

书籍装帧设计

唐宇冰 易中华 编著

现代艺术设计系列教材

中南大学出版社

书籍装帧设计，就是经

过艺术设计赋予书籍一个恰

当的形式，设计的对象包括

形式与内容、材料与工艺、

思想与艺术、表面与内部等

全部因素。

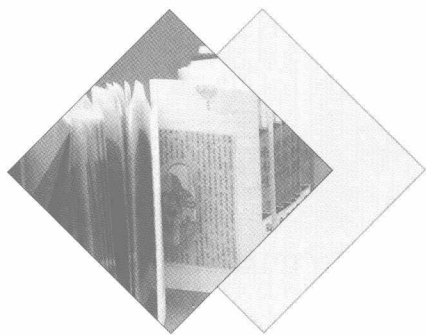

书籍装帧设计

唐宇冰 易中华 编著

现代艺术设计系列教材

中南大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

书籍装帧设计 / 唐宇冰, 易中华编著. —长沙: 中南大学出版社, 2005.6

ISBN 7-81105-186-9

I. 书... II. ①唐...②易... III. 书籍装帧-设计
IV. TS881

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 072975 号

书籍装帧设计

唐宇冰 易中华 编著

☐责任编辑 陈应征

☐责任印制 文桂武

☐出版发行 中南大学出版社

社址: 长沙市麓山南路

邮编: 410083

发行科电话: 0731-8876770

传真: 0731-8710482

☐印 装 湖南新华精品印务有限公司

☐开 本 787×1092 1/16 ☐印张 5.25 ☐字数 158 千字 ☐彩插: 16

☐版 次 2005 年 8 月第 1 版 ☐2005 年 8 月第 1 次印刷

☐书 号 ISBN 7-81105-186-9/J·011

☐定 价 22.00 元

图书出现印装问题, 请与经销商调换

现代艺术设计系列教材

编写委员会

学术顾问

朱训德

主任

何辉 蒋尚文 彭桂秋 陈鸿俊

副主任

罗星源 丰明高 刘永东 彭泽立

劳光辉 唐宇冰

委员

(以姓氏笔画为序)

王茂林 邓水清 刘兆明 刘朝晖

安吉乡 李杰 李红霞 张晓安

陈新 陈敬良 严顺 宋廉泉

杨友妮 肖友民 周海清 周鼎

郁涛 邹海霞 易中华 赵小林

赵敏 莫钧 曹大勇 黄宛萍

曾琦 瞿致文

书法

设计透视

设计概论

现代构成

设计速写

设计素描

设计色彩·静物写生

基础图案

装饰画

艺术鉴赏

中国工艺美术史

现代设计史

图形创意

版式设计

室内设计

效果图绘制技法

装饰材料与运用

现代包装设计

字体设计

书籍装帧设计

现代摄影教程

广告设计

标志设计

展示设计

企业形象识别设计

新概念水粉风景写生

计算机图形图像设计

毕业设计与毕业论文写作指导

总 序

现代设计的步伐随着社会和经济的发展日益加快。顺应时代的需求,设计艺术教育也以前所未有的速度在发展,这使我国在设计艺术教育的整体水平上有了较大幅度的提高。但由于现代设计教育在我国起步较晚,底蕴不足,发展无序,设计艺术教育的课程体系和教材建设令人担忧,全国各个设计艺术院校的教学计划与教学内容还不完善。通过教材建设使课程内容与社会需求相结合,并对课程体系中存在的问题进行调整不失为好的办法,特别是在当前各种教材、教科书,甚至所谓的专著泛滥,但适用性不强的情况下尤有必要。

对高等设计艺术教育而言,当务之急是调整和把握设计艺术人才培养的目标、方式和途径,努力使培养出来的人才符合和满足社会的实际需要。一方面,教学水平与教学质量的提高需要一套完整、规范的系列化教材;另一方面,由于高校设计艺术类在校生,经过专业测试后进入大学,他们对设计艺术学科领域的认识往往局限于应试需求,缺乏对设计艺术学科的全面理解,缺乏对设计艺术实践性与创造性的理解,教材要使学生在理论与应用上有一个质的飞跃。这正是我们组织编写这一套高校设计艺术类教材的初衷和编写思路。

延续这一编写思路,我们在编写时以必需、够用、实用、创新为原则,力求体现设计艺术类教材的特点,深化对实用技能知识的理解,跳出传统教材固有的模式。相对来说,我们想通过大量的实例与经典设计作品来提高学生对教材的理解能力和艺术修养,并由此激发出无限的创造力与想象力,同时,促使学生对技能知识的人文内涵进行全新的学习领会,使之与创造性、实践性技术手段紧密结合。

总之,本套教材集知识性、实践性、指导性与创造性一身,在知识结构、信息含量等各方面有所突破,以符合高校现代设计艺术专业教学要求。

本套教材在编写中参考了大量的资料,得到了众多同仁的支持,在此表示感谢,同时由于时间紧、任务重,在编写过程中难免会出现一些差错和不尽人意之处,恳请各位同仁批评指正,以便改正。

何 辉 蒋尚文

前言

书籍作为人类文明的阶梯，记载着人类的生活和思想情感，成为叙述人类文明进程、传播知识、交流经验、教育后人的物质载体，为推动人类的社会、政治、经济的进步发展作出了巨大的贡献。

书籍装帧艺术在我国有着悠久的历史，具有自己独特的民族风格和审美特征，它随着历史发展与文明进步而变化，书籍的形态也随着制作材料和生产技术而变化，从以兽骨为材料的甲骨文到以光盘为材料的电子书，在形式上更丰富，内容上更广泛。但是在辉煌的历史背后我们也不能忽视当前设计的落后与窘困，造成这种局面基本来自三方面的原因：一方面是书籍装帧形式的时代审美性；另一方面是书籍装帧印刷材料、技术的局限性；再一方面是设计理念落后与设计人才的匮乏。因此，我们应认真研究和探索古代书籍装帧的设计形式与结构，探索传统与现代以及东方与西方书籍装帧设计相融合的方法，以适应不断发展的印刷装订技术与时代审美要求，使现代书籍装帧设计艺术具有更加引人入胜的设计风格 and 时代特征，从而进一步繁荣我国的出版事业，丰富和提高人们的生活质量。

本教材以基础理论为依据，以应用思路与方法为设计指导，以阐明书籍与装帧形式、阅读与美感为统一体为设计思想，并结合现代工艺、材料和技术来表达这一思想。强调应用性和实践性是教材编写的特点。通过学习后达到三点目的：第一，实现装帧设计艺术的可读性与流畅性；第二，实现利用装帧设计艺术语言来提高读者兴趣，拓展书籍精神特征；第三，适应现代营销模式实现书籍装帧的广告任务。总的来说，书籍装帧设计是一个系统的统一工程，只有在整体统一指导思想下，才能达到学习的目的。

由于编著者的学识有限，难免有疏漏和讹误，恳请同行专家和社会读者给予批评和指正，特别希望广大师生对本书的不足之处提出宝贵意见，以便今后在修订工作中加以改进和完善。

编者

目 录

第一章 书籍装帧设计概述	1
第二章 书籍装帧设计简史	
第一节 中国古代书籍的形式	8
第二节 造纸术的发明与文明的影响	15
第三节 印刷术的发明和发展	17
第四节 现代书籍形态	19
第三章 书籍装帧的设计内容	
第一节 书籍各部分的名称	23
第二节 书籍版式设计	26
第三节 插图艺术	49
第四节 封面与护封设计	55
第四章 书籍材料与工艺	
第一节 纸张	66
第二节 印刷	73
第三节 装订	74
彩图	81

第一章 书籍装帧设计概述

中国是一个具有 5000 多年历史的文明古国，伟大、勤劳、智慧的中华民族创造了光辉灿烂的文化。在中华民族的文明史上，不仅产生过许多伟大的思想家、政治家、科学家、军事家、文学家和艺术家，还留下了丰富多彩的文化典籍。如果从最古的甲骨刻辞、青铜器铭文、石刻文字算起，到竹简、帛书和写、印在纸上的书籍，其历史之悠久，数量之繁多，内容之丰富，为世所罕见。

一、书籍装帧设计的概念

书籍是信息的载体之一，是人类进步的阶梯，是人类文明的标志。它指那些以记录事物、传播知识、介绍经验、阐述思想、宣传主张为目的，经过编制或创作，用文字写、刻、印在一定材料上的著作物，是表达思想、传播知识、交流经验的工具。古人云：“书犹药也，善读之可以医愚。”可见，书籍对人类的进步是功不可灭的（图 1-1、图 1-2）。

书籍的概念以及其形态并不是一成不变的，它随着历史的发展与文明的进步而变化。在上古时期，书籍只是一种档案，到了春秋末期出现了像孔子的《论语》、老子的《老子》等作为叙述人类文明进程、传播知识、教育后人的著作，才使得书籍与档案有了明显的区别。书籍的形态也随着制作材料和生产技术而变化，在我国书籍曾有过以竹、木为材料的“简策”，以丝绸为材料的“帛书”，以纸为材料的“线装书”……现在还出现了以光盘为材料的“电子书”，使得书籍在形式上更丰富，内容上更广泛。

“装帧”，这一词最早出现在 1928 年丰子恺等人为上海《新女新》杂志撰写的文章中，其所指的就是书籍的封面设计。装帧这一概念，也随着我国图书出版事业的发展，逐渐被人们认识和接受，但其意义有所变化。“装”就是束和饰的意思，束之以免散乱，饰之以为美观。“帧”是指画幅，

图 1-1 周建设计 《湖南民间美术全集》

图 1-2 朱成梁设计 《老房子》

又可作为量词,所以,装帧就是将一定数量的书画通过装饰美化,把它们整齐装订成册。在这个“装订成册”的过程中,实际上是在制造一个“容器”,因而,书籍被誉为“盛纳知识和传递信息的容器”。

书籍装帧,它是书籍出版工作中的一个专用名词。指的是构成书籍的必要物质材料和全部工艺活动以及美化工作的总称。文字稿只有通过装帧才能形成书籍的形态与读者见面。

书籍装帧设计,就是经过艺术设计赋予书籍一个恰当的形式,设计的对象包括形式与内容、材料与工艺、思想与艺术、表面与内部等全部因素,它包括开本、装订、印刷方式、护封、封面、书脊、环衬、扉页、正文、版式、字体、插图、油墨、媒介材料等,书籍成型是一个和谐系统的整体工程。装帧设计使书籍能在物质功能和精神功能的结合上,求得理想的效果,具有使用价值和欣赏价值(图1-3、图1-4)。

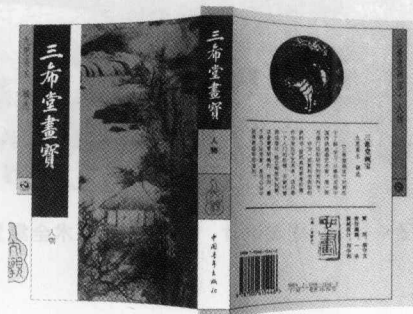

图1-3 邓中和设计《三希堂书宝》的封面

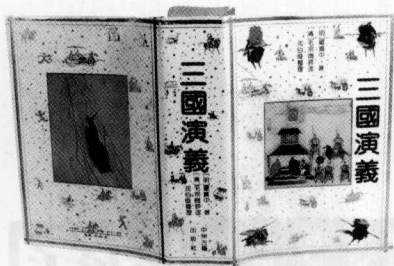

图1-4 刘梅设计《三国演义》封面

二、书籍装帧设计的要求

1. 设计者应具备相应的能力。书籍装帧设计是综合性的,对设计者的要求也是综合的高标准,设计者不仅要懂得设计与书籍装帧设计的专业知识,如平面设计、排版、绘画技法、印刷等,还要具备良好的文化修养和交流沟通的能力,了解当代艺术思潮和艺术风格。这对把握书籍整体设计具有至关重要的作用。

2. 书籍形式与艺术风格与书籍内容的一致。任何艺术的表达形式是为内容服务的,所以设计者在设计之前,应对书籍的内容和作者的意图与读者对象范围等因素作尽可能的详尽掌握,做到书籍的内容与材料运用、印刷工艺、艺术风格等准确有效地表达书籍的内容,能与读者产生共鸣。

3. 书籍的整体设计要考虑读者对象的年龄、文化程度、职业、审美水平等不同需求以及使用的目的,使书籍的功能与艺术达到完美结合。

4. 最终形成的应是一本优秀的书籍。一本优秀的书籍必须是在艺术设计和生产技术上都有很高的质量。提倡创

新,反对因循守旧;提倡发展个性,反对随波逐流,鼓励具有时代特色和民族风格的设计(图1-5)。

三、书籍装帧设计的原则

自20世纪以来,每年先后在美国、捷克、德国等国举办有几十个国家参加的国际图书博览会,每次都要举行“50本最美的书”评选活动,评选的原则与标准是:

- 1.装帧必须能体现书籍的内容精神,符合出书目的,考虑不同读者对象的要求,以及有利于进步文化的发展。
- 2.装帧必须经济、实用,具有最高的艺术和技术水平。
- 3.书籍各部分必须是整体的和谐美观。
- 4.鼓励对历史传统的批判吸收以及探索新的表现形式的大胆实验。

5.鼓励对廉价的装帧、活泼美观的普及本的设计的努力。

这些活动以及评选原则与标准,为世界范围内推动书籍装帧设计的发展,起到了积极的作用。我国作为一个历史悠久、文化底蕴深厚的泱泱大国,多年来,一直沿用两个原则:一是“经济、实用、美观、大方”;二是“与书的内容、性质相适应”。这对我国出版事业确实起到了良好的作用,但是随着社会发展,尤其是加入世贸组织后,这些已经远远不够了,在某种程度上,还制约了书籍装帧设计的发展。因而,书籍装帧设计原则的完善、创新手法的更新、科技含量的提高,就显得十分重要了。

那么,如何来把握书籍装帧设计的原则呢?我们可以从以下几个方面来进行:

(一) 实用与美观

长期以来,“实用”被视为“廉价、实惠”;“美观”也只是意味着“简洁、朴素”。在新时期,“经济、实用、美观、大方”的书籍装帧设计原则是否应该被赋予新的含义呢?答案是肯定的。书籍一旦经过设计者的艺术设计,再经过印制转化为具有流通形态的文化产品,它就产生了价值。书籍的价值其中包含着书籍内容的价值和装帧形态的价值两个部分,也就是说书籍的价值具备“实用”和“美观”的要求。

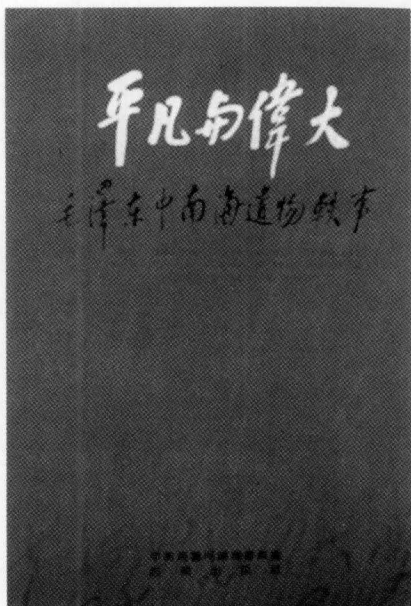

图1-5 张江舟设计《平凡与伟大——毛泽东中南海遗物轶事》

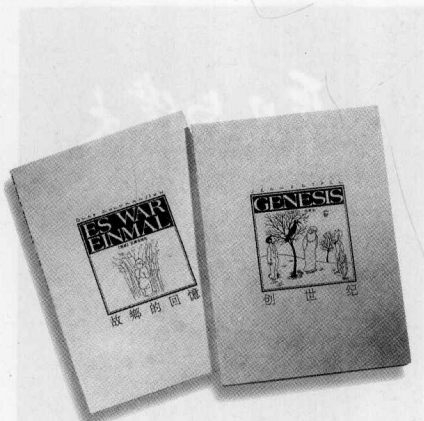

图1-6 冯忆南设计《故乡的回忆·创世纪》，作者采用单纯的色调与朴实无华的设计语言，封面大面积的留空，无疑又给该书作者对故乡的回忆和读者的无限遐想，提供了广阔的空间

图1-7 黄华强设计的《动物园的内幕》，封面与正文的版面中那些拟人化的小动物非常逗人喜爱，整体风格一致，文字与插图手法各异的运用，使得该书的特色更突出。

实用是书籍装帧设计的基本功能。它要做到：载录书籍内容得体、翻阅方便、阅读流畅、有利传播、易于收藏等。书籍装帧设计的诞生和发展，永远是将“实用”摆在首位的。

美观是设计者利用文字或图片传递信息，为读者营造的亲切与美的享受的氛围。它是通过设计者将自己对书籍内容的理解以及激发出的情感，表达在装帧设计的形式之中，塑造出书籍的形态，再来感染读者。

书籍装帧设计就是通过书籍形态的塑造，以物化的情感形式，让读者从书籍装帧设计的美感中，感受人类的智慧、社会文明的进步与发展。因而，书籍作为一种特定的商品，在装帧设计过程中要充分考虑市场变化因素，针对不同的读者对象的需求，有效地利用各种材料、注意控制成本、尽可能地借助现代生产技术与工艺，最大限度地发挥时效，从而做到“经济、实用、美观、大方”（图1-6）。

（二）整体与局部

一本书是由开本、装订、印刷方式、护封、封面、书脊、环衬、扉页、正文、版式、字体、插图、油墨、媒介材料等所组成。它们虽然是书籍的局部，却直接影响读者对书籍的感性认识与判断，特别是书籍的封面、书脊和书页的文字、色彩、插图、材料等设计应用。所以，出版界流行这么一句话：“读者买书，一看名，二看皮，三看内容。”古人亦云：“山石点苔如美女插花，女虽美而无花衬艳，终为失色。”但是，书籍装帧设计不只是封面设计那么简单，它是一个多层次、多侧面、多因素、立体的、动态的系统工程。必须把书籍装帧设计视为一个综合了丰富内容的整体，才能目的明确，有的放矢。

树立书籍装帧设计的基本准则就是整体设计观点。只有在此基础上，才能达到书籍装帧设计的根本目的与要求。为此，必须从内容到形式、从封面到版面、从表面到里面、从文字到图片、从纸张到油墨、从开本到媒介材料、从书籍市场到时代审美演变、从成本到书价、从功能到艺术、从创意到艺术思潮、从艺术到市场等，做到书籍装帧设计与工艺材料技术的完美结合，所有这些因素缺一不可（图1-7）。

（三）共性与个性

书籍装帧设计艺术也是书籍的造型艺术,包括书籍出版过程中关于书籍各部分结构、形态、材料应用、印刷工艺、开本选择、装订工艺等全部设计活动。书籍装帧设计是以书籍整体形态为载体的多层次、多侧面、多因素、立体的、动态的系统工程。它已成为一门独立的艺术门类。所以,书籍装帧设计要适应人们的审美水平,满足人们审美需求,体现书籍的功能与艺术,具有时代特色,这就是书籍装帧设计的“共性”。其中包括两层意思:一是符合艺术的“共性”,二是符合书籍功能的“共性”。

现在,出版繁荣,书林如海,书籍装帧设计倘若只关注千篇一律的“共性”的话,那将是多么的单调而无味。因而,在共性的基础上要突出它作为一门独立艺术门类的“个性”。艺术创作必须有“个性”,才会有旺盛的生命力。

书籍装帧设计具有功能性、从属性、形象性、信息性、时代性等特征,与其他艺术门类存在差异,在艺术媒介材料、艺术表现手段、审美方式上都有所不同。书籍装帧设计有着独特的艺术观念、艺术介质、设计手段、设计程序、服务对象,这是书籍装帧设计相对于绘画、音乐等艺术“个性”的表现。同时,根据书籍内容形式、读者对象等的不同,也应突出其“个性”,不能视儿童书籍与成人书籍、艺术书籍与科技书籍等装帧设计一样。

所以,只有坚持“共性”,发展“个性”,才能推动繁荣出版事业,促进人类文明的进步(图1-8)。

（四）通俗与高雅

俗与雅,从字面上看,它们是两个对立的词,所以,有人认为“俗是低层次的,雅才是高层次的”。其实不然,雅与俗本是同根生,雅俗结合、雅俗共赏是艺术创作的重要规律,比如被称为“俗”的民间艺术与被称为“雅”的文人艺术,在它们各自的发展过程中又何尝不是相互学习、相互促进呢!被誉为中国四大名著的《红楼梦》、《西游记》、《水浒传》、《三国演义》,都是雅俗共赏的典范。

书籍装帧设计更应注重雅俗结合,因为,书籍是以叙述人类文明进程、传播知识、教育后人为目的的,如果仅只追求“雅”,就不能“代表先进文化的方向”,不能贯彻执行“百花齐放”的方针。

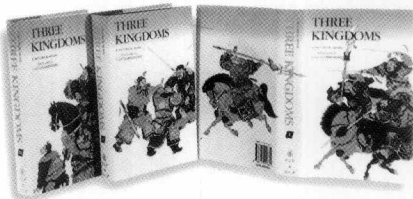

图1-8 王志设计的外文版《三国演义》封面,封面人物造型、表现手法极具中国化,每一册的封面封底连起来看各自表现了一个独立的故事场景,三册同时展出,既具鲜明的个性,又在内容和形式上相互联系,整体感强,具有中国书长卷的意味。

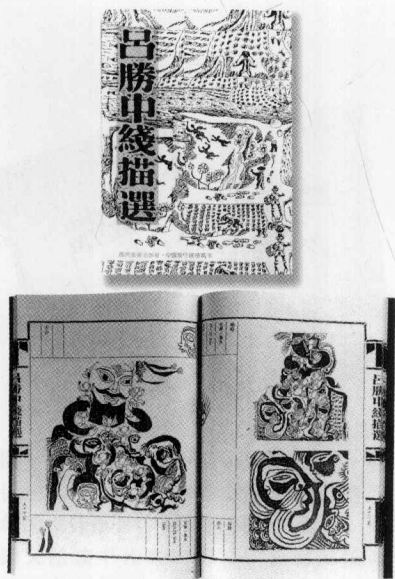

图 1-9 吕腾中、苏旅设计的《吕腾中线描选》，设计很有民间、传统和书卷气息，具有雅俗共赏的特点。

图 1-10 郭兵设计的《教子百图》封面，清新、简洁、明快，封面的黑白、疏密、点线都安排得恰到好处，符合功能与艺术统一的原则。

通俗与高雅，对于书籍装帧设计来说，其实就是把握一个“格调与品位”的问题。他们在书籍装帧设计中，可以说是两种不同的风格与格调、两种不同的品位。格调低并不是就俗；格调高也并非一定就高雅。俗与雅，都可以成为格调高尚的气韵生动之作。

值得强调的是，我们提倡的通俗与高雅，并非雅俗界限的混淆，也并非一定要分清贵贱，那种看雅实庸、似雅似俗、非雅非俗的作品，不是我们追求的目标（图 1-9）。

（五）功能与艺术

书籍是提供我们阅读的精神食粮，是文化商品。这是由于书籍装帧设计特定的功能所决定的。

书籍装帧设计的功能可分为两个方面：一方面是它的实用功能，包括载录书稿内容、方便阅读、传播知识、书籍识别、促进销售、保护书籍等；另一方面是它的审美功能，包括净化思想、教化道德、愉悦身心、使阅读产生美好的联想、烘托阅读氛围等。

书籍装帧设计的艺术集中体现在设计者对书籍内容的理解，将感情注入书籍的各个组成部分，通过艺术的表达方式，表现在书籍的形态美上，为读者烘托一个良好的阅读氛围，与读者心灵产生碰撞，引起读者对书籍及其内容产生美好的联想与憧憬，使阅读过程成为一种美的享受。

功能与艺术，在书籍装帧设计中，它们是对立又统一的关系。任何只注重功能而没有艺术的设计，是没有灵魂的、乏味的；任何只注重艺术而没有功能的设计，是违背服务于读者的宗旨的。

功能与艺术，从主次来看，艺术是从属于功能的。古人云：“皮之不存，毛将焉附。”如果书籍连功能都不具备，也就谈不上艺术了。

只有将功能与艺术完美结合，坚持功能与艺术相统一的原则，才能生产出满足读者需要、适应时代发展的精神产品（图 1-10）。

（六）艺术与技术

前面提到，书籍装帧设计艺术是一门独立的艺术门类，它是以书籍为媒介物质，通过艺术形式表达设计者的艺术，是创造书籍形态美的艺术。所以，书籍装帧设计的艺术，集中体现在书籍的形态美上，以这种美去感染读

者,在读者如醉如痴的欣赏文字和装帧美的同时,与他一同感受阅读的快乐。这种审美引起的喜悦与自豪,被黑格尔喻为“一个小男孩把石头抛在河水里,以惊奇的神色在看水中所出现的圆圈,觉得这是一个作品,在这作品中看出他自己活动的结果”。

因此,书籍装帧设计艺术,绝非封面设计那么简单。它的美,也不只是来源于单一的视觉,而是具有多元的、丰富的复合性特点。

书籍装帧设计艺术作为一种造型艺术,不能狭隘地理解为设计者的一种创意思想,它必须依靠一定的手段——技术和物质,才能实现书籍形态美。书籍装帧设计的实际操作过程,是一项工艺性很强和技术性要求十分严谨的劳动,不管哪个环节都不能忽视,否则,不仅会造成成本增加,而且艺术效果也难以达到(图1-11)。

值得我们欣喜的是:现代工业、科技的发达,新材料、新工艺的不断涌现,为书籍装帧设计提供了更多、更好的技术支持,也为设计者提供了展现才华的创作空间,同时,也对书籍装帧设计者提出了新的要求。书籍装帧设计者必须具备多方面的综合技能,不仅要有渊博的知识,还要有精湛的技艺。只有自如地将各种材料、技术运用到自己的艺术创作中,才能使我们的出版事业更加灿烂辉煌。

图1-11 王艺设计《价值学大词典》运用现代压印技术,出现浮雕文字效果,增添了封面的立体视觉效果,较好地把握了艺术与技术的统一。

第二章 书籍装帧设计简史

第一节 中国古代书籍的形式

中国是世界四大文明古国之一，上下五千年，有着辉煌灿烂的文化遗产，而这些文化遗产，大多数是通过不同的书籍形式，记载传承下来的。书籍在古代中国称典籍、载籍。在《孟子·告子下》里就有典籍这两个字，例如：“诸侯之地方百里，不百里，不足以守宗庙之典籍。”这句话指的是载录有关法度方面的文字；《尚书》伪孔《序》则说“秦始皇灭先代典籍，焚书坑儒”。这里是指秦始皇在统一六国后，下令将民间收藏的诗书以及诸子百家书全部烧毁，只留医药、占卜和种树的书。这里所说的典籍便是指书籍了。了解中国书籍的演变，有裨于从一个侧面更好地了解中华民族的历史，更加珍视祖国优秀的文化遗产，从而增强民族自信心和自豪感。

一、古代初期的书籍

书籍在最初时并不能完全叫书籍，因为它并不像我们现在看到的书本，而是刻在龟甲、兽骨、石头、石片、玉片和青铜上。最早期的文字记录是当时人们思想支配下的某种活动的忠实记录，而不是杂乱无章的文字显现，它具备了书籍的某些因素，在历史上起到档案的作用，所以称这些文字记录为初期的书籍。

（一）刻在龟甲上的书籍

书籍的起源我们无从知晓，但最起码应是文字的起源之后，没有文字就不可能有书籍，这是可以肯定的。现存有可考证的实物，是1899年在河南安阳县小屯村发现的甲骨刻辞，据有关的研究，此刻辞距今约三千多年。由于文字是用刀刻在乌龟的腹甲和牛羊的肩胛骨上，所以称为甲骨文。董作宾的《新获卜辞写本后记》里记载，发现有刻着“册六”两字并有穿孔的龟甲，是便于串连成册的，因此也称龟册。它们是殷商时代的遗物，所以我国有文字可

图2-1 殷牛骨刻辞

考的历史是从商朝开始。龟册的发现,使我国古文化的研究有了实物依据并出现了新的突破。这些龟册是商王朝利用龟甲、兽骨占卜吉凶时刻下的辞,以及与占卜有关的记事文字。它记载了从盘庚迁都到纣辛覆灭近 273 年间的重要活动事件,其内容包括政治、军事、狩猎、农业、畜牧业及疾病、祭祀等方面。它真实地再现了商王朝统治者进行的每一项活动,是统治阶级活动的记录,是当时的文书。所以,甲骨上记载的内容并不是为了传播知识,因此不能称为正式的书籍,但它是历史上一种重要的文字载体。根据这些原始材料,可以了解中国文字的产生和发展过程,并对中国古代史、文字学史和文学史的研究都有十分重要的作用和意义。自 1899 年到现在,已先后出土了龟甲、兽骨约十余万件,发现的甲骨文字约 4500 个,可以认识的字 1700 个。从这些文字的结构上看,有合体字、形声字,是一种相当进步的文字,但许多字的笔画和结构部位还未定型。在可认识的字中,甲骨文是最早的文字体系(图 2-1、图 2-2)。

(二) 铸刻在青铜器上的书籍

在甲骨文盛行的同时,还出现了一种铸刻在青铜器上的铭文。这个时期比较长,从商代末期(公元前 14 世纪)直到东汉初期(公元 1 世纪)。青铜是由铜和锡的合金制成,在古代中国,人们称铜为“金”,故又称铸刻在青铜器上的文字为“金文”或“钟鼎文”。它泛指我国古代在一切青铜器上所刻的文字。我国早在公元前 1300 年就掌握了铜锡合金的冶炼技术,在铸造工艺上有很高的成就。青铜器的种类很多,大体可分为礼器、乐器、兵器、食器和其他日用器具,其中礼器以鼎为主,乐器以钟为最。其铭文内容有:

- ①祭祀典礼:举行重大的祭祀活动,铸器并记载于器物上;
- ②征伐记功:指战争后的记功留念,这类铭文以西周时期为最多;
- ③赏赐锡命:指统治者对功臣、贵族、亲属等进行封赏,对受封人作器以示纪念,并将受封之事和被封赐之物记载于器物上,这类铭文较多;
- ④书约记:指有关的法律条文、誓约、

文辞或合同、券书、协定等类文件,刻器以作证;

⑤颂扬祖先:指作器记载祖先的圣事、美德,以著后世子孙等(图 2-3、图 2-4)。

青铜器自发

图 2-2 殷兽骨刻辞

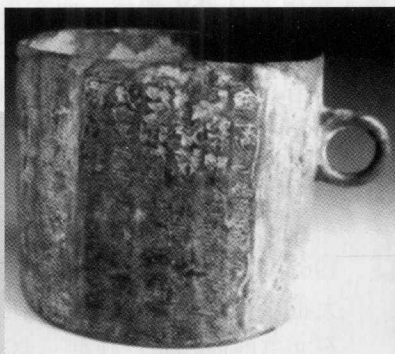

图 2-3 青铜器上的铭文

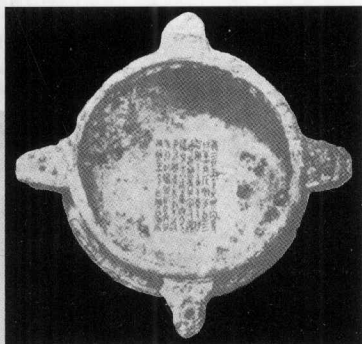

图 2-4 西周青铜铭文

现至今已出土了上万件，其中殷商时期的金文与甲骨文相近，铭辞字数较少，西周时期的金文字体变得弯弯曲曲，在文字学上称“籀文”或者“大篆”，战国后期的字体与小篆接近。这些青铜器铭文的文字字体的演变过程，也是我国书法史上字体演变和发展的见证。青铜器铭文的出现，给有关专家研究我国自殷商至春秋战国时期统治阶级的统治制度及有关的重要事件，提供了有实物可考的重要证据。青铜器作为统治阶级的专用器，它最初是作为工具，后又用作容器、日用器物等。其中礼器里的大鼎，是统治阶级权力的象征，是最高统治政权的代表。史书就有“禹铸九鼎”的记载，这里的“九鼎”是最高统治权力的标志，鼎代表了皇权。在春秋战国时期，交战的双方凡一个国被消灭，就要毁其宗庙，迁其宗器。这里的“宗器”也指的是“九鼎”。值得注意的是现存我国历史博物馆的商朝时期的“司母戊”大方鼎，它是迄今发现的商朝最大的青铜器，它的体积、重量和它的铸造技术，无不使人惊叹不已，在古代的中国就有如此辉煌的成就，真是难以想像。青铜器的出现是文明史上一个划时代的标志。

（三）刻在石头上的书籍

在石上刻字，是我国古人的一种风气。他们有刻写记事的传统，而且刻石记事比用金属器物更方便更广泛，还易于长久保存，所以刻石记事与铸器记事一样的流行。尤其在汉代石刻盛行，种类繁多。刻在山岩上的称作摩崖，刻在长方形大石头上的称作碑，圆石上的称作碣。汉灵帝熹平4年（175年）开始至光和6年（183年），经历了8年时间刻制完成46块七经碑，共载刻《诗经》、《论语》、《春秋》、《尚书》、《易经》、《公羊传》、《仪礼》等7种，立在洛阳太学讲堂外，所以又称《熹平石经》、《汉石经》。在汉代还出现了画像石、画像砖。它们从艺术效果来看，不仅黑白布局分明，形象生动，而且有着强烈的装饰风格，有相当高的成就，并且开创了书籍插图创作的先河。石刻文字成了记载某些统治者的功德或是诅咒类、卜筮类和释道等的经典。而且石刻文字、石刻画这种艺术至今仍然在使用，如将某些名人、伟人的书法、名句或对联等刻在石上以作纪念或某些新建筑的牌坊等，都沿用着这种石刻文字的方法（图2-5、图2-6）。

（四）刻在玉石上的书籍

除石刻文字外，还有将文字刻在玉片上，1965~1966年，在山西省侯马晋城遗址出土了一大批春秋晚期写有文字的玉片和石片。这批玉石文书的内容是反映韩、赵、魏三国分晋前夕，

图2-5 《公羊传》经文残石

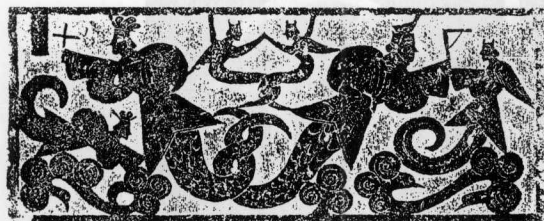

图2-6 东汉·山东嘉祥武氏祠伏羲、女娲画像石（拓片）