

民国海派美术字集

西风东渐

当古老的东方文字遭遇现代西方文明，就像火山熔岩涌入大海，造就了一场美术字的视觉盛宴。

陈德明

编著

上海大学出版社

西 风 东 渐

民国海派美术
字集萃

陈德明
编著

上海大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

西风东渐——民国海派美术字集萃 / 陈德明编著. —上海: 上海大学出版社, 2014. 12
ISBN 978-7-5671-1504-0

I. ①西… II. ①陈… III. ①美术字—字体—设计—作品集—中国—近代 IV. ①J292.13 ②J293

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第282314号

书 名 西风东渐——民国海派美术字集萃
编 著 陈德明

出版发行 上海大学出版社
社 址 上海市上大路99号
邮政编码 200444
网 址 www.shangdapress.com
发行热线 021-66135112
出 版 人 郭纯生

印 刷 上海华业装潢印刷厂
经 销 各地新华书店
开 本 889×1194 1/24
印 张 11.5
字 数 220千
版 次 2014年12月第1版
印 次 2014年12月第1次
印 数 1~3100
国际书号 ISBN 978-7-5671-1504-0/I·255
定 价 38.00元

责任编辑 柯国富
技术编辑 章 斐
装帧设计 谷夫平面设计

前言

美术字自古已有之，如果从商周时期出现在青铜器铭文中的图形文字算起，已有3500多年的历史。春秋战国时期有以鸟虫书为代表的金文美术字，秦汉时期有各种篆文美术字出现，宋元明清时期有用于活字和雕版印刷的宋体美术字等。

也许是有过长期办简报、出黑板报的经历，又有过设计刊头画的心得，我一直对美术字情有独钟。近年来更是痴迷于民国时期的现代美术字。这些手工绘制的字体设计作品，韵味纯真，匠心独具，富含时代感，且不乏时尚新潮，散发出悠长的艺术情趣。

现代美术字开端于民国这一特殊的历史时期，由于受西方文化思潮的冲击和影响，德国“包豪斯”设计思想及构成主义的理念逐渐被民国时期字体设计者所接受，并融入到中国传统书体样式中去，从而形成了一种新的风格。可以说，现代美术字也是“西风东渐”的产物。现代美术字（当时也被称为“图案文字”、“装饰文字”）一开始就以追求新、奇为目的。由于字体设计中的个别笔画处理不够严谨，显得比较别扭，造成了识读上的困难，有些美术字则比较雷同，缺少整体设计意识。但那时的美术字设计者一般都有传统书法艺术的功底，且又有一批从西方学习美术归国的艺术家倾心投入美术字设计，因而设计出了不少中西交融、展现不同审美情

趣和观念的、使人耳目一新的优秀作品。

我国的现代美术字设计源自20世纪二三十年代，是我国第一次美术字设计理论和实践上的高潮（其他两次高潮分别是在20世纪50年代和80年代），期间出现了前所未有的繁荣，尤其在20世纪30年代中期更是达到了巅峰。在美术字设计的三次高潮中，20世纪二三十年代又是最辉煌的一次。鲁迅先生作为现代美术字的倡导者和先驱者，他身体力行参与了设计，《萌芽月刊》和《奔流》书籍的封面字体和“北大”标志即出自鲁迅先生之手。此外，他还设计了不少具有书法风格的美术字。

笔者最为推崇的是张光宇先生，他是装饰美术领域无所不能的全才，被人誉为“张光宇先生的装饰艺术是亚洲人的骄傲”。他的“张体”图案文字，明显高于许多设计家一筹。《时代》、《时代画报》、《上海漫画》、《漫画界》、《星期漫画》、《独立漫画》、《泼克》、《民间情歌》、《诗刊》、《黑奴船》、《西游漫记》等封面字体，以及标志“万象”、“新月”、“时代印刷有限公司”等美术字作品均为张光宇先生所设计。这些作品法度严谨，极富现代感，即使以今人的眼光来看也是Super fashion。

还有一些艺术家，如：闻一多、陈之佛、丰之恺、钱君匋、庞薰琹、雷圭元、鲁少飞、杭稚英、傅德雍、宋松声、徐一苍、丁聪、莫志恒、钟灵、张仃等都以极大的热情投入到美术字设计中去。其中钱君匋先生曾经是20世纪30年代繁华大上海的“钱封面”，他设计了约四千多个书籍封面作品，其封面字体设计被世人所称道。在著书立说方面，代表人物有傅德雍、宋松声（宋松生）、徐一苍等。其中傅德雍先生著作最丰，设计手法也更丰富多彩，这从20世纪三四十年代出版的美术字专业书籍中可以反映出来，但由于资料缺乏，傅德雍先生的个人经历尚无从可知，这是令人遗憾的。他们作为中国现代美术字的奠基人，为中国现代美术字的发展都作出了杰出的贡献。由于1937年日本帝国主义的全面入侵我国，阻碍了现代美术字的发展。这仅从20世纪三四十年代的《申报》版面的广告中就能明显感受到这一变化。

回眸这些逝去的辉煌，不禁使人感慨万分！

20世纪90年代后，由于计算机的日趋普及，美术字发展进入了“电脑特效字”的时代。在字体设计上也是以相关软件来完成，并能将更多创意元素融合到设计中去，创作出了手绘无法完成的字体作品，延伸了设计内涵，丰富了制作手段，美术字也改称“字体设计”或“文字设计”。不可否认的是由于当今人们过度依赖电脑，

弱化了书写能力,这对我国经典书体和传统装饰的继承是不利的。

汉字作为现今世界上唯一的表意文字,博大精深,并作为华夏文化的载体,在几千年的历史长河中有着强大的凝聚力,维系着中华民族的血脉;汉字又是一种最美的文字,理应用最美的书写形式来表达。美术字作为我国文字三种类型(日常应用文字、书法艺术、美术字)之一,应用范围十分广泛。民国时期的海派美术字作为我国现代美术字理论和实践上最为辉煌的时期和第一次高潮,较后两次高潮,更值得回味。但由于缺乏资料的整理、发掘和推广,这些具有独特风格的美术字作品几乎被人遗忘了。

鉴于目前民国美术字这方面的资料,遂萌发了搜集整理民国美术字的念头。为此,笔者饶有兴味地查阅了民国时期的各种文献资料,并结合上网检索等手段。从大量民国时期的报纸杂志、海报广告、标语口号、烟标火花、戏单店招、商标徽记等资料中,撷取了一些有个性的、有创意的、设计精致的美术字,汇集成《西风东渐——民国海派美术字集萃》一书。虽然这些美术字作品水平参差不齐,但作为资料参考仍有可取之处。本书用手绘等方法将这些尘封已久的美术字如实地复制成了黑白稿,对原作较为模糊美术字,进行了适当的修复,达到了较好的视觉效果。在编排上,采用了主题分类和关键词分类相结合的方法,并尽量将文字、主题相同或相近美术字的编排在一起。因原美术字多为繁体字(也有异体字),且有不同方向的排列,故书中对美术字例都作了简体注释,以方便读者理解、鉴赏,从中窥探民国时期美术字的魅力,获取一些创作上的灵感。

陈德明

2014年11月

参考文献:

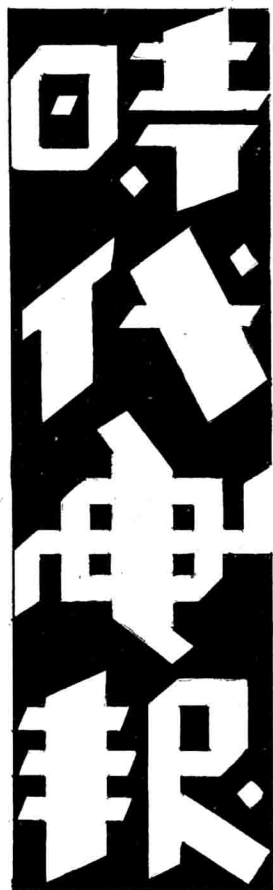
李明君:《中国美术字史图说》,人民美术出版社1997年版。

唐薇、黄大刚:《张光宇集:现代设计》,人民美术出版社2012年版。

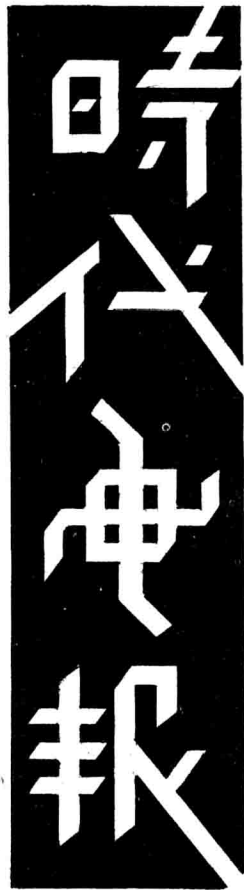
目 录

画报·画刊·月报	1
美术	20
摄影	31
漫画	34
影戏名	41
电影	66
戏剧	84
文学	89
文化·文艺	92
诗歌	95
书刊名	97
图书·出版	132
体育	146
音乐	148
舞蹈	155
游艺	157
标题·栏目	160

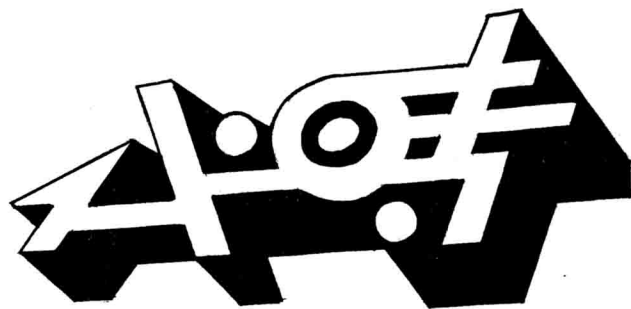
青年	200
学生	202
妇女	205
儿童	207
科学	209
经济	217
商业·商品	219
化妆品	225
时装	227
食品	229
公司·工厂·商号	235
医学·药品	242
香烟	253
标志	258
后记	266

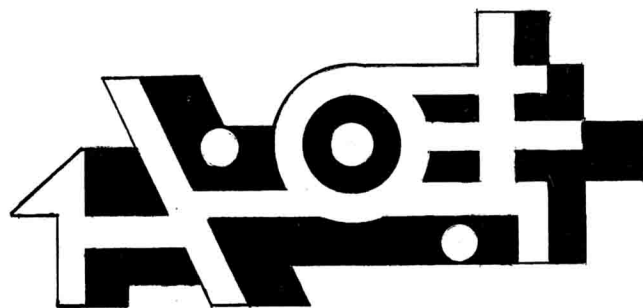
▲ 时代画报

▲ 时代画报

▲ 时代

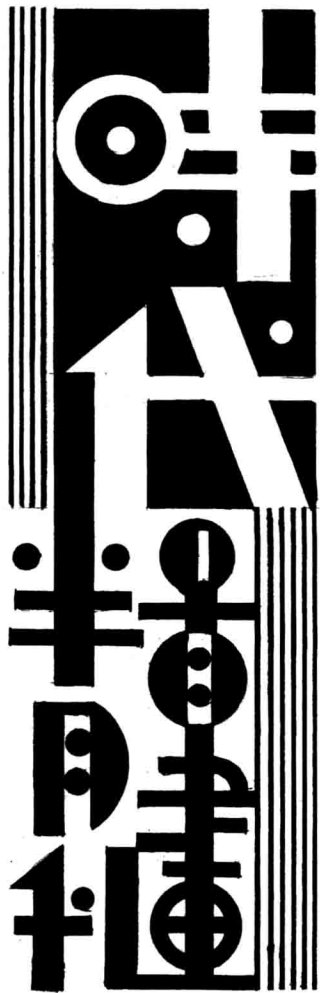
▲ 时代

▲ 时代

◀ 时代

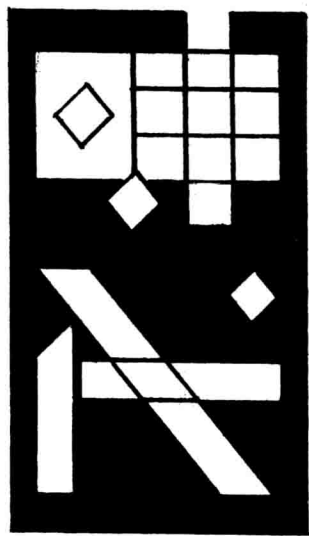
▲ 时代图画半月刊

▲ 时代

▲ 时代

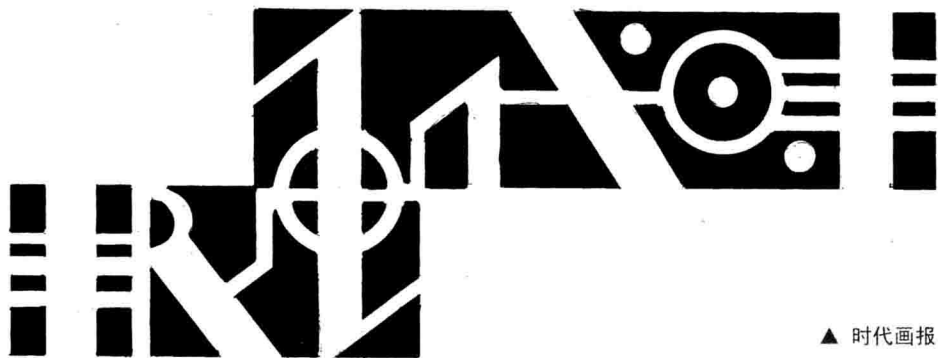
▲ 时代

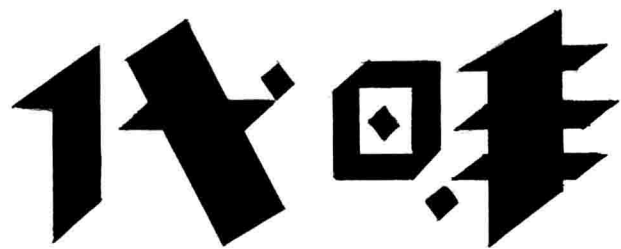
▲ 时代

▲ 时代

▲ 时代画报

▲ 时代

▲ 时代生活

▲ 时代生活

每月画报

▲ 每月画报

中国报

▲ 中国画报

駱駝画報
THE CAMEL

▲ 骆驼画报

中国画报

▲ 中国画报

世界报

▲ 世界画报

芝蘭畫報

▲ 芝兰画报

抗 日 日 報

▲ 抗日画报

冀 魯 豫 報

▲ 冀鲁豫画报（残）

掃 蕩 報

▲ 扫荡画报

哈 爾 濱 五 日 畫 報

▲ 哈尔滨五日画报

建國畫報

▲ 建國畫報

晨報國慶畫報

◀ 晨報國慶畫報

生命與健康畫報

◀ 生命與健康畫報

婦人畫報

▲ 婦人畫報

婦人畫報

▶ 婦人畫報

申江画报

▲ 申江画报

我的画报

▲ 我的画报

中西画报

▲ 中西画报

艺术画报

▲ 艺术画报

新建画报 青年知识画报

▲ 新建画报

▲ 青年知识画报

田家画报

▲ 田家画报

环球画报

▲ 环球画报

沙漠画报

▲ 沙漠画报

沙漠画报

▲ 沙漠画报

中华画报

▲ 中华画报

上海画报

▲ 上海画报

萬有画報

▲ 万有画报

時事畫報

▲ 时事画报

聯華畫報

▲ 联华画报

新生畫報

▲ 新生画报

新華日報

▲ 新华画报

369 報

▲ 369画报

新華電報

▲ 新华画报

國風電報

▲ 国风画报

宇宙電報

◀ 宇宙画报