

MODERN DECORATIVE ARTS
OF BOOK & MAGAZINES

装帧艺术

当代世界书刊

第一集：封面设计



OF BOOKS & MAGAZINES

VOL. I

当代世界书刊装帧艺术

■第一集: 封面设计（西欧、美国、日本）

序

现代西方书籍装帧艺术是整个西方设计艺术的一部分，而现代西方设计艺术又是飞速发展的大工业的必然产物。在上世纪末，当学院派迷醉于古希腊雕刻典雅肃穆的美而远离现实生活，浪漫主义沉溺于激情的漩涡而不能自拔时，英国人莫里斯，这位被称誉为现代设计艺术的创始人就曾断言：艺术和美不应该局限在绘画和雕刻的范围中，所有的人都能够采取高尚而普遍的装饰产品来布置我们的生存环境。应当消灭艺术和生活的界限，使生活艺术化。他身体力行进行多种实用品的设计，其中值得一提的是他在1891年建立的小印刷工场“凯姆斯科特”，这个可以说是近代第一间初具规模的包括从设计到印刷的整套工序在内的印刷厂，对复兴当时濒于停滞不前的书装艺术起了很大作用。这间工场从建立到1896年莫里斯逝世，六年时间里，印刷、装订和出版了有52种66卷精美考究的书籍，首创了三种规范化的，便于活字印刷的美术字体，在花纹设计上，吸取了中世纪手抄本艺术繁复细密的特色，创出一种美观细腻高雅的纹样，具有经久耐看的效果。

然而莫里斯还不是具有现代设计思想的人，他仅仅把设计提高到与他种艺术平行的地位，并把这门艺术推广到社会生活中去。在机器飞快地取代手工业的时代，他却从社会的与美学的双重立场去反对机器，认定最好的产品只能依靠优越的手工直接处理材料才能制成，任何有价值的产品均不可能使用机器生产。他试图通过日用品、书籍设计把他的思想渗透到生活的各个领域，来重建中世纪纯粹的精神价值。在他领导下，当时几乎所有的设计家和技师都参与了这种装饰艺术的复古运动——艺术工艺运动，并造成了惊人的效果和广泛的影响。

这是一个饶有趣味，互相矛盾的现象。使设计艺术大众化、普及化无疑是现代社会发展的需要，是摒弃了早期工业生产产品泛滥，质量低劣之后，代之而起的要求既能大量生产，又能保证质量与美观相结合的结果，可在这设计艺术普及化当中又要顽固地复兴中世纪和上层社会贵族化的样式。在印刷术高度发达，社会对书籍的需求量不断

增大的同时，在设计上顽固坚持非机器印刷所要求的复杂纹样，审美上也不符合机器时代日益加快的生活节奏所形成的新的视觉感受，到一定时候必然会对书籍艺术的发展形成阻碍。事实上，这个矛盾一开始就在设计中存在，它表现为社会实用与个人独创的对立。德国是自英国莫里斯之后大力提倡设计艺术的国家，它曾于1896年往伦敦派驻专门收集英国设计资料的官方代表，这位代表叫赫曼·慕特修斯，七年后他带着对于德国设计艺术的理想和信心回到德国，并马上着手组建设计艺术学校，推广新设计思想。可是这时在设计界很快就形成尖锐对立的两派，一派以当时担任魏玛艺术工业学校校长一职的菲尔德为代表，主张“设计是一种个人的方法，艺术家永远不能被逼的向某种法则屈服。”“只要设计联盟中有一方存在着艺术家，他们就将反对任何标准化法规的建立。”另一派以慕特修斯为代表，坚持“机械生产要求的标准化，”“只有通过标准化的方式才能重新建立一种完全正确而有自信的设计风格”。

这种现象意味着要求在设计领域，必须有新的思想和风格出现，因为只有将社会实用与个人独创融合在新的风格里，也就是说，只有在社会和设计之间寻找一条崭新的相互沟通的桥梁，设计艺术才能另辟新径，以适应现代生活的需要。1919年著名建筑家格罗佩斯在魏玛创立包浩斯设计学院，和稍后一点的荷兰画家蒙德里安建立的新风格绘画流派，标志着这种建立现代设计思想的努力的开始。他们两者尽管有很多差别，包浩斯在其初创期的设计上也曾陷入到表现主义、神秘主义的泥坑中，后来在排除个人主观感情，寻找一种纯逻辑化、理性化的设计美学上却达到了一致。

格罗佩斯在他的《包浩斯宣言》中声称：“艺术不是一种专门职业，在艺术家和工艺技师之间没有根本的区别，艺术家只是一个得意忘形的工艺技师。”而蒙德里安画派的一位主将杜斯保在其一篇题为《迈向集体结构之路》的文章中说：“我们必须认识到，艺术和生活已不再是两个分离的领域，这就是必须抛弃脱离真实生活的艺术的理由。……

这个时代，反对所有对于艺术、科学和技术等等的任何主观冥想。现代生活几乎早已为一种新精神所统御，这种新精神反对任何动物式的抒情主义，反对自然的统治，反对一切人为的烹调术。为了构筑一个新的客观，我们需要客观的制度。如果一个人能在不同的客观中找寻到相同的品质，他就找到了一个客观标准。”在包浩斯印刷工厂任教的那基，针对书籍装帧艺术，更为直截了当地指出：“印刷应该是一种具备生动形式的明晰的传播媒介，因此明白清晰是现代印刷必须特别强调的因素。必须在所有印刷品中求取最纯粹的明晰性，传播工具不应囿于预先想好的美学构思而使读者感到吃力，印刷文字不能挤塞在一个任意的形状中，新的印刷语言必须结合弹性、变化和对材料（纸张）的新鲜的处理方法，然后才能成立，这种语言的条理性是建立在印刷程序适当应用的基础上的。”

这种讲究理性、秩序，运用最单纯的形与色以求得最强烈醒目的效果的设计，就是现代构成设计。它的基点不是建立在个人情感的表现上，而是建立在版面形式既合乎逻辑，又别出心裁的安排上，是一种基本上排除了绘画性的、组织与比例的艺术。它把设计语言简化到最单纯的程度，以点线面的不同组合为基本元素，以几何空间为构成基础，在颜色上为各种色相确立标准化的色标，在组织上则寻求具有最佳效果的比例。依据这种设计思想而设计的书籍，首先突出了封面的字体安排，不仅把字体作为书的内容，而且还当作封面设计的主要构成因素加以考虑，并大量运用现代印刷的各种技术，例如照相制版，植字剪贴，材料肌理的利用以及凹凸版等等。这种设计思想本质上是与现代工业组织的严密性相一致的，也与现代急促明快的生活节奏相吻合，应合了现代社会的高度组织化原则，也适应现代人的心理结构的需要。稍后的瑞士人约翰·契肖德在构成设计的基础上，使之向前发展新客观主义，更加突出了设计的功能效果，在比例上更加强调在平衡中求得不平衡，从而成为现代书籍艺术的重要的里程碑，为当代西方书籍设计的主流。

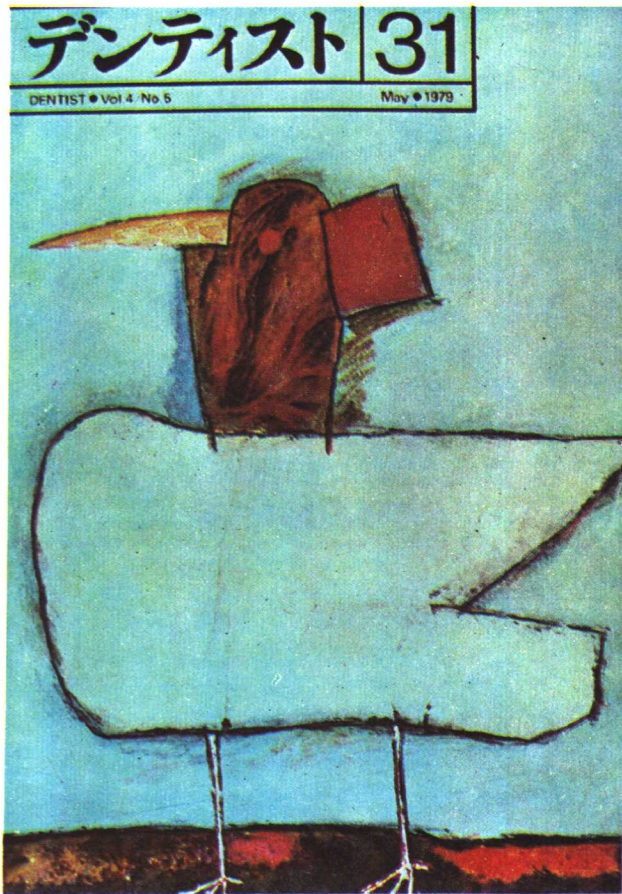
当然，作为设计思想与艺术的发展，并非就是如此单纯和平面化，其间仍有不少起伏，各种绘画流派，诸如表现主义、未来主义、超现实主义等也都曾影响到书装艺术的发展，尽管这些流派的主张从未在书装艺术中成为主流，但它们的影子，至今仍然可以在各类书籍设计中看到。可以说，书装艺术是溶合了各种艺术流派才发展起来的，而之所以各种流派对书籍装帧的影响最终让位于构成主义和新客观主义，倒是说明了书籍装帧艺术作为艺术的一个门类自有它的特殊规律，为他种艺术所不能替代。

本集所编选的是欧美和日本当代的书籍封面艺术，包括图书、杂志和图书目录。之所以把日本的与欧美的编选在一起，是考虑到日本当代书装艺术是在欧洲设计思想影响下，融合本民族的特色而发展起来的，而且其发展的趋势，大大超过了欧美，这一方面固然由于日本在战后工业科学飞速发展，对设计的现代化要求比欧美更为迫切，另一方面还由于日本能敞开门户，大胆吸收，不断变革所致。而在对书籍设计的风格选择上，我们以选择那些能体现当代西方设计思想的部分为主，结合其它有代表性的风格，并希望通过这种有选择性的工作，使国内同行和读者能形象地感受到当代西方、日本的设计方向之所在，在结合我们的工作实际和研究国内读者的趣味的基础上，吸收国外设计思想中先进的一部分，以推进国内书籍装帧艺术的发展，使我国的书籍装帧艺术能尽早进入世界书籍装帧艺术的行列，并闪射出独特的民族色彩。另外，编者之所以不厌其烦地利用这几页篇幅，简略论述西方现代设计思想的发展，也无非是想给读者在欣赏借鉴这些图例时提供一个背景。我们已经尽其所能地做了我们应做的工作，好坏与否，敬请读者批评。

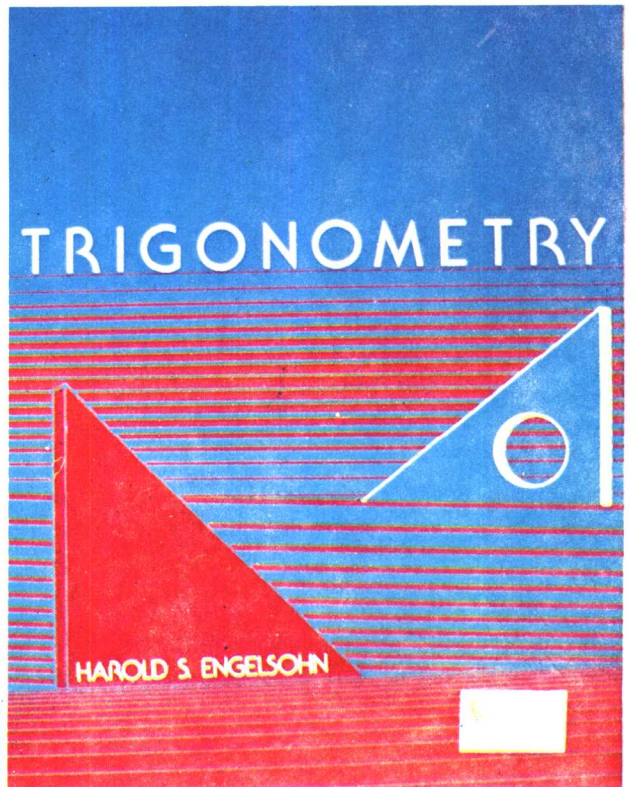
杨小彦 1983.3.

当代世界书刊装帧艺术
第一集：封面设计

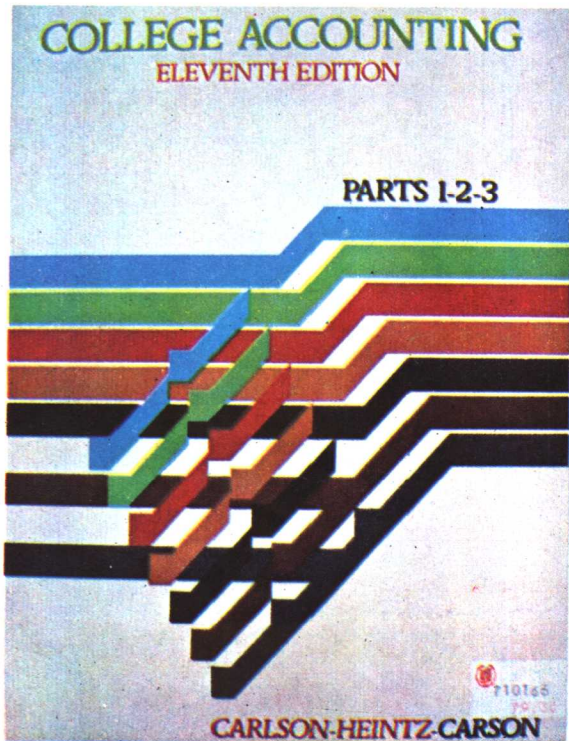
MODERN DECORATIVE ARTS OF BOOKS & MAGAZINES



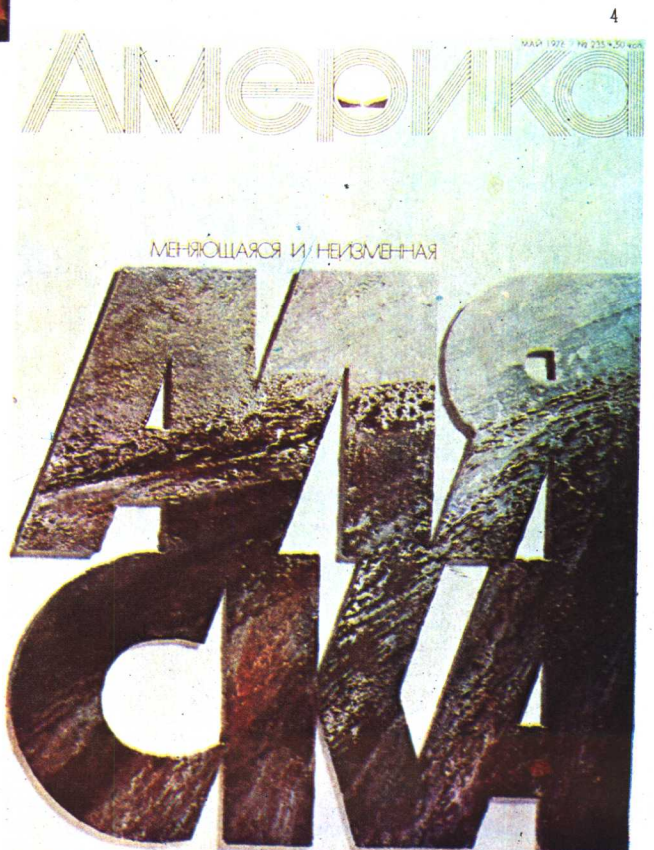
1



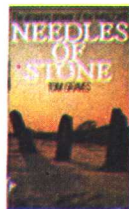
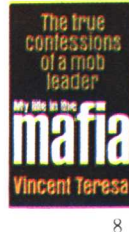
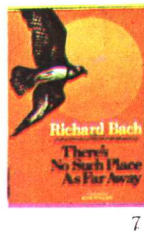
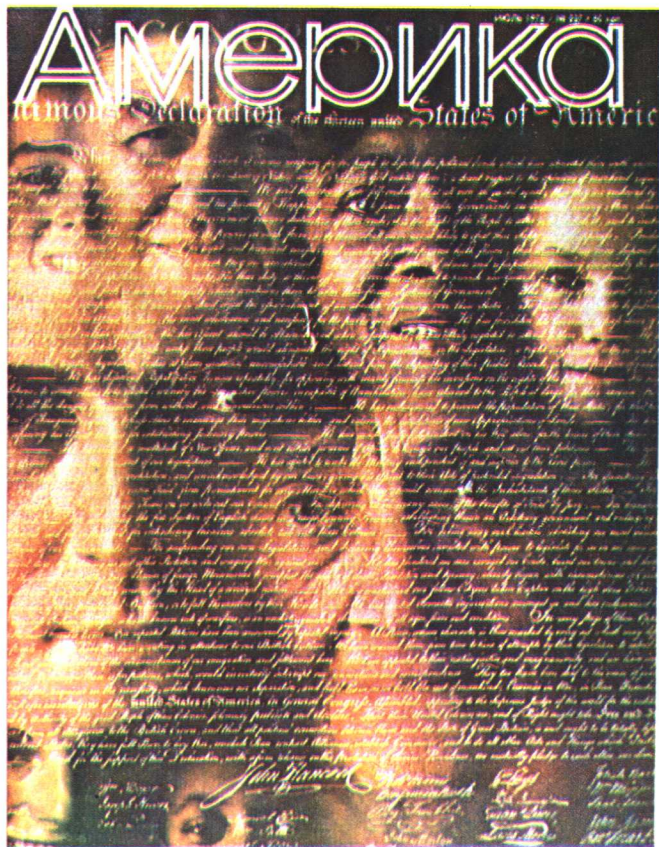
2



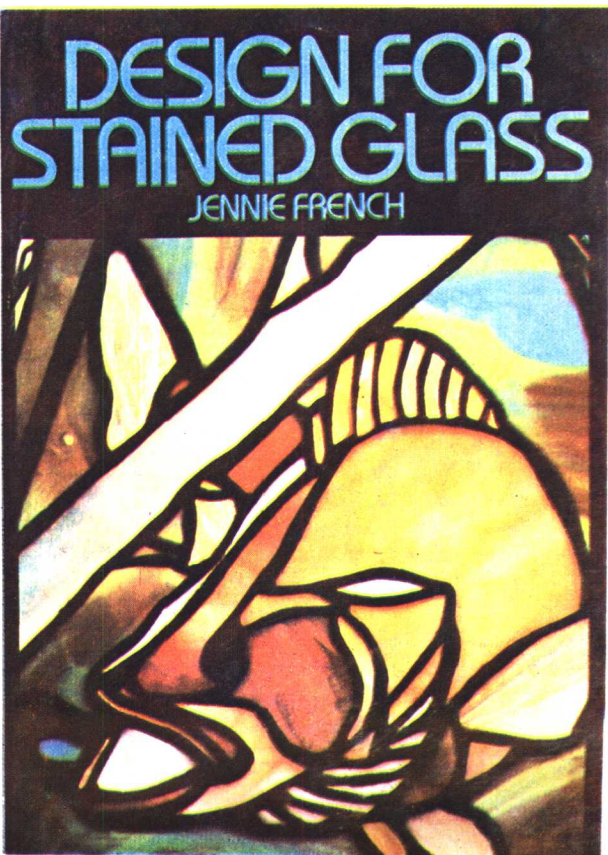
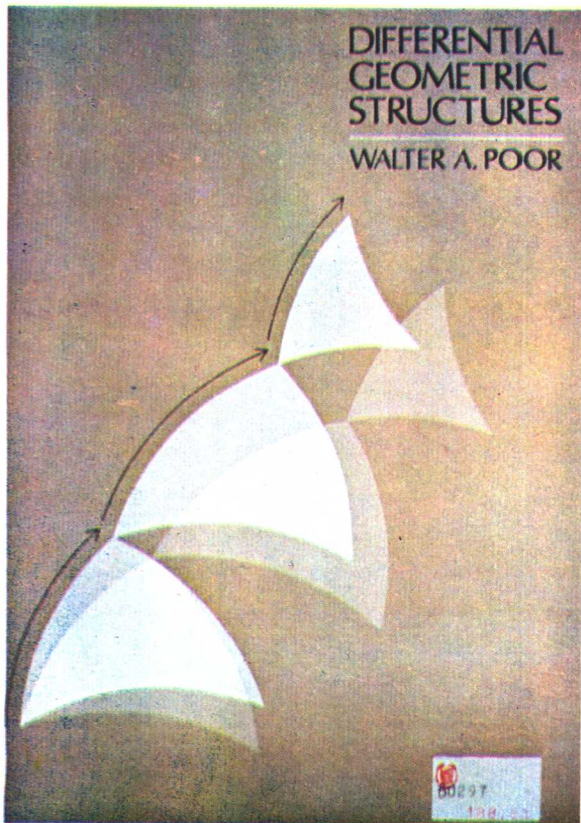
3



4



1. 牙医
2. 三角学
3. 大学会计学
4. 美国
5. 美国
6. 希腊几何学
7. 天涯若比邻
8. 生活在马非亚
9. 无用之石
10. 褐衫人
11. 微分几何结构
12. 彩画玻璃设计
13. CNRS 指导
14. 平装本书目
15. 准备战斗
16. 东方世界的艺术
17. 理智和情感
18. 南美的古代美术
19. 国际妇女





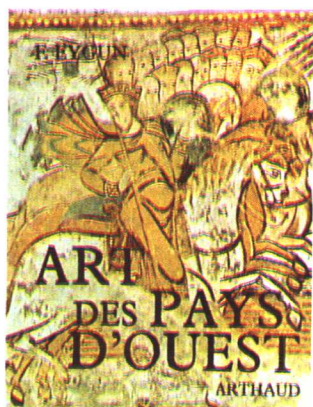
13



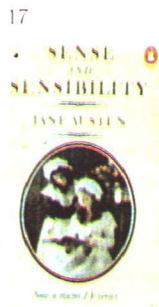
14



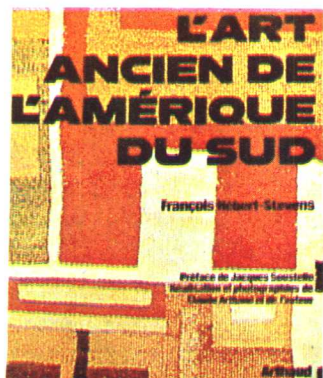
15



16



17



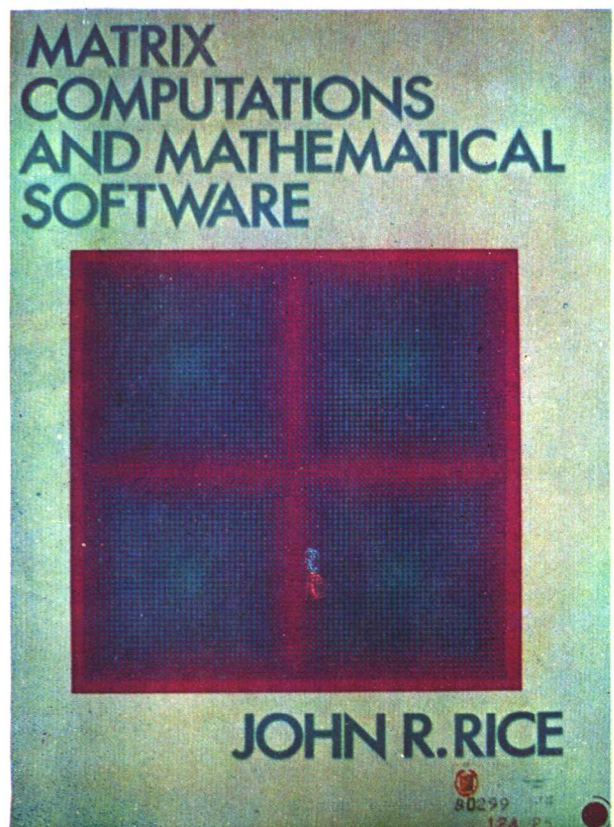
18



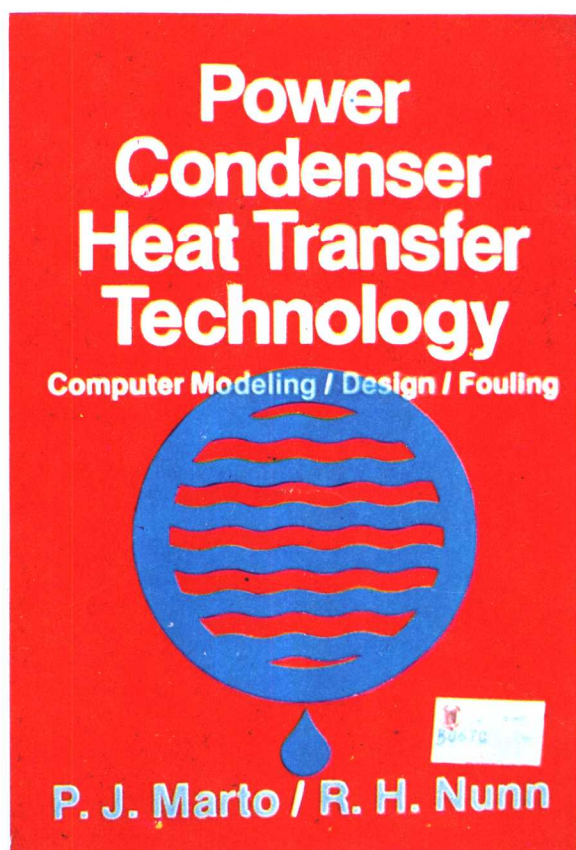
19



20



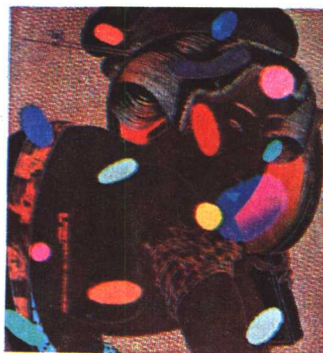
22



21

- 20. 图书目录
- 21. 电能凝聚热传递技术
- 22. 矩阵计算及数学软件
- 23. 古佛遍历 (第三册)
- 24. 日本的女性美
- 25. 日本的女性美
- 26. 日本的女性美
- 27. 苍风美术

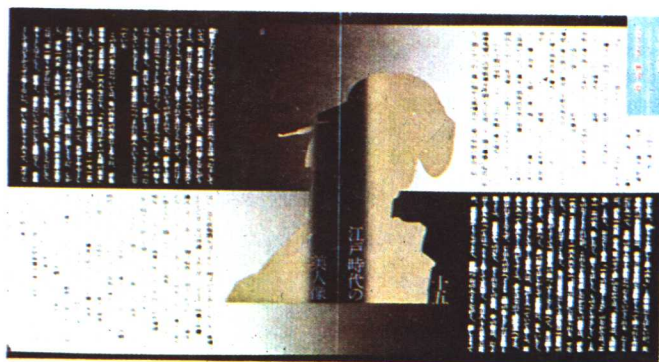
23



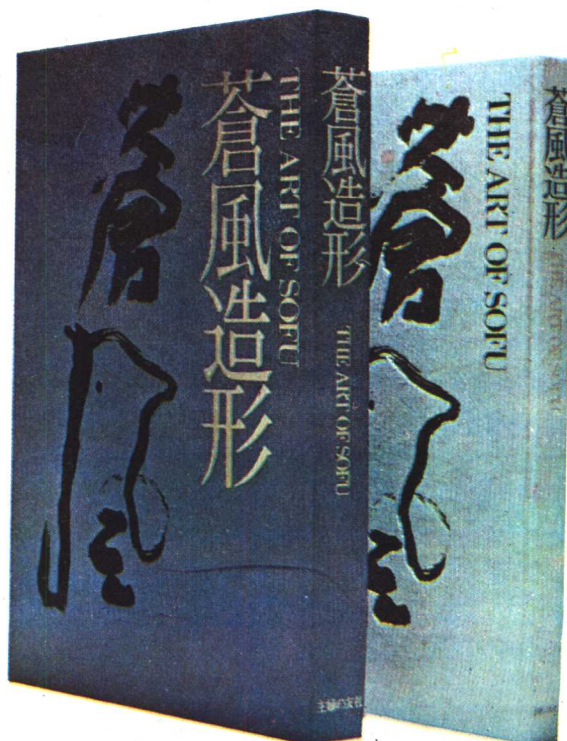
24



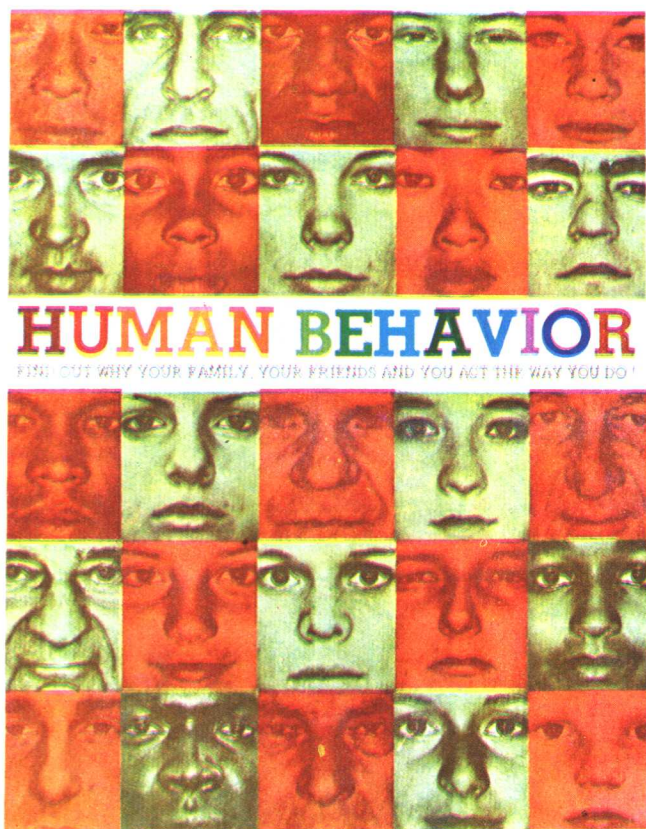
25



26



27

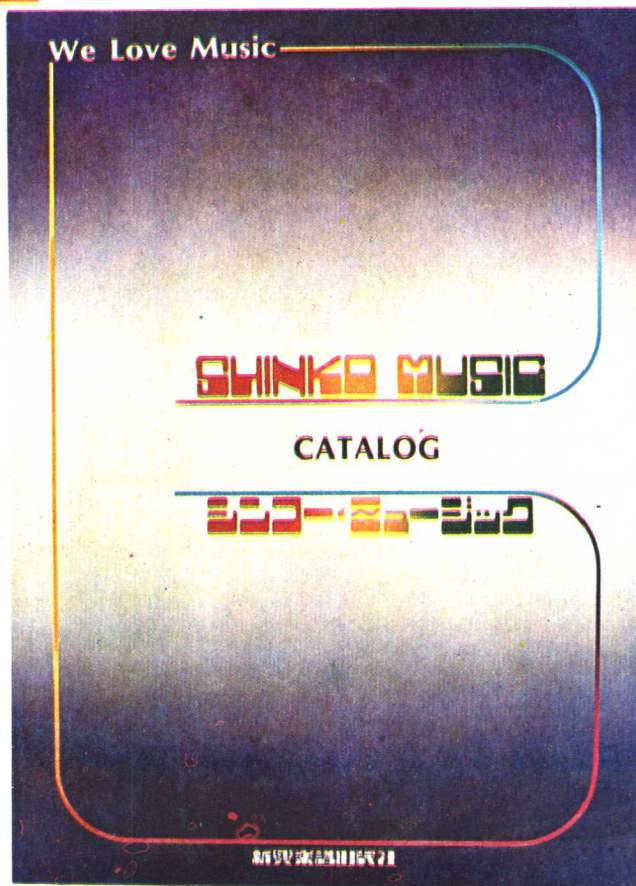


28

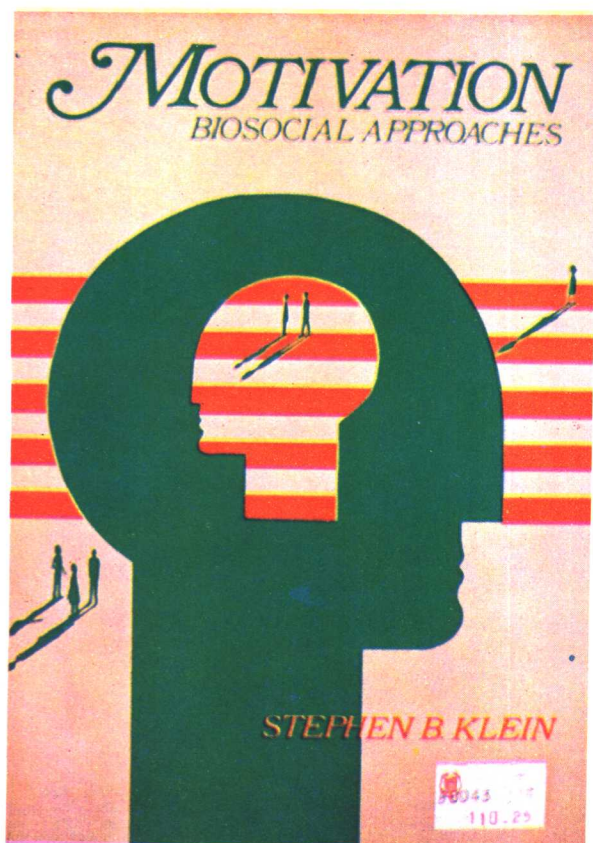


29

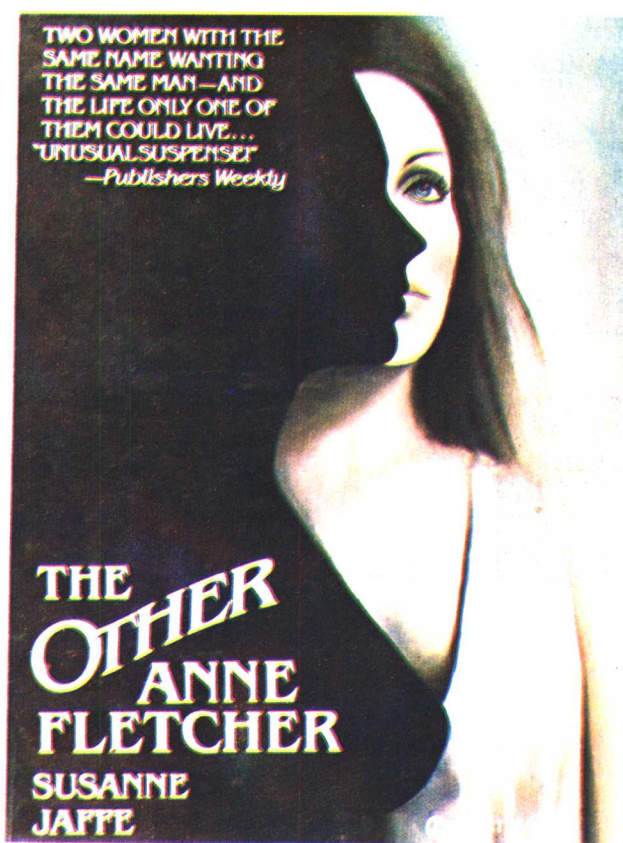
30



- 28. 人的举止
- 29. Y. Z.
- 30. 我们爱音乐 (乐谱目录)
- 31. 动机
- 32. 另一个安妮·弗莱切
- 33. 推理小说代表作选集
- 34. 世界的伟大遗产



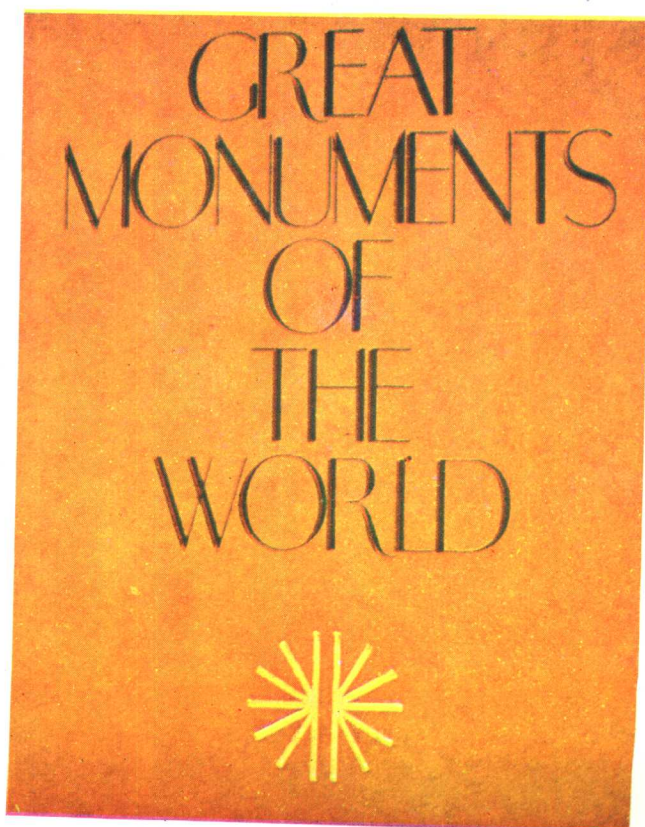
31



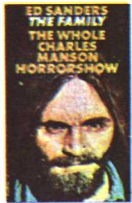
32



33



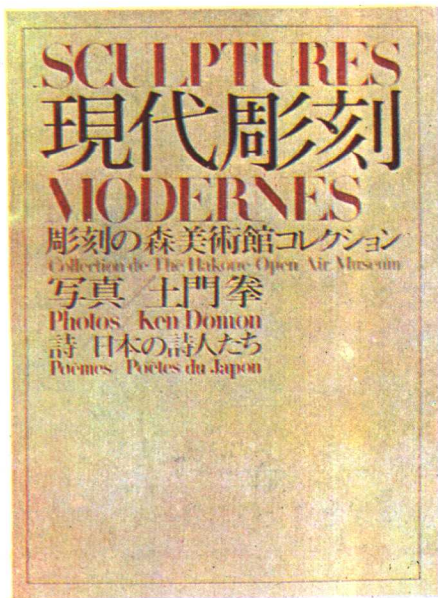
34



35



36

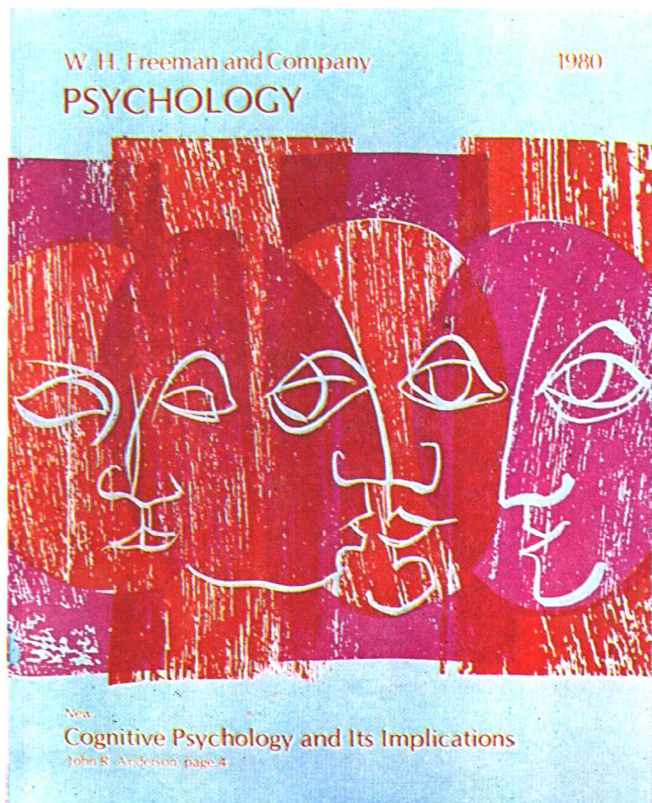


37



38

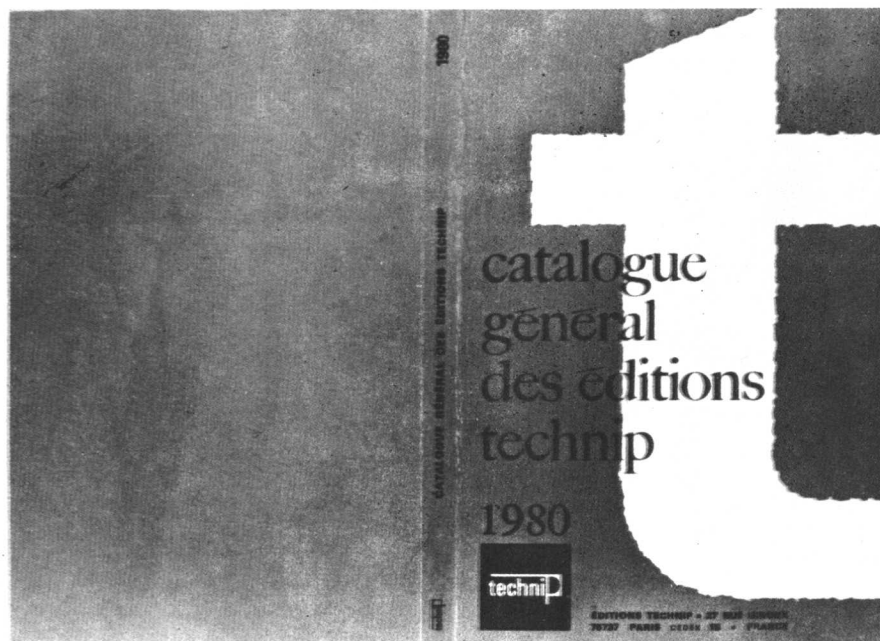
- 35. 家
- 36. 巫术偶像
- 37. 现代雕刻
- 38. 孩子们的书
- 39. 心理学
- 40. 现代三角学



39



40



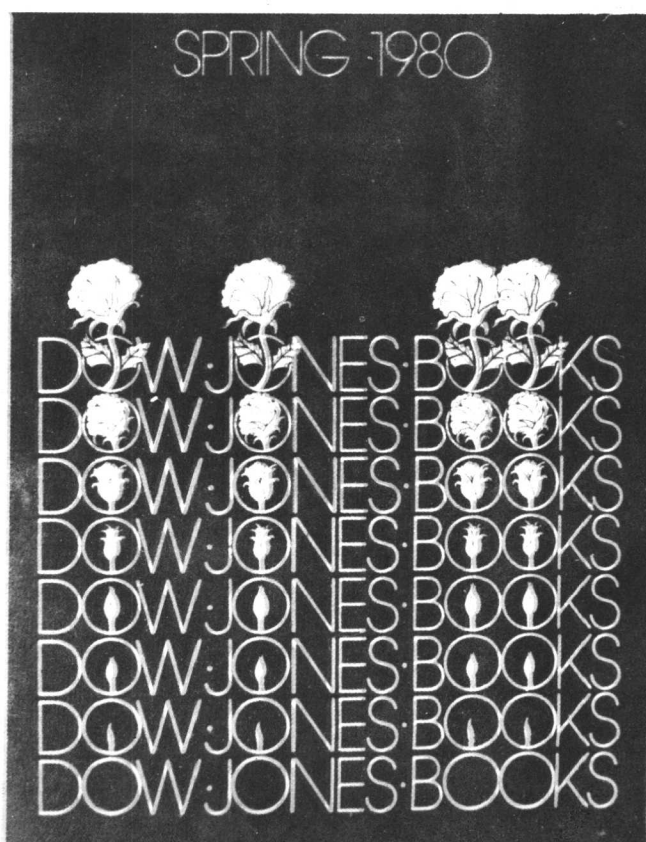
46



47



18



49