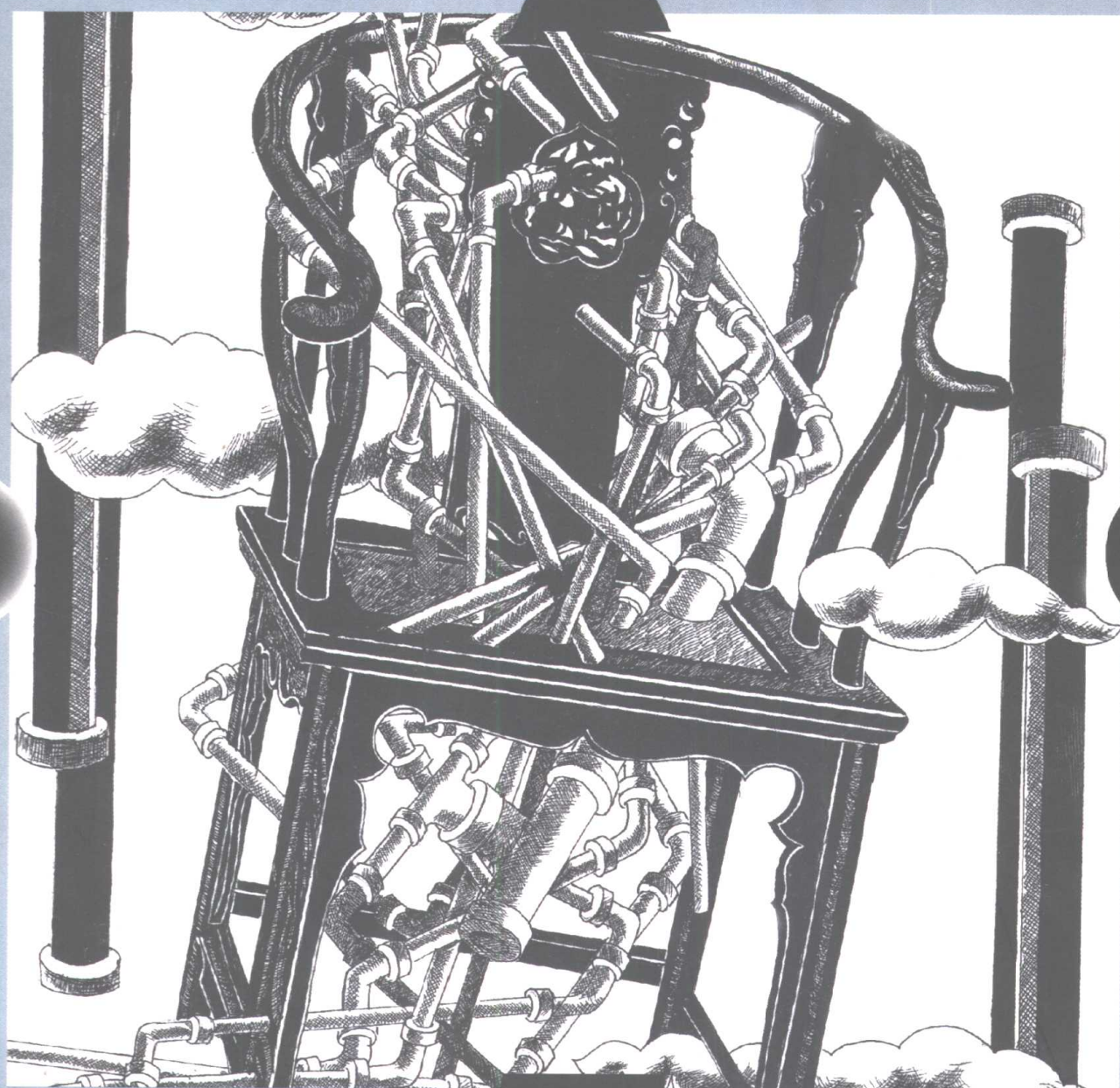

中 央 工 艺 美 术 学 院 基 础 教 学 研 究

第二自然

黑白装饰作品集

李家骝 编 著

安 徽 美 术 出 版 社

中央工艺美术学院基础教学研究

第二自然

黑白装饰作品集

李家骝 编著
安徽美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

第二自然黑白装饰作品集/李家骝编—合肥:安徽美术出版社,1999.6

ISBN 7-5398-0736-9

I. 第… II. 李… III. 装饰美术—作品集—中国 IV. J525

中国版本图书馆CIP数据核字(1999)第23892号

第二自然 黑白装饰作品集

李家骝 编著

安徽美术出版社出版

安徽省新华书店发行

安徽新华印刷厂印刷

印张: 7.5

开本: 850 × 1168 1/16

1999年6月第1版

1999年6月第1次印刷

印数: 0001—05000册

ISBN7-5398-0736-9/J·736

定价: 22.00元

序

我们今天理解的自然，包括两部分，一部分是原生的，没有或少有人类行为的印迹；一部分实际是人类行为的结果。前者我们称作第一自然，后者我们称作第二自然。这种区分并不是权威机构进行权威的界定的结果，而是约定后成的，仿佛语言的形成过程一样。随着人类行为的扩大，原生的自然规模日渐缩小，地球只有这么大，一部分的扩大必然地对应于一部分的缩小。有些人类行为因为可以存在很久，几百年、几千年，甚至上万年，其生命周期，客观上已与自然现象等同，因此，使人容易疏忽了它的创造者和它最初的生成过程。因为人们一生中都在面对着它，像面对天空、海洋、土地和山峦一样。这些在自然中算比较恒定的存在，它们在人们印象中的属性正与第一自然十分接近。

其实，在意识的层面上，自然从来就不纯粹，大而无边的意识，超越一切存在。可以说，有了人，已没有绝对意义上的自然；不仅如此，在面对一些具体的事物时，第一自然与第二自然的归属也是很难区别得清楚的。譬如，一株树，依其类属，当然应归于自然界的范畴，但是这株树不是原生的，而是人种植的，它的成长过程中，又始终受到人的知识和劳动的呵护，存在本身的自然性与人为成分，这样就很难划定一种界限，以确认其属于第一自然还是属于第二自然；譬如天气，今年长江沿线持续大雨，长江全流域水位超过历史警戒线，对沿江两岸的生命财产造成灾难性的威胁，面对这一切，我们首先抱怨老天爷，怪其不体恤民意，节制雨量，但细察究竟，降雨频仍，却非天意，而是工业过度发展，水分蒸发过量所致。至于江河横溢，则是滥伐森林、围湖造田等人类行为的直接结果。人类行为的影响已逼进气象、江河流量等大气物理地球物理领域，这也许是我们的祖先不能想象的。未来世界，还会有更多惊世骇俗的事情发生。譬如，当克隆技术发达到可以随意复制任何生物时，当基因技术可以凭藉人类意志自由创造新物种时，这个世界上还存在第一自然与第二自然的界限吗？绝对意义上的自然已经消失或者正在消失。

人在自然界的位置始终是衡量生命价值的一个尺度。当第一自然与第二自然的边界在一些领域已变得如此模糊的时候，我们重新寻找界定生命价值的目标不仅成为可能，而且是一种必须。

有些目标已经十分明朗，有些目标我们还不清楚。已经清楚的有：人不是自然的主人，人也是自然的一部分，人不能役使自然，人与自然是互为依存的。自然界是一个有机体，存在一种秩序，一切都是有限的，互相制约，不能任性改变，有时候看上去微不足道的变化，却会造成持续而巨大的灾难。尚不清楚的有：宇宙有多大，宇宙之外是什么，生命会存在多久，亿万年后生命会变成什么样子，一千年后人类社会会有什么变化等等，所有已知未知的事情都会影响我们的行为和追求，我们无法回避。我们的期待永远是现实的，我们的智慧还有局限性。

艺术从来都以人和自然为对象，人和自然是艺术的永恒的主题。有时是人，有时是自然，有时是人对自然的幻象以及由此衍生的充满人间传奇色彩的故事，有时是人在自然界生存的经历、经验和情感历程，在这中间，人始终是主体，人的变化改变着人和自然的立场和观点，从而改变艺术，因此，也就不断改写我们今天习惯于以主义称谓的艺术史实。

家骝编著的这本黑白画集汇集了以“明式家具”、“日常生活用品”、“管道”、“高压线”作为创作命题的部分学生作业。音乐中有无标题音乐，是说旋律、节奏等音乐语言不直接对应于具体的生命现实，主题有游离性，因为不确定的特质从而可以有效地拓展想象的空间。家骝反其道而行之，有意用标题限定创作的媒介，其目的却与无标题音乐有相似性，同样意在调动创作思维，延展艺术视野，

希望在一向被漠视的存在中唤起艺术冲动，赋予无表情的事物以表情，无生命的东西以生命，以不可为而为之，借助这种训练，使学生有兴趣、有能力沟通人、人的行为和自然三者之间彼此的联系，引发他们对人与自然的深层思考，最终发现生活中无处不在的美。

家骅的这一组命题显然是煞费苦心选择的。艺术教育如同艺术创作一样需要创造性，需要通过语言的创造、思维的创造、逻辑的创造、经验的创造，改变其容易流于程式的状况，形成一种境界，即有利于学生技术、智慧、思想同步增长的境界，使艺术、艺术家、人和自然共命运，这应是艺术教育者的道德期待。

杜大恺

1998年8月17日

第二自然装饰

一、第二自然装饰来自现代生活的启示

中国的传统图案题材不外乎是花卉、动物、人物和风景，且经过一代代艺术家、工匠不懈的努力，时至今日已日臻完美。

传统图案如何开拓新题材？新题材又是什么？这是摆在工艺美术设计者面前的一道难题。

庞薰琴先生说过：“艺术如行路，走老路是轻易的，但新的途径必须有一批勇敢的人，立志开拓。”现代图案学的奠基人雷圭元先生，在总结中、西传统纹样的基础上，认为现代图案创作的目的是美的形式具体表现，现代“图案的风格是更年轻化，更富有世界性”。

文学艺术创作来源于生活，没有生活，文学艺术将是苍白的。同样，图案设计在开拓新题材时，也必须面向生活，面向社会，这是毋庸置疑的。

20世纪末，人类社会已进入高科技时代，横空出世的电视塔、状如蛛网的工厂管道、品牌繁杂的多媒体电脑、扶遥直上的宇宙火箭、高耸云天的建筑群落……这些林林总总、举不胜举的设施，无一不是人类智慧的结晶。且不论它们无比复杂的内部结构，单就外部形体而言，也各呈异态，丰富多彩。这种第二自然的产物，正是图案装饰寻求的新题材、新内容。

表现第一自然的内容，几十年来，给我们的装饰图案教学奠定了很好的基础，有一大批人获益匪浅，这是事实。现在我所关注的问题是，我们可不可以在原有的基础上，结合现在的教学状况和教学改革，补充一些新的内容，以此来丰富装饰图案的内容，推动装饰图案教学的进步。

第二自然与第一自然的区别可界定为是否是由人的行为所创造的物品。它作为装饰图案教学的补充内容，需要我们从新的角度，用新的方式来观察今天的生活。因为我们今天的生活方式与以往相比有着质的变化。随着时代的进步，人们的价值观、审美情趣、精神文化的需求都伴随着生活质量的提高而发生变化。对于发生在我们面前的一切，我们以什么样的艺术创作态度去关注它，以什么样的艺术手段去表现它？昨天与今天，今天与未来，许多的问题需要我们去思考。

“历史的检讨并非历史的因袭，前人所成就的光荣历史，我们有竭诚承袭的天职，欣赏之，检讨之，然后取其精华，去其糟粕，创造出合乎时代的新的图案天地，为人类文明贡献其一份力量”，这是前辈对后继者的鼓励。几十年来，旧的图案教学已发展成现在的装饰图案。这不仅仅是称呼的变更，而是在教学要求上与以往有所不同。我们认为这几十年来发展起来的装饰图案教学是在不断前进的。

大家共同关注装饰图案的发展，这是一个很好的契机，我们可以去探索，可以去讨论，以便找到更好的方式促进装饰图案教学的发展。现在将第二自然的一些内容纳入装饰图案中去，目的就是作一次尝试。

雷圭元先生明确告诉我们：“前人所筑的路，所辟的花园，决不是让后人依着他们的足迹走过去，图案的路是永远有着它的前途的。”我认为只要我们用时代的眼光，总结前人的经验，寻找新的角度，去发展新的内容，设计出今天的“语言”，那么装饰图案就会更好地得到发展，就会永远有着美好的前途。

二、第二自然装饰的意义

人类的艺术发展始终离不开自然，它是艺术创作的源泉，有着无穷的魅力并吸引着我们去创造，去表现。

自然是一个广泛的含义，它涵盖着一切事物。这里将植物、动物、人物、风景称为第一自然，是因为它们是天然形成的，或者是它们都有着生命的原因；通过人们的智慧去创造、设计并通过手工或工业生产出来的产品我把它称为第二自然。

这些产品能否把它纳入到我们现在所表现的装饰内容里去？我们不妨这样去认识问题。这些产品是我们现代生活不可缺少的组成部分，也是我们赖以生存的必备条件之一，我们应当去关注它的存在，如果用艺术的想象去表现它，赞美它，这样就会更贴近生活，因为我们每天都在和这些产品打交道，它同时也记载着我们的生活。

早在1907年，西方艺术中心巴黎便诞生了立体主义画派，这是一个特殊的历史时期，历史进入了资本的时代，“这是新的生产手段所要求的生产规模造成的结果”。艺术家也希望获得一种真正的艺术，一种属于新世纪的艺术。他们不再注意自然景色，不再描绘塞纳河，其感兴趣的是由人建造的埃菲尔铁塔。立体主义绘画在题材上选自咖啡馆里身边的桌子、廉价的椅子、酒瓶、杯子、烟灰缸、盥洗台和信件等。在选择这些日常生活物品时，他们强调物品的“普通性”。

在观察方法上，他们费尽心心地再现了这些普通物品的物质外貌，甚至直接让它们作为艺术的替代品。这些从来没有被列入艺术主题的作品得到充分肯定；在使用材料方面，除了纸和墨水、画布和颜料以外，还直接把纸和画布、卡片和铁皮贴在作品上，目的是让艺术的尊贵位置更加平民化。

现在我们将第二自然的内容列入装饰图案范畴，和立体主义在取材上确有相似之处，意在强调“普通性”。立体主义提倡画面的“结构、空间、符号和过程”，而我们采用平面处理、结构形式去归纳和想象，在画面形成的认识上与立体主义有着本质的区别。我们的目的是培养学生的画面组织能力和想象力，赋予这些无生命的物品以情感，“外师造化，中得心源”，物我同化也就顺理成章了。

三、第二自然装饰教学的组织和实施

前面所界定的第二自然，其内容很广泛，我们从中规定出四个选题，学生可以在选题范围之内，自己任意去发挥：

- A、明式家具（椅子）；
- B、日常生活用品（杯子、牙刷、衣服、文具等）；
- C、管道；
- D、高压线（高压线、高压瓷瓶、高压铁架）。

将这些图片、资料和物品放在学生面前，他们普遍感觉冷漠，甚至不知所措。这样就必须有意识地引导他们在每个选题里去发现有趣的因素。如高压线之间所形成的点、线、面的关系，这点、线、面的组合就有叙述不完的情趣；明式家具的结构美、管道的粗细、金属的材质，或众多组合，或单个组合，都会产生另一种新的形式；在日常生活用品中，如玻璃器皿和不锈钢因反射而出现的特殊纹理，都会给予我们许多启示。

四、第二自然装饰教学总结

我将第二自然内容充实到装饰图案教学中去已有一年多的时间，在摸索过程中，得到许多同行和学生的支持，现在我通过这个机会将它展示出来，为的是能更广泛地听取意见，意在抛砖引玉。我总在想，一个新题材的拓展，如果把它作为个人行为自然不碍大局，但把它放在教学里，它的可操作性能否引起共鸣呢？现在，从学生们的普遍反映和他们的作品来看，他们已较好地接受了这些，我感到很欣慰。愿同行都来共同切磋，将装饰图案推向新的阶段。

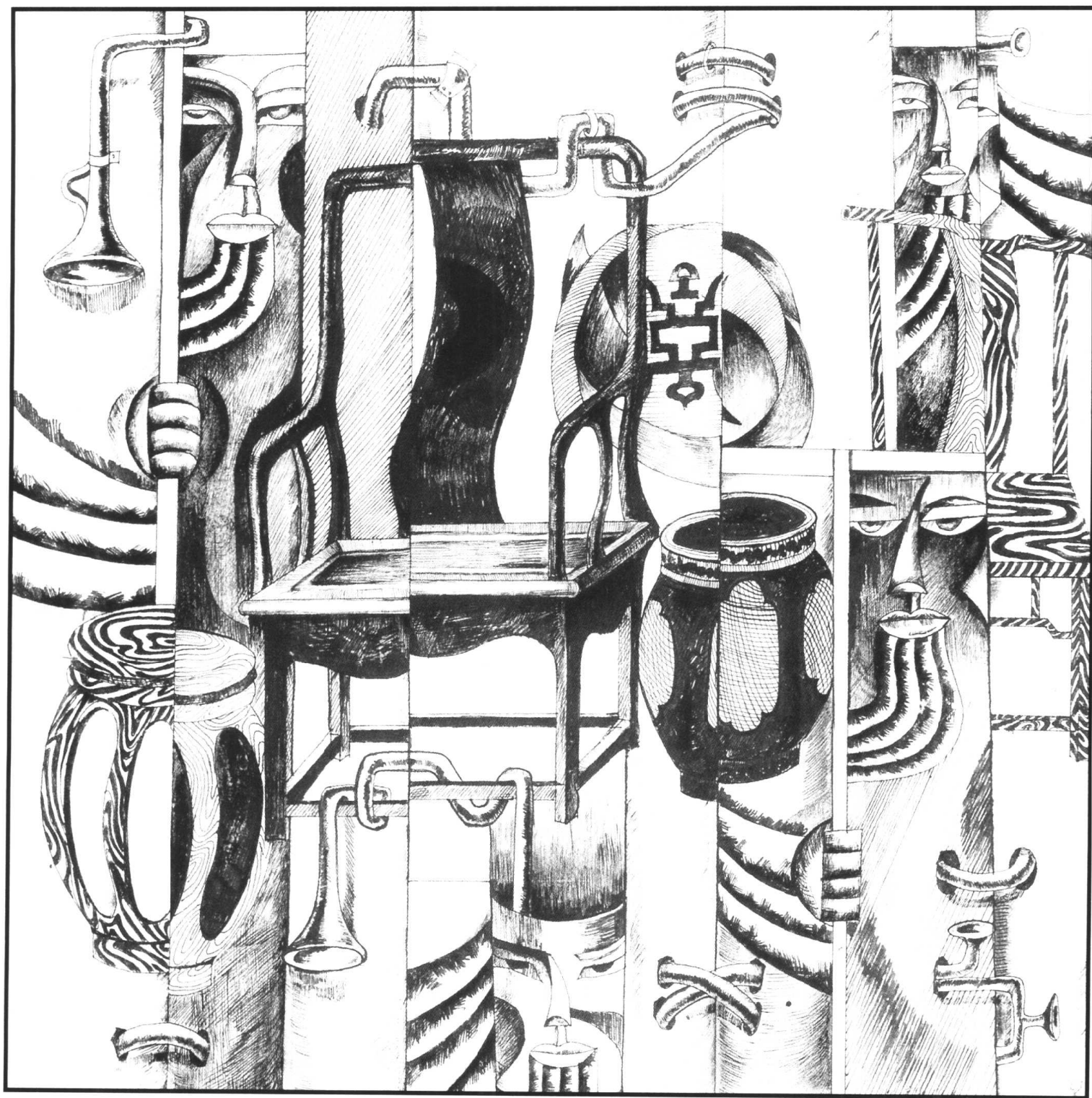
李家骝

1998年11月于城西墨翠阁

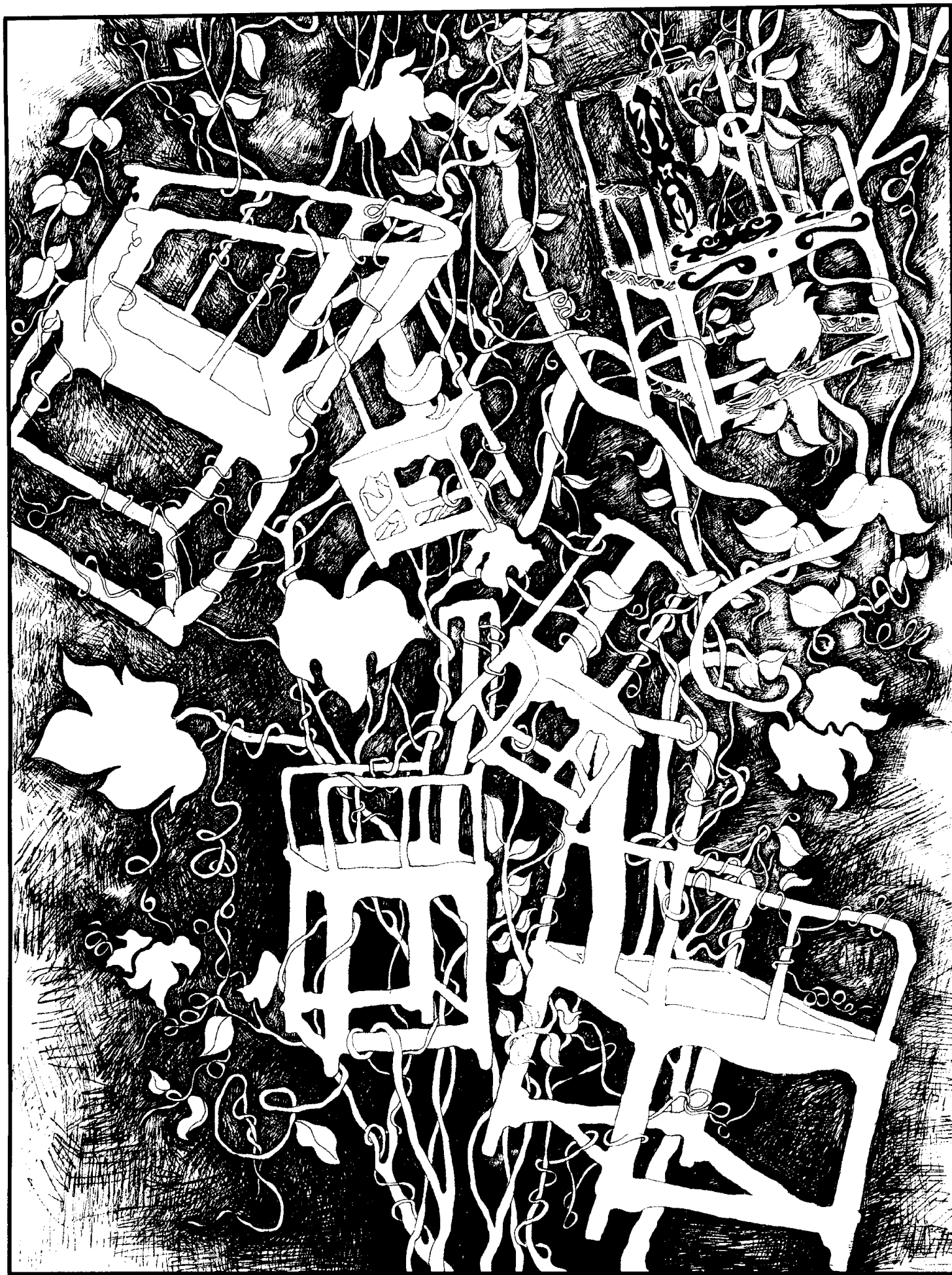
目录

明式家具	1
日常生活用品	14
管道	59
高压线	77

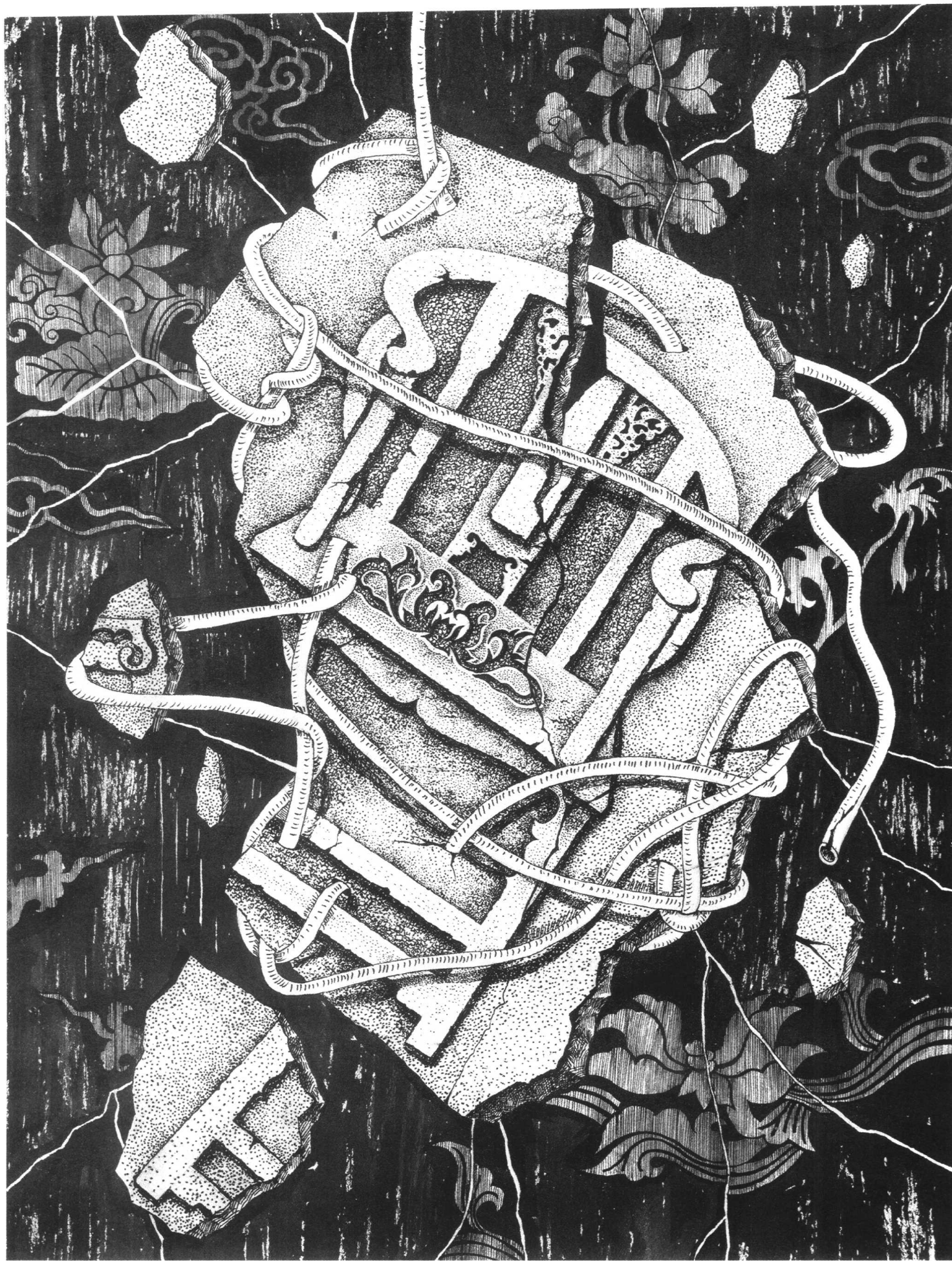
明式家具

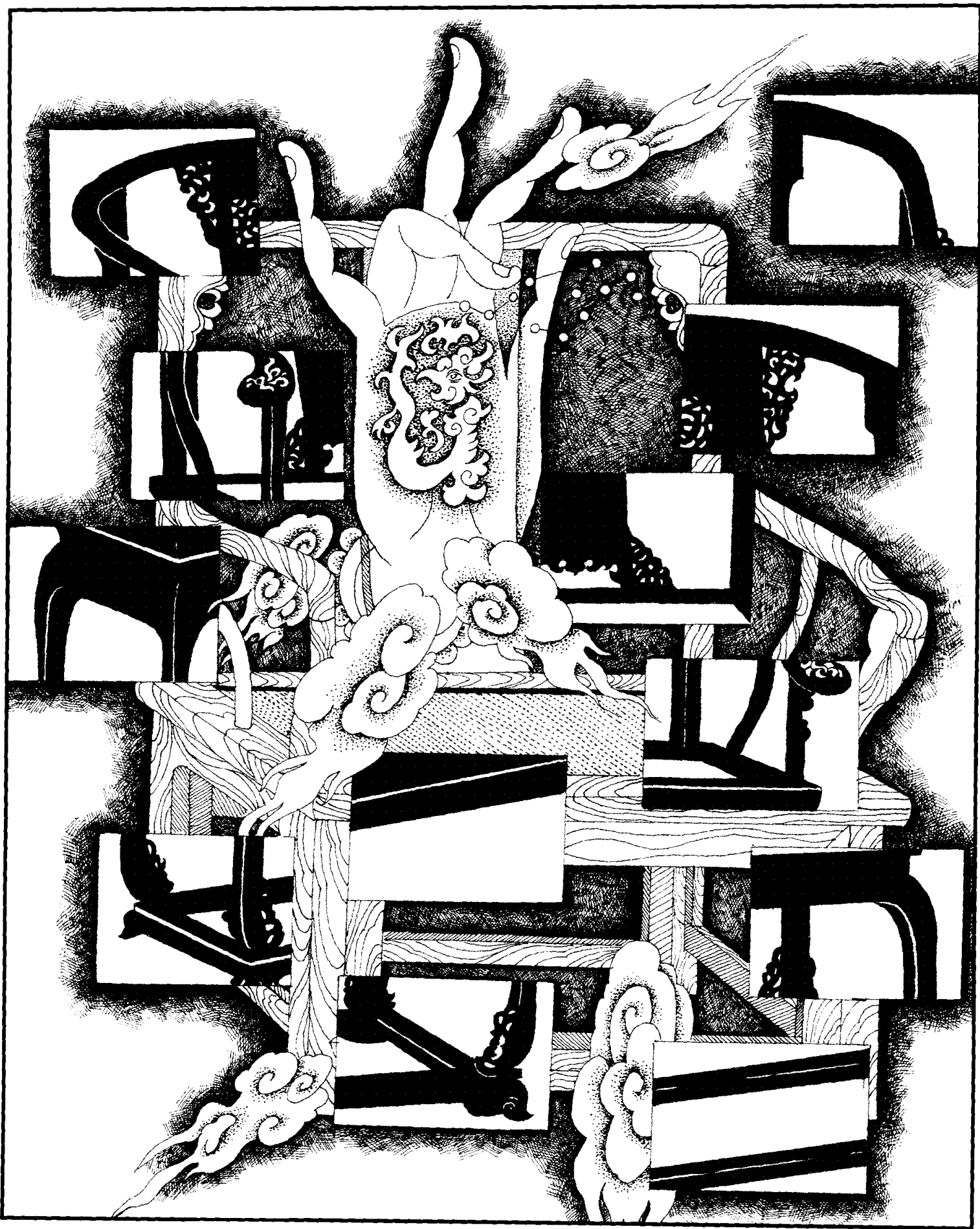
程璐

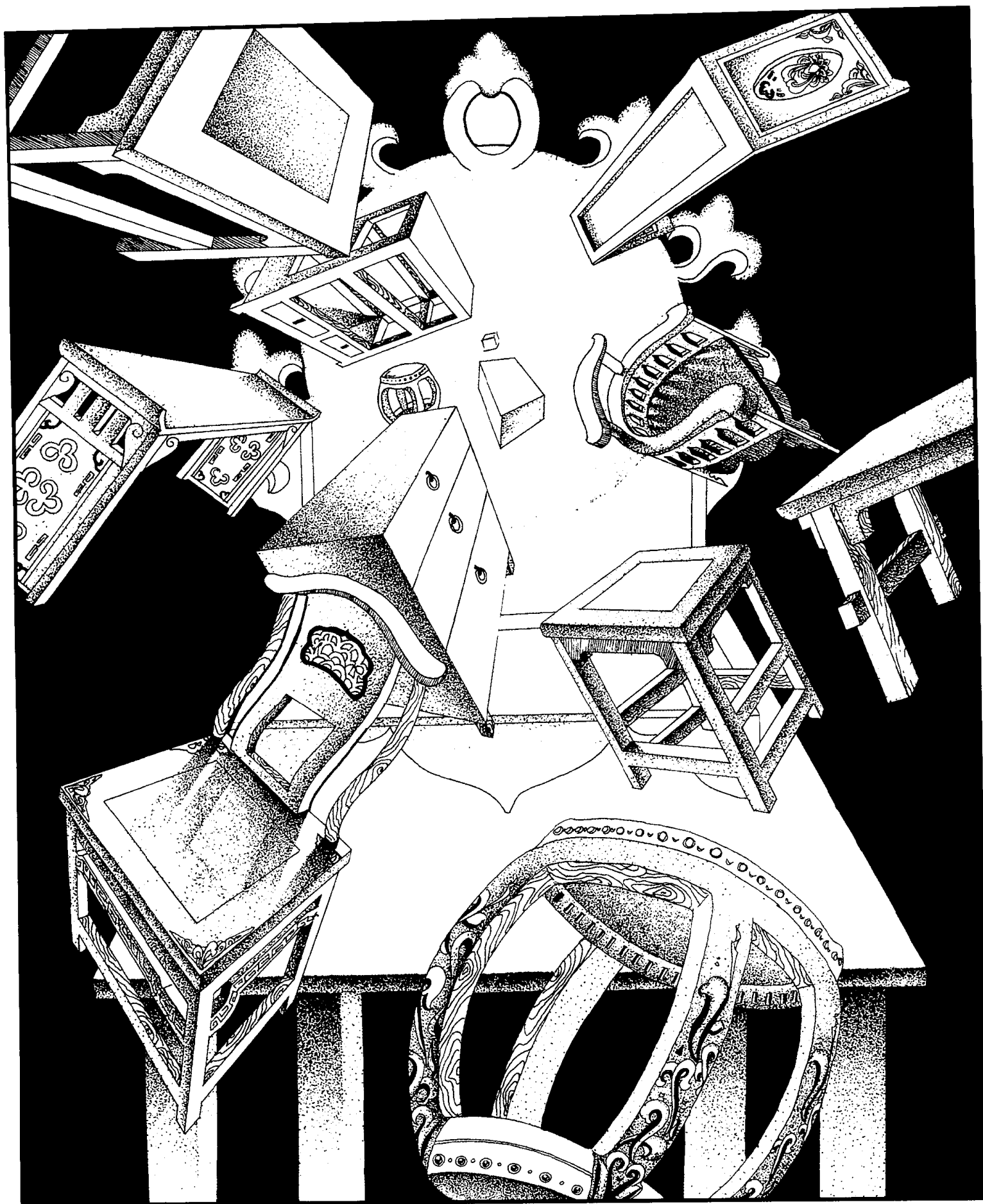
李紫怡

王专

杜文涓

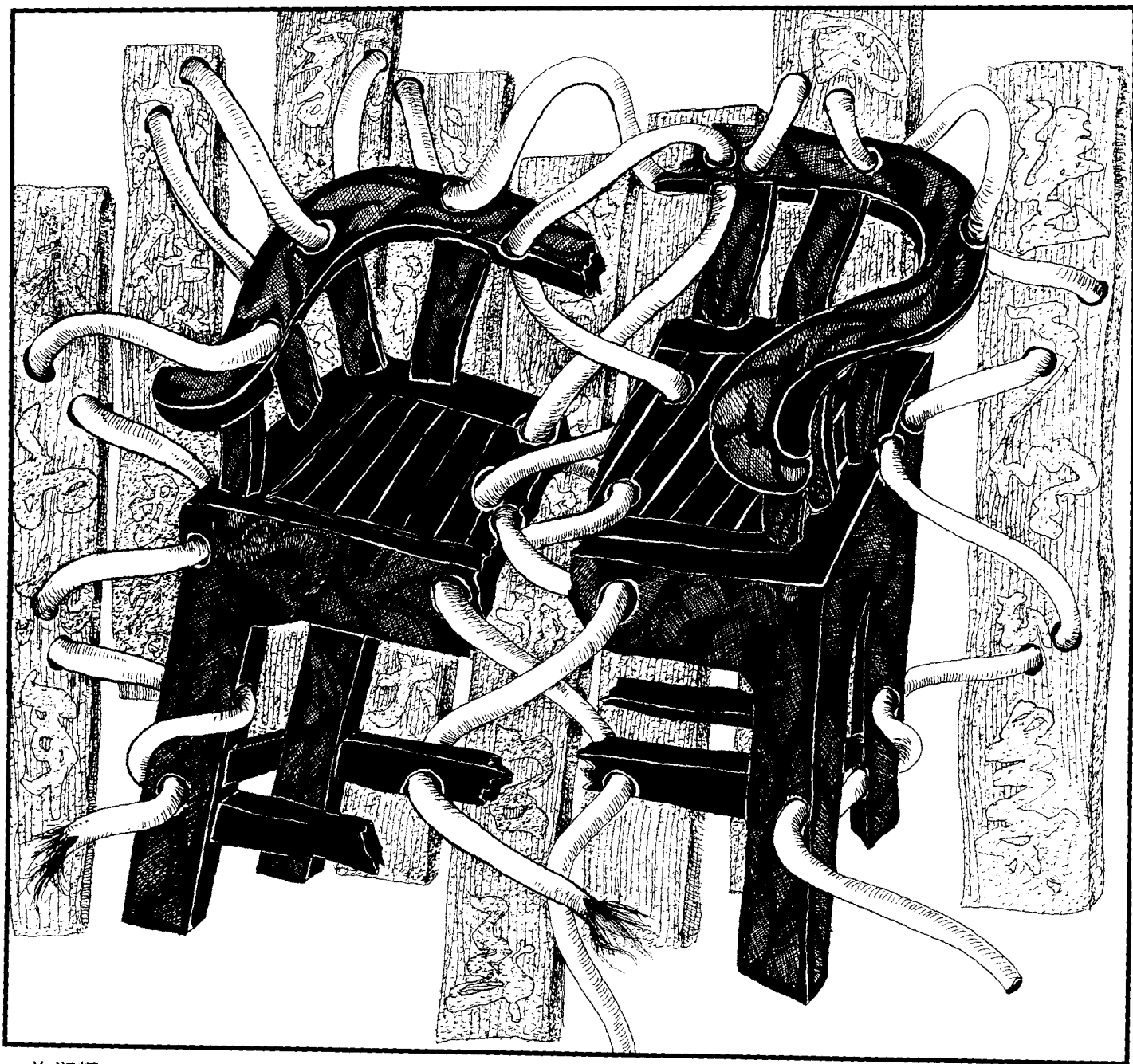
韩闻晶

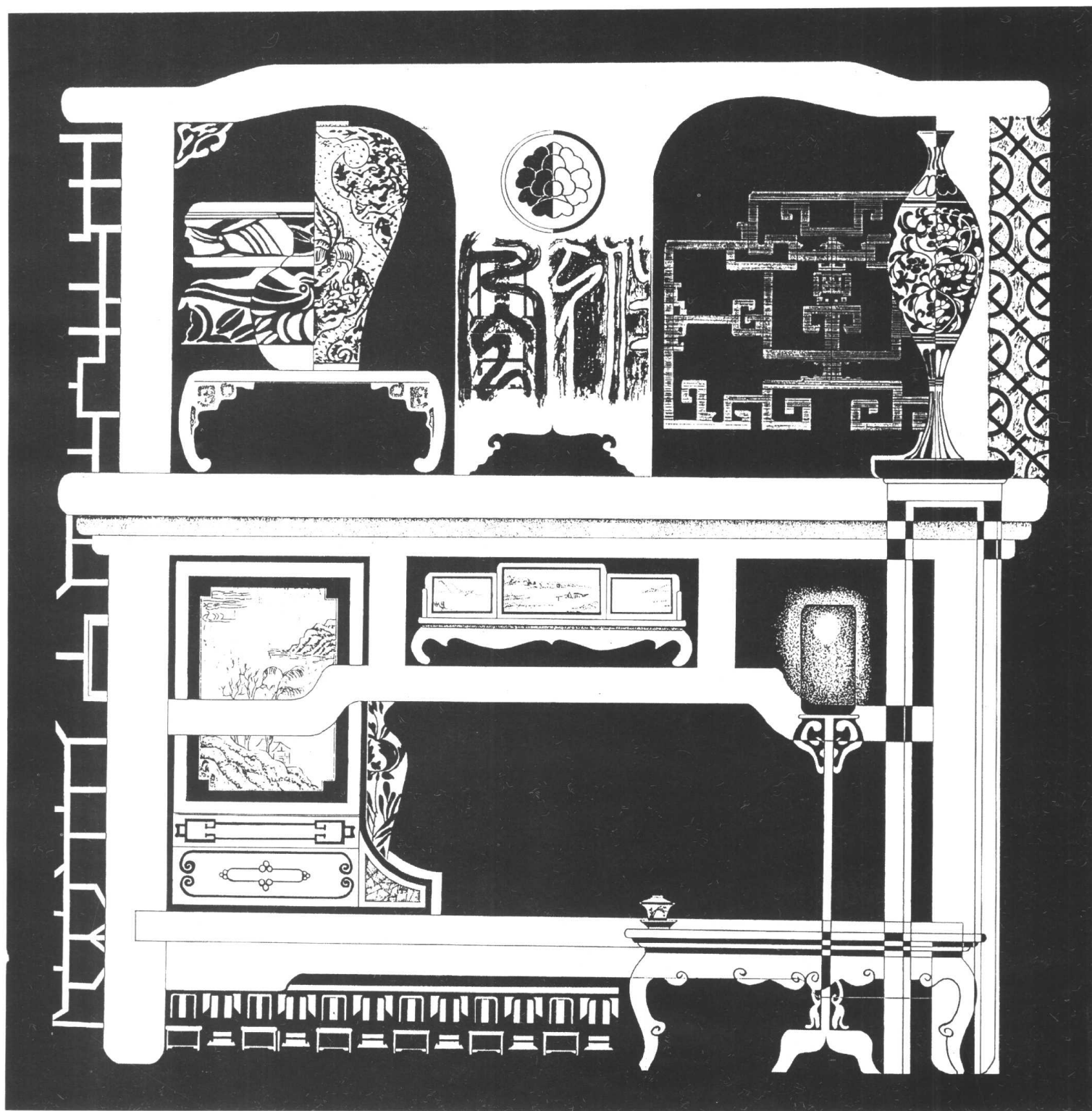
孟浩

王晨

许润辉

欧阳宇红