

我是一个普普通通的中国人

庞

生于一九〇六年，十岁时开始学画。

以后，几十年中，主要的

不论中外古今，有名的与

画师们

都是我师。

但是，我始终走自己的路

我的一生，是探索再探索。

如果，我的作品

能使人感到一点美感。

那就是我最大的幸福。

研究

庞薰琹美术馆
编

(苏)新登字 005 号

ISBN 7-5344-0412-6

9 787534 404122 >

ISBN7—5344—0412—6

J • 413 定价: 11.50 元

庞薰栻研究

庞薰栻美术馆 编

江苏美术出版社

庞薰琹研究

江苏美术出版社出版

江苏省新华书店发行

江宁报社印刷厂印刷

开本 850×1168 1/32 印张 9.125

1994 年 11 月第 1 版第 1 次印刷

印数：1—1700 册

ISBN7-5344-0412-6

J·413 定价 11.50 元

社 址/南京市中央路 165 号

电 话/3308318 邮编/210009

发行科/南京市湖南路 54 号

电 话/3301554 邮编/210009

目 录

《中国现代美术家研究丛书——江苏系列》引言

..... 马鸿增 丁 涛(1)

(一)生平和艺术

一个永远探索的灵魂

——纪念庞薰琱先生..... 邵大箴(5)

对庞薰琱的历史思考 陶咏白(15)

薰琱的梦 张道一(22)

庞薰琱和中国工艺美术的现代化 徐勤铭(49)

庞薰琱——开风气之先的艺术家 水天中(65)

庞老的丰碑 肖 锋(68)

庞薰琱工艺美术教育思想试析 孙长林(70)

庞老师,永远怀念您..... 李锦璐(76)

乡音乡情常熟亲

——记庞薰琱教授的教诲和他对家乡的热爱

..... 傅庆徐(79)

工艺美术教学管见

——学习庞薰琱先生教学理论体会 毛延亨(92)

略论《薰琱随笔》 龚产兴(96)

工艺美术工作者的社会地位和作用

——学习庞老工艺思想的笔记..... 王抗生(102)

庞薰琱美术馆的落成与开馆..... 庞 涛(107)

九十年代中国画坛的盛事

——庞薰琱美术馆成立..... 庞 均(111)

生命短暂 艺术永存

——庞薰琱学术理论研讨会发言摘要..... 张道一(117)

(二) 庞薰琑年谱	李立新(132)
-----------	----------

(三) 附文

庞薰琑著述目录	李立新(171)
他人研究著述目录	李立新(183)
庞薰琑美术馆建馆经过	袁韵宜(192)
在庞薰琑美术馆落成揭幕式上的发言	阚凤岗(197)
纪念庞薰琑	华君武(199)
在庞薰琑美术馆揭幕仪式上的讲话	常沙娜(200)
在庞薰琑美术馆揭幕仪式上的讲话	江 浩(202)
佳作饮誉海内外 千金难买赤子心 ——庞薰琑 470 幅美术作品捐献故乡	汤志明 王鹤鸣(204)
庞薰琑 470 幅遗作赠给故乡常熟	汤志明 王鹤鸣(206)
常熟市建立庞薰琑美术馆	甄 文(207)
纪念我国著名画家、工艺美术教育家 庞薰琑美术馆开馆仪式隆重举行	甄 文(208)
庞薰琑美术馆落成竣工 六月中旬将在常熟揭幕	中央工艺美术学院(209)
弘扬中国的工艺美术 ——参观庞薰琑美术馆	甄 文(211)
虞山南隅的庞薰琑美术馆	瞿进达(213)
虞山长梦三个史 尚水相思一湾情 ——记庞薰琑美术馆落成典礼	《中央工艺美术学院学报》特约记者(215)
庞薰琑美术馆在常熟市开馆	曹小鸥(217)
庞薰琑美术馆在常熟落成	庞 绮(218)
让艺术走进千家万户的庞薰琑	朱继功(219)
编者的话	(223)

引言

“五四”运动揭开了中国现代史的帷幕。在文化领域,“科学”和“民主”两面大旗,向封建文化堡垒发动了猛烈的进攻。影响所及,中国现代美术勃兴了,它是在新旧势力的较量中,艰难起步而迅速发展起来的。

中国现代美术的特征之一,是通过对美术社会功能的反思,而开拓新的美术观念。代表性的人物如蔡元培、鲁迅、陈独秀,以《新青年》杂志等为论坛,为新美术的诞生大造舆论。蔡元培提出“以美育代宗教”,要求以绝对自由之美育来陶冶人们的感情。鲁迅在《拟播布美术意见书》中认为,“美术之目的,虽与道德不尽符,然其力足以渊邃人之性情,崇高人之好尚,亦可辅道德以为治。”他始终反对脱离现实的艺术至上主义。陈独秀在《美术革命》一文中大亏疾呼:“若想把中国画改良,首先要革王画的命(指清初四王画风)。因为改良中国画,断不能不采用西洋画的写实精神。”“发挥自己的天才,画自己的画,不落古人的窠臼。”这些主张虽带有某种片面性,但在当时无疑具有吹响号角的意义。

特征之二,是中国现代美术开始走上艰难曲折的多元化发展道路。由封建禁锢形成的美术特别是传统绘画的封闭圈被冲破。渴求改革的志士仁人放眼西方,引进了域外科学文化。与之同步的是一批热血方刚的美术青年,在时代的召唤下,或去西方求美术真

义,或在国内探索新的艺术表现;兴办艺术教育、组建美术社团、筹办美术展览、创立美术刊物,多方位的美术运动,呈现出前所未有的绚烂氛围。应时而出的徐悲鸿、刘海粟、林风眠、颜文樑等画家,成为画坛上的瞩目人物,他们虽然都主张融汇中西,但又各具个见,并力图以自己的艺术实践,为时代思潮推波助澜。此外,还有一批继续躬耕于传统园地内的画家,他们以保存国粹为己任,与主张“全盘西化”论者相抗衡。对中国画价值及发展趋向的论争,时起时伏,波涛迭涌,层出不穷。

特征之三,伴随着中国现代史的进程,美术如同文学一样,明显担负起反映社会生活面貌的职责,题材不断开拓,样式不断丰富。三十年代,阶级矛盾与民族矛盾的激化,促使美术贴近现实,切合时代跃动的脉搏。在鲁迅倡导下,一大批以反映劳苦大众生活为主要内容的木刻作品问世。抗日战争和解放战争时期,解放区的美术家以画笔为武器,着重描绘焕发新貌的劳动人民形象,再现了人民革命斗争的伟大业绩。在国统区,画家们或暴露旧时代的黑暗,或寄情山川景物,作品别具风范,价值也不因低估。

交织着新旧变革、凝聚着时代精神的中国现代美术,为中国乃至世界美术文化谱写了光辉的一页。而孕育在这一特定历史时期脱颖而出的一批杰出的美术家,他们经历和艺术成就,则显然为研究者提供了生动、丰富的认识依据。

仅笔者所在的江苏而言,现代以来便涌现出了许多继往开来的艺术探索者和革新家,其中如吕凤子(1885—1959)、颜文樑(1893—1988)、徐悲鸿(1895—1953)、刘海粟(1896—)、陈之佛(1896—1962)、钱松喆(1899—1985)、傅抱石(1904—1965)、李可染(1907—1989)等都是驰誉海内外的名家巨匠。虽然他们有着各不相同的生活经历、创作道路、艺术观点和艺术成就,但是他们却具备共同的使命感和历史责任感,在动荡变革的岁月中,他们投身于生洗的激流,耕耘于艺术的原野,一方面继承先贤的优秀文化传

统,另一方面吸收西方艺术的精英,逞豪铺彩,不事稍息,兴办教育,著书立说,从不同的角度和层面,为于创一代美术新风,奉献了自己毕生的精力和全部聪明才智。

对于这些为历史大潮所产生而又推动了艺术史发展的杰出艺术家,研究工作还处于零散无系统的状态。我们日益迫切地认识到,钩沉汇聚他们的生平资料和艺术资料,深入研究他们的艺术生涯和艺术作品,揭示他们在时代风云中所开拓的艺术道路,对于现代美术史的建设,有着不可忽视的作用。作为文化积累的一个组成部分,在社会主义精神文明建设的总要求下,出版《中国现代美术家研究丛书》无疑是意义深远的重要文化工程之一。我们希望它的问世,能有助于将艺术史研究引向深入,对当今和后世,产生积极的影响。

在组织编著的讨论中,我们强调要以马列主义、毛泽东思想为指导,力求做到象列宁所教导的那样,正确、准确地描绘真实的历史过程。没有高度的历史责任感,没有乐于为艺术献身的劳动精神,则难以达到预期的效果。

首先在征集和筛选材料时,必须取实事求是的科学态度,尊重历史事实,唯有真实才有史料价值。避免主观主义地任意裁剪历史,打扮历史,以经受住历史的考验。

其次,在对各别画家的研讨评价上,尽量避免“左”或右的影响以及不正之风的干扰,“过誉”或“过贬”都不是辩证唯物主义态度,特别防止“神化”。一位画家的成功经验和失败的教训,都是其特定的社会实践和艺术实践的产物。离开时代的精神气候,孤立地界定他们的成败得失,只能引出错误的结论。法国史学家兼批评家丹纳说得好:“要了解一件艺术品,一个艺术家,群艺术家,必须正确的设想他们所属的时代的精神和风俗概况。这是艺术品最后的解释,也是决定一切的基本原因”。这批著名于世的美术家,他们作品中的时代性、人民性和创新精神,正是在中国近现代可歌可泣的历史

涵盖下，在“五四”新文化运动以及社会主义文艺方针的孕育中产生的。尽管他们的艺术追求殊异、风格迥别，而时代的投影却都是那么分明、强烈。

编写中我们还尽量要求做到处理好史与论、观点与材料的关系。画家的成长道路，充满着曲折和矛盾，从思想认识到具体作品，不断在变化和发展着。分析时切忌以偏概全，攫取一点、不及其余。务必使议论建筑在翔实的史料基础上，才会具有令人信服的力量。我们力求为研究工作者输送比较全面的有关画家的研究资料，同时也提供出初步的研究成果。

这套丛书的编辑，首先着力于“江苏系列”，大致采取以下体例：

（一）生平事迹，揭示画家的艺术生活道路，反映画家发展成长的全过程。

（二）艺术成就及其影响：对于画家的技法特点、艺术风格及其业绩，给予全面的分析和评价，肯定他的历史地位和贡献，主要活动，编年简要地揭示。

（四）有关资料辑录：

（1）本人著述目录及画论辑要；

（2）他人研究著述目录及评论辑要。

（五）图版：

（1）精选代表作品；

（2）征集意义较大的生活照及手稿。

在当今改革浪潮的推动下，我们愿意竭尽自己的努力，使这套丛书能达到“科学性、研究性、创见性、资料性”的统一。初衷如此，但由于受到各种条件的限制，结果如何，还有待广大读者的检验，我们衷心期待着各方面的建议和批评。

马鸿增 丁 涛

一九八九年十二月

一个永远探索的灵魂

——纪念庞薰琹先生

邵大箴

在中国现代艺术史上，庞薰琹是一位很值得纪念的人物。他是一位杰出的画家、工艺美术家，是中国现代工艺美术事业的开拓者，他也是中国现代艺术运动的先驱人物。他之所以值得人们怀念，是因为他有无私的奉献精神，他全心地把自己献给了艺术事业。他把艺术事业和祖国、民族、人民的命运紧紧地联系在一起。为了艺术，他辛劳一生，历经坎坷，而从不计较个人得失。大概正因为如此，世人对他更为尊敬。在他诞辰八十五周年之际，在他的家乡——美丽的江南名城常熟市，落成“庞薰琹美术馆”。美术界、工艺美术界许多著名人士，从四面八方云集于此，纪念这个重要的艺术事件，并且热烈研讨薰琹先生的艺术思想和艺术成就。先生地下若有灵知，应会感到无限欣慰。

为后人铺路

庞薰琹的一生活动，贯穿了一个基本思想：奉献自己，为后人铺路。他写过一首小诗，表达了自己的心情。

“在我前进的路上 还有许多艰险的沟渠 假若有必要 让我把自己的身躯 去填塞这些沟渠 让后来的人能顺利前进”

他在一九二五年孤身去巴黎学艺就是以这种精神激励自己的。

一九三二——三五年，他与张弦、倪貽德、丘堤（一位很有才能的女画家，后来与庞结为伉俪）、杨秋人、阳太阳等人组织“决澜社”活动，也充满了这种精神。至于他呕心沥血，收集、整理中国少数民族

族和民间装饰图案,积极筹建中国第一座工艺美术教育机构——中央工艺美术学院,更是这种奉献精神的体现。

庞薰琹是在伟大的“五四”运动精神鼓舞下成长起来的、向往科学与民主的新一代人。他和梁思成、傅雷、徐悲鸿、林风眠等人一样,有强烈的爱国主义精神和民族自豪感。在他晚年写的回忆性著作《就是这样走过来的》一书中,我们随处都可以感受到这种精神。一九二四年冬,庞薰琹在上海复旦大学医科读书,有一次在和一个外国神父闲谈时,表示想弃医学美术,那位神父竟板起面孔对他说:“我告诉你,你们中国人成不了大艺术家。”他受到侮辱。一九二五年秋,他到了巴黎,参观世界博览会,为装饰美术的作用所感动,想入巴黎高等装饰美术学院学习,受到无礼的拒绝:“这里不收中国人。”庞薰琹受到很大刺激。“从那天起,我决定献身于我的祖国——中国的工艺美术事业。上述两事,决定了我的一生。”

当庞薰琹涉足工艺美术领域时,中国的现代工艺美术几乎是一片空白。没有对自己民族传统的整理,没有对西方现代工艺美术的最基本的介绍,没有教育机构、没有任何真正的科学研究。他在欧洲学习和参观时,已经萌发从事工艺美术的念头,究竟要走哪条路,还是渺渺茫茫的。一个模糊的、朦胧的想法在他的脑海中徘徊:“哪一年我的祖国也能办起一年像巴黎高等装饰美术学院那样的学院?”这一想法,尔后成为他为之奋斗的目标。一九三〇年回国之后不久,他在经济状况极其拮据的情况下办起了我国最早的工艺美术社团“工商美术社”。一九三六年,他在北平艺专图案系任教,开设“商业美术专业”课程,对欧洲工艺美术教育的经验与中国的实际相结合,作了初步的试验。一九四〇年——四五年,他在四川省立艺术专科学校任实用美术系系主任,兼授工商美术课,完成了《工艺美术设计》一书的编写。

中央工艺美院的奠基者

抗战结束后不久，庞薰琹在重庆，曾经拟定过一个建立工艺美术学校的计划。在那种情况下，这样的计划不能实现，是他自己也明白的。他把这个计划称为“乌托邦”。对这个计划，许多人抱同情态度，也仅仅是同情而已。唯有一人，却对他的计划十分热情，那便是陶行知先生。他和庞薰琹详细讨论了这个计划，谈得十分投机，“越谈越兴奋”，“陶行知和我在一个问题上，想法不同，我主张先办一些实验工厂，他则主张到国外募捐一些基金，这样可以早些实现。”——庞薰琹在他的回忆录中这样写道。陶行知不久逝世，没有能具体帮助庞薰琹实施这一计划，但他所得到的精神上的鼓舞是不言而喻的。他的信心由此得到增强，一九四九年之后，庞薰琹感觉到国家的形势生了根本的变化，便开始不遗余力地推行他的计划。据参加这次研讨会的中央美术学院教授、油画家艾中信回忆说，早在一九四九年在北京举行的第一次文学艺术界代表大会期间，庞薰琹在讨论会上，就作了关于发展工艺美术及工艺美术教育的专题发言，且发言时间很长，内容详尽。当时，百废待兴，百业待举，在文学艺术方面要做的事千头万绪，庞薰琹立刻提出工艺美术的课题，在不少人看来，似乎不合时宜。可是，他出自事业心，不顾别人误解，在各种场合宣传自己的主张。一九五二年，周恩来同意建立中央工艺美术学院。据当事人之一，浙江美术学院前院长莫朴（他这次也专程赶来参加庞薰琹美术馆的落成典礼）回忆说，向国务院和周恩来总理呈送建院计划的主要是庞薰琹。他得到了江丰、刘开渠、莫朴等人的支持和帮助。是庞薰琹写出了建校的具体设想，建议把中央美术学院工艺美术系和华东分院（即现在的浙江美术学院）实用美术系合并，作为中央工艺美术学院的基础。一九五六年十一月一日，中央工艺美术学院在北京正式建立，庞薰琹二十七年来梦寐以求的理想终于实现。中国有了自己的工艺美术教育机构，他也被正式任命为第一副院长。

一个不安的灵魂

庞薰琹是个不安的灵魂。他处处想着事业，他太认真、执着，太看重真理、正义。自然，他容易受到社会运动的打击。只做了很短的时间副院长的工作，他很快就被定为“右派”。即使在极端恶劣的环境下，他仍然想着工艺美术事业和教育。在六十年代上半期，当形势稍为安定时，他又重新振起精神，呼唤工艺美术春天的来临。他呼吁培养新手，推出新人；他要求大家提高包装设计水平，以利于商品在国际市场的畅销。十年的“文化大革命”风暴再次给庞薰琹的肉体和精神以巨大摧残，可是他没有被压垮。他一面“劳动改造”，受“批判”，一面撰写和整理自己的学术著作“中国历代装饰画研究”，这足见他的勇气和韧劲。

一九八〇年，庞薰琹恢复了名誉，恢复了副院长的职务，他以充沛的精力重新为工艺美术教育事业操劳。他又提出了许多设想和方案，有的付诸实现了，有的成为后人思考和行动的基础。他根据国际变化的新情况和中国工艺美术落后的实际状况，提出了“对工艺美术必须进行全面考虑”的新见解。不过，此时他已七十有四的高龄了。可以说，直以生命停止之日，庞薰琹都沉浸在中国工艺美术事业的伟大理想之中。

他是一位理想主义者，也是一位脚踏实地的实践家。他已经做到了的，足以引起他和中华民族自豪。他亲手建立了一座比较现代化的工艺美术学院，他为现代工艺美术教育体系奠定了基础；他为中华民族培养了最早一代的工艺美术人材和艺美术教育的骨干。他最早以现代的观点去搜集、整理中国古代装饰纹样和民族民间美术。他还发表了工艺史论著作《图案问题的研究》、《中国历代装饰画研究》、《论工艺美术》以及许多学术论文。

现代的工艺美术观

庞薰琹的工艺美术观是现代的，具有无限的生命力。他注意到

了工艺美术的生产基本上是商品生产、受生产和市场经济规律支配的这一特点，又注意到了它的本性是一种艺术创造，也要服从艺术规律。这就是工艺美术“实用”与“审美”相结合的基本特色。工艺美术设计必须兼顾这两点，否则，就要走弯路。庞薰琹重视继承和发扬民族传统，他说：“我们应当从多方面来接受民族美术遗产的优秀传统，找出构成民族形式的各种规律”（《图案问题研究》）。又坚持传统和遗产的不断延续和发展的观念，“传统不是某种固定的形式传统始终是在不断的变化，各个时期都表现出不同的风格，它所采用的材料和表现手法，也是在不断发展和不断变化的。”（《中国传统装饰画研究》）。庞薰琹认定中国工艺美术现代化的途径是必须与现代科学技术相结合。他深知我们在这方面落后了许多，有很多“空白”，“有一些现代化技术知识，我们几乎是无知的。”他大声疾呼：“我们应当吸收各国在工艺美术方面的先进经验”，他又说：“但是决不是仅仅模仿它，模仿就等于落后。”一方面主张工艺美术的机器生产，高呼产品的科学化、标准化，另一方面也提出：“一般民间手工艺，不但可以保留，还一样要发展它。”“至于一特殊手工艺，更要设法扶植它，使它不致于失传。”（《论工艺美术》）庞薰琹对理论研究极端重视，他除了自己身体力行研究理论外，还主张加快培养和建立理论人才，创建中国自己的工艺美术理论体系学的研究提到日程上来，认为没有理论研究，教学和生产实践的都不可能提高。在庞薰琹的支持下，中央工艺美术学院在一九八三年建立了工艺美术史论系。

“决澜社”的创始

庞薰琹在哪一方面的贡献最大？参加研讨会的专家们各有自己的见解。大体上说，工艺美术领域的专家们认为，他首先是一位工艺美术的活动家、教育家、理论家，其次才是一位出色的画家。而美术领域的一些专家则认为，他在绘画方面、在纯美术领域方面

的成就，超过他在工艺美术方面的作为。这是因为，他是中国第一个现代主义绘画社团，一九三一年成立的“决澜社”的创始人，同时，他也是一位非常有才能的大画家。

先说“决澜社”

美术史论界过去对“决澜社”颇有微词。有人认为它搞“形式主义”，是“形式主义社团”早在三十年代“决澜社”受到过一些人的批评。它本身也因为主客观两方面的原因，没有存在很长时间。现在回过头来看“决澜社”，应该实事求是地说，它是一个进步的美术社团。一群学有建树的青年人的自愿结合，是为了进行艺术和社会的变革。庞薰琹回忆说，组织“决澜社”，大体上有几个原因：一、这些人都是对现实不满的；二、每个人想利用团体的力量，闯出一条路来；三、这些人都不想去依附于某种势力。（《就是这样走过来的》）在《宣言》里，他们声称：“环绕我们的空气太沉寂了，平凡与庸俗包围了我们的四周”……，“我们再不能安于这样妥协的环境中。我们再不能任其奄奄一息以待毙。”“我们厌恶一切旧的形式，旧的色彩，厌恶一切平凡的低级的技巧。我们要用新的技法来表现新时代的精神。”宣言的言词是激烈的，就内容和措词来说，多少受点“未来主义”的影响。起草宣言的是留学日本的倪貽德，他的艺术观点比庞薰琹激进。庞薰琹说：“倪貽德所写的这篇宣言，当时只传阅了一下，没有讨论。我当时基本上同意，并且同意发表。但是我总觉得有些话没有说出来。什么话没有说出来，当时的我也说不清楚，中国绘画的发展前途对当时的我来说，几乎是模模糊糊的。”（《就是这样走过来的》）早在一九三三年，他在《薰琹随笔》中写过这样的话“吾国古今好的作品，我们应该要研究。世界各国好的品，我们也应该研究。但是不一定呆板板的去模仿。”“我们不妨尽量接受外来影响，凭他们在我们的神经上起一种融和的作用，再过滤我们的个性来著作，来创造。”从庞薰琹三十年代的作品看，他画风曾受印

曾受印象主义之后,包括立体主义在内的现代画风的影响。

庞薰琹似乎对《宣言》中的“厌恶一切旧形式、旧色彩”的观点有些保留,他的目标是要在吸收包括现代主义艺术观念和实践中在内的西方艺术的一切优秀成果,来创造中国的现代艺术。成立现代艺术社团并非从“决澜社”始,在中国介绍西方现代艺术,庞薰琹也不是第一人。庞说:“像刘海粟、林风眠等人,早在我回国以前已经对西欧现代艺术作了大力的介绍。”(《就是这样走过来的》)那么,“决澜社”功绩是什么呢?我以为,“决澜社”是中国最早主张吸收西方现代艺术成果的、有纲领的、学术性的社团。他们的结合不是为了传授技艺不是为了联络友谊,也不是为了营利。据现在唯一还健在的“决澜社”成员、八十二岁高龄的阳太阳先生(他此次也专程从桂林赶来参加庞薰琹纪念馆落成典礼和学术研讨会)说:“我们这群人当时二十多岁,受到现代科学、民主精神的薰陶,希望改变腐败、落后、贫困的社会现实,希望改变庸俗的月份牌绘画流行的状况,所以结合起来,成立“决澜社”,推举较为年长的、有修养和有献身精神的庞薰琹兄作为社团的领导人。“决澜社”的展览,美术界很关注,观众却不多。当时社会上能接受“决澜社”的人为数很少。”“决澜社”没有得到社会的广泛响应,没有造成推进中国艺术现代化的运动,并非他们的思想和主张不正确,而是他们的观念和实践太超前了,与当时的中国实际有一些距离。尤其是国难临头年代,提倡个性自由表现的艺术是很难得到发展的。但是,“决澜社”及其领导人庞薰琹的勇气和胆识值得尊敬。他们的实践探索给后人留下了宝贵的精神财富,也鼓舞后人继续前进。当中国人在八十年代面临开放改革的形势,青年人努力推进现代艺术运动时,保艺术运动时,把庞薰琹和“决澜社”视作自己的先驱,就是理所当然的了。

一位真正的画家