

摩登女郎至时代符号：《良友》视觉设计研究

祝婉仪 向师师

南京理工大学设计科学与艺术学院 江苏 南京 210018

【摘要】：《良友》画报战前封面以时尚女郎、都市景观为核心，通过精致肖像、柔和色彩与商业美学，建构了沉浸于现代消费的“新市民”身份镜像。1937年抗战全面爆发，其封面视觉语言发生急剧转向：图像符号从明星名媛置换为战士难民；文字从软性描述强化为救国呼吁；构图从平稳特写转为冲突动感；色彩从丰富柔和转向肃穆激昂的黑白红。本文通过分析1937-1938年间的封面变化，探讨《良友》如何迅速将视觉策略从塑造摩登生活，重塑为动员“抗战公民”，以此揭示设计在民族危亡时刻作为一种能动社会实践的强大力量。

【关键词】：《良友》画报；视觉语言；身份建构；媒介转型

DOI:10.12417/2982-3846.25.07.027

引言

大众画报作为一种视觉性媒介，其核心功能本在于提供消遣、传播时尚与塑造现代生活想象。然而，当民族存亡危机骤然降临，此类媒介将如何应对？是延续其商业与娱乐逻辑，抑或是主动转型，承担起政治动员与国族认同建构的使命？这一矛盾在抗日战争全面爆发的历史时刻变得尤为尖锐。本文以《良友》画报为对象，通过分析其封面设计在1937至1938年间的急剧转变，探讨视觉媒介如何通过设计语言的重构参与历史叙事与身份重塑。

聚焦该时段，因其构成不可复制的历史临界点。全面抗战的爆发与上海、南京的沦陷，彻底击碎了战前都市生活幻境，迫使《良友》的视觉策略在短期内经历全面震荡与重组。此期间视觉语言的剧烈转向，成为观察“设计回应历史”机制的典型样本。

本文采用视觉修辞分析与身份建构理论的交叉视角。前者将封面视为说服性“论辩”，分析其符号组合如何激发特定情感；后者则阐释这些策略如何试图以“抗战公民”的集体身份取代战前“新市民”身份。通过分析，揭示设计在民族危亡时刻是一种能动的社会实践，深度参与社会意识与集体行动的塑造。

1 战前基调：作为“摩登镜像”的《良友》封面

《良友》画报于1926年由伍联德在上海创办，是一份综合性大型画报，创刊号即售出7000册，迅速风靡海内外，尤受华侨欢迎。至1945年停刊，20年间共出版172期，刊载彩图400余幅、照片逾3.2万张，内容涵盖社会变迁、国际动态、各界人物、文化艺术等，堪称“百科式画报”。该刊首创以明星、名媛真人照片为封面，如首期胡蝶，塑造了摩登审美与都市文化。《良友》画报以摩登女性照片作为开创，展现不同职业、不同性格女性的多样风采。其视觉主题高度聚焦于都市女性、时尚消费与休闲生活三位一体的现代性想象^[1]。封面女郎——无论是电影明星胡蝶、阮玲玉，还是社交名媛、女学生一

无一例外地以精致妆容、时髦发型与最新款旗袍或西式裙装亮相。她们或持网球拍展现健康活力，或倚靠新式汽车、电话象征科技便利，或现身于百货公司、咖啡馆与舞厅等消费空间。这些图像共同构建了一套完整的“现代生活”符号系统，将女性的身体、服饰与行为编码为“进步”与“时尚”的能指，引导读者通过观看、羡慕与模仿来获取一种“新市民”的身份认同^[2]。

在美学呈现上，柔和色彩、肖像构图与商业美学协同营造出一个迷人的“生活幻境”。封面多采用近距离特写或半身肖像构图，通过柔焦镜头与精心布光，突出人物肌肤的光润与神情的愉悦，背景则常虚化或配以简洁的装饰图案。色彩体系丰富而协调，以粉色、浅蓝、米黄、淡绿等温和色调为主，营造出甜美、安宁、优越的氛围。如图1中《良友》第13期封面，以一幅彩色摩登女郎人物肖像画作为封面的视觉焦点，身体微微侧转，右手优雅地托着下巴，身着吊带礼服，肩部披着白色的毛皮披肩，是现代消费社会中奢华与时尚的符号。整体构图采用中西合璧的画框式设计，朱红刊名、蓝色卷草纹边框与柔和肖像形成视觉平衡。整体色彩克制雅致，以白为底突出人物。到了第25期，构图形式变为满版设计，以一位穿着蓝粉色连衣裙的坐姿女性为主体，身后点缀的花卉和树枝，整体氛围宁静优雅，充满了春天的氛围感和生活气息，表现当时市民的日常生活，刊名和其他信息以半环绕的方式浮于图像上方，主要突出人物。第45期封面以高饱和度的纯绿色为背景，形成强烈视觉冲击。画面中心是一位手持曼陀林、身着时装的摩登女郎，其波浪卷发、首饰与自信的回眸凝视，塑造着享受现代休闲生活的都市女性形象。简洁的版面与醒目的红色刊名强化了现代杂志的设计感，其视觉风格从艺术性探索向大众时尚与消费引导的逐步转向。这种高度艺术化、去现实化的处理，结合当时领先的照相凹版印刷技术所呈现的精良质感，使《良友》封面不仅是一幅肖像，更是一则关于现代生活方式的商业化视觉呈现。它刻意模糊了新闻纪实与商业广告边界，将“现代”定义为一种可通过消费与模仿获得的美好体验，而非尖锐

的社会现实，从而为战时的身份重塑埋下伏笔。

2 裂变与重构：战时封面的视觉语言分析

全面抗战的爆发，彻底撕裂了《良友》封面精心构筑的“摩登幻境”，其视觉语言在1937-1938年间发生了剧烈而系统的重构，形成了一套服务于战时动员的全新修辞体系。

首先，核心图像符号发生了根本性置换。封面人物的主体从战前单一的“明星名媛”，迅速切换为战士、难民、政治领袖与军事家多元并置的国族象征。蒋介石、冯玉祥、朱德等人物形象频繁登场，其权威姿态与坚定神情取代了女郎的柔美微笑，视觉焦点从“个人魅力”转向“领袖力量”与“集体意志”。如《良友》第131期封面，第一次改变以摩登女郎为封面主体，而是聚焦于几位身着戎装的党军要员，前景人物蒋介石目光坚毅，身佩军刀，身后众人肃立，营造出庄重威严的军事氛围，凸显了抗战全面爆发前夕，刊物对民族危亡与国家力量的深切关注。自此，《良友》画报女性形象的内涵也发生深刻转化，从柔美的“都市丽人”融入了坚毅的“战时新女性”气质。宋美龄等女性领袖的登场，以及参与救护、宣传工作的女性形象，在保留女性特征的同时，注入了责任感与力量感。如第136期封面，宋美龄神情端庄，略带微笑，珍珠耳环与深色衣着相衬，尽显大气优雅，塑造了一种兼具东方美德与现代文明的“第一

夫人”形象。宋美龄不仅是蒋介石的夫人，更被呈现为中国在至暗时刻仍保有的从容、希望与文明底色的象征，这期封面不仅是对于杰出女性形象的刻画，也是在民族危亡关头，用于对内凝聚认同、对外沟通世界的战略性视觉符号，标志着《良友》的封面叙事已深度融入国家民族的宏大叙事之中。与此同时，图像场景也从私密的消费与休闲空间，急剧转换为前线战况、废墟城市、逃难人群等残酷的战争纪实，以及国旗、中国地图等抽象的国家象征。符号的置换，标志着封面叙事从“个人生活”彻底转向“国族命运”。

同时，构图与色彩经历了彻底的戏剧化转向。平稳、唯美的肖像特写让位于充满动感、冲突性与叙事性的新闻摄影式构图。倾斜的地平线、冲锋的士兵、破碎的家园，这些动态瞬间的捕捉，打破了战前的静态美感，迫使读者“卷入”现场。色彩体系随之崩塌，高对比度的黑、白、红成为主导色调。黑白影像奠定了肃穆、悲怆与纪实的基调，而覆盖其上的红色标题、线条或国旗，则如血与火一般，注入激昂的战斗意志。这种从“丰富柔和”到“肃穆激昂”的色彩转向，是视觉情绪从“愉悦”转向“悲愤”与“决绝”的最直接表征。

综上，这一系列视觉语言的裂变与重构并非孤立发生，它们协同作用，共同将《良友》封面从一面反映现代生活的摩登镜像，重塑为召唤全民抗战的视觉号角。

图1 《良友》第13、25、45、131、136期封面

3 身份的重塑：从“新市民”到“抗战公民”

首先，是“看”的对象的根本性改变。战前封面引导读者凝视作为消费与欲望载体的“个人魅力”——时尚的服饰、精致的面容、优渥的生活。而战时封面则强制将读者的视线转向破碎的山河、浴血的战士、流离的同胞，以及象征国家的领袖与旗帜。这种凝视对象的转移，迫使读者从对“个体之美”的私人欣赏，转向对“国族命运”的公共关切，视觉的焦点由此成为身份认同的锚点。

其次，是情感召唤机制的彻底转向。战前的视觉策略旨在激发对“现代生活”的欲望与模仿，其情感基础是向往与愉悦。战时的设计则全力调动悲愤、同情与责任感。直面战争惨状的影像激发悲愤，对难民妇孺的描绘唤起同情，而对军民英勇抗敌的展现则召唤“天下兴亡，匹夫有责”的担当。设计从“吸引你成为什么”转变为“要求你必须做什么”，完成了从商业

诱惑到道德动员的升华。

最终，一切设计服务于一个更宏大的目标：构建“抗战公民”的想象共同体。封面的设计通过并置前线与后方、国内与国际的图景，视觉化地宣告“这是一个全体国民乃至世界正义力量共同参与的事业”。每一个读者，无论身处何地，都被纳入这幅“风雨同舟”的视觉图谱中，从而在情感与认知上将自己认同为这个救国共同体中不可或缺的一员。由此，一种基于共同命运和行动的全新集体身份——“抗战公民”，在视觉的反复叩问与召唤中有效地建构起来。

4 总结

综上所述，《良友》画报作为民国时期最为盛行的画报之一，刊登在画报上的平面广告类型丰富多样，形式精美，为研究民国平面设计提供了丰富的样本。《良友》画报的封面设计通过视觉语言的全面军事化与政治化，主动且高效地参与

了战时民族主义的视觉动员，证明了设计作为一种社会实践在历史关头所具有的能动力量。然而，这种彻底的转向也意味着其战前赖以成功的商业“摩登”基因与文化“时尚”身份被暂时悬置，甚至被救国话语所整合与覆盖。这揭示了大众媒体设

计在社会剧变中扮演的双重角色：它既是敏锐的应变者与有力的动员者，其本体亦在历史洪流中不断被重新定义，展现出媒介视觉策略在应对巨大外部压力时所具备的非凡韧性及其内在的深刻张力。

参考文献：

- [1] 吴果中.民国《良友》画报封面与女性身体空间的现代性建构[J].湖南师范大学社会科学学报,2009,38(05):139-142.
- [2] 朱润秋,傅蓉蓉.基于皮尔斯符号学的民国刊物设计及传播研究——以《良友》画报为例[J].设计,2018,(01):115-117.
- [3] 牛志远,尹晓彤,向师师.智能科技耦合传统工艺的设计转型路径[J].南京理工大学学报(社会科学版),2024,37(06):70-75.
- [4] 向师师,牛志远.手工艺的现代转型：醴陵“建国瓷”的设计范式与体系研究[J].装饰,2025,(01):139-141.
- [5] 向师师,欧宇,祝婉仪,等.从“笼舍”到“家园”：南京红山森林动物园空间设计研究[J].装饰,2026,(01):80-87.
- [6] 牛志远,刘伊林,王玲秋,等.基于空间融通的唐代南禅寺大殿木构营造衍生品创新设计[J].包装工程,2025,46(12):400-411+459.