

新艺
现代艺术大家随笔

艺术随笔
钱君匋

陈子善
编

新艺
现代艺术大家随笔

钱君匋 艺术随笔

陈子善
编

上海文艺出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

钱君匋艺术随笔/陈子善编. -上海: 上海文艺出版社. 2015. 3
(新文艺现代艺术大家随笔)

ISBN 978-7-5321-5641-2

I. ①钱… II. ①陈… III. ①艺术评论-中国-现代-文集
IV. ①J052-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 032467 号

责任编辑: 俞雷庆

封面设计: 王志伟

钱君匋艺术随笔

陈子善 编

上海世纪出版集团

上海文艺出版社 出版

200020 上海绍兴路 74 号

上海世纪出版股份有限公司发行中心发行

200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.co

上海文艺大一印刷有限公司印刷

开本 787×1092 1/32 印张 9.5 插页 2 字数 168,000

2015 年 3 月第 1 版 2015 年 3 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5321-5641-2/I·4490 定价: 25.00 元

告读者 如发现本书有质量问题请与印刷厂质量科联系

T: 021-57780459

出版说明

本丛书初版于上世纪九十年代,深受广大读者喜爱。今年适逢上海文艺出版社建社六十周年,我们重新整理出版这套丛书,奉献给新一代的读者。

本丛书所选均为中国现代艺术名家,入选作品主要是关于艺术创作和艺术感悟的文字,以散文、随笔为主。

本丛书分别约请国内知名的艺术研究方面的专家、学者编选,并撰写序言。

上海文艺出版社

2012年1月

序

—

编选《钱君匋艺术随笔》，钱君匋先生的音容笑貌又清晰地浮现在我眼前。

记不清与钱先生首次见面的时间了，大约是一九七〇年代末八十年代初吧。他与鲁迅通过信，他为鲁迅和郁达夫的书设计过封面，而鲁迅和郁达夫正是我当时研究中国现代文学史的两个重点。因此，我有充分的理由去拜访钱先生。

那时他刚搬回落实政策发还的上海重庆南路166弄4号寓所，那所小楼我去过许多次。时光流转，当年和钱先生每次见面都谈了些什么，已经记不清了，但有几次至今记忆犹新。

一是钱先生有次在聊天时说到,他以前写过不少文章,经过文革浩劫,几乎荡然无存。我记起在翻阅旧刊物时确实见过一些,于是就自告奋勇为他去查阅,记得《陶元庆论》、《书本的装饰》等篇就是这样找到的。后来他出版《书衣集》(1986年7月山西人民出版社版),在《前记》中还提到我:“承陈子善同志为我找寻发表文章的各种什志,并且复印……他们都出了很大的力,在此一并道谢!”

二是为编选《回忆郁达夫》一书,我当面请他赐稿以光篇幅,他一口答应。为了写《回忆郁达夫》一文,他多次与我鱼雁往还,反复讨论,并嘱我核实史料。他不仅借我他为《达夫全集》设计的装帧图,当我得寸进尺,请求他再为《回忆郁达夫》一书设计装帧时,他又欣然同意。装帧设计完成之后,他通知我去取,当场向我解释他的设计构思。钱先生告诉我他把刘海粟先生的书名题字置于封面正中长方形紫红色底框之上,而紫红色底框下方是接连不断的淡灰色波浪纹,象征着达夫的墓碑永远矗立在南太平洋的滔滔海浪之上,寓意深长。

三是我有次到他家,正值江南梅雨时节,他客厅里悬挂着几幅古画正在“晾画”,他说你来得正好,一起看看。我知道他是大收藏家,所藏明清和近现代大家的字画及印章印谱价值连城,名扬海内

外。但我对古人国画是外行，看了半天也没看出什么名堂。不久我当面向他求索墨宝，他问：要字还是要画？我只能给你一幅。我答曰：字、画都要。他笑了，说：你胃口不小。一周后，我去取时，果然只有一幅，上面字、画都有。画是可爱的牵牛花，字则曰：

红颜含笑胜吴娃，攀依窗前语晓霞。

记得梅家花碗大，扶疎叶蔓压篱笆。

甲子五月梢录旧作应

子善老弟属

豫堂君甸时年七十有九

倚误作依，老悖之态可笑也 君甸又记

后来我查到这首七绝是钱先生《题朱屺瞻花卉册》十二首之十，比对《冰壶韵墨》所收，“晓霞”又作“碧霞”，“记得”又作“犹记”。

二

钱君甸先生（1907—1998）是浙江桐乡人，原名玉棠，学名锦

堂,字君匋,号豫堂、禹堂等,室名无倦苦斋、新罗山馆、抢华精舍等,笔名字文节等。

钱君匋自幼喜读书写字刻印,1923年就读上海艺术师范学校,师从丰子恺。1926年在浙江台州省立六中执教时结识陶元庆,开始对书籍装帧设计入迷。1927年入上海开明书店任音乐、美术编辑和书籍装帧设计,所设计的《新女性》杂志封面和周作人《两条血痕》、谢六逸《文艺与性爱》等书籍装帧广获好评。接着商务印书馆“五大杂志”《小说月报》、《东方杂志》、《妇女杂志》、《教育杂志》和《学生杂志》的封面也请他设计,“钱封面”的美称由此不胫而走。

从1928年到抗战爆发,钱君匋一直在上海从事书籍装帧工作。丰子恺、叶圣陶、夏丏尊、陶元庆等特地为他制订《钱君匋装帧画例》,这是中国现代文学史上第一则也是唯一的一则书刊装帧润例。他还先后兼任神州国光社、文化生活出版社的美术编辑。他装帧设计的新文学作品的作者可以排列一个长长的骄人的名单:鲁迅、周作人、刘半农、郭沫若、茅盾、叶圣陶、郑振铎、夏丏尊、刘大白、欧阳予倩、朱自清、鲁彦、汪静之、顾一樵、丰子恺、柔石、叶灵凤、戴望舒、丁玲、夏衍、巴金……几乎涵盖了大半部中国现代文学史。

与此同时,钱君匋的文学创作也颇有建树。他先后出版了新诗集《水晶座》(1929年3月上海亚东图书馆版)和散文集《素描》(1931年10月上海春雨书店版),前者由赵景深、汪静之、叶绍钧(圣陶)、章克标、汪馥泉五位作序,足见钱君匋文坛交游之广。

抗战初期,钱君匋辗转长沙、武汉、广州、香港等地,积极从事抗日文化宣传工作。值得一提的是,他为茅盾主编的大型文艺刊物《文艺阵地》设计装帧,并出版了散文集《战地行脚》(1939年12月重庆烽火社版)。

1938年7月,钱君匋回到上海与友人合作创办万叶书店,以出版文学、美术、音乐和少儿读物为己任。这是钱君匋一个新的可圈可点的文化事业。在此后数年时间里,他与锡金等合作主编孤岛时期颇有影响的《文艺新潮》,出版“文艺新潮小丛书”,还不断推出丰子恺的各种著作。沦陷时期,钱君匋潜心钻研篆刻,由万叶书店出版了《钱君匋印存》线装本。抗战胜利后,万叶书店又不断推出各类音乐教育书籍而享誉文化教育界。钱君匋主持的万叶书店在一九四〇年代上海出版史上写下了坚实的一页。

1949年以后,钱君匋一方面参与主持新音乐出版社、音乐出版社和上海音乐出版社,另一方面继续埋头他心爱的书籍装帧和篆刻。他先后为《收获》、《新港》等文学刊物设计装帧,1963年出版

《君匋书籍装帧艺术选》，为中国书籍装帧艺术家最先出版之选集，不能不特别提到。同年又在香港出版与叶潞渊合著的《中国玺印源流》。

改革开放后，钱君匋的文艺创作焕发第二春，佳作源源不断。《晦庵书话》、《西谛书话》等书的出版，充分显示他作为书籍装帧大师，宝刀不老；《鲁迅印谱》、《钱刻鲁迅笔名印谱》、《钱君匋刻长跋巨印选》等的先后问世，进一步奠定了他作为篆刻大家的地位；而在文学领域里，《书衣集》、《春梦痕》、《钱君匋艺术论》和旧体诗词集《冰壶韵墨》等陆续推出，也蔚为大观。当他以 92 岁高龄谢世时，人们称其“以艰辛的努力，遍涉书籍装帧、音乐、新诗、散文、书法、绘画、篆刻、艺术理论以及教育、编辑、出版、收藏等诸多领域，并取得了高度的艺术成就”，这是名至实归的恰切评价。

三

在我看来，钱君匋先生的艺术生涯，涵盖书籍装帧、篆刻、书法和绘画四大领域，或可用“艺兼四绝，承前启后”八个字来形容。因此，这本《钱君匋艺术随笔》也就从这四个方面来展示他的文字论述。

目前所能见到的钱君匋第一篇关于书籍装帧的文字是写于1932年的《书本的装饰》，他在此文中提出“书本的书面也须装饰”，以求“能够合乎我们的美的观念”，而“书面的装饰既美，就是在读者的案头陈列时也觉得有一种新鲜的趣味”。他强调他和陶元庆的书籍装帧都“富于图案趣味”，“竭力主张以图案作为一切事物的装饰，而排斥以自然画作为一切事物装饰”，并把这种艺术主张努力贯彻到自己的书籍装帧中，从而形成了个人的独特风格，而不与当时“其余的人同调”。到了一九六〇年代，他又为《人民日报》副刊写了一组“装帧琐谈”专栏文字，从线装书的装帧一直写到鲁迅早期的书籍装帧实践，还探讨了《新青年》杂志“立意新颖”的装帧设计，都不无启迪。

到了一九九〇年代初，钱君匋以86岁高龄撰写了长文《论书籍装帧艺术》，系统地阐述了他的书籍装帧艺术观。在简要回顾中国书籍装帧的历史之后，钱君匋指出：“现代书籍艺术的兴起，是五四新文化运动的产物，也是与新文化的诞生和发展分不开。”这是符合历史真实的判断。钱君匋接着结合自己丰富多采的创作实践，着重分析了何为书籍装帧设计，如何在书籍装帧中体现中国民族气派和时代气息，尤其推崇对中国古代精美的石刻艺术的借鉴，还探讨了绘画、书法、篆刻、诗词乃至音乐等“元素”在书籍装帧中

的运用。此文以及《书籍装帧生活五十年》、《我的书籍装帧》等文是钱君匋作为二十世纪中国首屈一指的书籍装帧艺术家留给后人的宝贵的经验之谈。

除了书籍装帧,钱君匋在篆刻艺术领域取得的成就同样令人瞩目。他不仅一生篆刻印章二万余方之巨,博采众长,自成一格,还收藏晚清印坛三大巨擘赵之谦、黄牧甫和吴昌硕的印章均在百方以上,称雄当世。他如此钟情于中国印章艺术,对中国印章艺术的研究也是游刃有余,别开生面。本书第二辑中讨论印学诸文,对玺印源流的爬梳,对赵、黄、吴三大家不同风格的阐释,以及他自己治印的心得体会,无不视野开阔,见解精到。

钱君匋的书法也甚是了得,他诸体俱工,行楷清新俊逸,饶有碑意;又擅汉隶,刚健秀美兼而有之。他讨论书艺的文字虽然不多,却篇篇精彩,对赵之谦、李叔同、于右任等书法大家的解读独有机会心,对自己与书法不解之缘的回顾也在在真切。

本书最后一辑是钱君匋的画学研究。他自己的画以写意花卉蔬果见长,用笔疏朗,墨彩清雅。他的画艺论述自明清陈洪绶、华岳以降,直至当代的黄宾虹、张大壮,都有所论列,有所阐发。无论对他由衷喜欢的齐白石,还是对他敬重的老师丰子恺,他的品评都是深入细致,强调画品人品的格高韵远。

钱君匋先生多才多艺,他的艺术论述范围颇广,还有专著《中国古代跳舞史》、《中国玺印源流》等行世,可惜限于篇幅,这本小书只能割爱。

书比人长寿。钱君匋先生虽然已经远去,但他留下的众多作品,包括他这些具有真知灼见的艺术评论文字,却一直给我们以多方面的启示。明年是钱先生诞生 108 周年,就以这本《钱君匋艺术随笔》的出版作为一个小小的纪念吧。

甲午冬至于海上梅川书舍

目 录

序	1
---------	---

—

论书籍装帧艺术	1
中国书籍装帧艺术发展回顾	1
书籍装帧技巧	6
民族特征与时代气息	19
书籍装帧创作经验谈	21
后记	28
书本的装饰	34
装帧琐谈	37
书籍装帧	46
《鲁迅与书籍装帧》序	63
陶元庆论	67
书籍装帧生活五十年	79
我和书籍装帧	85

二

中国玺印演变史略	89
----------------	----

漫谈篆刻	104
篆刻的古往今来	110
篆刻家的自刻印	119
文三桥的自刻印	124
汪尹子的《宝印斋印式》	127
邓石如印谱及自刻印	131
《豫堂藏印甲集》序言	137
赵之谦刻印二三事	140
我所知道的黄士陵	144
《豫堂藏印乙集》序言	148
《宾虹印谈》序	152
印章和绘画	155
我和篆刻结了解之缘	158
《钱君匋精品印选》自序	167

三

赵之谦的书法	171
忆弘一大师	178
于右任和我及其书法	186
《行书的欣赏与创作》序	193
我和书法的因缘	194

四

好书《陈洪绶作品集》	211
《华岳精品》序	214
读赵之谦的《白莲》	218
略论吴昌硕	222
黄宾虹与白蕉论艺手札	250
《丰子恺珍品画集》序	254
齐白石及其《红莲鸣蝉》	258
齐白石的《蟋蟀扇》	261
《张大壮画集》序言	265
色彩与音乐	271
学画、买画、失画、还画、献画	275

论书籍装帧艺术

中国书籍装帧艺术发展回顾

中国书籍装帧,和其他各门文学艺术的传统,有相应的共通关系,是属于东方式的、淡雅的、朴素的、不事豪华的、内蕴的民族风格。中国古代书籍最普遍流行的形式,是用木版水印的线装书。宋元的精刻本,就是这种传统的极好实物。它的书面设计朴实无华,书签和扉页的题字,也往往出自名家手笔。当然,如果要追溯到更古的时候,那么竹简、木简、帛书,甚至甲骨刻文,都可算在其内。到了晚清,西方印刷技术传到中国,由木板印刷变成排字、照相制版印刷,书籍装帧因之出现了一个技术上的革命,它的成品就完全有别于原来的形式了。