

雷圭元文集

廖延彦 编

中国现代艺术与设计学术思想丛书

山东美术出版社

雷圭元文集

廖延彦 编

中国现代艺术与设计学术思想丛书

山东美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

中国现代艺术与设计学术思想丛书·雷圭元文集/
雷圭元著; 廖延彦编. —济南: 山东美术出版社,
2011.3

ISBN 978-7-5330-3331-6

I. ①中… II. ①雷… ②廖… III. ①艺术-设计-
文集 IV. ①J-53

中国版本图书馆CIP数据核字 (2010) 第234697号

策 划: 刘传喜

责任编辑: 石冉冉 韩 芳

出版发行: 山东美术出版社

济南市胜利大街39号 (邮编: 250001)

<http://www.sdmspub.com>

E-mail: sdmscbs@163.com

电话: (0531) 82098268 传真: (0531)82066185

山东美术出版社发行部

济南市胜利大街39号 (邮编: 250001)

电话: (0531) 86193019 86193028

制版印刷: 山东临沂新华印刷物流集团有限责任公司

开 本: 787×1092毫米 16开 20.25印张

版 次: 2011年3月第1版 2011年3月第1次印刷

定 价: 47.00元

不有動物廣佈其間。大至顯寸丈。小至有非用顯微鏡不能
 覽察者。唯其種類之多。故有分類研究之必要。

而在裝飾方面。僅選擇其中常見而易為人喜悅者描寫
 便化。以作為圖樣資料之應用。決不是如生物學者之分
 門別類。作一番詳盡之研究。但求其形態解剖不致違背自
 然。飛鳴飲啄之姿態。各合其理。

至於寫生便化之步驟。一如對於植物。由全體以至於
 各部。作一番周到的觀察。對於動物之個性與動作之姿態
 尤須特別加以注意。首於此二者無深刻精熟之體會。則飛走
 跳躍必難以表出。猛獸與家禽無以判明。參考插圖XX。

《工艺美术之理论与实际》手稿。

总序

一所学校的历史与一个国家的发展，发生如此紧密的联系，即使翻遍世界各国的史书，其案例也是屈指可数。一门学科的建立与一批学者的命运，产生难以言状的纠葛，即使查阅世界教育的档案，其资料也是寥若晨星。

这所学校就是中央工艺美术学院，这批学者就是这所学校的开创者。

从1956年11月1日中央工艺美术学院建立，到1999年11月20日国家撤销其建制，在中华人民共和国高等学校发展的历史上，这所学校共存在了43年又20天。尽管，并入清华大学翻开了学院发展的新篇章。然而，作为中国高等学校学科建设的历史，这个事件标志着中国的艺术与设计教育进入了一个新的时代。

可以毫不夸张地说，中央工艺美术学院的历史就是新中国高等设计教育的历史。中央工艺美术学院开创者的思想，代表着艺术与设计学科世界前沿的最高水平。只是由于我们的传媒未能有效地向世界传播这样的信息，以致这批开创者的思想，在相当长的一段时间雪藏而不被人知。

清华大学美术学院刘巨德教授评价学院开创者的一段话耐人寻味：“他们当中有一批学贯中西的文化人，还有一批是土生土长的文化人，这两批人都有着共同的特点，他们都拥有艺术救国、艺术强国的情怀，他们本身又都有美术和设计两个翅膀，是又能画又能设计的。我的老师庞先生，既是现代绘画的先驱，又是现代设计的开拓者，他们都有人文的境界，不是仅限于某个专业的，可以说是通才，他们对中国古典文化有非常深入的研究，对西方现代文化也了如指掌，是真正的学贯中西，他们能将两者融通，又能立足于中国传统文化，他们视野宽阔，艺术修养也很高，是集美术学和设计学于一身的。”^[1]

最近，清华大学美术学院进行了建院历史上的首次国际评估，这次评估的成果必将对学院未来的发展产生不可估量的影响。评估的机遇使我们能够客观地回望学院开创者的业绩，并将其置于全球的平台上进行评价，不禁为他们超前的意识所折服。正是因为学院第一代学者的开拓：“学院的教学思想和教学体系一直主导着中国现代设计艺术教育的发展。建院以来，学院结合国家和社会需求，承担和参与了国家主要的艺术设计项目，发挥了国家级艺术设计研究机构的作用。学院在不同历史阶段提出了‘工艺美术’、‘工业设计’、‘艺术设计’等专业概念，始终引领中国设计艺术的

[1] 郑曙暘：《清华大学美术学院的研究型发展定位》，43页，《装饰》2010年第6期。

发展走向。”^[1]

学院开创者的学术思想及其研究，始终围绕着艺术与设计的学科定位。在中央工艺美术学院的北京光华路旧址校门之上，高悬“衣食住行”的铜质标志（现移至清华园清华大学美术学院A座大厅），它宣示艺术与设计学科的指向：为人民服务——创造生态的合理生活方式。

在开创者的心目中，“工艺美术”代表着现代设计的概念。“工艺美术是艺术和科学的产儿。”^[2]“工艺美术是在生活领域（衣、食、住、行、用）中，以功能为前提，通过物质生产手段的一种美的创造。”^[3]这一点与20世纪50年代新中国建立之初，国家兴办中央工艺美术学院的目的是有着本质区别的。决策者的定位在于传统手工艺的发展与传承，思想还停留于农耕文明的思维定势，而非开创者启发于工业文明的新思路。在那个激情燃烧的岁月，学科与专业的发展泛政治化，由此导致了以庞薰琹为代表的一代学人的悲剧人生。丧失了独立自由的学术精神，导致先进的学术思想被禁锢，以至艺术与设计的观念，被限定在一个狭小的职业领域。

逝去的日子不堪回首。限于历史的原因，当时作为中央工艺美术学院直接上级的国家轻工业部，很难认识到这所学院存在的真实价值，以及国家发展战略的支柱在于产业制造能力和技术研发水平——“设计（DESIGN）”恰恰是其直接的推动力。社会主义的国家机器，具有强大的行政能力，只有通过政府的推进，以国家发展的战略高度定位“设计（DESIGN）”，才能通过顶层规划来实现产业发展的技术创新。但由于种种原因，直到现在我们才开始以50年前建立在工业文明基础之上的理论，来指导今天面向生态文明的艺术与设计。

人类进入21世纪，“环境与发展”的矛盾严峻地摆在全世界人民的面前。“设计（DESIGN）”的理念，已从最初的专业领域扩展到经济与社会的各个层面。定位于消费文化的产品服务设计观念，将转换为定位于生态文化的环境服务设计观念。创新与可持续，成为今天的设计不可或缺的两大内容。全世界所有从事设计与设计教育的业者，都将面临巨大的挑战和机遇，如何应对……

在这样的形势下，出版这样一套主要产生于20世纪，反映中央工艺美术学院开创者艺术与设计思想的文集，其意义与价值不言而喻。

郑曙暘

2010年10月16日于荷清苑

[1] 清华大学美术学院：《清华大学设计艺术学科国际评估自评报告》，2010年。

[2] 田自秉：《工艺美术概论》，2页，上海，知识出版社，1991年版。

[3] 同上，6页。

001 传 略

005 图案研究

- 007 《工艺美术技法讲话》自序
- 009 《新图案学》节选·图案与人生
- 019 《新图案学》节选·图案的源泉
- 037 《新图案学》节选·图案的事业
- 054 《新图案的理论和作法》扉语
- 055 《图案基础》绪论
- 057 《中国图案作法初探》前言
- 059 怎样学图案
- 071 再谈谈图案学习上的几个问题
- 078 图案教学的成就
- 083 漫谈图案造型规律——对图案教学的改进意见
- 086 再说几句心里话——关于图案教学中的写生与临摹问题
- 089 漫谈中国装饰画构图（汉画）
- 093 漫谈中国传统图案中美的格式
- 096 笔情墨趣——略谈中国图案中书法所起的装饰作用
- 098 图案漫谈——母题
- 100 漫谈图案——线
- 102 漫谈图案——鱼
- 104 海阔天空
- 107 意 境
- 109 图案漫谈——古为今用
- 114 图案美学探源
- 121 魏的样式·唐的风气·宋的格调

125 美术、设计评述

- 127 保加利亚人民共和国民间创作展览观后感
- 130 比孔雀还要美丽——“西南地区少数民族图案展览会”观后
- 132 蒙古人民的民间艺术
- 133 漫谈观感
- 137 谈谈农民创作中的构图

- 139 和人民生活息息相关的展览——“全国工艺美术展览会”观后
142 从全国工艺美术展览谈到新中国工艺美术的风格问题
150 从苏联工艺品展览会中学习到什么
153 朴素优美的艺术创造——“蒙古人民共和国工艺品展览会”观后
155 做好生活日用品的美化工作
158 应该从多方面注意室内装饰艺术
161 家 具
166 普及与提高（外一章）
170 略谈逼真
172 新颖的构思 精美的艺术——“现代日本传统工艺美术展览”观后
174 漫谈图案——流行
177 论楚汉漆器与乔十光之新作

179 诗文选录

- 181 无梦之夜
182 悲 歌
184 起来你不能再迟疑了
185 夏雨之后
186 秋 叶
187 山 谷
188 石 头
189 无 题
190 无题六首
192 中国站起来了
194 新中国的诞生
196 红日东升
197 红旗飘扬
198 四千年来第一个光明的日子
199 我们已经脱离了黑暗的时代
200 人民的艺术诞生了，我们歌颂
202 献 挽江丰同志

203 游 记

- 205 游欧日记选录
- 242 灿烂的诗篇，深切的友谊

247 自 述

- 249 雷圭元教授教学工作五十七周年庆祝会上的讲话
- 252 晚年自述
- 257 我的“远行”

263 附 录

- 265 雷圭元曾用名和笔名
- 266 看雷圭元同志的文章所想起的
- 268 老骥伏枥，壮心不已——工艺美术教育家雷圭元先生
- 271 从古人入，从造化出——记雷圭元先生对图案教学的贡献
- 273 探索之路，里程之碑——论雷圭元的工艺美术思想
- 278 教之有方，授之以哲——怀念恩师雷圭元先生
- 282 雷圭元图案教育思想初探

289 年 表

297 著述目录

303 跋

305 编后记

传 略

雷圭元（1906—1989），出生在北平西河沿的松江会馆，15岁以前随在外务部任高官的祖父雷补同生活，受到正統的儒家教育。因自幼丧母，个性沉默，爱好独自在房内读书、作画、雕刻、扎风筝，或捉昆虫、养蟋蟀、喂金钟子。祖父专制的教育方式让他“觉得四周的空气像被毒气毒害了一样”，于是15岁就离开祖父投奔任职外务部中文图书馆的父亲雷润民，并考入北平国立艺专中学部，后升入图案系。

在读期间他对图案产生浓厚的兴趣，并尤其擅长漆艺和蜡染。当时的国立艺专还有闻一多、郁达夫等学者，雷圭元在此的学习为日后的图案生涯打下了坚实的基础。他发表了第一篇散文诗《黄鸟的呼声》，文中写道：“黄鸟后来投入火中，再生为凤凰，唤醒了大厦中的人们，冲出牢笼打倒了军阀，完成了革命的大业。”

因为成绩优异，雷圭元提前一年于1927年毕业并留校任助教。第二年又受到林风眠的邀请到杭州艺专任助教。

1929年春天，他在祖父反对的情况下与同乡挚友艾青结伴前往法国留学。在法期间他半工半读，一边在一家工艺美术小工厂担任设计师，制作漆画和蜡染，一边到蒙巴那斯的一个“自由画室”画人体速写。终于，他的油画《芦笛》参加了1930年的法国秋季“独立沙龙展”。法国留学对他日后图案观念的形成起到了至关重要的作用。

1931年，雷圭元学成回国，仍在杭州国立艺专任教，并与戴克庄女士结婚。任教期间，他创作了大量的漆画、蜡染、油画和图案画。蜡染装饰画《禁果》、《浴后》、《泉边》，漆画《海》、《献花》、《虎》，油画《苏州姑娘》、《玫瑰花和鱼》等陆续在上海的《文华》、《美术生活》等画刊上发表。其中油画《玫瑰花和鱼》被天津博物馆收藏，漆画《渔归》参加了上海工商业美术家协会的展览会，油画《种瓜得瓜》参加了1936年全国美展，油画自画像和其他一些作品参加了上海春地画会美展。

1936年，他的专著《工艺美术技法讲话》出版。书中详细介绍了国内外漆艺、染织的工艺技法，填补了当时工艺美术教材的空白。

1938年，杭州、北平国立艺专合并。^[1]由于与校方教学理念不合，雷圭元与庞薰琹、李有行、沈福文等人一起创办了四川省立艺术专科学校（1937—1945）。雷

[1] 当时，杭州艺专和北平艺专合并为“国立艺术专科学校”，地址在湖南沅陵沅江老鹤溪。

圭元在此进行了专业图案分科教学的改革尝试，并取材湖南、贵州、四川、云南昆明等地民间艺人的劳动场面，设计创作了四十余幅装饰画。1941年，他绘制了《圭元图案集·第一辑·瓷器图案》。

1945年抗战胜利后，雷圭元重新回到杭州国立艺专任实用美术系主任，并着手撰写《新图案学》这部唯一被教育部确定的大学教材。他在书中曾引到康定斯基的“应用艺术和应用科学作为调和”，指出要注重人的培养，这和包豪斯的“设计的目的不是产品，而是人”是一致的。把图案上升到为人生为事业的层面，奠定了后来中央工艺美院的“为人生的设计”。实际上，雷圭元的图案思想更是早期的艺术设计思想，他所说的图案，是指“某一物品的总体设计图，而不是指某一器物设计图中的局部纹样”，可以看出他在艺术教育上的远见卓识。

1953年，全国院系调整，雷圭元随中央美术学院华东分院部分师生调到北京，并出任中央美术学院工艺美术系主任。

1956年，中央工艺美术学院成立，雷圭元担任了学院的副院长。他早年的图案教学重视写生变化，并在之后对“写生变化法”加以改进。他认为变化是“人化自然”，是理想化的自然，并不是一味的模仿、抄袭自然，这些创造还必须借助于传统图案的学习，拜古人为师，从传统图案的造型规律入手，把写生变化与传统图案学习结合起来。五六十年代以后，他侧重中国传统图案的研究，发表了诸多论著，同时在图案教学中重视传统图案的临摹，并把中国绘画理论中提出的“三远法”（平远、高远、深远）与散点透视作为装饰格局的基础。

建院同年，雷圭元担任中国工艺美术展览团团长，去瑞士、瑞典、荷兰、冰岛主持展览工作并参观考察。他吸取了许多国外院校的有益经验，学院进一步完善了已有的染织美术系、陶瓷美术系和装潢美术系，图案教学的重要性凸显出来。他发表了“图案是为了生产，为了文化也为政治”的观点。雷圭元把西方的图案学理论带入了东方的文化语境，如常沙娜先生所说：“（雷圭元先生）总结了几十年的图案教学经验，一改他三十年代图案理论的依据，大量列举了我国古代图案，如彩陶、纺轮、太极图等所具有的点、线、面抽象图形中的母体，由此来说明图案的原理和法则，雷圭元先生这种经过反思后建立起来的具有中国特色的图案学基础理论，不是三大构成所能替代的。”

在雷圭元的图案观念中，中国传统儒家思想占了很重要的位置。这似乎与他儿时所受的教育分不开。他对比了希腊、埃及和中国的图案：“我们晓得希腊之神性、埃及之鬼性、罗马之神与兽性……近代之机械主义是天与地性、东方图案是人与天地合而为一。总没有达到天、地、人合而为一的创作。”希腊的天之神性，埃及的地之鬼性，中国人的中庸，正是其图案风格形成的根源。由此他对中

国传统的太极图案、回形图案等加以研究，为保持中国传统图案风格并推陈出新提供了重要的依据。在引进西方先进理论的同时不丢弃传统的精髓方面，雷圭元作出了很大的贡献。

1958年，雷圭元率领中央工艺美术学院几十名师生，担负起首都十大建筑中的人民大会堂、历史博物馆、军事博物馆、民族文化宫、钓鱼台国宾馆等建筑的装饰设计。他在最短的时间内，创造出了具有时代和民族特色的全新的装饰艺术，体现了建国初期的设计水平，现在看来仍然庄重典雅、古朴优美。

之后，又陆续出版了著作《图案基础》、《中国图案作法初探》及一系列漫谈图案教育，美术、设计评述的文章。雷圭元在图案基础教学上的主张是学生在第一年多一些临摹中国图案的课程，把临摹中国的传统图案作为图案学习的基础。《图案基础》这本书作为图案学习的教材有丰富的古代图案，并从造型和纹样两方面分析了它们的构成规律。书中还介绍了古希腊、古埃及的纹样。虽然在今天看来，书中的很多理论大家都习以为常，但这本书是当时同类书籍中水平最高、影响最大的著作，可以说是开创性的。它不仅适合初学者阅读学习，还在工艺美术专业领域广为流传。《中国图案作法初探》这本书虽然篇幅不多，以图为主，却是雷圭元图案研究的另一个里程碑。从中可以看出他“临摹古代图案是为了‘举一反三’，‘推陈出新’”的观点。遗憾的是，因为“十年动乱”，直到1979年这本书才得以出版，但在雷圭元晚年的教学中仍发挥了很重要的作用。

70年代末，年逾古稀的雷圭元仍旧笔耕不辍，陆续发表“中国图案美”的一系列论文，从庙底沟彩陶的图案，到汉代铜镜的格律体图案，以及点、线、鱼、绳、带、结等，这些今天广为人们所熟悉的古代图案，都是经过雷先生的发掘整理才引起人们的广泛重视。

雷圭元曾说中国图案有两个根，一是理性之根，即天干地支的数字之美；一是感情之根，即七情六欲的人情之美。他在研究图案理论的同时，创作诗词以养神，研习书画以怡情。出版的著作和论文中的图案均是由他手绘，他在研究图案理论的同时从事图案创作，漆艺、染织创作，以理论、实践和教学相结合。正是因为他对图案研究和图案教学投入的这种热情，正是因为他始终坚持图案对人的教化和改善作用，正是因为这种甘当一辈子的“教书匠”的精神，中国的图案事业才能有如此巨大的发展。

雷圭元在《新图案学》的第一章——《图案与人生》中，从“人”，谈到“人与自然”，从“生活”，谈到“艺术生活”、“生活艺术”，再到“技术与艺术”。这仿佛不是一本关于图案学的书，而是告诉我们何为人，人该怎样生活。他的书中引了一句话：“我们正在快乐的时候，就是正在生活的时候。”这种为

人生为生活的图案设计，更能让我们设计出更富有人情味的东西。雷圭元的一生恰好就是这“图案人生”的写照，耕耘在图案教育的土壤上，做一名“别无所长”的“教书匠”。

— 图案研究 —

《工艺美术技法讲话》自序

久已想写一点关于图案上的东西，尤其属于技法方面的，但总迟迟不敢落笔。一来因为自己学识浅薄，经验欠缺，写出来不值识者一笑；二来，自己总以为还在学习的时代，所以把大半的时间放在研讨探求方面。有这两种原因，于是虽有此心而无此勇气。

可是，现在终于写起来了，是什么缘故呢？

这并不是学识已经深厚，经验已经丰富，也不是研求探讨到什么新的途径，足以贡献给大家。

实在是因为平时东鳞西爪所搜集得来的教材，总想得有一个机会把它稍微修改一下。有了一个次序之后，倘遇新的材料，可以依着次序添加进去，亦是学习方法之一。

可巧艺专有图书编印之计划，要我写一点关于图案方面的东西，我想这倒是一个极好的机会，可以将我零碎的稿子借此理出一个头绪来。同时，有这样一个目标在前，不管写成写不成，总能给我一点写作的勇气了。

事情既然答应下来，于是就硬着头皮写下去。

这里所写成的有三个东西：一种是蜡染；一种是关于漆的装饰法；另一种是玻璃窗的装饰。

写完一看，潦草得不成样子。唉，我说不如拿来盖盖酒罐子吧！

后来一想，我的初意本是为自己治学的方法起见，想把这些东西集拢来，以备随时添加修正。现在不妨算它是一个雏形而存留起来，也未尝不可。

同时感到中国的图案界沉寂得厉害，或者有许多图案家有好的意见不发表；或者是社会上还不十分明了我们学图案的人到底是干些什么的；或者有一般人以为工艺美术是作为好玩消遣的东西；更有人以为工艺美术是匠人干的雕虫小技，不值一谈。

在这沉寂得如死水一般的环境里，倒激励了我一点勇气，想把这没有雕琢好的一块小砖头抛出去试试看，看它能不能引起一点浪花，说不定能引一块精美的宝玉回来。那这块小砖头就抛得大有意义了。

本来预备将陶瓷、金工、制版等技法统统整理出来，只因时间有限，故先把这三种付印，其余留在第二次。

希望海内图案家多多指教，使我这一知半解的人，多一些学习的机会。

国立杭州艺专的诸同学借给我许多作品，使这本小小的书充实起来，应该在此致谢。

1935年9月15日于杭州西湖

原载《工艺美术技法讲话》，上海正中书局，1936年7月版