

民国时期女性刊物装帧设计研究

黄子威, 黎英, 朱和平
(湖南工业大学, 株洲 412000)

摘要: **目的** 研究民国时期女性刊物的装帧设计。**方法** 阐述女性自我解放与女性刊物的出现, 分析女性期刊的设计特点, 明确女性期刊所带来的社会影响。**结论** 民国时期的女性刊物以它独特的方式记录了当时女性生活的方方面面, 这一时期的女性刊物的装帧设计也正是当时女性生活的缩影, 为后人研究当时的妇女运动提供了一个窗口。

关键词: 民国时期; 女性刊物; 装帧设计

中图分类号: TB482 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2018)18-0055-06

DOI: 10.19554/j.cnki.1001-3563.2018.18.013

Design of Women's Publication in the Republic of China

HUANG Zi-wei, LI Ying, ZHU He-ping
(Hunan University of Technology, Zhuzhou 412000, China)

ABSTRACT: To study the design of women's publications in the Republic of China. This paper expounds the emergence of women's self liberation and women's publications, analyzes the design characteristics of female journals, and clarifies the social impact of female journals. The women's publications in the period of the republic of China recorded the various aspects of the female life in the unique way, and the framing design of the women's publications during this period was also the epitome of the women's life at that time, which provided a window for the later studies of the women's movement.

KEY WORDS: republic of China; women's publications; binding design

近代女性杂志兴起于戊戌变法时期, 随着五四运动、辛亥革命以及新文化运动的爆发, 中国经历了历史上最激荡的思想大变革, 妇女解放和女权运动成为当时最热门的话题, 因此, 在当时众多期刊中, 女性期刊开始崭露头角, 活跃于杂志的历史舞台。在这时期出现了一些专门的妇女刊物, 一方面, 集中研究妇女解放问题; 另一方面, 为热爱时尚的女性读者量身打造, 极大地迎合了当时新女性的审美需求。作为文化思潮载体的期刊, 女性刊物的出现不仅在当时的妇女界产生了重要的影响, 随即也影响着整个民国的思想界。

1 女性解放意识觉醒与女性刊物的出现

中华民族是一个历史悠久的民族, 长期以来形成

了以自然经济为主体的传统社会, 男主外女主内成为家庭角色的基本定位, 女性的社会价值被淹没在家庭之中、排斥于社会生活之外, 进而成为家庭的奴隶和男子的附属品, 在政治经济地位上也出现了严重差异和不平等, 她们不仅被剥夺了政治、经济、法律和受教育等最基本的权利, 还要忍受着缠足所带来的身体上的疼痛。然而, 自鸦片战争以来, 外来文化迅速传入中国, 使这一时期的政治、经济、社会思想等都发生了巨大的变革。近代妇女解放运动的不断兴起唤醒了部分沉睡已久的女性的自我意识, 也猛烈地冲击着延续了几千年以来所形成的以男权为中心的社会性别制度, 改变着传统思想下的两性关系, 让女性在逐渐摆脱缠足之苦的过程中, 也逐步开始获得部分社会权利。

收稿日期: 2018-02-12

基金项目: 湖南省教育厅创新平台开放基金项目(16K027)

作者简介: 黄子威(1991—), 女, 湖南人, 湖南工业大学硕士生, 主攻包装设计。

通信作者: 黎英(1970—), 女, 湖南人, 硕士, 湖南工业大学教授, 主要研究方向为现代包装设计理论与应用、视觉传达设计理论及应用。

女性政治地位的高低是女性社会地位的集中体现^[1]。随着女性解放意识的觉醒和西方民主思想传入,广大女性通过不断的斗争,她们在政治上取得了一部分权利,例如教育平等权、参政权等。女性经济地位的提高,是女性解放最重要的基础。辛亥革命爆发后,中华民国临时政府意识到发展资本主义工商业的重要性,不断地进行工业化的深入改革,在这段时间里,一些受过教育的新女性纷纷挣脱闺阁,走向社会,靠自己的能力有了一定的经济来源,家庭地位也得到了明显的提升。

为促进女性解放意识的进一步觉醒,当时的女性刊物如雨后春笋般兴起,如当时比较有代表性的女性杂志有《妇女杂志》、《玲珑》、《女学报》、《新妇女》、《妇女周刊》、《女子月刊》、《女声》、《良友》等。这些女性杂志的创办和出现,为新崛起的知识女性在综合性主流媒体中传播启蒙思想、发挥创作才能提供了空间,更在宣传与传播妇女解放、反对封建思想的斗争中起到了“鼓”与“呼”的“喉舌”作用^[2]。

2 女性期刊的设计特点

女性期刊,顾名思义就是以女性为受众目标,专门为女性提供服务的期刊。内容主要以女性生活为题材,目的是引领女性的时尚生活,解放其思想,为女性读者传递一种积极乐观的生活态度,倡导一种健康向上的生活方式,为女性提供一个展示自我价值的良好平台。

2.1 封面大多使用新女性形象

民国时期,西方国家的摄影艺术、化妆品、衣帽服饰等传入中国,并迅速被追求时尚的女性接受,民国女性开始追求时尚,学习化妆、穿洋装、穿旗袍,不少人接受过西方的新思想,成为新时代女性^[3]。与此同时,民国女性期刊的封面设计开始以细腻的新女性形象呈现在读者的视野中,这不仅展现了东方女子的独特魅力,同时也反映了当时妇女的基本生活状态,以及对时尚的理解、追求。其中,以新女性为封面形象的具有代表性的女性杂志有《妇女杂志》、《玲珑》、《紫罗兰》、《良友》等。《玲珑》杂志作为当时最受欢迎的女性杂志,其大胆启用本土名媛做杂志封面,杂志中的女性采用欧美最流行的妆容,身穿性感晚礼服或摇摆迷你裙,从头到脚的每一个细节都成位摩登男女关注的焦点,由此女性的独特魅力被释放了出来,也表达了中国新女性对追求个性与向往自由的生活态度,《玲珑》杂志封面见图1。

民国时期,虽然受西方摄影艺术的影响,大量期刊采用摄影图片形象做封面,但仍然有50%以上的期刊封面是绘画形象。其中,《妇女杂志》是民国时期营销时间最长的商办女性期刊,对中国近现代女性刊物产生了巨大的影响。杂志通过绘画的形式将新女性

图1 《玲珑》杂志封面
Fig.1 "Ling Long" magazine cover

形象融入杂志中,通过结合杂志的基本定位和内容,把现代女性青春活力的一面,淋漓尽致地展现在读者面前,对提高杂志销量也起到了促进的作用。例如《妇女杂志》第八卷二号的封面,很明显可以看出这是一位新时尚女性,通过画面语言,整体刻画出的是一位热爱独立、向往自由、敢于表现自我、抒发内心感怀的新女性形象。《妇女杂志》封面见图2。

月份牌作为商业广告的一种处理手法,在女性杂志封面设计中的运用也是不可小觑的^[4]。在女性杂志的封面设计中主要通过描绘女性的发型、姿态和服饰,画面人物多以绚丽多彩的写实时尚女性形象为主,人物多处于由自然山水与花卉植物构成的背景之中,以达到突出新女性温文尔雅、追求个性解放且引领时尚的目的^[5]。例如《紫罗兰》杂志封面采用月份牌中的东方新女性形象,柳叶眉、丹凤眼、脸部圆润光洁,丰腴娇嫩,身穿旗袍,挽着时尚的东方式的发髻,外披一件西式风格流行大衣,手扶划桨,自由自在畅游于山水之中,体现出女性渴望挣脱束缚,享受自由的呼声。《紫罗兰》杂志封面见图3。

2.2 期刊版面设计中出现针对女性受众人群的广告

女性杂志的不断发展,女性受众人群的增多,使女性刊物也成为众多广告商发布公告的载体,其中不乏针对女性受众人群的广告。这些广告结合女性刊物的特点,抓住女性对美的需求心理,多以针对女性的护肤品广告、妇科疾病广告、婴儿乳粉广告等最为常见。为了吸引女性读者的注意,也常常会给文字配一

图 2 《妇女杂志》封面
Fig.2 "The journal of women" magazine cover

面积基本相等，其中文字部分，强调的品牌和商品信息被刻意放大，十分醒目，《妇女》杂志广告见图 4。再例如《良友》画报中的女性广告，它作为一种商业行为，成为了当时的一种视觉符号，其中第 8 期中的一则雪花膏广告，采用诗句作为广告词，来表现女性肌肤的香滑不腻、润泽不燥^[6]，见图 5。

图 4 《妇女》杂志广告
Fig.4 "Women" magazine advertising

图 3 《紫罗兰》杂志封面
Fig.3 "Violet" magazine cover

图 5 《良友》
Fig.5 "Liang You" magazine cover

些插画和图片。例如《妇女》杂志中的一则“乌鸡白凤丸”广告，图形的主体用白描勾线的手法绘制出一名妇女右手抱着孩子，左手也牵着一孩子，前面有一个小男孩手里扛着一条幅，上面写着“早生贵子”，人物刻画得十分生动，寓意直观。画面中文字与图画的

2.3 封面版式上吸收西方刊物的设计理念

随着“西学东渐”的不断推行，引入了大量的西方科学技术，其中西方的金属活字印刷术为民国女性刊物的大量印刷与传播提供了坚实的基础。女性刊物中

开始大量采用以机制纸为材料的精装或平装的装订形式,文字排版也改变了中国传统书籍的阅读顺序,采用西方由左至右的文字编排模式,渐渐地摆脱了中国传统书籍装帧设计的格调。与此同时,西方先进的照相制版术也被大量运用于女性刊物的印刷制作中,它作为一种外来的新兴视觉媒介,在民国女性刊物的版式设计中发挥着重要的作用,它以一种具象的表现形式,拥有真实性、快捷性和准确性的特点,呈现出来的图片,色彩丰富且真实,带给人们更直接的视觉感受,让人过目不忘^[7]。例如《良友》画报中的封面设计,采用年轻貌美的名媛和女影星的头像作为杂志封面,通过封面女郎和服饰栏目等,把时尚、新潮的服饰和装扮通过图片的形式介绍给当时的女性读者,引领女性时尚,同时把文化、时政、影视、文艺等糅合在一起,试图把本土的与国际的、高雅的和流行的元素合并,呈现了我国历史上女性时尚杂志的最早面貌^[8]。

在这一时期,西方绘画技术和表现形式的渗透也大大丰富了版式的表现风格。其中月份牌的广告画,以西化的设计原则和处理方法进行中国化的表达,以其全新的艺术理念成为中西合璧的成功范例,受到了人们的喜爱,引领了当时商业绘画的潮流,反映了当时的市民阶层的审美趋向。此时的女性期刊也与时俱进,采用时下流行的月份牌广告画面作为封面设计,一名身穿红色旗袍的时髦女性,手里怀抱琵琶,端庄地坐在湖边,脸上露出甜美的笑容,身后的湖水与天空融为一体,幽静的景色与现代女性完美结合,形成一幅极具现代艺术风格的山水画。月份牌广告画见图6。

图6 月份牌广告画
Fig.6 Calendar Advertisement Paintings

此外,夸张而生动的漫画作为一种新的艺术表现形式也开始在封面设计中得以应用,通常采用比喻、夸张的手法来表达某种情景和内容,画面常常带有讽刺、批判的气息,具有社会性,例如在《良友》画报中,时尚的女性怀中抱着的不是婴儿,而是一名抽着洋烟,穿着西装的男性,画面中的女性时尚且强势,代表了女性自我意识的觉醒,是对男尊女卑意识的讽刺。《良友》画报见图7。

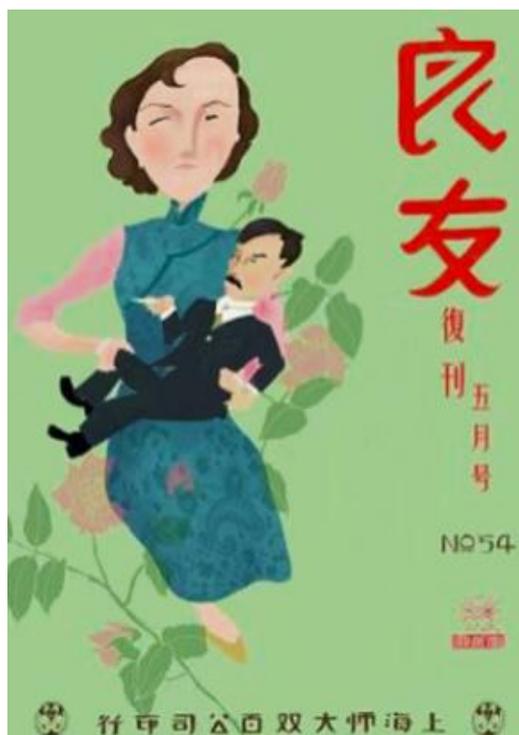

图7 《良友》画报
Fig.7 "Liang You" pictorial

2.4 封面字体设计体现女性气质

文字和图形、色彩是平面设计中的主要构成要素,文字虽然不及图形和色彩那么具有直接的视觉吸引力,但却是传达信息和表达内容最重要的途径^[9]。在民国时期,随着印刷技术的不断进步,字体在书籍装帧设计中更加大胆创新,灵活多变^[10]。在女性期刊装帧设计中,多采用美术字体和清秀文雅的手写书法字体来体现女性期刊的独特气质。

2.4.1 瘦长型黑变体的运用

在民国时期女性期刊的封面设计中,黑变体美术字体占有非常重要的位置,也形成了这一时期女性期刊书籍装帧设计的独特魅力。黑变体美术字是在吸收黑体和宋体笔画特点的基础上,对无饰线体风格的采纳以及对日本汉字美术字的借鉴^[11]。黑变体虽没有宋体看起来文雅规整,也没有黑体的浑厚有力,却有着朴素大方和引人注目的特点。黑变体美术字运用在封面设计中简洁、醒目,把女性期刊传递出的亭亭玉立

的韵味表达得淋漓尽致，因此在民国女性期刊中得到广泛的应用。例如《妇女》杂志封面，见图 8。书刊名采用的是黑变体美术字体，封面采用对称的蓝色和灰白色，“妇女”两字以横排呈现。字体稍微拉长，醒目不失秀美，落落大方的字体与下方简笔插画中的女性的纤细身材遥相呼应。

图 8 《妇女》杂志封面
Fig.8 "Women" magazine cover

2.4.2 清秀文雅的手写书法字体

手写的书法字体作为中华民族的传统艺术，深深根植于中国传统文化当中，体现出中华文字的灵动与深厚的艺术功底，被广泛运用于民国女性书籍装帧设计中，从而提升女性期刊的品位，体现出东方女性的生动形象。《玲珑》杂志是民国女性杂志中的佼佼者，作为当时女性生活的缩影，封面文字设计是经典的手写书法字体，自始至终都没有更改过，算是《玲珑》杂志的金字招牌之一，“玲珑”二字通过理性的方式处理字体的结构，笔画粗细相当，笔画之间既相互分开又互相有联系，精美有趣^[12]。

3 民国时期女性刊物的影响

民国时期女性作为一个特殊的群体，随着女性思想意识的解放，其社会地位、思想意识和审美观念都发生了空前的变化。与当时其他期刊相比，女性刊物在装帧设计上展现出鲜明个性，打破了传统刊物在图形、文字运用上的惯式，显现出中西跨文化交融发展的态势。在图形上，女性刊物时尚大胆，与传统女性

的形象形成鲜明对比；在文字运用上，勇于创新，借鉴传统而不拘泥于传统，利用文字传递出女性特质；在版式风格上，吸收西方期刊的排版，注重视觉流程的便利性，显现出对西方设计风格的吸收；在政治上，各种女性刊物的出现无疑成为了舆论的阵地，继而成为了新女性发声的唯一窗口，为女性思想意识的解放起到了一个推波助澜的作用，使新时期的女性问题得到了充分的讨论，并将女性的舆论空间进一步扩大。同时女性期刊为普及妇女教育问题、提高女性知识、争取妇女权利、推动妇女思想解放运动而出谋划策。在生活上，女性期刊出版的内容极其丰富，内容包括体育、卫生、常识、法律、美容顾问、儿童健康、电影及信箱等疑难问题，成为指导妇女的唯一出路，也成为全国妇女的喉舌，为解决妇女的痛苦与烦闷，提供指导方针。在女性事业方面，对支持女性从事社会职业起了极大的鼓励和推动作用。新女性通过期刊媒介得到倾诉，缓解压力，还可以从她人的交流经验中获得自身所缺少的社会交往经验。民国女性刊物在当时不仅承担了启蒙中国女性、引导她们走向解放的责任，而且描绘了当时女性生活的多方面图景，也成为构建社会文化全景的重要组成部分^[13]。

4 结语

民国时期的女性刊物装帧设计在传统书籍装帧设计的基础上，受西方先进的科学技术影响，敢于冲破旧的设计理念，借鉴国外期刊的设计风格，把握受众特点，运用时尚元素和科技，把握流行趋势，倡导先进文化，推动社会的进步与发展，体现出了自己独特的魅力。其女性刊物的封面、文字、广告和设计风格都形成了这一阶段的独特风格，为近现代女性刊物的装帧设计打下了良好的基础，具有非常重要的学习和参考价值。这些先进的设计理念对于当代女性期刊的装帧设计是值得借鉴的宝贵财富，希望能促进当代女性刊物装帧设计的发展，推动中国视觉文化发展的步伐。

参考文献：

- [1] 黄慧. 《妇女杂志》与女性意识的觉醒和徘徊[D]. 济南: 山东师范大学, 2012.
HUANG Hui. "Women's Magazine" and the Awakening and Wandering of Female Consciousness[D]. Jinan: Shandong Normal University, 2012.
- [2] 郭明蓉. 试谈“妇女界之喉舌”——邵飘萍的《京报·妇女周刊》[J]. 乐山师范学院学报, 2013, 28(10): 68—72.
GUO Ming-rong. Talking about "the Mouthpiece of Women's Community": Shao Fengping's "Beijing Newspaper-Women's Weekly"[J]. Journal of Leshan Teachers College, 2013, 28(10): 68—72.
- [3] 文波. 民国期刊封面女性形象对现代美学传播的启示

- [J]. 出版广角, 2015(14): 64—65.
WEN Bo. The Enlightenment of Female Images on the Cover of Republic Newspapers[J]. Published Wide Angle, 2015(14): 64—65.
- [4] 杨东润. 民国月份牌中的产品文化包装策略研究[J]. 包装工程, 2016, 37(12): 80—84.
YANG Dong-run. Cultural Packaging Strategy of Product in the Calendar of the Republic of China[J]. Packaging Engineering, 2016, 37(12): 80—84.
- [5] 李华强. 民国期刊封面女性形象与现代美学传播——以陈之佛设计的《小说月报》封面画为例[N]. 报纸, 2015-7-31(16).
LI Hua-qiang. Female Images on the Cover of Republic Newspapers and the Spread of Modern Aesthetics: A Case Study of "Novel Monthly"[N]. Newspaper, 2015-7-31(16).
- [6] 郭晓勇, 石瑶. 摩登女性:《良友》画报中的女性形象建构[J]. 唐山师范学院学报, 2013, 35(6): 59—61.
GUO Xiao-yong, SHI Yao. Modern Ladies: the Construction of Women Images in The Young Companion [J]. Journal of Tangshan Teachers College, 2013, 35(6): 59—61.
- [7] 郭敏. 数码影像在平面广告设计表现中的整合应用[J]. 包装工程, 2017, 3(4): 198—201.
GUO Min. Application of Minimalism in the Graphic Design[J]. Packaging Engineering, 2017, 38(4): 198—201.
- [8] 姜卫玲. 我国女性时尚杂志发展脉络剖析[J]. 江苏政
协, 2009(11): 54—56.
JIANG Wei-ling. An Analysis of the Development of Women's Fashion Magazines in China[J]. Jiangsu Zhengxie, 2009(11): 54—56.
- [9] 徐燕. 冲突与融合——民国时期书籍装帧设计[D]. 杭州: 浙江工商大学, 2012.
XU Yan. Conflict and Integration: Design of Books in the Republic of China[D]. Hangzhou: Zhejiang Business and Technology University, 2012.
- [10] 江帆. 字体设计在现代平面设计中的创新应用[J]. 包装工程, 2017, 38(10): 197—200.
JIANG Fan. The Innovative Application of Font Design in Modern Graphic Design[J]. Packaging Engineering, 2017, 38(10): 197—200.
- [11] 郑莹. 民国时期书刊文字设计研究[D]. 无锡: 江南大学, 2013.
ZHENG Ying. Design of Books and Periodicals in the Republic of China[D]. Wuxi: Jiangnan University, 2013.
- [12] 杨杨. 20世纪早期女性杂志栏目编排的启示[J]. 兰台世界, 2015(31): 31—32.
YANG Yang. The Enlightenment of the Arrangement of Women's Magazine in the Early 20th Century[J]. Lantai World, 2015(31): 31—32.
- [13] 汪珍珠. 民国时期上海女性报刊研究综述[J]. 史林, 2014(6): 174—179.
WANG Zhen-zhu. A Summary of the Studies on Women's Newspapers and Periodicals in Shanghai During the Republic of China[J]. Shi Lin, 2014(6): 174—179.