

## 民国书刊封面设计文化中的“传统”与“西化”

刘明刚

(温州大学, 温州 325000)

**摘要:** 以民国时期我国本土书刊装帧设计中西文化交融为启示,分析了民国书刊封面装帧的主要题材为文字与图文并茂,归纳了其从呈现传统本土装帧形式逐步演变成中西结合的现代装帧形式,进而分析了其设计文化内涵表现出浓郁的现代艺术气息;提出了民国书刊封面设计的审美表现:传统审美体验表现为体舒与神怡相携,西艺之美表现为抽象艺术与构成主义相合;进一步诠释了中西杂糅影响下书刊装饰设计的多样性。

**关键词:** 民国时期;本土书刊;设计文化;传统与西化

**中图分类号:** J524.3   **文献标识码:** A   **文章编号:** 1001-3563(2011)04-0087-04

## Tradition and Westernization in Cover Design Cultures of Native Books During the Republic Period

LIU Ming-gang

(Wenzhou University, Wenzhou 325000, China)

**Abstract:** It analyzed the main word and illustrated themes on the books cover binding, summarized the presentations of the bookbinding forms changing gradually from traditional native forms to the modern forms combining Chinese and Western, and furthermore analyzed the cultural connotation in design representing intense modern artistic atmosphere based on the enlightenment of Chinese and Western culture blending in binding design of native books during the Republic Period in China. The aesthetic expression of the book cover design in the Republic Period is proposed: the traditional aesthetic experience is characterized by physical comfort and restful to the spirit coexist, and the beauty of Western arts embodies in consistency of abstract art and constructivism. Finally, the diversity of book decorative designs under the influence of the mixture of Chinese and Western is further explained.

**Key words:** republican period; native book; design culture; tradition and westernization

中国本土书刊设计的起源和演进的历史过程,至今已愈千年,在长期的历史演进过程中逐步形成了古朴、简洁、典雅和实用的具有我国传统特色的本土书刊装帧形式。至民国时期本土书刊呈现一个相对繁荣的时期,总计有各类书刊10万余种,装帧设计风格开始呈现西化倾向,主要表现在中国文学和文艺类书刊的装帧设计出现重大变革,传统本土装帧形式逐步演变成中西结合的装帧形式,装帧的技术、工艺和版式都发生了很大变化,其中封面设计更是呈现百花齐放、百鸟齐鸣的景象,本土书刊装帧的面貌至此由单一简朴转向多元化设计艺术风格,既有传统的延续又有近代吸收“西风”的创新,显示出了近代本土书刊装

帧设计由传统向近现代转变的萌芽。

### 1 民国书刊封面的装帧形式

书刊封面设计是装帧设计艺术的表面形态,是通过艺术形象设计的形式来反映书刊的内容,图形、色彩和文字是封面设计的三要素,根据书刊的不同性质、用途和读者对象,把图形、色彩和文字这三者有机的结合起来,以美感的形式呈现视觉形象,从而表现出书刊的丰富文化与艺术内涵。民国时期本土书刊封面设计相比较传统来说,呈现:开本纸张的变化、装订方式的改变、纸质的变化、封面画的出现以及图文

收稿日期: 2010-10-30

项目来源: 温州市文化工程(RZ1011058)

作者简介: 刘明刚(1971-),男,江苏人,硕士,温州大学讲师,主要从事本土文化与现代设计的教学与研究。

组合的新面貌等。

### 1.1 “独具格调”的传统装订形态延续

民国时期本土书刊的主要装订方式有:线装、毛装、平装和精装。其中,以线装最具传统特色,其他为吸收西方风格的装订形式,与现代书刊装订形式相差无几。线装是古代书刊装帧的一种,它也是我国传统书刊艺术演进的最后形式,出现于明代中叶,通称“线装书”,见图1。在装订时,纸叶折好后须先用纸捻订



图1 传统线装形式

Fig.1 Traditional thread-bound form

书身,上下裁切整齐后再打眼装封面,书脊、锁线外露。线装书一般只打四孔,称为“四眼装”。较大的书,在上下两角各多打一孔,就成为六眼装了,也有八眼装的。讲究的线装,除封面用绫绢外,还用绫绢包起上下两角,称为“包角”,以资保护。线装书装订完成后,多在封面上另贴书笺,显得雅致不凡,格调很高。线装书装帧是中国印本书刊的基本形式,也是古代书刊装帧技术发展最富代表性的阶段,民国时期也出版了很多的线装书,主要针对古籍书而言,形成“独具格调”的形态。从总体看来,古籍分为抄写本、刻印本2类,抄写本即人工抄写的图书,刻印本即采用雕版印刷或活字印刷的图书。民国时期的古籍雕版印刷,使用的是手工纸,纸张大小不一,因而无固定开本。雕版印刷又是采用手写上刻,字迹过小不易镌刻,印刷时也易模糊不清,因此,古籍图书均以大字大本为主。

### 1.2 “渐入佳境”的现代书刊开本

开本是指书刊幅面的大小,制作书刊首先要确定的是开本,开本的选择是设计者将自己对书刊内容的理解转化为书刊形态的最重要手段之一。清末图书开本大约在26 cm × 15 cm上下,与传统雕版线装书刊大小差不多。辛亥革命以后本土书刊开本尚未有统一的标准,但雕版的大本子正在逐渐减少,并向小型化、标准化的开本发展。同时期,现代印刷技术得到

进一步推广,现代印刷材料的使用更加广泛,印后加工技术也得到了相应的发展,装订工艺日渐西化,使得32开本渐渐成书刊开本的主流之一,见图2。民国



图2 近现代开本

Fig.2 Modern format

时期著名的商务印书馆、中华书局等出版社出版的图书,多采用32开本,其他的一些出版机构,也相互效仿,使得32开本成为这个时期书刊开本的主流。当然,也有根据图书的不同性质设计其他形式的开本,有方有长不尽相同。

## 2 民国书刊封面设计的主要题材

### 2.1 传统文字题材

我国的传统汉字具有以字表文和以形传意的双重功能,汉字独有的象形美具有强烈的民族特色和高品位的审美性,故“有人说,甲骨文是活的社会化石,甲骨文中有些文字图形,如山川日月、草木鱼虫、飞禽走兽、宫室城廓,都十分形象地展现出原始社会的概貌”<sup>[1]</sup>。

汉字一直作为书刊装帧中封面设计的最重要元素,把握住它的“象与意”,使之从“有象”到“有物”、“有精”、“有真”、“有信”<sup>[2]</sup>,以弘扬汉字深邃的文化精神。民国时期也不例外,本土书刊封面喜用各种传统书法字体,以及吸纳西方审美文化而创造的各种具有形式感和体积感的时尚美术字体。沿用书法字体早有传统,早在东汉,崔瑗就在其《草书势》中大大赞美了书法的审美意蕴,与传统绘画艺术如出一辙,民国时期以题汉字书法或者美术字体为主的封面设计为许多文学家和艺术家所青睐,见图3,有行书、隶书、篆体等多种不同美感的字体,钱君匋在《<鲁迅与书刊装帧>序》亦有言:“《热风》、《二心集》、《南腔北调集》以及其他许许多多的这类封面,都是从仅用



图3 以书法体或美术字体题写的封面

Fig.3 Covers inscribed with calligraphy body or art font

文字为素材的传统书签形式发展而来的。这些设计都是属于作为书刊的精美装饰范畴,是十分典型的。”

## 2.2 中西杂糅的图文并茂题材

在民国“百花齐放”的本土书刊封面设计中,有洗练、朴实、静雅的传统风格;有受西方艺术风格与现代构成的形式主义设计观念影响的“学院派”,表现形态抽象而富于想象,见图4;有广受市民读者喜爱的“鸳



图4 抽象形式的封面

Fig.4 Covers with abstract forms

鸯蝴蝶派风格”。其中以“游戏”、“娱乐”、“消遣”为旗号的鸳鸯蝴蝶派小说和电影画报类杂志盛极一时。其封面设计也开始迎合大众的口味,用时髦女郎的形象来装饰书刊封面,多为商业而服务,许多封面与书刊本身并无太多关系。如《良友》、《星期六》、《永安月刊》等众多刊物的封面追求时髦,版式注重美观,多是封面女郎的照片充满整个封面,刊名、期刊等文字信息标记于照片上的适当位置,能够清晰反应标题和主要出版信息,整体具有很强的视觉冲击力,见图5。马有良回忆:“《良友》封面,从创刊开始,一直是以年轻闺秀或著名女演员、电影明星、女体育家等的肖像做封面的<sup>[3]</sup>。”

## 3 民国书刊封面设计的文化内涵

### 3.1 体舒与神怡相携的传统意蕴传达

中国的造物文化“美善相乐”、“文质彬彬”,美观



图5 多姿的封面女郎

Fig.5 Beautiful cover girls

与品质的相得益彰,功能和形式的和谐统一的造物主张,一直为中国设计师所称道,要以现代的设计方法结合中国的造物文化,从而扬弃和固化成新的民族风格<sup>[4]</sup>。民国书刊封面设计文化透出的浓郁本土“书卷气”。“书卷气”是书刊装帧的气韵之美,以可感的形质中追寻心灵内在的意韵,构成了中国本土书刊封面设计艺术的特有审美趣味,是设计者知书、明诗、识音、善画、工字所积累修养的综合,是本土书刊封面设计中显现出的传统深邃文化的一种内在表现形式。透过这种“书卷气”不仅给予读者视觉美的愉悦,更是一种精神领域审美情操的熏陶,传统艺术侧重韵味,认为对“神”的表现要高于对“形”的描写,至于此,象征性手法可算是一种得力的语言,其用具体的形象来表达抽象的概念或意境,也可用抽象的形象来意喻表达具体的事物,都能为人们所接受。可以说以“物”传“神”,使得“神”穿过现实物象进入人心,达到“怡神”之生理愉悦境界,从而达到一种“体舒神怡”的艺术境界,因此,“体舒”与“神怡”相携既强调了书刊设计神形皆养的审美功能;同时也是阅读这一行为的客观需要以及对中国传统美学的内在要求。中国传统造物观不仅强调造物要满足人的生理需求还要兼顾人的意志、情感等精神需要,从而达到体舒神怡、形神兼养的双重功能<sup>[5]</sup>。民国时期的本土书刊封面设计喜用象征和暗喻的手法进行表达。如陶元庆的《回家》封面,用写意变形的山石绿草来表达书刊寓意,内敛发散的气质“润物无声”般影响着封面设计艺术内涵。难怪钱君匋言:“一本书的封面设计得好坏,直接影响到读者的阅读情绪。好的设计可以引人入胜,爱不忍释。封面设计或者纯粹成为一本书的精美的装饰,或者高度概括书的内容并化为形象。”

### 3.2 抽象艺术与构成主义相合之诠释西艺之美

民国时期,是我国一段传统与开放并存的历史时期,在那个动荡的社会结构和政治层面中,开放的引

进是以外来文化对传统文化的冲击而使传统文化逐渐解体为前提的,呈现传统文化和西方文化激烈碰撞又互相交融的状态,这样一个新旧接替、东西相融的时代,西方的艺术思潮如现代主义思潮,艺术流派尤其是立体主义、未来主义、构成主义、超现实主义等对民国时期书刊封面设计的有着较大影响,书刊装帧封面设计业明显地呈现“西化”的审美风格。以吸纳构成主义为例,形成于1913~1917年的俄国构成主义标榜艺术的思想性、形式性与民族性<sup>[6]</sup>。其主张和构图原则都带有强烈的激进情绪,这与我国当时新文化运动所提倡的民主与科学思想以及当时摧枯拉朽的革命风暴非常契合,表现于对圆、矩形和直线的使用直接体现在部分民国书刊的封面设计当中。20世纪30年代的许多封面设计打破了原有的文字、图案等设计形式,分解为点、线、面然后重新加以组合,造就新形式,使设计具有新的意义,为新书刊封面设计提供了广阔的前景,这可以说是构成主义设计在中国书刊设计早期的尝试。钱君匋在谈民国时期书刊装帧技巧时谈到:“在20世纪30年代也曾经积极吸收西方美术的风格,用立体主义手法画成《夜曲》的封面,用未来派手法画成《济南惨案》的封面。设计过用报剪贴了随后加上各种形象,富于达达艺术意味的封面,如《欧洲大战与文学》<sup>[7]</sup>。”

#### 4 结语

设计活动是在特定时间和空间维度之中展开的,

设计文化总是有其特定存在环境和土壤的<sup>[8]</sup>。任何书刊形式的艺术表现、文字的形体、版面设计以及风格的演变,都是不同的文化传统,不同的审美观,不同的时代背景彼此互相影响、互相交织的产物。民国书刊封面设计呈现的形态特征,所体现的是传统审美观与时代观的结合;另一方面,民国书刊装帧设计者大多具有深厚的国学底蕴和艺术修养,如鲁迅、闻一多、沈从文、丰子恺等,他们也是我国近代接受和传播西学的主要群体。二者的结合奠定了民国书刊设计文化“西化”的进程,在那个中西相撞、新旧更迭的时代,这个群体所体现出的强烈创新精神和对传统文化的坚持,使得民国时期的书刊装帧艺术风格多样。

#### 参考文献:

- [1] 郁乃尧.汉字的故事[M].北京:中央编译出版社,2006.
  - [2] 王先谦.庄子集解·人宗师[M].上海:上海书店出版社,1986.
  - [3] 杨春晓.解读《良友》画报的封面[J].新闻大学,2004(12):52-55.
  - [4] 李月恩.图案在“乘坐用具”设计中的应用[J].包装工程,2006,27(1):199-200.
  - [5] 潜铁宇,孟永刚.论中国传统造物思想的和谐观对当代产品设计的启示[J].包装工程,2006,27(5):277.
  - [6] 朱铭,奚传绩.设计艺术教育大事[M].济南:山东教育出版社,2001.
  - [7] 姜德明.书衣百影[M].上海:生活·读书·新知三联书店,1999.
  - [8] 帅民风.高等美术教育改革与思考//广西师范大学美术学院论文集[C].南宁:广西美术出版社,2006.
- 
- (上接第76页)
- 参考文献:**
- [1] 罗伟.全球重大灾害性目录[M].北京:地震出版社,1996.
  - [2] 李小军.不同场地类型地震动参数计算分析[J].地震工程与工程振动,2001(1):21.
  - [3] 阳玉浪.我国巨灾保险保障体系在巨灾风险管理中脆弱成因分析[J].经济师,2009(4):10.
  - [4] 刘爱文.大口径埋地钢管在地震断层下破坏模式研究[J].工程力学,2005(3):22.
  - [5] GB/T 4857 5-92,包装运输件跌落试验方法[S].
  - [6] 宋钊.利乐砖棱格跌落试验仿真研究[J].包装工程,2009,30(11):43.
  - [7] 唐济川.现代艺术设计思潮[M].北京:中国轻工业出版社,2007.
  - [8] 于东玖.设计中易用性原则与情感的关系[J].包装工程,2006,27(6):309.
  - [9] 李乐山.工业设计思想基础[M].北京:中国建筑工业出版社,2001.
  - [10] 华丽.基于ANSYS/LS-DYNA的洗衣机运输包装件跌落仿真分析[J].包装工程,2008,29(4):61.