

SHU JI
MEI SHU

书籍相美

刘丰杰 著

辽宁美术出版社

术

书籍美术



刘丰杰 著

辽宁美术出版社

责任编辑：李姣

装帧设计：亦宁



丁亦宁
LJ
5.10.70

书籍美术

辽宁美术出版社出版

(沈阳市民族街2段5里6号)

辽宁省新华书店发行
辽宁美术印刷厂印刷

开本：787 × 1092 1/24 印张：8 彩页：12
印数：1—5,150

1987年6月第1版 1987年6月第1次印刷
统一书号：8161·1136 定价：3.60元

目 录

文前小记·····	1
书籍装帧的基本认识·····	3
我国书籍印刷装帧史概谈·····	5
附：书籍装帧诸名词·····	11
封面设计的构思·····	17
构思综论（17）三种借用方法（20）	
关于象征手法（22）抽象的表现方法（23）	
封面设计的程式性（25）书法和篆刻的运用（27）	
封面设计与构图原则·····	28
一、构图大势与“格律感”（29）	
二、构图要有主次感（71）	
三、构图要有向心感（72）	
四、构图要有层次感（73）	
五、构图要有充实感（74）	
六、构图要有新鲜感（74）	
形体问题概说·····	76
形体的认识（76）形体的分类（77）	

形体的基础 (78) 形体的构成 (79)	
形体的组合 (86) 形体的感觉 (88)	
形体的表现 (89)	
封面设计的色彩	92
色彩方案 (93) 复色的运用 (96)	
关于黑白灰金银(98)色彩节奏和色彩旋律(101)	
色彩关系六要 (104)色彩表情 (107)	
简色、压色与加网 (109)	
封面色稿的设计	112
一、大稿和小稿(112)二、铅笔稿 (113)	
三、色地子 (113) 四、绘制色稿 (114)	
封面墨稿的绘制	116
一、规格尺寸 (116)二、墨稿用色 (118)	
三、具体画法 (118)四、检查校正 (120)	
五、制版说明 (120)	
整体装帧设计概说	121
一、封面 (122)二、扉页或环衬 (122)	
三、插图 (123)四、辑页 (123)	

五、书脊 (124)	
六、封底 (125)	
七、折口 (126)	
八、版面设计 (127)	
书籍插图略谈	130
一、插图的特点 (130)	
二、插图的体式 (131)	
三、插图与文学 (132)	
四、插图之前 (132)	
五、选取情节 (133)	
六、几种小型插图 (134)	
七、插图和制版 (135)	
书刊的版式设计	136
一、版式设计的形式美原则 (138)	
二、版式设计的具体问题 (148)	
三、版式创新小议 (156)	
制版印刷与装帧材料	159
一、制版与印刷 (159)	
二、装帧材料 (167)	
艺术修养和技艺学习	171
附：我设计一些封面的体会	175
后记	184
彩色图例	185

文 前 小 记

随着我国图书出版事业的不断发展，书籍装帧艺术也日益显得重要了。这个小册子，是我从事书籍装帧工作中一些粗浅的体会和未必成熟的意见，现整理出来和同志们共同探讨。

此书稿首先试图确立对书籍装帧艺术及其概略史序的基本认识，并且在对封面设计的构思、构图、形体、色彩以及插图和版式设计等作些理论性探讨之外，还涉及到了封面色稿、墨稿的绘制和制版、印刷、装帧材料方面的一些具体问题。作为附带性内容，在从艺术修养和技艺学习方面谈了一些与大家共勉的看法，同时结合具体作品简述了自己一些粗浅的设计体会。总之，在我的主观愿望上，是力图使说理与实用相结合。

书稿中的部分章节，曾先后在某些刊物上发表过。但由于版面的限制，发表时都有某些删简，现稿中已大都做了充实和修改。文中所选封面作品，并未一一征得原作者同意，且评述也恐难免妄谬，敬请原谅。文中提及的已载录于《中国出版年鉴》的优秀作品，限于版面，未能全部附上，读者可在“年鉴”中查阅。在介绍书籍装帧名词的时候（除一些自己绘制的以外），大部分借用了一本叫作《图书出版业务》中的例图。因此书文、图作者及出版单位均未印署，故特于此致谢。

关于艺术规律方面的问题是相当复杂的，往往在从理论上提出一般应当怎样的同时，

还必须说明也可以不这样，这是由艺术中的辩证规律所决定的，也是真理的相对性的表现。大量的艺术事实证明，绝对化的理论和绝对化的理解，都将无益于艺术的创造本性。所以，即使文中有片面性的意见，亦请勿作绝对性的理解。艺术的理论，是在大家共同探索中不断发展的。

这些稚陋之见，与其说是为了教人，不如说是为了自学和对自己在设计工作中认识的一次梳理。若能对某些同志稍有益处，则将使我得到极大的慰藉。

书籍装帧的基本认识

书籍几乎为所有的家庭所必备，但并非所有的人都能理解书籍装帧艺术。这如同人们天天住在房子里未必都理解建筑艺术一样，比较实用的东西往往会被忽视其艺术性质。

如果从“书籍装帧”的完整意义上来认识，完全可以说，没有书籍装帧也就不可能有书籍。这甚至是和精神离不开躯体意义相同的。即使把“书籍装帧”局限在美术范围内，没有书籍装帧，书籍也将流于简陋而缺乏美感，白纸白皮的形貌是不难想象的。

只要注意一下书籍的封面、扉页和各种形式风格的插图等就会发现，书籍装帧综涵着各种绘画、雕塑、摄影、书法、篆刻和工艺美术的艺术因素。它不仅不是什么“雕虫小技”，而且是多种艺术的综合体。近几年来，随着我国人民文化水平的日益提高，书籍装帧已不仅为出版界所重视，而且书籍装帧的艺术性质也已为越来越多的读者所理解。

“书籍装帧设计”乃是书籍成型设计的总称。它包含着封面、护封、书壳、扉页、环衬、书脊、插图、内文版式、字号选择以及开型、材料和装订方式等全部内容。它是图书生产的一个重要步骤，是书籍装帧工作的筹划环节。

书籍装帧具有两种属性：实用性和艺术性，它是美化成型和保护图书功能的统一。装帧设计又可以分为两个部分：美术设计和生产工艺及材料选择方面的设计。

有人把“书籍装帧艺术”误解为仅指封面设计和扉页环衬的设计，至多再把插图包括在内。这种理解虽不全面，但却说明封面、插图和扉页在装帧设计中占有突出的地位。

书稿是书籍装帧艺术的基础和依据，书籍装帧设计是图书生产的施工蓝图。在设计工作中，封面、扉页、书脊、插图、开型、材料、装订方式及内文版式等应当通盘考虑，才能使图书的成型生产达到整体上的协调。

虽然书籍装帧不能忽视内容的美（正确的思想性），但其更主要的目的还是为造成图书的形式美（立体美和直观美），其保护图书的性质也应与加强这种形式美结合起来。设计者应力求使图书装帧视觉上为读者所喜爱，使人把书拿到手里以后感到赏心悦目甚至爱不释手。

为了我国文化的繁荣，为了书籍装帧艺术的提高，书籍装帧艺术工作者肩负着重大的责任。从小处讲，我们要珍惜作家的劳动。一本书，写作者不知要经历多少寒暑和不眠之夜，呕心沥血，远非易举。以漫不经心的态度草率从事以致搪塞应付是不妥当的。而且一本书一经出版，便不知要保存多少年，肯定将长于设计者的寿命，以草率之作留于后世是负愧的。在书店里，书籍装帧不仅是自然的无声广告；在世界上，书籍装帧也是一个国家民族文化和文明程度的重要“窗口”。所以，书籍装帧工作者，时刻不应忘记自己职责的分量。

愿绚烂多彩的书籍装帧艺术之花竞相开放，以共同装点民族文化的媚丽春光。

我国书籍印刷装帧史概谈

书籍装帧工作者了解一些印刷装帧史是必要的。我国的书籍印刷装帧史内容是很丰富的，现择其概要，梳述于后。

我国有着四千年左右的文明历史，是世界四大文明古国之一。我国不仅是世界上文字持续发展历史最长的国家，而且造纸术、活字印刷等书籍生产的最关键条件也最早起源于中国。

在我们的祖国，文字的历史最早可以追溯到结绳纪事，也有人认为半坡遗址发现的符号是文字的前身。但直到公元前十六世纪至十一世纪，人们在龟甲上雕刻的卜辞、纪事和商周时期的钟鼎铭文以及约始于春秋的石刻文，严格讲都不能叫做书籍。

我国较早的书写材料是竹木简片（包括牒、札、觚、签和版、方、牍）。只有将竹木简片韦编丝编成策（册）和将纸及丝帛接截成卷，书才算有了它最早的形式（《说文解字》认为：著于竹帛谓之书。也有把石鼓文称为“石头书”而说是最早的形式的）。简策和帛卷以及后来的纸卷从商周、战国、东汉、三国甚至到魏晋，历时一千多年，这段时间，我们完全可以称为简帛装帧时期。它是在当时工艺和材料条件下自然形成的古老装帧方式。这种书过去主要是靠手抄，并且和档案书契之类也区分不开。后来，随着记载内容的不断

发展，书才逐步从中独立出来。

生产的发展可以促进文化的进步。约始于汉代（蔡伦发明造纸说已被质疑）的造纸术，替代了体积庞大外形粗糙而且携带不便的甲骨和简片，也替代了生产困难造价昂贵的丝织缣帛。我国的造纸术从公元610年起（约为隋朝）先后传入朝鲜、日本、阿拉伯、意大利、法国、德国、比利时、英国、荷兰和美国。从而决定性地推动了世界文化的发展和繁荣。

据记载，早在隋唐时期我国就有了松烟和油烟加骨胶制成的黑色水质印墨。唐玄宗还亲自过问过印墨的生产。曾有人说木版刻印是从隋代开始，确切记载，到唐代木版印术已很盛行，书也由手抄逐步代之以木版印刷。书的形式也由简策、卷轴演变为连续正反折叠的册叶装（又叫经折装）和旋风装（及“龙鳞装”）。木版印术也是在此时期传入了朝鲜、日本、菲律宾和伊朗。又过了约七百年，才又传入欧洲和非洲。

后晋天福年间，我国就已使用铜版印刷《九经》。据宋人沈括的《梦溪笔谈》第十八卷记载，北宋庆历年间，毕升首先发明了泥制活字。后来，木（木活字元大德初年由东平人王禎发明）、锡、铜、铅活字也是我国首先发明的。但因为当时还没有发明和采用油质印墨，而水质印墨在金属活字上又不容易附着，所以我国首先发明的金属活字当时也没有得到发展和实行。但它却比十五世纪中叶德国人古登堡发明的金属活字要早许多年。

正是在纸张和印刷不断进步的情况下，我国才陆续出现了册叶装、粘合折口的蝴蝶装、封面裹脊的包背装和封面封底分开的线装等这些被我们称作“书”的东西。后三种装帧方法是我国从宋朝至清朝的主要装帧方法。

我国明代经济文化比较兴盛，当时就已经有了木版三至五色的彩色套印技术。天启六年（1626年）印行了颜继祖的《萝轩变古笺谱》，崇祯年间又印行了《十竹斋画谱》和《十竹斋笺谱》。最擅长此种技术的是万历年间的吴兴人闵齐伋、闵昭明、凌汝享、凌濛初、凌瀛初等人。它是雕版技术的继续和发展，也是目前木版水印的前身。木版水印可以说是我国印刷技术的一项独特成就。

绘画和书法因较早确立了艺术地位，人们也就重视了对它的装潢。明朝万历年间，周嘉胄（字江左，淮海人）的《装潢志》应运而生。其中专论有关装裱书画碑帖的各项技术和格式。它可以算是我国较早研论装潢的专门著述了。

在我国古代史中：明朝中叶可以算做我国图书生产的空前繁荣时期。规模达二万二千八百余卷的《永乐大典》就是在此时期辑纂完成的。当时不仅精心印制书套和封面，重视图书的用料、印刷和装订，而且版画插图也很盛行。最有名最有代表性的是陈老莲（洪绶）的《水浒叶子》和剧本插图《西厢记》。它和我国最早带有插图的《山海经》相连续，证明我国到明代书籍插图已有相当长的历史了。

明末乌程人创行书籍以墨印字，以朱评点，叫做朱墨本。到清康熙以后，此项技术更加精湛。进而把朱墨增加到三色或五色，成为套印本。《芥子园画谱》的原刻本和殿本《劝学金科》就是极好的代表。

至清代，书籍出版的品种和数量都进一步有所发展。前人的木版雕印、木活字和铜活字不仅继续使用，而且有了铜版印术和瓷版印术。有些书甚至由名家手写上版，被称做“精刻本”。清代的凹凸版压版书，据评为“精致可惊”，可知当时的印刷术又有新的发展。清代出版的一大特色，是辑刻古籍较多，甚至民间以木活字印书也很盛行。晚清的陶子林便以刊影宋本书而声名于世，周亮工也是刻书名人。一七一六年，由张玉书等人奉诏编纂的《康熙字典》，不仅对文字溯源究变，收入文字也达四万七千多个，是我国流行极广影响很大的工具书。后来还校辑《永乐大典》的所见佚本，继而印成《四库全书》。

一七二六年（雍正四年）陈梦雷曾用铜活字印了六十四部《古今图书集成》，共五千零二十册，这是以前从未有过的大百科全书，也是截止当时规模最大的一次金属活字版印刷。之后，铜活字收入皇宫，竟被监守的人盗卖。更有甚者，到乾隆初年又把它毁铸成了铜钱。这不能不说是毁坏宝贵印刷出版文物的一件憾事。

虽然纸张和印刷术的发明起源于我国，但它却是在国外得到逐步完善和发展。究竟西

方印刷术何时传入我国尚无从确定，现知从1814年（嘉庆十九年）就已有了有关记载。到1815年，已有英人马施曼在澳门制造汉文铅字。1834年（道光十年）美国教会在中国把一份木刻汉字送往波士顿，用铅浇制成汉文活字输入我国。1836年法国的葛兰德在澳门创造叠积活字，（把偏旁和原字分开制做，然后拼合成字。）但因拼齐困难，不久就废除了。但后来国外对少见的汉字仍使用这个方法。

另据记载，欧洲十八世纪发明的石印术于清末传到中国来，最早使用者为清光绪二年（1876年）的上海土山湾印书馆。石印书籍最早的是上海点石斋石印书局。有了石印，书刊的图画印刷就方便多了。后来，笨重的石印终于由铅版印刷所代替，这是发生在清末的事情。

清代的印刷水平较前又有很大进步，许多书刊的封面印制已很精美。如一九〇三年（光绪29年）印制的《文明小史》以及约在同期的《外交报》、《金陵卖书记》等，不仅装帧讲究，而且内文印刷水平也已相当高。

线装书最盛行是在清代，而且一直沿用到民国年间。各种形式的帙函也早已逐步制做和使用。函又分硬纸包布的书套、木制书匣、夹板和纸盒四种。外面标有书名和类号，直到现在印制古籍的线装书还是采用这种装帧方法。

“五四”运动时期，由于纸张生产技术的不断进步，纸张已适于两面印字，所以改变了我国书籍装订中原来切口和订口同在一边的状况。尽管现在有时也还采用这种形式，但在当时改变它也是个重大阶段性进步，而且成为我们现在主要采用的装订方法。

鲁迅先生可以说是我国现代书籍装帧艺术积极的倡导者和先行者。他不但关怀书籍装帧艺术的发展，而且亲自为他的著作《坟》和《呐喊》设计了封面。陶元庆是在鲁迅先生的培养下较早成长起来的书籍装帧设计家，另外还有陈之佛、丰子恺、钱君匋、闻一多、司徒乔、沈振黄、莫志恒、池宁、曹辛之、丁聪等，他们是我国较早注重研究书籍装帧艺术少有的几个人。他们搞的封面庄重、大方、活泼、新颖，是一批很有价值的装帧艺术作品。

在中国共产党的领导下，中国人民经历了第一、二次国内革命战争、抗日战争和解放战争。在长达二十五年的革命战争年代，为了配合对敌斗争，在纸张印刷等条件十分艰苦的情况下，仍然出版印刷了大量图书，有力地配合和促进了当时的革命斗争。在装帧艺术方面也不乏优秀之作。

《共产党宣言》和《国家与革命》的早期中译本，前者的封面是在白纸上用灰蓝色印了马克思的坐像，后者在线框内排放几个庄重的书名字，都感到十分简洁和明朗。另外，《新青年》、《湘江评论》、《劳动音》等都是早期的革命书刊，装帧设计也都严肃大方。一九四五年出版的斯诺先生的《西行漫记》，封面虽然只用了黑、红两色，但其构图和把内容介绍放在封面上的处理，不要说在当时，即使现在看也是堪为新颖别致的。当时还印行《星星之火，可以燎原》等许多油印本，也有仿线装书雕印的《工农兵三字经》。《解放周刊》和《团结》已有了很好的题头图、插图等形式，可见在抗日战争这样的艰苦年代，我国的装帧艺术也在不断发展。这个时期还出版了一部分木刻连环画。《民兵的故事》（彦涵作）、《围困王八窝》等，都表现出朴拙厚重的艺术特点，从一个侧面也可以看出这个时期我国版面的艺术成就。到解放战争时期，书籍的出版水平有了明显的改善和提高。装帧艺术水平也可以看到明显的进展。当时油印和木版刻印或两者多色相套等已经成为具有轻捷战斗力的出版方式。尤其是油印，不知为革命的出版事业立下了多少汗马功劳。尽管我们的印刷术已发展到目前这样的水平，但在出版史上完全不应当忘记为它竖立一座永铭的纪念碑。

新中国成立以后，随着出版事业的发展，我国的装帧设计力量一步步成长起来，而且逐步改变了解放初期装帧设计人员不足和出版工作比较落后的情况。其时不但书籍装帧工作很有成效，而且还有装帧艺术作品在莱比锡国际书展中获奖。后来，中央工艺美术学院还设立了书籍装帧专业，选拔和培养了一批专门设计人才。建国以后，全国出版社的数量不断增加，现在已经达到二百多家。尤其近几年，我国的出版和书籍装帧工作发展更快，

不仅新人辈出，有关理论相继建树，而且还产生了许多优秀的装帧艺术作品。一支修养有素规模可观的装帧设计队伍正在逐步成长起来。

现在，我国的印刷制版技术、书籍装帧材料都在不断地提高和发展，书籍装帧艺术的水平也一定会不断地趋于繁荣和精湛。

附：书籍装帧诸名词

结绳纪（记）事——文字产生以前，人们为了记事情，便用绳子打结以帮助记忆。传说大事打大结，小事打小结。《易·系辞下》说：“上古结绳而治，后世圣人易之以书契。”甚至现在某些没有文字的民族，仍有用此法记事的。

简——我国古代的一种书写材料，是削制而成的竹片（竹简）或木片（木简），木片又有称为“札”或“牋”的，稍宽的木简叫“方”统称为简。主要流行于战国至魏晋时代。

策——与“册”通义。即将若干简片编缀在一起之后的称谓。现在书籍仍沿用“册”的涵义。

韦编——“韦”指熟牛皮。用熟牛皮条把简片编串起来叫“韦编”。《史记·孔子世家》说：“孔子晚而喜《易》……读《易》韦编三绝。”意为孔子多次读《易》至牛皮条断开。故后有称《易》为“韦编”者。

丝编——用丝绳来编联简片。现在书籍出版中的所谓“编”就是自韦编丝编演变而来。

蕡简——简册（策）中正文前的空白简片。

版——亦做“板”。也是对书写木片的称谓。《管子·宙合》说：“修业不息版。”尹知章曾注：“版，牋也。”可见其义又通于“牋”。现沿用为“出版”。