

装饰 画艺 境界

大雄

DAXIONG SUOJIAN ZHUANGSHI HUAYI JINGJIE

所见

蔡大雄 著

上海古籍出版社

大雄所见

装饰 画艺 境界

蔡大雄 著

上海古籍出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

装饰·画艺·境界：大雄所见 / 蔡大雄著. —上海：

上海古籍出版社，2001.11

ISBN 7-5325-3055-8

I. 装... II. 蔡... III. 装饰美术—研究 IV. J525

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 077995 号

责任编辑：吴旭民

装帧设计：何 旻

大雄所见

装饰·画艺·境界

蔡大雄著

出版：上海古籍出版社

地址：上海瑞金二路272号 电话：64370011 邮编：200020

发行：新华书店上海发行所

制版：上海中华印刷有限公司

印刷：上海中华印刷有限公司

开本：889 × 1194 1/16 印张：6.25 印数：3100

版次：2001年11月第1版 2001年11月第1次印刷

书号：ISBN 7-5325-3055-8/J·162

定价：58.00 元

作者像

目录

设计篇

- 1 序 (余秋雨)
- 4 设计
- 6 我设计灯
- 8 重复的美
- 10 单一
- 12 布置立体化
- 14 知己厅
- 16 地毯是张图
- 18 装裱要有自己的面孔
- 20 静安的韵味
- 22 设计的脱节
- 24 镜面
- 26 “现代中国化”
- 28 取消玻璃
- 30 挂画的进步
- 32 分隔
- 34 造出一地名胜
- 36 蜡烛
- 38 装潢要质变

话画篇

- 40 西郊白玉兰
- 42 留白与满铺
- 44 总统的餐室
- 46 力度
- 48 费时一定能够卖钱吗
- 50 壁画
- 52 走廊里的画
- 54 抽象
- 56 蓝的力量
- 58 可变和不可变
- 60 白
- 62 梅兰竹菊
- 64 海楼里的画
- 66 形状
- 68 位置

- 70 中国人还是要中国画
- 72 银色的空间
- 74 小题大作

借鉴篇

- 76 这件作品真好
- 78 山水不一定都在纸上
- 80 在西海岸骑马
- 82 水纹玻璃
- 84 黑白舞会
- 86 农业和艺术
- 88 不断
- 90 酒塔
- 92 魁北克的画街
- 94 在“海图室”看日落

序

余秋雨

这本书，是蔡大雄先生的作品集。我们应该如何来给蔡大雄先生加一个头衔呢？室内设计家？环境设计家？装饰艺术家？画家？都是，因此他的作品完成于高楼大厦之中、回廊庭院之间，很难收集到一本书里，说是作品集，其实只是挂一漏万的照片罢了。好在蔡先生又为这些照片写了不少感悟式的阐述，于是这本书也就成了一位实践家的创作论，很有价值。

书名《大雄所见》，这个“见”字，不是只指看见，而是指见解和见识。其中也有一些文章是作者见到一些好作品后所写的感受，成了他见解的一部分。

我在认识蔡大雄先生之前，先认识了他的作品，却不知道这些作品出自谁手。也问过一些人，都语焉不详，当时曾感叹许多实实在在改变了城市形象和生活形态的人都是无名英雄，后来有机会突然相识，解开谜团，便倍觉钦佩。

那么，我以前究竟认识了他的哪些作品呢？

最早是锦江饭店的“巴蜀宴”厅。记得改革开放初期海外一些重要的文化人来访，我们常常为寻找接待场所犯愁。当然最好是找有民族特色和地方特色的，但这种特色从一开始就被定位于宫廷图像、红木家具和老上海月份牌的陈旧组合，唯有小小的“巴蜀宴”让人眼睛一亮，把文人情怀和土俗生态组合得清新活泼，因此几乎成为当时的惯常选择。

然后是龙柏饭店。我当时在学校工作，经常要邀请一些外国教授来讲课，因此就要设法寻找让他们感到“宾至如归”的下榻处，相比之下，龙柏饭店以自然风格为主的室内布置，最令他们满意。

以后，随着上海发展速度的加快，高层次的接待场所越来 1

越多。有些场所的设计装潢出于外国和港、澳、台专家之手，令我们眼界大开，但也有一些设计装潢是大陆专家所为，却也让大家眼睛一亮，例如，新改建的锦江小礼堂，重新装修的西郊宾馆国宾楼，全新建造的上海实业集团金钟会所的金钟楼和海楼。这一些，居然与我前面提到的巴蜀宴和龙柏饭店一样，都与蔡大雄先生的名字连在一起。与蔡大雄先生有关的，还有苏州、无锡的一些高层游宴场所。把这一切加在一起，就不能不让人惊叹了。

特别值得一提的是蔡大雄先生的画。他是设计师中少有的能够亲自执笔绘制大幅中国画和壁画的多能型艺术家。与一般画家不同的是，他总是在整体环境设计中来考虑每幅画的色彩、线条、风格、材质，因此往往成为整体环境的点睛之笔，光彩远远超逸画幅之外而弥漫于整个空间，以至常常有尊贵的宾客徘徊不去，讷讷索求。我自从看多了他的画之后，开始对电视新闻中播出的某些高级场所布置的画幅不习惯起来，那些都是名家之作，只是名家并没有参与环境设计，无法用画笔统摄整体空间，因此那些珍贵笔触只能无声地严肃在墙壁上了，不像蔡大雄先生的那些画，像乐队指挥一样成为全场的焦点。

在这日新月异的社会转型时期，成功于一事一时已不容易，而要在20年时间内一直站在引人注目的高品位上，一定不会偶然。蔡大雄先生的连续性成功，在我看来，一是因为他有良好的审美基础，二是因为他有敏锐的吸纳能力，三是因为他有不倦的创新劲头。这三个方面，在很多人身上常常很难统一，品位一高就故步自封，名声一起就不敢创新，事情一忙就忘记吸收，工程一多就降低标准。对于这一些陷阱，蔡大雄先生都避开了。他不是艺术理论家，但长期的审美、吸纳和创新的实践把他推到了文化思考的第一线，并由思考而产生了一系列的信念，这是我们可以从他的创作随感中读到的。

例如，他坚信设计的极端重要性，认为这是时代发展的感性标志和价值标志，但是设计在中国的地位，20年来虽有所提高却在总体上还是太低。究其原因，在于社会各界总习惯于向已有的前代成果和外来成果作东拼西凑的搬用，连所谓“新潮时尚”也已被搬成千篇一律。在这样的背景下，出现了很多固执而琐细的业主，和很多杂乱和平庸的设计。他认为，现在已有一些开明的业主主动提

出“设计师是项目的主导”的信诺，足以证明社会前进的步伐。从宏观而言，能够成功创新的设计师不可能大量涌现，因此在大范围内应以借鉴为主，不可妄言创新，有关部门要做的事情是对借鉴作出选择和规划；而对一批真正具有创新能力的设计师而言，则应该正视中国历史文化的保守痼疾，立足于普遍审美原则和具体的环境需要进行大胆构思创新。在这一点上，他认为首先不要以一种情绪化的“中国情”来堵塞创新之路，而应该寻找一种现代意义上的中国化风致。这种风致可能是出于分解后的元素、点化性的意象，也可能只是一些代表性材质。如果说这是基本原则，那么在具体操作上，设计师要开启自己最细微的审美感觉，使得任何一个设计装潢都产生精彩的“质变”，击发出现代结构和现代材质下的古典神韵或异国情调。据我观察，蔡大雄先生在这方面则更强调一种象征性的诗化效果，使他的设计常常变得很有“故事”，即包含着由醒目的感官震撼所产生的诸多话题。

读蔡大雄先生的论述，再看照片上他自己的作品，有一种交互注释、往还相济的愉悦。他没有很多时间写创作随感录，但我们想到他的这些话语背后蕴藏着他本人难以计量的实践辛劳，读起来就会感受到一种特殊的分量，与平日读那些文字漂亮的艺术评论完全不同。我们正处于一个实践的时代，行动的时代，快速的变革使许多坐而论道的言词显得那么苍白无力，而在实践和行动的前端，文化思考的火花却分外耀眼。

除了像蔡大雄先生这样的设计家外，我们还企盼着更多在各行各业间实实在在改变了社会面貌和民众生态的实践家们抽空留点笔记，写点文章，吐点感慨，这将是当代文化的基本营养。

是为序。

2001年8月

设计

何为设计？设者，设想、假设；计者，计划、合计。把从来没有过的东西变成现实的存在，第一步就要设计。范围说得小一点，建筑设计、室内设计、美术设计、环境设计……都是人们在提高生活质量时离不开的一种需求。即使是买顶帽子、买双袜子也离不开设计，只不过这时的“设计”是通过对货品的挑挑捡捡来实现而已。设计说难也不难，只要留心周边的感觉，有意识地去推敲好看和难看，时间长了，你的设计水平也就一点一点地提高了。一个人的自身打扮，就是对自身形象设计水平的反映。设计说难也很难，从一个水泥结构的框架空间里要设计出一间总统套房，没有一点见识恐怕是很难下手的，就算是一位久经沙场的老手，要事事出新毕竟不是那么容易办到，所不同的只是由于经验丰富，出手比较快而已。

设计是一种引导时代发展的脑力劳动。在国内，它的地位还不很高，但要比过去好多了，从温饱型发展到享受型，设计慢慢地被人们觉察到它的重要性。一只茶杯，永远要用下去。市面上有无数的茶杯卖不掉，就是因为设计落后。在卖进口货的地方，有人肯花5000元买一件衬衫，主要是买它的设计，所以，设计是第一因素，没有设计，就没有一切。当然，设计也有“滥竽”和“贝聿铭”之分。现在的市场，设计方兴未艾，设计师如雨后春笋。从我长期接触这个领域来看，设计也离不开大环境的变迁。严格说来，有许多工作还不能叫“设计”，只能说是“借鉴”，因为不是做从无到有的事，而是做从左搬到右的事。在市场还不很成熟的时候，能做从无到有的事的人凤毛麟角，因为他的设想没有先例，不能参照、比较，加上缺少创新意识的群体，更是难上加难。所以一个成功的设计，不是一个人能有所作为的。

历史告诉我们，有本事的人千千万万，但能流芳千古者又有几何呢？好的创意，价值非凡。一只吸顶洞灯的发明，改变了全世界的照明感觉；吊顶的出现，使无数已经很低的居室还在拼命地吊顶，这就是设计所带来的效应。因此，我感觉现在倒还是少提“出新”为好，真的“标新”不容易。从普遍的范围来说，借鉴可以提倡，只要不走到抄袭的极端就可以了。科学的借鉴，局部的设计因地制宜，规划合理，就是发展。我们开放了近20年，估计设计的初级阶段还要有一个时期。市场经济下滚过来的业主眼界在提高，品味在变化，并敢于提出“设计师是项目主导”的前卫观点，这就是机遇。世界上的事，总是意识在先，实践在后，需要设计的和能够设计的都在寻找自己的坐标。

年初，应邀承接了金钟会所的设计项目，上海实业集团的业主提出了与已有的钟楼呼应，与高规格的环境相配的挑战性要求。过了几个月，会所竣工，我兑现了开工时承诺过的设计标准，在这个方圆不正的狭小空间里设计出一个市长可用的环境来。在这个环境里，全部按照“海内存知己，天涯若比邻”的主题定位而展开设计。在这里，用了废弃的煤渣来妆点反映北美文化的西邻间，第一次把红木家具的传统工艺搬到了木饰立面的制作上去，灵活地采用了上海拆迁居民留下的老松木板和德国传统手雕木器自鸣钟的结合体，反复构思在地毯图案上如何表现钟声、涛声等等，编织了一个接一个的故事，展示了一幅又一幅当代人融洽古今、向往未来的翩翩图像……真是过了一把设计的“瘾”。我喜欢设计，喜欢真设计。去年设计的金钟楼，先后接待了李嘉诚等一大批贵宾。徐匡迪市长登临海楼，欣然题词“江海一览，群贤毕至”八个大字。业主告诉我说：“客人没有一个不说好！”今年的设计要延伸下去，从无到有，从有到好，不能说不难。我十分珍惜这样的机会；因为没有机会，何来设计？没有设计，哪来成果？联系我们的国情，如今有做不完的设计、接不完的“轨”。

我设计灯

室内装饰离不开灯，得体的光源、独特的形象，会给空间带来意外的灵气。就一般的情况而言，选灯到灯具商店去是唯一途径，那里有许多款式可以满足你的需求，但碰到风格特别一点的地方，就需要专门设计灯。

我曾经设计过一种能根据需要随意改动的灯，它启发于平时常常见到的水晶灯。有许多设计，都用到水晶灯，但我不要现成的水晶灯，不要水晶灯的现有款式，我需要的是水晶灯的效果。要解决这个问题，得先从研究水晶灯的特点下手，水晶灯的核心部分是光源加水晶玻璃，光源变化有限，玻璃体的组合使水晶灯产生不同的变化，产生不同的效果。于是，我们采用水晶玻璃棒作为基本单元的组合体，进行了组合多变、尺寸多变、层次多变的试验，最后，形成了现在的灯具的基本格局：这个灯是可以多变的，但效果始终如一，其最大的好处就是能和置灯的地方搭配起来，形成定做的效果，使整体更加完善；它还有一个好处就是省钱，用这个办法加工水晶灯可以自己动手，设备简单，退一步说，不用水晶玻璃用普通玻璃也行，可塑性很大，酒店的大场面可用，家里装饰也可用，只要把玻璃棒买回来就行了。这种灯，在好多地方使用过，产生的日用价值和艺术效果都很不错。

另一次设计的灯是铁灯，这灯在西方人家用得比较多。那是在一次旅行途中，偶尔眼里一闪而过所见的灯，回来后，反复做了几次造型修改，做出了现在的那盏铁灯。几根小铁片的组合，像小房子一样，有透空的窗，增加了光的散射，而整体造型更具艺术性，最后推敲的是镶嵌有色花玻璃，它是进口货，没有这样的质感、色感就不足以和黑铁框相配，当光线通过凹凸花玻璃的透射，顿生不少“野趣”。这是一只“野灯”，可放在花园里，可放在接近自然趣味的房间里，总之，正好和其他豪华的灯具相反，用它会产生另外一种味道。

在室内装饰中，最好开发一点灯具的设计，这对考究的地方而言，更加重要，因为每一项目的设计，都是为了突出它的个性，而个性的形成将是由无数的个性汇合在一起才能成功。会所的设计，就是由一个个个性突出的配件组合成一个个性突出的空间。在这里，灯要它圆就圆，要它方就方；不但设计灯，还要设计灯的位置，上面挂下来不行，就下面伸上去。用灯，不是单纯用它的照明，重在用它的形象，这和穿衣一样，今天的服装不只是用来遮身的。

重复的美

一个电梯厅一面有三扇门，两面有六扇门，因为这里是个高级场所，又处顶楼部位，所以设计的时候就封掉四扇门，只剩一面一扇门，这样一来，这一扇门就显得高贵起来。

那么，三扇门，去掉两扇，只有一扇，而且位于中间，左右怎么办呢？我想起了现在用得较多的云石灯，这里的立面却是深褐的红木饰面，地面是大紫大红的厚地毯，采用色泽深厚的石头灯具似乎比较得体。不过，我并不满足它的一般造型，为此专门设计了一根灯柱，顶天立地，中间没有一点框线与遮盖，通体透光，透的是优雅的光。灯柱吸壁而立，左右排开，使客人一进门就嵌入了光柱的中央，纵向一望，重复的灯柱有一种美的力度。秋雨先生见之曰：重复很美。

我见过不少用柱子重复叠加的建筑，印象较深的是华盛顿的最高法院，它的柱子不但左右排开，而且前后重复，确实少见。建筑师为什么要在这个地方重复了再重复？因为它是最高的法院，是至高无上的地方，它是最稳定、最稳重的地方，也是最可以依靠的地方，这里的重复能有如此的精神效果……在加州史坦福大学的校园里，长长的走廊把好几幢楼连在了一起。因为楼多，走廊也就很长，而走廊的两侧也是一排排重复的柱子，这柱子我感觉好像不全是为了承重而建，而是为了总体的形象，穹券落点很低，圆柱一根接一根，有点望不到头，它是在告诉你：这里是高等学府，来这里读书叫“深造”，里面的学问深不可测……

重复是美吗？是美！但不是全美。重复不重复只是一种方法，可用也可以不用，如此简单。

这个电梯厅，因为只有一扇门，所以旁边材料的重复会起到特别的作用。假如还是三扇门，可以想象，到用的时候，不是还要找门吗？

单 一

单一，就是独一，简单到只有“一”的意思！我曾多次谈过这个话题，因为我非常喜欢这个思路。

单一的构思会带来刺激，不容易忘记，真正喜欢的话就会长期记在脑子里。美国的白宫，外墙全部用白色大理石，远眺是一座白色的房子，总统住在里面，就叫白宫吧！上海的红房子，原来就是一幢用红漆漆过的房子，因为是吃西餐的地方，就叫“红房子”了。带有一点洋气，不会认为它是救火会，以至发展到国际上小有名气，总理也请国宾来用餐，其单一的颜色不能不说没有一定的道理。

建筑上的效果，更是离不开单一的设计，巴黎艾菲尔铁塔全部由钢铁连接起来，没有第二种材料，叫它铁塔，人人皆知，个个认得。

无论是城市规划，还是室内环境设计，单一的原则始终是最大气，也是最能站得住的。淮海中路因为它笔直，从旧上海到新上海，它总是占了人们记忆的首位。堪培拉的水柱喷泉，因为只有一根水柱，量大喷得高，和堪培拉平坦的环境形成垂直交错的对比，车还没有到先见它，实为精神的一景。拉斯维加斯蒙地卡罗大酒店前面的大喷泉，音乐一起，一色银白的光柱随乐摇曳，像少女一样翩舞万千。因为一片银白，气势非凡，令人久久不能忘记……单一的结构、单一的材料、单一的色彩，都会造成单一的强烈的冲击。

装潢设计，不管你有多少房间，墙面颜色单一要比多种好，在同一房间内设置家具，单一要比复杂好。出入交际场合，服饰搭配单一要比多样好。巴金的名著《家》，书名起得好，一个字把几十个人的戏都包含在里面……也是一种单一。

单一不是单调，单一是成千上万个因素加起来提炼而成的结果，所以单一有力量。人们要通过许许多多不单一的实践，反复发现越来越少的精华，才能一点一点发现单一的存在。因此，单一的表述难能可贵，而成功的表述更是惊世震心。从事艺术创作，单一便是一种目标，但这不是常常能见到的，也许有人一生的努力也找不到单一的表达。单一是艺术形态的结晶。我曾经创作过一些尽量能表达单一精神的作品和设计，总觉得还不十分完美，所以，有机会就到大海边去看看，到大山顶去站站，感觉感觉大自然里单一的力量。

布置立体化

十八年前，我为锦江饭店专门设计了一个层面的餐厅——巴蜀宴。锦江饭店川菜闻名，设计的立意就是川乡、川土，力求完美。其中以各有主题的小单间为特色：宝瓶口、草堂、东坡亭、卧龙村，以家喻户晓的四个古人在川的足迹，选择一些人人皆知的历史背景作素材，一样一样地布置在房间里。在艺术手法加工之后，展现的是浓缩了的历史故事，为锦江的川菜厅作了一次形象包装。当时，刚刚开放，同时也引进了一批进口装潢，然而时过二十年，其他的装潢换了好几次，唯独巴蜀宴，尽管形象有点陈旧，但风韵不减当年，无愧于装饰设计的大奖，至今有许多客人电话定位都指名要定巴蜀宴。上海市前外办主任周先生对我说：“这里的装饰是真正的中国特色，文化含量高，但又深入浅出，是高质量宴请的地方。”

这里布置的内容有许多，我就以卧龙村为例说说布置的立体概念。布置的第一动作是挂画。不错，画是主要的，但不是唯一的。在卧龙村的房间里，主题人物是诸葛亮，围绕这点我挑选了三种素材，一是诸葛亮的前后《出师表》，二是“六出祁山”，三是“空城计”里用的香炉、古琴、羽毛扇。《出师表》利用小楷形式变成一件书法作品而直接写在墙上，文字相当清晰，“鞠躬尽瘁、死而后已”历历在目，直接表达了人物的内心世界。“六出祁山”是诸葛亮指挥的重大战事之一，采用汉墓砖刻的纹样，人物清楚，古味甚浓，有半立体的感觉，交代了人物的经历和功勋。“空城计”：诸葛在城楼上焚香、抚琴、摇扇，他已经在京剧中被马连良、裘盛戎塑造得活龙活现。我专门找来了古琴、香炉和羽毛扇，将道具放在最合适的地方，有见物如见人的感觉。这三种内容的展现，已经可以认识诸葛亮了，而它们的表达方式各不相同，不是单一的挂画，而是采用了实物布置，使环境设计布置进入了立体领域。

现在装饰的地方很多，装饰类同的也很多，为了出新，我们必须十分注意提高它的艺术含量。用画是一个方面，用画以外的构思又是一个方面，所以我们提倡环境布置要立体化。立体化的范围非常广，已经看到的有各类摆饰，墙上嵌电视屏幕等等，这仅是一般的手法而已，可以用到东，也可以用到西，我们要掌握的是在同一个主题里能采用不同的手法，达到立体的效果，既有出奇制胜的力度，又有情理之中的感叹。锦江饭店的巴蜀宴经营至今，业主还舍不得抛弃它，就是因为它的形象是靠多种本应结合在一起的因子牢牢地结合在一起，其牢度要超过过几年就要换的大理石、柚木板和乳胶漆。