

庞薰琹 著

论工艺美术

附《图案问题的研究》

轻工业出版社

论 工 艺 美 术

附：《图案问题的研究》

庞薰琹 著

轻工业出版社

论工艺美术

附：《图案问题的研究》

庞薰琹 著

轻工业出版社出版

（北京广安门南滨河路26号）

轻工业出版社印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行

各地新华书店经售

787×1092毫米 1/32 印张，4¹⁴/₁₆，插页，1 字数，100 千字

1987年5月第一版第一次印刷

印数：1—5000 定价：1.25 元

统一书号：8042·023

内 容 提 要

人们日常生活中的衣、食、住、行、用所接触到的房屋、车船以及服装、玩具、书籍等各种物品，甚至从小小的邮票、火柴商标到现代化的飞机、电子计算机，无一不需要进行工艺美术设计，以求达到经济、实用、美观的目的。设计并制造出各种各样的美观的东西，使人们的生活丰富多彩，不仅是广大美术工作者所极力追求的，更是每一个消费者所热切盼望的，也是本书的主要内容。

本书是我国当代工艺美术界老一辈开拓者之一的庞薰琬教授临终前的宝贵遗著。他从历史到现代，从理论到实践，充分说明了发扬祖国民族、民间工艺美术的优良传统，吸取国外先进经验，振兴我国的工艺美术事业的重要性。

本书后附《图案问题的研究》1953年曾公开出版，作者特委托本社重新发表。

前 言

二十世纪是人民的时代的开始,在人类生活中,将展开一页新的历史。人总是有美的要求,正因为如此,工艺美术设计,就成为现代社会中一个重要问题。特别是在我国,想解决这个问题,困难比较大。摆在我们眼前的困难,就有以下几个方面:一、我国人口多;二、我国过去穷,工业落后;三、过去工艺美术只为极少数有钱人服务,它的范围比较小;四、过去不重视工艺美术设计工作。

现代工艺美术设计工作的范围,几乎接触到生活的各个方面,从小的邮票,到最现代化的飞机、电子计算机等的美术设计,即包括所有一切用品的美术设计,几乎都属于工艺美术设计的范围。所以对我们来说,要做好这项工作,困难是很大的,加上十年内乱人与人之间的关系不正常,又增加了困难。

工艺美术是要为人员服务的,是要和人民的生活密切结合在一起的。现代的工艺美术,需要集中一些人的智慧,要求能同心协力合作。要做到这一点,也有困难。人们对工艺美术的理解不一,有些人总是放不下个人利益,或只从某一个角度来对工艺美术提出要求。

对整个工艺美术事业的发展,究竟对这个事业如何领导,也是想法不同,有些人总是站在自己的角度上来看问题。由于工艺美术牵涉到各个方面,不能只解决某一方面的问题,而影响其它方面的发展。但是,不论问题如何复杂,

也不论困难再大，总得要想办法解决。

工艺美术包括以下几个环节：调查研究工作，教育工作，设计工作，以及生产、销售和群众满意不满意的问题。

为人民服务的目的，也就是要使群众满意。

我提出对工艺美术各个方面工作的一些意见，供大家参考。

庞薰琹

1983年8月

目 录

一、工艺美术	(1)
二、实用美术	(3)
三、手工艺	(12)
四、民间工艺	(14)
五、民族工艺	(16)
六、现代工艺	(19)
七、商业美术	(21)
八、书籍装帧	(24)
九、工艺美术教育	(27)
十、工艺美术是文化事业	(34)
十一、全面规划	(36)
十二、工艺美术教育的改革	(37)
十三、设计工作	(47)
十四、生产方面	(52)
十五、贸易方面	(59)
十六、美术设计工作的最后目的	(63)

附：图案问题的研究

(一) 图案包括些什么？	(64)
(二) 对图案工作的态度	(67)
(三) 图案是不是资产阶级的东西？	(70)
(四) 图案是劳动人民创造的	(73)

(五) 图案是随着生活的需要而发展的·····	(77)
(六) 图案有没有思想性? ·····	(80)
(七) 怎样才能成为一个优秀的图案工作者? ·····	(83)
(八) 关于人民所喜爱的问题·····	(86)
(九) 图案上的民族形式·····	(88)
(十) 关于龙凤图案·····	(96)
(十一) 接受民族美术遗产的一些问题 ·····	(102)
(十二) 略谈雅俗 ·····	(115)
(十三) 形式与形式主义的区别 ·····	(118)
(十四) 怎样学习图案·····	(121)
(十五) 设计工作中的一些问题 ·····	(125)
(十六) 色彩上的一些问题 ·····	(133)
(十七) 图案工作者的任务 ·····	(137)
作者简介·····	(143)

一、工艺美术

我是1953年初调来北京工作的。来北京的工作任务，是筹备工艺美术学院。这是我盼望了28年的宿愿。在成立学院之前，有很多准备工作要做。经过这些工作，我才逐渐认识到，关于工艺美术的问题，是非常复杂的。

“工艺美术”这个名称，是1953年举行第一届全国民间美术工艺展览会，在北京劳动人民文化宫展出以后，才确定下来的。

“工艺美术”并不是一个专用名词，它同“文学”、“音乐”、“戏剧”、“绘画”等名称一样，包括的内容很广：有实用美术、手工艺、民间工艺、民族工艺、现代工艺美术设计、商业美术、书籍装帧等等，每一个方面又包括了很多内容。例如实用美术，它与人民生活中的衣、食、住、行、用各方面都有关系。手工艺也同样包括了很多内容。

商业美术与书籍装帧，虽各有它的特殊性，但是它与工艺美术有着连带关系，所以这两个专业也是工艺美术的一部分。

手工艺、民间工艺、民族工艺，基本上都是手工艺。在手工艺中大部分是实用品。实用美术原来也都是手工艺，从十九世纪开始，才有些实用品用机器来制造。但是，直到现在，实用美术的美术设计工作，始终不能完全离开手工。根据我国的情况，今后手工艺不仅将继续存在，而且还将不断发展。同时大部分日用品，则将用机器大批生产。可是关于美术设计，则是不可能用机器来替代的。

现在，有人提出不要“工艺美术”这个名称，而改用“设计”。任何一种工艺美术都需要设计，但是“设计”并不能包括工艺美术的所有内容。确实，在工艺美术事业中，情况非常复杂，但是单单换一个名称，实际上只能增加混乱，而并不能解决任何矛盾。

任何事物中，都有矛盾，不能怕矛盾。相反，应该积极想办法去解决矛盾。

ら

二、实用美术

实用美术，是指为衣、食、住、行、用五个方面所进行的美术设计工作。

住

衣、食、住、行、用，是与每一个人的生活都有关系的。实用美术在解决人民物质生活的同时，也满足人民精神生活方面的需要。在衣、食、住、行、用五个方面中，住是最主要的问题，特别是我国有十亿人口，解决住的问题是一个很大的问题。衣着方面，穿得旧一些，没有太大关系。饮食方面，差一些也可以活下去。行没有车，还有一双脚。住的问题不解决，则影响生活影响工作。

解放后30年来，由于工业的发展，许多原来很荒僻的地方，出现了新兴的城市。在有些原来贫穷落后的国家中，也出现了不少现代化的城市。建筑在这些变化中起了重要的作用。在这30年中，发明了许多许多新的建筑材料，出现了新的设计与新的施工技术。

建筑应该是属于工艺美术范围之内的，不少工艺美术专业与建筑有着直接或间接的关系。建筑知识是有些工艺美术专业必需学习的基础知识。可是，直到现在，似乎还是把建筑不算在文化事业之内，这是不合理的。把建筑排除在工艺美术事业之外，更是不合理的。

近几年来，全世界兴起的旅游事业，除了欣赏各地大自然的美景，以及各地的历史古迹外，建筑艺术给人们很重要的美的享受。现在，除建筑本身外，还扩大到环境设计，城市规划与农村建设。这些都表现出一个国家的文明。由于建筑的现代化，影响到室内外装饰方面一系列的变化。

今天我们在工作中的不足之处，就是有时不从全局与整体设计方面去考虑问题。往往一阵风，比方北京造高层建筑，于是各地也造起高层建筑，不顾城市的整体设计。各地原来的民用建筑，还是应该适当保留，以保留地方的特点。许多名胜地区，更应该保存与发扬原来的风貌。

1983年5月25日《参考消息》上，报道了“×××集团，接受北京最大的饭店所提出的一揽子订货”。所谓一揽子订货，就是××饭店约一千个房间内陈设的家具、照明器材等用品和室内装饰品被外商承包了。看到这条消息，不禁愕然，接着感到耻辱，因为我国人民不是无能的。

衣

1956年，我在“美术”杂志2月号上，发表了“关于印花布的问题”一文，文章中提到了“孔代表”，一时传开了。现在想来，我真幼稚，少见多怪。实际上，何止是一个孔代表。在孔代表之上，还有更具有代表性的人物。在孔代表之下，也有一些实权人物。他们说行就行，说不行就不行，设计者自己没有发言权。谁说大花不行，就得改成小花。谁说红色不行，就得按照他们的意见，说什么颜色好，就只能用上他们所说的颜色。在这些人的思想中，根本没有顾到群众的喜爱。

十一届三中全会以来，农民可以多种经营，很快就富起来了，农民已经不是只配买低档货的人了。前些年，我国不论男女老少，基本上都是穿灰色的或深蓝色的衣服，现在也变样了。前几年朝鲜民主共和国的妇女，就比我们穿着得漂亮，现在我们也赶上来了。

1982年，我国棉花产量占世界产量22%。黄麻产量占世界产量31.5%。蚕丝生产1981年已达到25.2万吨。羊毛质量有所改进，毛织品的产量也有所增加，质量也有所提高。我国已成为发展中国家的最大的纺织品出口国。服装包括鞋类每年出口量增加24.4%左右。

衣、食、住是生活中最重要的问题，要解决十亿人的衣、食、住，确实不是容易的。现在，我国人民“衣”的问题，基本上解决了。但是，据说在极少数边远山区，还是有人缺穿少衣的。

现在，我国的女式服装，式样变化多起来了。男装变化不大，这在其它国家也是这样。近几年来，群众对美的欣赏水平，也有很大变化。

在十年内乱时期，不少染织专业美术设计工作者，因为他们多数是从学校中出来的，也被视为牛鬼蛇神，要他们下车间去搞一般性的劳动。因此，设计水平曾经一度有所下降。这几年来不但已经恢复过去的设计水平，而且有所提高。为适应国际市场的要求，设计工作需要继续不断创新。

对外销纺织品，要求提高质量，提高设计水平，这是对的；同时对内销商品，也同样需要提高质量，提高设计水平。我国是一个有十亿人口的大市场，不重视本国人民的喜爱与要求是错误的。不看到人民的欣赏水平也在日益提高，这也是错误的。不重视有十亿人民的大市场，那将犯严重的

错误。我们自己不重视这个市场。却有不少国家，正想寻找机会，钻这个空子。现在已经出现，有些群众崇拜外国货。外国的产品比我们自己的好，群众喜欢，群众没有错。我们不应该单单去批评群众，而应该很快想办法，提高本国市场所需要的各种商品的质量与艺术设计。

现在，有些商店以“外销转内销”作为推销商品的一种宣传办法，这种做法很值得考虑。外销卖不出去，总有其原因，不去研究原因何在，而以“外销转内销”作号召，在国内市场上推销，这不是把自己看成低人一等吗？

30年前，就提出要搞好对国内外市场的情报工作，可是直到现在，还是没有搞起来。由于极左思潮的影响，把这些研究工作，都认为是资产阶级思想的表现，把这方面的研究工作，全部被砍掉了，使我国在许多方面的发展，受到了极大影响。

1983年，在丝绸方面成立了“流行色”学会，当年拿出了第二年流行色的样本。各行各业早就应该这样做。不少资本主义国家，新产品正在市场上畅销时，他们已经在制造下年度的新产品。

现在对艺术设计人员还是不够重视的，很多方面的艺术设计人员没有职称。学校培养了专业艺术设计人才，分配到各省去，有的并不分配他们去搞他们所学专业的设计工作，而是留他们在机关内，要他们写写美术字，布置布置展览会，有的甚至只要他干些杂务。

至于设计工作中，具象与抽象的问题，在染织设计方面，不成为什么问题，具象与抽象都是需要的。在我国装饰艺术中，具象与抽象并不是对立的，相反它们往往互相衬托。

近年来，由于对外采取了开放政策。同时又积极发展

了旅游事业，于是穿各式各样服装的人都来我国旅游。在青年中，确是有些人受到某些影响，这也难免。纠正这种现象，主要以说服教育为主。在青年方面，要知道即使在资本主义国家中，也是不允许奇装异服的人进课堂的。事实上，奇装异服并不美。

食

中国的烹调，人所公认是世界第一。我这里要讲的是与烹调有关的餐具和食品包装。

这里，首先讲一讲餐具，餐具有中餐具与西餐具，又分家用餐具与宴会餐具。我国的餐具主要的是瓷器。丝绸与瓷器，是我国古代的主要输出货物。丝绸之路，主要的是用骆驼把丝绸运往国外。另一个办法是航运，瓷器主要是用船只运往国外。30年来已多次在海底发现古代的中国船只，在遗物中有不少是明、清时期的瓷器。

由于生活的现代化，洗刷餐具也使用机器。特别是一些大饭店，四、五百人的餐具，半小时就可以洗净，这样就带来一个新问题，瓷器必须坚固，不容易破碎。所以细瓷只能作为家庭用的餐具。可是今天的一般家庭，也不象过去有钱人的家庭，每人忙于工作，就没有时间去细心洗碗，细瓷一不小心就破碎了，所以现在我国的一般家庭也很少用细瓷。

生活发生了变化，一般实用品都得变，瓷器也得变。现在世界上流行的不是细瓷，一般用的餐具是硬质瓷。这种硬质瓷，一般是两次烧成，烧胎用高温，上釉后用低温，这样釉色均衡平滑，光泽好。外国餐具的式样时常在变，而我国的瓷厂，过去满足于完成产量，目前是追求产值，所以并不

欢迎式样的改变，基本上没有与外国厂商竞争的思想。

对于西餐具造型的创新，设计工作者确实是有困难，首先不了解外国的生活习惯，不少瓷器的设计工作者，从来没有见过正式的西餐宴会，那末怎么能知道需要什么样的餐具。临时翻看一些外国杂志，也都是一些已经过时的式样。在外国市场上，是可以看到一些新式餐具，但是所有出国机会，很少轮得到设计人员。象有些国家，有计划的派设计人员到国外去收集资料，或派出去实习一个时期，或有专门搞资料工作的人员，为设计人员服务。这才可能真正了解到什么样的产品，在国际市场上最受欢迎。

关于茶具，有些工厂所生产的有盖茶杯，设计清秀大方，可是在国内商店里根本看不到。象宜兴生产的小茶壶，造型很美，制作也很精致，可是生活改变了，用它来泡茶不实用，用它来作摆设品又不合适，诸如此类，很多问题都需要研究解决，应由设计、生产、销售几个方面的同志，共同想些办法。使各种陶瓷产品有的能扩大国外的销路，有的为了解决国内市场的需要，有的还可以作为商品的容器。

关于食品包装，除要求美观之外，使用方便是现代包装的一个特点。象有些用铁皮盖密封的玻璃瓶装食品，要开这个盖子，需要费些时间，用铁器把它一点一点撬开，为了开这个盖子，热天还得出一身大汗，眼看20多年过去了，象这样落后的包装，竟丝毫没有改进。

讲到食品包装，顺便说一下，现在食品的单调。过去每一个地方，总有具有地方特点的土特产。同样食品，每个铺子也都有自己的特点。统一管理是需要的，但是把许多特点都统一管理成为一样，这对于发展食品生产是不利的。

行

自建国以来，全国各省几乎都通了公路。也增建了不少铁路线。在行的方面，应该说方便多了。在天上，有国际航线与我国自己的国内外航线。在海上有海轮，在江上有江轮，在内河也通轮船。过去，我国自己不能造海轮，现在我国已能造九万吨的海轮，而且还卖给外国。陆地上的交通有火车，长途汽车、公共汽车、有轨电车、无轨电车、有各种各样的汽车。全国还有无数自行车。为了方便行人上下坡、上下山与过江，有些地方有缆车。在北京地下还有地铁。

无论飞机、海轮、火车、汽车都需要外型设计与内部装饰。现在，在一些学校中，还没有这方面的专业设置，也没有这方面的研究机构，所以没有培养这些方面的美术设计人才。从我国的建设工作来讲，是非常迫切需要的。但是这些工作，不但无人过问，而且遭到责难。例如曾经办过一期汽车造型美术训练班，就有人认为不对口。什么是对口不对口？对人民的需要，对建设的需要，就是对口，假若因为不属于自己部门管的，就认为是不对口，那末有许多工作怎么办？在现代的工艺美术事业中，决不能各人只顾“自扫门前雪”。需要各方面互相配合，互相帮助，互相合作。特别是关于现代化的美术设计工作，需要各方面的热情支持。

在二十世纪中，世界上最杰出的关于交通方面的工艺美术设计，有苏联莫斯科的环行线地铁与三十年代法国制造的航行于大西洋的诺尔曼第客轮。苏联莫斯科的环行线地铁，全长20公里，建于1950年至1952年，它的一些车站，装饰各有特点。其中共青团车站最突出。法国诺尔曼第客轮，内部装