

余秉楠 编著

世界书籍艺术流派

世界书籍艺术流派

余秉楠编著

世界书籍艺术流派

余秉楠 编著

花城出版社出版发行

广东省新华书店经销

广东美术印刷厂印刷

787×1092毫米 16开本 7印张

1987年12月第1版 1987年12月第1次印刷

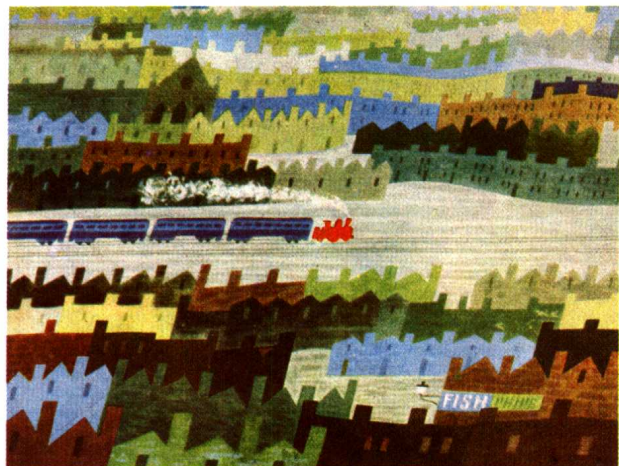
书号:8261·241

标准书号: ISBN 7-5360-0064-2/J·3

定价: 14.00 元

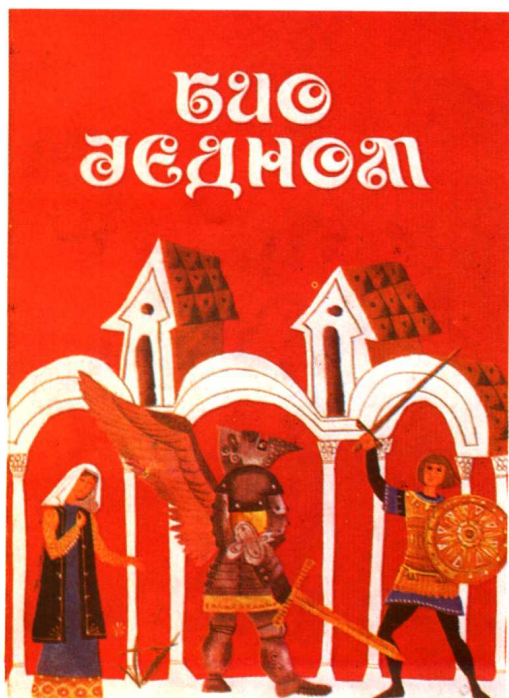

1

3

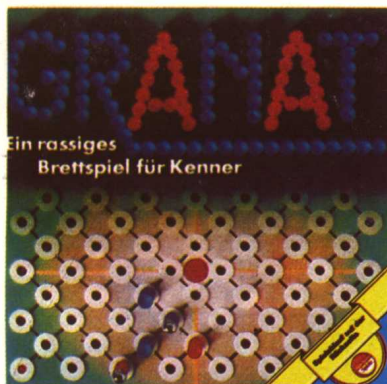
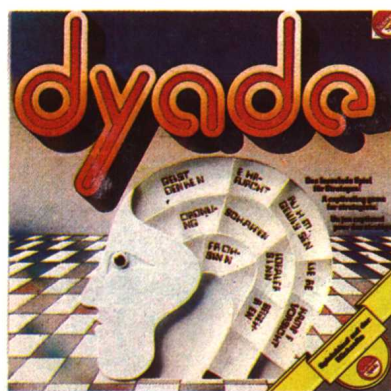
- 1、日本,《国语》
- 2、南斯拉夫,《罕见的一次》
- 3、英国,《小红火车头有了名字》
- 4、伊朗,《小鸟的歌》

2

4

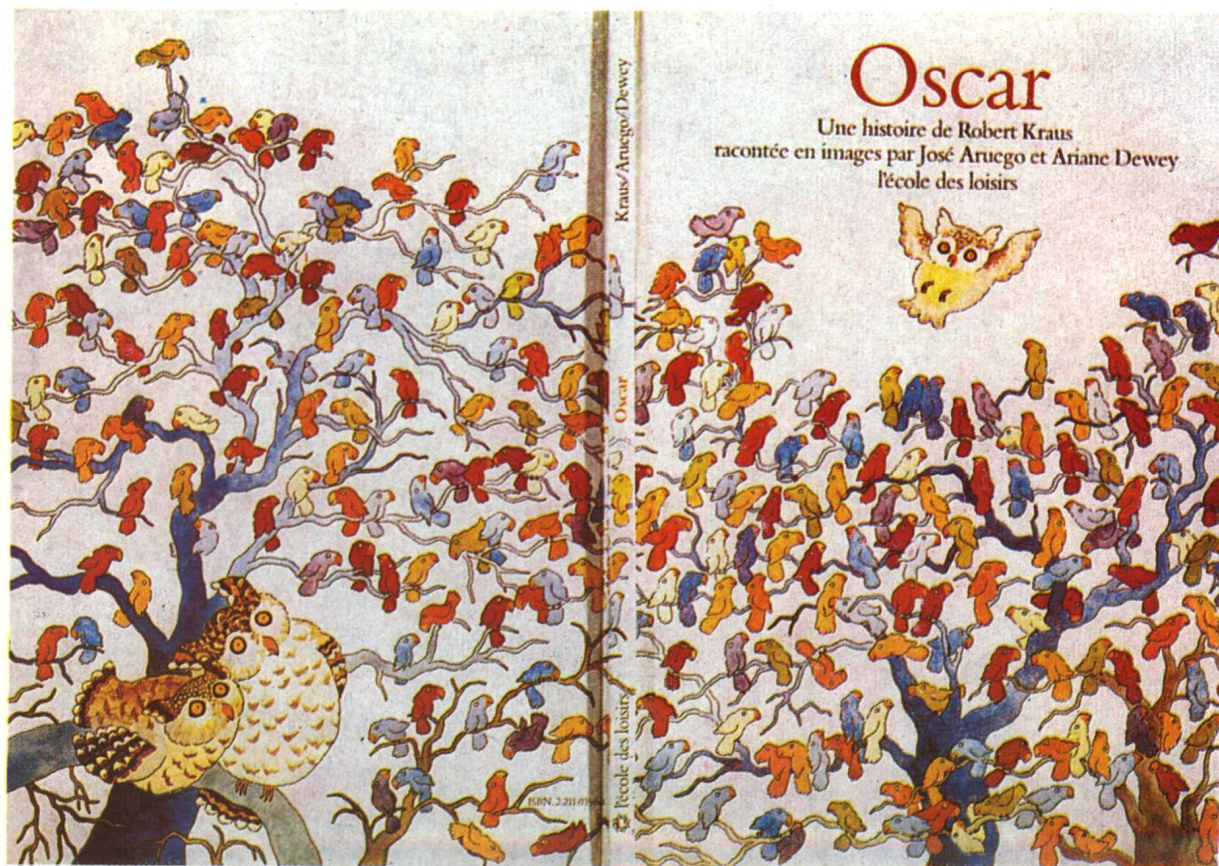
5. 6.

5, 6, 7, 西德,《象棋游戏》

8, 法国,《奥斯卡》

8

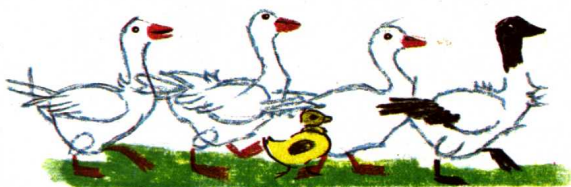

ICH HAB' GÄNSE

Ich hab' Gänse groß und klein,
führ' sie durch den grünen Hain,

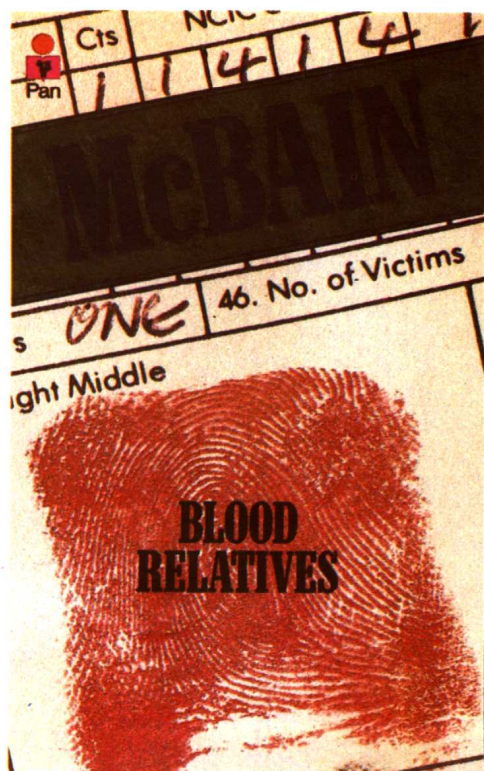

treib' sie jeden Tag zur Wiese,
bin die kleine Gänseliese.

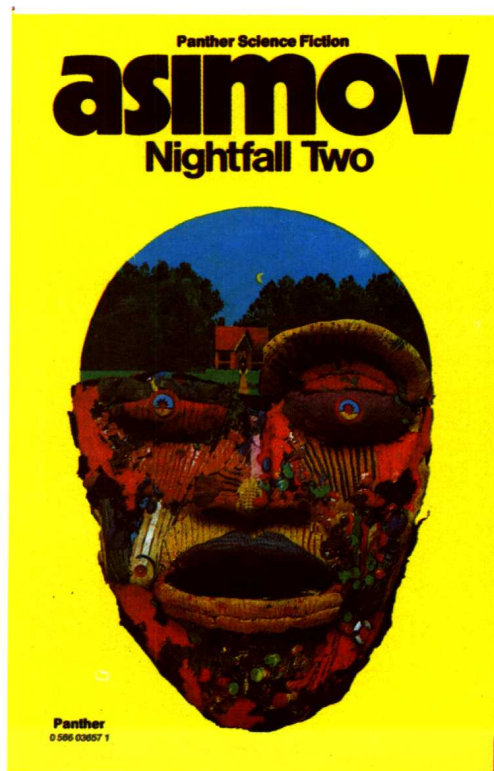
9, 捷克,《轮舞》 11, 英国,《黄昏》
10, 美国,《血亲》

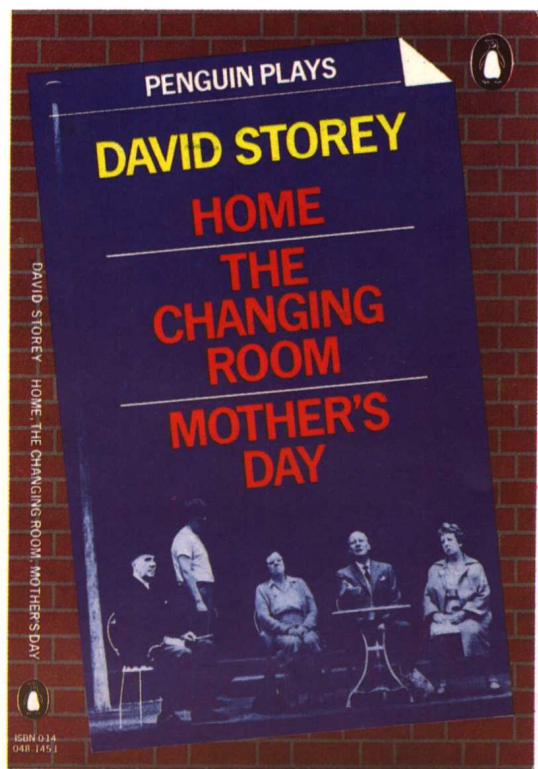
9

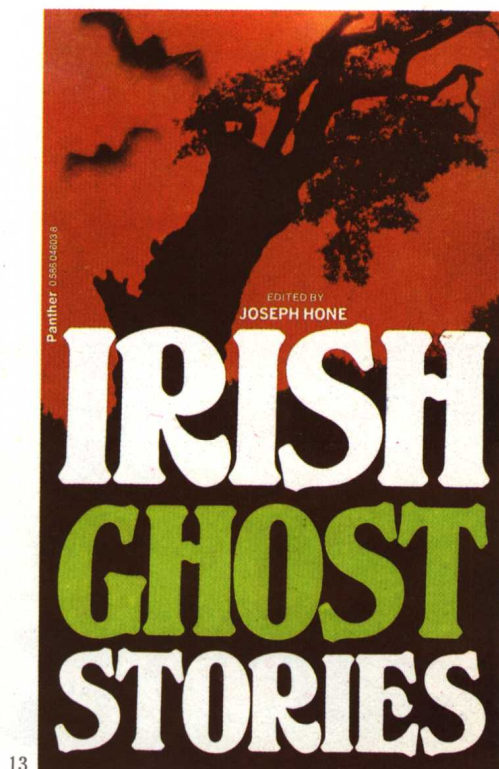
10

11

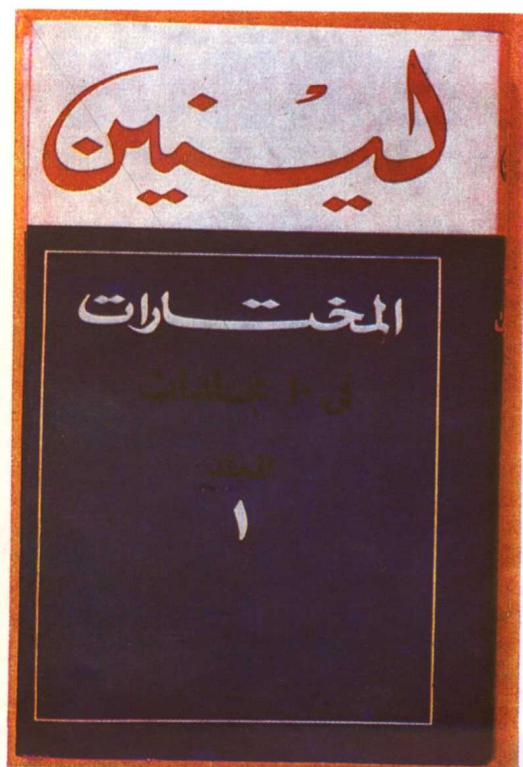

12

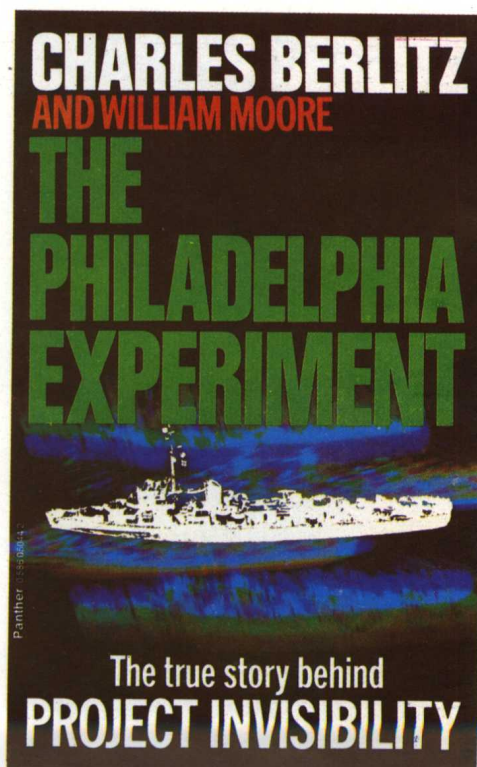

13

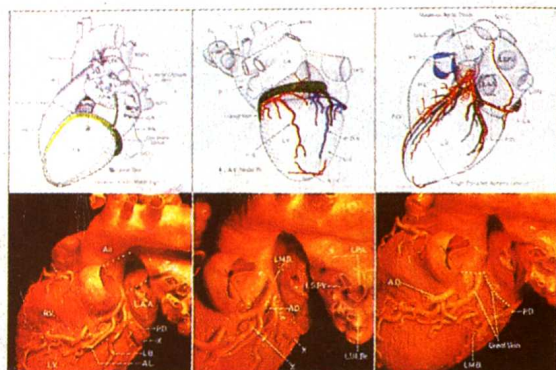
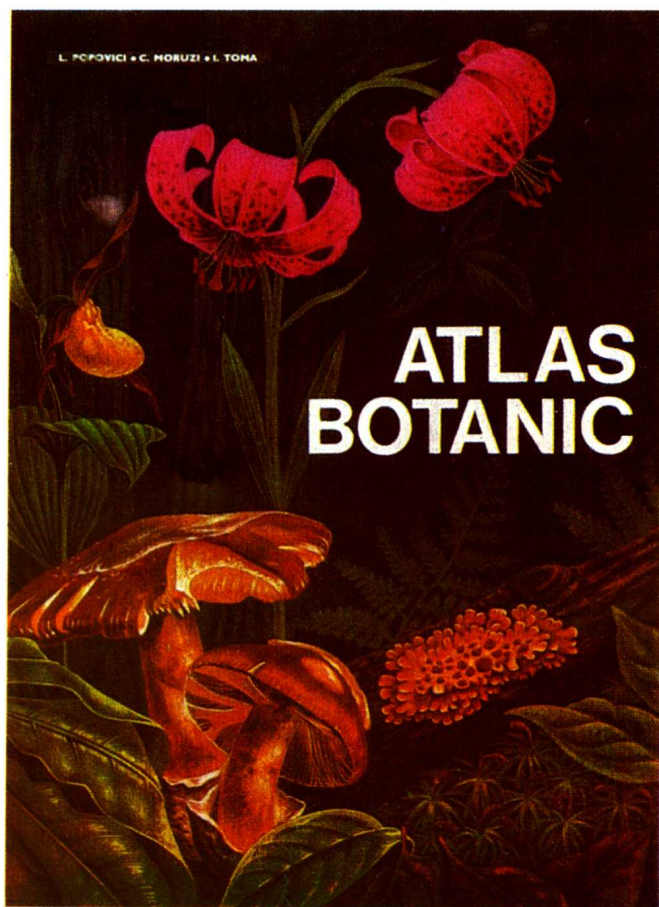

14

15

12. 英国,《家,换衣间,母亲节》
13. 英国,《爱尔兰幽灵小说集》
14. 苏联,阿拉伯文版《列宁全集》
15. 英国,《费城的试验》
16. 罗马尼亚,《植物学图谱》
17. 西德,《心脏与冠状动脉》

B. The Relation of the Coronary Arteries to the Cardiac Veins

1. *Pathology*

[illegible]

from religious or political considerations. Flow through the waterways is either diminished by a dam or by the dry up of the water source or an extraordinary event (cyclone, a large fire, war, volcanic eruption, etc.) with the result, sometimes, some loss of life.

Species B: 2. 1-cm long $\times$ 1.5-cm wide. At the bottom, one

from the great side piers from the wall of the left apse to the wall of the left apse.

11. The Relation of the Lateral Vein to the Caudum

[illegible]

²⁰⁰ - & the entry terminates as a proper left child. This course and this mode of termination are discussed on pages 236 and 247.

*specimen 11, 4, 5, and 6: A xylene left tapered apertures
and of course the same as in the first two of the

Initial work. An exact square marked rectangle of the components of the space was cut up into the left boundary. The

Notice the two walls, red and blue, at the top.

- 3 The segments of the palmaris profundus have been removed. The proximal segment of the anterior interosseous branch and the lateral branch of the posterior division of the ulnar nerve usually
- 4 The posterior interosseous nerve has been preserved. The proximal segment between the left coronary artery branches. The lateral branch of the posterior division and the circumflex branch are large
- 5 The arteries have been divided and sutured. The vessels of L. V. 2. to be sutured by the same, lying on it is the dissection of the nerve which is of great value with the

results of 1, 2, in relation to the left lateralization, it would be repeated during across, or ventral tubes replacement and, as the process is repeated, the homomorph could be large. The presence of a system in a plant

deep to the parietal portion of the fascia, but

superficial as well as practical in this paper. In addition to the variable extension, the new effect consists

Keep with the lateral wall branches of both divisions.

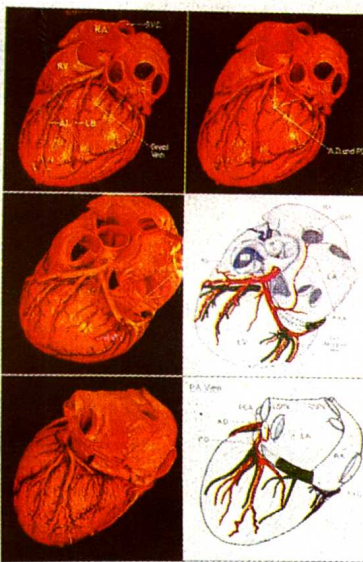
and, as far as is possible, to his micrograph (1978), the results have been widely accepted. It is apparent that the great size is an important factor in determining survival from and escaping a wide girth to an artery in the left coronary trunk.

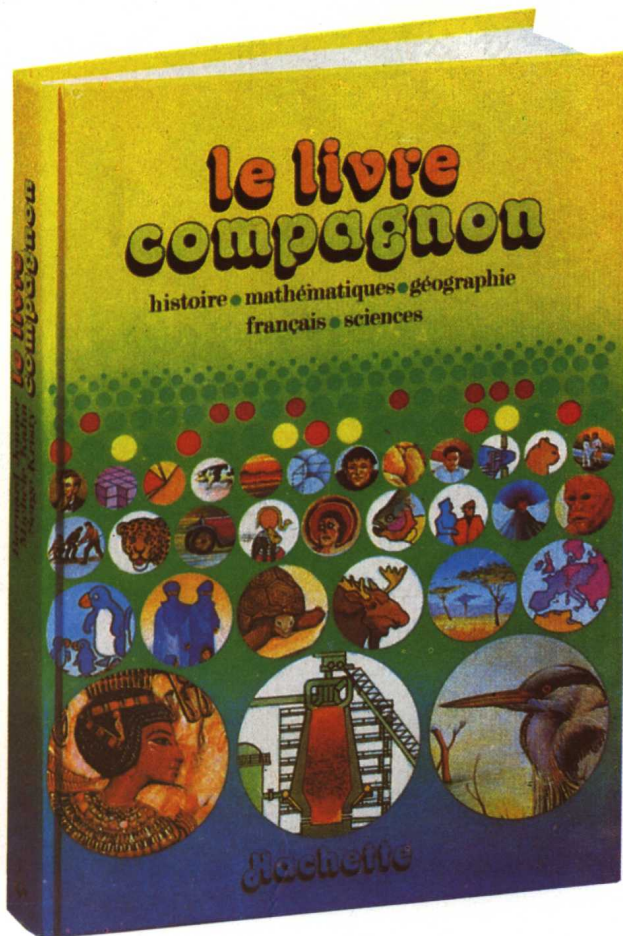
1990

Glow

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

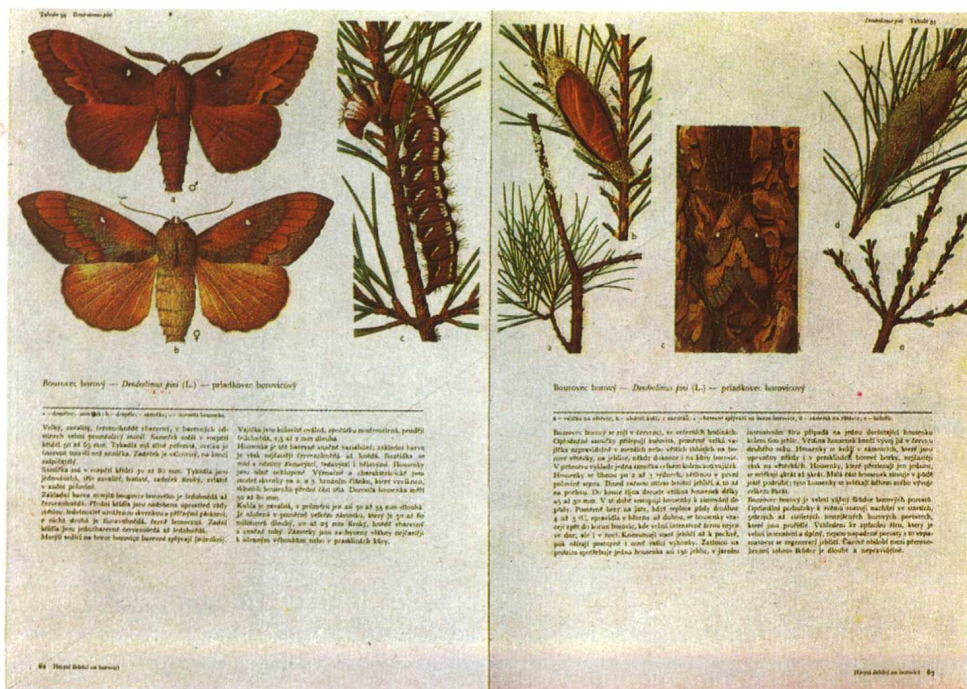

18

18, 法国,《求知者必读》

19, 捷克,《害虫图谱》

19

- 20, 日本,《日本广告年鉴》
21, 日本,《现代世界美术全集》
22, 美国,《阿·布朗内尔·麦克格罗》

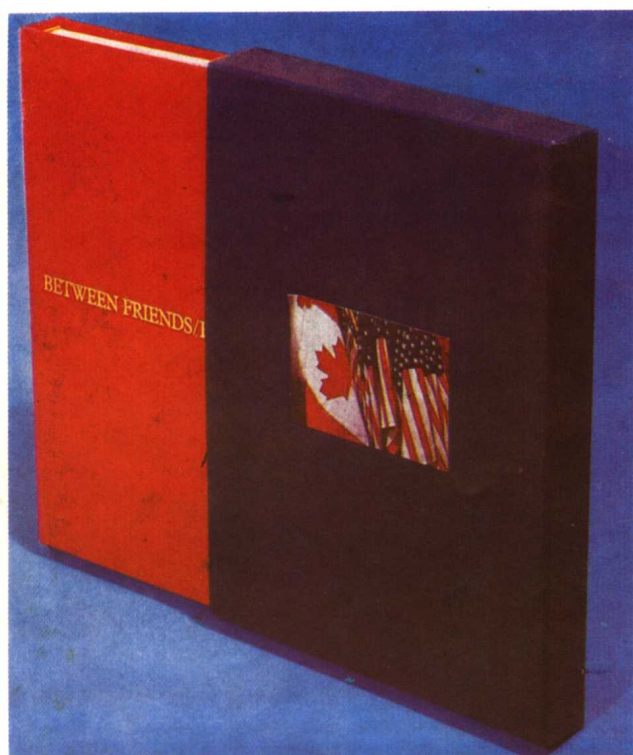
21

20

22

23, 加拿大,《在朋友中间》

23

目 录

彩色图例	I
二十世纪书籍艺术潮流	1
德国	17
英国	26
美国	34
法国	43
瑞士	51
日本	59
儿童读物	66
文学书籍	73
政治书籍	84
科技书籍	87
艺术书籍	93
后纪	97

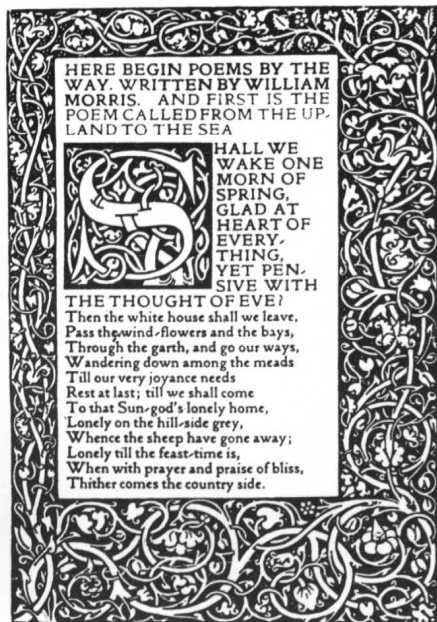
二十世纪书籍艺术潮流

24, 凯姆斯科特印刷工场的标志。

24

欧洲的书籍艺术自从谷腾堡采用活字印刷术以来,经历了文艺复兴、巴洛克和古典主义三个发展时期,到了十九世纪中期〈1830——1890〉,出现了一个历史上从未有过的低潮。资本主义的工业化带来了快速印刷机、石印机和其它的发明,但是大工业生产的早期也带来了质量低劣的工业产品,生产的进一步分工使参予书籍生产的各个部分失掉了整体的和谐。由于资本家追逐利润,书籍进一步商品化,满足于书籍表面虚假的广告效果,产生了文化虚无主义。书籍艺术的低潮最早在工业

25

25. 威廉·莫里斯著
《诗歌之路》，用戈尔德
字体排印，作者设计。

26

26. 用培任斯字体排
印的《文字的发展》，
培任斯设计。

最发达的英国发生，然后扩大到了整个欧洲。

近百年来许多艺术家投入了革新书籍艺术的运动，除了专业的书籍艺术家以外，还有画家、雕塑家、建筑家、作家和诗人。他们的动机和观点尽管互不相同甚至是对立的，但是都有一个共同的愿望，就是要克服当时正在泛滥的文化虚无主义。这一场书籍艺术的辩论和斗争主要在版面设计上展开，但是在插图和封面上也是不可避免的。

革新书籍艺术的努力首先在英国开始，并激励了欧洲其它国家的书籍艺术向前发展。威廉·莫里斯（1830—1896），被人们誉为现代书籍艺术的开拓者，是著名的诗人、政治家、建筑家、画家、书法家和书籍艺术家。青年时代已是一个社会主义者，与马克思的女儿埃拉诺·马克思同是社会主义同盟的成员，稍后与马克思和恩格斯有来往。他的观点是不但要为劳动人民争取权利，还要通过教育和提供良好的书籍使他们觉悟以及在工作 and 生活上得到改善。他自己的小印刷工场“凯姆斯科特”于1891年建立，到1896年莫里斯去世时结束。六年内，印刷、装订和出版了五十二种六十六卷精美的书籍。特别是为《乔叟诗集》专刻了乔叟体、为《特洛伊城史》专刻了特洛伊体和为《戈尔德·勒根德》的英译本专刻了戈尔德体等三种印刷字体，其中最著名的戈尔德体是他参照了古朴美观的詹森体刻成的，这种字体强调了手工艺的特点，十分美观，对印刷活字的发展有很大贡献。

莫里斯的主要成就还不是凯姆斯科特的印刷品，而是他倡导的工艺美术运动在欧洲和美国得到了广泛的响应。在英国、德国和美国首先产生了一批私人小印刷所，它们主要不是出于商业上的目的，而是为一些书籍爱好者生产精美的书籍，致力于美观的字体、讲究的版面设计、良好的纸张和油墨、以及漂亮的印刷和装订。莫里斯的努力唤醒了各国提高书籍艺术质量的责任感，直到今天仍能看到这个运动的深远的影响。

在德国，致力于革新书籍艺术的运动是从1876年的慕尼黑文艺复兴运动开始的。但是比较重要的是后来的尤根特风格，也叫做青年风格，当时以作家奥托·尤利乌斯和他的一群年青的合作者创办的《潘》杂志为中心，进行了一系列有趣的试验和讨论。画家、图案家也是书法家的奥托·艾克曼用手笔设计了一种新的印刷字体，与当时流行的字体相对来说是一种创新的字体。建筑家彼得·培任斯根据莫里斯的建议，先用钢笔书写再仔细描绘设计了另一种新颖的字体，这种字体的风格使当时杂乱的书籍版面重新得到了安定，并扩大到了插图和封面。尤根特风格是一种精练地综合了历史上各种风格的形式，它的最初面貌是平面效果的花草纹样，后来逐渐演变为线形，并形

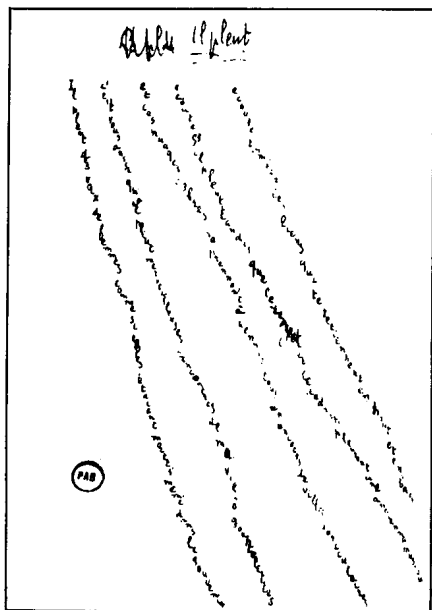
成一种生动而清新的潮流，不久还传到了欧美和日本，并在三十年代影响了中国的书籍艺术。

象在德国一样，法国的作家和画家也进行着书籍艺术的革新，但是，法国的运动并不象在德国和英国那样有广泛的影响和持久的生命力。欧洲的艺术家们对于第一次东亚美术大型展览会发生了浓厚的兴趣，他们认为中国和日本的书法艺术能够从文字的外形和气势中抒发艺术家的内心感受和对周围环境的态度的。这种认识促使许多表现主义诗人也进行了类似的尝试。第一个取得成功的是法国诗人斯特凡·马拉美，他的抒情诗《投一骰子》找到了新的表现形式。在这方面走得更远的是著名诗人和批评家纪尧姆·阿波利纳尔，他把语言和图画揉合在一起，结果，这种表现主义的版面设计产生了一种奇特的视觉效果。诗人的诗《下雨了》的手稿书写十分有趣，模仿手稿的铅字印刷品虽然保持了诗歌排列的美，但却把手稿的活泼变成了僵硬的化石。

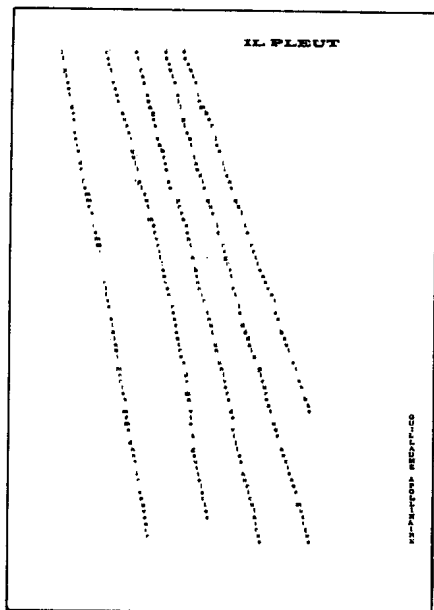
在现代绘画中勃拉克和毕加索最早把文字作为艺术材料应用于画面，他们说，词句和文章不应仅仅用于阅读，只要随便地顺带反射到观众的眼睛里，一瞥而过就行了。未来派的版面设计有着相似的观点，强调表现感情的爆发和飞速运动的力度，应用无约束的构图和狂乱的线条，目的是要能达到强烈的效果。这一派的代表人物是意大利人菲力浦·马利奈蒂，他也是未来派绘画的发起人和领袖。未来派宣言及其作品对传统的版面设计进行了猛烈的冲击，但是这种过于兴奋和重叠杂乱的印刷品对于清楚地分段、水平走向的严谨的版面设计还没有形成严重的威胁。

达达主义的版面设计最早出现在斋戒节文娱活动的请帖上，它希图用一种全新、怪诞、抽象和符号式的东西取代传统的版面设计，然而艺术家的这种无政府主义的语言并没有被大多数人理解和接受。这一派的版面设计家有德国的库尔特·施维特尔斯和约翰·哈特菲尔德以及罗马尼亚人特列斯坦·扎拉。

与上面完全不同的是由构成主义开始的运动，它在许多国家中引起了共鸣，直到今天在书籍行业里还能清楚地看到它的影响。构成主义的中心地在德国魏玛的包浩斯设计学院，它是由瓦尔特·格罗比乌斯于1919年创建的，1925年迁往德骚，1932年又搬到柏林，最后在1933年被德国法西斯取缔。构成主义的提倡者是苏联人李捷斯基（1890——1941），他在德国学业结束后留在当地当工程师和建筑家，同时从事书籍装帧设计。十月革命后他回到苏联，以画家、展览设计家和书籍艺术家的身份从事革命宣传工作。构成主义是一种理性和逻辑性的艺术，它认为世界是一个大单元，其中由许许多多小单元组合而成，就

27

27, 阿波利纳尔的手稿诗《下雨了……》和排印的印刷品。

28, 马拉美的诗集《投一骰子》, 作者设计。

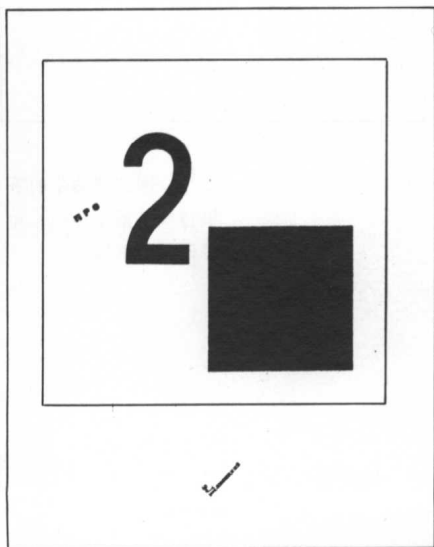
29, 马利奈蒂著《未来派解放的语汇》, 作者设计。

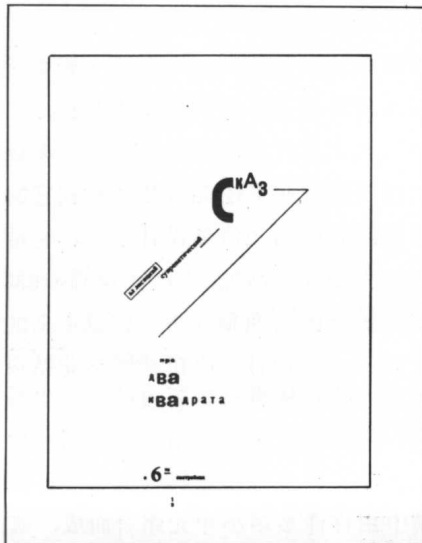
30, 施维特尔斯设计的儿童书籍。

象各种细胞构造各种人, 各种人构造成阶级和社会一样。自然界的一切现象都是如此构成的。然而, 这种构成和组合却要讲变化。李捷斯基的观点很快影响了许多国家, 包括组建包浩斯学校的那些主要成员。在德国, 象拉茨洛·莫霍利和赫伯特·巴耶尔那样的大家其成就都不及他。李捷斯基的代表作有《两个正方形的故事》, 这是一本用铅字材料作插图的儿童画册; 还有就是为马雅可夫斯基的演讲集《投票》所作的设计, 同样是用铅字材料作的插图。

德国人约翰·契肖德受到李捷斯基的激励。他深谙构成主义的精神, 着力发展这种风格, 使之衍变而为新客观主义, 成为现代书籍艺术的重要里程碑。契肖德虽然是一个建筑家, 但他在版面设计和印刷字体方面的成就更加突出, 他著有许多知识渊博的专业著作, 有力地推动了二十世纪书籍艺术的发展。新客观主义的基本原则是: 彻底脱离传统的版面设计, 绝对地不对称, 运用强烈的明暗对比并拒绝使用装饰纹样, 突出无字

31

31, 《两个正方形的故事》, 护封和扉页, 李捷斯基设计。

34

34, 《受惊的伊万》, 契肖德设计。

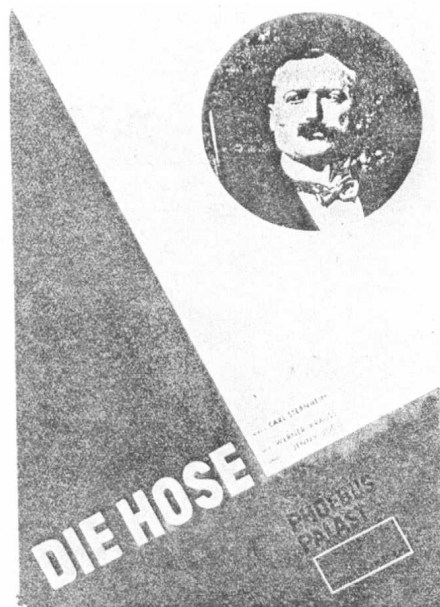
33, 《包浩斯设计学院介绍》, 莫霍利-纳吉设计。

33

脚字体〈黑体〉作为重点字体,应用块面和粗的线条,清楚地突出主题。如果过去巨大的标题、粗粗的铅条和常常出现的倾斜的文字显得生硬和过分强烈,离开了版面设计的本质的话,那么现在新客观主义已经很好地清除了这种过于偏激的幼稚了。新客观主义强调版面设计的功能,要求每一件设计都是有趣的和有独到之处的,并且应用适当的形式,来寻找版面与书籍内容、作者与读者之间的紧密联系。新客观主义在当时的确提高了广告印刷品、杂志和大众科学书籍的设计质量。在今天,这种功能主义的版面设计的影响比那个时候还要巨大,在科学书籍、专业书籍、摄影画册和美术画册方面的应用尤为引人注目。

版面设计的流派和种类还有许多,其中主要的是以上几种,它们当中有不少是同时出现的,既互相对立又互相补充。表现主义、未来派、达达主义等只是冲击了人们已经习惯了的版面设计的外表,从来没有触及到设计的本质,因而也没有产生深刻的影响。今天的书籍艺术当然也不应该向这一方面倒退。今

35, 《裤子》, 契肖德设计。

32

32, 马雅可夫斯基演讲集《投票》, 正文双页, 李捷斯基设计。

