

何宝民 著

书衣二十家

鲁迅

陶元庆

陈之佛

丰子恺

孙福熙

闻一多

张光宇

司徒乔

叶灵凤

钱君匋

丁聪

曹辛之

范用

张守义

宁成春

黄永松

王行恭

吕敬人

陆智昌

朱赢椿

海燕出版社

何宝民 著

书衣二十家

海燕出版社

图书在版编目(CIP)数据

书衣二十家 / 何宝民著. — 郑州: 海燕出版社,
2017.1
ISBN 978-7-5350-6803-3

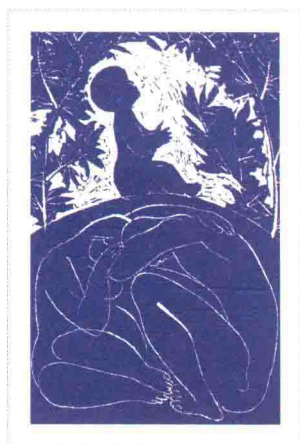
I. ①书… II. ①何… III. ①书籍装帧—设计—研究—
中国 IV. ①TS881

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第171643号

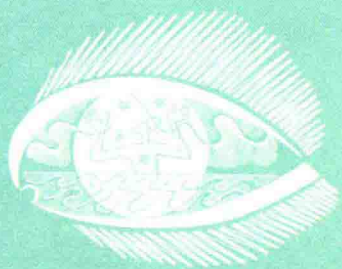
出版人	黄天奇
责任编辑	郑颖
装帧设计	张胜 / 生生书房
版面制作	从文工作室
责任校对	李培勇
责任印制	邢宏洲
责任发行	贾伍民

出版发行	海燕出版社 (郑州市北林路16号 450008 0371-65734522)
经 销	全国新华书店
印 刷	恒美印务(广州)有限公司
开 本	16开
印 张	18.5
字 数	210千字
版 次	2017年1月第1版
印 次	2017年1月第1次印刷
定 价	98.00 元

本书如有印装质量问题, 由承印厂负责调换。

扉画：《人》 插图（立陶宛）克拉萨乌斯卡斯

绀弩散文《绝叫》插图 张光宇

目次

1	前言
3	鲁迅：中国现代书籍装帧的开拓者
15	陶元庆：东西方融成特别的丰神
27	陈之佛：图案家的书籍装帧
39	丰子恺：书衣漫画的人间情味
51	孙福熙：风景画家的简洁高雅
61	闻一多：画家和诗人的才情
71	张光宇：书衣的“装饰风”
85	司徒乔：“狂飙”风格
95	叶灵凤：比亚兹莱的画风
105	钱君匋：跨越时代的“钱封面”
121	丁聪：漫画人物的多样展示

131	曹辛之：落落大方又沛然稳重
141	范用：《叶雨书衣》的鲁迅遗风
153	张守义：简约绘画与贴切装饰的交融
167	宁成春：三联书籍设计风格的承上启下
179	黄永松：永远的《汉声》
191	王行恭：书装美学中的隐喻
203	吕敬人：恢宏典雅的中国风
219	陆智昌：洗尽铅华之美
231	朱赢椿：前卫的实验书
241	附录
	书衣选萃（上）
	书衣选萃（下）
	书衣情谊
283	后记

前言

书衣，书籍的衣裳，一般指书的封面装帧。也称书面。

中国现代书衣的设计装帧，与“五四”新文学的兴起同步，并逐渐形成为一门独立的艺术。百年以来，书籍装帧潮涨潮落：二十世纪三十年代是书籍装帧的高峰，后因为抗日战争和国内战火的影响而趋于低落。一九四九年后有所回升，但好景不长，极左思潮的影响使书籍装帧处处受限，直到“文革”严寒冰封，彻底零落。十年浩劫之后，才逐渐复苏。近四十年，随着现代设计理念的更新、现代科技的积极介入，书籍装帧艺术有了长足的发展。观念变革，风格多元，两岸四地交流频繁，取得了丰硕的成果。

今日的书设计，已经远远不止于书衣装帧。书衣之外，环衬、扉页、内文版面和纸张、印刷、装订，以及编辑策划、书籍形态等，都属于设计的范畴。但一张好的书衣，不仅具有组成书籍的存在形式和保护书籍的实用价值，而且以其欣赏价值为书籍的宣传推广发挥作用。各个时期的书衣都有着当时政治、经济、文化的烙印，以直观的形象表现了时代风情。读者从书衣的更迭中看到了世易时移的岁月变迁。

书衣的魅力令爱书人为之倾倒。出版家范用说：“我每拿到一本新书，先赏封面。看设计新颖的封面，是一种享受，我称之为‘第一享受’。”（《〈叶雨书衣〉自序》）作家唐弢说到书装，则是：“不用说翻检内容，就是一看到版式装帧，也使人美感突兴，神驰不已。”（《画册的装帧》）学者戴文葆一句话精辟地总结了书籍装帧：“一种大有讲究的学问，非同小可的艺术。”（《对书籍外部形态的一次讨论》）

从二十世纪二十年代至今，中国书籍装帧艺术名家辈出，留下传世的书衣佳作。本书选入的二十家，既有专业的画家，也有直接参与书刊设计的作家、学者和出版家；有声名卓著的大师，也有初展才华的新人。每家配以书衣代表作品，做各有侧重的评述，以书衣介绍和分析为主，兼及背景交代和史料钩沉，反映书装艺术家的创造性成就。

文后附录有三：“书衣选萃”（上）（下），分别精选了大陆一九一四年至一九四九年和台湾一九三六年至一九九九年的书衣佳品。这些作品或因时光久远，存世较少；或因两岸分离，交流不多。“书衣情谊”，选收书籍设计家为我著述或主编的书籍所做的设计装帧，艺术家的巧思匠心和生花妙笔为它们增光添彩。

全书书影一千余帧，视界宽广，缤纷万象，充分展示了书籍装帧之美。

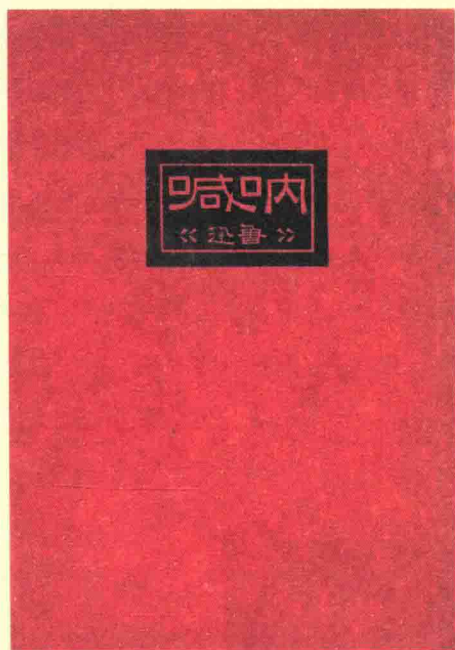
爱书人从书衣的品赏中回望时代的变迁，当还原逝去的韶光。书籍装帧爱好者在书衣经典里汲取智慧，将引发创造的灵感。

鲁迅：

中国现代书籍装帧的开拓者

鲁迅

《呐喊》

鲁迅著

北新书局 / 一九二六年

中国现代书籍装帧是从“五四”新文化运动起步的。清末民初，随着西方先进印刷技术的传入、造纸技术的进步，现代书籍的印装工艺有了很大的变化。但是，当时的出版物仍然套用中国传统书籍的装帧形式，书的封面显得陈旧而呆板，改革和创新势在必行。开拓和倡导中国现代书籍装帧改革的领军人物，就是鲁迅（一八八一年—一九三六年）。

鲁迅为中国现代书籍装帧建立了杰出的功勋。他重视书籍装帧，关注国内和国外装帧艺术的研究，主张借鉴东西方文化的精华，一方面“引入世界上灿烂的新作”，一方面“重提旧时而今日可以利用的遗产”，并融入书籍装帧设计的领域。他确立了书籍装帧的整体理念。认为一本书的设计，从封面、装饰、插图、开本、版式，直到字的大小、标点位置以及纸张、印刷、装订、价格，如同一件完美艺术品的完成。他不赞成图解式的创作方法，“强调书籍装帧是独立的一门绘画艺术，承认它的装饰作用，不必勉强配合书籍的内容”。（姜德明：《〈书衣百影〉序》）鲁迅这一系列精辟的见解，是现代书籍装帧艺术的宝贵遗产。鲁迅培养了一批现代书籍装帧人才，陶元庆、孙福熙、司徒乔、钱君匋等都是在他扶持下成长起来并取得卓著成就的书籍装帧艺术家。鲁迅一生喜爱美术，他还亲力亲为进行书籍装帧的实践，创作了近七十种封面，为我们展示出缤纷多姿的艺术世界。

文字构成在鲁迅的书籍装帧中占较大比重，中国汉字尤是一个重要元素。鲁迅的书法，“熔冶篆隶于一炉，听任心腕之交应，朴实而不拘挛，洒脱而有法度，远逾宋唐，直攀魏晋”。（郭沫若：《〈鲁迅诗稿〉序》）他的不少封面没有运用具体图像，而是用纯文字创造的视觉形象来表现寓意，这类作品首推《呐喊》。鲁迅俯视现实，扫荡黑暗，在一间“绝无窗户而万难破毁”

《热风》

鲁迅著

北新书局 / 一九二五年

《华盖集续编》

鲁迅著

北新书局 / 一九二七年

的“铁屋子”里，发出“不能抹杀的”希望的呼号。一九二六年七月，《呐喊》由北新书局印行第四版，鲁迅设计的封面为深红底色，正中上方是横长的黑色块面。色块内他题写的书名和作者姓名反成阴文，横列的“呐喊”二字像是利刃镌刻而成，文字四周围着同样是阴文的细线。风格深沉雄浑，充满力量，表现了《呐喊》忧愤深广的美学格调。《热风》则是两个红字印在洁白的封面上，极其简朴而又庄重典雅。汉字在鲁迅笔下变化无穷，《华盖集续编》是美术字与手绘图章相结合的佳作。“‘华盖集’三个字是手写的宋体字，端正又不失活泼，没有了印刷体的呆板。‘鲁迅’两个字用横写的外文，以配合横写的书名。下面大面积的留白，可以认为是鲁迅现代意识的体现。‘续编’二字画成图章一方，用红色倾斜地印在书名之下，主从之分不言而喻。”（姜德明：《书衣百影》）印章的使用，为封面平添了金石韵味。鲁迅绘制的美术字刊名别具一格，《奔流》为变体的黑体字，细线勾边，有种流动之感；《萌芽月刊》的美术字每一笔都由宽变尖变细，如破土而出的茁壮的幼芽。

《一个青年的梦》

(日)武者小路实笃著，鲁迅译
北新书局 / 一九二七年

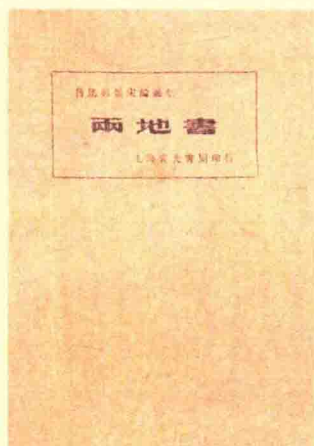
《奔流》

第一卷第一期
北新书局 / 一九二八年

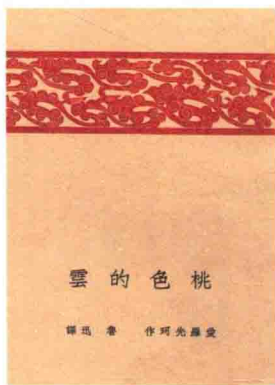
《萌芽月刊》

第一卷第一期
光华书局 / 一九三〇年

《两地书》

鲁迅 景宋著
青光书局 / 一九三三年

《桃色的云》

（俄）爱罗先珂著，鲁迅译
新潮社 / 一九二三年

《国学季刊》

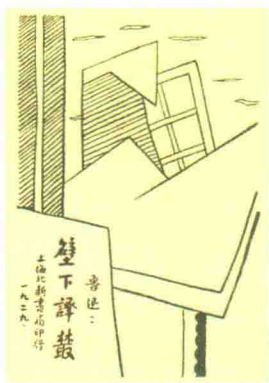
第一卷第一号
北京大学 / 一九二三年

《心的探险》

高长虹著
北新书局 / 一九二六年

鲁迅赞佩“汉人石刻，气魄深沉雄大，唐人线画，流动如生”。（一九三五年九月九日致李桦信）他搜集研究中国古籍插图和石刻拓本，又把它们引入书籍装帧。《桃色的云》是俄国诗人爱罗先珂的童话集，鲁迅翻译并设计封面。纯白底色，鲁迅摹绘的由飞鸟、人物和流云组成的红色带状纹饰置于上部，有着石刻的意趣。与《呐喊》同样是红色，但没有《呐喊》的红的沉重，而是如朝霞般红的璀璨。左右连接的云朵，缥缈轻灵。图案下方的书名和作者名，用黑色铅字，简劲质朴。《国学季刊》选取汉代画像石刻图案装帧，竖排的刊名由蔡元培题写，古意浮漾的封面与内容表里呼应。《心的探险》是高长虹的诗文合集。“愤激的思路，常常在梦境和幻觉中搏击飞翔，采取灵魂独语、人鬼对谈和潜意识倏忽滑动的表现方式。其旨趣在反抗虚伪、反抗奴性、反抗平庸，以阴森得带有鬼气的意象，表达对真实的痛苦的渴望，追求压在石头底下如快死的小虫发出颤颤抖抖的悲鸣一般真实而卑微的‘生命’。”（杨义：《中国新文学图志》）这本书由鲁迅选定，封面也是鲁迅设计，青色纸上印赭色图案。书的目录后注明：“鲁迅掠取六朝人墓门画像作书面。”图案是挑选

《壁下译丛》

鲁迅译

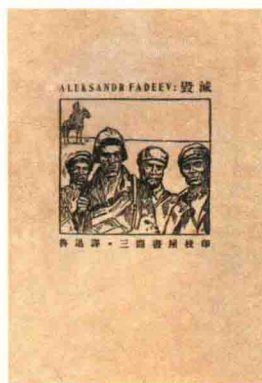
北新书局 / 一九二九年

《小约翰》

（荷）望·蔼覃著，鲁迅译

未名社 / 一九二九年

《毁灭》

（苏）法捷耶夫著，鲁迅译

三闲书屋 / 一九三一年

墓门的图像加以组合，飞腾的龙，云间的群魔，散发着神秘和诡异，恰如原书中激荡着的峻急的呼叫和艰涩迷离的意象。

“拿来主义”是鲁迅对中外传统文化遗产的一贯主张，既不全盘继承，也不一概否定。他的书衣设计在吸收中国优秀文化遗产的同时，自然也有对异域文化的接纳。《壁下译丛》是鲁迅一九二四年到一九二八年之间翻译的文章，作者除一人为俄国人外，其余全是日本人。封面浅绿色底上的深绿色图案，颇有点抽象派的味道。鲁迅说：“书面的图画，也如书中的文章一样，是从日本书《先驱艺术丛书》上贩来的，原也是书面画，没有署名，不知谁作，但记以志谢。”（《〈壁下译丛〉小引》）《小约翰》是鲁迅翻译的荷兰作家望·蔼覃的长篇童话，他认为这是一本“自己爱看，又愿意别人看的书”。再版时鲁迅设计封面。白色衬底下部是书名和著、译者姓名，上部采用勃仑斯的绘画《妖精与小鸟》，长了翅膀的小孩形象如同天使，令人见而生爱。苏联法捷耶夫的《毁灭》是表现一支游击队战斗历程的长篇小说。封面居中上方选了N·威绥斯拉夫崔夫的插图中的一幅，原题是《游击队员》，读者从人