

张光宇文集

唐薇 编

中国现代艺术与设计学术思想丛书

山东美术出版社

张光宇文集

唐薇 编

中国现代艺术与设计学术思想丛书

山东美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

中国现代艺术与设计学术思想丛书. 张光宇文集/张光宇著; 唐薇编. —济南: 山东美术出版社, 2011.3
ISBN 978-7-5330-3274-6

I. ①中… II. ①张… ②唐… III. ①美术-文集
IV. ①J-53

中国版本图书馆CIP数据核字 (2010) 第196119号

策 划: 刘传喜
责任编辑: 韦良时 韩 芳

出版发行: 山东美术出版社
济南市胜利大街39号 (邮编: 250001)
<http://www.sdmspub.com>
E-mail: sdmscbs@163.com
电话: (0531) 82098268 传真: (0531)82066185
山东美术出版社发行部
济南市胜利大街39号 (邮编: 250001)
电话: (0531) 86193019 86193028

制版印刷: 山东临沂新华印刷物流集团有限责任公司
开 本: 787×1092毫米 16开 16.5印张
版 次: 2011年3月第1版 2011年3月第1次印刷
定 价: 39.50元

张光宇先生工作照，1957年。

讀弗羅貝爾的

——波華荔夫人与薩郎波

弗羅貝爾 (GUSTAVE FLAUBERT) 是法國的一位小說家，他還是著名短篇小說之王莫泊桑的老師。波華荔夫人 (MADAME BOVARY) 是一部他的傑作，薩郎波 (SALAMBO) 也是他的一部偉構；這兩部書的譯本都是商務印書館出版的，又是文字研究會世界文字名著叢書的幾種。前者的譯筆是李青崖，生動曼妙，婉轉可頌。後者的譯筆是李劫人，雖是蒼勁細膩，恰有點艱澀難達之感。不知原文到底是怎麼一回事；據我讀了這兩種譯本之後，不免有這樣一個比較的觀念。

《讀弗羅貝爾的〈波華荔夫人〉與〈薩郎波〉》手稿，1942年。

总序

一所学校的历史与一个国家的发展，发生如此紧密的联系，即使翻遍世界各国的史书，其案例也是屈指可数。一门学科的建立与一批学者的命运，产生难以言状的纠葛，即使查阅世界教育的档案，其资料也是寥若晨星。

这所学校就是中央工艺美术学院，这批学者就是这所学校的开创者。

从1956年11月1日中央工艺美术学院建立，到1999年11月20日国家撤销其建制，在中华人民共和国高等学校发展的历史上，这所学校共存在了43年又20天。尽管，并入清华大学翻开了学院发展的新篇章。然而，作为中国高等学校学科建设的历史，这个事件标志着中国的艺术与设计教育进入了一个新的时代。

可以毫不夸张地说，中央工艺美术学院的历史就是新中国高等设计教育的历史。中央工艺美术学院开创者的思想，代表着艺术与设计学科世界前沿的最高水平。只是由于我们的传媒未能有效地向世界传播这样的信息，以致这批开创者的思想，在相当长的一段时间雪藏而不被人知。

清华大学美术学院刘巨德教授评价学院开创者的一段话耐人寻味：“他们当中有一批学贯中西的文化人，还有一批是土生土长的文化人，这两批人都有着共同的特点，他们都拥有艺术救国、艺术强国的情怀，他们本身又都有美术和设计两个翅膀，是又能画又能设计的。我的老师庞先生，既是现代绘画的先驱，又是现代设计的开拓者，他们都有人文的境界，不是仅限于某个专业的，可以说是通才，他们对中国古典文化有非常深入的研究，对西方现代文化也了如指掌，是真正的学贯中西，他们能将两者融通，又能立足于中国传统文化，他们视野宽阔，艺术修养也很高，是集美术学和设计学于一身的。”^[1]

最近，清华大学美术学院进行了建院历史上的首次国际评估，这次评估的成果必将对学院未来的发展产生不可估量的影响。评估的机遇使我们能够客观地回望学院开创者的业绩，并将其置于全球的平台上进行评价，不禁为他们超前的意识所折服。正是因为学院第一代学者的开拓：“学院的教学思想和教学体系一直主导着中国现代设计艺术教育的发展。建院以来，学院结合国家和社会需求，承担和参与了国家主要的艺术设计项目，发挥了国家级艺术设计研究机构的作用。学院在不同历史阶段提出了‘工艺美术’、‘工业设计’、‘艺术设计’等专业概念，始终引领中国设计艺术的

[1] 郑曙暘 《清华大学美术学院的研究型发展定位》，43页，《装饰》2010年第6期。

发展走向。”^[1]

学院开创者的学术思想及其研究，始终围绕着艺术与设计的学科定位。在中央工艺美术学院的北京光华路旧址校门之上，高悬“衣食住行”的铜质标志（现移至清华园清华大学美术学院A座大厅），它宣示艺术与设计学科的指向：为人民服务——创造生态的合理生活方式。

在开创者的心目中，“工艺美术”代表着现代设计的概念。“工艺美术是艺术和科学的产儿。”^[2]“工艺美术是在生活领域（衣、食、住、行、用）中，以功能为前提，通过物质生产手段的一种美的创造。”^[3]这一点与20世纪50年代新中国建立之初，国家兴办中央工艺美术学院的目的是有着本质区别的。决策者的定位在于传统手工艺的发展与传承，思想还停留于农耕文明的思维定势，而非开创者启发于工业文明的新思路。在那个激情燃烧的岁月，学科与专业的发展泛政治化，由此导致了以庞薰琹为代表的一代学人的悲剧人生。丧失了独立自由的学术精神，导致先进的学术思想被禁锢，以至艺术与设计的观念，被限定在一个狭小的职业领域。

逝去的日子不堪回首。限于历史的原因，当时作为中央工艺美术学院直接上级的国家轻工业部，很难认识到这所学院存在的真实价值，以及国家发展战略的支柱在于产业制造能力和技术研发水平——“设计（DESIGN）”恰恰是其直接的推动力。社会主义的国家机器，具有强大的行政能力，只有通过政府的推进，以国家发展的战略高度定位“设计（DESIGN）”，才能通过顶层规划来实现产业发展的技术创新。但由于种种原因，直到现在我们才开始以50年前建立在工业文明基础之上的理论，来指导今天面向生态文明的艺术与设计。

人类进入21世纪，“环境与发展”的矛盾严峻地摆在全世界人民的面前。“设计（DESIGN）”的理念，已从最初的专业领域扩展到经济与社会的各个层面。定位于消费文化的产品服务设计观念，将转换为定位于生态文化的环境服务设计观念。创新与可持续，成为今天的设计不可或缺的两大内容。全世界所有从事设计与设计教育的业者，都将面临巨大的挑战和机遇，如何应对……

在这样的形势下，出版这样一套主要产生于20世纪，反映中央工艺美术学院开创者艺术与设计思想的文集，其意义与价值不言而喻。

郑曙暘

2010年10月16日于荷清苑

[1] 清华大学美术学院 《清华大学设计艺术学科国际评估自评报告》，2010年。

[2] 田自秉 《工艺美术概论》，2页，上海，知识出版社，1991年版。

[3] 同上，6页。

001 传 略

003 自 述

007 电影评论

---

009 一个女子寄给鲁克的信

010 爱《同居之爱》

011 古装电影谈(1)

012 古装电影谈(2)

013 《西伯利亚史诗》的图画

015 举起彩笔保卫幸福生活——看三个苏联动画片有感

017 试谈美术片的美术

021 漫 画

---

023 黑白画家——沈伯尘

024 《光宇讽刺集》序

025 漫画·漫画界·漫画家

027 漫画与新闻

029 《西游漫记》自序

032 《这是一个漫画时代》发刊词、跋

035 《漫画集》自序

037 笔记——再编《西游漫记》

039 笔记——《新西游漫记》

042 《西游漫记》自序

059 工艺美术研究

---

061 《工艺美术之研究》征稿启事

062 工艺美术之研究·研究者的意志

064 工艺美术之研究·意大利近代瓷器与邦蒂

065 工艺美术之研究·三十年日本工艺美术之概况

067 《近代工艺美术》序言

070 旋转体之建筑

071 玻璃的倾向

072 日本三十年工艺之概况

- 073 板料与木器
074 摄影图案之织物
075 广告摄影术

077 民间美术

- 079 中国民间艺术宗教神像
080 戏脸艺术
081 《张光宇绘民间情歌》自序
083 泥人张
084 略谈民间年画的装饰性
086 谈民间年画与欣赏
090 江南白粉墙
091 砖雕是最适合于建筑的一种装饰
092 贵州苗族蜡染花鸟图案

101 艺术评论

- 103 华南美术界的动态
106 笔记——装饰偶感
107 装饰美术的创作问题
111 需要新，也需要耐看
115 邮票·美术·集邮
117 集体的智慧 集体的创作
119 高超的邮票构图
122 谈谈书籍装帧
125 装饰诸问题
136 朝鲜造型艺术展览会上的工艺品
138 难忘的匈牙利书籍艺术展览会
141 谈民族形式问题
143 关于宣传画创作——在十年宣传画展览会座谈会上的发言
152 黑白画

155 随 笔

- 157 屈原与拜伦

- 158 游日印象
 167 《万象》编者随笔
 169 吴稚晖先生谈《世界画报》
 172 云 彩
 175 楼居琐记
 176 读弗罗贝尔的《波华荔夫人》与《萨郎波》

179 书信 题记

- 181 写给梁任生的信
 182 关于《大闹天宫》的通信
 184 1940年4月为余所亚新购《光宇讽刺集》题词
 184 1961年3月为郁风的母亲陈碧岑祝寿题册页
 185 1962年7月为王世襄题《张光宇插图集》
 185 1963年9月题赠黄苗子水墨画《定军山》款
 186 1963年题赠丁聪水墨画《金钱豹》
 187 1964年为梁任生题《张光宇插图集》
 187 1964年为梁任生题《西游漫记》

189 附 录

- 191 张光宇传
 192 张光宇的装饰艺术
 195 张光宇的艺术精神
 204 创业不止的张光宇
 207 辟新路者
 211 黄苗子谈张光宇

217 年 表

237 著述目录

242 为了那些遗憾，为了不再遗憾（代跋）

244 编后记

传 略

张光宇先生是中国现代美术界一位重要的艺术家。

张光宇先生的一生经历中国浴火重生的变革年代，经历五四运动、新文化运动、现代艺术运动的风风雨雨。从“庚子之变”到辛亥革命推翻帝制，从世界反法西斯战争胜利到中华人民共和国成立，在中华民族苦难深重的岁月里，张光宇先生，他的生命、他的艺术始终与中国的命运、与中国文化的现代发展共行。他为中国艺术事业的发展，奉献出一生的心血。

张光宇先生一直是一位文化的创造者。他具有很强的文化自觉性，特别善于向一切优秀的文化学习，善于向生活学习，去粗取精。他对于社会文化的走向、本质以及时代潮流，一向有清醒的认识。他以犀利的目光洞察社会，以深沉的悲悯之心关怀众生，以高妙生动的“漫笔”为时代、为人生画像。即使是为时代政治所“实用”的漫画，他也是发自真心真情，绝不降低艺术标准，如抗战后期的《西游记》、抗战时期和解放战争时期在香港时的反法西斯题材漫画。作为一位爱国者，他始终站在社会正义一方，为抗击侵略奴役和法西斯独裁统治，用手中的画笔，不遗余力地追求“真解”。

张光宇先生出生于1900年8月25日。14岁时，他离开家乡无锡县，只身到现代都市上海求学求职。16岁到上海著名的新式剧场“新舞台”学习美术，18岁进入出版界，任《世界画报》助理编辑，先后创办过《影戏杂志》、《三日画报》、《上海漫画》、《时代画报》、《时代漫画》、《万象》、《独立漫画》、《泼克》、《抗日画报》、《耕耘》、《这是一个漫画时代》等众多文艺刊物，他还是《十日谈》、《十日杂志》系列封面讽刺漫画的作者。1926年冬，他与友人组织了中国最早的漫画团体“漫画会”，1929年与友人创办“工艺美术合作社”，1936年组织全国第一届漫画展览会，并于1945年至1947年在重庆、成都、香港举办个人的《西游记》漫画展览会。他早年的漫画集《光宇讽刺集》、《张光宇绘民间情歌》以及著作《近代工艺美术》是中国现代美术的重要文献。1949年冬，张光宇先生从香港到北京，被聘为教授，任教于中央美术学院，这一年他已步入50岁。

中华人民共和国成立以后，他全力投入国家、社会委托的各种各样的艺术创作、设计工作和学院的教学、调研、培训工作，他自称是“新时代的艺人”。1956年4月他发病倒下，经医院抢救才转危为安。转入新成立的中央工艺美术学院以后，他以病弱之躯，忘我工作，创办《装饰》杂志，并参与和指导新中国成立十年

庆典的各种美术创作。他在工作之余，短期内陆续发表十数篇艺术评论，对中国现代美术、现代设计的方向、特点、问题提出许多重要的理论观点和中肯的批评建议。1960年夏天，张光宇先生在完成中国首部彩色动画长片《大闹天宫》的主要美术设计工作后再次发病倒下，于1965年5月4日在北京逝世。

张光宇先生是20世纪中国卓有成就的艺术家。他对于中国现代艺术、现代设计、现代艺术教育、出版等诸多领域一直都具有重大的影响力。他的艺术创作涉及漫画、广告、标识、艺术字、装饰绘画、装帧、室内设计、电影美术、动画、舞台美术、建筑装饰等许多方面。他的创作和指导，深刻影响了新时代艺术设计风格的形成，庄重、朴厚、生动、明快、健美、典雅的艺术设计风格构成了新生共和国整个艺术设计的基调（曾有“三张王牌”之说，即指张光宇、张正宇、张仃），也使新中国的许多设计艺术领域从开始即以高水准起步。

回溯百余年中国现代美术历史，吸收、融合、创造、发展，基本上一直是在求异（异质文化）存同（本地文化传统）的过程中发展的。张光宇先生的艺术可以说极具典型性。他的艺术并没有仅仅沿袭“文人画”传统式样，也没有西洋或者东洋的门派，而恰恰是在早年民间文化、流行文化和经典艺术的多重影响之下，公共性艺术成为他艺术创作的主要着眼点，成为他最广厚的艺术积淀及对象。对中西古今的“拿来”，也因此有了自觉的取舍扬弃，他的艺术和主张跨越了时代和政治制度，影响一直延续到今天。

相信《张光宇文集》六十余篇文字足以勾勒出先生的求索之路、创造之路，给今天的文化创新者以启发。

自述

张光宇，现年59岁，江苏无锡县人。

1900年我出生于一个中等（小资产）家庭里，父亲是一个中医，祖父也是一个中医。父亲的医学是我祖父传授给他的，即所谓“世传”。我母亲出生在一个资产阶级的家庭里，我外祖父是无锡九丰面粉厂的驻沪经理，我父亲的经济状况当然比不上外祖父家里富裕，可也是小康经济，一家人倒还过得不坏。

我还有两个弟弟：我排行第一，二弟涵美^[1]（因过继给舅父，已改姓曹了），三弟正宇^[2]，三人均爱好美术，无一人肯继承父业，但我父亲从不强夺儿子的志愿。

我13岁时正在家里读小学，可是我外祖父忽然关心起我的将来，为我安排一个进身实业界的计划，首先介绍我到钱庄学生意，以后希望我入银行界，再则希望我进面粉厂或纱厂，承继他的事业。但是我在钱庄试做了一年学徒，不感到兴趣，坚决要求继续读书。14岁时入上海第二师范附属小学攻读，毕业后，即根据自己的志愿，拜画家张聿光先生为老师，专心学美术。

张老师是上海美专的正校长，同时又是上海“新舞台”（专演新旧京剧的著名戏院）的置景主任。当时张老师正与美专的副校长刘海粟闹意见，打算另办一个学校，暂时留我在“新舞台”画布景，但是张老师的学校始终没有办成，我也始终没有进美术学校。

20岁时，记得正是第一次欧战（1919年）结束，张老师介绍我到“上海生生美术公司”去工作，该公司正创刊《世界画报》，请丁悚先生担任编辑，我就帮他做助理编辑。^[3]

1921年到1925年任职南洋兄弟烟草公司广告部当绘图员，画报纸广告之外，还

[1] 曹涵美（1902—1975），原名张美宇，江苏无锡人。他自幼临摹陈老莲、仇十洲、改琦、费晓楼、任伯年和吴友如的人物画，擅绘工笔人物画。17岁到上海，后常在《上海漫画》、《时代漫画》、《旁观者》等刊物上发表漫画。代表作有《金瓶梅》插图（《时代漫画》连载）、连环画十册本《金瓶梅全图》等。曾任《漫画界》主编，策划和编辑“全国漫画展览会第一届出品专号”。

[2] 张正宇（1904—1976），生于江苏无锡，自幼爱好美术，17岁到上海，学习绘制广告和布景。20年代参加上海的漫画会，后又参加创办《上海漫画》、《时代漫画》、《时代画报》、《独立漫画》等刊物。解放后到北京，担任中国青年艺术剧院的舞台美术顾问。同时还先后兼任《人民画报》、《美术》等多种刊物的美术顾问，并从事工艺、装帧、装潢、影剧及展览会、团体操、节日游行的美术设计工作。他在国画、书法、金石等方面也很有研究，有《张正宇书画选集》、《张正宇书画金石作品选》出版。

[3] 该段张光宇先生记忆有误。第一次世界大战1918年11月结束，1918年8月，张光宇已经到《世界画报》工作，当时他年满18周岁。

画月份牌。

1926年担任上海模范工厂的美术工作。

1927年至1933年任职英美烟草公司广告部美术室的绘图员，在这个公司里工作时间很长，整整有7个年头。美术室的组织极完备，容纳中西有名画家二十余人，业务工作是认真的，时间也是呆板的。可是于商业美术上得到不少经验，薪水报酬也是很高的。因为这样，我利用我的积蓄，以及业余时间，先后与人合作办过东方美术印刷公所^[1]和《三日画报》、《上海漫画》等刊物，从这里结识了新进漫画人才不少，并组织了“漫画会”。

1934年辞去了英美烟草公司的职务，专心搞出版事业，组织时代图书公司。我们公司的中心人物是叶浅予、张正宇，此外聘请了黄文农、鲁少飞等出版五大杂志：《时代画报》（叶浅予主编）、《时代漫画》（鲁少飞主编）、《论语》（林语堂主编）、《时代电影》（宗维赓主编）、《万象》（张光宇主编）。我又是公司的经理，浅予任编辑主任，正宇任营业主任，邵洵美为董事长。

1937年还兼任上海美术专门学校的图案教师，抗日战争初期出版《抗日画报》直到上海沦陷为止。

1938年上海沦陷后，走避香港，入胡文虎所办的《星岛日报》为美术主任，在总编辑金仲华^[2]领导下，改进编排并加重报纸插图及讽刺画等工作，颇有成绩。

1939年转入重庆中国电影制片厂为场务主任，1941年重返香港任《星岛日报》出版主任。太平洋战争香港沦陷，与洪锡祺、张正宇等合资开设福禄寿饭店，以维生活。不想营业很是兴盛，从而设法到广州湾开设分店。当时日寇要胡文虎的儿子胡好出来组织大同出版社，又打听我们兄弟二人是搞文化工作的，要我们出来编《大同画报》。我们和胡好商量，胡好也不愿意做这件事，同意我们离开香港，我们便借词到广州湾装修分店门面而得脱离虎口。1942年由于广州湾福禄寿饭店的营业失败，后来还是借了路费到桂林的。

1943年到桂林后，与新中企业公司合作办美术工艺实验工厂，经营木器事业，颇能获利，后更扩大经营建筑业务，拟承包飞机场工程，资金全部投入，却碰到湘桂大撤退，一路逃难，吃尽千辛万苦，总算又回到了重庆。

1944年的年终到达重庆后，老友叶浅予、廖冰兄等欢迎我到北温泉去住在一起，给我一个喘息休养的机会。检查一下过去，深感不应脱离漫画工作岗位，我

[1] 即东方美术刊行社。

[2] 金仲华（1907—1968），浙江桐乡人，曾任上海商务印书馆编译所《妇女杂志》助理编辑、《世界知识》主编、香港《星岛日报》总编辑、香港《文汇报》总主笔。解放以后，曾任《新闻日报》总编辑，还参与筹办英文双月刊《中国建设》。1952年，金仲华担任中国新闻社第一任社长，还长期担任上海市副市长、市政协副主席。1960年起兼任上海国际问题研究所所长。

激动极了，一口气竟立刻画成五幅漫画，参加了重庆的“漫画联展”的展出。接下去我更用四个月的工夫完成了长篇讽刺画《西游漫记》。于日寇投降后，1945年在重庆、成都两地举行个人画展，得到不少人的注意。

1946年回上海，政治压力严重，《西游漫记》被禁止展出，我得一个机会，重又回到了香港，入大中华影片公司任美工主任。1948年转入永华影片公司任总管理处的美术主任。

留港时更参加了进步美术工作者的团体“人间画会”，被选为会长。

解放后1949年冬，离港来京，中央美术学院聘我为教授，派在实用美术系工作。

1951年5月，参加政协全国委员会西南土改工作团，到四川的合川县四区学习了三个半月回京。

1951年11月加入中国民主同盟。

自画像，素描，20世纪50年代。

1959年

— 电 影 评 论 —