

THE BOOKS AND FORMAT DESIGN

高等教育艺术设计规划教材

李长青 编著
张夫也 审

书

籍

与

版

式

设

计

高等教育艺术设计规划教材

BOOKS

书

THE BOOKS AND FORMAT DESIGN

THE BOOKS AND FORMAT DESIGN

籍

THE BOOKS AND FORMAT DESIGN

THE BOOKS AND FORMAT DESIGN

AND

与

THE BOOKS AND FORMAT DESIGN

THE BOOKS AND FORMAT DESIGN

THE BOOKS AND FORMAT DESIGN

版

THE BOOKS AND FORMAT DESIGN

THE BOOKS AND FORMAT DESIGN

FORMAT

式

THE BOOKS AND FORMAT DESIGN

THE BOOKS AND FORMAT DESIGN

设

THE BOOKS AND FORMAT DESIGN

THE BOOKS AND FORMAT DESIGN

DESIGN

计

李长春 编著
张夫也 审

中国轻工业出版社

THE BOOKS AND FORMAT DESIGN

图书在版编目(CIP)数据

书籍与版式设计 / 李长春编著. —北京: 中国轻工业出版社, 2006.9

高等教育艺术设计规划教材
ISBN 7-5019-5521-2

I.书... II.李... III.①书籍装帧—设计—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(2006)第 081017 号

THE BOOKS AND PUBLICATIONS

责任编辑: 王 淳 杨晓洁

策划编辑: 王 淳

责任终审: 孟寿萱

封面设计: 李长春 杨 丽 刘 鹏

版式设计: 张 珉 尹佳恒

责任校对: 郎静瀛

责任监印: 胡 兵 张 可

出版发行: 中国轻工业出版社 (北京东长安街6号, 邮编: 100740)

印 刷: 北京中科印刷有限公司

经 销: 各地新华书店

版 次: 2006年9月第1版第1次印刷

开 本: 889×1194 1/6 印张: 8

字 数: 250千字

书 号: ISBN 7-5019-5521-2/J·245 定价: 36.00元

读者服务部邮购热线电话: 010-65241695 85111729 传真: 85111730

发行电话: 010-85119817 65128898 传真: 85113293

网 址: <http://www.chlip.com.cn>

Email: club@chlip.com.cn

如发现图书残缺请直接与我社读者服务部联系调换

60385J4X101ZBW

李长春

1962年4月出生于广东，1983年9月考入西安美术学院工艺美术系（现为设计系）装潢专业，现为郑州轻工业学院艺术设计学院装潢设计系副教授，硕士生导师；中国包装协会会员，河南美术家协会会员。出版专著：《现代平面构成与设计》（河南美术出版社）、《名品点评·漫步招贴设计的艺术通道》（河南美术出版社），参编《现代图形构成设计》，发表学术论文20余篇。美术和设计作品在《美术》、《装饰》等期刊和各类专业书籍上刊登，其中多幅作品在全国、省级获奖。

高等教育艺术设计教材编写委员会名单
(按姓氏笔画排序)

王智 王向勤 王峡 王俊涛 王少君 王延羽
王东辉 王海涛 于东玖 马赛 安秀 石磷硖
刘玉安 刘木森 刘勇 孟光伟 张夫也 张伟
李长春 李远 李晓明 杨梅 杨永庆 陈新生
严扬 高驰 周长积 黄海澄 郁有西 徐福山
潘鲁生 潘尔慧 唐济川 韩文涛 彭冬梅
彭小丹 肖慧 曹培峰 魏嘉 谢海涛 邸小松
赖健男

THE
BOOKS
AND
FORMAT
DESIGN

序

长春君编著的《书籍与版式设计》成功付梓，毫无疑问，对我国设计艺术教育界来说，是值得庆幸而欣慰的。

人类的精神文化，世代相传，其沿革发展绵延不绝。数千年来，书籍记载并论证了长期积淀的思想精华与文化成果。

在一个科技日益先进而感官信息日趋复杂的环境中，对各类信息的感知、阐释、理解、传播与评价的能力便成为关键。在此情况下，书籍有助于发展学生理解和辨别这个世界的多种潜力。因此，书籍的功能与形象，书籍与版式设计的探研与更新已是当务之急。

随着我国设计艺术事业的蓬勃发展，艺术与设计教育备受重视，它开始融入整个教育大业的重要环节之中。我想，没有艺术与设计的教育称不上是完整的教育。如果轻视艺术与设计教育，人们长期生活在单调与忙碌的生活环境中，我们的社会势必会出现“文明危机”；如果人们视艺术与设计教育是日常生活的合理部分，那这种周围环境的乏味与紧张状况定会改变，这便是整个理想社会的希望所在。由此而言，所有的学生，无论其天赋或文化背景如何，皆有权利享受艺术与设计教育所提供的丰富内容，而获得这些内容最佳也是最为重要的途径便是书籍。

加强创新意识的培养，树立创新精神，是当今艺术与设计教育的重要课题。倡导在继承民族优秀传统文化的基础上，创造时代审美的新观念，拓宽视觉文化的新领域，反映当代人的思想和情感，体现当代人对真、善、美理想和人文精神的追求与传播，也是书籍与版式设计教育中不可忽视的环节。

“书籍是使我们从死寂的空虚世界看到一个生气勃勃的世界的一线光明。”高尔基曾如是说。关于书籍的伟大意义和功能，长春君在他的“自序”中有独到的诠释。笔者认为：书籍与版式设计的最终目标应当是合情合理。除了美的内容之外，它的设计应该带给读者以美的视觉效果和美的触觉感受。但无论如何，作为信息传达的载体，书籍的基本功能不可忽视。按照“机械美学”的奠基人勒·柯布西耶的观点来看，“书籍是供人们阅读的机器”，既然是“机器”，它的功能——“简便而愉快地阅读”是显而易见而无可替代的。

长春君的《书籍与版式设计》，思路清晰，结构合理，内容丰富，行文流畅，在许多细节方面有个人见解，并有严整的逻辑思维，同时，

关注到教材的特征和功能，不失为近年来出现的优秀教材。归纳起来，本书有如下特色：（一）注意强调了艺术与科学的相互关系，排除了孤立地谈论设计与形式的做法；（二）强调了书籍设计是一个系统工程与整体设计的概念，阐明了书籍的版式编排和空间形态，以及现代印刷工艺材料与新技术的利用等相关问题；（三）在书中例举并展示了当今世界不同文化背景下的经典作品，使读者能够充分体验翻阅流动中的视觉美感和精神遐想；（四）融入国内外先进的设计教学理念，大胆更新传统观念，既有理论层面的探索性，又有实践应用的操作性。可以使学生在书籍设计的创意，文字、插图、色彩等构成元素的版式编排，以及网络体系的运用方面得到全面的锻炼；（五）在引导和培育学生的创新思维与审美意识，分析、研究书籍的新的版式风格与构造形态，以及动手能力方面有新的主张和方法。

总之，《书籍与版式设计》的问世，丰富并充实了书籍与版式设计艺术的教材，为我国的设计艺术教育和美育园地，增添了一枝奇葩。这部教材，以其高度的可读性和相当的文化品位向读者走来，它不仅是一部欣赏价值颇高的精美图卷，也是一本借鉴资质高、应用性强的专业教材。同时，还是广大读者和书籍与版式设计爱好者上好的参考书。相信它的出版能够在学界和广大读者中产生可观的影响，发挥应有的作用。

搁笔之前，谨向长春君表示由衷的祝贺！

2006年5月黄金周于北京

（张夫也博士 清华大学美术学院教授、博士生导师、艺术史论学部主任，《装饰》杂志主编）

书籍作为人类智慧所创造的“第二自然”，令人徜徉其中“饱游饫看而心旷神怡”（郭熙语）……美妙的神游，去领受知识的润泽。

书籍的生命，通过文字、色彩和图像，诱动着人们心灵的传输、时空的沟通和时代的延续；书籍的形态，象征着永恒生命力和价值的至尊精神容器，久久地散发着醇厚的文化气息；书籍的“身体”，使得每一位书籍设计者为之动情，萌发创造力和想象力，将文化情愫和现代时尚意象地植入书籍的形体内，建构书籍内涵活化的动态之流动感。翻开书页，怀着不可言喻的温爱、独抒的性灵去触摸书的经脉，显露其舒展的秀丽与雍容的气度，从而产生一种无限幽深的意蕴和沉盈的内敛。它们的共同目标是将这艘满载文化之舟驶向读者精神栖居的彼岸，伸出灵动之触角浇灌心灵，唤醒人类灵魂深处的纯真与美善。

书籍作为知识的载体，是人类智慧积累、传播和延续的主要方式，而书籍艺术——直诉人视觉的艺术，它的“刺激特性”，其版式、材质、装订、印刷工艺、形态塑造无一不激发读者的想象和思考，撞击读者的感官和心灵。书籍设计是为了营造知识的生命体渗入情感的过程，以感性的艺术直觉和美学的视点，将书中的点、线、面、体构筑成理性的知识网，昭示某种阅读方式带来的形式与心理内涵的特殊美感。其使命是实现书籍形态设计的整体构想，致力于设计新语境的诞生，用视幻的意念领悟无限的多维立体空间，解构常态叙事化恒定的视觉语言；其形态特征由单向性知识传递的平面结构趋向多向性审美心理诉求的多元传播结构，相互照应、触类旁通的多元信息传播的构架，使设计者站在系统论的高度，切入书籍的内在精神与外在形式、宏观与微观、文字与图像、抽象与物化、秩序与突破等一系列的意韵之境界，体现了当代人崇尚的艺术品格和情感追求的多味体验。

书籍设计所追求的动态阅读行为，眼视、手触、心读，是创造具有通感的愉悦心理效应，是经由视知觉系统组织建构的整体形态，也是经过思维结构和设计意念转化为一种注重语言信息的逻辑表述，强调文图的合理组织及其视觉形式的规范与秩序的取向，表达设计者对著作内涵的理解与信息的交互传达。当今书籍的版式及形态由形式上的平面化、静态化，开始转向立体化、综合化方向的演绎，涉及信息传递的多样性和多重语境的构造性，而决定作品审美趋向和传播品质的书籍版式设计，是文本组织和图像艺术处理的核心，已成为祈求最大效果的构成艺术，正如罗斯玛丽·蒂西所言：“版面设计是对字词的充满乐趣的编排配置，亦即信息的富于吸引力的表现”。

在充分表现书籍版式独特艺术魅力和创造力方面，瑞士学派的“网格体系”仍不失为一种可资借鉴的方法论，在设计教育中彰显其基础的意义和理论方法的可操作性。在进入文字和图形的神奇世界里，通过对历史文化资源的利用和新技术的尝试，已在当代设计应用中产生有益的作用和价值。

美学家苏珊·朗格在《感情和形式》一书中说：“艺术是情感的符号”。书籍版式设计是设计者的情感在版式符号中的融汇信息编码的过程，以表象的符号和有序的构成规则，创导“有声有色”的诉求空间，而法度的超越又会发现设计者身处有趣的盎然境地。版式的编排最能引人入胜，使无声的路径变得清晰而流畅，引领读者体味读书带来的惬意。只有人们神情自如地漫步在设计者精心营造的版式“力场”中，书卷气味才会弥漫出浓郁的芬芳，令阅读更为沉醉。

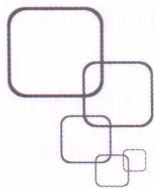
书籍与版式设计是现代设计者与阅读者进行遐想的新天地！

李长春

2006年3月

目录

●第一章 书籍起始与发展	1
第一节 起始	1
1. 中国书籍起源	2
2. 国外书籍早期形态	4
3. 印刷术与书籍	6
第二节 发展	7
1. 中国近代书籍版式设计	8
2. 欧美近代书籍版式设计	8
3. 现代书籍版式设计	8
4. 书籍版式设计趋向与创新	13
●第二章 正文与后附编排	20
第一节 正文	21
1. 版芯	23
2. 字体 字符规格	24
3. 字距 行距	25
4. 标题	27
5. 页眉	28
6. 页码	30
7. 注文	32
第二节 后附	32
1. 后记 说明	32
2. 参考文献	33
3. 索引	33
4. 版权页	33
5. 广告	34
●第三章 封面、扉页与目录编排	35
第一节 封面	36
1. 护封	39
2. 内封	45
3. 函套	45
4. 衬页	48
第二节 扉页	49
1. 正扉	50
2. 护页	50
3. 赠献页	51
4. 目录	52
5. 序言	52
6. 篇章页	52
●第四章 文字 插图与色彩编排	54
第一节 文字	55
1. 主从协调与比例	56
2. 文字空间的正负形	58
3. 视觉特征的表情化	61
第二节 插图	63
1. 固定栏插图	64
2. 单页插图	65
3. 插图越框	66
4. 图文穿插	66
第三节 色彩	67
1. 封面色彩	67
2. 整体色彩配置	70
●第五章 开本与装订形式	74
第一节 开本	74
1. 开本选择	75
2. 纸张规格	76
3. 比律	77
第二节 装订	78
1. 平装	79
2. 精装	80
3. 套书	82
4. 特殊装订	84
5. 装订的延展	84
●第六章 版式空间与网格	89
第一节 版式空间	89
1. 空间构成的要素	102
2. 文图骨架	102
3. 基本编排	105
第二节 网格的构成	106
1. 网格的构成	108
2. 网格应用	114
3. 空间力场	114

第一章

书籍起始与发展

第一节 起始

书

籍的起源在印刷术发明之前,我国的甲骨之书、青铜之书、石经之书、简牍书、缣帛之书、纸之书等,都形成了书的最基本形式。造纸术的发明,带来了书籍形式新的变革。雕版印刷术的发明和活字印刷法的推广运用,使书籍的印刷和装帧形式更趋便利、多样,同时,更深远地促进了文化的传播和科技的进步。国外的纸草书、蜡板书、羊皮书等等,虽然还没有和印刷结合起来,没有更广泛传递的可能,但它们的共同点是离不开文字,而文字不论是甲骨文、钟鼎文、小篆、隶书、楷书、行书还是外国的蜡版书和楔形文字,它们作为一个最小的、最原始的信息传递工具,也就是书籍装帧的最原始、最基本的组织细胞。

中国印刷术传入欧洲,使欧洲印刷有了新的、明确的方向。十五世纪前后,木制印刷机的发明,使印刷技术真正开始发展,书籍装帧设计在艺术表现上有了新的突破和更广阔的发展空间。

1. 中国书籍起源

在中国漫长的数千年历史中,书籍的产生可以追溯到文字的起源。自甲骨文作为传递信息的记号工具开始,在没有发明笔、纸、墨以前,古人们用尖石在乌龟的腹甲和牛羊的肩胛骨上刻划文字。在河南安阳出土的几万片龟甲兽骨中,上面用甲骨文记载着公元前1500年~1100年殷商时代的事情(图1)。甲骨文除了用尖石刻制,也有在字里填上朱砂或墨。董作宾的《新获卜辞写本后记》里记载,发现有刻着“册六”

图 1

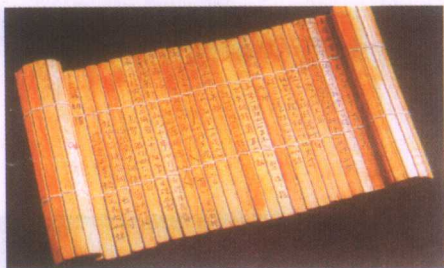

图 2

图 3

两字并有穿孔的龟甲,是便于串联成册的,因此也称龟册,这就是中国最早的书籍雏形。从以文字传递信息的时代开始,书籍装帧作为美的形态也就必然出现了,它与当时的信息传递手段密不可分。商代中叶以后,又出现了把文字刻在削成片子的竹木简上,并用绳子、皮革编连起来成为一篇文章或一部“书”,称为“简策”(图2)。这种把竹简装订起来的方法,是早期书籍设计较完整的装帧形式。随着社会经济的发展和技术的进步,出现了在丝织品、帛箔上抄写文字,围绕中心棒卷而成为“卷轴装”(图3)。从单张抄写的奏折、布告,逐改成以一张长方形的纸为单位的“折叠本”。发明于距今1300多年前唐朝的雕版印刷术为书籍装帧提供了十分重要的技术条件和物质准备。由于宗教的广泛传播,后又受印度贝叶梵经的启示,将书页按序粘接起来,加以折叠称为“经折装”(图4)。

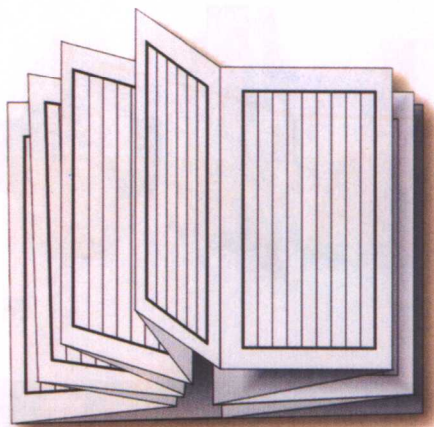

图 4

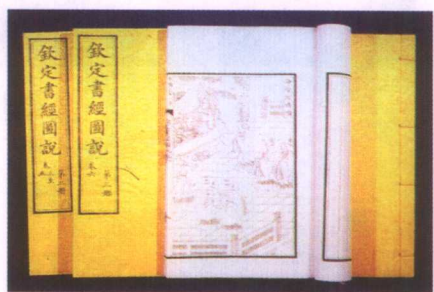

图 5

五代初期，学风日盛，宗教的经典和诗文越印越多，书的装帧逐渐转向“册叶型”。宋朝发明了活字印刷，更促进了书籍装帧形式发展的多样化。书籍中附有各类形式插图，不仅在小说类读物，经、义、集、礼、乐、自然科学等类书籍中均有文字和绘图的融会贯通与相辅相成。明朝中叶后，又被称“线装”的装帧形态所代替（图5），一直延续到晚清。古人以丰富版式多样化的书籍装帧的创造，将书进行整体的经营和精心构成，使书籍成为一件完美的艺术品展示在读者面前。

2. 国外书籍早期形态

最早的原形文字产生于公元前4000年左右的幼发拉底河和尼罗河流域。当时的巴比伦人和亚述人把文字刻在陶泥板上，再把陶泥板放在火上烧制成泥瓦样的形状。古代人们大多笃信神灵和宗教，经文成了书籍的主要内容。古代的埃及文字是以图形为核心的象形符号，他们把石材作为记事的载体，刻制大量的石

碑文，也称为石碑书。埃及的主要书写材料是用莎草制成的纸，其中还有大量的夹有精美插图的文字记录，埃及的早期文化就是通过写满文字的书卷流传下来的，书卷画有绚丽的插图和描写各种事物的文字及装饰，对后面的书籍形式有很深的影响。

西方文明起源于古希腊的米诺亚文明，这个文明受到古埃及与美索不达米亚文明的双重影响，成为世界上最发达的文明之一。从存世的、写在莎草纸上的提慕修斯的作品《波斯人》上看到，希腊文字和抄本的高度发展是在公元前500年左右，文学、艺术的兴盛，使得抄本的数量大大的增加，文字更加规范，字体也更加均匀和平衡（图6）。在罗马时期，书写材料主要为羊皮与纸草，文字上已开始高度规范化，形成了拉丁字母设计中的一个庞大的体系饰线体，使拉丁字母变得极其典雅、独立而完整，书籍的文字变成疏密均匀的一系列几何图形的连续排列，使整篇文章具有一个完整的视觉面貌。

在公元前，书籍形式是中间灌有蜡层的木板，并把几块木板用皮条穿订在一起，这种方法后来在折叠起来的纸草纸和羊皮纸上得到应用。古抄本产生于罗马帝国，是欧洲书籍的早期形式，它能够翻阅，比以前的书卷方便。这种新的书籍形式直到公元4世纪，基督教处于合法地位以后，圣经和相关的宗教书籍的需求量增多，基督教主教把书籍看得非常神圣，确定了古抄本的形式之后才得到推广应用。

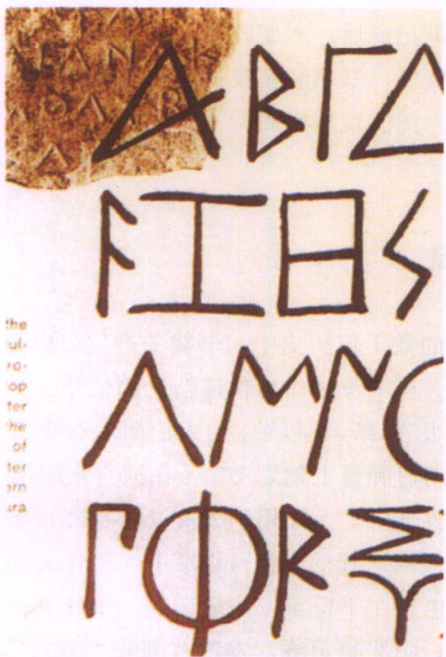

图 6

中世纪以羊皮纸作为新的书写材料。羊皮纸是经过特殊工序制作而成,呈半透明状,在书写以前用浮石轻轻打光,书写均匀,能够用斜切的鹅毛笔代替灯心草笔和石笔抄写经文或法典,正反两面都可以书写,它的版心早在公元6世纪已经形成了与今天相似的形状。字行的距离是在折叠好的一摞羊皮纸的最上面用两脚规测定以后,再用针把所有的纸刺透的。书写时作为规矩的横线是用针很轻地画出印痕,大型书籍版式选用两栏或者更多的栏,用黑色墨水书写,在特殊情况下也使用银色或金色,标题字以后改用红色,内有插图、花体大写字母和彩绘的装饰纹样。羊皮纸的发明使书籍由过去长长的手卷变为长方形的书页,改变了以往莎草纸不宜长久保存和阅读的困难,同时也改变了平面整体布局的风格。

到公元七世纪以后,宗教团体根据传播教义的需要,书写的书籍在苏格兰、威尔士、爱尔兰等地得到了重视,教堂在欧洲普遍设立,基督教的手抄文书形成了具有高度装饰特点的平面设计风格,被称为“凯尔特书籍风格”(图7)。英国学者约克·阿尔昆接受法国国王查理曼的委托,对手抄本的版面和字体进一步统一了标准,将罗马时期的字体与凯尔特人的字体进行了混合处理,产生了比较工整但又保留了手书流畅的卡罗林书法体。这是欧洲走向书籍的字体标准化方面的开端。

12世纪中期以后,城市建设的繁荣与工商业的发达,“哥特式”风格对书籍版式设计有很大的影响,产生了“哥特”字体。英国和法国出版的《启示录》代表了当时书籍版式设计的水平。《启示录》都是由插图和文字合并组成的,有些则采用首写字母装饰,使首写字母成为类似插图的形式,书籍的文字采用了非常独特的具有哥特风格的“特克斯体”。字体具有比较花哨的装饰笔画的头尾,风格古朴,在当时被称为“现代字体”或“黑体”。哥特时期出版的虽然是宗教著作,但其插图已经生动、有趣,体现了当时社会的市俗面貌,显现了历史变革中,社会生活形态和平面设计潮流的方向与演变。

公元14世纪下半叶在欧洲出现了文艺复兴,欧洲人对自然科学的兴趣和为了促进生产力而进行的技术科学探索,自然对于书籍的设计产生了很大的促进和巨大的社会总需求。意大利是欧洲文艺复兴的摇篮和中心,印刷技术在意大利也因为文艺复兴的刺激而得到发展。这个时期出版的书籍在版面空白和文字外部

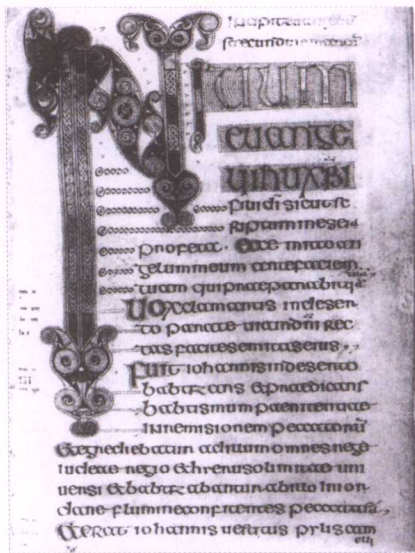

图 7

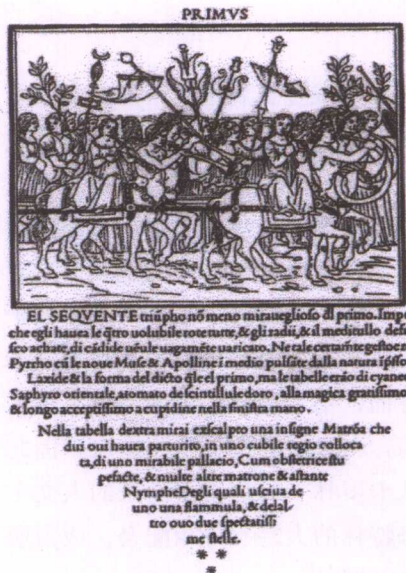

图 8

都常用花卉、卷草图案装饰并用图案环绕,书籍形态非常典雅和浪漫,装饰精良(图8)。意大利的科学技术、宗教及哲学书籍是同时盛行的,因此各种书籍数量之多,甚至有人形容“威尼斯的书籍堆积如山”,可见书籍空前的繁盛。

当时在欧洲出版的自然科学书籍和人文书籍中,利用插图越来越普遍,特别是在绘画透视技术的发明并广泛运用到书籍插图上,极大地提高了读者阅读各类书籍的兴趣和丰富想象。新的书籍版式带来了新的

图 9

艺术特点,采用木刻插图或金属腐蚀版,配合活字版面混合排版印刷很快在欧洲普及流行。新的排版方式使版面更加整齐,能排出长度相同的字行,行与行之间的距离以及一本书的整体安排更加精确。但印刷的书籍与抄写的书籍相比,前者版面统一、工整,后者更有变化性,故此谷登堡后来致力于生产与手抄本十分相似的书籍,在字体和版面设计方面都摹仿手抄本风格。在字体运用方面,由于僧侣使用的哥特字体太黑和不能流利地书写,与世俗的文化不相适应,因此产生了圆哥特体和从卡罗林小写体演变而来的人文主义小写体,它与圆哥特体的大写字母相配合,成为明亮、美观的书籍字体(图9)。

进入16世纪,欧洲由于文化的日益提高和书籍的普及,造成了出版业的空前繁荣,宗教、哲学以及文艺方面的书籍也非常广泛,书籍已不再是教堂和图书馆中的奢侈品,而是日益成为人们日常的读物。为解决人们阅读的方便和适应携带,意大利人玛努提斯首创“口袋本”袖珍尺寸书籍,书名是罗马诗人维吉尔的作品《歌居》,尺寸是7.7cm×15.4cm,字体全部采用斜体。它与以往书籍版式相比,开本小、价格便宜,开创了日后称为“口袋本”的先河。这种袖珍本形式后来由荷兰的埃尔赛费尔丛书和迪多家庭丛书继承下来,并在今天的许多国家中流行起来。16世纪在印刷材料、书籍装饰等平面设计手段上达到了非常奢华和极致的地步,法国在书籍版式设计上创造了高度典雅和华贵的风格。法国的里昂和瑞士的巴塞尔成为出版

业的重要中心城市,许多书籍版式采用当时最杰出的平面设计和字体设计的成就来出版书籍,吸收当时书籍设计的精华力量,加拉蒙设计的清晰、典雅的字体在书籍版面上得到运用,取得了非常突出的效果。

18世纪以后,欧洲的君王对于印刷极为重视,因而促进了书籍的快速发展,但印刷业的字体的尺寸相当混乱,大小不一,没有统一的标准。1737年,法国人皮埃尔·西蒙·方涅·勒让出版了自己的著作《比例表格》,对于字体的大小尺寸和比例作出了严格的规范,以后又出版了一本字体手册《印刷字体》,更加适合印刷和阅读,对于当时印刷业和书籍版式设计都带来巨大的促进和帮助。

英国的书籍插图设计,进入19世纪达到全盛阶段。当时书籍插图中最杰出的人物是威廉·布莱克,他创作的插图都是围绕自己的诗集而画的,笔调的处理充满了幻想和浪漫的色彩,影响了欧洲整个出版业和设计界,推动和促进书籍插图艺术的发展。

欧洲“现代”字体的形成与突破,为书籍版式设计和出版提供了一种新的风格和选择。主要设计家是意大利人波多尼,人们把他称为王之印刷者或印刷者之王。波多尼为欧洲的王室印刷了许多优秀名贵的特装书籍,创造出“现代”体。“现代”体是依托罗马体发展出来的新字体体系,因此被视为新罗马体。这种字体体系非常清晰典雅,比古典的罗马体更加具有良好的传达功能,因而影响到了书籍印刷和平面设计风格,出现了简明大方、兼顾美观的新的设计风格。

波多尼的“现代”体系形成之后,经过200多年的不断改进,成为非常成熟的字体体系。“现代”字体体系的系统形成,是平面设计家的集体智慧的结晶与贡献,迄今依然广泛沿用。

3. 印刷术与书籍

(1) 书籍的起源与演化都与印刷技术的产生有密切关系。中国发明之造纸和印刷术,创造了记载人类文明文化的信息传媒,纸和印刷术提供了记载视觉信息的媒介,不仅使书籍版式设计有了艺术表现的空间,更深远地促进了文化的传播和人类文明的进步。

东汉时期(公元105年)诞生了造纸术,使文字依附的材料,渐为纸张所代替。同以往的书写材料相比,纸张轻便、容易保存,为写书、读书、抄书、立

著提供了便利的条件,这种材质一直沿用到今天。雕版印刷是人类历史上最早的印刷术,发明于唐朝。它是以整版反刻阳文经翻印而获取正写文字或图画的复制品,所用的方法是在版材上刻写文稿,然后在凸起图文表面刷墨、敷上纸,用毛刷轻匀的揩拭,揭下来图文就转印到纸上了。

公元868年,雕版印刷的宗教复制图画《金刚经》,是我国现存最早的印刷品。经文在一块完整的木板上雕刻而成,采用黑墨印刷到纸本的手卷上,插画上有标题和正文,因为受写本的影响,又兼宗教的神圣性要求,字体风格端庄凝重,所印的字体都是标准的楷书,画面人物生动,线条流畅。这一刻本体现了雕版印刷技术和装帧设计的运用与完美结合(图10)。雕板印刷比手抄书方便,但印一页书还得刻一块板,印刷一部文字多的书,需要几年才能完成。宋朝(公元11世纪)毕升发明了一种活字印刷术,活字印刷术既经济又方便,其基本原理和现代的活字印刷术相近。它的基本原理和基本方法是:预制单个泥活字,依据原稿拣字排版,或做活版印刷或翻铸成整版进行印刷,印完之后,拆卸印版,保留汉字,以备后用。现代印刷术的铸字、排版、印刷,就是在这个基础上发展起来的。

宋朝的印刷业相当发达,印刷术涉及到社会各个方面,因此,对书籍的需求量越来越大,无论是官府、文人,还是民间,刻书成一代风气,有私家刻字和坊间刻书,品种齐全,刻工精细,字体美观,还附有精

美的插图,技术和艺术水平均达到了相当高的成就。及至元代,王祯发明了活字和轮转排字架,他总结了木活字、转轮排字架的方法,以及拣字、排版的全过程;还写成了世界上最早印刷文献《造活字印书法》。随着明代刻书业商业化程度的加深,万历时开始,一种横轻竖重的字体出现,这是后来流行甚广的宋体,也是今天书籍基本字体宋体字的雏形。除了本身字形清秀俊朗外,还易于在版面上形成一个既整齐又富有变化的格局,之后又有人铸造了铜活字。活字印刷术在中国虽有一定应用和发展,但由于社会条件局限,发展较为缓慢。中国印刷术发明了以后,不仅传播到周边的一些国家,进而传到了埃及和欧洲许多国家,为人类文明做出了卓越的重大贡献。

(2) 印刷的历史沿革及发展与中国有相似、又不同的是到15世纪前后的欧洲,由于经济和文化的迅速发展,对于书籍有大量的需求,手抄本已无法满足日益增大的社会需求量,随着中国活字印刷的传入,德国的谷登堡于1440年~1448年制造了铅活字印刷术和木制印刷机,在活字材料的改进、脂肪性油墨以及印书机的创制方面,都取得了成功。他设计制成的螺旋式平板木制印刷机,使工人便于操作,将过去的“刷印”方式变为“压印方式”。承印方式的改变,大大提高了印刷速度和质量,谷登堡对活字材料及技术的改进,很快在欧洲各国传播并得到广泛应用,谷登堡还投身于书籍印刷的完整探索(图11)。用活字印刷的第一本完整的书籍《圣经》十分精美,尺寸很大,达30cm×40.5cm。

图 10

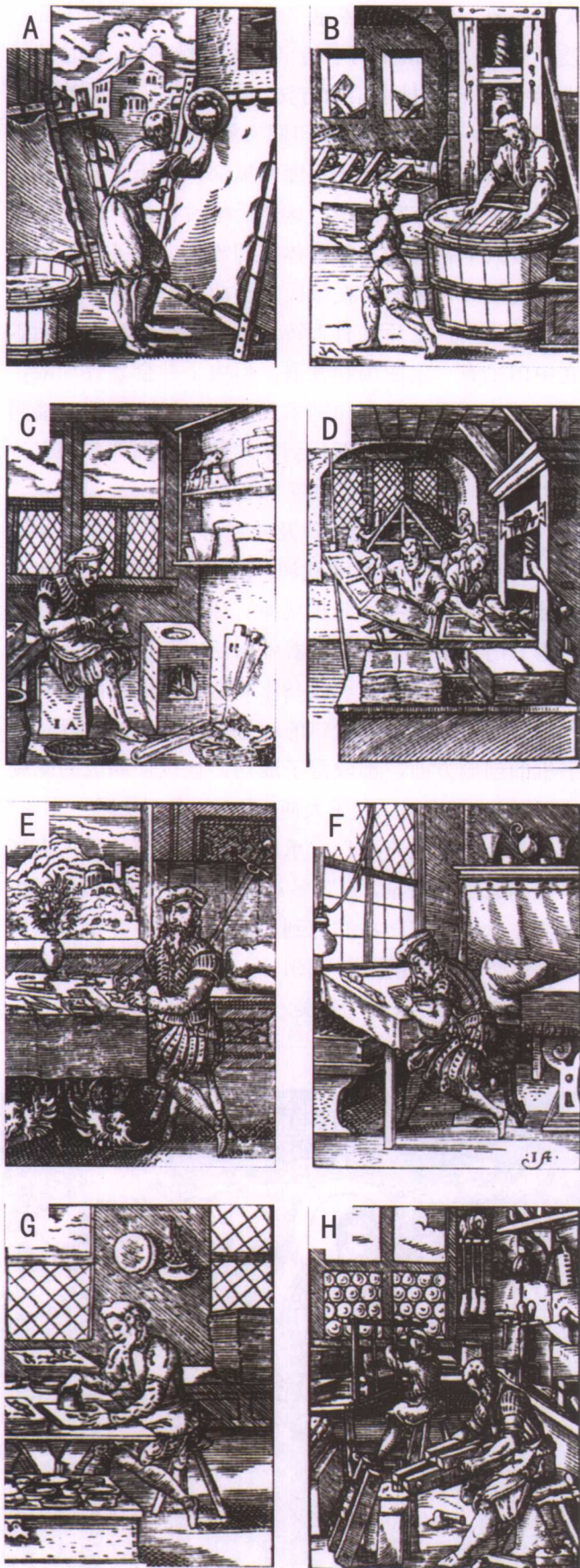

图 11

图 12

文字分两栏编排，版面工整，将插图和文字安排在不同的页面上，使阅读更为方便，具有了早期的编排规则（图12）。谷登堡发明印刷技术，不但对德国书籍版式设计产生极大的促进，而且对于整个欧洲的出版和文化繁荣都是极大的推动。在世界各国的使用过程中，印刷技术又不断得到改进和完善，金属活字被大量采用，书籍的插图逐渐从单纯的木刻发展到金属腐蚀版，新的利用金属活字和插图版配合排版的工作，成为制版印刷方法的发展主流。这期间创造了以罗马体为中心的印刷用活字系列，既比较适合印刷，同时又具有高度传达功能；旧式的印刷技术和材料逐步退去，先进的印刷出版业成为欧洲经济、文化和社会的中心。

第二节 发展

书

书籍版式设计是随着书籍的形式变化而演变的，不论东方或西方，其书籍设计与他们自身的书籍艺术发展史和历史渊源不无关系。对于我国近代的书籍版式设计来说，产生重大变革和影响的是公元19世纪以后，中国开始采用欧洲印刷技术以及之后1919年的“五四”运动，创造出了现代书籍艺术的新风格，推动了现代中国书籍版式设计与空前繁荣。在国外近代书籍设计最有影响的是19世纪莫里斯倡导的“手工艺运动”和1919年创建的德国包豪斯设计学院，这两个时期的革新运动和设计教育理念对书籍版式设计都起着举足轻重的推动作用并作出了重大贡献。

中外书籍形态与风格的变化，以及各个国家书籍版式的不同，都集中反映了各个国家不同历史时期审美趣味的变化，不同的文化甚至不同的生活方式所形

成的不同的审美观,也同样影响着各自的书籍设计艺术风格。书籍形式是和时代的生产方式、政治制度、经济状况及印刷的发达程度相关联的,是经过几千年历史的演变而逐渐形成和完善起来的。书籍版式设计就是在不同时期的技术革命和文化社会形态中,一次次地改革着自身,随着时代进步,将人类的文明发展融入书籍设计的整体意念中。

现代设计观念极大地提升书籍设计的文化精神含量,随着现代科技的积极介入,设计思潮不断涌现,现代主义简约风格成为主流。国际上的网格体系在书籍版面中普遍接受并得到推广应用,尤其是上个世纪八九十年代以后现代设计的重要工具电脑及各种软件的应用,给书籍版式设计带来了实现创意的无限潜能和高效率。后现代的设计思维方式与艺术的多元及各种思维方法的相互渗透,更加丰富了书籍设计的语境与传达形式,充分拓展了书籍版式设计的特征与形态构造。现代书籍版式设计以新的思维与方法,朝着多维度、全方位发散的视觉结构空间演绎。

1. 中国近代书籍版式设计

中国经历了封建社会漫长的统治,虽然雕版印刷术和活字印刷术都产生于中国,并且对世界印刷术的发展作出了贡献,但由于历代封建王朝的闭关自守政策和排外思想,大大妨碍了中国对外国先进技术的吸收和书籍版式设计整体水平的提高,以至使我国仍长期停留在雕版和木活字为主的书籍印刷方式上。到公元19世纪以后,一些西方传教士为传教的方便,致力于书籍的印刷和出版,中国开始采用欧洲的印刷技术和造书方法,机器印刷逐步代替了雕版印刷。1870年后,新闻、出版业的相继出现,加速了新式印刷机的采用。新式学堂和商业的出现与发展,使所需要的印刷品大为增加。1887年成立了商务印书馆,1912年又成立了中华书局,印刷了大量的书籍,而且采用了先进印刷机械,引进国外的纸张和创造新式的字体,改进书籍设计的排版方式和艺术表现,对介绍新知识、新文化,推进印刷新技术的应用都作出了巨大的贡献。到20世纪初,现代机械化印刷术已发展成为中国印刷技术的主流,而一千多年来的手工业印刷术则退居到次要的地位。

随着社会、教育、出版业的发展,书籍版式设

计的形式与艺术风格也在不同历史文化背景下演变,多种印刷方法和材料的应用,转变了书籍设计的观念,产生了以工业技术为基础的装订工艺。原来的单一的线装书逐步由平装和精装所代替,由此产生了装帧方法在结构层次上的变化,封面、封底、扉页、版权页、护封、环衬、目录页、正页等等,成为新的书籍版式设计的重要元素。版式的编排和文字的流程由竖排改为横排,从右到左的文字排列顺序改为从左到右,使书籍印刷和阅读更加方便,更具视觉传达的吸引度。承印材料的纸张种类和规格也变得丰富多样,新闻纸、胶版纸、铜版纸以及合成纸,都被书籍印刷所采用,由过去单面印刷变为双面印刷;版面格式趋向秩序化与理性化,设计方法与视觉习惯的改变,使书籍版式设计的思维不断更新和突破传统习惯。

对中国近代书籍版式设计产生重大影响的是1919年的“五四”新文化运动。“五四”运动接受西方的先进思想,启开了文化锁国之门,西洋装帧之风吹进东方古国。新文化的出版物相继出版,旧式的手抄版本、线装书已不能满足人们的需要,为了跟上时代的步伐,开始强调强烈的色彩对比,鲜明醒目地突出主题,追求高雅、单纯、精美、新颖、简洁等艺术性,现代形态的书籍艺术与美学也得到了新的发展。在装帧设计的变革中,产生了许多优秀的设计作品和作出成就的设计师,如陶元庆设计的鲁迅小说《朝花夕拾》、《彷徨》;钱君匋设计的《雪人》等,以及司徒乔、孙福熙等一批有个性风格的书籍设计家,他们在设计上给读者以视觉享受和阅读的诱导,体现了对现代艺术美的追求,从而更体现书籍设计家作为个体的理念、意念情感和对形势的特殊理解,对于书籍艺术的发展起到了积极的推动作用(图13、图14)。

图 13

图 14

早期新文化运动中,鲁迅等一批文化名人十分重视书籍装帧设计,倡导洋为中用、拿来主义而又不失民族特色,并亲自参与这项工作,大量介绍、推荐国外的优秀设计作品,不仅注重书籍设计的实用功能,而且重视它的美观价值,创造书籍版式的艺术现代风格与特征。在书籍装帧设计上不仅重视封面,还对版式、插图、字体、色彩和装订等的整体艺术进行研究。当时允许在后封或版面适当位置上签上设计者的名字,以示负责和荣誉,这也是当时为书籍设计者在出版界争得地位所得到的承认,一直沿用至今。书籍装帧在形式上也改变了持续很长时间的单一面貌线装本,开始采用平装。他们以超群的艺术实践和不遗余力的倡导,为中国现代书籍艺术的发展奠定了坚实的基石,并产生了广泛而深远的影响。

2. 欧美近代书籍版式设计

工业革命促进了西方国家经济和文化的发展,不但出版发行业高度发达,而且围绕出版业的平面设计水平也得到了大幅度提高。19世纪上半叶英国出现了维多利亚设计风格,在设计上追求繁琐、华丽装饰倾向,这种风格影响到大多数欧美国家,特别在版式、插图和字体设计方面(图15)。随后威廉·莫里斯和他发起的英国“工艺美术”运动,法国以及发展的“新艺术”装饰艺术运动,对于西方各个国家的设计起到了一个促进和推动作用。

19世纪中期及后半叶,英国曾经是世界书籍艺术中心,威廉·莫里斯倡导了书籍艺术革新运动,在平面设计风格和设计手法上的探索,刺激了欧美国家在类似途径上的探索。莫里斯对于书籍版式设计的贡献是非常突出的,从版面的编排到插图设计都非常精心,封面的设计也十分优雅、美观、简洁,书籍的外表与内容和谐统一,讲究工艺技术,创作严谨。他亲手设计的《吉奥弗雷·乔俊作品集》和与人合作设计的《呼啸平原的故事》等(图16),被誉为现代书籍艺术的开拓者,书籍设计更多的融入了当时各种的艺术流派,不仅推动了英国书籍艺术的发展,而且激励了许多欧美国家的书籍艺术向前发展。

在受“工艺美术”运动的影响而产生的欧美“新艺术”运动直接的催生与启迪下,英国的奥伯利·比亚兹莱是“新艺术”运动时期最重要的设计

者和插图画家之一。他对日本的装饰木刻和绘画非常喜爱,同时也非常热衷于古希腊陶器上的黑白线条绘画,在书籍插图方面显示出了特殊的才能。在插图画面中喜爱用明快的黑白对比结构和流畅而具有高度装饰性的黑白线条,结合流畅的卷草花纹和曲线的缠绕,画面充满了丰富的想象力、浪漫而神秘的气氛(图17)。这种形式成为“新艺术”运动中具有影响力的主要风格,受其影响,美国、欧洲的插图画家和平面设计师在此期间也创作了大量的以线条插画为主的封面设计。

19世纪末,在德国莱比锡成立了“扉页委员会”,其任务是探讨扉页设计的艺术规律,推广了扉页的“三行构成法”(图18),使得莱比锡成为当时世界书籍展示交流和许多国家学习书籍版式设计教育的中心,莱比锡书籍艺术学院至今依然存在并有鲜明的办学特征。

自19世纪英国工业革命运动时期书籍设计的中心人物威廉姆·莫里斯为开端,从他所开始尽力推崇展示书籍之美的生活与艺术相融合的设计原则,到表现人类内心情感的德国表现主义书籍设计;从20世纪追求机械动力主义和速度感的意大利未来派书籍设计风格(图19)到在俄罗斯兴起的具有革新意义并成为现代书籍艺术起点的构成主义运动;从强调编辑、编排理性化的包豪斯理念到潜意识关注周围世界的超现实主义设计风格;从流行于法国艺术大师们独行其是的书坊潮到书籍原有形式的解体,注入动感的物化新形态书籍的创造,都体现了欧美近代书籍设计者在书籍版式设计方面的发展与探索的轨迹。

3. 现代书籍版式设计

(1) 近几十年来,中国的书籍版式设计,从需求贫瘠的设计状况到需要日益强劲的设计空间的进步,包含了几代设计师的努力和成长历程。建国初期,一些成就卓越的工艺美术家和艺术教育家,在设计创作上筚路蓝缕、辛勤耕耘,奠定了中国艺术设计的基础,他们培养出的学生和留学回国的设计家们合流为中国设计队伍的主力,积极参与了国家的经济建设和意识形态活动,也为中国的书籍在世界书籍出版界中赢得了很高的荣誉。

20世纪80年代以后,书籍版式设计的整体水平提高,推动了出版事业的空前繁荣,书籍的设计得到了更快的发展,在社会中形成了一种良好的认同与尊重,