

设计卷

張光宇集

張 光 宇 集

设计卷

111 九 七 五

人民美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

张光宇集. 设计卷 / 张光宇绘. — 北京 : 人民美术出版社,
2015.5
ISBN 978-7-102-07173-2

I. ①张… II. ①张… III. ①艺术—设计—作品集—中国—现代
IV. ①J121

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第105031号

张光宇集

编辑出版 人民美术出版社
(100735 北京北总布胡同32号)
<http://www.renmei.com.cn>

主 编 唐 薇 黄大刚

责任编辑 汪家明

装帧设计 宁成春

电脑制版 胡长跃

责任校对 马晓婷

责任印制 赵 丹

制版印刷 北京雅昌艺术印刷有限公司

2015年10月 第1版 第1次印刷
开本: 787毫米×1092毫米 1/8 印张: 208 (四卷本)
印数: 001—600册
ISBN 978-7-102-07173-2
定价: 3800.00元

版权所有 侵权必究

目 录

张光宇与中国现代设计	杭 间	1
书刊设计 (1918 ~ 1962)		3
字体设计 (1920 ~ 1962)		55
烟画和广告设计 (1918 ~ 1958)		75
标志和图案设计 (1929 ~ 1958)		125
邮票设计 (1952 ~ 1959)		155
家居和室内设计 (1930 ~ 1960)		169
壁画 (1936 ~ 1960)		209
舞台、电影和动画设计 (1926 ~ 1960)		223
附录 部分资料收集		283
《张光宇集》总目		321
编后记	唐 薇 黄大刚	323

张光宇与中国现代设计

杭 间

1992年，以《装饰》杂志推出“张光宇专辑”为标志，设计界开始重新发现“张光宇”的学术活动，老一辈艺术家和当年的同代人，以最不吝赞美的声音呼吁社会重视张光宇，以原中央工艺美术学院院长张仃先生的话为代表：“光宇是真正由技进道的大艺术家”，是“亚洲的骄傲”。

这些当年听起来甚至觉得有些“夸张”的话，也反衬了“发现”张光宇的难度。二十多年过去，张光宇并没有被人真正重视和理解，他还为多数人认为充其量是一个杰出的装饰艺术家。

不解决“装饰艺术”与中国20世纪的关系的学理，就无法真正认识张光宇和他那一代人在中国设计发展上的成就。在既不屑于风花雪月又难以实业救国的年代，“装饰艺术”是解决中国人“艺术地生活”的艰难的唯一有效途径，某些时候，外在的“美化”与“内在”的功能改变，更能体现民族与地域对于生活改善的愿望，因而，就更具有文化的价值。此时，艺术只是手段，最终目的在改善和提升刚从半殖民地半封建社会苏醒过来的普罗大众的生活，因而他们热切的“不择手段”，月份牌、装饰画、漫画、绘本、插图、产品设计、招贴设计、包装设计、舞台设计、动画设计，“慌不择路”。而此时，以张光宇为代表的现代设计先驱们与世界艺术发展的关系是：中国作为一个摆脱封建帝制不久的后进的“农业社会追求近代化”的国家，他们的艺术实践，却同步学习和践行了欧美“工艺美术运动”、“新艺术运动”、“包豪斯”、“装饰艺术运动”和“现代主义”等流派与思潮，他们最早经历了开放和本土守卫的痛苦，在上海这个当年东方最重要的大都市里，他们的实践是最初的全球化下的“亚洲经验”。

这样的背景下，“装饰艺术”与Design（设计）的不同，只是一种区域经验和时代需要的区别，而不是别的差距。这不是一个武断的结论，我们只要仔细看张光宇的创作，他的讽刺的强烈责任意识，漫画中天才的中国形式建构，从绘本到电影的动漫形象的系统化描绘，独特装饰风格的汉字字体设计，宾馆餐具等生活用具设计，以及源于他天性兴趣的戏剧服装、家具和画材的设计，构成了张光宇作为一个时代伟大设计师的系统，而更重要的是，这个系

统不仅仅是张光宇的感性经验，而是有历史和理论思考的建构。张光宇在1932年6月出版的《近代工艺美术》，结合中国当时的设计现状对现代欧洲的设计思潮和流派作了有针对性地介绍和分析。这是一个独特的文本，它是中国设计先驱最早张大眼睛看世界设计的心得，是朴素的却是本质的思考。

我现在理解了当年张仃、夏衍、叶浅予等先生对张光宇的被埋没的着急，不是对人，而是对时代的人的生活价值漠视的愤怒，因为，设计为人，是寻常生活的精致，是对自身境遇的一种春风化雨的关怀。不过还好，一个对时代有贡献的人回到历史，总是需要一段时间的，现在，在唐薇教授等学者的努力下，张光宇的“亚洲骄傲”越来越鲜明了。

感谢他们。

2012年9月19日于北京

2015年4月14日改于杭州

书刊设计

1918 ~ 1962

封面设计

《世界画报》第2期 1918年

《世界画报》第5期 1918年

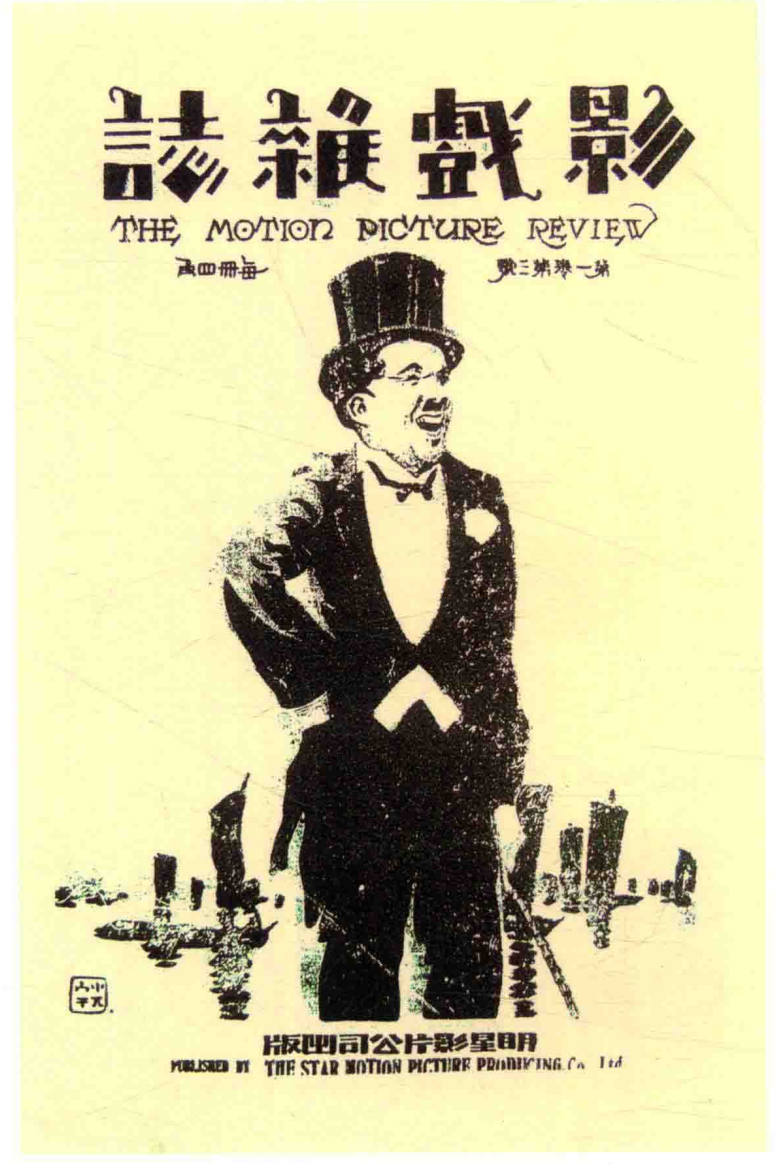
《新声》第2期 1921年

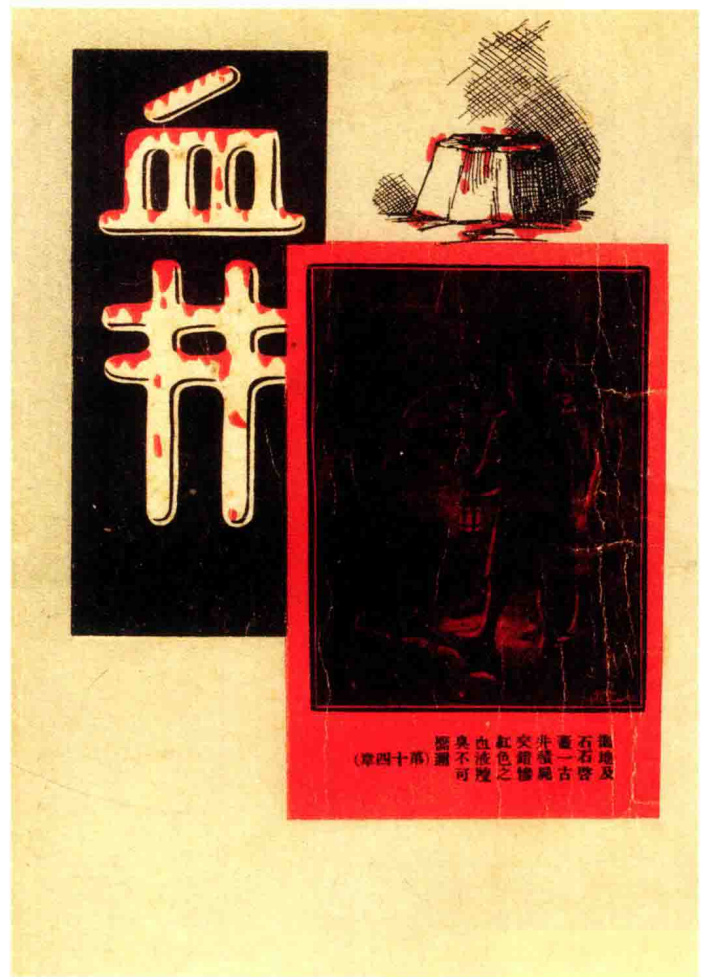

《新声》第8期 1922年8月

《电影杂志》第2号 郑小秋像 1924年

《血井》 新民图书馆印行 1921年1月初版

《新小说二十种》 1920年代

《上海漫画》汇刊 1929年2月

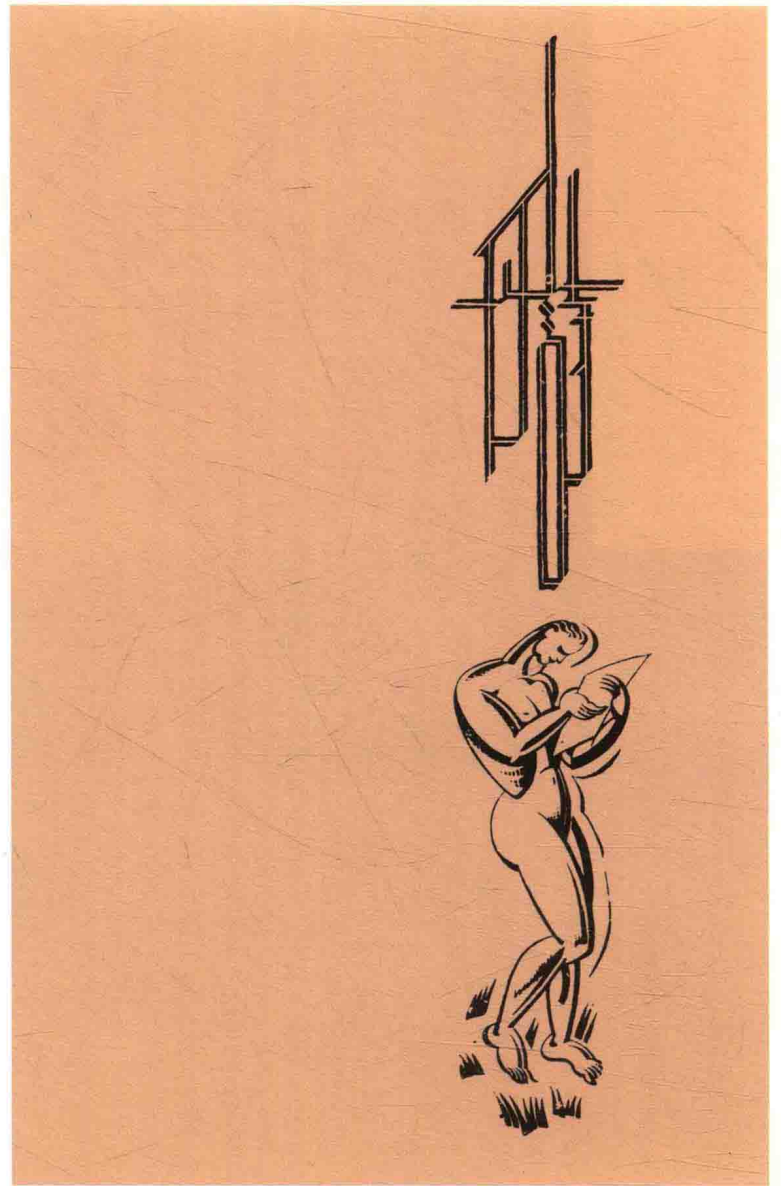

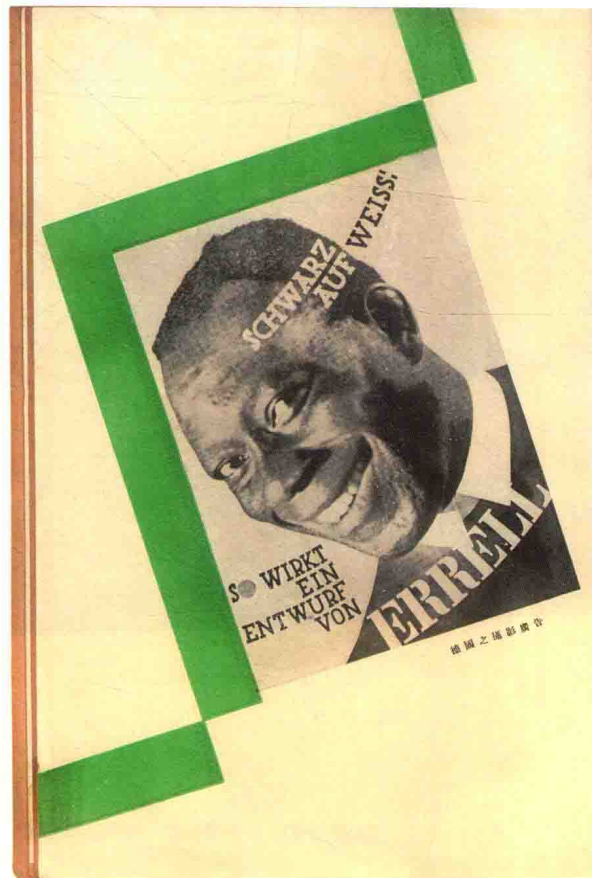
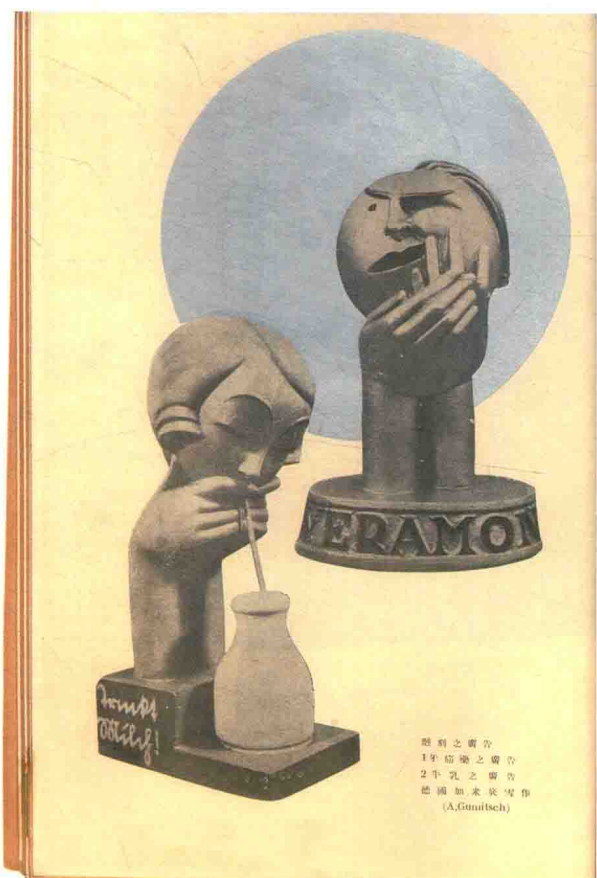
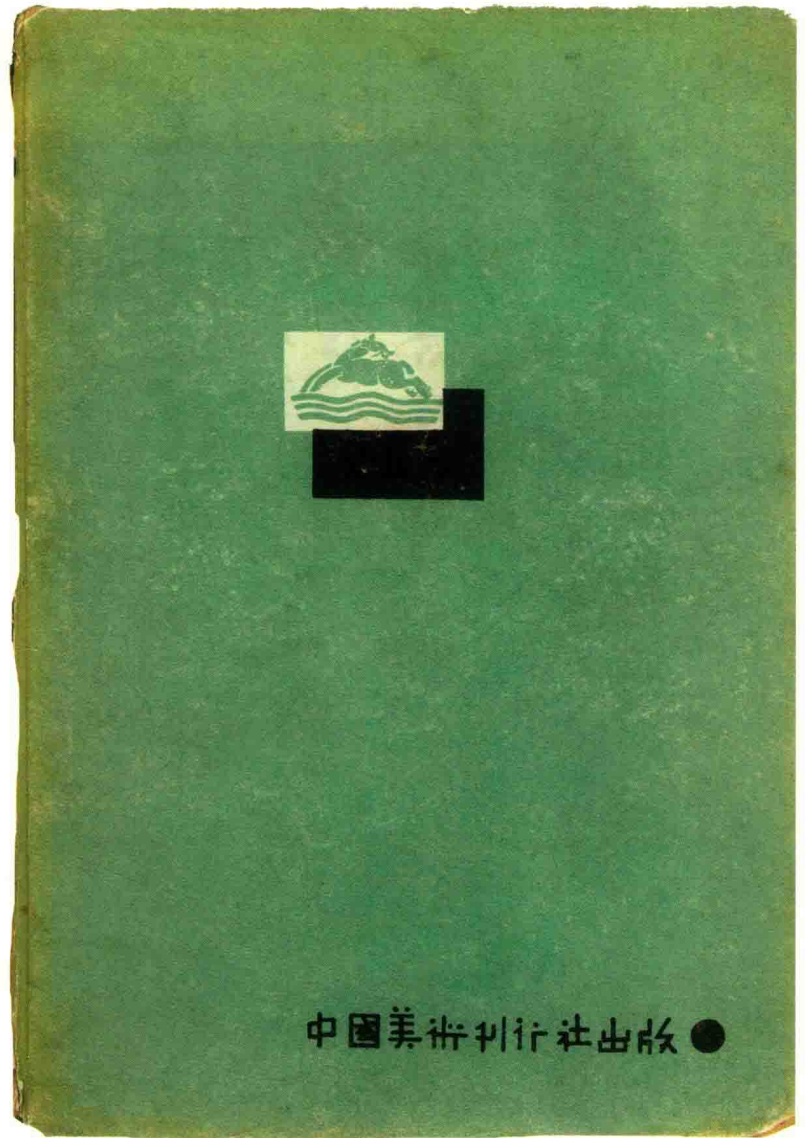
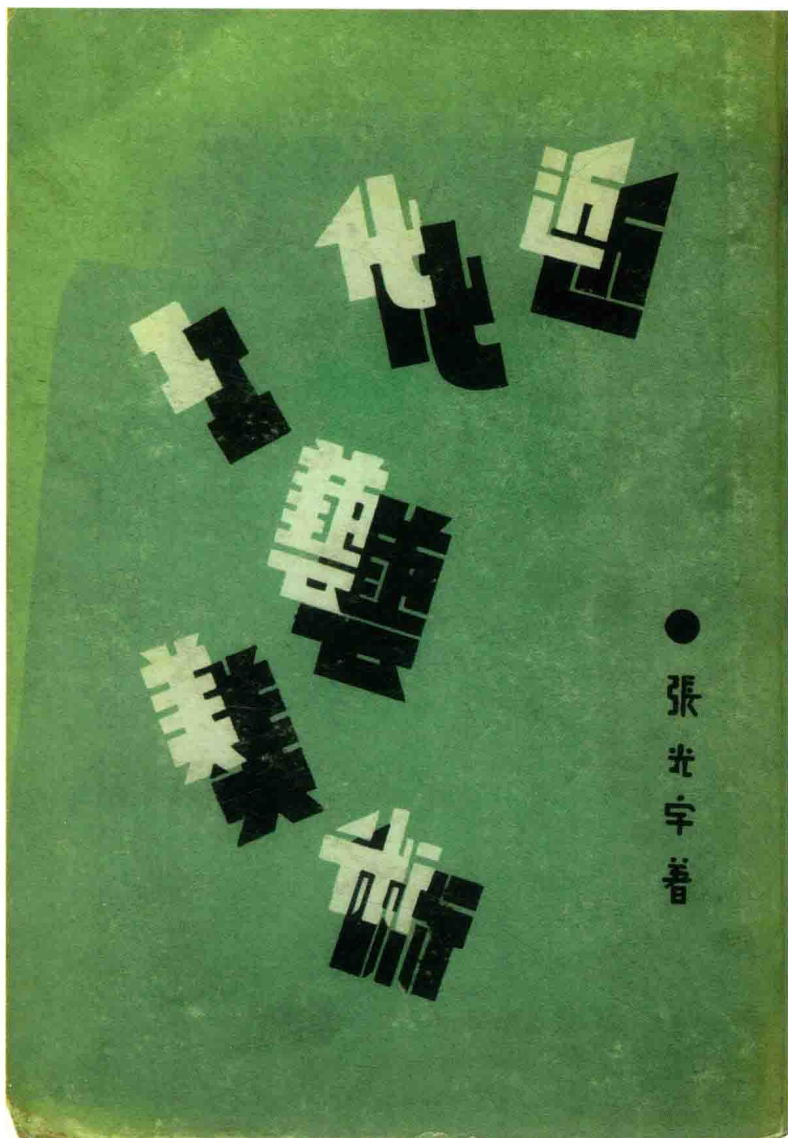
全像通俗小说《三国演义》
1936年1月三版 上海中央书店

啼笑因緣
張恨水著 王西神題

《啼笑因缘》 1930年

《近代工艺美术》整体设计

1932年