

进步艺术家与民族企业家在月份牌中“以笔为戈”

■陆扬

中国山水书写,尤其是诗歌中的书写,在感受自然的过程中,重视带有特殊时间性的个人经验,突出过程中的个人凝视。这种对景观的凝视,展现出一种对山水具象性美感的敏感。比如,天台山葱郁陡峻的山体、赤城山丹霞地貌形成的赭红色山崖等,给文人墨客提供了巨大的想象空间。

据统计,《全唐诗》中的诗人,先后有 400 多位踏上过“浙东唐诗之路”,沿途留下 1500 多首诗。其中,讴歌天台山的近 300 人,留下 1100 多首诗歌。

“浙东唐诗之路”,今日为人所津津乐道。其实,相关诗作的范围不应局限于唐代,而至少要包括宋代文人留下的相关诗作。毕竟,唐宋之际的浙东在文化生活上具有很强的传承延续性,自然风貌也相似。确切地说,“浙东唐诗之路”应称之为“浙东唐宋诗路”。

明代文人编辑了多部关于天台山的诗集。在进行分类时,他们捕捉到这样一个现象:唐宋诗人们的诗歌描述主要围绕一个特定的点,如石桥、华顶、玉霄、寒岩;或者奇观,如桐柏、佛院、国清、万年等。每一类呈现的都是特殊的景观,有特别的比喻。

同时,诗人们对彼此作品的了解,使作品之间形成很强的历史记忆,共同构成有关天台山的文化记忆。所以,这里就出现了一个“文人共同体”的概念。他们互相之间不一定见过面,但一旦读到对方的作品,就知道对方写的是什么。

李白对《送王屋山人魏万还王屋》,讲述道士到南方游历的故事。诗中天台山的著名景点一目了然,“五峰转月色,百里行松声”即应特指国清寺的重要景观。

这种景观反复出现在后来的诗歌中,如晚唐诗人皮日休的《寄题天台山清寺》:十里松门国清路,饭银台上菩提树。怪来烟雨落晴天,元是海风吹瀑布。

如宋代诗人夏竦的《国清寺》:穿松渡双涧,宫殿五峰间。小院分寒水,高楼半落晖。叶从金地下,云向玉京飞。欲问西来意,谁传智者来。

中古以来,中国的名山能否拥有持久的影响力,取决于诸多条件。其中的一个重要因素就是,要构建一个意念之境,赋予名山想象的内容和特定的身份,进而使之成为一个文化意义上的“地方”。

富有原创性的文学书写是此种境界得以生成的一大要素。有关天台山的文学书写,构成很多唐宋文人的共同经验。在这种意义上,与其说是这些文人的诗文塑造了天台山,不如说是天台山这个“地方”强化了他们之间的相互认同。

(作者为北京大学历史学系教授)

「浙东唐宋诗路」

度占据月份牌画市场近半的“椰英画室”订单数量骤降,陷入困顿。日本占领军为了宣传他们的战绩和所谓“大东亚共荣圈”,要杭椰英画些如无线电台、大美人画的内容……面对这样的局面,杭椰英佯装有病,已不能提笔作画,“拒绝了”。

胡伯翔也曾是一位月份牌画家,因拒绝为日伪反动派作画遭到传讯,后停笔远离画界,转而创办民族企业。1941年6月,上海掀起了一轮影响较大的爱国货运动。在发起的民族企业名单中,排在首位的就是胡伯翔的家庭工业社。

除了这两人,其他月份牌画家也时不时受到日本特务和汉奸的威胁。但为了不失民族气节,他们中的很多人没有委曲求全。研究推测,20世纪30年代后期,郑曼陀退出月份牌广告业,并移居重庆,开始创作主题为“助战”的国画,传达抗争与抵御外侮的思想。徐咏青毅然带着家人离开上海,辗转多地到达香港。金肇芳宁可挨饿受穷,也不愿接受优厚报酬绘制特定主题的月份牌。

(作者为上海财经大学新闻与社会高等研究院副教授)

「浙东唐宋诗路」

裁派”革新成为时代符号:传统立领盘扣与西式剪裁交融,袖口缀蕾丝、领口改翻领,搭配西式大衣或皮草,风靡上海街头。同期珠宝配饰亦受此风格影响,如几何线条的长项链、宽手镯等兼具装饰性与现代感的饰品与旗袍相映,演绎近代上海摩登女性特有的东方美学。

装饰艺术风格传入中国后,设计师们进一步将传统纹样、布局与西方几何美学相融合。至20世纪30年代,上海已有超过1000幢现代艺术风格的建筑。历经百年风雨,上海至今仍保存着全球仅次于纽约的现代艺术建筑群。其中,既有外滩天际线的标志性建筑——和平饭店北楼、福州大楼等金融地标,也涵盖衡山路的丽波花园、汉宾馆等居住空间,国际饭店、大光明影院、百乐门舞厅等更是见证上海现代主义启蒙的重要文化遗产。

进一步说,装饰艺术“不能离开实用的需要、不能离开时代的背景、不能离开艺术的原理、不能离开文化的精神”。在近代上海,它并非简单的传统延续或外来移植,而积极地表现出在现代性需求、技术理性、美学规律和文化自觉的多重张力中孕育出的创造性转化、创新性发展。

(作者单位:上海社会科学院文学研究所)

满喜悦的团圆场景,洋溢着民族精神和民族气节。

《木兰荣归图》是月份牌画家在民族危机空前之际自发组织、集体创作与自费出版的。上海华明电池厂等民族企业立即响应,选其印制成月份牌广告。这幅月份牌还有一个特别之处,参与创作的画家特意在各自的名字下盖上个人印章,可见对此作品的重视。

唐铭生创作的月份牌《李霞卿环球飞行》,描绘了李霞卿在世界各国飞行表演、受到当地民众热烈欢迎的场景。李霞卿是中国第一位女跳伞员和飞行员,1935年在美国飞行界成名。1937年淞沪抗战爆发后,她先后在救护学校和难民营工作。1939年初,她访问北美和南美多个城市,开展广泛的国际援华抗日活动,并为中国抗战募集资金。1940年,美国《远东》杂志在专访中间询“单独远飞是不是冒险”时,她回答:“所有中国人,不论在国内或在世界各地,为了祖国,是很少想到危险的。”

1937年11月上海沦陷后,大批工厂被迫关闭,民族工业受到严重摧毁。作为月份牌重要客户的南洋兄弟烟草公司,总厂完全被毁。在此大背景下,月份牌画家或逃难,或停笔。订单数量一

「浙东唐宋诗路」

刊登了一则题为《怎样才配称为摩登家具》的文章,揭示当时家居设计领域的变革趋势,当时的摩登家具需具备两个条件:一是必须符合日常生活的需求,满足时代的要求,并给人以心理上、生理上的舒适感与美感;二是家具材料的特性能够满足大众化的需求,以适应普通大众的经济能力。

位于上海海防路的中国明丽厂,主营业务包括美术灯装饰、电光图画、门面设计、雕塑工程等。该厂在1934年8月22日《时事新报》刊登广告,内容以“新贡献”强调相关产品能够充分把握现代艺术潮流的动向。比如,永安新灯部的许多产品就出自该厂之手,沪上各大舞场酒店也纷纷委托该厂重新设计装饰。同时,该厂还扩展了住宅装饰服务部,专门为新建住宅和公寓提供美术灯装饰服务。

此前,《时事新报》还曾刊登一篇介绍轿车装饰的文章,指出现代生活愈发艺术化,各种器物都要注重装饰美观。例如,法国妇女在车厢洒香水,英伦妇女供养鲜花,有的车厢内悬挂小巧精致的照片,绣花缎片被广泛用于幔垫。

据《紫罗兰》1926年第5期“旗袍特刊”记载,旗袍风行沪上七八年间,颇能衬出“中国女性的大方婀娜与英气”。1927年后,旗袍以中西合璧的“别

国》是周柏生为太阳烟草公司白马牌、足球牌香烟创作的广告画,旨在借岳母刺字育忠良这一历史故事,讲述岳飞在成长过程中被母亲训示要报效国家,并在其背后刺字“精忠报国”,最终成长为名垂青史的爱国志士。在抗战时局下,这一画面意在以民族气节来唤起国人拿起武器保卫国家。

同年,邮政部门向社会各界征求邮票设计,“椰英画室”的宋允中设计了四款以“航空救国”为主题的应征样稿,主画上分别是“还我河山”、降落伞和不同款的战斗机图。同为“椰英画室”成员的孟慕颐后来离开上海,加入新四军队伍,从事美术宣传工作。

1940年完成的《木兰荣归图》巨制月份牌画,由上海制版大师郑梅清号召,杭椰英、周柏生等名家联合创作,可谓抗战时期上海美术界“以笔为戈”的典型实践。

和大多数月份牌的单一人物造型不同,《木兰荣归图》采用塑造多个人物形象的方法,主要人物有11位。其中,画面的中心位置是木兰,身后是副将元度以及一众士兵。木兰的左侧有她的姐弟和父母,画面左下角是四个孩童。画中人物脸上充满笑容,一派美

「浙东唐宋诗路」

「浙东唐宋诗路」

「浙东唐宋诗路」

「浙东唐宋诗路」

「浙东唐宋诗路」

「浙东唐宋诗路」

「浙东唐宋诗路」

「浙东唐宋诗路」

「浙东唐宋诗路」

「浙东唐宋诗路」

「浙东唐宋诗路」

「浙东唐宋诗路」

「浙东唐宋诗路」

「浙东唐宋诗路」

「浙东唐宋诗路」

「浙东唐宋诗路」

「浙东唐宋诗路」

「浙东唐宋诗路」

「浙东唐宋诗路」

「浙东唐宋诗路」

「浙东唐宋诗路」

「浙东唐宋诗路」

「浙东唐宋诗路」

「浙东唐宋诗路」

「浙东唐宋诗路」

「浙东唐宋诗路」

「浙东唐宋诗路」

「浙东唐宋诗路」

「浙东唐宋诗路」

十》,以擦笔水彩画法描绘浴血奋战的第十九路军将士。这在经常以美女为画题的月份牌中是难得一见的。后来,《一挡十》遭到日寇查抄,“印版被销毁,印刷品被搜杀殆尽”。

1936年,“椰英画室”发行“民族英雄像”。当时,上海局势严峻,杭椰英创作了这幅旨在激昂民族精神的作品。该像绘有九位民族英雄,正文分别介绍其英雄事迹,两侧是六家国货工厂的企业名称和包装。该画先后印行了3.5万张,在全国多个地方同步发行。

一般认为,杭椰英是使月份牌“走向极致与鼎盛的重要推手”。他的艺术生命力很强,不封闭自己,不脱离群众,特别是在表现技法上有意地吸收当时美国迪士尼七色彩卡通画的某些技法,使月份牌画面图更为准确、色彩更为鲜艳明亮,光影更为突出,风格更为新潮。他设计的双妹牌花露水、蝶霜等品牌标识,“掀起了月份牌画的一场革命,造就了月份牌广告画的黄金时代”。

1937年抗战全面爆发后,更多艺术家投身救亡主题创作,积极利用历史与故事来表达爱国热情。《精忠报

「浙东唐宋诗路」

「浙东唐宋诗路」

「浙东唐宋诗路」

「浙东唐宋诗路」

「浙东唐宋诗路」

「浙东唐宋诗路」

「浙东唐宋诗路」

「浙东唐宋诗路」

「浙东唐宋诗路」

「浙东唐宋诗路」

「浙东唐宋诗路」

「浙东唐宋诗路」

「浙东唐宋诗路」

「浙东唐宋诗路」

「浙东唐宋诗路」

「浙东唐宋诗路」

「浙东唐宋诗路」

「浙东唐宋诗路」

「浙东唐宋诗路」

「浙东唐宋诗路」

「浙东唐宋诗路」

「浙东唐宋诗路」

「浙东唐宋诗路」

「浙东唐宋诗路」

「浙东唐宋诗路」

「浙东唐宋诗路」

「浙东唐宋诗路」

「浙东唐宋诗路」

「浙东唐宋诗路」

「浙东唐宋诗路」

「浙东唐宋诗路」

「浙东唐宋诗路」

「浙东唐宋诗路」

「浙东唐宋诗路」

「浙东唐宋诗路」

「浙东唐宋诗路」

「浙东唐宋诗路」

「浙东唐宋诗路」

「浙东唐宋诗路」

「浙东唐宋诗路」

「浙东唐宋诗路」

「浙东唐宋诗路」

「浙东唐宋诗路」

「浙东唐宋诗路」

「浙东唐宋诗路」

「浙东唐宋诗路」

「浙东唐宋诗路」

「浙东唐宋诗路」

「浙东唐宋诗路」

「浙东唐宋诗路」

「浙东唐宋诗路」

「浙东唐宋诗路」

「浙东唐宋诗路」

「浙东唐宋诗路」

「浙东唐宋诗路」

「浙东唐宋诗路」

「浙东唐宋诗路」

「浙东唐宋诗路」

「浙东唐宋诗路」

「浙东唐宋诗路」

「浙东唐宋诗路」

「浙东唐宋诗路」

「浙东唐宋诗路」

「浙东唐宋诗路」

「浙东唐宋诗路」

「浙东唐宋诗路」

「浙东唐宋诗路」

「浙东唐宋诗路」

「浙东唐宋诗路」

「浙东唐宋诗路」

「浙东唐宋诗路」

「浙东唐宋诗路」

「浙东唐宋诗路」

「浙东唐宋诗路」

「浙东唐宋诗路」

「浙东唐宋诗路」

「浙东唐宋诗路」

「浙东唐宋诗路」

「浙东唐宋诗路」

「浙东唐宋诗路」

「浙东唐宋诗路」

「浙东唐宋诗路」

「浙东唐宋诗路」

「浙东唐宋诗路」

「浙东唐宋诗路」

「浙东唐宋诗路」

「浙东唐宋诗路」

「浙东唐宋诗路」

「浙东唐宋诗路」

「浙东唐宋诗路」

「浙东唐宋诗路」

「浙东唐宋诗路」

「浙东唐宋诗路」

「浙东唐宋诗路」

「浙东唐宋诗路」

「浙东唐宋诗路」

「浙东唐宋诗路」

「浙东唐宋诗路」

「浙东唐宋诗路」

「浙东唐宋诗路」

「浙东唐宋诗路」

「浙东唐宋诗路」

「浙东唐宋诗路」

「浙东唐宋诗路」

「浙东唐宋诗路」

「浙东唐宋诗路」

「浙东唐宋诗路」

「浙东唐宋诗路」

「浙东唐宋诗路」

「浙东唐宋诗路」

「浙东唐宋诗路」

「浙东唐宋诗路」

「浙东唐宋诗路」

「浙东唐宋诗路」

「浙东唐宋诗路」

「浙东唐宋诗路」

「浙东唐宋诗路」

「浙东唐宋诗路」

「浙东唐宋诗路」

「浙东唐宋诗路」

「浙东唐宋诗路」

「浙东唐宋诗路」

「浙东唐宋诗路」

「浙东唐宋诗路」

「浙东唐宋诗路」

「浙东唐宋诗路」

「浙东唐宋诗路」

「浙东唐宋诗路」

「浙东唐宋诗路」

「浙东唐宋诗路」

「浙东唐宋诗路」

「浙东唐宋诗路」

「浙东唐宋诗路」

「浙东唐宋诗路」

「浙东唐宋诗路」

「浙东唐宋诗路」

「浙东唐宋诗路」

「浙东唐宋诗路」

「浙东唐宋诗路」

「浙东唐宋诗路」

「浙东唐宋诗路」

「浙东唐宋诗路」

「浙东唐宋诗路」

「浙东唐宋诗路」

「浙东唐宋诗路」

「浙东唐宋诗路」