

张道一 著

工艺美术论集

214

A decorative border composed of stylized floral and leaf motifs, arranged in a symmetrical, swirling pattern around the central text.

工艺美术论集

陕西人民美術出版社

19

84

工 艺 美 术 论 集

张道一 著

*

陕西人民美术出版社出版

(西安北大街131号)

陕西省新华书店发行 汉中地区印刷厂印刷

*

开本 850×1168 1/32 印张 14 插页 8张 字数 310 千字

1986年10月第1版 1986年10月 第1次印刷

印数 1—3000

统一书号: 10199·5 定价: 3.20 元

张道一 • 1982年

人们大约都有这种心理，越是想把时间拉长，反而感到它走得更快。真是年华如流水，当我着手编选这个集子的时候，已是五十开外的人了。

我是随着新中国成长起来的。早在解放战争时期，跨进大学的第一步，便投入了思想改造运动，学习社会发展史和辩证唯物论，懂得了为人民服务。当中华人民共和国成立的时候，我们欢呼雀跃，彻夜狂欢，迎接了曙光照耀着五星红旗的第一个早晨。那时候虽然只有十七八岁，但在心中却展现了一个广阔的美好世界。我曾经在广场上打过进军腰鼓，到电台播唱过“咱们工人有力量”，在舞台上参加《白毛女》的演出；还有出墙报，刷标语，画布景，做锦旗，总之，什么都干，都觉得有一种新的意义。我也曾憧憬过当一名画家，去搞绘画；或是当一个诗人，去搞文学。然而最后选定的专业却是工艺美术。

我先读的是华东大学，以后又转入山东大学。这两所大学的名教授很多。最初在专业上于我影响较大的当然是启蒙的图案老师。在华大时，文艺系的主任吴富恒先生，他是一位研究英国文学的专家，曾指给我要学习民间的年画和剪纸；还有一

位国文教授陶钝先生，是研究说唱文学的专家，使我对民间艺术着了迷。因为这些东西最能勾起我对童年的回忆。我曾经形影不离地接触过它，受到过它的熏陶，童年时代就是在民间艺术的氛围中渡过的。这使我想起植物学上的一种现象，据说一颗种子埋藏了无数年，一旦获得合适的条件——土壤、水份、阳光，便会发芽抽叶，以致开花结果。所以说，我之搞工艺美术，并非先是明确它的大道理，而是从最普及的乡土艺术入手，经前辈人的点明，逐渐推而广之，有了认识。

不知是素质所然，还是受到了特殊影响，即使在同班的同学中，选修课上大多数选了油画和雕塑，我却喜欢搞剪纸。当时的工艺美术是以图案课为中心的。有一位教用器画的教授施世珍先生，劝我专搞平面图案（染织和印刷），因为我的数学、物理基础较差，不能搞立体图案（器物设计）。我听了他的话，所以以后几年搞了书籍装帧。

一九五三年，我去跟著名工艺美术家陈之佛先生学习，成了他的入室弟子。就像材料返工一样，我又重学了一遍基础图案，并着重跟他学习工艺史，由史而论。只是在这时候，我才从理论上认识到工艺美术同人民生活的关系。也是从这时候起，我开始锻炼写工艺美术的文章。陈先生的辛勤教导，不仅使我在工艺美术的研究上打下了基础，而且决定了我一生的道路。一九五六年中央工艺美术学院成立后，我到那里去做研究工作，并且参加编辑了《工艺美术通讯》，这对我是个很好的锻炼。整整有一年的时间，得到了著名工艺美术家庞薰琹先生的指导，并与何燕明、田自秉、王家树诸兄朝夕相处，讨论工艺美术的基本理论和历史发展。当时，有不少搞工艺美术史论的同志都集中在工艺美院。我有机会向他们请教，学到不少知

识。在我的经历中，把这一年看作是黄金的季节。我写了并发表了不少文章，当然都很浅薄，不过是些初出茅庐之作；因为赤子之心，无所顾及，也有点“初生之犊”的胆量，对工艺美术事业发表了很多见解。现在看来，有的很幼稚，有的也看中了问题，但更多的是带着“书生意气”的议论。为了记录这段历程，就像保留着童年时代拖鼻涕的照片一样，选了四篇附在书后，也是留作纪念。

从那黄金的季节之后，我便进入严冬的磨难。先是十年的“派”中生活，后是十年的“乱”中熬煎。青年时代的二十年呵，整整的七千三百天！只能思考，不能写作，更谈不上发表。生活上的困难能够克服，但是政治上的歧视却无法忍受。我曾经消沉过，也曾经躺在苏北黄河故道的沙滩上孤自仰天呼喊：偌大的地球，为什么没有我立身之地？人民培养了我，正当我要为祖国贡献的时候，为什么要夺去这种权利？在当时的情况下，要得出这个问题的答案是不可能的。我的性格逐渐改变了。是苟延，还是进取？必须有所抉择。我终于没有向命运低头。只要是对党、对人民、对祖国不亏心，也决不违心。特别是对我所从事的事业——工艺美术研究，更加热爱、更加专心。惟其如此，才能使我有所做为，才能得到心灵上的慰藉。抱着一颗赤子之心，为了祖国的美好，干着光明的事业，任它什么压力，何须谨小慎微。有人说能在逆境中苦干的人，才是真正的耕耘者。这话一点也不错，但是能够坚持下去可真不容易。我有不少朋友就因为熬不住而消沉了，甚至消失了。我之所以能够走过来，一是相信未来的光明，二是从知心的朋友和同志那里得到了支持和温暖，其中包括了我的妻子，是她一边含着眼泪，一边带着微笑，陪伴我渡过了二十个春秋。

为了寻求以上的答案，我努力攻读，学习了很多马列的著作，字里行间透着未来的光明，只是不知如何面对现实。于是，埋头工作。在前十年中，忍辱在我所任教的学院里开出了六门课，积累了上百万字的研究材料，也画了上千张的图案。有时是同时上两个班级的两门课；白天讲课辅导，晚上开会批判；说不清的忏悔，写不完的汇报，紧张得很。哭笑不得的是，几年前落实政策，有关方面还给我一大摞“坦白交代”之类，可是上百万字的研究材料却片纸未归，其中有一部三十万字的《中国寓意图案》，曾断续花去我十多年的心血，真是失之痛心。为了祭奠那些心血的结晶，便将那还来的纸片焚烧，我的心灵也就彻底坦白了。

后一个十年“轰轰烈烈”，真是“史无前例”。中国的造词者也真有趣，同一个“牛”字，用为“俯首甘为孺子牛”和“牛鬼蛇神”，就截然两种意义。我是哪一种“牛”呢？被关进了“牛棚”。牛棚的生活忽松忽紧，是同外面的派性斗争相联系的。当然这都与我无关。我呢？劳动，挨斗，思考。所思考者，除了那些无法摆脱的苦恼事外，便是工艺美术。在这方面，几乎没有中断。当我拉着板车疲惫的时候，便想起《考工记》中的“轮人为轮”来。毂的“利转”，辐的“直指”，榘的“固抱”，所谓“三材既具，巧者和之”，才能做成一个好车轮。在制作中，还要做到“朴属而微至”。现在的板车虽系人力，可是已换成橡胶充气轮胎，而且毂的部分也装上了滚珠轴承。科学技术的发展改进了车的部件，使它更轻便了，然而从那最早的实践中所总结出来的经验，体现的原理，并没有过时，不仅符合力学的要求，也是工艺学的宝贵知识。这种思考，会使我暂时忘记了疲劳，所导致的却是心中更大的

隐痛。有一次在山芋地里锄草，休息时坐在地边观察起野花来，一点儿黄，一点儿白，或是一点儿淡淡的青莲色，同样是分出片片花瓣，和谐而均齐。它虽没有大花的娇艳，引人注目，可是并未因此产生半点差池，也同样体现着形式美的法则，使我考虑起图案的结构，应如何认识和揭示大自然的奥秘和规律。结果被一位女性“牛”友告了密，说我仍在迷恋着资产阶级的花花草草，本性难改，因此导致了一场批斗，好像自然美是专为资产阶级而存在的。

已经形成的观念，确有“本性难改”的意味。然而，专业要求如此，为什么要去“改”呢，又“改”到哪里去呢？分配我去做木工，如鱼得水，使我获益匪浅。三年的劳动实践，从设计到制作，斧、锯、刨、凿的全部工艺技术得到了锻炼，等于读了一个木工工艺的专科班。在“牛棚”中，我像牛一样的躬耕，抓紧一切空时，偷偷地写了两本书——《彩陶图案研究》和《鲁迅与书籍装帧》。本书所收的一篇《纺轮的启示》小文，也是这时所留下的痕迹。

在人的一生中，回忆过去的往事会是别一番滋味。路越坎坷，回味越浓，即使一杯苦酒，也会得到欣慰。因为他是站在胜利的高地上去看脚下的坑洼和污泥。述说这一经历的时候，虽然带着几分伤感，但我并没有消极地总结过去。这样的遭遇是谁也不会企求的，但愿永远不再重演。把它重新提起，而且写进这本书的序言，不想表明自己是什么强者，而是借此告诉二十多岁的青年朋友，在探索工艺美术理论的道路上，很少是一帆风顺，不要只图走捷径。有不少人写信给我，或是登门求教，说是很想研究工艺美术的理论，可是工作不理想，条件太差，得不到支持，往往是先提出许多客观的困难。面对这种情

况，我是以感叹之声持同情态度呢，还是劝他克服困难，坚持钻研？因为我只有在困难中做学问的经验，而且觉得惟其如此才能产生诚实的东西，不允许搀杂半点虚假。会不会有的同志说我是在“忆苦思甜”，现在的情况与过去完全不同了。确实如此。虽然情况不同，但在困难的“难”字上都是一致的。如果因困难而等待，何时才能解决呢？再说，“忆苦思甜”有什么不好，可以使人有所比较，产生对比，激发出一种进取向上的动力；我就因为在这种对比下鼓起了无穷的干劲。要知道，理论的思考是件很伤脑筋的事，既须了解过去，研究现在，还要判断未来，不抓住规律是无法使自己所思考的问题上升为理论的。马克思说过：“在科学的入口处，正像在地狱的入口处一样。”理论是科学。在探讨理论的过程中不仅要有胆识，根绝一切犹豫，同时也会担着风险，甚至产生失误。我已经不是在地狱的入口处，而是曾被人推进了地狱。你想，当我从地狱中重新上来，望见灿烂的阳光和世间的欢乐时，该是什么心情呢？

诚然，我现在的条件已经很好。不论在工作上还是在生活上，都已根本改善。展望我们伟大社会主义祖国的光辉远景，在振兴中华的豪迈事业中，工艺美术如何开创新局面，理论认识是一个非常薄弱的环节。在工艺美术的理论战线上，我虽然是个区区一兵，却是带着一种责任感和紧迫感来思考这个问题的。正因为这缘故，近几年来在繁重的教学之余，写了一些散篇的文章。由于二十年的荒废，在心情上是很复杂的，一方面觉得想写的东西很多，另一方面又仿佛接续到二十年前，我应该还是一个小伙子。记得民间故事中常有这样的人，有幸畅游了一番仙境，只不过两天工夫，可是在人间已过了二十年。我虽

然无望进入仙境，却也感觉二十多年前的事只不过才隔几天。

然而，时代毕竟是在变化着，而且变化得很快。科学技术的进步，工业生产的发展，人民生活水平的提高，逼着我们去思考工艺美术的理论问题。我们这个民族，曾经在历史上创造了灿烂的工艺文化，那些精美的工艺品充满了各地的博物馆，赢得了全世界的称誉，其中有不少的品种，在长达数千年的历史长河中，一直保持着旺盛的生命力，流向今天的生活。我国古代的工艺思想也是非常活跃的，从先秦诸子到以后各代学者，在他们的著作中出现过各种不同的观点和主张，都值得我们研究和借鉴。可是，至今我们还没有一部《中国工艺美术史》正式出版，探讨古代工艺美术理论的学术著作也是寥若晨星。我们知道，工艺美术是与科学技术的发展同步前进的，它通过工业生产的手段给新的材料和新的技术以美的形象，塑造成人民生活的实用物品，进而达到美化生活，充实和丰富生活的目的。另外，还有工艺美术同其它美术（如绘画等）相结合的形式，成为各式各样的装饰陈设品。如果说，过去的工艺美术是结合着手工业的生产方式发展，那么，在今天的现代工业生产的条件下，除了那些必须仍用手工的工艺品之外，又如何去适应、去创造呢？这既是一个理论认识的问题，也是一个有待于在实践中解决的问题。

工艺美术是精神文明和物质文明的共同结晶。研究工艺美术，必须把握住它在精神生产和物质生产的两个方面，因而也存在着艺术的和经济的两种价值。而理论的价值，正是从客观实际（包括历史和现状的实际、思想的实际）中提出问题，进行理性的分析，总结出带有规律性的东西，给以科学的、有说服力的解释。它不仅担负着指导现实工作的任务，也担负着预测

未来的任务。在我国当前的工艺美术研究、设计、产销、教育等方面，还没有引起足够的重视，有的甚至很不重视。这还是一个最薄弱的环节。

恩格斯说：“一个民族想要站在科学的最高峰，就一刻也不能没有理论思维”（《自然辩证法》）。实践证明，不研究事物发展的客观规律，不懂得历史发展的必然，我们就难以摆脱在工作上的被动性和盲目性。近几年来，当我看到我们的工艺美术生产，有不少仍停留在低水平上重复，出口遇到了困难；运动员们的服装去求助于外国的设计家；教育同生产严重脱节；研究工作上不去，都深深地刺痛着自己的心。在振兴中华的伟大事业中，作为一名工艺美术的研究者，应该有什么作为呢？

在工艺美术的道路上，我已经蹒跚地走了三十多年。勿须怨天尤人，忧伤于自己的命运，而是因为到了这般年龄没有取得相应的成绩感到内疚。一个民族的文化积累，是靠一代一代人接力的。我痛感我们这一代人荒废太多，有负于历史的责任。因此，除了在今后的日子里抢些时间，争取多做一点之外，更望热心于工艺美术研究的青年同志，迎头赶上。

我们的社会主义祖国已进入一个新的历史时期。举国一致，大干四化，建设两个文明，已定为我国的基本国策。在谋求国家的繁荣昌盛和人民的富裕幸福的进程中，工艺美术绝不是可有可无的。它在平凡中显见其伟大，以其特有的内容和形式，关系着每个人的生活，牵动着每个人的心。生活每前进一步，将会对它提出更新的要求。只有真正懂得生活和热爱生活的人，才能洞察出工艺美术的内蕴，并合着时代的脉搏前进。

这本书的结集，与其说当作一份研究成果贡献给读者，不

如说是将我若干年来所思考的问题作一展示更为恰当。研究一门学问如同了解一个人一样，不仅要在场面上看他的仪表，还要注意于平时的细节。因此，在编选的时候，一律保持原文的面貌，未加改动。这样，就难免有重复的内容，甚至观点立论的不尽一致。我的用意是，可为读者特别是有志于研究工艺美术理论的青年朋友提供一个实例，只要沿着文章的先后顺序，就能发现一些细节上的问题，了解作者思考的连续性和变化。文章所涉及的方面也很芜杂，同时能够看出工艺美术的多样性和有待探讨的问题很多。

按照一般常规，书的自序应该多说些自谦的话，尽可以写些“敝人学识浅薄，难免谬误；借此抛砖引玉，实所深望；如蒙方家教正，无任企祷。”但是，一开头就违反了常规，是不是就不知谦虚，高傲起来了呢？高傲的人，自命不凡，对人不懂，不仅把自己孤立起来，也不能使自己进步，是一种很坏的作风。人是要有一点自知之明的。有言道：“涉深水者缚蛟龙”；在工艺美术理论的大海里，我究竟涉足几多深度，实在可怜得很。一个在理论上的真正探求者，是无法也不敢超越他的能力，说出半句慌言的。因为科学无情，任何一点虚假的暴露都会使他声名狼藉，想高傲也高不起来。如果说是自信，也许有的。假若一个人连自己都不信任自己，还要做什么学问。但是做到“信而不疑”也很不容易，为此又经常担心判断问题的失误。每当我乘着汽车离家远行，喜欢看那竖在路旁的标有数字的小石碑，仅仅是从一到〇的十个符号，排起来却无穷无尽，而我在工艺美术的道路上才经过几块小石碑呢？近几年来，在我写过若干单篇文章之后，确也思考着搞几部“大块头”，较系统地探讨一下工艺美术的基本理论、工艺美术的历

史和工艺美学等。思考着的并不是实现着的。当真着手行动的时候，却明显地感到知识的贫乏和力度的不足。

学海无涯，“学不可以已”。在工艺美术的研究上，虽说我不是起步，却多踽踽而行，是永远也不会走到尽头的。现在所能献给读者的，只能是些未成熟的果实。按理说，将些乱七八糟的东西拿来应市，即使聊胜于无，也不够敬意。就因为这缘故，便想说明一番，于是，写了这样一篇不像序的序言。我在想，读者读了之后，如若以为立论偏颇或是毫无收益，可否以此为鉴，促使自己的认识全面起来，正确起来，避免我的错误，不也是一种用途吗。

张 道 一

一九八四年三月三日夜写于南京

目次

序言	1
工艺美术与两个文明的建设	1
实用美术概述	11
实用美术的类别	27
美的物化与物的美化	
——工艺美术的性质、特点等问题	35
设计观念	
——工艺美术教学的一个关键问题	85
装饰自己而又装饰物品	
——关于高尔基“第二个自然界”的论述	96
材美工巧	
——《考工记》及其阐述的工艺原则	101
工艺美术的形式美	111
韩非子有关工艺的寓言譬喻	119
论手工艺品的表现形式倾向	125
归真反璞议	134

图案概说	139
图案与图案教学	149
《中国古代图案选》题记	174
灿烂的中国古代图案	
——《中国古代图案选》外文版序	179
《外国图案选》题记	192
象形文字的启示	201
杂谈汉字之意匠美	213
陈之佛与工艺美术	225
陈之佛先生的图案遗产	233
鲁迅与书籍装帧	248
闻一多与书籍装帧	262
纺轮的启示	269
敦煌莫高窟的装饰艺术	278
敦煌艺术中的动物形象	291
汉代画像中的动物	300
剪刻镂花艺术	
——拟为该书的序	306
紫定与兔毫盏	
——镂刻金箔和剪纸花样在瓷器上的应用	315
“我们应该悬想它是一件新东西”	326
民间美术三题	331
黄土高原上的艺术之花	
——陕西民间美术展览观后	346
巧捏春泥寄乡情	
——谈惠山泥人的艺术传统与特色	351

潇洒超然的“八仙”	358
钟馗的传说及其艺术	364
释 装 潢	369
论包装装潢的民族化和现代化	374
装潢美术教学商兑	402
谈工艺美术	415
设计 · 生产 · 销售	
——谈三者的关系	419
关于当前手工艺的三个问题	422
手工艺的创作、复制及艺人安排问题	430