

邱陵文集

王丽丹 编

中国现代艺术与设计学术思想丛书

山东美术出版社

邱陵文集

王丽丹
编

中国现代艺术与设计学术思想丛书

山东美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

中国现代艺术与设计学术思想丛书. 邱陵文集/
邱陵著; 王丽丹编. —济南: 山东美术出版社,
2011.4

ISBN 978-7-5330-3327-9

I. ①中… II. ①邱… ②王… III. ①艺术-设计-
文集 IV. ①J-53

中国版本图书馆CIP数据核字 (2010) 第234821号

策 划: 刘传喜

责任编辑: 李文倩 韩 芳

出版发行: 山东美术出版社

济南市胜利大街39号 (邮编: 250001)

<http://www.sdmspub.com>

E-mail: sdmscbs@163.com

电话: (0531) 82098268 传真: (0531)82066185

山东美术出版社发行部

济南市胜利大街39号 (邮编: 250001)

电话: (0531) 86193019 86193028

制版印刷: 山东临沂新华印刷物流集团有限责任公司

开 本: 787×1092毫米 16开 22.25印张

版 次: 2011年4月第1版 2011年4月第1次印刷

定 价: 52.00元

编委会

名誉主任：王明旨

主 任：李当岐 郑曙暘

编 委：（按姓氏笔画为序）

王明旨 王培波 包 林 卢新华 刘巨德

李当岐 李象群 李功强 张夫也 吴冠英

何 洁 陈 辉 尚 刚 郑曙暘 杭 间

林乐成 柳冠中 赵 萌 曾成钢 鲁晓波

主 编：杭 间

编辑办公室

主 任：张京生

副 主 任：郭秋惠

书籍艺术总设计：何 洁

书籍设计：周 岳

邱陵先生，20 世纪 80 年代。

的。书籍的作用是不言而喻的。

但是，我们首先要研究一下书籍的装帧形式，
 那就^{也就是}是一个非常曲^{折而又复杂的问题}。这是由于古
 籍的产生，^是与文字、语言、文学、艺术、
 科学^{技术}的发展^{分不开的}。我们也
 会发现最早的书籍形式与我们今天所^于“书”
 的概念是有很大的区别的。许慎说“文字”说
 “著书如穿凿之书”，你又“书籍”士斯拉夫文为
 “КНИГЫ”就是字、文字、书籍等^{意思}，是
 指像今天一个整体的、完整的手写或印刷
 的扁页^{（即书籍）}。~~（即书籍）~~
~~（即书籍）~~因此，我们在研究书籍
 发展^时，特别是在研究古籍方面的装帧
 时，总是与当时的客观条件，即物质材料及
 技术条件^{相联系}的。从而，它就不能限于

② 见苏联《科学书籍装帧》一书，见《科学书籍装帧》一书。

《书籍装帧艺术简史·第一章》手稿，20世纪80年代。

总序

一所学校的历史与一个国家的发展，发生如此紧密的联系，即使翻遍世界各国的史书，其案例也是屈指可数。一门学科的建立与一批学者的命运，产生难以言状的纠葛，即使查阅世界教育的档案，其资料也是寥若晨星。

这所学校就是中央工艺美术学院，这批学者就是这所学校的开创者。

从1956年11月1日中央工艺美术学院建立，到1999年11月20日国家撤销其建制，在中华人民共和国高等学校发展的历史上，这所学校共存在了43年又20天。尽管，并入清华大学翻开了学院发展的新篇章。然而，作为中国高等学校学科建设的历史，这个事件标志着中国的艺术与设计教育进入了一个新的时代。

可以毫不夸张地说，中央工艺美术学院的历史就是新中国高等设计教育的历史。中央工艺美术学院开创者的思想，代表着艺术与设计学科世界前沿的最高水平。只是由于我们的传媒未能有效地向世界传播这样的信息，以致这批开创者的思想，在相当长的一段时间雪藏而不被人知。

清华大学美术学院刘巨德教授评价学院开创者的一段话耐人寻味：“他们当中有一批学贯中西的文化人，还有一批是土生土长的文化人，这两批人都有着共同的特点，他们都拥有艺术救国、艺术强国的情怀，他们本身又都有美术和设计两个翅膀，是又能画又能设计的。我的老师庞先生，既是现代绘画的先驱，又是现代设计的开拓者，他们都有人文的境界，不是仅限于某个专业的，可以说是通才，他们对中国古典文化有非常深入的研究，对西方现代文化也了如指掌，是真正的学贯中西，他们能将两者融通，又能立足于中国传统文化，他们视野宽阔，艺术修养也很高，是集美术学和设计学于一身的。”^[1]

最近，清华大学美术学院进行了建院历史上的首次国际评估，这次评估的成果必将对学院未来的发展产生不可估量的影响。评估的机遇使我们能够客观地回望学院开创者的业绩，并将其置于全球的平台上进行评价，不禁为他们超前的意识所折服。正是因为学院第一代学者的开拓：“学院的教学思想和教学体系一直主导着中国现代设计艺术教育的发展。建院以来，学院结合国家和社会需求，承担和参与了国家主要的艺术设计项目，发挥了国家级艺术设计研究机构的作用。学院在不同历史阶段提出了‘工艺美术’、‘工业设计’、‘艺术设计’等专业概念，始终引领中国设计艺术的

[1] 郑曙暘：《清华大学美术学院的研究型发展定位》，43页，《装饰》2010年第6期。

发展走向。”^[1]

学院开创者的学术思想及其研究，始终围绕着艺术与设计的学科定位。在中央工艺美术学院的北京光华路旧址校门之上，高悬“衣食住行”的铜质标志（现移至清华园清华大学美术学院A座大厅），它宣示艺术与设计学科的指向：为人民服务——创造生态的合理生活方式。

在开创者的心目中，“工艺美术”代表着现代设计的概念。“工艺美术是艺术和科学的产儿。”^[2]“工艺美术是在生活领域（衣、食、住、行、用）中，以功能为前提，通过物质生产手段的一种美的创造。”^[3]这一点与20世纪50年代新中国建立之初，国家兴办中央工艺美术学院的目的是有着本质区别的。决策者的定位在于传统手工艺的发展与传承，思想还停留于农耕文明的思维定势，而非开创者启发于工业文明的新思路。在那个激情燃烧的岁月，学科与专业的发展泛政治化，由此导致了以庞薰琹为代表的一代学人的悲剧人生。丧失了独立自由的学术精神，导致先进的学术思想被禁锢，以至艺术与设计的观念，被限定在一个狭小的职业领域。

逝去的日子不堪回首。限于历史的原因，当时作为中央工艺美术学院直接上级的国家轻工业部，很难认识到这所学院存在的真实价值，以及国家发展战略的支柱在于产业制造能力和技术研发水平——“设计（DESIGN）”恰恰是其直接的推动力。社会主义的国家机器，具有强大的行政能力，只有通过政府的推进，以国家发展的战略高度定位“设计（DESIGN）”，才能通过顶层规划来实现产业发展的技术创新。但由于种种原因，直到现在我们才开始以50年前建立在工业文明基础之上的理论，来指导今天面向生态文明的艺术与设计。

人类进入21世纪，“环境与发展”的矛盾严峻地摆在全世界人民的面前。“设计（DESIGN）”的理念，已从最初的专业领域扩展到经济与社会的各个层面。定位于消费文化的产品服务设计观念，将转换为定位于生态文化的环境服务设计观念。创新与可持续，成为今天的设计不可或缺的两大内容。全世界所有从事设计与设计教育的业者，都将面临巨大的挑战和机遇，如何应对……

在这样的形势下，出版这样一套主要产生于20世纪，反映中央工艺美术学院开创者艺术与设计思想的文集，其意义与价值不言而喻。

郑曙暘

2010年10月16日于荷清苑

[1] 清华大学美术学院：《清华大学设计艺术学科国际评估自评报告》，2010年。

[2] 田自秉：《工艺美术概论》，2页，上海，知识出版社，1991年版。

[3] 同上，6页。

001 传 略

005 著作选辑

007 实用美术讲话

020 书籍装帧艺术简史·总论

025 书籍的产生与书籍美术

036 中国古籍的装帧艺术及其发展

069 五四运动至抗日战争前的装帧艺术（1919—1937）

088 抗日战争至解放前的装帧艺术（1937—1949）

094 书籍版本分类与名称百解

107 书籍装帧设计知识

137 装帧文论

139 鲁迅与书籍装帧艺术

144 把“三边艺术”推向前进

145 信息传递与书籍装帧

148 书中自有颜如玉

150 也谈书籍艺术的从属性与广告性

152 装帧艺术是书籍的美学灵魂

155 书法艺术与书籍艺术

167 画家与书籍装帧

174 可爱的线装书

175 装帧教育

177 发展书籍美术事业 提高设计水平

179 关于装潢美术教学的调查——访法国、瑞士见闻

190 设计与学习——在东北三省书装设计座谈会上的发言（节选）

194 书籍装帧设计——纪念张光宇先生逝世二十周年

200 装帧教学三十年

204 也谈设计教育

206 书籍艺术专业教育问题

215 谈书论艺

- 217 漫谈1958年的邮票设计
- 219 试谈邮票的设计
- 221 橱窗的构图和色彩
- 224 谈几本书的装帧设计
- 228 有意义的开端——评《中外装帧艺术论集》
- 230 章桂征书籍装帧艺术
- 233 点点珠玑——评柳敦贵的刊头画和尾花
- 235 融合百家 独树一帜——贺古灵书法篆刻展
- 236 看“插图”谈“并茂”
- 239 装帧盛事——祝贺《中国当代装帧艺术文集》的出版发行
- 240 微型巨著
- 243 招贴的形象语言

247 前言后记

- 249 《版式设计艺术实用手册》序
- 251 《陈汉民标志艺术》序
- 253 《邱陵的装帧艺术》书末题记
- 255 中国书籍装帧艺术的演进与回顾
- 267 装帧荟萃 见笔生花
- 269 时代·装帧·发展
- 271 《当代装帧设计精品选》序

273 艺途话旧

- 275 可贵的人格——深切怀念袁迈先生
- 278 书籍装帧艺术家池宁和他的作品
- 281 慕名而来 名不虚传
- 283 从黑院墙到白堆子——忆雷圭元先生
- 286 回忆我与《装饰》初创时的美编工作
- 288 装帧话旧
- 290 我与张光宇先生
- 294 陶元庆生平及其装帧艺术

298	艺途杂谈
305	悼辛之
306	人民英雄纪念碑的建筑装饰浮雕
311	一本同学录 沧桑五十年
314	缅怀开渠老师
317	缅怀老装帧艺术家莫志恒
319	年 表
333	著述目录
338	跋
339	编后记

传略

邱陵先生（1922—2008）是中国艺术设计教育事业发展的的重要开拓者和奠基人之一，他传承绵延三千多年的中国书籍装帧艺术，发扬新的书籍装帧美学，并终其一生拓展艺术设计教育理念，奠定了中国当代书籍装帧艺术的理论基础。

邱陵先生一生淡泊名利，崇尚学术，倾情教育，是一位恪守信念、饱含深切责任感的文化艺术传播者。从年少跨入艺术的“大河”，到青年时在绘画、图案、广告、标识、艺术字、书籍装帧、出版、建筑装饰浮雕、邮票设计等诸多艺术领域的设计实践，至中年进入设计教育界，创立中国首个书籍装帧专业，并创著中国第一本《书籍装帧艺术史》，直至晚年仍始终以中国书籍装帧艺术事业的兴旺为己任，不遗余力地传播普及书籍装帧艺术，先生生命的每个阶段，都与中国现代艺术与 designs 的发展，休戚并行。

20世纪初的中国，处于由传统向现代转型的开端时期，时事动荡，变幻频仍。1922年出生的邱陵先生（原名邱焕宗），虽身处远离政治文化中心的河南潢川县，也难以脱离风云激荡的时代潮流。由邱先生早期的求学经历，颇能见出中国社会由传统向现代转折的艰难步履。他先入私塾，研习古文、书法，后入县立小学接受新式教育，又几经颠沛流离，在失去父母的哀痛中完成中学教育。因工作中结识进步人士，阅读鲁迅的书籍，增添了对文学艺术不可遏制的向往，青年时期的邱陵在战火中跋山涉水，遍览虽满目疮痍仍壮丽多姿的祖国河山，最终抵达重庆，于1944年考入抗战时期迁至重庆磐溪黑院墙的国立艺术专科学校（现中国美术学院前身），主修图案科。从求学路途上的采风到进入学校以后的专业教育，邱陵先生完成了一次从自然到艺术的灵魂洗礼。

当时的国立艺专，从重庆到杭州，有潘天寿、林风眠、赵无极、雷圭元、邓白、柴扉、李毅夫等众多名师汇聚一堂，邱陵先生在这里接触到中西结合的综合知识教育，学习内容包括染织、装潢、陶瓷、建筑设计等，并加入图案研究会，对中国传统工艺美术历史与理论进行较为深入的研究。为补贴学业所需，邱先生曾写美术字、绘制广告、做书籍装帧设计维持生计。也正因此，得以在学院与社会之间，更为务实地检验所学。

1947年，从杭州国立艺专毕业之后，邱陵先生先后在上海联营书店、北京时代出版社担任书籍装帧和美术宣传工作。初入出版界，邱先生主要从事苏俄书籍的封面设计，特别是十月革命、卫国战争时期的红色经典文学作品。经过几年的实践和

历练，逐渐全面了解从译著、出版、设计、校对到印刷的全过程，为其后在教学中建立完整的书籍装帧艺术教育体系奠定了基础。

1952年秋冬之际，因在国立艺专时接受的综合性教育，邱陵先生被调入天安门广场人民英雄纪念碑兴建委员会，任装饰组副组长，在建筑艺术家梁思成和雕塑艺术家刘开渠的领导下，参加纪念碑的装饰浮雕工程工作，与石刻工人一起调查研究古代石刻装饰的石质、手法及泥塑效果，和建筑家、雕塑家合作，先后草拟、修订、完成了纪念碑碑身各部位的装饰浮雕的设计方案。为彰显新中国的新气象、新面貌，人民英雄纪念碑的装饰需具有崭新的中国作风和中国气派。设计既要参考传统，又要创造新的形式。作为纪念碑装饰设计组的主要成员，邱先生参与设计工作长达四年之久，并将设计过程中的艰苦摸索与学术探讨，详实、完整地记录下来，为中国艺术史的书写留下宝贵的历史文献。

1956年，中国第一所现代意义上的设计学院——中央工艺美术学院成立。在建院初期，学院集聚了如庞薰琹、雷圭元、张光宇、张仃、郑可、祝大年等一大批对中国设计教育事业怀有远大理想的教师。同年，经刘开渠介绍，邱陵先生调入学院，先入印刷美术工作室，后与张光宇先生一起创建了书籍装帧专业。

邱陵先生先后担任书籍装帧教研组组长、装潢美术系主任等职，并担任学院学术委员会委员、硕士研究生导师。他恪尽职守、勤勉工作，认真全力组织教学、调研、培训，为创建科学而完善的书籍装帧教学体系辛勤耕耘、不懈追求。

至1988年退休，在三十余年的教学工作中，邱陵先生一直秉持专业教学和设计实践相结合的治学思想。早在1958年制定的教学大纲中，书籍装帧专业即确定培养目标为培养现代设计教育理念下从事“整体设计”的书籍装帧设计人才，这种办学思想指导下的教学实践，虽然在20世纪60至70年代因时代的动荡而暂时停滞，却奠定了中国书籍装帧艺术教育事业的坚固基石。其后，在邱先生的主持下，书籍装帧专业形成了一套完善的教学体系，为中国出版界培养了一大批装帧设计人才，现在这些毕业生也早已成为书籍装帧界的骨干力量。

邱陵先生在书籍装帧艺术理论研究领域亦卓有成就。从1958年始，即着手编写《中国书籍装帧艺术史》草稿，为完成此书，经常与钱君匋、莫志恒等装帧出版界人士商榷，并多次奔走在上海、绍兴以及北京的鲁迅博物馆，临摹诸多“五四”时期装帧设计名作，并购入装帧设计经典书籍，成为教学中非常重要的实物资料。至1984年，历时二十多年，几易其稿、凝聚其学术精华的《书籍装帧艺术简史》出版，这是新中国成立以来第一本系统的书籍装帧理论专著，对书籍装帧设计的理论研究和书籍设计教育的推进影响深远。他独辟蹊径提出的“装帧艺术是书籍的美学灵魂”、“书籍艺术的整体设计”等理论，将当代书籍装帧设计提升到更为重要的

高度，也由此奠定了中国当代书籍装帧艺术的基础核心理论。

20世纪以来，中国传统书籍装帧艺术不断融和其他地区、民族的设计艺术思潮，成为一种新的书籍装帧美学。邱陵先生始终如一地致力于发扬传统、开拓创新，几十年笔耕不辍。他编写的《书籍装帧设计知识》一书，不仅结集出版，还曾题为《书籍装帧艺术谈》在《美术大观》杂志多期连载，以尽可能多样的形式为书籍装帧艺术传递美的信息。80年代末，他曾参与《中国大百科全书·新闻出版》卷装帧条目的编撰，另有数十篇广泛涉及书籍装帧艺术创作实践、专业教育、美学思考等问题的专业论文及艺术评论，以图文并茂的方式发表在全国各类艺术期刊上，传递着“装帧艺术是书籍的美学灵魂”的星星之火。

邱陵先生不仅倾情于书籍装帧艺术教育工作，作为中国著名的书籍装帧艺术家，亦完成诸多国家、社会、学院委托的艺术创作和设计工作，参与国际国内的专业学术及社会活动。

自20世纪50年代始，邱先生的设计工作涉及邮票、唱片封面、广告招贴、纪念章、徽标、装饰浮雕、书籍装帧等多个领域，数量达百件之多。他的书籍装帧设计作品风格淡雅、构思巧妙、创意新颖、气韵生动。这是其书籍装帧艺术与书籍内容达成完美合奏之理念的具体体现。他的绘画与插图作品更是融深情于其中，画面清新雅致，端庄素丽，沉稳朴实。他亦善书法，将人生沧桑阅历，恣意书写其间。

邱陵先生尊师重道、温文尔雅、性情恬淡，是友人眼中襟怀坦荡的至交；亦常提携后学，关怀青年，滋荣桃李，是后辈学人心中为人为学的榜样。先生曾以诗言志“愿随尘泥伏丘垅，不为宫娥不做官”。斯人已逝，风骨长存。邱陵先生一生筚路蓝缕，传先人薪火，引海外新学，他对中国当代设计艺术的杰出贡献历久弥新，如清泉入河，绵延不断，影响深远。

—著作选辑—

