

吴达志文集

周媛媛 编

中国现代艺术与设计学术思想丛书

山东美术出版社

吴达志文集

周媛媛 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. 吴达志文集/吴达志著; 张夫也, 周媛媛编. —济南: 山东美术出版社, 2011.3

ISBN 978-7-5330-3326-2

I. ①中… II. ①吴… ②张… ③周… III. ①美术史—西方国家—文集 IV. ①J-53

中国版本图书馆CIP数据核字 (2010) 第234710号

策 划: 刘传喜

责任编辑: 李英蕾 陈 蔚

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 22印张

版 次: 2011年3月第1版 2011年3月第1次印刷

定 价: 50.00元

编委会

名誉主任：王明旨

主 任：李当岐 郑曙暘

编 委：（按姓氏笔画为序）

王明旨 王培波 包 林 卢新华 刘巨德

李当岐 李象群 李功强 张夫也 吴冠英

何 洁 陈 辉 尚 刚 郑曙暘 杭 间

林乐成 柳冠中 赵 萌 曾成钢 鲁晓波

主 编：杭 间

编辑办公室

主 任：张京生

副 主 任：郭秋惠

书籍艺术总设计：何 洁

书籍设计：周 岳

吴达志先生，1987 年。

艺术高峰规律初探

第 1 页共 1 页

人类文化的发展，为早已开始的壁画艺术，已近有两万年的历史了。

无论从旧石器时代两万年前的壁画上初生的野牛群，还是古希腊典雅、优美的维纳斯，抑或是文艺复兴时期正人般的大卫和摩西像，中世纪巍然入云的哥特式建筑，以及亨德尔在十八世纪更多震撼人心弦的音乐；无论是唐代精湛的青铜器，还是脍炙人口的唐俑，宋词元曲和精巧的明清工艺，这些人类智慧所结的果实和艺术傑作的出现有没有规律可循？它们都在怎样的条件下形成的？

有人把希腊艺术捧上了天，认为是人类艺术的顶峰。~~而实际上，希腊艺术只是人类艺术发展中的一个阶段，希腊艺术不是人类艺术的高峰。~~因此，希腊艺术不是人类艺术的高峰，它只是人类社会的一个高峰，但都不是人类艺术的顶峰。~~因为除希腊艺术外，人类社会在两万年的发展中还创造了许多其他的一些高峰呢。那有这些高峰也在甚后继续出现呢？这是一个很有意思的问题，同时也关系到全面阐述问题，本文只能从使用的社会对这个问题的一个初步探索，但在这块未开垦的处女地上抛砖引玉吧。~~

(1529) 20×20=400

手稿《艺术高峰规律初探》，1982年。

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，由此导致了以庞薰琬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 艺术研究

- 007 艺术和时代——艺术高峰规律初探
026 油画艺术欣赏（节选）
133 古代东西方艺术的交融与比较
148 米开朗基罗和贝多芬——两位艺术顶峰巨人的共性

167 各国艺术

- 169 20世纪的美国艺术
175 18世纪英国的肖像画
177 19世纪英国的风景画
181 20世纪以前的美国艺术
191 意大利文艺复兴时期的艺术

197 艺术流派

- 199 西方现代美术诸流派
206 拉斐尔前派的绘画

211 艺术家

- 213 德拉克洛瓦
248 风俗画大师菲多托夫
249 荷兰画圣伦勃朗和他的艺术
254 印象画派开拓者马奈的艺术——纪念马奈逝世100周年
256 印象主义画家雷诺阿和他的艺术
262 罗曼·罗兰笔下的米勒
268 毕加索和他的立体主义
272 古典主义大师安格尔的绘画艺术
278 约翰·辛格·萨金特——才华横溢的肖像画家
283 英国风景画大师泰纳的艺术成就
287 野兽派画家马蒂斯的艺术成就
292 晶莹透澈 坤芳四溢

295 艺术作品评析

- 297 水来了
299 伏尔加河上的纤夫
302 永乐宫纯阳殿的壁画
303 震惊世界的《里亚切武士像》

305 附 录

- 307 吴达志老师学术人生座谈会

315 年 表

325 著述目录

330 作者的话

331 跋

333 编后记

传略

1925年12月25日，吴达志生于贵州绥阳。其父吴剑平，黔军抗日将领；其母王剑淑，从事家务。吴达志自幼喜读书，爱运动，善交友，小学毕业后，于1938年考入位于贵阳马鞍山的国立十四中。1944年中学毕业，酷爱文艺的他，考入位于昆明的国立西南联合大学外文系，并参加了学生进步社团“阳光美术社”。

1945年，日本投降，国民党挑起内战。11月25日，西南联大举行时事演讲晚会，反对内战。国民党军警剪断电线，以枪弹进行威胁，但钱端升、伍启元、费孝通三位教授仍然继续演讲，抨击国民党发动内战。吴达志亦与数千名同学在一起，不为枪声所动，仍坐地聆听。次日，全校宣布罢课。12月1日，大批军警、特务冲击联大新校舍。吴达志当时果敢地参加了护卫校门的任务，在与暴徒搏斗中眼部被击伤，当时的报纸还对此事进行了报道。

1946年7月，西南联大三校复员北上。学生们分批乘汽车从昆明至贵阳，再转火车到上海，然后乘船北上。北上时结识了同船的校友毛承颖，也就是后来吴达志的夫人，两人同进清华大学。

吴达志进入清华大学外文系后，成绩优异，被选为班上的课代表，课下加入学生进步社团——“大家唱”歌咏队。他积极地参加历次学生运动，并于1947年加入中国共产党地下党的外围组织“中国民主青年同盟”（简称“民青”）。

1948年，吴达志从清华大学外文系毕业。基于对美术的酷爱，他接着考入国立北平艺术专科学校（现中央美术学院）绘画系。1953年毕业时，因学院需新开设外国美术史课程，鉴于吴达志精通英、法、俄多门外语，兼具外国文学和绘画创作、艺术批评的修养，艾中信先生建议他从事外国美术史的教学与研究。于是，吴达志留校任教于美术史教研室。他与常又明、孙美兰合编新中国第一本《苏联美术史》，并合讲此课。1956年，与江丰、许幸之、王琦、常又明合开《西洋美术史》课程。1958年，在北京电影学院讲授《苏联美术史》，在俄语学院作《艺术和艺术欣赏》讲座。

20世纪50年代，他出版了《德拉克洛瓦》（原名为《德拉克洛亚》），并在《文艺学习》、《美术研究》、《美术》等艺术期刊发表文章，如《伏尔加河上的纤夫》、《崭新的时代、光辉的艺术》、《杰出的画家、优秀的战士》、《19世纪法国的浪漫主义艺术》等。此外还发表数篇译文，如《浪漫主义美术》、《论冲突问题》等。

1959年由于工作需要，吴达志被调至中央工艺美术学院，并任共同课教研室副主任，主要讲授《外国美术史》和《艺术概论》。他致力于教学方法的改善和教学质量的提高。在讲授外国美术史的艺术流派风格时，拓展该流派在同期文学、音乐、戏剧、电影中的反映，使学生能全面、深刻地了解该流派风格及其内涵。当时由于国内能见到的西方艺术品很少，他就尽量收集各种图片和幻灯片用于教学，并且带学生走出课堂，去有关单位部门看相关的作品和参考资料。至今，先生家中仍珍藏着当年他授课用的各种从书上、报纸上、杂志上收集到的美术作品的照片。

此外，他还为学院师生、干部开设英语班，教授外语。他的讲课深受学生喜爱。曾于1959年作为学生听过吴达志讲课的胡美生教授在2005年曾特将当年听课笔记的部分章节复印了一份，送吴达志“作为一份有一定价值的，有纪念意义的资料”。

教学之余，他还参与文化部组织的《外国美术史》、《欧洲美术史》、《艺术概论》的编写工作。同时，为中央音乐学院、中央戏剧学院、北京地质学院等院校开设外国美术史课程，并多次作艺术讲座。

1966年“文化大革命”，吴达志受到巨大冲击，被打成“反动学术权威”，遭受抄家、批判、下放。“文革”后，冤屈得到了洗清。1983年，吴达志加入中国共产党。

“文革”后，吴达志除了认真完成本院教学，还到各大院校作丰富而深入的授课和讲座。例如，他在北京大学讲授《外国美术史》曾盛极一时，不仅听课学生多，而且其中还有不少西语系（西班牙语系）、哲学系的老师。1980年中央美术学院30周年院庆日，他应邀作《艺术的形式和形式法则》讲座，至今尤受校友的称道。他还奔赴外地为哈尔滨艺术学院、贵州民族学院等艺术院校讲授西方艺术流派。

致力于外国美术史研究的吴达志，亦深切地关注中国的传统艺术。20世纪70年代末，他积极参加学院史论系组织的赴有关省市的工艺美术机构和民间作坊的调查研究，并参与编写中国第一本《中国工艺美术简史》（1983年出版）的《原始社会的彩陶》、《奴隶社会的青铜器》两章。

1982年，吴达志被评为教授，并开始培养研究生和参加指导史论专业毕业论文。他坚持课堂纪律严明，严禁学生迟到，一上课即关闭课堂门。他坚持研究生入学考试外语必须及格，必须过60分。但他关爱学生备至：学生因故缺课，他则带缺课生去他在外校讲课的地方补课；在生活上，学生生病，他亲自去探望；对经济困难者，他则解囊相助。

20世纪80年代，吴达志在教学外更潜心于艺术史论的研究，致力于开辟新的研究领域。1982年，他史、论结合的论文《艺术和时代——艺术高峰规律初探》发表

于《北京大学学报·哲学社会学版》，艺术与时代社会关系的研究在当时尚无人涉足，颇具研究价值。此时，吴达志的代表性论著、译著还有《莫迪里阿尼》、《米勒传》、《油画艺术欣赏》（合写）、《英汉·汉英工艺美术造型艺术词汇》（合编）、《20世纪的美国艺术》、《18世纪英国的肖像画》、《意大利文艺复兴时期的艺术》及《马赛进行曲》等。

1988年，先生虽然离休，但仍教学不辍，著述不断。他不仅仍在学院培养研究生和讲授《外国美术史》，而且受聘为清华大学建筑系兼职教授、北京大学艺术教研室兼职教授及顾问、中央美术学院及北京大学等院校的研究生论文答辩委员会委员。担任《世界美术史》副主编，并编写该书第九卷《19世纪欧美各国的美术》；担任《中国大百科全书·美术卷》西方美术分支主编，撰写英法美术。他还受聘为《世界全史》百卷本编撰工作委员会专家团成员。此外，还为《中外文化辞典》和《当代美学艺术学辞典》撰写辞条。

1992年，吴达志被载入英国剑桥国际传记中心出版的《国际人物传记辞典》（22、23版）、《国际有成就的男人》（15、16版）、《国际知识分子人名辞典》（12版）等多种辞书中。1994年，他荣获英国剑桥传记中心颁发的“卓有成就人物”奖状。2004年，中国美术家协会鉴于他“在美术史论领域的突出贡献”，特授予他“卓有成就的美术史论家”奖，成为中国第一批获此殊荣的艺术史论家。2005年，获英国剑桥传记中心颁发的“2005年年度人物”奖章。2008年，中国《21世纪·名家》杂志社举办“吴达志老师学术人生座谈会”，研究总结先生的学术人生。

半个多世纪以来，吴达志热爱艺术史论教学事业，教书育人，治学求道，在新中国艺术史论的奠基、研究、开拓、传播多方面都有所建树。至今，他在身体欠佳的情况下仍壮志不已，孜孜不倦，执着笔耕，在艺术史论领域内勤勉治学。

— 艺术研究 —

艺术和时代

——艺术高峰规律初探

人类文化的发展，如果从原始洞窟壁画算起的话，已经有两万年左右的历史了。

无论是俾里牛斯山两麓洞窟壁画上栩栩如生的野牛群，还是古希腊典雅、优美的维纳斯，抑或是文艺复兴时期巨人般的大卫和摩西像，中世纪巍峨入云的哥特式建筑，以及资本主义上升时期贝多芬的动人心弦的音乐；无论是周代精湛的青铜器，还是脍炙人口的唐诗、宋词、元曲和精巧的明清工艺，这些人类智慧的结晶和艺术杰作的出现有没有规律可寻？它们都是在什么条件下形成的？这是值得人们思索的问题。

在考察文学艺术发展的规律性问题时，人们自然会想到马克思提出的关于艺术生产发展与物质生产发展的不平衡关系的论述。因为物质生产和精神生产的关系，不是简单的依存或互为影响的关系，影响艺术生产的，除经济基础外，社会的上层建筑，特别是阶级、集团间的政治斗争，会比较直接地影响到艺术生产。此外，其他意识形态如哲学、宗教、道德、时代风尚等，也都对艺术生产发生直接或间接的影响。同时，马克思主义也强调要辩证地理解物质生产与艺术生产的关系。例如1890年10月27日恩格斯致施米特的信，在指出经济上落后的国家在哲学上倒能奏起第一把提琴后，紧接着便说：“但是，不论在法国或是在德国，哲学和那个时代的文学的普遍繁荣一样，都是经济高涨的结果。”^[1]本文按照马克思主义的这些原理，结合西方和俄罗斯文艺发展的历史，试图对艺术发展的规律作些初步探索。

—

在原始社会，由于生产力低下，大家共同劳动，艺术上没有分工，劳动者也就是艺术家。在奴隶社会，埃及金字塔、中国青铜器和古希腊的雕刻都只可能产生于奴隶社会的条件下，不可能出现在别的社会发展阶段。同样，烦琐、纤细的罗可可艺术只可能产生于18世纪下半叶没落贵族社会的法国，动人心弦的贝多芬的音乐是

[1] 《马克思恩格斯选集》第四卷，485页，北京，人民出版社，1972年版。