

中国早期书籍封面画研究

赵书玉 刘秀伟

(北京印刷学院 北京 102600)

[摘要]新文化运动以前,采用彩色印刷封面画最多的要算是在当时极为畅销的普及读物,它们以通俗杂志为主。这些通俗类书刊封面画多采用美女图像,有的是绘画性的,有的是摄影图片,与那些政治性的有社会责任感的小众刊物形成鲜明的对比。封面设计几乎被当作中国早期书籍设计的唯一内容。绘画方式是当时获得书籍封面视觉形象的最常用的手段。以鲁迅、陶元庆、闻一多、丰子恺等代表人物在新范式转化下研究西方文化成果,通过不断地转化形成了中国早期的书籍封面画,推动了新文化、新思维的进步思想。

[关键词]书籍封面设计;封面画;拿来主义

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6288.2021.07.1639

Abstract: The new culture movement, the color printing cover is very popular at the time of most popular books, they give priority to with popular magazines These popular books cover with prostitutes or fashion beauty image, have a plenty of painting, have a plenty of photographic images, and the political socially responsible niche publications in stark contrast Cover design is almost the only content as early Chinese book design Painting is the visual image of the covers of books had access to the most commonly used method In Lu Xun, Tao Yuanqing, Wen Yiduo Feng Zikai representative figure in western culture under the new paradigm transformation of research results, by constantly transforming formed the early Chinese books cover, promoted the progress of the new culture new thinking ideas.

Key words: book cover design; cover painting; take doctrine

新旧文化的交替中,我国的书籍装帧设计在不同文化元素的探索研究中,逐渐形成了自己极具东方文化为美的设计风格,成为我过书籍设计的标签。新文化运动的影响启发了中国书籍设计,是我国书籍设计现代化的重要起点,现代书籍与传统书籍的不同点在于书籍结构功能,包括书籍封面的对象的改变,现代书籍封面更多的是在视觉上起到宣传作用,且封面设计几乎被当作中国早期书籍设计的唯一内容。

晚清时期,以通俗杂志为主,采用彩色印刷作为封面画。为了满足当时大众的娱乐需求,出现了很多通俗类读物。其中《小说月报》、《礼拜六》、《小说丛刊》、《中华小说世界》等为有代表性的杂志,在新文化运动时期,艺术流派受西方文化的影响,在书籍封面上也融入了很多不同文化的元素,有夸张、抽象派、写实派的多元化特色。《礼拜六》最为畅销,也是写实派的代表,说明当时的大众慢慢接受了各种文化

元素影响带来的西方化意识。

一、文人参与设计

封面设计其实是后来的说法,当时多数人把封面设计称之为画封面,把封面上的图形、图案画像叫作封面画。画封面始于清末民初,是现代书籍封面形式区别于传统书籍封面形式的主要特征。这个时期的书籍封面设计者既是画家、作者又是诗人、书法家等,他们风格突出在当时也是较早以绘画、书法等手段进行封面设计,鲁迅、陶元庆、丰子恺等人形成了一个民国文人设计圈,给现代书籍封面设计艺术领域留下了众多优秀作品。本文通过对这时期的书籍封面设计代表作者及作品进行分析中国早期的书籍封面画。

二、新文化运动时期书籍封面设计

1图形——手绘封面

1.1几何图形绘制手法

图1 左一 鲁迅《彷徨》封面 右二、三 《猛虎集》封面

图2 鲁迅设计的《呐喊》封面及其书名字体

封面画，是用在封面上的图画，新文化时期的书籍封面组成元素有多种，绘画作品、版画、摄影、图案或抽象的图形等。鲁迅的《彷徨》就是陶元庆设计绘制，有趣的是陶元庆在创作这幅画的时候鲁迅还没写出《彷徨》，是陶元庆早期在艺术中绘制的后将其抽取选用，可能这就是艺术家与作者之间的契合，这也与两人对日本的艺术文化理解相通。（如图1）

“为了达到内容和设计形式的统一，设计者必须对原著的内涵有深刻的了解，知晓著作者的文化心态及审美主体的审美标准。通过提炼书籍中的精神内涵，用美的形式使书籍达到最佳的艺术表现力。”^[1]画中绘制出方直大块的图形借鉴了西方的几何构型及图案的分解与鲜明黑红的色彩，蕴含着一种东方文化的味道。同时《苦闷的象征》作品里也是黑、白、红、灰颜色图形组成，两者之间有异曲同工之处。画中有三个孤零零的人在晒太阳，在强烈的阳光下走动，动作像在休息打坐又像起身站立行走，通过色彩和人物形象塑造表现出彷徨不定，暗喻着想要追求光明，同时营造出躁动紧张的情绪，引人思考，表达了作品的思想主题。此封面和《故乡》都被当作早期平装书封面的经典之作，同样代表了作品表达的民族性。

1.2 水墨画的一通到底

闻一多为徐志摩的《猛虎集》设计的封面，用粗壮有力的水墨条纹图形一笔一画的从封面一直贯穿到封底，既表现了猛虎的条纹肌理又体现了自己独到具有“民族性”的思想，现在看还是如此的先进，闻一多认为“图案是广义的，不专指图画底构造，连字体底裁、位置，他们底方法，同封面底面积，都是图案底全部底元素。”^[2]徐志摩在这一时期生活是痛苦和矛盾的，在诗歌上得到抒发情感，而闻一多的水墨虎纹一笔一画地贯穿封面、书脊到封底，将“猛虎”的凶猛气势淋漓尽致的展现在限量版黄色封皮上。（如图1）

1.3 漫画的应用

漫画在民国初期已经成为有效的宣传方法，这归功于一位现代作家兼画家的艺术全才，他就是丰子恺。他一生创作设计了大量具有开创性、启蒙性的现代书籍装帧作品。大家对他的了解更多的是漫画作品而在书籍设计中的应用了解甚少。他的作品多以儿童形象、莲花图景、心形为主，趣味幽默，反映他性格特色的书籍封面设计作品，如《世界大音乐家与名曲》封面、《爱的教育》封面、《中国青年》第121期封面、第126期封面等，有意思的是丰子恺的漫画风格也会被其他封面设计多用，例如钱君匋设计的《古代英雄的石像》封面用的是丰子恺的漫画。广博的艺术修养，使他能够触类旁通，在引入、借鉴西洋艺术形式时，并非生搬硬套，食洋不化，而是结合民族传统加以创造性地融会贯通。^[3]

2 图形——汉字字体封面

新文化时期汉字出现在书籍封面上为书籍封面提供了更广阔的设计方向，汉字具有可塑性和创意性，可以通过改变字体风格笔画粗细宽窄，表达出作者想输出的作品情感，将汉字

现代化应用于封面画的实践方面指导性人物当数鲁迅和钱君匋二人。鲁迅在自己设计的封面上，主要集中在字体方面，他反对图解式的创作，主要突出书名和书内容放在封面，做出了字体独立现代性的大胆尝试。《呐喊》就是一个杰出的例子。

（如图2）鲁迅只是用了“呐喊”两个字来完成封面的设计，有很多说法：两个带“口”的汉字有传统隶书的风格，严谨而现代，表现出书中内容的内涵，在紧闭的黑暗中呐喊。还有人说，呐喊中三个上宽下窄的“口”，组成稳定的三角形结构，像一个有很多言语却不能说的人，张开嘴发出内心的呐喊，体现出文字的可塑性和创意性，有沉重的情感表达。

鲁迅是从传统向现代的转换，而钱君匋早期利用西洋字体借鉴来改造汉字。他尝试用西方现代主义的风格设计汉字，比如构成主义样式的《文艺政策》、《艺术论》等“科学的艺术论丛书”的封面字体。他还尝试着用罗马字母来替代汉字的笔画，以《自杀日记》、《进行曲选》为例，封面上的汉字都试图用罗马字母来替代。再一次地体现出文字的可塑性，但是钱君匋这样的大胆探索也引来了反对意见，因为他“将汉字罗马化”，其实抹杀了象形文字的本质，淹没了汉字的象形面向。但这并没有抹杀他的探索研究，用深厚的书法功底将传统宋体字转变成现代粗线条宽大的标题字，进行弯曲、装饰、延长等手法进行变化^[4]例如1937年创刊的《文丛》杂志的刊名字体，这种字体成为了钱君匋标志性的字体，受到读者的喜爱。

在新旧文化的交替中西方印刷新技术与中国传统手工艺术的碰撞融合，我国的书籍装帧设计吸取了西方书籍装帧艺术风格，打破传统形式的束缚逐渐形成了自己极具东方文化为美的设计风格，既保留了中国传统文化的精髓又增加了西方视觉文化艺术形式融入到设计绘画上，成就了现在的书籍封面设计，起到了历史决定性的作用。

参考文献

- [1] 黄可. 陶元庆与新文艺书装帧[J]. 读书, 1980(1): 152-154.
- [2] 张莉. 陶元庆在封面画创作活动中的身份与实践: 以《陶元庆氏遗作目录》为中心的考察[J]. 安徽商贸职业技术学院学报(社会科学版), 2019, 18(04): 55-58.
- [3] 赵健. 画封面与封面画: 中国现代书籍设计的早期形态[J]. 装饰, 2010(09): 74-78.
- [4] 胡湘海. 钱君匋书籍封面设计探究[J]. 上海工艺美术, 2021(03): 119-121.

作者简介:

赵书玉(1997年1月-), 女, 汉族, 天津人, 在读硕士, 研究方向: 设计学。刘秀伟, 北京印刷学院设计艺术学院教授, 研究生导师, 艺术设计系主任。

项目名称: 设计学类专业教学指导委员会, 项目编号: 22150121056。