

新中國
書籍裝幀
藝術精華

中国出版工作者协会装帧艺术委员会 编

新中國書藉装帧艺术精英

安徽教育出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

新中国书籍装帧艺术精萃 / 中国出版工作者协会装帧
艺术委员会编 — 合肥: 安徽教育出版社, 2000.5

ISBN 7-5336-2609-5

I. 新... II. 中... III. 图书—装帧—艺术
IV. TS881

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 61694 号

总 策 划: 黄书元
责任编辑: 包云鸠
整体设计: 包云鸠 黄 彦
技术编辑: 吴丽君
责任校对: 时舒敏

出版发行: 安徽教育出版社 (合肥市跃进路 1 号)

网 址: <http://www.ahep.com.cn>

经 销: 新华书店

制 版: 深圳华新彩印制版有限公司

印 刷: 深圳利丰雅高印刷有限公司

开 本: 889 × 1194 1/16

印 张: 11

版 次: 2000 年 6 月第 1 版 2000 年 6 月第 1 次印刷

印 数: 2 000

定 价: 198.00 元

发现印装质量问题, 影响阅读, 请与承印厂联系调换

电 话: (0755) 6645100

邮 编: 518051

人

R

e

物

n

w

u

介

J

i

e

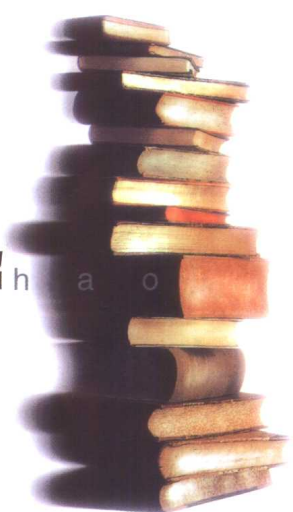
s

绍

h

a

o

钱君匋 (1907~1988)

QIANJUNTAO

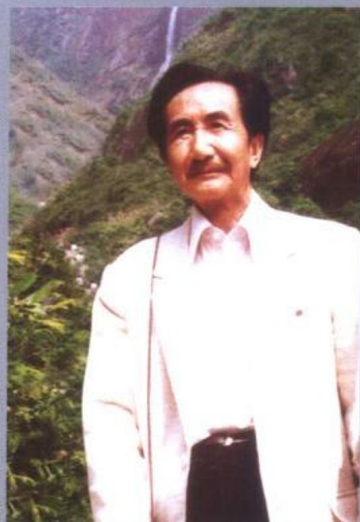
浙江省桐乡人。1923年入私立上海艺术师范学图画音乐。1927年任浙江艺专教授后历任上海开明书店音乐美术编辑并开始音乐创作,1939年任神州国光社编辑部主任,与巴金、靳以等创办文化生活出版社广东分社。主编《文艺新潮》。建国后任新音乐出版社总编、音乐出版社副总编、上海市政协委员、文联委员、书协上海分会名誉理事、美协上海分会常务理事、上海文史馆员、西泠印社副社长。1980年以来在北京、上海、长沙举办书画篆刻装帧展览。1986年后分别应美国、日本、新加坡、菲律宾等国及香港、澳门等地艺术院校之请前往讲学、举办展览。1987年先生将收藏的珍品4083件捐献给国家,并任浙江桐乡君匋艺术院院长。二三十年代鲁迅、叶圣陶、巴金、茅盾、郁达夫等人著作的封面设计不少出自钱先生之手。当以“钱封面”之称饮誉文艺界。先生的音乐创作也与装帧同步,在我国新文艺运动中有其不可磨灭的贡献。是我国20世纪中继李叔同、丰子恺之后三兼众美、才情卓越的艺术师之一。

曹辛之 (1917~1995)

CAOXINZHI

江苏省宜兴人。1936年与友人创办文艺周刊《全民抗战》。解放前在国统区曾以“杭约赫”署名发表进步诗作。解放后一心扑在编辑和书籍装帧事业上。1959年主持设计的《苏加诺总统藏画集》获莱比锡国际书籍艺术展览金奖。是中国作家协会、中国美术家协会、中国书法家协会会员。历任中国版协装帧艺术研究会会长、装帧艺术委员会主任、人民美术出版社编审。1989年获新闻出版署和中国版协颁发的荣誉证书,1992年获中国延安文艺学会颁赠的“从事革命文艺工作五十周年纪念”奖牌,1993年获中国出版界最高奖誉的第三届韬奋出版奖。他是《九叶集》成员之一,该诗集为建国以后第一本带有流派性质的诗选,“九叶”被列入中国10大诗歌流派之一。出版有《曹辛之装帧艺术》、《最初的蜜》、《曲公印存》和发表在全国许多报刊上的装帧艺术论文,以及数以百计的装帧艺术作品,其中许多曾在历年展览评奖中获奖。

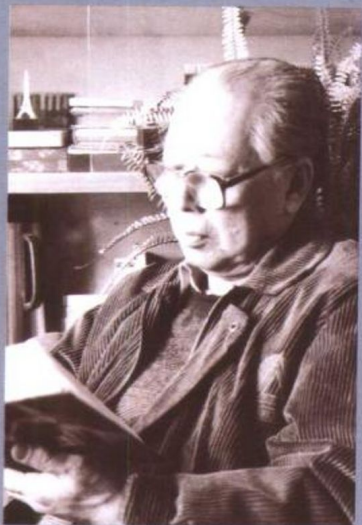

任意 (1925~1998)

RENYI

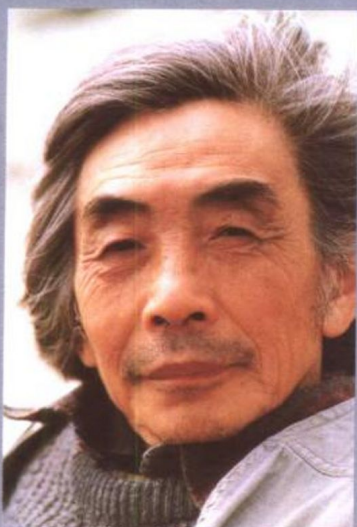
浙江省绍兴人。上海市政协委员、中国民主促进会上海市委委员、上海文史馆馆员、上海市文联委员、上海大学美术学院副院长、上海美术家协会插图装帧艺术委员会委员、上海美术家协会工艺美术委员会主任、美术教育家、设计家、教授。设计的作品有:《中国货币史》、《鸦片战争末期英军在长江下游的侵略罪行》。

邱陵 (1922~)
QIULING

河南省潢川人。1947年毕业于国立杭州艺术专科学校。1943年任联合国影闻宣传处美术干事,1945年在上海新出版业联营书店做装帧设计与宣传工作,1952年任首都人民英雄纪念碑兴建委设计处装帧副组长,1956年进中央工艺美术学院任教,三十余年历任讲师、副教授、教授、教学组长、教研室主任等职。1960年为中国美协会员、中国美协插图装帧艺委会委员、中国版协装帧艺委会副主任、培黎大学兼职教授。出版有《书籍艺术装帧简史》、《书籍装帧艺术史》、《书籍装帧设计知识》等。1990年参加中日装帧艺术展,并代表中国出版界与日本专家作学术交流,主讲《书法艺术与书籍艺术》,1988年任澳大利亚多元艺术研究院顾问。

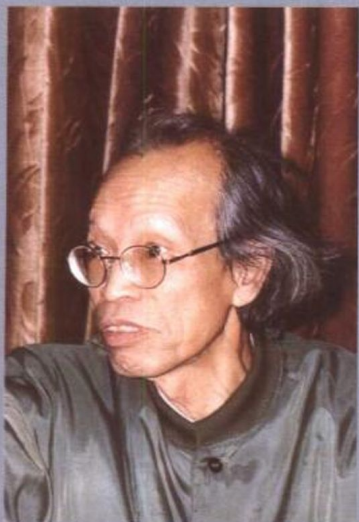

张守义 (1930~)
ZHANGSHOUYI

河北省平泉县人。1954年毕业于中央美术学院绘画系。

现任人民文学出版社编审。书籍装帧艺术家,兼任中国美术家协会理事、中国美术家协会插图装帧艺术委员会主任委员、中国出版工作者协会书籍装帧艺术委员会主任委员、中国版画家协会会员、中国出版科学研究所书籍装帧艺术研究中心主任研究员等职。

长期从事书籍装帧设计、插图创作和书籍装帧艺术理论研究工作。出版有《张守义外国文学插图集》、《插图艺术欣赏》等著作。装帧设计、插图创作多次获全国奖。中外作家肖像作品被世界各国作家纪念馆收藏。装帧设计、插图创作、作家肖像代表作品有:《茶花女》、《巴尔扎克全集》、《简·爱》、《悲惨世界》、鲁迅、歌德、托尔斯泰、泰戈尔、巴尔扎克、雨果等肖像。艺术成就载入《中国当代名人录》。

张慈中 (1924~)
ZHANGCIZHONG

上海金山人。1950年参加工作,后在出版总署新华书店总管理处美术编辑室、人民出版社美术组、国家出版局和中国出版工作者协会装帧研究室、中国大百科全书出版社美术摄影编辑部任职。编审职称、享受政府特殊津贴。中国美术家协会会员、中国民主同盟盟员。1987年退休,现社会兼职:北京印刷学院顾问兼设计艺术系教授、北京广厦京港图文有限公司高级艺术顾问、文达特种精装工艺有限公司艺术顾问、奥林匹克出版社特约编辑和装帧艺术顾问。

丁 聪 (1916~)

DINGCONG

1945~1947年以“争民主”为题材在上海发表漫画。抗日战争时期从事画报编辑、舞台美术设计、艺术教育等。1949年后任《人民画报》副总编，1980年后从事文学书籍插图及漫画创作。1979年《读书》创刊起直到现在，为其漫画专栏作画没有中断。出版有《鲁迅小说插图》《丁聪插图》、《四世同堂》、《骆驼祥子》、《二马》等众多作品插图；《丁聪漫画系列》、《中国漫画书系—丁聪卷》、《丁聪画册—漫画、插图、素描、速写、肖像、设计集》、《瞎操心》、《绘图双百喻》（与陈四益合作）；中、英、法、日文版的《古趣集》及中、英、日文版的《今趣集》等。现任中国美术家协会漫画艺术委员会主任。

王卓倩 (1930~)

WANGZHUOQIAN

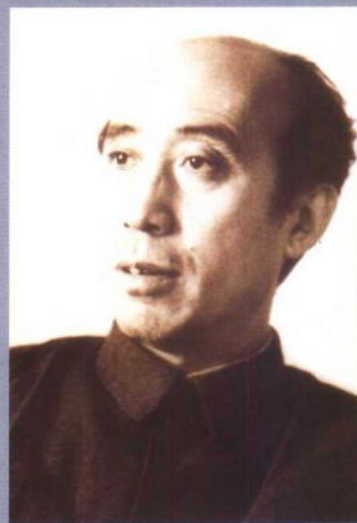
女，山东省平阳县人，1953年毕业于中央美术学院实用美术系。人民邮电出版社编审、中国美术家协会插图装帧艺术委员会委员、中国出版工作者协会装帧艺术委员会顾问。作品《示波器原理与检修》封面获1986年第三届全国书籍装帧艺术展览一等奖；《快速傅立叶变换》、《光学纤维基础》封面获1980年全国书籍装帧艺术优秀作品奖。主要论文有《书的艺术》、《石蕴玉而山晖》、《封面的语言》和《书籍装帧的品位》等。主要艺术观点为“书籍设计要‘质文并重’”。创意是灵魂，创新是生命。书籍设计的基本品质是书卷气。

陈 新 (1930~)

CHENXIN

师承留日画家于赤叶，1949年进入天津出版社的前身知识书店，开始从事装帧设计工作，至今近五十年。1958年百花文艺出版社成立，和美编室同志一起开创了独具风格特色的百花书装，温馨典雅、轻快抒情，设计结构平实严谨。在60年代，曾获得广大读者和作家的好评，历届全国装帧艺术展，均有作品参展，《安徒生的故乡》等多次获奖。1989年，出版协会举办任意、张守义和陈新三人的装帧艺术展。对装帧艺术理论的探讨起步较早，60年代即有论文在报刊上发表，近年的论文，多次在版协举办的理论研讨会上获奖，并收入多种编辑学和装帧艺术论文集中。现为百花文艺出版社编审，享受国家津贴。中国美术家协会会员、中国出版协会书籍装帧艺术委员会顾问、中国版画家协会会员。

由中国出版工作者协会装帧艺术委员会编辑、安徽教育出版社出版的《新中国书籍装帧艺术精英》是一部展现我国半个世纪以来装帧艺术成就的大型画册。它在中华人民共和国成立50周年和迎接21世纪到来的历史时刻问世，是很有意义的。

我国书籍出版历史悠久，在装帧上也不断发展变化。古代书籍有卷、册、篇、帙、函等，不同形式决定着不同的装法，从竹简发展到缣帛、卷轴、经折、蝴蝶、包背、线装等，各具特色，形成了我们民族的风格。五四新文化运动以后，书籍装帧形式有了新的发展，许多优秀的画家、作家都参加过书籍装帧设计工作，鲁迅先生把装帧看作书籍的重要组成部分，并且亲自动手设计，对我国书籍装帧艺术的发展做出了重要贡献。建国以来，在党的“百花齐放、百家争鸣、古为今用、洋为中用”方针指引下，装帧艺术出现了新的面貌。改革开放的国策推动了出版事业的快速发展，在装帧艺术领域涌现出一大批优秀作品。

党和政府对这一事业非常重视，1985年，中国出版工作者协会成立了全国性的装帧艺术组织——装帧艺术研究会。研究会办的第一件大事是举办第三届全国书籍装帧艺术展览和评奖。1996年研究会改名为艺术委员会后举办了全国第四届书籍装帧艺术展览和评奖。这次展览充分展示了

书籍装帧艺术的繁荣和取得的辉煌成果。

对于书籍内容而言，装帧犹如人的衣裳。穿衣得体为好，形式服从内容是装帧设计工作者必须遵循的创作原则。所以，设计者首先要熟悉书的内容，把握内容的灵魂，在此基础上构思，寻找准确而生动的设计语言，如采取怎样的手法、形式、格调，使用什么材料，如何揭示图书主题等，这是很见设计者功底的劳动。思想功底、知识功底、生活功底、艺术功底及由此形成的审美格调是鉴别装帧设计家水平高下的标志。

书籍装帧艺术和其他造型艺术一样，应该在时代感和民族性上下功夫，离开这两条，中国图书就难以真正走向世界。艺术是时代的产物，应该随着时代的脉搏跳动。要想让我们的图书具有世界性，首先应具有民族性，所有的文学巨著和艺术精品都是这一真理的佐证。中国图书应该体现中国装帧设计独特的艺术气派，由此形成个性和魅力。

随着知识经济时代的到来，图书出版事业将遇到更新的挑战。提高图书质量是出版工作者的永恒主题。作为装帧设计者，应该把装帧设计看成是崇高的事业，对这项事业充满热情，不断提高知识素养、精通出版业务、拓宽审美眼界、保持创作活力，随着新世纪的到来，创作出更多的具有时代气息和民族气魄的优秀装帧艺术品。

中华人民共和国新闻出版署署长

于友先 1999.3.

The Essence of New China's Bookbinding & Layout, edited by the Binding & Layout Committee of the Association of Publication Workers of China and published by Anhui Education Press, is a large album of paintings. It unfolds, before the reader's eyes, China's achievements in the field of binding & layout in the past half century. It is of great significance to publish the book at the historic moment of the 50th anniversary of the founding of the PRC and the coming of the 21st century.

Our country has a long history in the publication of books and bookbinding & layout has undergone constant changes. The ancient books ranged, in form, from scroll, pamphlet, sheet, cloth slip - case to envelope, which resulted in different ways of bookbinding, such as bamboo slip, fine silk, scroll, folded sheet, butterfly (a kind of unsewn binding), wrapped - ridge and traditional thread binding. All of those have their own characteristics. Now bookbinding has formed our own national style. Since May 4th Movement, bookbinding & layout has experienced constant changes. Many outstanding painters and writers have participated in bookbinding design. Lu Xun, regarding it as an important part of books, made great contribution to the development of bookbinding & layout in China. He even did some bookbindings by himself. Since the founding of the PRC, under the guidance of the CPU's principles for literature and art, i.e. "Let a hundred flowers blossom and a hundred schools of thought contend" and "Make the past serve the present and make foreign things serve China", binding & layout art has taken on a new look. The national policy of reformation and opening has greatly promoted the development of our publication. Large numbers of excellent works have emerged in the field of binding & layout art.

Our Party and government attach great importance to the cause. In 1985 the Association of Publication Workers of China founded the first national organization of binding & layout art called Bookbinding & Layout Arts Research Institute. After foundation the first thing the organization did was to hold the Third Exhibition of Binding & Layout Art and decide on awards through

discussion. In 1996 the institute was renamed the Bookbinding & Layout Arts Committee. Then the new committee held the Fourth Exhibition of Binding & Layout Art and awarded the prize. The exhibition fully showed the prosperity and the brilliant achievements of the bookbinding & layout art.

Binding & layout is to the content of the book what clothes is to the man. Just as it is good for a person to dress properly, it is always necessary for a binding & layout designer to abide by the creation principle, namely, "Forms are subordinated to their contents". So first of all, the designer should know the content of the book and grasp the gist of the content, which should be the basis of his creation. Then he is to set on looking for lively and appropriate designing language, for instance which method, form and style to adopt, which material to use and how to reveal the theme of the book. His creativity will manifest itself in his choice. So a designer is judged by his thought, learning, life experience, command of art and his aesthetic taste built on these factors.

Like other designing art, bookbinding & layout art should focus on the times and nation characteristics. Without these characteristics, it will be difficult for China's books to be accepted by foreign readers. Art, the product of the times, should always keep pace with the times. All literary masterpieces and arts essences have testified to the fact that to have the world characteristics is to have national characteristics first. China's books should possess its unique artistic style and charm.

With the coming of the intellectual-oriented economy, book-publishing cause will face new challenges. It should be the eternal request for publication workers to improve the quality of books. A binding & layout designer should think of his work as a great cause, embark on it with great enthusiasm, cultivate his own ability, get proficient in professional work, broaden the horizon of his aesthetic taste maintain creative vitality and produce more and more excellent works of the times and national characteristics to meet the new century.

Yu Youxian,
the chief of The Publication
Administration of the PRC
March, 1999

1999年10月,举国欢庆新中国成立50周年之际,第五届全国书籍装帧艺术展览在北京隆重开幕。这次展览规模之大,参展作品水平之高,都是空前的。金色的秋天,是收获的季节,我国的书籍装帧工作者以自己丰硕的艺术成果,向祖国和人民献上了一份丰厚的礼品。

改革开放20年来,出版事业的蓬勃发展,为人民提供了丰富的精神食粮。我国的装帧艺术家们用他们的艺术才华,把读者书架上的书籍打扮得越来越漂亮。书籍的精美装帧不但美化了书籍本身,满足了读者的审美需求,而且陶冶着人们的情操。精美的装帧,甚至让人们在审美愉悦中,在得到审美享受的同时,还能得到精神鼓舞。如今,当我们漫步在充满文化气息的书店中,浏览一本本装帧精美的图书,便会从琳琅满目的精美装帧中,感受到我国经济的发展、社会的进步、文化艺术的繁荣。

新中国成立以来的50年,是我国出版事业发展的50年,也是我国的书籍装帧艺术不断进步的50年。

新中国装帧事业的创建(1949-1958)

1949年新中国成立,中国人民站起来了。中国的出版事业开始出现了崭新的面貌,为我国书籍装帧艺术开拓了广阔的前景。

新中国成立后,百废待兴,国家正处于国民经济恢复时期。党和政府十分重视出版事业,1950年党中央召开了第一届全国出版会议,确定了发展出版事业的方针,明确了我国出版事业的发展方向。50年代初,国家成立了出版总署,统一领导出版、印制和发行,实际上由新华书店管理。据记载:“在当时的新华书店之下,有一个专门从事装帧设计及插图绘制的机构,即以邹雅为首的美术组。那里集中了一批对后来装帧界颇有影响的设计家、插图画家及专门从事字体设计的专家。”(引自邱陵编著《书籍装帧艺术史》,重庆出版社

1990年版,第115页。)不久,相继成立了人民出版社、人民文学出版社、人民音乐出版社、人民美术出版社等中央级的出版社,商务印书馆、中华书局也由上海迁往北京。同时,还成立了外文出版社、民族出版社、中国青年出版社、中国少年儿童出版社。新中国的出版事业以崭新的姿态,迎接我国第一个五年计划的到来。

随着新中国出版系统的初步建立,出版任务的增加,装帧设计也受到了重视,并逐步走向正规。1.各个出版社分别成立了美术编辑室、美术组、设计室,负责完成出版社内的书籍装帧设计任务;逐步形成了出版社内设美编室或设计室,在社长、总编领导下配合文字编辑完成书籍的装帧设计任务的体制。2.在原来各个书局、书店、出版社的美术人员的基础上,一批从解放区来的美术干部和美术学院的毕业生,充实到出版社的装帧设计队伍中来,初步建立了新中国的装帧设计队伍。3.开始探索并初步形成了新中国装帧艺术的风格。

50年代的装帧艺术,可以这样概括:1.随着人民的解放,新中国装帧艺术以崭新的姿态展现在读者面前。这个期间的封面,运用了大量的使人振奋的、热烈而庄重的设计形式,许多封面都充满了火热的革命热情。1951年版《毛泽东选集》第一卷的封面设计,简洁而庄重,表现出了群众对人民领袖的感情。这是一件极富代表性的作品,得到了有关领导、装帧界和广大读者的好评。这个时期,许多书籍的封面大量运用了五角星和镰刀斧头等图案,在字体的运用上大部分是严整的字体,色彩庄重,表现了书籍严肃的革命内容。2.在设计风格上,主要表现为装饰手法与写实手法并存。装饰手法,除了选用象征革命的符号以外,图案一般选用的大都是民族图案和少量的古典的欧洲图案;写实手法,往往是设计者自己画一幅或选用一幅写实风格的绘画。从当时封面上绘画作品的风格看,明显受到了前苏联及东欧宣传画的影响。3.这

个时期的装帧艺术,存在设计形式简单化、公式化的倾向。如:红星、镰刀、斧头、橄榄枝、橡树叶等一些被认为是象征革命的符号,几乎成为了封面设计的公式,因此封面显得过于单调,缺乏艺术性。4.封面的印刷,基本是铅印,一般不超过3个颜色。

这个时期的装帧的最大特征,就是新中国的装帧工作者以“庄重、质朴而热烈的”形式,表达他们对新中国的拥护。这种政治热情是极为真诚的,装帧家们真诚的心灵使这个时期的封面充满了革命的神圣感。这个时期的封面,总体上呈现出的是一种庄重、简约、质朴的美感。由于新中国刚刚成立,装帧艺术受到相对落后的生产水平的制约,装帧材料与印制水平还相当的低下。另外,由于当时我国的装帧工作者对装帧艺术的理解还比较肤浅,也使当时的封面设计受到了局限。这个时期,虽然出现了一些比较优秀的作品,但相当数量的封面,缺少对艺术意味的追求,设计形式显得过于简单。

1958年冬,文化部出版局下发了《关于举办全国书籍装帧插图展览会的通知》。通知指出:“书籍的装帧插图,是民族文化的组成部分。因此,出版社除了必须首先注意书籍的内容质量之外,还应重视装帧插图工作,使书籍的思想内容和艺术形式构成完美的统一。”新中国成立以后,“我国书籍的装帧插图水平,在出版社和美术工作者的相互合作共同努力下,有了一定的提高。部分书籍的艺术设计,已注意到形式必须与内容一致的原则和民族传统的继承问题,出现了一批比较好的封面和文学著作的插图”。同时也指出了“有相当多的封面,或者没有经过设计的,或者千篇一律的单调乏味的图案和色彩”。这些话基本上概括了50年代中国装帧艺术的面貌,并为中国装帧今后的发展规范了框架。

1949年至1958年,是新中国书籍装帧事业的

初创时期。这个时期我国的装帧艺术得到了国家的重视与关怀,为我国今后书籍装帧艺术的发展奠定了基础。

1959年举办的全国书籍装帧插图展览,展示了新中国成立10年装帧艺术的成果,是新中国装帧艺术的第一次总结。

中国装帧艺术的初步繁荣(1959-1965)

1959-1965年,随着新中国的经济发展,我国的出版事业取得了很大成绩。尽管在这个历史时期中存在着政治运动中的“左”的干扰,使装帧艺术的发展造成波折,但是从整体上看,我国的书籍装帧艺术在“百花齐放、百家争鸣”双百文艺方针的指引下,装帧艺术在这个时期呈现出了繁荣向上的景象。

这是新中国装帧史上的第一次繁荣,虽然这次繁荣受到了历史条件的限制。但这次繁荣,为我们留下了一批难以忘怀的好作品。如:《楚辞集注》、《曲艺论集》、《李有才板话》、《五月端阳》、《青春之歌》、《红岩》、《一稿渠》、《海誓》、《四世同堂》、《安徒生童话》等等,这些作品,对后来中国装帧艺术的风格走向和设计起了很大的影响。

这个时期的书籍装帧的艺术特征,主要表现在:1.摆脱了新中国成立初期封面设计简单化、公式化的倾向,开始注重封面设计的艺术性。2.政治读物的封面设计,不再是镰刀、斧头等图案的简单运用,开始探索用庄重的形式意味表达严肃的书籍内容。3.革命的文学作品的封面,也开始用革命的现实主义与革命的浪漫主义的表现手法,创造了一批成功的作品。4.在传统文化内容书籍的封面设计中,成功地把民族图饰纹样与温文尔雅的创意理念完美地融合在一起。这种模式在相当长的时期成为了中国装帧艺术的范型。5.封面的印制,一般采用铜锌版铅印形式。这种限定在三四个颜色之内的铅印方法,许多装帧家运用得十分出色,成为这个时

期装帧艺术重要的特色。这时只有少量封面采用胶印形式。

这个时期,是新中国装帧艺术在不断探索中走向成熟的时期。这种探索与成熟主要表现在:1.对中华民族文化艺术传统精神的继承。新中国的书籍装帧要在中国土地上成长,要为中国读者所喜爱,就离不开本民族的文化艺术精神。装帧家们在摆脱了政治口号式的设计形式之后,成功地从本民族的文化艺术精神中吸取了营养。2.成功地继承了解放区的美术创作精神,并发扬了五四新文化以来以鲁迅为首倡导的装帧文化。新中国装帧队伍中,有一批从解放区来的美术工作者,还有一批在鲁迅影响下成长起来的装帧艺术家,这两批人对新中国成立后装帧风格的形成起到了很大的作用。3.形成了热情而庄重、和谐而稳重,既有激情又温文尔雅的总体风格。这种风格既包含着中华民族的审美理想,也显现出欣欣向荣的新中国的时代风采。4.整体设计开始受到关注。一些装帧家提出了整体设计的观念。

随着装帧艺术创作的繁荣,我国第一部《书籍装帧艺术简史》诞生了。这本著作虽然只是中央工艺美术学院教授邱陵先生为书籍装帧专业编写的教材,但是,这本教材第一次全面、系统地从装帧艺术学的角度,记述了中国书籍装帧艺术的历史,是我国装帧艺术研究的重要学术成果。这本著作的诞生,反映出我国装帧家对书籍装帧艺术的全面关注。这本教材的传播,对我国当时的书籍装帧艺术发展起到了重要的推动作用。

1959—1965年中国的书籍装帧艺术成就,为我国后来的书籍装帧艺术发展打下了坚实的基础。

装帧艺术的残冬与装帧艺术的春天(1966—1989)

1966年至1976年的十年浩劫,中国的书籍装帧艺术也遭受了一场大的磨难。新中国成立以来17年的文化成就被污蔑为“毒草”,除了马、恩、

列、斯的著作和毛主席著作以外,几乎没有其他书籍出版。这个时期中国的书籍装帧,塑料皮的“红宝书”形成了全中国书籍封面的“红海洋”。“革命样板戏”图书的封面,只能是“高、大、全”的英雄的剧照。在这个中国特殊的“火红的年代”里,中国的装帧艺术几乎是一片空白。

残冬过后,中国装帧艺术迎来的是一个阳光明媚、生机勃勃的春天。

1976年粉碎“四人帮”之后,1977年国家出版局立即召开了书籍装帧工作座谈会。会议指出:十年动乱,致使我国书籍装帧艺术大大落后于国际水平。会议呼吁一定要摆脱十年浩劫的影响,把装帧设计从思想禁锢中解放出来。1978年党的十一届三中全会的召开,改革开放的春风,极大地推动了书籍装帧艺术的发展。随着国门的打开,频繁的国际图书贸易活动和各种国际书展,使我国装帧工作者大开眼界,他们发现发达国家的图书竟是如此精美,他们感到震惊。于是,他们开始了对我国装帧艺术的思索与探索,开始了向国外优秀设计形式的学习与借鉴,开始了为振兴中国装帧艺术而奋斗。

这个时期,装帧界的思想非常活跃,充满了探索精神。表现在:1.解放思想,突破清规戒律。过去在“左”的思想笼罩下,把艺术家对“形式美”的追求视为不轨,曾经大张旗鼓地反对“唯美主义”,“美”几乎成为资产阶级审美趣味的代名词,极大地遏制了装帧设计工作者的艺术追求。这个时期书籍装帧的最大特征,就是冲破“左”的思想禁锢,集中表现为对书籍装帧中的“美”的探索与追求。2.如饥似渴地学习国外装帧设计的艺术形式。这是长期的文化禁锢一旦被冲破之后必然出现的现象。我国的装帧工作者,开始在设计中学习国外装帧中的那种浓烈的色彩;在封面的图形设计上,开始借鉴国外装帧中的那种图形所产生的张力;在色彩与图案的运用上,开始追求视觉的冲

击力。他们在竭力学习国外装帧设计形式的同时,也对中国传统的书籍装帧色彩与形式进行了反思,这种反思集中表现为对长期以来中国书籍封面“灰淡”色彩的否定,他们对过去中国装帧一成不变的“程式化”设计方式和“灰淡”的色彩表示出强烈的不满,并由此引发了一场关于“书卷气”问题的争论。3.思想活跃,观点鲜明,争论激烈,成为这个时期中国装帧艺术学术思想的特征。关于装帧的商品性与艺术性,以及装帧的书卷气与广告性问题的激烈争论,促进了装帧工作者对中国书籍装帧艺术的深入思考。

这是一个充满了勃勃生机与思想震荡的时期,是一个充满探索精神、让人兴奋的时期,在装帧界发生了许多令人难忘的大事。

1979年我国举办了第二届全国书籍装帧艺术展览。这个展览距粉碎“四人帮”之后仅仅3年时间,但展览上的作品已经让人感到了耳目一新。展出的作品充分反映了国门打开初期我国装帧艺术家的精神面貌。《论指挥》的封面,全黑的色彩立即引起了当时社会的注目。中国书籍封面经历了10年的“红海洋”之后,无疑“黑色”封面具有特殊的非凡意义,因此被评论家称为“封面色彩的历史性突破”。《总统先生》封面中充满“洋味”的人物造型与形式意味,典型反映了设计家对时代审美的敏感;《新波版画集》、《伟大的道路》、《根》等作品都是以形式美的魅力,弹拨出了新时期中国书籍装帧的崭新旋律。这是装帧艺术家心中被压抑已久的创作热情的喷发,是设计家心中久被束缚的艺术创造力的一次大解放。此时,中国的装帧艺术家心情无比舒畅,开始了他们为中国书籍装帧艺术走向辉煌的大进军。

1984年邱陵先生的《书籍装帧艺术简史》正式出版了。《书籍装帧艺术简史》出版的意义,不仅填补了中国装帧史论的空白,更重要的是标志着装帧艺术作为一种独立的艺术学科,从学术上

确立了存在的地位。

肯定这个时期的作品充满探索精神的同时,也要指出这个时期有相当一批作品在学习国外设计形式时表现得十分幼稚。一些作品只是简单地照搬国外表面的设计形式,生搬硬套到中国的封面上,看起来显得不伦不类。不加分析地学习西方,否定民族传统文化,造成了一些封面表面上的花花绿绿,而缺乏深邃的文化内涵。

1986年举办了第三届全国书籍装帧艺术展览,以《神曲》、《祭红》、《走向未来丛书》以及科技图书《固体脉冲电路》等封面设计为代表,把我国的书籍装帧水平提升到了一个新的层次。这些作品,无论在设计形式意味的追求上,还是在对国外设计形式的借鉴上;无论是在对装帧整体美的追求上,还是在对装帧艺术内涵的理解上,都显得比第二届全国书籍装帧展览的作品要成熟了许多。具体表现在:1.形式美感的苏醒。装帧家开始把形式意味创造,大胆运用于书籍装帧设计。当时,美术界关于“形式美”的大讨论,无疑对装帧艺术产生了直接的影响。所谓“纯形式主义”,过去曾被视为离经叛道的艺术思潮屡遭批判,严重禁锢了人们对美的创造力。随着美术界对“形式美”的讨论,装帧家们也开始在书籍装帧中,明确地表达他们对“形式本身就是内容”的理解,他们成功地运用了“纯形式美”的设计手段,创造出了别开生面的作品,赢得了人们的一片喝彩。2.在对国外装帧艺术设计形式的吸收与借鉴上,不是停留在“表面形式”的抄袭上,而是注意把国外装帧形式中的那种浓烈的色彩、令人振奋的视觉冲击力、奔放的热情融入到我国“温文尔雅”的书籍装帧设计中来,使我们从这些作品的形式与色彩中,感到了中国书籍装帧艺术注入的新生命。

当然,这个时期的装帧也存在一些不足之处,主要是:1.由于图书市场的浮躁,对当时的书籍装帧产生了一定的不良影响,不少封面设计表面花

哨,缺乏文化艺术内涵。2.在借鉴与吸收国外装帧形式时,存在着生搬硬套的照抄现象。3.由于受经济发展的制约,装帧的材料和印制水平还比较落后,影响了书籍装帧的精美程度。4.设计精美的书籍,在当时的全国图书市场上所占的比例还比较小。

创造时代美感 走向新的辉煌(1989-1999)

1989年至1999年的10年,是中国的书籍装帧艺术逐步走向成熟的10年,是中国书籍装帧艺术走向辉煌的10年。

中国的装帧工作者为了中国辉煌的装帧之梦,经过苦苦地探索,逐渐走向成熟。他们对书籍装帧的“商品属性”与“文化属性”问题、装帧艺术的“从属性”与“独立性”问题、装帧的“书卷气”与“广告气”问题、借鉴国外设计形式与继承民族传统等问题的理解,经过多年的设计实践和理论探讨,大家的认识逐渐地趋于一致。装帧设计的理念也在不断升华。随着我国经济的发展和出版事业的繁荣,极大地推动了装帧艺术的设计实践,把我国的装帧设计推上了一个新的水平。

1995年举办了第四届全国装帧艺术展览,在全国引起了很大的轰动。这次展览涌现出了一批引人注目的优秀作品。《中国民间美术全集》和《中国历代诗歌别裁集》的装帧设计,以整体形式的美感,震撼了人们的心灵。《马王堆汉墓文物》、《三国韬略》等作品,将浓郁的民族传统文化融入到现代装帧设计之中,使现代美与传统美巧妙地结合在一起。《中外装帧艺术论文集》、《东西方文化评论》等作品,以图形产生的视觉张力,让人感到赏心悦目。《民间剪纸精品鉴赏》、《中国民间美术图说》等作品,让我们看到了装帧家在现代装帧中追寻的那种返璞归真的美,装帧正是在这返璞归真的美感中,闪耀着民族之魂。《装饰工程设计施工预算实用手册》、《摩托车维修图解手册》等科技图

书,以现代美和科技美的魅力征服了人们的心灵。

装帧艺术实践取得了丰硕的成果,同时,中国的书籍装帧的学术思想也极为活跃。1996年第三届全国书籍装帧艺术论文暨研究成果评奖活动,标志着我国书籍装帧艺术的学术研究也越来越深入了。

这个时期的书籍装帧艺术发展很快,呈现出一种新的趋势。这种装帧设计观念的升华,突出表现在以下几个方面:1.强调装帧设计的艺术性,并出现了一批艺术品位较高的作品。这种对装帧“艺术性”的关注,在装帧界产生了普遍影响。2.强调装帧的整体设计。把装帧美感提升到了一个包括封面、环衬、扉页、内文版式、封底设计的全方位的动态系统;开始把装帧艺术视为一个多层次、多侧面、多因素的、动态的系统工程。3.强调书籍的美感不仅是视觉的,而且与触觉等诸因素有密切关系。因此,材料设计、装订工艺受到空前的重视。封面材料的“特种纸”现象悄然兴起。

第四届全国装帧艺术展览之后,我国的装帧艺术呈现出一派生机。如果说,过去的一些优秀的装帧设计主要集中在少数精品图书、重点图书的话,随着出版的繁荣,我国出版的图书书籍装帧水平普遍得到了提高,装帧设计受到了空前的重视。1995年之后,装帧理论的研讨活动异常活跃,以《新闻出版报》“装帧艺术”版“焦点话题”专栏为代表,对人们所关心的有关书籍装帧艺术的热点问题展开了热烈的讨论,不但涉及封面、封底、环衬、正文版式的设计规律,而且涉及到装帧的时代的审美时尚、社会的审美需求、装帧设计的民族性与对国外设计形式的借鉴等一系列的深层次的问题。热烈而深入的讨论,不但启发着装帧设计者的艺术思维,而且引起了出版社广大编辑的关注,促进了编辑对装帧艺术的理解。与此同时,从事装帧设计的设计公司、装帧设计工作室纷纷成立,如雨后春笋,成为我国书籍装帧的重要生力军。

1999年10月举办了第五届全国书籍装帧艺术展览。中国出版工作者协会装帧艺术委员会、中国美术家协会插图装帧艺术委员会主任张守义指出：“这届全国书籍装帧艺术展览，最大的特点是‘三多’。第一是参展的作品多。因为本届展览是在全国各省市分展区书籍装帧展览的基础上举办的，所以本届展览（包括省市分展）参展的作品之多、作品之广是前所未有的。第二是优秀的作品多。优秀作品面大，反映了我国装帧设计水平的普遍提高。第三是青年设计家的优秀作品多。反映出了我国的书籍装帧事业后继有人、欣欣向荣的大好局面。”第五届全国书籍装帧艺术展览是当代中国书籍装帧艺术的一次大检阅。1999年中国的装帧艺术表现出了空前的魅力，这种魅力体现出了如下特征：

一、精美的书籍装帧，注入了设计家炽热的情感。这届书籍装帧艺术展览获得金奖、银奖、铜奖的作品十分引人注目。《北京画院秘藏齐白石精品集》、《晋商城宅》、《中国急腹症治疗学》、《世界军事名人邮票800枚》、《聆听西藏》等作品的一个共同特征，就是将富于时代感的创意和深邃的文化内涵与精美的印制工艺完美地融合在一起。观看获奖作品之后，感到一种心灵的震撼。这些作品之所以激动人心，是设计家将绝妙的构思和超乎寻常的形与色酿造出特有的魅力。美，产生于心灵；从某种意义上讲，装帧设计是心灵的艺术。他们的成功就在于设计家将炽热的情感全部灌注到了书籍的形态之中。如果没有炽热的情感，就创作不出这样征服人心的好作品。设计家的炽热的情感，转化成了书籍形态，而形态的魅力又为我们带来了无比的精神愉悦。

二、装帧设计观念的升华。精美的作品，产生于设计家的创意，而创意来源于不断升华的设计观念。第五届全国书籍装帧艺术展览展出的优秀装帧作品，它们的美感与魅力已不仅表现在“封

面”设计构成的创新上，更重要的是表现在书籍装帧设计观念的升华上。装帧设计观念的升华是中国装帧艺术的根本进步，它不仅带动了装帧家对装帧美感的深刻理解，更重要的是有力地推动了装帧设计实践的全面深入。这届装帧展的优秀作品大部分都是装帧理念升华之后的代表作，它们的成功，标志着当代的中国装帧艺术的设计观念已超越了“封面设计”的狭隘观念，升华为对书籍装帧美感的全方位的、更加深刻的理解。我们注意一下作品就会发现，几乎所有的优秀作品的美感魅力都是在设计创意、材料设计、装帧工艺上全方位展开的。《资治通鉴》、《当代湖南作家作品选》等优秀的装帧作品已经向人们表明，当今书籍装帧美感的魅力，已从“封面”表层的美感，深入到书脊、封底、正文版式设计的整个统一的美感的全方位营造。在今天装帧家的心目中，装帧设计已经成为了一个立体的、多侧面的、多层次的、多因素的系统工程。

三、对文化内涵的关注，装帧艺术的精神飞跃。当代我国书籍装帧作品表现出的又一个特征，是设计家们对于书籍装帧文化内涵的追逐。我们从《中国老字号》、《冯骥才名篇文库》、《尹肇之诗集》、《中国学家访谈丛书》、《中国少年人物大辞典》等作品的形式意味中看到了深邃的中华民族的文化精神。这些作品讲究装帧的设计品位，讲究表达形色之间的神韵，在书卷的气韵之中显现着中华民族特有的审美趣味。读者又怎能不被作品中洋溢的这种博大精深的民族文化精神所感染呢？这说明了我们的装帧工作者，在经过前些年狂热学习借鉴西方装帧艺术形式之后，对装帧文化的一种反思。这种民族传统文化精神的回归，标志着中国装帧界、尤其是广大中青年装帧工作者，对中国民族传统文化的价值有了新的再认识。

《中央工艺美术学院艺术设计》、《临床骨科学》、《汉语语言文字信息处理》表达了另一种艺术理

念,这些作品既有中国气派,又有几分“洋味”,因此颇具现代美感。他们成功地将西方艺术的浓烈色彩、充满动感的视觉冲击力以及狂放的艺术创造精神,借鉴到中国的书籍装帧艺术中来,使得整个封面清新明快,富于生机勃勃的活力。实践证明,他们的探索是成功的,他们将国外优秀的艺术精神融入到了中国的装帧艺术之中,为我国的书籍装帧艺术注入了新的生命。

越来越注重文化内涵,成为当今中国装帧艺术的一个重要发展趋势。这正是1999年举办的第五届书籍装帧艺术展览优秀作品的魅力所在。我们的装帧家已经从关注书籍装帧的外在的整体之美,升华为对书籍形态的形与色之外的“形而上”的文化精神的追求。

四、驾驭时代的精神。每一个时代,有每一个时代的美。努力在装帧设计中把握时代精神,已经成为当代中国装帧家艺术追求的大趋向。美是发展的,装帧的美感也随着时代的进步而发展变化。每个时代有每个时代的审美理想,每个时代有每个时代的审美精神。第五届全国书籍装帧艺术展览展出的优秀作品的又一个特征,就是充分把握住了我们的时代精神。

《世界艺术大师——毕加索》、《日本著名建筑事务所代表作品集》、《近代中国的思想历程》等作品都很有代表性。作品对时代精神的驾驭,集中体现在创意的时代感、设计手段的时代感、装帧材料的时代感、印制工艺的时代感四个方面。在现实生活中,人们总是把能体现前进的时代精神的艺术形式看作美的,人们从时代的进步中观照到了自身的本质力量。第五届全国装帧艺术展览的优秀作品,之所以振奋人心,就是在作品中展现出了我们时代的精神,表现出了装帧家们对时代的审美趋向的感悟与把握。

五、电脑作为设计工具和手段被普遍采用。电脑对装帧艺术的介入,为装帧艺术增添了高科技

的美感。无疑,这种“高科技的美”成为了装帧艺术现代美感的重要因素。电脑为设计家们随心所欲地酿造形式意味,任意制造他们预想的或预想不到的画面效果提供了一个前所未有的得心应手的工具。虽然,电脑的神奇也为低能儿的偷懒提供了方便,造成了电脑符号在封面设计上的泛滥。但是,我们绝不能因此否定电脑为书籍装帧艺术带来的革命,电脑确实促进了中国书籍装帧艺术的发展。这次展出的绝大部分装帧作品都是用电脑设计的,装帧家们利用这个高科技手段设计出了很多高品位、高格调的作品。

近年来,中国书籍装帧艺术理论的学术研究不断深入,空前活跃,并取得了丰硕的成果。《中国当代装帧艺术论文集》、《装帧艺术新论》及一批装帧艺术的学术专著,纷纷问世。当代中国书籍装帧艺术的繁荣,极大地促进了中国装帧理论的发展;而活跃的装帧理论研究的气氛,同样极大地促进了当代中国装帧艺术实践的提高。

新中国的书籍装帧艺术,50年来经过几代装帧工作者的辛勤耕耘,正在走向辉煌。

中国出版工作者协会副主席卢玉忆在第五届书籍装帧艺术展览新闻发布会上指出:“近年来,随着出版事业的繁荣,中国书籍装帧艺术得到了很大的发展,书籍装帧越来越受到重视。书籍装帧艺术为中国出版事业的繁荣立下了汗马功劳。当代的中国书籍装帧应该在中国现代出版史上书上一笔。”

中国的装帧艺术的未来是大有希望的。中国的书籍装帧艺术必将对中国的出版事业做出更大贡献。展望中国的书籍装帧艺术的未来,我们充满信心。随着中国经济的腾飞,中国的书籍装帧艺术必将迎来更加灿烂、辉煌的明天。

邓中和

2000年1月26日

序

新中国书籍装帧艺术 50 年

于友先

邓中和

《屈原》	001
《西谛书话》	002
《郭沫若全集》	003
《九叶集》	004
《最初的蜜》	005
《赶车传》	006
《四世同堂》	007
《神曲》	008
《腹地》	009
《巴赫金全集》	010
《中国现代学术经典——章太炎卷》	010
《李有才板话》	011
《家》《春》《秋》	011
《李四光传》	012
《辞源》	012
《阿诗玛》	013
《中国历代服饰》	014
《辞海》	015
《孙中山年谱长编》	015
《老照片》	016
《凝望》	016
《基督山伯爵》	017
《南行记》	017
《中国回族史》	018
《简易化学手册》	019
《苏州桃花坞木版年画》	019
《四川一好人》	020
《酒韵》	021
《中国思想家评传丛书——桓谭 王充评传》	022
《英汉计算机缩略语词汇》	023