

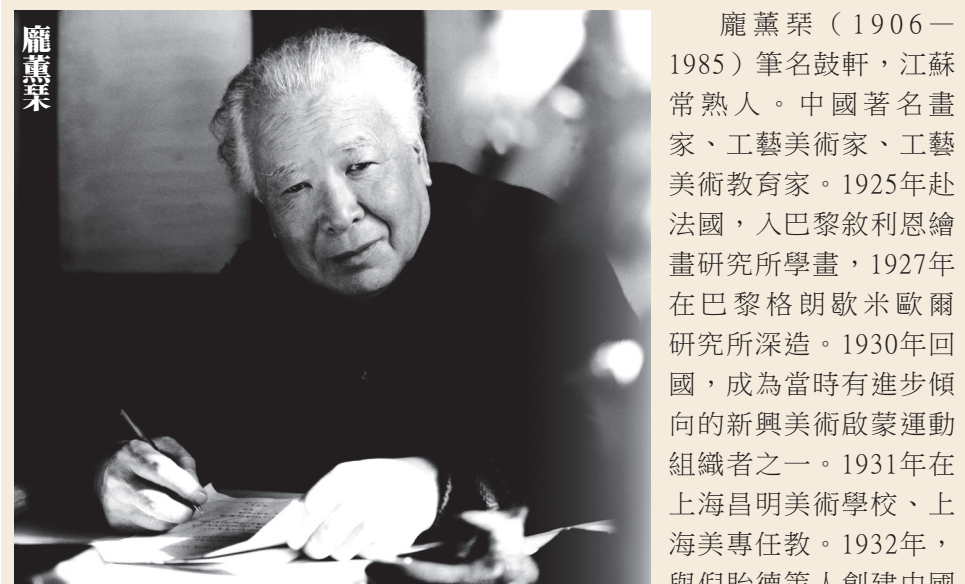
情家懷國

中國現代設計之父
龐薰萊作品展

展覽日期：2021年12月10日至2021年12月24日

開幕式時間：2021年12月10日（星期五）下午2時

展覽地點：澳門大學中國歷史文化中心(E34崇文樓)

龐薰萊（1906—1985）筆名鼓軒，江蘇常熟人。中國著名畫家、工藝美術家、工藝美術教育家。1925年赴法國，入巴黎敘利恩繪畫研究所學畫，1927年在巴黎格朗歇米歐爾研究所深造。1930年回國，成為當時有進步傾向的新興美術啟蒙運動組織者之一。1931年在上海昌明美術學校、上海美專任教。1932年，與倪貽德等人創建中國現代美術史上第一個自覺吸收借鑒西方現代派美術成果的、有宣言的、有綱領的學術性社團——“決瀾社”，蜚聲藝林。在上海舉行第一次個人畫展，以後又舉行廣告畫展覽。1938年開始搜集中國古代裝飾紋樣和雲南少數民族民間藝術。翌年深入貴州民族地區作實地考察研究工作。1940年任四川省立藝專教授兼實用美術系主任。1947年在廣東省立藝專任教授兼繪畫系主任，兼中山大學教授。1953年在北京中央美術學院任教，並負責籌建中央工藝美術學院。同年底任“全國民間美術工藝展覽會”具體負責人（鄭振鐸為主任委員）。遵照周恩來總理意見，1954年又籌備四國工藝美術展覽會分赴蘇聯、東德、波蘭、匈牙利、羅馬尼亞、捷克和保加利亞訪問。1956年，中央工藝美術學院正式成立，任教授、第一副院長。龐薰萊立足於本民族傳統，不斷吸收、融化和創新，擅長油畫、水彩畫及白描，尤精圖案、裝飾藝術設計，著有《中國歷代裝飾畫研究》、《工藝美術設計》、《圖案問題的研究》和《龐薰萊畫輯》等。曾任中國美術家協會理事。

指導單位：江蘇省人民政府港澳事務辦公室 江蘇省文化和旅遊廳
主辦單位：蘇州市文化廣電和旅遊局 常熟市人民政府
承辦單位：常熟市文體廣電和旅遊局 常熟市對外文化交流促進會 常熟市海外聯誼會 澳門大學中國歷史文化中心
協辦單位：龐薰萊美術館 澳門益信傳媒有限公司
支持單位：澳門江蘇聯誼會 澳門蘇州聯誼會 家國情懷協進會 澳門焦點報

展覽簡介：
今年，時值中國共產黨建黨100周年，“家國情懷——中國現代設計之父龐薰萊作品展”以龐薰萊美術館藏中國現代藝術先驅、工藝美術和教育奠基人龐薰萊先生作品（複製品）和相關文獻資料為展示內容，包括龐薰萊《中國圖案集》《工藝美術集》等五十多件作品。試圖展現龐薰萊對中國美術作出的不凡貢獻和對民族國家的無限熱愛。

指導單位：江蘇省人民政府港澳事務辦公室 江蘇省文化和旅遊廳
主辦單位：蘇州市文化廣電和旅遊局 常熟市人民政府
承辦單位：常熟市文體廣電和旅遊局 常熟市對外文化交流促進會 常熟市海外聯誼會 澳門大學中國歷史文化中心
協辦單位：龐薰萊美術館 澳門益信傳媒有限公司
支持單位：澳門江蘇聯誼會 澳門蘇州聯誼會 家國情懷協進會 澳門焦點報

應用美術的先鋒派奠基人：龐薰萊

工藝美術屬於應用藝術的範疇，與現代派的藝術追求甚至先鋒性的藝術冒險很難同日而語。但自上个世紀三十年代開始，在東方世界、在中國，一位傑出的工藝美術家就開始用先鋒的、新潮的和現代品格的筆法與構思開創實用美和工藝美術之路，這應該視為中國向世界美術界所作出的獨特貢獻。這位卓越的貢獻者是有著中國工藝美術之父之稱的龐薰萊先生。

在中國現代文化建設的功勳榜中，他應該是一位傳奇人物，但似乎未能得到應有的重視。他對於中國美術文化的貢獻完全是獨樹一幟，與眾不同。澳門大學中國歷史文化中心將在近期邀請常熟市龐薰萊美術館，來澳舉辦“家國情懷——中國現代設計之父龐薰萊作品展”，這對於澳門文化界、教育界和社會各界來說，是瞭解這位中國現代美術史上的傳奇人物並領略其藝術風采的絕佳機會。

龐薰萊（1906-1985），是我國著名工藝美術家，工藝美術教育家。原名筆字，虞弦，筆名鼓軒。江蘇常熟人。1921年考入上海震旦大學學習，課餘學繪畫。1924年畢業並於次年赴法國，進入巴黎敘利恩繪畫研究所學習繪畫，1927年又赴巴黎格朗歇米歐爾研究所深造。1930年回國，系統研究中國畫論、畫史，參加旭光畫會。苔蒙畫會，成為當時有進步傾向的新興美術啟蒙運動組織者之一。1931年分別在上海昌明美術學校、上海美專任教，期間曾與張弦、倪貽德發起成立美術社團“決瀾社”。1932年在上海舉行第一次個人畫展，以後又舉行廣告畫展覽。1936年任教于北平藝專、四川省立藝專、華西大學、重慶中央大學、廣東省立藝專、中山大學。1938年開始搜集中國古代裝飾紋樣和雲南少數民族民間藝術。翌年深入貴州民族地區作實地考察研究工作。1940年任四川省立藝專教授兼實用美術系主任。1947年在廣東省立藝專

從圖案研究到中央工藝美術學院的建立——龐薰萊的藝術設計實踐

1937年，全面抗戰爆發後，中國出現了歷史上又一次政治和文化中心的大遷徙。許多藝術家、藝術院校和團體都遷聚到以四川為中心的西南內陸地區，這不僅改變了中國文化空間的格局，也使知識分子的視野與觀念發生了重大轉變。

1939年春，龐薰萊舉家來到學者聚集的昆明青雲街，在楊振聲、陳夢家 and 沈從文等人的影響下，龐薰萊對中國古代裝飾紋樣產生了濃厚的興趣。他蒐集了近萬種中國古代裝飾紋樣，為它們加註說明，並按時代順序彙編成幾十冊，他甚至萌生了編寫《中國傳統史》的想法。此外，龐薰萊的藝術家身份，也使他在這方面走得更遠，他開始積極主動地將這些成果運用於創新的實踐中。

《中國圖案集》是他這一時期紋樣研究與藝術創造結合的產物。這本圖集共4冊，100幅，內容分別取材於商周青銅器紋樣：魚紋、夔紋、鳳鳥紋、饕餮紋、環帶紋等；漢代畫像石、畫像磚紋樣：出行、投壺、鼓琴、奏樂、戲虎等；魏晉隋唐紋樣：忍冬紋、舞鳥紋、舞女紋、龍紋、鳥紋等。龐薰萊通過設色、變形、勾描等手法，大體地將這些內容從原有的器物中剝離出來，進行了刪繁就簡，取其精華的概括和歸納，創造出具有形式感和平面裝飾效果的新形象，賦予了它們完全獨立的審美價值。

得益於《中國圖案集》的機緣，1939年秋，在梁思成、梁思永薦薦下，龐薰萊進入中央博物院籌備處工作。中博物院籌備處是1933年為建立中國第一所綜合性博物館——國立中央博物院，設立的籌備組織。在這裡，龐薰萊結識了一大批從事考古學、人類學和民族學研究的著名學者。王天木向他講授漢代馬車的輪軸工藝，與金鼎向他推薦了許多有關原始彩陶的文獻書籍，梁思永帶他到考古資料室參觀，董作賓為他講解從殷墟出土的大量文物，楊健健引導他完成了古脊椎動物的繪製。龐薰萊震撼於中華民族幾千年的文化積澱，也認識到研究這些內容對於豐富自己藝術實踐的深遠意義。如果說，《中國圖案集》主要是其研習傳統裝飾紋樣在審美層面的表達，那兩年後，他繪製的《工藝美術集》則可看成是在此基礎上向日常生活的延伸。《工藝美術集》包含了30種生活用品的精美設計，如地毯、茶壺、花瓶、窗簾、桌布、布袋、雨傘、碗碟等。龐薰萊本著“採擷中國工藝圖案固有之特性與精神，就現在之趣味與實用”的宗旨創作了這些作品，體現出他對實用與審美統一的美學個性認知。他在將中國古代裝飾紋樣轉化應用到日常用品中時，不僅以提煉、歸納、整合的手段對紋樣外在的整體形式、色彩做出了符合器物功能以及裝飾效果的全新設計，而且通過這一方式對它們內在的原有象徵和寓意也做出了相應調整。比如，他在設計地毯和窗簾時將鸞紋紋樣淨、兇殘的模樣通過眼睛的重型、五官的分解，色彩的悅目使用轉變成生動、活潑的形象。再如，他在設計桌布時，有意將幾種不同時期的紋樣以交錯纏繞的方式組成整體，在弱化單個紋樣象徵寓意的同時，營造出介於單調和雜亂之間，符合心理學要求的審美快感。

此外，《工藝美術集》的封面以一盞油燈作形象，它既是龐薰萊長年在燈光下苦心研究中國古代裝飾藝術的真實寫照，是抗戰歲月民族希望的象徵，同時也暗示著現代設計如果立足於傳統文化，將會是黑夜中閃動的一縷光芒，更可能照亮中國現代設計的未來。龐薰萊的好友，對中國藝術深有研究的著名藝術史家邁克爾·蘇立文對他評價說：“他深信工藝美術，可以從中國古代的青銅器、漆器、紡織和玉器等級樣中，創造出現代的風格。他將中國古代的淵博學識，與從巴黎獲得的色彩感和現代意識相結合，以奠定其具有現代感，同時又源於中國的設計基礎。”

1940年，龐薰萊受李有行之邀前往成都，於剛

秘莫測，但在龐薰萊大師那裡就成了巨大的事實。在將現代派繪畫藝術引向中國工藝美術和美術設計的神奇組合方面，龐薰萊即使是在世界美術史上，也是先鋒一派，是東方特色中國特色的先鋒派領袖。

1930年代初期，龐薰萊剛從法國留學回來便積極靠攏左翼藝術界，於1930年曾發起組織一個較為激進的“苔蒙”畫會，不久就被查封，一些成員被捕。具有先鋒意識的畫家與倪貽德等於次年成立“決瀾社”，創社感言寫道：“今日中國藝術精神之頹頹，與中國文化之日趨墮落，輒深自痛心，但自知淺薄力薄，傾一己之力，不足以稍挽頹風，乃思集合數同志，互相研究，以力求自我之進步，集數人之力或能有所貢獻於世，此組織‘決瀾社’之原由也。”（見1932年《“決瀾社”小史》）他們懷著挽狂瀾於既倒的決心，想給頹敗的現代中國藝術一個強大的衝擊波。這個社團的主要成員如龐薰萊、倪貽德、陽太陽等，都是倡導西洋現代化派風格的藝術家。龐薰萊的繪畫在倪貽德看來，“從平塗的到線條的，從寫實的到裝飾的，從變形到抽象的形……許多現在巴黎流行的畫派，他似乎都在作新奇的嘗試。”（倪貽德《藝苑交遊記》）龐薰萊具有現代藝術精神的豐富多彩的藝術連當時的英、法文報刊都有報導。由於他的藝術和藝術思想在30年代的中國洋畫界極具鮮明個性和前衛特色，他被稱為“中國留法美術家中的一個奇跡”。至於倪貽德，也是一位研究唯美主義和象征主義藝術的先鋒派人士，他在1920年代後期著有《唯美的藝術》一書。

龐薰萊的繪畫藝術立體地交錯著象徵派、抽象派、唯美派的先鋒特徵，反映巴黎巧風城國的《如此人生》是他的名片，這種畫影手法，荒誕搭配，奇妙組合，變形處理，是現代派非常強的藝術表現，同時也透露出裝飾感、風俗畫的質感，這是他的藝術能夠將現代派與實用美術結合在一起的奠基性的作品。

龐薰萊的另一個巨大貢獻是將中國經驗、中國文化資源融入現代中國的藝術表現之中，在藝術文化的風俗畫、風情畫處理方面走出了一條既是民族的又是

世界的，既是傳統的又是先鋒的，既是民族的又是學院的藝術道路，他長期深入貴州民間，廣泛吸收民間文化的色彩資源、形象資源和藝術表現方法，這為他的工藝美術設計走向民族化和民俗化奠定了厚實的基礎，同時他又能游刃有餘地調動先鋒藝術的文化要素，使得他的藝術表現綻放出中國化與先鋒性的炫異光彩。這篇傑作應該為中國美術史和世界美術史所年記，其中的中國人情與現代先鋒派表現手法達到了完美的融合，其色彩、造型、其格調，都煥發出超越時代的美學意義。

在講求文化創意，講求藝術設計，講求中國文化的藝術自信的今天，不能忘記中國工藝美術大師——中國先鋒派藝術家龐薰萊的貢獻。他立足於中國的人生，著眼於中國的藝術設計，將以充滿創造性的開拓走進了上個世紀最先鋒的世界藝術文化。他以新穎的形式贏得了一片喝彩，在變換的形式中蘊含著對人生、對命運、對時代的哲思。

常熟龐薰萊美術館與澳門大學中國歷史文化中心將從2021年12月10日至12月16日，在澳門大學崇文樓展覽廳，將龐薰萊大師的40多幅傳世之作呈現於澳門觀眾面前，帶給大眾的將無疑是一場精美絕倫的藝術盛宴。

澳門大學中國歷史文化中心主任 朱壽桐教授

作者：夏淳
（高級工藝美術師 龐薰萊美術館典藏研究部主任）

