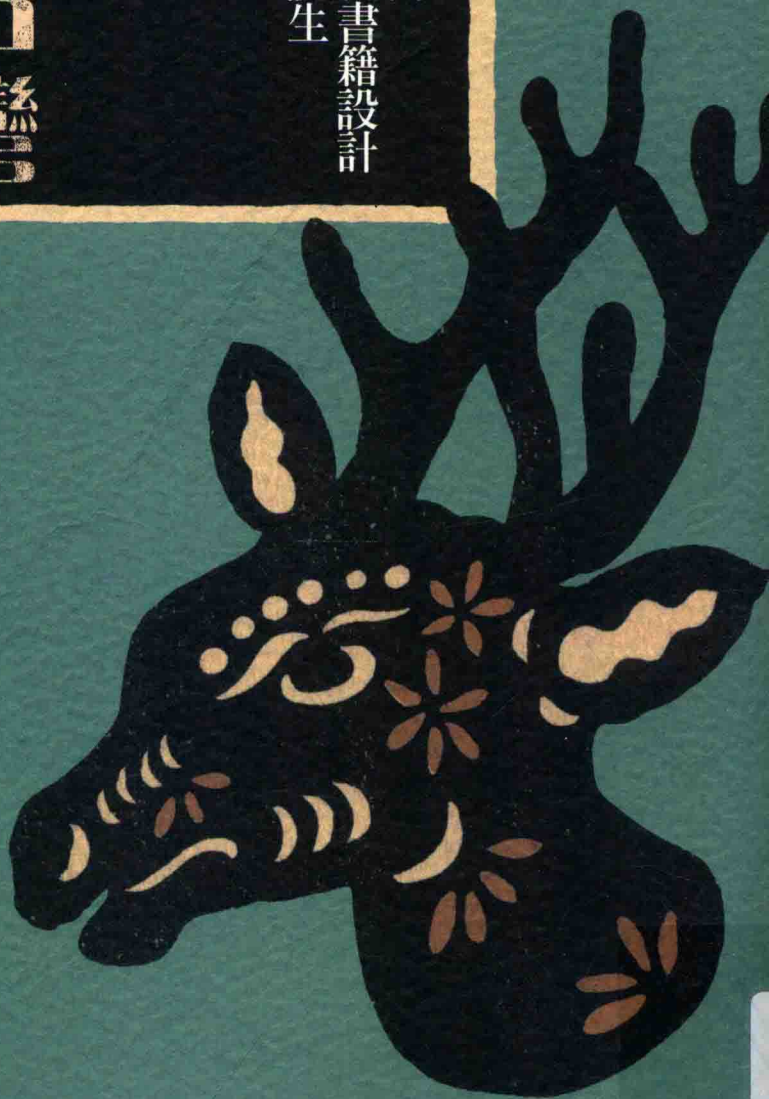

李志銘
◎ 著

台灣
現代書籍設計
的誕生

裝幀台灣

當代
名家

李志銘集
作品
01

裝幀台灣

李志銘

當代名家·李志銘作品集1

裝幀台灣：台灣現代書籍設計的誕生

2011年12月初版

定價：新臺幣平裝590元

有著作權·翻印必究

精裝850元

Printed in Taiwan.

著者 李志銘
發行人 林載爵

出版者 聯經出版事業股份有限公司
地址 台北市基隆路一段180號4樓
編輯部地址 台北市基隆路一段180號4樓
叢書主編電話 (02) 87876242 轉224
台北忠孝門市：台北市忠孝東路四段561號1樓
電話：(02) 27683708
台北新生門市：台北市新生南路三段94號
電話：(02) 23620308
台中分公司：台中市健行路321號
暨門市電話：(04) 22371234 ext. 5
郵政劃撥帳戶第0100559-3號
郵撥電話：27683708
印刷者 文聯彩色製版印刷有限公司
總經銷 聯合發行股份有限公司
發行所：台北縣新店市寶橋路235巷6弄6號2樓
電話：(02) 29178022

叢書主編 邱靖絨
校對 吳美滿
內文美術 黃子欽
封面設計 莊謹銘

行政院新聞局出版事業登記證局版臺業字第0130號

本書如有缺頁，破損，倒裝請寄回聯經忠孝門市更換。

ISBN 978-957-08-3917-3 (平裝)

聯經網址：www.linkingbooks.com.tw

ISBN 978-957-08-3916-6 (精裝)

電子信箱：linking@udngroup.com

本書製作過程特別感謝舊香居書店以及諸多文友協助書影提供。

此外，本書所用若干圖片原出處已不可考，請作者逕與出版社聯繫，以利補致稿酬。

平裝版封面、內封面版畫元素，取自立石鐵臣為《台灣文學集》、《民俗台灣》繪製的「梅花鹿」、「裁縫道具」、「日本花卉」。感謝張良澤教授、林亞瑩小姐協助授權事宜。

裝幀台灣：台灣現代書籍設計的誕生／

李志銘著．初版．臺北市：聯經，2011年12月

（民100年），448面，17×23公分

（當代名家·李志銘作品集1）

ISBN 978-957-08-3917-3（平裝）

ISBN 978-957-08-3916-6（精裝）

1.印刷 2.設計 3.圖書裝訂

477

100021415

裝幀台灣
目次

推薦序

在這片土地上，記錄歷史／王行恭 六

一位書影偵探的誕生／辜振豐 一〇

未完成的風景／吳雅慧 一六

作者導言 重尋台灣書籍設計的時代圖像 二〇

第一部：迴夢鄉土——歷史風景之章 三三

台灣裝幀風景的創生：從寫真繪畫到圖像拼貼 三八

「美術工藝」概念初萌：從「帝國工藝會」到「本島造形文化運動」 五六

華麗島幻夢——漂亮的書來自台北 七一

高砂族舞蹈者的凝視 八五

新興木刻運動的時代畫卷 九八

長於茲土——草木花苗的圖騰寓意 一二〇

第二部：漢字風華——倉頡形體之章 一二九

翰墨古風——承襲漢文化的書畫傳統 一三四

如畫般的線條筆意——從「原上草」到「龍圖騰」 一五二

形象化的漢字封面設計：前衛VS.傳統 一六四

解構與創生——朝向「自由文字」的圖像思考 一七二

第三部：自東徂西——從傳統到現代主義之章 一九五

線裝書老靈魂 二〇〇

書衣，是一幅暈開的紙月亮 二二〇

圖騰·印象·古典中國風 二二八

現代派詩人與畫家的共謀——「五月」、「東方」畫會先鋒們 二三一

「五月」旗手劉國松與「紅葉文叢」 二四七

「東方」狂流秦松「火祭場」底下的熾熱靈魂 二五二

當台灣遇見蒙德里安——西方抽象主義的移植與再造 二六〇

第四部：身影凝像——書物身體形態學之章 二七一

紀實與再現之軀 二七六

《文星》雜誌封面串聯起一部西方文化史 二九四

時代容顏之一——還魂·周夢蝶 三〇〇

時代容顏之二——陳達·思想起 三〇六

時代容顏之三——永遠的送報伕楊達 三一〇

撫觸摩挲妳的書冊我的手 三一五

當肉身禁囿——管窺封面設計的性別意識 三三〇

第五部：六色神話——隱喻與政治色彩學之章 三四三

焰烈與衰敗的慾望之紅 三四八

黑暗中追尋光之所在 三六三

當天空是藍的，海也是藍的 三七四

蒼翠如碧的詩魂青春 三八六

被壓抑的黃色曖昧與頹廢 四〇〇

冷冽的白色靜謐 四一二

後記——致謝 四二四

附錄 近代台灣書籍裝幀大事紀

當代
名家

李志銘
作品集
01

裝幀台灣

李志銘

裝幀台灣

目次

推薦序

在這片土地上，記錄歷史／王行恭 六

一位書影偵探的誕生／辜振豐 一〇

未完成的風景／吳雅慧 一六

作者導言 重尋台灣書籍設計的時代圖像 二〇

第一部：迴夢鄉土——歷史風景之章 三三

台灣裝幀風景的創生：從寫真繪畫到圖像拼貼 三八

「美術工藝」概念初萌：從「帝國工藝會」到「本島造形文化運動」 五六

華麗島幻夢——漂亮的書來自台北 七一

高砂族舞蹈者的凝視 八五

新興木刻運動的時代畫卷 九八

長於茲土——草木花苗的圖騰寓意 一二〇

第二部：漢字風華——倉頡形體之章 一二九

翰墨古風——承襲漢文化的書畫傳統 一三四

如畫般的線條筆意——從「原上草」到「龍圖騰」 一五二

形象化的漢字封面設計：前衛vs.傳統 一六四

解構與創生——朝向「自由文字」的圖像思考 一七二

第三部：自東徂西——從傳統到現代主義之章 一九五

線裝書老靈魂 二〇〇

書衣，是一幅量開的紙月亮 二二〇

圖騰·印象·古典中國風 二二八

現代派詩人與畫家的共謀——「五月」、「東方」畫會先鋒們 二三二

「五月」旗手劉國松與「紅葉文叢」 二四七

「東方」狂流秦松「火祭場」底下的熾熱靈魂 二五二

當台灣遇見蒙德里安——西方抽象主義的移植與再造 二六〇

第四部：身影凝像——書物身體形態學之章 二七一

紀實與再現之軀 二七六

《文星》雜誌封面串聯起一部西方文化史 二九四

時代容顏之一——還魂·周夢蝶 三〇〇

時代容顏之二——陳達·思想起 三〇六

時代容顏之三——永遠的送報伕楊達 三二〇

撫觸摩挲妳的書冊我的手 三二五

當肉身禁嚮——管窺封面設計的性別意識 三三〇

第五部：六色神話——隱喻與政治色彩學之章 三四三

焰烈與衰敗的慾望之紅 三四八

黑暗中追尋光之所在 三六三

當天空是藍的，海也是藍的 三七四

蒼翠如碧的詩魂青春 三八六

被壓抑的黃色曖昧與頹廢 四〇〇

冷冽的白色靜謐 四一二

後記——致謝 四二四

附錄 近代台灣書籍裝幀大事紀

推薦序一

在這片土地上，記錄歷史

王行恭

在視覺設計的領域，一本本美麗的書籍，佔有絕對性的最大成分。能吸引閱眾的眼神，在視覺與書封接觸的瞬間，產生伸手翻閱的衝動，這刺激腎上腺素瞬間上升的因素，絕不是單純針對書籍所承載的文本內容，反而是外觀形式與編輯方式，在閱眾與書籍間產生了互動；這微妙的互動，牽動了文化向前滾動於無形的助力。

上個世紀的六〇年代末期，人類登陸月球的當下，歐美及日本的出版業界和設計師們，都不約而同的驚覺到，這一步將影響人類整體思維的大轉變。一九七〇年CBS電視公司，破例的出版了一本登月紀錄圖集《10:56:20 PM 7/20/69 EDT》：這一年我藝專畢業，將踏入新鮮而未知的未來。一九七八年春，在指導教授的事務所桌上，我撫摸這本神祕書籍，凹凸有致如月球表面的書封；同年初夏，在華盛頓特區的太空與航太博物館內，佇立在登月小車及月球岩石的展櫃前，我毅然決定回台，重返處處受限又不成熟的设计職場。那個年代，日本的出版業界生氣活躍，各種大部頭的重要

出版品，吸引眾多崛起於東京奧運與大阪世博的中生代設計師，投入各種形式的書籍設計工作，造就日本書籍設計革命性的大躍進。同時期，台灣政治環境嚴峻，我的論文資料，在入境國門時，為警總駐關人員沒收，只因為一些三〇年代的書封。那個距今不遠的年代，胡蘭成的《山河歲月》是政府傾力要禁絕的大蠱毒；因而書籍的沒入，常被解讀為保護閱眾，不受蠱毒的良策。因此，如果認真的看待台灣書籍裝幀的演進，確實和國際脫節；所以用嚴肅的史觀去對待這些書封，企圖理出一個發展脈絡，是有一定程度的困難與不切實際，這要歸咎於長期戒嚴惹的禍。

一九四九年國民政府敗退來台，隨著百萬軍政人員及其家眷外，還夾帶一些為避秦而來的文化人，這群為數無多的小眾，為圖家計生存，能寫會畫的，只有遊走在白紙黑字之間，做情感上的抒發。我們可以由現存的出版品，歸類出當年幾種形式的出版背景；有政治企圖的、有出版使命的、有個人興趣的、有衝撞體制的，當然有更多為的是謀求微薄稿酬來改善生活的。以傅斯年為例：堂堂貴為台大校長兼中研院院長，生前的最後一筆稿費，只為交代夫人為他添置一條過冬的棉褲而已。從這個時代背景，去看待台灣書籍裝幀的發展，直到目前的當下，從事出版與設計的眾多人口中，不解書籍設計出版有所謂的「BASE」學派」，也就不足為奇了。

近代日本裝幀第一大家——恩地孝四郎，在四十多年的書裝生涯中，留下了五百二十三件作品；而骨董文物經營者的青山二郎，活躍於昭和年間的四十五年中，竟也留下約四百件的書裝作品。青山自

稱他是「人情裝幀家」，請他設計書籍的包括：直木三十五、中原中也、島木健、小林秀雄、大岡昇平、中村光夫、北條民雄、芹沢光治良、白洲正子等等，活躍於昭和年代的文學大家。有趣的是戰前影響台灣，一直傳頌至今的西川滿，於戰後返日，一直沉湎於他個人所鍾情的台灣風味，而泯沒無聞。

青年書籍愛好者李志銘先生，傾多年的採集與編寫，並以社會觀察者的角度，切入台灣書封創作的背景，敢言前人之所未言。在現今實體書籍存亡的關鍵時刻，確實可以提供給從未親臨那段半夜鬼敲門的肅殺歲月的書籍愛好者，一些看待這些書封的不同視角。這些收錄自一九四〇至九〇年代的書封，後者與前者之間的表現差異，常令人有時空倒置的錯覺，這正可以真實的反射出台灣書籍出版無可奈何的現實與島嶼的邊緣性格；它自成一格的形式語言，與國際社會脫節，卻也因緣際會保留一些個性剛烈的設計者（畫家）的強烈自我意識，而遺下一些不同於主流意識的書封作品，為這海角島嶼增添了些許彩墨的妝點。

台灣書籍的面世，是沒有一定的軌跡可循的。書寫者的靈動，感動了有相同靈魂的出版者，再加上當時社會的氛圍，以及和閱眾們所堅持的理念產生共鳴，因而得以讓一本書可以流傳於市。雖然這個原理看似簡而易懂，但社會的氛圍，卻主宰了一切。台灣這片土地，自有文字記述以來，就不似海角一樂園般的淨土；雖然田園豐美、住民淳厚，但高臨於上的統治，確非清平。治權的更迭無常，帶來

政治運作與意識對立，如浪般的潮水，一波湮滅一波；而書籍正是這潮下受害的沒頂者。

本書收錄的三百二十餘幀書封，曾有不少羅列於新聞局每月發行的禁書目錄之中。當年無論著作者、出版人、閱讀者，甚至收藏者，都會因書而致罪；今日這些漏網之魚，卻都成為書籍愛好者掘出的寶物，而受到寶愛珍藏；世事的無常，莫過於此。由這一件小事去看待這本《裝幀台灣》，確實應該不吝給予著者掌聲。

於小隱書室

二〇一一、七、廿六