

文化部2017年全国美术馆馆藏精品展出季

2017 National Exhibition Season of Boutique Collection Works from Art Museums
in China Organized by Ministry of Culture

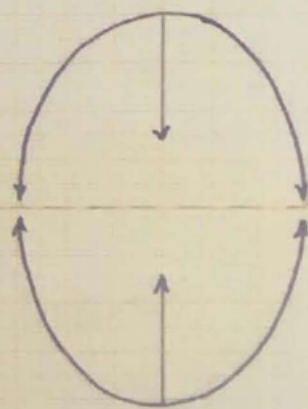
Beauty
in the Folk

美在民间

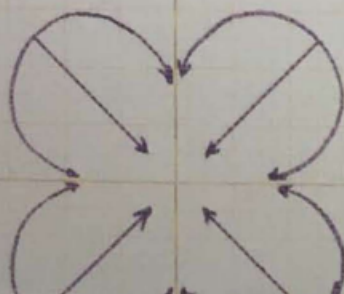
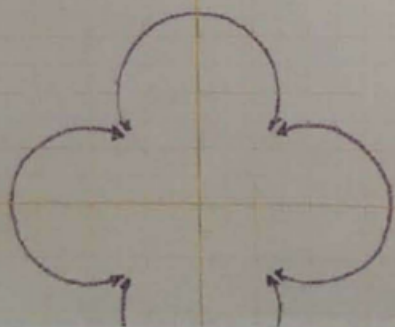
湖北美术馆馆藏工艺美术教育家
张朗作品及文献展

Exhibition of Arts and Crafts Educator
Zhang Lang's Works and Documents Collected by
Hubei Museum of Art

李和清 主编

上下均齐

河北美术出版社

文化部2017年全国美术馆馆藏精品展出季
2017 National Exhibition Season of Boutique Collection Works from Art Museums
in China Organized by Ministry of Culture

Beauty
in the Folk

美在民间

湖北美术馆馆藏工艺美术教育家
张朗作品及文献展

Exhibition of Arts and Crafts Educator
Zhang Lang's Works and Documents Collected by
Hubei Museum of Art

李和清 主编

河北美术出版社

版权所有 盗版必究

图书在版编目(CIP)数据

文化部2017年全国美术馆馆藏精品展出季：美在民间：湖北美术馆馆藏工艺美术教育家张朗作品及文献展 / 李和清主编. — 石家庄：河北美术出版社，2017.7
ISBN 978-7-5310-8823-3

I. ①文… II. ①李… III. ①工艺美术—作品综合集—中国—现代 IV. ①J521

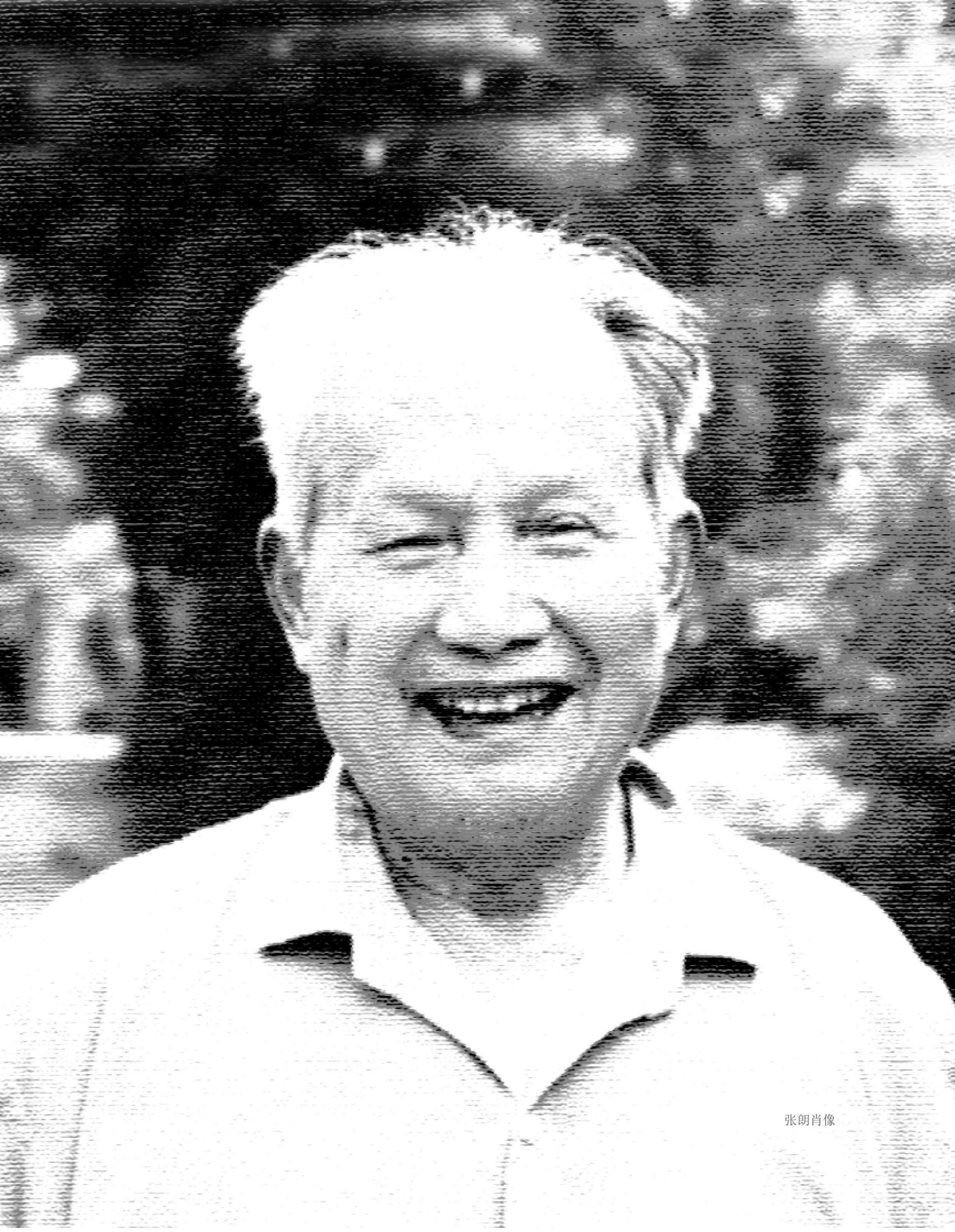
中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第171728号

责任编辑 徐秋红 李 彤
责任校对 李 宏 张青艳
装帧设计 乔 杰 黄 利
特约编辑 胡 莺 马文婷

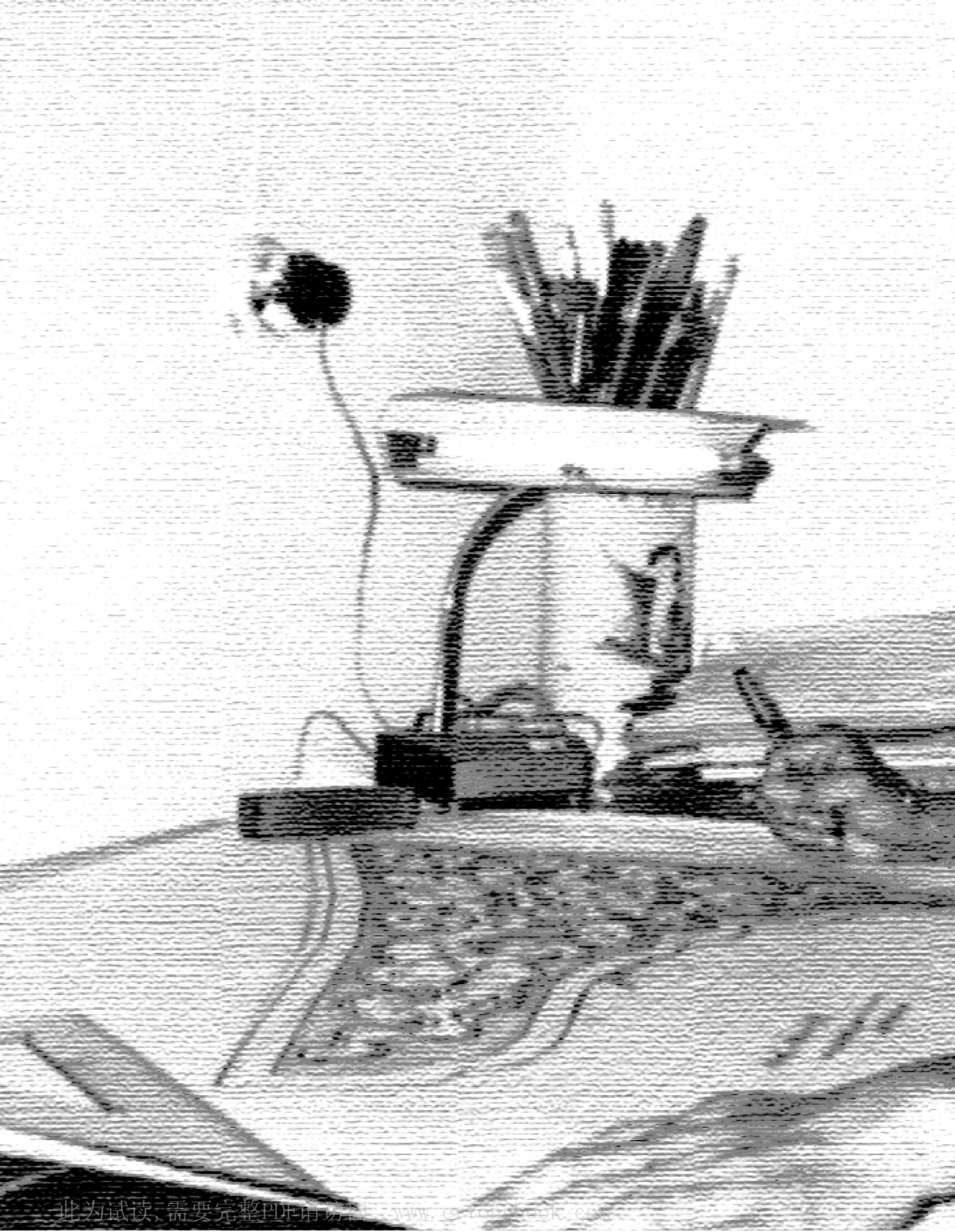
出版发行 河北美术出版社
地 址 石家庄市和平西路新文里8号
邮 编 050071
电 话 0311-85915039
网 址 <http://www.hebms.com>
制版印刷 武汉金港彩印有限公司
开 本 889mm×1194mm 1/16
印 张 16.5
版 次 2017年9月第1版
印 次 2017年9月第1次印刷

定 价 268.00元

质量服务承诺：如发现缺页、倒装等印制质量问题，可直接向本社调换。
服务电话：0311-87060677

张朗肖像

张朗工作照

2016年12月6日，湖北美术馆艺术总监傅中望、湖北美术馆馆长冀少峰与典藏部工作人员拜访张朗先生。

2016年12月6日，湖北美术馆艺术总监傅中望、湖北美术馆馆长冀少峰拜访张朗先生。

2016年4月20日，湖北美术馆典藏部主任张跃平、典藏部艺术总监肖传斌一行拜访张朗先生洽谈作品收藏事宜。

2017年3月16日，湖北美术馆学术部主任胡莺采访张朗，并收集相关文献资料。

2016年4月20日，典藏部工作人员在张朗家中观看年画作品。

2017年3月，湖北美术馆召开张朗展览筹备会议

2017年3月17日，张朗展览筹备工作会议现场，湖北美术馆。

前言

张朗先生是湖北工艺美术教育的代表人物与民间美术研究的开拓者，其创作涵盖剪纸、年画与装饰画、纹样设计等，根植民间、立足本土，具有浓郁的荆楚文化色彩和鲜明的时代特征。先生一直执守“向民间学习的理念”，倾其全力挖掘、收集、研究荆楚大地的民间艺术，参与湖北民间美术的调查、改革同时见证其创新、发展，致力于工艺美术的教育、保护与传承，并为之付出了毕生心血。

对20世纪湖北重要美术家的研究、展示与推广，是湖北美术馆自开馆以来就确立的学术方向之一，亦是一项持续性的工作。根据本馆既定的收藏计划，经过精心筹备、耐心沟通与数次拜访，2017年5月，张朗先生将毕生创作的剪纸、年画、刺绣、中国画作品及纹样设计手稿等共计800余件，全部捐赠予湖北美术馆，这是继去年动画电影艺术家严云开先生之后，我馆接受的又一次大规模、系统性的捐赠。张朗先生的捐赠行为，既是出于无私奉献的精神，同时，也是对湖北美术馆的收藏、研究、展览、公共文化服务等工作的肯定、支持与信任。

作为湖北美术馆“20世纪湖北美术家系列研究展”之一，本次展览以梳理地域美术、弘扬优秀传统、承载文化记忆为宗旨，以馆藏张朗先生的作品为原点，通过个案研究的方式，聚焦湖北民间美术。精彩绝艳的楚文化滋养孕育了湖北多姿多彩的民间美术，这些民艺作品，既是民俗与艺术的结合，也是实用性 with 装饰性的统一，其图案、寓意、形式及用途等，皆与人们生活习俗密切相关，从中可一窥地域风貌与民族传统。展览分为剪纸、年画、装饰画、纹样设计、速写五个部分，展出作品及手稿约200件，并配合有作者撰写的工艺美术理论文稿、编著的出版物等若干文献资料。所展作品，有的是张朗先生在辅导民间美术的过程中产生，有的是基于对楚文化和传统艺术的思考而创作，也有为人民大会堂湖北厅设计的屏风纹样及为黄鹤楼设计的装饰纹样手稿等；值得一提的还有一批手绘的工艺美术教学示范资料，包含有各种具体的图案构成技法和不同的纹样速写，均为研究民间美术和地域文化珍贵的第一手资料。

民间美术本取自于民，用之于民，对美术馆的收藏而言，亦是如此。该展作为本馆“文化部2017年全国美术馆馆藏精品展出季项目”实施，一方面是立足本土的梳理，期望以此个案，让公众关注在坚守与传承中的湖北民间美术和工艺美术教育的现状及发展，从而探究其背后的艺术传统和历史文脉；另一方面，试图以此为起点，从美术与历史、地域和时代的角度，将湖北民间美术置于开放的空间中进行横向的比较、研究，进而明晰其位置与意义。

对于每一次的慷慨捐赠，我们都心存感念，并希望尽最大的努力使藏品发挥应有的价值。在此，我们对张朗先生无私慷慨的捐赠表示崇高的敬意与诚挚的感谢！同时，衷心感谢长期以来对湖北美术馆收藏工作给予支持的社会各界人士！

谨祝展览圆满成功！

湖北美术馆
2017年7月

目 录

技艺·匠心——试论张朗的艺术实践与民艺思想 / 胡 莺	001
湖北工艺美术教育的先行者——张朗 / 马文婷	007
设计之思——张朗作品的启示 / 黄 利	011
剪 纸	017
年 画·装饰画	129
纹样设计·封面设计	185
速 写	235
艺术年表	281
作品图录	293
研讨会纪要	335

技艺·匠心

——试论张朗的艺术实践与民艺思想

胡 莺/湖北美术馆学术部主任

在中国,“工艺美术”作为专用概念的成立和使用开始于20世纪初叶,其后逐渐形成以实用工艺为主体的工艺美术理论。傅抱石认为,工艺美术是“兼备工业与艺术二者,一面观之,所谓工艺,乃指结合实用与美之非常范围之作业”^[1]。广义上的工艺美术,作为实用艺术的同义词,既包括手工艺,又包括现代工业艺术设计;狭义的工艺美术,主要指手工艺的工艺美术。按工艺的内在组织和结构,并根据工艺美术的现状,可分为传统手工艺、现代手工艺、工业艺术设计、装潢美术设计、民间工艺、宗教工艺六大类。^[2]作为工艺美术的一部分,民间美术除具备实用和审美功能之外,最大的特点就是根植于民间,具有强烈的民族性与地域色彩。“湖北美术馆馆藏工艺美术教育家张朗作品及文献展”主题定为“美在民间”,一是基于张朗“扎根民间、向民间学习”的艺术实践与创作理念,同时旨在以个案为切入点,探讨美在民间的视觉形态及其与地域传统、文化资源的关联。

张朗是工艺美术教育家,亦是湖北民间美术的守护者与传承者。1947年在武昌艺专学习中国画、工艺美术;1949年中原大学文艺学院美术系毕业,先后在湖北省美术工作室、省群艺馆、省文化局从事美术创作,负责工艺美术设计、民间美术辅导及大型综合性展览和人民大会堂湖北厅的设计布置工作;1961年调入湖北艺术学院美术系^[3]任教,曾任美术系副主任、工艺美术系主任。先生从艺60余年,不遗余力地对湖北民间美术进行调查、辅导、挖掘、研究;执教半个多世纪,注重实践,强调工艺美术教学要“学习民间”“学用结合”,编著出版多本专著,既有剪纸、年画等作品集,也有收录诸多第一手材料的工艺美术文稿,涵盖剪纸、年画、挑花、皮影、蓝印花布、日用陶器、木雕、竹器等品类,有现状调研,有对技艺、特点、风格的分析,以及对工艺美术教育的看法,均为研究民间美术的珍贵资料。总体而言,张朗的工艺美术教育,实际上分为两条主线,一是群众教育,一是学院教育。纵观他的艺术实践与民艺思想,主要包括两个方面:首先,扎根民间,向民间学习;第二,传承

与创新。

张朗曾言：“半个多世纪以来，我一直执守向‘民间学习’的理念。民艺作品取自于民，其最好的归宿是用之于民。在传统文化日益受外来文化挤压的今天，期望有更多的学生看到这些民艺作品，并通过它们来了解其背后深厚的民族传统文化。”^[4]民间美术存在于岁时节令、礼仪、宗教信仰等民俗活动中，并且伴随着各种民俗文化与社会生活的变迁而不断变化。在调查、辅导民间美术的过程中，张朗深入挖掘传统文化资源，研究民间艺术语言，并结合时代发展，对剪纸、年画的内容进行革新，创作了许多群众喜闻乐见的作品。按王朝闻主编《中国民间美术全集》的分类，剪纸、年画属装饰类。从其历史、用途来看，此类装饰一般有器物载体，与民俗活动及民俗信仰、心理相关，和人们衣食住行的日常生活相连。南朝梁·宗懔《荆楚岁时记》载：“正月七日为人日，以七种菜为羹，剪彩为人或镂金箔为人，以贴屏风，亦戴之头发。又造华胜以相遗。”剪彩为人贴屏风，造华胜以相遗，源于岁时风俗活动。又有“凡孕妇入月，于初一日父母家以银盆或绦或彩画盆盛秫秸一束，上以锦绣生色帕覆盖之，上插花及通草贴罗五男二女花样，用盘盒装送馒头。”（宋·孟元老《东京梦华录》）这种随礼品剪制的通草花样，可谓是剪纸艺术里的“喜花”或“礼品花”之创始。湖北雕花剪纸，有用在礼品、小摆件上的喜花，节日期间贴在龙灯上的灯花，贴在窗花、格门上的窗花，以及充当各种刺绣底稿的花样等，其特点是“造型简洁夸张，做工细致工整、流畅秀美，实用性与装饰性达到完美统一”^[5]。

张朗的雕花剪纸，在题材上主要包括反映现实生活的画面与寄寓理想的吉祥图案，以及极具地域文化特征的《百凤图》与《百龙图》。他认为，湖北民间剪纸的艺术特征，正是在于与楚文化一脉相承的浪漫主义色彩，善于在有限的空间内驰骋想象、体现意念，创造更理想化的艺术形式；以适应需要为目的，将世间万事万物的形象色彩为我所用，依据人的意念去分解、组合、物化、填充。百凤百龙图的设计初想产生于20世纪五六十年代辅导民间剪纸艺人的过程中，1987年创作出《雕龙刻凤》并出版画册，此后不断完善，21世纪初完成。作品以楚文化传统为背景，从彩陶、青铜器、楚漆器、汉砖、唐镜、宋瓷、明锦等中国传统艺术和挑花、刺绣、木雕、石刻、蓝印花布等民间美术中学习，提炼图形、借鉴构图特点并对其加以变化和运用。周韶华曾评价：“在原生态剪纸的基础上，他汲取了天门蓝印花布、黄梅挑花和楚漆器、木雕、青

铜器、玉雕等，凡与剪影图像有关的文化资源，都融会于这个集大成的《百凤图》中，使这一具有区域文化色彩的剪纸艺术更具丰富、鲜活、质朴和泥土气息，带有楚文化活化石的品质。”确实，地域传统影响着不同区域民间美术的表现形式；另一方面，民间美术各品类之间亦相互渗透、相互借鉴。

《棉粮大丰收》《扎根农村绘新图》《小宣传员》等，在镂空与留实之间，以剪纸独特的刀味和富于节奏感的画面，生动地描绘出20世纪六七十年代的社会生活；《武昌鱼》《洪湖渔歌》《江汉渔歌》，构图丰满、疏密有序，以玲珑剔透之风格表现“鱼米之乡”人们的劳作场景，具有鲜明的地域特点；还有与民间艺人合作（张朗设计绘制图案、民间艺人雕剪）的《赛龙舟》《滚灯舞》《采莲船》《货郎担下乡》《编晒筐》《回娘家》《送农机具下乡》《儿童爱劳动》等，用夸张、变形等手法和简练的线条刻画形象，散发着乡土气息，极具趣味性。另有《鲤鱼戏莲》《蝴蝶戏金瓜》《喜鹊登梅》《步步生莲》等吉祥图案。吉祥图案是指通过谐音、象征、寓意、附会等手法，组成具有一定吉祥寓意的装饰纹样。对此张朗曾撰文论述并作为湖北美术学院工艺系图案教学的参考资料^[6]，文中提到图案设计的六字方针：“实用、经济、美观。”而在总结初学雕花剪纸设计的规律和特点时，张朗亦指出：“雕花不同于绘画，要用民间造型的办法、剪纸的语言去表现对象，不要过多地考虑人物比例、空间关系，更多地讲究装饰性和实用性。”^[7]这实际上涉及两个问题：其一，根植于民间生产生活、与民俗活动极为密切的民间美术，基于实用目的而创作，但融实用性于审美性于一体。其二，与宫廷美术、文人士大夫美术相比，民间美术在造型、色彩与装饰图案上都有自己鲜明的特点。

第二，关于传承与创新。艺术的传承与创新是一个值得重视且历来备受关注的课题，尽管形式有别、探讨的问题不同，但核心是：如何传承？怎样创新？具体到民间美术，传承与创新的关键在于研究民俗、结合功用、掌握技艺与紧随时代。张朗认为，如果不以掌握较大量的技艺素材、资料、经验作基础的话，那么对发展工艺美术事业的前景预测和判断将会出现偏差；应研究民间工艺美术的新用途，扩大其适用范围，与现代生活相结合。他亦谈到湖北民间年画的改革与创新：“要在继承传统的基础上创新，改进当前年画创作中的问题。离开继承就谈不上创新，在继承传统时，要把处理题材及画面的构图、造型、色彩等都作为一个整体来考虑。在表现手法上不能全部套用旧程式，要赋

予作品时代感……”^[8]

民间年画属于中国绘画范畴里的一个画种，创始于“门神”，在宋代称为“纸画”，明代称为“画贴”，清代称作“画片”“画张”“卫画”等，直到李光庭《乡言解颐》一书中始见“年画”一词：“扫舍之后，便贴年画，稚子之戏尔。”年画的内容与其名称一样，也有一个演变的过程，总体来看，多以描写现实生活、神话传说和历史故事为主。湖北民间年画产生于明代，清代中期逐渐兴盛，形式上可分为门神（现称门画）、单幅年画、中堂画、四条品、灯笼画、灶画、牛童等，以门神的规格与版样居多；内容大部分为迎春接福、人寿丰年、紫气临门，还有应岁时节令需要的镇宅大吉之类的题材，亦有一些反映忠孝节义等道德观的题材。1951年开始，张朗负责并参与武汉、孝感的门神业扶植、辅导和改革工作，分析研究旧门神，根据新中国成立后的社会需求对门画内容形式进行改进，同时学习其构图格式、表现手法、色彩配套等，组织美术工作者，为湖北省出版社、武汉市工艺美术公司以及画商、作坊创作新年画数十余种。张朗的年画，多是在这样的过程中创作的，内容与当时的政策及社会背景相关。《爱国发家 勤劳致富》（1951年）房门画，就是根据当时中南局书记提出的口号创作的；还有《保家卫国 劳动增产》（1951年），在全国人民掀起抗美援朝、保家卫国的背景下创作，等等。此外，对湖北民间年画的色彩，张朗从用色、上色和用纸上做过详细分析，将用色分为两个阶段：清同治以前的本色，即黄丹、佛青、槐黄、梅绿等国色，色彩艳丽而耐久；自光绪以后，逐渐改用被称为品色的洋色，虽较本色便宜，也方便好用，但不耐久、不厚重。在年画创作中，他融入中国画的赋色和用笔，如《乡村有了夜明珠》《互助大生产》等，综合了民间美术中具有象征意义的喜庆、热烈的“吉祥色彩”，于雅俗之间呈现现实生活。

在民间美术中，无论是装饰类的剪纸、年画，器用类的用品、工具，还是祭祀类的神像、供品，起居类的民居、陈设，以及穿戴类的服饰等，都具有大众性、实用性、审美性、工艺性、民族性等特点，它们几乎贯穿于整个民间生活，是对民生百态、习俗及其观念演变的一种视觉的记录与见证。在过去漫长的岁月中，出现了大量表现社会风俗习尚、劳动人民现实生活及其思想、祈祝愿望等生动有趣的民间美术作品，不仅为今天创作现实生活题材或历史题材的作品提供了参考资料，而且对研究我国文化史、民俗学、民族学等方面而言，也是具有参考价值的。可以说，经过长期的历史积淀，民间美术已然成为传统

文化的重要组成部分，从中我们可以找到一种文化的归属。

“历史的责任要求我们这一代人多做些上承祖先、造福于子孙后代的文化继承工作，努力把流传千百年之久的民族民间艺术代代传下去。这不仅是为了使古老的民间艺术不至于失传，更重要的是为了社会主义精神文明和物质文明建设的需要，以此提高民族的自信、自尊、自豪感，……增强人们热爱祖国、热爱乡土、热爱民族文化的情感。”^[9]正是出于这样的责任感，张朗先生终其一生为湖北民间美术的保护与传承奔走，培养民艺研究人才，身体力行地践行着一位工艺美术教育家的责任与担当。这也正是我们在传承与创新中不可或缺的精神要素。近些年，不管是诸如对“非遗”的关注与保护，还是倡导的工匠精神等，笔者以为，关键在于清晰的定位和有效、有序的传承。于民间美术而言，传承首先须具备技艺的基础。我国古代所谓“工”，泛指工匠艺人、手工业劳动者，工艺则包含了“工”和“艺”的内容，谓百工之艺。《周礼·考工记》便记录了“百工”及其制作工艺。无论是古代营建造物的手工之艺，还是近现代含有技术经验和制作过程的工艺，皆应是融实用与审美功能于一体的造物形态。与“技艺”同样重要的是对传统的认知，而认知的深浅，在于匠心。所谓匠心，除具备“匠人”的基本条件，即精湛的技艺之外，更要有“择一事，终一身”的勇气、执着，以及深厚的学养支撑，如此，方可“志于道，据于德，依于仁，游于艺”。

2017年7月于湖北美术馆

注 释：

- [1] 傅抱石编译：《基本图案学》，北京：商务印书馆，1936年初版。
- [2] 李砚祖著：《工艺美术概论》，北京：中国轻工业出版社，2005年。
- [3] 湖北艺术学院美术系其后的改组、发展：1972年湖北艺术专科学校美术系→1978年湖北艺术学院美术分部→1985年至今湖北美术学院。
- [4] 张朗：《我对民间美术的探索》一文，张朗编著、徐勇民主编：《荆楚民艺——张朗收藏捐赠作品集》，武汉：湖北美术出版社，2014年。
- [5] 张朗：《小谈湖北剪纸》一文。
- [6] 张朗：《吉祥纹样初探》一文。
- [7] 张朗：《湖北雕花剪纸的渊源与工艺》一文。
- [8] 张朗：《湖北民间年画概论》一文。
- [9] 张朗：《民间艺术是工艺美术之根》一文。

湖北工艺美术教育的先行者

——张朗

马文婷/湖北美术馆学术部副主任

张朗出生于湖北一个民风纯朴的乡湾，从小就受到民间工艺美术的熏陶。中学时期，遇到武昌艺专国画科毕业的美术老师吕翰超，喜欢上国画，遂确定志向考取了武昌艺专，学习中国画和工艺美术。毕业后，分配到湖北省美工室，在辅导湖北民间工艺美术的工作实践中，与民间艺术结下了深厚的缘份。自此，张朗便开始了长达半个多世纪的对湖北民间美术的调查、研究、辅导、创作和推广，倾注了大半生的心血与热情。1961年，张朗调至湖北艺术学院美术系装潢专业任教师，并负责湖北民间工艺美术研究室的相关工作，直至1965年10月，湖北艺术学院被撤销组建湖北美术院，张朗又担任工艺雕塑工作室副主任。1971年负责组建湖北艺术专科学校，任美术系副主任，1979年担任恢复后的湖北艺术学院工艺美术系主任。

进行湖北民间美术研究和工艺美术的教学，是张朗很早确立并为之奋斗的事业方向和学术理想。张朗先生不仅对湖北民间美术的历史沿革有着深入了解，还对湖北的雕花剪纸、民间年画、民间木雕、民间陶器、民间玩具，以及黄梅挑花、阳新布贴、来凤土花被面、湖北皮影——这些湖北民间美术的物质载体和主要品类，逐一做过调研，在保护与传承之外，还系统性提出了自己的民艺理论、参与民间美术创作，奠定了湖北民间美术研究的基础。

作为一名工艺美术教育工作者，张朗不仅有着艺术家的真情和敏感，还有着理论家的认真与严谨。

在湖北艺术学院美术系（今湖北美术学院）教学期间，张朗先生组建了湖北民间工艺美术研究室，将民间美术与工艺美术相结合，从湖北各地聘请技艺精湛的剪纸、制陶、挑花、印染等艺人来学校指导学生，将“教育与生产劳动相结合”，让湖北工艺美术教学获得传统工艺、民间美术的养分，亦使湖北民间美术技艺获得传承与生长。

在对湖北民间美术的研究中，张朗真正做到了深入历史、扎根现实，对湖北民间美术进行了深入详细的实地考察，足迹遍布荆楚大地。一方面，收集湖北民间艺人的传世作品，让承载了地域文化、传统习俗的民间美术品，以及