

红色烂漫：从木刻探索到大众美学的上海实践

20 世纪上半叶的上海，是启蒙与救亡的思想熔炉，见证了时代精英对国土的深情。新兴木刻运动以黑白分明的刀锋，刻画出民族的苦难与抗争。而新时期的上海，是社会主义建设和现代化发展的引擎，红色文化以激昂的旋律，演绎新中国的理想蓝图和未来宣言。

在“红色烂漫——从精英觉醒到大众共鸣的先锋性开拓”板块中，集中展示充满浓烈情感且与上海链接颇为深厚的木刻、宣传画、连环画等艺术形式，呈现上海如何将时代精英的觉醒转化为广大民众的文化动员，成为国家建设的精神动力，并形成了东方革命美学的独特性和上海现代的先锋性特征：艺术介入现实并引领未来。与此同时，该板块亦揭示了先锋性的另一维度：精英理念必须下沉为大众语言，服务于民众，通过文化动员，为中国现代性注入破局的锋刃。

上海大学美术学院潘耀昌教授介绍，本展览的新兴木刻专题以鲁迅和宋庆龄解放前的木刻收藏为基础，另增加部分 1949 年后的作品。鲁迅在上海发起的新兴木刻运动，为青年艺术家指明了“为了大众，力求易懂”的努

右图：《黑白木刻：刀锋上的觉醒》潘耀昌。

力方向，强调以“刚健分明”的木刻作品激励民众。而宋庆龄助推木刻作品远赴巴黎展出，则让世界听见中国的呐喊。在近代中国的历史上，木刻不仅是艺术，更是武器——在民族危亡时刻，它是刺破黑暗的匕首；在和平年代，它是记录时代的画笔。

展厅中，以视觉巧思打造的打卡空间将一系列宣传画作集中呈现。经典木刻展品《抗议》《阿 Q 正传》以黑白分明的刀锋，刻画出民族的不屈抗争。艺术名家沈柔坚的作品《勤劳起家》则居于 C 位，以炽烈的红色和饱满的构图，刻画出劳动人民昂扬奋发的精神面貌，令人心潮涌动。正如潘耀昌所说的那样：“在这里，艺术不仅是时代的记录，更是一种深沉的文化动员——它将家国情怀熔铸为集体记忆，也让崇高的理想，成为每一个人举目可及、可感可触的风景。”

1949 年后，连环画、年画、宣传画是上海美术的三大品牌画

种，有过一段辉煌的巅峰时期。美术史论家朱国荣曾以“群贤毕至，佳作迭出，成就斐然，在全国享有‘半壁江山’美誉”为总结，与此同时，这三个画种也是红色美学的代表。红旗漫卷的构图、农民丰收的笑靥、勇敢自信的新女性，皆以明快色彩与程式化造型，将政治政策话语转化为视觉号召。这些作品深植于民间艺术传统：杨柳青年画的吉祥纹样、传统剪纸的平面装饰，与革命浪漫主义、现实主义甚至现代艺术精神交融，形成了 1949 年后大众美术的新传统，以及“人民美学”“劳动美学”的新范式。艺术在此不仅是记录，更是动员——它让家国情怀沉淀为集体记忆，让抽象的理想化作举首可见的日常风景。

魔都日常：四大媒介解构上海现代性

上海现代的密码，不止于