

上海大学教材建设基金资助

基础美术设计专业教材

版画藏书票

徐龙宝★ 编著

简明教程

上海大学出版社

中国书画函授大学肇庆分校

民间藏书票

简明教程

1995.11.11

上海大学教材建设基金资助

基础美术设计专业教材

版画藏书票 简明教程

徐龙宝 编著

上海大学出版社

· 上海 ·

图书在版编目(CIP)数据

版画藏书票简明教程/ 徐龙宝编著. —上海: 上海大学出版社, 2003.9

ISBN 7-81058-618-1

I. 版... II. 徐... III. 藏书票 - 基本知识 IV. G894

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 071672 号

作者简介

徐龙宝, 1952 年生于上海, 上海大学美术学院副教授, 中国美术家协会、中国版画家协会会员, 上海市美术家协会版画艺术委员会副主任。

参展、获奖

- 1973 年 参加《上海美术作品展》
- 1978 年 参加《全国美术作品展》
- 1981 年 参加北京《全国邮电美术作品展》获二等奖
(加入上海美术家协会)
- 1989 年 参加《全国第七届美术作品展》获银奖
作品由中国美术馆收藏
赴美国举办个展及考察
- 1990 年 参加《第三届全国版画藏书票展》获银奖
(加入中国美术家协会)
- 1991 年 参加日本东京《上海美术作品展》
- 1992 年 参加日本札幌《第 24 届国际藏书票展》
参加《全国第十一届版画展览》
参加《上海美术作品展》获二等奖
参加日本《昭和美术会展》
参加《全国第四届版画藏书票展》获优秀奖
- 1993 年 参加日本横浜《上海现代美术作品展》
- 1994 年 参加德国《第 25 届国际藏书票展》
参加《全国第八届美术作品展》
- 1996 年 参加《全国第六届版画书票展》获金奖
参加捷克《第 26 届国际藏书票展》
- 1997 年 参加德国《上海现代美术作品巡回展》
参加《上海首届艺博会》和《1997 香港版画书票展》
- 1998 年 参加俄罗斯《第 27 届国际版画书票展》
参加《全国第七届藏书票展》获银奖
参加天津《中国百人藏书票精品展》
- 1999 年 参加台湾《第一届亚洲藏书票展》
在上海《东海堂画廊》举办个人版画、藏书票画展
《徐龙宝版画作品选》东海堂出品
参加《中国优秀版画家作品展》
获中国 80~90 年代“鲁迅版画奖”
- 2000 年 赴韩国参加《中韩大学交流作品展》短期访问
参加《全国第八届藏书票展》获优秀奖
- 2001 年 参加《建党 80 周年美术展》
参加《2001 年上海美术大展》
- 2002 年 参加《全国第十六届版画展》
编著《青少年黑白木刻初步》上海书店出版社出版

版画藏书票简明教程

徐龙宝 / 编著

上海大学出版社出版发行

(上海市延长路 149 号 邮政编码 200072)

(E-mail: sdcbs@citiz.net 发行热线: 56331131)

出版人: 李顺祺

上海精英彩色印务有限公司制版印刷

各地新华书店经销

开本: 889 × 1194 1/16 印张: 6

2003 年 9 月第 1 版 2003 年 9 月第 1 次印刷

印数: 1 ~ 2100

定价: 32.00 元

EX LIBRIS 白桦藏书

目 录

第一章 概述	1
第一节 藏书票的基本定义	1
第二节 藏书票的本质	2
第三节 藏书票的内涵	3
第二章 版画藏书票创作基础	9
第一节 藏书票创作前提	9
第二节 藏书票的美感、意境、功能	10
第三节 藏书票的艺术特点	12
第四节 藏书票的版种	14
第三章 木刻藏书票制作技法	16
第一节 木刻藏书票制作工具、材料	16
第二节 学习方法与步骤	16
第三节 黑白木刻藏书票技法	18
第四节 油印套色木刻藏书票技法	20
第五节 水印套色木刻藏书票技法	22
第四章 铜版画藏书票技法简介	24
第一节 铜版画藏书票制作工具、材料	24
第二节 制版方法	24
第三节 印刷方法	24
第四节 铜版画藏书票主要技法	25
第五节 铜版画藏书票特点	25

第五章 石版画藏书票技法简介 26

- 第一节 石版画藏书票制作工具、材料 27
- 第二节 制版方法 27
- 第三节 石版画藏书票主要技法 27
- 第四节 石版画藏书票印刷方法 27

第六章 丝网版藏书票技法简介 28

- 第一节 丝网版藏书票制作工具、材料 28
- 第二节 丝网版藏书票的主要技法 28
- 第三节 丝网版藏书票制作过程 29
- 第四节 丝网版藏书票印刷方法 29

第七章 纸版藏书票技法简介 30

- 第一节 纸版藏书票制作工具、材料 30
- 第二节 纸版藏书票刻印方法 30

第八章 版画藏书票的使用、收藏及鉴赏 32

- 第一节 版画藏书票的使用 32
- 第二节 版画藏书票的收藏 32
- 第三节 版画藏书票的鉴赏 34

藏书票制作技法简略符号 46

参考书目 47

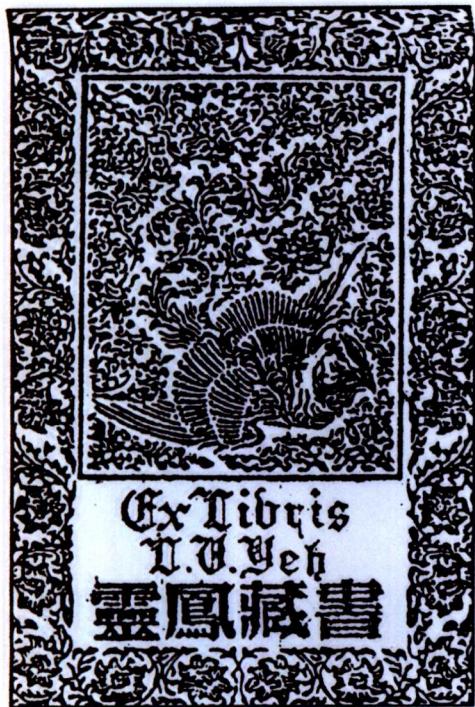
附录 中外版画藏书票精选 48

CHARLES DICKENS.

英国作家查尔斯·狄更斯藏书票。贴在1842年伦敦出版的《中国第二次战役纪事》一书上，原票下方贴有一张书标，上写：1870年6月，朴次茅斯，狄更斯藏书室。现藏于上海图书馆。

叶灵凤 (1904-1975) 作

第一章 概述

近几十年来，中国藏书票在创作和应用方面，通过各种展览、出版、交流等活动，已引起社会各方面的关注。有些学校已把藏书票创作列入美术教育课程，青少年学习、制作藏书票已渐成风气，藏书票的艺术创作活动有了较大的发展和提高。特别是在民族特色的形成方面取得了可喜的进步。藏书票作为一种高雅艺术，是为读书、爱书、藏书服务的，它不仅是书籍持有者的标记，而且起到了美化、装饰书籍的作用，更是一件版画艺术品，成为爱好者珍爱的藏品，这种现象已产生了广泛的社会效应。

第一节 藏书票的基本定义

什么是“藏书票”？它是“一种用以表明书的所有权的图案标志，通常贴在书的封里”。这是《简明不列颠百科全书》的表述。李允经先生编著的《中国藏书票史话》一书中，他对藏书票的诠释是这样的：“书票是艺术家为藏书主人（包括藏书机构）专门设计并贴在藏书上的专用标志，票面上有国际通用的 EXLIBRIS 字母及票主的名字。”另外，在20世纪30年代的中国，第一个撰文介绍和提倡藏书票艺术的人——叶灵凤认为

藏书票和中国的藏书印具有“同一意义”。藏书票, Book-plate, 也可称作 EXLIBRIS, 是一张小小的纸片, 印着图案、花纹以及姓名, 用来贴在书籍的里页, 表明物主的所有权, 这本书是属于谁的。藏书票上通常所用的文字, 大多是在上面用拉丁文 EXLIBRIS, (某人所藏书籍之一之意), 下面在自己名字后面写着 His Book 或 Her Book。

这些简明的定义, 基本上指出了藏书票所涵盖的各个层面: 它与读书人(藏书人)有着密切的关系, 藏书票须有票主的姓名, 是用来贴在书的扉页上表明物主的所有权的; 它是艺术家(特别是版画家)为票主设计制作的藏书标志; 它是艺术品, 书票通常以版画形式(如木刻、丝网版、铜版、石版等制作), 因而它是属于微型版画; 它是版画的一个独立品种, 在世界艺术舞台上扮演了一个特定的角色; 最后, 藏书票也有它的风格, 即藏书票画面中焕发出的美感和艺术性, 它体现出藏书票制作者的艺术风格, 有时也可以窥见藏书主人的爱好和品味。藏书票是一门图文并茂、内涵丰富的小型版画艺术。

第二节 藏书票的本质

前面我们对藏书票的基本定义, 作了一般的叙述。那么藏书票的本质究竟是什么呢? 这可以从狭义和广义两方面来说明。狭义地说, 藏书票就是“藏书标志”, 它和我们使用的藏书章一样, 因此在书票中, 藏书人名是必不可少的, 可以说是藏书票的重点。藏书票中的拉丁字母 EXLIBRIS 意为“予以藏

之”, 那么就清楚地说明了藏书票的本质。至于用木刻制作还是用丝网或者铜版印制, 是画人物、风景或静物等各种考虑, 则是由多种不同的书票类型、不同的艺术文化背景、不同的版画家或不同的票主需求而决定的, 这会有很大的差异, 但这些差异并不影响藏书票的本质。

藏书票的设计首先是满足藏书标志的本质特性, 然后在这个基础上去寻求艺术创新, 这个准则不仅运用在书票中, 也同样适用于其他设计, 例如制作一枚藏书图章, 篆刻家首先要考虑的是把藏家的名字刻好, 这个本

03 (腐蚀版) 211X139mm [西班牙] 毕加索

[英国] 比亚兹莱

英国皇家海军创建者——撒母耳·佩尔斯的藏书票。

C2 (雕刻铜版) [英国] 罗伯特

质特性满足后,名字的篆刻样式、图章质材、颜色等处理,均是可变化的考虑因素。概括地说,狭义的藏书票的本质是藏书标志,这是藏书票的实用性的一面;广义地说,藏书票还有其艺术欣赏的一面,是藏书票创作者关注焦点。

要在藏书票 $10 \times 10\text{cm}$ 左右(通常大小)的画面上体现艺术性和实用性的完美统一,取决于创作者的艺术趣味和整体构思。例如:制作一枚中国古代油灯和书斋画面的藏书票,其古朴的油灯与书斋的中国情趣要互相和谐,要有文人的书卷气息,文字与画面的吻合,乃至书票与被贴书本内容上的统一,以及作者或票主志趣的统一都是藏书票创作者追求的目标。反之,我们很难想像“书中自有黄金屋,书中自有颜如玉”这样有着深厚中国文化背景和传统的藏书票贴在精装本铜版纸英文版的书籍扉页上,其效果会是怎样?会对艺术观赏性有什么帮助?

所以,我认为广义的藏书票概念,就是微型实用的艺术品,它是一个具有审美观赏和实用性的整体,是一个作者、票主、画面、文字等都必须紧密配合的整体。无论东西方藏书票设计家(版画家)在自己的创作中怎样自我定位,都应当考虑这一点,都应当满足藏书票上述两方面本质的需要,这是毋庸置疑的。

第三节 藏书票的内涵

我们已经知道藏书票具备多种属性,它与藏书及人的情趣有关,更重要的是,它与艺术有关,因此,东西方艺术家对创作藏书

票乐此不疲。西方版画家喜欢用铜版画技法来设计制作藏书票，中国版画家则以木刻技法制作居多。无论东西方艺术家用的是何种表现手段，注重的都是藏书票的艺术性，它和其他艺术一样，自然会使我们联想到藏书票背后的精神内涵，了解藏书票所要表达的情趣、意境。

1. 时代精神的反映

藏书票和版画在制作上几乎相同，可以说藏书票就是缩小了的版画加票主姓名及字母。因此，版画所具备的时代精神和艺术特征无一不在藏书票中得到体现，在艺术领域中，藏书票在人类艺术发展历史上有着清晰的脚步，反映着时代的精神。

例如：1450 年的刺猬藏书票。由于欧洲活版印刷的问世，书籍的印刷质量和速度明显提高，读书人对新技术生产的精美图书的欣赏，引发了读书、爱书、藏书的热情。在这一年，一幅木刻小版画藏书票出现了，画中一刺猬嘴衔小花在草地上行走。画面上方作为装饰物的缎带上有一行德文，意为“小心刺猬吻你”。以此来警告借阅书籍者，不爱护此书，将会遭到刺猬的“吻”，

〔英国〕毕维克

英国第一位宪政君主—乔治五世的藏书票
〔新西兰〕巴雷特

据传是世界上第一枚木刻藏书票

15 世纪德国希尔德兰布兰典堡 (Hildebrand Brandeaburg) 在布克斯海姆修道院遗留下来的《天使》藏书票。

〔德国〕丢勒 (1471-1528)

充满着欧洲人的风趣和幽默，反映了当时读书、爱书的一种社会风气。文艺复兴的初期，由于基督教权力主宰了政治、社会、文化艺术，受此影响，贵族和教会喜欢收藏书籍，使用藏书票。此时作为财富和权势象征的纹章、徽志和神话寓言故事，成了藏书票图案的主要内容，这一时期“纹章”藏书票是欧洲藏书票的主流形式（见《天使》藏书票）。

以意大利为中心的文艺复兴运动扬弃了为宗教奉献的观念，并以“复兴”早期古罗马人文秩序为标志，影响了社会的方方面面。在藏书票方面，有以“书票大师”著称的德国画家丢勒 (1475-1528)，为藏书票品种的出现奠定了基础。作为杰出的油画家和版画家，他将藏书票设计带入版画艺术领域，他的作品反映了新人文主义和中世纪教会统治的斗争，具有强烈的时代感。

17~18 世纪的人类历史上出现了哲学家培根、康德等提倡“理性”和牛顿倡导的“科学”。理性和科学所要强调的是“知其然又知其所以然”，因此，探研事物规律便成了人类思想的重心。这样的思想和发展为藏书票创作带来了一定的影响，就是探究藏书票的艺

〔俄罗斯〕尼古拉二世 (1868-1918)
使用的藏书票

术规律，因人而异追求不一样的美。

理性和科学的萌芽为19~20世纪的藏书票奠定了新的发展基础。但在早期很多藏书票仍有复古的纹章样式，如英国的毕维克、比亚兹莱，他们都投身到藏书票艺术活动之中，留下了不朽之作。

在17世纪末俄国彼得大帝时，上流社会中就有人使用藏书票，到十月革命之后由于版画艺术家的推进，藏书票创作进入了新的天地。

据估计，16世纪时藏书票由西方传教士传入日本，直到1871年，日本驻英大使专为东京书籍馆（今国会图书馆）订制了藏书票，贴在馆藏图书上。日本于1922年成立日本藏书票协会，到1943年，藏书票协会会员达千人以上。

自19世纪起，受工业革命的影响，资本主义的兴起，藏书票的设计、使用能顾及人们对艺术的渴望，而非专为宗教贵族服务。在藏书票的美感思考上，更追求形式多样，以及通过对版种、材料的选择，而获得新的美感。上述的因素都成为“现代藏书票”的催生婆，如：奥地利画家奥禄加的藏书票《明星》，画面追求个性……，标榜“简单即是美”、“人性化”等新艺术观念的藏书票，配合新版种，开始摆脱传统的束缚，使藏书票的画面效果在二度平面空间上获得了自由，从而形成今日藏书票的风貌。

20世纪70年代开始，新艺术受到再评价，各种艺术思潮泛滥，阿方斯·穆哈为利奥·塞梅尔所设计的《执笔的女人》藏书票（铅印）。我们可以看到艺术家对画面的独特的处理样式，造型有了革新，舍弃仿古的对称。

在20世纪的大画家中，康定斯基也曾设计过藏书票草图。康定斯基是抽象派绘画的先驱，在他的素描本上画的藏书票草图是以蓝墨水画成，上半部是圆形图案的帆船，并饰以交叉的图案，围成一个方形，下面有EXLIBRIS的字母，下半部是一骑士在行走。

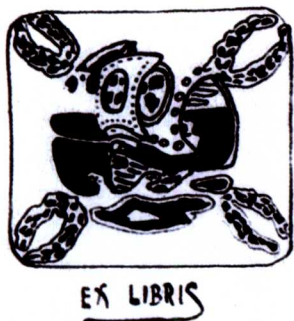
东京书籍馆藏书票

执笔女人 61 × 27mm 阿方斯·穆哈

这也说明藏书票艺术虽微不足道，但亦引起大画家的关注。

藏书票的发展是很难预料的。现代藏书票发展至今，仍然有人怀念古典风格。当今快节奏生活方式所欠缺的温馨，抽象变形及怪诞的艺术流派对藏书票艺术的冲击，促使

康定斯基在素描簿上设计过的
藏书票草图

《关祖章藏书》票是我国最早制作和使用的书票，贴在《图解法文百科词典》(1913年版)封面内正中央。

人们希望能将传统的元素经过形式的创新，融化到藏书票艺术之中。

2. 风土人情的反映

藏书票流传以来，不仅反映了时代精神，也反映了风土人文，这是很自然的，因为艺术来源于生活，各国和地区不同的生活方式，会产生不同风貌的藏书票艺术。我们从中国最早制作和使用的藏书票《关祖章藏书》中，就可以发现，其藏书票富有中国传统文化的趣味，票主是一位喜爱收藏古物的鉴赏者。而日本的藏书票却具有独特的东方情味和民族风韵，他们以富士山、樱花、民间玩具、木雕、和服少女为题材，创造出迷人的书票艺术形象。

在欧洲国家，希腊、罗马神话是他们的文学艺术宝库和土壤，特别是从文艺复兴时期开始，大师们的绘画多取材于神话，这一传统同样影响了其藏书票艺术。

此外，藏书票对风土人情的反映还表现在材料上。中国是发明纸张的国家，中国的宣纸其特有的质地不仅为国画家专用，也启发了版画家们将藏书票拓印在宣纸上。这种用宣纸印制的藏书票保留了东方绘画特色，水印效果更是西方书票印刷达不到的。再如中国古代的画像砖（石）艺术手法，移植到藏书票制作中来，也保持了东方特有韵味。

上述这些各具民族特色的藏书票形式，我们认为这是基于“一方山水养一方人”的条件而出现的藏书票，具有反映风土人情的特殊美感。

〔英国〕霍加斯

德国奥斯定会圣十字修会藏书票。制作于1606年，贴在1608年德国科隆出版的拉丁文《新旧约指引》一书上。现藏于上海图书馆。

3. 社会生活的反映

藏书票是用版画形式来表现的一门以书与人为中心的小型艺术。人生活在社会中，藏书票也必然是社会的产物，并反映社会生活。14、15世纪的欧洲是贵族、教会统治时期，那里有家族的族徽和教会的礼仪，因此，欧洲的书票大都以纹章形式出现，反映出一种长期

维系社会组织的需要，一种教会时代的贵族精神。

同样，中国清末出现的零星书票，也都是反映中国古老宗族制度下，读书人孤芳自赏、埋头书斋的文人情结。

藏书票是艺术，艺术必然会与社会现象互动。当中国进入抗日战争时期，在民族存亡年代，一批有志青年制作的藏书票其内容形式表达了强烈的爱国热情。如唐英伟，他的藏书票内容鼓励读书，号召战斗，具有时代精神。他曾主持中华全国木刻界抗敌协会香港分会工作。

自20世纪30年代，叶灵风发表《藏书票之话》和版画家李桦等组织现代版画会创作一大批藏书票之后，到80年代，藏书票艺术的发展时期开始了，一个全国性的藏书票活动正在兴起，特别是在大、中、小学生中，广泛开展藏书票活动，有利于培养和提高青少年艺术修养和动手能力，这种“学生参与”创作属于自己的藏书票风气，得到了社会各界的认同。

当然，对人人参与书票制作还要有正确的认识。学生的参与是为了普及藏书票，为了更广泛意义上的社会认同，毕竟藏书票是外来艺术，有一个消化、吸收、提高的过程。为了鼓励人们日后对藏书票创作及收藏的热情，需要版画家的积极指导，因为制作一枚藏书票有其复杂的艺术及技术问题。我们还要处理好藏书票发展过程中群众参与的局限性，以及收藏者队伍的组织等众多市场操作性问题。

作业与思考题：

1. 简述版画藏书票的发展史。
2. 学习创作版画藏书票的现实意义。

第二章

版画藏书票创作基础

通过前面的介绍,我们已知藏书票在人类文化与艺术生活中受关注的层面,也简要地提及藏书票的历史,藏书票与社会生活的关系和精神内涵,接下来我们要了解藏书票是由哪些人来完成?完成哪些工作?如何去创作藏书票?

第一节 藏书票创作前提

藏书票的创作不同于一幅普通的版画创作。因为版画家可以独自一人去根据自己的意愿,自由地完成版画作品,而藏书票的作者经常是为他人设计制作藏书票,和票主即藏书者之间的合作、沟通是必不可少的。既要在藏书票中体现票主的愿望,又不失作者的创作风格、技巧和构思,这就需要协调。所以,藏书票是以使用者为中心的,票主的需求是设计制作者考虑的重点。当然,藏书票作者应是作品的主导者,在与不同意见协商时,如何在满足各种条件或限制中,保证设计草图的艺术水准,这是对藏书票作者能力的检验。在藏书票的设计意图确定以后,需要作者将创作的整个过程、细节作周详的安排。因为藏书票的制作是设计、刻制、印刷

X1 (木刻) 李 桦

X1 (木刻) 唐英伟

X1 (木刻) 唐英伟

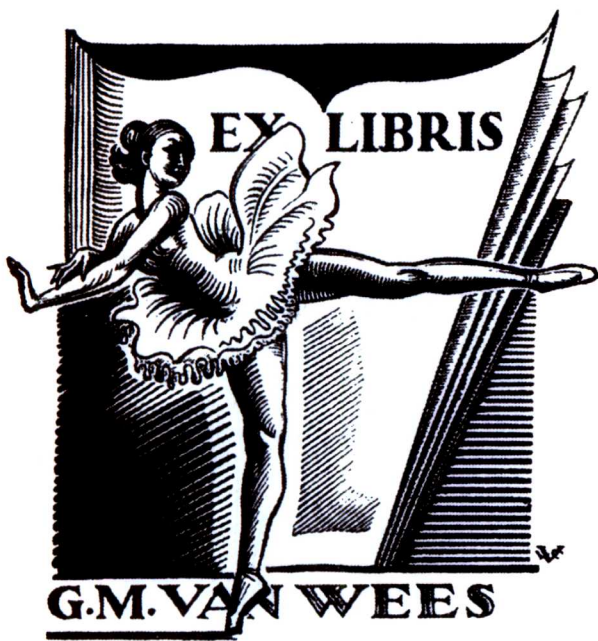
三位一体的，相互之间有着密切的联系。必须将从草图变为正稿，选用的版种，制作工艺程序，印刷等进行整体的考虑。这个过程是个关键，这是创作高质量藏书票的保证。

这里需指出的是，要想设计制作藏书票必须先具备一定的绘画专业知识及有关知识，包括对中国画、油画、水彩、雕塑、摄影、文学等知识的关注，这些都是藏书票作者必须具备的修养。一个优秀的版画藏书票作者应该向达·芬奇等文艺复兴时期的艺术大师学习，虽然当今不太可能达到像艺术大师那样

的境界，但藏书票专业作者仍须具备广博的知识和眼界。

第二节 藏书票的美感、意境、功能

藏书票的狭义本质是为藏书者提供一张可贴在书上供欣赏的微型版画作品。故画面上呈现的书卷气和文化品位是其重要特色，在表达各种主题时都不能偏离，完美地解决藏书票设计制作中的美感、意境和功能，是衡量该藏书票成功与否的标准。

X1 (木刻) PAM.G.RUETER

X1 (木刻) [西班牙] 《匹诺曹改错》

藏书票的创作题材非常广泛，一般以书籍、勤学、求知以及和读书有关的知识为主题，包括树木花草、民间玩具、山水风光等都可作为表现内容。由于票主的性格爱好、职业、年龄诸多不同，要在 $10 \times 10\text{cm}$ 左右的方寸之地中表现出作品的意境和美感，又恰到好处地处理图像与文字的关系，这要靠作者处理画面经验的积累。通常处理藏书票作品的美感、意境、功能时采用借鉴版画作品的表达方式，尽可能使作品呈现单纯美、装饰美的语言，鉴于画幅较小，可把象征手法融入其中。

例如：《匹诺曹改错》这枚西班牙藏书票把故事融入画面，令人难忘。它选择一个典型情节，当木偶匹诺曹说谎时，他鼻子便会长一些，这就迫使他不得不改掉说谎的坏习惯。用这个故事来作为主题其功能是很贴切的，这样的书票能使人向上，培养诚信。藏书票刻制精致，造型生动、准确，略带夸张，构图活泼呈S形，它的形式美感成分也是很浓的了。

藏书票的美感、意境、功能上的一体化考虑是创作设计者与票主共同关注的问题，需要不断探索和努力追求。

X1 (木刻) A.L.KALASHNIKOV

P1 (线条凸版) $251 \times 200\text{mm}$

罗斯福总统夫人埃莉诺的藏书票