

——舊香居店主 吳雅慧

——製本家 張名良

——作家 辜振豐

——聯合推薦——

歐洲古典 裝幀工藝

BOOKBINDING

西班牙圖書裝幀大師
喬瑟夫·坎伯拉斯
Josep Cambras

《歐洲古典裝幀工藝》
在數位時代依然迷人的
古典時尚新主義！

1470817

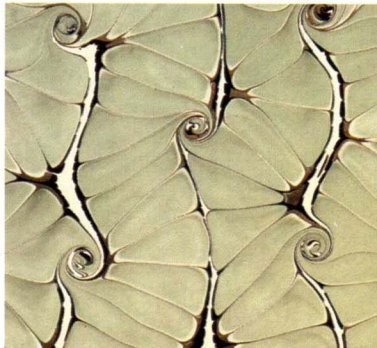

歐洲古典
裝幀工藝
 BOOKBINDING

喬瑟夫·坎伯拉斯
 Josep Cambras

淮陰師院圖書館 1470817

J Sep. 2 / 32

Original Spanish title : ENCUADERNACIÓN

Text : Josep Cambras

Illustrator : Jaume Farrés

Photographies : Jordi Vidal

© Copyright ParramonPaidotribo – World Rights

Published by ParramonPaidotribo, S.L., Badalona, Spain

© **Copyright of this edition : MAPLE PUBLISHING Co., Ltd**

國家圖書館出版品預行編目資料

歐洲古典裝禱工藝 / Josep Cambras 作；于宥均
翻譯。-- 初版。-- 新北市：楓書坊文化，2012.11
160面；30公分

譯自：The complete book of bookbinding

ISBN 978-986-5973-44-5 (平裝)

1. 圖書裝訂

477.8

101020404

歐洲古典 裝禱工藝 BOOKBINDING

出版 / 楓書坊文化出版社
地址 / 新北市板橋區信義路163巷3號10樓
網址 / www.maplebook.com.tw
郵政劃撥 / 19907596 楓書坊文化出版社
電話 / (02)2957-6096
傳真 / (02)2957-6435
作者 / 喬瑟夫·坎伯拉斯
翻譯 / 于宥均
總經銷 / 商流文化事業有限公司
地址 / 新北市中和區中正路752號8樓
網址 / www.vdm.com.tw
電話 / (02)2228-8841
傳真 / (02)2228-6939
港澳經銷 / 泛華發行代理有限公司
定價 / 380元
初版日期 / 2012年11月

1470817

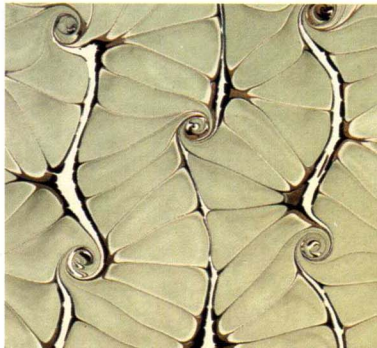

歐洲古典
裝幀工藝
 BOOKBINDING

喬瑟夫·坎伯拉斯
 Josep Cambras

淮陰師院圖書館 1470817

推薦序

古老的裝幀工藝 啟發全新的書籍創作藝術形式

當鼓勵閱讀活動與隨之興起的手工書風潮，在很多老師的推動下坊間出版好多的手工書教學書籍，這些書籍掀開閱讀者的各種想像，書本的形式彷彿被大幅解放，各種創意源源不絕產出，手工書成為一種極受歡迎的創作題材。

書本的價值在於能夠保存與傳承，雖然手工書的起點，可以是很簡單幾張紙的組合變化，但是一旦入門，就會回歸最基本的問題，創作者會想要了解到到底書本最正確的裝幀方式為何？

書籍的裝幀像是一間房子的結構，書的內容則像是室內裝潢，多數人可以用各種方式來填滿書本的內容，但是結構的部分是需要技術的養成，才有辦法達到一定的水準。

西方人和東方人閱讀的習慣不太相同，書籍的類形表現出文化差異，因此紙本裝幀也展現不同的方式。西方的教堂、皇宮裡典藏的書籍外觀有如貴族一般穿著精緻華麗書皮，目的不僅是用來保護珍藏的書集，同時也是工藝技術精湛演出，尤其是以皮革做為精裝書的封面，不但耐用，也大幅提高整本書的典藏價值。所以製本家在尋找參考書籍時，多數都以外國手工書為主，其中又以《The Complete Book of BOOKBINDING》這本書介紹傳統的西方裝幀工藝，詳盡記錄精裝書製作資訊，看似非常複雜困難的技術，只要將技法邏輯化，其實真正製作時，並沒有那麼堅澀難懂。多年前製本家購買的是英文版本，如今這本書有中文版問市，絕對是所有手工書創作者必讀的一本參考工具書。

—張石良 製本家

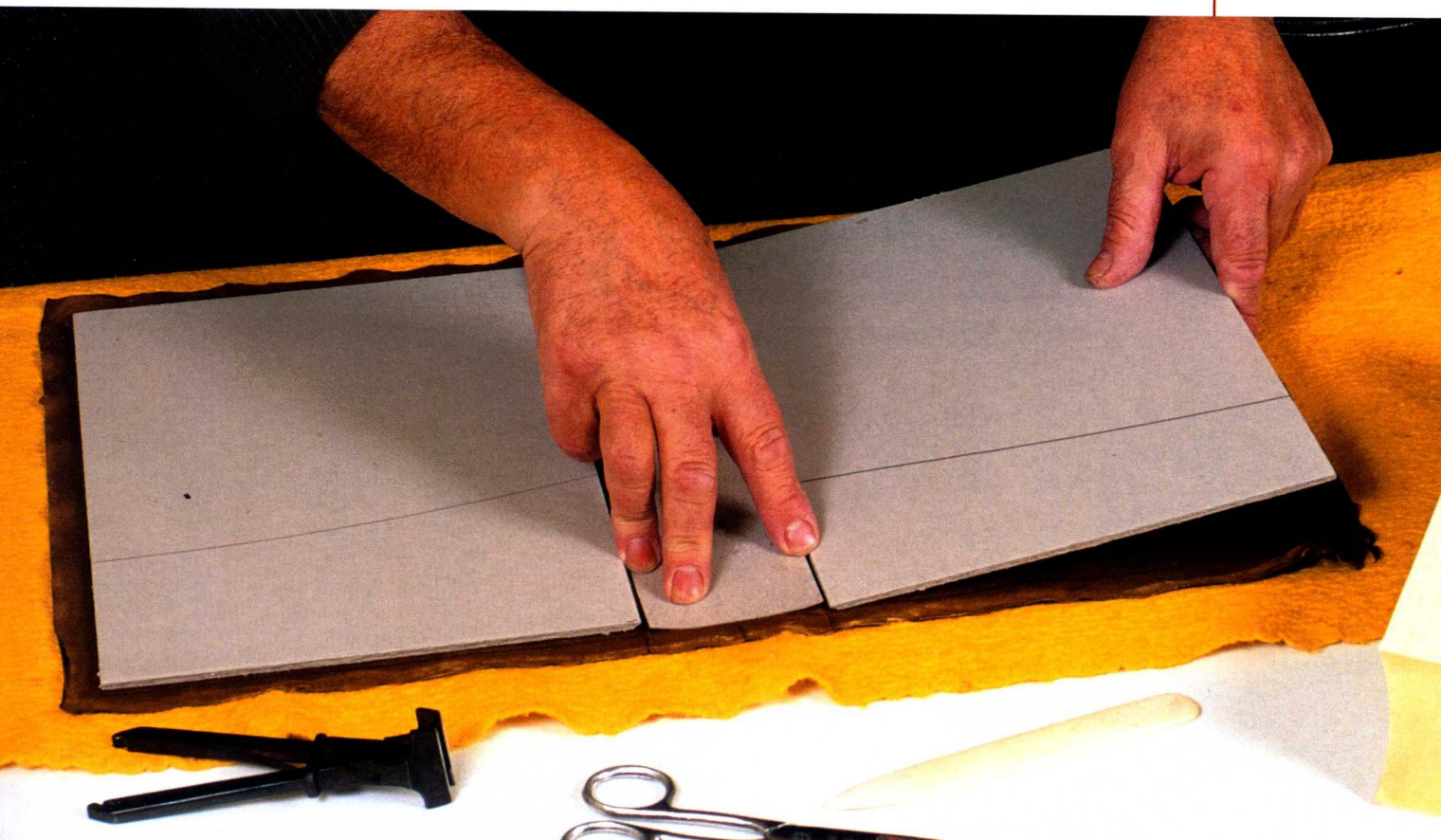
當古舊書店的經營者面對一本本歷史悠久，裝幀精美的古書，其開心與激動絕不亞於身邊的書痴、愛書藏家們！每位愛書人的眼中，一本經歷過時代考驗又能保有完美裝幀的書，也如同是件承載著深厚情感的藝術珍品，由於書籍裝幀的方式和藏書文化的不同，西方的書籍在保存和製作上似乎更能通過時間與環境的考驗，從最初講求保護、美觀的基本定義到獨一無二的個人裝幀訂製需求，手工製書絕對能展現出書本的多元面貌和文化價值。

歐洲精緻又高超的手作製書巧藝，把書當成一件藝術品來設計創作，讓書籍展現藝術收藏的價值，即便是進入電子書時代，我深信精心編製的書籍仍會持續存在，書本裝幀這門古老的工藝傳統將可發揚光大！

——吳雅慧 舊香居店主

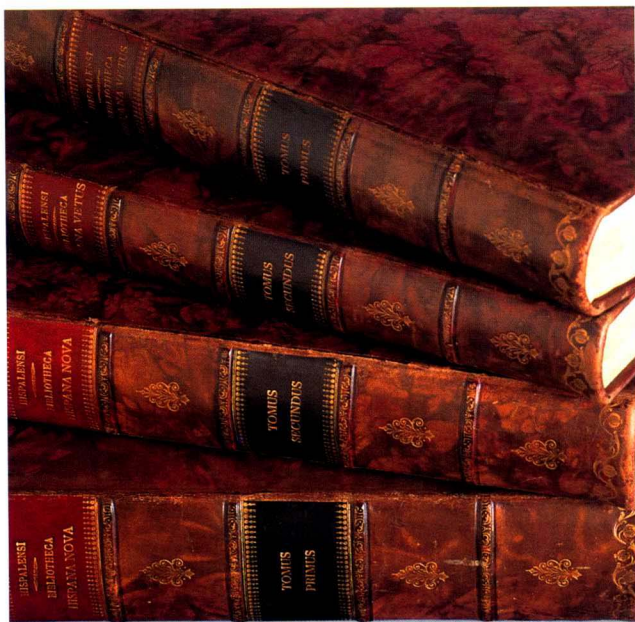
喬瑟夫·坎伯拉斯《歐洲古典裝幀工藝》，兼有歷史知識和實用價值，內容不但介紹歐洲裝幀文化，更延伸到伊斯蘭世界。至於裝幀竅門，本書圖文並茂，逐步傳授讀者如何成就這門書籍藝術！

——辜振豐 作家

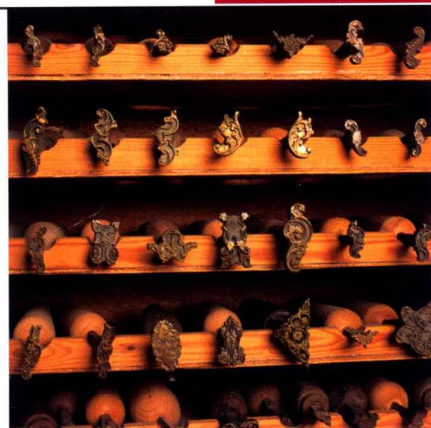
前言 6

第一章：書本裝幀的古往今來 8

Conte

第二章：工具與材料	18
設備、材料、工具	20
工具	22
加工潤飾的工具	26
材料	27
書本裝幀工坊	33

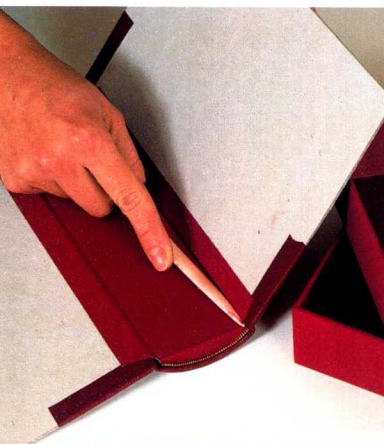

第三章：書本的裝幀 34

書本的構造 36

重新裝訂軟皮封面書 38

皮面裝幀 56

第四章： 書的護套與收藏盒 86 書本與文件的保護 88

第五章：書本外部的裝飾	102
箔片凸壓與書標的排字	104
無色壓印	108
如何裝飾封皮	111
以金葉燙金	112
以燙印法壓印	115
書口飾金及燙壓裝飾	116
以皮革浮雕裝飾書封	118

ents

第六章：修復	120
修復古代風	
裝幀書	124
大理石紋染紙	126

第七章：動手做做看	128
布面精裝	130
有裝訂繩線的½皮面裝幀	134
專為繪圖作品打造、附有折蓋的卷宗夾	140
連蓋式書匣	142
(露出書脊的)皮邊書盒	144
皮脊硬面裝幀、圓脊連蓋式收藏盒	148
為書封包邊與邊緣做燙金壓印	152
馬賽克淺浮雕	156
名作欣賞	158
致謝詞、參考書目、索引	160

前言

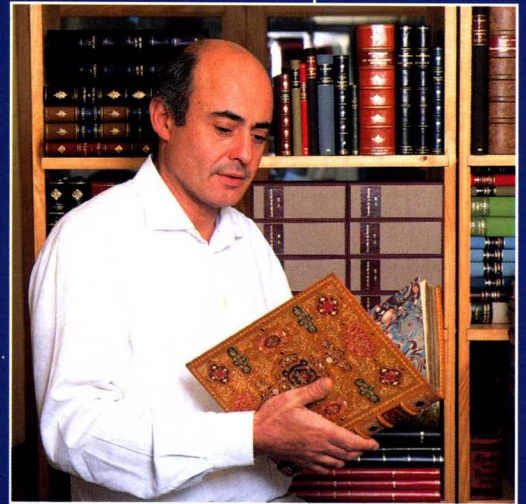
這本書將以全新的視野帶領讀者進入書本裝幀的世界。簡單地說，書本的裝幀無非是將手稿或印刷稿的書頁縫合後加上封面作為防護，以免書頁在日常使用中受到損傷。然而經歷了漫長的歷史，書本的裝幀方式勢必會有改變，特別是在封面的美化與裝飾這一方面。此外，縫書與組裝這方面的發展也同樣日趨完美，使得功能因此明顯加強。

我們不敢妄稱這本書能包含自古至今所有歷史以及所有技術與裝飾的作法與進程，但我們衷心希望，這本書能為每一位熱愛書本以及書本裝幀的同好，全面性地提供基本的知識。

二十年的教書經驗，加上專注研究這個領域的35年歲月，讓我決定將所學所知的一切寫下來，完成了這本書。這本書可說是多年來許多熱愛收藏書籍的人士與學生向我提出的回響、問題、困擾以及關切總和起來的成果。值得注意的是，工坊中許多技術的作法與運用都一板一眼地照著指示完成，這一部份顯然極需以經驗來補強。在教學以及與藏書人士溝通的過程中，我們發現有必要清楚解說一切過程並努力使之系統化，而這樣的需求，正是本書的出發點。

本書首先將概括說明一般人並不清楚的書本裝幀史。在這之後，我將以一個篇章介紹所需材料和工具，引領讀者認識書本裝幀的各種步驟與程序，從風格簡樸、封皮柔軟有彈性的書籍到厚冊型硬皮精裝書都有介紹。有防護作用的附件在這幾年十分流行，以這些附件來收藏、存放書本或文件，既能使書本保持在最初的狀態，同時也能留下時光走過的痕跡。接下來，本書將說明書本的修復，並教授工坊中簡單的修補方法。最後一個單元，主要說明書本的外部裝飾，在這個單元裡，讀者將可學到實用的技巧。

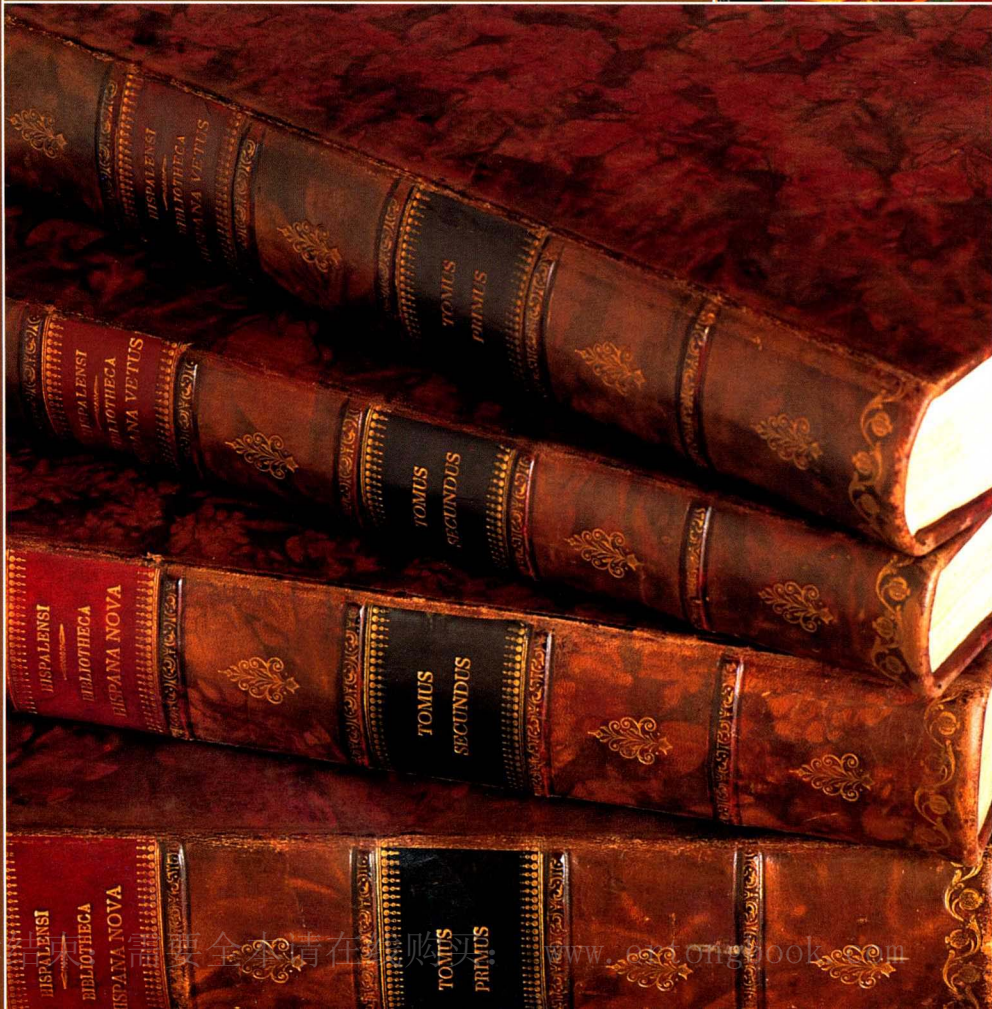
這本書不僅適合有志於這個領域的專業人員或業餘同好，對於藏書人士、收藏家、歷史學家以及其他人士，也將有所裨益。我們誠摯希望這本書能為讀者您帶來最大的收穫與滿意。

喬瑟普·坎伯拉斯·里歐 (Josep Cambras Riu)，1954年出生於西班牙巴塞隆納。1985年起，於巴塞隆納市議會的藝術美工學校教授書本的裝幀藝術。此外，在市立美術館的邀約下，他也在古巴的哈瓦那開設研討課程。他因熱愛、崇拜幾位巴塞隆納最重要的裝幀大師與鍍金大師，正式進入了這個領域。自此之後，他一方面大力推動這門工藝的傳統技巧，同時也將現代的科技與素材融入傳統之中。在他戮力於書本專業裝幀的這幾年間，他的工坊不僅創作出風格簡樸的裝幀，並且也創作出許多深具藝術與收藏價值的重要作品。他對所有作品一律重視，從不因作品不同的經濟價值而採取不同的態度。

里歐曾多次參與當代書本裝幀最重要的大型展覽，這些展覽分別舉行於摩納哥、魁北克、盧森堡、雅典、馬德里以及其他城市。2001年，加泰隆尼亞自治政府特別頒贈給他書本裝幀大師的榮譽學位。

在這個領域，里歐聲望卓著，他不僅多次在愛書人的聚會中心舉辦專業的會談，同時也參與討論各種視聽媒材的重大會議。在歐洲幾所重量級的私人圖書館以及公立機構，如：加泰隆尼亞圖書館、馬德里國立圖書館、亞拉崗王朝文史檔案館，都以坎伯拉斯的作品為主要的收藏品。

對大多數人來說，書本裝幀是門陌生的藝術，也因此，瞭解它的歷史以及意義的人相對有限。即便書的內容廣受重視，但是對於歷史悠久的書本裝幀，卻少有人注意其風格、歷史相關性以及實質的價值。一想到這些古老的好作品未受到應有的重視，真的很令人扼腕，為了讓大家明白這門工藝的重要，本單元將為大家細說它的古往今來。此外，書本裝幀史也有助於大家進一步瞭解今天仍為人所使用的技術以及傳統的發展。所謂鑑往知來，由歷史中的典型，我們將能學得實用的知識，並以這些知識，重新再創歷史中古老的作品。深入研究這門工藝之後，我們也將會更懂得欣賞歷史中不同年代的書本裝幀者留給後代的珍貴作品。

書本裝幀的 古往今來

保護與裝飾書本的藝術

把手寫稿或印刷稿的書頁接合起來，再按部就班地組裝成方便供人查閱或研讀的卷冊，由此，一本書誕生了。既然得要組裝、處理書頁，由此，就有了書本裝幀這門工藝。因為有這門工藝，書本既可更加容易地翻閱使用，也可以被保存得更加長長久久，而且還可以呈現更迷人的風采。有許多書本的裝幀，其實已達藝術的境界，可說是名副其實的藝術品。

起源

現代人能想得到的最早的書本，大多都是西元後一世紀的古代手抄本。這些手抄本和我們現在所認知的書，外觀看起來並沒太大差異。事實上，在這更早之前，人們為了保護極度重要的書寫文，在彙整與裝幀上，採用了截然不同的方式。

古代手抄本最初所採用的素材，有美索不達米亞以及敘利亞人的刻寫板（以樹皮或木頭製成，為方便書寫，樹皮或木頭上塗了蠟）、植物的纖維（如紙莎草）、刻寫在紀念石或金屬板上的銘文、以及加工後的獸皮（如羊皮紙）。

這些內容簡短的文獻，大多不需要保護。採用什麼素材當書寫表面，全依書寫文的用途與價格來決定，而不同的書寫表面，也造就了各個不同的專業。也因此，最重要的文獻，如法律條文或官方敕令，一般會以紀念物的方式留存下來，如：石碑（表面刻上了銘文或圖案的巨大石板，通常不是用來紀念要不就是立為墓碑）。較不重要的文獻，則存放在圖書館或檔案庫。

在古代手抄本出現之前，被保存歸檔的書寫文，以黏土製成的刻寫板與卷軸最為普遍。卷軸尤其重要，因為它們造就了傳說中令人驚嘆的亞歷山卓（Alexandria）以及佩加蒙（Pergamum）圖書館。這些卷軸所採用的素材都很脆弱，如紙莎草，因此，某些卷軸便被放在皮製的圓筒中，以利保存與運送。這個法子當然並不只適用於紙莎草紙，因為一直到现在，人們仍以這種方法來存放希伯來的書籍。

▲阿達德尼拉里三世（Adad-nenari III）的石碑（810-783）。

由於卷軸欠缺外層的保護，人們便常將它們捲成雙軸，如此一來，閱讀的時候就只需要展開想看的那一邊卷軸，而另一邊便可繼續捲著不受驚動。為了方便人們找尋放在圖書館架上的卷軸，通常，在捆綁卷軸的繩帶上，會附上一個註明作品名稱的標籤。

羅馬人也採用這套方法，因為就存放在圖書館和檔案庫裡的基本行政資料而言，這套方法既方便書寫、也有利於運送。

▶羅塞塔石碑（The Rosetta Stone），發現於埃及，碑上刻有托勒密五世（Ptolemy V）的詔令，內文同時以希臘文與埃及文書寫，埃及文使用的是通俗體和古象形文符號。

中古時期的裝幀

到了西元後一世紀，手抄本（手稿書）漸漸取代了卷軸。這是個必然的趨勢，因為人們對於書本的外觀與裝幀，有了不同的想法與需求。長篇大論的作品愈來愈多，顯然，既有的裝幀方式已不敷使用；此外，以紙莎草為素材的書本，保存實在不易，再加上基督教的出現，全面影響、提昇了書本的重要。

這個新興的宗教大量地使用書寫文，他們聲稱這些文本是上帝的話語。為了使禮拜儀式普及，每座教堂勢必得準備一本聖經。同樣地，人們勢必得學會讀寫，才能正確地瞭解聖經的內容。但沒多久，這樣的發展趨勢，甚至使人們不僅重視文獻的匯編與保存，進一步也將書本視為神聖、寶貴的物品。許多書籍的誕生，都是因為重要的文獻內容多到無法銘刻在紀念碑上。於是，為了突顯這些文獻的重要，它們得享了華麗的禮遇。這個因素著實深重地影響了中古時期的書籍發展，也因此造就了許多可視為藝術品的華美佳作，而這一連串事件也使得豪華的裝幀本一步步地開花結果。

書本裝幀的幾個流派

在西方中古時期，書本裝幀有幾個基本的流派：

• 聖壇式裝幀本

是彌撒用的讀本。由於這些讀本極受重視，裝幀的材料往往來自國外，其中包括了：寶石或次貴重寶石、用來鑲嵌的琉璃或搪瓷。以木頭做基底，通常會採用雕飾過的大理石或刻有浮雕的貝殼或瑪瑙。

• 拜占庭式裝幀本

有著木製的封面，內襯則使用貴重的織布（有時會用織錦或染布）和搪瓷。這種類型的裝幀本首開先例，以宗教為裝飾主題，譬如說：有象徵意義的圖像，這在伊斯蘭教國家相當罕見。

• 穆德哈爾式裝幀本

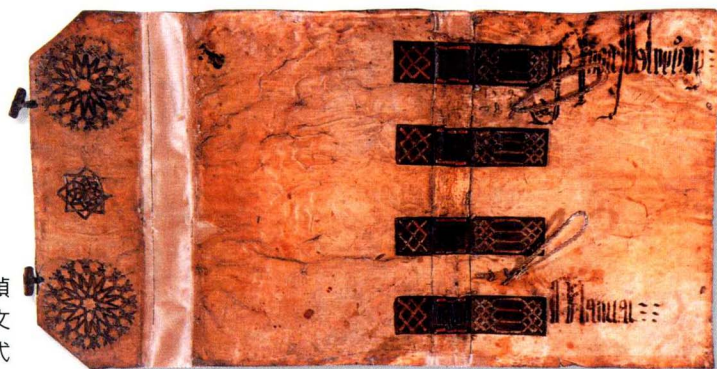
的封面為木製，外面再套上皮面。這種類型的裝幀本往往是由與伊斯蘭教有關的工坊所製作，普遍見於伊比利亞半島（Iberian Peninsula）各國。

• 羊皮紙裝幀本

的價值較低，通常有著裝飾簡單的木製封面，有時什麼裝飾也沒有，甚至連封皮也沒有，僅以金屬做的防護物或飾物來補強。羊皮紙一般用於使用率高、不需特別保存的書本和文件。

▲西班牙銀匠式，封面上有金屬裝飾，四個角落也各有金屬飾物。

▶羊皮紙裝幀本，做成文書夾的樣式（16世紀）。

▲穆德哈爾式，附有金屬鎖扣與飾物。

▲聖壇式裝幀本，飾以黃金與搪瓷。

伊斯蘭手稿的裝幀

與基督教世界一樣，伊斯蘭世界也需要書寫的資料。從一開始，人們便將先知穆罕默德所傳佈的教條與釋義編纂成集，這本全集就是可蘭經。在伊斯蘭各國，人人都必須牢記、熟識、並且廣為傳佈這本書。基於宗教的緣故，人們為了深入瞭解教義，不得不學習讀書寫字、詮釋文本，可蘭經也就成了阿拉伯人學習讀寫的基本教材。此外，可蘭經也是母語各自不同的教徒們學習阿拉伯語的教材。

因此，書本裝幀在伊斯蘭世界得以日漸普及，可說是基於兩大因素：一是重要的書籍被大量製造出來，因此增加了保護書籍的需求；另外一個因素則是重要的可蘭經既然是崇高的聖書，自然有必要精心處理。

阿拉伯式裝幀發展於埃及的科普特式裝幀之後，從外觀來看，最初的阿拉伯式裝幀，確實是拜科普特式裝幀所賜。在埃及的基督教世界，書本一般以皮面裝幀、內含實用的裝飾元件。有些書使用壓印，有些則利用繩紋圖飾的技巧，以黃金裝飾。這一類型的書，最早出於第六世紀，目前存放在科普特博物館（開羅，埃及）。而最初的伊斯蘭裝幀本，顯然深受它們的影響。從傳統中學習的伊斯蘭教徒，逐步發展出自己的路，創造出了更完美的作品。這些裝幀本流傳得更廣更

▲文書夾式的波斯風裝幀本（14世紀）。

遠，在阿拉伯文獻中，也清楚描述了他們所採用的中古時期的技巧與工具，我們於是知道了阿拉伯人使用了花形圖飾／玫瑰花形飾物、壓印、鑲邊。他們也採用了各種裝飾技法，如：浮雕裝飾、鍍金、皮革彩繪。

依照風俗習慣，與宗教有關的動物像或人像都不能用來裝飾，於是植物與幾何的圖案就成了最主要的裝飾題材。這種裝飾圖紋通常錯綜複雜，不同的主題交織在一起。伊斯蘭式的裝幀呈現了封套或文書夾典型的樣式，也就是說，這種類型的裝幀通常會有一個穿過細縫、將書封闔上的折蓋，給予書本更多防護。

這種裝幀本主要出現在埃及和敘利亞，另外也出現在西班牙的伊斯蘭世界，並且從這裡流傳到了基督教國家。再後來，它主要出現在15世紀和16世紀的波斯、奧斯曼帝國和印度的伊斯蘭教省份，樣式與西方的裝幀十分相像。然而，若沒有印刷的幫忙，書本的普及以及書本對社會的影響肯定會有不同的走向。從十四世紀開始，波斯開始有人採用鍍金的方式，這項重大的發展似乎連帶影響到半島上的國家，並且傳佈到義大利和法國，直到15世紀。

◀伊斯蘭式裝幀本（15世紀）。

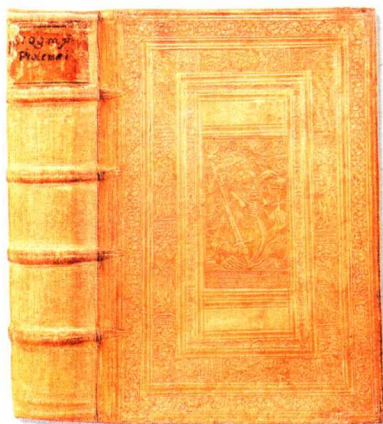
印刷成冊的書籍

當古騰堡的印刷術開始發展，印製的書本由漸漸出現到最後成了主角，這同時也為書本及其裝幀帶來了重大的改變。這個發展幫了大忙，為書本的外觀帶來了一連串的改变。一開始，書本先是變得更容易使用、外觀更加一致。

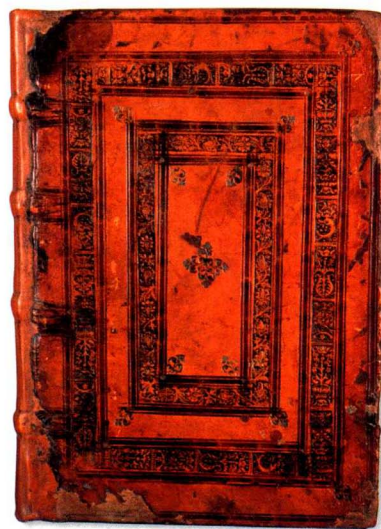
那些曾經是中古時期典型特色的昂貴的精英式手工書，漸漸成了書本的過去式。書本不再身價不凡，也不需再為了收藏與保存，投注大量的金錢與心血。它們與其他不需小心防護的物品一樣，不再要價高昂。也因此，書本裝幀一度不再重要，然而後來，書本裝幀再次受到重視，有了不同的價值與用途。因為有了裝幀，書本便有了自己的特色，一看就可辨識出來，不會混淆成其他本書。然而單是能與其他書本有所區分，這對於擁有書本的主人還不夠，主人們會進一步希望自己的書本能呈現出自己的個性，讓自己的書成為眾所矚目的對象。為此，人們會透過象徵書主的裝飾主題，頌揚書主的名號、標幟、格言，最常見的作法是在書本中央放上徽章或雕飾牌。

許多文藝復興時期銀匠式的裝幀，都以輪形圖紋作裝飾，一個長方形框之中再加一個長方形框，通常兩框或三框，最後在中間加上一枚徽章。在西班牙，書本裝幀的風格強烈，明顯受到了穆德哈爾式裝幀的影響，比起其他地區，西班牙的裝幀比較不講究象徵的圖紋。同樣這個時期，有些編輯藉著華麗的裝幀來行銷書本，如威尼斯的奧爾德斯，一般稱為奧爾丁派，他們在活字印刷、編排方式、版畫雕刻等細節上費盡心思，就為了使書本裝幀呈現獨特的風采。

▶ 西班牙銀匠式，燙金壓印。

◀ 威尼斯式的裝幀（1562）。

▲ 文藝復興時期的裝幀（16世紀）。

◀ 奧爾丁式的裝飾圖紋（16世紀）。

文藝復興時期的裝幀

如此一路發展下來，造就了文藝復興時期品質一流的裝幀本。這些裝幀本採用了較輕巧的素材，如：紙板，取代了過往以木材貼上皮面的作法。貴重的材料漸漸失去了人們關愛的眼神，於是先前的黃金、搪瓷、以及貴重的布料、乃至皮革、鍍金等等，所有材料全都被用來裝幀較輕較小的書本。裝訂繩線縮水了，用來增加書本精緻度的金屬配件也變小了。這些裝幀本到處可見，尤以法國最多。容·葛羅里（Jean Grolier）就是最佳例證，他著名的藏書室裡就收藏了3000本左右的精裝書。三種各有特色的風格出現了：義大利的古典風、西班牙的伊斯蘭風、以及壓印繁複細膩的法國風。法國的走向正是現代風格的先驅。

從裝幀的角度來看，17世紀特別奇怪，因為這個時期，宗教戰爭左右了整個歐洲，而這些戰爭又與政治主權的鬥爭有著緊密的關聯。在這樣的環境下，書本扮演了重要且必要的角色。一來，是新教徒透過樸素、廉價、大量的書本以傳播福音，所以，他們根本不在意書本的形式或裝幀。此外，由於奧地利的君主政體與宗教法庭，除卻娛樂大眾的作品之外，人們壓根不相信書本。這種政治的影響，就是想讓書本類的產品遠離伊比利亞半島，這種情況主要發生在較容易控制、較無威脅性的法蘭德斯和威尼斯。

法式風格

即將在歐陸奪得霸權的法國，並沒受到這種宗教狂熱以及暴烈氣氛的影響。法國人展現出他們對文化與書本的品味，建立了一座座重要的圖書館，館中盈滿了裝幀謹慎精美的書籍。與這些隸屬於王公貴族們的圖書館關係密切的，是甫於凡賽斯成形的中央集權政府及其行政相關單位。

從16世紀末期直到17世紀，政治環

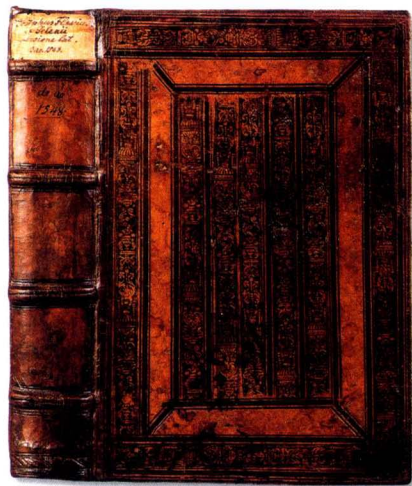
境大大影響了書籍的編製與裝幀。法國式的裝幀成了大家競相模仿的對象，至少，法式風格可說是功不可沒的推手，帶來了歐洲大多地區仿效的新風格。於是，書本的裝飾愈來愈走輕巧、高雅的路線。紅色的摩洛哥山羊皮是最常被使用的材料。在這段期間，專業的裝幀規章逐漸在法國發展成形。

此時別具特色的風格，首先不能不提的是「炫麗風」。這種風格的特色是在飾以鍍金小花紋／玫瑰花紋的表面上，鑲上三條平行的框邊。第二種特殊風格是「小碎花」，特色是重覆呈現單一種鍍金的小花紋／玫瑰花紋（一般多為鳶尾花紋）。第三種發展於17世紀中葉的風格，稱為「薩依風」，特點是在有三道鑲框的底色的四個邊角上，各飾以一枚花紋／玫瑰花紋，中間則飾以紋章或徽章的圖案。

扇形裝飾是17世紀的另一個特點，它與上一個世紀的基礎圖紋相當類似，但它的表現手法是在中央長方形框的四角，以扇形紋裝飾。這種裝飾圖紋從16世紀開始，就在西班牙大行其道，一世紀後，還流傳到了法國與義大利，影響了當地的裝幀風格。皮革浮雕裝飾也在這個時期愈來愈普及。

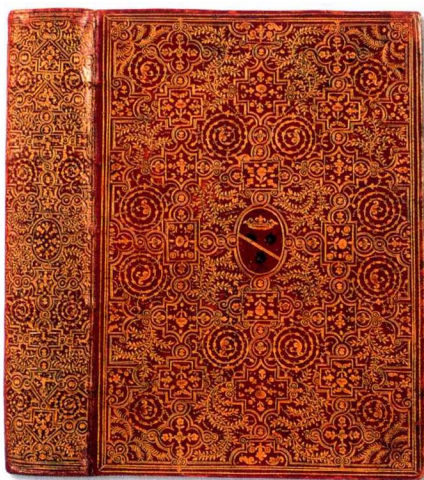

▲聖母瑪利亞日課（1652），展現了扇形的裝飾風格。

▲文藝復興時期的裝幀（16世紀）。

▼容·葛羅里（16世紀）。

▲出色的炫麗風裝幀本（17世紀初期）。