

祝大年文集

祝重寿
编

中国现代艺术与设计学术思想丛书

山东美术出版社

祝大年文集

祝重寿
编

中国现代艺术与设计学术思想丛书

山东美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

祝大年文集 / 祝重寿编. — 济南 : 山东美术出版社, 2017.7

(中国现代艺术与设计学术思想丛书)

ISBN 978-7-5330-6124-1

I. ①祝… II. ①祝… III. ①祝大年 (1916-1995) — 文集 IV. ①C53

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第229212号

策 划: 刘传喜
责任编辑: 郭征南

主管单位: 山东出版传媒股份有限公司

出版发行: 山东美术出版社

济南市胜利大街39号 (邮编: 250001)

<http://www.sdmspub.com>

E-mail: sdmschs@163.com

电话: (0531) 82098268 传真: (0531) 82066185

山东美术出版社发行部

济南市胜利大街39号 (邮编: 250001)

电话: (0531) 86193019 86193028

制版印刷: 山东新华印务有限责任公司

开 本: 787mm×1092mm 16开 15印张

版 次: 2017年7月第1版 2017年7月第1次印刷

字 数: 290千字

印 数: 1—2000

定 价: 55.00元

编委会

名誉主任：王明旨

主 任：李当岐 郑曙暘

编 委：（按姓氏笔画为序）

王明旨 王宏剑 马 泉 包 林 冯 远 刘巨德

李当岐 李 睦 李象群 张夫也 张 敢 吴冠英

何 洁 苏 丹 陈 辉 尚 刚 郑曙暘 郑 宁

杭 间 林乐成 赵 萌 韩美林 曾成钢 鲁晓波

蔡 军

主 编：李当岐

执行主编：苏 丹

编辑办公室

主 任：张京生

副 主 任：郭秋惠

书籍艺术总设计：何 洁

书籍设计：周 岳

祝大年先生在首都机场壁画《森林之歌》前留影，1979年。

谈我国传统装饰艺术

自由这个问题，引起一件事来。大概是78年，美国有位史学家，他是东方美术史的专家，名叫沙利文博士。他到北来，中国美术家协会为了接待他，特地在中国美术馆召开了一次座谈会，家属邀参加了这个座谈会。会上沙利文先生开门见山的提出了一个问题，他说：“中国的传统艺术，对世界艺术的发展作出过伟大的贡献，他一向是非常敬佩的。但是中国的造型艺术这许多年来，为什么没有新的~~发展~~？”

这是什么原因？”会上有人是这样回答的，他说：“这是因为中国多年来没有一个稳定的环境，八年的抗日战争，接着是解放战争，后来又是文化大革命，我们一直运动闹革命，没有人能够坐下来认真的去探讨这个问题，所以在形式上进展不大。”下面接着有几个人发言，

20×15=300

中央工艺美术学院 陶瓷美术系

(第 页)

《谈我国传统装饰艺术》手稿，20世纪80年代。

总序

一所学校的历史与一个国家的发展，发生如此紧密的联系，即使翻遍世界各国的史书，其案例也是屈指可数。一门学科的建立与一批学者的命运，产生难以言状的纠葛，即使查阅世界教育的档案，其资料也是寥若晨星。

这所学校就是中央工艺美术学院，这批学者就是这所学校的开创者。

从1956年11月1日中央工艺美术学院建立，到1999年11月20日国家撤销其建制，在中华人民共和国高等学校发展的历史上，这所学校共存在了43年又20天。尽管并入清华大学翻开了学院发展的新篇章，然而，作为中国高等学校学科建设的历史，这个事件标志着中国的艺术与设计教育进入了一个新的时代。

可以毫不夸张地说，中央工艺美术学院的历史就是新中国高等设计教育的历史。中央工艺美术学院开创者的思想，代表着艺术与设计学科世界前沿的最高水平。只是由于我们的传媒未能有效地向世界传播这样的信息，以致这批开创者的思想，在相当长的一段时间雪藏而不被人知。

清华大学美术学院刘巨德教授评价学院开创者的一段话耐人寻味：“他们当中有一批学贯中西的文化人，还有一批是土生土长的文化人，这两批人都有着共同的特点，他们都拥有艺术救国、艺术强国的情怀，他们本身又都有美术和设计两个翅膀，是又能画又能设计的。我的老师庞先生，既是现代绘画的先驱，又是现代设计的开拓者，他们都有人文的境界，不是仅限于某个专业的，可以说是通才，他们对中国古典文化有非常深入的研究，对西方现代文化也了如指掌，是真正的学贯中西，他们能将两者融通，又能立足于中国传统文化，他们视野宽阔，艺术修养也很高，是集美术学和设计学于一身的。”^[1]

——最近，清华大学美术学院进行了建院历史上的首次国际评估，这次评估的成果必将对学院未来的发展产生不可估量的影响。评估的机遇使我们能够客观地回望学院开创者的业绩，并将其置于全球的平台上进行评价，不禁为他们超前的意识所折服。正是因为学院第一代学者的开拓：“学院的教学思想和教学体系一直主导着中国现代设计艺术教育的发展。建院以来，学院结合国家和社会需求，承担和参与了国家主要的艺术设计项目，发挥了国家级艺术设计研究机构的作用。学院在不同历史阶段提出了‘工艺美术’‘工业设计’‘艺术设计’等专业概念，始终引领中国设计艺术的发展

[1] 郑曙暘：《清华大学美术学院的研究型发展定位》，43页，《装饰》2010年第6期。

走向。”^[1]

学院开创者的学术思想及其研究，始终围绕着艺术与设计的学科定位。在中央工艺美术学院的北京光华路旧址校门之上，高悬“衣食住行”的铜质标志（现移至清华大学美术学院A座大厅），它宣示艺术与设计学科的指向：为人民服务——创造生态的合理生活方式。

在开创者的心目中，“工艺美术”代表着现代设计的概念。“工艺美术是艺术和科学的产儿。”^[2]“工艺美术是在生活领域（衣、食、住、行、用）中，以功能为前提，通过物质生产手段的一种美的创造。”^[3]这一点与20世纪50年代新中国建立之初，国家兴办中央工艺美术学院的目的是有着本质区别的。决策者的定位在于传统手工艺的发展与传承，思想还停留于农耕文明的思维定势，而非开创者启发于工业文明的新思路。在那个激情燃烧的岁月，学科与专业的发展泛政治化，由此导致了以庞薰琹为代表的一代学人的悲剧人生。丧失了独立自由的学术精神，导致先进的学术思想被禁锢，以至艺术与设计的观念，被限定在一个狭小的职业领域。

逝去的日子不堪回首。限于历史的原因，当时作为中央工艺美术学院直接上级的国家轻工业部，很难认识到这所学院存在的真实价值，以及国家发展战略的支柱在于产业制造能力和技术研发水平——“设计（DESIGN）”恰恰是其直接的推动力。社会主义的国家机器，具有强大的行政能力，只有通过政府的推进，以国家发展的战略高度定位“设计（DESIGN）”，才能通过顶层规划来实现产业发展的技术创新。但由于种种原因，直到现在我们才开始以50年前建立在工业文明基础之上的理论，来指导今天面向生态文明的艺术与设计。

人类进入21世纪，“环境与发展”的矛盾严峻地摆在全世界人民的面前。“设计（DESIGN）”的理念，已从最初的专业领域扩展到经济与社会的各个层面。定位于消费文化的产品服务设计观念，将转换为定位于生态文化的环境服务设计观念。创新与可持续，成为今天的设计不可或缺的两大内容。全世界所有从事设计与设计教育的业者，都将面临巨大的挑战和机遇，如何应对……

在这样的形势下，出版这样一套主要产生于20世纪，反映中央工艺美术学院开创者艺术与设计思想的文集，其意义与价值不言而喻。

郑曙暘

2010年10月16日于荷清苑

[1] 清华大学美术学院：《清华大学设计艺术学科国际评估自评报告》，2010年。

[2] 田自秉：《工艺美术概论》，2页，上海，知识出版社，1991年版。

[3] 同上，6页。

001 传 略

005 自 序

007 陶瓷设计与研究

009 陶瓷美术的创作质量问题

012 生产·美术·设计

016 有关工艺美术创新问题的探讨

025 全国部分陶艺家邀请会开幕词

028 务实求新

030 谈陶艺风格

041 装饰艺术与壁画创作

043 学习传统与创新问题

051 漫谈“造型观”

055 漫谈陶瓷壁画《森林之歌》的创作构思和其他

058 谈我国的工艺壁画

062 谈中国传统装饰画

067 谈中国陶艺壁画的发展前景

071 谈我国传统装饰艺术

083 《鸢飞曲》的构想

084 我的壁画作品简介

087 壁画与室内外装饰

093 壁画艺术漫谈

103 教学语录

105 祝大年教学语录

109 静物装饰画课教案

119 他人评述

121 一个有特色的艺术家——祝大年

124 为开拓陶瓷艺术而献身——记祝大年教授

126 留在心里的见证

128 祝大年教授的教学实践和艺术主张

- 133 浓妆重彩独树一帜——祝大年先生的绘画世界
- 135 祝大年艺术初探
- 144 祝大年作品研讨会纪要
- 148 取精微 抒广大
- 150 清晨，微熹中的身影——观“祝大年美术作品展”
- 151 “祝大年作品展暨艺术教育研讨会”发言
- 163 艳花高树——重彩画家祝大年
- 165 不曾凋谢的玉兰
- 167 成长中的记忆
- 170 众家谈祝大年
- 175 “天地有大美而不言”——对祝大年先生艺术的再认识
- 179 《祝大年绘画作品集》序言
- 180 香如故——记祝大年先生
- 182 中国现代美术史上的重要画家祝大年
- 184 一位真正的艺术家——祝大年先生
- 187 35年——似曾相识的场景
- 188 片忆先生（摘录）
- 189 怀念祝大年先生

197 年 表

211 主要作品目录

219 著述目录

223 代 跋

225 编后记

传略

祝大年，1916年9月26日（农历8月29日）生于浙江诸暨枫桥镇，1995年7月24日在北京去世。

其父祝继龄曾在杭州开办“大世界”，生意鼎盛一时，为杭州工商业发展做出了贡献。在“大世界”里，国外流行的影视、音乐等最新的艺术形式，以及中国传统京剧的程式化与装饰性的造型、色彩，给予少年祝大年与常人不同的艺术熏陶与滋养。后来，其父因为人担保失误而破产，抑郁而终。杭州地方商会曾为其举办大型出殡仪式，这个盛大场面给祝大年留下了深刻的印象。人生在世，要对人民对国家有所贡献，这一理念影响了他的一生，使他能在1957年“反右”之后长达20年的逆境中忍辱负重，超越得失。

20世纪初的浙江，风气颇为开明，在蔡元培“美育代宗教”思想的影响下，教育思想活跃，师资雄厚。祝大年小学、中学的美术老师多是留洋归来的画家，他的艺术天赋因此得到很好的开发。1928年诞生的国立杭州艺专更是当时中国最高的艺术学府。祝大年于1931年考入国立杭州艺专，林风眠倡导的“调和中西艺术，创造时代艺术”的观点、吴大羽的表现派画风（尤其是色彩）对他都有很大影响。

1934年，祝大年前往国立北平艺专学习绘画与雕塑。1935年，19岁的祝大年受世界工业勃兴的影响，心中激荡着不辱国荣、实业救国的理想，经蔡元培推荐，东渡日本学习陶瓷。在日本，他吸收了欧洲的现代艺术和中国传统艺术的精髓，也接触了埃及、伊朗、印度等东方艺术。他没有想到，源自中国传统艺术的装饰手法，在日本人手里居然能焕发出如此强烈的形式光彩，并能在欧洲得到高度尊重。“在那个虚无和革命的时代背景中，反而在日本能更好地接触和理解中国文化。”“那个时期，陶瓷在日本，无论是在材料还是工艺方面的研究成果，都与中国当时陶瓷工业萎缩的状态形成一个很强烈的反差。这不仅是陶瓷文化的问题，而且是陶瓷科学技术的问题。后来，祝先生做轻工业部的工程师，来改造中国陶瓷工业，对中国陶瓷是个积极的影响。”^[1]这段留学经历，对于他后来海纳百川、与时俱进，在多个领域取得很高的成就，是十分重要的。

20世纪40年代初，祝大年积极投身民族工业复兴的实践活动，25岁起就出任重庆中央工业试验所陶业厂总工程师、厂长，与赖其芳等人一起发起“全国窑业学

[1] 顾跃：《“天地有大美而不言”——对祝大年先生艺术的再认识》，《美术观察》，2008年第2期。

会”，出版发行《陶工通讯》《窑工通讯》。后又在上海唯一的陶瓷厂红叶陶瓷厂任总工程师，从事陶瓷坯釉研究和日用瓷、建筑瓷生产。

1946年，祝大年在上海创立雷电广告公司，设计过橱窗、舞台美术以及折叠伞等日用品，还做过中国画报社的美编，成为将现代工业设计理念引入中国的早期传播者。

1950年，祝大年应时任轻工业部长黄炎培之邀，到北京任轻工业部的工程师，主管全国陶瓷行业。1952年，时任政务院副总理的郭沫若提出了创制新中国的国宴用瓷与国家礼品瓷的建议。1952年5月，祝大年调入中央美术学院，任副教授。同年10月“建国瓷”设计委员会成立，郑振铎为主任委员，江丰、张仃为副主任委员，郑可、祝大年、张仃、高庄、梅健鹰、陈万里、沈从文、钟灵为常务委员。祝大年主持设计工作室。

1953年2月，经“建国瓷”设计委员会匿名评审，祝大年设计的青花斗彩牡丹纹边饰中餐具和青花海棠纹边饰西餐具，因既有传统装饰风格，又富于时代的蓬勃生气，而被选为“建国瓷”设计方案。3月，黄炎培部长向政务院呈送了“建国瓷”设计（图纸）方案，请周总理审阅。3到6月，在景德镇产区，祝大年带领中央美院实用美术系陶瓷科师生，会同轻工业部派驻产区工作组，与产区制瓷手工业生产相结合，进行“建国瓷”设计试制的监制工作。

1953年，“建国瓷”试制投产。1954年，景德镇正式建立国营“建国瓷”厂，并于当年9月新中国五周年大庆前按计划完成“建国瓷”任务，国宴用瓷交付中南海怀仁堂、北京饭店、新侨饭店使用。“建国瓷”设计任务不仅促使教学与科研、教学与生产、专家与艺人相结合，为中央美术学院刚刚恢复建制的陶瓷专业教学建设积累了经验，而且促进了景德镇陶瓷产区的恢复与发展。

1950年到轻工业部，1952年调入中央美术学院，1954年“建国瓷”批量生产成功，短短5年，祝大年便取得了累累硕果。除了“建国瓷”的设计与制作，他还参与出国展览瓷的创作与筹备，莱比锡博览会、全国民间美术工艺品展的陶瓷展品征集，米黄瓷、珠光白釉、着色化妆土、硝熔块和硼熔块的各种颜色釉的试验……一项又一项的科研成果，在简陋的中央美术学院陶瓷实验室问世了。

“建国瓷”的影响是多方面的。1952年，周恩来在谈及“建国瓷”工作时提出：“要成立工艺美术学院，要培养不同专业的工艺美术设计人才。”当时参与会议的祝大年非常兴奋。早在1949年，他在上海庞薰琹寓所结识江丰时，他们就曾为成立新中国自己的工艺美术学院之梦彻夜长谈。他立刻给远在杭州的中央美术学院华东分院的庞薰琹写信，传达了周总理的这一讲话。

中央工艺美术学院成立时，设陶瓷、染织、装潢三个系。祝大年是第一任陶瓷

系主任，全面主持系里的教学和科研。那时，陶瓷实验室的仪器设备都是他带病亲自去东北购置的，并建立起图书资料室和实物资料室，规划了国际陶瓷科技信息的研究。他还经常到景德镇、龙泉、禹州等地进行产区调研和产品开发，采用多层次办学，探索出一整套教学与生产相结合的教学方法，培养出一批陶瓷业的专业人才和留学生，如景德镇的施于人、磁州窑的魏之瑜与波兰的傅铎等。

天有不测风云，1957年，祝大年被错划为“右派”，受到降职、降薪三级的处分。那些来自瓷区的感谢状、锦旗、奖状、荣誉称号，还来不及面世就被压在了地下室。他被迫离开了心爱的陶瓷事业。

然而，正如鲁迅先生所言，“真的猛士，敢于直面惨淡的人生”。1958年，调入装潢系后，祝大年又开始了新的探索，与张光宇一起讲授壁画专业的工笔重彩和壁画创作等课程。此时的祝大年，政治上遭受着重大打击，身体上忍受着胃溃疡的折磨，但他不顾体弱多病，带学生深入云南、贵州等地体验生活。他改革了过去以临摹为主的教学方法，创造性地采用工笔重彩的办法来写生，从观察写生到创作理论，建立起了一整套独特的教学体系，培养造就了一大批创作人才，如蜚声中外的乔十光、丁绍光、张宏宾、刘绍荟等。这时期他创作了一批工笔重彩精品，如《漓江春色》《芍药花》《重华》等，并在装潢系开办了个人画展。

然而好景不长，1966年“文化大革命”一开始，祝大年又成为批斗对象，一大批曾为之付出多年心血的作品被他亲手烧毁。次年5月，他被勒令住进校劳改队，巨大的精神压力使胃溃疡反复发作，最后他被折磨得就剩一口气了，被用平板车拉回家。夫人袁寿征靠变卖衣物，用大芸豆奇迹般地挽回了他的一条命。

1970年，祝大年随学院师生下放到河北获鹿1594部队农场（李村），他是作为“专政对象”进行劳改的。从1964年“四清”起，祝大年被迫中断创作8年之久，直到1972年后期，由于政治气氛略有缓和，他才得以在劳动之余用简陋的钢笔进行写生。压抑多年的艺术冲动迸发了，从早到晚，他只要一有时间就坐在板凳上不停地画，如醉如痴，唯恐这短暂的自由会被再次剥夺。他的数十幅田园风光钢笔画精品就是在这样的条件下完成的，他也由此得了一个“板凳画家”的雅号。

1979年，祝大年为首都机场创作了大型陶瓷壁画《森林之歌》，凡见过原作的人无不为其雄浑沉稳的气势所震慑。为了保证壁画的烧制效果，年逾花甲的祝大年，不顾40℃以上的高温，亲自前往景德镇。杜大恺教授对此曾有高度评价：“巨幅风景写生画作，不要说陶艺，这本身就是一个历史性、跨时代的创作。”《森林之歌》的成功，当然还得力于祝大年在陶瓷方面的深厚造诣，因为他同时是一位陶瓷专家。陶瓷壁画的釉上彩他用的是粉彩、古彩、新彩，这种综合性，是将陶瓷工艺用于公共艺术的创新举措，引领了20世纪80至90年代陶瓷壁画的繁

荣发展。《森林之歌》冲破了“文革”的思想禁锢，使国人耳目一新，引发了全国壁画艺术的复兴。

1994年7月，“祝大年美术作品展览”在中国美术馆举办，展品包括壁画、工笔重彩画、钢笔画和陶艺雕塑等精品近百件，其中三幅作品被中国美术馆收藏。同时出版了《祝大年美术作品选》。

祝大年先生既是我国现代工笔重彩的开拓者，又是我国现代陶瓷设计、现代壁画设计、现代设计教育的开拓者。他的艺术历经磨难，终成绝唱，他的学术思想更是一个智者的见证。

自序

我自幼喜爱艺术，是怀着一颗朴素的心，走进这“象牙之塔”的。多少年来，风风雨雨，艺术对我这颗虔诚的心报以精神上的充实和慰藉。

世界是非常现实的，很难做个超脱现实的理想的人。人人都有烦恼与痛苦，唯有艺术是超脱的，陶醉其中，其乐无穷。

绘画中我偏爱工笔重彩画。它色彩绚丽，描绘精致，表现力极强，有着深厚的装饰传统，是我们祖先留下下来的极为宝贵的文化遗产。它给我带来乐趣，我为它感到自豪。

中国工笔重彩画源远流长，博大精深。它最初以壁画形式出现，唐代是个高峰。据文献记载，当时两京长安、洛阳，宫殿、寺观、官舍、陵墓等，多有壁画。从业者甚众，其中著名的壁画家就有100多人，可见此道之盛。壁画创作来自建筑，所以装饰性很强。

1985年我带研究生去敦煌临摹壁画，被莫高窟壁画群的气势所震撼。它与西北戈壁滩的荒凉及周围的宗教气氛融为一体，那种悲凉壮丽，摄人心魄，使人不由得想起蔡元培先生的“艺术代宗教”说，科学使人明白，艺术使人陶醉。

19世纪末20世纪初，东方装饰风风靡西欧。马蒂斯说：“东方艺术救了我们。”至今还有很多西方艺术家仍受东方装饰风影响。东西方文化交流，互相影响，取长补短，共同发展。

当今都市生活拥挤、繁忙，污染严重。人们渴望着回归自然，返璞归真。当代建筑努力探求人与自然和谐统一。

壁画作为建筑装饰绘画，要表现生态环境。不论是原始森林，还是江南园林，都不是寥寥数笔所能表现出来的。大自然本身就是精雕细琢、耐人寻味的，而且充满生命力，是最直接、最真实的存在。所以我认为理想的画是大幅面的装饰画。若

20世纪80年代，祝大年在中央工艺美术学院图书馆看书。

把人的灵感和遐想切割成互不相关的小碎片，就表现不出这种动人的气氛来。现代建筑的幕墙结构为我们提供了广阔的墙壁，它应该是个梦的墙面、气势磅礴的墙面，而不是各种小画排列的墙面。

多年来我一直在探索，将传统工笔重彩手法与现代建筑的装饰要求相结合，既要保持其自觉有序的形象，又要把握具象与抽象、主观与客观之间的适当分寸，做到远看整体有气势，近看细节具体可信。中国文化传统造就了这种感染力与观赏者的相互心理感知。

传统的重彩画颜料大多是矿物质颜料，经久不变，历久如新。大唐佛画至今还鲜艳夺目，而且厚重，就是用了传统的重彩画颜料。

硅酸盐也有永久性，也是一种理想的材料，其材质之美，散发我国传统陶艺的艺术魅力。近年来我创作了一批陶艺壁画。陶艺壁画表现形式很多，除古代工艺手法外，还有不少新的发展。其潜力很大，至今还是一个尚待开发的处女地。

祝大年

原载《祝大年画集》，岭南美术出版社，1996年

—陶瓷设计与研究—