间的检验测量。在写这篇短文的前几天，我应邀到伦敦去考察，设计一幢豪华楼宇的环境布置。业主是位收藏家，是他看中了我的风格，认为适合于他的那个空间。这又一次印证了存在的关键不在自我而在需求这个道理。

上海古籍出版社约我编写的这本画册，都是我自己想说的心理话，所配的画面从小品到巨制，全部出于自己的手笔。现在写了第一部分，以后再要写第二、第三部分，希望能增加一点积累。

我主张艺术要可赏可用：与环境结合，融洽无间；单独欣赏，力压群芳。我的艺术追求就是向着这个方向不断努力。论中国画，可以从古讲到今，历史悠久，博大精深。论中国画的装饰功能，恐怕尚在起步之中。在中国，中国画有着广大的欣赏群体，而中国画的装饰功能更是一座内涵极其丰富的宝藏。发展中国家，就是因为有许多发展的空间；而中国是最大的发展中国家，也就是说：在我们面前，有着世界上最大的发展空间！

我的夫人长期和我一起创作，孜孜追求艺术，她是我事业的忠臣，成功的依靠；没有她，就没有大雄的艺术。

2000年1月

張大千

大红花

现代人的生活节奏越来越快，整个地球都一样。在发达地区，人们的生活节奏快到疯狂的地步，否则，哪来经济的繁荣？在这个快速运动的时代，音乐喜欢听强烈的，带有震耳欲聋的效果；口味喜欢吃重的，难怪川菜全世界都有爱好者；穿衣不是大红大绿，全黑全白，就是上露胸下露脐，露到面缩到线。尽管不是千篇一律，但这与生活快节奏是有着因果关系的。即使绘画艺术，它也在和现代节奏呼应着。老师教我们：花，画红的；叶，画绿的。后来变成了花是红的，叶是黑的；再变，花和叶全是黑的了。对此，我感觉还不满足：茎、叶、花是否都要画全？只画花和叶，不画茎可以吗？再则，茎和叶都不要、只画花可以吗？不画一朵只画半朵或者更少可以吗？这大约就是绘画里的快节奏、强刺激吧！我画这幅大红花，也是出于紧跟潮流的追求，试着在现代建筑的空间里找到最服贴的一秒钟。它比有叶有茎更有力量，它抓住了你的视线，给予你兴奋的刺激。兵法云：“伤其十指，不如断其一指。”这一法则在艺术范畴中也有体现，否则，八大山人为什么至今令人折服、米罗为什么能与现代的空间共存就难以解释了。

变

大凡从事中国画创作的朋友都有一个心愿：我在“变”。也就是说，以前的东西太旧了，不好，现在“变”了，变成现代的了。说实在，中国画从马王堆的帛画到今天的泼墨，变是在变，但变得不多。数千年中国社会的发展步伐走得慢，走得稳，能刺激变的因素实在不多。到了今天，一个前所未有的开放时代，四周变化无穷，所以长期沉浸在笔情墨趣中的雅士仰头说要“变”也在情理之中。其实，我们也不必担心古的东西不够现代，没有古，何来今？

有好多次，我重新起用了仿古绢本作为绘画的基本材料，不但用它沉着古朴的气质，更发挥了其特有的色泽，把这种与中华民族有着悠久感情联系的颜色运作成画面的特定色块，再融入现代色谱的变化规则，其结果就不是一幅仿古的作品了。要说变，这也是一种变法。东西随手可得，贵在如何使用。我试图掌握和提炼这些色谱的罗列和仿古绢本色的内在规律，最终跨出了有变化的一步，实在非常欣慰。从仿古到现代，似乎路途遥远，但毕竟是能够走到一起来的。

香港特首董建华夫妇看到这幅挂在上海锦江饭店贵宾楼里的《秋林图》，格外钟爱，专门在晚上接见我，说：“你的画我们俩都非常喜欢。”后来，这幅作品很荣幸地被市府领导选作赠送特首的礼品，挂在董特首的客厅里。董夫人还专门来函说：“因为画面和客厅的环境特别协调，真是好看得不得了。”

光彩

色彩里面有光，光的里面有色彩。

生活里的光，不论现代或古代都是一样的，但反射到人类视觉里的色彩却不一样。人们对色彩的需求越来越高，对色彩带来的享受越来越不满足。有时候，我们所需要的不只是一幅画，而是通过美术语言带来一种光，一种无穷的光彩。这种画面，在比较暗淡的范围里需要它，在驻足一刹那的地方需要它，在环境复杂的空间里需要它，在突出固有风格的场合里需要它。总之，生活里离不开这类带光的色彩。通过颜色来表达光的效果，并不是一个新课题，古今中外都有艺术家为此而奋斗。然而，能表达得体、效果自然也决非易事。色彩的选择不能离开科学，三棱镜下的七色谱有其固有的排列。艺术表现、技法的运用，无论是飞白还是渲染，都会带来捉摸不定的效果。这里，用不到理论上的轰轰烈烈，只求能一目了然，为大众接受。否则，何来光？哪来彩？

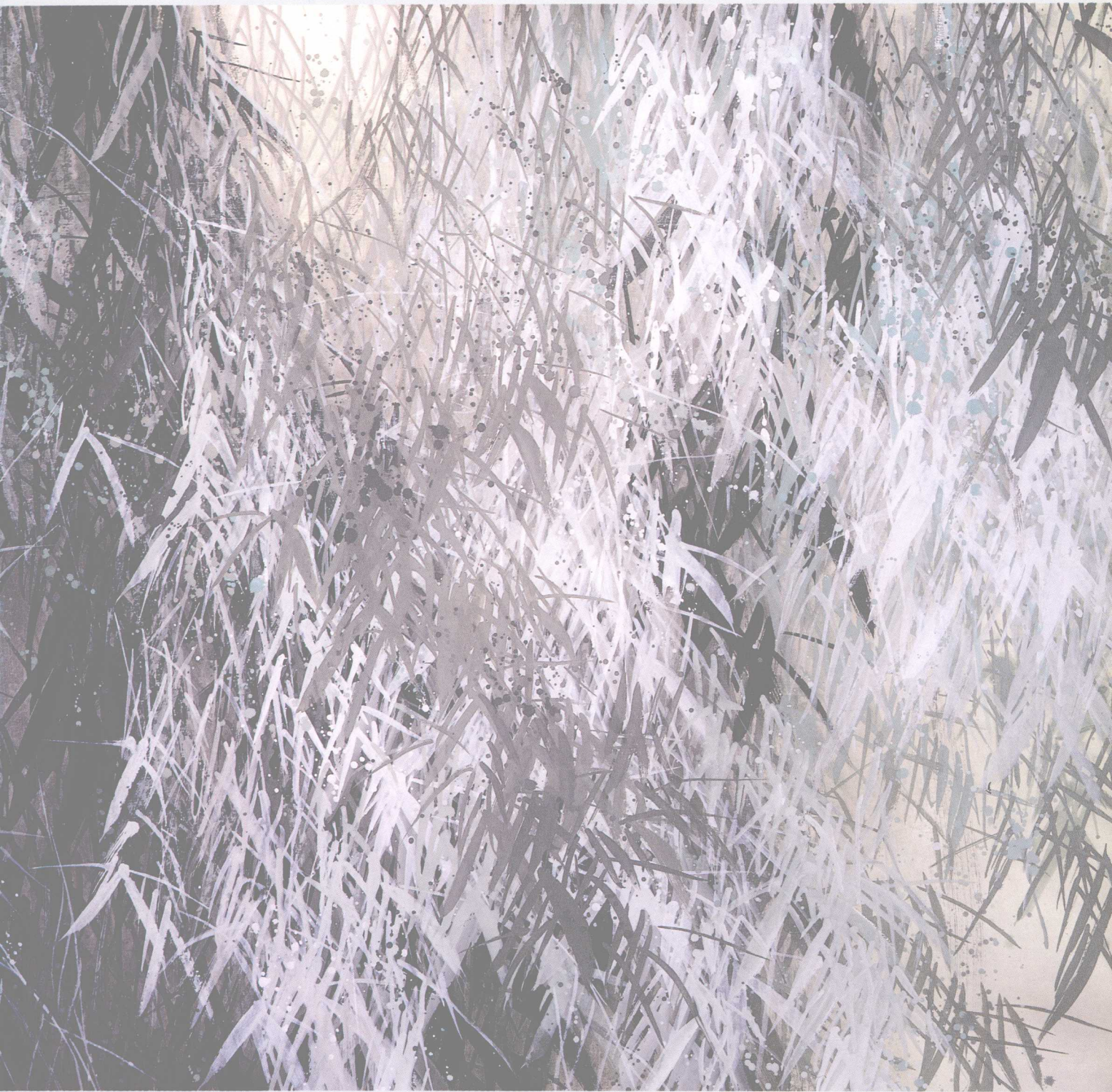
这幅彩画，意在有光，是为一层总统套房的走廊专门设计的。因为是走廊，自然光比较淡薄，因为是中式的装饰，四周色调比较深沉。因为是走廊，与人接触的时间十分短促，所以，这里就很需要带光的色彩。它没有形象，只有感觉，它是平衡各种空间的焦点，能够补充气氛变化的不足。当你在为大场面挥洒的时候，也不能忘记这些小地方所需的光彩。光彩，不一定都来自正面，辛迪·克劳馥脸上的一粒黑痣，使她成为世界闻名的超级模特。

竹子

用竹子这个题材来布置现代生活环境，有非常普遍的实用性。因为五百年前的中国人喜欢竹，今天的中国人也喜欢竹，相信五百年后的中国人还会喜欢竹。竹子以她特有的气质形象和风格给我们带来了无穷享受。古往今来，竹子的确能够代表中华民族的品格。而不同的是每个时代都有每个时代的“竹子”。生活环境不一样，欣赏要求也不一样，得到的感觉更不一样。古人赏竹，不论是月光，还是烛光，竹子映在墙上，几枝瘦杆、几笔疏叶，所谓写胸中之逸气，陶醉在草屋里。今人赏竹，上有满天星调节光源，下有磨成镜面的五彩地坪，质地厚重的大石碑从十几米高的厅堂空间里一泻而成。所以，在这种环境里要靠笔触墨韵来表现竹子的逸态就会显得十分虚弱，有时还很难有所感觉，不能和周边相匹配，实在不能令今日之竹今日醉。因此，在当代要努力画出能使当代人陶醉的竹子，就显得不易。前人留下的是遗产，今人要看的是新意，而竹子毕竟还是竹子。今人注重的是竹子以外的气韵，一种回归自然、莽莽苍苍、生机郁勃的原始美。

服务环境

用水墨技法画现代抽象作品是长期生活在西方社会里的华人艺术家首先创作出来的。因为华人能掌握中国的笔墨，而在西方又便于借鉴现代的艺术语言，赵无极就是这样一位很有代表性的画家。布置在北京香山饭店内的水墨抽象画，是建筑大师贝聿铭先生指定请赵先生创作的。贝先生为什么要指定他画，道理很简单，因为香山饭店的设计构思就是一幅高雅的水墨画：粉墙、青砖，园林格调，把现代酒店的气息推向一个宁静的世界——中国式的宁静世界。用这样的构思来设计一座现代化的五星级酒店，其立意之高在中国是史无前例的。在设计大师眼里，只有赵无极的画才能融化在里面，因为他的笔墨不仅蕴涵着东方文化的精髓，而且昭示着时代艺术精神的发展方向。说实在的，我还不能理解赵先生的作品到底表达了多少宝贵的艺术分子，只能说感觉一下，感觉到在这个环境里的布置画，应该是这样的。

艺术品恰到好处的布置在酒店里不是一件容易的事。设计师和裁缝有相通之处，尺寸要合适，色彩要得体，形式要别致，效果要动人。对美术作品而言，只要具备一定的水平，就可以在美术馆亮相，在高雅场所里独往独来，充分自我表现。唯独在大酒店、大办公楼等大型的室内空间里，艺术品的使命不是表现自己，而是服务于环境。艺术品的存在要能使整个环境生辉。上海锦江饭店贵宾楼的整体设计是戴·凯勒大师的新作品，他很满意我为他配套的环境设计布置：通过中国笔墨，表达了中国文化的意境；通过色彩，给贵宾楼的客人带来了符合他们特定身份的美感享受。我常常把赵无极先生为香山饭店的布置实践作为一种借鉴。当一种新的空间需要艺术品装饰的时候，就要考虑使艺术品能融合环境，凸现空间。