

仰望星空 思贤师心

——从中央工艺美院到清华美院

编者按

清华大学美术学院的前身是中央工艺美术学院，后者成立于1956年，是中国第一所高等设计艺术院校。1999年11月20日，中央工艺美术学院并入清华大学，更名为清华大学美术学院，开启了在综合性大学中发展的新篇章。

近66年来，在历史与文脉的滋养下，在艺科融合的创新发展中，清华大学美术学院培养出了众多德艺双馨的艺术人才。在他们中间，有求真致知的艺术家，有匠心独运的设计师，有钻坚仰高的学者，有传道授业的教师。其中从美院走出的诸多大师，更是在国家建设、社会民生、艺术设计等领域做出了诸多贡献。本刊特选取部分作品，向美院的开拓者和传承者致敬。

► 卫天霖

(1898 ~ 1977)

没有高度的技术就没有艺术。

在实践中从而可以理解方法和步骤能够应用并能善于“观察”“思维”产生无限智慧，使技法更加提高。

选择静物，便于掌握物体的丰富色彩变化与色彩的协调、统一，即色调、色度的规律，以及情感、质感、量感，民族风格等等。

(摘自卫天霖话语)

*本文资料选自《丙申仰望 致意先贤》，主编：清华大学美术学院教授 卢新华

► 张光宇

(1900 ~ 1965)

艺术需要新，不是拿洋办法来代替新；需要耐看，不是用旧笔墨来代替耐看。所谓新，即是今，也是今日与明日，也是现在与未来，也是现状与发展。我们总是欢迎新的，但急于求成与简单对待问题是不相宜的。洋办法不是代表新，旧笔墨不是代表耐看，那一定有另一种新办法与另一种新笔墨出现了。

(摘自张光宇《需要新，也需要耐看》)

► 陈叔亮

(1901 ~ 1991)

艺术是什么？概括地说，就是良心的呼声，是人生的写真。她能唤醒迷梦的人生，她是革命的急先锋；她能慰藉不安的精神，她也是革命的护法神；她是大自然的爱儿，她也是新时代的母亲。

(摘自陈叔亮《革命与艺术》)

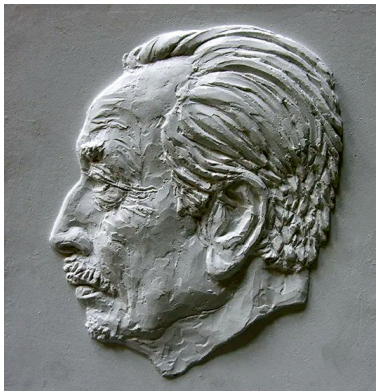
► 郑可 (1906 ~ 1987)

城市雕塑家必须像规划设计师那样，将整体的环境效果作为

创作的起点和终点。

人的艺术水平的高低，不在于写实的功力和技巧，而在于意识和观念。雕塑不是凭力气和时间就能做好的，而在于思维和认识。

(摘自郑可文稿)

► 雷圭元
(1906 ~ 1989)

似有形又无形，好像来去无踪，令人难以捉摸，这种幻影式的构图法，可说是中国图案美的极高的代表作品。“太极图”就是动与静、阴与阳、刚与柔、正与反、往与复、放与收、进与退等矛盾双方的运行、转化之美。在形式上成为中国图案传统的法则。

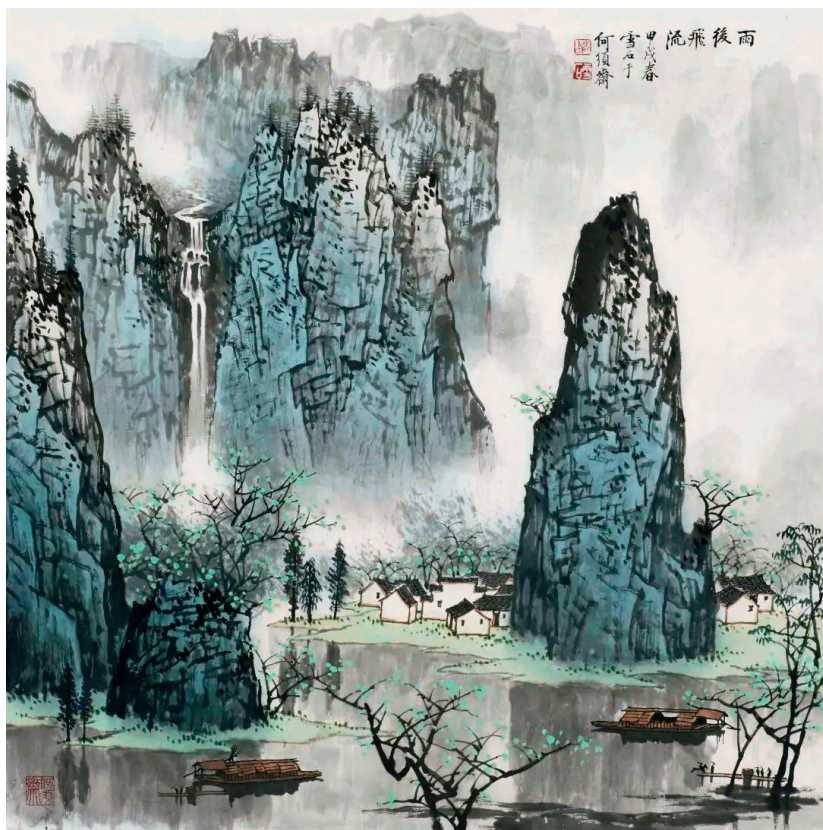
(摘自雷圭元《中国图案五讲》)

► 庞薰琹
(1906 ~ 1985)

我是一个普普通通的中国人，爱好美术，十岁时开始学画。以后，几十年中，主要的靠自学。不论中外古今，有名的与无名的画师们的佳作，都是我师。但是，我始终走我自己的路。我的一生，是探索探索再探索的一生。如果，我的作品，能使你感受到一点美感，那就是我最大的幸福。

(摘自庞薰琹《就是这样走过来的》)

► 白雪石

(1915 ~ 2011)

学习传统能够深入进去，又能跳出来者，那当然就是高手了。避开古人和现代名家的画法，发挥独立思考的精神，不断探索，才能逐步提高创新的水平。到生活中去，到大自然中去，能理解新的意境、新构图，探索新技法。

(摘自《白雪石画语录》)

► 俞致贞

(1915 ~ 1995)

绘画在于先立意，否则就是练笔，就是习作，什么是意，就是画家表现客观的同时要表现自己的感受，表现客观给我的联想，表现我对客观的爱、憎，或是种种感情。如果你没有联想，没有感受，就没有作画的冲动，就发现不了对象的美。

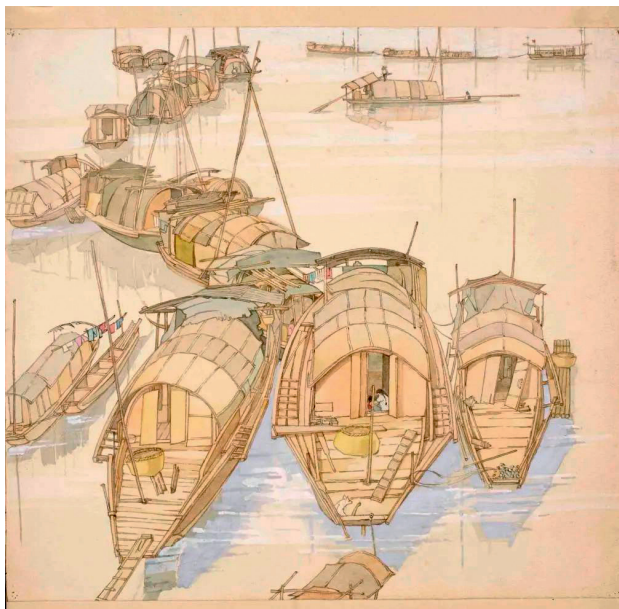
(摘自《俞致贞文集——教学话语摘抄》)

► 袁迈 (1915 ~ 1980)

新的时代必须用新的绘画语言来表达，新的语言可以最直接地代表和表现时代。

(摘自袁迈话语)

► 梅健鹰 (1916 ~ 1990)

我们祖国有着优秀、丰富的陶瓷遗产。好的传统应该继承，要彻底地了解民族传统及地方特色，更好地向传统及民间艺人学习，但是继承传统不等于抄袭，主要是在传统的基础上创新。

(摘自梅健鹰《百花齐放的陶瓷艺术》)

► 吴劳 (1916 ~ 2009)

展览艺术创作有别于科学技术的记录现象，因为它不只是

反映展出内容中的现象，而且必须预先深刻研究内容来概括现象。找出那些最鲜明的、最典型的，而又最富于表征的现象，通过这些现象用具体的艺术形式恰当地揭示出思想内容。

(摘自吴劳《展览艺术设计绪论》)

► 祝大年 (1916 ~ 1995)

我自幼喜爱艺术，说不清是什么原因，却非常着迷。也没有什么崇高的使命感，我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，艺术对我这颗虔诚之心，报以精神上的充实和慰藉。世界是非常现实的，很难做个理想的人，人人皆有烦恼与痛苦，唯有艺术是超脱的，陶醉其中，其乐无穷。

(摘自《祝大年自序》)

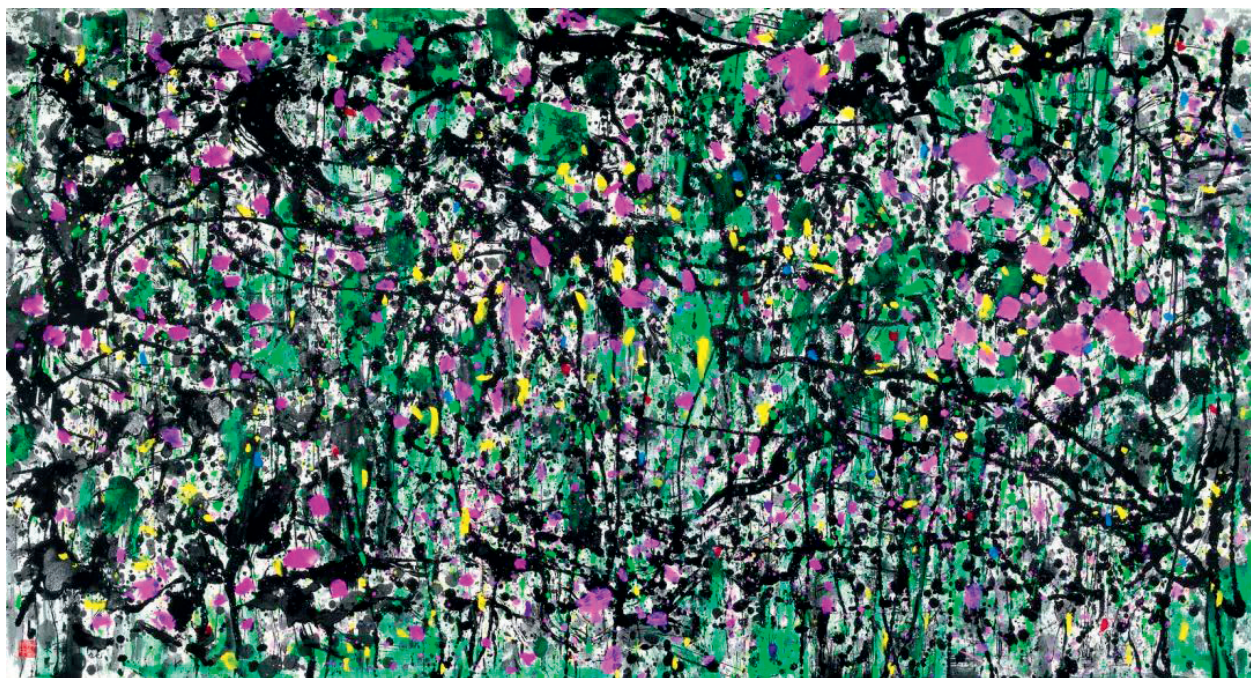
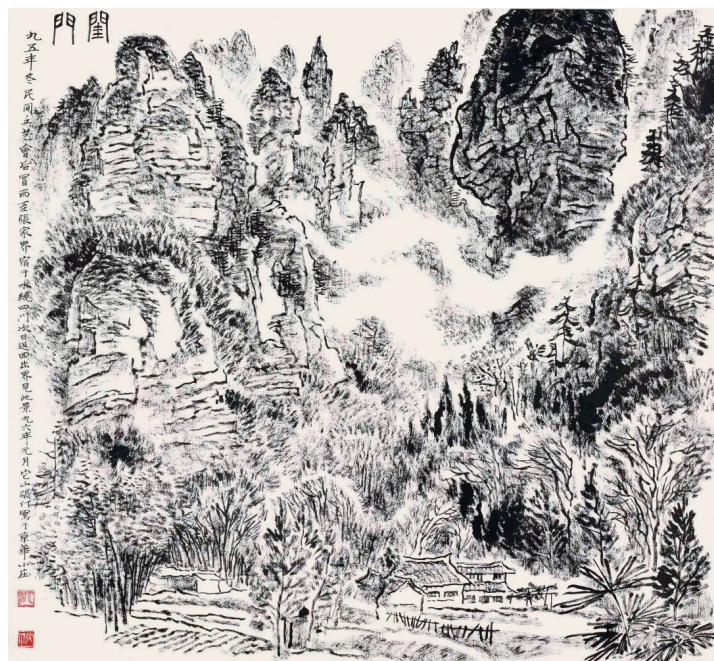
► 张仃

(1917 ~ 2010)

我宁可欣赏一块民间蓝印花布，而不喜爱团龙五彩锦缎。相对而言，

民间艺术是不够成熟的，有的甚至粗野，但它有清新之气、自由之气、欣欣向荣之气。这也许是审美标准不同，有人爱吃熟透的果子，我却喜欢吃那些不太熟、有点涩口的。

(摘自张仃《它山话语》)

► 吴冠中 (1919 ~ 2010)

推翻成见是知识分子的天职，创造新意境、新审美，更属艺术家的身家性命，亦即对后人的全部贡献。

中国的发展要有文化的支撑，要有自己民族的文化代言人，要有被世界广泛认同和喜爱的艺术作品。一个民族、一个国家文化落后人家就不会尊重你。我们有伟大的传统文化，我们更要有伟大的现代文化。

(摘自吴冠中《画语录》)

► 阿老 (1920 ~ 2015)

我画了一辈子画，从参加新四军到全国解放至今，始终坚持艺术创作，我对画画一直有着强烈的兴趣，我对生活充满了热爱。我的彩墨舞蹈画，画的是我心中舞动的真、善、美。

(摘自阿老话语)

► 奚小彭 (1924 ~ 1995)

在一个民族的装饰艺术中，深刻地反映了该民族人民的精神面貌和民族特性，并且在这些作品中极其真实地烙印着社会生活的痕迹，民族的形式是具体地反映了这个民族装饰艺术的整个历史发展过程，并且对后代起着作用。

(摘自奚小彭《现实 传统 革新——从人大礼堂创作实践，看建筑装饰艺术的若干理论和实际问题》)

万人大礼堂水天一色造型顶

人民大会堂

人民大会堂是与建筑设计院张镈总建筑师合作的项目，由奚小彭主持建筑装饰，室内设计，在大尺度的现代建筑中借鉴传统装饰处理手法和室内设计手法，创造出了具有中国气派，反映中华民族悠久文化传统，稳重大方，而又富丽的新中国建筑，为中国最高政治活动场所要求提供了具有象征意义的建筑。作为建国后十大建筑成就的最好典范举世瞩目，也为新中国的建筑装饰和室内设计开创了借鉴中国传统的现实主义设计创作道路。

人民大会堂东门

* 十六位艺术大家按出生年月排序