

设计无处不在 设计创造未来

《圭元图案集》手稿今存39幅,多为瓷盘、瓷壶设计(35幅),另有封面设计、蜡染图案各1幅,灯具设计2幅,多为水彩。

雷圭元

什么是中国人最初的图腾和象征样式

来“向设计致敬——雷圭元设计文献展”找答案

近日,“向设计致敬——雷圭元设计文献展”在深圳关山月美术馆展出。本次展览由深圳市关山月美术馆、清华大学美术学院联合主办,以“致敬设计”为核心,力求在20世纪设计史的框架中全面呈现雷圭元先生在艺术设计及教育方面的成就与贡献。展览分为“永远的教书匠”和“无界的艺术家”两大板块,以240余件展品,结合策展团队的研究图示、研究案例,系统梳理、深度展示雷圭元先生“三位一体”、影响深远的“图案人生”。

学贯中西 成就斐然

雷圭元先生是一位杰出的跨领域、跨专业的设计实践开拓者,学贯中西,成就斐然。本次展览通过作品实物、设计稿、档案、手稿、藏书、照片等丰富的展品,从设计教育、设计实践、艺术创作、图案人生等方面,结合历史语境和案例研究,系统深入地呈现其独到的设计思想与独特的装饰趣味。

其20世纪30-40年代的设计作品,无论是设计观念,还是风格与手法,均受法国装饰艺术运动及现代设计的影响。尤其是他从法国带回的经典设计著作《现代品味目录》的启发,以薄薄的水彩表达瓷盘细腻坚实的质感,并在室内空间功能独立,在单品设计与成套设计的结合、在陶瓷、染织、壁纸等设计配色及图案组织等方面进行借鉴。1940年,他采用民间题材、民间材料,为民间创作,一反“学院式”的教学,以圆形瓷盘为载体,采用传统纹样、几何纹样与传统线描、水墨淡彩结合的形式,设计了一套“瓷品装饰”,今存15幅。

20世纪30年代,他的室内设计如1933年发表于《艺风》的“书室之家具设计”“起居室之家具设计”“客厅装饰”“主妇室装饰”,1936年发表于《良友》画报的“客厅布置设计”“壁纸图案”,皆为适应现代生活功能而作,将生活空间分为起居室、客厅、书室、主妇室等,并借鉴了《现代品味目录》的几何化设计风格。

如果说中国现代也有“设计之父”

“如果说中国现代也有‘设计之父’,那么雷圭元和庞薰琬,无疑是最有资格获此称号的人。”清华大学人文讲席教授杭间告诉记者。在20世纪50年代,中央工艺美术学院副院长雷圭元出版了教育部颁发的教材《新图案学》,这是足以与英国现代设计之父威廉·莫里斯相媲美的成就,它标志着中国的图案学体系的建立。

值得一提的是,雷圭元还集中对中国传统图案生发演变的规律、民族特色与美学思想加以研究,总结并建构了中国传统图案的理论体系。在展览中,他对于传统图案的设计,吸引不少观众目光。

图案设计主要采用水彩形式,其次为素描表现。内

图案设计 壁纸设计或染织图案(手稿实物),在图案构图、纹样色彩、图形设计等方面亦进行了洋为中用的转化。雷圭元在现代设计的借鉴与探索中逐渐产生“古中外,以我为主”的转化,形成中西融合的设计风格。

首饰设计 目前所见,雷圭元的首饰设计稿仅存一张。虽然没有纪年,但是其设计风格显然受到法国装饰艺术运动的影响,其绘制手法与《工艺美术的理论与实际》手稿中的插图相似,应是20世纪30至40年代的作品。

容取材既有现代几何纹样,又有传统造型及纹样与国画的再设计;既有自然花卉与风景,又有少数为西方人物与风景。色彩上多数清淡素雅,少数则热烈奔放。多数为单一瓷器设计,少数为成套设计。

杭间表示,什么是中国人最初的图腾和象征样式,我们应该怎样在古人“杂乱无章”的世俗表现中,寻找内在的规律?这些问题在雷圭元著作中最早做了描述和总结。在中国传统纹饰的总结和提炼中,雷圭元表现出深刻的洞察力——他从传统会意和象形世界中找到了“指事”性的逻辑思维。“在我们知道了西方纹样系统与其图形构成的社会发展关系后,才会意识到中国传统纹样总结的不易。他的图案思想现在没有人好好研究,今天设计教育最重要的就是把他的图案思想继续发扬。”

耕耘于工艺美术教学 与图案理论研究第一线

雷圭元先生是中国现代设计教育的奠基者,也是中国现代工艺美术与设计实践的先行者,亦是民国时期唯一以设计独立建制的设计院校——四川省立艺专和新中国第一所设计高等院校——中央工艺美术学院的主要创建者。一生耕耘于工艺美术教学与图案理论研究第一线,以“教书匠”自谦,低调沉潜、严谨为学。60余年的学术人生,也是他为学习工艺美术的青年不断探索中外古今教材的一生。

早年留学法国,关注法国装饰艺术运动,学习工艺美术与现代设计。他在民主与科学思想的影响下,融合教学、研究、实践于一体(即“三位一体”),“古中外,以我为主”,出版了《新图案学》《新图案的理论与作法》等十余部图案著作,开创了影响深远的中国现代图案学体系。

“创造合理的生活方式”是雷先生设计理想。他胸怀“美育救国”与“实业救国”的教育理想,面向世界、服务实业,积极发展中国现代设计教育事业。

他带领中央工艺美术学院师生参与国庆十周年首都十大建筑装饰与室内设计等,创造了简洁明快、朴素大方的时代风格,奠定了新中国设计的美学风格。他开创“图案专业班”,与郑可先生一起开拓了新中国高等院校工业设计教育之路。他在工艺、设计、书画等领域实践探索,设计了“新图案学”的独特作品。

据悉,展览将持续至5月25日。展厅中还设置了文创打卡及互动体验的区域。相信通过展览,年轻一代能更直观、更深刻地感受艺术大家的艺术思想和人格魅力,并启迪当代设计对传统文脉的传承与创新。(亦平)