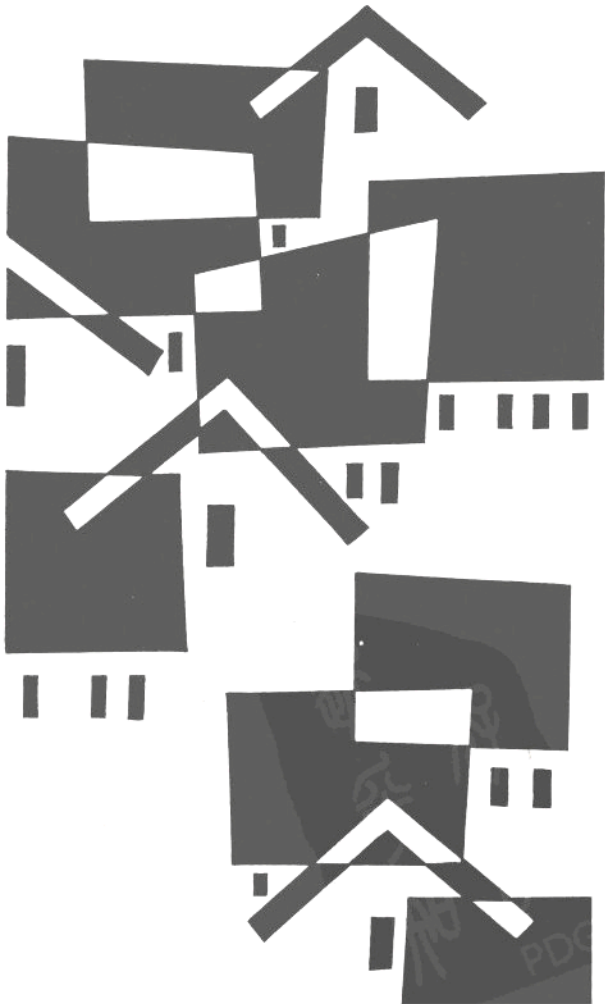

章桂征插图集

古元题

以藝術之手
抒詩歌之魂

題桂征同志插图集

癸酉年元月

臧克家

作者小传

章桂征,1939年12月27日生,祖籍山东即墨。1957年入鲁迅美术学院附中学习绘画,1959年到出版社从事书籍装帧艺术工作。现为时代文艺出版社编审,中国美术家协会会员,中国美术家协会插图装帧艺术委员会委员,中国出版协会装帧艺术委员会副主任委员,吉林省政协委员,吉林省出版协会常务理事、副秘书长,吉林省书刊艺术学会会长,吉林省美术家协会理事,吉林省作家协会会员。

他的封面作品多次参加国内和国际装帧艺术展览,曾获得主要奖励43项,其中全国奖16项,省和大区奖27项。发表装帧艺术论文37篇。出版了《中外装帧艺术论集》(与人合编)、《章桂征书籍装帧艺术》、《章桂征论装帧·论章桂征装帧》、《装帧艺术纵横谈》(主编)等书籍四部。

序

柯文辉

书籍艺术本是一种整体艺术，除了惹读者注目的封面画之外，还应包括造型、版式、插图、题头、尾花、标题、字形字号、环衬、扉页、照片编排等方面。其中有一点疏忽，必然造成设计家与读者莫大遗憾。

鲁迅先生深刻认识到书籍的美化，是一个民族文化形象的具体写照，大力倡导木刻为革命服务，使在西方已失去顶峰期青春活力的木刻艺术于三四十年代的中国大放异彩。好多木刻，便是书籍插图，引起过国际艺苑的珍视，反映了一个民族挣扎的吼声。

如果我们不抱偏见，可以预料各种绘画都能出现震惊一世的大手笔。鲁迅先生预告连环画领域可以出现托尔斯泰、福楼拜，我想，在插图艺术中一样能诞生。插图，本来就是一流的艺术家有所作为的广阔天地。西方的毕加索、马约尔、马蒂斯都绘过广为流传的插图。丝毫不损害大师的地位，而且雄辩地证实：此道非雕虫小技，志士会大有作为！

桂征兄在东北是装帧界代表人物之一。他把宝贵的青春与勤奋的中年，都投入在东北地区属于拓荒性的事业。其劳绩不仅表现在书籍作品上，也表现在尊重前辈、提携后学的人品方面。他对二十年代的钱君匋，四十年代的曹辛之，五十年代的叶然、任意、张慈中，同辈的郭振华，张守义、刘绍荟、陶雪华……或执弟子礼，或怡之兄弟情，时时处处不忘宣传他人长处。对辛之兄印谱的问世，默默做过许多工作，为曹公所津津乐道。他为后生们选定论文，提出修改意见，编辑成书，尽到老师或长兄责任。

他的装帧及有关论著，已列专集，本书所收，仅仅是插图。

刘绍荟教授说：“画书衣、插图，桂征是最肯投入的画家，有极可贵的持久力。”

守义兄说：“老章的作品在东北是一方代表，影响不小，追随的人多。他重视理论研究，潜力大，前程远，还在生发壮大。那些彩色剪贴人物，不用署名，也知道是他所作。”

本书是我国为数不多的个人插图作品选集之一，而其中主要是为诗歌作的插图，这

就更加独具个性。桂征为之付出了大量心血。他的作品有如下特色：

一、题材广泛，上及星空，下及雄山丽水，花草树木，城池房舍，村野院落，源于生活，摄神简形，为己所用；

二、通过布局，刻划七情六欲所驱使的物像形态。归纳概括，使读者从氛围进入心灵，增强对文字的理解；

三、将版画、图案、剪纸、装饰画、皮影甚至窗花等艺术样式之长，融为一体，有鲜明的现代感。有时把物象几何图形化，避开了板塞凝滞，留白多，有较大活动空间。此类手法，圆熟流畅，抓住主题的骨骼实进，不在细节上作琐碎描摹；

四、插图画面多用黑白构成，皎洁清晰，以少胜多。

五、不依附文字，当做小版画或装饰画欣赏，也有审美价值。

我不懂插图艺术，对过去为我劣作插过画的黄永原、赵文宝、刘绍荟、韩玉华、刘筱元等先生都很感激，从未发过议论。出版社为了拓宽我的知识面，让我细读桂征六百多幅插图作品，在培养老年新作者方面的真诚，使我难忘。桂征的画本身会向读者作自我介绍，用不着我来罗嗦。而他那义无反顾、从不后悔、为书籍艺术献身的自豪感，恰好是我治学中最缺少的原动力。惭愧之余，倾吐出门外汉的外行话，就教于读者群及专家，不无惶恐心态。我衷心祝愿插图这片艺术园地出大师，出新苗，迎着希望和阻力，跨过二十世纪，跨入一片碧野。

1994年5月于北京

序

张守义

我喜爱石头，黄山石、庐山石、乐山石、华山石、泰山石、长山石……，我收藏的石头多种多样，五光十色。我两次去长白山，当我爬上峭岩矗立的峰颠，那一片石头的海洋，令人心驰神荡，遐想联翩。长白山的石头何其多，但我发现的却是一块长白山奇妙的“石头”，这就是《章桂征插图集》，它是一块精雕细刻的“石头”。

章桂征是一位创作意志坚定的画家，他的插图，主要是为诗歌而作。他伏案挥笔三十载，绘制插图五千余幅，从中优选六百多幅编成这部专集，可喜可贺。我欣赏过许多插图，翻阅过十几种插图集，但我见到的以诗歌插图为主的汇集，本书还是第一部。

章桂征的插图集，是一卷优美的抒情诗，充满着浓郁的诗意。他非常注重景物的描绘，以景传情，情景交融。他以高度概括、简约明快的装饰性绘画手段来创造意境。他用诗的语言来拨起有节奏、有韵律、有层次的情感之波。他描绘的景物，莽莽林海、茫茫雪原、滔滔江水、巍巍白山、飞流瀑布、浩瀚湖波、深秋红叶、寒冬银树、金色白桦、碧绿苍松、天池月色、龙湾帆影、村野小溪、城池院落……，都蕴藏着北国边陲的特有风情，诗情画意，栩栩如生，泥土芳香，沁人心脾。即使是绘有人物或物件的插图，也同样情意缠绵，味道隽永，富有魅力。

章桂征的插图，既与原著挽手而行，又另避蹊径，在更高的峰顶重逢，殊途同归。他的插图能展现原著的最佳视角，是一种能升华原作情绪的借题发挥的再创造，具有独立存在的审美价值。使读者见图悟文，从不同的出发点发生共鸣。

章桂征的插图创作以平面构成为主，或色块分割，或线条组合，或抽象变形。知白守黑，知多用少，取精去粗，无废笔可减，言穷意无穷，笔尽意不尽，形成了自己清新、坚韧、强烈、明快的艺术风格。

章桂征的插图所以充满创作活力，是他长期对生活的感受和积累的结果，他平时爱

该溶情于景的古诗，也爱读现代的乡土气息浓郁的诗篇，诗的语言，诗的情感，诗的意境激发了他的联想，陶冶了他的绘画的境界。他热爱生活，更热爱北国大自然中的壮丽景色，在白山黑水边寨野村之间，处处留下了他跋涉的足迹。他有着石头般的韧劲，从二十岁开始就孜孜不倦地为各种书籍做“嫁衣”，他的封面作品多次获得全国大奖，并出版了精美的专集。他潜心钻研书籍艺术理论，他的论文也多次获得全国大奖并编成了专集出版。现在又推出他的插图作品集。章桂征的工作精力如此充沛，创作活力如此持久，内在潜力如此博大，真令我叫绝！我不能不用石头来比喻他的毅力。

我爱收藏石头，一是因为它来自生活，二是因为它有坚硬的性格。我看，章桂征在装帧艺术事业中就有这种石头精神，任凭风吹、雨淋、浪打、冰冻……，他都像石头一样经受磨洗，只知突进，从不后退。我喜欢章桂征的插图，更欣赏他坚韧的品格，我与他交往多年，情谊颇深，每当我想起长白山这块奇妙的“石头”时，他那独具艺术特色与现代特征的幅幅插图，就浮现在我的脑际，他那非凡的知识、艺术、智慧、意志……，更使我久久难忘。

1994年5月于北京

插图 670 幅

目 次

古 元/封面题字

臧克家/以艺术之手

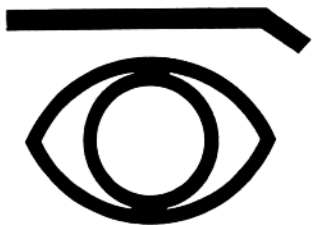
摄诗歌之魂

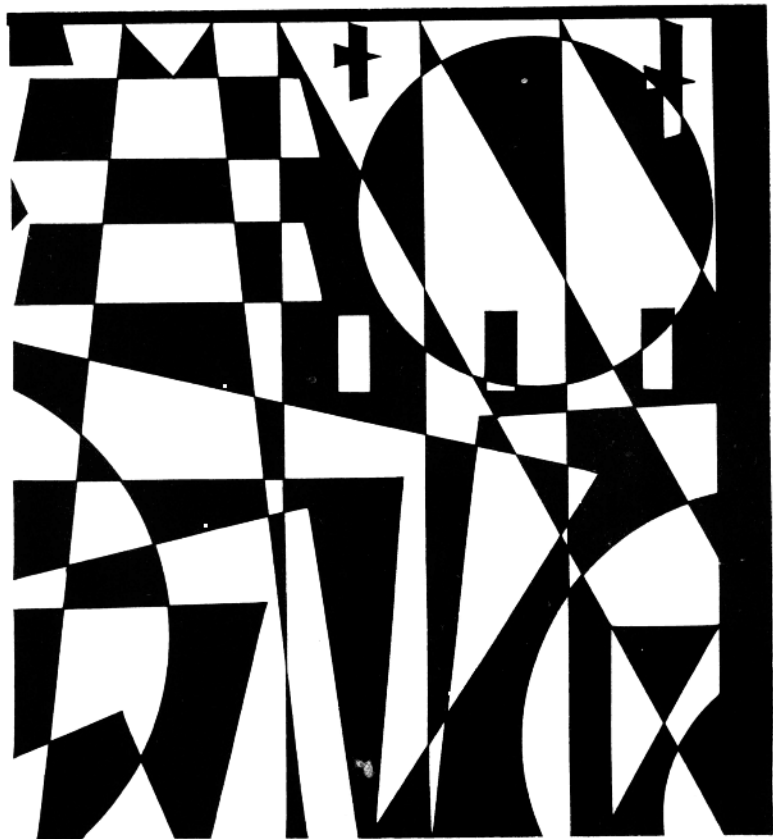
柯文辉/序^{〔一〕}

张守义/序^{〔二〕}

7—158/插图作品

159/后记

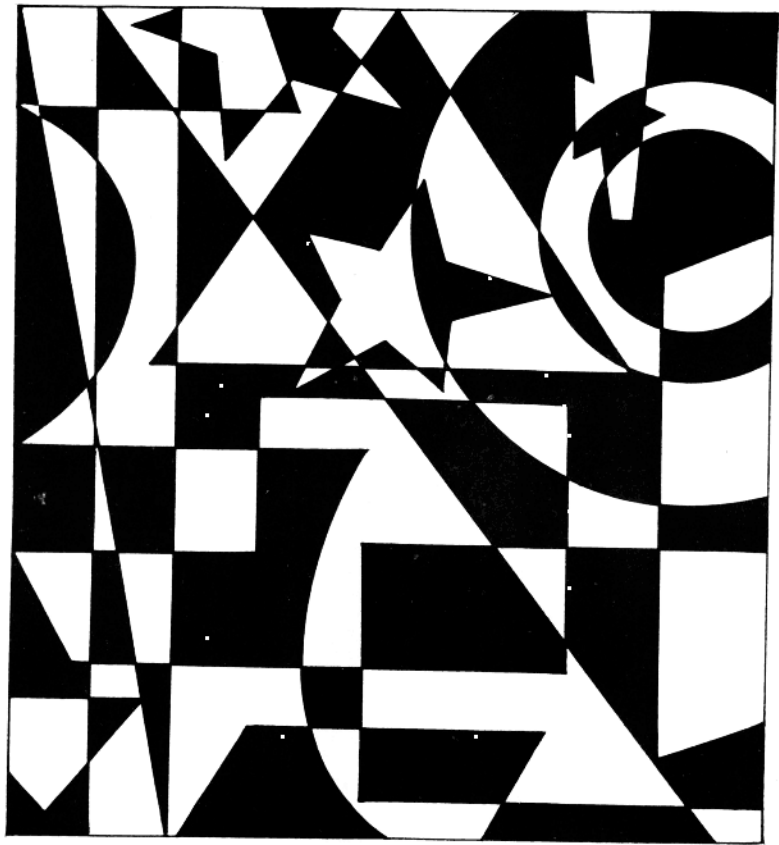
《隔纸听海》插图

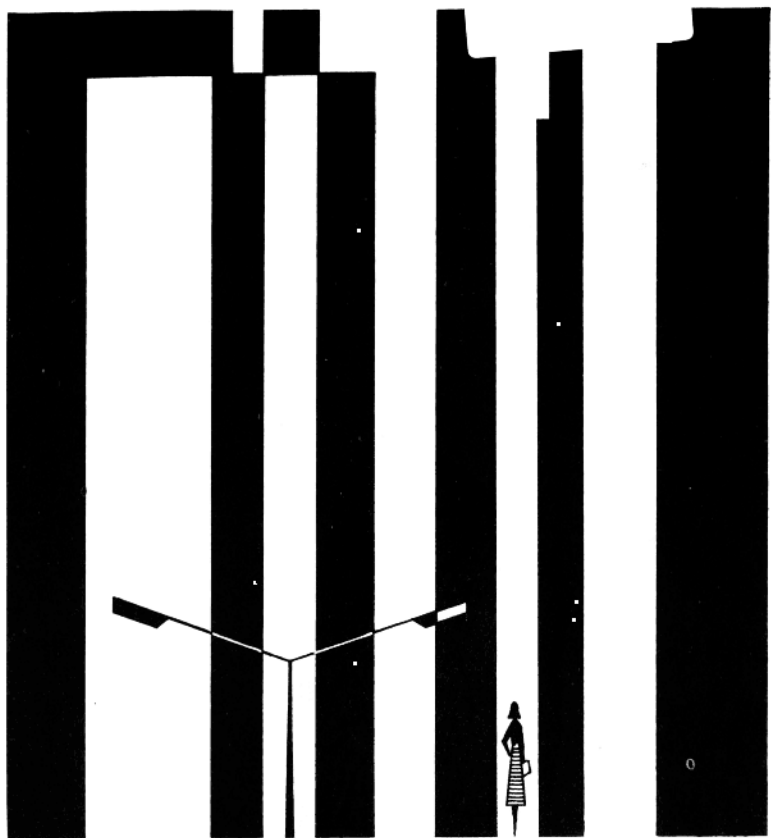
《哑夜独语》插图之一

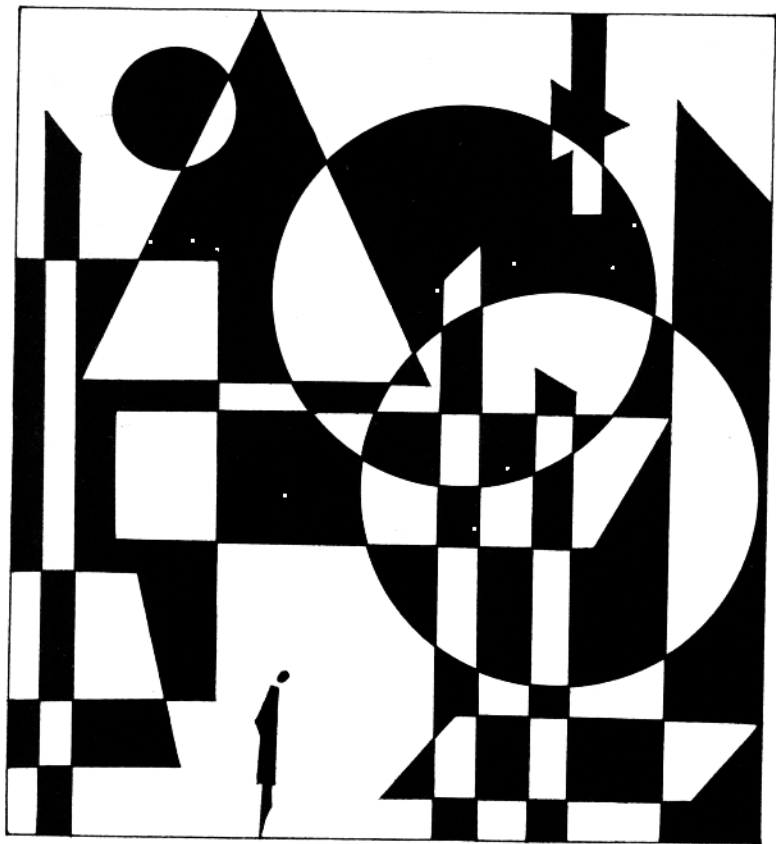
《时代风流》插图

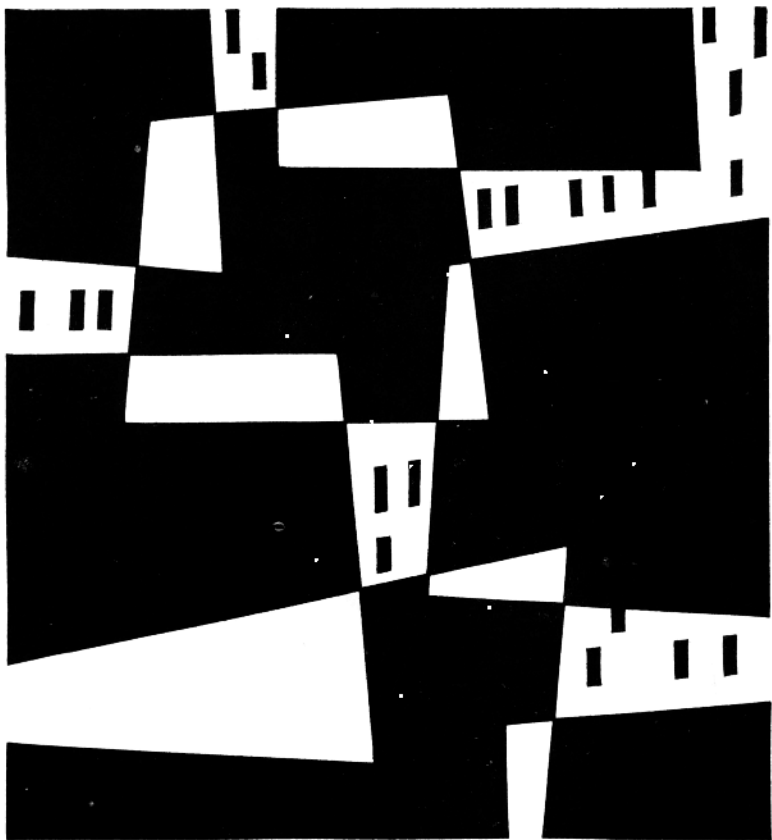

《物海拾贝》插图

《没有国籍的芭蕾》插图

《情与欲》插图