

艺术生命精神研究丛书 刘巨德 主编

庞薰栻艺术与艺术教育研究

周爱民 著

中国现代绘画与现代设计的先驱，中国美术界贯中西的教育家，德高望重的艺术大师之一，中央工艺美术学院的主要创建人庞薰栻，从1939年到1980年去世止，他一直工作在自己青年时代曾梦想的祖国的艺术设计学院。他献身艺术教育的使命意识，强国的社会责任意识，民族受辱的尊严意识，文化融合的寻根意识，使他长期生活在艺术理想的世界中。历史告诉我们，庞薰栻为中国现代艺术的理想，为中国第一所艺术设计学院的诞生和建设奉献了自己的一生。今天，当商业全球化的浪潮席卷中国大地的时候，美术界与设计界的青年一代，蓦然回首，发现庞薰栻先生上个世纪所思考的问题，今天的人们仍然在寻觅，他的艺术思想和面向未来的求索精神，仍是后学的精神楷模。

清华大学出版社

版权所有，侵权必究。侵权举报电话：010-62782989 13701121933

图书在版编目(CIP)数据

庞薰琹艺术与艺术教育研究/周爱民著. --北京:清华大学出版社, 2010.10
(艺术生命精神研究丛书·刘巨德主编)
ISBN 978-7-302-23405-0

I. ①庞… II. ①周… III. ①庞薰琹(1906—1985)—艺术评论②庞薰琹
(1906—1985)—艺术—教育思想—研究 IV. ①J052

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第153385号

责任编辑: 宋丹青

责任校对: 王荣静

责任印制: 杨 艳

出版发行: 清华大学出版社

地 址: 北京清华大学学研大厦A座

<http://www.tup.com.cn>

邮 编: 100084

社 总 机: 010-62770175

邮 购: 010-62786544

投稿与读者服务: 010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质量反馈: 010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

印 装 者: 北京天成印务有限责任公司

经 销: 全国新华书店

开 本: 185×260

印 张: 16.5

字 数: 245千字

版 次: 2010年10月第1版

印 次: 2010年10月第1次印刷

印 数: 1~4000

定 价: 42.00元

产品编号: 038810-01

艺术生命精神研究丛书 刘巨德 主编

庞薰栻艺术与艺术教育研究

周爱民 著

清华大学出版社
北京

序 言

中国现代绘画与现代设计的先驱，中国美术界学贯中西的教育家，德高望重的艺术大师，中央工艺美术学院的主要创建人庞薰琹，从1956年到1985年去世止，一直工作在自己青年时代曾梦想的祖国的艺术设计学院。他献身艺术教育的使命意识，强国的社会责任意识，民族受辱的尊严意识，文化融合的寻根意识，使他长期生活在艺术理想的世界中。历史告诉我们，庞薰琹为中国现代艺术的理想，为中国第一所艺术设计学院的诞生和建设奉献了自己的一生。

2005年，庞薰琹逝世20周年。清华大学美术学院（原中央工艺美术学院）特别立项，决定对庞薰琹艺术与艺术教育思想作全面的梳理与研究。清华大学研究生院专项资助研究经费，招收周爱民博士作为博士后承担这一研究课题，周爱民历时两年完成了这项工作，令人欣喜。

周爱民全面梳理了中国现代绘画和现代设计教育与庞薰琹思想体系的关联，阐述分析了中国现代绘画与现代设计教育的时代背景，包括有关的开启与形成、理想信念与文化特征等，其成果不仅是庞薰琹艺术与艺术教育思想的总结，而且也是对大学艺术教育文化精神的分析和清理，对当下和未来的中国现代绘画与现代设计的教育研究具有补缺的意义。

庞薰琹1906年出生于江南古琴之乡常熟，自幼受到良好的传统文化熏陶，19岁去法国留学。他是20世纪20年代中国最早赴法留学的年轻艺术家之一。早在30年代，这位胸怀大志的艺术家就树立了民族文化自信与自强的独立思想和信念，主张全面吸纳外来文化之所长，过滤和吸收古今一切好的东西，他说：“传统，就是边传边统。”这种面对西方文化的态度，相比今天对西方文化的追随与模仿、恐惧与排斥的现象，尤显难得的从容与大度。想当初，庞薰琹和他的决澜社朋友们为中国传统文化的复兴，超越社会现实的价值观，超越宗教和文学的桎梏，为恢复绘画本体，开辟人性审美新天地，力图掘出一条现代艺术之路。

今天，当商业全球化的浪潮席卷中国大地的时候，美术界与设计界的青年一代，蓦然回首，发现庞薰琹先生上个世纪所思考的问题，今天的人们仍然在思索，他走过的路，当代人们仍然在寻觅，他的艺术思想和面向未来的求索精神，仍是后学的精神楷模。

决澜社现代艺术运动始发于大陆，影响至台湾。今天，台湾美术界称庞薰琹为中国现代绘画之父，将他定位于中国十大艺术巨匠之列。他留世的绘画与设计凸显了中国文化高贵而博大的气质和品格，被文化部作为中华民族难得的艺术瑰宝收入国家艺术档案。

工艺美术教育在庞薰琹心目中，重在指向祖国人民的生存境界、生活方式、审美水平的提高；他一心想让工艺美术服务于人民的物质生活和精神生活的改善；他注重教育的文化性，强调艺术本体的美育意义和生命精神；50年代他提出学院应建立教授学术委员会、研究所、史论系等；他注重设计与生产多项的关联性，提倡教学办实验工厂，用实践体验解决问题，提倡民间工艺与现代工艺相结合，艺术和科学研究相结合，把办学理解为培养创作设计人才，而不是手工艺工人。这些现在看来极其正常和正确的办学主张，在当时却使他被打成右派。在受辱蒙冤的苦难岁月里，在极其困难的条件下，他撰写了现代中国美术理论中重要的学术著作《中国历代装饰画研究》，强调中国五千年传统文化，崇尚自然根脉的文化价值观和创新精神。这是他内心多年想做且一直在默默做着的事，应该说，他是那个时代唯一的中国传统装饰画画学史家。庞薰琹的贡献实际上不是确立某种教育模式，而是他倡导的立足传统文化走向未来的精神，用艺术立国、强国的使命，求真求善求美的灵魂，以及天工人以代之的替天行道的艺术设计思想。这些主张和建议对于他来说是关系人民的福祉和祖国尊严的一项伟大事业，因此，庞薰琹用自己的生命和一生的苦难浇灌着这项伟大的事业。

像庞薰琹先生这样心怀祖国和人民，走向理想和未知的优秀艺术家，为祖国为真理承担着苦难与不幸。历史证明，一个优秀的艺术家的理想与远见越超前，自己受到的苦难也越深重，心灵越孤独，其艺术的生命精神越永恒。本书对庞薰琹的艺术研究，不仅是对他个人生命价值和艺术生命精神的研究，更多的是对中国文化面向世界、面向未来的思考。庞薰琹虽然去世已经25年了，但他并没有离我们远去。他的艺术及艺术教育思想仍然鲜活地存在于我们今天的文化和艺术教育中，他的远见卓识及一生的实践成果，是我们时代的光彩。

刘巨德

2009年11月于清华荷清苑

无题 (《压榨机》), 油画, 约 92cm × 73cm, 1934 年, 佚失

《地之子》，水彩，45cm×37cm，1934年，庞薰琹美术馆藏

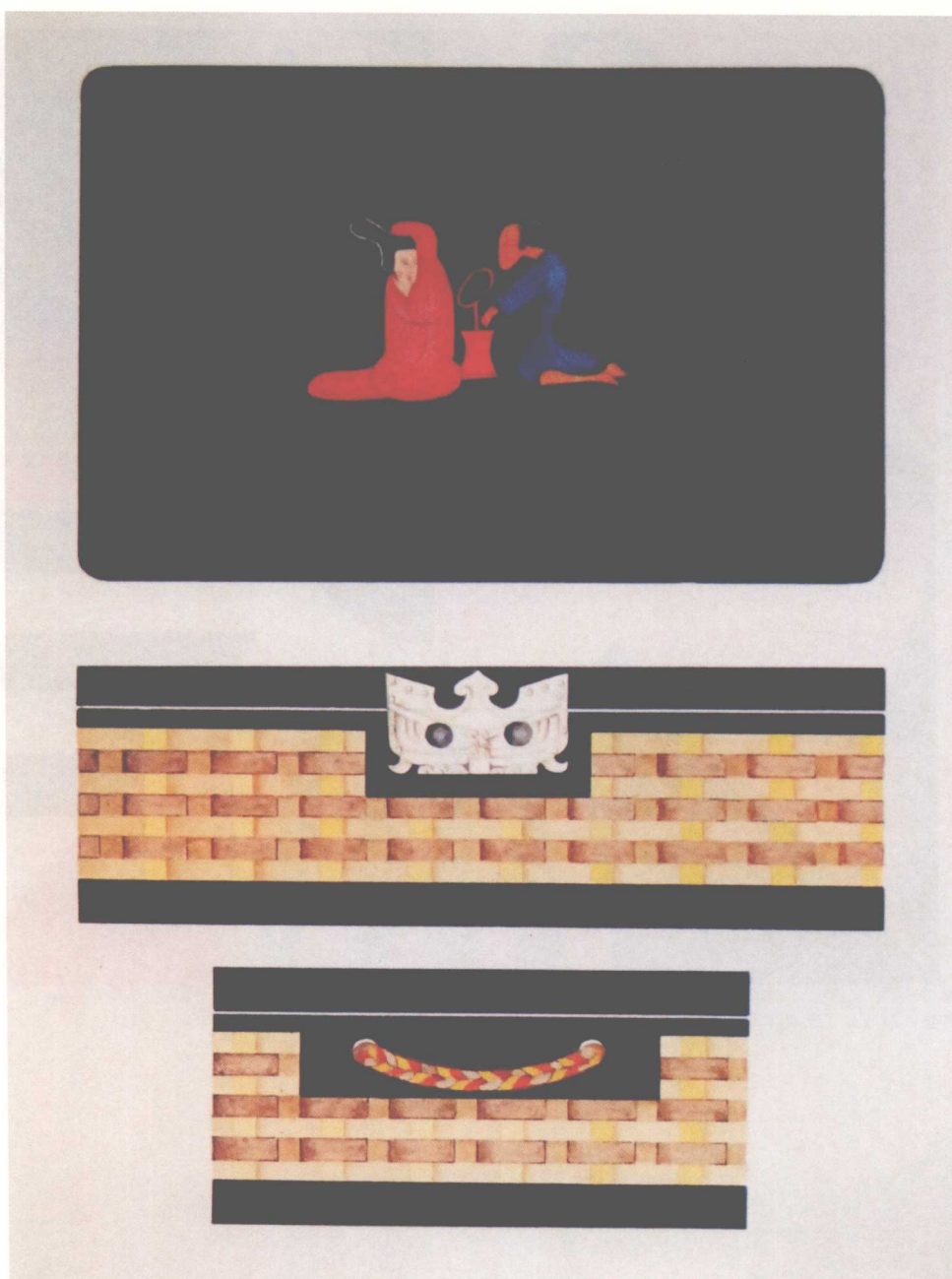
《背篓》，水彩，40cm×30cm，1946年，中国美术馆藏

《鸡冠花与吊兰》，油画，61cm×50cm，1983年，中国美术馆藏

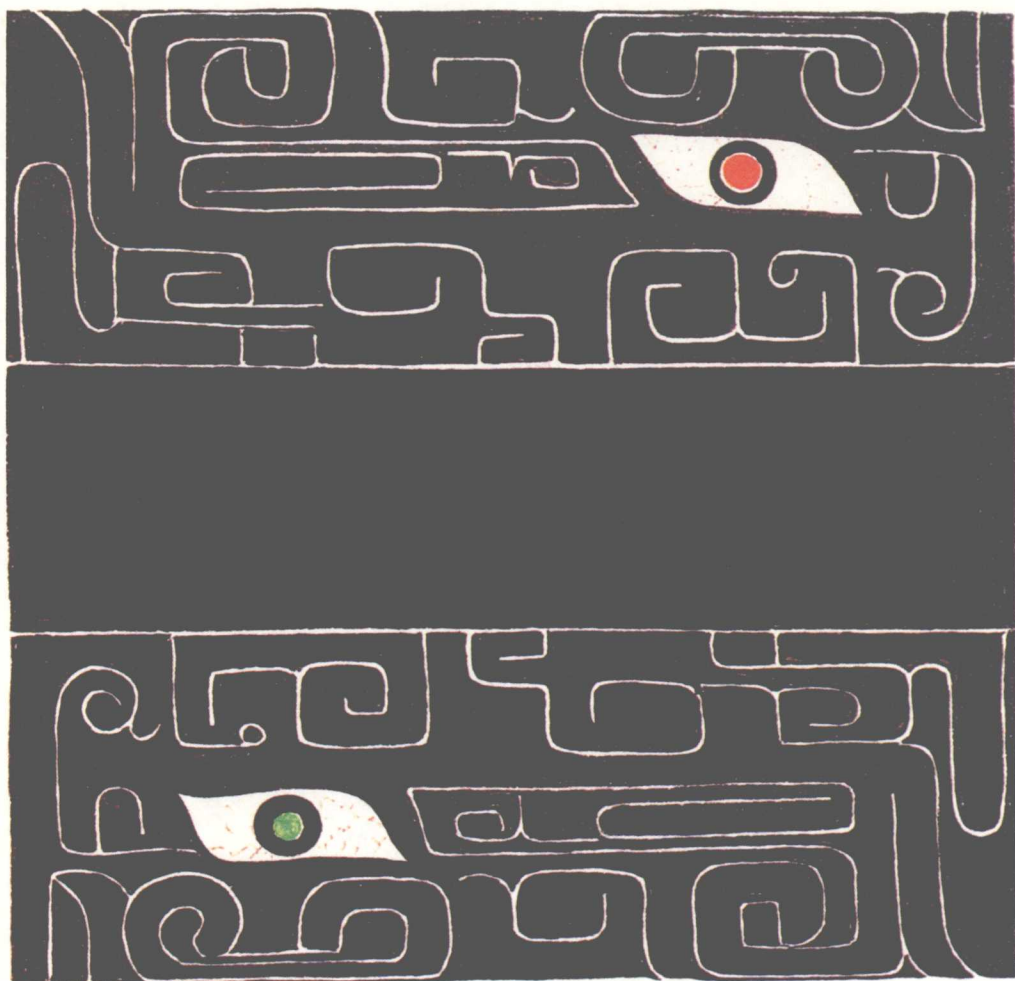
《这是人类的文明吗? 》，招贴设计，78cm×56.5cm，1935 年，庞薰琬美术馆藏

匣，漆器，工艺美术设计，1941年，庞薰琹美术馆藏

靠垫，贴布，工艺美术设计，1941 年

图案设计，取材商代夔纹，选自《中国图案集》，1940年，庞薰琹美术馆藏

目 录

引 言	014
第一章 中国现代绘画与现代设计的兴起	020
第一节 新文化运动与美术留学	021
第二节 西方艺术对庞薰琹的影响	025
一、巴黎的“美”	025
二、蒙巴尔那斯的中国画家	030
三、西方现代艺术对庞薰琹的影响	035
第三节 庞薰琹与中国现代美术运动	042
一、西方现代艺术的引进与传播	042
二、决澜社艺术运动与庞薰琹早期绘画创作	050
三、决澜社与中国现代美术运动的意义	065
第四节 中国现代设计的兴起与庞薰琹早期设计实践	075
一、中国现代设计的兴起	075
二、庞薰琹早期的设计实践	088
三、中国早期现代设计的问题及困境	099
第二章 民族民间传统艺术与现代艺术	106
第一节 考古学、人类学、民族学与现代艺术	107
第二节 传统装饰纹样研究与《工艺美术集》	113
第三节 苗区调查与《贵州山民图》	120
第四节 庞薰琹抗战时期的绘画创作	128
一、国画？西画？	128
二、写光明或写黑暗	130
三、绘画性与装饰性	133
第三章 中国现代设计教育的开启与形成	138
第一节 中国现代设计教育的兴起	139
一、实业学堂与工艺技术教育	139

二、美育思想与工艺美术教育	144
三、庞薰琹早期的艺术教育活动	151
第二节 新中国设计艺术教育的创建	157
一、《图案问题的研究》及其社会主义思想	157
二、新中国工艺美术教育的创建	162
三、新中国工艺美术教育存在的问题及困境	166
第三节 庞薰琹的设计艺术教育思想	171
一、庞薰琹在建院初期的教育设想及建议	171
二、庞薰琹在新时期的教育主张及思想	177
第四节 中西设计艺术教育比较略论	185
一、从“装饰即罪恶”到包豪斯设计教育	185
二、中国现代装饰艺术的衍生	190
三、差异与融合：现代设计与装饰艺术	198
第四章 中国传统装饰艺术的现代意义	202
第一节 庞薰琹与《中国历代装饰画研究》	204
第二节 中国艺术精神与装饰之道	211
第三节 当代设计思潮与装饰艺术	218
结语	226
艺术年表	232
附录	242
附录一 自剖——为自己的展览会写的自我介绍	243
附录二 中央工艺美术学院筹备计划草案 对于筹备工艺美术学院的建议	246
附录三 跟着党走，真理总会见太阳	253
参考文献	258
后记	262

引言

庞薰琹（1906—1985）是我国杰出的艺术家和艺术教育家，是中国现代美术运动的先驱者和中国现代设计艺术教育的开创者。他不仅在绘画创作上取得了卓越的成就，而且在设计艺术和设计艺术教育等方面做出了杰出的贡献。

庞薰琹（1906—1985）是我国杰出的艺术家和艺术教育家，是中国现代美术运动的先驱者和中国现代设计艺术教育的开创者。他不仅在绘画创作上取得了卓越的成就，而且在设计艺术和设计艺术教育等方面做出了杰出的贡献。

庞薰琹出生于江苏常熟一户书香名门，1925年赴法国学习美术。巴黎的现代艺术和现代生活方式感染了年轻的庞薰琹，他在学习西方艺术的同时，也开始领悟和反思中国艺术。1930年归国后，他与艺术同道者发起组织“决澜社”，立志冲破陈腐、低靡的艺术气息而掀起中国新艺术的狂澜。决澜社成为20世纪上半叶中国最具影响的现代美术社团，庞薰琹是这个社团主要的组织者。随着决澜社艺术活动的展开，他在当时创作的一批形式新颖、有着现代主义风格的绘画作品广为人知。抗战爆发后，在极为艰难的条件下，他开始深入研究中国传统装饰纹样，并调查西南少数民族地区的民间艺术。在走向生活、走向传统的过程中，庞薰琹尤为深刻地理解了民族民间传统艺术和中国的社会现实，他的艺术思想越来越向现实生活靠拢，并在艺术创作上由绘画拓展至工艺美术设计。新中国成立后，庞薰琹将全部的精力和心血投入到工艺美术事业与设计艺术教育方面，他成为新中国第一所高等设计艺术学院——中央工艺美术学院的重要创建人。在从事设计艺术教育的过程中，他致力于中国历代装饰艺术的研究，写作了《中国历代装饰画研究》，他从哲学、美学、艺术史和设计史的角度，将无名工匠的艺术归入中国传统艺术的正宗部分进行了系统的梳理、分析和阐述。

庞薰琹的艺术和艺术教育思想为中国现代设计艺术教育体系的建立奠定了重要基础。如同他在自述中所说：“我的一生，是探索、探索、再探索的一生。”庞薰琹在艺术上的不懈探索，为中国现代绘画和现代设计创造了宝贵的精神财富。