

论民国时期作家和艺术家对书籍装帧的贡献

黄雄, 柳林

(湖北工业大学, 武汉 430068)

摘要: 分析了民国时期书籍装帧艺术的时代背景, 以及书籍设计艺术家开拓的思想精神, 促进了这一时期书籍装帧设计的快速发展。论述了在鲁迅倡导下, 一些作家参与文学书籍封面设计, 进而探讨了这些作家和艺术家在书籍装帧设计观念、艺术表现、工艺制作方面作出的贡献。提出民国时期的书籍装帧虽然在技术手段与当代书籍装帧设计存在差距, 但前辈艺术家们所体现出来的一些先进思想和探索精神, 仍然值得学习和借鉴。

关键词: 民国时期; 作家; 艺术家; 书籍装帧

中图分类号: J524.5 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2011)14-0114-04

Writers and Artists' Contribution to the Book Binding in the Republic of China

HUANG Xiong, LIU Lin

(Hubei University of Technology, Wuhan 430068, China)

Abstract: It analyzed the background of the art of book binding, and the creative idea of the artist of books design, which promoted the rapid development of book design in the period of the Republic of China. It discussed the activities of some writer's participation to book cover design under the proposing of Mr. Lu. Moreover, it explored these writers and artists contribution to book design ideas, artistic expression, and production process. It found that although technical means of book design in the Republic of China went behind than contemporary, it was still worth to learn the advanced ideas and exploration of the older artists.

Key words: the Republic of China; writers; artists; book binding

中华民国(1912年1月至1949年10月)仅仅只有38年的历史, 却是一个社会混乱动荡、军阀混战纷起的革命时代。西方政治思想的传入, 议会制、民主制、无政府主义、社会主义思想等唤起了中国知识分子政治上的觉醒, 西方艺术和文化的传入, 逐渐使中国人的精神生活、世界观、价值观发生了很大的改变。在这样的时代背景下, 1915年, 陈独秀创办了《新青年》杂志, 倡导新思想、新文化、新道德, 由此发起了一场新文化运动。1919年五四运动以后, 反帝反封建以及新思想新文化运动不断涌起, 书籍作为传播媒介自然成为了新文化运动斗争中最有效的武器。因此, 这一时期文学书籍和杂志也就成为了传播新文化的主导工具。

1 时代背景对书籍装帧设计的影响

民国时期的书籍, 由于动荡的社会环境、人为的

毁弃等缘故, 留存至今的书籍数量不多, 已成为“珍本”, 具有重要的学术参考研究价值^[1]。民国时期的书籍装帧兼具东西方文化艺术的特点, 作家和艺术家在书籍的艺术风格和表现手法等方面作出的探索, 使这一时期的书籍装帧呈现出多样化的形式, 具有深厚的文化内涵、富于装饰性, 并体现出强烈的时代特征。

当时新文学运动的传播媒介报刊、书籍, 作为一种社会意识形态, 鲜明地反映了社会的黑暗腐朽, 在国民的思想意识中产生了巨大的影响。同时这些新文学运动的报刊和书籍也受到了旧势力、政治当局的猜疑和封杀, 有些报刊和书籍多次更改刊名和书名才能出版, 有些书籍在出版后遭受当局的删改、烧毁, 因此很多文人开始自办出版社。如鲁迅就曾办过三闲书屋、铁木书屋等。出版业的发达对书籍装帧艺术的发展起了很大的推动作用, 作家参与出版社的事业也使他们开始涉足书籍装帧设计领域, 他们不仅通过文学作品, 也通过书籍装帧来表达自己的思想。随后许

收稿日期: 2011-03-01

作者简介: 黄雄(1968-), 男, 湖南人, 湖北工业大学副教授, 主要从事装饰艺术教学与研究工作。

多画家参与书籍装帧封面设计。从反映社会现实、宣传革命到抗日救国,以及崇尚西方文化,追求西洋风格的表现主义、构成主义、象征派、抽象派都在书籍装帧上有所体现。时代精神是构成艺术品美感的重要因素,时代不同,艺术品体现出来的美感也就不同。具有民国时代特点的《火线之内》封面设计体现了那个时代特有的精神风貌,封面图形洋溢着革命的热情,见图1。

图1 《火线之内》封面
Fig.1 "In the battle line" cover

2 作家参与书籍装帧设计

五四运动以前,中国没有专门的书籍装帧设计家,也没有书籍装帧设计者。首先倡导重视书籍装帧,并积极投身其中参与设计的是一些作家。如鲁迅、闻一多、丰子恺、巴金、艾青、沈从文都参与了书籍装帧活动。他们为现代书籍装帧艺术作出了不可磨灭的贡献。特别是鲁迅在思想战线与文学领域都有着举世瞩目的成就,在书籍装帧方面,他亲自参与设计了《南腔北调集》、《域外小说集》、《引玉集》、《热风》、《而已集》、《两地书》、《集外集》、《小彼得》、《海燕》众多的封面。同时鲁迅发现并扶持一批装帧艺术家,将外国的众多美术作品引入中国。陶元庆、钱君匋、司徒乔、孙福熙、丰子恺等人,都在他的指导和关怀下,参与了现代书籍装帧设计工作。在书籍艺术设计中,鲁迅有其独特的见解,他认为“纸张要好,天地要宽,插图要精致”,要“拿来主义”,但不能丢弃民族特色。反对传统的完全否定,这体现在他对于线装这种传统形式的喜爱,而且特别钟爱毛边书,自称为“毛边党”^[9]。并大力宣传,使毛边书风行一时,成为民国时期书籍的一大特色。

书籍装帧艺术的代表作家闻一多,他不仅参与书籍封面设计(代表作品《落叶》见图2、《猛虎集》见图3、《古典的与浪漫的》等封面与插图),而且在装帧的理

图2 《落叶》封面
Fig.2 "Leaves" cover

图3 《猛虎集》封面
Fig.3 "Tiger" cover

论研究方面具有贡献^[9]。1920年5月《清华周刊》第187期发表了《出版物底封面》,论述了美的封面可以吸引读者、辅助美育、传播美术,而中国出版物封面不发达的原因在于艺术不精、印刷不良、经济不足以及以前书籍没有美术封面的习惯,补救之法首先要从艺术上着手。即从封面的面积、图案、字体等元素考虑。从闻一多设计的《猛虎集》封面可以看出,仅寥寥数笔猛虎的斑纹,就抽象再现了虎的“猛”,粗犷豪放、简洁传神,很有气势。他的作品虽然不多,但从中可以看出闻一多早年留洋的美术功底,敏锐的艺术直觉,以及他丰厚的文学修养,将西洋的绘画与东方文化完美地糅合在一起。由于中国的现代书籍装帧在起步阶段,就得到了这些作家的支持和帮助,在他们参与和倡导下,越来越多的艺术家也积极投入到书籍装帧设计领域中来,使当时的装帧艺术呈现出百花齐放、人才辈出的新局面。

3 美术家与书籍装帧设计

民国时期许多美术家开始从事书籍装帧工作,影响较大的有陶元庆、丰子恺、钱君匋、陈之佛、司徒乔、叶灵风等人,创作出了许多带有设计者个人风格的书籍装帧作品。陶元庆设计的《故乡》、《苦闷的象征》(见图4)封面,颜色鲜亮,线条随意流畅,以一把钢叉叉着一位少女的舌头来象征人间的苦闷。鲁迅高度

图4 《苦闷的象征》封面

Fig.4 "Anguish symbol" cover

评价这一封面设计是“披了凄艳的新装”。丰子恺精于诗画,画风清新自然、情趣盎然,透着幽默与诗意。如他为诗集《春雨》所绘制的封面,见图5,表现了2个

图5 《春雨》封面

Fig.5 "Spring rain" cover

小女孩共撑一把大雨伞,穿着大人的皮鞋,兴高采烈地走在春雨之中。画面单纯美好,艺术感染力强。他为俞平伯的诗集《忆》所作的18幅插图,见图6,给诗集

图6 《忆》内页插图

Fig.6 "Memory" page illustration

增添了新鲜活泼之感觉,与诗相映成趣,再现了一颗无邪的童心。艺术家钱君匋,他在书籍装帧、书法、篆刻、绘画、音乐、文学方面都有不俗的成就。特别在装帧领域,其作品《蝴蝶》见图7,《雪人》、《东方寓言集》、

图7 《蝴蝶》封面

Fig.7 "Butterfly" cover

《艺术论》等装帧设计之精美使他有了“钱封面”之称^[4]。他的封面作品多用图案装饰,形态生动,整体色调和谐朴实。强调了装帧设计是多种艺术的整合体,需要高度的艺术修养。

陈之佛是民国时期一位有代表性的画家,他的作品较多的采用几何图案和古典工艺图案,其中《英雄的故事》封面,画着对称的雄鸡图案,上下以装饰纹样相呼应。书名旁用了一条深色的文武边突出了书名,构图严谨,色彩稳重深沉,在整体造型结构上具有和谐的视觉美感。司徒乔的作品十分丰富,他不仅绘制了很多苏俄的译作《浮士德》、《契诃夫短篇小说集》等书籍封面,还设计了一些具有政治色彩的封面,来表达对封建社会军阀混战的不满。如《柚子》(见图8)封

图8 《柚子》封面

Fig.8 "Grapefruit" cover

面设计,他用粗狂速写的手法,在白色的封皮上描绘了一些堆积在地上的红色“柚子”,把小说中封建军阀乱杀无辜,人头堆积得像柚子一样的惨状形象的再现,更加渲染了悲凉的气氛。司徒乔的作品常用钢笔画技法,多是在浅色的纸上单色印刷,用笔豪放不羁,极具个性特色。深受英国画家比亚兹莱影响的叶灵凤,其代表作有《落叶》、《少年维特之烦恼》、《灰色的鸟》等书籍封面、扉页及插图设计。浪漫唯美,在民国时期风行一时^[5]。此外,他还创作了《冥想》、《残夜》(见图9)等装饰性插图。叶灵凤的作品当时深受青年

图9 《残夜》内页插图

Fig.9 "Residual night" page illustration

们所喜爱,人称“东方的比亚兹莱”。在这些著名的美术家引导下,还有林凤眠、蒋北和、都冰如、张光宇、蔡

振华等艺术家也陆续加入了装帧设计的队伍,他们的作品也有着广泛的社会影响作用。

4 美术家对民国时期书籍装帧的贡献

任何一种文化艺术都是在继承历史成果的基础上发展而来的,虽然民国时期在创作理念、工艺制作等各方面都有一定的局限性,但民国时期美术家在书籍装帧实践过程中体现出来的一些先进艺术思想和探索精神,值得书籍设计工作者学习与借鉴。

美术家都具有扎实的美术功底和艺术修养。在国画、雕刻、书法等中国传统艺术上有着卓越的才华,对于西方流派艺术表现手法能够兼收并蓄。因此,他们的作品注重形式美、韵律美、和谐美,将书籍装帧看作一部精美的艺术作品,提升了书籍的审美价值。

由于他们是美术家,注重封面本身的直观性、重要性,在观念上重视封面的形象表现,许多艺术家以对书籍内容的理解,或直接选用书中的插图做封面,或利用漫画、木刻、篆刻等,或直接借用其他的艺术作品来作封面图形,很好地表现出书籍内容与形式上的一致性。同一时期的作品除了有其共性以外,更有独特的个性。每一位艺术家的封面设计,都有其自己的风格,或清秀淡雅,或稳重朴实,或浓烈粗犷,或浪漫唯美……使得当时的书籍装帧千姿百态,繁花似锦,呈现出勃勃生机。

装帧设计逐渐形成一种专门的职业,并走上了商业化的道路。钱君匋曾在1928年《新女性》杂志上声明:“(1)非文化之书籍不画;(2)指定题材者不画;(3)润不先惠者不画。”即明确说明在画之前应先付酬金,并明码标价^[6]。另外,装帧设计者也日益受到人们的敬重。很多书籍封面上都有设计者的署名,改变以往装帧者“匠人”的地位,如陶元庆设计的许多封面,签有“元庆”二字,周作人的《知堂文集》版权页上也标有陈之佛的大名,这种风格逐渐演变成今天书籍封皮上的署名。

由于受到了西方书籍装帧艺术的影响,从书籍形态、图、文、色表现形式、印刷制作都得到了更新,虽然战争的环境对于书籍装帧的发展有不利的因素,但中国的书籍装帧艺术在艰难险阻之中顽强地生存了下来,并发展壮大。这都与民国时期这一批

作家及艺术家参与书籍装帧设计并为之付出的努力和心血是分不开的。

5 结语

经过众多艺术家的不懈努力,民国时期的书籍装帧呈现出一片欣欣向荣的景象,并形成了具有鲜明民族特色和时代感的装帧风格,为现代书籍设计艺术奠定了良好的基础。虽然民国时期在创作理念、工艺制作等各方面都有一定的局限性,但前辈艺术家们在装帧实践过程中所体现出来的一些先进的艺术思想和探索精神,是值得当今书籍设计者好好回顾与反思的,针对当前书籍装帧设计中的很多误区,有着极其现实的借鉴作用和学习参考价值。

参考文献:

- [1] 沈文冲.民国书刊鉴藏录[M].上海:上海远东出版社,2007.
- [2] 杨永德.鲁迅装帧系年[M].北京:人民美术出版社,2001.
- [3] 吕敬人.书籍设计——书艺问道[M].北京:中国青年出版社,2006.
- [4] 余连祥.丰子恺的审美世界[M].上海:学林出版社,2005.
- [5] 邱陵.书籍装帧艺术[M].北京:中国青年出版社,2006.
- [6] 张泽贤.书之五叶——民国版本知见录[M].上海:上海远东出版社,2005.