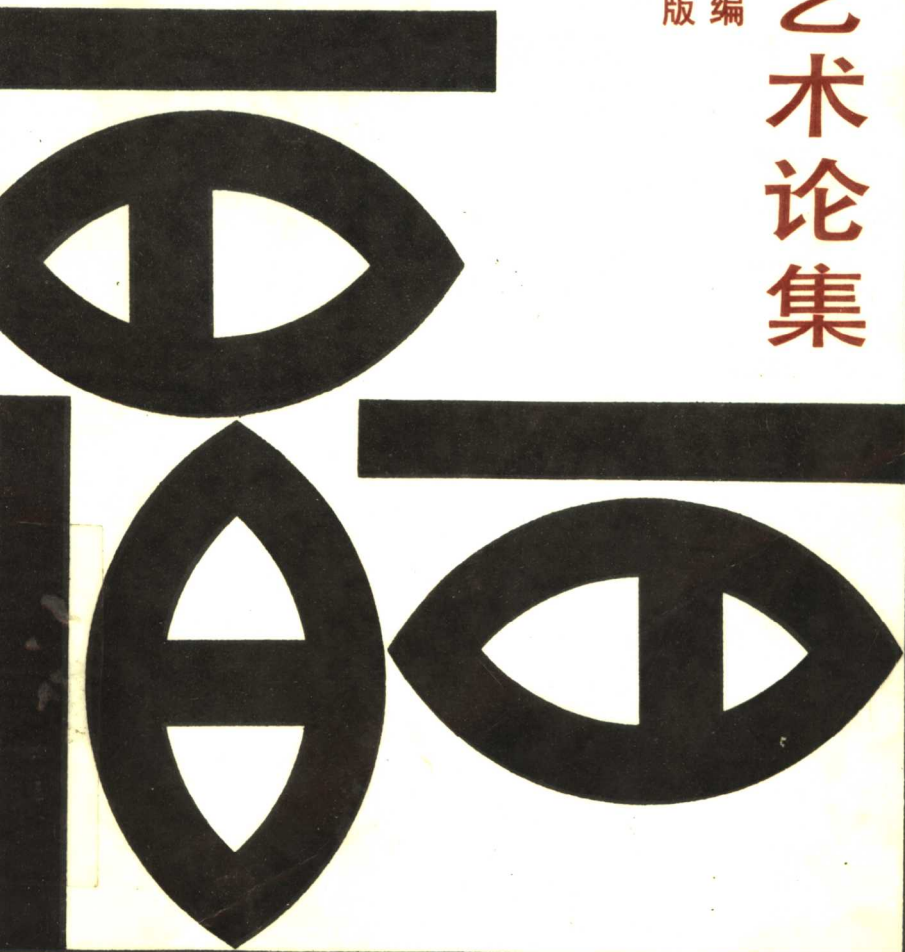

中外装帧艺术论集

郭振华 余秉楠 章桂征 编
时代文艺出版社出版

90016968

中外装帧艺术论集

G256

412

G256

412

郭振华 余秉楠 章桂征 编

时代文艺出版社

中外装帧艺术论集

ZHONGWAI ZHUANGZHENYISHU LUNJI

郭振华 余秉楠 章桂征 编

责任编辑、装帧设计：章桂征

时代文艺出版社出版

(长春市斯大林大街102号)

长春新华印刷厂印刷

吉林省新华书店发行

850×1168毫米32开本/22.25印张/5插页/535,000字

1988年8月第1版/1988年8月第1次印刷/印数：1—4,500册

定价：精装7.30元/平装5.80元

序

王 子 明

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，至今未见有系统的理论著作出版问世，当然，半个世纪以来，毕竟还是有不少热心人士埋头苦干，孜孜不倦地进行探索，写出了为数可观的评论和专论文章。郭振华、余秉楠、章桂征三位同志辛勤劳苦将散见数十年报刊上已发表过的文章和作者手中的新作收集起来，汇编成书，为书籍装帧艺术的理论研究提供丰富的资料，真是做了一件功德无量的大好事。当这部书行将出版之际，我首先要表示对他们的衷心敬意。

书籍装帧艺术的理论研究如何开展？我想无非从三个方面下手：一是研究历史；二是研究现状；三是研究外国。

研究历史。可以由近及远，先研究“五四”以来的书籍装帧艺术较易着手，也更有现实意义。从“五四”到抗战前是书籍装帧工作相当活跃的时期，出了陶元庆、丰子恺、钱君匋等一批著名的装帧艺术家，形成了很多流派，很值得认真研究。

研究现状。解放以来，特别是党的十一届三中全会以来，随着出版事业的发展和繁荣，书籍装帧艺术也有了新的突破和创

造。在两届全国性的展览会上出现了很多现代风貌和民族风格融为一体的优秀作品。这些书籍的装帧艺术闪耀着鲜明的中国特色，把书籍装帧推上新的艺术水平。成绩当然应当肯定。但是艺无止境，永远不应满足于现状，而应不断找差距。找出了差距，找到了不足之处，就找到了新的起点，就会有新的进步。现在还有一些书籍的封面设计过于花梢，花花绿绿，千篇一律，缺少个性。这样的作品很难令人满意。浓抹不能一概反对，但是淡装也应占一定的位置。鲁迅的书籍装帧以淡雅为主调，给人留下深刻印象。丰子恺的设计也以淡雅见胜，往往是寥寥几笔漫画，再配上他那别具风格的书法，使人玩味无穷。

研究外国。我们现正处在对外开放的时代，不但科学技术要引进外国先进的东西，书籍装帧艺术也应向外国优秀的作品学习。向外国学习决不能简单照搬和模仿，而应加以消化和改造，使它同我国的民族风格融化为一体。外国的装帧艺术有的该学，有的不该学，要善于区别好的和坏的，要取人之长，补己之短。

此外还可以作许多专题的研究，可以按图书分类来作研究，也可以按书的装订形式（平装、精装）来作研究。

书籍装帧艺术是一项专门而又是多科的学问。装帧艺术家不但要能画能写，而且还应当懂得装帧艺术的理论，否则就创作不出多姿多彩、魅力感人的作品。

1983年4月于北京

目 录

序.....	王子野
纪念鲁迅先生	
——鲁迅先生诞生八十周年纪念	钱君匋 [1]
鲁迅与书籍装帧艺术.....	邱 陵 [4]
鲁迅书籍装帧艺术研究.....	莫志恒 [10]
陶元庆论.....	钱君匋 [19]
鲁迅的艺术知音——陶元庆.....	莫志恒 [28]
闲话《彷徨》封面.....	力 群 [36]
书籍装帧艺术生活五十年.....	钱君匋 [38]
“领你去会见自己”	
——略论曹辛之的《最初的蜜》的装帧艺术	王朝闻 [43]
任意和他的作品.....	雨 音 [50]

张守义的插图、装帧艺术·····	杨悦浦	〔 56 〕
使人心驰神往的艺术		
——介绍范一辛的封面设计·····	鹿耀世	〔 65 〕
意趣盎然的装帧艺术		
——谈马如璫的儿童书籍装帧设计·····	黄可	〔 71 〕
漫谈章桂征的装帧艺术·····	钱君匋	〔 80 〕
谈书籍装帧艺术·····	叶然	〔 91 〕
装帧设计工作中的几个问题·····	张慈中	〔 97 〕
装帧设计随笔·····	钱月华	〔 108 〕
装帧艺术时代性和民族性的统一·····	范一辛	〔 116 〕
封面 现代化中国风格的探索·····	于麟	〔 123 〕
1979年上海书籍装帧设计一瞥·····	任意	〔 130 〕
装帧艺术和审美问题·····	叶然	〔 135 〕
似与不似和齐而不齐		
——谈封面设计中艺术表现的两条基本规律·····	刘绍荟	〔 143 〕
石蕴玉而山晖		
——浅谈封面设计的立意·····	王卓倩	〔 154 〕
略论书籍封面设计的构思·····	卫水山	〔 165 〕
浅谈封面设计的颜色限制·····	李恒辰	〔 171 〕
封面设计的角度·····	陶雪华	〔 176 〕
信息传递与书籍装帧·····	邱陵	〔 190 〕
装帧艺术中的哲理探讨·····	刘丰杰	〔 195 〕
装帧艺术的历史发展和艺术个性·····	王众	〔 203 〕
封面、插图创作中的艺术对比与想象·····	张守义	〔 213 〕
同其它艺术比较中探讨装帧语言特征·····	陈新	〔 222 〕
星星的梦·····	陶雪华	〔 233 〕
试谈小说书籍封面设计的容量·····	章桂征	〔 236 〕

文学书籍封面设计随想

- 从哑剧谈起……………吕敬人〔245〕
- 不朽的“野草”
——《鲁迅与书籍装帧》一书的设计、构思……………陆全根〔250〕
- 不是看到，而是感受到……………郑在勇〔254〕
- 有动于衷 形之于外
——谈《张志新》一书的封面设计……………安今生〔260〕
- “书装”杂谈……………潘小庆〔264〕
- 谈辞书的装帧……………姜 梁〔272〕
- 精装工具书书脊设计琐谈……………范贻光〔280〕
- 我与文物书籍的装帧设计……………仇德虎〔290〕
- 浅论高深科技读物的装帧设计……………陈文鉴〔293〕
- 科技书籍的装帧艺术……………朱仰慈〔299〕
- 科技书籍封面设计大有作为……………刘洪麟〔306〕
- 科技书籍的现代设计……………姜铁山〔312〕
- 整体风格的价值……………苏家杰〔323〕
- 关于书籍艺术的抽象性……………王小明〔329〕
- 承前启后 兼容并蓄……………蒋敏学〔337〕
- 装帧设计人员应广学博览
——图书设计工作的点滴体会……………陶秀莲〔345〕
- 试谈当前书籍装帧的社会视觉心理……………彭开天〔353〕
- 平面构成的空间表达方式……………鞠洪深〔359〕
- 装帧设计的观念必须更新……………曹 磊〔364〕
- 论期刊美术编辑十项职能……………郭振华〔373〕
- “画面上的白比钻石更可贵”
——谈书刊版式设计的空白美……………赵 克〔379〕
- 开本、版心、插图与整体设计……………邱承德〔383〕
- 《红楼梦》英译本整体设计琐谈……………吴寿松〔389〕

书籍整体设计的核心——版式编排·····	张进贤 张小平	〔398〕
谈《汉语大字典》技术设计中的体会·····	黄汉庭	〔408〕
建立完整的装帧设计工作体系·····	胡 杰	〔415〕
谈文学书籍的插图·····	王朝闻	〔420〕
从玩具不是模型谈起		
——读华君武《大林和小林》插图有感·····	何 溶	〔430〕
从《阿诗玛》插图谈插图风格·····	马 克	〔434〕
从出版角度看插图艺术·····	曹辛之	〔441〕
关于《山呼海啸》的插图·····	孙滋溪	〔447〕
生活·艺术·构思·····	张德育	〔461〕
谈插图人物形象的塑造·····	郭振华	〔465〕
愿插图艺术之花更芳香·····	李勤学	〔472〕
插图的现象和层次·····	戴 卫	〔481〕
论文学性插图的特性·····	陈雅丹	〔484〕
文学作品插图小议·····	李芳芳	〔492〕
插图笔记·····	王书朋	〔497〕
雨窗随笔——谈我的某些插图·····	秦 龙	〔502〕
采花蜂苦蜜芳甜		
——我是这样进行插图创作的·····	陈全胜	〔508〕
肖像插图的思考·····	颜 仲	〔514〕
儿童图书画的特征·····	杨永青	〔522〕
一套珠联璧合的插图·····	马 克	〔532〕
古代插图绣像艺术琐记·····	郭振华	〔536〕
文学插图创作十要·····	孙滋溪	〔544〕
东西方现代书籍艺术掠影·····	余秉楠	〔554〕
二十世纪世界书籍艺术潮流·····	余秉楠	〔572〕

德国的书籍艺术·····	余秉楠	〔582〕
英国的书籍艺术·····	余秉楠	〔589〕
美国的书籍艺术·····	余秉楠	〔594〕
法国的书籍艺术·····	余秉楠	〔599〕
瑞士的书籍艺术·····	余秉楠	〔604〕
日本的书籍艺术·····	余秉楠	〔609〕
现代德国插图的特征与风格·····	余秉楠	〔614〕
全世界最美的书···〔民主德国〕阿·卡伯尔著	余秉楠译	〔619〕
欧洲书籍艺术简史 ·····〔民主德国〕阿·卡伯尔著	余秉楠译	〔629〕
艺术语言的语法 ·····〔民主德国〕阿·卡伯尔著	余秉楠译	〔643〕
我怎样作书籍装帧 ·····〔法国〕亨利·马蒂斯著	啸声译	〔660〕
书籍装帧 101 条 ·····〔民主德国〕阿·卡伯尔著	高国淦译	〔680〕
后记·····		〔700〕

忆念鲁迅先生

——鲁迅先生诞生八十周年纪念

■ 钱君匋

四十年前，我从同学陶元庆的口中知道了鲁迅先生。那时我们在上海读书，卧室中的五个同学，每天晚上做完了当天的作业，一定还要漫谈一阵才肯睡觉。元庆所见最广，往往能够滔滔不绝地谈到熄灯，甚至睡到床上好一会，还没有结束。其余四个同学倾听的时候多，发议论的时候少。元庆谈到新文化运动，往往要从《新青年》、《晨报副镌》一直谈到《小说月报》，从鲁迅一直谈到沈雁冰、郭沫若。尤其是鲁迅先生，因为元庆和他是同乡，又有师生之谊，所知特多，所谈遂频。元庆对鲁迅先生的描述，不论对他的作品、思想和生活，都要涉及一些。因此，我虽没有见过他的面，对他的情况已经知道得很多了。

1927年10月间的一个午后，我第一次见到了鲁迅先生。那时我正在上海宝山路宝山里六十号初创的开明书店工作，这家新兴的小型书店是鲁迅先生的乡友章锡琛所创办的，当时只有赵景深、索非、王漠史和我这几个工作人员。那天鲁迅先生来开明访问章锡琛，上得楼来，第一脚就踏进我们的办公室。我见他穿着浅灰色的长袍，唇上留着一小撮胡髭，气概非常温文庄重，有一种极可亲近的样子。他向着我国章锡琛在不在，我很恭敬地告诉他

在里面的一间，话还没有说完，章锡琛听见是鲁迅先生，连忙撇开座上客，三脚两步地从另一室迎了出来，招呼着让到里边去了。先在座的客人是夏丏尊，为了计划出版书刊，正到开明来商量，于是鲁迅先生同时会见了。当鲁迅先生访问完毕，辞出时又通过我们的办公室，章锡琛就为我们向他一一作了介绍。其时我正好是一个二十岁的青年，见陌生人常现木讷之态。鲁迅先生转过身去，看见开明所出的新书，随手拿起几本来就问这些书的装帧是谁的作品，那时我才战战兢兢地指着《寂寞的国》和《尘影》、《春日》这几种说是我所作的。鲁迅先生看之又看，指着这几种装帧诚恳地说：“不错，设计得很好，受了一些陶元庆的影响是不是？但颇有你自己的风格，努力下去，是不会错的。是不是还有其他的作品？给我看看。”我听了这番话，真是受宠若惊，不知如何回答才好。其实我当时所作的装帧还不成熟，更谈不上什么风格，这完全是鲁迅先生奖掖后进的话。我之所以把书籍装帧坚持到现在，鲁迅先生的这一番话是起了决定性作用的。

这一年的11月间，有一个上午元庆来看我，邀我一起去鲁迅先生家看汉画像的拓本。当我们到了横浜路景云里，刚一进门，鲁迅先生就从楼上下来迎接，我们跟他上楼，大家随便谈了一些闲话，因为元庆常为鲁迅先生设计封面，不知不觉闲谈到这个上头去，并提出民族化的问题来，鲁迅一听，认为很有意思，便想到他所收藏的画像石拓片，于是取出来大家欣赏探讨，提醒我们是否可以从这种东西中吸取养料。由于拓片幅面过宽，只能一幅幅打开摊在地上欣赏，楼上地位不够，还发展到楼下，同时他还逐幅作了一些必要的说明，一直看到将近午饭时分。这些精美的画像拓片，对我的启发很大，后来我在许多封面中运用了这些画像的构图和技法，如《民十三之故宫》和《东方杂志》等书刊装帧。鲁迅先生对书籍艺术一向非常重视，而且自己又是行家，所

以他的著作，以及他为人所编印的著作，其版式都非常优美，别具一格。他自己的著作，其装帧大部分是出于陶元庆的手笔的。元庆死后，鲁迅先生的许多书才自己来装帧，如《引玉集》之类。只有《十月》和《艺术论》，以及后来的一本《死魂灵》，其装帧是我所作的。

到了下一年的7月间，元庆为鲁迅先生的《朝花夕拾》作好了极其优秀的装帧，在印刷时，鲁迅先生怕形象和色彩与原作有出入，打算自己上印刷厂去看着印，又因有杭州之行，这时元庆又远在北京，因之，这件事就落在我的身上。我一向知道鲁迅先生对书籍印制质量的要求很高，我就一连跑了好几天的印刷厂，在那里看着他们印刷这个书面，每套色彩都细致地校正了。我对书籍的印制质量的严格要求的习惯，寻起根来，还是由于受到了鲁迅先生的影响。

《朝花夕拾》印完以后，我就附了一封信一起托印刷厂送给鲁迅先生。那封信上所谈的，除了关于《朝花夕拾》的印制以外，还告诉了鲁迅先生他所译的《思想，山水，人物》一书中的一个误译，鲁迅先生第二天就给了我一封回信。^①鲁迅先生对我向他指出的那个误译，欣然表示接受，并指出自己在工作上的粗心，不能归咎于翻译的艰险。这种实事求是的谦虚的态度，是我们应当向他学习的。

今年是鲁迅先生诞生八十周年，我回忆到了上面的一些往事。我不信鲁迅先生离开我们已经有了漫长的二十五年了，这些事仿佛还象是昨天的一般。我以为回忆一下是好的，回忆可以增加力量，可以把我们建设社会主义文化的工作做得更好更踏实。

1961年9月24日

① 信见《鲁迅书信集》192页。

鲁迅与书籍装帧艺术

■ 邱 陵

今年是鲁迅先生诞生一百周年，他不仅是一个伟大的革命家、思想家、文学家，也是我国近代书籍装帧艺术的开拓者、倡导者。今天，在我们迫切要求提高书籍装帧艺术质量的情况下，缅怀和学习鲁迅先生，是有其重要意义的。

鲁迅先生对一本书的关心，并不仅仅是一张封面画。除了对文学内容的精心校勘以外，为了使书籍从内容到形式成为一个完美的艺术整体，更好地发挥书籍的作用，鲁迅特别重视对国外和我国古代装帧艺术的研究，凡是他经手装帧设计的图书，无论是封面、插图、题字、装饰、版式，直到纸张、装订，边的切与不切，标点的位置大小，他都是细心考究的。

鲁迅提倡在书籍里画插图，是为了发展我国书籍固有的优良传统，更重要的是为了“增加读者的兴趣”。在《南腔北调集》里，他说：“书籍的插画，原意是在装饰书籍，增加读者的兴趣的，但那力量，能补助文字之所不及，所以也是一种宣传画。”他又说：“欢迎插图是一向如此的，记得十九世纪末，绘图的《聊斋志异》出版，许多人都买来看，非常高兴的……。我以为插图不但有趣，且亦有益……”。我们在《朝华夕拾》里可以看到鲁迅自

已画的“曹娥投江寻父尸”和“活无常”、“死有分”等插图。

鲁迅在《译文》终刊号上用的第一张木刻，是李卜克内西遇害的纪念。正象鲁迅所说插图也正是一种宣传画——一种战斗的武器。

因此，他告诫青年：“我并不劝青年的艺术学徒蔑弃大幅的油画或水彩画，但是希望一样看重并且努力于连环图画和书报的插图；自然应该研究欧洲名家的作品，但也更注意于中国旧书上的绣像和画本，以及新年的单张的花纸。这些研究和由此而来的创作，自然没有现在的所谓大作家的受着有些人们的照例的叹赏，然而我敢相信：对于这，大众是要看的，大众是感激的。”

对于书籍的版式、版权页，鲁迅都进行了细心的研究。《莽原》原是第一版上部印刊名，下面印目录的，鲁迅画了版式和景宋商议，他认为“目录既在边上，容易检查，又无隔断本文之弊。”鲁迅是这样地关心读者。在印《十竹斋笺谱》的时候，他吸收古籍的特点，而又创造一种新的版权页形式。他说：“我想这回不如另出新样，于书之最前面加一页，大写书名，更用小字写明借书人及刻工等事，如所谓‘牌子’之状，亦特别致也。”这原是吸收中国古籍的“墨围”和“牌子”样式，发展而来的。

鲁迅说：“我先前在北京参与印书的时候，自己暗暗地定下了三样无关紧要的小改革，来试一试。一，是首页的书名和著者的题字，打破对称式；二，是每篇的第一行之前，留下几行空白；三，就是毛边。”他在《华盖集》“忽然想到”里说得更详细：“我与书的形式上有一种偏见，就是在书的开头和每个题目前后，总喜欢留些空白……较好的中国书和西洋书，每本前后总有一两张空白的副页，上下的天地头也很宽。而近来中国的排印的新书则大抵没有副页，天地头又都很短，想要写上一点意见或别的什么，也无地可容，翻开书来，满本是密密层层的黑字，加以油臭扑鼻，使

人发生一种压迫和窘促之感，不特很少‘读书之乐’，且觉得仿佛人生已没有‘余裕’‘不留余地’了。”从这一段记述里，反映了鲁迅对书籍艺术的关心是很细致的，也反映了五四以后，书籍美术在继承传统上的一些缺点。

中国书的副页，是从赘简发展来的，它给人一种别有天地的清新之感，也是从封面到正文的重要过渡。天地头虽然中外有所区别，中国是天大于地，而外国是地大于天，但是留有余地总是很必要的，不仅在感觉上不至于那么压抑，而且也可以写上一点儿意见。现在的书大多不是开卷一种书香，“墨香纸润”，这就没有那种“读书之乐”了。现代的书，当然有它自己的特点和限制，不可能也不必要去追求古籍，但是在一些艺术处理上，吸收传统的优点，还是应该考虑的。至于“毛装”中国古籍里也有，西洋和日本也有，这种装法，对于保护书籍和旧书裁切都是有好处的。如《域外小说集》初印本，就是毛边不切，所以，鲁迅自称是“十年前的毛边党”，因为他是提倡用毛边的。

鲁迅反对在正文的每一行顶上出现圈、点，虚线或括弧的下半。对于印刷，制版，纸张都很考究。在《南腔北调集》里，谈到翻印外国版画，他反对把大画缩得很小。翻印木刻作品，大小相去不远，可以存真。“倘为艺术学徒设想，锌版的翻印，也还不够。太细的线，锌版上是容易消失的，即使是粗线，也能因强水浸蚀的久暂而不同，少浸太粗，久浸就太细，中国还很少制版适得其宜的名工。”“盖同是锌版，亦大有优劣，其优劣由于照像师及浸蚀师之技术。浸蚀太久则过瘦，太暂则过肥，而书店往往不察优劣”。他关心艺术学徒的需要，他批判那些唯利是图的书商，而他自己为了印好书，常常去跑制版所。

印书他要适得其宜的纸张，不惜以高价用中国宣纸玻璃版印《梅斐尔德木刻士敏土之图》。“倘一任书坊用粗纸印刷，那是有

出版之处的，但我不答应如此。”他之所以选用好纸，是为了印好书，印好图，尊重作者和读者，正确传达原作的精神，有些书如《引玉集》等，是在日本印制的。

由于鲁迅对文学艺术有精湛的修养和丰富的实践经验，印刷工艺知识也极丰富，所以，他在书籍装帧艺术上，在那一时代的封面设计上，有很多独到之处，是足以为楷模的。

鲁迅自己动手设计了不少的书籍和期刊封面，有些则是他的题字，如《呐喊》、《坟》、《凯绥·珂勒惠支版画选集》、《引玉集》、《野草》、《华盖集》、《木刻纪程》、《伪自由书》、《热风》、《萌芽月刊》、《前哨》、《奔流》、《朝华》等等。他不仅对中国书法有很高的修养，而且对当时的所谓美术字，也写得很 好，如《奔流》两字。《华盖集续编》，华盖集三个宋体字，看起来是直接用手写成的，端正而又活泼，没有一般宋字的呆滞之感，《续编》两个字，画成图章一方，用红色倾斜地印在书名之下，新鲜生动，主次分明。

鲁迅设计的书籍封面，多以文字为主，但变化无穷，这与他 对书法及金石的修养是分不开的。如《呐喊》这本书的设计，在一个黑色的长方块上，象用利刀镌刻的，那样充满着力量的书名，加印在深红色的书面纸上。那红色沉重有力，它渲染着受害者的血迹，它昭示斗争和光明，这呐喊是勇猛而又沉重的。鲁迅在《呐喊》的序言里说：“假如一间铁屋子，是绝无窗户而万难破毁的，里面有许多熟睡的人们，不久都要闷死了，然而从昏睡入死灭，并不感到就死的悲哀。现在你大嚷起来，惊起了较为清醒的几个人，使这不幸的少数者来受无可挽救的临终的苦楚……”。“然而几个人既然起来，你不能说决没有毁坏这铁屋的希望”。这呐喊，就是要唤醒那些从昏睡到死灭的人们，起来战斗。这呐喊将涌进铁屋，毁灭铁屋，毁灭那黑暗的吃人的旧社会。这