

柳成蔭裝幀藝術

人民文学出版社

封面 FENG MIAN
插图 CHA TU
肖像 XIAO XIANG

柳成荫装帧艺术

封面 插图 肖像

人民文学出版社

图书在版编目(CIP)数据

柳成荫装帧艺术/柳成荫著. - 北京:人民文学出版社, 2006.3

ISBN 7-02-005402-1

I. 柳… II. 柳… III. ①封面-设计-作品集-中国-现代②插图-作品集-中国-现代
IV. TS881②J228.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 123684 号

责任编辑:何 婷 张福生
责任校对:王玉川 刘晓强
责任印制:张文芳

柳成荫装帧艺术

Liu Cheng Yin Zhuang Zheng Yi Shu
柳成荫 著

人 民 文 学 出 版 社 出 版

<http://www.rw-cn.com>

北京市朝内大街 166 号 邮编:100705

中国农业出版社印刷厂印刷 新华书店经销

字数 50 千字 开本 880×1230 毫米 1/24 印张 8.5

2006 年 3 月北京第 1 版 2006 年 3 月第 1 次印刷

ISBN 7-02-005402-1

定价 32.00 元

柳成強

荣祥同志指正并感谢
你对本站作了很好的设计。

魏巍
一九八六年
一月一日

成山同志白会

冰心
一九八六年

荣祥同志教正

十分感谢你的这本诗集设计了
美轮美奂的封面和扉页

屠岸

2 | 1
3

- 1 魏巍题字
- 2 冰心题字
- 3 屠岸题字

前言

李吉庆

柳成荫先生上世纪五十、六十年代在我国出版、装帧艺术界及文学爱好者中已享有盛名。记得在青少年时期，我就对书籍装帧艺术产生了浓厚的兴趣。每当去书店还是图书馆浏览、借书，我特别注意书的封面设计。那时，我很喜欢当代文学图书，有许多作品不仅内容好，而且封面设计得很新颖，很吸引人，对有些设计好的书爱不释手。有一批设计家的作品我很欣赏。其中柳成荫先生设计的书，我更加偏爱，如他设计的《红色的果实》、《生命线》、《夜归》、《激流飞渡》、《真正的人》、《新同学》等书的封面，都给我留下了深刻的印象。

由于从小喜爱这门艺术，一九五九年我如愿以偿地考入了中央工艺美术学院书籍美术专业。对装帧艺术界的情况开始逐渐了解，我才真正对装帧艺术这门学科有所认识，对柳成荫先生也就更加关注。一九六四年大学毕业，我分配到过去做梦也没想到的我国出版中外文学的最高殿堂——人民文学出版社工作。能和我十分敬重、久仰的著名装帧艺术家柳成荫先生等几位前辈一起工作，我感到非常荣幸。这是我真正学习工作的开始。我十分珍惜这块园地，诚心诚意地向老一辈艺术家学习。

我和柳成荫先生在人民文学出版社共同工作生活了三

十多年，可以说是他的知己，对他的人品、为人，所从事的美术编辑工作、装帧设计和插图创作比较了解。今天，人民文学出版社出版《柳成荫装帧艺术》专辑，我感到十分欣慰，认为人民文学出版社做了一件非常有意义的事，体现了出版社领导对这门学科的重视。无论是我国的文学艺术界，装帧艺术界，还是人民文学出版社，对于深入探讨和发展这门独特的艺术都具有重要的现实意义，特别是在当今进入电脑设计和制作的新时期。

《柳成荫装帧艺术》精选了八十余帧中外文学作品的封面设计和九十余幅插图，大体代表了作者的艺术水平。在这里我不想就具体的作品进行分析评论，还是留给同行和读者去品味欣赏。我着重就柳成荫先生在装帧设计和插图创作方面的业绩和艺术风格、特色概括作个介绍。

柳成荫，原名沈荣祥，一九二九年生，苏州人，一九五〇年毕业于苏州美专西画系，一九五〇年分配到北京出版总署新华书店总管理处美术编辑室工作（这是几个国家出版社的前身）。一九五一年调入人民出版社，一九五三年调到人民文学出版社，一九五七年作家出版社成立，任美术组组长。一九六二年作家出版社合并到人民文学出版社，从事美术编辑、装帧设计和插图创作，直到一九九二

年退休。

柳成荫先生热爱书籍装帧事业，四十年如一日，始终以饱满的热情，全身心地投入创作设计工作，默默耕耘、埋头苦干，以甘当“孺子牛”的精神，先后创作设计了古今中外的书籍封面和插图近千幅，精心创作设计了许多高质量、高品位的优秀作品。他为中国的著名作家：鲁迅、茅盾、巴金、冰心、丁玲、臧克家、胡风、光未然、艾芜、田间、杜鹏程、浩然、魏巍等设计封面，为外国的名家：雨果、大仲马、巴尔扎克、果戈理、列夫·托尔斯泰、屠格涅夫、泰戈尔、法捷耶夫、高尔基、陀思妥耶夫斯基等设计封面和插图。其代表作有：《台湾小说选》、《南行记》、《随想录》、《芙蓉镇》、《将军吟》、《地球的红飘带》、《周恩来青年时代诗选》、《诗情与哲理》、《中华散文珍藏本》（丛书）、《悲惨世界》、《基度山伯爵》、《简·爱》、《屠格涅夫文集》、《列夫·托尔斯泰文集》、《安娜·卡列宁娜》、《母亲》、《静静的顿河》……

有不少作品多次参加国内外的展览，并多次获奖，受到同行、作者和读者的好评，有不少作家亲自写信向他本人表示感谢。可以毫不夸张地讲，柳成荫先生在装帧设计和插图创作上显示了他极高的艺术造诣，对于出版事业做出了突出贡献，在我国的书籍装帧艺术方面占有一定的位置。他在文学艺术界、出版界、装帧艺术界和文学爱好者中享有很高的声誉，但是他本人从不张扬，为人谦虚谨慎，默默地、认认真真地工作，堂堂正正做人。这是非常难能可贵的，为我们树立了学习的典范。

柳成荫先生的创作经历，我想大致分两个阶段。

五十至六十年代末，是他的第一阶段。新中国诞生，社会发生了翻天覆地的变化，思想建设和经济建设突飞猛进，文化艺术事业得到蓬勃发展。中国文学艺术创作相继进入繁荣发展的新时代，新的文学作品层出不穷，对于装帧艺术来讲，应该适应新形势、新时代的需要。柳成荫先生正是在这一全新的时代开始从事这项工作的。对于书籍装帧这门艺术，大家既熟悉又生疏，远的不说，真正的革新与发展，是从“五四”以来的新文化运动开始，鲁迅先生亲自领导并参与对书籍装帧艺术的改革，他带领和团结了如陶元庆、司徒乔、孙福熙、钱君匋等一大批的艺术家，创立了新的现代风格。据记载，当时由鲁迅先生亲自装帧的书就有五十六种之多。他是我国现代书籍装帧设计的开山人。进入六十年代，新的课题摆在我们面前，沿着二十至三十年代的路走下去，显然是不适宜，因为时代变了，书的内容不同了，书籍装帧艺术的形式必须适应新时期的需要。现在装帧艺术界常提的一句话，即要观念更新。其实在二十、三十年代就是这样做的，到了五十年代也是这样做的，只不过随着时代的变化，文学艺术创作的发展，不断对装帧艺术提出新的要求，以适应新时代的需要罢了。

柳成荫先生遇到的新课题就是如何开展新的工作。他是经历了一个学习、提高到创新的过程。在这个阶段，他着重以封面设计为主，经历了酸、甜、苦、辣，这种感觉只有同行们才能真正体会到。

书籍装帧艺术是一门综合性的造型艺术。它是属于工艺美术的范畴，同其它兄弟艺术相比既有其共性又有其个性。各种画种、各种艺术流派、各种艺术形式，包括民间艺

术,都可应用于书籍装帧设计中,具有巨大的包容性。同时,它又是一门独特的艺术,因为它要从属于书的内容,依附于书,这就是它的从属性。但又不完全受书的内容约束,它并不是书的图解。设计者完全可以发挥自己的创造性,也就是它的独特性。设计者还往往受到书的成本、印刷工艺、制版、纸张、材料等方方面面的限制,如此,就形成了以一种独特的艺术语言形式奉献给广大读者。柳成荫先生为掌握这门独特的艺术语言,不断地学习、磨炼,在实践中不断总结,不断提高,不断创新,付出了极大的辛劳。

他首先十分重视生活的积累。因为生活是艺术创作的源泉,对于从事文学书籍设计和插图创作尤为重要。生活的积累来源于两个方面:一个是直接的生活积累;另一个是间接的积累。柳成荫先生从不放过去深入生活,搜集素材的机会,他认为:下去写生,目的不一样,有两种方法,一种是从绘画的角度作画,搜集素材,见什么画什么,为创作的依据;另一种是从封面设计的角度,对自然景象,从构图的要求进行取舍,这样搜集的景物是自然的又是我的。他是从书籍装帧艺术的角度来看自然景象,用装帧艺术独特的方法将它们表现出来。多年来他直接搜集掌握了许多生活素材。同时,他从不放过来自间接的生活素材,既注重传统艺术的学习,借鉴古人,古为今用,又对外来文化艺术进行探讨研究,从画册、杂志、展览、电影、文学作品、戏曲、音乐以及曲艺等姊妹艺术中吸取养分,来增强丰富自己的艺术素养。“读万卷书,行万里路”对一个艺术家来说十分重要,柳成荫先生就是沿着这个方向走的。他经过多年的辛勤努力,积累了丰富的生活资源,开阔了视野,具有了很

高的艺术修养,熟练地掌握了这门艺术。

“文革”后,经过拨乱反正,文化艺术领域获得新生,书籍装帧艺术空前的繁荣,进入了大发展的新时代。这也是柳成荫先生进行创作设计的第二个阶段。新的形势为文化艺术创作创造了非常好的环境,充分调动和发挥了设计和创作的积极性,他更加全身心地投入到设计的创作中,可以说,这是他大显身手,创作和设计大丰收的鼎盛时期,真可谓全面开花、硕果累累。他这一时期的创作不仅数量多,而且质量高。前面提到他的代表作,其中大多数优秀作品就是出于这个时期。这一时期,他的封面不仅设计得好,而且创作了许多中外名著的插图。这也是和第一阶段不同的。

每一个装帧艺术家同其他画家、艺术家一样,其作品都有自己的艺术风格和特色。柳成荫先生的装帧艺术风格、特点大致可以用:简练、清新、含蓄、高雅、庄重、大方十二个字来概括。这是他集多年的积累、高深的修养,刻苦磨炼、不断创新的结果。

封面设计,这个巴掌大小的园地,有人把它称作书的衣裳,有人把它视为作者与读者之间的桥梁……总之,对这块小小的园地,千万小瞧不得,它可以放射出巨大的艺术光芒,产生无限的艺术魅力,有多少个画家、装帧艺术家在这块园地上耕耘、探索。柳成荫先生耕耘了一辈子。在封面设计方面,他始终追求形式与内容的统一,追求封面的含蓄性、内在的美。首先他的创作态度是严肃认真的,他是把封面设计作为一种创作对待,以锲而不舍、永不满足的精神,进行创作设计。他认为:“对一本书,首

先要了解书的内容,经过思考形成对作品的概念,在这个基础上进行构思……”他强调进行创造性的构思,“既不脱离书的内容,又不受内容拘牵……先立意,要‘意在笔先’,‘迁想妙得’。”他认为:“构图(布局)是形式美的重要标志,在构图上突出一个‘奇’和‘巧’字,但‘奇’和‘巧’应该是‘平’中的‘奇’和‘拙’中的‘巧’。”他对四世纪谢赫提出的绘画法则——六法论中的“经营位置,则画之总要”——理解得颇为深透,“布局是体现形式美的重要基础。”“一个好的封面设计,给人第一个印象是引人入胜的,往往是新颖的布局……要做到画面小,景物少,而意境开阔,浩瀚幽远,意趣无尽,这才是一种美的境界。”“封面设计的特点,就是要以少胜多,少就是概括,‘少’要不失充实,‘少’要比多更耐看,给人以丰富的感觉。”柳成荫先生遵循丰富的想像力进行构思。他为了设计好一本书,通常要画出几幅精美的草图来,有的达到十几幅草图,这是一般人想象不到的,也是不可理解的,但是柳成荫先生就是这样做的。迄今他还精心保留着那些珍贵的设计小样。常言道,一定的量反映一定的质,这是量变到质变的辩证关系。这是柳成荫先生所以能够创作设计出如此多的高、精、尖的作品原因所在。

柳成荫先生封面设计的另一个特点,就是表现方法的多样性。他原先学习的是西画,具有扎实的造型能力,但到了人民文学出版社,从事的又是中外文学的设计和创作,需要有丰富的极强的表现力。他善于从中外艺术的各种表现形式和方法,拿来我用,融会贯通到封面的设计和插图创作中,形成自己的风格,极大地丰富了表现力。在

他的作品中,有写实的、有写意的,有具象的、有抽象的,有传统的、有现代的,有黑白的、有彩色的,有绘画性强、有装饰性强等多种多样的表现形式和方法,运用自如,得心应手,是个多面手。

值得一提的是,他的不少作品,采用了他拿手的写实技能。运用肖像画的表现方法,把一本书的作者或书中的主人公刻画得惟妙惟肖,如为著名作家鲁迅、丁玲、巴金、冰心、冯雪峰、臧克家、冼星海、王任叔等造像,并用多种巧妙的手法用于封面上,起到真实、动人、可亲的艺术感染力,显示出深厚的功底。

他在色彩的运用上也别具匠心。为了“随类敷彩”的需要,对封面的色彩有独到的研究,形成了他的清新、明快、优雅的风格。“文革”前,制版、印刷、纸张材料比较落后,还要考虑到成本问题,出版社一般要求封面用铅印的做法。即使用胶印的办法,也往往都限制在四色之内,设计和效果受到很大的局限,当时铅印的封面类似套色版画的样子。难怪西方有人把中国的封面列为版画的范畴。柳成荫先生就是在多种限制的约束下,创造性地研用了一色多用,油墨重压的手法,使两色可以产生多色的艺术效果。为了深入研究彩色油墨相压产生不同效果的规律,他多次亲自下厂和工人师傅一起实验、积累经验、收集制作了油墨重叠相压的色标样本,大大提高了工作效果,丰富了封面色彩的表现力。不仅如此,他还是最先将串墨的办法应用于封面的开创者之一。如《静静的顿河》、《鲁迅年谱》、《生者与死者》、《金光大道》等封面,就是用铅印串墨的手法,大大烘托了封面艺术效果。用今天电脑制作的眼光去

看过去，感到再简单不过了。可是在当时的条件下这就是个创举。

柳成荫先生的封面设计，具有强烈的时代感。如今，我们随便浏览一下他设计的封面，首先有一种极强烈又浓厚的时代气息，被那个时代吸引住了。无论从封面上表现的气氛、封面的人物、景象，以及色彩等，一看就是那个时期的作品，今天还能引起许多联想，感觉特别亲切。这就是他的作品成功之处，抓住了书的灵魂，“气韵生动”这个根本。这一点对于经历过那个时代的人感受尤为明显。

柳成荫先生对文学作品插图特有情趣。他进行了大胆尝试。“文革”后，他迸发出强烈的创作愿望，在插图创作中获得了新的丰收，优秀插图一个个出世，达到新的艺术境界，在插图艺术上有新的建树。《芙蓉镇》、《永不掉队》、《罗亭》、《基度山伯爵》、《克林索尔最后的夏天》，以及《莽秀才造反记》等一大批中外文学名著的插图，就是在这个时期频频诞生的。

这些插图构思巧妙，重点对主人公的形象抓住不放，精心雕琢，夸张变形，而对一些不必要的背景大胆省略取舍，突出主要人物。通过人物的形象来打动人，形神兼备，吸引读者对文学作品产生共鸣。

构图多变是他插图的第二个特点，突破了传统的格式，吸收和运用现代平面构成的艺术手法，以多角度、多侧面、多层次的方法进行尝试。用虚与实、疏与密、隐与现、聚与散、宾与主等法则，追求画面的效果，使画面变化多样，强化了主题的表现力。

黑白对比的表现方法是他插图艺术的最大特点。虽说

他过去为书籍做过不少彩色插图，最具代表性的还是他的黑白插图。他运用了黑、白、灰的艺术效果，点、线、面相结合的表现方法，以高度的概括力，采用大黑、大白对比的手段，形成了形象生动，节奏明快，蕴藉感人的艺术效果。张仃先生认为：“‘黑白’产生的力度和丰富的内涵是其它色彩不能替代的。”“白为万色之母，黑为万色之王。”“黑白灰是一门学问，大千世界眼花缭乱，黑白灰给人以极大的安慰。”精辟地论述了黑白灰的艺术价值。这是柳成荫先生艺术生涯中的又一朵奇葩。

当今，出版事业蓬勃发展，书籍装帧艺术已经进入电脑设计和制作的新时代。时代不同了，条件不同了，出版物进入市场经济的大潮中，商品竞争日益激烈，书籍装帧艺术受到极大的冲击，但它必须适应这种新形势的需要。因为书是一种商品，但它又是一种特殊的商品，它是传播思想、文化、科学技术的商品。市场要求它的广告性必须得到加强，而相对的是它固有的特色，书卷气又如何体现？这又为我们提出了新的课题，关键是设计者如何把握。新观念也好，新思维也罢，创新是时代的需要，如何继承和发展传统的艺术，开创新的装帧艺术未来，创作设计出无愧新时代的更多更好的高品位的书籍装帧艺术作品，这是一个摆在我们面前的新任务。

《柳成荫装帧艺术》的出版，也许能给当今从事这门艺术的同行带来一点有益的东西，起一点借鉴作用。历史在前进，未来世界是美好的。希望有更多更美的书问世。

二〇〇五年九月

是自然的又是我的

——谈谈文学书装帧艺术封面的几个问题

柳成荫

一个好的文学书籍的封面自能得到读者的欢迎和接受。所谓好，就是它能符合书的内容（是抽象的不是具象的），有内涵、有意境，构图新颖、别致，色彩抒情，能给人以美的享受。齐白石老人所说“作画妙在似与不似之间，太似为媚俗，不似为欺世”，的确道出了绘画艺术的精义。哪些该似，哪些不该似，如何使之“妙在似与不似之间”，作为封面设计艺术，不仅不应例外，似乎更应该做到这一步。但这不是轻易能做到的。

我们所说的封面设计要符合书的内容，所谓“符合”，只能若即若离，在“似与不似之间”，给读者留有想象的余地，所以装帧设计所表现的形象，不管是具象的还是抽象的，不会是，也不应该是自然的再现，而是经过设计者概括、提炼了的。这首先需要的就是设计者的创造性的构思。既要不脱离书的内容，又不受内容拘牵，凭借自己的生活积累和艺术素养以及各方面的知识，当然，必不可少的还要借助于装饰性的手段。所谓装饰性的手段，即使具有绘画基本功的同志也许未必都能做到这一点，所以封面设计者要下功夫掌握这方面的艺术手段。在自然景象上加以提炼、概括，也就是要从书籍装帧艺术的角度来看自然景象，以装帧艺术独特的方法，将它们表现出来。因此，

这种艺术，既是自然的又是我的。我就是把这作为封面设计工作的指导思想的。下面就几个具体的问题，简要地谈谈自己在这方面的感受。

一

我对“意在笔先”和“迁想妙得”是深有体会的。一个封面在开始设计之前，经过设计者阅读并了解书稿内容和反复思考后所形成的对这部作品的概念，就是构思封面设计的基础。采取什么样的手法、形式来表达作品的内容，也就是我们常说的艺术手段。一个画家创作一幅作品时，的确存在由于对某一事物或某一形式的发现与自己头脑中某个感受相吻合，产生联想、想象，而促成强烈的创作冲动的情形。在我设计《台湾小说选》一书的封面时，就有过这种冲动。《台湾小说选》的内容是反映台湾长期以来沦为殖民地的历史，各阶层人民和国民党统治下的生活。如果在封面上直接表现这些，那就不免流于一般化了。我想到台湾是祖国神圣领土不可分割的一部分，台湾同胞和大陆同胞血肉相连，都是渴望统一祖国的大业能早日完成的。从这个角度来立意，我

就想到唐代诗人李白的那首《静夜思》：“举头望明月，低头思故乡。”觉得以此作为构思的核心是很贴切的；我也想到了欧阳修词《生查子》：“月上柳梢头，人约黄昏后。”觉得用柳条来表现南方也是比较合适的。于是在封面上挂上一轮明月，再淡淡地画上几支垂柳，并使它稍稍遮住一点月亮，犹如半遮面的少女，“台湾小说选”五个长宋体字则直派在垂柳的边上。这样的设计、取材和艺术处理在构图上就比较概括和符合主题，而且也可以耐读者寻味、想象。因为在中国古代的诗词里，月亮常常是人们用来寄托、象征情思的，八月中秋更是中华民族家人团圆的传统节日。由于人的审美感受，往往是在特定的环境中触动心灵的一瞬间产生的，把月亮放在特定的环境中，它在内容上就起到不一般的作用了，虽然是恬静的月明之夜，但祖国还是没有统一，家人不能团聚，这一轮明月和幽美的景色不能不使人触景生情，引起思念。通过意境表现书稿的思想内容，不是直接表露的而是含蓄的，正如恩格斯说的：“倾向性应当从场面和情节中自然而然地流露出来，而不应当特别把它指点出来。”“作者的见解越隐蔽，对艺术作品来说越好。”这是千真万确的道理，也是文艺的特点。所以艺术作品多以有意境者为上，意境是思想感情与外境的自然融合。它也应该是内容与形式的完美的统一。在造型艺术中，意境应表现为在瞬间的静止的形象中包含深厚的蕴蓄和动人的魅力。因此，有意境的作品往往能扣人心弦，诱人遐想，发人深思。

二

构图（布局）是形式美的重要标志。画画的人都知道，构图时必须合理安排题材和情节。但仅仅做到这一点还不能使画面的构成具有艺术的表现力。画面构成的表现力，“不是靠情节的说明，而是靠结构的节律表情”。

近几年来，有的同志看了我设计和创作的一些封面后说：“你的封面设计是在平静中寻求意境，是在小中见大。”这样的话，倒是说出了我的主观愿望。

一般来说，我在设计时，一旦了解了书的内容后，我就更多地考虑布局（也叫章法或构图），如《台湾小说选》、《南行记》、《大风歌》、《诗情与哲理》、《望云海》等等封面，都是想借物来表现情思，力求在构图上突出一个“奇”和“巧”字。因为画中的典型性的东西对于表现主题具有十分重要的意义。但这种“奇”和“巧”应该是“平”中的“奇”和“拙”中的“巧”。如《台湾小说选》的月亮，《南行记》中的几个人物动态和《大风歌》中的红旗招展，《诗情与哲理》中的水圈，以及《望云海》中的人物背影，在构图上由于它们都处于特定的环境中，都比较典型地把画面的思想揭示出来，主题也就突出了。因此，不论是描绘人物或风景，都要有自己主观的东西，在自然景象上加以提炼、概括，也就是要从书籍装帧艺术的角度来看自然景象；以装饰艺术惯用的方法将它们表现出来，是自然的又是我。

唐代张彦远在《历代名画记》一书中对四世纪谢赫提出的我国绘画法则——六法论，加以引申阐述中提出“经

营位置，则画之总要”。这说明布局和画面的关系，布局是体现形式美的重要基础，它的基本规律是：虚与实、疏与密、隐与现、聚与散、宾与主等等。一个好的封面设计给人的第一个印象是引人入胜的，往往是新颖的布局，要做到画面小、景物少，而意境开阔，浩瀚幽远，意趣无尽，这才是一种美的境界。《台湾小说选》、《南行记》与《望云海》等封面就是试图达到这种境界——虽然它们还并非十分理想。

我一向认为，封面设计的特点，就是要以少胜多，少就是概括，“少”要不失充实，“少”要比“多”更耐看，并给人以丰富的感觉。因为艺术不是客观事物的简单再现，而是通过设计者丰富细腻的表现语言，造出单纯、平静而又深远的意境来。狄德罗说：“最单纯的思想，往往是最难把握的思想。”这也说明了艺术创作中一个重要的问题：一幅好的构图得来不易，需要苦心孤诣，反复不断地推敲和琢磨。

三

借鉴古人，古为今用。封面设计者不仅要掌握本专业的技巧，更需要开阔视野、广泛接触姊妹艺术，要对中国的诗文、戏曲、歌舞、雕塑等各种传统艺术进行探研，以求丰富自己的表现手法。特别是唐代诗歌，是我国文学遗产中最灿烂、最珍贵的部分之一，如王维、李白、杜甫、白居易等都是享有世界声誉的伟大诗人，他们的诗词反映了唐代的社会生活，寓意深刻，意境宽广、各臻其妙。王维

的“大漠孤烟直，长河落日圆”，短短的十个字，画出了一片辽阔、静穆、壮丽的塞外黄昏景色。李白的“孤帆远影碧空尽，惟见长江天际流”，把长江描绘得何等宽阔！何等气势！这不是一般的风景描述，滔滔长江水，寄托了诗人李白对友人的惜别之情，真是“言有尽而意无穷”，给人以丰富的想象，值得我们很好地借鉴。

周恩来同志曾说过：“偶然得之，是建筑在长期的生活和修养的基础上的，这也是偶然性和必然性的辩证统一。”我在设计《台湾小说选》封面时产生的一些联想，也并非偶然得来的，所以对周恩来同志的这段话的感受也较真切。只有在千变万化的造化中，不断地学习、观察、思考、探索，才有可能创作出不愧为我们时代的作品来。

四

造化自然为我用。装帧艺术在造型、色彩等艺术手段和表现手法方面，既与绘画有同一性，又有明显的独特性。一般说来，装帧艺术的绘画可以借用于设计，但绘画不等于设计，而是要服务独特内涵的设计。

我们在下去写生时，由于要求、目的不一样，就有两种方法，一种是从绘画创作来看，需要搜集素材，见什么就画什么，作为将来创作时的依据；另一种是从封面设计的角度，对自然景象从构图的要求进行取舍。对书装艺术的特点有所理解的同志，在写生时往往采用这样的方法。前一时期，有位书装专业的老师带领同学去外地写生，回来后互相观摩，同学们看到老师画的和他们画的虽是同一

个地方，但他却有自己的特色，显得很美，很感人。为什么会出现这种情形呢？就是因为老师在构图上做了有见地的取舍。装帧设计工作者，就应不断地加强这方面的锻炼，有意识地培养这种写生的习惯，力求做到以装帧艺术独特的手法，把自然景象表现出来，是自然的又是我的。

我热爱书籍装帧设计工作，虽然在这个岗位上已工

作了四十多年，工作中有欢乐也有苦恼，偶有所得则欢乐，难如人意则苦恼，在征途上不断追求和探索，可以说是甘苦备尝的。书籍装帧工作涉及的面是比较多的，这里我只谈到了其中文学书籍封面设计的一个方面，而且只是杂乱地谈了些想法和感受，说得不妥的地方，还望同志们不吝赐教。

一九八四年八月二十日初稿

一九九八年五月十二日定稿

艺术简历

柳成荫

- 1977年 《新兵之歌》插图入选《文学作品插图选》
- 1980年 《台湾小说选》被评为“全国书籍优秀作品封面设计奖”
- 1981年 《芙蓉镇》被评为“全国书籍优秀作品封面设计奖”
- 1981年 《读书》第五期发表专题评论文章《给读者以艺术美》评柳成荫的书籍装帧,并附有大量的封面选登
- 1982年 《湖南画报》第十二期发表专题综合报导《生活,深情与再创造》评柳成荫的书籍艺术(两大版作品选登速写、封面、插图)
- 1982年 应中央美术学院版画系邀请授课,讲述从事书籍装帧工作以来的实践经验,书籍装帧设计的理论(从立意构思到形象的表现)
- 1984年 《异乡奇遇》插图入选《中国文艺作品插图选集》
- 1984年 为《故事画报》第十二期画《永不掉队》插图二十六幅
- 1985年 《现代人》被评为“全国期刊封面设计奖”
- 1985年 出席由中国出版工作者协会召开的第二届出版年会,撰写《是自然的又是我的》文章,同年在《博览群书》发表
- 1985年 由出版工作者协会、中国美术家协会联合举办“书籍装帧艺术家十人联展”,展出封面、插图、速写等近百幅作品
- 1986年 《中国现代长篇小说丛书》封面入选《第三届全国书籍装帧艺术展览作品选》并获奖
- 1989年 简历录入《中国现代美术家人名辞典》、《中国当代艺术家名人录》、《中国出版人名词典》、《中国美术家年鉴》
- 1991年 随人民文学出版社代表团访问苏联莫斯科、列宁格勒,进行文化艺术交流
- 1992年 《细雨滴不响,晨曦鸟又鸣》入选《南京艺术学院美术作品选》
- 1992年 《济公活佛》入选香港《安身立命作品选》
- 1995年 应广西李济深纪念馆之邀,为《纪念李济深先生诞辰一百一十周年画展》而作《天是鹤家乡》,作品展出后被收藏
- 1996年 为《中外插图艺术大观》(16开)画册撰写前言
- 1999年 《永恒的纪念孙中山像》入选《孙中山在梧州全国书画展》并在梧州中山纪念堂作永久性陈列

目 录

是自然的又是我的	柳成荫 1
艺术简历	柳成荫 5

封面

小品文选集(1950)	2
激流飞渡(1953)	3
篝火正旺(1954)	4
新同学(1955)	5
红光普照大地(1962)	6
夜归(1963)	7
站在最前列(1963)	8
大风歌(1964)	9
李双双小传(精装封面)(1964)	10
红色的果实(1964)	11
新兵之歌(1965)	12
生命线(1966)	13
金光大道(1968)	14
周恩来青年时代诗选(1978)	15
台湾小说选(1979)	16

悲怀集(1979)	17
巴金选集(1980)	18
南行记(1980)	19
南行记续篇(1980)	20
冼星海传(1980)	21
全国优秀报告文学评选获奖作品集(1981)	22
王蒙(1981)	23
望云海(1982)	24
将军吟(1983)	25
大江风雷(1983)	26
台湾中篇小说选(1983)	27
原乡人(1983)	28
芙蓉镇(1985)	29
芙蓉镇(内封)(1985)	30
臧克家诗选(1986)	31
诗情与哲理(1987)	32
保卫延安(1988)	33
挑战(1988)	34
随想录(1989)	35