

● 刘丰杰 著

XIANDAIZHUANGZHENYISHU

现代装帧艺术

● 本书新论：

概论“设计”特征/重划装帧史期

综论“立意”原理/持“立象表现”理论

归纳数十种立象表现方法/溯装帧设计与绘画流派渊源

倡“局格构成”概念/创“局格象态”及图式

沿论“色彩形式美法则”

开版面文字“点线面”观念新说/论出版“CI”实质

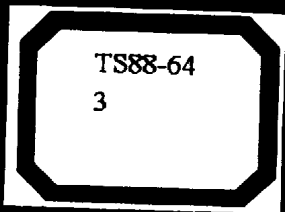
撰计算机装帧设计专篇/融《周易》美学理念

论设计SIC思想/辨析插图时空观念

LIUFENGJIE ZHU

中国书籍出版社

现代装帧艺术

● 刘丰杰 著

XIANDAIZHUANGZHENYISHU

中国书籍出版社

图书在版编目 (CIP)数据

现代装帧艺术 / 刘丰杰 著. — 北京: 中国书籍出版社,
1998.4

ISBN 7-5068-0705-X

I. 现… II. 刘… III. 装帧—设计 IV. TS88

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (97) 第 24742 号

组稿策划 / 章宏伟

责任编辑 / 丘 淙

整体装帧 / 刘丰杰

电脑排版 / 天津市丹地兰电脑输出服务有限公司

※

中国书籍出版社出版发行

(北京市西城区西绒线胡同甲 7 号 邮政编码: 100031)

北京百花彩印有限公司印刷 全国新华书店经销

※

787 毫米 × 1092 毫米 12 开本 24 印张 617000 字

1998 年 4 月第 1 版 1998 年 4 月第 1 次印刷

※

印数: 1—3000 册 定价: 180.00 元

太

初有道，从无到有；终极之理，从有到无。

山可谓高，海可谓阔，路可

谓长，树可谓翠，器可谓利，金可谓贵，

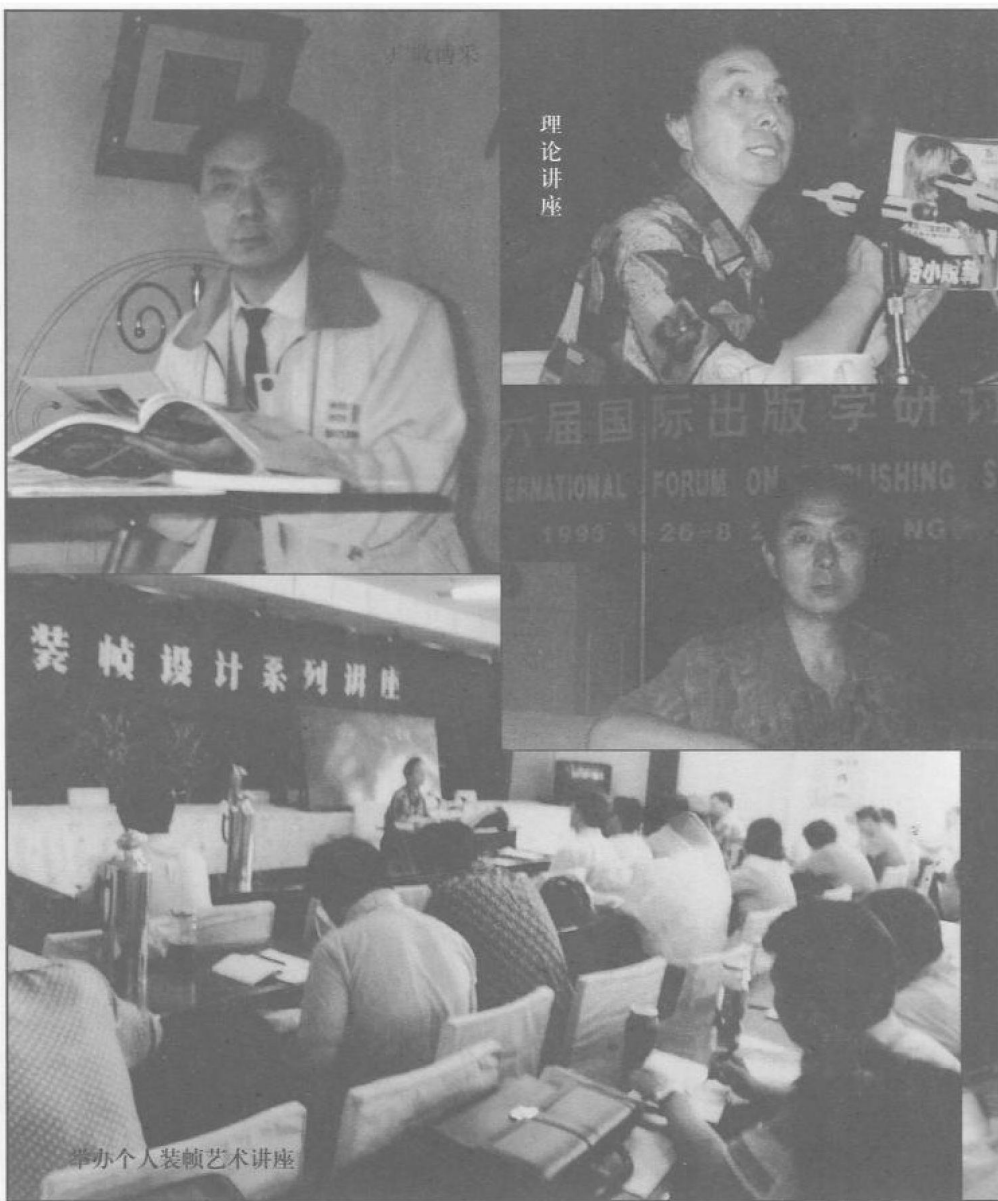
人可谓灵……，然皆出乎土

而归于土。社会间，义最为常，但

世理终归乎义。会悟灵明，当

敬畏真理，唯正直之路平稳。为艺之

道，当与世之本道不异。

作者简介

刘

丰杰 字济森。装帧艺术家、美术理论暨美术评论家、画家。一九四二年六月生，

祖籍河北定州市。原习国画、油画和染织美术，一九六九年毕业于天津美术学院，后分配到天津人民出版社工作。除创作大量书籍封面、插图和连环画并从事绘画创作外，还长期潜心于装帧艺术理论暨美术理论的研究，并兼作美术评论、文艺杂文和散文。许多装帧作品获全国、大区和省市级奖。所著《书籍美术》被认作我国第一部较全面系统的装帧艺术专著（其社会评介见后页附录）、《插图艺术欣赏》是我国第一部集中赏析评论古今中外插图艺术的专著，两书均获全国“编辑出版特别奖”。《装帧易理阴阳论》是国内第一篇参加国际出版学交流的装帧论文，也是国内第一篇从《周易》哲理研究装帧艺术的论文；《书籍美术中的哲学探讨》是国内第一篇用辩证法则阐述装帧艺术规律的论文；《书籍美术的信息科学探论》（约三万字）是国内第一篇从信息科学研究装帧艺术的论文，获全国“探索奖”；《装帧艺术中的数学方法观念》是国内第一篇研究装帧艺术中诸种数学方法原理的论文。《书刊装帧的色彩设计》和《装帧设计立意综论》两篇论文先后获全国一等奖。经认真考察研究所撰《简化字利弊辩议》（约三万字），是国内第一篇对简化字提出系统性质疑的论文，发表后影响颇大。所撰《〈周易〉中的艺术思想》、《绘画与哲理两题》（近三万字）、《打倒“新文人画”》、《现代书法辩谈》等美术、书法论文亦颇有影响。还曾为不少著名画家及作品撰写评论。发表的杂文和散文有《相声的信息品性》、《幸亏不是带气味的电影》和《她的悼忆》等。历任全国装帧艺术研究会常务理事。现为天津人民出版社美术编辑室主任、编审，天津市政协委员，中国版协装帧艺术研究会常务委员，天津版协装帧艺术研究会副会长，天津市编辑学会理事等。

丰杰热爱美术事业，醉心于绘画艺术，但从未忽视文化上的刻苦自修。一九六五年，他以小学毕业，相当于高中的同等学历，考入了梦寐以求的艺术殿堂——天津美术学院工艺美术系。一九六九年毕业后分配到天津人民出版社，从此开始了他的美术编辑和装帧艺术的生涯。

之后，经过九年的艺术实践和理论钻研，在他三十七岁的风华正茂之年——一九七九年，开始构思并撰写他的第一部，也是我国第一部较全面系统的书籍装帧艺术专著《书籍美术》。历时六个寒暑，于一九八四年竣稿，一九八七年由辽宁美术出版社出版。它的出版，很快就在装帧界产生了很大影响，许多专家学者说它「填补了空白」，「内容丰富、全面、系统、精辟、透彻」，「对学者颇有裨益」，「对书籍艺术做出了重大贡献」，「其意义和作用都是不可估量的」……面对同行专家及行外学者的赞誉和肯定，丰杰没有自我陶醉，更没有骄傲自满，因为他还有更高的追求。一个从事美术工作的人，竟然在《周易》、系统论、信息论、控制论、突变论、耗散结构论、拓扑学、模糊数学、熵定律等古典哲理和现代科学理论上，花费了那么多年的时间和精力，似乎让人难以理解！经过几年的艺术积淀和理论探索，又于一九九二年开始撰写这部《现代装帧艺术》。凡三几十万言，十个月时间即已完稿。丰杰利用本职工作之余，除了完成这两部装帧艺术专著，还写作并发表了许多篇装帧艺术论文及美术理论和评论文章。同时他也发表过许多篇文艺杂文和散文，其中有几篇我是读过的，真是文如其人，那么犀利，那么隽雅，那么亲切，仿佛每字每句都是从他的心底自然而然地流淌出来的。能有这种风格和情致，恐怕跟他为文都来自生活的真实感受有关吧。

许多人虽然都知道丰杰是一位成绩斐然风格独具的装帧艺术家和学养深厚、著述颇丰的书籍学家，却较少有人了解他的身世经历和成长道路，因借写序之便，略作以上介绍。至于他这部《现代装帧艺术》，在装帧界将会有怎样的反响，对装帧艺术实践有什么意义，对建立中国的装帧艺术学及其理论体系将会起到什么作用，由于我非个中人，就不敢妄自预言了，这当由读者和专家去评说。

我还想再赘数语的是，丰杰之所以能成为一位书籍学家，除了因为他立志高远，有很强的进取意识、拼搏精神和聚焦意志，还有许多具体的原因和条件。他笃于学，敏于思，具有多方面的文化素养和深厚而扎实的国学基础及理论功底；他「不薄古人爱今人」——既尊重前人的艺术经验，又有强烈的现代意识，锐意从今人的书籍艺术优长中汲取有益的艺术营养；他学术视野开阔，善于用新的观点、新的理论和新的方法从新的角度审视书籍艺术，并从中发现那些规律性的东西；他注意积累和整理自己的艺术实践经验并把它上升到理性认识的高度加以总结。应当说，这些（其实远不止这些）都是丰杰之所以成为一位书籍学家的内因吧。

写完这篇于人于书未必有「涓埃之助」的长序，除了想到自己不会藏拙避短，也想到丰杰为什么背乎当今的有关「潮流」和「趋向」，不请同行名家写序，而偏偏要我这个名不见经传的门外汉来写。是丰杰太迂呢，还是不愿「拉虎皮作大旗」，把序当作「托于人以传」的工具呢？这，我也不敢妄自揣测，只是想到这个问题而已。

杨锺贤

癸酉岁孟冬于三不问斋

★ 学术简历

- 1971年 ● 结束毕业分配后的“再教育”，始从事装帧艺术工作。
- 1979年 ● 始撰写《书籍美术》一书。
● 《第一面军旗》等数件设计作品参加第二届全国装帧艺术展。
- 1982年 ● 首次发表装帧论文：《我国书籍印刷装帧史杂谈》。
- 1984年 ● 赴兰州参加“全国装帧艺术研讨班”。
- 1985年 ● 论文《装帧艺术的哲理探讨》，参加第二届全国出版研究年会。
● 在天津版协主办的国内首次编辑培训班讲授《书刊版式设计》。
● 《绘画与哲理》美术理论著稿完成。
- 1986年 ● 论文《装帧艺术中的哲理探讨》发表。
● 长篇论文《书籍美术的信息科学探论》完成，并在由天津版协主办的国内首次装帧艺术培训班上讲授，之后又赴内蒙古讲授。
● 《郭沫若年谱》等7件设计作品参加第三届全国装帧艺术展。
- 1987年 ● 所著《书籍美术》一书，由辽宁美术出版社出版。
● 协天津市民进主办国内首次全国规模的装帧艺术培训班，并讲授《信息科学与书籍美术》及《封面设计色彩》。
● 《封面设计的系统论试析》论文参加第三届全国出版研究年会。
● 参加由全美协、版协联合举办的全国“装帧艺术座谈会”。
- 1988年 ● 《封面设计的系统论试析》、《装帧艺术中的数学方法观念》和《装帧艺术的信息流轨迹》等论文发表。
- 1989年 ● 《绘画·SIC与太极道理》美术理论著稿完成。
- 1990年 ● 《书籍美术》一书及两件设计作品，参加中日装帧艺术展。
● 美术理论文章《绘画与哲理两题——时空与逻辑辨析》和《打倒“新文人画”》发表。
● 《“易经热”门外说》发表。
- 1991年 ● 《〈周易〉中的艺术思想》发表。
- 1992年 ● 散文《她的悼忆》发表。
● 《装帧易理阴阳论》发表。
● 始撰著本书《现代装帧艺术》。
- 1993年 ● 《现代装帧艺术》著稿完成。
● 7月上旬接受天津人民广播电台新闻909“名人访谈录”栏目的直播采访。
● 《装帧易理阴阳论》参加第六届国际出版学研讨会做大会发言并收入大会文集。
- 1994年 ● 撰写《插图艺术欣赏》一书。
● 论文《装帧易理太极论》发表。
- 1995年 ● 《装帧艺术中的信息流轨迹》被收入《中国图书情报》大型文献。
● 《少年维特的身后》等五件作品参加第四届全国装帧艺术展。
- 1996年 ● 《现代书法辩谈》发表（后被《现代书法》杂志转载）。
● 2月至1997年10月间，为《中国美术分类全集·插图卷》作特邀撰文工作。
● 举办为期三天的《书刊装帧设计》个人讲座。
● 《插图艺术欣赏》一书出版。
- 1997年 ● 长篇论文《简化字利弊辩议》发表于《编辑之友》第2期。
● 论文《艺理之外装帧魂》参加在厦门举行的“’97全国出版理论研讨会”。

撰著笔耕

在第六届国际出版学研讨会工作发言

书画兴味

★ “作者简介”附录：

《书籍美术》的部分社会评介

报刊评介

《天津日报》(1987.12.3):

解放以后,尽管我国在装帧艺术上取得了一定成绩,但在理论的系统研究上一直很薄弱。该书的出版,填补了这一空白。

《中国美术报》(1988年第40期):

该书对装帧简史、装帧艺术理论和构思、构图、色彩等具体设计技法以及印刷制版、装帧材料等做了系统的论述,是一本兼具理论性又具实用性的工具书。

肖弓评文(《天津日报》1988.1.22):

《书籍美术》一书,可以视作我国装帧艺术理论开拓性的进步。

耀世评文(《美术之友》1989.2):

……在这个空白的时期,……装帧家刘丰杰同志,积多年美术创作经验,历尽艰辛,披阅六载,在辽宁美术出版社的大力支持下,终于将《书籍美术》一书奉献给了广大读者。这的确是在我国出版界内令人欣喜的大事。

学者专家评论

王仿子(中国出版工作者协会副主席。北京):

大作《书籍美术》收到。……对您为书籍美术所作的贡献,致以衷心的感谢。

王观泉(著名作家、中国美术史家。哈尔滨):

我以为这是一册开天辟地的著作。……理论研究如此透彻者,大著为第一也,有机会我一定要评一下。

曹辛之(全国装帧艺术研究会会长,我国现代装帧艺术开拓者之一。北京):

《书籍美术》的出版,是我国装帧界的一件大事。是我国第一部较全面系统的阐述书籍装帧的专著。它的出版当会得到装帧界的重视。

钱君匋(著名装帧艺术家,我国现代装帧艺术开拓者之一。上海):

此书内容丰富,所谈均从实际出发,对学者颇有裨益,可喜可贺!

莫志恒(著名装帧艺术家,我国现代装帧艺术开拓者之一。北京):

您是一位年轻活跃的书籍装帧家,……您对于装帧方面的知识很广,在著作中所论,也照顾到各方面,在“封面设计与构图原则”一章中所举246例,是极丰富的参考资料。

邱陵(中央工艺美术学院教授,全国装帧艺术研究会副会长。北京):

多有介绍装帧的书能出世,都是喜事,为您祝贺!

任意(全国装帧艺术研究会副会长,上海大学美术学院副院长。上海):

从内容和篇幅上就可推断出您花了不少心血,国内还没有这方面的专著,您为书装艺术做了一件好事。

郭振华(全国装帧艺术研究会副会长兼秘书长。北京):

你的书,是第一本,自力更生,奋发探索,令人鼓舞,让同行高兴!

张慧中(中国出版工作者协会装帧艺术研究室主任。北京):

大作《书籍美术》拜读后很有得益。我想该书一定受同行欢迎。有关装帧艺术这方面的著作实太少,你能及时做了这项工作,我是衷心感谢你(的)。希望今后续著,把装帧这门学科理论建设起来。

王卓情(全国装帧艺术研究会常务理事。北京):

拜读大作,十分欣慰。……书籍装帧艺术专著,建国以来寥若晨星,基本上您率先著述,为装帧艺术理论作出贡献,实在可喜可贺!

姜梁(全国装帧艺术研究会理事。北京):

很羡慕你能在推动书籍装帧艺术事业的发展中,从理论、从实践中做出的努力和成就。

王艺光(全国装帧艺术研究会常务理事。西安):

拜读之下受益匪浅,尊著内容丰富、系统、精辟,……这里许多搞装帧的同志购了此书,如获良师益友。

陈文鉴(全国装帧艺术研究会理事。北京):

初步看了一下,不胜钦佩,写得很好,……您的见解有独到之处。……您自己对业务很钻研才有此大作问世,这是我们装帧界的喜事!

卫侠夫(全国装帧艺术研究会理事。武汉):

在书籍美术方面,这样较为全面系统的著作,在我国还是第一本,而且图文并茂,特别在构图一节方面,丰富多彩,使人受益匪浅,这是您多年来创作实践的总结和结晶,是对我国装帧艺术事业的一大贡献,并得到同行们的一致称赞。

李勤学(全国装帧艺术研究会常务理事。沈阳):

我觉得我们装帧界的同仁都应当像您这样,为装帧界争口气。此书出版是装帧界一件光荣的事,填补了空白。

郑在勇(全国装帧艺术研究会理事。北京):

粗粗一翻已获得不少知识,甚感其实用。搞书装的能出版几本著作者似不多见,兄有志于此,并细心耕耘,付出辛劳,当有此收获。

肖万庆 (全国装帧艺术研究会理事。北京):

您的大作面世,可喜可贺,这也是我们装帧界一件极有意义的事情。

鹿耀世 (装帧艺术评论家。北京):

你这本书将会对全国装帧界起到促进理论研究和创作实践的积极作用。

姜士录 (全国装帧艺术研究会理事。哈尔滨):

这是一部较系统、很完整的装帧艺术论著,对装帧艺术设计者有指导作用,……为我国书籍装帧艺术事业做出(了)令人瞩目的贡献。

寇锦章 (全国装帧艺术研究会理事。石家庄):

总的看,有独树一帜的风貌,可谓在书装之域有新的建树,为书装界做了件大好事。

王悦玉 (全国装帧艺术研究会理事。济南):

应该说这是我整个装帧界的第一本如此完美的书,也是书装界的光荣,其意义和作用都是不可估量的!此地新华书店也已上架,我见买者不胜其多。……这就是了不起的成果,是珍珠就会发光的。

任建辉 (全国装帧艺术研究会理事。北京,旅新):

我们不仅为您有如此高水平的艺术著作问世而高兴,同时您又为装帧艺术界作出了一大贡献,为我们这帮“三边”艺术家们争了光,为专业和业余书籍美术家们系统的提供了教材。

苏华 (全国装帧艺术研究会理事。呼和浩特):

此书的出版太有意义和价值了,您为书籍装帧艺术填补了空白,是我们全体搞书装同志的自豪,祝贺您的成功之作。

施珍贵 (全国装帧艺术研究会理事。福州):

这是一本从理论高度与实际运用结合相当好的书装艺术工具书,内容丰富,系统性强,有分析、有范例,这对于从事书装的美术人员和其他美术工作者及爱好者都有新的启迪。

张进贤 (全国装帧艺术研究会理事。深圳):

您的大作,我拜读已过,在我国还是第一本,值得庆贺。

张羽 (中国现代实验水墨代表画家之一。天津):

像您这本既有理论研究又具备辅导性的书籍美术,在我国恐怕还是第一本。

岳昕 (中央工艺美术学院书籍装帧系专业教师。北京):

见到《书籍美术》很激动。过去在教学方面还未见较全面、较系统的东西,特别是装帧专业课上研论的只是些“现象”、“经验”很不像个样子。您的这本书会对我们系教材的逐渐完善有极大帮助。

李芳芳 (中央工艺美术学院书籍装帧系专业教师。北京,旅美):

为您的成功高兴。……大家都觉得这第一本详细论述书籍艺术与设计的专著问世,是书装界的一件大事哩!愿能早日见到您第二册、第三册的著作问世。

读者来信

魏俊 (书法家、电影广告美术师。陕西渭南):

当您收到此信可能感到莫明其妙吧!看到你的大作《书籍美术》一书实为钦佩,因为我们是同龄人,才大胆地写信给你,同行总是亲切的。我主要搞电影广告设计工作,书法是我的特长,特别在看到你的《书籍美术》一书,对我的广告设计启发很大,有些知识我是新知,更感到刘同志学识的渊博。

毛×× (浙江美术学院教师。杭州):

我认真拜读了您在辽宁美术出版社出版的《书籍美术》一书,受益不浅。据该书介绍您还曾发表《信息科学与书籍美术》、《封面设计的系统论试析》、《装帧艺术中的哲理探讨》等论文,我十分渴望能读一下这些论文……。

万×× (湖南永州市零陵师范专科学校艺术教研室教师):

我对书籍装帧艺术尤其爱好。……我欣喜得知辽宁美术出版社出版了您的《书籍美术》,我多么高兴呀!我很快地汇款……,可是,一个月后被退回来了,原因是书已售完。……我实在渴望能得到您著的《书籍美术》这本书,犹豫了好些天,今天还是给您写了这封信。

昂×× (安徽维尼纶厂工人):

不知怎么我爱上了书籍装帧设计,……想学,可又无人指导。得悉您的大作《书籍美术》一书已由辽宁美术出版社出版,我即写信去出版社联系,奈何现出版社也无此书,所以,只好冒昧打扰您……。

曹× (长沙鼓风机厂工人):

当您收到这封信时,一定会感到奇怪。我是一名青工,叫曹×,……我非常喜欢装帧设计,近来拜读了您著的《书籍美术》一书,很受启发。我每看完一部电影或电视剧,总是设计一个书装,但都不成功,现在有了您这本书,可算对装帧设计有了一些真正的了解。……我迫切希望得到您的指教。

● 说明:以上所注,均系各人当时社会职务。

目录

序 (1)		与读者间的意会	(22)
再尽绵薄的絮语 (3)		意绪	(22)
装帧概论篇 (5)		激情	(22)
	“书籍装帧”概念论析		平静	(22)
	书籍型态的演变暨我国现代装帧艺术		意境	(23)
 (7)		例析	(23)
	甲骨金石史期		以意胜	(23)
 (8)		以境胜	(23)
	卷装史期		意趣	(24)
 (8)		天趣	(24)
	折叠装史期		童趣	(24)
 (10)		精意之趣	(24)
	平装、精装史期		情趣	(24)
 (11)		益智	(25)
	“设计”的涵义		意匠	(26)
 (13)		意表	(26)
	义解		意表与嫡	(26)
 (13)		意表尺度	(27)
	筹划特征		创新方法	(27)
 (13)			
	间接特征		立象表现篇 (29)
 (13)			
	借用特征		装帧立象表现导语	(30)
 (13)		象的缘本	(30)
	限制特征		以象尽意	(30)
 (14)		装帧艺术流派与绘画	(30)
	形式特征		装帧设计表现的类型	(31)
 (14)		写实的象	(31)
	形态特征		用于直接表现	(31)
 (14)		义辩	(32)
	装帧设计“构思”辩义		生活与韵味	(32)
 (15)		意象的象	(32)
立意原理篇 (17)		“意象”的理解	(33)
	意识		意象的分析	(33)
 (18)		意象与表现	(33)
	设计意识		抽象的象	(33)
 (18)		虚无抽象	(34)
	相对意识		符号抽象	(35)
 (18)			
	文化意识和商品意识			
 (18)			
	民族意识			
 (19)			
	有意有识			
 (19)			
	知而有识			
 (19)			
	意旨			
 (19)			
	类征意旨			
 (19)			
	主题意旨			
 (20)			
	表现意旨			
 (20)			
	繁简意旨			
 (20)			
	分量意旨			
 (21)			
	意会			
 (21)			
	设计对原著的意会			
 (21)			
	艺术语义的意会			
 (21)			

字母抽象 (36)	肌理的象 (61)
文字抽象 (37)	肌理概说 (61)
象形抽象 (39)	肌理形态与技法 15 种 (61)
几何抽象 (40)	破坏的象 (64)
随机抽象 (41)	剪形 (64)
组合抽象 (42)	剪字 (64)
平面构成的象 (44)	破坏文字 (65)
平面构成溯源 (44)	破坏书体 (65)
何谓“平面构成” (45)	荒诞的象 (65)
平面构成的形象要素 (45)	立体主义 (66)
结构骨格 (46)	未来主义 (66)
构成的步骤 (46)	达达主义 (67)
平面构成的装帧设计应用 (47)	超现实主义 (67)
视错的象 (48)	荒诞象态的语义 (68)
图形的视错 (48)	微观与内剖的象 (70)
色彩造成的图形视错 (48)	微观的象 (70)
注意的图形视错 (49)	内剖的象 (70)
视错的图形 (49)	象征和寓意的象 (71)
强调的象 (51)	象征美学与象征派艺术 (71)
强调形象的本质 (51)	设计与象征类述 (71)
强调形象的变化 (52)	象征的歧义 (74)
强调形象的特征 (53)	自创的象征物 (74)
互辅与互争的象 (54)	象征和寓意的区别 (75)
互辅的象 (54)	
互争的象 (55)	局格构成篇 (77)
借用的象 (56)	
借之用以装饰 (56)	局格构成法则 (78)
借以直接表现 (56)	多样统一 (78)
借以间接表现 (56)	主从关系 (78)
算法成象 (57)	参差变化 (79)
装帧艺术也是算术 (57)	整齐一律 (79)
加法 (57)	对比衬托 (79)
减法 (57)	凝聚向心 (79)
乘法 (58)	比例美感 (80)
除法 (59)	对称和均衡 (80)
艺术造型与数式 (59)	力感心理 (81)
拓扑成象 (60)	局格构成分疆 (81)
	分割线与分割原则 (81)

	分割与倍比 (81) 洛书与九宫 (82) 太极图理 (83) 局格构成情势 (84) 情势例析 (84) 情势取向 (85) 情势活用 (85) 局格构成格律 (86) 局格“格律”的内涵 (86) 格律对称 (86) 格律均衡 (87) 格律图形 (88) 局格构成象态 (89) 局格构成调整 (128) 置陈辩证 (128) 借助工具 (129) 刻意求新 (129)		色彩的节奏与旋律 (141) 色彩的多样统一 (142) 色彩的语义信息品性 (143) 色彩的工艺设计 (144)
		课题特征篇 (147)
			扉页和环衬的设计 (148) 扉页和环衬的功能特征 (148) 扉页和环衬的艺术特征 (148) 扉页和环衬的工艺特征 (149) 书脊设计 (149) 书脊的功能 (149) 书脊设计立意 (149) 书脊的局格结构 (150) 书脊设计的色彩 (150) 书脊设计工艺 (150) 套书丛书的设计特点 (151) 期刊封面设计的八个特点 (152) 整体设计的系统性 (154) 整体设计的层次结构 (155) 整体设计的相关性 (156) 整体设计的结构性 (156) 整体设计的整体性 (157) 整体设计的动态性 (159) “CI”与出版“CI” (159) “CI”概念 (160) 出版CI探论 (160) VI设计类项 (161)
设计色彩篇 (131)		
	色彩设计与设计色彩 (132) 色彩光学 (133) 色彩逻辑的探寻 (133) 色彩的空间数理逻辑模型 (134) 蒙赛尔色系 (134) 奥斯特瓦德色系 (136) 日本P.C.C.S.配色体系 (136) 色彩的调和规律 (137) 单色相调和 (137) 对比色间的调和 (138) 多色调和 (138) 协同调和 (139) 调解调和 (139) 秩序调和 (139) 色彩的形式美法则 (140) 色彩的对比与和谐 (140) 色彩的对称与均衡 (140) 色彩的比例与主次 (141)		
		图稿绘制篇 (163)
			工具和材料 (164) 彩色设计稿的绘制 (165) 墨稿的绘制 (167) 墨稿所使用的颜色 (167) 墨稿的规格 (168) 墨稿画法 20 条 (169) 注写印制说明 (170)

	墨稿的制版说明 (170)		版式设计的形式要素 (192)
	彩色设计稿的说明 (171)		版式设计的空间观念 (193)
书籍插图篇 (173)		版式设计的形式法则 (193)
	插图概说 (174)		字体和字号 (194)
	插图分类 (174)		楷体 (194)
	从属与独立 (174)		宋体 (195)
	插图的功能 (174)		仿宋体 (195)
	插图史概述 (175)		黑体 (197)
	古代插图 (175)		圆头黑体 (197)
	现当代插图 (176)		窄体 (197)
	选题材与读原著 (177)		魏碑和隶书 (197)
	选择题材 (177)		其他电子照排字体 (197)
	阅读原著 (178)		关于字号 (198)
	选择插图情节 (八则) (179)		选择字体字号的出发点 (198)
	素材收集 (180)		文字版块的设计 (198)
	形象的想象与再现 (181)		版心设计 (198)
	想象的差异 (181)		版心的位置 (199)
	想象与共识 (181)		行宽和分栏 (200)
	形象的共性与个性 (182)		文字版块设置的体式 (200)
	典型与生动 (183)		标题设计 (201)
	形体动作 (183)		文章标题 (201)
	形体特征 (183)		书眉与中缝 (203)
	手的表现 (183)		页面的装饰 (204)
	现象和本质 (183)		目录装饰 (204)
	插图技法 (184)		辑页装饰 (204)
	黑白插图 (184)		题目装饰 (205)
	色彩插图 (185)		文尾装饰 (205)
	类型的区别 (185)		页面衬图 (205)
	插图形态与时空观念 (186)		插图版式 (205)
	时空观与插图形态 (186)		单页插图 (206)
	凝定时空观的偏见 (187)		卧文插图 (206)
	插图与多维时空 (188)		集中插图 (207)
版式设计篇 (191)		画册版式 (208)
	版式设计综述 (192)		格调把握 (208)
	版式设计的定义 (192)		选择开本 (208)
			网格定位法 (208)

	<p>版式设计的流派 (210)</p> <p> 古典主义 (210)</p> <p> 未来主义 (211)</p> <p> 达达主义 (211)</p> <p> 构成主义 (211)</p> <p> 新客观主义 (211)</p>		
计算机设计篇 (213)		
	<p>计算机设计概说 (214)</p> <p> 存储系统 (214)</p> <p> 两种运作方式 (214)</p> <p> 计算机基本的绘画功能 (215)</p> <p> 图文版式编排设计 (216)</p> <p>计算机设计操作常识 (217)</p> <p> 基本的系统配置 (217)</p> <p> 初始的工作 (218)</p> <p> 调出文件 (218)</p> <p> 扫描输入与分辨率 (218)</p> <p> 设定选择块及艺术处理 (219)</p> <p> 关于视图比 (219)</p> <p> 绘画和设计工具 (220)</p> <p> 设定文字 (221)</p> <p> 人机对话 (222)</p> <p> 图像输出 (222)</p> <p>数字摄影与装帧设计 (223)</p> <p> 何谓数字摄影 (223)</p> <p> 数字摄影的设计应用 (223)</p> <p>具体设计问题散议 (224)</p> <p>计算机设计的普及与展望 (225)</p>		<p>浮雕印刷 (232)</p> <p>隆起印刷 (232)</p> <p>烫印工艺 (233)</p> <p>凹版印刷工艺 (233)</p> <p> 照相凹版 (233)</p> <p> 雕刻凹版 (234)</p> <p>平版印刷工艺 (234)</p> <p> 照相制版工艺 (234)</p> <p> 电子分色制版 (235)</p> <p> 胶印的印刷方法 (236)</p> <p> 珂罗版印刷 (236)</p> <p> 石版印术 (236)</p> <p>孔版印刷工艺 (236)</p> <p> 丝网印刷的制版方法 (236)</p> <p> 丝网印刷的方法 (237)</p> <p>印刷材料 (237)</p> <p> 烫印材料 (237)</p> <p> 印刷油墨 (237)</p> <p>常用的装帧材料 (238)</p> <p> 一般装帧材料 (238)</p> <p> 精装材料 (238)</p> <p> 特种高级装帧纸 (239)</p>
印刷工艺篇 (229)	本书相关名词索引 (242)
	<p>凸版印刷工艺 (230)</p> <p> 雕版印刷 (230)</p> <p> 活字印刷 (231)</p> <p> 铅版、锌版和铜版印刷 (231)</p> <p> 三色版印刷 (232)</p> <p> 拱花印术 (232)</p>	彩色图例 (244)
			<p>装帧艺术作品选 (247)</p> <p>本书著者作品选 (260)</p> <p>插图艺术作品选 (266)</p>
			<p>后记 (270)</p>

序

XU

丰杰的新著《现代装帧艺术》的出版，无论从哪个角度说，都是可喜可贺的。只是要我写序，『却正如阿Q之画圆圈，我的手不免有些发抖』。因为我一非名家，二非书装界人，三又不长于此道，怕讲些外行话，『被人耻笑了去』事小，要是以此贻误读者，那就罪莫大焉了。但我和丰杰不仅前后两次共事，又都是『古中山国』（即今河北省定州市）人，而且年亦相若，有许多共同的语言，特别是每当追忆起我们童年、少年时代的忧喜哀乐时，就产生一种心灵上的共鸣。出于这种永难忘却的共事之情、同乡之情和彼此相知之情，写这序就似乎责无旁贷了。写什么呢？直到丰杰这部新著快要付梓时，才突然想起『读其书必知其人』这句话上了讲究的话来，那就从丰杰的身世经历和成长道路写起吧。

一九四二年，正当抗日的烽火燃遍中华大地，冀中反『扫荡』斗争如火如荼的时候，他在定州城一个饥寒交迫的农民家庭呱呱坠地了。还在襁褓中——出生后才八十天，父亲便被侵华日寇杀害；四岁时，母亲又因病故去，此后遂由伯父抚养。担任村干部的伯父勤劳宽厚，刚强正直，善行乡里，并且给了他父亲般的爱抚，这对他后来的为人处世有着决定性的影响。不幸的是，十五岁时，伯父又病故，他刚读了半年初中就不得不辍学了。

为生计所迫，在伯父病故的第二年——一九五八年，他身着土布衣裳，带着少年的梦和幻想，离开故乡，到北京一家工厂当了工人。而这，却恰恰为他早在儿时即已酷爱的绘画，创造了新的学习环境和学习条件。在京做工期间，他曾先后在石景山文化馆、丰台文化馆和北京劳动人民文化宫从师于中央美术学院教师，学习工笔画花鸟画、山水画和素描等。集体宿舍的单人床，卷起被褥就成了他的画案。为赢得点滴时间，即使在满是鹅卵石的路上，也要边走边读画论或其他书籍。比较地说，在公共汽车上读书，那条件就显得优越了。王维的《山水诀·山水论》、沈宗骞的《芥舟学画编》、汤昼的《画鉴》、于非闇的《我怎样画工笔画鸟画》等以及许多关于素描、油画方面的书，都是从他不足二十元的月工资中挤出点钱买下并精心研读的；而劳动人民文化宫的图书馆，他更是常客……。

一九六二年，他因工厂精简回到阔别五年的故乡『支农』。他没有慨叹人生道路的坎坷，也没有怨天尤人地悲叹生活的窘迫和艰难，而是继续利用农暇时间研读画论，练习作画。在故乡，平畴千里的大地上洒有他的汗水；油灯一盏，常常伴他夜读到黎明。那古老而年轻的黄土地，是他最好的画板；那随风摇曳的青纱帐，是他最惬意的画室；而那沸腾多彩的生活，则是他学习作画取之不尽的素材。

辑结构和系统程度等方面，都比《书籍美术》有所进步而又不因此使它成为多余的东西，便是笔者为新的探索妄设的目标。

在考虑本书的写作主旨和取向的时候，我想到一个很值得回味的学术现象，那就是，鲁迅和莫里斯这两位中外现代装帧艺术的开拓者或奠基人，都主要是作家或社会活动家而不是画家。这将可以使我们从侧面看到，装帧艺术突出蕴含的东西，主要还是在于它的社会属性、文学属性或广泛综合的文化属性，而并不在于具体的绘画技巧问题。即就其封面、扉页、环衬、插图等的具体设计创作而言，一般也还是要采用国画、油画、水粉、水彩、版画、摄影、工艺图画或计算机技术等通常的技巧方法。故此，从更深的学术层次上探讨装帧艺术更为独特的艺术规律，才是我们目前和今后需要共同探讨的重要任务和课题。

创作实践也还证明，无论装帧设计——包括创作插图，还是普通的绘画，其创作的过程——从构思立意到具体绘制完成，各个步骤或环节常常不是孤立的、割裂的，而是一个相互关联的、整体性的甚至具有同时性的过程。并且，其创作过程各个环节和环节，也未必具有特定的顺序，照理是不应分开来说的。然而，如果我们从这种固有的整体性入手，就不可能把各个环节搞透彻，也会影响到理论阐述的深刻性。所以，在这里，我们只能把一些完整的创作过程，分作章节来讨论了。

有鉴于此，笔者试图以较大的努力辨析『装帧』、『构思』、『设计』等的实际内涵，对装帧形态演变史做出新的阶段划分，多角度地探讨装帧设计的立意原理，并以主体性篇幅探讨了二十多个方面的几十种立象表现方法以及西方诸多现代绘画流派对装帧设计表现手法的影响或学术思想的内在联系，以求寻找设计思路的基本规律。在设计作品画面的结构方法、设计色彩的原理和运用、各类图书（包括丛书和期刊）封面的设计特点、整体设计的原理和规律、插图创作的原则和技法、书报杂志的版式设计、装帧设计与计算机技术等方面，也试图探索其具体技法和美学内蕴。为了求得可供借助的学术基础，文中尝试涉足了作为中华文化古老渊源的《周易》哲学和作为前卫新学科的信息科学、系统科学、数学方法、熵定律及接受美学、信息论美学等美学思想，这将为我们的探索提供一种新的角度。

人们还会看到，凡是独立的学科，都会有自己特定的概念系统。故笔者以为，简单地全盘沿用普通绘画的技法概念、理论概念或术语，将不利于装帧艺术摆脱对绘画的依附地位，并且这实际上也不能准确表述其特有的艺术机制。基于此种不成熟的认识，文中尝试创用了一些新的概念（如『立象表现』、『格局构成』等），并想以此求教于读者。不过，许多新学科建立时提出的新概念所表述的，并非一定是从未有过的事实，而笔者所试做的，当然也可能是如此。

还要特别说明，在装帧艺术史、插图史及国外装帧艺术的内容诸方面，曾经参阅了邱陵、郭振华、余秉楠和邱承德等先生的著作或文章，现特纪谢于此。

感到遗憾的是，由于手边资料所限及写作时间的仓促，不少先生、朋友的佳作，尤其近期的佳作，未及例举来加强文中对各种艺术原理的叙述。已经例举的作品，也未必都能代表各位先生和朋友的最新设计水平。也有些文中例举的作品，由于版面限制等原因未能附图。少量作品因无从查考，作者不详。还有少量附图不是作为论述的图例，而是供以欣赏的。所以在感谢诸多佳作助益本书叙述的同时，亦乞得到诸先生和朋友们的雅谅。

笔者一直认为，无论何种艺术形式，只要将其形成理论——包括学术理论和技法理论，便同时也有可能成为桎梏。所以，笔者在书中的粗浅见解，至多也只是向读者提供一种参考。生机勃勃的艺术灵性，永远只属于那些实际创作着的艺术家们！

谨此再以抛砖而求引玉！

衷心欢迎各位先生和朋友们的教正！

刘丰杰

一九九三年五月于天津

再尽绵薄的絮语

书 籍装帧艺术是一门古老的艺术，但更是一门年轻的艺术。说它古老，因为从本质概念上说，它是和我国以及世界的书籍出版史同生共存的；说它年轻，则因为把书籍装帧的现代艺术特性突现出来，乃是从十九世纪末英国人威廉·莫里斯的倡导才开始的。

威廉·莫里斯是一位著名诗人，同时也是一位政治家、画家、建筑家和享有世界声誉的装帧艺术家。在书籍装帧方面，他着力于兴办印刷厂、创造字体、革新版面并精意于封面设计，极力追求书籍在内外整体上的内容与形式、精神与艺术的完美统一。莫里斯的开拓性努力，使他获得了『现代装帧艺术之父』的称号。我国现代装帧艺术的开拓者，乃是被人称作『大文豪』的鲁迅，他在中国倡导装帧艺术，是从本世纪三十年代才开始的。从莫里斯算起，具有现代形态的装帧艺术总共也才刚逾百年，而在我国，则仅仅只不过七八十年的时间。所以我说，装帧艺术还是一门年轻的艺术。它的不少基本概念，还有待于科学论析或规范化。它的基本理论，亟待进一步系统和完备。原中国版协主席王子野先生曾说：『我国的书籍装帧艺术源远流长，特别是近百年来出现了现代的出版事业之后，这门艺术发展得更快，实践经验很丰富。可是理论研究却显得落后。』原中国版协装帧艺术研究会会长曹辛之先生也说：『我们对书籍装帧艺术理论的研究还仅仅是开始，要想把装帧艺术本身的特殊规律摸透，还需做刻苦不懈的努力。』可见，装帧艺术家们，还面对着一个十分艰巨的任务和命题。

由于装帧艺术在我国还只是一门新兴的艺术，所以，在社会上，人们天天看书，却并不都理解书籍本身也还是一门艺术，这就像人们天天住在房子里并不理解建筑艺术一样。现在，虽然装帧艺术已经逐步得到有关方面的重视，但也有许多问题尚待进一步解决。对它的社会作用、文化艺术地位以及其自身具有的重要的经济效益等方面，还有待做出足够的估价。一些世俗偏见，还总认为装帧艺术家无论如何比不上从事通常绘画的画家。然而著名美学家王朝闻先生却别具见地，他说：『有些装帧艺术创作，更比画一幅摹仿具体对象的绘画艰难得多，』

『比画素描困难得多』。

现在，许多有识之士已经认识到，书籍装帧艺术并不仅仅是书籍的外包装，而是一门有着丰富内容和深刻理论的独特艺术。

或设计科学。在自身艺术主体的基础上，装帧艺术还广泛涉及到哲学、美学、史学、政治经济学、社会学、文学、出版学、编辑学、市场学、系统科学、现代数学、计算机技术，直到与各种绘画、书法、摄影、篆刻、音乐及建筑艺术等相关的理论或技法问题，足见装帧艺术有着高度综合的性质。从理论和技法角度阐述它的这种综合性，乃是确立装帧艺术学科体系的必要课题。

这些年来，我国装帧界的许多前辈先生及同仁朋友，为确立装帧艺术的学科体系，同心同德地做了不懈的努力，并且取得了十分可喜的成果。由中国版协秘书处主编的《装帧》、中国版协装帧艺术研究会会刊《书籍艺术》，以及郭振华、余秉楠、章桂征主编的《中外装帧艺术论集》中收入并发表的许多装帧艺术家的论文，比较集中地展现了全国同仁对装帧艺术理论思维和建树的智慧精华！

为促进我国装帧艺术学科的建立，笔者曾于一九七九年起斗胆撰写并于一九八七年出版了拙著《书籍美术》（见彩页）。不想这本我在『后记』里衷心认作『引玉之砖』的稚陋之作，竟意外得到了王仿子、钱君甸、莫志恒、曹辛之、任意、邱陵、张守义、郭振华、张慈中、吴寿松、卫水山、王卓倩、余秉楠、姜梁、王艺光、陈文鉴、卫侠夫等出版、装帧界的著名专家前辈以及著名学者兼中国美术史家王观泉先生和我国装帧界新秀章桂征、李勤学、郑在勇、姜士录、鹿耀世、任建辉、王悦玉、肖万庆、寇锦章、朱鸿年、张进贤、苏华、施珍贵、张羽、岳昕、李芳芳……等来信、面谕或为之作评等形式，给予了热情肯定和鼓励，这使我安得了许多『填补了空白』之类愧以承受的赞誉。《天津日报》、《中国美术报》、《美术之友》、《编辑之友》和《天津出版工作》等亦为拙著刊发了评论和消息。并且也收到不少读者来信。

我一直深深地感谢这么多前辈先生和朋友们的厚爱及鼓励（现特寄谢于此），并久怀其买难副之愧。随着设计实践的体验和多方面理论的学习与思考，也使我感到有必要重新写一部书稿，以为装帧艺术学的研究，再尽一份绵薄之力。并且，力求在理论深度、实用价值、逻