

MEISHU JI FA DAQUAN SHU HUANG HENG

美 术 技 法 大 全

江苏 美术出版社

书籍装帧

潘小庆 著

美 · 术 · 技 · 法 · 大 · 全

书籍装帧

潘小庆

江苏美术出版社

潘小庆,1941年生,江苏无锡人。中国美术家协会会员、中国装帧艺术委员会常务委员。自70年代初参加出版工作,先后任江苏人民出版社美编室主任、江苏少年儿童出版社副社长。编辑、设计了大量图书,多次在全国获奖,作品入选《中国出版年鉴》、《中国现代美术全集》等。出版专集《潘小庆书装艺术》,并荣获第三届全国出版研究成果特别奖。传略收入《中国美术家》、《中国当代艺术界名人录》、《世界现代美术家辞典》等。现为江苏省装帧艺术委员会主任。

图书在版编目(CIP)数据

书籍装帧/潘小庆编著. - 南京:江苏美术出版社, 1999
.8
(美术技法大全)
ISBN 7-5344-0981-0

I. 书… II. 潘… III. 装帧-设计-技法(美术) IV. TS88

中国版本图书馆CIP数据核字(1999)第36973号

美术技法大全——书籍装帧

出版发行:江苏美术出版社

经 销:江苏省新华书店

制 版:上海龙樱彩色制版有限公司

印 刷:扬州印刷总厂

开 本:889×1194毫米 1/16

印 张:8

版 次:1999年8月第1版第1次印刷

印 数:1-4000册

书 号:ISBN 7-5344-0981-0/J·982

定 价:38.00元

《美术技法大全》

编委会

主任

袁运甫 刘勃舒

副主任

高云 陈丹青 孙克

委员

(排名不分先后)

陈大羽 苏天赐 孙其峰

杜滋龄 杭鸣时 何家英

江宏伟 胡博综 朱成梁

主编

高云

副主编

胡博综 朱成梁 徐华华

执行副主编

徐华华

策划编辑

徐华华

责任编辑

张 隰

装帧设计

冯忆南

责任校对

吕猛进

责任印制

吴云芳

目 录

目 录

I、图书与装帧 1

- 一、我国最早的书籍形态——简牍装 2
- 二、历史上应用最久的书籍形态——卷轴装 4
- 三、由卷轴向册页过渡的书籍形态——旋风装和经折装 6
- 四、册页的书籍形态——蝴蝶装、包背装和线装 7
- 五、现代的书籍形态——平装、精装和多媒体光盘 9

II、书籍装帧的基本特征 13

- 一、书籍装帧与其它门类艺术的比较 13
 - 1. 绘画 13
 - 2. 音乐 14
 - 3. 建筑 14
 - 4. 书籍装帧 15
- 二、书籍装帧的功能性 16
- 三、书籍装帧的从属性 17
- 四、书籍装帧的形象性 18

五、书籍装帧的信息性 19

六、书籍装帧的时代性 19

III、书装设计的主要内容 22

一、书的形象设计 22

1. 开本 23

2. 封面 26

二、书的版面设计 28

1. 版面设计的形式 29

2. 字体字号的意蕴 31

3. 点、线、面的艺术 31

三、插图艺术 33

IV、书装艺术的设计原则 35

一、实用与美观 35

二、整体与局部 38

三、想象与表现 41

美术技法大全

书籍装帧

四、共性与个性 43

五、通俗与高雅 45

六、艺术与技术 48

V、书装设计的基本要素 51

一、立意 51

1. 典型地概括书稿的内容气质 51

2. 紧扣书稿的主题思想 52

3. 发挥有意味的创造性想象 53

4. 注重独特的风格化创造 55

二、构图 56

1. 封面的构图 57

2. 版面的构图 61

三、色彩 72

1. 色彩的本质 73

2. 色彩的属性 73

3. 色彩的情感 74

4. 色彩的调配 75

5. 书装的色彩设计 77

四、画稿 79

1. 色稿 79

2. 黑稿 80

3. 版样 80

4. 电脑 82

VI、图书印刷 86

一、图书印刷的基本知识 86

1. 图书印刷的要素 87

2. 图书印刷的分类 89

3. 图书校样的检查 91

二、图书印刷的工艺流程 93

1. 书版印刷工艺 94

2. 图版印刷工艺 95

3. 图书装订工艺 96

VII、佳作欣赏 98

I、图书与装帧

- 一、我国最早的书籍形态——简牍装
- 二、历史上应用最久的书籍形态——卷轴装
- 三、由卷轴向册页过渡的书籍形态——旋风装和经折装
- 四、册页的书籍形态——蝴蝶装、包背装和线装
- 五、现代的书籍形态——平装、精装和多媒体光盘

书籍,被喻为“盛纳知识和传递信息的容器”。

我国古人曰:“积财千万,无过读书”、“书犹药也,善读之可以医愚”……这些,讲得也许有点夸张,但说明了书对人是十分有用的。

我们每个人,从幼年开始就接触书,谁都不会否认书籍能给予人们知识与力量。生活中人们碰到解决不了的问题时,经常会从书本中寻找答案。“书上说的”,这句话表明人们对书籍的信赖。应该说,人类能从蒙昧时代,进入当今文明昌盛的世界,书籍确实发挥了极其伟大的作用。

书,通常定义为“成本的著作”。也就是说,以纸为载体,将文字写在一格一格的稿笺上(或仅仅印刷在一张一张的纸页上),呈散乱之态,都不能叫做“书”,只有装订成册以后,才成为书籍。这个“装订成册”的过程,实际上是在制造一个“容器”,我们称它为“装帧”。

装帧这个概念,是随着我国图书出版事业的发展,逐渐使用并被人们所认识。

“装”者:是束和饰的意思,束之以免错乱,饰之以为美观。“帧”者:即指画幅,又可作为量词,《古今画鉴·唐画》上载有“唐画龙图在东浙钱氏家绢十二幅作二帧”之说。

装帧,就是将一定数量的书画,通过装饰美化,把它们整齐地装订成册。

我国古代,特别是在唐朝,就盛行装裱书画和碑帖,据《唐六典》记载:“崇文馆,装潢匠五人,秘书省有装潢匠十人。”由于在装裱时使用了黄檗汁(一种落叶乔木的茎液,可以防止虫蛀)染过的潢纸,这种特殊的工艺因此被称为“装潢”。

装潢,在历史上使用的范围很广,不仅包括书画的装裱,还包括了书籍、册页的美化与装订。因此,书籍装帧也叫书籍装潢。

现在,我们所说的装帧,是明确用于图书的形态和结构的设计。

· 江苏版图书

美术技法大全

书籍装帧

书籍装帧，它是指构成图书的整体——开本、字体、封面、书脊、封底、环衬、扉页、版面、插图以及纸张、印刷和装订等全部工艺活动。

图书与装帧的关系，犹如毛与皮，“皮之不存，毛将焉附”。

书籍装帧，简称书装。

书，靠装帧成型，没有装帧不成其为书。

书装，是关于书存在的形式艺术；是关于书的形态和结构的艺术。

书装艺术，是封面艺术、字体艺术、版面艺术、插图艺术、材料艺术和印刷装订艺术相结合的产物。

我国是世界文明古国，上下五千年，我们的祖先创造了极其光辉灿烂的文化。值得骄傲的是，现代图书成型的必要条件：纸和印刷，都是中华民族最早发明使用，然后才流传到世界各地。

我国的书装，有着悠久的历史，不仅对书籍的保存、传播起了巨大作用，特别是在长时期的图书编辑出版过程中，而且一代有一代之风貌，给我们留下了极其宝贵的艺术财富。

一、我国最早的书籍形态——简牍装

装帧与书籍，密不可分；装帧与文字的传播方式，息息相关。

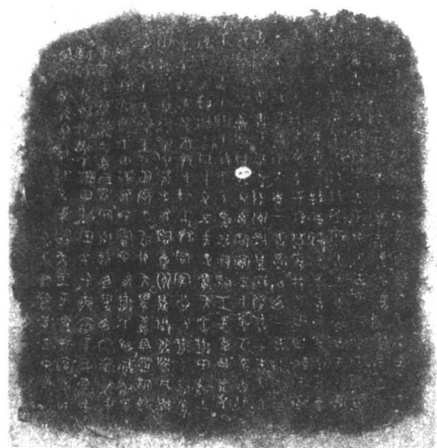
纵观我国文字的传播史，自甲骨文至今，其传播方式历经了甲骨、青铜器、雕石、竹木、缣帛、纸张等多种形式。

· 殷牛骨刻辞

· 西周青铜器
散氏盘铭文

书装，往往因其所用的材料与各个时期制书之方法不同而有变更。书籍之质料为甲骨，则有甲骨装；书籍之质料为竹木金石，则有简牍、玉版装；书籍之质料为缣帛，则有折叠、卷轴装；书籍之质料为纸，则有经折装、旋风装、蝴蝶装、包背装、线装、平装、精装等。

甲骨、青铜器和雕石，历史上虽曾起过档案（也可说是最原始的书籍）作用，但它毕竟不是正规书籍。究其源，除在我国陕西省周原地区发现的一批西周早期甲骨（上面刻有文字，还留下穿孔，据说这是当时的史官为了有次序、有系统地保存，命人用绳串连起来）似有装订之意的证据之外，别无其它痕迹可寻。

所谓的正规书籍，系指那些以传播知识、介绍经验、阐述思想、宣传观点等为目的，经过编制或创作，用文字书写或刻印在一定形式材料上的著作。如此看来，我国最早的正规书籍，应该是简牍。

简，断竹为片也；牍，木片也。

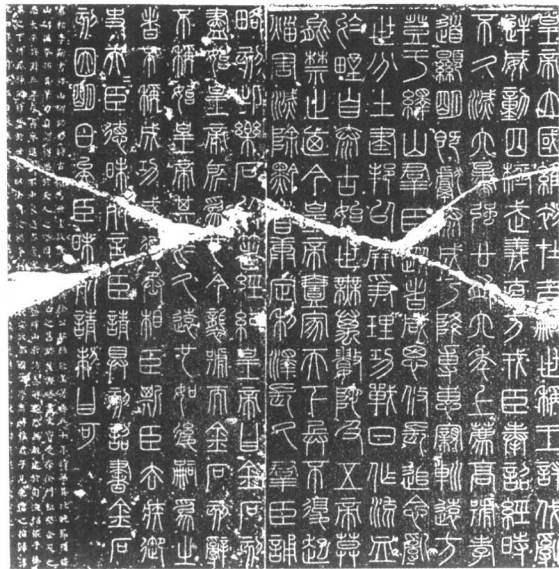
人们把竹片做成的书，称做“简策”；将木片做成的书，称做“版牍”。竹片和木片的书，统称“简牍”。据考证，简牍始于商朝末年（公元前 10 世纪），到战国时代已被普遍应用，直至东晋（公元 400 年），沿用时间很长。

简有两种：一是汗简，一是杀青。汗简者系把竹放在火上炙干而去其汁，竹汗已去，则可免朽蠹；杀青者去其青皮之谓也。

简和牍的区别，不仅在于质料，而且在于形状。简是狭长的薄片（称签），可以编连成册。牍是宽厚的版（一般将一尺见方的版，称为“方”），宜于单片使用，如，用于登记物品名目或户口的，称为“籍”或“簿”；用于书信的，称为“尺牍”；用于图画的，称为“版图”。在起源上很可能先有竹简，后来才有用木仿制的木简。

简牍上的文字，大多用毛笔蘸墨书写，写错了则用刀子刮去，再行重写。简牍上的字体因时代不同而有异，先秦多为古文、篆字，秦后为隶书。

在简牍上写书，自上而下，写过一根，接着第二根、第三根……每根简写不下多少字，有的只能写几个字，最多也不过五六十字。简的长短在各个历史时期略有不同，但它一直作为区分内容和地位的一种标志。如，周代的简最长的有三尺；战国时的简最长的为二尺四寸，有的为一尺二寸，也有的为八寸；西汉时代的简长者为二尺，最短的为五寸。据说孔子写《论语》用简八寸，以示谦虚。可见，简之长短颇有讲究，这跟现代图书的选用开本大小，十分类似。

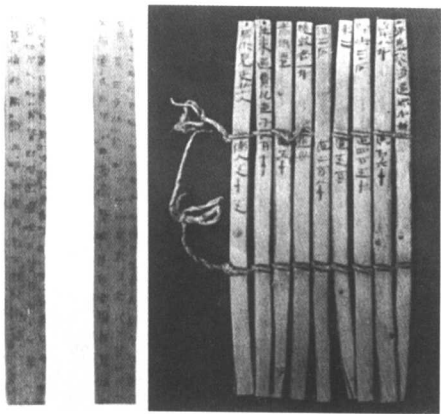
·秦峰山刻石

·汉简上的隶书

美术技法大全

书籍装帧

·秦牍汉简

一部书要用很多简。为了保存和阅读的方便,这些简必须依照文字的先后次序、上下两道用较牢固的绳子将其连接起来。编连的简便成为“策”(即“册”)。文献上说孔子反复读《易》,以致“韦(熟牛皮)编三绝”,表明编连简策已用皮条。战国时代古墓出土的简上,多留有丝质绳编的痕迹。为了使编绳不易滑动,可以在需缚绳处刻出缺口或穿孔。有的简上,缚绳处上下两字之间有较大空间,有可能是先编成策再写字的;也有的简,字上有编绳残痕,肯定是写后再编连的。通常这样编成的一策,即是一篇首尾完整的文字,所以又叫做“篇”。

编连起来的简策,最前面那根为空白竹片,叫“赘简”。赘简背面一般用来写书名或篇名。策的最后叫“末简”(或“尾简”)。以末简为轴,将策卷成一束时,赘简背面的书名或篇名,就成了这部书事实上的封面。

对于稍长的文章或著作,必须分写在几束简策上,则在书名或篇名之下注明序号。比如,《论语》有“学而第一”、“学而第二”……

一册册竹书,有的用帛包套起来,也有的用口袋盛放。用帛包裹的称为“帙”,用口袋包装的称为“囊”。《说文解字》:“帙,书衣也。”盛放简策的“帙”和“囊”,犹如现代图书的护封与函套,它们既是保护书的措施,也是一种装饰。

简牍在我国历史上盛行了很长时间,在发明造纸后,还和纸并用了几百年。我国古代的许多重要著作都是写于简策上的。诸如,孔子编定的《诗经》、《书经》、《礼仪》、《乐经》、《春秋》、《周易》;还有杰出思想家的名著《孟子》、《荀子》、《老子》、《庄子》、《列子》、《墨子》、《韩非子》等;伟大诗人屈原的《离骚》、《九歌》、《天问》;司马迁的《史记》……

简牍这种书籍形态,对于后世的书籍制度有着深远的影响。如果当时只有简而没有运用装帧手段编简成册的工作,简牍的保存和流传将难以设想。简赖以编而成册、得以流传,册藉编而存在、有所变化。这就是图书与装帧之间的相互依存关系。

二、历史上应用最久的书籍形态——卷轴装

卷轴始于帛书。

唐朝诗人章碣在写以秦始皇焚书坑儒为题材的《焚书》诗中云:“竹帛烟消帝业虚,关河空锁祖龙居。”诗中的竹,即

简牍；帛，即帛书。帛是丝织品，质地轻薄柔软，具有易于书写、绘制图画，可舒卷叠折、便于携带等优点，因此，在简牍大兴的同时，一些有钱人便取帛作书写材料，这就是帛书。

帛书的主要形态呈卷状，类似简策的篇。东汉时期，有专门用来书写帛书的缣帛，上面有黑或红的界行，就像连绵的简策一样。这种界行，红色的称为“朱丝栏”，黑色的称为“乌丝栏”。每行大约可写少者十余字，多则六七十字。

当纸张出现以后，特别是在公元4世纪时，桓玄帝下令废简用纸，并规定了写书用纸的颜色标准和规格，于是纸成为普遍的书写材料。

初期的纸写本书，基本上和帛书一样，是卷轴装制。当时，书写的纸张为求美观又不致受虫蛀，大多经过“潢染”，并有一定的规格：小纸直高为24~24.5厘米，横长36.3~55厘米；大纸直高为25.5~26.5厘米，横长54.7~55厘米。由于纸张比较短，常把若干写了文字的纸张粘接成长幅。

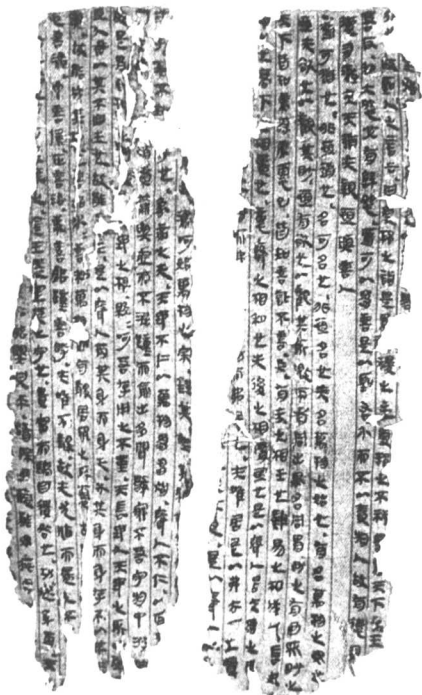
卷轴装，是由卷、轴、褱、带四个主要部分组成。卷，即纸（帛）卷本身；轴，多为木制的圆棒，略长于卷的宽度，两头露出卷外，以便舒卷，有些讲究的，在木棒两端镶以各种贵重材料（如象牙、金或玉石）；褱，是免于卷的头尾磨损，常用绢、罗、绵等物品粘裱在卷的左右两端，也可称它为包首；带，是附粘在褱头上的一种丝织品，作为缚扎用。有时，在一卷轴的下端再系上一小块牌子，书写上书名、卷次作识别用，谓之签。

纸本卷轴比缣帛低廉，裁切也很方便，如果是长篇巨著，可以将纸张粘连成长卷。

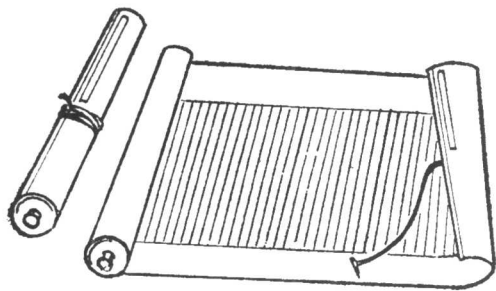
卷轴纸书的版面装饰，如上下两端的栏线、行与行之间的界线，均是对竹木简的编线和简条之间的缝线的模仿。

卷轴的装裱与制作有一整套的工艺，装裱水平的高低，直接影响书籍的美观与保存。而轴、带、褱、签等所用的材料和颜色不同，是古代图书分类的重要标志。如，隋朝“炀帝即位，秘阁之书，上品红琉璃轴，中品紺（黑红色）琉璃轴，下品漆轴”；唐代玄宗时，其经、史、子、集四类图书，则分别用细白牙轴、黄带红牙签，细青牙轴、褱带绿牙签，雕紫檀轴、紫带碧牙签，绿牙轴、朱带白牙签，以示区别。

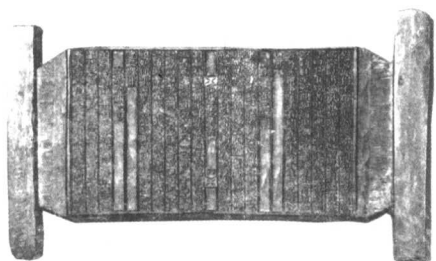
卷轴的装帧形式应用时间最久，它始于周，盛行于隋唐，一直沿用至今。现在的许多卷轴式的书画装裱，跟古代的卷轴装书是一脉相承的。

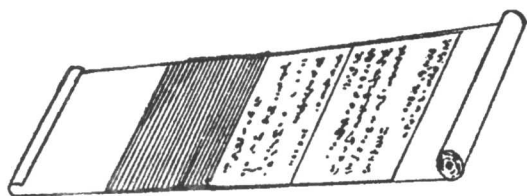
· 汉马王堆帛书

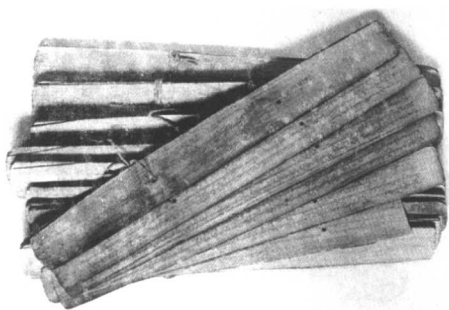
· 卷轴装

· 古代用木板雕成的印书版

· 旋风装

· 贝叶经书

三、由卷轴向册页过渡的书籍形态——旋风装和经折装

纸写本书，对于长卷的查阅、收展很是麻烦。北宋欧阳修称：“唐人藏书皆作卷轴……凡文字有备检用者，卷轴难卷舒，故以叶子写之。”叶子，就是指一张一张未经装订的单页纸。自公元7世纪至11世纪，印刷术（雕版和活字）崛起，印本书籍日益增多，书装形式逐渐由卷轴向册页（叶）演变。作为过渡形式，出现了旋风装和经折装。

1. 旋风装

唐朝，是我国封建社会发展的鼎盛时期，政治、经济、科学、文化都有长足的进步，特别是文学中的诗歌创作，可谓登峰造极，于是相应出现了供起韵赋诗、检阅格律的韵书。南宋大藏书家张邦基在《墨庄漫录》中说：“今世间所传《唐韵》犹有，皆旋风叶。”《唐韵》，就是当时带有工具书性质的词典，据考证，此书即现为北京故宫博物院所藏《唐写本王仁昫刊谬补缺切韵》。而“旋风叶”，乃指其装帧形式——龙鳞般的旋风装。

旋风装，从收藏时的外观上看，与卷轴装毫无异样，当展卷阅读时才发现：它是选用一张比书页略宽的长条厚纸作底版，而后把写好的书页，除第一页是单面书写，全幅粘裱在卷的右首，其余所有双面书写的书页，均按照先后顺序，将右端无字较窄的空白处，鳞次相错地粘裱在首页末尾的空白卷底上。这样，就解决了卷轴装卷舒不便、检阅极难的弊端。但它又未摆脱卷轴装的外壳，收藏时从首向尾（从右向左）卷起、捆紧（与原来的卷轴装刚好相反）。里边的书页，因像旋风似的逐页向右翻卷，故名为旋风页、旋风页卷子，后人把它称之为旋风装。

旋风装已具有册页装帧的特点，但未摆脱卷轴装的制约，它只是对卷轴装的一种改进，是册页装的最初形式。

2. 经折装

经折装，通常也称折子装。顾名思义，“经折”与佛教有关。据资料表明，这种形式约始于唐朝末年。

唐代，佛教盛行，全国各地有大小寺院四万多，僧尼遍布于庙宇中，经书大量翻译、抄写、流传。试想，佛教徒诵经盘禅入定，正襟危坐，卷轴书之不便可想而知。于是，佛教徒受印度“贝叶经”的启示，对卷轴进行了改革。

经折装，是将一幅长条书页，按照一定的宽度，沿书文版面间隙，均匀的一反一正地把它折叠成长方形，然后用较厚的纸（也有的用木板或裱有颜色的布）粘贴前后（首尾二页）做书皮。这种装帧形式，一面看完，接着可看反面，很为

方便。如现在仍然可见的书画册页和裱本字帖,还有许多两面印刷且颇为精巧的旅游点介绍、企业广告宣传品等,就是承袭或近似这样的书装形式。

在经折装的后期,还出现另一种形式:将前后书皮连为一体,即用一张略大于两个版面、包括书脊厚度的硬纸,把折叠成形的首末两面粘贴起来。从外观上看,很像现在的一册图书。

经折装完全改变了卷轴装翻阅的方式,佛教徒们认为,非此装不足以昭崇敬,否则是为亵渎经典。这样的书装,更有利于整个书册的存放和收藏。

雕版印书跟纸写本书不同,它是将文字分成若干段落,一版一版地刻印出来。实际上,雕版图书是以版为单位的若干个单页(叶)所组成。书籍生产的方式改变,必然引起书装形式的相应变化。蝴蝶装、包背装和线装,便是相继出现的、由当时人们所创造出来的册页艺术。

四、册页的书籍形态——蝴蝶装、包背装和线装

1. 蝴蝶装

蝴蝶装,简称蝶装,是早期的册页装,大约出现在五代后期,盛行于宋朝。

蝶装为适应单面印刷、一版一页的特点,将书页依照中缝,把印有文字的一面朝里、对折起来,再以中缝为准,将折页按先后顺序排好、截齐,在书页反面版心处用浆糊逐页粘连,形成书脊,而后再用一张硬厚整纸对折粘裹书脊,作为前后封面,把上、下、左三边余幅切齐。从外表看,就好像现在的平装或精装图书,打开时书页向两边张开,似蝴蝶展翅。

古人赞美蝶装“装用倒折,四周向外,虫鼠不能损”,其书版心集于书脊,有利于保护版框之内的文字。

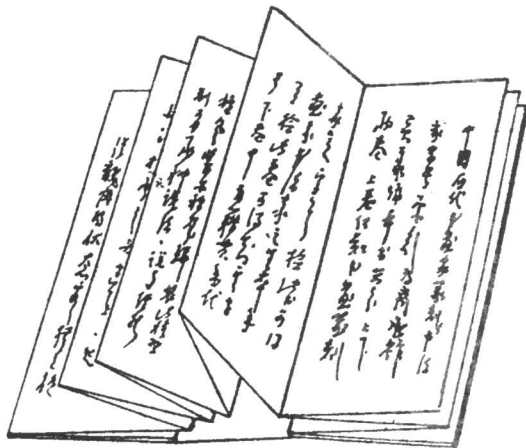
张秀民著《中国印刷史》,在论述宋版书的特色时说:“古代相传抄写之经史医书,经过宋人刊印,遂成定本,其它书籍亦赖宋人刊印,得以流传。”“宋刻书不但内容佳,外表亦美,书法精妙,镌工精良,纸质坚韧,墨色如漆,蝶装黄绫,美观大方,开卷即有墨香、糊香。”

2. 包背装

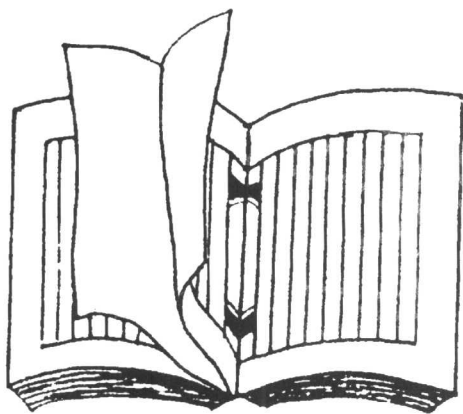
蝶装书有其充分的优点,但也有美中不足,那就是每翻阅一面,总要看到无字的背白,因书页皆为单层,纸薄者尤易使正面与正面粘着,使翻检困难。故自宋以后,蝴蝶装渐变为包背装、线装。

·经折装一

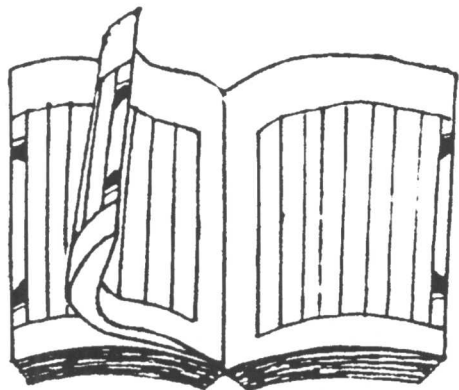
·经折装二

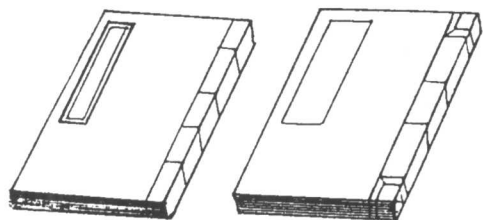
·蝴蝶装(版心靠订口)

美术技法大全

书籍装帧

·包背装(版心靠书口)

·线装

包背装，是将印好的书页正折，版心靠书口，全幅齐向书背——与蝶装折页方式刚好相反。且蝶装之背，仅以粘缀，易致脱落，一经破碎，补缀尤难。包背装则于背之边际穿孔，用纸捻订起砸平，复以书衣胶背包裹，剪齐即成。

一般认为，包背装起始于南宋，经元朝直至明代中叶，很是流行。我国最大的百科全书《永乐大典》，即为明代所刻，就是内订绵纸捻，外用黄绫硬面的包背装。其书高一尺七寸，宽一尺，宣纸精印，朱丝栏，每半页八行，每行十五字，堪称一代之巨帙。

3. 线装

在许多人的眼里，古书多为线装。其实，线装在印本纸书中属“后起之秀”。

大约在北宋末期，线装书刚出现，称为“缝绩”，并不受人欢迎。宋藏书家王洙云：“作书册粘页为上，久脱烂，苟不逸去，寻取次第，足可抄录，屡得逸出，以此获全。若缝绩，岁久继绝，即难次序。初得董氏《繁露》数册，错乱颠倒，伏读岁余，寻绎缀次，方稍完复，乃缝绩之弊也。”（南宋张邦基《墨庄漫录》四）长期以来，线装受到冷落，未能重视。自元朝至明初，社会上都以为“未类梵典”，抱有“梵筴尊重，方册轻衰”的成见。到明万历以后，线装才以其省钱、省料、“远者省其载，藏者简筴”而得以大兴。到了清代线装书成为势不可挡、压倒其它一切的、独具民族气派的“国装”了。

线装书，与包背装在折页方面没有差异，只是装订时不用纸捻固定，也不用整纸包背作书衣，而是将若干折页的版心和上下边栏叠理齐正，前后加放与书页大小一致的两张书皮，把上下及书脊切齐，用锥子穿小孔，再用棉线或丝线装订成册。最常见的是四孔订法，也有六孔、八孔的。

线装书颇多考究。单就书皮，除一般用磁青或黄色纸外，有用布的，或蓝绫、蓝绢、黄绫面的，再贴上印好的书名签。一些梵本经典的外表与护函，往往用五彩绣金的各种织锦或缙丝，色泽鲜艳，加以珊瑚、象牙、碧玉、白玉的别扣，豪华美观，成为一种珍贵的艺术品。

显然，书籍生产依赖于必要的材料、工具、技术水平和人类的知识。

书装形制的演变，与书籍制作的技术及文化现象密切相关。

雕版印书的出现，由卷轴而成为册页，是古代书装的一大进步，从而诞生了具有现代意义的图书形态，比之过去的简牍、纸本写书不但成书快、印量大、流传广，而且审美品格也上升到一个新的高度。

宋代,是我国雕版印刷的黄金时代,字体大多为名家书写,名工镌刻,颜、欧、柳、苏、古、方、扁、活,竞相媲美,其中以古体字画斩方,神气肃穆,今天普遍用的宋体、仿宋字均由此而来;字号又分细、小、中、大四,可以适应各种不同的表达需要;版面天地有序,栏界分明,书口鱼尾,巧为装饰,既美观又实用。元代,出现了朱墨双色印刷,明代万历年间,又有了五色套印。明清时期的木刻版画,给读者以清晰的形象概念,增加了图书的趣味性,不论是黑白插图,还是彩色画谱,均以它独特的风格、精湛的技艺,与文字相映成辉……这些特点,形成了我国古代书籍装帧质朴典雅、美观大方的艺术特色。

五、现代的书册形态——平装、精装和多媒体光盘

我国发明雕版印刷术比欧洲早 700 年,发明活字印刷术比德国早 400 年。但是,19 世纪鸦片战争前后的一百多年来,我们落后了。西方的书籍生产由手工艺作坊转为机械化和半自动化,许多艺术家,除专业的书装设计家外,还有画家、雕塑家、建筑家、作家和诗人,投入了革新书装艺术的运动。书籍装帧,在不断适应现代印刷科技发展和社会意识的变化中,流派纷呈,日趋成熟。

“五四”新文化运动,促使中国现代书装艺术的诞生。“西学”兴起,铅印技术、照相制版、现代印刷设备和纸张的引进,推动了我国书装形制的革新,有人喻之为“外孙回外婆家”。当代社会,经济、科学、文化频繁交往,激光和电子技术广泛应用,装帧材料形形色色、丰富多彩,图书形态变化日新月异、生机勃勃。

目前,存在于市场的图书形态大致有这样三类:印刷型书籍、立体型图书、声像型读物。

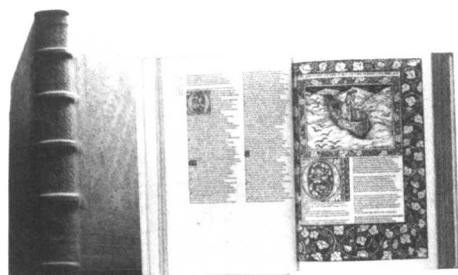
可以说,以上三类图书各具特色。由于社会的实际需要,印刷型书籍为广大读者所欢迎,它仍然是书籍出版的主流;立体书,一般用于低幼儿童,因其成本高、制作困难,尚不普及;声像型读物(录像带、多媒体光盘),随着科学技术的发展,人们生活水平的进一步提高,它有着十分广阔的前景。

现代书装的装帧格局,是在古代雕版印书的基础上蜕变而来的。从根本上来讲,今天的印刷型书装依然是积页成册,而随着计算机技术的出现,则表现形态为 CD-ROM 光盘。

现代图书比古代书籍在排、印、装三个方面更合理、更

· 宋代雕版印刷的书籍版面

· 19 世纪英国威廉·莫里斯设计的诗集

· 能立体展示的昆虫图谱

· 附有录音带的儿童读物

美术技法大全

书籍装帧

科学、更规范,也更多样、更精巧、更先进。

现代书装的排:除传统的活字排版法外,利用了照相排版或电脑编排;在版面形式上,版心从有限到无限,灵活多变;文字有竖排,更多是横排,符合了现代人在阅读时的生理和心理习惯。印:除凸版、平版、凹版、孔版外,还有静电喷墨、曲面、苯胺、盲文、电脑刻盘等特种印刷;书页不再是单面印有文字,而是两面印刷;电子读物,更是通过计算机演示方式表现;墨色层次丰满、线条精细、多种套色、鲜艳逼真。装:在装订方法上,不但保留了穿线装,还有缝纫订、铁丝订、骑马订、锁线订、胶粘(无线订)、盒装等。

现代书装,从成书的形式上看,主要是平装、精装和多媒体光盘。

1. 平装

平装书,结构上基本是沿用并保留了传统书的主要特点,仍由书皮和书页两大部分构成。

书皮,即通常说的封面(包括书脊和封底),常被比喻为书的脸面。它既有保护书心的作用,又有美化、装饰、宣传图书的功能,跟现代的商品包装一样。

书页,是书籍文字(或图表)的载体,包括了扉页以及印有正文(图表)的所有版面。扉页,又称内封,主要刊印书名、作者、出版单位和地点、出版时间,被视作引导读者进入书内的一条过道。每一幅版面上的文、图部分叫做版心,版心的上边空白部分称天头,下边空白处叫地脚,靠近装订处的空白为内白边(又称订口),相对应的空白处叫外白边(又称书口)。书眉,是指天头所有装饰纹样的线或文字;书脑,也称书背,是粘连书心与封面书脊的地方。

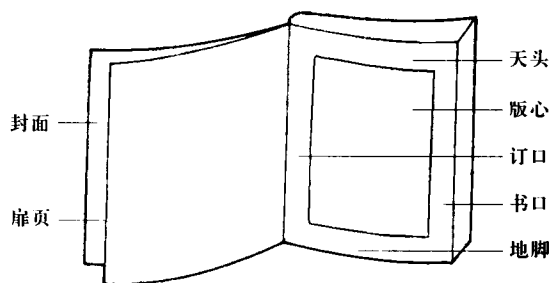
平装,看上去很像包背装,仅纸页为双面印刷的单张,在订口采用了蜡线或铁丝订,使书页得到固定,不易散脱。

2. 精装

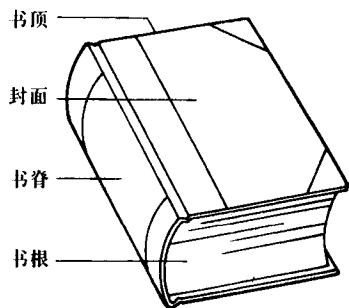
对于一些比较重要、流传较广、使用价值较大的经典、学术专著、工具书和画册等,往往采用精装的形式。

精装,是一种外来形式。它的加工过程,一般是先将书心进行有顺序的排整、锁线、上胶、圆背;封面、封底采用经过裱背(常用漆布、绸缎、亚麻布、皮革、塑胶纸等)的硬质纸版,套上书心,然后粘连,压槽而成。

精装书的结构与平装书的主要区别是书皮——最外一层有包封(又称护封),一般都选用质地较好的铜版纸,上面凸印或平印上适当的装饰和书名、作者及出版单位,包在硬质的封面之外。被护封环包的封面,则是在经过裱背的漆布

· 平装

· 精装

(或其它织物)面上烫印书名或装饰图案。连接书心和封面、封底的两页纸(通常为色纸或印有图纹的装饰纸)称为环衬。其它如扉页、正文均与平装书一样。

精装图书,目前在书籍出版中已占有相当比重,并受到广大书籍爱好者的欢迎。

3. 多媒体光盘

计算机技术的发展,不仅向传统的编辑出版业发出了挑战的信号,而载体的更新——进入了“光和电”,更显示出多媒体神奇的魅力。

多媒体光盘(CD-ROM),是当今电子出版物的主要载体。

顾名思义,光盘除保留了一般图书的封面(封套)及必要的印刷工艺外,供读者阅读(借助计算机)的有关信息(文、图、声)均储存在一片厚度仅3毫米、直径12厘米、重约20克的圆盘上。

多媒体光盘,是利用电子数码技术,集文字、图像、音乐、动画、影视等多种媒体信息于一身,可以满足当代人读书大容量、快节奏、多参与的需要,被称为最新颖的现代图书,具有无与伦比的优势:

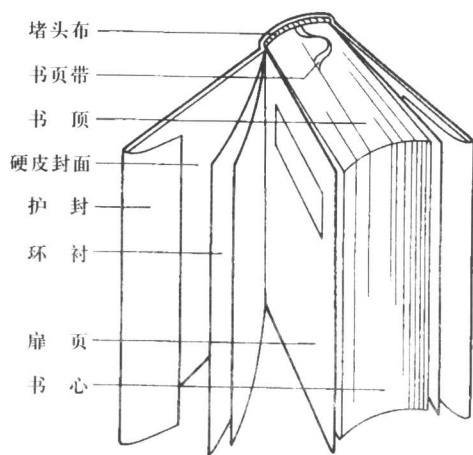
(1)信息储量巨大,体积重量很小。一片光盘可以储存三亿多个汉字,或者近万幅图片,七十多分钟音像资料。一套74卷本的《中国大百科全书》,洋洋大观,可容纳于一盘之中。

(2)检索快速多样,保存时间久长。读者可用多种检索方式,选择阅读内容;还可用“超文本”方式,联想发散式阅读;根据需要,能将有关内容打印输出。由于光盘采用激光照射、非接触式阅读,所以信息储存能始终如新地保留一二百年。

(3)发行传送省力,修订制版容易。光盘不仅比图书、音像制品的发行快,而且还可以借助电信线路和公共数据网络进行远距离传送。增删或修改光盘内容比较容易,不像印刷型书籍,工序繁杂。

(4)制作简约规范,相对成本较低。光盘制作自动化程度高,电脑编辑图文版面比较快捷、方便,屏幕所呈现的形式美感也要比一般书刊版面显得生动、活泼。光盘复制,相对于印刷图书来说,成本低、周期短、效益高。

多媒体光盘的出版,不仅需要文字编辑、电脑技术人员的密切配合,而且美术设计的参与更占有极大比重。光盘,既要求有新颖美观的外包装设计,同时,还要有富于创意的界

· 精装二

· 多媒体光盘

· 借助计算机阅读多媒体信息