

书装书话

洪帆 黎东著

一滴水
也许能折射出红黄蓝五彩
但仍是一滴水

.....

书装书话

洪帆 黎东著

ISBN 7-5343-3320-2

9 787534 333200 >

封面设计 潘小庆

ISBN 7-5343-3320-2

G · 3026 定价: 9.90 元

书装书话

洪帆 黎东 著

江苏教育出版社

责任编辑 徐宗文

装帧设计 潘小庆

书 装 书 话

洪 帆 黎 东

责任编辑 徐宗文

出 版：江 苏 教 育 出 版 社
(南京马家街 31 号, 邮政编码: 210009)

发 行：江 苏 省 新 华 书 店

印 刷：南 京 人 民 印 刷 厂
(南京傅厚岗 5 号, 邮政编码: 210008)

开本 850×1168 毫米 1/32 印张 7.625 插页 1 字数 129 800
1998 年 9 月第 1 版 1998 年 9 月第 1 次印刷
印数 1—1,000 册

ISBN 7—5343—3320—2

G · 3026

定价: 9.90 元

江苏教育版图书若有印刷装订错误, 可向承印厂调换

序

高斯

读完洪帆、黎东两位同志的《书装书话》书稿，很受启发，不由得想起了一个问题。

一册或一部精美图书总会具有浓厚的艺术魅力，使人读后为之欢欣，为之激动，为之沉思，为之追索，往往卷虽掩而回味无穷。为什么？怎么会有这种由读书而引发的审美情趣？

来源当然首先在于这是一本或一部质量很高的优秀图书。

读书的人常常会谈起优秀图书的色、香、味如何如何，这是可以理解的。图书装帧设计的艺术性最直接的表现手段是色彩；图书之香，并不是一般地所说的纸香、墨香，而是指一本好书可以引起读者仿佛

进入花草丰美、异香扑鼻的大花园的那种感受；图书之味，则是指读者领略图书之美的時候，在求知、悟理等方面感到的舒畅与满足。这三者互有区别，但又浑成一体，构成一册或一部优秀图书所独有的艺术魅力。

如果这个分析可以成立的话，那就可知，出版一册或一部优秀图书，非下一番具有艺术性的制作功夫不可。这种制作功夫不是抽象的意念，而是经过总体性艺术构思以后付之实施的一系列实际操作。

这一系列实际操作是从事图书编辑、出版人员应该了解的。要编成一部优秀图书，非熟练地掌握和运用这一系列操作不可。但是，对于有志于读书

的人来说,又何尝不需要了解这一系列实际操作呢?了解了这种种操作,读书的时候就能循着有规律性的路径,自觉或相当自觉地去体会这册或这部优秀图书的整体美,也能从这册或这部图书的色、香、味去引发读书的审美情趣。

《书装书话》正是在这一点上作了诸多方面的论证,使我们对好书的形成以及如何读好书,增长了不少见识,对于读者提高读书水平大有益处。

《书装书话》同时也告诉人们,出版一册或一部称得上精美的优秀图书,固然先要由著作者提供有质量的书稿,这是一个决定性因素。可是,从一部有质量的书稿到成为一册或一部精美的图书,缺少了

编辑出版各道环节上的精心制作,是不行的。应该看到,编辑出版的精心制作,对于形成优秀图书的艺术魅力,也具有相当的决定性意义。即以常被人们认为仅是技术问题的消灭文字差错而言,其实,决非技术问题。有时,一字之错可能造成政治上的很坏影响,成为政治差错;反之,如果一册或一部具有真知灼见的好书,能在文字上做到毫无差错,就会给读者带来完美无憾的感觉,从而品味出这册或这部图书的高质量。可见,图书的编辑制作功夫是如何重要!

《书装书话》以轻松笔调,对一些看来平常却甚有重要意义的编辑制作功夫,一一分析,娓娓道来,

促人省悟。既是经验之谈,更含创新之意。

王国维在《人间词话》中点破严羽论唐诗“言有尽而意无穷”之见,归纳为“境界”这一概念,为人们所赞赏。阅读一本或一部精美图书有所得而引出的审美情趣,也可说是一种境界。读书而能进入图书色香味浑然一体的境界,读书也就到家了。

《书装书话》当可在人们读书进入境界的问题上,起一种导游的作用。这是两位老出版工作者探索的足迹,能不引起我们的重视吗?

1996年10月20日

目 录

序 高斯

听张守义说“书” 1

黑色的价值 11

图文并茂 18

文中图 27

图中文 35

《忽然想到》的启示 43

图书装帧的错位 49

图书版面随想录 60

点和线的艺术 65

杂谈空白 74

版面上的玫瑰 82

图书封面散记 89

书法与封面 108

书脊的风采 118

惦记着的《动物趣谈》	126
“双叶”胜于二月花	134
小议错别字	141
咬文嚼字	146
睿智的汉文字	154
铁丝订及其他	165
说说“麻沙本”	173
——读《中国印刷史》一得	
唯美主义的诱惑	179
图书的美学品格	188
——图书审美断想之一	
图书的形式美	197
——图书审美断想之二	
图书装帧纵横谈	206
——图书审美断想之三	
“神圣的艺术”——印刷	220
——图书审美断想之四	
学一点美学	229
——图书审美断想之五	
后记	233

听张守义说“书”

张守义先生说书，幽默，深刻，听来是一种享受。

这个说书，不是王少堂说《水浒》，说的是图书装帧艺术。江苏图书装帧艺术协会召开研讨会，特从北京请他来南京讲学。这次有机会听他即席谈书，是我对图书出版工作的一次再认识，得益匪浅。

张先生早年毕业于中央美术学院，后来一直在人民文学出版社从事图书装帧工作。他是我国目前公认的优秀的书籍美术家，是中国美术家协会艺术委员会委员，全国政协委员。他对图书装帧艺术有许多精辟见解。他说：“图书美化这个工作，就如与作家同台演戏”（参见他为《潘小庆书装艺术》一书的题词：“与作家同台演戏”），这是个绝妙的比喻，是对图书装帧工作的生动概括。作家的作品和编辑的加工以及美术家的刻意包装，都将同时出现在读者面前，像都在同一个舞台上演出。深刻的作品内容，需

要有完美的图书形式,内容和形式的高度统一,才能达到应有的阅读效果。没有形式的思想内容是不存在的。最近青年图书设计家杨小民提出了一个常被人忽视的图书评论现象,就是在评论图书内容时,应该同时评论书的形式,即书籍的形式表现,有了成功的形式,才能充分表达它的思想内容。京剧《萧何月下追韩信》的剧本是个创造,生动地写了萧何在西汉建立中的作用,但是,如果没有周信芳等优秀表演艺术家的唱功和做功,单说几句“韩信你不能走”的话,在月光下追一圈,观众是不会买了门票去剧院的。

为马雅可夫斯基的诗集《懦夫》中的懦夫造像

周信芳先生的唱功和做功,正是麒派高超的表现形式。对这样的剧目,观众早已熟悉,可他们还是一次又一次地去重复欣赏,不为别的,就是去欣赏周信芳等优秀表演艺术家的艺术形象,可见高水平的形式魅力是无可限量的。正如刘白羽说的,他买陶雪华装帧的“世界文学名著”,不是买的文学,这些名著他早有了,这次是买陶雪华的装帧,买的是艺术。我们通常的图书评论是只通过语言文字分析作品的思想内容,这是对

的,但除掉文字这图书的内形式之外,还必须有装帧设计这外形式存在。只是从文字这一个大角度着眼,是不够也不全面的。“与作家同台演戏”是阐明了图书的全方位结构,好比请朋友到菜馆喝酒,端上来的荤素炒烩,必须色香味俱全,形式和内容一致,才是可口佳肴。如果色香不分,只晓得红烧肉好吃,那实在是樊哙式的食客。有人主张图书不必包装,包装就是伪装。这是一种误解。“与作家同台演戏”,一个“同”字,表明了书装艺术的地位,一个“戏”字,点出了它的艺术内涵。作为艺术,它可以高于生活,但不是伪装,是艺术渲染。图书正是这样,内容的出现,离不开形式,需要在形式上加以处理和染饰,如文字的使用,字体的美化,开本的设计,纸质的选择,版面的安排,封面的装饰等都是图书最基本的包装因素。没有这些包装的形式,也就没有了书。但是,同台演出的戏,如果不是周信芳,而是个蹩脚演员,尽管他也是这几句台词,也是穿着同样的戏

为奥地利卡夫卡的《饥饿的艺术家》插图

衣、挂上一样的长须，唱的却是漏风曲，做的是瘸脚戏，观众就有可能喝倒彩，甚至发誓：今世不上戏院。书，又何尝不是这样呢！当然，有害的包装自然不是好书。张先生说：“有假药假酒，书也就有假包装。”他讲到有次乘出租车，驾驶员告诉他买了本假书，封面

为法国洛蒂著作《冰岛渔夫》插图。图为失去丈夫的少女歌特。

说：“打假应该包括图书的打假。”有些出版单位为了“经济效益”，让订货数升上去，就迎合低劣庸俗的要求，封面的鼻子让钱牵着走。这些现象可以在地摊上的丰乳肥臀、姿色丑恶的图书封面上得到反映。这些反常现象的存在，难怪有的读者要把图书的包装当作伪装了。

“与作家同台演戏”这一简洁明了的话，对图书装帧设计艺术极有指导意义。

张先生来南京讲课，时值盛夏8月，他精瘦的身上罩一件墨色圆领衫，右手拎着啤酒瓶，左手拿着那

为瑞典《斯特林堡选集》插图。图为斯德歌尔摩市景。

张刚从啤酒瓶上撕下的椭圆形商标纸，纸上写满他讲课的提纲。他不喜坐，不喝茶，却爱一面饮酒，一面随意走动，就如刚从自己居室里走出来那样随便简单，但却是娓娓动听地讲着他一生经营的书，其形象也如在舞台上唱《借东风》。尽管窗外雷雨齐鸣，室内听众却都全神贯注。

在讲课中，他还提出一个极为形象的观点。张先生认为书装艺术实际上是“囚笼艺术”。这是他从另一个角度对书装艺术的高度概括，既讲了图书装帧艺术的创作规律，又形象地总结了这种艺术形式的特点。封面设计不同于油画、水墨、版画等，也不同于苏绣、湘绣、陶瓷等工艺品，它有自己的独立性，有自己的规律。独立是相对的，是指与其他艺术种类的相对存在。它更明显的规律是从属性，从属就使书装艺术本身受到多种制约。张先生说：“我不是发牢骚，它本身就是这个样子，我只不过使它形象化罢了。”“囚笼”就使这类艺术手段自然受到种种限制，受到多方制约，设计家不了解这一点，就等于不