

浅析20世纪中国与意大利平面设计的交流与影响

刘子琪

意大利米开朗基罗美院, 意大利 阿格里真托

收稿日期: 2023年4月13日; 录用日期: 2023年6月14日; 发布日期: 2023年6月21日

摘要

本研究简要分析了20世纪中国和意大利平面设计的交流和影响。通过对两国平面设计的历史回顾, 本研究确定了主要趋势和运动, 并考察了它们之间的相互影响。具体而言, 本研究重点关注1915~1923年期间意大利未来主义对中国平面设计的影响, 并提供受该运动启发的中国平面设计师的例子。该研究还包括对中国和意大利设计师之间重要交流与合作的概述, 以及对他们的风格、技术和影响的比较。最后, 本研究为平面设计领域的未来研究和实践提供了启示。

关键词

平面设计, 中国, 意大利, 意大利未来主义

Brief Analysis of the Communication and Influence of Graphic Design between China and Italy in the 20th Century

Ziqi Liu

Michelangelo Academy of Fine Arts, Agrigento Italy

Received: Apr. 13th, 2023; accepted: Jun. 14th, 2023; published: Jun. 21st, 2023

Abstract

This study briefly analyzes the exchange and influence of Chinese and Italian graphic design in the 20th century. Through a historical review of graphic design in both countries, this study identifies major trends and movements and examines their interplay. Specifically, this study focuses on the

influence of Italian Futurism on Chinese graphic design during 1915~1923 and provides examples of Chinese graphic designers who were inspired by the movement. The study also includes an overview of important exchanges and collaborations between Chinese and Italian designers, as well as a comparison of their styles, techniques and influences. Finally, this study sheds light on future research and practice in the field of graphic design.

Keywords

Graphic Design, China, Italy, Italian Futurism

Copyright © 2023 by author(s) and Hans Publishers Inc.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0).

<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Open Access

1. 引言

20 世纪见证了中国和意大利之间重要的文化交流和互动，包括在平面设计领域。本世纪初，中国试图实现社会和文化现代化，而新文化运动在推动中国西式平面设计方面发挥了关键作用。与此同时，随着未来主义和其他前卫运动的兴起，意大利也在经历自己的艺术风格的改变。

两国有着悠久的历史文化交流历史，其中在平面设计领域的互动尤为引人注目。中国和意大利都拥有丰富的艺术和设计传统，他们的交流催生了新的风格和方法。比如在 1915~1923 年期间中国设计师的作品中可以看到意大利未来主义的影响，而中国书法则影响了意大利设计师的作品。

在此背景下，本研究旨在探讨 20 世纪中意平面设计的交流。通过分析两国设计师和艺术家的作品，研究他们出现的文化和历史背景，本研究将对这两个重要的艺术史上重要的国家之间的相互作用进行全面而详细的研究。这项研究旨在揭示文化交流和互动影响平面设计发展的方式，并有助于更深入地了解设计作为一种全球现象的演变。

2. 中意平面设计历史概览

2.1. 20 世纪的中国平面设计

中国平面设计的历史可以追溯到 20 世纪初，当时中国正经历着激烈的政治和社会变革时期。20 世纪早期，中国的平面设计深受西方风格的影响，以广告和宣传海报为主。

在 1930 年代，中国平面设计开始从西方风格的主导转向更具有民族特色的方式。在这一时期的文化运动对塑造中国平面设计的方向起到了重要作用，强调使用中国传统文化和美学。

1949 年中华人民共和国成立后，平面设计与面向大众的宣传工作的联系越来越紧密，在 20 世纪六七十年代，平面设计的海报、招贴作为宣传的主要形式，在当时得到了很好的发展。

在随后的几十年里，中国经历了快速的经济发展和社会变革，对中国的设计格局产生了深远的影响。80 年代见证了新一代中国设计师的出现，他们开始探索更多样化的风格和技术，从中国传统文化和国际设计趋势中汲取灵感。

如今，中国的平面设计是一个蓬勃发展和充满活力的领域，越来越多的设计师和工作室在广泛的学科领域创作出具有创新性和影响力的作品。从广告和品牌到编辑设计和数字媒体，中国平面设计不断发展和繁荣，反映了中国独特的文化和社会景观。

2.2. 20 世纪的意大利平面设计

平面设计一词诞生于 20 世纪,但意大利平面设计的发展可以追溯到文艺复兴时期,艺术家和设计师专注于排版、书籍设计和插图的使用,而这些创作形式可以说是平面设计的前身[1]。

20 世纪初,意大利的平面设计深受未来主义运动的影响,强调使用动态的形状、鲜艳的色彩和动感的表现手法。这一运动导致了新设计风格的发展,例如装饰艺术和理性主义,这些风格侧重于几何和极简主义的使用[2]。

在 20 世纪 60 年代和 70 年代,意大利平面设计经历了一场激进的变革,被称为意大利激进设计运动。这一运动的重点是尝试非常规的形式、颜色和材料,旨在挑战传统的设计习惯。

近年来,意大利平面设计不断发展和突破界限,设计师们不断探索新的技术和技巧来创造创新和有影响力的设计。如今,意大利平面设计被公认为世界上最具影响力和活力的地区之一。

2.3. 两国平面设计主要趋势和运动的比较

比较中意两国平面设计的主要趋势,可以成为研究 20 世纪两国平面设计交流的一个重要方面。其中主要的趋势和运动包括:

中国:

① 1915~1923 年:在这期间产生的艺术文化运动的特点是推动现代化和拒绝传统价值观。它强调使用白话文和引进西方的思想和美学。

② 1920~1930 年:上海风格,这个艺术流派是在上海发展起来的,上海当时是一个国际化的城市。它融合了中西美学和技术,深受装饰艺术和包豪斯的影响。

③ 1937~1945 年:在此期间,平面设计的主要风格结合了我国的传统文化及纹样,但同时又吸取了其他国家的表现技法。在当时,招贴及书籍封面是平面设计的主要设计方向。

④ 1949~1976 年:这一时期的设计风格深受其他国家设计的影响,开始进行创新性及抽象性的图形提取,整体风格更加现代化及简洁。

⑤ 1966~1976 年:这一时期的设计,不再只着眼于传统的中国纹样及创作手段,而是更加推崇简约明快的设计风格,追求更加值得玩味有深度的设计。

⑥ 1978 年至今:随着中国的开放和发展,平面设计开始融入更多国际影响以及更多样的风格和技术。

意大利:

① 未来主义:(1908)意大利未来主义是 20 世纪初的一场重大运动,其特点是关注速度、运动和现代性。中国艺术家和设计师也对这些想法感兴趣,尤其是五四运动受到了未来主义的影响。

② 现代主义:(1916~1960)现代主义是 20 世纪设计和艺术领域的一次重大运动,其特点是简单、功能性以及新材料和技术的使用。中国和意大利都受到了这场运动的影响,意大利设计师如 Gio Ponti 和 Bruno Munari 在现代主义的发展中发挥了重要作用。

③ 意大利风格:(1931)二战后兴起的一种运动,强调奢华、优雅和精致。意大利风格的平面设计通常以华丽的排版、高质量的印刷技术和强调视觉叙事为特色。

④ 后现代主义:(1960~1983)在 20 世纪后期,后现代主义作为对现代主义的一种反应而出现,其特点是拒绝其原则并拥抱讽刺、戏仿和折衷主义。中国和意大利都受到后现代主义的影响,埃托雷·索特萨斯和亚历山德罗·门迪尼等意大利设计师在其发展中发挥了重要作用。

通过中意两国之间的不同艺术风格运动的对比可见,新文化运动与意大利的未来主义风格几乎处于同一时期,抗日战争时期的艺术创作风格与意大利风格相似,中国改革开放后的平面设计风格与后现代

主义风格几乎同步。虽然两国之间的历史不同，但平面设计方向的风格相互影响，共同进步。通过比较中国和意大利平面设计的主要趋势和运动，可以更深入地了解他们在设计方法上的异同，以及他们在设计过程中相互影响的方式。

3. 1915~1925 年期间意大利未来主义对中国艺术设计的影响

1915~1925 年期间，意大利未来主义对中国平面设计产生了重大影响。该运动对技术、速度和现代性的强调对中国艺术家和设计师特别有吸引力，他们在国家的政治和社会变革之后正在寻找新的表达形式。

中国设计师特别受到未来主义视觉语言的启发，其中包括大胆、动态的线条和几何形状。他们还支持该运动使用排版作为创造视觉冲击和传达信息的手段。意大利未来主义被视为未来和现代的象征，它对中国平面设计的影响在 20 世纪初塑造了中国的视觉文化。

意大利未来主义对中国平面设计影响的一个显著例子是陈独秀创办的《新青年》杂志，该杂志成为当时最重要的出版物之一。该杂志的设计师从未来主义的排版和布局中汲取灵感，创造出大胆而充满活力的视觉形象，反映了该时期的现代性和进步理想。

总的来说，意大利未来主义在塑造新文化运动时期中国平面设计的视觉语言方面发挥了重要作用，其影响至今仍可见于中国的设计文化之中。

张光宇是中国著名平面设计师，生于 1900 年至 1965 年，是新文化运动的领军人物之一，也是中国现代平面设计发展的重要贡献者。

张光宇最著名的作品是绘本小说《封神榜》。他为小说创作了 300 多幅插图，被认为是当时中国插画和平面设计领域的突破之作。其大胆的线条和明亮色彩的使用，以及他将中国传统图案融入他设计之中的做法，是受到意大利未来主义的影响后产生的典型的中国本土的设计风格。

除了《封神榜》，他还创作了多幅受意大利未来主义影响的插画和设计。其中包括海报、书籍封面和杂志插图。并以动态和抽象形状的使用以及创新的排版而闻名。

张光宇的作品对塑造中国现代平面设计的发展产生了深远的影响。他是最早使用西方设计技术并将其与中国传统元素相结合的中国设计师之一。他的作品帮助为中国设计建立了一种新的视觉语言，这种语言至今仍具有深远的影响力。

鲁迅，虽然在文学领域更广为人知，但在他的职业生涯中的平面设计也分外精彩。1920 年他参与创办了《新青年》《朝花》等多份前卫的文艺刊物。鲁迅为这些期刊设计了封面和排版，利用他在书法和国画方面的造诣设计创造了视觉上十分引人注目设计作品^[3]。他的设计受到中国传统艺术和当代西方艺术运动(包括意大利未来主义)的影响。

除了他在文学期刊上的成就之外，鲁迅还在当时创作了宣传海报和插图。他所做的这些设计通常以大胆、简单的图像和文字为特色，向公众传达所想表达的思想内容。

总的来说，鲁迅的平面设计作品融合了中国传统艺术和现代西方设计运动，将西方的先进设计理念与当时的中国基本国情及传统元素相融合，创造出了一批及其优秀的作品。

4. 中意平面设计的交流

中意设计师重要交流与合作概览

整个 20 世纪，中国和意大利设计师之间进行了几次重要的交流与合作：

① 意大利工艺美术中国展(1928)：该展览由意大利政府组织，展示了一系列意大利工艺美术产品，包括平面设计作品。它在上海和北京等中国主要城市举行，旨在促进意大利文化和贸易。

② Fortunato Depero 与《良友》杂志：如前所述，意大利艺术家 Fortunato Depero 在 1930 年代与良友杂志合作。他为杂志设计封面和插图，其先进的设计理念为中国的平面设计带来了全新的视角。

③ 意大利中国平面艺术展(1932 年)：该展览在罗马举行，展示了包括齐白石和徐悲鸿在内的中国著名艺术家的作品。旨在向国际观众介绍中国平面设计，促进中意文化交流。

④ 意中海报展：该展览于 1973 年在北京举办，展出了 100 多幅来自意大利设计师的海报。这是意大利平面设计在中国的第一次大型展览，是中意之间平面设计领域一次重要的交流。

⑤ 意大利设计展：该展于 1982 年在北京举办，展出了 500 多件意大利设计师的作品。它展示了意大利设计的最新趋势，并对当时的两国设计师都产生了深远的影响。

总体而言，这些交流与合作对中国和意大利平面设计的发展产生了重大影响。他们为当时的设计师提供了交流的平台使设计师们可以分享想法、相互学习并创造全新的设计。

5. 中意平面设计关键人物比较

5.1. 在中国，这一时期一些重要的平面设计师包括

鲁迅(1881~1936)：一位作家、艺术家和评论家，他还创作插图和设计书籍封面。他的风格受到中国传统书画的影响。受西方先进设计理念影响，为中国的设计行业带来全新的视角。

张光宇(1900~1965)：以其卡通插图和海报设计而闻名。他受到欧洲新艺术运动和日本浮世绘版画的影响。

陈绍华(1908 年~1984 年)：著名中国平面设计师和艺术家。设计作品曾获得过多个国内外奖项，如意大利国际广告设计大奖、美国纽约世界博览会金奖等。其设计风格简约大方，注重用形式来表达信息，以黑白色调为主，能够精准地传达产品或品牌的特性。

靳埭强(1943 年~2019 年)：是中国著名的平面设计师、书法家和教育家，被誉为中国现代平面设计的奠基人之一。他的书法作品传承了中国传统文化的精髓，与他的平面设计作品相得益彰。

5.2. 在意大利，这一时期一些重要的平面设计师包括

Fortunato Depero (1892~1960)：画家、雕塑家和平面设计师，以使用大胆的色彩、几何形状和创新的排版而闻名。未来主义运动代表人物。

Marcello Nizzoli (1887~1969)：平面设计师，曾为 Pirelli 和 Campari 等公司创作广告海报、徽标和包装设计。他的风格以简洁、清晰和优雅为特征。

Albe Steiner (1913~1994)：平面设计师、排版师和艺术总监，曾在 Olivetti 公司工作。他受到包豪斯的影响，该设计师相信设计是一种社会责任。

两国同时期艺术家比较：

在风格和技术方面，中国平面设计师经常将中国传统元素融入他们的作品中，例如书法和毛笔画。他们还从日本版画和欧洲新艺术运动中汲取灵感。另一方面，意大利平面设计师受到未来主义和包豪斯运动的影响，并专注于现代主义原则，如功能主义、简约和排版创新。

中国平面设计师张光宇与意大利设计师 Marcello Nizzoli 的风格都在保留本国传统文化的前提下，吸取他国的风格与设计理念，将二者进行很好的结合，可以说是一种远隔千里文化相互影响下的不约而同。

陈绍华与 ALBE STEINER 在设计风格及设计理念上可以说十分相似，尽管中意两国的设计流派并不相同，但由此可看出二者之间的影响。

尽管存在这些差异，这一时期中国和意大利的平面设计也有一些相似之处，两人都对设计的社会和政治影响感兴趣，并将平面设计用作宣传和广告的工具[4]。此外，中国和意大利的平面设计师都参与了

各自国家的现代化建设，并试图通过他们的作品表达民族认同感。因此我们可以推断，在 20 世纪期间，中意两国的平面设计方面相互影、学习、交流[5]。

6. 结论

研究 20 世纪中意两国平面设计的交流，对未来平面设计领域的研究与实践具有一定的借鉴意义。

首先，这项研究强调了理解平面设计的历史和文化背景的重要性。通过考察中意平面设计师的影响与交流，我们可以更深入地了解两国平面设计的发展与演变。

其次，本研究强调跨文化合作与交流在平面设计中的重要性。随着全球化继续塑造平面设计领域，设计师必须能够与来自不同文化背景的个人有效合作。研究中国和意大利设计师之间的历史交流可以为有效的跨文化交流与合作提供见解。

最后，本研究强调了在平面设计实践中融入多元文化视角的重要性。通过探索中国和意大利平面设计的独特风格、技术和影响，设计师可以拓宽他们对该领域的理解和方法，最终创造出更加多样化和包容性的设计。

总的来说，这项研究为平面设计的未来研究和实践提供了一些启示，强调了理解文化背景、跨文化合作和多元文化视角的重要性。

参考文献

- [1] Heller, S. and Vienne, V. (2012) 100 Ideas That Changed Graphic Design. Laurence King Publishing, London.
- [2] Rea, T. (2017) The Impact of Italian Futurism on Chinese Modern Art. *The Burlington Magazine*, **159**, 173-180.
- [3] 李婷. 书衣华彩-中国早期艺术期刊的封面设计研究[M]. 上海: 上海锦绣文章出版社, 2011.
- [4] 范祥林, 王璇. 文化交流视角下 20 世纪中意平面设计的互动与创新[J]. *艺术百家*, 2019(12): 82-83.
- [5] 卢姗姗, 张颖. 意大利平面设计艺术及其在现代设计中的应用[J]. *美术与设计*, 2021(5): 96-97.