

全国高等院校艺术设计专业“十二五”规划教材

书籍装帧设计

Book Design

蔡颖君 乔磊 刘佳 编著

中国轻工业出版社

全国百佳图书出版单位

全国高等院校艺术设计专业“十二五”规划教材

书籍装帧设计

蔡颖君 乔磊 刘佳 编著

图书在版编目 (CIP) 数据

书籍装帧设计 / 蔡颖君, 乔磊, 刘佳编著. —北京:
中国轻工业出版社, 2015.11

全国高等院校艺术设计专业“十二五”规划教材

ISBN 978-7-5184-0632-6

I. ①书… II. ①蔡… ②乔… ③刘… 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 (2015) 第236612号

责任编辑: 毛旭林 责任终审: 劳国强 封面设计: 锋尚设计
版式设计: 锋尚设计 责任校对: 李 靖 责任监印: 张 可

出版发行: 中国轻工业出版社 (北京东长安街6号, 邮编: 100740)

印 刷: 北京顺诚彩色印刷有限公司

经 销: 各地新华书店

版 次: 2015年11月第1版第1次印刷

开 本: 889×1194 1/16 印张: 8.25

字 数: 300千字

书 号: ISBN 978-7-5184-0632-6 定价: 39.00元

邮购电话: 010-65241695 传真: 65128352

发行电话: 010-85119835 85119793 传真: 85113293

网 址: <http://www.chlip.com.cn>

Email: club@chlip.com.cn

如发现图书残缺请直接与我社邮购联系调换

150231J1X101ZBW

前言

书籍装帧设计是艺术设计专业的重要课程之一，是探索书籍设计规律及书籍设计新表现形式的一门学科。其学习目的主要有两个：首先在于培养学生认识和熟悉当前书籍装帧设计的一般流程和诸多注意事项；其次在于培养学生的创作性思维能力，为书籍装帧设计行业输送更优秀的设计接班人。书籍是人类进步的阶梯，书籍装帧设计是一门综合性的造型艺术，它体现了设计师对书籍内容的领悟，是经过精心策划、有条理、有步骤地捕捉书籍的内涵要素并以市场的需求辅助具体构想，最终构建出的书籍作品，是从选题策划到成书为止整个过程的所有参与者共同努力的成果。

在河南安阳“殷墟”发现的商代大量的刻有甲骨文的龟甲、兽骨可以说是中国最早的书籍雏形。随着文字的不断发展和演变，书籍的形式也渐渐完善，书籍装帧形式也更加丰富多样。竹简、卷轴装、经折装、旋风装、蝴蝶装、包背装、线装等这些不同的材料和不同的装订方式构成了中国书籍所特有的文化内涵。我国深厚的文化底蕴使我国古代书籍装帧达到了很高的水平，传统的书籍形式将当时生产条件下的各种因素实现了完美统一。因此，我们应该在继承和发扬民族特色的同时，思考如何在书籍装帧设计中体现当代时尚艺术特色并能创造书籍装帧形式的多元美感。当代最早提出“书籍设计”这一概念的是杉浦康平先生：“我从20世纪60年代中期就已经着手于书籍整体设计，包括内文编排、文字、字体、字号、标题、目录、扉页、封面、函套、腰带到版权页的设计，并对所有用纸、材料进行选择，设定印刷装订工艺，进而连书籍的宣传品种也成为设计的对象。以上‘书籍设计’概念的提出、实现和确立的过程，曾发生各种各样的冲突及理论上、技术上的争执，不过最终还是被大家理解了。”随着大众审美水平的不断提高，书籍设计已经不是平面设计人员个人所能完成的了。读者也有了品赏书籍装帧设计艺术的需求，这就使得书籍装帧设计不再仅仅是书的视觉装饰设计，它已经成为利用信息内容驾驭视觉传达的艺术，它是立体的、多维的、系统的、有整体特征的。设计指向已经从单一趋向于从书籍整体的设计策划出发，涉及书籍形态的探讨、视觉语言的运用、翻阅书籍的形式、动态设计的可能性，甚至书籍的广告推广等。所有各种因素综合在一起，不仅构成了书籍的整体设计，同时也正在形成一种独特的设计文化，成为文化包装和文化传播的一个重要的组成部分。

本书是对当代艺术设计专业教学进行的一次全新思考，它主要体现在书籍的内容与艺术表现形式上，更体现在设计思维方法、教学观念上。系统完整地讲解了书籍装帧设计的基本概念、发展历史、功能价值、设计流程、材料选取，并结合国内外经典案例，指导学生循序渐进地进入设计实践。内容完整，文字简明，图例丰富。每个章节都有教学任务、教学目标、章节重点及课后练习，步骤清晰、环节紧凑，塑造了一个完整的教学体系。总之，为读者设计出艺术享受和读书之乐的艺术作品，是现代书籍装帧设计要努力追求的。

书稿的完成离不开各位编写成员的努力和汗水，我的同事山东科技大学孙德波老师，帮助整理了大量资料和图片，并参与编写了部分内容，在此表示诚挚的感谢！

蔡颖君
2015年8月

目 录 C O N T E N T S

第一章 概念与基础.....1

第一节 书籍装帧设计概述.....1	1
一、书籍装帧设计的概念.....1	1
二、书籍装帧设计的艺术特征.....2	2
三、书籍装帧设计的基本原则.....4	4
第二节 书籍装帧设计的历史.....6	6
一、中国书籍装帧设计的发展历史.....6	6
二、西方书籍装帧设计的发展历史.....15	15
第三节 书籍装帧设计的发展趋势.....17	17
一、市场经济发展对书籍装帧设计发展的影响.....17	17
二、时代发展对书籍装帧设计的影响.....19	19

第二章 设计与训练.....21

第一节 书籍装帧风格元素设计与训练.....21	21
一、封套及装帧形式设计基础.....21	21
二、装饰图文色彩及版式设计基础.....41	41
三、装帧印刷工艺与后期效果基础.....46	46
四、《印第安图腾文化》设计案例.....52	52
五、知识点.....60	60
六、实践程序.....68	68
第二节 书籍装帧互动性设计与训练.....69	69
一、基础互动性元素设计.....69	69
二、创意互动性元素设计.....73	73
三、《线的艺术——管线事儿》装帧设计案例.....76	76
四、知识点.....79	79
五、实践程序.....83	83
第三节 书籍装帧跨界性设计与训练.....87	87
一、书籍装帧之“纸”艺.....87	87
二、跨界性概念书籍装帧设计案例.....95	95
三、知识点.....101	101
四、实践程序.....107	107

第三章 欣赏与分析.....109

第一节 中国书籍装帧设计欣赏与分析.....109	109
一、中国古代书籍装帧设计赏析.....109	109
二、中国当代书籍装帧设计赏析.....111	111

第二节 外国书籍装帧设计欣赏与分析	117
一、日本书籍装帧设计——简约中的意境与哲学	117
二、德国书籍装帧设计——严谨中的实用与功能	119
三、英国书籍装帧设计——古典主义情怀新表现	122
四、美国书籍装帧设计——国际主义的新锐洒脱	123
参考书目	125
后记	126

第一章 概念与基础

课程要求

本章通过对书籍装帧设计概念及其艺术形式特征的阐述，让读者对书籍装帧设计有一个基本的了解与认识。能够了解书籍装帧艺术的特殊的艺术媒介、独特的表现手段和艺术语言、多元的审美方式及其从属性与独立性；能够熟知书籍装帧设计的基本原则、中西方书籍装帧设计的历史；从而进一步思索书籍装帧设计的发展趋势，激发读者对书籍装帧设计的兴趣和热情。

学习重点

重点学习中西方书籍装帧设计的发源历史及发展历程。

作业要求

根据本章所学习的内容，并查阅相关的资料，完成一篇题目为《初识书籍装帧设计》的论文，字数要求不少于3000字，尽量从独特的视角去阐述对书籍装帧设计的初步认识。

建议课时

10

第一节 书籍装帧设计概述

一、书籍装帧设计的概念

书籍是人类共同的精神财富，是人类进步的阶梯，是人类文明传承，思想交流与传播的重要依托。可以说书籍在人们的生活中占有极大的地位。而人类在追求社会进步的同时，越来越注重美感，书籍装帧艺术便由此产生。从“书籍装帧设计”的完整意义上来说，没有书籍装帧就不可能有书籍，这与精神离不开躯体的道理是相同的。即使把“书籍装帧设计”狭限在美术范围内，没有书籍装帧，书籍则是简陋而缺乏美感的。有些人把“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，这种理解是不全面的。书籍装帧设计需要像其他装潢设计一样，经过调查研究到检查校对的设计程序。首先作者

或者文字编辑了解原著的内容实质，并且通过自己的阅读、理解，对自己所要装帧对象的内容、性质、特点和读者等做出正确的判断。假如你是一名编辑，就需要对书籍的形态拟出方案，解决开本的大小、精装、平装、用纸和印刷等问题。对于一个设计者而言，所关心的更应是如何在既定的开本、材料和印刷工艺条件下，通过想象调动自己的设计才能，并使其艺术上的美学追求与书籍“文化形态”的内蕴相呼应。

书籍装帧设计是因书籍的产生而产生的。时至今日，书籍装帧设计历经漫长的时光，因其独特的魅力越来越受到人们的关注和重视。人们在注重书的实用功能的同时，也越来越关注书籍的审美价值（如图1-1、图1-2）。

图1-1中《朱熹榜书千字文》这一书籍设计，吕敬

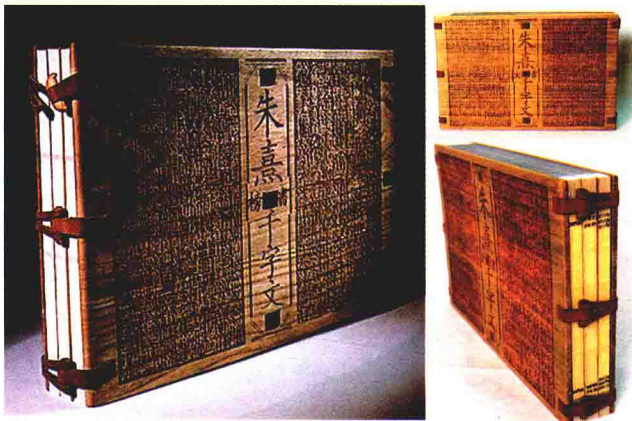

图 1-1 《朱熹榜书千字文》设计：吕敬人

图 1-2 醒目的创意书籍装帧设计

人老师在构思书籍的形态时，认为朱熹的大字遒丽洒脱，以原大复制既要保持原汁原味，又要创造一种令人耳目一新的形态。在内文设计中，他以文武线为框架将传统格式加以强化，注入大小粗细不同的文字符号以及粗细截然不同的线条，上下的粗线稳定了狂散的墨迹，左右的细线与奔放的书法字形形成对比，在扩张与内敛、动与静中取得平衡和谐。封面的设计则以中国书法的基本笔画点、撇、捺作为上、中、下三册书的基本符号特征，既统一格式又具个性。封函将一千字反雕在桐木板上，仿宋代印刷的木雕版。全函以皮带串联，如意木扣合，构成了造型别致的书籍形态。

图 1-2 中的书籍封面设计得很醒目，使人有想要打开看看的冲动，是一个非常成功的设计。颜色是最简单却最有效的营造视觉冲击力的方法，这位设计师显然也是认可这种观点并把这个设计思路移植到了这本书的装帧设计上。他采用了鲜艳而且多亮色的封面，这样的视觉冲击力比起那些千篇一律的封面可是要好很多。而为了营造更强的视觉冲击力，仅有鲜艳的色彩是不够的，设计师在这里使用了对比衬托的手法。他抛弃了传统的粘合书页的方式，采用了古人在线装

书中使用的用线缝合的方法来装订书本，粗粗的黑线在书本上显得特别醒目，还加剧了视觉冲击力。最后，设计师用了一层厚厚的镂空牛皮纸来作为最后的装饰和宣传作用。厚厚的牛皮纸在亮色封面的映衬下，显示出了丰富的层次感。同时大大的镂空 LOGO 配上底色也让人看得很醒目，这样人们就会一眼记住这个品牌系列的书籍了。

书籍装帧设计是指一本书从书稿文字到印刷出版所进行的设计，包括书的形态，即开本、大小、装订方式、书页的排版等；书的外表，即封面、封底、书脊等；还有纸张材质的选择、印刷工艺的要求等。它是对书籍的整体设计，而非单独的一个部分。即书籍装帧设计是一个系统的设计，它包含了艺术思维、材料工艺以及技术的运用。在当下，书籍装帧设计并不是仅仅为书籍做简单的外表包装，而是对书进行从内容到外观的整体、全方位的视觉形象设计。因此，书籍装帧设计是一门具有审美情趣的综合艺术。

(如图 1-3 至图 1-5)。

二、书籍装帧设计的艺术特征

书籍装帧设计属于艺术的范畴，但同时它又是一个独立的艺术门类，具有不同于其他艺术形式的特征，具体表现在以下几个方面。

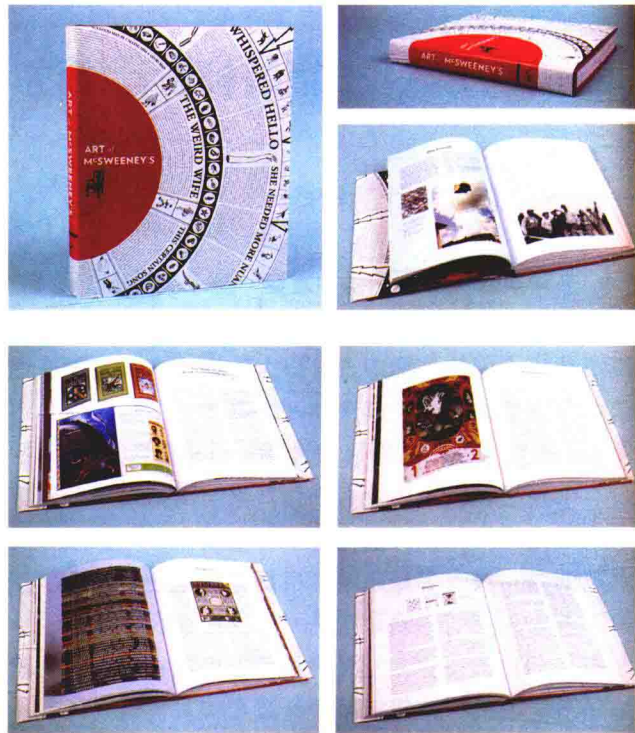

图 1-3 Art of Mcsweeney's 出版社：Chronicle Books，2010

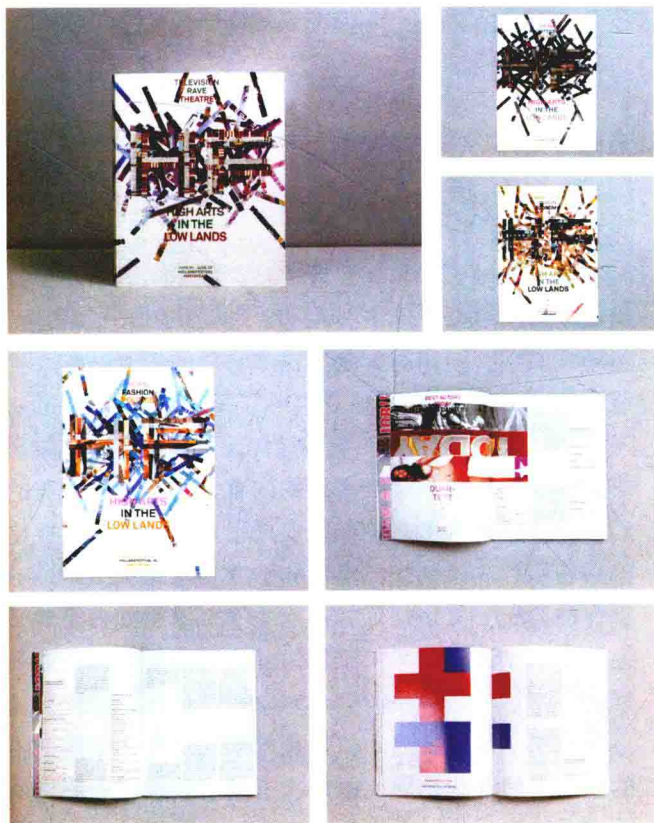

图1-4 RIGHT ARTS IN THE LOW LANDS

图1-5 HGWELLS系列书籍设计

1. 特殊的艺术媒介

每个艺术门类都是通过不同的载体表达各自的艺术情感，以呈现各自不同的形态的。因此，不同的艺术门类具有自身不同的艺术表达方式和显著的艺术特征。例如音乐、舞蹈、戏曲、绘画，又如视觉传达设计、环境艺术设计、服装设计、舞台设计等，它们都拥有各自的艺术媒介，也因艺术媒介的独特性，成为独立的艺术门类。书籍装帧设计的载体是书籍，而书籍的主要功能是供人阅读，这便是书籍装帧设计的特殊的艺术媒介。

2. 独特的表现手段和艺术语言

书籍装帧设计既是立体的，也是平面的，这种立体是由许多平面所组成的。不仅从外表上能看到封面、封底和书脊三个面，而且从外入内，随着人的视觉流动，每一页都是平面的。所有这些平面都要进行装帧设计，给人以美的感受。有人用建筑艺术比喻书籍装帧设计。建筑艺术是空间艺术、静的艺术，然而它通过布局可以产生韵律，造成一种流动的感觉。书籍装帧设计也是如此，通过封面、环

衬、扉页，步步接近正文。这一连续的欣赏过程，犹如在游览中国的园林。进入园门，逐步引向深入，曲径通幽，最后进入正殿。在正殿中又通过插图这扇窗户，看到文字中所记载的主人翁的形象、活动、环境等。这种由外入内不断行进的过程，则根据不同类型、不同体裁风格的书籍内容，产生不同的韵律变化；感情色彩比较浓厚的文艺书，变化形态应大些、活泼些；而严肃的理论专著，设计中则要求层次分明、有严谨的秩序感。

因为书籍装帧设计载体的特殊性，所以它在表现手段与艺术语言上都有别于其他艺术门类。例如纸张材质、印刷工艺、装订工艺、制版工艺等都是书籍装帧设计的特有的艺术语言。而对于书籍开本大小及结构的设计，对内容版式的设计，对书籍封面的设计以及装订方式等，都是其他艺术门类的艺术手段中所没有的。不同的装订方式会对书籍的装帧效果产生不同的影响，所采用的材料也会出现不同的效果（如图1-6、图1-7）。随着书籍装帧设计的发展，书的规格出现多种开本，设计者在进行设计时也会根据具体情况进行调整。

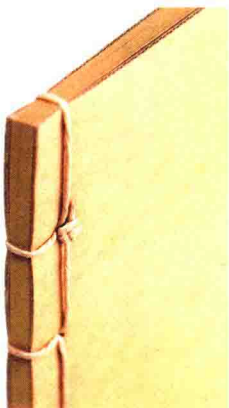

图1-6 古法线装书

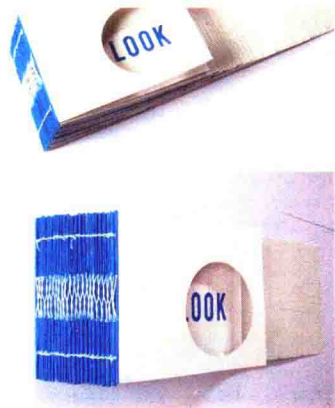

图1-7 experimental book binding 设计: Sofia Lloyd

3. 多元的审美方式

不同的艺术门类有着不同的审美方式。例如:从感觉来讲,音乐是听觉的审美,绘画是视觉的审美;从观赏角度来讲,绘画是平面的审美,雕塑是立体的审美。而书籍装帧设计的审美是立体的,具有时间的延续性与间歇性特征,它需要将读者的视觉、触觉、听觉甚至是味觉紧密联系起来,是一种多元的、独特的审美方式。

读者常常是先被书的封面吸引而驻足,然后看书的内容,进而浏览。在这期间,或许发现一本真正有价值的或有趣的书,从而引发读者深入阅读的兴趣以及购买、收藏的欲望。因此,书籍的外观应具有足够的视觉吸引力,以此吸引读者的目光。

4. 从属性与独立性

首先,书籍装帧设计是依附于书籍而存在的,它不能脱离书籍而独立存在,它是有对象、有目的的设计活动。书籍装帧设计最重要的是体现书籍的内容,它依然是服务于读者的。所以,书籍装帧设计的艺术性要依从于书籍的功能,不能逾越。设计者需要在书籍内容的“限制”下进行艺术创造与表现。其次,书籍所具有的独立的艺术价值也是不容忽视的。设计者要对书稿的内容有一定的理解,再根据自己对书稿内容的理解,用艺术手段来展示书稿的性质、内容和精神内涵,此时则具有创作的独立性。而书籍因本身具有自己独特的艺术语言,能将设计者自身的审美价值转化为可供人们欣赏的独立审美对象,从而产生独立的审美价值。

三、书籍装帧设计的基本原则

如其他艺术门类一样,书籍装帧设计也有其设计原则。

1. 形式与内容的高度统一

书籍装帧设计首先要能概括、集中、本质地反映出一本书的中心思想和主要内容,设计中的一切图案、色彩、文字、装饰等都是为这本书籍的内容服务,不能脱离书籍的内容而独立展示。即要做到“表里如一”,将书籍的内容与书籍的装帧形式统一起来。如果书籍的装帧形式不顾及书籍的内容,只是把一些美的元素强行结合,这时的美就变成了堆砌,成了不能传达书籍精神内涵的毫无价值的形式,违背了书籍装帧设计的宗旨,美也从形式中消失了。因此,书籍装帧设计要求设计者熟悉书稿的内容,把握书稿的精神内涵,了解书稿的风格和读者对象的特点等。设计者通过提炼书稿的精神内涵,用美的形式展示,使得书籍的生命得到升华。除此以外,书籍装帧设计还要求反映出书的实用性、类别性和文化性,即形式与内容的高度统一(如图1-8、图1-9)。

图1-8 THE GOOD DRAWING

图 1-9 形式与内容统一

2. 整体与局部的对比与协调

书籍装帧设计是一项综合性的系统工程，具有很强的整体性。在设计时，设计者不能单独考虑封面的效果，而是要联系书的性质、内容、对象等进行设计，对书籍的每个部分结合整体进行构思、统筹安排。在艺术上，要使书籍成为一个充满艺术气息又不缺乏和谐之感的整体，每个部分之间要统一协调，相互关联

影响，不能“特立独行”。对于丛书的装帧设计，还要考虑丛书的统一性和系列性，每一本书籍之间要统一协调，遵循于整体性（如图1-10）。

3. 实用性与艺术性完美结合

要吸引人们购买一本书籍，只有好的内容是远远不够的，书籍的实用性与艺术性都是非常重要的。书籍装帧设计不是纯艺术，而属于实用美术范畴，它与技术条件密不可分，书籍装帧设计必须符合可行、实用、经济、美观的原则。设计者要考虑技术条件、物质供求以及读者的经济承受能力；材料要与市场供应相适应，印刷工艺要与工厂的设备和当代技术条件相适应。另一方面，书籍装帧设计的艺术性又可以使书籍的功能体现得更加完美，促使书籍的实用价值能更加鲜明地体现出来，有利于人们对书籍的阅读，唤起人们强烈的阅读愿望。因此，优秀的书籍装帧设计作品，是艺术与实用功能的结合体。

4. 文化性与广告性并存

书籍是一种文化商品，它的存在并不只是为人们创造物质财富，更是一种文化传播手段。商品首先要卖得出去，而广告的目的旨在劝说大众，以引发大众购买的欲望，因此商品具有广告性。作为文化商品的书籍，在具备文化性的同时，也要有一定的广告性。文化性强调的是书籍装帧设计要具有文化气息，能与书籍的内涵相符合，不能脱离书籍的基本功能。然而在竞争激烈的市场上，加强书籍装帧设计的广告效应，既是经济发展的需要，也是社会文化宣传的需求。所以，优秀的书籍装帧设计作品，不仅要体现书籍的精

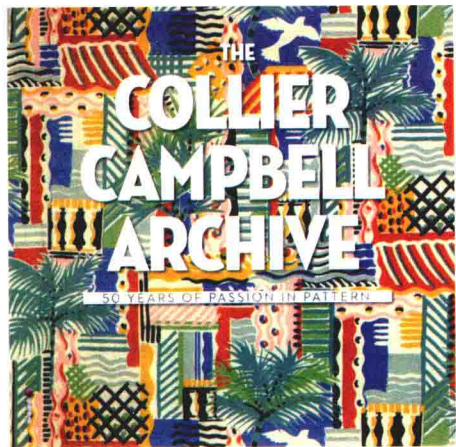

图 1-10 THE COLLIER CAMPBELL ARCHIVE: 50 YEARS OF PASSION IN PATTERN 出版社: Thames&Hudson 作者: Susan Collier等

神内涵，具有文化气息，还应具有强烈的视觉吸引力，以此去吸引和征服读者。

5. 时代性与民族性相融

时代性是指书籍装帧设计的创意要符合当代社会发展的需要，符合当代社会人们的审美观，能够充分反映时代精神。民族性则是指书籍装帧设计要能体现出民族文化的精神和内涵，不能脱离甚至违背民族文化。书籍装帧在准确传达书籍内容的基础上，还要满足人们的审美情趣和民族情感。我国的书籍装帧设计艺术有着悠久的历史 and 浓郁的民族特色，在书籍装帧设计中，不仅要考虑当代创意设计，更要吸收民族文化的精华，在充分体现中华民族文化底蕴，体现自身文化品格的同时，也要兼容外来文化的精髓。因此，我们提倡在继承优秀民族文化的基础上不断创新（如图1-11、图1-12）。

图1-11 《贵州蜡染》苏州大学出版社，2009

图1-12 《剪花娘子库淑兰》汉声文化 编著

第二节 书籍装帧设计的历史

一、中国书籍装帧设计的发展历史

1. 书籍的起源

文字是书籍的第一要素，是书籍的关键部分。最初的文字形式是图画，即象形文字，而且大部分画在石壁上。中国自商朝就已经出现较成熟的文字——甲骨文。从甲骨文的分类和规模来看，已经算是书籍的萌芽。到了周朝，中国的文化进入第一次繁盛时期，各种流派和学说层出不穷，形成了百家争鸣的局面，随着多种文化和思想的传播，作为载体的书籍大量出现。

周朝时，甲骨文开始向金文、石鼓文发展。后来，伴随着社会经济的进步与文化的发展，经历了大篆、小篆、隶书、草书、楷书、行书等文字体的演变。书籍的材质和形式也几经改变，逐渐完善。

(1) 甲骨

河南安阳出土的大量龟甲和兽骨上刻有文字，这便是中国已发现的古代文字中时代最早、体系较为完整的文字——甲骨文。而作为载体的龟甲和兽骨，则是迄今为止我国发现的最早的文字载体。甲骨之上，所刻文字纵向成列，每列字数不一，皆随甲骨的形状变化（如图1-13）。

(2) 石版

由于甲骨文的字形尚未规范化，字的笔画繁简不一，刻字大小不同，并且受到甲骨形状的限制，所以在横向很难成行，发展受到限制。后来，人们在陶器、岩石、青铜器和石碑上也有刻画文字。《韩非子·喻老》中有“周有玉版”之说，又经考古发现，周代已经开始使用玉版这种高档的材质刻画文字了。但由于材质名贵，因此使用量不大，多是上层贵族的用品，在下层社会中，人们会把文字刻在陶器等上面（如图1-14、图1-15）。

(3) 竹简木牍

竹和木可以说是中国正规书籍的最早载体。简是将竹子加工成统一规格的竹片，形状多狭长，再将竹片放置在火上烘烤，使其中的水分蒸发掉，防止日久虫蛀和变形，便于保存，然后在竹片上书写文字，即成竹简。再用革绳将竹简编成“册”，称之为“简册”或“简策”。

牍，是用于书写文字的木片。木牍的计量单位是片，且一般字数不多，多用于书信。（如图1-16）。

在现代，有的出版社会模仿古代的简册制作方式来出版一些传统经典著作，但是多作为礼品或用以收藏。但是，即使如此，作为书籍装帧的一种形式，学

习和了解简册的制作是很有必要的，它有助于我们学习、借鉴优秀的传统文化和手法，为我们的设计提供创意的土壤。

(4) 帛

帛，古代对丝织品的统称。先秦的文献中多次提到了用帛作为书写材料。帛质轻、易折叠，书写方便。尺寸长短可根据文字的数量裁剪，卷成一束，称之为“一卷”。帛作为书写材料，与简牍同期使用，但因价格较贵，所以不如简牍普及（如图1-17）。

(5) 纸

据文献记载和考古发现，我国早在西汉时期就出现了纸。据资料研究，早期的纸与绢帛有关，且与现今意义上的纸是不同的。

造纸术是中国古代四大发明之一，是促使人类文化传播的重大发明。中国古代早在西汉便已有造纸术，到东汉时，蔡伦改进并提高了造纸工艺，使得纸张得以普及。魏晋南北朝时期，造纸技术、用材工艺等进一步发展，纸已经基本取代了帛、简而成为最主要的书写材料（如图1-18）。

2. 中国书籍装帧艺术的历史变革

蔡伦纸的出现确定了书籍的材质，隋唐雕版印刷术的发明则促成了书籍的成形，并且这种书籍形式一直延续到现代。印刷术代替了繁重的人工抄写方式，缩短了成书周期，大大提高了书籍的质量和数量，为知识的广泛传播、交流创造了条件，从而推动了人类文明的发展。而在这种情况下，书籍的装帧形式也几经改变，先后出现过简册、卷轴装、经折装、旋风装、蝴蝶装、包背装、线装、简装和精装等形式。

(1) 简册

中国最早的书籍形式是简册。简册始于商朝，一直延续到东汉。用竹子做的书称之为简册，用木板做的书称之为“版牍”。将竹子截断制成统一规格的竹签，在竹签上写上字，这根竹签则被称为“简”，把许多简编连起来便是“册”；将木头锯成段，削成薄板，在薄板上写上字，则称为“牍”（如图1-19）。

简册的分量重、占地大，一本完整的书籍往往由多卷简册组成，携带十分不方便。

(2) 卷轴装

唐朝以前，纸本书的最初形式依然是采用帛书的卷轴装形式。轴，通常是一根木棍，也有的采用珍贵的材料，如玉、紫檀、象牙、珊瑚等。卷的左侧卷入

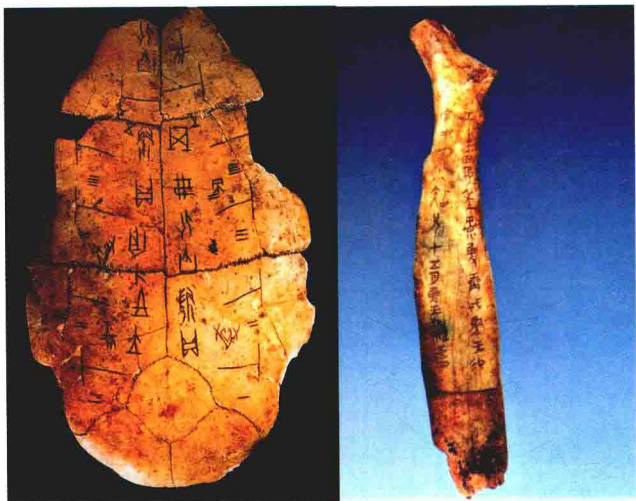

图1-13 兽骨与龟甲上刻的文字

图1-14 南华寺碑文

图1-15 红崖天书

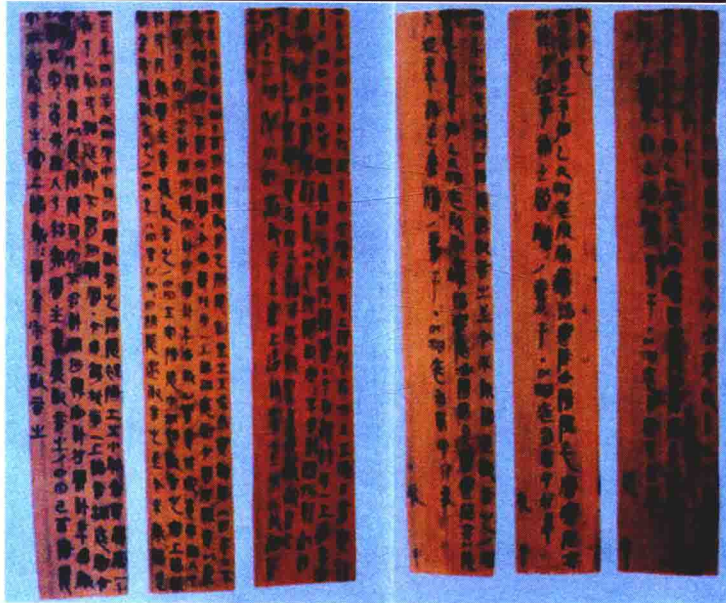
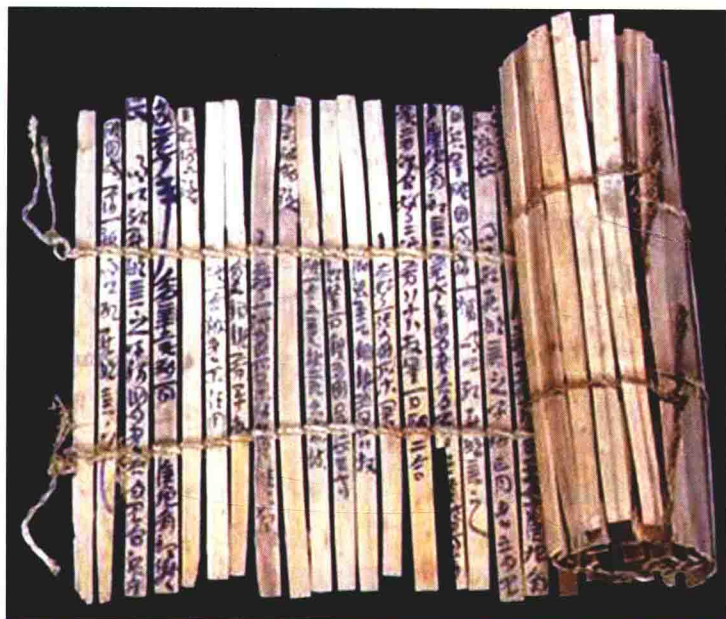

图1-16 简牍（上）、木牍（下）

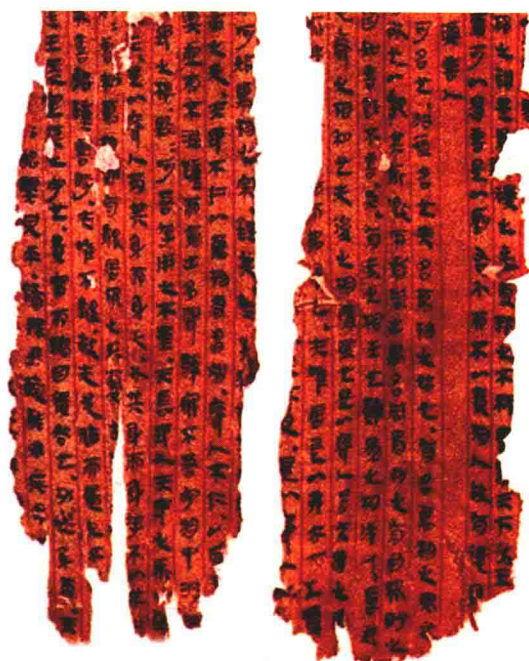

图1-17 马王堆汉墓出土的帛书——《老子》片段

图1-18 华严寺古籍

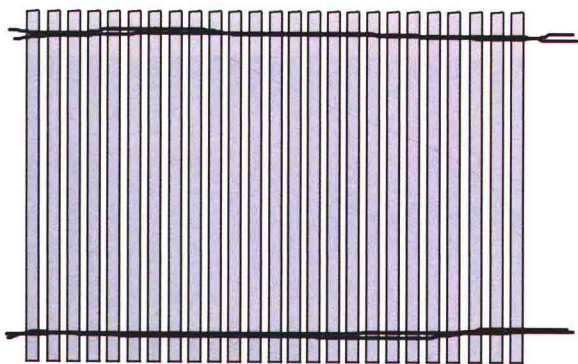

图1-19 简册

轴内，右侧在卷外，前面装裱一段纸或丝绸，叫做缥。缥头系上丝带或绳，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，使书籍的版式更加规范化，文字行列有序。与简册相比，卷轴装舒展自如，量轻，便于携带。书籍尺寸可以根据文字的多少随时裁取，阅读更加方便。一张纸写完可以加纸续写，也可以把几张纸粘在一起，成为一卷。后来人们把一篇完整的书稿称作一卷。

(如图1-20)。

(3) 经折装

经折装是在卷轴装的形式上改造产生的。随着社会的发展，文化的交流与传播，人们阅读书籍的需求不断增加，卷轴装的许多缺点逐步暴露出来，已经不能适应人们的新需求。例如，人们在翻阅卷轴装书籍的后面部分时也要从头打开，看完后还要再卷起，十分不方便。但是，经折装书籍的出现解决了卷轴装书籍的这个缺

点，不仅方便人们阅读，也使书籍便于存放。

经折装的具体做法是：将一幅长卷沿着文字版面的间隔，将长卷一反一正地折叠起来，形成长方形的一叠，在首尾两页分别粘上硬纸板或木板。经折装的形状和今天的书籍相似，装订方式却大不相同（如图1-21）。

(4) 旋风装

旋风装是在经折装的基础上改造的。虽然经折装的出现改善了卷轴装的缺陷，但其本身也存在一定的缺点，长期的翻阅会使书籍的折扣断开，使得书籍容易损坏，不便于长期使用和保存。于是，人们想出将写好的纸页按照先后顺序依次相错地粘贴在整张纸上，和房顶贴瓦片的方式类似。因此，翻阅每一页都很方便。但它的外形与卷轴装的区别不大，仍需卷起来存放（如图1-22）。

(5) 蝴蝶装

蝴蝶装就是将印有文字的纸面朝里折，再以中缝

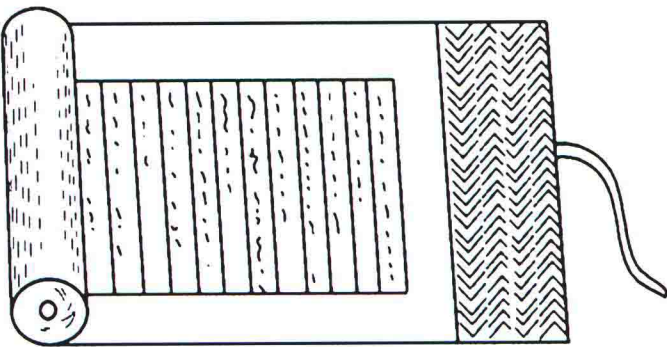

图1-20 卷轴装

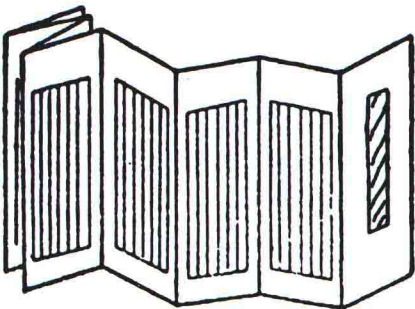

图1-21 经折装

为准，将所有的纸张码齐后，用浆糊依次贴在另一包背纸上，然后裁齐成书，这种装帧形式于唐代兴起。

蝴蝶装的书籍翻阅起来就像蝴蝶飞舞的翅膀，故称“蝴蝶装”。蝴蝶装不用线装订，而是用浆糊粘贴，但是非常牢固，是书籍装帧史上的一大突破。（如图1-23）。

（6）包背装

蝴蝶装虽然改善了书籍的装订方式，有很多方便之处，但仍有不完善的地方。蝴蝶装的书籍，因为文字朝里，每翻阅两页的同时必须翻动两页空白页。到了元朝，包背装取代了蝴蝶装。

包背装与蝴蝶装的最大区别是，对折页的文字朝外，背向相对。具体做法是，将印有文字的纸面朝外对折，两页的折口在外侧即书口处，将所有的折好的书页放在一起，以折口处为基准码齐，书页内侧的余幅处用纸捻穿起来。用一张稍大于书页的纸张贴在表

图1-22 旋风装及其趣味摆放

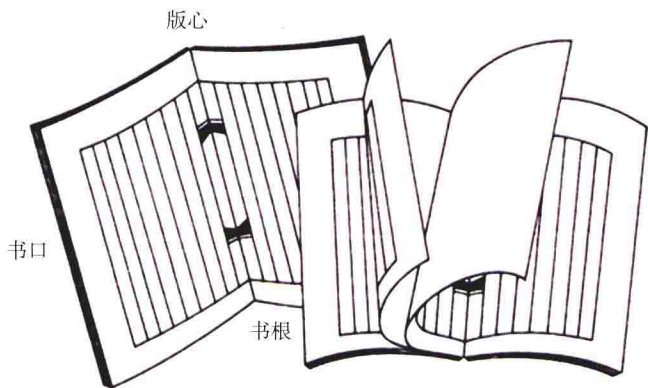
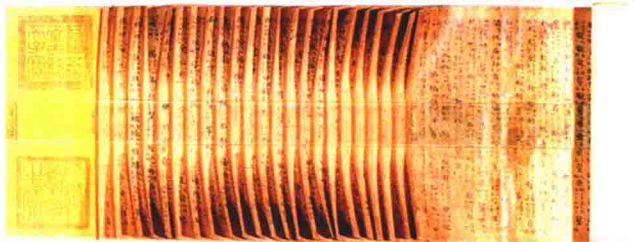

图1-23 蝴蝶装

面，即从封面包到书脊和封底，然后将书籍裁切整齐，这样一册书就装订好了。包背装的书籍除了内页是单面印刷，且每两页的书口处是相连的以外，其他特征均与今天的书籍相似。（如图1-24）

（7）线装

线装是中国古代书籍装帧的最后一种形式。书籍内页的装订方法和包背装一样，不同之处在于护封。线装是两张纸分别贴在封面和封底上，书脊和锁线外露。锁线分为四、六、八针订法。有的书籍需要特别保护，就在书籍的书脊两角包上绫锦，称之为“包角”。线装是中国印本书籍的基本形式。

线装书起源于唐末宋初，盛行于明清时期，在民国时期仍有。现代也有出版社对一些特殊书籍采用线

装（如图1-25）。

（8）简装

简装，也称“平装”，是出现铅字印刷术以后近现代书籍普遍采用的一种装帧形式。简装的装订方式又分为“锁线钉”和“无线胶钉”两种。简装书的书内页纸张是双面印，大纸折页后把每个印张于书脊处戳齐，骑马锁线，装上护封后，裁齐除书脊以外的其余三边（如图1-26）。这种方法便是“锁线钉”。锁线钉步骤较繁琐，成本较高，但是比较牢固，适合较厚或重要的书籍。如词典多采用这种装订方式。

现在，书籍装订多采用先裁齐书脊然后上胶，不锁线的方法，这便是“无线胶钉”。相对锁线钉来说，无线胶钉经济快捷，节约成本，但却不是很牢固，

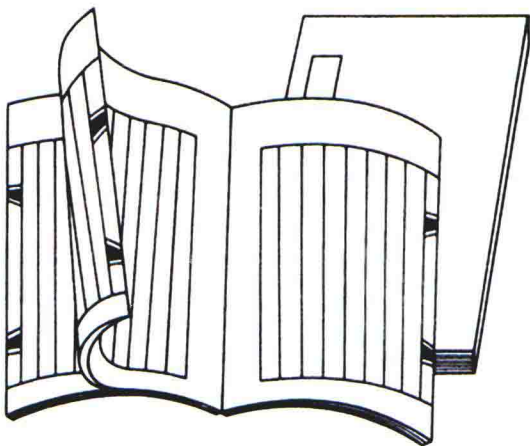
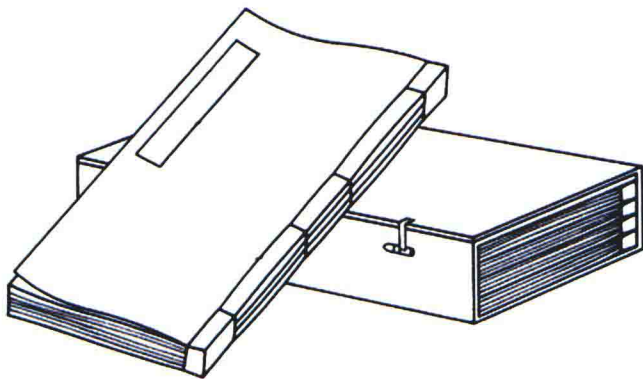

图1-24 包背装

图1-25 线装

适合较薄书籍或普通书籍。在20世纪二三十年代到五六十年代前后，很多书籍采用铁丝双钉的形式。另外，一些很薄的册子，则是将封面和内页折在一起后直接在书脊处穿铁丝，成为“骑马钉”（如图1-27）。

(9) 精装

精装书籍在清朝就已经出现，其装帧方法来自西方。清光绪二十年美华书局出版的《新约全书》就是精装书，封面镶有金字，非常华丽。精装书的最大优点是护封厚实坚固，可以很好地保护内页，使书籍经久耐用，且容易长时间保存。

精装书的内页与平装一样，内页双面印字，装订方法多为锁线钉，书脊处还要粘贴一条布条，使内页粘贴更牢固，具有保护作用。封皮的用材厚重且坚硬，封面和封底分别与书籍首尾页粘合，封皮的书籍与书内页的书籍多不粘连，能够较好地保护书的内页，比

较灵活（如图1-28）。

3. 中国书籍装帧设计的近现代发展

近代以来，随着西方印刷技术的传入，我国传统的雕版印刷逐渐被机器印刷取代，产生了以工业技术为基础的书籍装订工艺，出现了平装和精装，书籍装帧方法也发生了变化。除去传统的封面、封底、内页还出现了扉页、版权页、护封、环衬、目录页等新的书籍设计元素。设计者对于书籍装帧设计的范围也加大，新元素不断应用到书籍设计和印刷工艺里（如图1-29至图1-31）。

(1) “五四”时期的书籍装帧艺术

“五四”前后，受新文化运动的影响，书籍装帧艺术也进入一个新纪元。当时的出版物为了响应新文化运动的号召，因此打破了一切陈规陋习，从技术到艺术表达