

陈之佛文集

藝術与教育

教育的目的，是要教人如何做人。按曰：话说是要教人善性。

教育人时所固有，有能使人善性，善性者，善性也。善性者，善性也。

善性者，善性也。善性者，善性也。善性者，善性也。善性者，善性也。

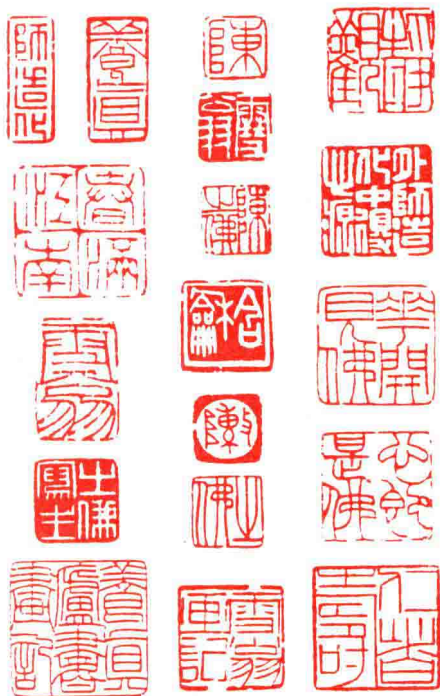
善性者，善性也。善性者，善性也。善性者，善性也。善性者，善性也。

陈之佛

陈之佛文集

《陈之佛文集》
李有光 陈修范编
张道一校订

责任编辑
郭廉夫
胡平(特邀)
装帧设计
郑元方

江苏美术出版社出版发行
江苏省新华书店经销
南京化工大学印刷厂印刷
1996年9月第1版 1996年9月第1次印刷
开本:850×1168 1/32 印张:16
印数:1500册 插页32·336千字
书号:ISBN7-5344-0559-9

J·560 定价:38元
社址/南京市中央路165号
电话/3308318 邮编/210009

尚美之路

——代序

●张道一

今年9月14日是陈之佛先生一百周年诞辰，他离去也已近35年了。作为他的学生和晚辈，以及年青的朋友，共同纪念这位在艺术领域辛勤耕耘了半个世纪，特别是在工艺美术、工笔花鸟画和美术教育方面的开拓者，有着十分重要的意义。

陈之佛先生出生在19世纪末，正是民族灾难最深重的时期。20世纪的动荡不安使每个中国人都要选择自己的道路。辛亥革命后新的学制建立，青年陈之佛选择了“实业救国”之路。由织造工艺转向了图案(工艺美术)。1915年在浙江甲种工业学校毕业后留校任教，1917年编出了我国第一部图案教科书。“五四”运动的前一年，即1918年东渡日本，先是学绘画，翌年考入东京美术学校(即今东京艺术大学)的工艺图案科。在当时，中国留日学生中学油画(洋画)的人很多，学工艺图案者他是第一人。这是因为，图案(工艺美术)设计是与工业生产结合的应用型学科，日本为了保持自己的优势，一般不招外国留学生。陈先生为了实现自己的理想，了解到工艺图案科的主任岛田佳矣教授非

常重视中国古代图案，经介绍后果然使他成为“特招生”，他也以优异的成绩掌握了图案设计的新方法。

1923年陈之佛先生学成回国，很想在我国工业生产上发挥他的才智，以提高工业品的艺术品质，便在上海创办了一所“尚美图案馆”，专门为生产厂家和出版单位作产品、书籍等设计。现在我们所能见到的他的大量丝绸图案、封面和装饰画等，多是这时期的作品。这在当时的中国，办“图案馆”不仅是一件旷古未有的新事物，体现着一种全新的设计思想，并且标志着现代工业生产中设计与制造的分工。其观念之新，意义之大，是不能低估的。可惜那时的企业家眼光短浅，经营手段陈旧，缺乏现代经济思想，只图花样的模仿和拼凑，不肯在产品的艺术品质上投资，未及多时，“图案馆”就维持不下去了。为这件事，陈先生一直引以为憾，直到50年代初我投入他的门下，跟他学习图案和工艺美术史论，他还不时地叮嘱我：艺术的路子要走得宽一些，要理论和实践结合起来，不要太窄太偏，否则在社会上无法立足。他也就在“尚美图案馆”之后，主要转向了教学；从此一直没有离开学校，并在35岁以后开始了工笔花鸟画的创作。

陈之佛先生倡导工艺美术，是在新建民国之初。有鉴于民族工业的落后，和为提高人民生活的素质，直到“七七”事变爆发，几乎是全身心地扑在了这一事业上。那时候为新兴工艺美术事业奔走的人为数不多，特别是结合工业生产，尤其显得困难。在当时，这一事业甚至还没有统一的称谓。如同日本明治维新以后，在这方面情况是很接近的。所以在他早期的文章中，可以看出，使用了“图案”、“工艺”、“工艺图案”、“美术工艺”、“工艺美术”这些词，对于“设计”一词，虽然使用很早，只是当作动词，还未转化为名词。设计——Design（迪扎因）作为名词的使用，就全

世界说也主要是二战以后才普遍起来。西方人早一点,日本人正式使用已进入 60 年代。所以,直到现在的英汉辞典中对“Design”一词仍是同汉语的“图案、设计、意匠”相对译。我所以在这里咬文嚼字,是因为若读陈先生早期的文章,读者可能在名词上感到困惑,加之前些年一些废名论者反对图案,不仅概念不清,甚至将历史的时间表搞颠倒了,以致造成了混乱。看问题要看实质,不能停留在表面。早在 1929 年陈之佛先生在《东方杂志》上发表《现代表现派之美术工艺》中,便热情地介绍西方的现代工业品设计,其中包括德国的包豪斯。他在 1917 年所编的第一本《图案讲义》已经无从寻觅;在 1930 年出版的《图案法 ABC》中就明确指出:“图案实在含有‘美’和‘实用’两个要素”。接着便对这两个“要素”作了界定:

美的要素……形状,色彩,装饰。

实用的要素……使用上的安全,使用的便利,
使用上的适应性,使用的快感,
使用欲的刺激。

1937 年,陈之佛先生在一次题为《美术工艺的本质》的讲演中,曾对美术工艺下了一个定义:“美术工艺是适应日常生活的需要,实用之中使与艺术的作用相抱合的工业活动。”在此之前,他写了不少提倡工业艺术的文章。在《工业品的艺术化》(1936 年)一文中指出:“机械与艺术的接近,可说是现代的一种特殊现象。这特殊现象,最初出现于建筑,至近来已广及于一切造形的制作物了。故现代艺术多伴着机械的发达而发展的。”在《重视工艺图案的时代》(1936 年)一文中说:“现代的工业生产者,常常

假装饰艺术来增高商品的价值。就是品质完全的生产品，由其形状色彩及意匠成为更美观更有价值的东西，使得有实质以上的价值。故图案在今日已成为产业上极其重要的要素了。”为了说明这一关系，他写道：“‘美术工艺’是极其近代所听到的名称。美术工艺到底是什么？我敢断言，多数人还未明了它的内容。所以世人一听到‘美术工艺’便联想及于‘古董’或‘奢侈品’，以为这种东西是无关于人类的实际生活的。其实美术工艺决不是和古董同性质的，美术工艺也决不是奢侈品。也许古董和奢侈品亦是美术工艺中的一部分，这是第二义、第三义的美术工艺，不过沧海一粟，其所占有的地位是极其微小的。而且以美术工艺当作古董和奢侈品看，是极端背理的。我们应该知道，凡是我们日常生活所需要的衣服用具一切，都是美术工艺的对象。美术工艺与人生有密切的关系，美术工艺确是为着充实人类的生活而制作的。”（《美术工艺的本质》，1937年。）

这是一个非常重要的观点。不仅揭示了工艺美术——工业设计的实质，给人们以正确的认识，也直接关系着这一事业的命运。正因如此，长期来由于认识上的不一致，在这一领域中造成了一些不应有的失误。60年过去了，一方面是情况正在变化，另一方面是问题并未彻底解决。这也从不同的角度说明了陈之佛先生的伟大。他不但是个躬行于兹的设计家，更重要的是个精通实践的理论家。

在中国画方面，陈之佛先生的工笔花鸟是无匹的。清秀，恬静，雅致，同样表现出那种崇尚审美的精神，这与他在图案上的造诣是分不开的。正因为他有图案的深厚功底，熟练掌握了形式美的规律，所以从花鸟的造型到章法布局，都达到了尽善尽美的地步；又因为他不是师出一门，有着广泛的艺术修养，即使在技

法上也不墨守成规，能够有所突破。如他常用的树干积水、铺色用粉和矾纸加色，不仅发展了传统画法，并且增强了工笔画的艺术语言，使之进入更高的艺术境界。可谓师法造化而不为自然摹写所累，描绘动植实成为传神移情之功。

1942年3月，陈之佛先生在重庆举办画展。他的工笔花鸟画虽然不是首次出台，可是如此大规模的集中展示却是第一回，因而轰动了山城，在社会上引起极大反响。许多著名学者也执笔称论，如潘菽先生写了《从环中到象外》；李长之先生写了《从陈之佛教授画展论到中国花卉画》等。著名美学家宗白华先生在《学灯》上写了一篇《读画感记》，评价陈之佛和周方白的作品。他认为“山水画因为中国最高艺术心灵之所寄，而花鸟竹石则尤为世界艺术之独绝”。他说：“徐熙黄荃之遗作可与唐诗、宋词并驱争先，为民族最深美感之具体表象。近日得观陈之佛、周方白两先生之作，皆欲努力承继此伟大传统而出之以新意。”宗先生对陈先生作品的评价是：“陈之佛先生运用图案意趣构造画境，笔意沉着，色调古艳，……能于承继传统中出之以创新，使古人精神开新局面，而现代意境得以寄托。”值得注意的是，如果放到今天，用这话来评价陈之佛先生和他的作品，肯定是公认的，甚至有的年青人将他的画视为传统的“正宗”。可是在陈先生初画国画时，早在半个多世纪之前，却有一个由非议到承认的过程。陈先生凭着自己对于艺术的修养和功力，开笔即出新意；只是当时的国画界有些人旧的积习过深，囿于已有的笔墨技法不易开拓，对他融图案画法于国画，因而推陈出新，多有微词。只有大美学家看得准确，不仅肯定了陈先生在艺术上的卓越成就，并给予历史的地位。可以说，在中国工笔花鸟画的历史上，陈之佛先生不但具有创造性的贡献，并起了革新、充实、推展的作用。

中国画素以题材分科，所谓人物、山水、花鸟；文人画兴起后又有工笔和写意之别。这种划分本是无可厚非的，反而体现了民族艺术的丰富性和多样化，反映了人们审美意趣的纷呈。然而一部画史告诉我们，明清以来的人物画削弱了，功力也达不到往昔的雄健，在山水画得到发展的同时，写意的虫鸟也很活跃，工笔画却不多。若干年前

有人提出了中国画走向“危机”，依我看艺术的发展不存在危机与否。不同时期不同艺术的多少强弱，固然有具体的原因，事实上不可能平均发展。值得警惕的倒是人为的强分尊卑，把艺术分出那种高、那种低，好像人有贵贱一样，这是不利于百花齐放的。工笔花鸟画虽然画的多是些小生命，却是反映了人的追求祥和的心态。如果说，人物画能够揭示社会，山水画易于抒发胸怀，那么，花鸟画则是表现美好生活。中国画以题材分科，鼎足而立，以三为多，合一构成了艺术的整体，正是中国传统文化的独到处。中华民族文明的高层次发展，铸就了这一艺术的方式，我们只能去爱护他，发展他，而没有任何理由削弱他。陈之佛先生以其后半生的精力为此创造，不但为我们留下了数百幅的作品，标志着一代风范，也确实以身作出了榜样，是值得后来者学习的。

回顾“五四”，在反帝反封建的大旗下，新文化全面兴起，出现了各路精英。有的奋起呐喊，直面人生；有的修身养性，自达达人。陈之佛先生走了一条“尚美”之路，以期通过审美教育提高人们的情操。他从事图案和工艺美术，是为了振兴我国的现代工业，使人们的衣食住行更加文明，更加美好，因而成为我国新兴

工业艺术的奠基者。他从事工笔花鸟画的创作，是寄情于画，陶冶人们的审美意趣，使我国的工笔画进入一个新的里程。其中贯穿着一条线，即崇尚审美。

审美文化是人类文明的高层次，他表现为人的素质的一个重要组成部分。在战争的年代，在兵马刀枪面前他显得软弱无力；如果遇到唇枪舌剑、口诛笔伐的时候也会萎缩不前。然而当人们平静下来，去追求美好的生活时，就少不了审美。在审美的实践中，在中国现代美术史上，陈之佛先生竖起了这样两面大旗。中国古代画论中有所谓“外师造化，中得心源”者，陈先生也很喜欢这两句话，并将此刻了图章印在自己的画幅上。这里表现出一条艺术的道路，创造出一种“艺境”。不论从工艺美术的意匠还是从工笔花鸟画的趣旨来看，归结到一点，全都是为了“美”。为了美的创造，他奋斗了一生。

然而他又是一位艺术教育家。在美术教育上，他曾上海、广州、南京、重庆等地的高等学校中分别开设了14门艺术课程，内容非常广泛。既有美术的历史和理论，也有创作和技法，当然更多的还是图案和工艺美术。其学养之深，知识之博，说明了“五四”时期一些代表人物的共同特点，因而各有建树。陈先生著作等身。陈先生桃李满天下。凡是听过他讲课的人莫不为他的渊博知识及和蔼可亲所感动。曾有人问我他为什么叫“之佛”，是不是信佛？我说，他就

是佛。

陈之佛先生在不同的时期曾用过几个名字。在他读大学时的名字是“之伟”，留日时名“杰”，回国后（1923年）才更名“之佛”。由此似乎得到一点信息，他之取名“伟”、“杰”，说明青年意气，才情茂发，立志做一番事业，待到取名“佛”，已近而立之年，也就由外露而内养。据我所知，他是从佛理中悟得人生三昧，所以取号“雪翁”，名居室为“养真庐”；在他所用的画印中也有“花开见佛”、“心即是佛”、“合齋”、“静观”等印记，然而又不是消极的隐世。在陈之佛先生的一生中，虽然不见有激扬弩张的行动，但也从未消沉和颓唐。这是与他的性情和所从事的事业分不开的。他不仅在艺术上开拓创造，追求一种完美的境界，并且在人生的素养上，达到一种高尚的品格。这正是陈先生的伟大之处。我们通常所说的“道德文章”、“画如其人”，是统一论而不是二元论，在陈先生身上所体现出来的是完美无缺的。伟乎壮哉，一代宗师！

凡是与陈之佛先生有过交往的人，不论是他的同辈还是学生，每当提起先生，都是带着一种尊崇、敬仰之情。有人说他离去得太早了。我倒以为，可能也是一种缘分，在他走后的岁月，“阶级斗争”越演越烈，从“四清”到“文革”，即使再活10年、12年、14年，也不会有好日子过，精神上的折磨是难以忍受的。即使如此，在“文革”中不是连他的坟墓也要挖开，将墓碑砸碎吗！可也奇怪，有时我会天真地想，倒希望他能回来看看我们今天的生活和景象，对我的工作作些指导。现在做事太难了。

20世纪快要过去了，新的21世纪已为时不远。老一辈的革命家和文化巨匠，已为我们铺展了道路，须要我们继续走下去，走得更稳健一些，更宽阔一些。任何事业的发展都是没有尽头

的。做人要有高尚的情操，做学问要有创见，做画要有艺境，做设计要有新意匠；并且要讲职业道德，要有顽强的毅力，要警惕铜锈的感染。所有这些，都能在老一辈的身上看得见，摸得着，成为我们的楷模。这是中华民族的巨大财富，是我们民族赖以发展的基础。在纪念陈之佛先生一百周年诞辰之际，感慨万千；欣闻要出版他的文集，更为鼓舞，聊以为序。

一九九六年七月三十日于东南大学梅庵。

目录

序(张道一).....	1
现代表现派之美术工艺.....	(1929 年)— 1
《图案》第一集序言	(1929 年)— 19
中国佛教艺术与印度艺术之关系	(1930 年)— 20
图案法 ABC	(1930 年)— 51
古代墨西哥及秘鲁艺术	(1931 年)—131
《影绘》第一集序言	(1931 年)—159
现代法兰西之美术工艺	(1932 年)—160
明治以后日本美术界之概况	(1932 年)—163
新兴艺术之父	(1932 年)—167
《西洋美术概论》序言与绪论	(1933 年)—172
儿童图画教育的研究	(1934 年)—177
欧洲美育思想的变迁	(1934 年)—184
《艺用人体解剖学》序及总论	(1934 年)—199
《表号图案》序	(1934 年)—202
中国的表号图案及其意义	(1934 年)—204
中国之寓意的画题	(1934 年)—216
混合人物图案之象征的意义	(1934 年)—233
略论近世西洋画论与中国美术思想的共通点	(30 年代)—238

图案的目的与意义	(1935 年) — 243
中国历代陶瓷器图案概观	(1935 年) — 245
如何培养国民艺术的天赋	(1936 年) — 264
洋画鉴赏对于题材上的一些小问题	(1936 年) — 266
艺术品鉴赏的态度	(1936 年) — 270
谈提倡工艺美术之重要	(1936 年) — 271
应如何发展我国的工艺美术	(1936 年) — 273
清朝画坛概况	(1936 年) — 275
波斯的小形画	(1936 年) — 281
美术与工艺	(1936 年) — 296
工业品的艺术化	(1936 年) — 301
图案美构成的要领	(1936 年) — 302
重视工艺图案的时代	(1936 年) — 306
美术工艺的本质	(1937 年) — 307
《图案构成法》第一章至第三章	(1937 年) — 311
艺术在非常时期	(40 年代) — 348
艺术与教育	(40 年代) — 352
书旂的艺术	(40 年代) — 355
观谭勇君人物画后	(1945 年) — 357
艺术家的矜才癖	(40 年代) — 358
艺术对于人生的真谛	(40 年代) — 360

人类的心灵需要滋补了	(1946 年)—365
参观新疆地毯展览后的意见	(1947 年)—367
谈美育	(1947 年)—369
学画随笔	(1947 年)—373
工艺美术问题	(1947 年)—382
《中国图案参考资料》序	(1953 年)—390
《剪纸》序言	(1955 年)—392
谈工艺遗产和对遗产的态度	(1956 年)—394
什么叫做美术工艺?	(1957 年)—404
《华山速写稿》序	(1957 年)—415
谈宋元明清各时代的花鸟画	(1958 年)—416
《南京云锦》前言	(1958 年)—422
花鸟画革新的道路	(1959 年)—426
波兰的民间工艺美术	(1959 年)—430
中国色彩的优良传统	(50 年代)—434
《古代波斯图案》前言	(1960 年)—437
研习花鸟画的一些体会	(1961 年)—439
中国画的“形似”与“神似”问题	(1961 年)—444
要深入研究工艺美术的特性	(1961 年)—447
《中国工艺美术史纲》绪论和结束语	(1961 年)—449
就花鸟画的构图和设色来谈形式美	(1962 年)—463

谈工艺美术设计的几个问题	(1962 年)—467
谈“丹顶鹤”邮票的设计	(1962 年)—476
陈之佛年表(陈修范 李有光).....	479
编后记(李有光 陈修范).....	497

现代表现派之美术工艺

自自然主义、印象主义极盛时期以后，艺术文化的倾向，大起变化，——推翻客观而入于主观。德意志、奥地利本其国民特有的精神和思想，首先树立反帜，把从来一切现实主义，自然主义以至印象主义，都不认为“自我”的主义。他们的思想便由 impression(印象)而进于 expression(表现)了。他们以为把人类当作机械，主观作客观的奴隶的那样服从的自然主义的，无存在的必要。于是象征派便从此而出现，新浪漫派也从此而产生，表现派也从此而勃兴，向着法兰西印象派之锐锋而直冲。人心仿佛点火般的已被燃着而渐渐沸腾。但是：因古典文化之影响，作着坚固的地壳似的正在防止喷火，纵有轰然地爆声，还未能使其破裂。却巧世界大战勃发，杀气濛空，战雾惨淡之后，在这个时候，实在已予和平的暗示，终至自由解放改造之钟声，弥播全球。艺术界便也因此而觉醒，放射其内面的之力，尊重独创的之个性，来把现实从属于主观。应用美术界当然也在这当儿，互相呼应，同道奋进，实现其改革的目的。德、奥本来是应用美术界先进之地，维也纳对于古典的流行，原是崭新的中心。所以此时他们先揭旌旗，执新工艺界之木铎，也是势所当然。然这等新倾向究竟是怎样能够出现于德、奥美术工艺中的呢？那末，我们又不得不从内面研究一下。

工艺品本来是从考案和制作两方面而完成的。考案者、制作者对于工艺品应该怎样的表现其个性？这当然第一先要注意于