

实用美术

张四维 著

中国商业出版社

实用美术

张四维 著

中国商业出版社

实 用 美 术

张四维 著

中国商业出版社出版发行
新华书店总店科技发行所经销
一二〇二工厂印刷

787×1092毫米 32开 0.375印张 62千字
1991年12月第1版 1991年12月第1次印刷
印数：1—10500册 定价：5.95元

ISBN 7-5044-0564-7/J·7

東方破曉露朝陽十里
 烟波為故鄉惟向桃源
 尋勝地秋風清面不
 知涼紅橋人不知高皇
 萬壑千山外遠近分祖
 國山河無限好東風吹散
 蒼天雲氣歸收眼底江
 水繞樓頭心曠神怡
 詩成獨悠悠
 沈鵬書
 西維老詩家題畫

東方破曉露朝陽
 十里烟波別故鄉
 惟向桃源尋勝地
 秋風酒面不知涼
 紅橋人欲登高去
 萬壑千岩遠近分
 祖國山河無限好
 東風吹散暮天雲
 奇峰收眼底
 江水繞樓頭
 心曠神怡
 詩成獨悠悠
 沈鵬書

中国书法家协会副主席、著名
 美术理论家、京华美术研究会
 顾问沈鵬书张四维题画诗

序

殷杰

正值准备去张家界参加一个书法理论研讨会和就便写生，四维先生来访，送我一本他的刚出版的《橱窗设计》，并请我为他又一本新作《实用美术》写序言，还谈及他构想中的写作计划。老人已近八旬，书画之余，写作又笔耕不已，不断有书稿、文稿发表，不由得令人赞赏，写序之事我也不由得不当即应承，答应一回京放下其他创作，先写这篇序言。

我和四维先生相识于京华美术研究会，在作品观摩和书画展作品评选中，我们一见如故，以后便交往更多。这主要由于我们畅谈有较多的内容，张老集画家、书法家、诗人于一身，诗书画、实用美术俱是行家里手。他的书法功力深厚，以隶书最为擅长，沉着中伴有着一股秀美。他的山水画，工笔、写意都佳，我尤喜欢他的写意山水，雄强浑穆，气韵内生，可谓集诗书画于一炉。实用美术更是他从事多年的创作领域。我一直在编选古代题画诗，无意中又发现他写了许多题画诗和杂咏，他送我一册他自己编选的《题画杂咏三百首》，绝句律诗兼而有之，风格朴实，情感真挚，且格律工整，读去耐人寻味。在书法部分中中国书法家协会副主席沈鹏同志与他诗书往来，称他为老诗家。

究其根底，如同当代许多书画家一样，原先从事西画，而后转向中国书画，四维先生也是如此。他原名维谦又名张

罗，最初就学于辽宁艺专西画系。毕业后留校任教，并兼校刊编辑。该校后被日军解散，他被迫走上实用美术道路，藉以糊口。日本投降后，辽宁艺专复办（后改辽东学院），返校任教务长，兼教西画。以后又到天津、北京，从事实用美术。任过北京市艺术企业公司美术部副主任，兼作设计、拓片校正。还兼北京市青年艺术补习学校书法、西画教员。几十年来，他的书画不断参加各种展览，现在是北京中国书画研究会会员，京华美术研究会会员、中国老年书画研究会会员。

由张老的学历和经历，可知他具有多方面的素养，这一点还在他担任辽宁艺专校刊编辑时就已显示出来。校刊没有编委会，刊物的编撰，稿件的取舍，实际都由他一人决定，正如他在一篇回忆录中所说，当时是“初生牛犊不怕虎”，所以整个刊物办得很有生气，也颇有社会影响，刊物的内容很丰富，艺术理论、美术、书法、小说散文、新旧体诗，应有尽有。这些刊物我们已经难以见到了，然而这本《实用美术》使我们不难发现这里也有着丰富的内容。它不是靠别人的资料撰写而成，而是作者自己的经验的概括。当然本书还不能体现作者的全部多方面的素养，仅涉及到与实用美术有关的方面。

正因其如此，相比于同类书籍，我以为此书有着它自己的特点：一、综合性。现有不多的实用美术书籍一般都是专门化，一书一个集中内容，而本书对于实用美术许多方面都有专章阐述，日常实用美术都包含了，多方面内容综合于一书；二、实用性。本书着眼于实践经验，以便读者实际工作中的应用，而理论则点到为止，论艺论艺术家言简意赅，而

不加长篇论述和抽象议论；三、针对性。书中不是孤立地写实用美术，而是同现实生活相联系，从实用美术角度对生活进行品评，针砭时弊，对实际工作不无启示；四、辩证性。本书多方面正确地揭示实用美术中的辩证关系和对立统一的内容，使书稿丰富而不单一，全面而不偏激。比如，继承和创新的关系，发展民族艺术和汲取外来艺术的关系，实用美术工作者的一专与多能、专业基本功和多方面艺术素养、历史知识和现代的发展以及实用美术设计中的对立统一的辩证关系。

本书的图稿也是非常丰富的，既有纵的历史发展演变，也有横的各实用美术类别，全书几乎各章都有相应的附图，这是书稿的必不可少的部分，而且图稿本身又是实用美术设计参考资料。

我国的实用美术专业队伍还远不适应现实的需要，专业水平、文化程度、艺术素质都参差不齐。《实用美术》书稿的内容正针对这样的状况，适应实际工作者的需要。正是考虑到读者对象，虽然张老古文颇有功底，书稿却通俗易懂，就如一个老人促膝侃侃而谈，行文中不难发现语重心长的情意。

实用美术源远流长，从原始石器时代起到现代科学量子力学时代，始终都有它的存在。而且始终都以实用性、审美性为其两个本质特性。把握这两个特性，创作设计中的难题便终能解决。

实用美术发展到现代，已经派生出许多部门，但它的分类并不严谨，甚至还有不同意见，一些具体门类归属说法不一。笼统地以实用美术囊括一切，不利研究探索深入，当然

也不能以某一门类来统辖其余门类。我以为实用美术可以有广义、狭义之分。凡具有实用性、审美性的都是广义的实用美术。它们又可分为不同专业门类，比如工艺美术、工业美术、装饰美术，以及将可能独立分离的新门类环境美术、商业美术等。工艺和工业美术都有自己的特定的对象和专业领域。它们各自相对独立，当然它们互相也有所交错，比如陶瓷，观赏、陈列性艺术性陶瓷，就是工艺美术，而工业科技应用陶瓷、日常实用陶瓷就属工业美术。狭义的实用美术则指装饰美术，这一类具有技艺性、服务性，广泛为经济、政治、科技、生产、日常生活领域服务。《实用美术》书稿中所写到的图案花边、标志装潢、展览陈列、美化装饰、宣传布置等，正都是狭义的装饰实用美术。环境的美化随着环境问题的突出，日益显示这里是又一个实用美术领域，现在较多的称环境艺术，这也仅限于壁画、雕塑等艺术品，而更多的环境装饰不是艺术品，而是一般的环境美术。本书谈及的城市绿化花坛的围栏就是一例，说它是艺术还不够格，将它划归环境美术却名正言顺。商业美术事实上已经存在，它有自己的特定领域，并拥有自己的创作设计力量。商品经济将有一个漫长的历史过程，即使将来商品不存在了，产品的流通依然会存在和发展，这个领域的美术也不会消亡。让这个领域独立为一个门类更有助于创作设计和理论研究的管理与发展。

现在又有一个新兴学科——技术美学。在国际上它出现于40年代，在我国还刚兴起，但已存在不同看法，有人著文认为技术美学只能作为一个研究课题，而不能作为一门学科。把工业美术和技术美学对立起来是不妥的，技术美学和

实用美术是两个独立的相关学科。工业美术是实用美术中的一个门类，而技术美学则是一种横向的综合的学科，它涉及艺术、美学、技术、科学、经济学、社会学、心理学、生理学、教育学、人体工程学，横跨自然科学、技术科学、社会科学和艺术交叉而成。显然，技术美学和实用美术属于不同类型的学科和门类。当然它们也是相关的，技术美学也研究实用美术的设计中美的问题，但技术美学还研究劳动生产过程中、技术中及产品流通和消费中的美的问题。技术美学是美学的一个分支，而不是美术的一个分支。技术美学中的“迪扎因”（design）主要也是艺术设计，它是将各行业工程技术设计提高到艺术设计水平。虽然这里也应用和结合了实用美术，但并不取代，也不贬低实用美术。相反，技术美学的出现加强了实用美术，即在现代科技和现代大工业产生的时代，艺术和美学不仅没有失去功能，反而成为现代人现代生活日益关注的要素，并逐渐渗透进各个领域，因而实用美术的价值和地位也因此在新的时代有了新的提高、新的评价。

技术美学的出现和发展也就意味着实用美术在现代将有长足的发展。实用美术工作者提高自己专业水平和艺术修养，继承我们民族的优良传统并加以创新，汲取外来艺术和美学有价值的成分，并加以民族化，在这个时代中必然能作出我们自己的贡献。《实用美术》书稿寄望的也正在这里。这也是做得到的，四维先生自己就是一个楷模，在这本书的附图中就有他自己的书画作品，这些对于他来说已不是一般艺术修养，诗书画和实用美术一样都是他的艺术创造。尽管现在他年高体弱，腕力不足，但他仍欲在书画上作新的探索，

同时还有许多写作计划，他已将他几百首诗整理成册，一本《诗词基本知识》书稿也粗具规模，还在构思新稿。达到这一境界也是不易的。他谈写诗，有句“山居不寂寞，夜静雨催诗”，他研习书画有句“临摹终一过，还得下功夫”。从这些诗句中不难窥其从艺的刻苦和勤奋精神。张老可以说默默无闻地、孜孜以求地将自己的一生奉献给艺术事业，这些应该是《实用美术》的读者在本书之外值得知晓并值得学习的内容，也是值得后学者尊崇之处。

四维先生已被列入东北即将编印的《辽北人物录》，这如同每一本书稿出版一样是对他的辛劳和奉献的最佳慰勉。

于北京学院路41号借寒轩

一九八七年七月廿五日

前 言

人们一谈起实用美术，便浮想联翩。首先是生产部门的产品，种类繁多；商品销售部门则门庭若市，在繁华的街道上、市场中真是车水马龙，人流阻塞，这都明显地看出是社会有关衣、食、住、行、用的大问题。象征着美好的现状与更好的将来。更说明产品的供不应求和群众的需要。

接着萦怀脑际的便是实用美术本身的问题了。实用美术范围广泛，五花八门。它包括各种工业、商业实用美术，装璜美术，等等。它通过实用美术家的努力，做出了大量的成绩，以他们的智慧劳动，已经把实用美术工作全面地展示在人们的面前，对社会主义建设事业的繁荣昌盛做出贡献。

社会主义事业的繁荣昌盛，重要的一点表现在商业的繁荣昌盛。商业的繁荣昌盛又借助于实用美术的宣传和如实的鼓动作用。今天社会先进的科学工业，突飞猛进地向前发展，日新月异，我们实用美术工作和社会发展相比，还存在着相当的差距。这些不足之处的弥补，有待于中青年实用美术工作者继续努力，才能适应社会发展的需要。这样，实用美术的重要意义，就不可等闲视之。

至于青年同志的培养，初登实用美术工作岗位的同志的学习提高，尤需团结一致，互相切磋，取长补短，以科学的态度认真严格的实践。我们希望更加美丽的前景就一定能达到。

基于上述情况出发，写此稿以求自勉，对外可能杯水车薪、无济于事。倘有小补，则是另外的收获。读者如能提出宝贵的意见和建议，那么，抛砖引玉，将是最大的成功。

由于实用美术范围甚广，本书内容包括各种工业品的装璜设计，陈列艺术和商业美术在内，图案更是主要的一课。其它绘画、雕刻、书法，建筑等各方面的知识，对实用美术来说都是有用的，也是必需的。

值得一提的是本书有关历史性的资料，由中国历史博物馆已离休的老同学陈鹏程同志协助，提供了许多参考书籍，选用安排百余种图案纹样，为本书增添了生色。更由殷杰同志以艺术美学家欣赏的观点，提出了有益的贡献，我都深表谢意！

本书命名为《实用美术》，以中国原始社会新石器时代的彩陶，奴隶社会殷周的铜器和以后各代艺术的发展，直到清代，中国艺术的科目繁多，无所不备。所有这些文化遗产，我们自然要取其精华，舍其糟粕，使之发扬光大，日益发展。

实用美术表现的内容与形式如绘画、书法、美术字体，尤其是图案一科，始终贯穿于各种工业的各种商品之中。涉及到各种生产部门产品的造型设计，图案纹样设计，花边组成，以及雕刻、建筑等等各门类陈列艺术的知识。其它商品陈列艺术，装璜艺术，展销和展览艺术，商业广告艺术，如门市牌匾的书写，商标的设计，橱窗商品的布置，报纸杂志电台各方面的宣传与新型产品出现的信息，都是人民所喜欢的报道。

实用美术，是涉及人类生活各领域的科学，也是人生

衣、食、住、用、行中不可缺少的一门学科。本书所列的各章，仅仅说明实用美术中经常遇到的各个局部问题，并不能说明其全貌。

实际上实用美术理论涉及人生各领域，含有各自的特点和交错共同点。因此，表现形式各不相同。如书法、绘画、篆刻，甚至诗词的韵律，音乐的节奏等，都独具本质，并没有变化。但由于装饰配合、时间、条件、场合等需要，一旦应用就已经有了变化，这就是融合到实用美术中间去了。

生活的需要，激发了思想的活动，于是便产生了无穷无尽的实用美术的雏形，这一雏形，是实用美术繁殖蜿蜒的基础。同时，代代相传，习习相因，由粗到细，向前发展，形成了越来越复杂的实用美术品了。

本书计分十二章，有关书法、绘画及有关问题，附图多幅，除古人作品和作者本人的作品外，还广为搜集近来出版的各类值得参考的佳作，并从《辞海》中取得不少资料，以便读者欣赏阅览和参考。作者水平不高，难免轻重倒置，挂一漏万，希望读者批评指正。

作 者

1988年2月10日

目 录

张四维题诗	沈鹏书 (插页)
序	殷 杰
前言	
第一章 从中国古代器物看图案的发展	(1)
(一) 原始社会时期	(1)
(二) 奴隶社会的殷周时期	(3)
(三) 进入封建社会的春秋战国时期	(6)
(四) 秦汉时期	(8)
(五) 六朝时期	(10)
(六) 唐代时期	(12)
(七) 宋代时期	(15)
(八) 辽代时期	(16)
(九) 元明时期	(17)
(十) 清代时期	(18)
第二章 实用美术也要吸收民族传统	(24)
(一) 民族传统的含义	(24)
(二) 实用美术的三原则——实用、经济、 美观	(24)
(三) 吸收其精华去其糟粕	(26)
第三章 图案的重要性	(30)
(一) 图案的实用价值	(30)

(二) 图案与绘画在历史发展中的联系·····	(31)
(三) 图案体现时代精神·····	(32)
(四) 图案随着生产而发展·····	(34)
(五) 图案色彩的作用·····	(36)
第四章 图案纹样设计 ·····	(39)
(一) 反复与条理·····	(39)
(二) 对称与均衡·····	(40)
(三) 对立与统一·····	(41)
(四) 虚与实·····	(41)
(五) 比例与权衡·····	(42)
(六) 方与圆·····	(42)
(七) 色彩对比与调和·····	(43)
(八) 节奏与韵律·····	(44)
(九) 平面图案与立体图案·····	(45)
(十) 图案资料与成品和图案商标的作用·····	(46)
(十一) 要形神兼备·····	(47)
(十二) 图案的发展变化·····	(49)
第五章 图案花边设计 ·····	(52)
(一) 古代花边的实例·····	(52)
(二) 我国民间花边的演进·····	(52)
(三) 图案花边还要创新·····	(54)
(四) 图案花边有广阔的前途·····	(55)
(五) 图案花边的形式·····	(57)
第六章 实用美术工作者应有书法修养 ·····	(59)
(一) 书法在实用美术中的价值·····	(59)
(二) 临摹古代书法著名碑帖是实用美术的	

需要.....	(59)
(三) 怎样学习书法.....	(63)
1. 执笔.....	(64)
2. 运笔.....	(65)
3. 摹写与临写.....	(65)
4. 读帖.....	(65)
(四) 《永字八法》与颜鲁公《永字八法颂》.....	(66)
(五) 张长史《十二意笔法记》(颜鲁公记).....	(67)
(六) 唐宋八大书法家.....	(68)
1. 颜真卿.....	(68)
2. 柳公权.....	(69)
3. 欧阳询.....	(69)
4. 赵孟頫.....	(70)
5. 苏轼.....	(70)
6. 黄庭坚.....	(71)
7. 米芾.....	(72)
8. 蔡襄.....	(72)
9. 附作者书法.....	(73)
第七章 实用美术工作者应有题款的修养	(74)
(一) 题款移植在实用美术上的价值.....	(74)
(二) 书画、装裱、题款的关系.....	(74)
(三) 装裱问题.....	(77)
(四) 题款的位置.....	(79)
(五) 古人对题款的说法.....	(81)
第八章 商品展销与其它专业展览会	(85)
(一) 展览会概念与分类.....	(85)

(二) 展览会的总体设计	(87)
(三) 各分馆的设计	(87)
(四) 隔壁设计	(88)
(五) 制图问题	(88)
(六) 图片的利用	(89)
(七) 实物的陈列	(89)
(八) 沙盘模型的处理	(90)
第九章 社会主义商业橱窗、文化橱窗及画廊	(91)
(一) 橱窗	(91)
(二) 画廊	(98)
第十章 黑板报和商业橱窗中的小型黑板报	(100)
(一) 版面设计	(101)
(二) 插图与标题	(102)
(三) 花边	(103)
(四) 商业橱窗内的小黑板报	(104)
第十一章 工商业广告	(105)
(一) 外国报纸广告在中国的影响	(105)
(二) 牌匾广告最引人注目	(109)
(三) 广告宣传是工商业的大事	(110)
(四) 牌匾、包装、广告用字必须规范	(110)
第十二章 美术字的应用和书写方法	(112)
(一) 笔划满格	(113)
(二) 笔划严紧	(113)
(三) 笔划一致	(113)
(四) 字与字的间隔	(114)
(五) 行与行的间隔	(114)