

英國企鵝出版社創始人艾倫·萊恩 (Allen Lane, 1902-1970)，是上世紀著名出版人之一。一九三五年，他創立的企鵝出版社嘗試以用一包煙的價格將書籍出售給普通民眾，由此開啓了世界出版界的一次重大革命。

在企鵝出版社唯一授權的官方傳記《特立獨行的企鵝》中，作者傑里米·路易士回顧了艾倫·萊恩近半個世紀的奮鬥史，講述了企鵝出版社的演變和始末；在勾勒萊恩非凡而生動的一生的同時，亦細膩地記錄了二十世紀重大的社會變革。

文偉森

艾倫·萊恩 特立獨行的企鵝

Allen Lane

《特立獨行的企鵝》的作者是英國作家、出版人傑里米·路易士，他也曾先後任職於安德列·多伊奇出版社、牛津大學出版社等，亦曾擔任《倫敦雜誌》副主編。路易士可謂是對歐美出版界的發展十分熟悉。

萊恩的生平

企鵝出版集團自一九三五年創立以來，在過去幾十年裏創造的出版傳奇可以說是國際出版業的經典案例。而這一切，都與艾倫·萊恩有着不可磨滅的關係。

艾倫·萊恩一九〇二年九月出生於英國德文郡一個普通居民家庭，他是家中長子，原名艾倫·威廉姆斯。他的母親有個表親約翰·萊恩，在倫敦開了一家名為鮑德萊·海德的出版社。膝下無子嗣的約翰·萊恩跟威廉姆斯家達成了一個協定，讓艾倫·威廉姆斯一滿十六歲就到出版社工作，並且將來可能繼承這份家業。只是作為條件，威廉姆斯必須改名為「萊恩」，於是便有了後來國際出版史上鼎鼎大名的出版家艾倫·萊恩。

萊恩一九一九年便棄學來到倫敦進入這家出版社工作，從此開始了長達五十餘年的出版生涯。他一九二五年繼承了鮑德萊·海德出版社的股份並升任執行主編；一九三五年，他創立了企鵝品牌並推出第一套平裝本企鵝叢書；一九三六年，離開鮑德萊·海德出版社，企鵝出版社也隨之正式宣告獨立。此後的三十餘年裏他創造了企鵝的一個又一個的輝煌，直到一九七〇年七月辭世。

六便士的平裝書

歐美平裝書的出版史可以追溯到十八至十九世紀。由於當時的印刷技術工藝以及版權保護的影響，坊間可見的平裝書均是一些三流小說和宗教讀物。小說的格調都很低俗，其他讀物的內容品質也是良莠不齊，印刷品質很差。加上當時普通民眾文盲率極高，閱讀和寫作幾乎是專屬精英階層的權力，平裝書的出版和銷售均未形成氣候，且一直不被出版商看好。

在上世紀三十年代英國，除非你很有錢可以買很多書，或擁有圖書卡去圖書館看

▲英國企鵝出版社創始人艾倫·萊恩

▲企鵝還曾發行過以封面為主題的明信片

書借書，否則有能力買書藏書的閱讀人士，真的不多見。企鵝出版社或者說艾倫·萊恩的成功首先應歸功於平裝本企鵝叢書的推出。《特立獨行的企鵝》中，作者就記錄了一個有關艾倫·萊恩的傳奇故事。

一九三四年的一個周末，萊恩去德文郡拜訪他的老朋友、著名偵探小說作家阿加莎·克莉絲蒂。回程時他在埃克塞特火車站月台上轉了一圈，希望能夠買本書帶到火車

上打發時光。但在書攤上，萊恩看到的除了一些流行雜誌外，就是再版的維多利亞時代小說，而當代小說卻很少。作為一名出版人，他感到非常吃驚。而正是這次經歷給他帶來了靈感：為什麼不能出版一些定價合理且品質上乘的當代小說和其他文學作品呢？

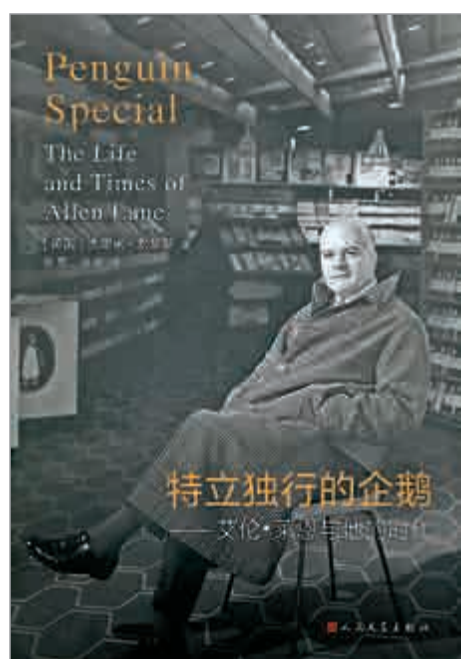
於是，萊恩決定自己開展這項新業務。他策劃的第一套平裝本系列「企鵝叢書」，此系列書輕小方便攜帶，價格定為六便士，相當於一包香煙的價格，並且在Woolworths這樣的連鎖英國百貨店內銷售，開創了不同往來的行銷管道，不再僅僅於書店販賣。一九三五年夏季該套叢書問世，收錄了阿加莎·克莉絲蒂、喬治·奧威爾、海明威等作家的作品。一場閱讀革命由一隻可愛的企鵝帶到了這個世界上。一年內，「企鵝叢書」大賣三百萬冊。企鵝也一舉成為平裝書出版商業模式的成功典範。

企鵝與蘭登的合併

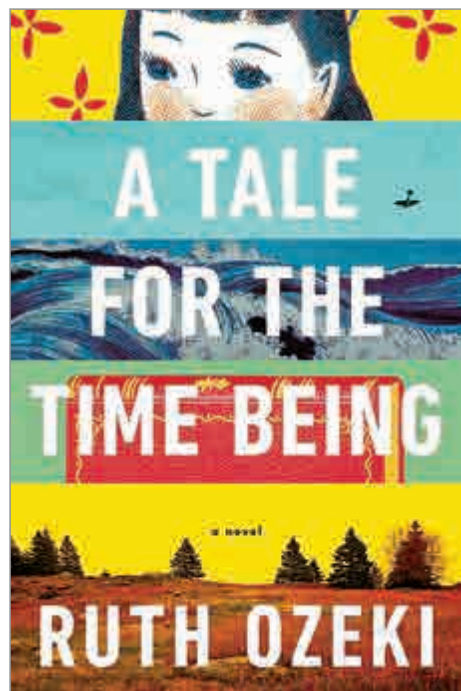
在近幾年，企鵝出版集團最大的新聞莫過於二〇一三年與德國貝塔斯曼的蘭登書屋合併。在這次合併案之前，企鵝出版社與蘭登書屋這兩家著名的出版機構在歷史上就已經結過緣，而起因就是愛爾蘭作家詹姆斯·喬伊斯的長篇小說《尤利西斯》(Ulysses)。

詹姆斯·喬伊斯一九一四年開始創作的《尤利西斯》，因被認為內容淫穢、意識流寫作艱澀難懂，而被當時歐美一些國家禁止出版。一九三三年十二月紐約南區地方法庭宣判《尤利西斯》雖然包含性描寫但並非色情作品，從而並不淫穢。次年《尤利西斯》在美國由蘭登書屋出版。

蘭登書屋決定出版《尤利西斯》時，艾倫·萊恩正好在紐約。一九三六年，萊恩仿照蘭登的做法促成鮑德萊·海德出版社正式出版《尤利西斯》精裝本。二〇一三年，企鵝與蘭登書屋合併為企鵝蘭登書屋 (Penguin Random House)，合組後的新公司將佔有全球出版業務近四分之一的市場佔有率。艾倫·萊恩已於一九七〇年離世，他一手打造的企鵝出版集團其後有了新的企業文化，但在出版業轉型的浪潮下，這隻久經滄桑的「企鵝」又會走向何方，讀者還要拭目以待。

▲《特立獨行的企鵝》二〇一五年由人民文學出版社出版

▲《企鵝出版集團的暢銷書《A Tale for the Time Being》時光的故事》

▲企鵝早期出版的部分書籍

▲英國企鵝出版社創始人艾倫·萊恩

企鵝圖書的封面史

在上世紀四十至六十年代，企鵝圖書幾乎可以等同於「書籍設計」一詞。早期企鵝設計的書，封面均採用輕鬆的色彩加以分類。小說類為橙色，自傳類為深藍色，懸疑類為綠色，戲劇類為紅色，旅遊類為鮮紅色，雜誌類為黃色。他們的書往往比其他出版社的書價高許多，卻深受讀者歡迎。

二〇一五年八月由人民美術出版社出版

的《從設計看企鵝》(Penguin by Design)，該書通過五百多幅圖片探討了企鵝圖書的演變，既談到了歷史，又對設計做了評論。目的不在於概括企鵝品牌的發展和介紹新系列及子品牌，而是為了展現設計發展中的主要變化，告訴大家企鵝封面遠不止三段彩條和一隻跳舞的企鵝。

《從設計看企鵝》羅列了企鵝歷年來卓

越的封面及文案設計。倫敦V&A博物館也舉辦了企鵝書封展，挑選五百冊最具代表性的圖書，均為橙色系的經典小說。

《從設計看企鵝》的作者菲爾·巴恩斯一九五八年生於英國威斯特莫蘭郡，一九八五年畢業於聖馬丁藝術學院，一九九一年至今在中央馬丁藝術與設計學院任高級講師。

▲《從設計看企鵝》簡體中文版二〇一五年八月由人民美術出版社出版