

察顏觀色：讀李志銘

《裝幀時代：臺灣絕版書衣風景》

陳學祈 ◎ 文字工作者

裝幀時代：
臺灣絕版書衣風景
李志銘著/行人/9910
217頁/23公分/380元/平裝
ISBN 9789868658103/477

們有了一個足以回答這兩個問題的著作：
《裝幀時代：臺灣絕版書衣風景》。

《裝幀時代：臺灣絕版書衣風景》是李志銘繼2005年的《半世紀舊書回味》後，送給臺灣愛書人的第二份大禮。有了這本精心之作，我們總算看到臺灣新文學所屬的昔往輝光，也總算能興奮的告訴對岸愛書同好：

「你們看，這幾位就是臺灣傑出的裝幀設計家，這幾本就是往昔的裝幀設計精品，這些就是正港的臺灣製造！」。

其實，臺灣不是沒有討論文學書刊裝幀設計的專書，設計家翁翁的《書的容顏》與曾堯生的《封面設計》，以及隱地編的《風景》、潘盈如的碩士論文《光復後至1950年代臺灣文藝雜誌封面設計研究》、呂建孟，《五十年來皇冠雜誌封面設計研究：以1-600期為範圍》等等（注1），都是重要的參考資料，而《出版家》、《出版界》與《文訊》等雜誌也都有相關文章，只不過這些文章與專書，大多未能做較大範圍的關照，因此李志銘的這本《裝幀時代》，可以說是將臺灣文學書刊之裝幀研究，往前推進了一大步。對於此書的特色，本文從下列三點來談：

✿ 八駿競秀，各擅其長

《裝幀時代》共分析八位設計家，分別是：廖未林、龍思良、高山嵐、楊英風、朱

對於外在儀表的裝扮，我們常用「佛要金裝，人要衣裝」這兩句話來表示其重要性，尤其是當裝扮能凸顯一個人的品味與地位時，我們就更能體會這種加工手續的必要。不過，對愛書人來說，需要裝扮的除了是至高的佛與平凡的人，許多讓人愛不釋手的「書」，何嘗不需要好好打扮一番？其實，臺灣有不少書籍的美容師，為我們設計了許多風姿綽約或極具個性的書刊，只可惜這些裝扮的背景與成果，多年來未受到普遍的重視，而這也使得喜歡書籍「表面功夫」如我者，在面對中國大陸近十餘年來各種展示裝幀設計與書影的著作時，總覺得有幾分遺憾。或許我們可以捫心自問，是否能在欣賞五四以降新文學書刊封面設計的精品之餘，舉出自己的一套日據時期以降臺灣新文學書刊封面精品？又是否能在欣賞陶元慶、豐子愷、錢君匋乃至於范用、邱陵、呂敬人等設計家的作品後，舉出臺灣傑出的裝幀設計家，並說明其風格特色？筆者認為，除非平常就對書刊的裝幀設計留心注意，否則這兩個問題不易回答。讓人興奮的是，如今我

· 廖未林於60年代設計的封面（陳學祈掃描，取自《裝幀時代》）

嘯秋、陳其茂、梁雲坡與黃華成。在臺灣，有過封面設計經驗的藝術家、作家甚多，但這八位設計家，不論是質或量，都有一定水準，其中幾位甚至早已獲得肯定，基本上不會有代表性不足的問題。對於這八位藝術家的作品，李志銘除了置於時代脈絡之下來審視，同時也掌握特色並予以分析。例如討論版畫家陳其茂時，指出他在光啓出版社時期的「形式較為固定」、「主題多取材於自然風景」之特色。討論梁雲坡時則認為他相較於廖未林，帶有「一股濃郁不離身的遺老文風」。而風格多變且創作量極大的廖未林，李志銘則注意到他用色大膽與裝飾性質濃厚的特點。尤其是對廖未林的介紹，筆者認為，在此書以圖為證，以文申論之下，某些研究認為50與60年代封面設計是「套上一些簡單的圖案」、「稱不上細緻」的說法（注2），就有修正必要。

李志銘的論述是否能精準掌握每位設計家的風格，筆者非美術研究者，故無法評論，但可以肯定的是，比起大陸許多「見影不見文」的書影選集，本書的確較為深入。至少，在缺乏介紹臺灣裝幀設計書籍的今天，此書的出現，絕對具有十足的代表性。

✿ 難得一見的容顏

《裝幀時代》的時間跨度，是以1950至1970年代為主，嚴格來說並不算長，但這段

期間卻是臺灣手繪封面的黃金時代。這三十年間，出現了許多經典設計，單單詩集的封面設計就夠精彩了，例如書中所展示楊英風設計的《雨天書》、《無花果》、《水之湄》、《孤獨國》，件件都是匠心獨運之作，尤其是《孤獨國》，更是許多愛書人眼中的珍寶。而朱嘯秋設計的《文壇》第8期與龍思良設計的《現代文學》第24期封面，其大膽的裸體與女同志題材，更讓人「眼睛為之一亮」。

· 王白淵，《棘の道》，久保庄書店，1931年。封面設計：王白淵（陳學祈掃描，取自《裝幀時代》）

這些書影，除了作為論述的舉例對象，更重要的是它所具備的史料價值，因為透過此書

介紹，讀者將可見到許多難得的稀罕書刊，例如聶華苓的《葛藤》、徐鍾珮的《餘音》或是朱嘯秋主編的《詩·散文·木刻》等等，這些書刊在半個世紀過後的今天，皆已難得一見。不過最難得者，當屬書中第18頁的《棘の道》，此詩集於1931年出版，由作者王白淵親自設計，書影雖早已在1995年彰化縣立文化中心出版的《荊棘的道路》中出現，但真正以彩色且完整的呈現封面與封底者，大概是第一次。

✿ 封面背後的故事

在討論裝幀風格之餘，運用所得的資訊，告訴讀者一則則與封面有關的故事，藉以凸顯設計者的巧思，甚至讓讀者體認到封面設計得之不易，這種呈現方式，在過去以

隱地編的《風景》為代表，而現在則以《裝幀時代》為代表，此點在介紹黃華成的作品時最為明顯。黃華成是八位設計家中，行事與作品風格最「離經叛道」者，筆者相信只要看過他提出的〈大臺北畫派宣言〉，大概都同意這樣的看法。而李志銘把握了黃華成特異之處，對他進行了不少作品背景方面的介紹。例如《嫁妝一牛車》與《我愛黑眼珠》，若不是將採訪攝影家莊靈所得到的資訊寫出來與讀者分享，一般讀者可能不知道這兩幅封面背後的故事。同樣的，若只是分析封面的攝影手法與風格，想必許多讀者都不知道《丹下左膳》、《柳生族的陰謀》、《蘇東坡傳》封面的人物，其實就是黃華成本人扮演！這些具有話題性的掌故，無疑增加了文章的可讀性。換言之，將後臺的背景故事搬到前臺來展示，這使得本書跳脫死板的風格歸類與封面解說，成為一本雅俗共賞的裝幀研究著作。

對於自己的作品，張愛玲是這麼說的：「等我的書出版了，我要走到每個報攤上去看看，我要我最喜歡的藍綠的封面給報攤子開一扇夜藍的小窗戶，人們可以在窗口看月亮，看熱鬧」。如果書的封面是一扇窗，那麼這本《裝幀時代：臺灣絕版書衣風景》，大概就是教堂裡那一扇扇鑲嵌玻璃窗。而窗中的每一塊玻璃，就像書中的一幅幅精彩書影，所以站在窗前，我們不僅能看月亮、看熱鬧，還能透過時光的烘托、映射，以及文字的闡述，看美感，也看人心。

在這本書出版前，李志銘曾詢問筆者最喜歡哪本書的封面設計？這個問題，不容易回答，筆者曾考慮過仰之彌高的《孤獨

國》，也曾考慮過曲線窈窕的《馬來妹》，詭異的《深淵》與有點漫畫感的《軍曹手記》也都曾在考量名單內，但筆者還是遲遲無法決定，如今李志銘的新書出版，筆者還是無法告訴他最後的答案，只能說這個問題，和「最討厭哪本書的封面設計」一樣，永遠沒有答案。或許讀者也可以問問自己，最喜歡和最討厭哪本書的封面設計？

對於封面設計的研究，李志銘在〈導言〉是這麼說的：「相較起中國大陸近年來特別珍視裝幀設計家的作品保存、資料彙編以及著書立論等積極作為，恆常以文化創意產業為念的臺灣出版界，步伐尚屬落後許多。」這段話讀來多麼讓人慚愧啊。幸好在二十一世紀的第一個十年，我們有了這本介紹臺灣文學書刊封面設計的好書，這無疑是臺灣愛書人之福。相信隨著時光的流逝，《裝幀時代：臺灣絕版書衣風景》也會像書中的一幅幅書影一樣，永遠容光煥發。

注釋

1. 潘盈如，《光復後至1950年代臺灣文藝雜誌封面設計研究》，國立台中技術學院商業設計研究所碩士論文，2004年。呂建孟，《五十年來皇冠雜誌封面設計研究：以1-600期為範圍》，國立台中技術學院商業設計研究所碩士論文，2005年。
2. 林俊平，〈文學書的封面觀察〉，《出版界》第56期（1999年1月），頁48-56。周韻如，〈創造品牌與敘說內容：書籍封面的性質與功能〉，《文訊》第99期（1994年1月），頁13-15。