

书香中国 留住阅读

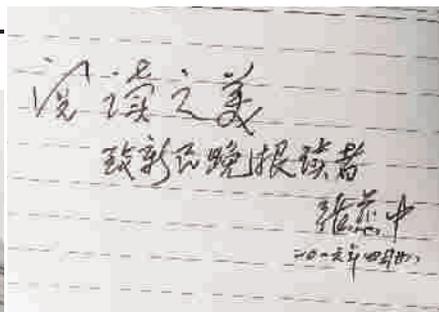
吕敬人

在数千年漫长的古籍创造中经历着各种书籍制度的变迁，在不断完善中推陈出新，并不断衍生出新的书籍形态。中国近代书籍设计起步于上个世纪初的辛亥革命，开启了一扇被封闭久远的文化之门，吸纳多元外来影响。在上世纪初的中国新文化运动中，鲁迅、丰子恺、钱君匋等一大批文化人，融合传统和外来文化，开启五彩缤纷的民国书籍艺术风景；1949年后的一段时期，中国最优秀的美术家们都服务于出版行业，如曹辛之、丁聪、张慈中、任意等创作出一大批至今仍可称之为书籍艺术的经典之作。这次成就卓著的设计界前辈张慈中先生的书籍艺术纪念馆的建立，正是中国书籍艺术承上启下，衍生发展的重要体现。

中国的改革开放，使中国书籍文化丰富而多元，出版界对书籍设计开始有了改变滞后观念的迫切感，生产力、生产工具、生产关系的巨变，必然引发阅读载体、出版体系构成，产出授受关系，设计思维概念等等革命性的范式转移。出版、设计、印艺业的有识之士开启了广泛的国际化交流渠道，使更多的设计师们以开放的心态和学习的诚意，对东方与西方、传承与创新、民族化与国际化、传统工艺与现代科技有了新的认知。他们打破装帧的局限性，投入大量精力和心力，强化内外兼具的编辑设计用心，为创造阅读之美进行了有益的探索。一批又一批设计新人涌现，他们的优秀作品被读者喜爱，令国内外瞩目，因此才有了当今中国书籍设计的新的面貌。举一例，上海新闻出版局自2003年开始主办中国最美的书评比活动，每届评出的20本再参加莱比锡“世界最美的书”的评选，十三年间，有287本书获得中国最美的书奖，其中的15本设计获得包括金、银、铜奖在内的“世界最美的书”称号。“中国最美的书”也成为书籍设计业的品牌，很多读者纷纷购买收藏，体现了设计的价值。

中国书籍艺术在近年虽有较大发展，但还存在诸多问题。一些出版单位为经济促销，只把功夫着力于封皮的表面打扮，为省时间和成本，放弃内在编辑力量的投入。浮躁的做事心态使不少书的文本叙述流于平庸，许多书籍设计师因巨量劳动和低廉的设计费而无法生存。但这一现象并没阻止一批有良知的出版人和有责任感的书籍设计师开始反省做书的意义。他们不畏艰难，苦苦实践使这一行业有了更多的共识：书不仅要有一件“漂亮”的外衣，还要有内在书籍设计整体概念的倾注。设计师应成为文本传达的参与者，象导演那样让信息在页面空间中拥有时间流动的含义，使书成为文本诗意表现的舞台。出版不能只谈“价”而不顾“值”，要物有所值，原创的精品书能传世后代才体现做书的价值。设计是一种态度，设计要专一、有温度、讲细节，文本叙述的丰满才能带来阅读的动力。

中国书籍艺术是一条动态发展的历史长河，中国的设计师要用敬畏之心珍惜祖先留下来的宝贵遗产，具有谦卑且冷静对照古人做书的进取意识，脚踏实地做好传承这门功课，同时又要开放的胸怀，学习世界各国优秀文化，海纳百川，尊重发展规律，才能融入进步的潮流，这也是中国书籍艺术能持续发展的动力。创造书籍之美，留住阅读。

中国国字号书籍设计第一人张慈中枫泾开馆 重温那些不应忘却的故事

◆ 本报记者 吴南瑶

“这是我作为一个游子对家乡母亲的汇报，也是我对我的前辈和同行的致敬。”坐在艺术馆门外临河的长凳上，就着一杯故乡的明前绿茶，张慈中一个接一个地讲述着那些大部头书籍设计背后的故事，中气十足，说到高兴处拍腿大笑，完全看不出他已是一位92岁高龄的老人。

4月28日上午，张慈中装帧艺术馆开馆仪式在上海枫泾古镇举行。

为四十多家出版社设计过各种类型的书籍，《毛泽东选集》《列宁全集》《马克思恩格斯全集》《资本论》《中华人民共和国宪法》（第一部）《中华人民共和国发展国民经济的第一个五年计划》《马克思画传》《红旗》杂志创刊号、《中国大百科全书》等几十部书籍傍身，让张慈中成为了中国国字号书籍设计第一人。

毛主席一次就通过了他的设计

如同展览序言对老人的描述：一位老人，一名艺术家，一个顽童，眼前的张老一口带着浓重南方口音的普通话，回忆起新中国成立后不久，被北京派来的邹雅同志一眼相中的往事，言语中带着掩饰不住的小得意：“我16岁就为欧米加怀表设计过广告，21岁与人合开了杭州第一家广告公司。邹雅同志给我出了题目后，就闭起眼睛打起瞌睡来，没想到，半小时后我就清醒他交卷了！”

就这样，美术功底扎实的张慈中凭着这幅《上海解放》的命题画，被中央人民政府出版总署下辖的新华书店总管理处录用，在1950年底到了北京，成了新中国美术编辑队伍中的一员。1951年，国家决定出版《毛泽东选集》。一开始，中央美院的老师出了几款设计稿样，都因过于华丽被退了回去。“领导给我看了毛主席亲笔写的八字批示：‘我的书是简单点好’后，我想：毛主席是党的第一领导人，是国家领袖，他的书要有中国的元素，要庄重、简单大气。所以我去除了所有的装饰，将自己亲手写的美术字“毛泽东全集”五个字用了金色，出于平衡的考虑，“第一卷”三个小字则采用了灰色。但邹雅同志看了摇摇头，这也太简单了，建议我在中间加一个红色的五角星。”设计稿完成后，报送给毛主席审阅，一稿即通过。

张慈中思想活跃，头脑机灵，1954年，在参加第一次全国人民代表大会筹备会工作时，张慈中主动为大会代表设计了一款会议用笔记本，封面上自创的长宋体字得到了国家主席刘少奇的关注和肯定，并当面亲自将即将通过的第一部《中华人民共和国宪法》的设计任务交给张慈中。张老爽朗地笑言，“我想是因为刘主席个子比较瘦高的缘故，所以他对我的这个字体情有独钟吧。”之后，他首创的长宋体被国家收录在中华字体库，沿用至今。

如今，在张慈中设计艺术馆里，人们可以系统回顾、欣赏这些国字号书籍的装帧设计以及背后一个个有趣的小故事，铅印的色彩、木刻版画手工字体的封面，接近原生态但很有质感的纸张……它们折射着那个时代人们对“书”的理解和做法。

出生于一个没落但仍较富裕的书香门第家庭，才情逼人的张慈中身上也一直保留着艺术家的率性。当初刚回北京时，还曾经因为生活上的不习惯和领导闹情绪，要求回上海。后来，在党的干部邹雅同志的影响下，“从一个广告设计里手，到国家重要书籍的设计者，我很快爱上了自己新的岗位，并爱了一辈子。”张老这几句话，说得格外严肃。

1957年底，张慈中被打成右派，并在《人民日报》上被点名批判。他所在单位人民出版社的领导考虑到重点政治书籍都是经他手完成，顶着压力向上级打报告，请示中央特批，将他从东北劳改名单中删除，降职降薪使用（连降两级）。报告批准几个月后，党中央决定出版党内第一理论刊物《红旗》杂志。相关人员设计了十二种《红旗》创刊号的封面，报中宣部后均被退回。离出刊只剩几天时间了，上级发文“请人民出版社帮忙设计一下”。“我说我不能设计呀，让‘右派分子’来设计党的刊物不是闹笑话了嘛。”爱开玩笑的张慈中认真地说，“我真的就是这么回答社领导的。”最后，在社领导保荐下，张慈中顾全大局接下任务。“我觉得就毛主席手书的‘红旗’两字就足够分量，无需再画蛇添足。”本着党内刊物重在庄重、简练、大气的原则，他把“红旗”两字放大，下面用灰色的“红旗”汉语拼音，又在封面的下部加了一条红线，红线下加上期刊号和日期。稿样报送中宣部后立刻通过，后《红旗》杂志的封面被业内评价为“最严肃、最大方、最朴素、最美观”的设计。之后，《列宁全集》、《马克思恩格斯全集》、《资本论》等重点书籍，都是经张老之手在此期间设计完成的。这些红色经典的设计，集中体现了张慈中的设计理念：贵在以少胜多，突出精华，留有余地，与书的内容相符，使读者产生联想。

把侧面的马克思转过来

作为新中国第一代装帧设计家，张慈中的设计彰显了属于那个时代的大气、沉稳、洗练的时代精神和民族气质。设计家本人却性格外向，喜欢开拓创新。

1959年，在设计《列宁全集》的时候，张慈中为得到理想中的装帧设计材料，多次下印厂考察，经过反复改良，选择不同材质的布料进行试验，终于发明了“漏底漆布”，这是他为我国装帧材料创造的第一个新品种，受到周总理的好评。在拓宽了书籍装帧材料的同时，张慈中在国内首次提

出装帧设计的理念。尽管早在20世纪30年代，“装帧”作为外来语已由丰子恺先生从日本引进中国。但在张慈中之前，国内的书籍设计基本还停留在“画封面”的阶段。做为第一个对制版印刷工艺技术进行改进的人、第一个在书籍装帧设计中创造性采用新材料、研发新工艺的人，他的“装帧设计”概念的延伸和开拓，也得到了当时老一辈书籍设计家曹辛之、丘陵、丁聪等人的认可。1983年，张慈中受国家委派组团去西德考察，回国后，他立即向国家有关部门递交了在大学普及电脑知识和在大学开办电脑平面设计的建议。经过几年的不懈努力，他终于申请下了50万元的启动资金，因他来自出版界。所以，他选择北京印刷学院做试点，率先成立了我国第一个电脑教学的设计艺术系。由此，他成为第一个向国家提出将电脑平面设计引入中国并付诸之实施的人。

和曹辛之、丘陵、丁聪、钱君匋等中国第一代装帧设计大家一样，张慈中书画皆通。在为《马克思画传》设计封面时，张慈中手头仅有的素材只有一幅马克思的侧身像。“开始我想用毛笔画，但想到马克思是西方人，最隆重的表现手法应该是西方铜版画，可问题是什么工具材料也没有啊，我就干脆用毛笔画来试着画出铜版画的效果。这还不够，那个年代，伟人最好是正面像，我就凭想象，抓住他大胡子的特点，把侧面的马克思头像转过来。”回忆起这个细节，张老忍不住哈哈大笑起来，他又回忆到：“后来这本书参加德国的书展，严谨的德国人查了所有的资料，都没有找到封面上的这张马克思像。后来来打听，中国参展单位告诉他们，这是中国的画家用毛笔画的，他们很吃惊，于是，特意请求中方回去后，送两张印刷稿给他们留存入档呢。”

天色渐晚，工作人员早已准备了纸墨等待张老题词留念。张老运笔稳健，一手行书雄浑刚健。当年因为没有电脑，所有的美术字全部是他一笔一划手写而成。

如今，与时俱进的新的书籍装帧艺术风格渐行渐盛，而电脑普及应用发展带来的各种图片处理软件、装帧材料改良拓展和电脑排版印刷手段及印刷工艺的进步发展，也为国内的书籍装帧设计注入了新的元素。一生为美而设计、为书做嫁衣的张慈中，在本报记者的笔记本上写下了“阅读之美——致新民晚报读者”的留言。

