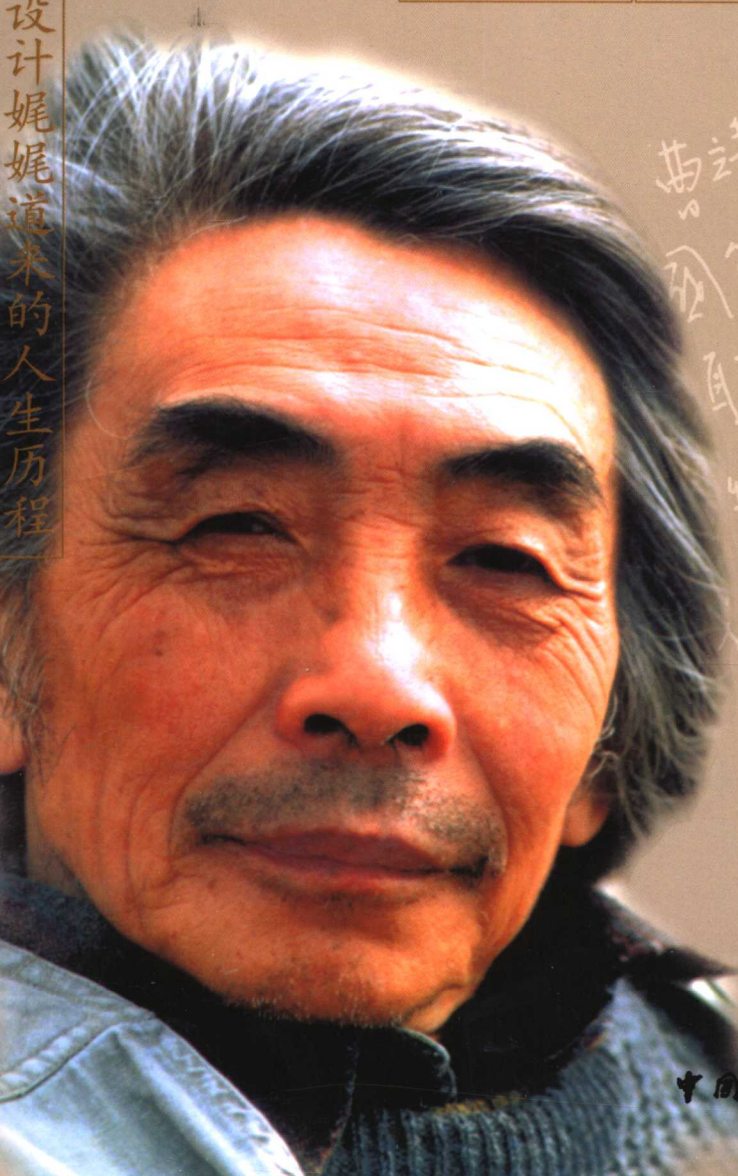

◎聆听大师用装帧设计娓娓道来的人生历程

◎张守义 著

我的设计生活

张守义

曹靖华先生是我(张守义)著名翻译家、介绍苏联文学之美驱、
引导进入多种优秀文学人
先生扶植、培育我(张守义)
人长。
我能为曹靖华先生的
和善书编24年,又有幸得
当了先生的学生。其和

MY
设计LIFE
®

中国旅游出版社

走近大家丛书

我的设计生活
张守义

◎张守义 著

中国旅游出版社

丛书策划: 张润生 / 缪 惟

责任编辑: 高 瑞

装帧设计: 缪 惟 / 刘豪亮

责任印制: 冯冬青

图书在版编目 (CIP) 数据

我的设计生活: 张守义 / 张守义著.

—北京: 中国旅游出版社, 2007.1

(走进大家)

ISBN 7-5032-2828-8

I. 我… II. ①张… ②张… III. ①张守义 — 生平事迹 ②装帧

—设计—作品集—中国—现代 IV. ① K825.72 ② TS881

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 152426 号

书 名: 我的设计生活 —— 张守义

著 者: 张守义

出版发行: 中国旅游出版社

(北京市建国门内大街甲 9 号 邮政编码: 100005)

<http://www.cttp.net.cn> E-mail: cttp@cнта.gov.cn

发行部电话: 010 - 85166507 85166517

制版单位: 北京锦绣圣艺文化发展有限公司

经 销: 中国旅游出版社

印 刷: 北京翔利印刷有限公司

版 次: 2007 年 1 月第 1 版 2007 年 1 月第 1 次印刷

开 本: 720 毫米 × 970 毫米 1/16

印 张: 11

印 数: 1 - 8000 册

字 数: 63 千

定 价: 26.00 元

ISBN 7-5032-2828-8/I · 118

版权所有 翻印必究

如发现质量问题, 请直接与发行部联系调换

作者简介

张守义，1930年生，河北平泉县人。1954年毕业于中央美术学院绘画系。第八、第九届全国政协委员，现任中国美术家协会理事，中国版协常务理事，中国美协插图、装帧艺委会主任，人民文学出版社编审等职。长期从事书装设计、插图创作和艺术理论研究工作。出版著作有《张守义外国文学插图集》《插图艺术欣赏》《装帧的话与话》“老油灯”、《张守义的笑》等。主编艺术图书有《中国现代美术全集》插图卷、《中国现代美术全集》装帧卷等。

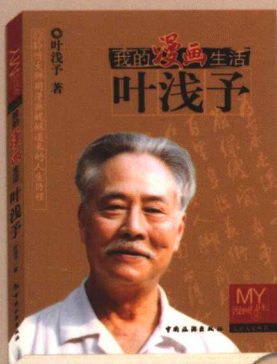
走近大家丛书

责任编辑：高 瑞

装帧设计：缪 惟 / 刘豪亮

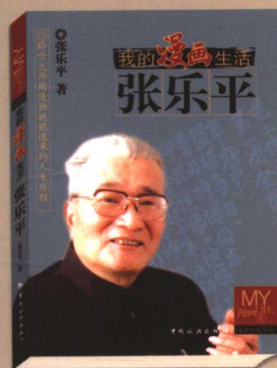
MY
设计LIFE[®]

走近大家丛书

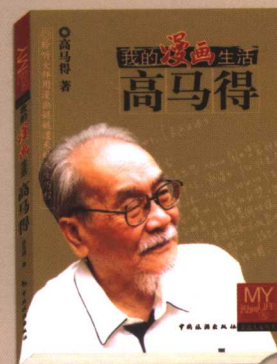
《我的漫画生活》

○叶浅予

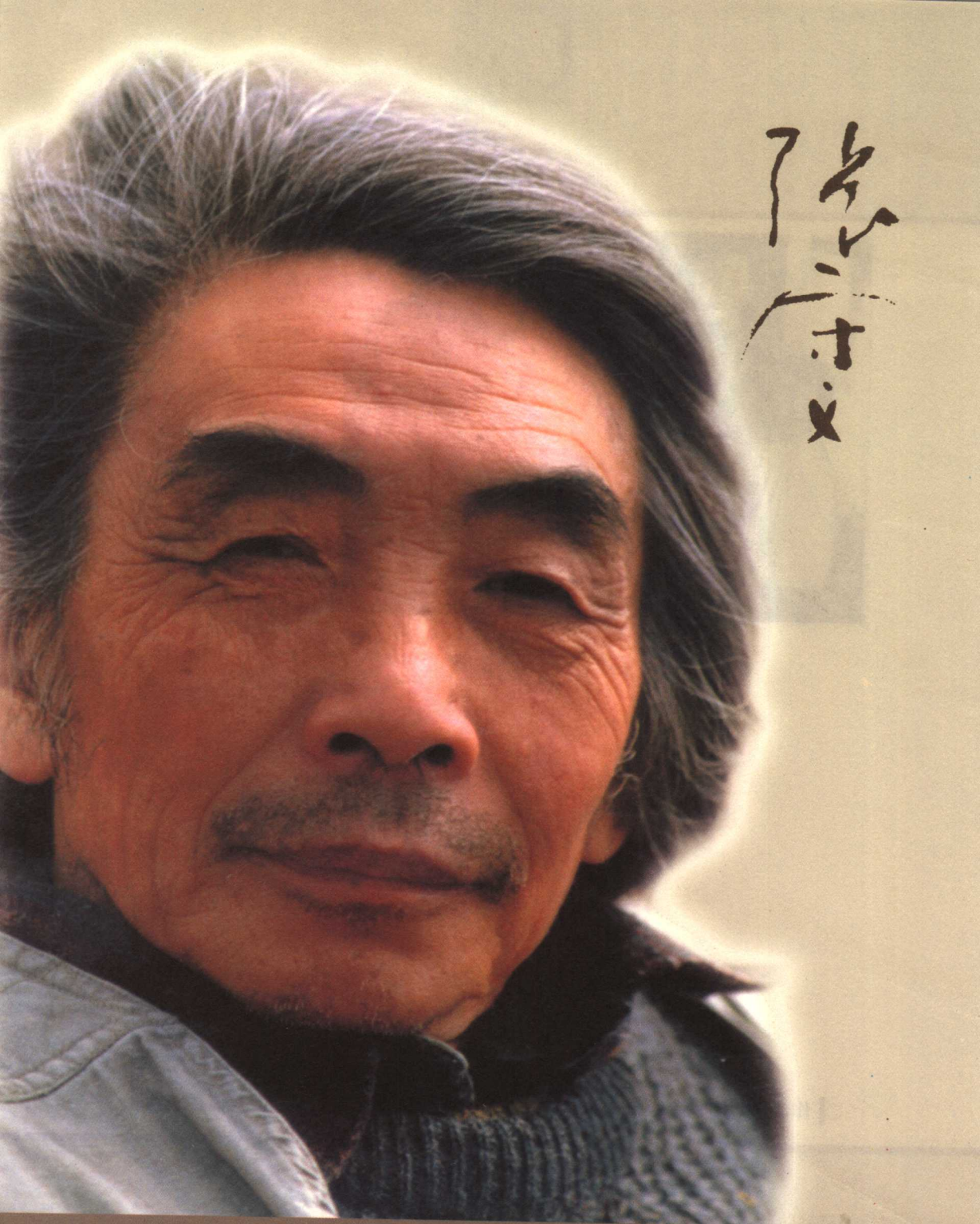
《我的漫画生活》

○张乐平

《我的漫画生活》

○高马得

陈寅

○ 作者与兄妹
童年的合影

○ 作者 20 岁时就读于中央美术学院

○ 1950年，就读于中央美术学院时，与校长徐悲鸿（后排左7）、班主任吴冠中（后排左4）等合影，后排左2为张守义

○ 作者结婚照

书房（嫁衣坊）

许涿 摄影

序

我从艺的启蒙人

1930年我生于热河省平泉县（今属河北省）。平泉的土名叫八沟，是热河皇家避暑山庄的周边县，为昔日驼商赴关外营商必经之地。八沟是一个经济发达、文化昌盛的古镇。在我的童年记忆中，小镇的街上经营笔墨纸砚、文房四宝的店铺及各类商号林立。我的小学老师是教过私塾的祁老先生。先生很重视大字（书法）和图画（美术）课。在上大字课时让我们在“沙盘”上练毛笔字（沙盘为中国古代习字形式之一），年终举行全校书画比赛。我和哥哥弟弟经常在家里把自己的大字和图画挂在墙上互相观摩。

抗日战争胜利那年（1945年），古镇为国、共双方必争之军事重地，在战乱的年代中，学生没有课本可读。祁老先生重操旧业——又当了一回私塾先生，教我们读了两年《古文观止》。书中文章好！祁老师讲得好！诗中有画，画中有诗——桃花源、岳阳楼、醉翁亭……赋予一群乡下孩子丰富的想象空间。我和大哥、三弟、四妹在幼小的心灵中萌生了习文从艺的志趣。后来，大哥学音乐、我学绘画和装帧、三弟学陶艺、四妹学泥塑。热河八沟的祁先生是我们从艺的启蒙人。

为了看书，我进了出版社

我读初中时患过伤寒病。病愈后未保养好，留下慢性肠胃病的后遗症。在高中、大学读书时肠胃病一直困扰着我，在美院读书时，因病还休了一年学。慢性病很难治愈，复学后读到毕业，是带着病完成学业的。毕业时，我和两三个患肺病和麻风病的同学因病不能参加学院的统一分配，我们就留在学院从事一些展览会设计等美术工作，待病愈后再另行参加工作。两年后有位校友在人民文学出版社从事装帧设计工作，该社工作忙，校友到母校来要人，问我去不去。开始我不想去，我在学校是学绘画的，装帧设计工作是学工艺美术的同学去的地方，我不会写美术字画图案，怕干不了，也无兴趣。后来了解到出版社书多，美院图书馆里没有的书和要排队等上一两个月还借不到的文学名著，都是这个出版社出版的。为了看书方便，我就进了人民文学出版社。

到了出版社，由于自己不是学这个专业的，工作非常吃力，开始干不好，我就努力学。在20世纪60年代初有了个机会，中央工艺美术学院开设了一个书籍装帧研究班，我被出版社推荐到这个班学习。班里的同学都是各出版社工作多年、在创作设计中有所成就的美术编辑，他们是来研究提高这门艺术的。而我是来补课的。我从中央工艺美术学院结业后，对装帧艺术在理论认识和设计实践上都有很大收获，为从事这门艺术打下了基础。

从1956年至2003年（退休）将近五十年中，我“同书打交道”可分以下三个过程：由爱书到学习设计图书到喜欢设计图书；由喜欢设计图书到设计好图书。

陈守义

CONTENTS

初出茅庐——学习与创作

我的老师刘岷	2
我画插图的模式	4
以笔、剪代刀	6
灯笼(木刻)	6
安徒生童话选	6
安达瑞的故事	7
鞋匠的儿子	8
西古德逊短篇小说集	8
总统先生	9

在非洲密林中	9
一稿渠	10
人·岁月·生活	10
战斗的越南南方青年	11
1926年的火炬	11
万红丛中一点绿	12
智取威虎山	12
沙家浜	12
漫说红与黑	13

厚积薄发——生活与创作

我怎样“置身异国”	16
小酒店	20
德语国家中篇小说选	21
拉封丹寓言	22
冰岛渔夫	22
企鹅岛	23
普列姆昌德短篇小说选	23
我怎样在纸上“演戏”	24
懦夫	27
茶花女	27
世界神话传说选	28
美国联邦调查局破案秘闻	28
我是怎样画妓女的	33
茶花女	34
娜娜	34
春明外史	35
红尘	35
四川一好人	36

望乡	36
“不要脸的画家”	37
卡拉马佐夫兄弟	38
伊戈尔王远征记	39
虎皮武士	40
白鲸	41
懦夫	42
套中人	43
亲和力	43
德国当代小说选	44
木木	44
佛本生故事	45
印度民间故事	45
普列姆昌德小说选	46
世界神话选	47
金庸作品	47
美国西部小说选	47
洪水过后	48
中国现代中篇小说选	48

目录

中国当代中篇小说选	50
傣族民间故事	50
长白山上拜但丁	51
神曲	52
纳粹布痕瓦尔德集中营	54
战争风云	55
帽子的故事	61
什特凡大公	61
“换头术”	62
《男子汉》的封面设计	63
梦想成真	64
书外的插图	64
郑板桥垂钓图	64
夜读	64

说“两多”	65
堂吉诃德	66
“手绘本”设计	67
燃灯者	67
卡夫卡	68
卡夫卡短篇小说选	68
一千零一夜	69
春明外史	69
三剑客	71
忏悔录	72
罪与罚	72
简·爱	73
闻一多寻觅时空最佳点	74
傅雷·那远逝的雷火灵魂	74
马赫图姆库里诗集	75
外国著名喜剧选	76
外国著名悲剧选	76

拜读佳著作插图 仰慕才思画尊容

鲁迅	78
故乡	79
三味书屋	79
阿Q正传	80
瞿秋白画像	81
郁达夫画像	81
叶圣陶画像	81
张爱玲画像	82
李可染画像	82
冰心	83
青年冰心	83

中年冰心	83
老年冰心	83
巴金	84
巴金选集	84
莎士比亚	85
英汉双解莎士比亚大词典（封面）	85
英汉双解莎士比亚大词典（环衬）	86
奥塞罗	86
罗密欧与朱丽叶	87

陈守义

CONTENTS

拜伦	88
唐·璜	88
勃朗特	90
巴尔扎克	91
欧也妮·葛朗台	91
雨果	93
雨果画像①	93
巴黎圣母院	93
雨果画像②	97
悲惨世界	97
福楼拜	98
包法利夫人	98

普希金	99
叶甫盖尼·奥涅金	99
列夫·托尔斯泰	100
复活	101
安娜·卡列尼娜	101
罗曼·罗兰	102
罗曼·罗兰画像	103
母与子	103
泰戈尔	104
泰戈尔画像	104
沉船	104

画外工夫——收藏与创作

寄情石	106
“佛牙”	107
严文井童话选	108
藏灯画灯	109
巴尔扎克全集	110
马端临评传、林则徐评传	110
老油灯	111
名作欣赏	112
烟壶	113

灯笼的故事	114
酒情、酒具融于画	115
醉坛奇闻录	118
醉韵	118
茶花女进格格府	119
茶花女	120
“有”和“无”字之争	120
漫画藏书票	122

同道相益——交友与创作

和作家“两台演戏”	124
老舍画像	124

四世同堂	125
------------	-----

目录

曹靖华老师	126	我创作中的合作者——作家	139
第四十一	127	母与子	139
嫁衣坊	128	我与张守义——霍达	140
艾青诗选	128	穆斯林的葬礼	141
嫁衣坊纪年图	130	为亲人“作嫁衣”	143
虎年嫁衣坊纪年图	130	曹辛之	144
作家萧乾、周汝昌、诗人绿原	131	艺术之子曹辛之	144
人之诗	131	老师吴冠中	145
“御用画家”	132	我读石涛画语录	145
第二个太阳	133	同学毕克官	146
风风雨雨太平洋	133	以画代话	147
诗词读写丛话	134	谈家妹张淑敏的泥塑艺术	148
毛边书	135	张淑敏彩塑艺术	149
留梦集	135	为自己日记作插图	150
来自“红头绳”的灵感	136	张守义的笑	151
贺敬之文集 新诗卷	137	群贤图	152
李瑛抒情诗选	138		
冯牧文集	138		

与时俱进——科技与创作

舍命求识	156	儒夫	162
我怎样在电脑上创作插图	158	群魔	162
末日夏娃	159	罗摩衍那	163
茶花女	160	非洲民间故事	163
后记	164		

初出茅庐——学习与创作

我不是学书籍装帧艺术专业的。到出版社后，工作很吃力，边学边工作。本章选入的书装设计和插图（20世纪50~70年代）是我刚“上路”的作品。

人民文学出版社资深博学的编辑众多，我在与他们多年的共事中学到了很多东西，他们都是我的老师。参加工作后，木刻家刘岷先生是我的第一位老师。

刘岷先生不仅是我国著名的版画家、美术鉴赏家，还是一位在书籍装帧方面有着卓越贡献的插图画家。刘岷先生从20世纪50年代初到60年代初在人民文学出版社美编室任职（美术编审）期间，为世界古今著名文学家莎士比亚、歌德、海涅、托尔斯泰、雨果、鲁迅、泰戈尔等人和一批寓言故事和民间童话，刻制了大量肖像和插图。这些作品，近年来已由出版社汇编成册出版，成了中青年书籍装帧艺术家和各美术院校学生们参考、学习的范本。

我在高中、大学学习时，在课余、病休和假期里读小说时，就熟悉刘岷先生为各国文学作品创作的富有装饰性的木口木刻插图，刘岷先生是我喜爱的插图画家之一。我从中央美术学院毕业后，基于对文学的热爱，来到人民文学出版社工作，但没有想到同质朴敦厚的刘岷先生相遇，得到先生面授木刻技艺的机会。当时（20世纪50年代）人民文学出版社美术编辑室还由刘岷先生任教，学员是在美术编辑室从事书籍装帧设计的几位专业人员，组成了一个木刻技法学习班。刘岷老师教大家学习木刻，其目的并非要我们成为一个大画家，去创作大幅版画，参加国内大展，而是本着学用结合，为提高书籍装帧艺术质量的原则来学习版画。我们每次刻制的木刻作业都用在书上。为了激发大家对装帧事业的热爱，刘岷老师常常讲起自己过去学习和工作的一些实例，来引导大家。大家在刘岷老师辛勤指导下，业务都进步得很快，提高了图书的装帧水平。如当年叶然、颜仲刻制的鲁迅像，至今仍得到读者和国内外版画家们的好评。学员中，现在有很多同志已成为专职从事木版、锌版、创作插图和装帧的艺术家。如颜仲已是刻制了近百幅世界各国著名文学家肖像的版画家。

刘岷先生是从事木口木刻创作的。木口是选用树干的纵断面作画。木的纵面木质硬，木口木刻的刻刀也异于横木面木刻刻刀；刀形细而锐利，借于刀形和木质的功能，刻线精巧，图像细腻。记得我跟刘岷老师学木刻时，我刻制的作业，线条总

比别人的粗糙，刻不好细线，因为我自学画就不会画细画。我当时认为，跟谁学画应该像谁。有一次，我想出一个办法，选用一块有木纹的三合板，刻制一幅人像（日本作家二叶亭四迷）作业，借三合木板的纹理，想法印出一幅非常精细的作业（见下图）。刘岷老师当时对我这幅作业的评语是：“我教你们学习木刻，并非让你们学我的风格刻木刻，应当刻出有力的线！”刘岷老师这短短的一句话，“有力的线”深深地铭刻在我的脑海里。20世纪80年代初，出版事业开始繁荣，由于发稿任务繁忙，用木刻作画，受到刻工时间的制约，工作任务的紧张，使我没有条件使用木刻作画了。但我牢记着老师的话：“有力的线。”我改用墨画黑白画了，为的是追求有力的线。作画时不打底稿，墨线自然有力。画中的线有时无力，再用白粉涂改线条制作线的力度，以白粉代刀。纸上积粉过厚易脱落；后改用剪刀剪三角纸片贴在无力的线上，用纸代刀，制作有力的线。近年来又多用宣纸作画，用浓墨着纸代刀制作出有力的线。

我没有辜负刘岷老师的教导，我不是丢掉了木刻刀的学生，我始终在追求有力的线。

日本作家二叶亭四迷肖像
(作于1956年，木刻习作)