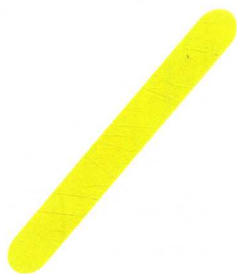

当代设计卓越论丛

许平 | 主编

红色设计

周令钊艺术个案研究

赵静 | 著

东南大学出版社

当代设计卓越论丛
许 平 主编

红色设计

——周令钊艺术个案研究

赵 静 著

东南大学出版社
·南京·

图书在版编目 (CIP) 数据

红色设计: 周令钊艺术个案研究 / 赵静著. —南京: 东南大学出版社, 2019. 1

(当代设计卓越论丛 / 许平主编)

ISBN 978-7-5641-8109-3

I. ①红… II. ①赵… III. ①周令钊—标志—设计—研究 IV. ①J524. 4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 262061 号

红色设计——周令钊艺术个案研究

著 者: 赵 静

责任编辑: 许 进

出 版 人: 江建中

出版发行: 东南大学出版社

社 址: 南京市四牌楼 2 号 邮编: 210096

经 销: 全国各地新华书店

印 刷: 南京玉河印刷厂

版 次: 2019 年 1 月第 1 版

印 次: 2019 年 1 月第 1 次印刷

开 本: 889mm × 1194mm 1/32

印 张: 8

字 数: 209 千字

书 号: ISBN 978-7-5641-8109-3

定 价: 48.00 元

本社图书若有印装质量问题, 请直接与营销部联系。

电话: 025-83791830

序

工业革命以来，尤其是 20 世纪百年以来的世界政治、经济、文化格局，在 21 世纪的短短十数年间正在悄然变化。全球生态的危局、全球通信的扩张、全球贸易的衰减，这些激荡不已的因素将发展获利的对立以及发展途径的冲突以更为现实的方式摆到世界面前。以国际化、自由化、普遍化、星球化四大趋势为标志的全球化进程，因为其“超越民族—国家界限的社会关系的增长”^①而备受争议，同时也更加激起源自文化多样性及文明本性思考的种种质疑。尤其是全球化过程所隐含的“西方化”、“美国化”甚至“麦当劳化”等强势文化因素，不仅将矛盾纷争引向深入，而且使得这个以去地域化的贸易竞争、信息掌控为标志性手段的现代化过程，日益明显地演变为一场由技术而至经济、由政治而至民生的“文明的冲突”。

现代文明的矛盾与现代设计的发展有着深刻的内在关系。人类文明的多元性在历史上从来都是以生产方式的在地性与生活体

^① [英] 罗兰·罗伯逊，[英] 扬·阿特·肖尔特. 全球化百科全书. 南京：译林出版社，2011：525.

验的情境性为基本特征而存在的，而现代设计从一开始就以适应抽象化的工业生产体系为主旨，以脱离传统的文化变革、审美重建为目标，因此它与一种“解域化”（Deterritorialization）的生产发展之间有着几乎天然的策略联盟甚至需求共振。这种贯穿于形式表层及评判内核的价值重构，加剧了当代生产与设计“文化与地理、社会领域之间的自然关系的丧失”^①。它意味着，现代设计与全球生产经贸的同步在促使生产中的情境体验消解于无形的同时，催生了一种超越地域约束的标准与语境。而对于传统羁绊的摆脱，则进一步促使现代设计进入全球经营模式，在无限接近商业谋利的同时与 20 世纪汪洋恣肆的消费文化狂潮结盟。这使得本来担负着文明的预设与生活价值重建责任的现代设计，事实上需要一种与商业谋利及资本合谋划清泾渭的理论清算。毫无疑问，进入 21 世纪以来的现代设计一方面面临着前所未有的全球扩展，另一方面则面临一系列必须予以及时反思与价值澄清的重大课题。今天，这种反思在全球范围逐渐推开，从设计本体的价值观、方法论、思维与管理模式，一直延伸至与设计相关的社会、经济、文化、审美等一系列跨领域的研究。

中国设计问题的复杂性事实上与这个历史过程结为一体。在中国，现代设计从手工生产时代逐渐剥离并成为一种独立的文化形态，其间经历两次意义重大的发动期。第一次产生于 20 世纪初，一批沿海新兴城市开始兴起最初的工商业美术设计实践；第二次发动产生于 20 世纪中期，来自设计高校的教育力量通过这

^① Néstor García Canclini. 混杂文化；[英] 罗兰·罗伯逊，[英] 扬·阿特·肖尔特. 全球化百科全书. 南京：译林出版社，2011：306.

次发动奠定了中国现代设计及设计教育的基本格局，并将其延展至制造、出版、出口贸易等领域。其间尽管由于中国社会的沉沦波折而历经坎坷，但总体而言两次发动深刻地影响并规定着中国现代设计发生及发展的历程，今天则或许正迈入第三次历史性发动的进程。应当说，中国设计在这个过程中所呈现的创造性活力与其暴露的结构性缺陷同样明显，并且同样未曾得到应有的总结与澄明。尤其值得注意的是，现代设计的强势输入，隐含着忽略中国自身问题研究的危险。改革开放以来的很长时段内，中国设计界不少的精力投于引介西方的工作中，毫无疑问，这些工作为推进中国设计的成长作出了积极的贡献；但是一旦设计开始与中国社会的实践密切结合，设计问题本身的国际因素以及国情的介入，都将使设计发展的路径更加扑朔迷离，仅以单纯的模仿已经不能适应新的发展需要，而这正是长期以来以西方设计的逻辑与方法简单应对中国实践而成果往往并不理想的原因所在。

因此，在继续深入引介与学习国际经验的同时，一个主动思考中国设计发展方向与战略、价值与方法，主动研究中国设计现实问题与未来走向的时代已经开启。这种开启的现实背景正是：中国已经成为世界第二大经济体，并正在向第一大经济体迈进，中国经济的任何不足都将成为世界的缺陷，中国文化的任何迷误都将加深世界发展的困局。这一逻辑将同样适用于：中国设计的未来足以影响全球化进程的未来。

近年来，一批以这种研究为目标的阶段性成果已经开始从国内学者中突显。本套“卓越论丛”也因上述背景及实践的发展应运而生。本论丛以当代中国最重要及最敏感的设计问题研究为导向，以全球化理论框架为参照，以事关中国现代设计发展的基

础理论、方式方法、思维导向、管理战略、教育比较等广泛议题为范畴，以民生福祉为圭臬，集中当代学者智慧，撷取一批研究成果予以结集出版。

论丛名为“卓越”，既抱有在世界设计发展的格局中创造卓越、异军突起的期冀，也包含着在中国治学传统的氛围下锥指管窥、见微知著的寄寓。无论是写与读的面向，论丛都以设计的青年为主体；在选题上，将尽力展现鲜活、敏锐的新思维特色。要指出的是，设计问题领域广泛，关涉细琐，加之长期缺乏基础理论建设，许多现实中的设计问题往往积重难返，一项研究并不足以彻底解决问题。本论丛选题皆不求毕其功于一役，仅期望一项选题就是一个思想实验、学术履新的平台，研究中能够包含扎实、细致与差异化的工作，以逐步地推开研究中国问题的勤学之风、思考之风。期望以此为契机，集合一批年轻的朋友，共同开创这片思想的天地，共同灌溉这株学术的新苗，共同回应我们肩负的可能影响民族未来的历史的寄予。

谨以此序与诸君共勉。

许平 谨识于望京果岭里

2010.4—2014.4

目 录

- 0 导论 | 1
 - 0.1 缘起与问题 | 1
 - 0.2 维度与方向 | 4
 - 0.3 “周令钊”概念的生成 | 6
 - 0.4 研究方法 | 14
- 1 黑暗·唤起：战争时期的美术实践（1937—1949） | 18
 - 1.1 周令钊的家境与其进步思想的生成 | 19
 - 1.2 人生的节点及每个节点中共产党人的作用（1937—1949） | 32
 - 1.3 内容与特点：周令钊的抗战宣传 | 77
 - 1.4 小结 | 105
- 2 破晓·新生：新中国视觉形象设计 | 108
 - 2.1 新中国的“新风格” | 109
 - 2.2 “新风格”的“新”与“旧” | 113

2.3 周令钊的“新风格” | 116

2.4 小结 | 165

3 天明·斑斓：新中国成立后的其他创作 | 167

3.1 民族之美 | 168

3.2 时势之美 | 174

3.3 生活之美 | 196

3.4 小结 | 200

4 结论：周令钊“美术·设计”道路的意义 | 202

附录一：周令钊生平简历及艺术活动和作品要目 | 207

附录二：周令钊谈在国统区的抗战艺术经历 | 224

参考文献 | 237

后记 | 244

0 导论

0.1 缘起与问题

2013年6月27日，一个骄阳似火的午后，笔者和“口述设计史”项目的小组成员一起，第一次来到周令钊先生家。时年94岁的老先生精神矍铄，亲切又和蔼。从先生的讲述中，笔者感受到了中国现代视觉艺术跨越百年的尊严与力量，老人娓娓道来的普通而又传奇的人生，成为笔者宝贵的体验与记忆。

周令钊1919年出生，至今已近百岁高龄。他的一生波澜壮阔，堪为传奇；他的艺术人生经历了20世纪中国社会从战争、动荡走向建设、发展的沧桑巨变；他的创作见证了从战火中诞生并走向成熟的新中国的辉煌岁月；他以独特的艺术贡献方式参与了20世纪中国视觉艺术、视觉文化历史性发展的历程。先生始终平和开朗、智慧善为，至今仍在延续着艺术创造的人生，他的经历几乎就是中国现代艺术浴火重生辉煌传奇的缩影。

周令钊出生于一个湖南知识分子家庭，青年时期在国民政府军事委员会政治部第三厅美术科工作，长沙大火后，改编至桂林

行营政治部第三组，后加入抗敌演剧五队辗转战地前线进行抗战文艺宣传，在壁画、连环画、广告设计、戏剧布景设计等领域，展露出了多方面的艺术才华。1937年，年方18岁的青年周令钊便与多位艺术名家共同完成抗战时期堪称“中国第一”的巨幅壁画——武汉“黄鹤楼大壁画”的创作。迎接新中国成立之际，周令钊参加国共两党代表谈判会议现场设计、新中国“开国大典”天安门城楼上的毛泽东主席画像设计与绘制；参加了中华人民共和国国徽设计、中国共产主义青年团团旗和中国少年先锋队队旗设计；参加了从20世纪50年代跨越至80年代第二、第三、第四套人民币等一系列代表着新中国国家形象与政治、经济生活符号的重大设计项目。改革开放后，周令钊创作了许多大型公共壁画，展示了他长期以来在公共艺术领域的深厚功底。他的多件作品被中国美术馆、国家博物馆所收藏。周令钊的长寿与创作上的高产，使他不仅与20世纪中华民族从沉沦到崛起的历史同行，而且成为了见证中国现代视觉艺术从迷茫到焕然复兴历程的珍贵案例。

在这个意义上，周令钊的艺术人生是一个内涵丰富并且具有特殊历史价值的概念。但是迄今为止关于周令钊的报道及评述的概念相对不完整、不充分，公众舆论及人们对他的认知，往往只还原了某个片断。在社会媒体的报道中，他是新中国重大设计项目的参与者；在美术史研究中，他是进入正史的著名艺术家；在设计史的关注中，他代表着一种具有民族气派的新装饰风格。周令钊在艺术创作诸领域游刃有余的才华，使得人们对他的认知往往只能还原某个片断。但事实上，任何一种单方面的认识都不能概括他丰富多彩、绚烂多姿的人生。

在日常生活中,周令钊是个单纯乐观的老人,只知道把画画好,国家交给什么任务,就认认真真把它完成。他不爱空谈政治,但在关键时刻却始终紧紧跟随共产党,坚定而笃信进步的政治理想与人生信念,抗战时期为民族发声,新中国成立后为国家建业。周令钊的艺术始终与事关民族生存根本的政治大计关联,他在每个时代的转向,既有共产党的引导和召唤,又有他自身修养和艺术情怀共同作用的结果。因此,周令钊艺术人生之中艺术理想、人文意识与政治语境三者之间的关系,便成为本文研究的缘起。但从这样的要求来研究一位仍然健在并且仍然继续着艺术创作活动的艺术家个案,可能非一篇论文可以完成,也非有限的笔力所能胜任。作为一项初步的研究计划,笔者期望以“口述史”采访周令钊的人生体验为资料依托,以先生艺术生涯中最为关键的人生选择“从参加抗战宣传到新中国建立前后”的活动为主线,探索周令钊艺术人生中不同时代的转向。对此,笔者初步考察的印象是:每一次重大的人生转向,在关键时刻的选择,既有共产党及其政治主张的引导,又有先生自身学识胸襟及艺术寻梦共同作用的结果,中国革命本身所具有的浪漫情怀及人文精神在其中有着不可否定的引导及促进效应。在程序上,本文首先试图串联各种“碎片”化局部的周令钊形象,尽量在一个相对完整认识的基础上,尽力梳理周令钊与时代、共产党与艺术知识分子之间的关系。其次,通过梳理周令钊个人经验融于时代、政治的路径与可能性,探讨艺术家的理想图景与时代脉搏之间的契合。从早期周令钊留存不多的抗战作品开始,到新中国建立前后各阶段完成的一系列重大设计,再到和平建设期间活跃的公共艺术创作,重点梳理周令钊进步思想的来龙去脉及其艺术主张的形

成；从各个辗转节点中发现民族精英、进步思想、现代意识以及其共产主义意识形态及革命党人对革命艺术产生的影响作用；新中国成立后，周令钊从共产主义追随者成为共产党人中的一员，作品之中即体现为人民性、民族性因素增多，其性格与修养中的“人民性”在一个更开阔的层面上主动地发挥作用，标志着周令钊的创作思想与风格进入一个新的“人民”艺术阶段。总之，利用可以直接与先生对话这种不可多得的研究机遇，首先通过口述史采访体验与作品文献的历史解读两条线走近“周令钊”，建立以考察和解析为主的研究框架，在现有的研究条件下展开以周令钊的人格感召力与创作解读为依据的历史解析方法，展开一幅与个人生涯、民族命运交相辉映的中国现代视觉艺术的生动画卷。

0.2 维度与方向

本文的写作，计划包含以下几个维度：

1) 史实的维度

通过对相关历史的考据，补充和完善周令钊的艺术活动历史。其中包括早期画风的形成、特点；新中国建立前后影响周令钊创作风格形成的因素，包括家庭、性格、政治经历、生活轨迹等，以及周令钊先生的创作风格和思想在艺术史中的坐标。

2) 关系的维度

正如马克思所说，“人是一切社会的总和”。周令钊从一个湖南普通知识青年到走上为中华人民共和国进行形象设计的历史

高度，并非只是个人所为，而是在他身边所发生的无数繁复纷杂的社会关联与人生境遇所带来的命运与机遇，周令钊身边的人和事，尤其是对他的艺术主张与政治追求产生重大影响的人和事，是理解周令钊艺术道路的重要指标。在这个维度上，将以周令钊的美术与设计活动为主线，集合时代相关人物、机构和活动，尽量在一定程度上还原 20 世纪中国艺术史和设计史的真实语境，这是对周令钊艺术实践经验的外在性解释。

3) 精神的维度

贯穿于周令钊艺术人生的强烈的人格感染力与精神感召力是其创造活力的重要来源，同时也是与其艺术道路上的政治选择相匹配的重要条件；在这个维度上将着力考察与分析抗战期间共产党人与艺术家的政治依赖与人格互构关系、不同历史时期共产党对艺术知识分子的影响方式、与民族命运和政治选择相统一的文化话语倾向在创作中的体现，以及在周令钊艺术实践中占有重要位置的大众性、人民性、民族性价值等。

4) 民族的维度

个人的生命经历以及特定的历史环节，都在这一时代的艺术中留下民族命运的深深印痕，即使在新中国建立后，民族危亡的矛盾退后，但是民族文化的复兴随即成为重要的建设性主题，这一特定的历史环节是促成周令钊艺术中“新风格”出现的重要背景。

在周令钊的一生中，经历过最为惨痛的民族记忆，也见证了最为艰辛的民族崛起；设计过最高层的国家符号、最为宏大壮观的政治场景，也设计过面值几分的一枚邮票。如前所述，先生的艺术经历提供了一份艺术和设计史上极为难得的研究案例。本书

期望以周令钊上述艺术生涯为线索，试图回答一个对于设计史而言可能更为根本的问题：一位设计师或艺术家，是如何能在受众及其社会背景实际已经发生巨大改变的情况下仍能持续获得如此广泛的接受与认同，以及如何持久地保持这种永不脱离普通人生的艺术生命的创作。

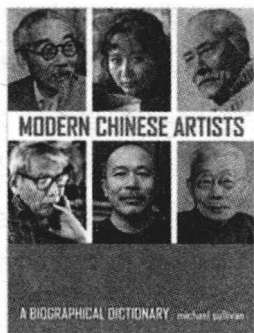
0.3 “周令钊”概念的生成

0.3.1 关于“周令钊”的概念片段

0.3.1.1 国际研究

综述国外研究文献，如果首先将搜索的关键词定位在“周令钊”，从国外综述性研究文献中，可以发现冠以“艺术家”“美术家”“新中国设计师”“抗战漫画家”等各种名衔的研究碎片。

比如，在一些关于中国现当代艺术或有关中国形象等内容的出版物中，有零散的文字提及周令钊先生。如2006年由加利福尼亚大学出版社出版的 *Modern Chinese Artists: A Biographical Dictionary* (图0-1)，书中含有周令钊先生的一个简要的词条，并将先生错归为国画画家 (Guohua Painter)。另一本2012年年底由荷兰博睿学术出版社 Brill 出版的 *Visualising China, 1845—1965: Moving and Still Images in Historical Narratives*，书中提到了周令钊先生回忆1950年毛主席不希望自己的肖像出现在人民币上的一段轶事，此段内容实际上引自国内一篇报道《为开国大典绘制毛

Zhou Lingzhao 周令钊 (b. 1919, Pingliangxian, Hunan province), Chinese painter. 1935 graduated from Wuhan Normal College, went to Shanghai. Active in woodcut movement in west China during WWII. 1949 recruited by Lu Shizong to teach in

图 0-1 *Modern Chinese Artists: A Biographical Dictionary*
中关于“Zhou Lingzhao 周令钊”的词条

泽东画像的画家周令钊夫妇》^①。

日本森哲郎编著的《中国抗日漫画史》，系统梳理了抗战时期出版的抗日漫画刊物、作品和艺术家。书中指出除了武汉救亡漫画宣传队以外，抗日漫画阵营中还包括国民政府军事委员会政治部第三厅美术科直接领导的沈同衡、周令钊、韩尚义等人。书中梳理了 18 位抗日漫画艺术家，在沈同衡的词条下，谈到了“与周令钊共同策划、创作的武汉黄鹤楼壁画《抗战必胜》被收录在当时的纪录片《抗战特集》中”。但上述文献中都没有关于周令钊的专门内容。

0.3.1.2 国内研究

国内研究资料的梳理，如果仍旧将关键词定为“周令钊”人物本身，会导出几种情况：

^① 孟兰英. 为开国大典绘制毛泽东画像的周令钊夫妇. 党史纵览, 2008 (1).

1) 有关周令钊专门的出版物与研究

截至目前,国内关于周令钊的出版物有两本。《周令钊画集》是周令钊画作的精华版,由郁风作序,郁风是和周令钊一起从事过抗战宣传工作的同事,是周令钊一生的朋友。她从轻松的生活视角切入,对周令钊的形象、性格和创作进行了回忆。这本书由王受之写跋,他从中国现代艺术史的视角去观察周令钊,认为周令钊的创作是一种“在政治的罅隙中进行探索的方式”。另一本出版物是《周令钊艺术展捐赠作品》,由时任中国美术馆馆长范迪安撰序,总结式地概括了周令钊的创作风格和思想的独特性。此外,周令钊先生的女儿周容老师,一直致力于关于父亲创作的研究工作中,另一套内容更加详尽的周令钊的作品集,不久将由湖南美术出版社出版。

2) 有关周令钊的创作

邮票设计方面,在《中国邮票史》中,详细介绍了由周令钊先生设计的“《中华人民共和国成立十周年》纪念邮票”,以及任务布置、选题确定等历史背景信息。

人民币设计方面,坊间关于人民币设计的过程轶闻纷杂,在人民币设计背景和过程中的史料方面,信息主要依据中国印钞造币总公司董事长、党组书记敖惠诚、贺林主编的《中国名片人民币:人民币的设计与印刷》,此书可以说是官方可以公布的最大尺度。此外,在张新知编著《中华人民共和国流通币研究》和石雷编著的《人民币史话》中,介绍了周令钊先生作为主创人员参与设计第二、第三、第四套人民币的情况,此部分内容和周令钊先生口述设计史中的内容可以完全对应。

戏剧布景设计方面,在石川编著的《踏遍青山人未老:徐桑