

SHUJI ZHUANGZHEN BANSHI SHEJI

二十一世纪
中国高等院校
美术与设计教育教材

书籍装帧版式设计

主编：张 苏 吕小瑞

KIAO MEISHU YU SHEJI JIAOYU JIAOCAI

图书在版编目(CIP)数据

书籍装帧版式设计/张苏,吕小瑞主编.—长沙:湖南美术出版社,2004

二十一世纪中国高等院校美术与设计教育教材

I.书… II.张… III.①书籍装帧—高等学校—教材②版式设计—高等学校—教材 IV.TS881

中国版本图书馆CIP数据核字(2004)第113956号

二十一世纪中国高等院校美术与设计教育教材
书籍装帧版式设计

主 编:张 苏 吕小瑞

责任编辑:彭本人

责任校对:彭 进

出版发行:湖南美术出版社

(长沙市雨花区火焰开发区4片)

经 销:湖南省新华书店

开 本:889×1194 1/16

印 张:7.5

字 数:5万

印 刷:深圳市彩帝印刷实业有限公司

版 次:2004年12月第1版

2004年12月第1次印刷

印 数:1—5000册

书 号:ISBN7—5356—2157—0/J·2008

定 价:45.00元

[版权所有,请勿翻印、转载]

邮购联系:0731-4787105 邮编:410016

网 址:<http://www.arts-press.com/>

电子邮箱:market@arts-press.com

如有倒装、破损、少页等印装质量问题,请与印刷厂联系调换。

二十一世纪
中国高等院校
美术与设计教育教材
编委会

总主编：黄宗贤
彭本人

编委：（按姓氏笔画顺序排列）

龙全

吕晶晶

吕小瑞

许平

许亮

李蔚青

李彤

吴永强

吴昊

陈航

陈琦昌

张小鹭

张苏

张宝洲

项锡黔

赵健

赵琛

胡绍中

秦璞

郭线庐

梁昭华

戚跃春

黄宗贤

黄建成

谢正强

程丛林

彭本人

蒋啸楠

选题策划：彭本人
总编辑：墨夫
总监制：汪华
总体设计：白卓

ERSHIYISHIJI ZHONGGUO GAODENG YUAN

书籍装帧版式设计

编委会

主编：张苏
吕小瑞

编委：（按姓氏笔画顺序排列）

吕小瑞

江众杰

张苏

周文辉

姚云鹤

说 明

- 一、本书由张苏副教授和吕小瑞副教授共同编写，初稿完成后，经编委会审阅，修改和定稿。
 - 二、全书上半部书籍装帧设计由张苏副教授编写，后半部版式设计由吕小瑞副教授编写。
 - 三、在编写过程中，作者的学生协助做了一些资料收集、整理和图文编排工作。
 - 四、版式设计部分中一些作品选自川音成都美术学院学生作业。
-

目 录

第一部分 书籍装帧设计	1
第一章 书籍装帧设计的形成和发展	1
第一节 书籍的产生	1
第二节 书籍装帧艺术的发展	4
第二章 书籍装帧设计的基本知识和内容	16
第一节 书籍装帧设计应该掌握的基本知识	16
第二节 书籍装帧设计的内容和要求	23
第三章 书籍装帧设计的基本原则和设计方法	37
第一节 书籍装帧设计的基本原则	37
第二节 书籍封面设计的表现形式	38
第三节 书籍封面设计的表现方法	44
第四节 书籍装帧设计的流程和方法	49
第五节 学习与借鉴	51
第二部分 版式设计	52
第一章 版式设计的目的、意义和原则	52
第一节 版式设计的发展和沿革	52

第二节 版式设计的意义	57
第三节 版式设计的目的和原则	57
第二章 版式设计的原理和规律	63
第一节 版式设计的发展和沿革	63
第二节 文字的版式构成	70
第三节 图形的构成要素	75
第三章 版式设计的类别及其特点	100
第一节 杂志的表现与特征	100
第二节 杂志的分类	105
第三节 书籍的表现与特征	109
第四节 版式设计的流程和方法	111

第一部分 书籍装帧设计

第一章 书籍装帧设计的形成和发展

说到书籍的装帧以及装帧设计，首先就得从书籍说起，因为装帧是书籍整体的一部分，是以书籍为前提的，没有书籍也就无所谓书籍的装帧设计。就像建筑的外表，是依附建筑本身，什么样的建筑风格，就会有怎样的外装设计，也像人的衣裳，是以人为前提。书籍的装帧，就像商品的包装，首先是保护功能，但书籍是一种特殊的文化商品，所以它比起其他商品的包装来说，除了保护外，更注重美化，和揭示被装帧物的内在和主题，在表现上更注重艺术性和形式感。随着工业以及信息的革命，书籍的形式在发生着巨大的变化，书籍的装帧要求也随之变化。书籍装帧的形成和发展是与书籍的产生、发展紧密联系在一起的，下面我们一起来从书籍的产生开始，来了解学习书籍的装帧以及设计。

第一节 书籍的产生

书籍是在信息的传达交流，记载保存需求下产生的。而信息的交流传达，特别是记载传承，首先是以文字的产生为基础，然后是载体的出现，以及生产工艺的可能。这就是文字，纸张，印刷术。

一、文字的产生

人类的社会生活需要传递信息和交流思想，在文字产生以前，人们主要依靠语言来相互沟通。如人们通过讲故事、唱歌来记录事件。但随着人类思想和社会不断的发展，这种语言的口头传咏受到了时间和空间的限制，因而古人便采用结绳记事、刻木以及简单的图形符号等方法来帮助记忆、传达意思(图1)。但此

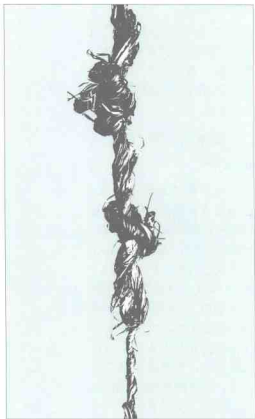

图1

记事及表达方式也受到很大的局限，因而“后世圣人易之以书契”。由图形逐渐形成的文字取代了那原始的记事方式，它能超越时空，准确记录语言和表达思想（图2）。文字的产生毋庸置疑是书籍产生的最直接、最根本的条件，文字作为一种传达思想的符号被刻画书写在载体上时，应该说书籍就出现了。在殷代和西周早期（公元前13世纪至前10世纪），人们将占卜卜辞、重要历史事件等用文字记录下来，形成了甲骨刻辞、青铜铭文、石鼓文字等，继春秋战国社会的巨大变革，生产力的进步，文字的载体又从甲骨、刻石步入了简策。这些属于档案性质的文献资料，我们称之为初期书籍，即最早的书籍雏形（图3，图4）。

二、纸张的出现、印刷术的发明

由于简牍有很多不便，进而发展到缣帛，使书写更加便利，携带更加方便。《齐民要术》说：“范子曰：以丹书帛置之枕中，以为国宝。”可见帛书一开始就受到相当的重视，在印刷术发明前，都是手抄，为手卷或卷子。在公元105年，即一千九百年前，中国就发明了造纸术，即所谓蔡侯纸。纸张的发明与进步，更促进了书

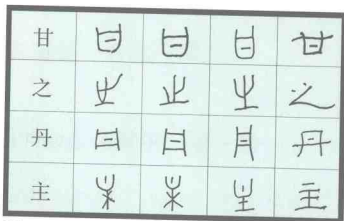

图2

图3

籍的完善以及社会化的生产，为印刷提供了前提。之后又发明了雕版印刷术。在公元1045年，由北宋布衣毕昇发明了活字印刷。他比欧洲发明活字的古腾堡早四百多年。中国的印刷术应是“肇自隋时，行于唐世，扩于五代，精于宋人”。元代大德（1297—1307）年间，王桢又发明了木活字，明代还有铜活字出现。现存最早的木活字印本为西夏文本《大方广佛华严经》。明弘治（1488—1505）年间的华燧会通馆，用铜活字印刷了《宋诸臣奏议》、《锦绣万花谷》、《容斋随笔》等很多书籍。清代由于政府的提倡，活字印刷有了更大的发展。雍正朝排印了《古今图书集成》，共铸铜字二十多万个。乾隆时制定了《钦定武英殿聚珍版程式》，并排印了《武英殿聚珍版丛书》，是活字印刷发展、普及的一个标志。活字印刷术的发明与运用，标志着书史进入了一个新的时代。

纸张，印刷，活字这一系列重大的发明，使书籍的社会生产跨进了一个新的时代，同时也使人类的文明跨入了一个新的时期。这是中华民族为人类文明与进步作出的伟大贡献。人类创造了光辉灿烂的文明，在这当中书籍就是其中的一颗璀璨之星。

图4

三、古老的书籍形式

自从产生了文字后，人们把它刻在兽骨和龟甲上，这就是我们人类最早的书籍形式——甲骨刻辞。它在1899年被发现于河南省安阳县城西北五里的小屯村。据说金石学家王懿荣在所吃中药里发现了这种刻有文字的骨头。此后，这些刻有文字的甲骨便受到世人的注意。

文字载体从甲骨、石器、钟鼎发展到竹木，最古老的书籍就产生了一简策。它始于周代，至秦汉时最为盛期，单一的竹片称为简，编联起来后称为策，简与策是以文字的多少来定的，简写多了就要编成册（即策）。蔡邕《独断》说：“礼曰：不满百文，不书于册。”《释名》说：“策字同箭，象行也，盖将众竹简连贯编缀之意。”竹简的编联方法是，上下各穿一孔，用丝或韦（皮绳）编联在一起，可以卷裹收纳。策的第一简为书名（即篇名），在简的开头往

往加上两根空白策，名为“赘简”，一为保护书，另外作为一个过渡的空间，使视觉有舒畅之感，与现在书籍的衬页相似。这种以丝编或韦编的简策，应该说是书籍装帧的最古老形式了吧（图5）。简策都还是非常笨重的书，书写也不便利。读书的量都要以车来计算，就是“学富五车”也可能就是十几万字吧。这既不便于流通，也不便于保存。

由于简策的诸多不便，进而发展到以一种纺织的质地较细密的绢作为文字的载体——帛书。帛书在印刷术发明之前，都是以手抄写，称为手卷。抄写方法是以帛的长短而定，每帛写完后另帛续书，而后把它们粘连起来，加一根木轴，以便裹卷，这便是卷子。为了便于检阅，一般都在卷口处用签条标上书名，称之为“籤符”，与现代书籍的书脊相似。这种早期的卷轴，在公元前500年，即春秋末，就已经有了。所以帛书的产生可能可以推到周代。

图5

第二节 书籍装帧艺术的发展

从文字的产生，到载体的发展变化，如上所述，从甲骨刻辞、石鼓文经、青铜铭文到简策韦编、帛书卷轴，书籍从最原始的形态逐渐随着生产技术和文化进步的的同时形成和完善，其在一定形态出现以后，这种形态的整理就是我们今天要谈及的书籍装帧的原始形态。

书籍的装帧先是以保护书籍、便于阅读和收藏为原点的，随着造纸能力的发展、印刷术的进步，书籍形态随之完善，使书籍的大量生产成为可能。书籍从少数统治者及士大夫阶层的专有，而走向普通平民，进而发展成为一种特殊的文化商品。而对书籍进行的装帧设计，也就从单一的保护和便于阅读收存发展成为了一种艺术、一个学科、一种职业。下面我们就从古代书籍的装帧展开来谈。

一、古代书籍装帧

书籍的装帧是以文化即书籍本身为一个前提的,另一个前提,也是非常重要的,即是物质,生产技术条件。书籍的装帧总是与物质材料和生产工艺分不开的,简策的书籍装帧形式是因帛书以及造纸术的出现而被取代的,手抄卷是因印刷术的发明而被取代的等等。书籍的装帧也总是以一种新材料和新技术的出现而不断更新的。我们纵观古代的书籍装帧归纳起来大致可以说有以下几种形式。

(1) 卷轴装

卷轴装的形式始于汉代,卷的材料有帛的,也有纸的。在公元前105年以前,其材料大部分是缣帛(图6)。卷轴装,是由四个主要部分构成,它们是:卷、轴、缥、带(图7)。

卷——即是卷的本体,是书写内容的正页,其质地是纸或缣帛。

轴——是用来旋转卷裹便于舒卷的,一般是以木质做成,也有竹轴、金轴、珊瑚轴等,轴的质地一般取决于书者与卷子的贵贱和种类。它是卷轴装的核心,是书者和制作者特别用心的地方,轴不仅有功能上的作用,也是艺术处理的重要部分。如:材料的质地与色彩的选配,在上面的雕刻、镶嵌等的加工工艺。

缥——是用来保护卷的正页免于破裂损坏的,又称“包首”,有点像我们现代书籍的衬页。

带——是用来缚扎卷的。

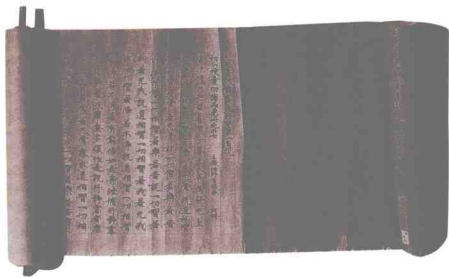

图6

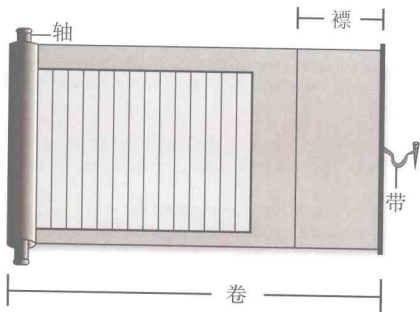

图7

(2) 旋风装

从卷轴发展到旋风装，虽然并未脱离卷轴装，但比起卷轴装显然有了很大的进步。它是从卷轴装到册叶装的过渡。据记载，旋风装的形式早在唐代中期即已出现，一直沿用到北宋时期。旋风装，又称旋风叶、旋风叶卷子。旋风装的装帧形式是以一条长纸作底，第一页以单面书写，全裱于卷端，从下页起依次把每页无字的右端和上页鳞次相错地左顺粘裱在底纸上。这种装帧形式，展开卷时行似龙鳞，又称龙鳞装，收卷时形似旋风，所以称之为旋风装。旋风装虽未摆脱卷轴装的外形，但比起卷轴装来，在阅读上有了明显的进步（图8）。

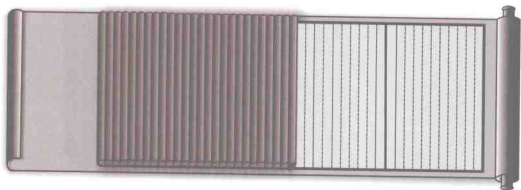

图8

(3) 经折装

经折装的出现,和卷轴装有了根本的变化,其形态迥然不同。区别点在于,旋风装是双面书写,外形与卷轴装相同,而经折装是单面书写,外形已接近现在书籍的形式,为平页折子形,阅读以翻阅的形式,并有了封面的概念(图9)。在经折装前后两块厚纸板上,是经折装主要装饰的地方。如:佛经大多用瓷青纸或素色纸,以显庄严朴素,道教经典常用织金锦缎,而色彩华丽。经折装,大都是单面抄写,也有雕版印刷的。

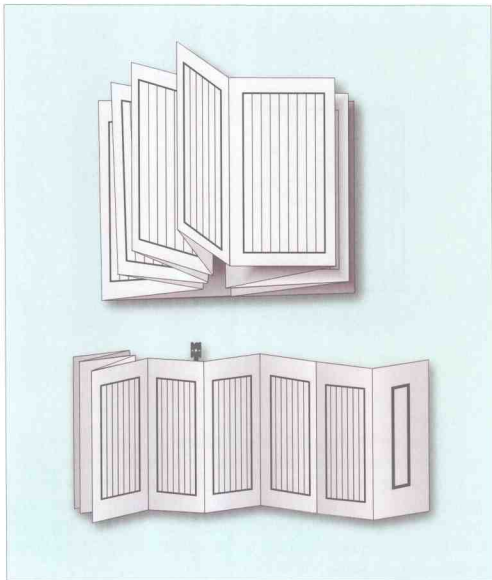

图9

(4) 蝴蝶装

宋代的雕版印刷不仅继承了五代已高度发达的技术，而且还有发展，其刊书盛行，除了旋风装、经折装以外，主要就是蝴蝶装的装帧形式。其装法是，它不像经折装那样每页相连然后折叠，而是一个印版为一页，每页的折叠方法是版心向内，单口在外，有点线装书折页的相反方向折叠。这样一来其好处是由于版心在内，有文字的地方向书脊处，其他上下和书口三面有版外空白，可以整齐地裁切，而不会伤及内文，而且对于通过版心的整幅图画，在阅读上更加方便。书口与书口用米强糊相连，两页展开后就像蝴蝶的翅膀，所以被称为蝴蝶装（图10）。外面以纸、布、绫、锦等从封底、背脊到封面进行裱褙，有点像现在的平装。

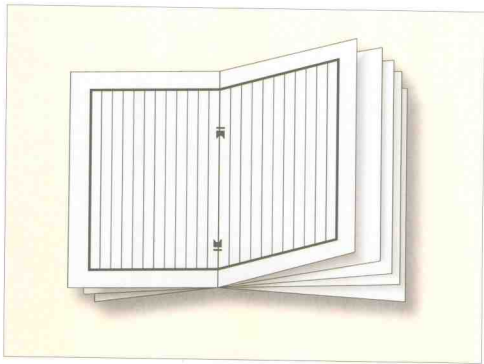

图10

(5) 包背装

唐代及宋代的书籍装帧，是由卷轴逐渐发展到册页，后经元、明、清三代，书籍的装帧有了长足的发展，蝴蝶装虽优于卷轴及经折装，但也有很多缺点，比如：翻阅时容易翻到背页，往往要翻两页才能读一页，另外文字向版心而缝线不便，所以不够结实等。而包背装则很好地解决了这个问题。包背装大概始于元代，盛于明朝。包背装和蝴蝶装正好相反，版心向外，书页正面向背折，页的边即为书脊，在右边打孔，用线装订。书的左边没有切口，只是上下裁切，右边裁切齐后外面用纸、锦、绢、绫等绕书背包装，所以称为包背装。著名的明《永乐大典》、清《四库全书》即为包背装（图11，图12）。

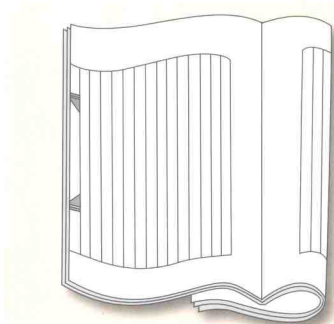

图 11

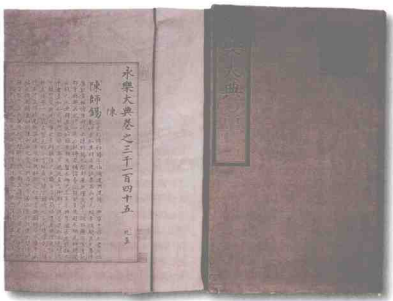

图 12

(6) 线装

其实线装书的装订方法和包背装大致相同，它是在明末清初盛行起来的。装订的方法是：折页的版心向外，书页的右边先打眼加纸捻，书的外套即书衣不是像包背装那样从后到前地包裹，而是前后各加书衣，再打孔用双根线钉成。线装书一般是用四眼钉，开本较大的书也有用六眼或八眼装订的，在装帧上讲究的书还在角上用绫绢包角，用以保护装订的上下角(图13)。

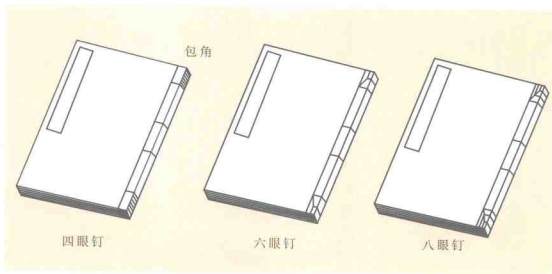

图 13

由于都是软面书，插架、携带都有不便，为了解决这个问题，人们开始考虑为书加函和套，函套对册页书起到了保护、整理以及成套装盛的作用。一般的函套有以下几种类型：

①四合套、六合套：用硬纸包在书的四面，即前后左右四面，只是上下两面不包，称为书套，又称“四合套”（图14）。套上面常常用布敷面。如果把上下两面也包起来的话，就是“六合套”。一般六合套是比较讲究的，套上往往敷以绫或织金锦缎，在书函的开启处掏挖成环形或云纹形、月牙形等（图15）。

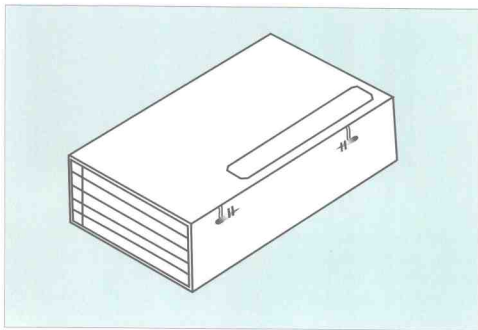

图 14