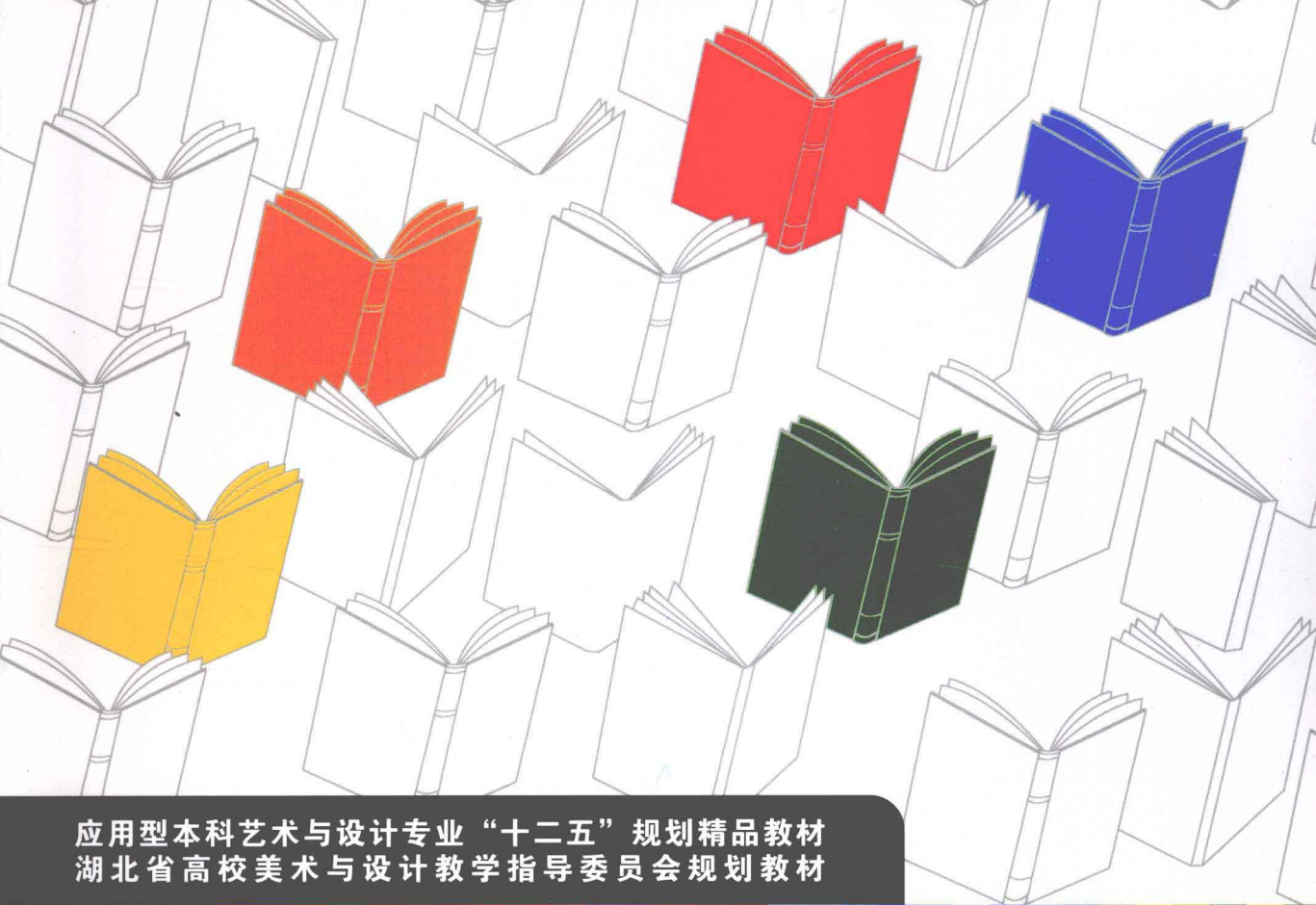

应用型本科艺术与设计专业“十二五”规划精品教材
湖北省高校美术与设计教学指导委员会规划教材

书籍装帧设计

肖 巍 杨珊珊 主编

WUHAN UNIVERSITY PRESS

武汉大学出版社

应用型本科艺术与设计专业“十二五”规划精品教材
湖北省高校美术与设计教学指导委员会规划教材

书籍装帧设计

主 编 肖 巍 杨珊珊
副主编 马志洁 郑翠仙 苏亚飞
参 编 张 燕 洪 英 胡国玉

WUHAN UNIVERSITY PRESS

武汉大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

书籍装帧设计/肖巍,杨珊珊主编. —武汉:武汉大学出版社,2013. 1
应用型本科艺术与设计专业“十二五”规划精品教材
湖北省高校美术与设计教学指导委员会规划教材
ISBN 978-7-307-10317-7

I. 书… II. ①肖… ②杨… III. 书籍装帧—设计—高等学校—教材
IV. TS881

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 280691 号

责任编辑:刘 阳 责任校对:黄添生 版式设计:马 佳

出版发行:武汉大学出版社 (430072 武昌 珞珈山)

(电子邮件:cbs22@whu.edu.cn 网址:www.wdp.com.cn)

印刷:湖北恒泰印务有限公司

开本:787×1092 1/16 印张:7.75 字数:160千字

版次:2013年1月第1版 2013年1月第1次印刷

ISBN 978-7-307-10317-7/TS·35 定价:39.00元

版权所有,不得翻印;凡购买我社的图书,如有质量问题,请与当地图书销售部门联系调换。

目 录

第一章 书籍装帧设计概述 /1

- 第一节 书籍装帧的历史和演变 /1
- 第二节 现代书籍装帧设计 /9

第二章 书籍装帧设计的程序与原则 /14

- 第一节 书籍装帧设计的程序 /14
- 第二节 书籍装帧设计的功能性
与艺术性 /21

第三章 书籍装帧的版式设计 /25

- 第一节 版式设计的概念与目的 /25
- 第二节 版式设计的设计原则 /26
- 第三节 书籍的文字 /27
- 第四节 书籍的图形 /31
- 第五节 书籍的色彩 /37

第四章 书籍装帧的插图设计 /43

- 第一节 插图的概念与发展 /43
- 第二节 插图的类型 /45
- 第三节 插图的创作与表现 /49

第五章 书籍的印刷与装订 /55

- 第一节 书籍的开本 /55
- 第二节 书籍的印刷工艺 /60
- 第三节 书籍的装订方式 /65

第六章 书籍装帧设计的形态创新 /69

- 第一节 概念书籍装帧设计 /70
- 第二节 立体书籍装帧设计 /86

第七章 书籍装帧设计教学实践 /96

参考文献 /114

第一章 书籍装帧设计概述

书籍是人类文明进步的阶梯，它给人们以知识力量；书籍是传播思想的载体，是内在的、永恒的文化生命体。因此，书籍装帧设计是一种由内到外的整体设计，书籍装帧设计不仅仅是书籍的封面、封底的设计，而是以书籍作为载体的整体形态的设计，是形神兼备的系统工程，是从平面到立体的转化。

第一节 书籍装帧的历史和演变

一、中国书籍装帧的历史

1. 最初的探索

文字是附着于载体的，文字与承载材料结合在一起形成的整体，往往称之为“书”。那么，回溯汉字发展的脚步，我们可以看到书籍形成的痕迹。距今五六千年历史的西安半坡遗址出土的陶器上简单的刻画符号，是中国最原始的文字，也是中国书籍发展史上人类迈出的第一步。

公元前11世纪至16世纪的商代，统治

者认为天是至高无上的主宰，并将文字视为神的文字，在遇到祭祀、征战、田猎、疾病等无法预知的事情时，先人就用笔将文字书写于龟甲或兽骨之上，并用刀镌刻，而后煅烧，通过占卜来寻求来自上天的启示，这就是甲骨文的由来，人们往往还称其为“骨头书”。

甲骨文字的排列，直行由上到下，横行则从右至左或从左到右，已颇具篇章布局之美（见图1.1、图1.2）。甲骨卜辞的摆放似乎也有一定的顺序，其中甲骨文“册”字的含义似乎就是甲骨刻上文字后，

图1.1 甲骨文1

图1.2 甲骨文2

串联在一起的称呼。郑振铎在《插图本中国文学史》中说：“许多龟板穿成册子。”这样穿成的册子便称“龟册”。“典”和“册”的象形，形象地表明了那时的装帧形态。那么，在甲骨上穿孔，再用绳子或皮带把甲骨一片一片缀编起来，是需要技术并具有一定审美水平的。

青铜器至西周已发展至鼎盛时期，用于记事的铭文常常被铭刻在器物的内壁和器盖的背面。这些关于战争、条例、典礼等政治活动的文字记录之所以刻在金石上，是古人深恐其他材料不能永久保存而使后世子孙不得而知的缘故。

2. 书籍的形成与形式的演变

中国是文明古国，在漫长的历史进程中，书籍形态方面的设计与制作也有着其丰富的历史。书籍产生的前提必须有文字。文字是书籍产生的基本条件，远古的时期，人类早期除语言传递信息外，还用结绳来记载事情，即把绳子打成各式各样大小不同的结，代表不同的事情和含义，用以传播知识，交流思想。结绳可以传达几里以外的部落，也可以传给后代。《易经》里说：“上古结绳而治，后世圣人易之以书契。”此外，人们还在陶罐纹饰上涂画有规则的符号，也是最早的记事方法。

兽骨、龟甲上的甲骨文，以及青铜器上的钟鼎文，都是最初的书籍形式。但它主要是记载当时统治阶级的情况，而不是以传播知识为目的的著作，因此还不能称其为书籍。最早具有书籍属性的，应该是从中国的简策和欧洲的古抄本开始。

(1) 最早的装订形式——简策装

许慎在《说文解字·序》中说：“著

图1.3 散落的简策书籍

于竹帛谓之书。”中国的书籍形式，是从简策开始的。简策始于商代（公元前14世纪），一直延续到后汉（公元2世纪），沿用时间很长。用竹做的书，古人称为“简策”；用木做的，古人称为“版牍”。大竹竿截断劈成细竹签，在竹签上写字，这根竹签叫做简，把许多简编连起来叫做策；把树木锯成段，剖成薄板，括平，写上字就为“牍”（见图1.3）。

简背面写上篇名及篇次，当简册卷起时，文字正好显露于外，方便了人们检阅和查找，这可以说明现代书籍扉页的渊源。简策的最后一根简叫“尾简”，收卷时以这根尾简为中轴，自左向右卷起。新竹容易腐朽或受到虫害，必须先在火上烘干，去掉水分。简的长度，一般有三尺、半尺和一尺三种。编简成册的方法是用绳将简依次编连，上下各一道，再用绳子的一端，将简扎成一束，就成为一册书。汉代时的简书写已经十分规范，先有两根空

白的简，目的是保护里面的简，相当于现在的护页，然后是篇名、作者、正文。简策收藏的方式是把每册卷成一卷存放，一部书的许多策，常用布或帛包起，或用口袋装盛，叫做“囊”，相当于现在的书盒。

(2) 应用最久的装订形式——卷轴装
“缣贵而简重”，真实地道出了缣帛和竹木作为书籍材料的不足之处。春秋时期，私人著作逐渐增多，对书便于携带的要求加强，于是出现了在丝织品上写的书。丝织品当时有帛、缣、素等。帛柔软轻便，携带保藏都很方便，帛书的左端包一根细木棒做轴，从左向右卷起，卷为一束，便为卷轴。卷口用签条标上书名。但帛造价昂贵，不利于广泛使用。而东汉以后，造纸术的发明，为人类文明掀开了新的篇章。文字依附的材料，渐为纸张所代替（见图1.4）。

纸书的最初形式是沿袭帛书的，依旧采用卷轴装。轴通常是一根有漆的细木棒，也有的帝王贵族采用珍贵的材料来做轴，如琉璃、象牙、珊瑚、紫檀等。卷子的左端卷入轴内，右端露在卷外，为保护它另用一段纸或丝织品糊在前面，叫做镖。镖头再系上各色丝带，用作缚扎。从

装帧形式上看，卷轴装主要从卷、轴、镖、带四个部分进行装饰。“玉轴牙签，绢锦飘带”是对当时卷轴书籍的生动描绘。卷轴装的纸书，从东汉（公元2世纪）一直沿用到宋初（公元10世纪）。

(3) 由卷轴装向册页装发展的过渡形式——经折装

经折装就是把本来卷轴形式的卷子不用卷的办法，而是改用左右反复折合的办法，把它折成长方形的折子形式（见图1.5）。在折子的最前面和最后面，也就是书的封面和封底，再糊以尺寸相等的硬板纸或木板作为书皮，以防止损坏。

佛教经典多采用经折装的形式，所以古人称这种折子为“经折”。经折装比卷轴装翻检方便，要查哪一页，马上即可翻至，所以在唐及其以后相当长的一段时期内，这种折子形式的书应用得很普遍。

(4) 由卷轴装向册页装发展的过渡形式——旋风装

旋风装实际上是经折装的变形产物。如果从第一页翻起，一直翻到最后，仍可接连翻到第一页，回环往复，不会间断，因此得名（见图1.6）。也许是经折装的书很容易散开，或是僧侣们诵经时还有不便

图1.4 公元8世纪左右卷轴书籍形式

图1.5 经折装

之处，在经折装的基础上，人们又不断对它加以改进。古人将一大张纸对折，一半粘在第一页，另一半从书的右侧包到背面，与最后一页相连接，使之成为前后相连的一个整体。如同套筒，阅读时从第一页到最后一页，再到第一页，如此可以循环往复，连续不断地诵唱经文，遇风吹时书页随风飞翻犹如旋风，因此被形象地称为旋风装。

另有一种卷轴装的变形，是把逐张写好的书页，按照内容的顺序，逐次相错，粘在事先准备好的卷子上，错落粘连，犹如旋风，也被称为“旋风装”，又称“龙鳞装”。阅读时从右向左逐页翻阅，收卷时从卷首卷向卷尾。从外表看，它与卷轴装没有什么区别，但展开后，页面的翻转阅读是它们的根本区别。

(5) 早期的册页形式——蝴蝶装

蝴蝶装始于唐末五代，盛行于宋元，它的产生是和雕版印刷的发展密切相关的（见图1.7、图1.8）。鉴于经折装折痕处易于断裂，于是书籍形态就转而朝册页的方向发展，既避免了经折装的缺陷，也省却了将书页粘成长幅的麻烦。把长长的卷轴改为“册页”后，将书页从中缝处字对字向内对折，中缝处上下相对的鱼尾纹，是方便折叠时找准中心而设的。书页折完后，依顺序积起方形的一叠，再将折缝处粘在包背的纸上，这样一册书就完成了。翻阅时，书页如蝴蝶展翅，故称为蝴蝶装。叶德辉《书林清话》中说：“蝴蝶装者，不用线订，但以糊粘书背，以坚硬封面，以版心向内，单口向外，揭之若蝴蝶翼。”

蝴蝶装的封面，多用厚硬的纸，也有

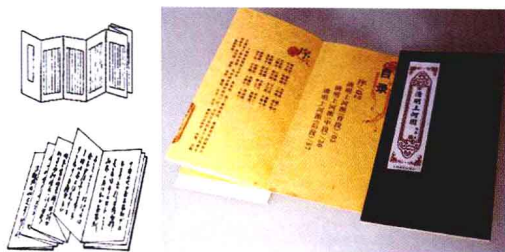

图1.6 旋风装

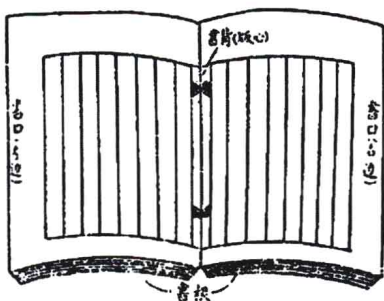

图1.7 蝴蝶装1

图1.8 蝴蝶装2

裱背上绫锦的。陈列时，往往书背向上，书口朝下依次排列，因书口处易被磨损，所以版面周边空间往往设计得特别宽大。

(6) 宋末开始出现的装帧形式——包背装

蝴蝶装比起卷轴是有很大改进，但它也有明显的不足之处。一是必须连翻两页才能看到文字；二是粘胶的书背，如因胶

图1.9 蝴蝶装

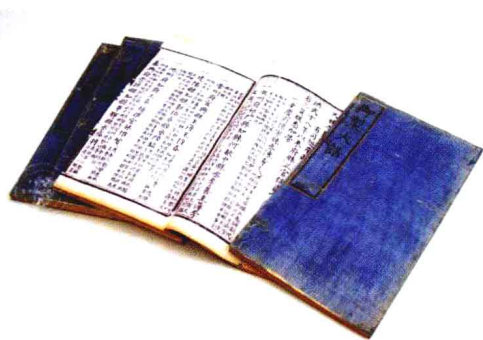

图1.10 蝴蝶装

性不牢，就容易产生书页脱落的现象。因阅读的不便又促使人们对蝴蝶装进行改良（见图1.9、图1.10）。

元代的包背装，是将书页有文字的一面面向外，以折叠的中线作为书口，背面相对折叠。翻阅时，看到的都是有字的一面，可以连续不断地读下去，增强了阅读的功能性。为防止书背胶粘不牢固，采用了纸捻装订的技术，即以长条的韧纸捻成纸捻，在书背近脊处打孔，以捻穿订，这样就省却了逐页粘胶的麻烦。最后以一整张纸绕书背粘住，作为书籍的封面和封底。

（7）明代中期以后盛行的装帧形式——线装

由于包背装的纸捻易受到翻书拉力的

影响而断开，同样造成书页散落的烦恼。因此，明朝中叶以后，又被线装的形式所取代，它不易散落，形式美观，是古代书籍装帧发展成熟的标志。线装和包背装差别不大，线装的封面、封底不再用一整张纸绕背胶粘，而是上下各置一张散页，然后用刀将上下及书背切齐，并用浮石打磨，再在书脊处打孔用线串牢。线多为丝质或棉质，孔的位置相对书脊比纸捻远，以便装订后纸捻不显露出来。最常见的是四针眼订法，偶尔也有六针眼或八针眼的，有时常将书脚用绶锦包起来，这叫做包角（见图1.11、图1.12）。

图1.11 线装书籍设计

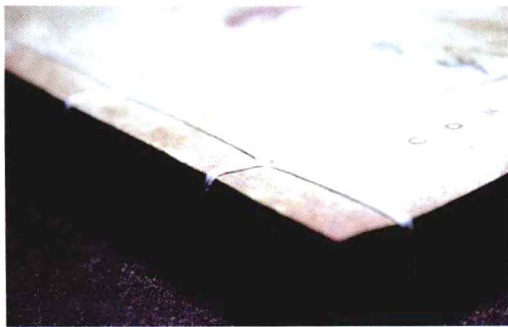

图1.12 线装书籍设计

二、西方的书籍装帧的文化

1. 埃及的纸草书

非洲东北部的尼罗河流域，是古代文明的发祥地之一，尼罗河孕育了古埃及的文化。在公元前3500—3000年间，在尼罗河下游建立了一个统一的国家，以后埃及的历史主要按统治的朝代命名。古埃及人在长期的生产实践和与自然斗争的过程中，逐渐掌握了丰富的科学知识。土地的丈量、商品的交易以及大规模宫殿和金字塔的建造，无疑都要使用较高深的数学。

目前，我们对古埃及数学的认识，主要根据两本用僧侣文写成的纸草书：一本是伦敦本，一本是莫斯科本。1858年，在底比斯的拉美西斯神庙附近的一座小建筑物的废墟中发现了一卷纸草书，为英国人莱因德所购得，他死后归伦敦大英博物馆所有。后来称为“莱因德纸草书”，抄写者为阿梅斯，原作者不详。莱因德纸草书产生的年代，有好几种说法，多数学者认为是公元前1650年。另一本叫做“莫斯科纸草书”，由俄罗斯收藏者戈列尼谢夫在1893年购得，1912年收藏在莫斯科国立造型艺术博物馆。这本纸草书的产生年代大约在公元前1850年，比莱因德纸草书的产生要早，但重要性要稍逊于莱因德纸草书（见图1.13、图1.14）。

2. 泥版书

早在公元前3世纪，古代中东美索不达米亚地区出现了最原始的一种图书——泥版书。泥版书起源于西亚，后来传到希腊克里特岛，迈锡尼等地，刻写于上的文字也分为楔形文字和线性文字，因此又分

图1.13 纸草书籍的残片

图1.14 公元591年的羊皮纸书籍的残片

为楔形文泥版文书和线性文泥版文书。

泥版书的制作：先用粘土制成每块规格相同、重约一千克的软泥版，然后用斜尖的木制笔在软泥上刻写文字（见图1.15）。文字刻写后放在阳光下晒干，再放入火中烘烤。一部泥版书包括若干块，刻有楔形文字的泥版和带有标记可容纳这些泥版的容器。木架是其中的一种容器，泥版按顺序排列在木架上供人使用。

19世纪，考古学家对两河流域的遗址进行系统发掘，发现大量泥版书。泥版书是用一种木制硬笔在泥土板上刻写的，书成后经过焙烧或晒干，就成为坚硬的泥版书。经鉴定，在出土的50多万块泥版书中，有300多块记载着数学内容为数学泥版书。这些泥版书多数产生于公元前1800年到1600年之间，由于泥版书是用古代巴比伦人使用的楔形文字书写的，难以识

破，这些数学泥版书直到1935年以后才逐渐被译成现代文字发表。现在发现的泥版书内容有契约、债务清单等，是研究古代历史文化的重要证据，泥版书的制作和使用一直延续到公元1世纪，后被羊皮书代替。

3. 蜡版书

蜡版书是世界上最早的可重复使用的记事簿，也是最原始的一种图书，蜡版书产生的年代尚待考证。公元前8世纪，中东地区的亚述人已用它作为文字的载体。当时，它主要作为可重复使用的记事簿，代替需从外地引进的纸草纸和羊皮纸。它的制作方法是：将薄木板表面的中间部分掏空，把熔化的蜡注入其内，在蜡未完全硬化之时用来刻写文字，将刻写后的蜡板打孔后穿绳，即制成蜡版书。重复使用时，只需将蜡木板烤热，蜡变软即可（见图1.16）。

图1.15 西方雕版印刷书籍的设计制作流程

图1.16 1455年谷腾堡的《42行圣经》的内页版面设计

4. 缅甸、印度的贝叶书

缅甸人用贝多罗树的叶子（即贝叶）刻写成的书。在刻好的贝叶上涂上煤油，字迹即可显现出来。用细绳串连刻好的贝叶即成。同时，在古代的印度，人们将圣人的事迹及思想用铁笔记录在象征光明的贝多罗树叶上；而佛教徒也将最圣洁、最有智慧的经文刻写在贝多罗树叶上，后来人们将这种刻写在贝多罗叶上的文字装订成册，称为“贝叶书”。传说贝叶书虽经千年，其文字仍清晰如初，而其所拥有的智慧是可以流传百世的。

5. 古罗马的羊皮书

公元前2世纪，由于埃及的纸草纸供应不足，古罗马开始改用当时在小亚细亚的培格蒙大量生产的羊皮纸，这种纸的优点是可以就地取材，任何地方都能制作，

而且比纸草纸耐用，可以两面书写，通常使用芦秆或羽管做笔。最初的羊皮书和纸草书一样都是卷轴式的。古罗马人有一种蜡板（涂上一层厚蜡的长方形小木板），用于学生作业、记事或通信。用金属尖笔或骨针在蜡上写字，不需要保留时可擦去再写。一块不够可根据需要增加一块或几块，从一侧的穿孔用绳子编连成册，随意开合。

古罗马人从公元前1世纪开始把他们这种蜡板写字本的装订形式用于书籍。羊皮纸不再卷起，而是裁成书页穿连，外加木板夹住。古罗马的书籍形式从这时起至4世纪末基本上完成了由卷轴式向册页式的过渡，比中国书籍采用册页早几百年。到7世纪中叶，欧洲大部分地区已改用羊皮纸或犊皮纸代替纸草纸作为书写材料。

在中世纪的欧洲，制书作坊主要设在大寺院，在13世纪扩展到大学中心。

第二节 现代书籍装帧设计

一、现代书籍装帧设计的起源及现状

现代书籍设计艺术的发起以英国设计家威廉·莫里斯为代表人物。莫里斯十分注重书籍设计，他主张从植物纹样和东方艺术中吸取营养，书籍设计十分优雅，简洁美观，讲究工艺技巧，制作严谨。莫里斯的努力唤醒了各国提高书籍艺术质量的责任感，刺激了其他国家在类似途径上的探索。在英国、德国和美国产生了一批私人的小印刷所，其目的主要是为一些书籍爱好者生产精美的书籍，致力于美观的字体、讲究的版面设计、良好的纸张和油墨，以及漂亮的印刷和装订。各国的艺术流派也为现代书籍的发展做出了巨大的贡献，影响最大的是构成主义、表现主义、未来主义、达达主义、印象派、超现实主义、光效应艺术等。各艺术流派在书籍的版式、插图及护封设计上都注入了新的内容，冲击了人们的视觉习惯，形成现代书籍丰富多彩的艺术风格（见图1.17）。

图1.17 15世纪的西方书籍

图1.18 20世纪30年代的书籍设计

在中国由于漫长的封建社会束缚，书籍的生产和艺术表现一直处于缓慢发展的状态。公元19世纪以后，中国开始采用欧洲的印刷技术，但发展缓慢，直到20世纪初，现代的机械化印刷术才取代了1000多年来的手工业印刷术的地位。

由于现代印刷术的影响，书籍的形式和艺术风格发生了变化。书籍的纸张逐渐采用新闻纸、牛皮纸、铜版纸等，原来的单面印刷业变为双面印刷，文字也开始出现横排。这样，更有利于书籍生产和阅读（见图1.18）。

1919年五四运动以后，文化上出现了新的高潮，这一时期的书籍艺术也有了较大的发展。鲁迅是中国现代书籍艺术的倡导者。他亲自进行书籍设计，介绍国外的书籍艺术，提倡新兴木刻运动，为中国现代书籍设计的发展奠定了坚实的基础。除封面外，鲁迅先生还对版面、插图、字体、纸张和装订有严格的要求。鲁迅先生不但对中国传统书籍装帧有精深的研究，

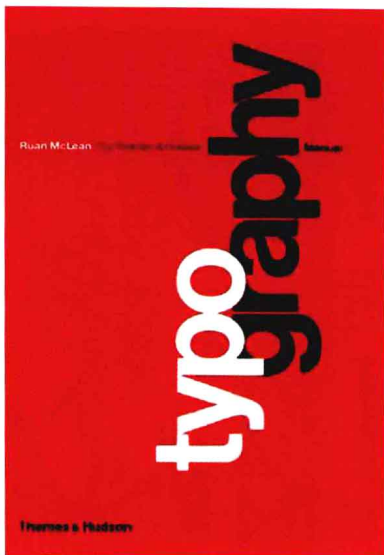

图1.19 现代主义风格的书籍设计

同时也注意吸取国外的先进经验，因此，他设计的作品具有民族特色与时代风格相结合的特点。随后，许多画家也参与了书籍的设计和插图创作，如陶元庆、丰子恺、陈子佛、司徒桥、张光宇等，他们的研究与探索都为我国的书籍装帧事业作出了巨大的贡献。

20世纪90年代以来，我国一批书籍设计家们一方面虚心学习先辈们的经验，一方面大胆更新观念，创造崭新的书籍设计理念（见图1.19）。这其中以吕敬人先生最为突出，他提出书籍设计的形态学概念，为我们展现了全新的设计理念。他的设计作品温文儒雅，有着浓厚的传统风味，同时又体现着简约的现代风格，广受国内外读者的欢迎。

二、现代书籍装帧设计的原则

1. 思想性

书籍装帧设计离不开书籍的内容。书

稿内容是最重要的文化主体，而设计本来是为书稿内容服务的，设计者是为作者服务的，设计的宗旨是以视觉形式来体现书籍的主题思想，以书籍装帧设计特有的形式语言、设计规律，反映书稿所表现的风格流派。因此设计思想的最佳体现就是表现书稿的内容。

2. 整体性

装帧设计的整体性原则，包括两个层次的意思，从广义来说，书籍的装帧应从书籍的性质、内容出发，从书籍内容与形式是一个整体的认识出发来进行设计（见图1.20）。从狭义来说，书籍装帧的各环节应成为一个整体，从整体观念去考虑、处理每一个环节的设计，从审美的角度分析，它包含了美学趣味的统一、形式与书籍内涵的统一、艺术与技术的统一。

3. 独特性

每本书都有与其他书不同的个性。书

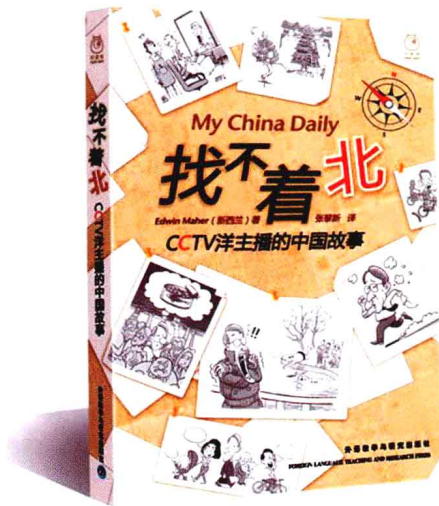

图1.20 《找不着北》书籍装帧设计

图1.21 《trapped in suburbia》书籍设计

的这种个性不仅存在于内容，也存在于形式——装帧设计。独特性原则对于装帧设计的不同环节，要求有所不同，应该具体问题具体分析，同时要突出民族风俗，还要有开拓意识，把新的设计思想和观念融合到设计中，使作品具有独特新颖的风格。《trapped in suburbia》书籍设计运用独特的造型彰显书籍设计个性（见图1.21）。

4. 时代性

设计和审美意识都不是永恒不变的，设计永远应该走在时代的前列，引导大众生活，引导大众消费。现代书籍设计师不仅需要观念的更新，还需要了解和把握制作书籍的工艺流程，因为现代高科技、新材料、新工艺是创造书籍新设计的重要保证（见图1.22、图1.23）。

印刷形态的书籍已经有了近千年的历史，至今仍然是人类信息传播的主要手段之一，而在最近数十年的时间里，数字媒体和网络技术的发展正在悄悄改变着书籍的形态，正如同历史上纸张和印刷的发明一样，这些新技术终究会促成全新的书籍形态的形成，为人类的信息传播带来革命性的进步（见图1.24~图1.27）。

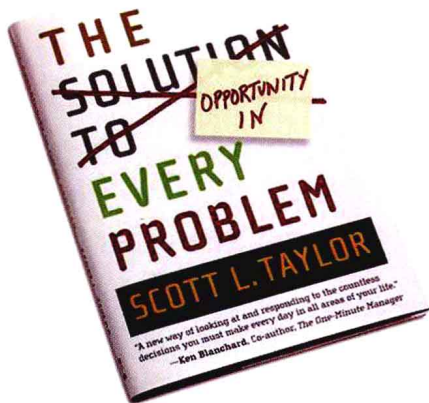

图1.22 现代书籍图文形式的趣味性

图1.23 现代书籍材料的时代性

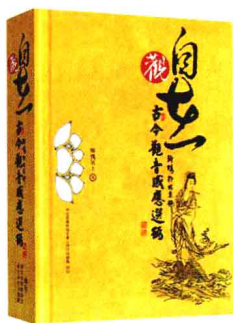

图1.24 《观自在》书籍设计

图1.25 《了凡四训》书籍设计

图1.26 《歌声与微笑》书籍设计

图1.27 外文书籍设计

5. 艺术性

书籍装帧设计是绘画、摄影、书法、篆刻等艺术门类的综合产物，它通过文字、图形、色彩来体现书籍设计的整体美，使读者获得知识的同时，也得到美的享受（见图1.28~图1.30）。通过视觉创意来表现对书稿的理解，以巧妙的构思来表现书稿的精神内涵，用设计之魅力使书籍更添异彩，显示出设计的艺术性及文化性。

在人类历史的初期，书籍的内容主要以经史哲理为主，类型单一，而现代的书籍内容几乎包罗万象，类型多样，这种类型的丰富在客观上也促成了现代书籍纷繁复杂的视觉形式。

图1.28 《砖魂》书籍设计

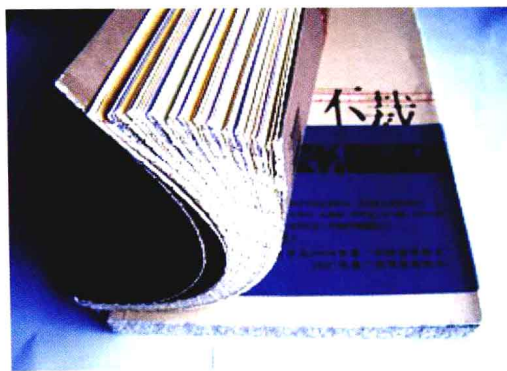

图1.29 现代书籍设计

图1.30 儿童书籍的特殊造型设计