

三人行

李计亮 主编

访谈录

速泰熙 杨志麟 刘佳

中国美术学院出版社

三人行

访谈录

李计亮 主编

速泰熙 杨志麟 刘佳

中国美术学院出版社

责任编辑 郑亦山
书籍策划 李东霖
书籍设计 王天宇 袁鸿波
责任校对 钱锦生
责任出版 葛炜光

图书在版编目 (C I P) 数据

三人行 : 速泰熙、杨志麟、刘佳访谈录 / 李计亮主
编. — 杭州 : 中国美术学院出版社, 2013.1
ISBN 978-7-5503-0419-2

I. ①三… II. ①李… III. ①速泰熙—访问记②杨志
麟—访问记③刘佳—访问记 IV. ①K825.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第014524号

三人行——速泰熙 杨志麟 刘 佳 访谈录

李计亮 主编

出品人: 曹增节

出版发行: 中国美术学院出版社

地 址: 中国·杭州南山路218号 邮政编码: 310002

<http://www.caapress.com>

经 销: 全国新华书店

制版印刷(CTP): 杭州人民印刷有限公司

版 次: 2013年1月第1版

印 次: 2013年1月第1次印刷

开 本: 787mm×1092mm 1/16

印 张: 16

字 数: 242千

图 数: 120幅

印 数: 0001—1000

ISBN 978-7-5503-0419-2

定 价: 45.00元

谨以此书献给南京艺术学院建校一百周年

1912—2012

目 录

前面的话

速泰熙

艺术的“化学反应”

艺术滋养	006
“化学”反应	011
南艺艺事	019

艺术的升华

书法、篆刻	026
身份转换	028
形态变化——出版社的书籍装帧设计	030
升华之美——南艺后的书籍设计	041

有根的现代

壁画设计	057
家具设计	063
儿童画、动画设计	073
设计理念	081

杨志麟

“’85”口述

“新潮”之前	088
“江苏青年艺术周”	092
“红色·旅”	099
“’85中国现代艺术展”	107

自由水墨

回归水墨	118
自由之境	127
文人匠心	133
“第四种人”	140
“意派”、“叛徒”	141

自由设计

设计态度	147
设计之路	150
设计理念	155
设计文化	156
师生因缘	158

刘 佳

“杨门”·印记

油画年代	172
关于时间和声音的装置——记南艺外教课程	185
大头针刺穿我的“纸”	189

探索与选择

重新的迷茫	193
郭德纲的启示	197
探索另一种语言	202

影像·日记

《祭·纪》89现代艺术二十周年、《意派·世纪思维》纪录片	215
老照片的坚持	223
《忘乡》决心走上一条不归路	226

访谈人物语录

后记：或是一个开始

前面的话

一百年的时间不长，艺术与艺术教育的发展如此之快，使得百年倏忽即逝。一百年的时间不短，艺术热潮与时代激情的脚步纷至沓来，使得百年精彩纷呈。而对于我来说，历史的认知存在着种种想象，这种想象给后一代人留下很多误读的空间，我采访、编辑这本书，是通过当事人还原各自的经历，尽可能通过个人的口述，还原一个不添加编辑主观色彩的历史，以作为百年艺术教育史的一个参照。

《三人行》中的三个人是师生三代人，速泰熙先生原先在中学教授化学，因此，杨志麟先生既是他的化学学生，又是他的美术学生，他们的师生情谊从杨志麟十三岁时一直持续至今。杨志麟先生是刘佳先生的平面设计硕士生导师，他授课内容的纷杂，或多或少导致了刘佳先生的最终选择。

速泰熙先生以“书籍设计”最为显著，倡导“有根的现代”理论与创作。杨志麟先生以“水墨”最为钟情，倡导“自由设计”理论与“自由水墨”创作。刘佳先生以“影像”最为迷恋，倡导“纪实性的艺术”。他们对自己没有限定，但都在用自己的艺术语言参与时代的变革，以个人的历史与时代的历史形成交汇。杨志麟先生是我的硕士生导师，朝夕相处的两年多时间，让我有了相当长的观察时间，这也是我最先对他进行访谈的原因。其后，我又

通过他找到了速泰熙和刘佳两位先生。我觉得这三个访谈的价值在于他们在特殊的历史时间与进程中面对着艺术与艺术教育的态度，他们一致认为技术的传承次于精神的传承。这对于研究中国当代艺术史与当代设计史提供了最直接的第一手资料，其研究价值远远大于“被修饰”的文字。

无可否认，我们都处在了一个非凡的变迁时代，带着一种历史观去了解过去、感受现在，并在不知晓未来的一个节点去观察历史，这是我采访、编辑本书的目的。当然，我更希望借此机缘，能得到更多有识者的帮助。

李计亮

修改于南京艺术学院工业设计学院教授会

2012年10月22日

速泰熙

访谈历程：

时间：2012年6月20日、2012年6月23日、2012年7月4日、2012年7月12日、2012年8月11日，2012年8月15日六次接受访谈。地点：南京湖景花园。

人物介绍：

速泰熙，1943年生于上海。著名设计师，第二届“南京文化名人”。长期从事书籍装帧设计，作品曾获全国书籍装帧艺术展览金奖，首届中国出版政府奖，被评为“新中国成立五十年产生影响的装帧家”，九件作品获得“中国最美的书”。涉及壁画设计、家具设计、儿童画、动画设计。曾任中学化学教师、江苏文艺出版社美术编辑室主任，现为南京艺术学院设计学院硕士研究生导师，南京出版社艺术设计顾问。倡导“有根的现代”设计理论与实践。

涉及主题：

从艺术滋养到艺术的“化学反应”，从“儿童画”到“书籍设计”，再从“艺术家具设计”到“公共艺术设计”的创作发展历程。这种“跨界”的艺术创作相互影响，对艺术与设计的探索永无止息，对美的诉求尤为注重，推崇创造中有大快乐。

一、艺术的“化学反应”

1. 艺术滋养

李计亮：速老师好！非常感谢您在繁忙之中接受我的访谈。您从事艺术与设计创作已达五十年之久，不仅是著名的书籍装帧设计家，还涉及绘画创作、版画、壁画、家具设计、儿童画、动画设计、设计教育等其他领域，您对待艺术与设计的热情让我们深感敬佩。寄希望通过这次访谈对您从开始接触到创作艺术与设计的整个发展脉络进行一次深入的解读。您最早接触艺术是从什么时候开始的？

速泰熙：我最早接触艺术和南京这座城市有关系。我虽然出生在上海，但祖籍是在南京，三岁时，抗战胜利后就随父母返回了南京。我们的家族很大，院子里面有花厅、大厅里面有很多木板雕刻的对联和匾额。我的祖父喜欢字画，家里也收藏了很多，有吴昌硕、高邕等名家的原作，我小时候看到了不少。艺术方面从小学到中学就受到了影响，我当时在南京五中读书，上学的街道上有很多招牌全是名家写的字，比如南京大学著名教授胡小石，他的书法大气磅礴，非常有力。一进校门就有“五中公

与祖母、父亲、母亲和弟弟合影于南京崇恩街老宅 1960年

报”，从门口一直排到里面非常壮观，它能够把最普通的板报做得非常精彩，远远超过了以前见到的呆板、粗糙的黑板报，这对我是一种刺激也是一种感动。这里面有书法、版式、插图、色彩的一种美，在这种环境中自然而然地就会受到熏陶。

李计亮：南京的“五中公报”滋养着您的艺术成长，您有没有参与其中？感受最深的是什么？

速泰熙：后来参与了。学校里很重视美术教育。有两个中大毕业的美术老师是徐悲鸿的学生，能力很强。没有这些人带领五中的美术活动也不会那么精彩。五中的人文气息很浓，培养出了很多有名的人物，比如：著名作家周而复、台湾的著名文学家和诗人余光中、原中央音乐学院院长吴祖强、国际儿童合唱及表演艺术协会副主席杨鸿年、北京市委书记郭金龙……学校里还有很多的文艺活动、科技活动，成立了很多的兴趣小组，班里也经常举办有意思的活动，比如黑板报、壁报、诗歌朗诵……“平面设计”生涯其实是从黑板报开始的，这是比较初级、比较原始的版式设计。

李计亮：从黑板报开始就得到了一种滋养。从社会环境、人文环境、生活环境、学习环境都在默默地影响着您的艺术细胞，开始得到了成长。

速泰熙：影响我的远不止黑板报。我家住在城南，这里有不少人都喜欢书法、绘画。我母亲当时是居委会主任，副主任叫施栋钧，是民国时期的文人，酷爱书法。他是南京师范大学中文系著名教授常国武先生的舅舅，藏有很多的字画和碑帖，家里还藏有好多毛笔，都是好笔、名笔。他建议我多临摹一些好的碑帖，常拿一些好的碑帖给我看。我记得很多都是上海艺苑珍赏社出版的珂罗版精印的汉碑。我有时也会跑到他家去看，他很高兴地拿这拿那地给我看，给我介绍。施主任介绍了和我年龄相仿的马振国，他酷爱国画，尤其是山水画，收藏了很多国画的印刷品作资料学习，很多是从各种杂志上剪下来的。还有解放前的故宫博物院的藏画，印成单色的、暗红色的日历。我当时看不懂。昏昏欲睡，他却如获至宝，称是“好东西”。

我弟弟苏泰椿小学时的班主任刘祯祥，藏了许多名家的画，最有名的是陈老莲、李禅、傅抱石的画，他和我极崇拜的上海著名大画家程十发认识，他曾把家藏的一张陈老莲的画送给了程十发，程十发也送了他和一些上海大画家的画给他。他也藏有他们的画，我和马振国经常去看他收藏的画。受马振国的影响，我还会去裱画店里看字画。南京有不少裱画店，像太平路上的渊海阁、中山路长江路口的南京书画店等等，都是我们不收费的书画展览馆。只不过这些书画都挤在墙壁上，有的甚至是倒过来裱在墙上的，但这并不妨碍我们的观赏。南京当时有不少古旧书店，比如夫子庙就有几家，太平路杨公井有南京古旧书店，规模很大。我常去淘碑帖印

谱。那时的零用钱都是花在这里了。

李计亮：当时您家住在哪个位置？

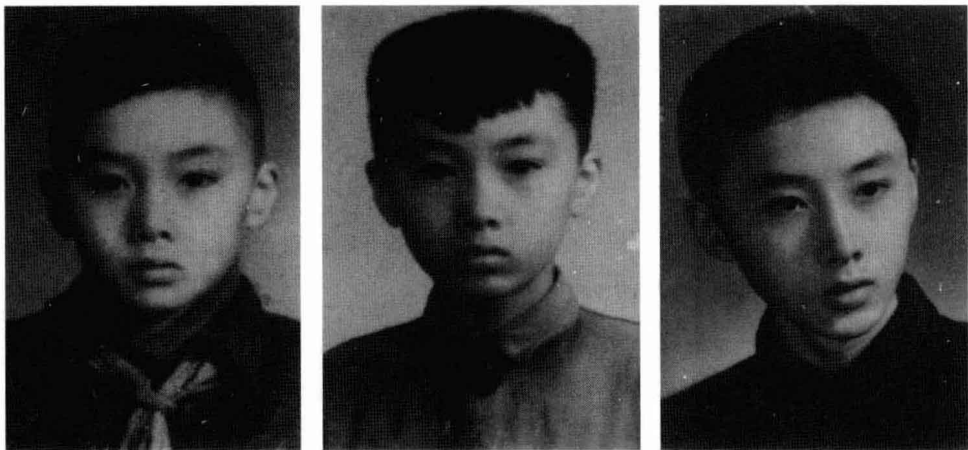
速泰熙：我家住在城南门西，叫施府桥，是原来施家巷和老府桥合并而成的，就像江苏一样，是江宁府和苏州府合并而成的。我们家族的房子在施府桥占了两个门牌号：67号和69号，侧面是陆府巷，占到了半条巷子。

李计亮：用今天的话说，你当时就是文艺小青年了，呵呵……

速泰熙：哈哈……。上学的路上就看到了不少名家写的招牌，这是我经常观摩学习的对象和老师。整个南京城就有这样一种氛围，后来结识的街坊邻居中一些喜爱书画的也成了朋友，在一起谈论书画、印章。南京的一些书法家、篆刻家也能见到，甚至还能“亲密接触”。20世纪60年代初期，我就经常到南京艺术学院的丁吉普教授家里去请教，他在南艺教篆刻，态度极为和蔼可亲，南通人，一位老革命，真是一位非常好的长者。他住在傅抱石家后面的一栋小楼里，楼上住着著名的小提琴家盛雪（盛中国、盛中华的父亲）一家。当时他在编《印章参考资料》，我星期天会跑去当他的下手。

速泰熙在南京师范学院 1962年

速泰熙少年、青年时期的照片

南京书法家林散之、萧娴，画家钱松壘、亚明、宋文治等大家，都很出名，到处都能看到这些人的作品。大学的时候是在南京师范学院，人文环境也很好，虽然我们学的是化学系，但是化学系很棒，主任张辰老师的书法（大篆、小篆）很好，印章刻得也很棒。我经常到他家里谈论化学以外的书法和印章艺术。生物系无机化学教研室主任陈邦杰先生会画图章，汉印风格的，走廊里面放置了很多植物标本，上面的标签就是用印章的形式画出来的，非常有味道。

李计亮：生物系？借用绘画图章的形式做标签很有意思。

速泰熙：对，生物系的教研室主任都有这么高的艺术素养，这在今天是不可思议的。

李计亮：那时候对待艺术爱好的人都非常真诚。

速泰熙：我那时候也从来没有想过以后要从事艺术行业，感觉艺术太高太难离，我很远，只是喜欢而已，不掺杂任何的想法。那时学校里流传着一句话：“学好数理化，走遍天下都不怕。”大家对理科更感兴趣。因为读书读得特别早，实足年龄四岁就上小学，九岁上初中，十五岁就高中毕业了，即便是大学毕业也才十九岁。所以中学的年龄小，贪玩，对于很多事情都不开窍。倒是相对于一些兴趣小组很感兴趣，喜欢动手做一些木工的活儿，包括航海模型小组。从朝天宫到五中这一段距离还有一个集市，我在那里买了木工工具，锯子、刨子、凿子、斧子，自己动手做了一些康乐球、篮球架。课外我也会带着一些小朋友一起玩。

李计亮：这一套工具都是木工工具，可以做家具设计了。

速泰熙：呵呵，后来就喜欢设计家具了，家里面一些家具都是自己画个图找木匠来做的。那时候还上了《劳动的记忆》这门课程，每一个人要用铁圈做一个小钉锤，会给你图纸

做模具，我很喜欢做这些事儿。记得有一篇作文写《我的志愿》，我就觉得做一个机械工人比较好，那时候就是这样一种状态。

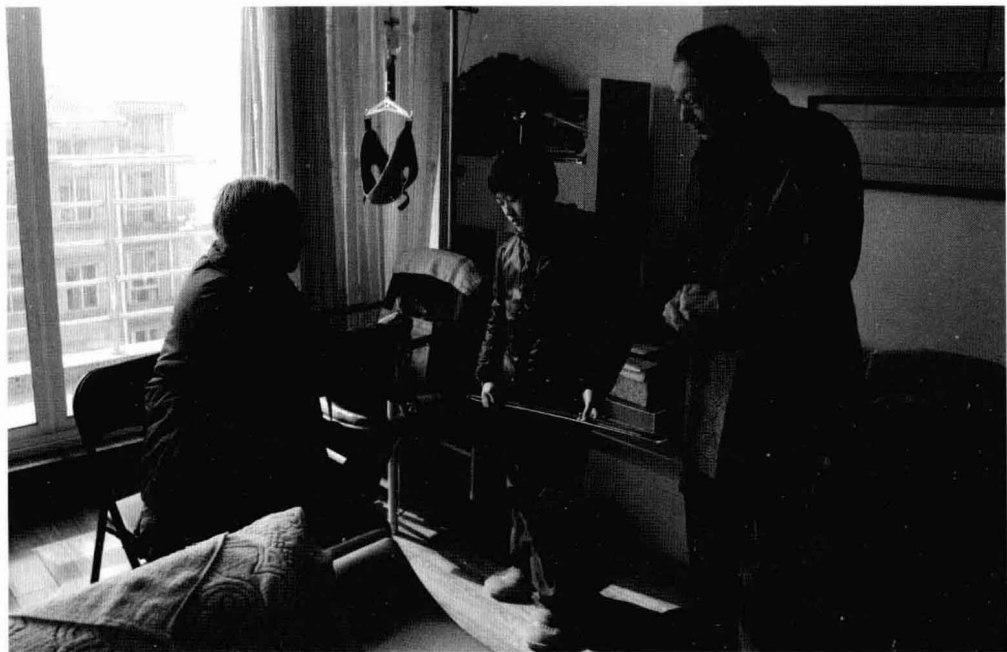
李计亮：那时候您对待工人这个行业很钟情？

速泰熙：我完全不排斥。因为我上学的时候就喜欢看工人们镬，看削扁担、吹糖人、钉马掌……

李计亮：包括现在做“后明式家具”，都是从小时候就开始得到了艺术滋养。您从接触的这些艺术家中得到了哪些激发？

速泰熙：当时纯粹是一个爱好。像刚才我讲到南京师范大学中文系著名教授常国武先生，他在国学方面很有研究，在书法方面也有研究。还有中国美术家协会副主席尉天池，他上大学时高我两个年级，我经常到他宿舍去，拿写的字给他看，我还把尉天池请到我们班讲过书法。他也到我家来玩，还一起去见过喜欢书画的施栋军先生。

我高二的时候，是1957年，已经开始“反右”，讲阶级斗争了。1962年大学毕业。记得在这段时间，特别是1963、1964年南京的美术馆、博物馆的活动都还蛮多的，经常去看一些展览。新华书店里俄罗斯的列宾、希什金等人的油画，徐悲鸿、齐白石等名家名画的印刷品都开拓了我的眼界。南京还有一些民间画家，像李味青是画花鸟国画的，我的弟弟和表弟对这个也感兴趣，经常在一起谈论。这样就会无

带孙子彬彬拜望常国武先生 2012年

形中就有了一些艺术铺垫。要不是这些铺垫，我很有可能一门心思地教化学，我在化学教学方面投入了比较大的热情。在南京师范学院的时候学得也不错，脑子也好用，成天地思考老师讲的问题，而且非常喜欢考试。老师也会借用我的笔记本看，因为我的笔记有点像版式设计，我喜欢把章、节、目次排好，纲目分得很清楚，字也工整、漂亮。

2. “化学”反应

李计亮：杨志麟老师是您教授化学课程时的学生，他对您授课的方式赞口不绝，比如自己编一些顺口溜、口诀之类什么的。在化学的学习和教学方面有没有受到更多人的指点或者影响？

速泰熙：我会编一些很容易记忆的、琅琅上口的顺口溜，把一些抽象难懂的化学理论或规律通俗化、简单化。更重要的是，我教中学化学的第二年开始，一堂课也不拉地听了一中化学教研组组长丁又川老师从高一到高三的每一节课，并做了详细的笔记。还不时地晚上到丁老师家去向他讨教，受到很大的教益，对中学化学教育有一种“开了窍”的感觉，丁老师曾担任上海市长柯庆施的秘书，是油画家丁方的父亲，那时丁方才七岁光景，经常趴在桌子上画画，画小人开枪，“砰”这人开过去那人开过来。丁老师也喜欢艺术，他妻子是扬剧团编剧，家里面有浓厚的艺术氛围。丁方和杨志麟是同学，他们在“’85美术新潮”时期影响都很大。

在大学的时候，我是“化学教学法”的课代表，也思考一些中学的化学教学的问题。现在听了丁老师的课，受到他的启示，水平有了很明显的提升。自己也喜欢教化学，备课也很认真。班里的学生都比较喜欢上我的课。我多次参加毕业生聚会的时候，他们总会讲化学课有趣的事情，对化学教学称赞有加，在学生中也有一些因化学成绩好，考入相关专业的大学，做出了不错的成绩。

李计亮：这些教学的方式始终留有余香啊！我想在某种程度上，一定也影响到了艺术的思维能力。

速泰熙：化学科学知识本身需要理性思维，化学教学又训练了我“信息传达”的能力。这种理性思维的培养对于我以后从事艺术与设计起了很大的作用。我经常和同学们讲，平面设计要传达思想，具有明显的一种理性特征，所以我认为艺术类的理科。这种理性常常在细节中体现，必须注意这些理性的细节，不然往往会在不注意的时候犯错误。

李计亮：拿我个人来讲，我中学的时候对化学就不是太擅长，这也是我当时比较苦恼的事

和同事合影 1966年

情。其实，我的感性比理性多一点。我觉得感性越多，越不能在设计的细节上做到更好，特别容易出现“错误”的理解。

速泰熙：我经常举一个例子。有个学生做了一个“拯救濒危动物”的海报，这个主题很好，主体形象是一个麋鹿，也毫无问题。问题在背景，他把十二生肖的动物形象放在了背景上，用的是大画家张光宇画的十二生肖造型，有民族性，也很好看。可是，我一眼就看出了毛病。他是拯救濒危动物，那十二生肖里面的猪是不是濒危动物呢？这就很可笑了。从来没有人说要拯救猪。羊也没有人说拯救，老鼠也没有人说拯救，龙就更不存在了，它是综合动物象征性的概念。这是两个概念，“动物”和“濒危动物”是两回事。他一讲“动物”就开始忘掉“濒危”，一讲动物就想到十二生肖，那是最熟悉的动物，于是不假思索地就加上了。如果有了理科性的训练，你就会多一个心眼，就会想一想它们是不是“濒危动物”，就会更准确性地反映这个主题。平面设计的核心就是准确地传递信息，而他的信息传递是错误的。

李计亮：化学的教学在潜移默化地培养理性思维的能力。

速泰熙：平面设计的信息传递首先是准确的。你不能讲张三，传递出的信息却是李四。你拯救濒危动物，却附加上了一些不相干的动物。这是不符合主题的。我也会拿这件作