

林译小说封面设计的时代特色与当代启示

陈滢, 龚任界

(福建理工大学 设计学院, 福建 福州 350118)

摘要: 林译小说封面设计蕴含着民国时期设计师对中国传统文化的深刻理解与对西方装饰风格的直观表达, 具有一定的时代特征。民国时期的政治环境、出版业的兴盛、装帧设计师群体的参与等现实因素, 使林译小说封面设计发展成熟并且呈现多元化的风格和手法。采用图文互证法进行挖掘与整理, 发现林译小说封面设计具有鲜明的特征: 版式结构紧跟潮流, 色彩搭配对比和谐, 图形设计中西结合, 封面字体抒情达意, 整体体现了兼容并蓄、参照中西的时代特色。林译小说封面设计对当代中国书籍设计有一定的启示, 为设计师提供了借鉴新思路, 即要发掘时代审美、提升综合素养、创新工艺技术、不断满足读者的新需求。

关键词: 林译小说; 封面设计; 时代特色

中图分类号: J524

文献标志码: A

文章编号: 2097-3853(2024)02-0128-06

Characteristics of the times and contemporary enlightenment of cover designs of Lin Shu's translated novels

CHEN Ying, GONG Renjie

(School of Design, Fujian University of Technology, Fuzhou 350118, China)

Abstract: The cover design of novels translated by Lin Shu reflects the designer's deep understanding of Chinese traditional culture and an intuitive expression of Western decorative styles, displaying distinct features of the era. The political context of the Republic of China, the flourishing publishing industry, and the involvement of book design professionals were key factors that contributed to the mature development and diversification of styles and techniques in cover design of Lin Shu's translated novels. Through the method of textual and visual analysis, it is evident that these cover designs showcase unique characteristics: their layout structures follow contemporary trends, their color schemes are harmoniously contrasted, they feature a fusion of Eastern and Western graphic designs, and the cover fonts convey deep emotions and meanings, altogether embodying an era's hallmark of inclusivity and a blend of Chinese and Western elements. The cover designs of Lin Shu's translated novels offer valuable insights for contemporary Chinese book design, providing designers with fresh perspectives on exploring era-specific aesthetics, enhancing overall literacy, innovating craftsmanship, and continually meeting the evolving needs of readers.

Keywords: Lin Shu's translated novels; cover design; characteristics of the times

林纾是中国近代史上杰出的文学家、翻译家、画家, 更是一位在中国近代文化发展中产生过重大影响的人物。自 19 世纪末至 20 世纪 20 年代,

林纾与友人王寿昌、魏易等通晓外语的口译者合作, 以古文形式笔述西洋小说, 与严复的“严译名著”双峰并峙, 世称“林译小说”。“林译小说”涉

收稿日期: 2023-06-05

基金项目: 福建省社科研究基地重大项目 (FJ2022JDZ053)

第一作者简介: 陈滢 (1999—), 女, 福建福州人, 硕士研究生, 研究方向: 闽台文化传承与设计。

通信作者: 龚任界 (1971—), 男, 福建霞浦人, 教授, 硕士, 研究方向: 书画艺术理论研究、艺术设计理论与实践应用研究。

及11个国家107名作家的246种作品,其中已发表作品222种,未刊作品24种,^[1]主要代表作有《茶花女遗事》《黑奴吁天录》等。这些小说不仅成为民国时期各类读者喜爱的流行读本,而且还成为新一代文学青年如陈独秀、胡适、鲁迅、钱钟书等人成长过程中的启蒙读物。^[2]

现代书籍的整体设计包含封面、书脊、护封等部分,是融合了各类工艺与艺术的产物。余秉楠曾在《书籍设计》中说书籍设计是从原稿到成书应做的整体设计工作。^[3]对林译小说书籍设计的美学考察本应立足于当下的学术视角,但正如钱君匋所言:“30年代的装帧,一般指的就是封面,不涉及其他。”仅对林译小说的封面设计进行研究并非反对现代书籍设计的整体观念,而是受时代限制,很难进一步探讨其设计的目录、印刷等问题。^[4]因此,本文将结合民国时期的设计环境,根据具体案例,以图文互证的方法从版式、色彩、图形和字体四个方面对林译小说的封面设计作具体分析,进而探讨林译小说书籍封面设计对当代书籍设计的启示。

一、林译小说封面设计发展的影响因素

只有回归到特定的社会背景下,才能更准确地分析林译小说封面设计所蕴含的时代价值,故本文将对民国时期的政治环境、出版产业状况等现实因素进行探析。

(一) 政治环境的变革

设计的形成、发展与所处的政治环境息息相关。民国早期,孙中山先生颁布了奖励与保护民族工商业、推广艺术教育等一系列有关经济与文化的政策,一定程度上为书籍艺术的发展提供了政治保障。1916年军阀混战时期,政局动荡,人们革命热情高涨,思想观念也随之改变。在“西学东渐”的影响下,西方设计理念的传入为当时的书籍封面设计带来了新风尚。读者受到新思想的感召与影响,求新求异求时尚,也更能接受将传统艺术元素与西方设计理念进行结合。而民族主义情绪的高涨也促使设计师们开始发掘不同的中国传统艺术元素,因此书籍封面设计在这一时期展现出了多元化的风格和手法。

(二) 出版业的兴盛

受民族工商业的影响,出版行业随之兴盛,书

籍的商业价值开始显现。民国时期的出版概念集编译、印刷、发行于一体,“林译小说”的出现与发展不仅得益于林纾本人卓尔不凡的文学素养,更离不开商务印书馆的商业选择与运作。^[5]1903年,高梦旦进入商务印书馆编译所,遂向时任编译所所长的张元济举荐林纾的翻译作品,促使林纾的翻译活动完成由偶然、无序到必然、连续的转变。^[6]商务印书馆作为林译小说的组织者、推动者、经营者,通过大量精准的广告投入、广泛而有效的销售网络、强大的社会资源力量推动等促成“林译小说”品牌的形成,并坚持“以常见为主,兼顾版本”的出版理念,将小说采用连载的方式与读者见面,有效地维持了读者的阅读与购买欲望。

商务印书馆的运营模式也是“林译小说”品质的有力保障。在培养人才上,商务印书馆以传播新教育理念、培养新教育人才为目的,曾开设师范讲习所培养出艺术大家颜文樑等,为后来的美术教育及出版事业做出杰出贡献。在技术创新上,商务印书馆曾多次派管理层和技术人员赴欧美日考察,斥巨资购买印刷设备并加以本土化创新改良,在持续引入与更新技术支持时,聘用外籍专业技师进行指导,积极将新兴技术应用于各类书籍出版中,这些举措极大地推动了书籍封面艺术的发展。在对外交流上,商务印书馆踊跃参与世界各大博览会,为出版社的发展提供更多学习和借鉴的机会,并促使行业不断改进和创新。可以说商务印书馆代表了民国时期出版业的最高水平,并深刻影响了中国书籍封面艺术的发展进程。

(三) 装帧设计师群体的参与

出版行业的兴盛使大量的编辑出版人才、优秀文化学者汇聚一堂。由于民国时期设计人员匮乏,书籍设计师一般由美术家以及有着美术功底的文人、出版家组成,如鲁迅、闻一多、丰子恺等。一方面,他们有着多重身份与多项技能,拥有深厚的人文素养,同时他们还具有勇于开拓的精神及深爱民族文化的热忱,这些特质为美术与设计注入了源源不绝的动力。另一方面,他们还擅长深刻体察社会变化,能结合自身特有的个性与修养将主观的审美思想同客观的审美对象相统一,并通过对生活细心深入的观察与对传统审美的借鉴与吸收,将传统图式进行活化应用,为书籍封面艺术的构建提供了更多的可能性。

二、林译小说封面设计的时代特色

(一) 立足时代、紧跟潮流的版式

版式设计是在特定的空间范围内,按照视觉生理学和视觉心理学的原则以及美学规律,将设计要素进行有机的排列规范,最终形成一种视觉空间要素合理的构成。^[7]林译小说书籍封面的版式构图可大致分为传统式、对称式、自由式三种,如图 1 所示。

图 1 林译小说封面版面结构类型

Fig.1 Types of cover layout structures of Lin Shu's translated novels

1. 传统式构图

机械印刷术传入中国前封面设计常采用题款式的设计方法,即以单色厚纸为面,左侧偏上角用纯白宣纸题名。在题名页中,按照界格呈现法,将书名、作者等信息写入。机械印刷术传入后的封面设计则习惯使用古籍内封的方法,采用纵向中心布局,将主要内容分块置于版面中心,形成了竖式独立式、竖式二段式、竖式三段式等布局。^[8]图 1 中 1912 年出版的《玃司刺虎记》封面,采用竖式三段式,将版面平均分成三块,封面中间的一栏是书名,书名的右侧是小说类型,左侧则标明书籍的出版社。传统版式的封面虽然没有多余的图案来装饰,却有效地传达出书籍的信息,大方简洁。

2. 对称式构图

“对称式”是封面画意识出现的产物,封面中的图画只是封面的一个构成部分,在构图中将书刊名、出版单位的字形元素都作为另一部分来组图。^[8]“对称式”作为民国设计中常见的构图方法,也是林译小说书籍封面最为常用的构图。随着西方将文字从左往右横向排版方式的传入,民国时期书籍封面的构图发生了较大变化,从“竖式”改成了“横式”,但经典的“三段式”构图常被

使用。如图 1 中 1938 年出版的《伊索寓言》封面,第一段由两行组成,第一行是书名,字号居中且醒目,第二行是书籍作者名和译者名等相关信息,第二段为封面图画,第三段是出版社信息。该封面文字的排列方式虽从原来的“竖式”改成了“横式”,但阅读方向受过去文字竖式排列阅读习惯的影响,仍从右往左。这种新颖的封面构图在有效传达书籍信息的同时,使各大元素的比例布置和谐得当,活跃了画面,极大地吸引了读者注意力。

3. 自由式构图

鲁迅在设计《域外小说集》封面的时候,开始尝试改变版面的中心位置,通过面与点的平衡使版面变得更加灵活。许多设计师也开始采取鲁迅的做法,在版面上排入插图,在封面的空白区域点出书名。如图 1 中 1918 年出版的《西楼鬼语》的封面,设计师巧妙处理点、线、面之间的关系,合理运用正负空间,不仅烘托出书籍的主题和艺术性,而且还大大增加了版面趣味。

(二) 合乎时宜、对比和谐的色彩

能否恰当运用色彩是封面设计成败的关键,因为色先于形。^[9]民国时期人们已经意识到不同色彩对人的情感变化的作用。^[10]红色蕴含欢乐与喜气,黄色饱含无上权力,橙色富含收获,绿色象征无限生机,黑、白两极色包罗万有。^[11]

受传统色彩观念的启发,黑、红、黄等突出的色彩在林译小说封面中极为常见,这些高纯度的色彩相互搭配,产生强烈对比,为封面注入活力与节奏感,如《林译小说丛书》系列的封面。以《滑稽外史》为例,见图 2,该书名及小说编类均采用红色,环绕的装饰元素采用黑色,红与黑的巧妙搭配突出主次关系,色彩简洁、对比鲜明。此配色灵感可能来自中国书法创作:书法常采用白纸黑墨加盖红印,白纸黑墨对比强烈,加之印章的一抹红色使画面产生鲜活之感,大大满足了国人追求喜庆吉祥的审美心理。

随着西洋印刷术尤其是胶版印刷的引进,书籍封面的用色有了更多的选择。^[12]在《说部丛书》系列中,设计者开始大胆尝试不同的色彩组合。如图 2 中 1922 年出版的《瞿目英雄》封面,橙黄色与纸张原有颜色对半并行,人物元素、字体、小说编类、出版信息等均采用稳重的黑色,在底色衬托下产生明朗舒适的效果。设计者通过色

图 2 林译小说封面色彩搭配

Fig.2 Color schemes of Lin Shu's translated novels

彩间的巧妙组合,使画面充满张力,使读者能准确掌握书籍信息并收获新颖时尚的视觉感受。又如图 2 中 1922 年出版的《魔侠传》封面,高饱和度的绿色与赭石色的巧妙搭配使人物主体脱颖而出,生动活泼的紫色字体进一步突显西洋特征。设计者凭色彩与图形的配合营造出温馨雅致的场景,极大调动了大众的视觉感官,给人留下深刻的印象。林译小说的书籍封面虽用色不多却没有单调之感,相反,设计者将色彩视为一种情感的符号,把握住封面色彩的主色调并加以高超的搭配运用,从而产生耐人寻味的和谐效果。

(三) 中西结合、富有韵味的图形

图形纹样是书籍封面设计的重要元素,通常占据书籍封面的大部分视觉空间。^[13]民国时期的书籍封面设计特征从单纯靠文字传达信息,逐渐向图文并茂转变。林译小说的封面图形从静态传统图案的使用,逐步扩大到对西方图饰的融合应用,充分体现了民国时期出版业对西方设计文化的接纳与吸收。图 2 中的《滑稽外史》,封面图饰以形似“三色堇”和夹竹桃科的“络石”为主,配以流动的线框,展现出中西兼容的全新样貌,给人以清新、典雅的视觉感受。

民国初期,因受中国绘画观念的影响,林译小说封面图形常使用吉祥纹饰元素,其中以花鸟动植最为常见,蕴含着“图必有意,意必吉祥”的美好寓意。如图 3 所示,1915 年出版的《鱼海泪波》封面就采用了“喜鹊”图案。从《说部丛书》系列开始,封面多采用漫画形式,诙谐风趣的西方插画使书籍封面多了一些情趣。图 1 中《西楼鬼语》的封面,设计师把书籍的故事场景作为设计图像元素,画面具有虚实相生、层次分明的艺术效果。此外,书籍封面还明显受到“新艺术”运动的影响,生物学家恩特·海格尔所编著的《自然界中

的艺术形式》中大量的植物纹样,奥布里·比亚兹莱所设计的封面及插画等,都成为民国设计者参考的样本。^[13]以图 3 为例,《拊掌录》的封面,四周紧密缠绕着植物蔓藤纹样图案,不仅富有节奏而且有着严格精致的美感;1935 年出版的第 3 版《茶花女遗事》,其封面图案糅合了比亚兹莱的设计风格,画面以动感的线条为主,黑白对比强烈,显现出颓废、唯美的情调。

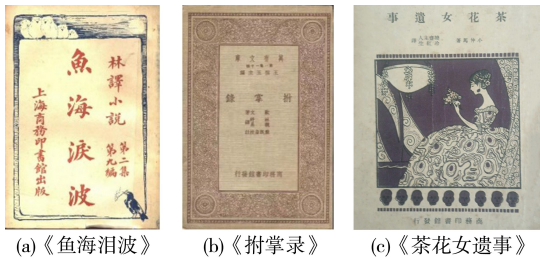

图 3 林译小说封面图形

Fig.3 Cover graphics of Lin Shu's translated novels

(四) 抒情达意、融合创新的文字

字体是封面的重要内容,封面上的文字是读者了解一本书内容的开始。对文字进行艺术排版后的精妙之处就在于能促使读者在浏览时产生联想、想象,封面文字也是设计者抒发情感的重要载体。

1. 传统书法的应用

在林译小说封面中,大多采用传统书法作为字体设计的主体,见表 1。书法的抽象性、抒情性与表现性提升了封面的艺术格调,凸显了东方特有的文化韵味,而且书法字有相对规范的笔画、结构和比例,流畅且美观。林译小说的封面书法多出社会名流之手,个别由林纾本人参与题字,具有名流效应,在一定程度上也提升了书籍的销量。更重要的是,不同的字体与书法风格能够与书籍内容紧密融合,为读者提供一种直观的感知体验,为阅读增添了别样的艺术享受。

2. 几何体美术字的应用

20 世纪 20 年代,德国、荷兰、俄国的现代主义设计浪潮推动了现代字体设计的发展。其中,德国著名艺术设计学院包豪斯学校的代表人物赫伯特·拜耶(Herbert Bayer),其作为现代字体设计的重要奠基人,致力于创造简单的版面和字体,以字体的几何形态为设计语言,为现代设计提供了简洁有力的表达方式。^[14]受现代主义设计思想的影响,林译小说的封面字体也开始尝试在原有

汉字的结构上,结合几何图形进行变形与替换。如表 1 中 1935 年出版的《吟边燕语》封面字体,“吟边燕语”这四个字就进行了美术字的变形,将点用圆形替换,横竖撇捺划都采用方形替代,其中将“五”字转化成了两个相对的三角形。该封面字体形式新颖,对比强烈,画面和谐统一,具有强烈的装饰意味,给人以无限遐思。

表 1 林译小说封面文字要素类型
Tab.1 Types of text elements on covers of
Lin Shu's translated novels

类型	封面字体
书法	
美术字体	
印刷字体	

3. 印刷字体的应用

随着印刷业的发展及市场需求,印刷字体在设计中逐渐被应用。林译小说书籍封面主要使用宋体。宋体起源于唐宋,盛行于明清,在笔画结构上有中国书法的痕迹。^[15]宋体字的特点是书写优美、简洁明快,字形工整规范,易读易识别,能够满足大规模印刷和传播的需求,常出现在民国时期的书籍出版、商业广告等领域。如《拊掌录》的封面字体(见图 3、表 1),生动精致的几何植物纹搭配上容易迅速识别的宋体字,清新脱俗;书名及出版信息所用字体间隔均匀,字体严谨规整,大方雅致,简洁有力。

三、林译小说书籍封面设计的当代启示

(一) 发掘时代审美, 升华设计理念

正如唐纳德·诺曼的《设计心理学》所说,从发生学角度来分析,审美心理随着时间的推移才逐渐内化、独立,越来越具有自觉性、主动性和能

动性。^[16]林译小说的封面设计顺应时代潮流,在传统和现代的文化交汇点上,经历了从延续传统的“原始性”,到借鉴传统、突破传统的“主动性”,再到对古今中外设计“能动性”的思考与探索。设计师面对汹涌而来的西方现代设计思潮,立足本土,洋为中用,在把握书籍精神意涵的基础上巧妙结合民族性与时尚性,设计出具有时代韵味的作品。随着全球化进程的加速,各国文化交流互鉴日益深入,当代中国设计师应自觉发掘独具特色的民族设计语言,升华设计理念,与时俱进地在作品中展现家国情怀、民族精神与时代特征。设计师还需要突破传统模式的束缚,遵从市场导向,挖掘书籍封面设计的多元化需求,从而满足读者以及市场的期待。

(二) 提升综合素养, 增强学科交融

设计师是封面设计的主体,其综合文化素养直接影响或决定封面设计的效果。^[17]如今市面上的书籍封面设计,有些缺少审美与感情注入且偏向模式化,对创意和差异化的追求显得不足。究其原因,是设计师缺乏对社会、文化、历史背景的充分理解,过于专注设计技能的学习,而忽视了对书籍封面设计的哲学思想、文化底蕴和审美感受的把握。学校对设计人才的培养不能仅拘泥于设计程式与使用软件的培训,更应强化书法、绘画鉴赏等多方面的学习,不断提高其综合文化素养。此外,设计师应学会从古今中外的文化资源中撷取精华,在继承与创新之间找到平衡点,还要提高自身眼界,追寻民国设计师开拓的魄力与勇气。

书籍设计是一项需要综合运用多个学科知识的工作,正如中国当代著名书籍设计师吕敬人所说,书籍设计师应该是一个杂家,戏剧、电影、绘画、书法各领域都应该有所涉及,还得对统计学、逻辑学、信息学等知识有一定的掌握。设计师应在具备深厚专业知识的基础上,拥有广泛的跨学科知识储备,并且保持敏锐的市场洞察力、丰富的想象力、精湛的表现能力。

(三) 拓宽材质应用, 创新工艺技术

林译小说封面在材质应用上相对简单朴素,封面功能主要为美化和保护书籍,在给读者带来包括视觉、听觉、嗅觉、味觉及触觉的“五感”体验方面相对较弱。协调好视觉元素与材质间的关系是现代书籍设计发展的必然。设计师应从审美市场需求与可持续发展理念出发,不仅注重选择与

封面立意、书籍内容相契合的材料,还要对新材料、新技术加以创造性应用,不断改进生产技术模式,实现读者对书籍的“五感”体验。设计师还应善于观察生活、匠心独运,将原本不属于书籍设计的材料运用得恰到好处,与读者建立有效的交互阅读体验。此外,在材料选择上应注重可持续性发展理念,倡导环保意识,满足读者的审美和实用需求,创造更大的社会价值。

(四)立足数字时代,满足读者需求

随着数字化时代的到来,数字化技术赋能林译小说封面设计的研究。昔日洛阳纸贵的林译小说,如今已寥若晨星,书市上难得一见。在林译小说的保护与传承上,可以通过数字化技术建立林译小说数据库,对林译小说数据资源进行数字化重组和创新,通过对林译小说版式、色彩、图形、文字等视觉元素进行详细的提取分析与数据标注,为林译小说后续的数字化信息重组和创新设计提供宝贵的数据支撑。应用AR技术,可更加轻松、

便捷地将林译小说的封面之美传达给年轻读者,使读者通过触摸或扫描获取林译小说的更多信息,进一步了解书籍内容和封面相关的互动元素,为阅读增添趣味性。设计师更需要借助数字化工具,创造出更富创意、更加美观和更具互动的书籍封面,满足读者不断提升视觉体验的需求。

四、结束语

林译小说是民国时期风靡全国且深具影响力的时尚畅销书籍,其封面设计在不断融合、不断发展过程中实现了蜕变。民国设计师兼容并蓄,参照中西,其设计完美契合了因东西方文化剧烈碰撞所形成的新兴时尚,创作出独属于民国艺术面貌的封面设计,给全球一体化的当代设计提供了很好的借鉴。如何真正地立足本土,洋为中用,把本民族传统文化和当今现代书籍设计新理念融合在一起,创造出属于中国特色风格的书籍封面,让中国设计走向世界,这值得进一步研究。

参考文献:

- [1] 杨嫻. 论“林译小说”对“五四”新文学的贡献[J]. 鄱阳师范高等专科学校学报, 2015, 35(4): 52-53.
- [2] 侯杰. 林译小说对中国现代文学的贡献[J]. 重庆科技学院学报(社会科学版), 2014(4): 88-89, 92.
- [3] 余秉楠. 书籍设计[M]. 武汉: 湖北美术出版社, 2001: 1.
- [4] 万蕾. 钱君匋的书籍装帧设计艺术述略[J]. 兰台世界, 2015(3): 156-157.
- [5] 邱江宁. 消费文化与文体形成: 从商务印书馆与“林译体”的出现及影响谈起[J]. 文学评论丛刊, 2010, 12(2): 135-142.
- [6] 徐修鸿. 林纾翻译生涯中最重要的赞助人: 高梦旦与“林译小说”的促成[J]. 疯狂英语(理论版), 2018(3): 203-204.
- [7] 刘静. 鲁迅书籍封面设计的视觉特征研究[D]. 太原: 太原理工大学, 2017.
- [8] 沈琨. 中国近代书刊形态变迁研究[M]. 北京: 国家图书馆出版社, 2019: 30-31.
- [9] 李帆. 书籍装帧的创意表达[M]. 长春: 吉林出版集团股份有限公司, 2022: 81.
- [10] 色彩的新用途[N]. 新天津画报, 1941-09-27(2).
- [11] 色彩的感情[N]. 宁夏民国日报, 1944-05-02(2).
- [12] 余青. 抗战时期陪都重庆书籍装帧研究[D]. 重庆: 重庆大学, 2012.
- [13] 谢欣. 民国前期书籍封面设计的断裂性变革研究[J]. 编辑之友, 2018(7): 91-98.
- [14] 金国勇. 字体设计的视觉传达与创新分析[J]. 网友世界, 2013(22): 36-37.
- [15] 武旭. 汉字宋体字中横、竖的演变特点[J]. 装饰, 2017(9): 94-95.
- [16] 唐纳德·A. 诺曼. 设计心理学[M]. 梅琼, 译. 北京: 中信出版社, 2003: 258-259.
- [17] 沈莹洁. 现代文化类书籍封面设计的意境创意设计[J]. 大众文艺, 2021(6): 53-54.

(责任编辑: 王圆圆)