

装饰艺术精品集

ADORNMENT ART COLLECTION

保彬 张连生 单德林/著

中国轻工业出版社

装饰艺术精品集

图书在版编目 (CIP) 数据

装饰艺术精品集 / 保彬, 张连生, 单德林著. —北京:
中国轻工业出版社, 2002.1
ISBN 7-5019-3517-3
I. 装… II. ①保…②张…③单… III. 装饰美术 - 作品
集 - 中国 - 现代 IV.J525
中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 081078 号

责任编辑: 王 钊 剧 鹏
摄 影: 包邦齐
封面设计: 张 成 版式设计: 包邦齐 谷健鹏 江楚明
责任终审: 孟寿萱 责任校对: 方 敏 责任监印: 胡 兵

出版发行: 中国轻工业出版社 (北京东长安街 6 号, 邮编: 100740)
网 址: <http://www.chlip.com.cn>
联系电话: 010-65241695
印 刷: 北京瑞宝天和彩色印刷有限公司
经 销: 各地新华书店
版 次: 2002 年 1 月第 1 版 2002 年 1 月第 1 次印刷
开 本: 889 × 1194 1/16 印张: 12.25
字 数: 100 千字 印数: 1 - 5000
书 号: ISBN 7-5019-3517-3.J190
定 价: 88.00 元

· 如发现图书残缺请直接与我社发行部联系调换 ·

装饰艺术精品集

ADORNMENT ART COLLECTION

保彬 张连生 单德林/著

共

求

中国美术研究院研究员 博士生导师
张晓凌

今日，公共装饰艺术已成为我们生活环境的一部分。广场、街道、宾馆、酒店、写字楼、居住小区以及各类公共空间无不流动着装饰艺术的灵韵。这一方面表现

出在经济发展、社会进步的前提下，人们乐于享受公共艺术，并借此来提高生存环境品质和生活质量的渴望，另一方面，还寄托了人们希望“诗意地栖居于大地”的美好理想。

保彬、张连生、单德林的公共装饰艺术创作生涯始于20世纪80年代。当时的情况是：装饰艺术的传统早已中断，文化资源一片荒芜，唯美主义、形式美正饱受指责，新兴的装饰风绘画尚在萌芽阶段，他们的起步可谓逆风飞扬。光阴荏苒，20年过去了，回首遥望他们创作的一系列公共装饰艺术作品，真是感慨良多。20年来，他们在如何借古开今，如何使装饰艺术具有公共性，如何解决创作中的语言和技术难题，如何协调装饰艺术和环境的关系等问题上，都进行了深入的探索。在装饰艺术理论、观念问题上的探微钩玄，也使他们有了自己的一些看法。

保彬、张连生、单德林三人都是南京艺术学院教师，分别担任素描基础、色彩基础和装饰基础的教学工作。教学之余，各自从事不同风格的创作活动。最大的快事莫过于三人在创作活动中把盏长谈，交流思想和技艺。日子长了，对对方的艺术个性、手法、境界有了心领神会的了解，形成了彼此的尊重，更形成了合作上的默契。

保彬在20世纪80年代曾经担任南京艺术学院院长，虽公务缠身，但对艺术创作却没有任何懈怠。他的作品，无论漆画、装饰画，还是水墨画，都表现出浓厚的文人气质，这得益于他深厚的传统文化修养。

保彬画面上的一枝一叶、一点一划，完全可以被理解为对世界的情感价值符号。他的漆画表现出强烈的实验性。大漆的自然机能，线条的汉简、汉隶意味，泼彩、泼墨的相互生发，形成了深沉斑斓的意境，透散出鲜活不滞的自然灵性。数年来，保彬努力创造出了表达人文情怀的诗意空间。他认为，只有这种空间才能消弭现代人的身心疲惫，才能使他们找到心灵的慰藉。

张连生是一位热爱古典诗意的艺术家。透过古典诗意的面纱来看待现代社会，是他的艺术根本所在。在他的油画、漆画作品上，印象派的光、色，抽象表现主义的手法共同诡异地构成了带有浓重古典诗意的图式。这是一个既矛盾又和谐的世界：传统意象的幽淡深渺中，回荡着抽象表现主义的活力，闪烁着印象派的点点流光，古典宏大的堂庑既消隐又再现于抽象和装饰的图式中。从20世纪80年代开始，张连生就一直在本土传统和西方现代艺术中走游，持续性地进行各种媒介、语言的实验，这使他的艺术风格表现出罕见的综合性和巨大的文化蕴涵量。

单德林的绘画将线的表现力发挥到了极致。其人物、花鸟以细笔勾勒为主，透散出丝竹弦乐般的幽微和清丽，时而配以阔笔大写，使画面平添朴茂苍劲的气势。布局深阔和用笔精致和谐地形成了单德林画面的韵致。单德林也是一个热衷于传统艺术的人，他的造型、用笔、运墨皆脱胎于元明以来的文人画传统，而设色、布局则可上溯到汉唐的重彩风格。在创作中，单德林悬腕作画，下笔果敢准确，落墨苍劲雄浑，写实的造型中混融着写意的韵味，写意的放达中又暗含着写实的结构，画面气韵充盈，骨力挺拔，生机盎然。

很显然，他们三人的艺术有着很强的互补性，这是他们在艺术上结合的一个基础，但并不是他们能共同从事装饰艺术创作的关键。那么，关键是什么呢？回想起来，他们都共同认为，这个关键是在

南京艺术学院教授

20世纪80年代，他们都不约而同地萌发了重建中国公共装饰艺术的理想。正是由于这个理想，他们才发现了彼此的艺术可以互补，可以相得益彰。因而，他们决定组合为一个创作集体，在公共装饰艺术的领域中共求大道。

另外，他们三人对传统艺术都非常向往。在他们看来，传统艺术不只是一种样式、一种风格或造型，更重要的是，它蕴涵着民族的文化记忆和独特的价值观。因此，它是一种精神象征，对他们有强烈的感召力，而它迷人的东方韵致和审美观，也会让他们魂萦梦绕。如何借古开今，如何将传统装饰艺术的魅力重建出来，并使之进入现代公共空间，成为他们共同的课题。20年来，在回答这些课题的实践中，他们既有理论上、观念上的收获，又创造出了他们自己独有的艺术风格。归纳起来，这种风格可以描述为：

1.沉雄斑斓厚重朴茂的语言风格。这种风格是在20年的创作实践中形成的。博大瑰丽的布局，厚重古朴的造型，沉雄斑斓的色彩，泼辣挺拔的用线以及繁丽多姿的图案，共同组成了这种风格，他们力图以此风格展现汉唐艺术似的雄浑气势。

2.写实和抽象互补的造型样式。在同一幅作品的造型中，他们往往采用多种造型手法。写实、抽象和变形手法同时并用，有时，三种手法不分彼此地交融在一起。他们认为，这样的互补性造型样式会极大地扩张作品的表现力。

3.空灵与充实相结合的优美意境。诗意化优美的意境始终是他们创作追求的至境。在作品中，他们在造型和布局上，通过镂空、泼彩、洒金、留白等手法，造成了虚实相生，空灵中涵容实在的审美意境。

4.充满浪漫气息的东方韵致。无论在题材、造型、线条和色彩上，还是在技法、工艺和材质上，他

南京艺术学院副教授

们都着力于表达特有的东方浪漫气息。作品中或弥漫吉祥瑞和之气，或流动悠悠古风遗韵，或蕴蓄古雅的形象，或笔含春雨的用线，共同润化为浓浓的东方韵致。

5.多种手法并用的工艺之美。纯艺术和装饰艺术的根本区别，就在于后者大都通过工艺技术加以完成，工艺技术的优劣甚至决定了作品的优劣。在工艺流程上，他们三人都是技术主义的崇拜者。在20年的创作生涯中，他们几乎研究过各种传统的和现代的工艺技术，对新材料、新工艺、新技术更是迷恋。他们还多次向民间艺人、工艺师学习，共同攻克技术难关。久而久之，多种手法并用的精湛的工艺所产生的美，便成为他们作品的特色。

6.作品与环境相互生发的整体之美。作品之美只有和它存在的环境相生，才能产生真正的美感，这是公共艺术的基本规则。每次创作之前，他们都要到具体环境中测量、考察，以作品与环境的整体关系来确定题材、风格、工艺、比例、色彩等要素。这样，整个工程完成后，作品与环境便自由地达到统一而完美的境界。

回顾20年的创作生涯，他们坚信，在全球经济一体化的今天，中国的公共装饰艺术在未来的文化交融和冲突中，在人们的日常生活和精神生活中将发挥独特的作用。它将证明，中国悠久的装饰艺术传统将在现代空间中重现生机和活力，它以自身的风格、价值观和审美观而显示出不可替代的独特价值。作为人们到达诗意地存在这一理想境界的途径，它将会成为人们生活中不可分割的一部分，或者说，它就是一种生存方式。因此，他们的创作道路将会继续下去，创作美好的公共装饰艺术作品将是他们终生的事业。

南京艺术学院副教授

论装饰艺术

保 彬 张连生 单德林

一、装饰艺术的观念

在创作实践中,我们深切体会到,装饰艺术观念、理论的薄弱极大地制约了创作活动。因此,在进行创作活动的同时,我们也一直潜心思考、研究装饰艺术观念问题。20年来,积沙成塔,收获颇丰。我们的思考主要得益于三个方面:(1)古代画论、装饰艺术理论和西方现代艺术理论的影响;(2)中国近现代装饰艺术大师庞熏、张光宇、雷圭元、张仃等人的装饰艺术理论使我们获益匪浅,也是我们重建装饰艺术观念的基础;(3)、创作活动中不断积累的经验是我们装饰艺术观念的直接依据。

我们将装饰艺术观念分为本体论、创作论和文化论这三个方面。

(一) 本体论

1.装饰是文化意识的表达。从字面上看,装饰不过就是打扮、美化、化妆的意思,但这只是一种表层的、浅薄的认识。从根本上讲,装饰艺术起源于人类对外在世界的认识,特别是来自从实用工具的形状、线条所获得的美感。在这个美感中,包含了物质活动和精神活动的统一,包含了原始科学、巫术、宗教等各种成分。因此,装饰的形式中蕴涵着深厚的文化积淀和精神含量。忽略了这个根本,就会把装饰艺术引向浅层次的装扮和修饰,使装饰艺术流为做作、诡奇和庸俗。

2.装饰是一种审美活动,装饰是观察、发现、概括自然和社会中广泛存在的美的一种方式。在创作过程中,装饰艺术家高度概括了他在自然和社会中发现的美的形式,高度集中了他对美的感受,以此而形成独特的装饰艺术语言。可以说,一种装饰语言和样式的形成过程,也就是装饰艺术家的活动审美一次过程。因而,装饰不是简单的美化与装扮。

3.装饰艺术的本质是设计。装饰在表达文化意识和审美情感时,要依靠装饰艺术家的综合造型能力。如怎样分配、协调各种造型元素,如何创造美的形态,如何在秩序的制约中发挥想像力,如何把握形式结构等等,这些都是通过整体设计来加以解决的。没有综合的设计能力就没有装饰。西方三大构成的引进,进一步丰富了装饰的内涵,使其造型观念、适应范围、样式形态及色彩更进一步扩张。可以说,装饰的本质是设计。

4.装饰的人格特征。装饰的人格特征的直接表现,有什么样的人格特征,就有什么样的装饰风格、样式和品位。装饰艺术家的品格、常识、修养、性情等直接关系到作品的品质。现在许多装饰艺术作品的格调低下、庸俗不堪,正源于装饰艺术家为功利欲望所囿,缺乏理想主义和率真性情的缘故。

5.装饰审美形态的多样性。和其他艺术种类一样,装饰艺术的审美形态也是多种多样的。有“铺锦列绣,雍容华贵”的端庄之美,亦有“清水出芙蓉,天然去雕饰”的清新之美;有“绚烂之极归于平淡”的朴茂之美,也有“错彩缕金,雕镂满眼”的富丽之美。每种不同的审美形态都表达出不同的审美意识和文化属性。

（二）创作论

1.装饰艺术与生活与自然的关系。在创作过程中，装饰的审美意识、形态、风格和语言均来自社会生活和大自然。否则，装饰艺术作品就成了无本之木、无源之水，只能停留在搬抄资料的低级水平上，毫无创造力和想像力可言。我们认为，社会生活的多形态和视觉感受，大自然的千姿百态，都是装饰艺术创作的源泉。诚如宗白华先生所说，美好踪迹要到自然、人生、社会和具体形态中去寻找。

2.装饰艺术的语言与风格。装饰艺术语言有自己特定的语法和规则，比如和谐、节奏、渐变、对称、均衡、对比、律动、韵律等，这些语法都是历代装饰艺术家从大自然和人类活动的形态中总结出来的，具有经典性。但它们不是一成不变的，怎样将其运用自如，创造出优秀的作品，还要看装饰艺术家的创造力和修养。风格是语言的高级形态，它属于那些自由运用语言，创造出个性化的、具有崭新形态装饰作品的艺术家。

3.装饰艺术的创作手法。装饰艺术的创作手法主要有变形、抽象和写实三种，但正如庞熏先生所说，写实与变形没有界限，任何好的艺术品都包括变形、抽象和写实。没有不变形的写实，也没有不写实的变形。变是为了求得更好的艺术效果，变是美的升华。在装饰绘画中，抽象、具象、写实、写意、变形、虚构、幻想都是必不可少的，并且它们是统一的。庞先生对装饰艺术创作手法的独到见解，至今仍有强烈的现实意义。

4.装饰艺术创作中的修养。一个装饰艺术家具备一定的造型能力后，在创作中，本身的修养就起到了关键的作用。修养的高低决定了艺术水准的高低。在多年的实践中，我们体会到，一个好的装饰艺术家应该广采博取，具备文学、诗歌、哲学、音乐、戏剧等多方面的修养，这样，在进入创作状态时，才会产生丰富的想像力和综合创造力。诗的意境、音乐的幻觉、戏剧的浪漫、哲学的睿智一旦转化为作品的品质，必将极大地提升作品的境界和格调。

5.装饰艺术的材料美和技艺美。在创作过程中，装饰艺术家要善于发现、表现材料之美。各种形质的材料，其形状、纹理、色泽、质感等都可能诱发出艺术创作的理由和想像力。自由地驾驭材料去创作，并将材质美充分表现出来，是一个装饰艺术家的基本素养，也是创作优秀的装饰艺术品的前提条件。技艺美本身和材料美一样，完全可以在脱离画面内容的情况下，成为独立的审美对象。

6.装饰艺术创作中的程式化和反程式化。装饰艺术的创作，从收集材料，观察生活到写生、构形、构图、色彩配置、工艺流程等都有一定的程式。优秀的装饰艺术家尊重并熟练地运用程式，因为程式蕴涵了一定的规律性的东西，但同时，他又要超越程式，因为程式往往会限制创造的自由。熟中求生、生中求熟，超越程式又不违背程式所表现出来的装饰艺术规律，方为至理。

(三) 文化论

1.装饰艺术具有悠久的文化传统和民族文化内涵。在中国五千年的文化传统中,装饰艺术占据了举足轻重的位置。应该说,“装饰性”是中国艺术的基本特征之一。从原始文化彩陶到汉唐的重彩绘画,装饰艺术显示了雄浑博大的气度和厚重斑斓的审美特征。宋元以后的中国艺术,更是把装饰传统和文人画的写意性、书卷气相融合,丰富了中国艺术的多样性。中国装饰艺术形态多样,有彩陶、青铜、玉器、漆艺、木雕、砖雕、壁画、刺绣、服饰、陶艺、公共建筑等,它们共同构成了中国装饰艺术的公共性。在中国装饰艺术中,寄托和表达了中华民族特有的情感、审美理想、文化记忆和价值观。今天,如何在传统艺术的文脉上,重建装饰艺术的本土文化特征和风格形态,已成为重要课题。

2.装饰艺术中的人文关怀。在传统的艺术概念中,装饰艺术只是进行一般的形式美创造而已,关注现实,关注人类命运,关注道德和生活价值,这类人文关怀课题好像与装饰艺术无关。换句话说,装饰艺术没有人文关怀的历史功能。根据我们的创作经验,这是一种误解。事实上,装饰艺术有其特殊的人文关怀方式,这种方式包括两个方面:首先,优秀的装饰艺术往往能创造美好的诗意境界,在这个境界中,人性将摆脱世俗的羁绊,回归自然,由此而获得彻底的解放;其次,装饰艺术在表达人类生存主题和重大历史主题方面亦有自己的优势。中国汉唐时期的公共装饰艺术、西方中世纪教堂的彩色玻璃窗画、文艺复兴时期的湿壁画都证明了这一点。

二、走向公共性

21世纪,随着经济的发展和社会的进步,人类对生存环境的质量提出越来越高的要求。这种要求既包含对生态环境的保护和恢复,又意味着在此基础上重建人类“诗意地栖居于大地”的人文环境。因而,艺术与环境的关系越来越重要,公共艺术已被推到重要的位置上来加以思考了。在这个大趋势下,中国的公共艺术取得了有目共睹的实绩。对我们三人而言,一方面感到无比的欣慰,另一方面也感到责任的重大。一系列的课题纳入了我们的视野:如何将装饰艺术推向公共空间,使之成为公共艺术,成为人类生存环境的诗意部分?如何协调装饰艺术与现代空间的关系?这些问题既是我们的课题,也成为我们孜孜以求的目标。

所谓公共艺术,是指存在于公共空间中,供人民大众共享的艺术综合体。它不像架上绘画、雕塑那样单纯,而是要把建筑、壁画、雕塑、园林、灯光、喷泉、音响以及各类环境因素协调为一个整体。因而,设计是公共艺术成败与否的核心。优秀的公共艺术设计是多层面、多角度的,不仅要求各要素和谐统一,而且还要在此基础上产生浓厚的人文和诗意氛围。在整体设计方面,要考虑以下几种要素:(1)装饰艺术与建筑造型及大环境的协调关系;(2)装饰艺术与建筑的比例关系;(3)装饰艺术与建筑

的材质关系；(4) 装饰艺术环境的色彩关系；(5) 装饰艺术环境的灯光、音响关系；(6) 装饰艺术环境功能之间的关系。另外，从艺术风格上讲，还要注意传统与现代的关系，西方与本土的关系等。如果解决了上述课题，创造出优秀的公共装饰艺术作品应是题中之义。

中国具有悠久的公共艺术传统，历代皆留下了丰富的遗产。中国历代的公共艺术都是建立在与自然环境、建筑环境相和谐的基础上的。同时，更重要的是，古代公共艺术历来都不是纯形式的，它总是将自己置于特殊的精神活动场景中，并成为这个场景的有机部分。因而，它才能显示出巨大的艺术魅力和精神感召性。和传统相比，今天的装饰艺术观念、作品还大都停留在架上阶段。传统装饰艺术的公共性给了我们太多的启示，既激起我们对当代装饰艺术状况的反思，又鼓励我们还原装饰艺术的公共性观念。弘扬传统，吸收其精华，让传统装饰艺术的精神和观念在现代空间中重新放射出神圣的光辉，将装饰艺术重新还原到它应有的位置——公共空间中，成为我们许多年来的艺术信念。

可以说，我们近20年的创作实践，也就是将装饰艺术推向公共性的实践。我们先后为众多公共场所创作了类型繁多的公共装饰艺术作品，其形态、材料和工艺几乎涉及了装饰艺术的各个方面，如刻漆贴金、磨漆画、彩锦绣、镂空铸铜、铸铜贴金、汉白玉浮雕、抽象丙烯画、玉石镶嵌、仿红雕漆、仿青铜等。这些和环境和谐相生的装饰艺术品，不仅得到国内同行的一致好评，也令国际友人赞叹不已。同时，也引起了国内学术界的关注。许多著名批评家看了作品后一致认为，在弘扬民族艺术传统，重建民族文化记忆，开拓现代装饰艺术新风格，建构中国独特的公共艺术形式等方面，这些作品都起到了积极作用。

回顾20年的创作历程，最令我们欣慰的是，在创作中我们不仅积累了经验，在公共装饰艺术的理论、观念上形成了一定的认识，而且，我们还为社会提供了一大批我们的智慧和心血的结晶——装饰艺术作品。

▶ 壁画 · 浮雕

▶ 绘画 · 壁饰

▶ 雕塑 · 摆设

