

深观察

新中国国礼景泰蓝《和平鸽大圆盘》、动画电影《大闹天宫》孙悟空设计稿、充满民族特色的首都国际机场壁画……日前，“人民的‘形式’：清华大学美术学院的艺术之路”展在清华大学艺术博物馆开幕。展览以103幅作品、163套文献资料，勾勒清华大学美术学院（原中央工艺美术学院）的艺术脉络，讲述了庞薰莱、雷圭元、张光宇、张仃等几代艺术家在兼收并蓄中守正创新，引领时代审美，以艺术服务人民的生动实践。

从传统中来

进入展厅，一张AI修复的老照片拉开了展览序幕——那是1950年9月张仃等在天安门安装新中国首枚国徽的现场。这也体现着展览的主题——清华美院几代艺术家，如何通过装饰、设计，将“美”融入民族命运、国家建设与日常生活中。

这是一次清华美院自身脉络的回溯，也展现了中国现代艺术探索中一条重要路径。“希望以此梳理20世纪中国设计艺术的脉络。”清华大学人文讲席教授、主策展人之一杭间说。

何谓“人民的‘形式’”？杭间在展览前言中阐释：“它不仅如通常艺术家那样关注点线面和构形，而且主要指向百年沧桑中国的社会改造和审美。”这一观点，可以追溯至蔡元培“美育救国”的理念。

20世纪上半叶，怀揣以美的力量推动社会变革的理想，庞薰莱、雷圭元等艺术先驱赴欧洲求学。他们在法国看到装饰艺术如何深入日常，成为改善民生、提升生活品质的手段。回国后，他们兼收并蓄，深入民族传统与民间艺术，从中汲取灵感，试图通过“装饰”的力量，推动生活艺术审美，启迪心智。

庞薰莱1934年创作的水彩画《地之子》以江南大旱为背景，描绘了一个农民家庭的悲剧。作品造型简练、色彩质朴，是装饰性风格中承载民族苦难与觉醒意识的代表作。其晚年的油画《瓶花》，巧妙融合西方油画的色彩表现与东方意韵。画面上，瓶器、桌布纹路细致，装饰意味浓郁，与花朵鲜活的样貌相映成趣。

漫画家张光宇同样将目光投向民间艺术。他从年画、剪纸、戏曲脸谱和民间玩具中吸收养分，以现代设计的眼光，进行大胆解构与重组。

除了大众耳熟能详的《大闹天宫》孙悟空设计稿，展览还展出张光宇对古老故事富有新意的视觉表达。比如他基于民间文学创作的《神笔马良》系列插图，大量使用铁线描，线条流畅兼具版画的装饰效果。画中人物造型夸张，极具戏剧感，这都源于艺术家对京剧舞台艺术的深刻理解与转化。

清华美院副院长、主策展人之一王小茉认为，张光宇是民间艺术的发扬者，他举重若轻地将民族瑰宝转化为属于时代、属于人民的崭新形式，用百姓喜闻乐见的方式歌颂真善美。

到生活中去

生活是艺术创作的灵感源泉。新中国成立后，艺术家们把视野投向更广阔的土地。他们奔赴祖国大江南北，被多姿多彩的民间文化和地域风情所吸引。这不仅是一次地理上的远行，也是一次向内的探索。一批洋溢着时代气息、表现中华文化多样性的作品随之诞生。

1960年，张仃带领中央工艺美术学院学生到云南采风，回校后创作了《苍山牧歌》《哈尼族女民兵》《集市傣女》等一批重彩装饰画，视觉冲击强烈。漫画家华君武看了这批作品后，称张仃的画是“毕加索+城隍庙”。“城隍庙”和“毕加索”，一东一西，一传统一现代，张仃却把它们巧妙地融合在了一起。

“张仃以‘毕加索+城隍庙’的开放观念，实践彩墨画创作，作品色彩浓郁、形式大胆，具有强烈的装饰风格。他将西方现代绘画与中国本土艺术形式、生活方式相结合，形成了中国画直面社会与自然的新风格。”王小茉说。

1978年，在云南省西双版纳傣族自治州采风的乔十光，于澜沧江畔观看泼水节龙舟竞赛。他被三五成群、扎着高高发髻的傣家妇女吸引，由此创作了漆画《泼水节》。画中人物形象，皆出自乔十光在当地的百

▲《大闹天宫》孙悟空设计稿之一 张光宇作

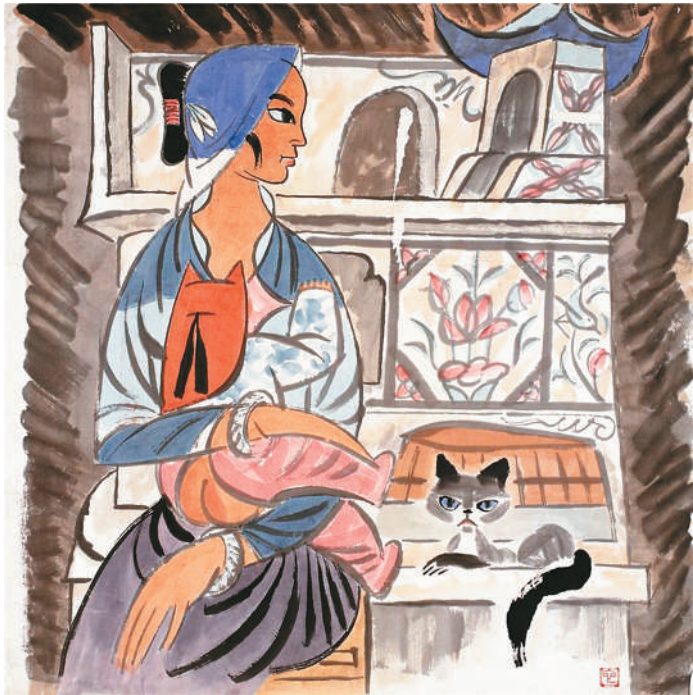
以「形式美」装饰生活

深植时代 扎根人民

本报记者 赖睿

▲瓶花（油画） 庞薰莱作

▲灶头（中国画） 张仃作

▲泼水节（漆画） 乔十光作

余幅素描写生。

正如吴冠中20世纪80年代提出的“风筝不断线”理念，“风筝”是艺术家自由翱翔的想象力，是对形式的持续探索；那根纤细却坚韧的“线”，则是艺术家与自身文化、现实生活不可分割的联系。“风筝不断线”，正是清华美院绵延至今的艺术理念。

与时代同行

展览不仅展示艺术家作品，还结合资料文献，梳理出学院20世纪的学术年表。从中，观众可以清晰地看到艺术家所处的时代及中外艺术发展阶段，也更能理解他们立足于时代，对人民需求的回应。

首都国际机场壁画群就是其中的代表。

1979年首都国际机场建成，壁画群作为公共空间装饰项目启动。创作由中央工艺美术学院组织，联合艺术家、工艺美术工作者及部分学生，历时9个月完成。这组壁画群打破单一表现形式，探索多元艺术表达，题材涵盖民族风情、历史人物等，是中国壁画史上的重要篇章。

其中，张仃设计的壁画《哪吒闹海》取材于《封神演义》，画面中心是哪吒与四海龙王相斗的场景，周

◎记者手记

“人民的‘形式’：清华大学美术学院的艺术之路”展览现场，策展团队为美术家雷圭元《客厅装饰》《主妇室装饰》两幅设计稿设置的电子互动颇为有趣——观众拿起Pad扫描画面，设计稿在屏幕上即刻变成立体的客厅、卧室效果，再轻触屏幕上的地毯、窗帘处，即可呈现雷圭元设计的多种装饰图案。

两件20世纪30年代的设计稿在观众眼前鲜活起来。无论是室内设计，还是装饰图案，在今天看来依然清新雅致。这或许是因为设计与生活息息相关，跨越时空依然传递着可感可知的温度。

展览中，这样触动人心的设计还有很多。或是儿时反复观看的动画电影，或是曾经收集的生肖邮票，

围是由风火轮演变而来的巨大火圈，整件作品充满了生命的律动。画面以工笔重彩为基调，再结合云水纹及具有装饰性的山体，既展现了民族艺术气派，又对传统艺术进行了装饰性转化。

祝大年设计的壁画《森林之歌》，取材于广东“小鸟天堂”风景和云南西双版纳热带雨林景观。画面上，参天的榕树枝繁叶茂，人与鸟徜徉其间，和谐共处，仿佛奏出一曲和谐的生命之歌。

还有袁运甫以高度概括的装饰性造型，将交错的时空与多样事物融于壁画《文明的飞跃》；韩美林设计的生肖邮票，以憨态可掬的形象表现美好……在王小茉看来，这些设计都展现了“形式美”在艺术创作中的价值，它是为人民服务的独特手法，表达了人民对美好生活朴素而真挚的向往。

“原来美术不只是画几幅画，生活中无处不需要美。”中央工艺美术学院主要创建者之一庞薰莱曾如是表示。今天的美院师生正沿着前辈的路，践行艺术为人民的理念。从国家重大活动，到城市公共空间，再到阡陌村舍，他们正在创造今天的“形式美”。

“从时代审美、人民需求出发，打通美术、艺术、科学、技术之间的通道，方能创造出属于这个时代的‘装饰观’和‘形式美’。”杭间说。

抑或是旅途中惊鸿一瞥的壁画……不知不觉，设计已经深入生活肌理，无形地影响甚至改变着人们的审美。

艺术不应是脱离时代、远离生活的存在，而是“有用”且“有为”的多元实践。不论是斑驳老墙上新绘的图案，还是胡同里偶遇的花卉装饰，都诠释着艺术服务人民的底色。越来越多美院师生走出校园，用所学所思助力城市更新、乡村全面振兴，把美描绘在广袤大地上，融入烟火人间中。

今天，丰富的社会生活、高速发展的科技，为艺术实践提供了更加广阔的空间。艺术“有为”，也必将大有可为。

近期，“当代海外华人艺术家系列展”之“堂堂溪水汇海洋——张书旂绘画作品展”在辽宁省博物馆举办。展览以百余幅画作及手稿、影像等，呈现了花鸟画家张书旂的艺术人生。

张书旂（1900—1957年），出生于浙江浦江，毕生专注于花鸟画创作和研究，与徐悲鸿、柳子谷并称“金陵三杰”。他从中国画的传统中来，并参酌西画光影，笔下花鸟刚柔并济，色墨交融，自成一家。他于1941年赴美国举办艺术展览，并为抗战筹款，以笔墨寄托家国情怀。

本版摘编张书旂之子、斯坦福大学历史系教授张少书在展览开幕式上的发言，以此走近这位追求美、传递善的艺术家。

——编者

捕捉自然之韵

张少书

此次，辽宁省博物馆举办“堂堂溪水汇海洋——张书旂绘画作品展”，将张书旂的艺术人生、家国情怀呈现于世人眼前，让我们由衷感激，并深感荣幸。

张书旂虽英年早逝，却为中国画坛作出积极贡献。他的艺术生涯主要在中国杭州、上海、重庆、南京以及美国展开，曾多次在中国各地举办个人展览，并参与在伦敦、莫斯科、纽约、旧金山等地举办的中国画展。他不仅赢得国内外声誉，也积极推动现代中国绘画走向世界。

张书旂始终以全球视野看待艺术。早在20世纪20年代在上海求学时，他就接受过油画技法训练。因此，即使专注于中国传统笔墨与美学，其作品中仍可见素描、明暗、透视与色彩的痕迹。20世纪40年代，他以《百鸽图》赠予美国时任总统罗斯福，开始登上国际舞台。画中百鸽栖于杜鹃花前，灵动自在，充满生命力和韵律感，公开展出后，在美国引起广泛关注。

1941年至1946年间，张书旂走遍美国、加拿大，在旧金山、芝加哥、波士顿、洛杉矶、西雅图、温哥华、多伦多等地举办展览，并现场挥毫，展示中国水墨艺术。对许多当地观众而言，这是他们首次近距离接触中国绘画。张书旂的构图迥异于西方油画传统，现场演示更是令人惊叹，其作品被美国众多博物馆和收藏家收藏。他曾希望将自己的作品带到欧洲、南美洲展出，周游世界。如今，这个愿望正在慢慢变成现实——他的艺术已被中国及世界各地更多博物馆关注并收藏。

张书旂关注中西艺术的交融与互鉴，致力于推动中国绘画与世界艺术对话。抗战时期，他积极筹款，支持抗日，并向美国与世界公众宣传当时中国的处境。战后，他与刘海粟、赵少昂、柳子谷等中国艺术界同仁保持着书信往来；在美国，他与华人知识分子和艺术家广泛交往，张大千也曾到访其居所。

1957年，张书旂在才华正盛之时因病逝世。倘若他得以长寿，艺术上或许会迎来更多成就。辽宁省博物馆通过此次展览，让我们既能欣赏到他精美的画作，看到其非凡的笔墨功力、敏锐的色彩感知和独特的构图设计，也能从中感受到他的艺术理念与赤子之心。

张书旂始终希望与世人分享自然的无尽之美：色彩、形态与肌理的多样，生灵的蓬勃与自由。飞鸟掠空、彩蝶翻飞、巨木迎风、鲜花盛放的刹那之美，倏忽之间，转瞬即逝。张书旂以他所擅长的中国笔墨捕捉自然之韵，并将其鲜活地定格于宣纸之上。

▲群鸽（中国画） 张书旂作