

之

裝

裝

十

震

籍

為

苗

鍾

文

帳

錦

钱震之书 籍装帧与装饰画

上海远东出版社

沪)新登字114号

钱震之书籍装帧与装饰画

钱震之著

上海远东出版社

(原上海翻译出版公司)

(上海复兴中路597号)

新华书店上海发行所发行 上海印刷技术研究所印刷

开本787×1092 1/12 印张5

1992年9月第1版 1992年9月第1次印刷

印数1—2000

ISBN7-80514-827-9/J·130

定价: 45元

贺序

钱震之同志是我过去在五六十年的老同事,曾在我主持工作的上海科学技术出版社负责书籍的装帧设计。之后,在80年代里又在我创建的上海翻译出版公司担任美术编审和顾问。现为中国美术家协会会员、上海印刷技术研究所编审、高级美术设计顾问、上海市包装技术协会美术顾问、现代美术设计家协会理事长、现代美术设计研究所所长。他把爱好的艺术同实践相结合,创作大量独具特色的书籍装帧,对出版事业作出了贡献。

钱震之同志对美术的创新有独到的个性。从我们的接触中,我感到他有一种不甘落后于人的干劲。他敏捷的思路,不论是在艺术构思上或事业上,往往得到不少人的赞赏;他对书籍装帧的求新,更是一直在挚着地探索着,为提高我国书籍装帧艺术而努力拼搏。他精于印刷字体设计,同时也重视装帧材料和工艺的研究。1960年,我国开始走自己设计字体的道路,上海市出版局成立了上海市印刷技术研究所。当时重点放在新字体的整旧创新研究上。为填补我国字体设计方面的空白,这时,他同著名装帧设计家钱君匋同志担任字体的评审。之后,由于上级需要仿宋字体排印中央文件,他只带领了一个青年学生在不到一年时间里完成了六千多常用字的设计工作,这种字体一直沿用至今。由于字体设计具有民族风格,加上字体结构纤秀,深受喜爱,现在全国应用的打字机体也应用了这种字体。钱震之同志是我国书籍装帧专家,又是我国第一代印刷字体设计的开创人之一。

我不是艺术家,但当今艺术的概念已不同于过去,已经深透到各个领域,书籍装帧当然也是其中的一部分。我爱好自然科学,但也喜欢书的艺术,我同书已交了四五十年朋友,所以我爱书,更爱精美的装帧。记得我在1960年期间,当时我国的书籍在建国后第一次参加国际性的“莱比锡书籍艺术展览会”,我竭力支持他创作新的作品。他在很短的时间里,日以继夜地设计了二十几种书籍,本本讲究艺术同新材料、新工艺的结合。由于他设计的作品在求新上下了功夫,所以在上海和全国评选中没有一本落选,在选送国际书展时共选中了十四种,他的数量是整个展品选送者中最多的一位。

钱震之40年来一直为书籍装帧辛勤耕耘,努力探索,为提高书籍装帧的整体质量作出了非凡的努力。与此同时,他还孜孜不倦地钻研新派绘画。他的装饰画、磁盘画和其他工艺美术设计品被许多书刊、报纸介绍。如发表在《书林》的“钱震之的科技书籍装帧”;发表在《艺术世界》的“钱震之的装饰磁盘画”;发表在《光明日报》上的“从钱震之的封面设计谈起”;发表在《新民晚报》上的“我爱上壁挂:评钱震之的挂毯艺术”……其中不少作品在国内外展出时得到较高的评价并获奖。他先后出版了《实用装饰图案手册》等五种书籍。

钱震之在1980年曾应中央工艺美术学院邀请为书籍装帧系授课,同年,他又应中国出版工作者协会邀请,作书籍装帧艺术的讲学。在1989年,他应芝加哥阿灵顿海艺术中心的邀请在该市作为期一周的讲学,介绍“中国民间艺术和现代艺术”,市长Willam Maki亲自参加欢迎仪式,作为中美文化交流内容的一部分。同年又应内华达州里诺大学艺术系的邀请作同样内容的讲学,当地报章上作了较高的评价。纵观钱震之的作品有三个特点:新、奇、特。这也是他刻意追求的方向。他在学术上能吸收众家之长,在创作上能深入生活、概括生活。他的书籍

装帧能掌握图书内容,以精练的构思来勾画出他的封面艺术作品,使他的巧妙的立意和熟练的技巧得以熔于一体。他的绘画也是一样。因此他的作品是生动但不俗套,用他的话说:“一个艺术家要能有所作为,必需要有强烈的个性”。

钱震之将近40年的创作生涯已很快过去。今天值此出版他个人作品集时,谨向他致以热烈祝贺,并希望他今后在装帧设计、美术工艺和印刷技术等方面,为我们的出版事业作出新的贡献。

贺 崇 寅 一九九二年于上海

赠 言

我高兴能在芝加哥见到中国来美访问讲学的钱震之先生。我看了他作品的幻灯片以后,我惊讶地产生了一种感觉,在中国有这样一位能设计得如此精美的书籍的艺术家,因为我过去没有发现中国对书的设计艺术有如此的进步,如此的美丽。在幻灯片中的书本并没有英文译名,但能够看出这些书的内容,书的价值。虽然在封面上并不都是直观的,但钱先生在艺术表现手法上非常成功。钱先生设计的书籍封面很有个性,具有中国人的特色,这和西方的设计有很多不同,尤其是他的许多书的设计具有中国的民族风格,他的设计是一流的。

钱先生不但精于书籍设计,同时对绘画也很有特点。他取材大多来自中国的题材,他表现的手法、形式、取材是多样的,这说明他创作的思路既广泛又活跃,个性又很强烈。他的作品像青年人一样具有朝气,说明他对创作在不断地求新,所以反映在作品中是如此多变和丰富,这是难能可贵的。很成功的。

芝加哥大学艺术系教授
哈里·A·范得斯塔潘

艺术贵在“似与不似之间”，绘画是如此，书籍装帧也无不如此。艺术从原始到今天的各种流派，无不沿着这条道路在演变着，既要突出个性，又要树立风格。书籍装帧当然不能例外，同样要打上各个时代的烙印，还须有它的特性，即必须依附于书籍，必须反映书籍的内容，其手法又必须概括而含蓄。大凡优秀的书籍装帧，即使离开了书籍，仍不失为是一件独立的艺术品。我认为书籍装帧有两种倾向，一是完全根据书的内容，提炼而成为纹样；另一是根据设计者的想象，作为与书的内容完全无关的装饰性纹样，即属于纯装饰性的设计。后者在出版物中所占比重较多于前者。

30年代我为当时大作家们设计的书籍装帧力求既有具体的形象，复有奇异的抽象。鲁迅对我的设计曾提出过中肯的意见，使我得益匪浅。鲁迅对书籍装帧的要求是要有民族风格，时代气息，否则就会流于一般化，难于分辨它的国籍和民族。这些话到现在我还不曾忘却，可见鲁迅对书籍装帧的要求和提倡的是怎么了。

钱震之是我的老友，他从事书籍装帧已有近40年的经历，在这方面已作出不可忽视的优秀业绩，发挥了独特的才能和技法，不是一般从事此道的人所可企及。震之所设计的作品有他崭新的意念，巧妙的手法。气质高雅，才思横溢，都不落俗套，可以称为一代高手。除此之外，他还注意到版式、选材和工艺等方面，也作出了人所忽视的贡献。震之对书面上的字体很注意选择，所以变化无穷，为他人所不及。

其中有些作品，是值得在这里一提的。如《语言与歌唱》一书的封面，其设计十分精练且单纯，只用一个椭圆的黑块，左右各用一条直线，左面的线用白色而向下，右面的线用黑色而向上，形成两个四分音符，象征歌唱和语言的发声，在椭圆的正中以白色文字标出书名，沿椭圆上方用汉语拼音标出书名，下方用黑色文字标出作者和出版者，随音符形象的分割，分别在右上用朱色，左下用灰色作底，这种色调配合非常协调而具刺激，形成一件优秀的设计，体现了作者的才华。再如精装本《果树剪修技术》封面设计，整个版面选用木材的年轮花纹的底纹，色调则采用木材本身的淡赭色，显示出良好的基调。在底纹上用纯白和深赭两根树枝。标明书的内容，再在右上角用手写体文字以深赭的色调印出书名，这个设计具有木刻般的风味，是一件佳作。又如精装本《振飞曲谱》和《周信芳演出剧本唱腔集》两书的装帧设计都以唐云所作国画为主题，前者以兰花象征昆剧，后者以竹子象征京剧，手法运用十分巧妙；其护封与精装的书面，以及扉页由于在选材、用色等方面精心考虑，故而互相协调，相得益彰。书名前者由唐云手书，后者由刘海粟手书，更增添了书的雅洁气氛。如夏征农的《征农文艺散论集》，其护封也是一件佳作。由于震之娴熟印刷工艺，他对印刷套色的运用又造诣颇深，如《中学化学课堂实验》一书的封面所用色彩仅用三套色，但其效果可以达到四至五种的色层，使色彩更加丰富。

一位高水平的书籍装帧家，必须具备扎实的绘画基础，绘画基础愈扎实其设计必然是高水平的。震之的绘画基础是扎实的，只要看他对挂盆的设计，就可完全明白，他的挂盆设计也是独树一帜的。震之对于字体研究很深，除在书面上选择与书的内容相吻合的字体外，他还成套书写了各种印刷用字体，附印在书中，大家不妨仔细浏览分析，回味无穷。其中颇有独到创获的地方，为印刷界开辟一个新天地，这已经是属于他的馀事了。

总之，钱震之的书籍装帧，是沿着鲁迅所提倡的既有民族形式，又有时代气息的教导向前阔步迈进着，是不可多得的。

钱君匋，一九九二年四月于上海

寄语

50年代我在上海市印刷公司时,就十分钦佩上海科技出版社钱震之先生的装帧艺术。1958年他为中国第一次参加国际书展《德国莱比锡书籍艺术展览会》,创作了数十种书籍装帧作品。当时我除了为以后获金奖的《上海博物馆藏画集》负责印制工作以外,大部份精力放在钱震之等设计的作品中。他的设计体裁新颖,式样多变,立意独特,寓意深邃,都是过去从未见到过的。这是建国以来在装帧技术领域的一次重大突破,开创了书籍装帧选材与实施工艺之间的相辅相成,珠联璧合的新途径,亦为以后提高装帧设计质量打下良好的基础。

60年代在上海市出版局汤季宏副局长的主持下,钱震之先生受聘于上海印刷技术研究所与著名装帧家钱君匋先生一起担任新字体设计的评审。之后,根据国家文字改革委员会的要求与何步云主任等共同编写了《汉字印刷通用字表》,使简化字、繁体字统一了字形、笔形,制订了字体设计标准化、规范化,并在此基础上完成了一套为《辞海》应用的新颖的具有民族风格的新字体,也是我国第一套以新笔形为基础的机器雕刻模的现代新字体。在此以后他又为排印中央文件所需,整旧创新设计了一套仿宋字体。为了使笔形更符合要求,由我同震之专程去北京向叶圣陶先生征询更改笔形的意见。根据他的指导使这套字体设计得更为完美。因此深受出版、印刷界和广大读者的称崇。

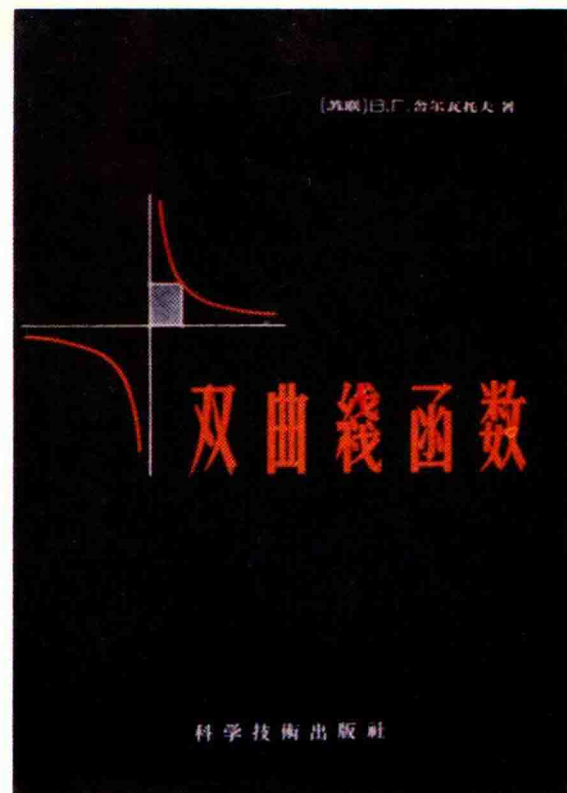
70年代我国第一套激光排字系统引进后,震之负责设计了第一套 $36\times 36\text{mm}$ 的点阵字体应用于书报印刷,即现用的针打和激光照排字体,为以后大量电脑输入汉字打下基础。

钱震之先生十分关心书籍装帧材料的设计和生 产。他在原上海市出版局副局长万启盈的支持下,与上海纺织工业研究所共同合作研制出无纺布用于书籍的精装封面,并又在科研人员的配合下试制成功一种聚氯乙烯纸基的新颖装帧材料以替代了棉布和漆布。为国家节省了当时短缺的棉布。震之还自己动手设计了一套手工流程的新颖粉箔烫印材料,增加了彩色烫印书籍的新品种,继后又实现了生产机械化,大量被出版社应用于书籍精装封面。

震之是一位书籍装帧设计家。他不但在艺术上有成就,并为出版印刷事业作出贡献,这是与他熟悉印刷工艺而将设想经过执著的努力与实践所分不开的。震之几十年来从不间断地提出新意见,他的事业精神应成为从事书籍装帧的后辈的楷模。今天他出版个人专集,这是一本现代装帧艺术和绘画综合性的新成就,我谨向他致以祝贺,并希望他在有生之年能发挥更多的才能,继续为出版印刷事业作出更多贡献。

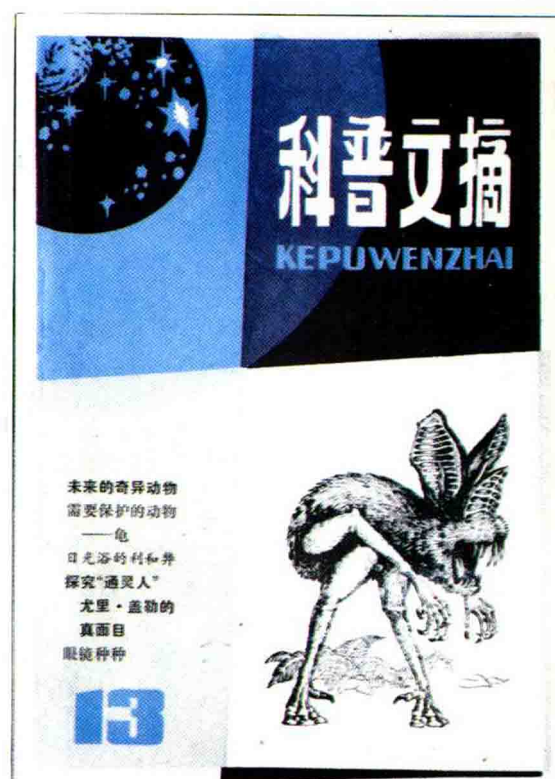
周寿彭

(原上海印刷技术研究所所长、编审、中国印刷最高奖毕昇奖获得者)

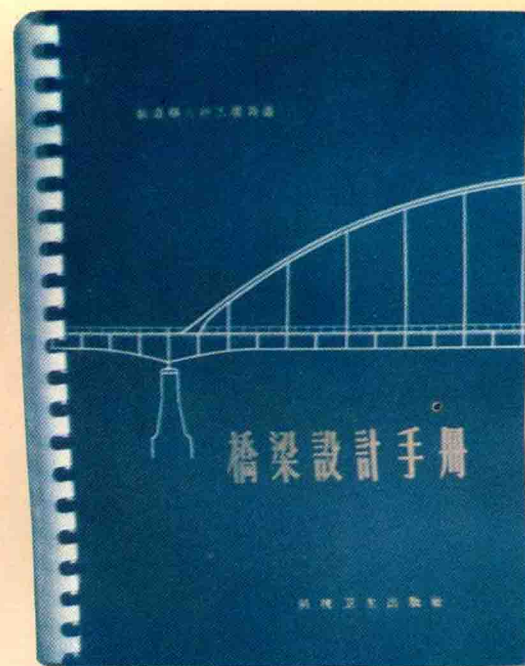
封面·装帧设计

中国的毒蛇及蛇伤防治
自然的启示
双曲线函数
几种简单的工业用电子仪器
科普文摘

鱼类分类学

武汉长江大桥设计手册

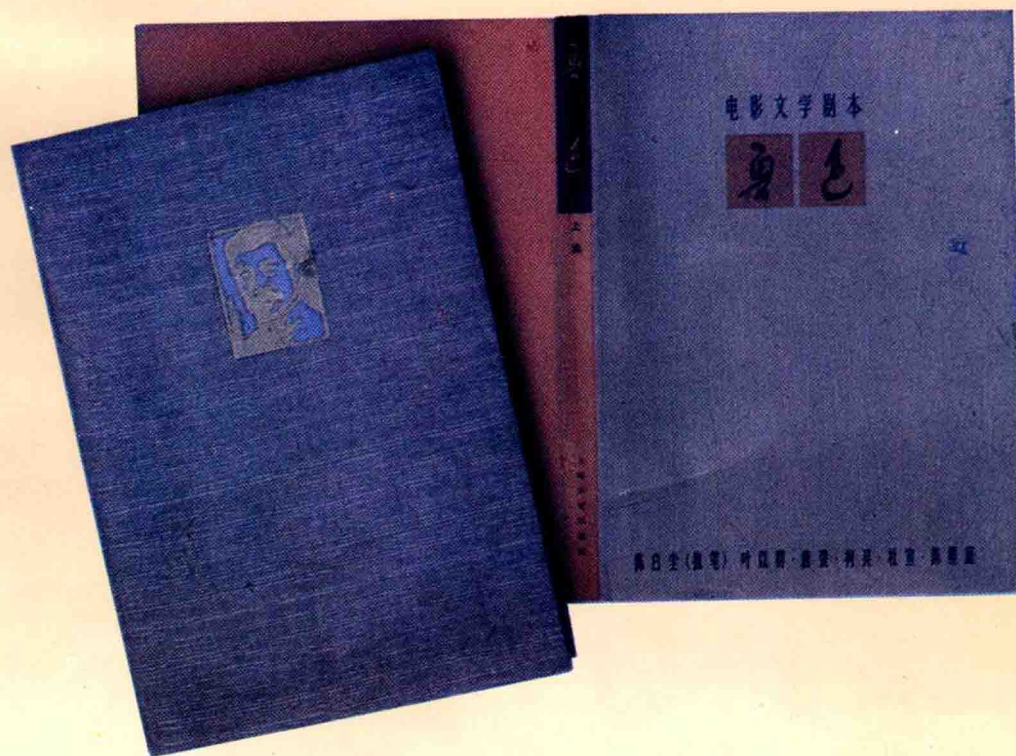
中国肥料概论

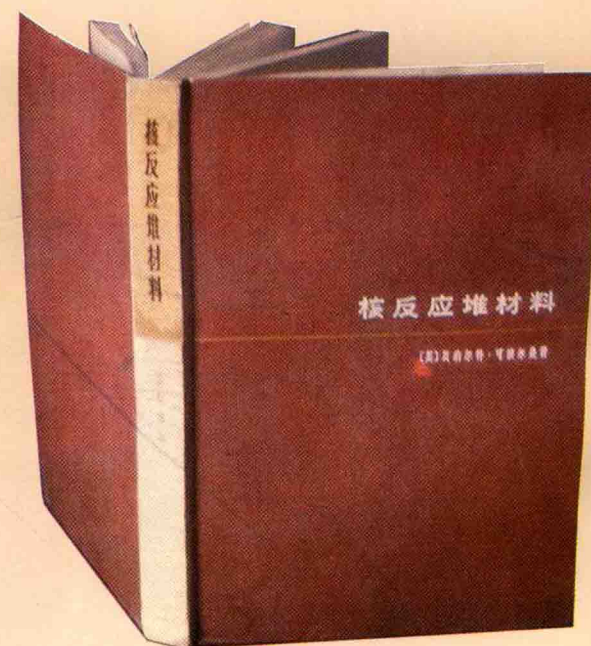
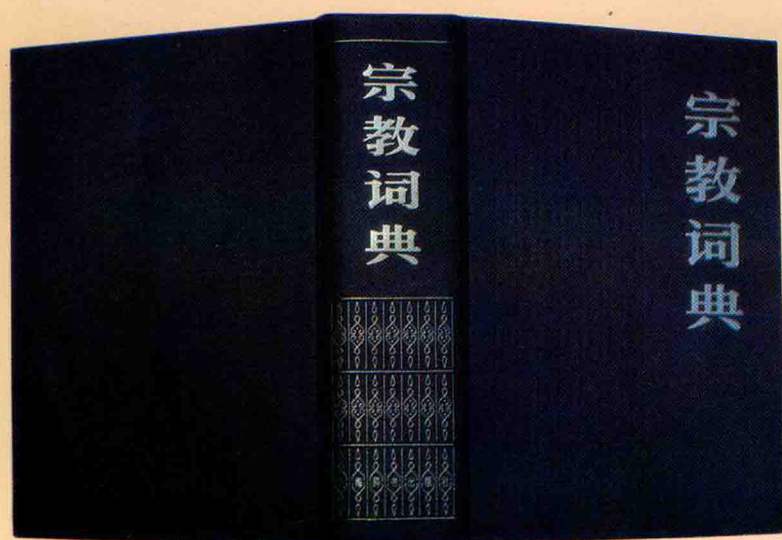
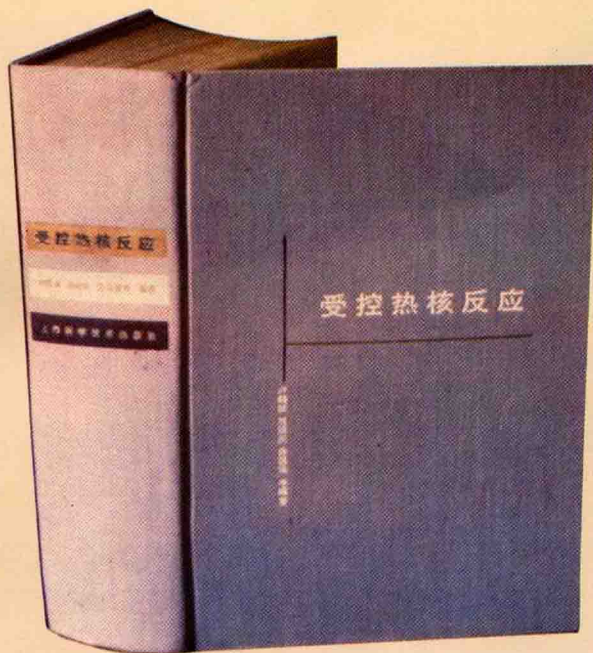
江苏水稻品种志

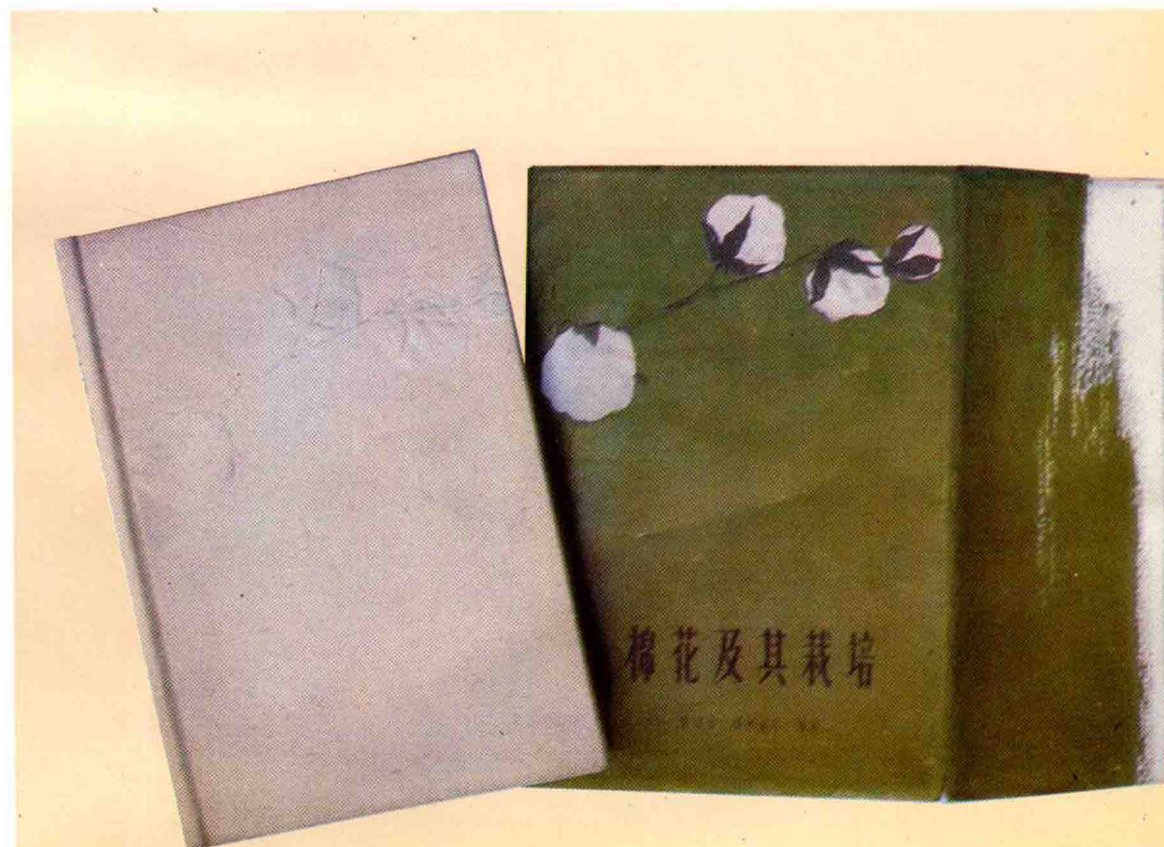
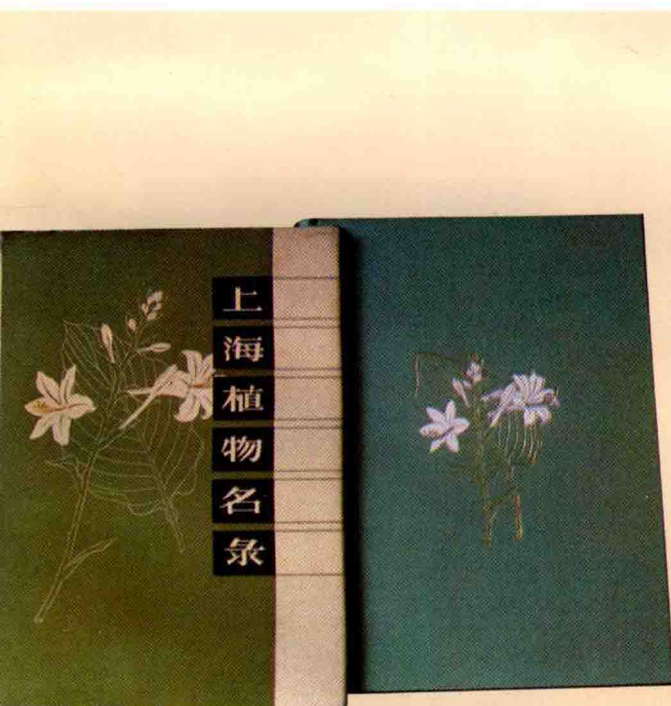
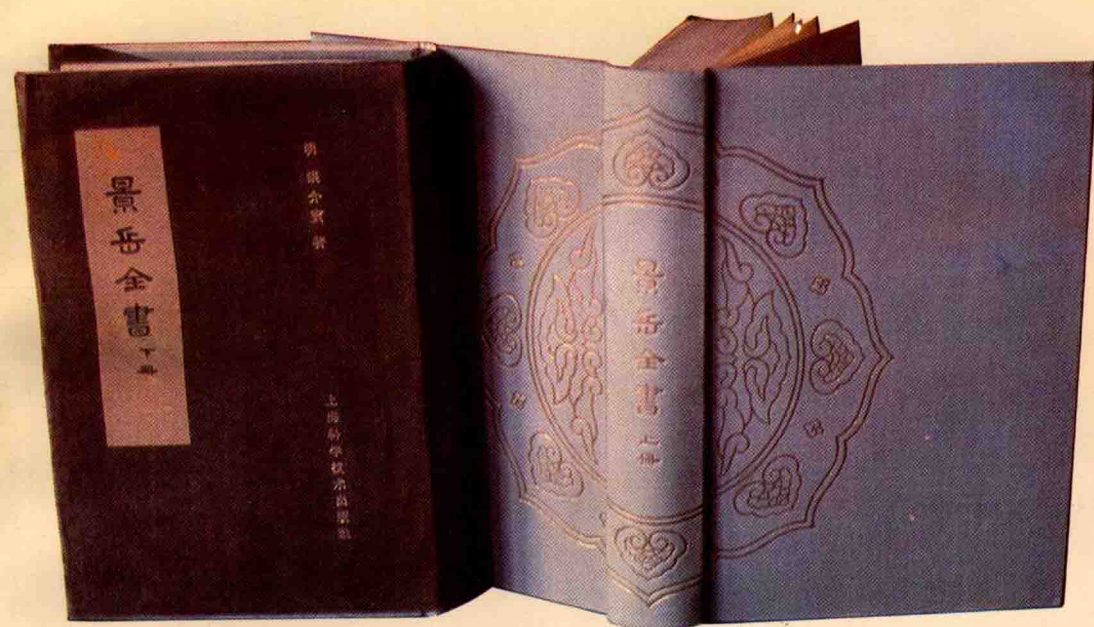

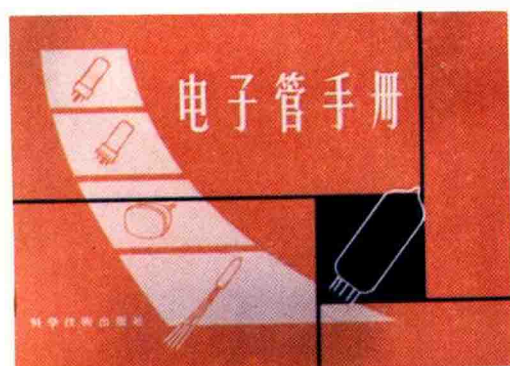
球墨铸铁金相标准

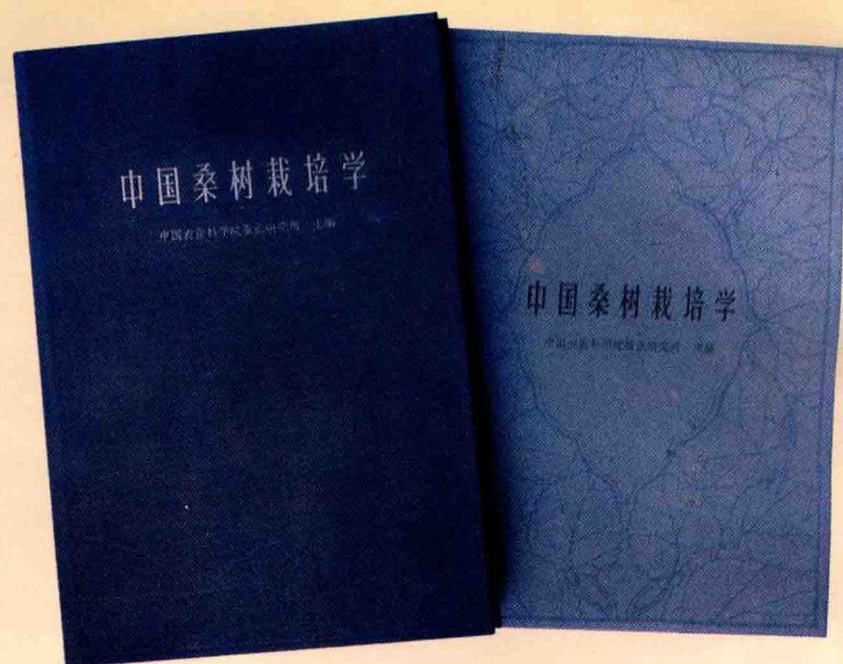
鲁 迅

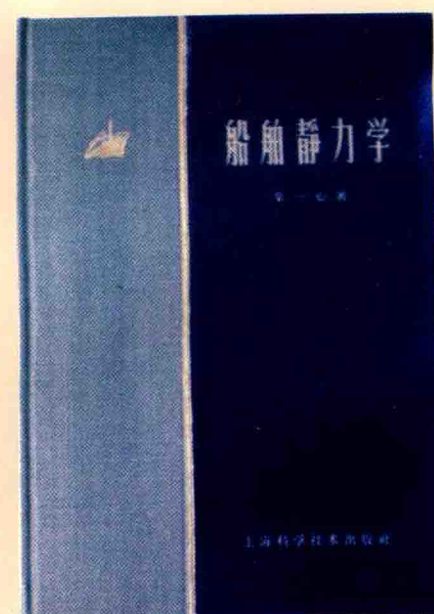
电子管手册

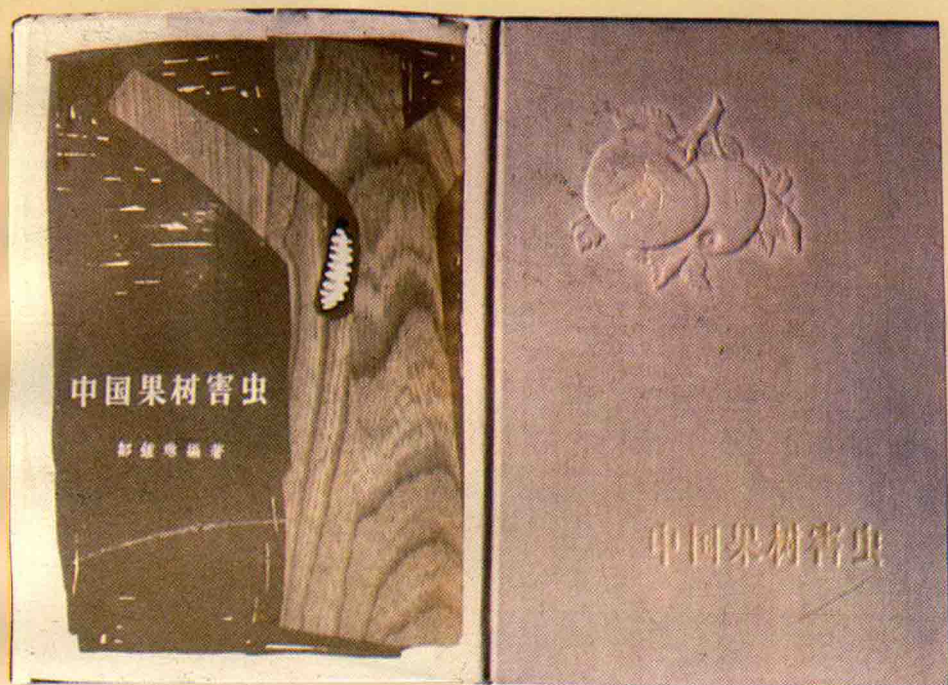
桑树栽培学

云南山茶花

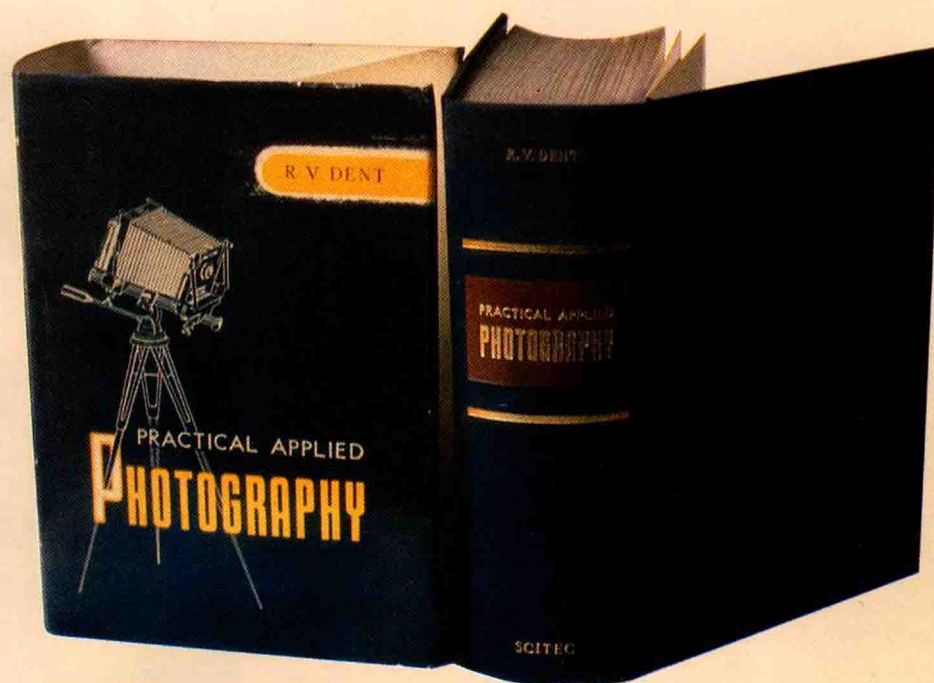
船舶静力学

中国果树病虫害

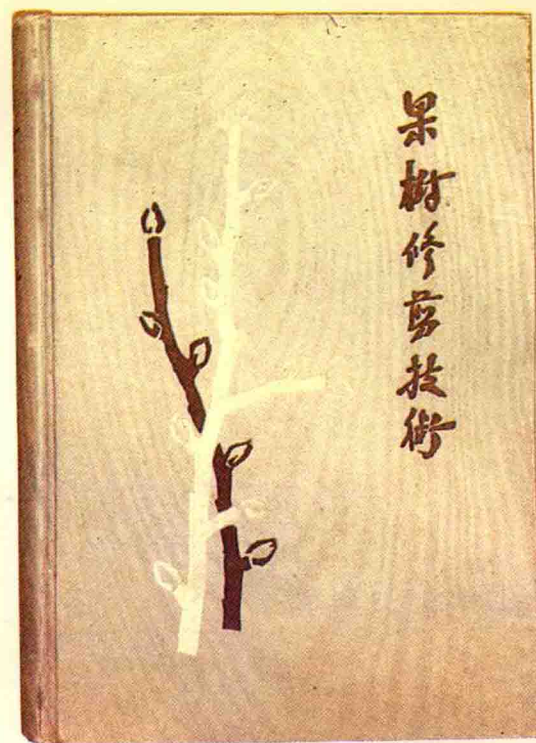
现代汉语自学问答和练习

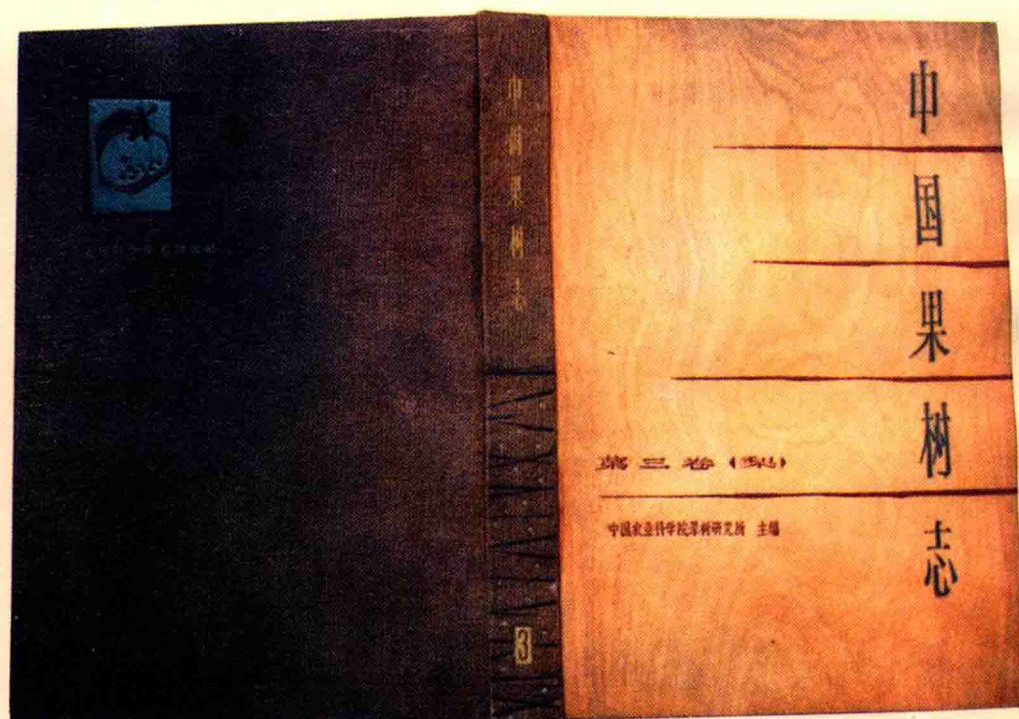
实用摄影学

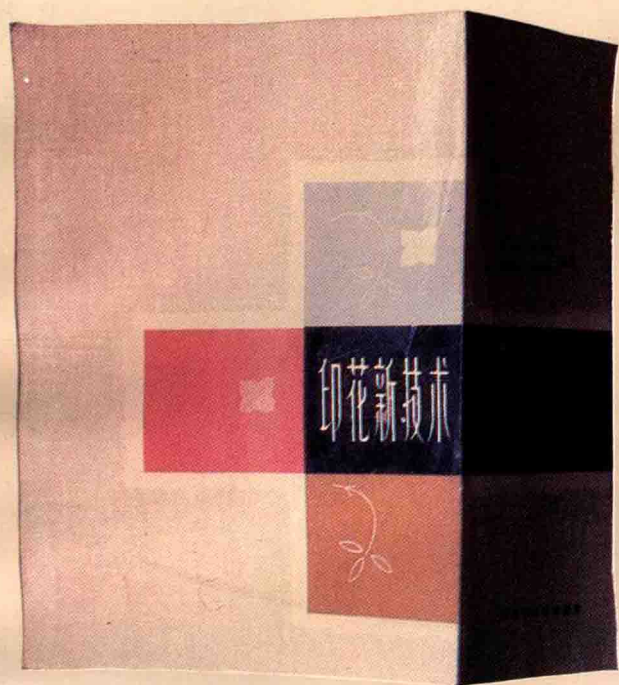
朱德同志的故事和传说

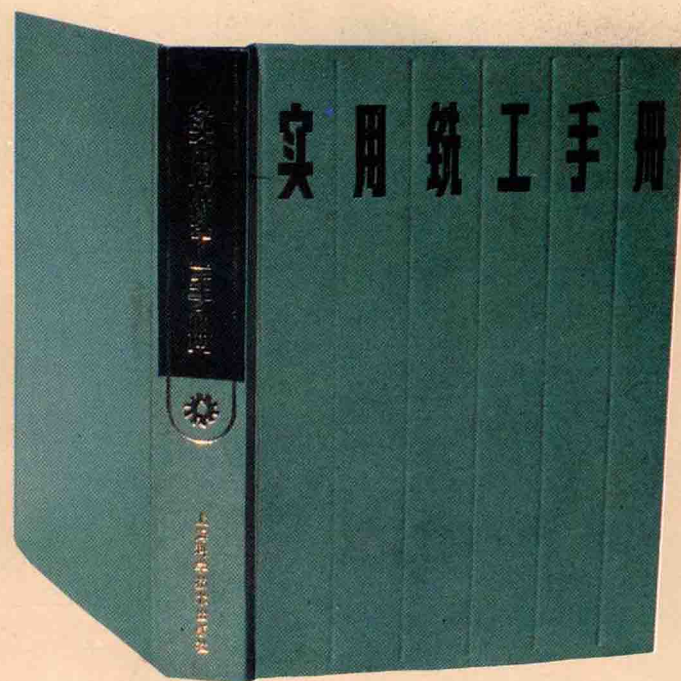
果树修剪技术

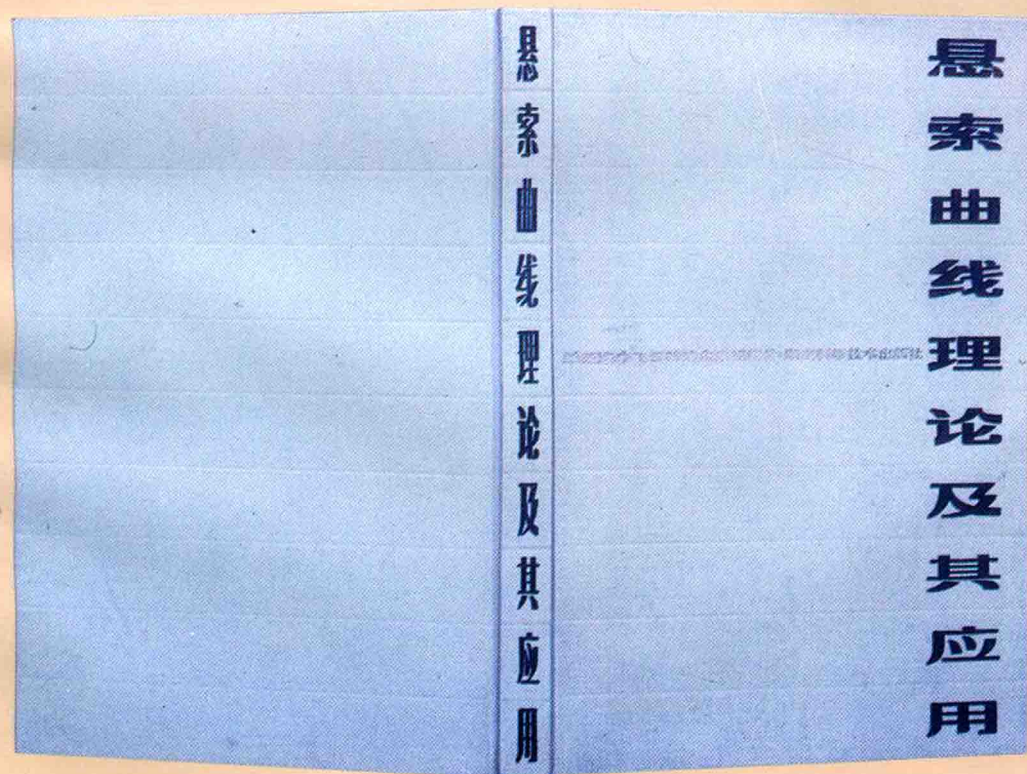
中国果树志

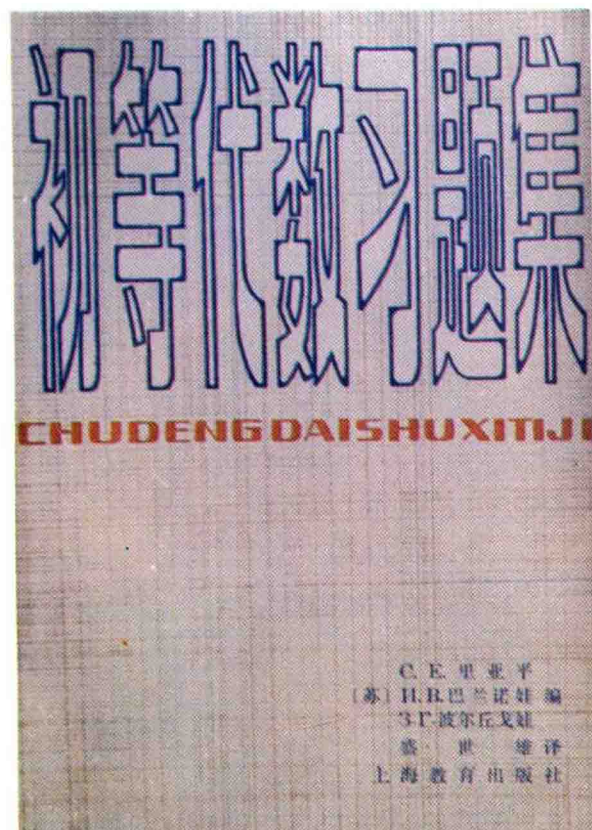
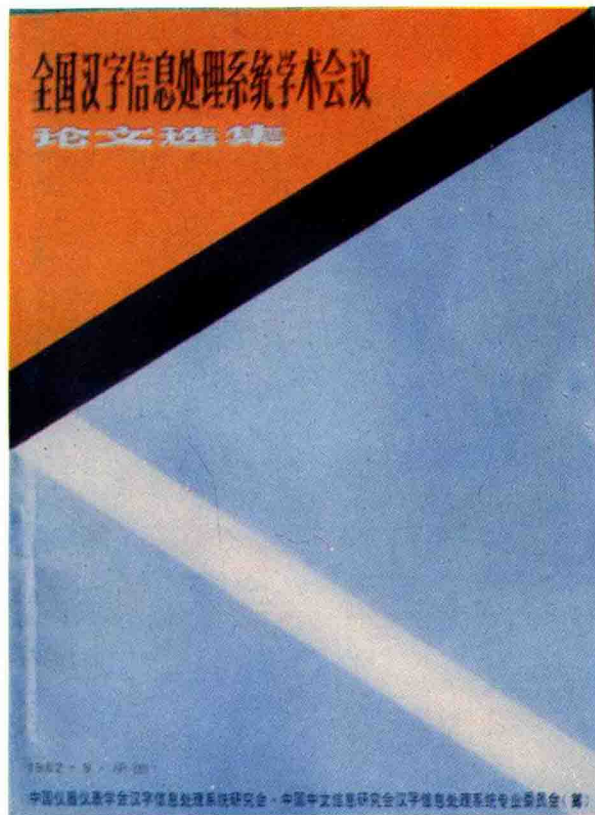
印花新技术

实用铣工手册

悬索曲线理论及其应用

全国汉字信息处理
随便翻翻
中学化学课堂实验
初等代数习题集
青少年近视眼防治手册