

长江新创意
设计丛书

1

主编：靳埭强
副主编：韩然

靳埭强

身度心道

中国文化为本的
设计·绘画·教育

编著

松鹏 欣颖
王晓 孙谢常

安徽美术
出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

靳埭强·身度心道：中国文化为本的设计·绘画·教育 /
王晓松等编著. —合肥：安徽美术出版社，2008. 5
(长江新创意设计丛书 / 靳埭强主编)
ISBN 978-7-5398-1866-5

I. 靳… II. 王… III. 艺术—设计—研究 IV. J06

中国版本图书馆CIP数据核字 (2008) 第025865号

丛书策划：曾昭勇 张李松

责任编辑：徐 力 张李松

主 编：靳埭强

副 主 编：韩 然

长江新创意设计丛书(1)

靳埭强·身度心道——中国文化为本的
设计·绘画·教育

王晓松 孙 鹏 谢 欣 常 颖 编著

安徽美术出版社出版

(合肥市政务文化新区圣泉路1118号出版传媒广场14F

邮编：230071)

安徽美术出版社网址：<http://www.ahmscbs.com>

全国新华书店经销

安徽联众印刷有限公司印刷

开本：787×1092 1/16 印张：12.25

2008年5月第1版

2008年5月第1次印刷

ISBN 978-7-5398-1866-5 定价：53.00元

发现印装质量问题影响阅读，请与承印厂联系调换。

长江新创意设计丛书(1)

主 编：靳埭强

副主编：韩 然

靳埭强

●

身度心道

——

中国文化为本的

设计

●

绘画

●

教育

王晓松 孙 鹏

谢 欣 常 颖 编著

安徽美术出版社

序言

文 | 靳埭强

当今我国以自主创新作为建设创意大国的国策，改革艺术与设计教育是重要的工作。自从我国推行改革开放路线以来，经济改革成就显著，现代设计教育得以发展，在20年间迅速地进步，成功地从工艺美术改变为设计专业教育。但可能是发展过急，欠缺充足的时间与长远的策划，没有按部就班地进行实验与实践，设计教育还是重技艺而轻创意，沦为一种短视的职业训练。近十年来，这种设计教育无限地膨胀，全国大专院校无一不开办设计课程，疯狂扩招，争相建造堂皇的教学殿堂，热衷于引进新科技硬件；基础课程停留在上世纪80年代的模式，师资难求，大部分教师缺乏专业实践，难以向学生传授专业经验。这种现象是我国创意教育大危机的预兆。

2003年，我受李嘉诚基金会的邀请，在汕头大学将原艺术学院改革为长江艺术与设计学院，并任职院长。我们希望在现今艺术与设计学院教育的环境中大胆实验，办一所与众不同的学院，为设计教育再改革投石问路；若能引起同道关注，一起添砖加瓦，既可为我们创意事业尽一分心力，也可圆我人生事业上一个梦想。

长江艺术与设计学院办学宗旨是以中国文化为本，以国际先进新观念为基础，以具前瞻性的视野，开放的态度，跨领域的学习，培养能心手合一的创意人才。我们致力改革专业方向，调整学科结构，重新编写课程大纲，增强教学队

伍，提升原师资创新观念，研发实验性课程，变老师是主导为师生互动研习。拒绝标准答案，培养独立思辨能力，使学生成为具有自主创新能力的人才。

我们经过实验实践，已取得一点成果。个别老师亦积极地总结自己的教学心得，编写专论。这套《长江新创意设计丛书》集中了我们的教研成果，作为长期出版计划，将逐年出版汇成书系，包括新课程的实验、专业教学的论述和硕士生专题研究等题材。我们无意编一套教科书，或建立一个新标准；相反，我们只想从新的角度探索不同的教学与研究课题，希望能引起更多更新的教学实验，努力在陈旧的体制内寻求突破。更希望同道先驱向我们提出宝贵意见，对创意设计教育事业支持鼓励。我衷心向付出过努力的我院师生和出版该丛书的安徽美术出版社致以谢意。

2007年11月汕头大学长江艺术与设计学院

2003年上半年，在北京“非典”最严重的时候，靳埭强先生带着助手郭咏茵小姐来到北京，住在已经门庭冷落、客人寥寥的和平饭店。他此行的目的只有一个，要说服清华校方同意将我借调至汕头大学担任长江设计学院的副院长，协助他推进新的设计教学改革。

尽管有许多困难，但靳先生的诚心不仅打动了我也感动了清华大学和美术学院的领导，借调一事终于得以在校务会上通过。8月，我来到了风景优美的汕大，在桑浦山边日月湖畔安顿了下来，开始了我在汕大的生活。

此时，汕大已经有了冠以“长江”字头的三个学院：传播、商学、艺术与设计，之所以有“长江”两字，是因为李嘉诚基金会对汕大的教育投入由单纯的经费投入变为更多地参与管理的方式，以此来推动汕大教学的国际化改革思路。有“长江”字头的学院，正是率先实行新体制的教学单位。他们聘请了一批国际上有影响的才俊之士来到汕大，一时汕大众贤毕集。

长江艺术与设计学院的院长是靳埭强先生，副院长是著名世界设计史研究家王受之先生和我，我负责科研和日常工作。学院还有一个阵容颇为强大的顾问团，其中有著名文化人、香港“进念二十面体”的荣念曾、胡恩威，香港设计中心董事局主席刘小康，香港理工大学副校长梁天培，等等。这个顾问团与内地荣誉性质的顾问有很大的区别，因为一年

四次以上的顾问会决定的是学院的大政方针，在我看来，顾问团实际上是学院的“常务委员会”。“长江”机制的学院还有一个最值得一提的地方是其所设的“行政总监制”，职权介于内地的行政副院长和办公室主任之间，但是又有所不同，他的工作直接受命于院长，在贯彻学院决定的时候有全权，比办公室主任管得多，从而决定了良好的行政效力。第一任行政总监是现在上海音乐学院艺术管理系系主任的郑新文先生，他也是位香港人，有丰富的艺术管理经验。我们的合作，真是非常愉快。我回到北京度假时，面对朋友对于行政辛苦的有关心问候，常常会心生自满，其实这都是得益于“行政总监制”的有效。

但汕大毕竟在汕头，作为一个偏于一隅的、年轻的大学，体制上的理念改革不可能解决所有问题，如何衔接和过渡性发展，是一个学院既要展开正常办学又要逐步提高的关键。学院采取了两步走的方针：首先，在教育理念上强力推进以中华文化为本、心手相应的、具有国际视野的新的教学模式。为此，学院约请了许多国际一流的师资撰写新的教学方案，建构一个全新的艺术和设计教育体系。第二步是引进师资和提升原有师资同时并进，高校扩招以来对优秀师资的需求量大增和教育部本科教学评估推行后对优秀人才的流动和促进，几乎是同时开始的。人才难求众所共知，虽然汕大有李嘉诚基金会的支持，在人才引进的待遇方面具有优势，但在全国高等教育的人才战略烽烟四起的形势下，汕大在地理环境上并不具备优势。因此，在积极引进的同时，如何提升原有的师资不仅是保证教学正常展开的关键，也是关系到整个教学改革成败的关键，因为，这样一批教师毕竟是学院教学的中坚力量。

学院采取了很多措施来解决这个问题。除了充分信任这些在校工作多年的教师，同时还请来新课程设计者与他们一起座谈讨论，沟通交流教学理念，组织他们到香港著名高校去考察，参加学术活动，开阔他们的视野，就这样，学院在每一门课上均着力推行提升。四年过去了，教师和学生均从中感受到教学改革带来的成果。

这一套丛书，就是这些成果的反映。回想三年前，我和韩然、武祥永、余源三位老师开始议论着要做这套书的时候，心里虽然期待但却是不安的，因为要完整反映学院改革新思路的著作，需要时间的沉淀。丛书后来得到靳院长的支持，并将他的著作加入。随着时间的推移，丛书一步步成型，现在终于要出版她的第一批，我的喜悦心情是难以形容的。

于是写下以上的文字，权当序吧！

2007年12月16日于清华园

目录

第一章 | 从生活出发 9

第二章 | 在水墨和设计之间 16 第一节 | 水墨之旅 17 第二节 | 设计世界 38 第三节 | 向大师致敬 60

第三章 | 靳埭强设计：创意寻求解析 70 第一节 | 创意的多向来源 71 第二节 | 创意之本源自需求 107

第四章 | 教育：为年轻人献身的事业 120 第一节 | 靳埭强在香港的设计教育活动 121 第二节 | 案例教学 125

第三节 | 给年轻人的话 158

第五章 | 奔走在两岸三地之间166

第一节 | 靳埭强与台湾设计167

第二节 | 在大陆的设计、教育活动170

第三节 | 新的开始178

附表一 | 靳埭强部分作品收藏182

附表二 | 靳埭强部分著作184

插页 | 名家论名家186

从生活出发

第一章

与大陆和台湾相比，香港的幅员不大，历史渊源也没有那么深远，但独特的历史背景和现状使得它在今天显得格外的与众不同。以前的香港不过是一个小渔港，现在是一个国际化的大都市；鸦片战争之后到1997年回归之前是英国的殖民地，英人在社会生活中占据了主导地位，现在是中央政府直属的特别行政区。一方面，那些充斥在角角落落的南粤式茶楼，地道的茶餐厅，小吃摊和国际主义风格、后现代风格的西洋大厦并肩而立；另一方面，所谓的主流中华文化精神通过南粤的交通延伸入香港的血液中，演化显现为草根的力量而悄无声息地生长着。也正是这种种混淆不清的融合和经济的腾飞使得香港的文化呈现出一种奇异的灿烂，这种奇异也逐渐成为香港的文化标志，因为它只属于香港。

美国堪萨斯大学教授、艺术史学者李铸晋认为：香港文化“一方面固然是中国文化的一支”，但另一方面更反映了香港社会的特质。第一，香港文化是华洋杂处的产物，故具有很重大的特质。第二，因为香港是一个以商业为中心的社会，所以香港的文化反映其商务的特色。第三，由于香港在回归之前，一直都操纵在英国人手中，故政治体制、社会组织、教育方针、人际关系，都带有强烈的英国色彩。文化方面，亦多有这种表现。而能够代表香港文化的不是纯洋的，亦不是全土的，而是对洋土混杂的香港的应和，如果要找能够代表这种文化的文艺作品和作者，那么“靳埭强是其中突出的一位”¹。

在大陆，靳埭强这个名字为人所知是从认识他的中国银行标志设计开始的。也正是从那时候开始，一个银行便与一位设计师联系在了一起；也正是从那时开始，大陆的各团体开始重视自己的形象设计。从这个角度来说，靳埭强扮演了大陆CI设计拓荒者的角色。

“靳埭强院长是个国际知名的设计家，他的设计，心手相印，融中国水墨意境与现代平面构成于一体，格调高雅，

1>《靳埭强——一个最能代表香港文化的艺术家》，李铸晋，《艺术源自生活——靳埭强画集》，香港特区政府康乐及文化事务署，香港文化博物馆，2002年版。

2>《岁寒三友——中国传统图形与现代视觉设计·序》，杭间，引自《岁寒三友——中国传统图形与现代视觉设计》，杭间，何洁，靳埭强，济南：山东画报出版社，2005年1月版。

3>《靳埭强画集1970—1979》，第8页，靳埭强，香港：新思域社，1980年版。

中国风格强烈，受到了很多人的喜爱。”²杭间先生对于靳埭强的品评道出了人们对靳埭强设计钟爱的原因。但是大陆的读者，很少有人探究隐藏在靳埭强“中国水墨意境”背后的文化根源；即使是现代艺术的圈内人，也不会知道靳埭强其实是一个地道的水墨画家。设计是这位水墨画家在努力求学的机缘中开拓的另一片事业领域。从艺术和生活出发，解读靳埭强的思想世界，会为我们打开别样的天地。

二

靳埭强出生于广东番禺的一个小村庄——三善村，童年的生活在他的记忆中留下美好的回忆。“我常怀想童年和故乡。那有小桥流水的村庄；那从稻田上升起的太阳；地堂里的黄昏；凉席上祖母的童话；还有慈祥的祖父，他挂在厅堂的山水画和在庙宇檐下的泥塑像，更给我留下了不可磨灭的印象。”³到靳埭强读书时，旧式的私塾教育已经为新的学校教育所取代，但是在靳家，读书总是一件极为重大的事情。开学的那天早上，天还不亮，靳埭强就被家人喊起来，换上新衣服，随着祖父，挑着灯笼前往学校行拜师礼。作为祝贺，亲友还送给靳埭强一份份礼物，一批“红皮书”（不是“红宝书”）——红色封皮的《三字经》、《千字文》。

靳埭强的祖父靳耀生公，是广州陈家祠的灰塑工艺人的领班，其实本质上是一位乡村艺术家，他也创作壁画和水墨画。据广州陈家祠的文献记载，他曾被誉为“灰塑状元”。

（灰塑是以泥灰塑造的立体和半立体工艺品，主要用作粤地传统建筑物的装饰。）耀生公的灰塑作品“风尘三侠”就放置在三善村鲁班庙的正面檐下，风格如同南国的山水，文质清爽。可惜原作已经不见了，重塑的彩像虽然比较华丽，但已经失去了昔日的气韵。唯一留存的耀生公的手笔在相邻的报恩祠的大门楣上，左右两旁的山水壁画，六十年的风雨之后依然可以看到往日的精韵。儿时的靳埭强就表现出对绘画的热爱，与祖父的影响是分不开的。祖父给他一本《芥子园

图1-1

图1-2 靳耀生在庙宇中的壁画

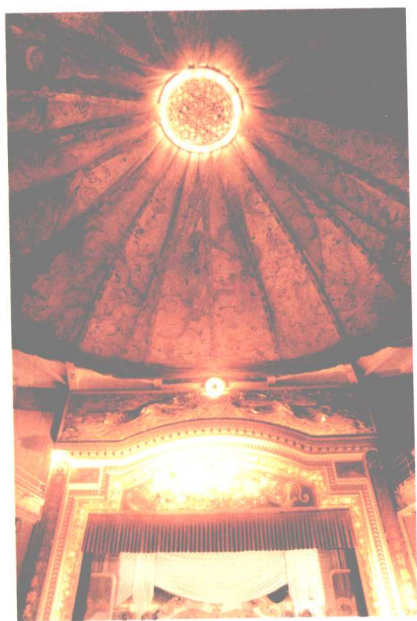

图1-3 靳耀生在香港曾参与利舞台的室内装饰设计

画谱》让他随意临摹，但并不教授具体的笔法。或许，这也是今天的靳埭强醉心于传统并不迷失且能不断独辟蹊径的原因之一吧！但是，有一点是无疑的，祖父耀生公是靳埭强艺术道路上的第一位导师，他给了靳埭强的艺术最原始的精神积淀，祖孙亦如师徒。靳埭强说：“祖父弥留之际，我在他床边，没有流泪，但谁能洞察我落寞的哀伤。”⁴

靳埭强所有九年的正式教育都是在大陆接受的，他自己说受到的是新中国最好的教育。当时的课本是真正的“兼容并蓄”，以国文（也就是现在的语文）教材为例，收录的作品不带有任何政治的偏见，从古至今，名家毕集。这为他打下很好的语言底子，后来到香港在工作之余能够得心应手地写些杂感与当时所受的教育不无关系。这在香港的设计家群体中也是很特别的，以至于有人感慨：“如果埭强不写作，香港的设计家群中有谁具有中文写作能力，又肯付出时间有条不紊地将自己的经验、心得与高见传达给初学者？”⁵在众多使人尊敬的老师中，有两位令他难忘，其中一位就是初中时的国文老师梁康先生。

靳埭强在广州读初中时，对美术课特别认真。课程设计由圆柱体、球体等石膏模型的素描写生，到蔬果及动物标本的水彩写生，有着一整套具有半学院味道的教育程式。事实上，这种看似系统、正规的美术教育，无论从普及教育还是专门人才培养的角度来说都是狭窄而缺乏创意的。而对靳埭

图1-4 靳埭强早年作品 1965

图1-5 水彩 1965

图1-6 水彩 1965

强而言其中最大的缺陷是对中国传统艺术认识的缺乏，所以，他就在课余到画廊、书店和图书馆去充实自己。

1957年，读完初二的靳埭强带着弟弟杰强到香港与父母团聚，当时的香港经济整体不好，生活紧张。家中弟妹较多，身为长兄的靳埭强只好辍学做裁缝学徒。因而，靳埭强连正式的初中学历都没有，后来在香港中文大学校外即使结业考试成绩第一也没能拿到文凭。这也给后来有人说他没有学历没有资格教学生、做评委落下口实，现在想想不过是留给人们的一个谈资罢了！

十年裁缝生涯中，靳埭强也曾失落悲观，打麻将、读马经以消磨时光，甚至在日记中写道：“小时候我想当艺术家，但现在觉得那不过是个孩子的梦想，根本不可能实现的。”⁶但他很快就从中醒来，觉得人生不应这样蹉跎下去。靳埭强爱听高亢而富有激情的音乐，贝多芬英雄史诗般的乐曲给予他精神上的震撼与鞭策的力量。做裁缝到第七个年头，靳埭强重新回到了他心仪的艺术之路。他的伯父靳微天先生在香港是一位比较重要的水彩画家，当时主持着一个绘画培训班，他知道靳埭强喜欢画画，便义务教授。1964年起，靳埭强跟随伯父学习素描和水彩。他还在紧张的工作之余学英语，听音乐，参观美术馆，阅读文艺书刊，不顾一切地贪婪吸收以满足强烈的求知欲望。

图1-7 水彩 1966

4>《靳埭强画集1970—1979》，第8页，靳埭强，王无邪，香港：新思域社，1980年版。

5>《靳埭强画集1970—1979》，第17页，靳埭强，王无邪，香港：新思域社，1980年版。

6>转引自《形》，国际中文版，2005年5月。

图1-8 水彩 1968

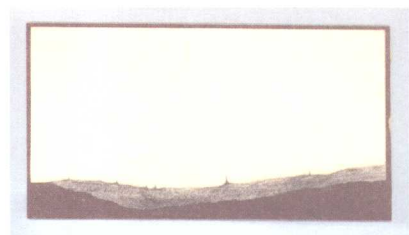

图1-9 实验素描 1969

图1-10 实验素描 1969

三

理原計設面平著邪無王

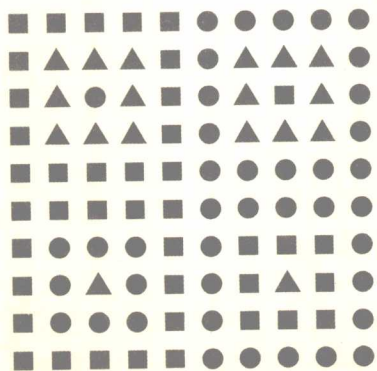

图1-11 《平面设计原理》封面 1974

1965年留美回港的王无邪主持香港中文大学校外部的艺术设计课程。1961年王无邪赴美深造，先在俄亥俄州哥伦布艺术学院攻读，后转至马里兰州波的摩市马里兰学院，获艺术学士及硕士头衔。后于1970年获洛克菲勒三世奖学金，再留美一年，研究现代艺术，于水墨画有很高的造诣。靳埭强在1966年入中文大学校外部师从王无邪学习设计。靳埭强不是正修生，但王无邪先生准许他提交修业作品。靳埭强提交的一套唱片公司CI及封套设计获得了第一名的好成绩。从此开始，他走上了职业设计师的道路。

同时期在香港中文大学校外部还有一个水墨画的进修班，由吕寿琨主持。吕寿琨是在1948年春由广州移居香港的，1975年逝世。吕寿琨居港的岁月正叠合香港发展最具有活力的时期，也是香港艺术一再突破保守落后局面锐意进取的时期。吕寿琨以传统画法为基础，“以传统画学为指引，锐意振兴中国画道而迈向现代，其立志之诚，操毫之勤，实验之博，追寻之深，使他不独成为当时画坛前卫人物，而在承先启后方面，吕氏影响之大，声誉之隆，已常被视为香港画派之奠基者。”⁷吕寿琨一方面严厉批判当时传统中的陈腐形式和内容，另一方面以水墨画标榜传统中革新和独创的精神，同时参照欧洲现代艺术趋势，开拓水墨及其它物料素材表达使用的可能性，进而成就表现自我的现代水墨精神。吕寿琨“以点、线、面、体的基本元素组织与实验为开始，然后引入传统技法的研习，历代名作的临摹，自然之观察与写生，造形的尝试，所以出自其门下的，大都能追随古法规模而不为古法所困，接受西方的影响而不为西方观念所奴役，各有所寻，和而不同”⁸。1967年靳埭强入吕寿琨门下，在香港中文大学校外进修部学习水墨画，从此他的生活便由艺术与与设计所占有，在以后的道路上，他在东西方之间、传统与现代之间、绘画和设计之间游走。

7>《香港墨韵——吕寿琨山水画》，王无邪，香港：香港大学冯平山博物馆1985年10月8日至12月13日展览场刊。

8>《靳埭强——一个最能代表香港文化的艺术家》，李铸晋，《艺术源自生活——靳埭强画集》，香港特区政府康乐及文化事务署，香港文化博物馆2002年版。

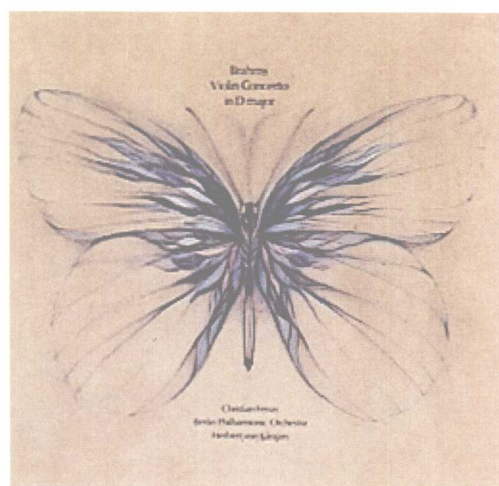
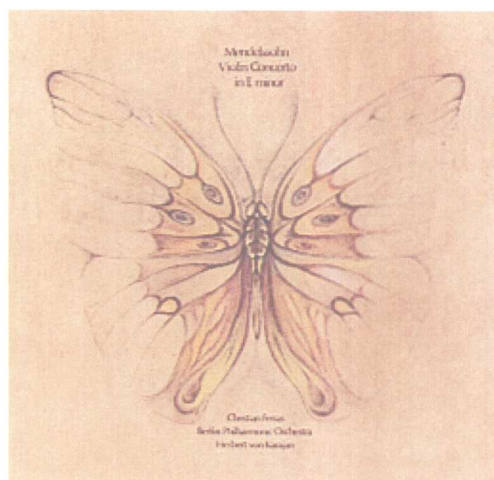
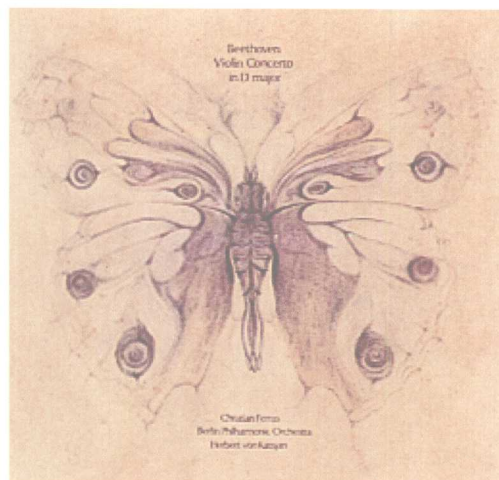

图1-12 设计课程毕业作品 唱片封套设计——四大小提琴协奏曲 1969