

由歷史看近百年 中國海報發展

王行恭

臺北市立師院兼任副教授

前言

臺灣地區解嚴之後，對於意識形態上，以往多數人不願碰觸的禁域，逐漸開放鬆綁；針對發生於近代史上的諸多問題，學界也開始做更深入的理解與探討。表現於視覺藝術類別的「海報」項目，以往均服務於不同的目的之下，因此與近代的文化和政治活動分離不開；在討論海報的發展中，必然得暫時拋開意識形態的立場，方能更全面，更深入瞭解它所代表的時代意義。中華海報設計協會籌辦一九九七臺北國際海報節，除了大型展示活動之外，並由國外邀請國際知名設計家做專題演講；因此也派給我一個題目與之相呼應。

呈現於近百年海報中的視覺景象，正好是中國苦難歲月的表徵，無論當年在何種條件之下的創作，煙雲過眼之後，所留下的不過是碎紙一張，然而呈現在畫面背後，有的是家破人散，有的是數不盡的人頭落地。希望在那些悲壯的年代裡的小片段，能讓後來者引以為鑑；面對將到臨的二十一世紀，中國人是否應該對視覺美術的創作，給予

更寬容的空間，讓文化更活潑而獨立於政治體制之外。

從割臺到抗戰

鴉片戰爭之後，歐美列強在不平等條約之下，獲取了豐盛的利益。日本自明治維新之後為了原料和市場，必然的走上了擴張與掠奪的軍事侵略之途，當然與日本鄰近的韓國與遼東半島首當其衝，中日甲午戰爭的主因竟是以韓國內亂為藉口所造成的武裝衝突。中國在甲午之戰失利之後，割臺以保清王朝的做法，引起大多數知識份子的覺醒，而投入「救亡圖存」的大洪流裡，也直接的推動了中國的維新與民主。

割臺也間接推動了中國的現代化；一切西方新興事務，透過市場行銷進入了大城小鄉。做為商業推廣媒體之一的海報，也在市場機制的條件之下，溶入了中國人日常生活之中。其間由於沿海的大都會如上海、天津、廣州等均由列強分割為各國的租界地，當然也因此導入了西方的生活概念。西方國家的生

▲金梅生為徐勝記製做的公司自用海報，標準的月份牌式樣。

▼上海美專學生的廣告圖案作品，「裝飾藝術」風格。

廣告圖案 季春丹

民國初年政府機構的中國傳統告示，表現出公文書的法律效力。

活方式或深或淺的在租界內均可體驗得到；西方的貨物透過海報宣傳吸引中國的消費者，外來的煙酒、火柴、醫藥正是其中的大宗。

在那個半封建的年代裡，西方的企業家，透過印刷精美的彩色海報，給予民智初開的中國社會，帶來絕對的視覺震撼，它推翻了中國固有的布告式樣，透過甜美時尚的畫面，滿足了中國人好奇之心。月份牌海報正是這類的代表；它最早出現於十九世紀末年的廣州，繪畫方式還多表現中國傳統式樣，直到二十世紀初葉的上海，才轉變吸收西歐「新藝術」及「裝飾藝術」的風格，將海報畫面區分為底紋圖案、畫面、產品，及公司名稱四大部份的組合。限於當時印刷條件，所有的繪圖者，必需具備手工分色及書寫美術字的條件，因此投入此行的絕非一般藝術創作者能力所及。月份牌海報中所流露出的中西合璧底表現，明顯的呈現傳統中國文化混合殖民地特色的特殊風格，而這種風格正記錄著當年社會與政治的矛盾衝突。直到日本發動侵華戰爭全面抗戰爆發，戰火硝煙結束了那

個時代，也終止了那種特定的文化現象。

戰雲瀰漫下的抗戰風格

戰爭對於藝術創作，始終是一種災難，戰爭所帶來的是無盡的毀滅與死亡。抗日戰爭更是中華民族生死存亡的重要關鍵；也因為戰爭的激發，使民族意識與愛國情操，高昂到了極限；全國上下激情奮起，每個人都積極投身到這場救國運動之中；這種抗日文化的特色，瞬間感染了整個中國，不分前線、後方或淪陷區。

抗戰文化的內容複雜而多樣，其中穿插著國共兩黨的明爭暗鬥，明的一致對外敵愾同仇，暗地裡卻爭權奪利，擴大勢力範圍和影響力。在這場戰爭的掩護之下，獲利最多的竟然是共產黨。主要的原因可以由當時主持文宣工作的人力配備看出端倪；一九三八年四月國民政府軍事委員會由蔣中正先生任委員長，在委員會之下設立政治部，統領國軍抗日戰爭時期的政治文化工作。政治部部長，由委員長任命陳誠擔任，副部長則邀請周恩來代表中共出任。部以下設廳、處、科各級執行單位，

其中第三廳實際執行文宣；由郭沫若任廳長，傅抱石任秘書。第六處掌管藝術宣傳；由田漢任處長，第一科掌音樂戲劇，第二科掌電影，第三科掌美術宣傳，由徐悲鴻任科長。第三廳行政編制約三〇〇人左右，此外更附屬一些實際執行的劇團、宣傳隊、漫畫隊、製片廠等，總人數達近四〇〇〇人上下，如此龐大的組織系統和人力動員，因陳誠被架空。以及少數有國民黨背景的人員被排擠，整個第三廳，竟明得是抗日文宣，暗地卻替中共召集組訓了大量的藝文界人口，日後為其所用。抗戰勝利後，國共相爭，

▼民初上海的煙舖，櫃檯前貼了一整排香煙海報。

▼民初上海大馬路上的超大型電影海報，絕對的歐洲風格，這種景象，在中國各地直到目前都絕少見到。

▲抗戰時期，後方大城市經常可見的抗戰海報。此圖是西安的大雁塔附近的狀況。

▲上海孤島時期的反日海報。

▲軍事委員會政治部第三廳製作的抗戰海報。

▲李可染和他所繪製的大型抗日文宣合影。

甘自產的土紙，印刷則以單色或紅黑雙色木刻套印，也有以油印刻紙板印刷的。因條件太差，時過五、六十年之後尚保存下來的，則非常有限。

在戰事進行的局面之下，美術人員自刻、自印，還得隨著軍事行動的進展，機動的張貼在佔領或即將撤離

的區域，因此也犧牲了大量優秀的美術人員。

另外一類型的文宣方式，則是利用建物的外牆，繪製大形壁面海報，這些案例大多出現在政府控制的區域內，局勢較穩定的鄉鎮。

抗戰時期文宣工作，與國民政府相對應的是淪陷區，汪精衛政府和溥儀的滿洲國，這兩個組織均在日軍佔領控制之下，因此文宣工作

相對的也都配合日軍的節拍起舞。日軍侵華發動一場出師無名的戰爭，因此在文宣上，大多著墨於東亞共榮和反共滅赤兩大主題。實際執行文宣工作又區分為日本軍部的宣撫班，和華北政府委員會情報局（新聞單位）以及各省、市、縣等級政府。表現在視覺上的多為流行於當時的「裝飾藝術」風格或是簡易的漫畫表達，較易流通於民智未開的華北農村。

遠在中國東三省和東蒙地區，溥儀所成立的滿洲國，基本上溥儀的活動範圍儘止於長春的新皇宮附近，而廣大的滿洲地區，資源都掌控在日本關東軍及各大財閥之下；如滿洲映畫、南滿鐵道、煙廠、撫順炭礦等，均依各自的需要而曾大量製作各式文宣海報，而這種情況從溥儀建國之前一直延續到日本投降而止。

到國民政府失利而退居臺灣，第三廳的人力或多或少影響了整個變局；這也許是日後，蔣中正先生來臺，不信任文藝人士，並以政工系統控制文宣的潛在因素吧。

抗戰時期的文宣海報，內容上當然都是以揭發日軍暴行為主要訴求，但因當時的物質條件匱乏，因此完成的海報作品紙材及印刷狀況均因陋就簡，紙張大多就近使用川

▲在大連市舉辦的滿洲博覽會海報。

▲日本軍部直屬的宣撫班，亦多徵調軍中原美術背景人力加入工作，此為模仿藥包的外觀所設計的海報。

▲日軍製作的戰區海報，用以安撫戰領區居民。

政治運動不斷的煉獄

毛澤東登上天安門之後，把中國的大門一關，開始閉門造車，將他個人的夢想，用中國十三億人口

▼華北政府新聞單位所設計的安定海報。

做實驗的賭本，開始用中國人的生命做賭注，從此各種名目的運動不斷；一波未平，一波再起，把中國大好江山，折騰成人間煉獄，原先的親密戰友，也先後成了階下之囚。

毛是運用社會最底層的農民、工人軍隊等做他革命及發動各種運動的籌碼，因為他深知在那個年代裡，中國有九成以上的人口瀕臨在做為一個人的生存地最基本的邊緣線上，有一餐沒一餐的苟活著。因此一切的行動基準，如果以這些底層的喜好，做為準繩，則毛永遠站在西瓜的大邊而立不敗之地；十億蒼生，則全都成了他個人革命的機器，永遠惡性循環運動不斷。由上述的運動屬性，很清楚的瞭解，為什麼在十億以上的人口中，竟然只出現一種視覺風格。——暫且定名為「英雄主義下的工農兵風格」。

無論任何時期，任何政治運動，出現在畫面上的都是英雄式的構

圖，這種構圖模仿自蘇俄革命後的文宣式樣及德國在二次大戰時期希特勒獨裁式樣，只不過把其中的英雄人物，由政治人物換成工農兵的圖像。這是一種格式化的理想主義，但卻抹煞了藝術創作的最基本原素；藝術家由創作者的角色，轉變成了制度下的工具，而這種工具只服務於工農兵的趣味與喜好，此類一言堂的行為模式，完全誤解文化是由多元所創建而成的基本原理。

這種現象在六四之後，出現了某種程度上的轉機；少數實驗性的涉外窗口如深圳、上海等較易接觸外來資訊的地區，由部份有海外經驗的青年創作者，做點狀的創作實驗；在國際上得到了正面的回響，也因此局部反映到創作的團隊及工作崗位上。這種改革開放的成果，到底能在紅色的大染缸裡，產生何種程度的觸媒作用，則短時間不易看得出成效。

▲一九五〇年代末期的海報，其中所傳達的訊息中，還包含一些傳統文化的成份。

▲文化大革命後期的海報表現出「打倒四人幫」的怒氣衝天，極富戲劇張力。

▲電影「紅高粱」海報，日本設計師橫尾忠則的影子濃厚。

日據殖民主義下的南島風格

一八九五年割臺之後，臺灣成了日本軍國主義的殖民地；殖民地的定義是提供原料及廉價勞力，並且做某種程度的實驗基地；因此在日本殖民經濟的政策與體制之下，臺灣尚未開發的原料和廉價的勞力，因割臺一夜之間成了提供日本本土需要的供應基地。為開發原料及初級加工，必然的要件，是勞力的教育與溝通，至少必需達到日本本土的勞工程度。因此在據臺的初期，殖民政府的教化政策，只不過因勞力的需要與管理而做的初級教育，因此在教育體系中，日臺是不同程度的配套，臺人受教育的機會，遠不如日人來的方便。一九一四年曾經有些在臺日人成立臺灣同化會，建議臺民同化，卻在次年日本政府向袁世凱提出二十一條的同時被解散，當時正好日本據臺已二十年整。一九三七年日軍發動全面侵華戰爭，在此戰爭的陰影之下，臺灣軍供徵調至中國戰場。臺灣進入戰時體制，一切新聞報刊禁

▶大煉鋼時期的海報，表現人定勝天的烏托邦理想。

提高鋼的質量 增加鋼的品種

TI GAO GANG DE ZHI LIANG ZENG JIA GANG DE PIN ZHONG

▶人民公社時期的海報，人是被刻意安排在一起的道具。

光榮——人民公社的女英雄!

GUANG RONG RENMIN GONGSHE DE NU YINGXIONG

用漢字，並且解散臺灣地方自治聯盟的一切活動。一九三九年爲了戰爭的理由，對於同是漢族的臺民不信任感增強，由殖民政府發動全面皇民化運動，甚至強迫改日姓，同年更爲戰爭南進的理由，加速機場及港口的增建；花蓮港竣工，號稱可停泊航空母艦，台中港也在當年開工，而具戰略位置的南沙群島更在同時併入臺灣總督府管理，臺灣正式成爲日軍南進的基地。

日據時期大規模的經濟活動及展覽，均由總督府殖產局商工課宣導，細密的文宣計劃，給臺灣帶來商業美術活動應用在工商產業上的最佳範例。在州郡級的地方政府，也由商工課主持街庄美化及產業包裝調查改良等建議，在現存的日據時期公文書中，經常可以翻查到此類往返公文，由此可見這類活動的頻繁，更因此將臺灣原有閩南式傳統風格的設計，逐步引導至與日本內地一體化的程度。這其中的臺鐵、台糖、樟腦及其他專賣產業，更由日本本土引進先進的文宣方式；當時的作品在臺灣光復後的反日排日因素，遺留下來的極爲有限，但少數的例子中也可窺見當時的盛況。

▲六四之後的十一屆亞運海報，畫面只見到構成練習。

▲留學耶魯的大陸優秀設計師，混合西方的手法和中國的幽默感。

▲深圳的海報，做爲大陸涉外的窗口，當然和內地有極大的差異。

▶日據高峰期的博覽會海報，「裝飾美術」風格加上南島的趣味，時間是戰前，海報上還保留全部的漢文，此爲三張系列海報之一。

▲戰爭初期的地方議員選舉海報，三張系列海報之一。

▲戰爭末期的徵兵海報，完全軍國主義風格的戰爭海報，全是日文。

◀戰爭末期強調地方專業增產的海報，由於日本內地人力難以支援，改由本土畫家依個人風格繪製。此為林玉山先生的創作，繪畫的表現與當時參加官辦總督府美展作品風格一致。

光復、戒嚴到解嚴

抗戰勝利臺灣光復，對於臺灣來講，是某種程度的解脫；擺脫日本文化的陰影；卻又投入另一種似曾相識，又全然陌生的文化環境，嘗試接觸與解讀，而所面對的不單純是政治體制，甚至包括生活的全部。

臺灣文化源於閩粵沿海少數區域，大體上漳、泉、客屬為大宗，而又集中於底層的漁農背景。早期光復接收，多是語文相近關係人員外，一九四九年的中原大撤退，帶來了天南地北的多樣文化。而這種文化衝激與溶合的契機，在反共抗俄的大目標下，並未被有效的掌控與發揮。反之，卻因國共敵對的政治大前題下，一紙戒嚴令而終止所有的文化創作活動。一九五一年剛渡過舟山群島及海南大撤退，卻又面臨韓戰的爆發，軍中文藝運動開始，政戰系統掌控文化活動，一九五二年立法院長張道藩提倡三民主

▶光復初期一九五〇、六〇年代的展演海報，海報的特定位置一定加印標語化的政治口號，這是反共抗俄時期的特有文化現象。

義反共抗俄文藝路線。一九五三年實施電影檢查，國民黨省黨部成立文化工作隊，下鄉公演反共抗俄樣版劇「木蘭從軍」。一九五五年，一江山戰役，國軍自大陳撤退，軍中推行戰鬥文藝，直到一九五八年警備總部正式運作，一九六一年警總禁止靡靡之音等，以上的事實，再再可以查覺到文化創造的活動力受到極大的約制。而在約束的同時，並未有計劃提出完整的文化政策，以及在教育體制中，培養建構開創新文化的種子。反之卻因推動政治目標而對臺灣本土文化失之照顧與維護。

▲一九七〇年代禁映日片時期的本土電影海報，連電影內容都間接取材自日本。

▼臺灣的海報創作，在面向將到來的二十一世紀，要交出怎樣的成績，端看短期內有沒有脫胎換骨的契機。

這些無可挽救的有形損失，造成臺灣社會創造力的壞死和對文化的盲然無知。一九八七年七月十四日經國先生發布臺灣地區解嚴令，才給臺灣文化帶來了生機。

一個地區的創作表現能力，建立在政策上的旺盛企圖心及豐富精神層面的動機之下；社會紛亂及經濟活動衰退，相對的將會喪失表現能力及美感知覺，這點很明確的見證創意活動與社會文化的互動性。如果政策的強力介入主導，將文化產業推入一個絕滅的不歸路

▲文建會主導下的藝文海報，在文化資源下放到各社區之後，視覺呈現出多樣化的成果，但品質相對的不易掌控。

。解嚴之後，在上的為政者，以社區總體營造為綱，企圖通過文化資源的重新分配，呈現臺灣文化的多樣面貌；但是反應在實際面的現象，卻是急於追求異質化的文化面貌，更強化了現階段臺灣文化現象的非恆定性。

臺灣文化根源於多元化是不爭之事實，臺灣民族性的強韌生命力與不順服的特性，更是海洋經濟下的天性秉賦。設計的創作者，透過對美學的體驗與社會經驗的互動關係，將臺灣文化之元素的特質，透過抽離與融和的手段，必可開創出無限的天地。