

張竹溪設計思想研究

彭茹娜
著

张仃艺术设计思想研究

彭茹娜 著

长江出版传媒
© 湖北人民出版社

鄂新登字 01 号

图书在版编目(CIP)数据

张仃艺术设计思想研究/彭茹娜著.
武汉:湖北人民出版社,2013.1

ISBN 978 - 7 - 216 - 07586 - 2

I. 张…

II. 彭…

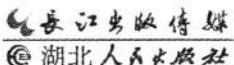
III. 艺术—设计—文集

IV. J - 53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 046541 号

张仃艺术设计思想研究

彭茹娜 著

出版发行: 湖北人民出版社

地址:武汉市雄楚大道 268 号
邮编:430070

印刷:武汉市福成启铭彩色印刷包装有限公司

经销:湖北省新华书店

开本:880 毫米×1230 毫米 1/32

印张:10

字数:256 千字

插页:4

版次:2013 年 1 月第 1 版

印次:2013 年 1 月第 1 次印刷

书号:ISBN 978 - 7 - 216 - 07586 - 2

定价:48.00 元

本社网址:<http://www.hbpp.com.cn>

本著作由武汉纺织大学学科建设专项经费资助

摘要

《张仃艺术设计思想研究》由五大部分构成。

“张仃生平”以时间为纲,以张仃所取得的艺术成就为线索,分别从“爱国的职业艺术家”、“为无产阶级服务的革命艺术设计师”、“具开拓精神的艺术设计教育家与教育管理者”,以及“大美术家”、“大设计师”4个方面总体介绍张仃的艺术人生、设计人生。

“张仃的艺术设计活动”以设计门类为依据,探讨张仃的艺术设计实践活动。将张仃的设计作品划分为视觉传达设计、产品设计与环境设计3大类,并在每一类下面又有细分,并且通过分析具体的设计作品,分别归纳张仃在不同设计领域中作品的风格特色,总结其艺术设计的规律。

“张仃的艺术设计教育活动”包括两个方面的内容:一是以时间为序介绍张仃的艺术设计教育及管理实践活动;二是以史实为据,探讨张仃对中国艺术设计教育的影响与贡献,将其归纳为“倡立重传统、重民间、重生活、重实践的艺术设计教育方针”,“创立装饰学派,促进对形式美的深入研究”,以及“复兴中国壁画,带动全国壁画运

2 张仃艺术设计思想研究

动”3个方面。

“张仃艺术设计思想研究”分析张仃对中国艺术设计与中国艺术设计教育的思考及秉持的观点,将其艺术设计思想归纳为“关心人类命运”、“立足生活本源”、“打造中国特色”、“扎根民间艺术”、“装饰寄托理想”、“擅用科学技术”、“人品决定格调”7个方面,并结合时代背景,从意识形态与艺术形态两个方面追溯张仃艺术设计思想的来源,强调历史与时代背景、中国文化革命的主将鲁迅、装饰艺术家张光宇、以毕加索为代表的西方现代艺术家、以齐白石和黄宾虹为代表的中国当代艺术大师,以及中国民间美术对张仃艺术设计思想的影响。

“张仃艺术设计思想对当代的启示”结合当前中国艺术设计及艺术设计教育的现状,着重从设计师的职业素养、中国艺术设计教育的教学体制、艺术设计的民族化,以及艺术设计在中国的发展四个方面,挖掘张仃艺术设计思想的价值及其艺术人生对现实的借鉴意义。

本书的创新点主要体现在两个方面:

第一,选题的创新性。尽管国内有关张仃的研究成果并不少见,但从艺术设计角度深入系统地研究张仃艺术设计思想的成果却为数不多。此外,艺术设计思想研究本身亦是当代中国艺术设计学界较少触及的内容,故本研究的选题具有创新性。

第二,归纳的创新性。研究首次系统总结张仃的艺术设计思想,并将其归纳为7个方面,这种归纳乃首次提出,亦便于研究张仃艺术设计的风格特色。此外,研究从意识形态与艺术形态两个方面挖掘其思想来源,指出历史与时代背景、中国文化革命的主将鲁迅、装饰艺术家张光宇、以毕加索为代表的西方现代艺术家、以齐白石和黄宾虹为代表的中国当代艺术大师,以及中国民间美术对张仃艺术设计思想的影响,丰富了现有的张仃研究成果。

关键词:张仃 艺术设计 艺术设计思想 艺术设计思想研究

Abstract

Research on Zhang Ding's Art Design Thought is formed by five major parts.

Clued on Zhang Ding's art accomplishments, Zhang Ding's Biography introduce his art design activities overall chronologically and separately from four respects as follows: patriotic professional artist; designer serve proletarian revolution; art design educator and education administrator with pioneering spirit; "big artist" and "big designer".

Basing on specialized fields of art design, Zhang Ding's Art Design Activity probes into Zhang Ding's art design activities. This chapter divides his works into three main classes such as visual communication design; product design and environmental design and each of these are subdivided. Giving detailed analysis of these works, it also sums up the style of his works in different kinds of design field and concludes his creation discipline of design.

Zhang Ding's Art Design Education Activity includes contents of two respects. Firstly, it chronologically introduces his teaching and management activities in the art design education. Secondly, probe into his influence and contribution to China's art design education by the historical fact and con-

clude three respects as setting up tradition-directed, folk art-directed, life-directed and practice-directed art design educational policy; founding decoration school and promoting further investigation with the beauty form; rejuvenating the Chinese mural painting and driving a national mural painting campaign.

Research on Zhang Ding's Art Design Thought analysis Zhang Ding's opinions and theories of China's art design and China's art design education, and summarize and classify Zhang Ding's art design thought from seven aspects as follows: concerning about the fate of human beings; sourcing from the life and facing to the life; building the China's style of art design; rooting in the China's folk art; decorating to represent the ideals; making good use of science and technology; personal character deciding the art style. Combining the background, this chapter also traces back Zhang Ding's ideological roots from both ideology and artistic respects and emphasize such impacts on his philosophy of art design as Specific historical background, Lu Xun who is a leader of the China's cultural revolution, Zhang Guangly who is a famous decorative artist, Picasso who is a representative of modern western artists, Qi Baishi and Huang Binhong who are representatives of the China's contemporary art master, and Chinese folk art.

Contemporary Enlightenment from Zhang Ding's Art Design Thought, the last chapter, combining the current situation in the field of China's art design education, probe into the value of Zhang Ding's art design thought and the reference meaning of his art life to the current society. It focuses on four respects as follows: the designer's professional quality, the teaching system in China's art design education, the nationalization of art design, and the development of art design in China.

The innovation mainly reflected in two aspects:

First is the selection of research topics. Although the existing research results relevant to Zhang Ding are not uncommon in domestic, but the in-

depth and systematic study of Zhang Ding's art thought from the perspective of art design is rare. In addition, the research on art design itself is also a less involved topic in current China's art design field. In the view of those, this research topic is innovative.

Second is the induction of research subjects. For the first time, this study systematically summarizes and classifies Zhang Ding's art design thought into seven aspects. This kind of induction is put forward for the first time and also facilitates the research on Zhang Ding's art design styles and characteristics. In addition, this study riches the current research achievements by tracing back Zhang Ding's ideological roots from both ideology and artistic respects and emphasize such impacts on his philosophy of art design as Specific historical background, Lu Xun who is a leader of the China's cultural revolution, Zhang Guanglv who is a famous decorative artist, Picasso who is a representative of modern western artists, Qi Baishi and Huang Bin-hong who are representatives of the China's contemporary art master, and Chinese folk art.

Key words: Zhang Ding, art design, art design thought, research on art design thought

目 录

第一章 引言	1
第一节 课题研究的目的及意义.....	1
第二节 国内外研究现状.....	3
一 国内研究现状.....	6
二 国外研究现状	17
三 研究现状小结	17
第三节 研究内容、基本思路与研究方法.....	17
一 研究的重点与难点	18
二 本研究的主要观点与创新点	18
三 本书的基本结构	19
第二章 张仃生平	21
第一节 爱国的职业艺术家——漫画界的“一座金矿”	22
第二节 为无产阶级服务的革命艺术设计师	23

2 张仃艺术设计思想研究

一	延安摩登的艺术设计师	23
二	新中国的首席形象设计师	24
三	新中国对外展示艺术设计的开拓者	25
第三节	具开拓精神的艺术设计教育家与教育管理者	25
一	中国山水画革新的先驱	26
二	中央工艺美术学院装饰之路的引领者	26
三	中国壁画复兴运动的带头人	27
四	抢救民族民间文化遗产的先行者	28
第四节	“大美术家”和“大设计师”	28
一	传承历史,表述当代的艺术设计大师	28
二	独步画坛的焦墨山水画大师	29
第三章	张仃的艺术设计活动	30
第一节	视觉传达设计	30
一	标识设计	31
二	邮品设计	36
三	招贴设计	40
四	书刊设计	54
五	展示设计	59
六	影视设计	70
第二节	产品设计	73
一	手工艺设计	73
二	家具设计	75
三	服装设计	76
第三节	环境设计	77
一	建筑设计	77

目 录 3

二 室内设计	78
三 公共艺术设计	83
第四章 张仃的艺术设计教育活动	90
第一节 张仃的艺术设计教育实践	90
第二节 张仃对中国艺术设计教育的贡献.....	100
一 倡立重传统、重民间、重生活、重实践的艺术 设计教育方针.....	100
二 确立“装饰”为主导的艺术设计办学思路,创立 “装饰学派”.....	106
三 复兴中国壁画,带动全国壁画运动	111
第五章 张仃艺术设计思想研究.....	118
第一节 张仃的艺术设计思想.....	119
一 关心人类命运.....	119
二 立足生活本源.....	133
三 打造中国特色.....	143
四 扎根民间艺术.....	158
五 装饰寄托理想.....	176
六 擅用科学技术.....	196
七 人品决定格调.....	206
第二节 张仃艺术设计思想之来源.....	216
一 历史与时代背景对张仃艺术设计思想的影响.....	216
二 中国文化革命的主将鲁迅对张仃艺术设计思想 的影响.....	225

4 张仃艺术设计思想研究

三 装饰艺术家张光宇对张仃艺术设计思想的影响	235
四 以毕加索为代表的西方现代艺术大师对张仃艺术设计思想的影响	250
五 以齐白石、黄宾虹为代表的中国当代艺术大师对张仃艺术设计思想的影响	257
六 中国民间美术对张仃艺术设计思想的影响	262
第六章 张仃艺术设计及设计思想对当代的启示	267
第一节 关于设计师的职业素养	268
第二节 关于艺术设计教育的教学体制	271
第三节 关于艺术设计民族化	274
第四节 关于艺术设计在中国的发展	276
余论	284
参考文献	286
附录一 张仃写生年表	299
附录二 张仃文章发表年表	300

第一章 引言

第一节 课题研究的目的及意义

2010年2月10日，张仃先生逝世，引起了国内各媒介的广泛关注。中央组织部办公厅、中华人民共和国教育部、中国美术馆、中国文学艺术界联合会等39所机构向其生前工作单位及其家属发送唁电；人民日报、光明日报、文汇报、新华每日电讯、中国教育报、中国文化报、中国艺术报等55家报社发表了65篇文章报道张仃先生逝世的消息；在新华网、新浪网、国学网、科学网、雅昌艺术网等数十家网络上有关张仃先生逝世的报道及文章更多达164篇。此外，CCTV新闻、凤凰卫视等多家电台发布了张仃先生逝世的报道。同年3月，清华大学举办了张仃追思会和张仃艺术研讨会，并成立了张仃艺术研究中心。文化部副部长、中国艺术研究院

2 张仃艺术设计思想研究

院长王文章、中国国家博物馆馆长吕章申、中国文联党组成员、书记处书记、副主席冯远、清华大学校长顾秉林、文艺评论家陈丹青、美术评论家王鲁湘、艺术评论家陈池瑜、北京市美术家协会副主席杜大恺、中央美术学院研究生院院长许平等人在张仃追思会和张仃艺术研讨会上总结了张仃对中国当代艺术发展的重大贡献，清华大学专门成立了张仃艺术研究中心，强调了张仃研究的当代意义。

张仃先生是中国当代艺术史上难得一见的“通才”，他在绘画、书法、艺术设计、艺术教育、艺术批评与艺术史论研究等方面取得了卓越的成就，其艺术活动涉及宣传漫画、装饰绘画、壁画、中国画、书法、标识设计、邮品设计、书籍装帧设计、包装装潢设计、服装设计、电影动画形象设计、展会活动设计、室内设计、建筑设计、艺术批评、艺术设计教育等诸多门类。

由于张仃先生的艺术设计活动主要集中在 20 世纪 40 年代至 20 世纪 80 年代，其晚年主要致力于焦墨山水绘画和书法创作，因此大多数人只知道张仃先生在焦墨山水绘画和书法上的艺术成就，对于张仃先生在艺术设计和艺术设计教育上的贡献和成就却了解甚少。事实上，张仃先生在自己 70 余年的艺术生涯中创造了大量珍贵的艺术设计作品，培养了大批优秀的艺术设计人才，他的艺术设计作品与艺术设计思想是一笔宝贵的精神财富。鉴于此，本书欲以张仃先生的艺术设计作品与艺术设计思想为主要研究对象，试图对张仃先生的艺术设计成果、张仃先生对中国当代艺术设计与艺术设计教育的贡献，以及张仃先生的艺术设计思想与思想来源进行较为全面深入的分析研究。

在国家高度重视艺术设计的民族文化创意，艺术设计的产业竞争力，以及艺术设计人才培养的今天，研究张仃先生的艺术设计及艺术设计教育思想具有深刻的意义：

第一，张仃先生的艺术设计以民族特色见长，研究其艺术设计

思想并归纳总结其设计规律，有助于对艺术设计民族化形成更加深刻的认识，促使设计民族化真正得以落实。

第二，张仃先生在 20 世纪中叶中国艺术设计教育起步与转型的关键时期，进行了一系列有益的探索，开创了艺术设计教育的中国模式，研究其艺术设计教育思想有助于反思当前艺术设计教育中的利与弊，进一步合理规划艺术设计教育的未来发展方向。

第三，张仃是一位成功的艺术设计大师，亦是极有价值的研究个案。微观上看，从个体的层面分析总结其成功的原因，有助于厘清设计师的职责与使命，从而为艺术设计师的职业素养构建出理想的模型；宏观上看，通过研究张仃的艺术设计思想，亦能够回顾新中国成立以后艺术设计与艺术设计教育的发展历程，结合时代背景和客观环境分析总结其历史作用与价值，有助于认识艺术设计的发展规律，从而为艺术设计在中国的发展营造适宜的生长气候。

第二节 国内外研究现状

张仃先生初誉为 20 世纪中国的“大美术家^①”。然而，迄今为止国内外均没有出现对张仃先生进行系统研究的专著类学术成果。目前国外对张仃先生的研究十分罕见，国内学界对张仃先生的研究成果主要以两种形式呈现，一为张仃先生的作品集和文集，二为研究张仃先生的专题论文。

张仃先生的作品集和文集侧重于对张仃先生艺术作品和谈艺文章的采集收录。如《丘壑独存：张仃画集》（2009 年）、《中国美术馆藏——张仃捐赠作品集》（2007 年）、《中国名画家全集当代

^① 美术评论家王鲁湘先生 2005 年 12 月在《美术》杂志上发表了一篇名为《充实而有光辉的大美术家》——“张仃艺术成就展”综述，将张仃先生誉为“大美术家”。

卷——张仃》(2006年)，以及系列作品集《张仃画室》(2005年)等，此类作品集收录了张仃先生不同时期创作的各类作品。以《张仃画室》(河北教育出版社)为例，该套丛书分门别类地收录了张仃先生各个时期创作的漫画、装饰绘画、设计、水墨山水、焦墨山水、书法、速写等作品共计1600余件，系统展现了张仃先生的艺术成就。《张仃文集》(2011年)、《张仃画室·它山文存》(2005年)、《20世纪中国大师画论书系——张仃画论》(1999年)、《张仃谈艺录》(1995年)、《被迫谈艺录》(1989年)则集中收录了张仃先生的文章。

其中，《张仃文集》(雷子人编，山东美术出版社)和《它山文存》(李兆忠编，紫禁城出版社)是最具代表性的两部文集，前者以时间为序，以类别为纲，将张仃先生的文章整理收录在“散论”、“民间艺术与工艺美术”、“学院教育”、“论中国画”、“关于‘四大家’(齐白石、黄宾虹、毕加索、张光宇)”、“艺术批评”、“看展话艺”、“序言跋语”、“访谈录”9个栏目中；后者按时间分期收录整理了张仃先生自1942年以来发表的文字近百篇。此外，《20世纪中国大师画论书系——张仃画论》(翟墨主编，剑武、李梅编著)亦分张仃传略、张仃画论和张仃年表3个部分对张仃先生从事的艺术活动进行历时态的罗列整理。

研究张仃先生的专题论文以宏观评价、艺术批评和生活回忆为主，主要集中在《张仃追思文集》(2011年)(图1-1)和《大家谈张仃》(2009年)(图1-2)两部文集中。如《张仃追思文集》(清华大学张仃艺术研究中学编，清华大学出版社)分追思会发言、研讨会发言、专题文章(共94篇)、生活回忆(共50篇)、新闻报道，以及附录(其中包括唁电唁函影印件、张仃艺术研究中心成立新闻汇总、张仃逝世新闻报道汇总)等版块，重点辑录了有关张仃先生的官方评介、媒体评价、同行学者评价和学生评价等相关文字；而《大家谈张仃》(李兆忠主编，紫禁城出版社)则由两个部