

主編:中國出版工作者協會裝幀藝術委員會
湖南科學技術出版社
出版:湖南科學技術出版社

藝術

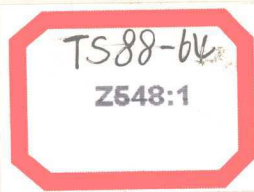
第四屆全國
書籍裝幀藝術
展覽
優秀作品集

書籍裝幀

中國當代

THE ART OF
BOOKS' LAY - OUT
IN CONTEMPORARY
CHINA

THE COLLECTION
OF EXCELLENT
WORKS ON THE 4TH
NATIONAL
EXHIBITION OF THE ART
OF BOOKS' LAY - OUT

協會裝幀
湖南科學技術出版社
出版:湖南科學技術出版社

中國當代 書籍裝 幀藝術

第四屆全國
書籍裝幀藝術
展覽
優秀作品集

THE ART OF BOOKS' LAY-OUT IN CONTEMPORARY CHINEA

EDITED BY
COMMITTEE OF
THE ART OF
BOOKS' LAY-OUT
CHINESE ASSOCIATION
OF PUBLISHING WORKERS

HUNAN SCIENCE
& TECHNOLOGY
PRESS

PUBLISHED BY
HUNAN SCIENCE
& TECHNOLOGY
PRESS

THE COLLECTION
OF EXCELLENT
WORKS ON THE 4TH
NATIONAL EXHIBITION
OF THE ART OF
BOOKS' LAY-OUT

长展览暨研究

中国出版工作者协会

中国出版工作者协会

編委會名單：

顧問 楊牧之
盧玉憶
張光華

編委（以姓氏筆畫為序）

王 暉	王卓倩	余秉楠	呂敬人	邱 陵
汪 華	姜鐵山	孫滋溪	張守義	張振啓
章桂征	賀 旭	劉蘇斌	衛水山	

責任編輯 姜鐵山
點 評 蕭 元
裝幀設計 賀 旭（總體·封扉）
凌生華（版式）
攝 影 游振鑫

裝幀薈萃 見筆生花

金風送爽，紅葉滿山，這是個豐收的季節。1995年秋，第四屆全國書籍裝幀藝術展在北京中國美術館隆重開幕，聲震京城，波及全國。

由中華人民共和國新聞出版署主管，中國出版工作者協會、中國美術家協會共同主辦，並以“新漢倫杯”命名的書籍藝術的盛會，是我國裝幀界的一次大檢閱。展出設計書籍1500餘種，展出規模和展覽設計水平無不令人贊嘆。展品來自中央各部委、全國各省、市、自治區數百家出版單位及各大學出版社、設計教育機關、中央工藝美術學院、中央美術學院、北京印刷學院等單位，濟濟一堂，盛況空前。

這是繼1959年、1979年和1986年第一、二、三屆之後的第四屆全國性的裝幀大展。因此，當時的《新聞出版報》曾譽這次展覽為自1979年第二屆展覽所興起的中國裝幀藝術的第一次高潮之後我國裝幀藝術的第二次高潮。70年代末尚處在改革開放初期，雖然社會生活趨向穩定，設計觀念有所更新，但1979年的裝幀藝術界，還祇是在多年的沉悶和探索之中，剛剛修整羽翼抖擻精神作騰飛的準備。到了90年代，各方面的發展大大有利於裝幀事業，使它能闊步前進。九年的時間對裝幀工作者來說，經過了不少磨煉，既有損失，又是收獲，他們比以往任何時候更加成熟，這力量非常明顯地在第四屆全國書籍裝幀藝術展覽中迸發和顯現出來，其結果震撼了出版界、美術界和廣大讀者，使人們驚奇地認識了裝幀藝術和它激動人心的力量。

從展覽廳內琳瑯滿目的設計作品中，可以看到它之所以能夠形成開國以來裝幀藝術界前所未有的高潮，大致有以下幾個原因：

一、新人才 文革動亂之後，萬物復蘇。隨着出版社的“返青”和藝術院校的復校，一大批新生的裝幀藝術人才茁壯成長，並對專業的社會需要有了較深的理解和認識。在藝術實踐和專業理論方面，經過研究、爭論和探討，加強了敬業精神。因而在出版界中形成了一支較為堅強的裝幀設計人才隊伍。

二、新觀念 設計觀念的更新和審美意識的更新，是新的設計隊伍形成的根本條件。它是隨着改革開放的大好形勢伴生的。近幾年設計基礎的不斷充實，設計理論的繼承與發展，傳統與現代、商品性與書卷氣、從屬性與獨立性等等問題的逐步深入研究，已漸漸明確。設計已從局部逐步注意到整體。有些設計還涉及到書匣、書套及有關書籍的外包裝，更有利於閱讀、保存和饋贈。其次在國際設計交流方面的擴大，也直接或間接促進新觀念的形成。這不僅表現在展出的裝幀設計作品中，亦將為今後裝幀設計的發展指出一個較為明確的方向。

三、新手段 創作設計、表現方法和製作技巧的更新，使裝幀藝術的現代感大為增強。電腦進入設計成為裝幀藝術家的得力助手，在速度和多樣性方面增加了可供選擇的條件。雖然，設計在於第一創意，不能完全依賴電腦，或者如本世紀初機械化與人情味的不同爭論，但為了最好的視覺效果和達到最終的目的，我們總不該只崇尚步行而擯棄舟車。很明顯，現代設計手段對推進裝幀藝術的改觀和現代化，有着不可忽視的作用。

四、新材料 歷史早已證明，新材料是促進書籍制度變遷和裝幀藝術發展的必要條件。不同材料的質地、色彩和肌理在不同的設計中扮演著不同的角色，反映著不同的時代感、現代感和設計品位。也許人們還不太理解在不以繪畫或裝飾取勝的情況下，材料對於設計的重要意義。最樸實的材料，也可能發出最高貴的語言，使人驚嘆不已。現代製紙行業的興起促進了設計；同時，裝幀設計也推動著新材料的試製和誕生。

綜觀以上新人才、新觀念、新手段和新材料的出現，充分體現在第四屆全國書籍裝幀藝術展覽之中。出版界各級領導的理解和支持，也是非常重要的因素。因而，不難看出這次展覽具有精品多、創意新、整體水平高、藝術導向鮮明等突出特點。

通過這次展覽，我們對於專業跨度極大、性格極為復雜、藝術語言多樣、技術和藝術難以劃分又互相輝映的這種專業特性，有了比較明確的認識和理解。這種共識也是非常難得的一大收穫，它將會為裝幀藝術事業的發展掃除一些思想障礙，開拓一條寬闊的道路，使之提高到更新的水平。難怪有些青年在看過展覽後，盛贊聞到了出版界所散發出來的筆墨書香。它對於提高人們精神文明素養也將起到潛移默化的作用。

湖南科學技術出版社敏銳地觀察到這一屆裝幀藝術展所呈現出的瑰麗前景和突出成就，毅然決定花大力氣出版這本裝幀集，為它樹立起一塊劃時代的里程碑，給那些為裝幀藝術事業日夜辛勞矢志不渝的新老藝術家們，留下一個永恆的紀念。

放眼書籍藝術界裝幀薈萃耀眼的光輝，看那千萬枝筆下綻開無數絢麗的花朵，裝幀藝術家們心曠神怡。他們的收穫並不在於獎賞，正如美國著名設計師依姆斯所說的：“對一個設計師來說，真正的獎賞是他能把自己的所有概念貫徹到設計之中並使之實現。”

邱陵 於北京

目 錄:

序言 邱陵 10-11

裝幀高潮的“協奏曲”
——裝幀藝術面面說 衛水山 005-163

獲獎作品 002-097

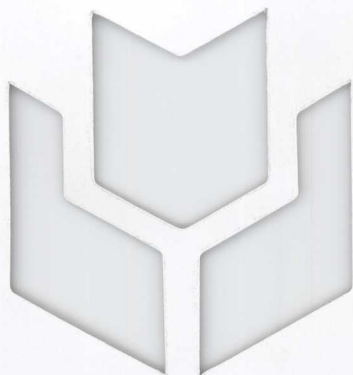
優秀作品 100-247

編後記 姜鐵山 248-249

第四屆
書籍獎
藝術獎

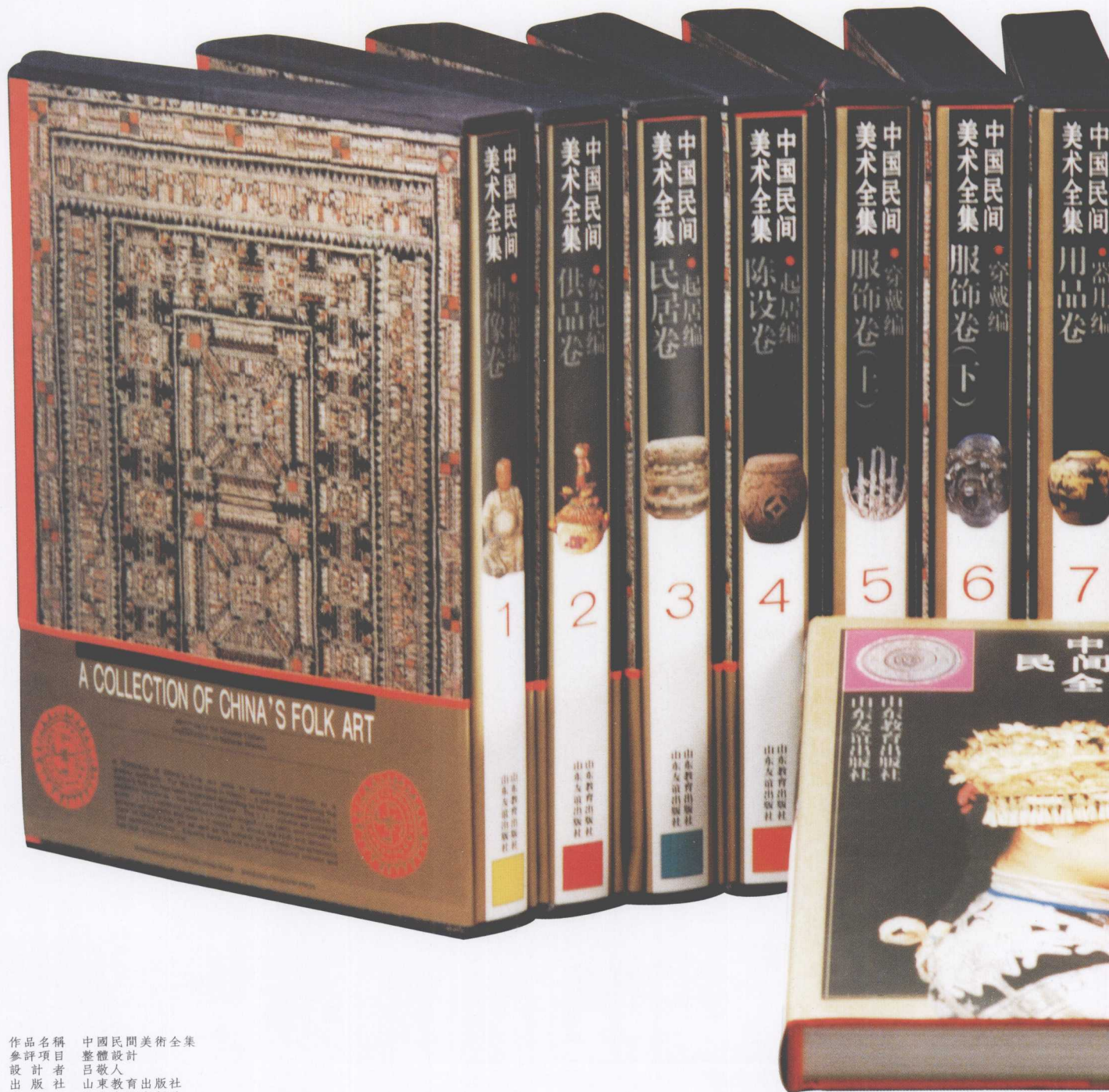
獲
獎
作
品

《中國民間美術全集》

中國幾千年文化藝術的發展過程中，離不開來自民間那種質樸、渾厚的文化藝術的鋪墊，其繁盛、工巧、濃重、絢爛的美給人以藝術感染。設

計追求中國民間藝人或普通人那種單純而又富麗、淳靜而又雄闊的審美理想，整套書要表現出中國民間美術那種深沉、博大、宏偉、絢麗的東方神

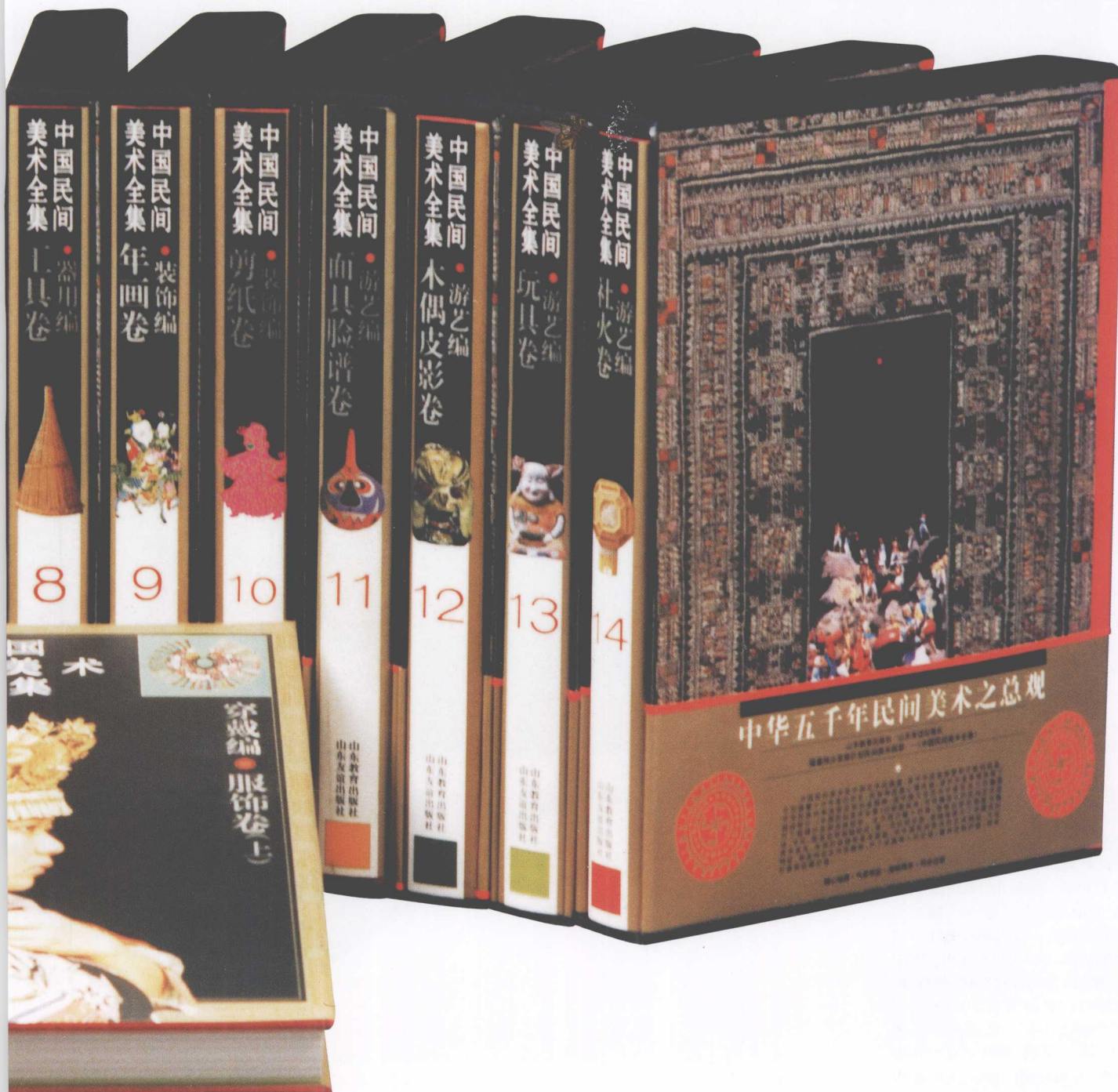

作品名稱 中國民間美術全集
參評項目 整體設計
設計者 呂敬人
出版社 山東教育出版社
山東友誼出版社

韻。每一卷的封面都選擇了最具特色的民間美術品，或服飾、或神像，或玩具，或臉譜……以其多姿的神態和鮮明的色彩與底紋中的民間紡織

圖案相定相融，內文、圖像、綫飾、記號均強調民間美術的韻味。文、圖、色、素材四元素的相隔相觀，相互輝映以達到強調“民間”意味的設計效果。

中华五千年民间美术之总观

作品名稱 馬王堆漢墓文物
參評項目 整體設計
設計者 賀旭 戴樹鋒
出版社 湖南出版社

《馬王堆漢墓文物》

黑咕隆咚，陰森森的，給人一種墓窟的感覺？給人一種墓碑的感覺？要不然設計者何以選用黑色。黑色的盒套，黑色的封皮又黑色的書名字。字還壓了凹，凹得有點像碑刻。啓開該書的盒蓋，內襯用的是紅色——驅鬼避邪的朱砂紅。黑紅黑紅構成了該書的基調，讓人聯想到馬王堆出土的漆器，聯想到楚漢那個時期。該書的設計確實有它的獨到之處，精緻卻不失大氣，高檔而不奢華。深沉、莊重、雍容大度的整體風格，有着深遠的歷史文化感和國家級文物寶藏的珍貴感。

裝幀高潮的 “協奏曲”

——
裝幀藝術面面說

漸 永 山

——
裝幀工作者之歌

曹辛之

一本書如果沒有封面、不經過裝幀，
就像一個人赤身裸體——沒穿衣裳。
作者給書以生命、智慧、思想……
我們來為它設計形態，配上合適的服裝；

把鮮花裹着春天的信息獻給少男少女，
讓美麗的翠鳥飛來為孩子們歌唱；
幾根弧形、直線，將你的興趣引向太空，
那片片色塊，你會感到它潛在的力量。

“士兵們”需要穿戴得整整齊齊，
年輕人喜歡把燦爛的彩虹披在身上。
無須每件服飾都要花團錦簇、金碧輝煌；
樸素淡雅，也許更顯得大方、端莊。

誠然青年人不愛穿那過時的長袍馬褂，
但花里胡哨的時髦，也祇是短暫的漂亮。
願這些精神食糧，都有它完美的形體，
我們以虔誠的心，來為他人作這嫁衣裳。

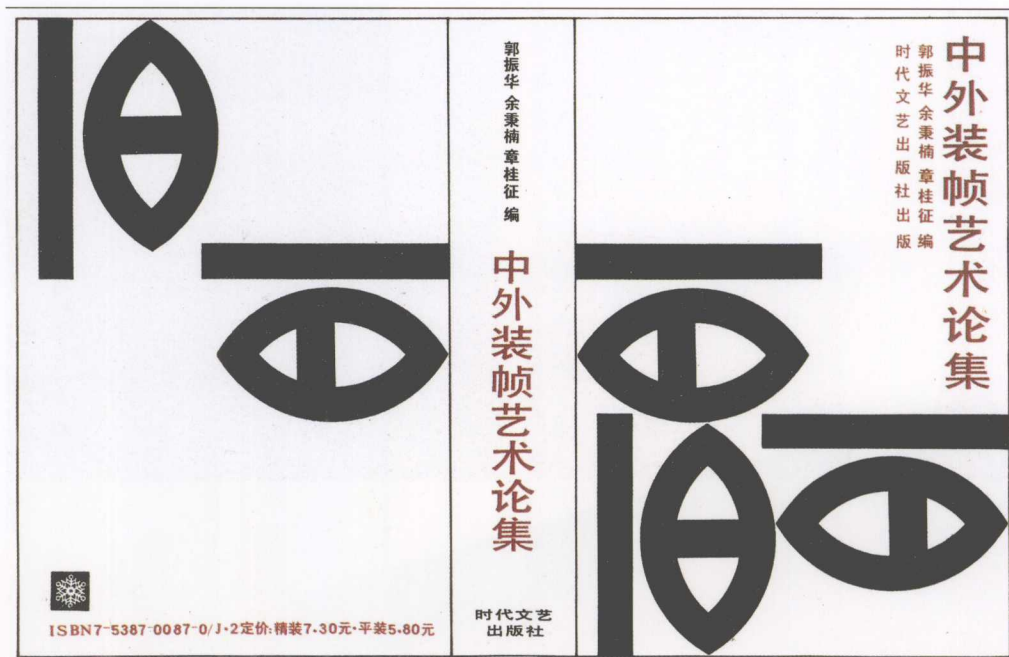

《中外裝幀藝術論集》

裝幀藝術是視覺藝術。從這樣的立論出發,該書設計建立在“眼睛”基礎上的創意,無疑是十分貼切而成功的。其形式可謂極洗煉又極醒目。簡到不能再簡的紅黑兩色,與紙的白底結合得妙不可言,點、綫、面的設置既富於變化又高度和諧統一,連空白處也具有錯綜交替、大小穿插的講究,真正起到了計白當黑的效果。在崇尚浮華繁瑣的氛圍中,該書的設計風格代表了一種天然去雕飾的素樸之美,一種大美。

《中國歷代詩歌別裁集》

現代科技一日千里地迅猛發展,各種先進的設計手段、裝幀材料不斷涌現和普及,設計者卻走了一條“托故典以求容,借復舊以趨新”的路,力圖從舊事物中尋求新生事物的支撐點和生長點。其主要裝幀材料(木頭)和結構方式(榫卯結合),不難看出其歸真返樸、希望達到接近自然和自然人性的思路,這樣的設計思路和它的設計對象本身,又十分契合並達到了預設的和諧效果。該整體設計的基本定位無疑是準確的,倘若在構思的初始階段,能夠更多地考慮一下設計的實用性,就更為完善了。

作品名稱 中外裝幀藝術論集
參評項目 封面設計
設計者 章桂征
出版社 時代文藝出版社

作品名稱 中國民間美術圖說
參評項目 整體設計
設計者 應善昌
出版社 浙江文藝出版社

作品名稱 中國歷代詩歌別裁集
參評項目 整體設計
設計者 張振綱 黃曉春
出版社 山東文藝出版社

二 轟動北京的裝幀 藝術展覽

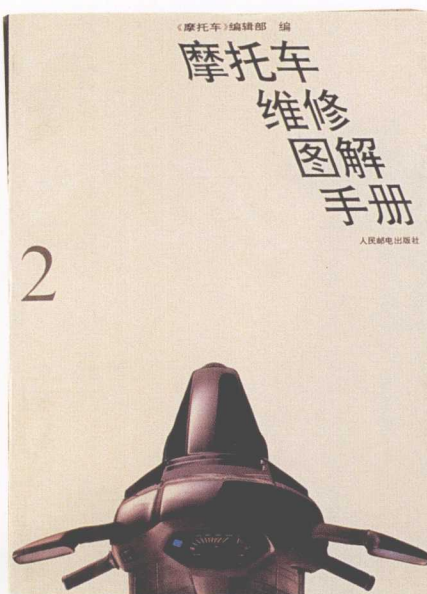
第四屆全國書籍裝幀藝術展覽閉幕了。

《中國當代書籍裝幀藝術》畫冊即將出版。被譽為“中國裝幀藝術第二次高潮”的展覽效應，至今仍在擴展着，向波瀾壯闊的方向發展着。畫冊的出版，是展

覽作用的繼續。

第四屆全國書籍裝幀藝術展覽（以下稱“四屆裝幀展”），共展出 1500 餘件作品。把這些健康的、積極向上的、藝術水平高的裝幀、插圖作品向社會展示的目的在導向，樹立榜樣，使觀眾通過直觀的欣賞，得以提高審美水平。展覽吸引了社會各行業不同層次的愛書人，牽動了全國出版人的心。

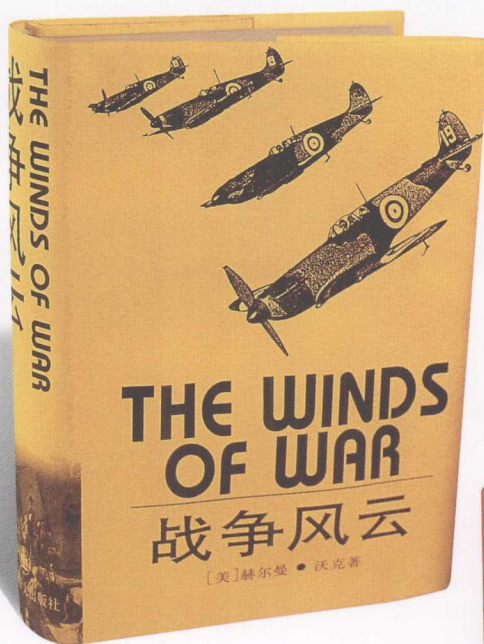
四屆裝幀展的成功，是廣大讀者給我國裝幀藝術工作者朝耕暮耘十個寒暑喜獲碩果的掌聲；是對改革開放國策中我國裝幀藝術事業發展繁榮成就的肯定。展期內約有近 60 家媒體（電視、廣播、報刊）作了多角度、多形式的宣傳報導。媒體的工作加深了觀眾對展覽的理解和印象，使參觀人數大幅度增加。有些觀眾還幾次進館參觀學

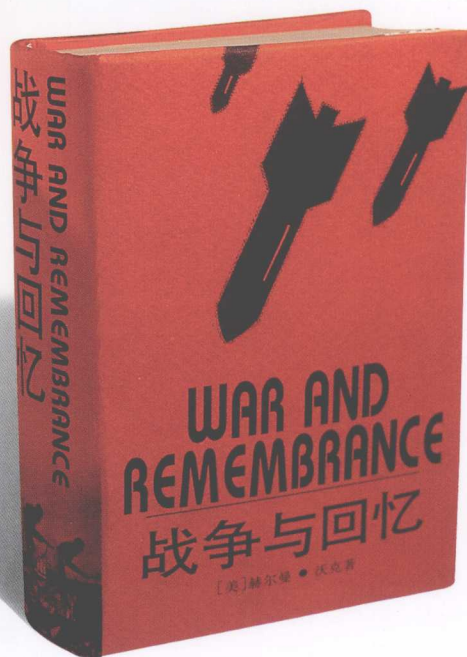
習,擴大了展覽的社會效益,起到了推波助瀾的作用。

展廳設計上的高雅、寓於書卷氣和濃濃的文化味,使觀眾在欣賞藝術精品並為之發出贊嘆的同時,也得到了全方位的美的享受。兩位觀眾在離開館門口時有如下的一段對話:“這樣的展覽有看頭,真是看時喜悅激動,看完後還有回味無窮的意思。”這樣的展覽,拙筆實難表述。

這次展出的作品,門類齊全,在設計、印刷、材料選用方面都體現了我國當前的高水平。更值得一提的是首次把中央工藝美術學院、北京印刷學院在裝幀教學上的實習作業請來展示,取得了出乎意料的社會效應,它使觀眾看到了我國裝幀藝術教育的水平,其中一些有超前意識的作品引起了許多觀眾的興趣。觀眾說:“這櫃子(指兩院校展櫃)有意思,新鮮、開眼界、長見識。”本次展覽還有一個突破,為了突出導向主題思想,展覽組委會決定一改故轍,定下了先評後展的展覽形式,這一舉措大大增加了籌展工作量和許多困難。

作品名稱 戰爭風雲·戰爭與回憶
參評項目 封面設計
設計者 陶雪華
出版社 上海譯文出版社

作品名稱 摩托車維修圖解手冊
參評項目 封面設計
設計者 蘇海一
出版社 人民郵電出版社