

“十二五”职业教育国家规划教材
经全国职业教育教材审定委员会审定

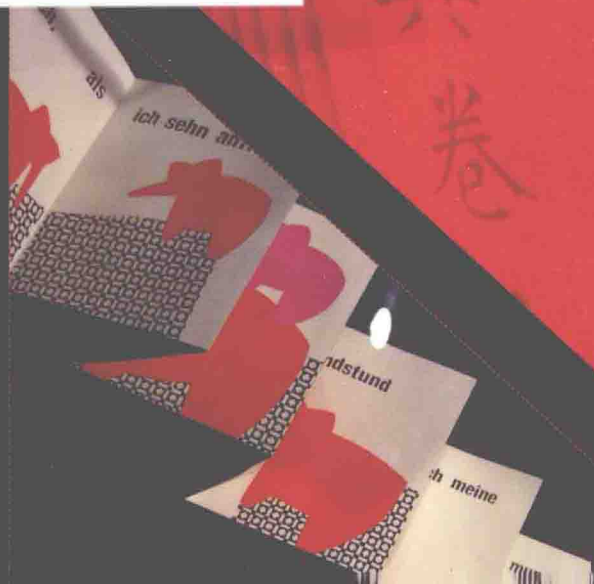
书籍设计

(第三版)

主编 余雁于讴

永樂大典卷

高等教育出版社

“十二五”职业教育国家规划教材
经全国职业教育教材审定委员会审定

书籍设计

(第三版)

主编 余雁于讴

SHUJI SHEJI

高等教育出版社·北京

内容提要

本书是“十二五”职业教育国家规划教材。全书主要包括：书籍的起源与发展、书籍的结构与形态、书籍设计与艺术表现、书籍的印刷工艺、印刷后加工工艺、装订材料、书籍的计算机辅助设计等。本书内容全面、丰富，阐述精练到位，反映了国内外书籍设计领域的前沿动态，吸收了体现当前最新设计理论和风格的书籍设计作品，同时紧跟艺术设计专业教育教学的改革步伐，强化案例和实训，力求实现理论与实践有机融合、知识学习与课题训练的有效互动。

本书可作为高等职业院校、高等专科学校、成人高等院校、本科院校高职教育艺术专业学生学习用书，也可供五年制高职学校、中等职业学校学生及其他有关人员使用。本书另配课件，可通过封底学习卡网站获取，使用方法见“郑重声明”页。

图书在版编目（CIP）数据

书籍设计 / 余雁，于讴主编. —3 版. —北京：
高等教育出版社，2015.2
ISBN 978-7-04-041612-1

I. ①书… II. ①余…②于… III. ①书籍装帧-设计-高等职业教育-教材 IV. ①TS881

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2014）第 277712 号

策划编辑 季 倩
责任校对 孟 玲

责任编辑 季 倩
责任印制 韩 刚

封面设计 张 楠

版式设计 童 丹

出版发行 高等教育出版社
社 址 北京市西城区德外大街 4 号
邮政编码 100120
印 刷 河北新华第一印刷有限责任公司
开 本 850mm×1168mm 1/16
印 张 10.5
字 数 250 千字
购书热线 010-58581118
咨询电话 400-810-0598

网 址 <http://www.hep.edu.cn>
<http://www.hep.com.cn>
网上订购 <http://www.landaco.com>
<http://www.landaco.com.cn>
版 次 2003 年 7 月第 1 版
2015 年 2 月第 3 版
印 次 2015 年 2 月第 1 次印刷
定 价 34.80 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题，请到所购图书销售部门联系调换
版权所有 侵权必究
物 料 号 41612-00

出版说明

教材是教学过程的重要载体,加强教材建设是深化职业教育教学改革的有效途径,推进人才培养模式改革的重要条件,也是推动中高职协调发展的基础性工程,对促进现代职业教育体系建设,切实提高职业教育人才培养质量具有十分重要的作用。

为了认真贯彻《教育部关于“十二五”职业教育教材建设的若干意见》(教职成〔2012〕9号),2012年12月,教育部职业教育与成人教育司启动了“十二五”职业教育国家规划教材(高等职业教育部分)的选题立项工作。作为全国最大的职业教育教材出版基地,我社按照“统筹规划,优化结构,锤炼精品,鼓励创新”的原则,完成了立项选题的论证遴选与申报工作。在教育部职业教育与成人教育司随后组织的选题评审中,由我社申报的1338种选题被确定为“十二五”职业教育国家规划教材立项选题。现在,这批选题相继完成了编写工作,并由全国职业教育教材审定委员会审定通过后,陆续出版。

这批规划教材中,部分为修订版,其前身多为普通高等教育“十一五”国家级规划教材(高职高专)或普通高等教育“十五”国家级规划教材(高职高专),在高等职业教育教学改革进程中不断吐故纳新,在长期的教学实践中接受检验并修改完善,是“锤炼精品”的基础与传承创新的硕果;部分为新编教材,反映了近年来高职院校教学内容与课程体系改革的成果,并对接新的职业标准和新的产业需求,反映新知识、新技术、新工艺和新方法,具有鲜明的时代特色和职教特色。无论是修订版,还是新编版,我社都将发挥自身在数字化教学资源建设方面的优势,为规划教材开发配备数字化教学资源,实现教材的一体化服务。

这批规划教材立项之时,也是国家职业教育专业教学资源库建设项目及国家精品资源共享课建设项目深入开展之际,而专业、课程、教材之间的紧密联系,无疑为融通教改项目、整合优质资源、打造精品力作奠定了基础。我社作为国家专业教学资源库平台建设和资源运营机构及国家精品开放课程项目组织实施单位,将建设成果以系列教材的形式成功申报立项,并在审定通过后陆续推出。这两个系列的规划教材,具有作者队伍强大、教改基础深厚、示范效应显著、配套资源丰富、纸质教材与在线资源一体化设计的鲜明特点,将是职业教育信息化条件下,扩展教学手段和范围,推动教学方式方法变革的重要媒介与典型代表。

教学改革无止境,精品教材永追求。我社将在今后一到两年内,集中优势力量,全力以赴,出版好、推广好这批规划教材,力促优质教材进校园、精品资源进课堂,从而更好地服务于高等职业教育教学改革,更好地服务于现代职教体系建设,更好地服务于青年成才。

高等教育出版社

2014年10月

第三版前言

本书修订基于教育部“十二五”职业教育国家规划教材立项的原则和总体要求,结合近年来艺术设计高职教育改革以及书籍设计课程建设的需要,侧重以下几方面的修订。

一、图例更新

高职教材编写重在设计实践,因此教材的案例分析和点评尤为重要。本次修订中,图例的更新以第三章和附录图例为主(第三章是本书的核心,占有本书最多篇幅),在保留经典名家设计作品的基础之上更新了30%左右的图例。附录图例更新率达80%。更新图例选择了近年来创作的、富有个性新锐设计作品,除了选用国内外名家设计师作品外,还推出部分优秀学生的设计作品,使读者能够充分理解和掌握书籍设计的专业知识,提高专业修养和设计能力。

二、内容增补

内容增补主要有两部分。一是增补了图表设计内容(见第三章第七节),图表设计是近年来发展较快的一项设计,无论是设计功能还是设计风格,都成为当今设计师特别关注的一项内容。二是增补了概念书籍设计训练项目(见第三章第九节),概念书籍设计是一项实验性训练内容,其目的是激发学生创造力,引发学生兴趣,通过对材料的认识和对结构的了解,大胆尝试新的书籍结构与形态,培养学生的创新能力和动手实践能力。

三、增加“学习网站”栏目

通过对国内外著名设计公司、设计团体、组织机构及设计师个人网站梳理,提供给学生网络学习的资源,开阔学生视野,符合当今网络化、多元化的大学学习模式。

四、更新计算机辅助设计图示

高职教育注重实践操作,因此本次修订保留了第二版中有关计算机辅助设计的内容,使其与根据 Photoshop 和 InDesign 软件的更新同步。

本书第三版修订工作由余雁老师主持并担任第一主编,于讴老师担任第二主编,负责修订的具体工作,并承担了本书约13万字的编写工作。本书得以顺利出版,还要特别感谢著名书籍设计家吕敬人老师、速泰熙老师、朱赢椿老师、赵健老师、吴勇老师、王红卫老师、王绘老师、杜异伟老师、严克勤老师、史伟争老师以及陈楠老师等一直以来的大力支持!由于修订本书要求的时间紧,以及编者的能力所限,书中可能会出现瑕疵和不足,敬请各位教育专家和广大读者多多谅解并提出宝贵意见。

编者

2014年12月

第二版前言

随着数字时代的发展,视觉媒体愈来愈多样化。现代视觉媒体与传统信息载体以其独特的方式共存,它们相互影响,出现了许多新的媒体形式。尽管如此,在众多媒体中,书籍仍然是获取信息最重要的载体之一。仅日本一个国家一年就出版大约 39 000 种图书,销售 13.6 亿册,平均每天大约有 100 种新书上市。我国出版的书籍总数位居世界前列。近几年,我们也惊喜地看到了书籍这一传统载体的变化,尤其是书籍设计,不仅承传前人的精华,而且敢于探索新的形式设计。我们从来没有像今天这样看到图书市场上有如此丰富的资源。我们将一册册书籍拿在手中,通过触、观、闻、品感知书籍,体验着智慧与技术带给我们的知识世界。

根据教育部对“十一五”国家级规划教材编写的总体要求和编者对“书籍设计”课程建设的思路,结合近几年来高职教育教学改革的内在需求,本书第二版在原版的基础上重点进行了以下几个方面的修订:

一、增加新的内容

1. 第二版对第一章的第四节“现代印刷工艺对书籍设计的影响”又充实了一些新的内容。
2. 第二版第三章增加了图表设计和概念书籍设计的内容。
3. 第二版将原版的第四章进行了拆分和延展,增加了第五章、第六章和第七章,分出印刷工艺、印后加工工艺、装订材料和书籍的计算机辅助设计。不仅内容比原版更翔实,同时也增加了更多新的内容,拓宽了知识面。

二、更新图例、案例

第二版的图例、案例更新比例在 80% 左右,更多地选用国内知名书籍设计师的最新设计作品以及近三年来国内外获奖设计作品,从而使学生能够领悟最新的设计理念和设计风格。

三、强化案例教学与实训教学

第二版新设置了“案例简析”栏目,并根据内容调整对“课题训练”进行了完善和加强,使学生能更多地接触实践、参与实践,从而体现“工学结合”的教学改革要求。

本书第二版的修订工作由余雁教授主持并任主编,张红风副教授为副主编。参与修订工作的还有王树东老师和刘鹏宇老师,他们主要参与了第六章和第七章的编写以及图例的绘制和电子课件的制作工作。同时还要特别感谢著名书籍设计家吕敬人老师、速泰熙老师、朱赢椿老师、赵健老师、吴勇老师、王绘老师、严克勤老师、陈楠老师和杜异伟老师对本书编写的热情支持和帮助。他们的代表作品使本书内容更加丰富。鉴于编者的学识和经验有限,在编写与修订过程中有些纰漏和不足在所难免,恳请各位专家和从事艺术设计教育的老师们多提宝贵意见。

编 者

2008 年 4 月

第一版前言

文字作为记录语言的符号和传达讯息的工具，记载着人类的生活和思想情感，而书籍更是传播知识、积累文化的物质载体，是人类文明与人类智慧的象征。

书籍设计随着书籍产生的历史进程逐步发展，书籍装帧经历了原始——古代——现代的发展过程，在不同的历史阶段，书籍的形态与材料的应用各具特色，为我们演绎了书籍形态的设计发展史，给我们留下了丰富的文化遗产。书籍设计艺术在中国有着悠久的历史，具有自己独特的民族风格和审美意识，因此我们应认真研究和探讨中国古代书籍装帧的设计形式与结构，探索传统与现代书籍设计相融合的方法。经济的腾飞和时代的进步使读者的审美意识发生了深刻的转变，为了适应这一转变，书籍设计者应大胆更新观念、创造崭新的书籍形态与设计。如今计算机、网络信息的迅速发展以及现代印刷装订技术的不断发展，为书籍设计拓展了无限广阔的表现空间，使现代书籍设计艺术出现了更加引人注目的设计风格和时代气质，从而进一步提升了书籍的人文与审美价值。

遵照此系列教材的编写指导思想与原则，以基础理论为依据，以应用思路与方法为设计的指导，以课题训练为重要内容是本书编写的结构框架。强调应用性和实践性是本书编写的特点，主要体现在第三、四章，有别于同类教材的编写形式。建议本教材应用于课堂教学的总学时控制在48学时左右。

参与本书编写的还有曹晖、关雪仑和尹成伟三位老师，他们主要参与了第一章和第五章的编写，以及图例的编排整理与电子课件的编辑制作工作。非常感谢书籍设计家吕敬人先生、柯鸿图先生、吴勇先生、赵健先生对编者的热情支持和帮助，并且向本书所选图例中的书籍设计作品的创作者致以谢意。由于编著者的学识有限，难免有疏漏和讹误，恳请同行专家和广大读者给予指正和批评。特别希望广大师生对本书的不足之处提出宝贵意见，以便今后在修订工作中加以完善。

编 者

2003年1月

目 录

第一章 书籍的起源与发展001

第一节 最早的书籍001

中国最早的书籍形态 / 外国最早的

书籍形态

第二节 印刷术对书籍的影响005

中国早期的册页印刷书 / 国外早期的

册页印刷书

第三节 近代书籍的艺术发展008

欧洲书籍的艺术革新运动 / 我国近代的

书籍艺术

第四节 现代印刷工艺对书籍设计的 影响012

平版印刷对书籍设计的影响 / 丝网

印刷对书籍设计的影响 / 计算机照

相植字技术对书籍设计的影响

第五节 数字技术对书籍设计的 影响013

计算机的发展对书籍设计的影响 /

数码新媒体对书籍设计的影响

思考与讨论016

本章小结016

第二章 书籍的结构与形态017

第一节 书籍的基本结构017

书籍的外观结构 / 书籍的内部结构

第二节 书籍的基本形态020

书籍的开本 / 现代书籍的形态

思考与讨论026

本章小结026

第三章 书籍设计与艺术表现 ...027

第一节 书籍设计的基本原则027

书籍内容的传达 / 读者群的适用性 /

艺术表现与内容的统一 / 科学技术与

艺术的统一

第二节 护封设计031

护封的整体性 / 勒口设计 / 腰封设计 /

函套设计

第三节 封面设计035

封面（内封）设计 / 书脊设计 /

环衬设计

第四节 封面设计的表现形式038

具象表现 / 抽象表现 / 装饰性表现 /

象征性表现

第五节 扉页设计042

扉页设计的特征 / 扉页设计的方法 /

篇扉设计

第六节 书籍的版面设计045

版心设计 / 版面的排式 /

版面设计的基本原理 / 网格设计 /

视觉流程 / 文字在版面中的应用

第七节 图表设计062

第八节 插图设计066

插图的属性 / 插图的艺术风格 /

插图设计的表现方法

第九节 书籍整体设计073

书籍整体设计的创意思路 / 书籍整体

设计表现的方法 / 概念书籍设计 / 设计流程		
本章小结	085	
第四章 书籍的印刷工艺	086	
第一节 印刷基本知识	086	
印刷的五大要素 / 印前处理		
第二节 印刷方式	089	
第三节 印刷工艺与流程	091	
思考与讨论	092	
本章小结	092	
第五章 印刷后加工工艺	093	
第一节 书籍外表面加工	093	
上光、覆膜 / 烫印 / 凹凸压印 / “UV” 印刷		
第二节 装订加工工艺	097	
书心装订 / 装订工艺		
第三节 拼版与装订	101	
拼版准备 / 拼版设计中应注意的 几个方面 / 拼版计划 / 拼版方式		
思考与讨论	103	
本章小结	103	
第六章 装订材料	104	
第一节 纸质材料	104	
书籍内页常用纸材 / 书籍封面常用纸材		
第二节 涂布类面料	107	
漆布 / 露底布 / 漆纸 / 乙烯树脂纸 / PVC 封面用纸		
第三节 织物面料	108	
棉布 / 丝绸 / 化学纤维织物 / 非织物面料		
第四节 环衬材料	109	
胶版纸 / 铜版纸 / 米卡纸		
第五节 其他材料	111	
贴背材料 / 缝订材料 / 胶黏材料		
第六节 纸张及装订材料费的计算	113	
卷筒纸的计算 / 平板纸的计算 / 正文用纸的计算 / 封面用纸的计算 / 装订用料的计算 / 用料加放率 / 纸张材料成本的计算		
思考与讨论	117	
本章小结	117	
附录：纸张开数规格示例	118	
第七章 书籍的计算机 辅助设计	120	
第一节 计算机应用的基础知识	120	
基本设备 / 印前基本知识		
第二节 Photoshop 操作步骤	122	
第三节 InDesign 操作步骤	125	
思考与讨论	126	
本章小结	126	
附录 优秀设计作品鉴赏	127	
参考文献及学习网站	158	

第一章

书籍的起源与发展

学习目标

熟悉了解中外最早的书籍形态、中外早期的印刷工艺和现代印刷工艺对书籍设计的影响；了解数字技术的发展对书籍设计的影响；提高学生书籍设计认识。

第一节 最早的书籍

人类社会的进步离不开书籍的发展。知识的传播、思想的延续，很大一部分是通过书籍这个载体完成的。因此古人云，“书犹药也，善读之可以医愚”，“三日不读书，便觉面目可憎”。可见书籍与人类生活的关系是十分密切的。

书籍作为人类文明的成果，有着悠久的历史。文字作为传达思想的工具书写在各种材料上，便成为书籍。通常书被定义为“以纸为载体，把内容和文字印刷在纸面上，然后装订成册即成书。”因此，纸张和印刷成为现代图书成形的必要条件。回顾书籍的历史，会使我们更好地认识人类丰富和灿烂的文化，并为人类的智慧感到骄傲和自豪。

一、中国最早的书籍形态

我国最原始的书籍雏形是绳书^①，是以系绳为语义与信息传达记号。最早的书籍形式应该是甲骨刻辞，其文字是用刀刻在乌龟的腹甲或牛羊的肩胛骨上的，所以称为甲骨文（也称甲骨书）。甲骨是占卜的用具，甲骨文的内容主要是关于占卜的记录。殷商的帝王，无论是祭祀、打仗、出巡，或者是关于年成、疾病等，都要在神的面前用甲骨占

^① 在古代人们经常把绳子打成各种大小、不同款式的绳结，来表示不同的事、不同的意义与思想观念，这种形式称为“绳书”。

卜吉凶(图1-1)。

其后,青铜器上的铭文(图1-2)以及石经碑刻、铁鼎、陶书、瓦当等都在某一方面具有书的功能,但它们明显存在着不足——不便于保存和流行。书籍以传播知识、介绍经验为目的,并用文字表现在材料上,还应经过编排、装订成册。因此,可以说我国最早具有书籍雏形的,应该是竹木的简牍。

简即竹片,牍为木片。竹片做成的书称为“简策”,木片做成的书称为“版牍”,二者合称为“简牍”。简牍始于周代(公元前10世纪),秦汉时最为流行,直到东晋末年它才被纸所替代。晋元兴三年有令曰:古无纸,故用简,非主于敬。今诸用简者,皆以黄纸代之。

简和牍在质料和形状上都有区别。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”),适宜单独使用。起源上大约是竹简在先,而木简仿效之(图1-3)。

▲ 图1-1

公元前1300年的甲骨文,上面有128个甲骨文,是中国书籍的雏形

▲ 图1-2

青铜文字

▲ 图1-3

汉简

▼ 图1-4

简策

一部书要使用很多简,编连的简称为“策”(即“册”)。编连起来的简策,最前面的那根称为“首简”,策的最后叫做“末简”(或“尾简”)。以末简为轴,将简卷成一束时,简背面的书名或篇名,就成了这部书实际上的封面(图1-4)。

我国古代的许多著作都是写于简策上,如《诗经》《书经》《礼仪》《乐经》《春秋》《周易》《离骚》《九歌》等。

简策有很多缺点。首先,竹木的分量很重,占地方,使用也不方便;其次,日久编绳容易折断,产生脱简和错简的现象,很难复原。因而,后来发展出缣帛的书(图1-5)。

我国历史上使用最久的书籍形式是卷轴

装。卷轴装书（也叫卷子）的形式始于汉朝，主要存在于魏晋南北朝至隋唐时期。卷子的材料有帛的，也有纸的。卷轴装的产生是使用缣帛和纸的结果。它比简策要方便得多，由于它能反复舒卷，所以称为“卷”。东汉时期，有专门用来书写帛书的缣帛，上面有黑色或红色的界行，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”。每行少则可以写十余字，多则六七十字。

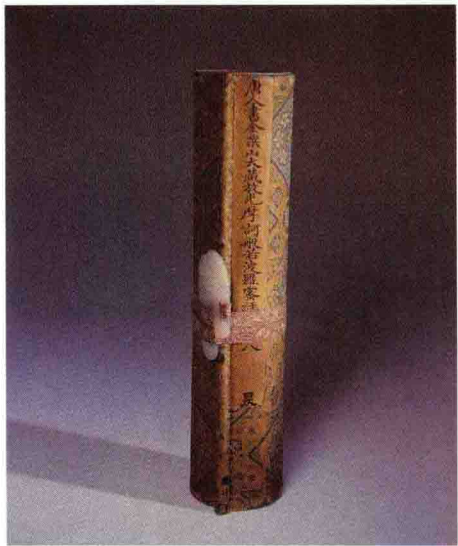
4世纪时，桓玄帝下令废简用纸，并规定了书写用纸的颜色标准和规格，于是纸成为普遍的书写材料。

卷轴装书由四个部分组成，即卷、轴、褭、带。“卷”是卷的本身，是以纸或缣帛做成的；“轴”是用以旋转舒卷的木质轴，两端镶以各种材料的轴头；“褭”保护卷子免于破裂，俗称“包首”；“带”是用作缚扎的，是附粘在褭头上的一种丝织品。

卷轴装又称“卷子装”，比简策有了很大的进步，但也存在着许多缺点（图1-6）。比如要查阅中间某段，必须从头打开，舒卷十分不便。直到雕版印刷术发明以后，由于版面尺寸的限制，逐渐发展出旋风装和经折装的形式。

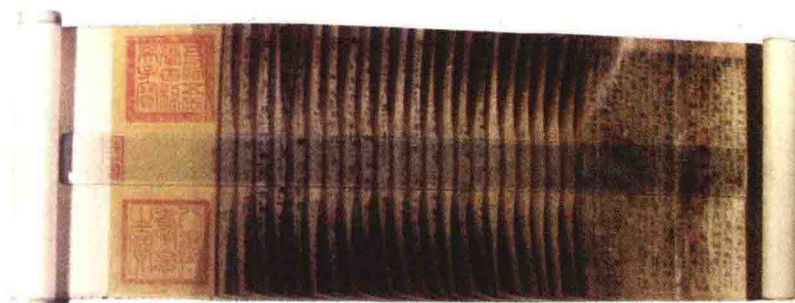
▲ 图1-5
西汉马王堆出土的帛书

▲ 图1-6
卷轴装

唐代后期（9世纪）产生的旋风装和经折装是从卷轴装向册装转变的过渡形式。旋风装也称“风叶”或“旋风叶卷子”。装帧形式是以一长条纸做底，把写好的书页按照先后顺序，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、检阅困难的弊端。旋风装形式在唐代中期即已出现，以后士大夫阶层仿用这种形式，一直沿用至北宋（图1-7）。

经折装与旋风装根本区别在于，旋风装是双面书写，仍保留着卷子形式，而经折装是单面书写，已变化成折子形式。它是将一幅长条书页，按照一定的宽度，沿书文版面间隙，均匀地一反一正地折叠成长方形，然后用较厚的纸粘贴在前面作为书皮（图1-8）。

▲ 图 1-7
旋风装

▲ 图 1-8
经折装

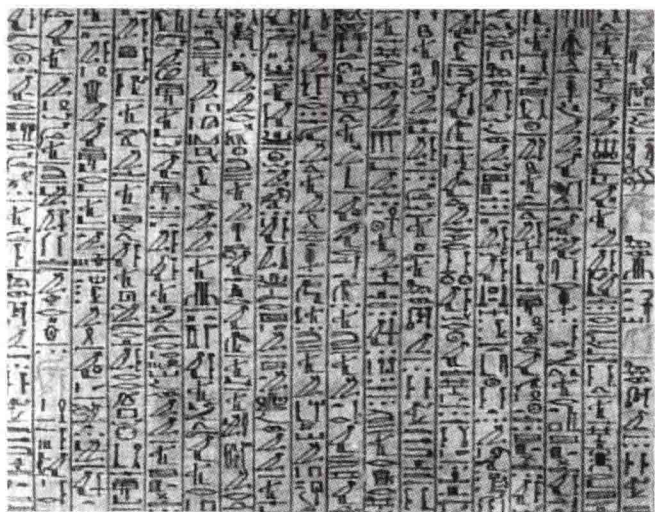
二、外国最早的书籍形态

公元前 3000 年，埃及人发明了象形文字，用修剪过的芦苇笔写在尼罗河流域湿地生产的纸莎草纸上，呈卷轴形态。纸卷在木头或象牙棒上，平均 6~7 m 长，最长的有 45 m，这也是目前保存下来的书的一种形态。

除以树叶为书的装帧形式之外，蜡书、纸草卷和羊皮书应该是非洲大陆和欧洲大陆比较完整的书籍形态。

蜡书是由罗马人发明的，一直沿用到 19 世纪初。据记载，蜡书是先用黄杨木或其他木材做成小木板，在木板中部挖出一个长方形的槽，用以盛黄色或黑色的蜡，内侧上下两角（相当于现代书的订口位置）凿有小孔，然后用绳穿过小孔把这些木板串联起来，便成一本小书。最前与最后的两块不涂蜡，以保护里边的蜡书不被磨坏，功能近似今天的封面和封底，是书籍封面的最初形式。蜡版可以反复使用，多用于通信或记事，与我国古代的尺牍相似。

纸草卷是埃及最早的书写材料。公元前 5 世纪传入希腊，后又传入罗马。纸草卷的形式相当于中国卷子装。纸草是生长在尼罗河两岸沼泽地上的一种芦苇，学名为 *Papyrus* 或 *Biblos*。纸草制纸与后来的纤维造纸方法不同，它是用针把纸草茎部破成越

▲ 图 1-9
埃及的纸草卷

宽越好的薄片，顺着纵向平铺好，然后再横向平铺一层，如此纵横交错之后，用水润湿，再用木槌捶打，在太阳下晒干，再用骨头贝壳打磨光整（图 1-9）。这种纸草做的纸质地很脆，不能折叠，所以只能粘成长条，可以制成长度达三四十米的长卷，卷在一根两端雕刻着棋子状花样装饰的木棒上，与中国卷子装的轴相类似，这也是英语中“卷”（Volume）的起源。

在阅读一个卷轴时，必须左右手同时进行，在左手展开卷轴一边的同时，右手需卷起另一边，当然不可能同时使用几个卷轴，这给人们的阅读造成了困难。此种情况促使以“页”为单位的“羊皮纸”的诞生（图 1-10）。

羊皮书比纸草要薄而且结实得多，能够折叠，

图 1-10

此羊皮卷长 3 m，描绘的是 8 世纪初圣徒古特拉克的生活情景，此书成于 1200 年左右

并可两面记录，采取一种册籍的形式，与今天的书很相似。但古希腊和古罗马人把写在羊皮书上的实用类读物称为“册子（Code）”，而将文学类读物仍记载在纸草纸上，这显然是对新生的羊皮书载体抱有轻蔑的心态。

3 世纪和 4 世纪时，册籍形式的书得到普及。册籍翻阅起来比卷轴容易，收藏和携带也更为方便。册籍出现后，卷轴的形式并没有完全消失，两种书籍形态共同相处了两三个世纪。

羊皮书产生后，欧洲书的形式逐渐从卷子变成册页。一张大羊皮，可以折叠成双页，也可以像纸一样截成四开、八开、十六开装订成册，这样便出现了最古老的散页合订的书。古羊皮书一般外面包皮，里面贴布，用两块厚纸做封面，上面有书名或题目。这样一本又厚又重的书，背面还要加上金属饰物使它坚固，有的还配有铜扣和锁。

羊皮的折法决定了书籍的开本，如对开是一折两页，四开是两折四页，八开是三折八页等。像《圣经》一类的宗教书籍因需要当众朗读，开本通常做得很大，经典名著则略小，多为四开本。

与此同时，书籍装帧艺术也得到了发展。书籍封面起着保护、装饰的作用，材料多用皮革，有时配以金属的角铁、搭扣使之更加坚固。黄金、象牙、宝石等贵重材料也常用来美化封面，并昭示着书籍所有者尊贵的社会地位。这使得西方很早就确立了坚实、华丽的“精装”书籍传统（图 1-11）。

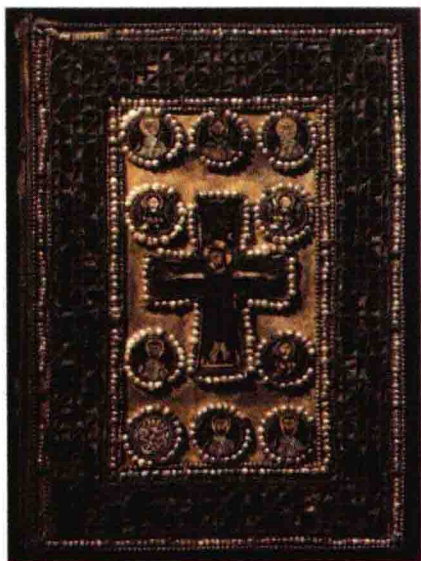

图 1-11

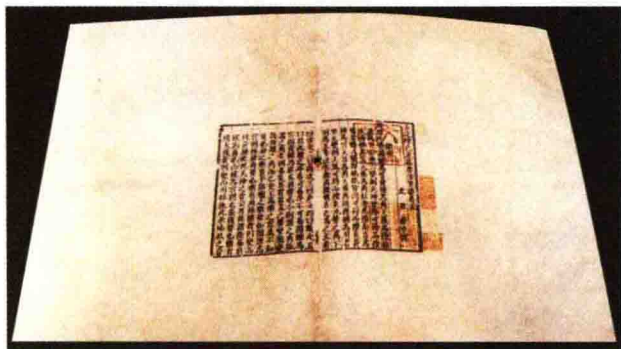
镶嵌着宝石的拜占庭圣书

第二节 印刷术对书籍的影响

书籍从卷轴形式转变为册页形式后，册页成为书籍的主要形式，中外书籍基本都采用这种形式。印刷术的发明对书籍影响很大。

一、中国早期的册页印刷书

随着雕版印刷术的发展，书籍形式也随之改变。旋风装的形式逐渐被蝴蝶装所取

▲ 图 1-12
蝴蝶装

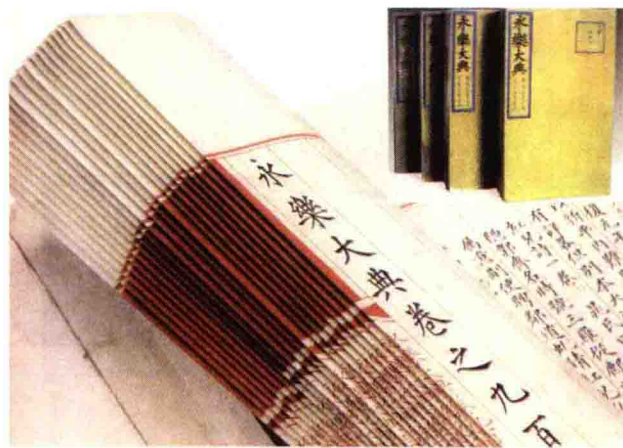
代。蝴蝶装是册页式书籍的最初形式。

蝴蝶装，又称“蝶装”，是宋代书籍装帧的主要形式。叶德辉《书林清话》中记载：蝴蝶装者不用线订，但以糨糊粘书，夹以坚硬护面，版心向内，单口向外，揭之若蝴蝶翼。蝴蝶装不像旋风装那样每页相连，而是一个印版就是一页，书页反折，很像现在的精装书籍。这种折法的好处是，由于版心向内，有文字的地方向着书背，所以不易损坏，其他上、左、下三面如有损伤，因为版外空白，可以裁去，不致伤书。这种装法对于通过版心的整幅图

画而言效果甚佳。书籍陈列时书口朝下，书根向外，与现在的竖立排列有所不同。

蝴蝶装起始于五代（10 世纪），盛行于宋代，至元代（13 世纪）逐渐为包背装所替代（图 1-12）。

包背装始于南宋（12 世纪），盛行于明代（15 世纪）。它与蝴蝶装的方法相反，是把有字的书页正折，版心对着书口，切口向着书脊。每一页靠书脊处不再用糨糊粘贴，而是穿孔，用纸捻订好，再在外面加上封面，连书脊包好，翻开之后，都是有字的书页，可以逐页读下去，不会间断，避免了蝴蝶装的缺点，这种装订方法已接近现在的平装书籍。明代《永乐大典》和清代《四库全书》都采用这种书籍形式（图 1-13、图 1-14）。

▲ 图 1-13
包背装（一）

▲ 图 1-14
包背装（二）

线装书出现在北宋末年，直至明万历年后才得以发展，到了清代达到鼎盛。线装书是在包背装的基础上发展而来的，它在折页方面与包背装并无差异，只是订时不用纸捻，而是用棉线或丝线装订成册。它不用整纸镶书，而是前后分开封面和封底，不用包脊，用刀将上下及书脊切齐，打孔穿线，订成一册。一般用四眼订法，也有用六针眼和八针眼的，讲究的还在上下角用丝织品包角，气派豪华，成为珍贵的艺术品（图 1-15）。

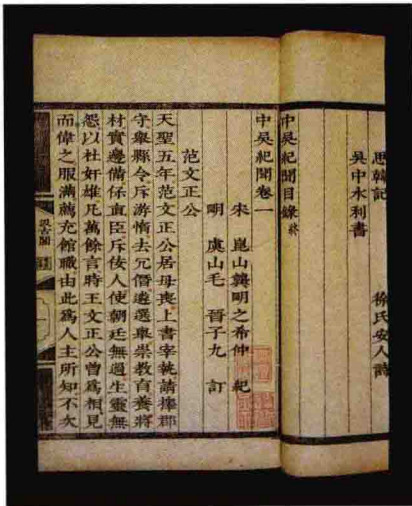
蝴蝶装和线装封面均为软面，只能平放，不能直立，插装和携带都不方便，所以需要加上书套和书函。函套用来装盛书籍，材料用硬纸板或木板，有书套、纸盒、夹板、

木盒等形式。

线装书的结构分为书衣(封面)、护页、书名页、序、凡例、目录、正文、附录、跋或后记,与现在的书籍次序大体相同,从封面到正文、行、阑、牌、界以及插图,形成一套完整的设计(图1-16、图1-17)。

▲ 图1-15
线装书

▲ 图1-16
古代线装书的目录和正文

▲ 图1-17
附插图的古代线装书

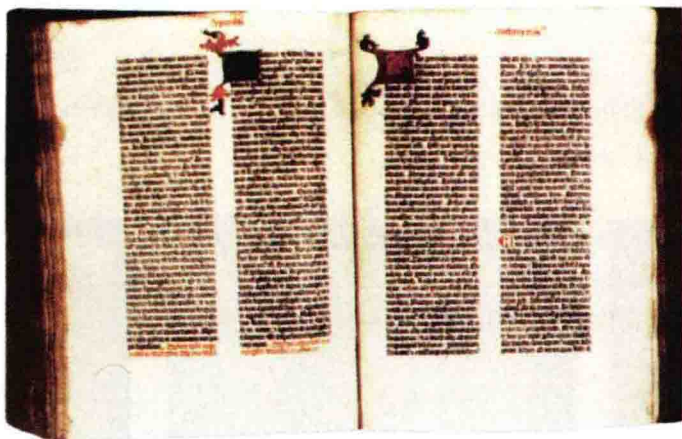
二、国外早期的册页印刷书

12世纪城市复兴之后,大学的建立、王公贵族对藏书兴趣的增加以及小开本宗教图书的广泛传播,使人们对手抄本的需求猛增,书籍开始走出宗教领域,向“专业化”“大众化”的方向发展。13世纪左右,中国的造纸术传入欧洲,这些客观的需求与条件促进了新的印刷技术的诞生。

在德国的美因茨地区,一位名叫古腾堡^①的人发明了制造图书的革命性技术——金属活字版印刷术,它深刻地改变了人类思想传播的历史。1454年,由古腾堡印制的四十二行本《圣经》是第一本根据其每页的行数而得名的印刷书籍,堪称是活版印刷的里程碑。四十二行本《圣经》中的字体具有相同的大小和形状,模仿的是手抄本中使用的哥特体(图1-18)。

在手抄本向印刷本过渡的时期,书籍无论在内容还是形式方面都有其延续性:《圣经》依然是被普遍印刷的内容;印刷书籍外观上努力模仿手抄本(图1-19)的式样,如采用相同的字体、相同的版面安排、相同的装订方式等,以至于根据手抄本的标准,印出手抄本中辅助抄写的参考线,这也常被看作是印刷者印刷水平和社会声誉的展现。

^① 约翰·古腾堡(1400—1468)为德国印刷发明家,他在中国陶土、木版活字基础上发明了金属活字,同时制造了世界上第一台印刷机,他的印刷发明对世界文明的影响无法估量,被誉为“印刷之父”。

▲ 图 1-18
古腾堡印刷的四十二行本《圣经》

▲ 图 1-19
欧洲手抄本

第三节 近代书籍的艺术发展

一、欧洲书籍的艺术革新运动

随着现代工业的发展,书籍由传统的手工业生产转变为机械化生产。工业化推动了印刷业的发展,但是大工业生产也带来了质量低劣的产品。在工业化早期,由于分工的细化以及资本家单纯追求经济利润,使书籍失去了原有的和谐统一,导致其更偏向商业化,即强调书籍表面的广告效果。书籍艺术的低潮最早出现在工业最发达的英国,然后扩展至整个欧洲。

后来,许多艺术家投入到了书籍艺术的革新运动中。除了专业书籍艺术家外,画家、雕塑家、建筑家、作家和诗人等都开始致力于装帧工作,他们共同的愿望是反对当时正在泛滥的文化虚无主义。这场书籍艺术运动首先从印刷字体开始,在版面设计中展开,并扩大到插图艺术和封面设计上。英国艺术家威廉·莫里斯被人们誉为“现代书籍艺术的开拓者”。1891年,他建立了“凯姆斯科特”小印刷工场。6年内生产了52种、66卷精美的书籍。他倡导的运动在各国得到广泛的响应。英国、德国和美国首先产生了一批私人的小印刷所,它们主要的目的是为一些书籍爱好者生产精美的书籍,提供美观的字体、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。莫里斯的努力唤醒了各国提高书籍艺术质量的责任感,这个运动对今天的书籍装帧仍有影响(图1-20至图1-22)。

在德国,书籍艺术的革新运动是从1876年慕尼黑工业复兴运动开始的,比较重要的是青年风格。其中,画家、图案家和书法家奥托·艾克曼、设计家彼得·贝伦斯等都设计过新颖的、适合于印刷的字体,这些字体使当时杂乱无章的书籍版面得到了重新安定,其风格扩展到插图和封面。青年风格是一种精练的艺术形式,它不仅传遍了欧美和日本,并在20世纪30年代影响了中国的书籍面貌(图1-23)。

在法国,一些艺术家、诗人也在进行着书籍艺术的革新,他们从中国的书法外形和气势中汲取灵感,以抒发艺术家内心的感受和对周围环境的态度。法国诗人斯特凡·马