

21 世 纪 高 等 学 校 美 术 与 设 计 专 业 规 划 教 材

丛书主编 蒋 烨 刘永健

现代 书籍装帧设计

主编 吴艺鸣 副主编 唐 志 邓美林

国家一级出版社 | 湖南人民出版社
全国百佳图书出版单位

21 世 纪 高 等 学 校 美 术 与 设 计 专 业 规 划 教 材

现代书籍装帧设计

主 编：吴艺鸣

副主编：唐 志 邓美林

湖 南 人 民 出 版 社

图书在版编目(CIP)数据

现代书籍装帧设计 / 吴艺鸣主编. - 长沙: 湖南人民出版社, 2011.7

(21 世纪高等学校美术与设计专业规划教材 / 蒋烨, 刘永健主编)

ISBN 978-7-5438-7514-2

I. ①现… II. ①吴… III. ①书籍装帧—设计—高等学校—教材 IV. ①TS881

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 096342 号

现代书籍装帧设计

出 版 人: 谢清风

总 策 划: 龙仕林 蒋 烨 刘永健

丛 书 主 编: 蒋 烨 刘永健

本 册 主 编: 吴艺鸣

本册副主编: 唐 志 邓美林

责 任 编 辑: 龙仕林 文志雄 杨丁丁 段莉苗

编辑部电话: 0731-82683328 82683306

装 帧 设 计: 蒋 烨

出 版 发 行: 湖南人民出版社

网 址: <http://www.hnppp.com>

地 址: 长沙市营盘东路 3 号

邮 编: 410005

营 销 电 话: 0731-82226732

经 销: 湖南省新华书店

印 刷: 湖南新华精品印务有限公司

印 次: 2011 年 7 月第 1 版第 1 次印刷

开 本: 787×1092 1/12

印 张: 10

字 数: 250 000

印 数: 1-3 500

书 号: ISBN 978-7-5438-7514-2

定 价: 58.00 元

21 世纪高等学校美术与设计专业规划教材编委会

顾问：黄铁山 朱训德

主编：蒋 烨 刘永健

副主编：（以姓氏笔画为序）

刘 丹 坎 勒 陈 耕 严家宽 孟宪文 洪 琪 谢伦和 黎 青

编委：（以姓氏笔画为序）

于 斌 山东农业大学
马 旭 东莞理工大学
方圣德 黄冈师范学院
文卫民 长沙理工大学
文泊汀 湖南工业大学
尹晓燕 湘潭大学
尹建国 湖南科技大学
尹建强 湖南农业大学
王 忠 长沙理工大学
王 礼 长沙环保职业技术学院
王 健 长沙理工大学
王幼凡 怀化学院
王锡忠 湘西美术学校
丰明高 湖南科技职业学院
毛亦农 湖南理工学院
毛璐璐 湘潭大学
邓美珍 湖南师范大学
叶经文 衡阳师范学院
冯松涛 黄冈师范学院
卢盛文 湘潭大学
田 勇 川音成都美术学院
田绍登 湖南文理学院
过 山 杭州电子科技大学
刘 丹 湖南农业大学
刘 俊 吉首大学
刘克奇 湖南城市学院
刘玉平 湖州职业技术学院
刘文海 中南林业科技大学
刘永健 湖南师范大学
刘寿祥 湖北美术学院
刘佳俊 益阳职业技术学院
刘燕宇 湘潭大学
刘磊霞 怀化学院
朱和平 湖南工业大学

朱建军 南通纺织职业技术学院
朱璐莎 湘潭大学
许长生 广西师范大学
许砚梅 中南大学
吴 魁 湖南工业大学
吴 晶 四川大学
吴艺鸣 永州职业技术学院
严家宽 湖北大学
邹夫仁 湖南人文科技学院
邹湘平 宁波大学
何 辉 长沙理工大学
何永胜 武汉科技学院
坎 勒 中南大学
陆序彦 湖南人文科技学院
张 雄 湖南工程学院
张文斌 东华大学
张永年 湖南工业大学
张明春 景德镇陶瓷学院
李 伟 湖南商学院
李 刚 武汉科技大学中南分校
李 洁 长沙理工大学
李 洁 湖南工艺美术职业学院
李 巍 邵阳学院
李月秋 邵阳学院
杨艳平 湖南工业大学
杨乾明 广州大学
杨球旺 湖南科技学院
肖 晟 湖南工业大学
肖德荣 中南林业科技大学
陈 杰 中南林业科技大学
陈 耕 湖南师范大学
陈 炜 长沙理工大学
陈 新 长沙民政职业技术学院
陈升起 湖南城市学院

陈敬良 湖南对外经贸职业学院
陈罗辉 湖南工业大学
罗仕红 湖南师范大学
周益军 湖南工业大学
周红惠 湖南工业大学
周海清 长沙师范专科学校
孟宪文 衡阳师范学院
郇海霞 湖南涉外经济学院
欧阳心力 湖南师范大学
胡 忱 湖南师范大学
胡 嫔 长沙学院
柳 玉 长沙学院
贺 克 杭州广播电视大学
洪 琪 湖南理工学院
段 辉 湖南工程学院
赵持平 湖南商学院
席志强 衡阳师范学院
殷 俊 长沙理工大学
唐 浩 湖南工业大学
唐卫东 南华大学
唐宇冰 湖南女子职业大学
郭建国 湖南城市学院
郭韵华 青岛农业大学
曹上秋 景德镇陶瓷学院
曾景祥 湖南科技大学
曾宪荣 湖南城市学院
蒋 烨 中南大学
谢旭斌 中南大学
谢伦和 广州美术学院
蔡 友 湖南大众传媒学院
廖建军 南华大学
黎 青 湘潭大学
颜 璨 湖南师范大学
燕 杰 中南大学

《现代书籍装帧设计》编委会

主 编： 吴艺鸣

副主编： 唐 志 邓美林

编 编：（以姓氏笔画为序）

王 雪 峰	长沙师范专科学校
王 佩 芝	湖南农业大学
王 玲	湖南商学院
邓 美 林	湘南学院
尹 建 国	湖南科技大学
叶 经 文	衡阳师范学院
孙 菲 菲	闽江学院
朱 永 忠	湖南工学院
刘 晓 俊	辰溪教师进修学校
何 旭 玲	永州职业技术学院
宋 洋	湖南机电职业技术学院
肖 璇	湖南工程职业技术学院
吴 艺 鸣	永州职业技术学院
陈 耕	湖南师范大学

陈 鹏 里	长沙理工大学
周 建	长沙学院
杨 球 旺	湖南科技学院
杨 蕾	西南科技大学
陶 向 荣	长沙学院
唐 志	长沙师范专科学校
唐 卫 东	南华大学
康 永 丰	天津美术学院
彭 春 平	永州职业技术学院
彭 涛	吉首大学
谢 军	湖南大学
蒋 聘 煌	永州职业技术学院
曾 赛 军	湖南工艺美术职业学院
董 勋	湖南第一师范

总序

湖南人民出版社经过精心策划,组织全国一批高等学校的中青年骨干教师,编写了这套21世纪高等学校美术与设计类专业规划教材。该规划教材是高等学校美术专业(如美术学、艺术设计、工业造型等)及相关专业(如建筑学、城市规划、园林设计等)基础课与专业课教材。

由于我与该规划教材的诸多作者有工作上的联系,他们盛情邀请我为该规划教材写一个序,因此,对该规划教材第一期开发的教材我有幸先睹为快。伴着浓浓的墨香,读过书稿之后,掩卷沉思,规划教材的鲜明特色便在我脑海中清晰起来。

具有优秀的作者队伍。规划教材设有编委会和审定委员会,由全国著名画家、设计家、教育家、出版家组成,具有权威性和公信力。规划教材主编蒋焯、刘永健是我国知名的中青年画家和艺术教育工作者,在当代中国画坛和艺术教育领域,具有忠厚淳朴的人格魅力和令人折服的艺术感染力。规划教材各分册主编和编写者大都由全国高等学校教学一线的中青年教授、副教授组成。他们大都来自全国著名的美术院校及其他高等学校的艺术院系,具有广泛的代表性。他们思想开放,精力充沛,功底扎实,技艺精湛,是一个专业和人文素养都很高的优秀群体。

具有全新的编写理念。在编写过程中,作者自始至终树立了两个与平时编写教材不同的理念:一是树立了全新的“教材”观。他们认为教材既不仅仅是知识体系的浓缩与再现,也不仅仅是学生被动接受的对象和内容,而是引导学生认识发展、生活学习、人格构建的一种范例,是教师与学生沟通的桥梁。教材质量的优劣,对学生学习美术与设计的兴趣、审美趣味、创新能力和个性品质存在着直接的影响。教材的编写,应力求向学生提供美术与设计学习的方法,展示丰富的具有审美价值的图像世界,提高他们的学习兴趣和欣赏水平。二是树立了全新的“系列教材”观。他们认为,现代的美术与设计类教材,有多种多样的呈现方式,例如教科书教材、视听教材、现实教材(将周围的自然环境和社会现实转化而成的教材)、电子教材等,因此,美术与设计教材绝不仅仅限于教科书。这也是这套规划教材一直追求的一个目标。

具有上乘的书稿质量。丛书是在提取、整合现有相关教材、专著、画册、论文,以及教学改革成果的基础之上,针对新时期高等学校美术与设计类专业的教学特点和要求编写而成的。旨在:力求体现我国美术与设计教育的培养目标,体现时代性、基础性和选择性,满足学生发

展的需求;力求在教材中让学生能较广泛地接触中外优秀美术与设计作品,拓宽美术和设计视野,尊重世界多元文化,探索人文内涵,提高鉴别和判断能力;力求注重培养学生的独立精神,倡导自主学习、研究性学习和合作学习,引导学生主动探究艺术的本质、特性和文化内涵;力求引导学生逐步形成敏锐的洞察力和乐于探究的精神,鼓励想象、创造和勇于实践,用美术与设计及其他学科相联系的方法表达与交流自己的思想和情感,培养解决问题的能力;力求把握美术与设计专业学习的特点,提倡使用表现性评价、成长记录评价等质性评价的方式,强调培养学生自我评价的能力,帮助学生学会判断自己学习美术与设计的学习态度、方法与成果,确定自己的发展方向。

具有一流的装帧设计。为了充分发挥规划教材本身的美育作用,规划教材编写者与出版者一道,不论从内容的编排,还是到作品的遴选;无论从封面的设计,还是到版式的确立;无论从开本纸张的运用,还是到印刷厂家的安排,都力求达到一流水准,使丛书内容的美与形式的美有机结合起来,力争把全方位的美传达给广大读者。

美术与设计教育是人类重要的文化教育活动,是学校艺术教育的重要组成部分。唐代画论家张彦远曾有“夫画者,成教化,助人伦,穷神变,测幽微,与六籍同功,四时并运”的著名论断,这充分表明古人早已认识到绘画对人的发展存在着很大影响。歌德在读到佳作时曾说过这样一句话:“精神有一个特征,就是对精神起到推动作用。”我企盼这套规划教材的出版,能为实现我国高等学校美术与设计专业教育的培养目标产生积极的推动作用;能为构建我国高等学校美术与设计专业科学和完美的课程体系产生一定的影响。

朱新
二〇〇六年夏日

序

从人类文明产生至今,书籍作为一种大众媒介的传播工具,越来越发挥着它自身的作用。人类从最早的刻骨、刻竹的记事,到现代印刷技术。书籍的装帧,在长期的实践中积累了丰富的经验和智慧,并形成了专门的学科。一个国家书籍装帧水平的高低、书籍品种的多少、出版发行量的大小,已成为衡量其社会进步水平的一个标志。

书籍装帧走过了一段漫长而曲折的发展历程,它随着人类文明的发展和进步,由简单到复杂,从单纯的书籍加工发展到当今的艺术创作。现在,书籍装帧已不再只是简单的一页页纸的装订,而是装帧设计者对书籍的二度艺术创作,是装帧艺术家思想和智慧的结晶。书籍装帧设计发展至今,已成为一门综合的艺术门类。它是绘画、摄影、书法、金石等艺术形式的综合应用,需要设计者具备文学、艺术、哲学、历史、科技等方面的知识,具有较高的文学修养、良好的审美情趣。在市场经济高度发展的今天,还应赋予书籍装帧设计以鲜明的商业性。书籍是放在书架上的,书籍装帧设计在具有展示性的同时,还应有吸引读者的功能,即在具有欣赏价值的同时,

要能刺激读者的阅读兴趣。

本书是一本介绍书籍装帧设计的教材,集实用性、艺术性、欣赏性于一体。本书详细介绍了书籍装帧设计的整个过程,通过对书籍装帧设计的历史回顾和现状的分析,总结了书籍装帧设计的特征和属性,并对书籍装帧设计的构成元素,书籍装帧设计的基本原则与设计流程,书籍封面、护封的视觉传达设计,版式设计,附件设计等做了较详细的阐述。本书侧重于书籍封面的视觉传达设计,既有基础理论,又有经典案例和创意理念,图文并茂,对学生研究书籍装帧设计艺术,提高想象力和书籍装帧设计动手能力,具有较强的启迪和指导作用。

在本书编写过程中,得到了许多高等院校和设计界朋友及湖南人民出版社的大力支持和帮助,在此深表感谢!由于时间仓促及受编者的学识水平所限,本书的编写可能还存在不少欠缺与不足,还望各位专家、同仁给予批评和指正。

编者
2011年7月

目 录

第一部分 书籍装帧设计概述

- 一、中国书籍装帧的历史回顾 / 2
- 二、外国书籍装帧发展历程 / 6
- 三、书籍装帧的基本概念 / 7
- 四、现代书籍装帧的现状与趋势 / 7

第二部分 书籍装帧设计的构成元素及原则

- 一、书籍装帧设计的构成元素 / 12
- 二、书籍整体装帧设计 / 18
- 三、书籍装帧设计的原则 / 20

第三部分 书籍的开本及装订设计

- 一、书籍的开本设计 / 24
- 二、书籍的装订设计 / 27

第四部分 书籍的封面设计

- 一、封面设计的表现方法、构思与步骤 / 32
- 二、护封设计 / 34

第五部分 书籍的版面设计

- 一、书籍版面设计的主要元素 / 48
- 二、书籍版面设计的基本形式 / 52
- 三、书籍版面构成的四大原则 / 58

第六部分 书籍的插图设计

- 一、书籍插图的特点、作用和任务 / 67
- 二、书籍插图的分类及创作 / 73
- 三、书籍插图的版式形式 / 76

第七部分 书籍装帧设计的材料与印刷工艺

- 一、书籍装帧设计的材料 / 80
- 二、书籍装帧印刷工艺 / 85

第八部分 书籍装帧设计作品欣赏

第一部分

书籍装帧设计概述

书籍作为文字、图形等信息的载体,是人类文明进步的阶梯,是对人类思想交流、知识传播、文化积累的重要依托,是对人类的智慧积淀、流传与延续。书籍的装帧经历了漫长的历史过程,才逐步演化为今天比较成熟的艺术形式。

一、中国书籍装帧的历史回顾

书籍在人类历史的发展中起着重要的作用,并且随着人类社会的不断发展,与人类的关系越来越密切。书籍的内容必须有一定的载体,不同的载体产生不同形态的书。书籍的内容反映出一定社会、一定时期的生活状况和意识形态。同样,书籍的装帧形态也反映一定社会、一定时期的生活状况和意识形态,它是随着时代的发展而发展的。在不同的历史时期中,书籍有不同的装帧形态。中国的书籍装帧大致经历了三个不同的历史时期:原始书籍装帧时期、古代书籍装帧时期和现代书籍装帧阶段。

(一) 原始书籍装帧时期

从公元前 1300 年至公元前 1046 年的商代后期甲骨刻字(图 1-1),再到公元 1 世纪造纸术发明,这一阶段为中国原始书籍装帧时期。中国新石器时代(约公元前 4000 年)的彩陶上就出现了记事符号,它是汉字的原始形态。中国现存最早的文字是 1899 年在河南省安阳县小屯村发现的甲骨刻字,已有 3000 多年的历史。原始时期书的承载物是绳、木、竹、陶、甲骨、兽骨、

图 1-1 甲骨文

青铜、玉石等材料。陶是经过烧制的,青铜是经过冶炼的,其他的材料均是自然界现有的资源,稍微加工便可以刻字或写字成书。从结绳书、图画书到金文书、石文书,其进步是十分明显的。从字体的形成和发展上,从文字内容的日渐复杂和意义的日渐深刻上,从承载物的形制上,书籍的发展都清楚地表明了社会在不断地发展进步,技术水平在不断地提高。逐渐成熟的书的内涵越来越丰富,开本、版式也越来越明确,为正规书籍的出现创造了充分的条件。人们从自然界获取现成的物质载体,加工后刻写文字,成为原始的书籍形态。这个时期书的特点,也是当时社会生产力和水平低下的反映。

(二) 古代书籍装帧时期

从西汉的造纸术发明到 1919 年“五四”运动,为中国古代书籍装帧时期。书籍装帧经过初期形态的漫长发展后,随着社会的进步,逐渐进入它的正规形态。《说文解字》云:“著于竹帛,谓之书。”古今大量的学者都认为,中国书籍装帧的正规形态是从简策书开始。罗树宝在《中国古代印刷史》中认为:“中国古代真正的书籍形式,是从竹简和木牍开始的。”

中国的造纸术和印刷术的发明对书籍装帧的发展起到了至关重要的作用。东汉纸的发明确定了书籍的载体。唐代初期(公元 7 世纪)雕版印刷术的发明,促成了书籍的成形,这种形式一直延续到现代。印刷术替代了繁重的手工抄写,缩短了书籍的成书周期,大大提高了书籍的品质,增加了其数量,促进了知识的传播。毕升活字印刷术的发明,奠定了现代印刷术的基础,对人类文明做出了巨大贡献,被誉为人类的“文明之母”。

正规形态的书包括简策书(图 1-2)、木牍书(图 1-3)、帛书(图 1-4)以及卷轴书、旋风装书、经折装书、蝴蝶装书、包背装书、线装书等。它们受着材料的制约,材料不同,也就产生了不同的装订方法。不同的装订方法,使书籍的装帧形态也大相径庭。但有一点必须指出,每次装订方法的更新,都使书籍的装帧形态向前迈进了一步,并不断地向着册页书的方向发展,趋向于现代书籍装帧形式。

1. 历史上应用最久的书籍形态——卷轴装

卷轴始于帛书。欧阳修在《归田录》中说:“唐人藏书,皆作卷轴。”可见在唐代以前,纸本书的最初形式仍是沿袭帛书的卷轴

图 1-2 简策书

图 1-3 木牍书

图 1-4 帛书

装。轴通常是一根有漆的细木棒，也有的采用珍贵的材料，如象牙、紫檀、玉、珊瑚等。卷的左端卷入轴内，右端在卷外，前面装裱有一段纸或丝绸，叫做镖。镖头再系上丝带用来缚扎。卷轴装的纸本书从东汉一直沿用到宋初。卷轴装书籍形式的应用，使文字与书籍版式更加规范，行列有序。与简策相比，卷轴装舒展自如，可以根据文字的多少随时裁取，更加方便，一纸写完可以加纸续写。也可把几张纸粘在一起，称为一卷。后来人们就把一篇完整的文稿称做一卷。隋唐以后，中西方正是盛行宗教的时期，卷轴装除了记载传统经典史记等内容以外，就是众多的宗教经文。中国多是以佛经为主。西方也有卷轴装图书，多是以圣经为主。卷轴装

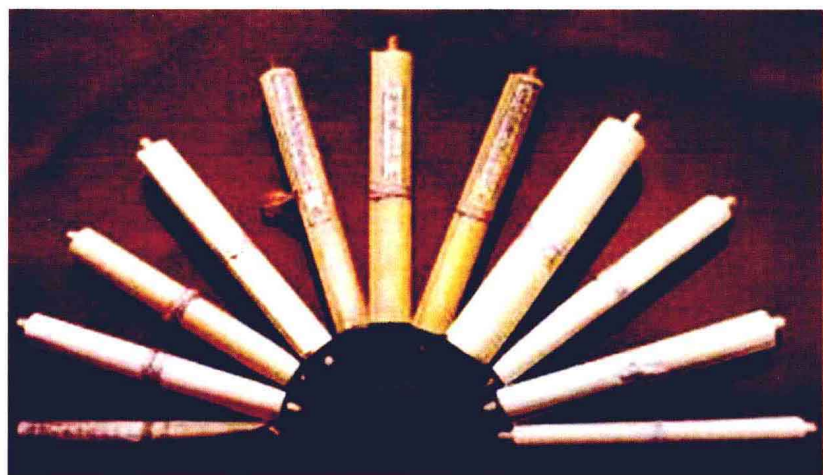

图 1-5 卷轴装

发展到今天，在书籍装帧中已不被采用，而在书画装裱中仍还在应用（图 1-5）。

2. 由卷轴装向册页过渡的书籍形态——经折装和旋风装

印刷术发明后，随着社会、文化乃至印刷事业的不断发展，印本书日益增多。为便于翻阅，书籍的装订形式逐渐由卷轴装向册页装演变。作为过渡形式，出现了旋风装和经折装。其中，旋风装近于卷轴装，而经折装则近于册页装。

经折装是将一幅长卷沿书文版面间隙，一反一正地折叠起来，形成长方形的一叠，首末二页各加以硬纸的装订形式（图 1-6）。这种装订形式已完全脱离卷轴。从外形上看，它近似于后来的册

图 1-6 经折装

页书籍，是卷轴装向册页装过渡的中间形式。据说，这种形式始于唐朝末年，可能是受印度贝叶经的影响而产生的，谈到梵夹装时，都说是经折装的别称。其实，梵夹装乃由印度传来，为印度贝叶经之装式，东汉时传入中国，远早于经折装。也就是说，经折装的出现在某种程度上受到梵夹装的影响，但经折装并非梵夹装。

经折装书籍，有的一面印字，有的两面印字。两面印字者，看完一面再翻过来看另一面，也很便利，佛教经典多用之。古代中国的佛教徒，可能是受印度传来的佛经皆梵夹装订的影响，颇喜采用经折装。现知古代经折装有敦煌石室出土的唐代《入楞伽经疏》，五代天福本《金刚经》，宋代佛典《崇宁万寿大藏》、《毗卢藏》、《磧砂藏》、《思溪藏》等多种。

经折装这种装订形式现在仍被采用。如现在仍在流传的、为数不多的裱本字帖，时而见到的小巧玲珑、两面印刷、折叠成长叠的电影歌曲，仍沿用或近似于采用这种装订形式。经折装的后期，又出现了一种将经折装的前后封面连为一体，即用一张稍大于经折装之两个版面（加书脊厚度）的硬纸，将折叠成长方形经折装的首末两面粘连，并将书背包裹起来的装订形式。这种装订形式出现在经折装通行的后期，是经折装的变种，仍属经折装范畴，是卷轴装向册页装过渡的晚期形式。据魏隐儒先生讲，这种形式的经折装，只见记述，未见实物，一般都把它视作旋风装（图1-7）。或许这是未曾见过故宫博物院所藏唐吴彩鸾手书旋风装《唐韵》的人的一种猜测，也未可知。

《唐韵》为《刊谬补缺切韵》，五卷，是现在所能见到的唯

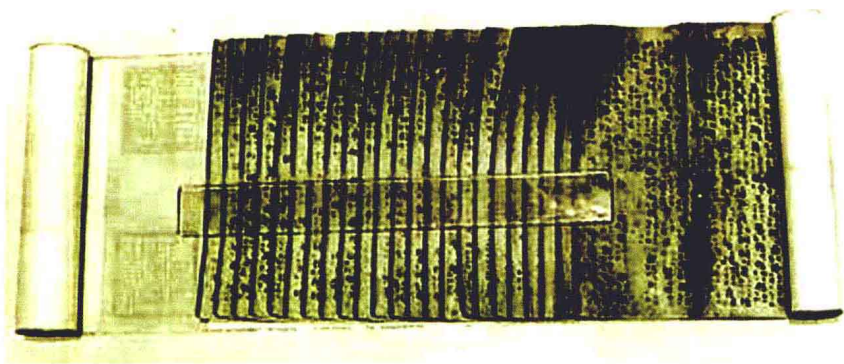

图1-7 旋风装

一一件古代旋风装书册。此书共二十四页，除第一页单面书写文字、直接粘贴在底纸卷上外，其余书页依次错开一点距离，将白边粘贴在底纸上。平常从首至尾卷起，外观上与卷轴装无异。展开来，因日常卷放之故，各书页自然向内卷曲，犹如龙鳞，逐页翻飞，与史书各家记载的“旋风叶”完全一样。

旋风装这种装订形式，古书上曾有多处述及。如宋朝张邦基在其《墨庄漫录》中，有“逐页翻飞，展卷至末，仍合为一卷”、“今世间所传《唐韵》，犹有旋风叶”的记载。清朝叶德辉在其《书林清话》中谈到旋风装的特点时，说它是“鳞次相积”。

总之，旋风装由卷轴装演化而来，它形同卷轴，内装书页，鳞次相积，逐页翻飞。对于这种装订形式，历史文献上的记载与现在仅存的唐朝吴彩鸾手写《唐韵》实物相合，毋庸置疑，它是中国书籍由卷轴装向册页装发展的早期过渡形式。

3. 册页的书籍形态——蝴蝶装、包背装、线装

(1) 蝴蝶装。“蝴蝶装”简称“蝶装”，又称“粘页”，是早期的册页装。蝴蝶装由经折装演化而来。在长期翻阅经折装书籍的过程中，经折装书籍的折缝处常常断裂，而断裂之后就出现了一版一页的情况，这给人以启示，逐渐出现了书页成册的装订制度。而最先出现的册页书籍就是“蝴蝶装”。

蝴蝶装大约出现在唐代后期，盛行于宋朝，是把书页依照中缝，将印有文字的一面朝里、对折起来，再以中缝为准，将全书各页对齐，用浆糊黏附在另一包装纸上，最后裁齐成册的装订形式（图1-8）。用蝴蝶装装订成册的书籍，翻阅起来如蝴蝶两翼翻飞、飘舞，故名之为“蝴蝶装”。五代雕版印刷的监本经书，上呈时是一百三十策（册）。既然称策，必为书之方册，因卷轴装称“卷”，不称册，加之唐时唐人写经已有个别为蝶装，故五代之经书当为蝴蝶装。

(2) 包背装。包背装又称裹背装、裹后背，是在蝴蝶装的基础上发展而来的装订形式。包背装的出现，标志着中国书籍装订形式已日臻成熟。它与蝴蝶装的主要区别是对折书页时字面朝外，背面相对，书页呈双页状（图1-9）。早期的包背装，其包背纸与书页的包裹、黏接方法与蝴蝶装相似，其区别仅在于与包背纸黏接的是订口，而不是中缝；后来的包背装则以纸捻穿订代替了先期的黏接，在订口一侧穿以纸捻，订成书册，然后再包粘包背纸，因其包背纸（封

图 1-8 蝴蝶装

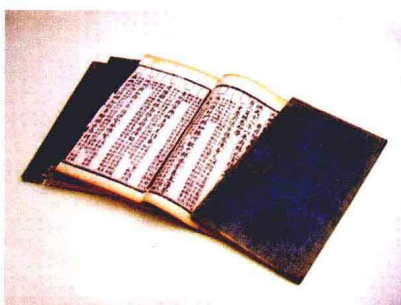

图 1-9 包背装

面)包背而不穿纸捻,故称为“包背装”。这种装订形式出现于元初,元末明初多用之。

(3) 线装。线装是用线将书页连同前后书皮装订在一起的装订形式(图 1-10)。这种装订形式产生于明朝中叶,是由包背装转化而来的。它与包背装的主要区别是:改纸捻穿孔订为线订,改整张包背纸为前后两个单张封皮,改包背为露背。

线装书出现后,一直沿用至今。后来虽在工艺方法上有不同程度的变化,但均未超出线装范围。

总之,中国古代的书籍装订形式,是随着古代书籍的发展、变化而变化的。它经历了简策装、卷轴装、旋风装、经折装、蝴蝶装、

图 1-10 线装

包背装和线装等漫长的发展历程,为中国古代社会、文化事业的发展 and 繁荣做出了贡献。

(三) 现代书籍装帧阶段

从 1919 年“五四”运动直至今今天,是中国现代书籍装帧阶段。

“五四”新文化运动促进了中国现代书籍装帧的产生,随着铅印技术的推广及现代印刷设备与造纸技术的进步,书籍装帧艺术渐渐成熟。“五四”以后,文化上出现了新的高潮,这一时期的书籍装帧艺术也有了较大的发展。站在中国书籍装帧艺术革新运动最前列的是鲁迅。他不仅是伟大的文学家、思想家,也是中国现代书籍装帧艺术的倡导者。他十分重视书籍装帧艺术,一方面介绍推荐国外的优秀设计,另一方面强调要发掘传统艺术,形成强烈的民族风格。在他的倡导下,书籍装帧艺术不仅重视封面,还包括了扉页、正文、插图、字体、色彩甚至印刷工艺等的整体设计。书籍的装订形式也改变了持续很长时间的单一面貌——线装,开始采用平装。受西方编排格式的影响,文字编排格式也尝试着由竖排转为横排。这些改变促成了在那一特定时期中国书籍装帧艺术的迅猛发展,出现了书籍装帧艺术新的繁荣时期。许多画家参与到书籍的设计和插图创作中,如陶元庆、丰子恺、钱君陶、陈之佛、司徒乔、张光宇、李桦、古元等,对书籍装帧的发展起到了积极推动作用。处在新文学革命的开放时代的设计家们博采众长,百无禁忌。丰子恺先生以漫画制作封面堪称首创;陈之佛先生采用近代几何图案和古典工艺图案,给《东方杂志》、《小说月报》、《文学》设计封面,形成了独特的艺术风格;钱君陶先生运用过各种主义、各种流派的思想进行书籍装帧艺术创作。

1949 年以后,出版事业的飞跃发展和印刷技术、工艺的进步,为书籍装帧艺术的发展和提高开拓了广阔的前景。中国的书籍装帧艺术呈现出多种形式、风格并存的格局。“文革”期间,书籍装帧艺术遭到了劫难,“一片红”成了当时的主要形式。20 世纪 70 年代后期,书籍装帧艺术得以复苏。进入 20 世纪 80 年代,改革开放政策极大地推动了书籍装帧艺术的发展。随着现代设计观念、现代科技的积极介入,中国书籍装帧艺术更加趋向个性鲜明、锐意求新的国际设计水准。

二、外国书籍装帧发展历程

在书籍装帧早期的发展过程中,不同的地域或种族,其书籍装帧都有相似的发展过程。同样,外国的书籍装帧也大致经历了三个不同的历史时期:原始书籍装帧时期、古代书籍装帧时期和现代书籍装帧阶段。

(一) 原始书籍装帧时期

最早的表音文字和象形文字产生于公元前 4000 年的幼发拉底河和尼罗河岸边。苏美尔人在公元前 4000 年就有了文字,在公元前 2400 年至公元前 2250 年发明了楔形文字。公元前 4000 年,埃及也出现了一种象形文字,它和苏美尔文字较为相似。公元前 2500 年前后,古代的埃及人就把文字刻在石碑上,称为石碑书。最初人们取材于自然界现成的物质材料——甲骨、石头、甲壳、兽骨等,加工后刻写文字而成为最原始的书籍形态。苏美尔人的楔形文字是用木片刻在泥板上,而埃及象形文字描画则刻写在墓室墙壁和岩石上。以后出现了莎草纸书、蜡板书、泥版书、手抄书、羊皮纸书(图 1-11)。迄今出土较早的书是公元前 3000 年至公元前 2500 年的抄写

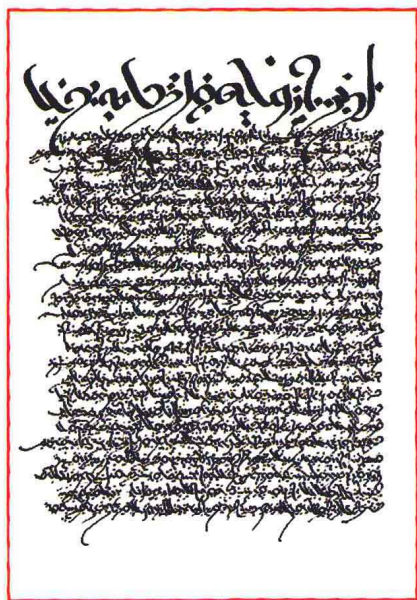

图 1-11 羊皮纸书

在莎草纸上的古埃及典籍。

公元前 2 世纪小亚细亚的佩加蒙城人发明了一种更好的加工毛皮的方法,开始制作羊皮纸。羊皮纸传入欧洲后,得到广泛推广,成为华丽的羊皮纸书的材料。羊皮纸的正反面都可以写,可以擦掉,而且结实,制作比从埃及进口的莎草纸容易。羊皮纸的发明给欧洲的书籍装帧带来了巨大的变化,由卷轴式改变成册页式。

(二) 古代书籍装帧时期

自中国造纸技术和印刷术传入后,欧洲的书籍装帧便从原始时期进入了古代时期。以欧洲为中心的书籍装帧形式,有哥特式宗教手抄本书籍,谷腾堡的平装本、袖珍本以及王室特装书籍。接近现代精装本的装帧形式也是在 16 世纪的欧洲出现的。

在欧洲,现代印刷术的创始人是谷腾堡(Jonann Gensfleisch Gutenberg, 1395—1468)。他从 1436 年开始研究活字印刷。1440 年在斯特拉斯堡发明了铅活字印刷术。他发明的铅合金印刷使承印方式由“刷印”变为“压印”,为现代印刷奠定了基础。1445 年他设厂印书,首先印刷了拉丁文的词典和文法书。1449 年他在故乡美因茨又设立了一所印刷厂,印刷了有上下两册的大型拉丁文圣经《四十二行圣经》和《加特利根》等书籍,十分精美(图 1-12)。

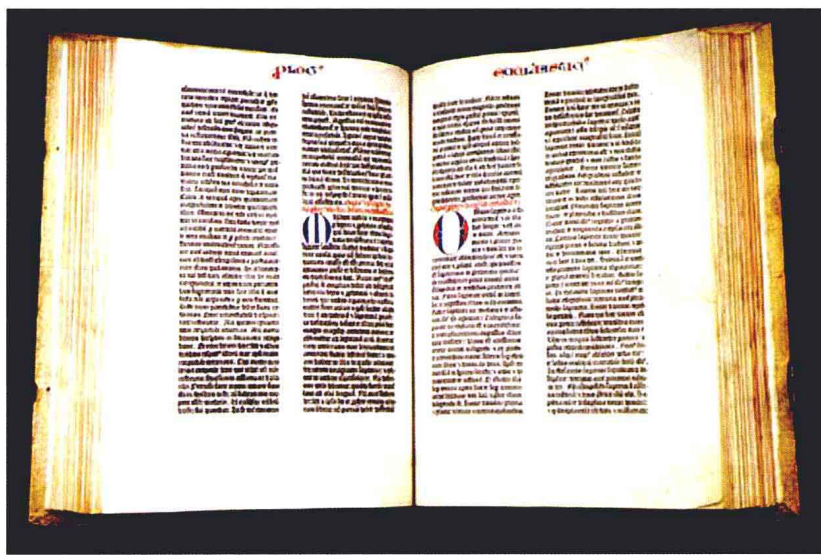

图 1-12 谷腾堡用金属活字印刷的第一本《圣经》书

谷腾堡的创造比毕升的发明晚了约 400 年,他们的发明在原理上十分相似。但是,谷腾堡在活字材料的改进、脂肪性油墨的应用,以及印书机的创制方面,却取得了巨大的成功。尤其是谷腾堡的印刷机比中国的涂刷方法速度快得多,并且在纸张的正反两面都能进行良好的印刷,从而创立了现代印刷术。他的活字印刷术,先从德国传到意大利,再传到法国,1477 年传到英国时,几乎已经传遍欧洲了。

(三) 现代书籍装帧阶段

19 世纪,工业革命在欧洲爆发,促进了西方国家经济和 cultural 的发展,书籍装帧也得到了迅速的发展,出现了以威廉·莫里斯、格罗佩斯为代表的体现出最初现代设计端倪的书籍装帧艺术家。威廉·莫里斯(1830—1896),被人们誉为现代书籍装帧的开拓者,是著名诗人、政治家、建筑家、画家、书法家和书籍装帧艺术家。他在 1896 年去世前的 6 年内生产了 52 种 66 卷精美的书籍。特别是他为《乔叟诗集》专刻了乔叟字体,为《特洛伊城史》专刻了特洛伊字体,

为《戈尔登·勒根德》的英译本专刻了戈尔登字体。其中最著名的戈尔登字体强调了手工艺的特点,古朴优雅,十分美观,对印刷字体的发展有很大的贡献。莫里斯的主要成就不只有凯姆科特的印刷品,还包括他倡导的运动提高了欧美各国的书籍装帧艺术质量的责任感,直到今天仍能看到这个运动深远的影响。

19 世纪末 20 世纪初,“现代美术运动”在西方设计领域的兴起,标志着外国书籍装帧已进入现代设计阶段。“现代美术运动”将视觉传达设计(书籍装帧是其主要内容)提到很高的地位。立体派、达达派、超现实主义、至上主义和构成主义的出现,打破了旧的设计艺术观念和设计法则。设计家们利用各种工艺、材料、形式和手法来表现新的空间、新的概念,使书籍装帧艺术进入了展现多种形式和多种风格的鼎盛时期,且书籍装帧的商品竞争意识日趋强烈。在现代书籍装帧阶段,东西方书籍装帧艺术由“大异”逐渐走向“大同”(图 1-13)。

三、书籍装帧的基本概念

书籍装帧是一项整体的视觉传达过程,是指运用装饰、色彩、图像、字体等元素来展示书的一般内容,体现书的基本精神和作者的思想,并以艺术感染力帮助读者理解书籍内容的艺术形式。它通过对书籍的结构、形态、封面、材料、印刷、装订等内容的设计,使之成为一个满足阅读者需求的功能载体。

近年来书籍装帧的质量有了很大的提高,这使得我们在看书的同时在视觉上也能获得美的享受。判断一本书的好坏,除了要看它在内容上是否具有思想性、知识性,还要看它是否具有形式美。一本书能以优美的封面、插图、编排、字型来吸引读者,增强读者的兴趣和视觉上的舒适感,让读者产生购买欲,就达到了书籍装帧的目的。

四、现代书籍装帧的现状与趋势

形式与风格是一个时代、一个民族、一个流派或一个人的文艺作品所表现的主要的思想艺术特征。从设计观念上看,不论东方或

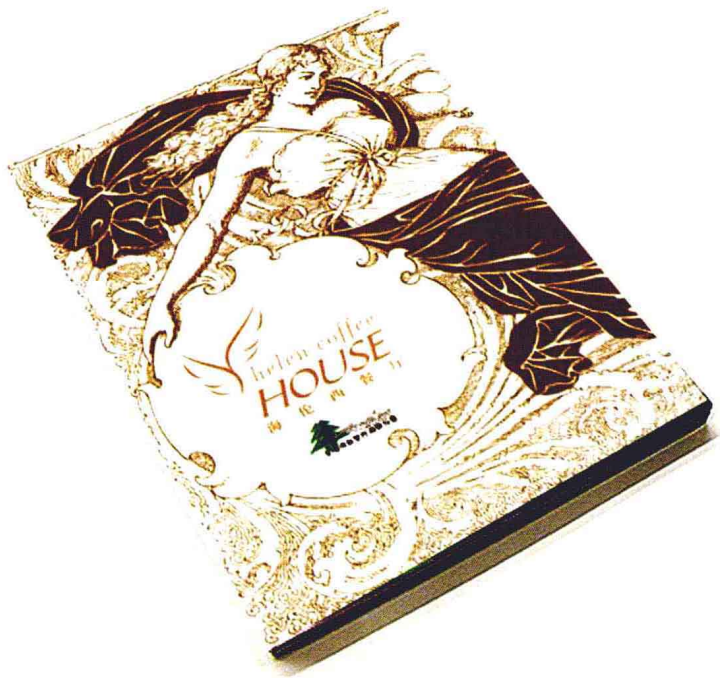

图 1-13 外国现代书籍装帧设计书本

西方，其书籍装帧设计与各自的书籍艺术发展史和历史渊源不无关系。书籍装帧的形式与艺术风格是在文化、民族、风俗等社会背景下形成的，有着明显的地域性、时代性和民族性，同时也受到来自政治、经济等方面的影响。不同的文化背景、不同的民俗习俗、不同的生活方式产生了不同的审美观，由此形成了各自不同的书籍设计形式和艺术风格。它们随着时代的发展而变化，体现出强烈的时代精神。

对我国近代书籍装帧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，反封建主义旧文化，提倡新文化。在其影响下，各种宣传新思想、新文化的出版物相继出版。鲁迅倡导吸收中国传统艺术和借鉴外国的创作思想和创作方法。他致力于新兴木刻运动，大力推荐、广为介绍各国优秀的艺术家及其作品，如科勒惠支、惠勒、斯提芬、爱德华、永懒义郎等人的各种不同手法、不同风格的作品。这一时期的封面设计受木刻的影响，形成了概括简洁的外形，对比强烈的色调，极其突出和醒目。

工业革命促进了西方国家经济和文化的发展，书籍装帧设计也得到了迅速发展。19世纪上半叶，英国出现了维多利亚设计风格，追求繁琐、华丽、高贵、复杂的装饰效果。这种风格影响到大多数欧美国家，特别是美国的插图和字体设计在此期间得到很大的发展。随后，法国的艺术运动和英国、美国的工艺美术运动，使书籍装帧设计的形式更趋多样，艺术风格更为丰富。这段过程中，最具有代表性的设计家是英国著名设计师、插画家奥伯利·比亚兹莱。他从古希腊器皿上的黑白线条画中吸取精华，创造了自己独特的插画风格。流畅的线条结合浪漫的植物纹样，巧妙运用黑色色块，讲究画面的黑白对比，使画面充满了浪漫而神秘的气氛。这种独特而强烈的风格成为新艺术运动的主要风格，受其影响，欧洲各国、美国的插画家和平面设计师在此期间创作了大量的以线条插画为主要形式的封面设计。

进入20世纪，特别是第二次世界大战结束后，百废待兴，世界经济开始复苏。工业技术发展迅速，新设备、新机械、新材料、新工艺的发明，极大地促进了生产力的发展，带来了社会经济、文化、教育的飞速发展，同时也为社会的精神文明和物质文明，以及人们的生活方式带来了很大的冲击。人们承受着工作的压力、快节奏的生活步伐，疲惫的心灵渴望片刻宁静；高度城市化的环境使他们开始厌倦过于繁琐、刻意雕琢的设计风格，产生了强烈的返璞归真的愿望，因此，自然的审美观将人们的目光吸引到清新简洁、自然淳朴的简约设计风格上来。简约设计是20世纪中后期的主要风格之一，它影响了整个设计领域。简洁明快的色彩结合，美观大方的字体设计，合理精炼的语言信息，条理清晰的版式设计，强调空间与形象的对比，重视材质的自然美，是简约设计风格在书籍装帧设计中的主要特征。

20世纪80年代，书籍装帧设计和其他领域一样，受到新媒介、新技术的挑战，从而发生了急剧的变化，那就是电脑技术迅速进入设计、印刷领域，快速替代了以往的手工操作。新观念、新技术、新材料、新工艺使书籍装帧在形式上、功能上、材料上更趋多元化，如改变了单一的纸书形式、配上录音带的有声图书，集图像、音响为一体的视频图书，一张小小光盘容纳了几十本书的电子图书等，其中尤其突出的是儿童书籍。多功能是儿童书籍装帧设计的新特点。丰富多彩的儿童图书，除了绚丽的色彩、夸张的图形外，还配有形状各异的外形，实物般的触觉感受、立体有趣的造型等，融书籍、玩具、手工制作为一体。例如，低幼儿的《看图识字》，将一些实物贴于动物图片表面，让儿童体验其感觉，有的则可以让儿童根据提示，自己动手将书籍制作成玩具。

综观书籍装帧的发展历史，展望书籍发展的未来，多元化将是书籍装帧设计的发展趋势。随着科技的发展，书籍装帧设计的形式、功能、材料将会更丰富、更多样，不变的则是书籍的性质，即文化信息的载体（图1-14至图1-21）。

图 1-14 现代书籍装帧设计

图 1-16 现代书籍装帧设计 德国

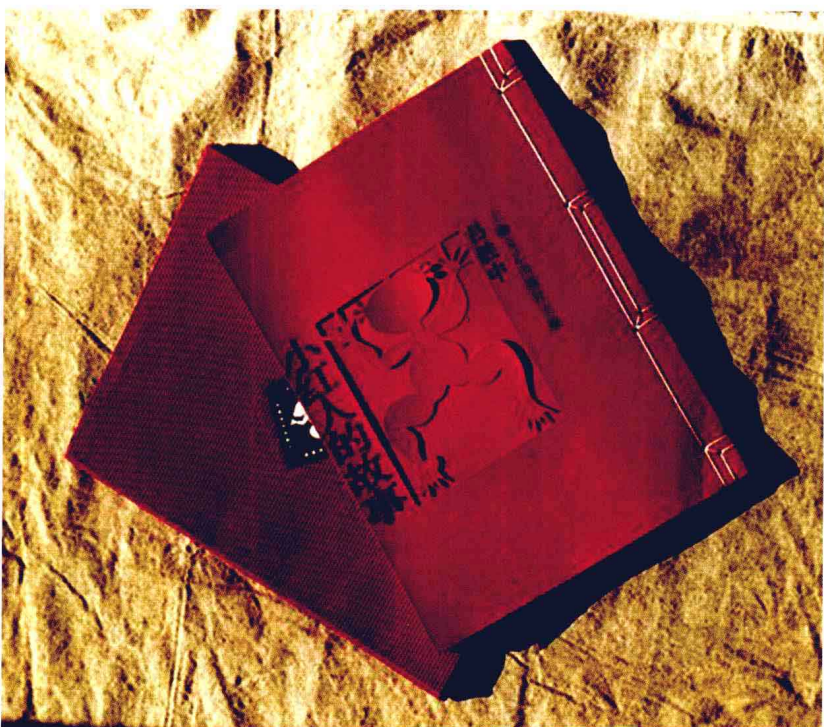

图 1-15 现代书籍装帧设计 全子

图 1-17 现代书籍装帧设计书本 邢一顺