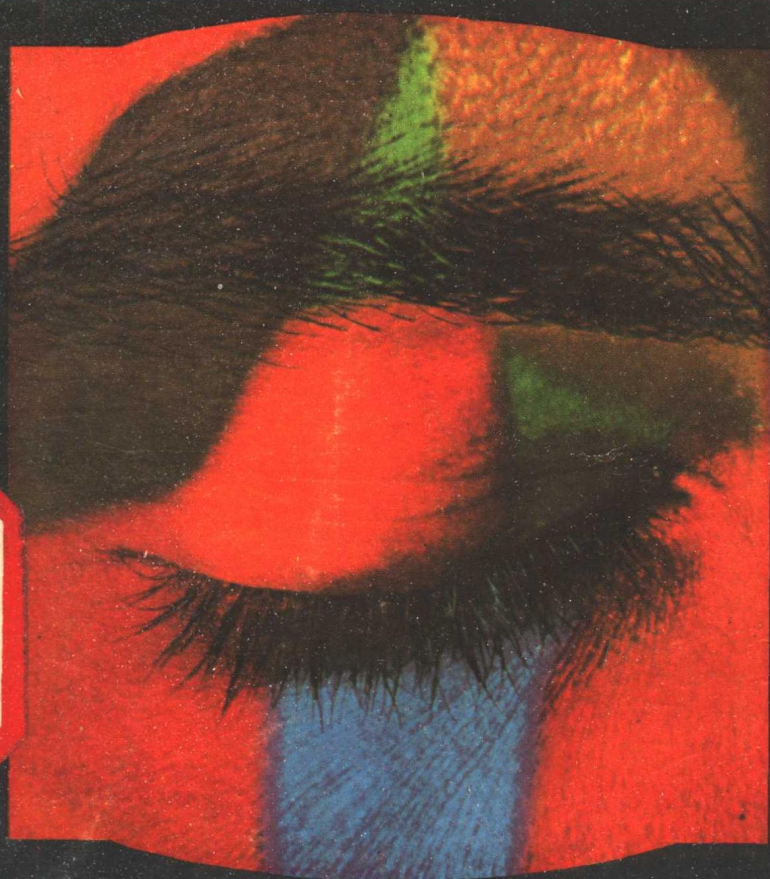

浙江摄影出版社

封面摄影 与设计

FENG
MIAN
SHE
YING
YU
SHEJI

● 陈之川 王小钢 编

封面摄影与设计

陈之川 王小钢 编

浙江摄影出版社出版发行

(原西湖摄影艺术出版社)

(杭州葛岭路一号)

杭州人民印刷厂印刷 浙江省新华书店经销

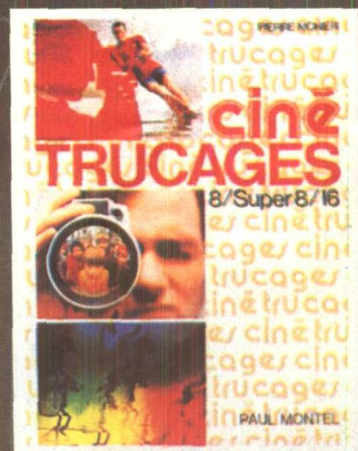
开本 787 × 1092 1 / 20 印张: 4

1987年9月第一版 1987年9月第一次印刷

印数: 00,001—10,000

ISBN 7-80536-005-7 / Z · 6

统一书号: 8364 · 163 定价: 8.50元

封面摄影 与 设计

● 陈之川 王小钢 编

- 责任编辑：于芦笛 傅新生
- 封面、装帧设计：韩继宁

前言 ● 编者

书

籍是传播思想、传播知识和积累文化的重要手段。书籍对人类的重要性和它所作出的贡献，就如同生活中的阳光、空气和水一般。在人类从愚昧走向文明的进程中，离不开书籍；在当今的社会生活中，人们更是离不开书籍。

纸和印刷术，都由中国人所发明，是中国对于世界文明的两大贡献。印刷术诞生于一千多年前我国的隋唐时代，它的前身是公元前流行的印章捺印和五世纪出现的拓印碑石等方法。在唐代，书籍已很流行。史载：“隋文帝开皇十三年（593年）……敕废像遗经，悉令雕版，此印书之始。……雕版肇自隋时，行于唐世，扩于五代，精于宋人。”至宋代庆历年间（1041—1048），为适应大量的印刷发行，毕升首创泥活字版，使书籍印刷更为方便，并由传统的卷轴形式改进为折页集装的书籍，为现代铅印、彩印书籍奠定了雏型。元、明时，戏曲小说文学的繁荣，使书籍艺术达到了极盛时期。明万历年间，印制的书籍除文学类的之外，诸如经书、历书、县志、医药、天文、地理、乐书等各类书籍繁多，也出现了多种多样的书籍装帧形式，有着鲜明的时代色彩和民族特

色。十九世纪以后，西洋近代印刷术逐渐传入我国，主要是凸版、平版、凹版三种，革新了我国古老印刷的面貌，书籍出版进入现代世界书林。但是，由于种种原因，我国在现代书籍艺术上几经周折，起步较晚，可在书籍艺术史上，我国的功绩是伟大的、不可磨灭的。

在欧洲，十八世纪六十年代兴起的产业革命，使得中世纪以后的思想方式和生产方式，已跟不上新兴的科学技术的发展和资本主义的社会需求。产业革命也带来了科学文化的传播问题，人们对古老的书籍生产方式普遍感到不满，旧式的手抄本、羊皮书、珍藏本等已经远远不能满足人们对知识的渴求。于是，一场革新书籍艺术的运动在十九世纪后期的英国开始了，这次运动的代表人物，就是被人们誉为现代书籍艺术开拓者的英国美术工艺家威廉·莫里斯（Morris · William 1838—1896）。莫里斯的才能是多方面的，在他建立的“凯姆斯科特”小印刷工场里，刻制出了戈尔登体等三种印刷字体。其中最著名的戈尔登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。当然，莫里斯的主要成就并不仅仅于此，而

在于通过他的努力，唤醒了人们对过去的思考，开创了现代设计之先河，起了承上启下的作用。他所倡导的这场运动，在欧洲和美国得到了广泛的响应。

继英国之后，德国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。在对复古主义和虚无主义批判的基础上，产生了精炼清新的尤根特风格。这种风格是对欧洲历史上各种风格十分精炼的一种综合，起初是平面效果的花草纹样，后来演变为线形，成为一种生动而清新的潮流。尤根特风格在独创性和实用性之间进行了融合，开挖了一条沟通艺术设计与社会需求的渠道。其后，由瓦尔特·格罗别乌斯于1919年在德国魏玛创建的包豪斯设计学院，对现代设计做出了卓著的贡献，成为构成主义的中心。当时在该院任教的蒙德里安、约翰·契肖德等人，都为现代书籍艺术的发展做出了巨大的努力。在构成主义的基础上，使之向前发展为新客观主义，成为现代化书籍艺术的重要里程碑。新客观主义的基本原则为：彻底脱离旧的设计观念，拒绝使用装饰纹样，应用块面和粗线条，强烈的明暗对比，绝对的不对称，鲜明醒目地

突出主题。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，并要用恰当的形式，找到版面与书籍内容以及作者与读者之间的紧密联系。这对以后的书籍艺术的影响是十分深远的。

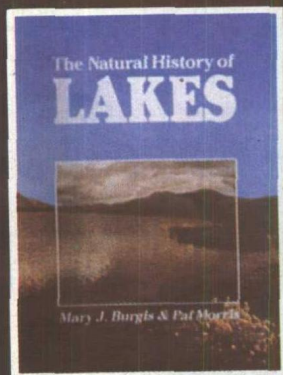
随着书籍艺术运动的发展，在近年又出现了新的倾向，即摄影艺术也加入了此行列。摄影封面、摄影插图不但在科技和专业书籍中运用，而且也在文艺小说、儿童读物以及其它书籍中越来越多地使用。优秀的摄影作品不仅能够真实地反映情节和烘托气氛，更能鲜明醒目地突出主题。摄影家各自的艺术特点，为书籍封面、插图带来了丰富的崭新的表现方法。

历史的回顾，使我们不难发现，书籍艺术潮流是在不断适应着现代印刷科技发展的需要和受社会意识的支配中进行的。发展书籍艺术有赖于国家政治、经济的稳定和科技、文化的繁荣；有赖于国际间频繁紧密的学术交流和各种流派、各种风格的借鉴、运用；有赖于作家、美术家、摄影家、出版家们孜孜不倦的努力。本画册编辑出版的目的在于此，即：为我国的书籍艺术的迅速发展而努力！

书

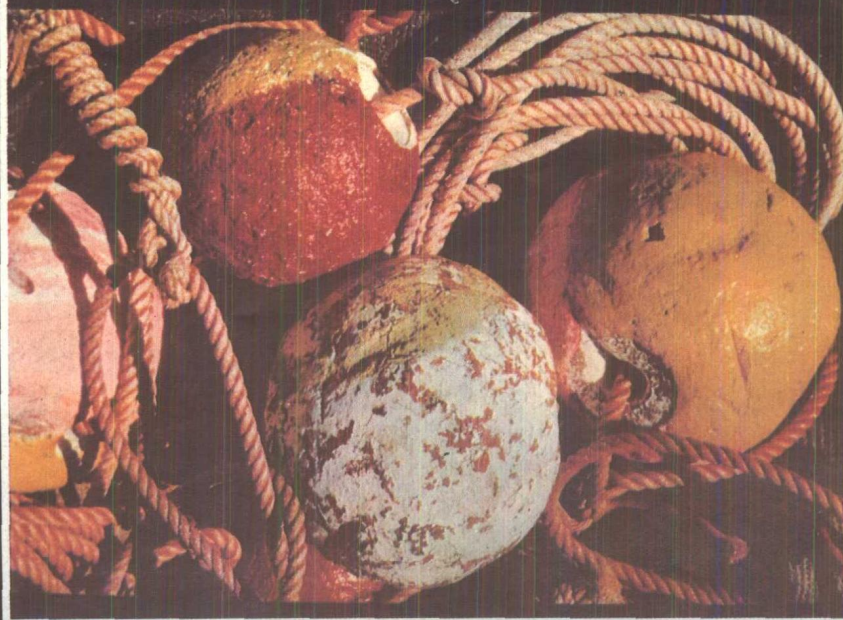
书籍装帧艺术应当包括以下几方面：封面、封底、护封、书脊、扉页、环衬、插图、开本、版式、版心和字体等等。虽然这一系列的环节都有各自的重要性，而且它们之间又需要具备有机的联系，尽管如此，封面的设计在这当中还是首当其冲的。

一本书的封面如同一件外套，虽说一个人在穿着上内衣也应该考究些，但首先映入他人眼中的总是那件外套，这是由它所占的位置所决定的。因此可以这样认为：封面是书籍与读者发生联系的第一纽带。一本书的封面不仅要求美观大方，还要求能与书的内容紧密相联。当然，也应该显示出书籍的风格和设计者的风采。一幅封面，还应该包括着书名、作者名、出版社社名等，通过对每个部分的妥善安排，使之成为一本书的缩影。 ■

DESIGN FOCUS

HAL MISSINGHAM

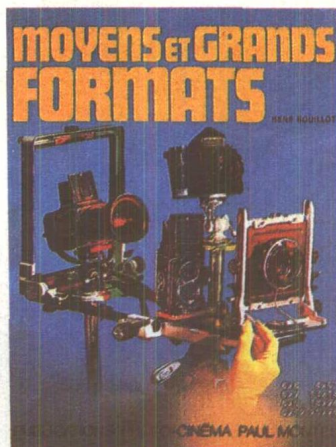
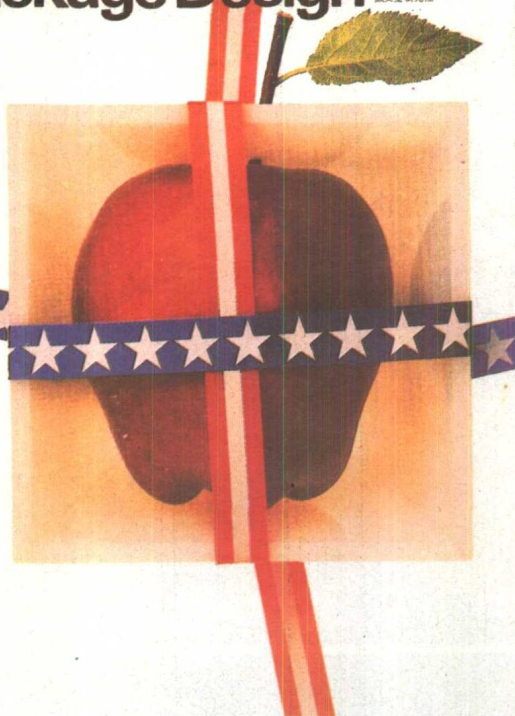
书

籍的封面从实用价值上看，是起了保护整本书的作用，但这只是它效用的一部分。封面更重要的作用，是对该书的宣传和推广。另外，封面的艺术性又使它具有欣赏价值。因此，封面设计的好坏将直接影响到书籍本身。■

Package Design

New York

ニューヨークのパッケージデザイン
八尾虎郎 著
誠文堂新光社

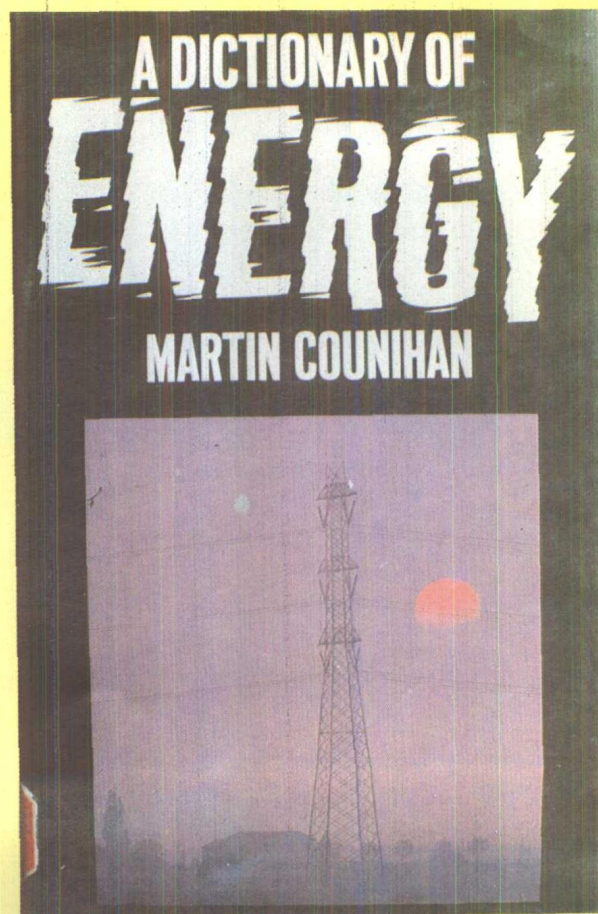
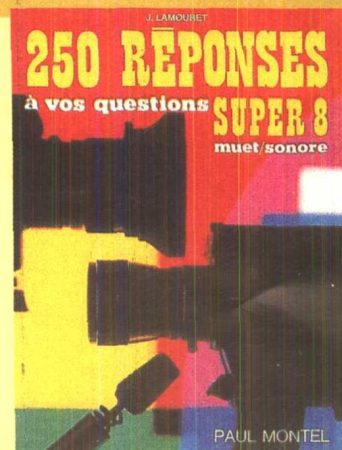
FREE JIGSAW

This challenging PLANET EARTH jigsaw, 20" in diameter, is yours free if you reply within 7 days.

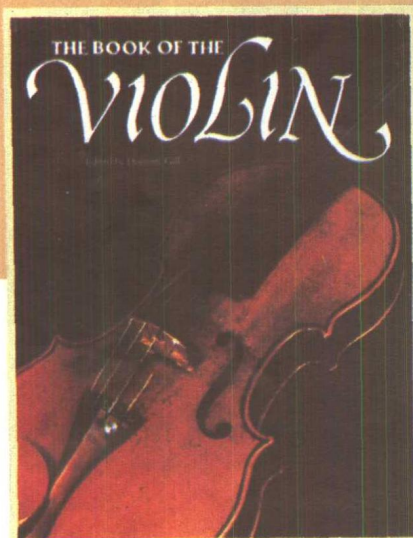
封

面的设计，不能仅仅停留在对书本内容的浅显说明或图解上，封面上的摄影作品也不只是内容的自然再现。对封面设计者来说，还必须进行创造性的劳动，调动自身的知识总和，体现出独特的气度、风格和审美观。 ■

壁

画艺术是远观艺术，观众在远处就能感觉到画面上那震撼心灵的力量。书籍艺术却与此相反。书本是读者的手中之物，封面引人注目固然重要，但它属近观艺术，要求精致耐看，能慢慢品尝出其中之味，才能令人爱不释手。

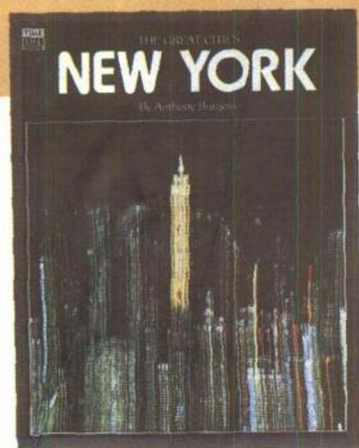
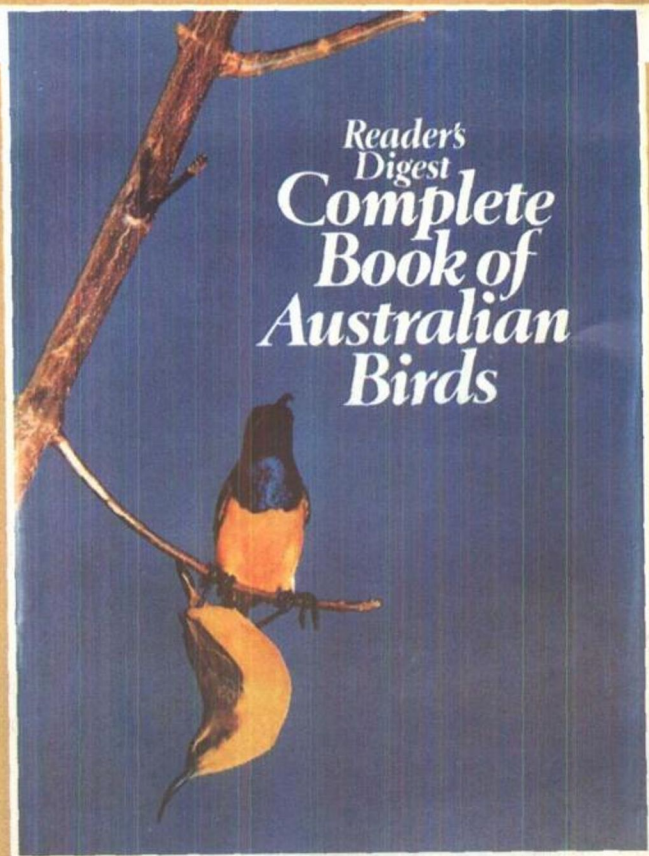

RELATIONSHIPS IN MARRIAGE AND THE FAMILY

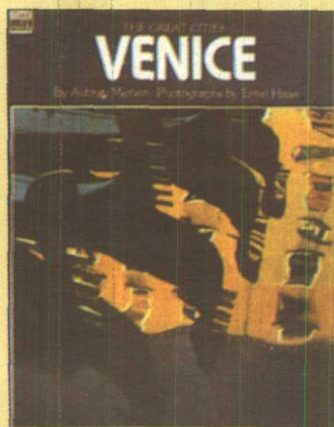
SECOND EDITION

NICK STINNETT
JAMES WALTERS
EVELYN KAYE

摄

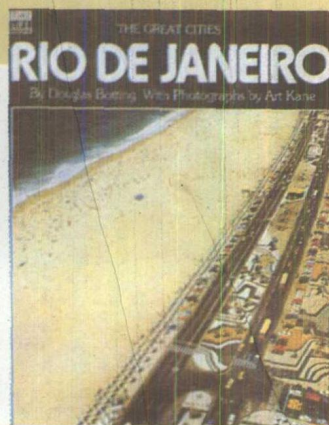
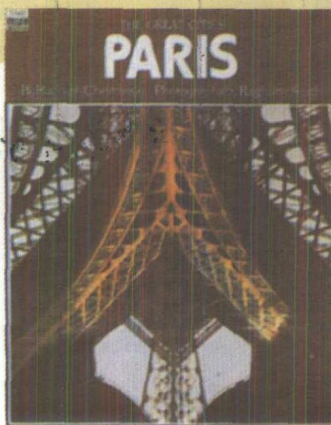
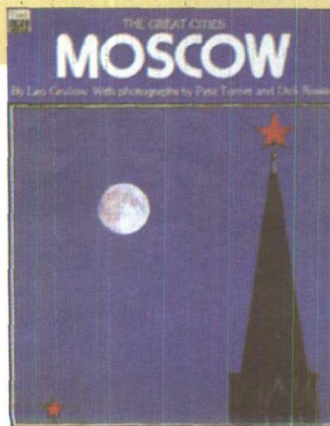
影封面的设计要注意画面的视觉效果，要善于捕捉住读者的视线，并控制这一视线。如果是一幅质量低劣的画面，读者不屑一顾的话，也就起不到应有的作用了。此外，封面的诱导作用是使读者对书籍内容能有个最低限度的了解，产生“望图生义”的功能。

摄

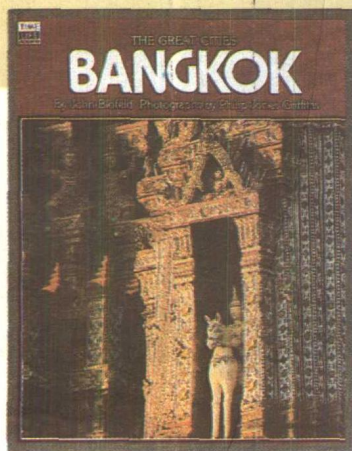
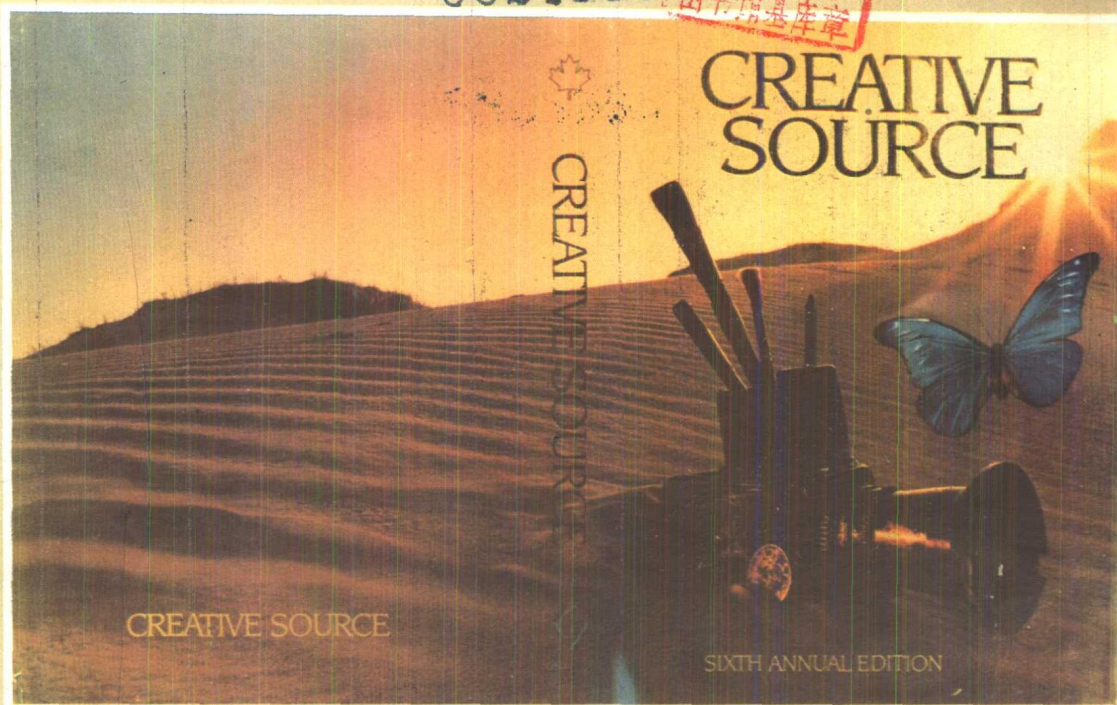
影的出现是人类进入科学时代的标志之一。从此，事物有了真实、形象的可视记录方式。以十九世纪四十年代作为摄影技术起点的话，它至今已有了一百五十多年的历史。

摄影一出世，就受到画家的青睐，并与美术结下了不解之缘。在各国，都有不少画家同时又是摄影家的，而众多的摄影家在放下照相机时又拿起了画笔。

8824330

福州大学
图书馆基库章

1920年，当乔哈特威尔德的摄影作品被用于书籍封面，并获得好评之后，以摄影为封面的各类书籍开始流行于世界的各个角落。

现

代设计的一个最重要特点，是摄影手段的介入。在当今，想要在众多的书籍中找出一本有古典趣味、绘画封面的书，这可是件不容易办到的事，而由摄影作品做封面的书刊，却到处皆是。摄影已作为最现代的造型手段，深入到现代设计的各个范围。半个世纪以来，随着摄影技术的发展，摄影在设计中的运用已能与绘画分庭抗礼，甚至占有压倒的优势。

历来，一种艺术与其材料、技法和工艺过程有着不可分割的联系。在这些方面的革新或突破，往往会迎来新风格的诞生或新艺术的出现。摄影作品在书籍装帧上的应用，在世界书籍艺术史上写下了崭新的篇章，大大开阔了书籍封面的领域。

绘画封面虽有自己的擅长，但它是通过画家的手来完成的。而摄影封面，则是以光学镜头来完成画面的。由于镜头的运用，使摄影家得以捕捉住人间万物那一瞬即逝的生动情节，画面形象真实、清晰逼真、生动感人，有着特殊的艺术魅力。正因摄影艺术有如此的特异性，故摄影与绘画成了艺术领域中的两个重要方面。它们互相给予对方以影响，又都按照自己的规律在向前发展着。

G. F. NEWMAN

THE STORY OF INNOCENCE, SEXUALITY AND CORRUPTION

THE OBSESSION

0 586 04664 X

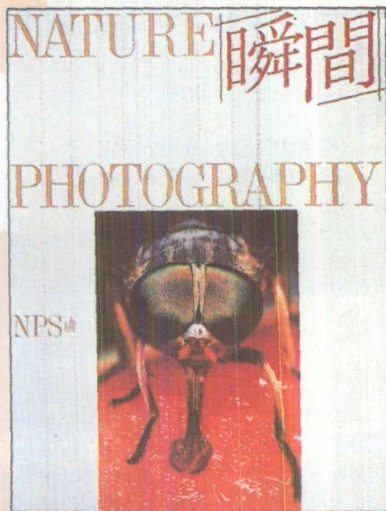

对 摄影家来说，不是去创造环境，而是去选择环境。那些瞬间即逝的动人记录，正蕴藏着摄影家长期的艺术积累和艰辛的艺术实践。

如果把客观存在作为“第一现实”，那么，摄影家就应该在人、自然等生活实态里，用镜头去捕捉“第二现实”的作品，超越表面的实录和肤浅的说明。只有这样，才能从偶然中显现出生活中必然的东西。

当代著名摄影家霍尔曼有一个绰号叫“魔鬼”，这是因为他最善于捕捉人物在某个特定环境中最典型、最有代表性的瞬间形象，使作品达到了鬼斧神工的地步。一幅好的封面摄影作品，也应该达到这样的境地。

作为一名摄影家，如何拍好一幅书籍封面作品，除了一般的摄影技法上的要求之外，还必须有一定的设计思想，准确地把握全书的主题格调，在表现手法上匠心独运，使作品与全书构成有机的联系。

DELL • 18301 • 2.25

**NOW A MAJOR MOVIE
FROM PARAMOUNT PICTURES**

**AN UNMARRIED MAN AND THREE UNMARRIED WOMEN...
ALL READY FOR FUN, ALL HUNGRY FOR LOVE, ALL...**

STARTING OVER

DAN WAKEFIELD

"WAKEFIELD DESERVES A CHEER!"

—Cosmopolitan

