

藝術中的灰姑娘 西方書籍裝幀

[英] 罗勃·谢泼德 著 李凌云 译

藝術中的灰姑娘

西方書籍裝幀

[英] 罗勃·谢泼德 著 李凌云 译

海豚出版社

图书在版编目(C I P)数据

艺术中的灰姑娘：西方书籍装帧 / (英) 罗勃·谢泼德著；李凌云译。-- 北京：

海豚出版社, 2017.6

ISBN 978-7-5110-3842-5

I. ①艺… II. ①罗… ②李… III. ①书籍装帧—图书史—英国—20世纪

IV. ①G256.I-095.61

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第103156号

Sangorski & Sutcliffe in association with Dolphin Books

©2015 in original English edition, Rob Shepherd

©2017 in first Chinese edition, Dolphin Books

总发行人: 俞晓群

策 划: 杨小洲

责任编辑: 张 铺 曹巧丽

装帧设计: 吴光前 同 鸽

责任印制: 于浩杰 李艳玲

出 版: 海豚出版社

网 址: <http://www.dolphin-books.com.cn>

地 址: 北京市西城区百万庄大街 24 号

邮 编: 100037

电 话: 010-68997480 (销售) 010-68998879 (总编室)

印 刷: 北京捷迅佳彩印刷有限公司

经 销: 新华书店及各大网络书店

开 本: 16开 (787 毫米×1092 毫米)

印 张: 14.5

字 数: 226千

印 数: 1-2000

版 次: 2017年6月第1版 2017年6月第1次印刷

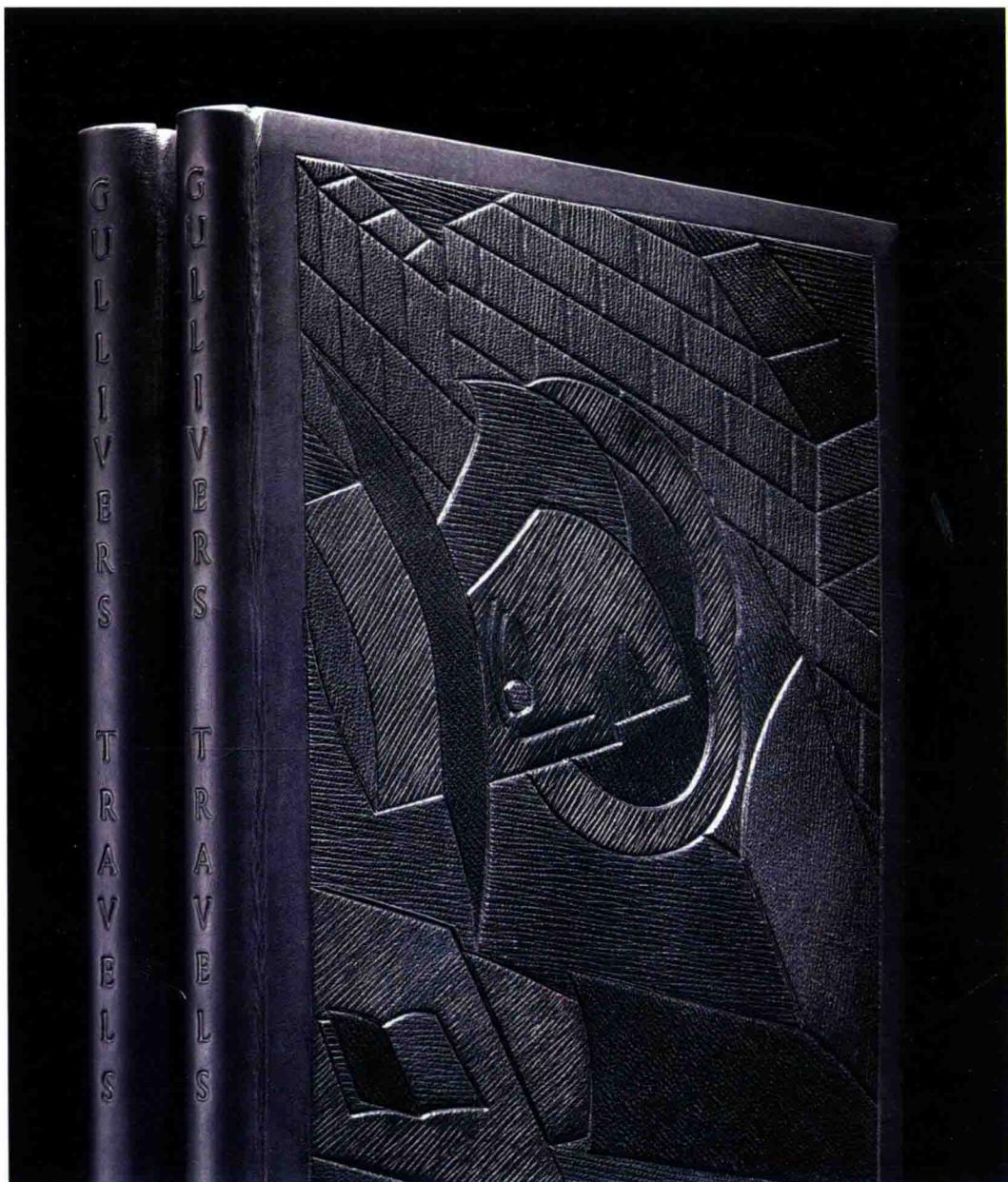
标准书号: ISBN 978-7-5110-3842-5

定 价: 118.00 元

版权所有 侵权必究

藝術中的灰姑娘

扉页一：销售员的样书箱

扉页二：乔纳森·斯威夫特的《格列佛游记》

桑格斯基 - 萨克利夫公司的员工。摄于波兰街装帧公司、大约摄于1920年

除特别注明外，

本书所有图片均来自桑格斯基 - 萨克利夫公司

传统手工烫金

对以下机构和个人提供的帮助特别致谢：

中央圣马丁美术馆和研究馆提供1905年前后的南安普顿街照片；

法兰克福应用艺术博物馆爱娃·林哈特博士提供《鲁拜集》封面照片；

帕萨迪纳亨利·亨廷顿图书馆的斯蒂芬·泰伯提供《设拉子的哈菲兹》照片；

纽约史密森尼·库珀·休伊特美术馆的斯蒂芬·科尔曼准许复制《醇酒、美人和歌声》照片；

布莱恩·马格斯和牛津郡沃姆斯雷图书馆提供《济慈诗集》封面封底照片和阿尔贝托·桑格斯基为《罗密欧与朱丽叶》所绘插图《告别之吻》照片，准许复制《莎士比亚故乡游记》铅板；

里克·费里克斯准许复制阿尔贝托·桑格斯基照片；亨利·萨瑟伦公司准许复制萨瑟伦书店1910年旧照；

哈佛大学图书馆霍顿图书馆的蕾切尔·豪沃思允许观看哈利·威德纳存档并复制哈利·威德纳肖像及纪念图书馆照片；

爱德华·马格斯、马格斯兄弟公司和大卫·库珀、玛利亚·库珀友情提供欧内斯特和佛罗伦丝·马格斯圣诞礼品书收藏系列照片；

迪韦齐斯圣詹姆斯教堂准许拍摄《威尔特郡团阵亡将士名册》照片；

肯特郡查特韦尔的凯瑟琳·巴奈特和尼科尔·戴准许观看和拍摄《温斯顿·丘吉尔八十寿诞书》；

蒙肯尼斯·霍布森家族好意，萨拉·亨普斯特德同意提供其叔父肯尼斯·霍布森有关资料信息，准许复制其《圣保罗大教堂》的绘画作品。

拜伦的《拿破仑颂》。用红色黎凡特山羊皮装饰，饰以珍珠、红宝石、紫水晶、猫眼石、石榴石和月光石，四角象征拿破仑的蜜蜂翅膀由珍珠母镶嵌而成

一、前言	I
二、简介	7
三、桑格斯基－萨克利夫公司的早期岁月	13
四、《伟大的奥玛》	41
五、随泰坦尼克沉没	55
六、萨克利夫时代	77
七、斯坦利·布雷	113
八、绅士与玩家	143
九、价格之因	171
十、附录	193
十一、参考文献	220

一、前言

如同人手一样精细灵巧，可以胜任任何人工操作，
这样的机器还没有发明出来。

——乔治·萨克利夫（George Sutcliffe）《价格之因》（*The Reason for the Price*）

本书是《随泰坦尼克沉没的书之瑰宝》（*Lost on the Titanic*）的续篇，《随泰坦尼克沉没的书之瑰宝》是为纪念桑格斯基-萨克利夫公司成立百年而作，于 2001 年出版，限量印刷 750 本，主要以桑-萨公司存档为基础，讲述《伟大的奥玛》（*The Great Omar*）的故事。这本书由桑-萨公司装帧，富丽堂皇，光彩夺目，不幸于 1912 年随泰坦尼克号邮轮一同沉没于大西洋。

十年过去了，又有这本新书问世，不仅扩充了之前的内容，还增加了大量图片，对公司早期的一些事件着墨尤多，包括装帧第二本《伟大的奥玛》的故事，这本书由萨克利夫的外甥斯坦利·布雷（Stanley Bray）装帧，毁于二战期间纳粹空军对伦敦的空袭，命运极富戏剧性。

桑-萨公司在 20 世纪上半叶经历了自身运势的起落浮沉，也见证了书籍

装帧行业变化。他们曾取得过引人注目的成功，尤其是在第一次世界大战前后，但 1929 年的金融危机和随后的大萧条使这家依赖出口和奢侈品市场的企业陷入困境。因此，本书部分程度上也是一家小制造企业在艰难岁月中不断适应环境努力求生的故事。

已有大量出版物谈到手工装帧的技巧，或者从设计角度讲述这项工艺的历史，但鲜有以商业装帧公司为写作对象并论及它们在巅峰时期对手工装帧行业的贡献。这些商业装帧公司在 19 世纪和 20 世纪早期繁荣一时，但随后却逐渐凋零。

一百多年前，“手工”一词和“工匠”同义，工匠们在传统的学徒体制中学习技艺，并以作品的质量为荣。但在现代语境下，随着人们观念的改变，“手工”一词逐渐等而下之，并使工匠在 20 世纪的文化中不再受到尊重。从 19 世纪末期开始，就有人认为商业装帧机构应对这一行业出现的种种弊病负责，时至今日这种批评仍不绝于耳。本书则希望重新评价商业装帧公司的历史地位和影响，使人们对这一重要且历史悠久的行业有所认识。

其中，《绅士与玩家》(*Gentlemen and Players*) 一章着眼于艺术与工艺运动对书籍装帧的影响，并检视那些导致许多大公司倒闭的社会与经济原因。在伦敦，这些被称为“伦敦西区装帧公司”的大型机构，为艺术与工艺运动的追随者所厌恶，仅仅因为它们的规模，就已经被这一运动排斥在外，后者认为，任何形式的大规模生产都与高质量作品相背离。

作为艺术与工艺运动的重要人物，托马斯·詹姆斯·科伯登－桑德森（T. J. Cobden-Sanderson）和道格拉斯·柯克瑞尔（Douglas Cockerell）的名字在书中反复出现，他们用新方法装帧书籍，并共同创立了当代书籍装帧理论，对桑-萨公司年轻的合伙人影响深远。尤其是柯克瑞尔，他曾在中央艺术与工艺学校任教，对年轻一代工匠的观念和风格形成有着更为直接的影响。

仅用桑-萨公司的短暂历史来展现这百年装帧史是远远不够的，如果非要这么做，可能书的附录会和正文一样长，故本书志不在此，参考文献仅限于那些相对容易找到的书，附录则保留一些基本的背景材料，诸如乔治·萨克利夫 1937 年编制的公司成果名单，正好说明在正文叙述之外还有多少内容被遗漏。

此外，还有从《书籍装帧师杂志》（*The Bookbinders Trade Journal*）复制过来的 1910 年对罗伯特·里维埃父公司的采访文章，这家公司也许是 19 世纪最伟大的装帧公司，此文为人们了解那一时期商业装帧公司的工作模式与场景提供了第一手资料，因其内容可观，故全篇收录。另外一则附录描绘了位于剑桥广场的扎赫诺斯朵夫公司，内容大部分来自《英国书籍制造者》（*The British Bookmaker*）杂志和弗兰克·布鲁姆海德（Frank Broomhead）的《扎赫诺斯朵夫家族》（*The Zaehnsdorfs*）一书。

《书籍装帧行业月刊》（*The Bookbinding Trades Journal*, 1904—1914）和《书籍装帧师》（*The Bookbinder*, 1887—1894，后来改为《英国书籍制造者》）

是了解 19 世纪手工装帧行业的重要资料来源，两本杂志印行时间都不长，今天已经很难找到，但若没有它们和其他诸如《英国和殖民地印刷商》(*The British and Colonial Printer*, 创刊于 1878 年) 等期刊，我们就无从了解那一时期的主要装帧公司。这些出版物对研究书籍装帧工艺有着不可估量的价值，但是由于数量不多难以寻觅，只好将它们排除在参考文献之外。

本书的写作和出版初衷乃是为了纪念桑格斯基 - 萨克利夫公司，这家公司成立于 1901 年，尽管按照伦敦西区装帧公司的标准，它只是一个后起之秀，但它志向远大，最终后来者居上，跻身顶级装帧公司之列。其艺术成就不凡，且在豪华书籍的装帧方面始终产量稳定，这些作品装点了世界各地图书馆的书架。

与那一时期其他主要装帧公司相比，桑格斯基 - 萨克利夫公司幸运地保留了一批数量丰富、种类多样的存档，包括大量的设计图、烫金图样、往来信件、宣传资料、剪报、照片、财务信息和各种易耗品，这些存档就像一个巨大的剪贴簿，包含着这家公司长达一个世纪的各种生产和经营信息，使今天的人们得以全面了解当年那些繁荣一时的手工装帧公司的生存环境与工作状况。

自从开始这项工作以来，我就与很多对桑 - 萨公司有记忆或感兴趣的人士取得联系，每次会面，每封邮件，都会有新信息浮出水面。有时候是一个前雇员讲述的一则轶事，有时是一些崭新的事实和资料，这些信息数量众多，

难以单独罗列，但无论多么细微，都让我心存感激。

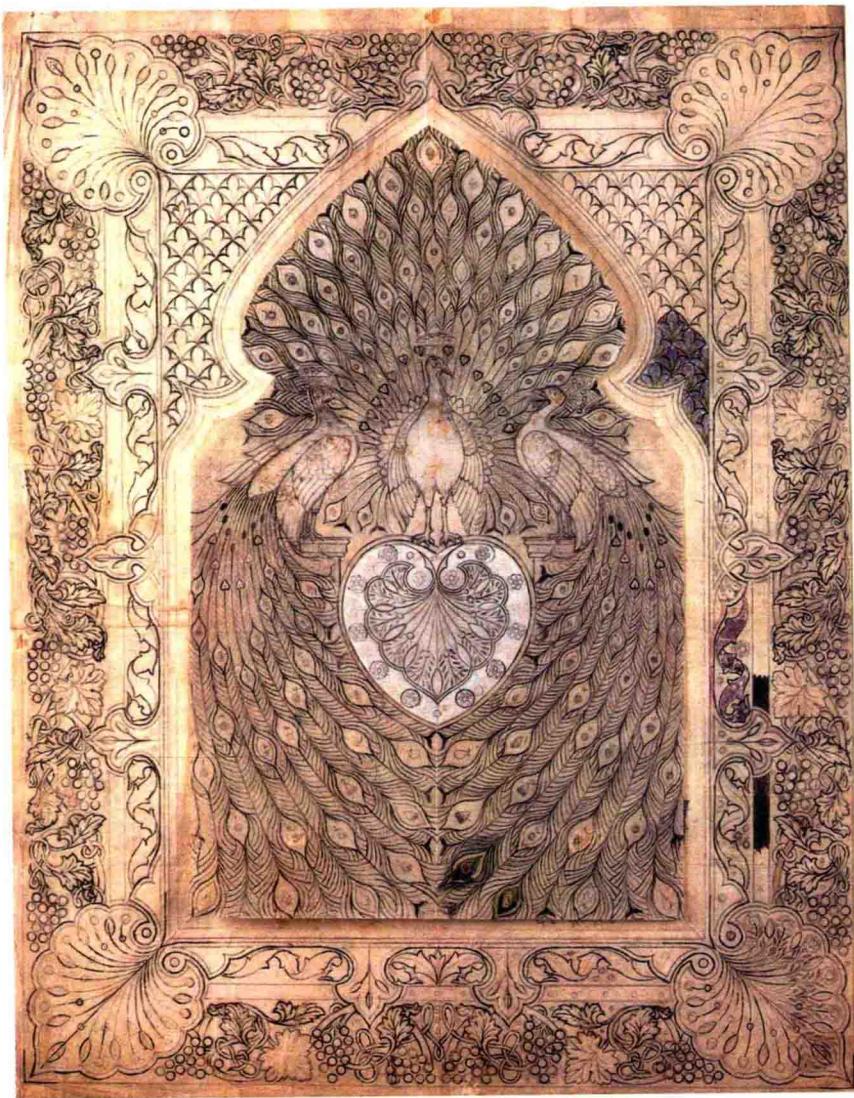
作者无意为桑-萨公司的历史做全面记录，倘若有这样的书问世，它一定卷帙浩繁。因此，本书在写作中，只是选取在二十世纪公司形成和发展过程中一些特定的人物和事件作为叙述重点。

与上一本《随泰坦尼克沉没的书之瑰宝》一样，本书资料来源主要是桑-萨公司的存档，为此要特别感谢合伙人之一乔治·萨克利夫和他的外甥斯坦利·布雷，他们二人前后经营这家公司长达 86 年，正是由于他们的远见卓识和对事业的无限热爱，这些资料才得以存世。没有他们为保护存档所做的努力，也就没有这本书的出版。

-5-

罗勃·谢泼德

2015年9月

《伟大的奥玛》的封面玻璃板