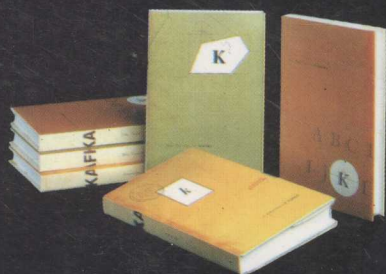

文艺经典荟萃

装帧设计

ZHUANGZHENSHEJIYISHUZHIDAO

艺术指导

主编 李乡状

WENYI
JINGDIAN
HUICUI

吉林音像出版社
吉林文史出版社

文艺经典荟萃

装帧设计艺术指导

吉林音像出版社

吉林文史出版社

目 录

第一章 古籍的装帧与欣赏	(9)
第一节 古籍的装帧形式的演变	(9)
一、简策	(9)
二、帛书卷子装	(11)
三、纸书卷轴装	(11)
四、经折装	(12)
五、梵夹装	(13)
六、旋风装	(14)
七、蝴蝶装	(15)
八、包背装	(16)
九、线装	(17)
十、毛装	(18)
第二节 古籍的装帧色彩和纹饰	(19)
第三节 古籍常识	(23)
一、古籍名称由来	(23)
二、古籍的版本	(24)
三、什么叫“经、史、子、集”	(25)

四、珍本、抄本和孤本	(26)
五、我国古籍“第一部”	(27)
六、我国古典十大悲剧和喜剧	(29)
七、什么是“四书”、“五经”	(30)
八、十才子书	(31)
第四节 修复残破古籍的主要工序	(32)
一、视破损情况制定修复方案	(33)
二、拆书数页	(33)
三、选配修补纸	(33)
四、清洁书页	(33)
五、修补	(34)
六、润湿压平	(36)
七、折页	(36)
八、捶整压平	(36)
九、齐栏	(37)
十、整理书页	(37)
十一、装书皮	(37)
十二、订线	(37)
十三、贴书签	(37)
第五节 古籍鉴定	(38)
一、版本作伪的原因和历史	(38)
二、古籍作伪手法	(40)
三、版本的鉴别	(44)

四、比较版本优劣的方法	(47)
第二章 现代书籍的装帧概述	(51)
一、中国现代书籍装帧的源起	(51)
二、现代书装设计的文化理念和艺术风格	(55)
三、现代书籍装帧的形式意味	(59)
四、现代书籍装帧的品位	(60)
第三章 现代书籍的装帧设计	(65)
第一节 现代书籍的装帧设计的总体把握	(65)
一、书籍的形态	(66)
二、书籍装帧的设计观念	(68)
三、现代书籍装帧设计思维	(69)
第二节 现代书籍装帧设计的实际运作	(70)
一、书籍装帧设计要素的整合	(70)
二、书籍内容的整体结构	(72)
三、设计的纯化和复合	(74)
四、纸的表现张力	(76)
第三节 书籍装帧设计的色彩基础	(78)
一、配色方案	(78)
二、配色技巧	(81)
第四节 现代书籍封面设计的总体把握	(82)
一、封面设计的影响因素	(83)
二、封面设计的立意	(84)
三、封面设计的构图	(85)

四、色彩·····	(86)
第五节 封面的图文色彩编排设计 ·····	(89)
一、封面的构思过程·····	(89)
二、封面的文字设计·····	(90)
三、封面的图片设计·····	(92)
四、封面整体·····	(93)
五、封面的色彩设计·····	(95)
第六节 现代书籍的内页设计 ·····	(96)
一、版式设计·····	(96)
二、环衬·····	(97)
三、扉页·····	(98)
四、版权页·····	(98)
五、页码和书眉·····	(99)
六、文学插图 ·····	(100)
第七节 书籍的护封·····	(103)
一、护封的历史 ·····	(103)
二、护封的功用 ·····	(103)
三、护封的形式和构成 ·····	(104)
四、护封的设计 ·····	(107)
五、护封与出版社风格 ·····	(114)
第四章 书籍的装帧印刷 ·····	(117)
第一节 印前制作基础知识·····	(117)
一、字符的知识 ·····	(117)

二、纸张	(118)
三、油墨	(120)
四、数字印刷常用文件的几种格式	(121)
五、输出过程	(124)
第二节 书刊装订工艺	(126)
一、平装书的装订工艺	(126)
二、精装书的装订工艺	(132)
三、线装书的装订工艺	(135)
第三节 精装装帧工序	(137)
一、精装装帧工序质量标准要求	(137)
第五章 书画装裱	(142)
第一节 装裱的设备	(144)
一、工作室	(144)
二、墙面	(144)
三、裱画台	(144)
四、晾架	(144)
五、木梯(或人字梯)	(145)
六、拷贝桌	(145)
七、瓷缸	(145)
第二节 书画装裱的材料	(146)
一、纸	(146)
二、绫	(146)
三、绢	(147)

四、锦绶	(147)
五、锦	(148)
六、浆糊	(148)
七、其它材料	(149)
第三节 装裱书画的程序	(153)
一、托心	(153)
二、方心	(162)
三、下料	(163)
五、齐边	(173)
六、回边	(174)
七、折贴串口	(176)
八、覆背	(177)
九、下挣子	(182)
十、研光与剔边	(183)
十一、批串与量杆	(184)
十二、制杆	(185)
十三、上杆	(187)
十四、拴绦与系带	(190)

第一章 古籍的装帧与欣赏

第一节 古籍的装帧形式的演变

中的古籍的装帧形式是个很复杂的问题，特别是唐末五代，书籍装帧形制处于转型期，各种形式层出不穷，但又都不定型。只能大体上归纳，我国古籍前后大概有过简策、帛书卷子装、纸书卷轴装、经折装、旋风装、梵夹装、蝴蝶装、包背装、线装、毛装等 10 种形制。以下分别予以介绍。

一、简策

古人在龟甲、青铜器、石头上刻写文字，我们称之为原始的“书”，因为它们毕竟不是正式的书，应用和传播的范围也不广。随着历史的发展，古人发现竹木也可以利用来作为书写的材料，于是，简策版牍就出现了。这是我国最早的正式的书。用竹片作为书写材料的叫做“竹简”；用木片作

为书写材料的叫做“木简”；在竹简、木简上写了字的书叫“简书”。用木板板片作为书写材料的叫做“版”，在木板上写了字的书叫做“版牍”。写了字的竹木用绳编连在一起，叫“简策”，即编简成册。古时“策”、“册”相通。《说文文解字》中解释“册”字说：“象其札一长一短，中有二编之形。”这是就篆字“册”字而言的。篆字楷化之后变成了“册”，虽无“二编之形”了，但仍不失竹木简的条片之形，而中间一横，亦不失绳穿、绳编简片的遗义。可见“简策”就是编简成册之义。

《仪礼·聘礼》中说：“百名以上书于策，不及百名书于方。”对于这句话中的“策”字，东汉郑玄解释说：“策，简也。”唐代孔颖达则解释说：“策是众简相连之称。”两个人的解释都对。郑玄说“策”就是竹木简；孔颖达则说“策”是编连起来的竹木简。一个粗解，一个确说，都不错。古人编简成册有两种方式：一种是每根竹简上端都钻个圆洞，然后以一绳逐次串连。汉代刘熙《释名》中说：“札，栝也，编之为栝齿相比。”意思是说在写好的竹木简上端钻孔，然后用绳依次串编，上边就好像梳子背，下边诸简垂挂，有如栝齿并列。另一种是用麻绳或丝线绳，像编竹帘子一样地编边竹简。编绳的道数多少取决于竹木简的长短。短简两道编绳即可，长简两道编不结实，就编三道或四道。至于先写后编或先编后写，两种情况都有。

简策版牍形式的书在我国通行约 1700 年。在这漫长的岁月里，它们作为文字书写的主要载体，为传播和发展中

华民族文化作出了巨大的贡献。

二、帛书卷子装

帛书与竹木简虽然制作材料不同，成书之后的面貌也各异，但在装帧形制上彼此却有许多相似之处。缣帛轻软，可塑性强，表现在装帧形制上既可折叠，也可卷收。长沙马王堆汉墓出土的帛书，有的写在整幅帛上，难以卷收，故折叠随葬在一个漆盒内。有的写在半幅宽的缣帛上，则以二三厘米宽的竹片粘于卷尾，并以此为轴心将帛书从尾向前卷成帛卷，这大概就是帛书卷子装的雏形了。帛书为什么一定也要做成卷子，这仍是对编简成册之后从尾向前卷起的竹木简的模仿。清代著名的史学家和目录学家在《文史通义》中曾说：“古人之于言，求其有章有序而已矣。著之于书，则有简策，标其起讫，是曰篇章。”还说西汉刘向、刘歆父子受命整理国家藏书“著录多以篇、卷为计，大约篇从竹简，卷从缣素，因物定名，无他义也。而缣素为书后于竹简，故周、秦称篇，入汉始有卷也”。也证明帛书以卷子为型，所以才以卷为计量单位。

三、纸书卷轴装

用纸来写书西汉末年可能就开始了。在纸发明以后，开始有纸写本。一部书写好后，将每张纸粘挡成一长条，在第一张纸前粘上一张较坚厚的白纸，或粘上绫、绢一类的丝织品，称为“包头”，起到保护书的作用。在最后一张空白纸

上粘挡一根木棍，一般都上漆，是为轴。纸书出现后的装帧形制，在很长的历史时期内都盛行卷轴装，这无论从文献记载和实物流存都能得到充分的证实。生活在三国至西晋时的傅咸曾作有《纸赋》，说当时的纸书“揽之则舒，舍之则卷”。这当是最早对纸书卷轴装的形象描绘。纸张有一定的弹性，卷久了就有回收的惯性，所以用手揽之便舒展开来，一撒手就又收卷回去，这是卷轴装书籍固有的现象。

可见东汉、魏晋、南北朝以纸写书装帧的主要形式已是卷轴形式了。

四、经折装

经折装也称为“折子装”，这种装帧形式首先是从佛经开始的。它应该是折叠佛教经卷而成的一种装帧形制。前文已经说过了，直到唐末五代，中国纸书仍普遍流行卷轴装。可是唐代的宗教，特别是佛教，十分发达。佛教发达，意味着善男信女诵经的普遍；而卷轴装的流行，则意味着僧尼们诵经的不便。卷轴形式的书，展开后如不用镇纸压住，会自行回卷。经书也是如此。和尚诵经时，打开的经卷必须压住，随诵随展随压，很不方便。于是由佛弟子们将本是长卷的佛经，从头至尾地依一定行数和宽度连续左右折叠，最后形成长方形的一叠，再在其前后各粘装一张与叠本大小一致的厚硬纸作为封皮，一种新型的装式就出现了，这就是所谓的经折装。这种装帧形式比卷轴装简单，方便，它打破了数千年来的卷子形式，是以后向册叶装转变的重要一步。

元朝吾衍在《闲居录》中说：“古书皆卷轴，以卷舒之难，因而为折。久而折断，复为簿帙。”清代高士奇在《天禄识余》中也说：“古人藏书皆作卷轴……此制在唐犹然。其后以卷舒之难，因而为折。久而折断，乃分为簿帙，以便检阅。”这两段话实在是道出了由卷轴而经折，再由经折而册叶这一装帧形制的演变。

五、梵夹装

梵夹装不是中国典籍固有的装帧形制，而是古代中国代对从印度传进来的用梵文书写在贝多树叶上佛教经典装式的一种称呼。隋朝杜宝在其《大业杂记》中说东都洛阳的“承福门即东城南门。门南洛水有翊津桥，通翻经道场。新翻经本从外国来，用贝多树叶。叶形似枇杷，叶面厚大，横作行书。约经多少，缀其一边，牒牒然今呼为梵，即册意，后来演化为“夹”。这段话的意思是说翻经场有新从外国传进来的佛经，经文书写在贝多树叶上，文字横行。写好的贝叶，约磨厚薄多少，形成一摞，再做成两块与贝叶大小相同的木板，上一块下一块地将摞起来的贝叶夹住，然后在中间穿一孔，或在两端靠里的位置上各穿一孔，最后用绳穿孔，绕捆夹板贝叶，一个梵夹装式就算装帧完了。因其是梵文书写，又因其是夹板穿捆，所以当时的中国人就称其为梵夹。这跟中国的所谓的经折装，没有任何相通或相同之处。那末中国纸书到底有没有梵夹装呢？由于贝叶经梵夹装式的影响，中国纸书也有仿此装式的现象出现。不列颠图书馆东方部收藏

的中国敦煌遗书中，有唐末或五代时书写的《禅门经》一件，纸为长条状，似仿加工好的贝叶，共 19 叶 38 面。其夹板穿绳虽早已失传，但两端靠里部位的穿孔犹存，说明它就是当时中国纸书的梵夹装。该馆还藏有两件中国的敦煌遗书，一件是《佛经疏释》，一件是《唯识三十论要释》，也都有当年梵夹装式的穿孔，证明它们也都是中国纸书的梵夹装。中国国家图书馆所藏敦煌遗书中，有一件唐写本《思益梵天所问经》，麻纸，长条似贝叶。尚有一块夹板留存。夹板与经叶中间有一圆孔，圆孔中尚存一段穿绳。穿绳一端露在夹板外面，挽有一个较粗大的疙瘩；另一端虽然残断定少，但仍穿连着夹板和经叶。这是迄今所见到的中国古书中最典型的梵夹装实物。

六、旋风装

经折装和旋风装大约都产生在公元 9 世纪后半叶的唐代。两者也都是针对卷轴装的不便而创意改革和改进的。但两者的出现所适应的社会文化需求则不同，因而形成的形制也截然不同。经折装是僧尼们针对卷轴装诵经的不便，而对卷轴装进行彻底的改造；旋风装则是为适应唐代诗歌创作而经常翻检类书、韵书而对卷轴装的改进。即以与书的厚度、长度和宽度相适应的一整张纸，一半粘在经折装书的第一页上面，另一半从收的右边包过书背，粘在最后一面的背面。这种装帧方法的改变，是由于经折装的书在经常翻阅中，折痕处容易磨损而开散，用这一整张纸包上，可以起到一些保

护作用。如将书打开，折叠的页面如遇上一阵风，就会像旋风似地展开，故名“旋风装”。

有关旋风装的解释，还有一些不同的说法认为，在一张比书页略宽的长条厚纸上，将写好的每一页逐页贴上，这就是旋风装。贴的方法是：第一张书页单面书写，全张粘贴在长条纸的右端，其余书页两面书写，在每一张书页的右边没有字的地方刷上胶，粘在前面一张书页左边没有字的地方。这样，一张挨一张地逐张粘贴，就像龙鳞一鳞压着一鳞似的，一张书页压着一张书页地排列。这样粘贴的书页可以两面翻看。收藏时，从首向尾、也就是从右向左卷起，外表仍像卷轴，但在长试上大大缩短了，悉阅也较方便。在展开时，书页受空气的震动，会如旋风似地翻动，故名旋风装，也叫龙鳞装。

七、蝴蝶装

北宋时期，雕版印刷术已经发展到了高峰，是雕版印刷的兴盛时期。在这一时期，装帧形式开始有了较大的变化，册叶装即在此时出现。中原、江浙、川蜀、八闽，雕版印书大兴，最初出现的册叶装形式是蝴蝶装。与北宋几乎同进并立的还有北方的辽、西北的西夏，以后还有金和蒙古。这些民族虽然分立国度，但都身居神州大地，亦都兴雕版印书。所以这一时期的中土各地也都流行蝴蝶装。《明史·艺文志序》说：“秘阁书籍皆宋元所遗，无不精美。装用倒折，四周外向，虫鼠不能损。迄流贼之乱，宋刻元飧胥归残缺。”

这几句话是明朝人的说法，比较可信。“装用倒折，四周外向”这是对蝴蝶装的形象描绘。雕版印刷是一叶一版，单面印刷，书叶正面有字，反面空白。雕版时，版面有一定的规格，版面中间有较窄的一行，称为版心，也称版口。蝴蝶装的折页方法是反折，即以版式心为中线，字对字地对折，有字的一面在里，列字的一面在外。再将每张书叶的中折处作为书脊，刷浆粘齐，而后用整张纸从书脊至书的上下两面凶上，在书脊处刷浆粘住，将书的上、下、左三边剪切齐，这就成了一册蝴蝶装的书。蝴蝶装也简称蝶装。这种装帧形式，从外表看很很像现在的平装书，打开时版心好像蝴蝶身躯居中，书叶恰似蝴蝶的两翼向两边张开，看去仿佛蝴蝶展翅飞翔，故称蝴蝶装。蝴蝶装适应了一版一叶的特点，并且文字朝里，版心集于书脊，有利于保护版框以内的文字。上下左三边朝外，则均是框外余幅，磨损了也不致于伤害框内文字。这是蝴蝶装广泛流行于宋、辽、西夏、金、元的根本原因。

八、包背装

到了南宋时期，又出现了包背装这一装帧形式的书。包背装和蝴蝶装最大的不同点，是一反蝴蝶装的书叶以文字在内对折的反折方法，而是以无字一面在内、有字一面在外进行对折的反折方法。装订的方法也和蝴蝶装的不同，蝴蝶装是在中折处作为书脊刷浆粘连，包背装则相反，将中折处作为书的外口戳齐，右边的里口作为书脊。不用刷浆粘页的方