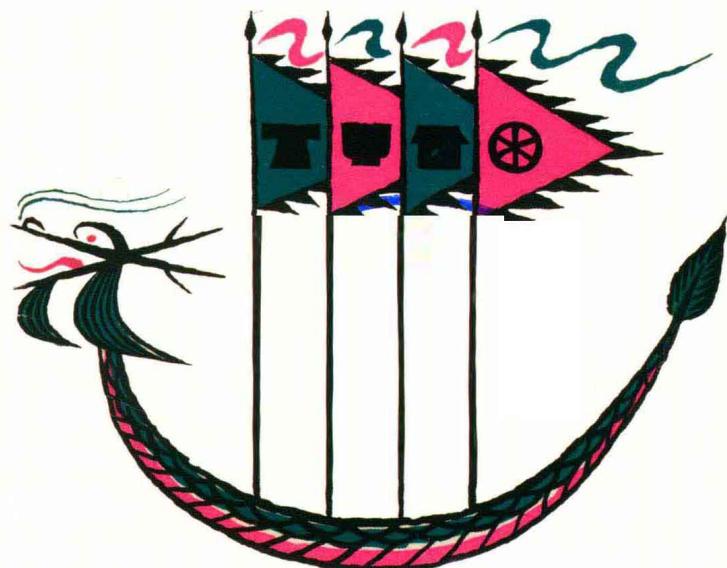

張光宇集

现代设计

人民美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

张光宇现代设计/张光宇编绘. - 北京:人民美术出版社,

2012.8

ISBN 978-7-102-06120-7

I . ①张… II . ①张… III . ①装饰美术－造型设计－

作品集－中国－现代 IV . ①J525

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第191006号

张光宇集 现代设计

编辑出版 人民美术出版社

地 址 北京北总布胡同32号 100735

网 址 www.renmei.com.cn

电 话 发行部: (010) 65252847 邮购部: (010) 65259381

作 者 张光宇

责任编辑 汪家明 尹然

装帧设计 宁成春

责任印制 赵丹

制版印刷 北京华联印刷有限公司

经 销 新华书店总店北京发行所

2012年9月 第1版 第1次印刷

开本: 889毫米×1194毫米 1/12 印张: 13.5

印数: 0001—5000

ISBN 978-7-102-06120-7

定价: 90.00元

版权所有 侵权必究

如有印装质量问题影响阅读, 请与我社联系调换。

目 录

前 言	编 者	001
《近代工艺美术》序 言.....	张光宇	003
现代设计		
《大闹天宫》美术设计、服装、展厅、舞台设计	006	
家具设计	036	
瓷器设计	052	
邮票、徽章、标志、图案设计	062	
广告设计	078	
字体设计	084	
封面、版面设计	098	
漫画人物史话——张光宇.....	蓄 文	149
辟新路者	廖冰兄	151
“牌子”与丰碑	郁海飞	153

前 言

出版张光宇先生的《现代设计》，这是第一次。

许多年来，关于这位中国现代设计的开拓者、耕耘者，人们并不熟悉。张光宇和他那一代前驱被忽略；同样，现代设计这个最生动多彩且与人们生活联系密切的学术领域，在很长一个时期被艺术史忽略，以致给人一种错觉：中国的现代设计20世纪80年代才正式起步。

现在让我们回到20世纪30年代之初，一本《近代工艺美术》发出了中国现代设计大发展的信号。作为作者，年仅32岁的光宇先生在该书序言中抒发了强烈的爱国、强国的情怀。这本书，示范了“工艺美术”——即现代设计的方方面面，既有中国的，也有外国的。在上海这个现代都市林林总的艺术类图书中，《近代工艺美术》装帧设计异常鲜明悦目，优雅的绿色衬托五个玉白色美术字，黝黑的投影使整个封面呈现出立体的效果，这是现代中国第一本专门介绍现代设计的图文并茂的书。像它的封面设计一样，这本书在经过八十年历史浪潮的冲刷之后，更显出它独特而凝重的艺术价值和文献价值。

1928年，光宇先生着手搜集、归纳国际现代设计资讯，设杂志专栏详加介绍以开拓国人视野，他身体力行，又参加组织工艺美术社，为中国现代设计的发展做好准备。然而，日寇入侵，

连年战乱，先生和那一代中国艺术家流离失所。在民族危亡的时刻，他们为中国的存亡不屈地呐喊，也为中国的现代艺术、现代设计继续执著探索。直到新中国建立后，中国现代设计以崭新的面貌突现于世界面前。上世纪50年代，美术界就称“三张”——张光宇、张仃、张正宇，为美术设计“王牌”。

读者在本书中看到的仅仅是张光宇现代设计中能够确认的很小一部分，他还有许多设计作品，如今连图片都没能留下。其实，再统计叙述他画过多少设计图、从事过多少让人意外的设计工作，现在都不是最重要的了，倒是他在不计其数的设计作品中所显现的艺术才情、融会中西的创造力和精益求精为民众服务的热忱，以及他的艺术能够奇迹般历久弥新，感染、影响了一代又一代人，这才是最重要的。张光宇创造了中国现代艺术的历史，也创造了中国现代设计的历史。

在此，本书特编入1931年11月张光宇为《近代工艺美术》写的《序言》并附上另外三篇评论供读者参阅，以尽本文所未尽之感言。

编 者

2012年8月6日

《近代工艺美术》序言

张光宇

物质与生存的演进，一天厉害过一天，正是因为人类为要生存而改进物质以求生存的立场，恰铸成近世纪来借物质的改进而谋生存的竞争的两种性质的不同；这两种不同的性质是无休止地潜伏在人的心里，也无休止地在引动世界前进，算是一种原动的力量。

我们既认定了物质与生存演进的关系，更不能不察人生欲求之巅峰之超宇宙一切森罗万象的权威者便是艺术！艺术，我们认为永远追随人间也永远隔离现实！或者说：艺术，不为宇宙间一切束缚所束缚，从精神的力量注射到灵与爱的另一世界里的一重帷幕也是对的。由此我们更可以知道人类企求生存不单单凭借物质的改进，还得要有艺术的修养的心情，才得称有完美的人生观念。就够我们尽量的追逐，尽量的探求；世界也就不感到寂寞。人生也有不尽的希冀；启示人类以只能前进，更启示人类以个个都得从颓唐枯寂中去识拔出生命的真谛的所在！

人类自己的识拔，便是自己的挽救。欲挽救颓唐枯寂的局面，也有种种的设施，也有种种的准备；关于世界，关于民族，关于国家，关于社会，关于文化，关于教育，一切都有正直的见解和正直的时代性的认识，跟着整个的物质的改进和整个的艺术的崇拜都有了付会，便是一切教育、文化、社会、国家、民族、世界的组织，都容纳在物质艺术所化生的生存竞争的正规中。

现在我们怎样说明现代各国和各民族的组织和进取的途径？当然也有不少数的国家民族因为没有认定物质艺术所化生的生存而落伍了，也有不少数的因已认定了目标正在猛烈的赶；显然已判别出力量的强与弱的对峙，不免要有一种不调和的局势，在落后的许多国家民族一方面着想，也就非得起来奋力图谋不可了。

落后的许多国家民族要图谋的事情正多，除却凶残的危害

性的种种不道德的，足以破灭世界安全及足以戕害生命的许多毒谋外，当从事于正真的科学性的物质改进与有益生存的建设方面及综合现世民族之各种文化艺术于共通之大道的图谋方为合理！为世界铸成正真平和的基础，扑除一切战争行为的生存竞争为标志；便是世界演进的规程上，也可以一天光明过一天起来了。

要提倡正真平和的生存竞争，当灌输正真的平和的学术文化于各国家各民族里为前提，当以近代学术界所倡导的东西文化移植观念及近代艺术趋向于一切明快简捷的意思为近代工艺美术的含蕴，实有种种的原因，这一层我们应当切实地要调查近代人与近代国家民族的性质的何在。

不必说的，近代人当然致不满于古代人了；当然说，他是憎恶过去，满足现在，我的意思是说：还不是这样。我的意思是要一直的不满足于现在，要一直的有新的企求方合称得近代人正真的性格。试想一个人一旦有了满足的心念，就立刻会有保守性生长的机会。所以近代人不应予近代人以罅隙，不予以片刻的休息的鞭策；绝端的向新奇的企求方面进攻才对啊。近代工艺美术的含蕴，便是开拓新奇的途径，也就是说一直在无满足于现状的进攻的路上走吧：这样我们应当回诉这开始进攻的出发的那一天？在1918年后，世界受到大战的影响，欧洲本身和世界都进入经济的恐慌的时代里，物质生存与艺术化养的世界，便不能不另求出路，就是近代艺术的宣誓改善，一切繁杂的想象都被摒除，择定了单纯而轻快的感觉作本位；也就是说：经过了一番战争算是科学的毒害的一笔总结账，以后呢？就是另一册帐簿的开始，便这样地写下去了，到现在写的成绩正是惊人的可喜，一些都叫人兴奋，一切都有飞跃的进步；在不绝地流转出多巧妙的构想，你只稍稍着眼在近代的许多建筑或家具的装饰上，就可以显现出

现代生命的跳跃的表露，和现代人正真的物质生存的观念的所在了。近代工艺美术表演的最热闹的场合，还是从欧洲的大本营里不绝地向外扩展开来，就有为他吸取了大战痛苦的余息，首先感受到艺术在这时期应取得态度，像德国开始独唱出“表现派艺术”，随后紧接着“立体派”、“构造派”等艺术的影响，直到如今欧洲总是冠领着全世界艺术文化的中心，即使在闲谈，也每每要提到柏林、巴黎、维也纳的许多工艺品，正是令人莫可忘怀的，其余如美国的工艺虽是盛行，只不过是一种流行性的狂热，多少还缺乏一些制造的能力，那么，我们要研究工艺美术的前旨，也就非得先从欧洲着力不可了。

在中国，实际上不但物质改进落后，思想文化也没有相当的发展，旧有的遗留为一些骸骨式的残砾的工艺，实不足以夸耀国家永久的光荣。历史上已早有评定过他的价值，近代人不宜再劳

智虑去加以研究，倘然你已信过世界的进步是属于正途，那么，急起直追的图谋，也是后者所应负的责任了。

希望大家要切实认明近代文明的关于生存之优胜，要人人尽其智力去争取，要根本歼除消极的生存观念，大家去努力，前进！关于物质艺术生存的方法，也得多多留意；如工艺美术这一类学识也是不可忽视的。希望大家多多倡导，多多的用力，最后我们可以得到工艺美术的正真创造性，甚至连欧美的发达也超过了，这都是我们应有的筹划，也是我们应做的事了。

1931年11月10日

原载张光宇著《近代工艺美术》^注

中国美术刊行社，1932年

注：《近代工艺美术》，张光宇著，1932年6月中国美术刊行社出版发行，时代印刷有限公司印制。

《近代工艺美术》是民国时期出版的第一本全面介绍现代艺术设计和设计观念的著作（见《民国时期中文图书目录·工艺美术》），是评论、介绍中外现代设计的图文评论集。

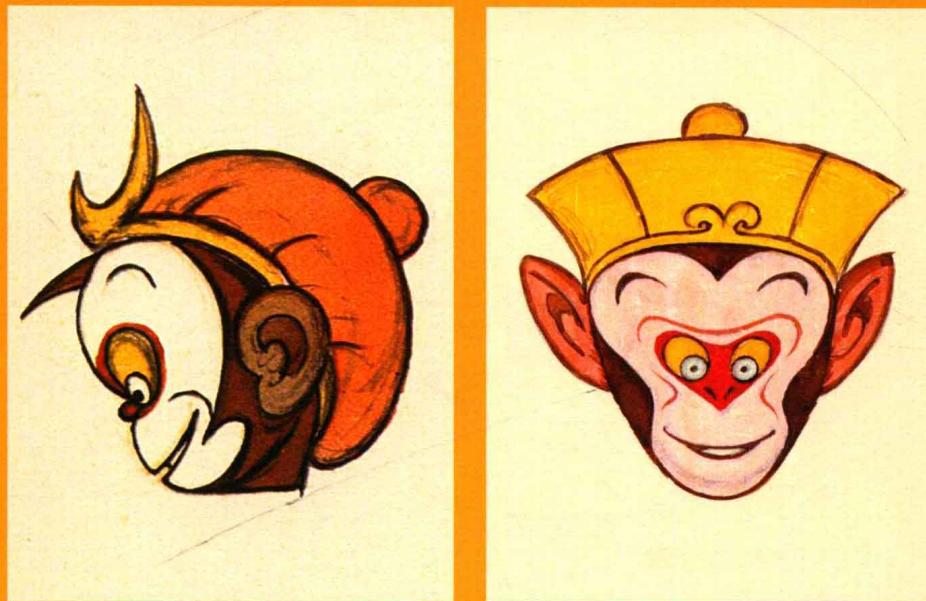
全书编入7篇文、论：序言、旋转体的建筑、花纹木之制造（内文题目：板料与木器）、意大利近代瓷器与邦蒂、玻璃的倾向、日本三十年工艺之概况、广告摄影术。

全书收入图片、设计图488幅。图版和注释分为9个部分：近代建

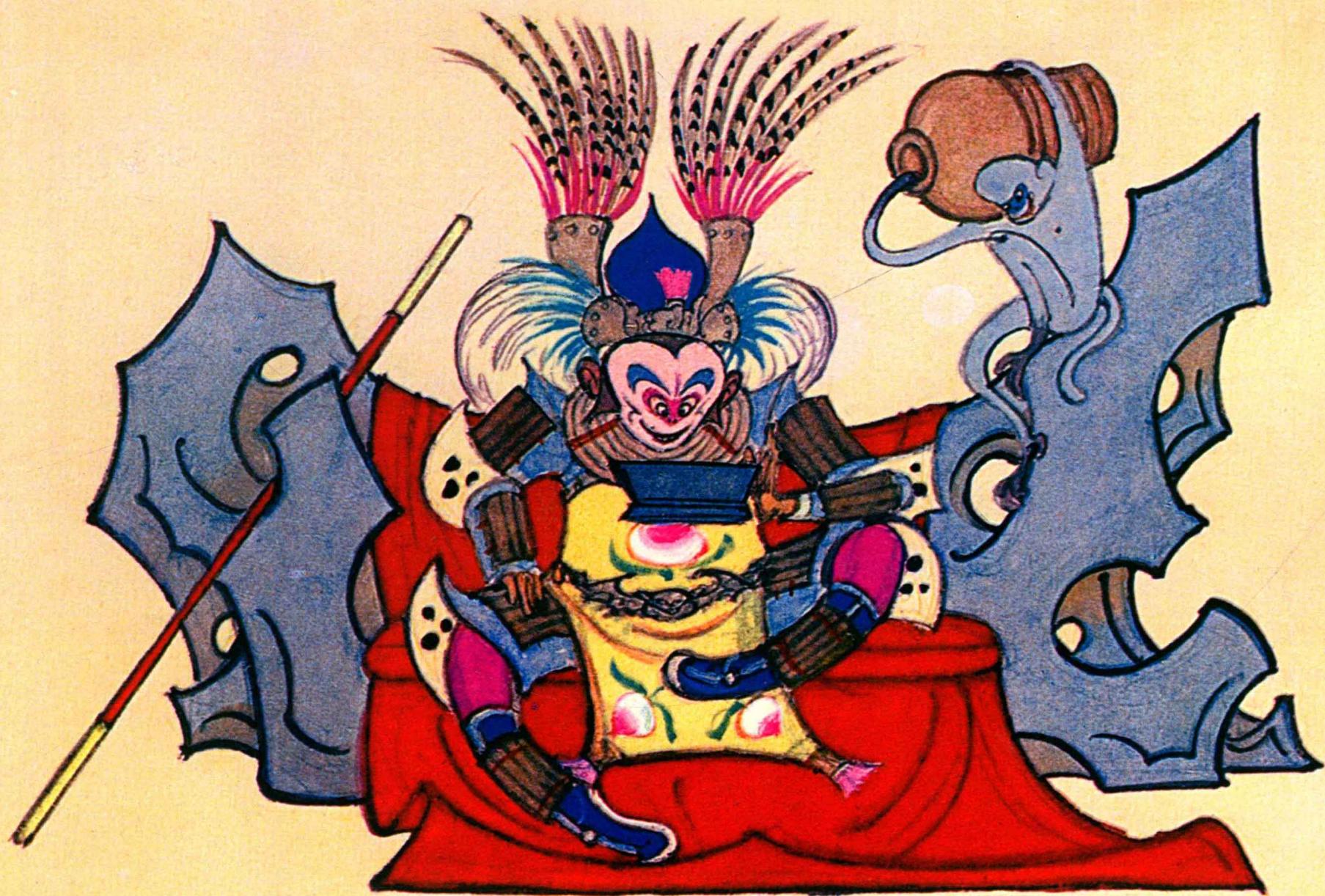
筑、室内装饰、小工艺、染织工艺、商业绘画、商业雕塑（内文题目：雕塑与广告）、装订艺术（内文题目：书面装饰）、商业摄影（内文题目：摄影广告）、舞台工艺。

《近代工艺美术》中的文章和图版说明全部由张光宇撰写。论文多写于1929年至1931年间，在《上海漫画》周刊、《时代》等刊物发表过。编入《近代工艺美术》时，部分文章略作修改。《近代工艺美术》还刊登了张光宇本人的室内、灯具及家具设计图、标志、装饰字、图案、杂志封面设计、广告和建筑摄影等共计三十余种，介绍了钱君匋、叶浅予、张正宇、江小鹣、刘既漂等人的书籍、广告、室内和展示设计等。

现代设计

《大闹天宫》美术设计·孙悟空(头部)一 1960年 《大闹天宫》美术设计·孙悟空(头部)二 1960年

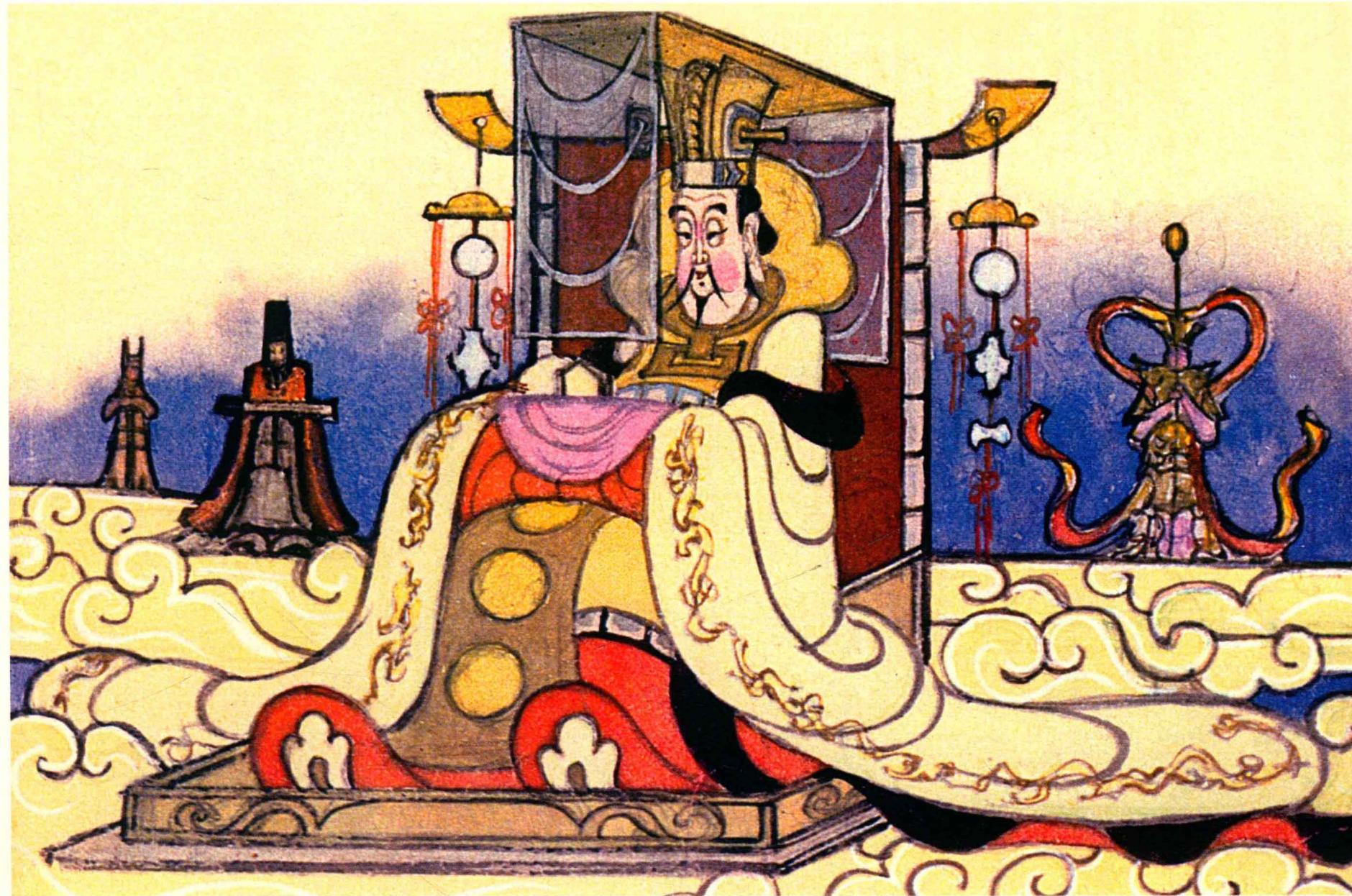
《大闹天宫》美术设计·美猴王 1960年

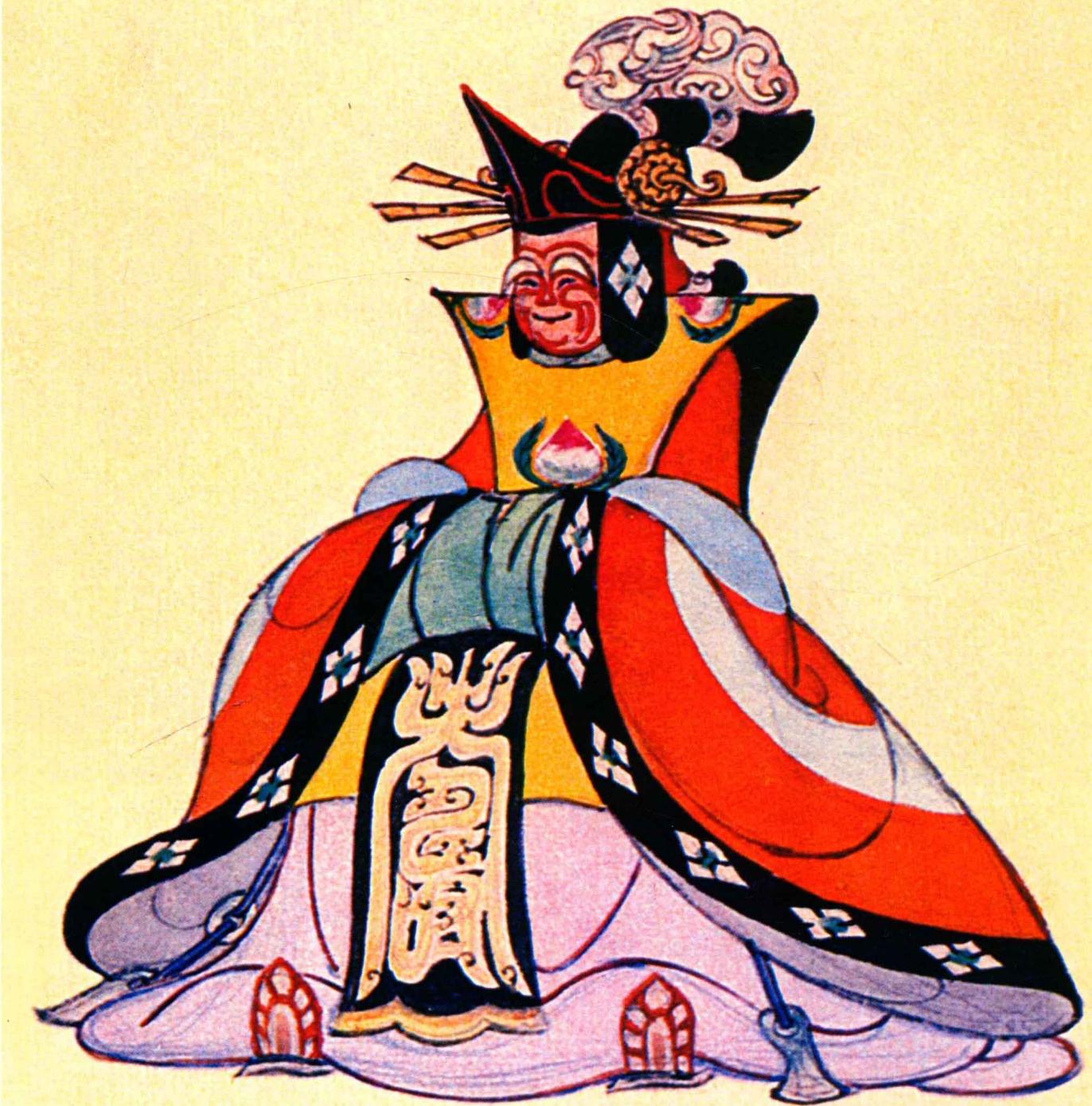
《大闹天宫》美术设计·孙悟空之一 1960年

《大闹天宫》美术设计·孙悟空之二 1960年

《大闹天宫》美术设计·玉帝 1960年

《大闹天宫》美术设计·王母 1960年

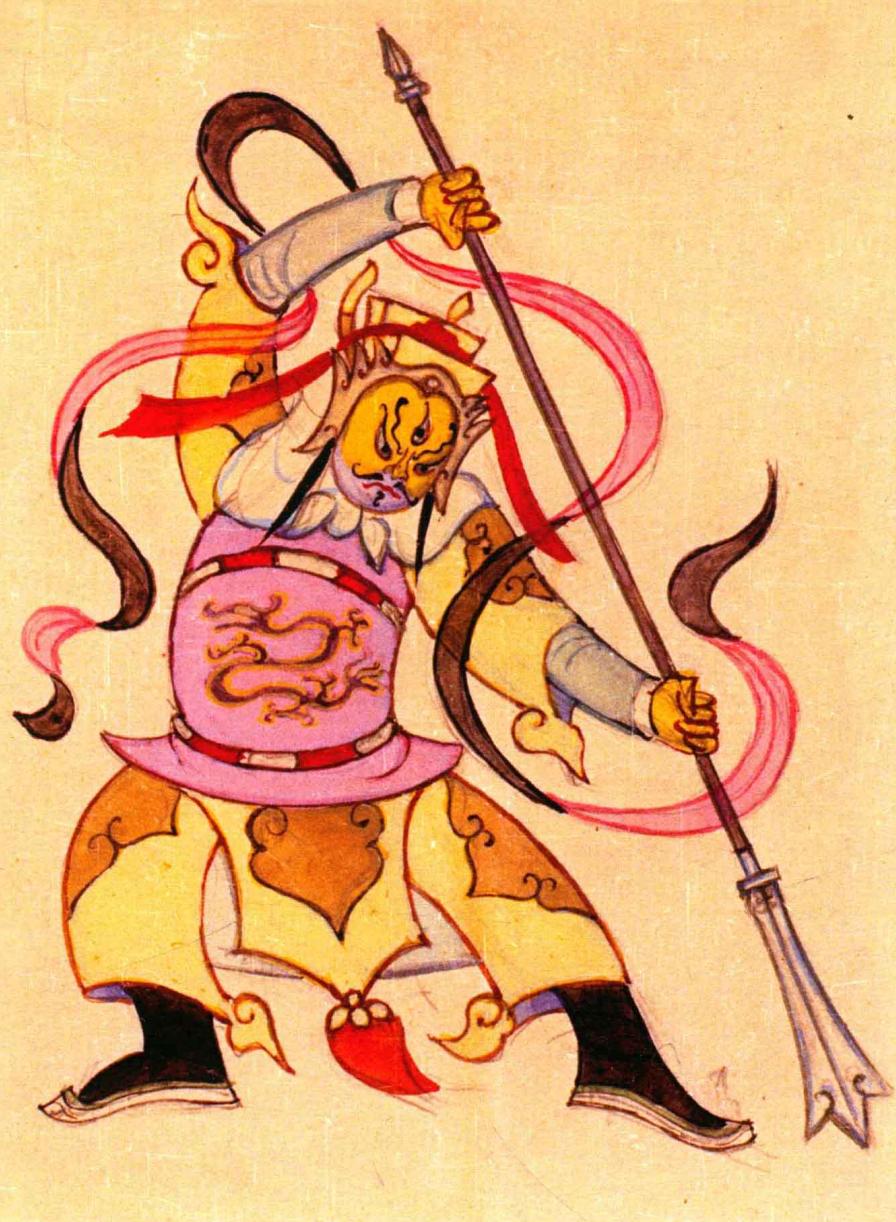

《大闹天宫》美术设计·太上老君 1960

《大闹天宫》美术设计 · 李天王 1960年

《大闹天宫》美术设计·二郎神之一 1960年

《大闹天宫》美术设计·二郎神之二 1960年

