

21世纪高等院校
美术专业新大纲教材
21 SHI JI GAO DENG YUAN
XIAO MEI SHU ZHUAN YE
XIN DA GANG JIAO CAI

编著 / 孟卫东 王玉敏

安徽美术出版社 ANHUI MEI SHU CHUBAN SHE

书籍

装帧

中页

21SHIJI
GAODENG
YUANXIAO
MEISHU
ZHUANYE
XINDAGANG
JIAOCAI

21 世纪高等院校美术专业新大纲教材

书籍装帧

编著 孟卫东 王玉敏

SHUJI
ZHUANGZHEN

安徽美术出版社

21 世纪高等院校美术专业新大纲教材编委会

主 任 牛 昕 巫 俊

副 主 任 武忠平 曾昭勇

委 员 (按姓氏笔画顺序排列)

马忠贤 王 峡 王 健 王玉红

王 雷 方福颖 冯 文 叶 勇

田恒权 石祥强 刘 刚 刘 临

刘明来 刘 超 刘晓雯 江 河

李 杰 李龙生 李方明 李华旭

李功君 李四保 李永春 李锦胜

庄 威 孙志宜 孙晓玲 邢 瑜

汪 耘 汪炳璋 吴纯玉 吴同彦

何健波 季益武 陈 可 陈 林

陈 琳 陈尚勇 周宏生 易 忠

孟卫东 张 彪 张玉春 张保正

张明明 杨子龙 杨天民 杨晓军

杨晓芳 胡是平 胡 燕 赵文坛

高 飞 高 鸣 贾 否 钱 涛

陶 宇 黄 凯 黄少华 黄匡宪

黄朝晖 黄德俊 鹿少君 董可木

傅 强 傅爱国 鲁 榕 谢海涛

蒋耀辉 翟 勇 翟宗祝 潘志亮

魏鸿飞

策 划 曾昭勇 武忠平

本 册 主 编 孟卫东 王玉敏

责任编辑 徐 维

装帧设计 武忠平 徐 伟

责任校对 司开江

图书在版编目 (C I P) 数据

书籍装帧 / 孟卫东, 王玉敏编. —合肥: 安徽美术出版社, 2007. 7

21 世纪高等院校美术专业新大纲教材

ISBN 978-7-5398-0922-9

I. 书… II. ①孟…②王… III. 书籍装帧—设计—高等学校—教材 IV. TS881

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 033075 号

21 世纪高等院校美术专业新大纲教材

书籍装帧

编 著: 孟卫东 王玉敏

安徽美术出版社出版

(合肥市金寨路 381 号 邮编: 230063)

安徽美术出版社网址: <http://www.ahmscbs.com>

全国新华书店经销

合肥华云印务有限责任公司印刷

开本: 889 × 1194 1/16 印张: 7.5

2007 年 7 月第 1 版

2007 年 7 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5398-0922-9 定价: 42.00 元

发现印装质量问题影响阅读, 请与承印厂联系调换。

敬告: 鉴于本书选用作品的部分作者地址不详, 应付稿酬敬请见书后与该部门联系: 合肥市跃进路 1 号 安徽省版权局 中国著作权使用报酬收转中心 安徽办事处。

序

发展高等院校的人文学科教育，加快高等艺术教育的发展，这是推进素质教育、调整和改进高等教育的专业结构、促进高教事业发展的需要，也是促进高校学生的全面发展的需要。随着党中央国务院关于推进素质教育决定的实施，各地高等院校重视人文学科教育、重视艺术教育的风气正在形成。目前，全省已有30余所高校开设了美术、艺术设计等专业，还有若干民办高校已经或正在筹备开办这些专业，没有开办这些专业的高校，也大都建立了艺术教育中心或艺术教育教研室，对其他专业的在校学生进行人文和艺术教育。全省高等院校的艺术教育呈现出蓬勃发展的局面，形势非常喜人。

高等院校的艺术教育是推进素质教育的重要形式，也是提高当代大学生人文素养的重要手段。我们的高校毕业生不仅要有自己的专业知识和技能，要有良好的道德品质，而且要有一定的艺术和审美的素养，要有能够欣赏音乐的耳朵和感受形式美的眼睛，要有一定的艺术表现和创造能力，这才能真正成为全面发展的人，才能适应当今社会发展的需要，从而为社会多作贡献。

在高等院校进行艺术教育，不仅要抓好普通专业的大学生艺术教育，而且要办好艺术教育的专业。要通过加强学科建设，使我们已经或正在筹备开办的美术、艺术设计或其他专业的教育水平和教学质量得到提高，从而使质量水平的提高与总体上量的扩张同步发展。这就需要加强艺术教育的科研力量，促进学术交流，重视师资培训，抓好教材建设。其中，编写出版和推广使用高校通用的艺术教育专业教材，是提高艺术教育的水平和质量，加强学科建设的重要环节。

编写高等院校通用的艺术教育专业教材，是艺术教育的基础性工作，因而是一件大事。古人把著书立说视作“经国之大业，不朽之盛事”，这是很有道理的。为了做好这项工作，一要认真研究和把握教育部近年来颁发的有关学科的教学大纲和课程标准，在充分体现规范和标准要求的前提下，编出高校使用的教材，实现“一纲多本”；二是要切实面向教学实际，准确把握高校艺术教育专业相关学科的实

际状况，使编出的教材既能真正符合高校教学工作的实际需要，又能体现新的艺术教育科研成果和专业特色。只有在质量有保证，内容有特色，老师易教，学生易学的前提下，教材才能真正在高校推广开来。

由安徽美术出版社组织编写的这套教材，集中了全省以及外省、市有关高校一批专家学者、资深教师和艺术家的集体智慧，吸取了艺术教育科研工作的最新成果，也基本符合教育部颁发的教学大纲的基本精神和我国高校艺术教育的实际，适合各校艺术教育专业教学使用。这些专家呕心沥血，数易其稿，终成鸿篇，可喜可贺。我向同志们表示衷心的感谢。感谢他们为高等院校的艺术教育提供了优秀的通用教材，为高等艺术教育的学科建设奠定了坚实的基础，为进一步调整和改进高等艺术教育的专业结构提供了重要的条件。

当然，教材的建设和学科的发展一样，都不是一蹴而就的，而是需要一个过程，需要坚持数年的努力奋斗。目前推出的这套艺术教育类教材，包括美术教育和艺术设计两大类，与各地院校的专业设置是相配套的，在各高等院校推广使用过程中，肯定还需要不断吸收科研和教学的新成果，需要不断的修改和完善，使这套教材也能与时俱进，逐步成熟。我们设想，经过若干年的努力，一套更加完善成熟的艺术教育类高校教材必将形成，高等艺术教育学科建设也将得到进一步发展。

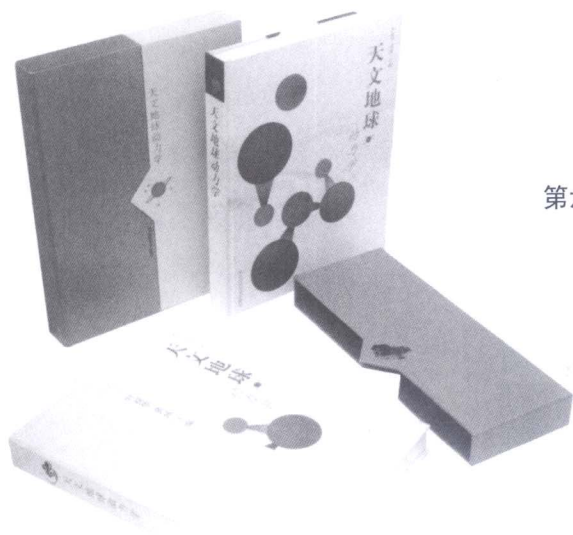
这套高等院校艺术教育教材已经编写完成，付梓在即，组织者、编写者和出版者要我说几句话，我乐见其成，写了自己的一些看法，和同志们交流。是为序。

徐根应

2006年12月

目录

第一章 概述	1
第一节 中国书籍装帧发展历程	1
第二节 外国书籍装帧发展历程	8
第三节 现代书籍装帧的发展方向	10
第二章 书籍装帧的元素	13
第三章 编排设计	19
第一节 字体设计	19
第二节 图形设计	26
第三节 色彩设计	31
第四节 版面设计	38
第四章 插图设计	49
第一节 插图的概念与发展	49
第二节 插图的特性	55
第三节 创作与表现	57
第五章 整体设计	63
第一节 书籍整体设计	63
第二节 形式与内容的整体关系	71
第三节 开本大小应是首先要考虑的	73
第四节 版面设计是书籍整体设计的核心	75
第五节 书籍整体设计的原则	77
第六节 套书设计	80
第七节 书籍整体设计程序	81
第八节 个性设计的未来趋势	81
第六章 印刷工艺	87
第一节 印刷工艺流程及彩色桌面出版系统	87
第二节 印前系统常用软件	88
第三节 印刷方式	89
第四节 印刷纸张	92
第五节 印刷油墨	95
第六节 印刷机械	97
第七节 印刷品的后加工	99
第七章 设计实例	104
参考书目	113

第一章 概述

书籍是人类在其发展过程中所创造出来的最重要的工具,是人类文化得以传承的最重要的手段。没有文字,没有书籍,人类社会进步就会缓慢,交流就难以发生和进行,就不可能有高度的文明和进步。

“书籍装帧设计”一词相当于英文的“Bookdesign”,意思是书籍的计划、设计、形成。指书籍的整体设计,也指开本、字体、版面、插图、封面、护封以及纸张、印刷、装订和材料的事先艺术设计,也就是从原稿到成书应做的整体设计工作。

人们通常所说的“书籍装帧设计”主要指图书、杂志、报纸、样本、唱片、挂历、藏书票等的设计。书籍装帧设计的任务,除了达到保证阅读的目的,还要赋予书籍美的形态,给读者美的享受。

对于一般人来说,一本有插图的书、一本美术画册或者一本有趣的儿童书,就可认为是美观的,而不需要别的了。这只是某一方面的艺术成就,而不是书籍装帧设计的全部。它还应有所相宜的字体和版面、扉页和环衬、封面和护封的配合,才能达到各部分的和谐一致,才可能成为一本美观的书。

中国的书籍装帧,有着悠久的历史,对书籍的保存、传播起了巨大作用。现在,随着中国出版业的发展和出版市场的逐步开放,从事专业书籍装帧的团体及个人不断涌现,书籍装帧在出版业的发展中发挥着重要的作用。书籍装帧艺术已发展成为封面艺术、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。

第一节

中国书籍装帧发展历程

书籍,在人类历史的发展中起着重要的作用,

并且随着人类社会的不断发展与人类的关系越来越密切。书籍的内容必须有一定的载体,不同的载体产生不同形态的书。书籍的内容反映出一定社会、一定时期的生活状况和意识形态。同样,书籍的装帧形态也反映一定社会、一定时期的生活状况和意识形态,它是随着时代的发展而发展的。在不同的历史时期中,书籍具有不同的特定装帧形态。书籍的装帧形态,在历史的长河中,变化是很多的,涉及的内容十分丰富、十分复杂。

中国的书籍装帧大致经历了3个不同的历史时期:原始书籍装帧时期、古代书籍装帧时期和现代书籍装帧阶段。

图 1-1

图 1-2

一、原始书籍装帧时期

从公元前 1300 年至公元前 1100 年的商代后期甲骨刻字,再到公元 1 世纪造纸术发明。中国新石器时代(约公元前 4000 年)的彩陶上就出现了记事符号,它是汉字的原始形态。中国现存最早的文字是 1899 年在河南省安阳县小屯村发现的甲骨刻字,距现在已有 3000 多年的历史。原始时期书的承载物是绳、木、竹、陶、甲骨、兽骨、青铜、玉石等材料。陶是经过烧制的,青铜是经过冶炼的,其他的材料均是自然界现有的资源,稍加加工便可以刻字或写字成书。从结绳书、图画文书到金文书、石文书,其进步是十分明显的。从字体的形成和发展上,从文字内容的复杂和意义的深刻上,从承载物的质地上,书籍的发展都清楚地表明了社会在不断地发展进步,技术水平在不断地提高。逐渐成熟的书的内涵越来越丰富,开本、版式也越来越明确,为正规书籍的出现,创造了充分的条件。人们从自然界获取现成的物质载体,加工后刻写文字成为原始的书籍形态。其设计形式处于萌芽阶段,是中国书籍装帧的初期形态。这个时期书的特点,也是当时社会生产力和技术水平低下的反映。

二、古代书籍装帧时期

从西汉的造纸术发明到 1919 年“五四”运动,

为古代书籍装帧时期。

书籍装帧经过初期形态的漫长发展后,随着社会的进步,逐渐进入它的正规形态。《说文解字》云:“著于竹帛,谓之书。”古今大量的学者都认为,中国书籍装帧的正规形态是从简策书开始。罗树宝在《中国古代印刷史》中认为:“中国古代真正的书籍形式,是从竹简和木牍开始的。”

中国的造纸术和印刷术的发明对书籍装帧的发展起到了至关重要的作用。东汉纸的发明,确定了书籍的载体。唐代初期(公元 7 世纪)雕版印刷术的发明,促成了书籍的成型,这种形式一直延续到现代。印刷术替代了繁重的手工抄写,缩短了书籍的成书周期,大大提高了书籍的品质和数量,促进了知识的传播。毕昇活字印刷术的发明,奠定了现代印刷术的基础,意味着书籍史的一个转折点和书籍艺术的发展,对人类文明做出了巨大贡献,被誉为人类的“文明之母”。

正规形态的书包括:简策书、木牍书、帛书,以及卷轴装书、旋风装书、经折装书、蝴蝶装书、包背装书、线装书等。它们受着材料的制约,材料不同,也就产生了不同的装订方法。不同的装订方

图 1-3

图 1-1 刻在兽骨上的文字

图 1-2 甲骨文

图 1-3 青铜纹饰

图 1-4

图 1-5

为普遍的书写材料，代替了帛。

卷轴装，有三个主要部分，即卷、轴、带，两个次要部分，即签、帙。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、金或玉石等)，免于卷的头尾磨损，常用绢、罗、绵等物品裱在卷的左右两端，也

图 1-4 帛书(西汉马王堆出土)

图 1-5 系上丝带的卷轴装书

图 1-6 卷轴装书《金刚经》

图 1-7 经折装书《金光明胜王经》

图 1-8 西汉竹简《孙子兵法》

图 1-9 简策

图 1-6

法，使书籍的装帧形态也大相径庭。但有一点必须指出，每次装订方法的更新，都使书籍的装帧形态向前进了一步，并不断地向着册页书的方向发展，趋向于现代书籍装帧形式。

中国古代书籍装帧形式：

(一)历史上应用最久的书籍形态——卷轴装
卷轴始于帛书。

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。帛是很贵重的物品，当纸张出现以后，便宜的纸便成

图 1-7

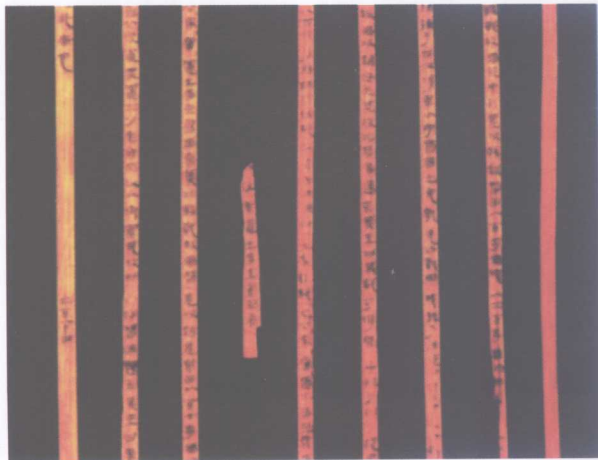

图 1-8

图 1-9

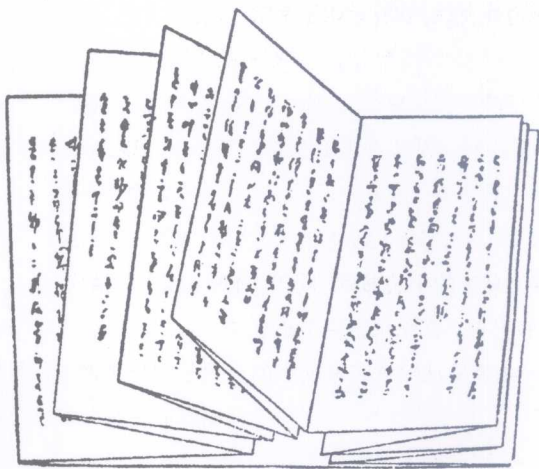

图 1-10

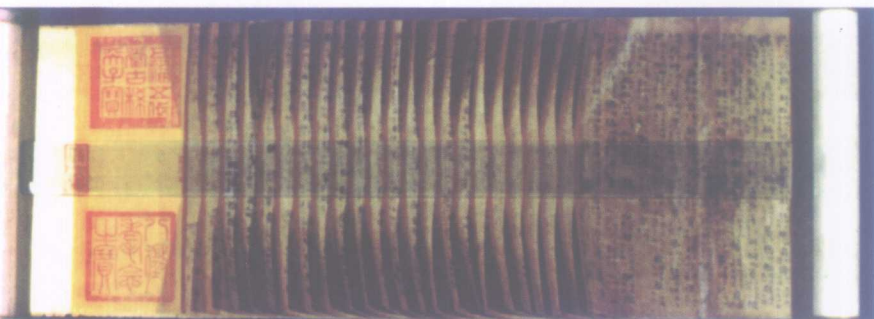

图 1-11

可称它为包首。带，是附在镖头上的一种丝织品，作为缚扎用。有时，在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。

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。卷轴装书籍形式的应用，使文字与版式更加规范化，行列有序。与简策相比，卷轴装舒展自如，可以根据文字的多少随时裁取，更加方便，一纸写完可以加纸续写，也可把几张纸粘在一起，成为一卷。现在许多书画的装裱还在使用卷轴装。

(二) 由卷轴向册页过渡的书籍形态——经折装和旋风装

经折装是在卷轴装的基础上改造而来的。随着社会发展和人们对阅读书籍的需求增多，卷轴装的许多弊端逐步暴露出来，已经不能适应新的需求——即使查阅中间某一段，也必须要从头打开，舒卷都很不便。当时雕版印刷术已经发明，由于版面尺寸的限制，书籍的页面更没有必要延伸得那么长了。于是有人把一个长卷的纸反复折成几寸宽的一折，首尾粘在厚纸板上，有时再加上织物或色纸，作为封面，一本经折装书就算制作完成了。经折装书最初是由佛教徒制作，写的是经文，

图 1-12

图 1-10 旋风装书示意图

图 1-11 旋风装书 唐写本
王仁珣《刊谬补
缺切韵》

图 1-12 唐咸通九年刻印
的《金刚般若波罗
蜜经》扉画
中国境内有确切
日期的最早的印
本书，是一部首尾
完整的卷轴装书

又是采用折叠的方式，所以叫经折装书。

旋风装实际上是经折装的变形产物。它是由一张大纸对折起来，一半粘在书的最前页，另一半从书的右边包到背面，粘在末页而制成的。如果从第一页翻起，一直翻到最后，仍可翻回到第一页，回环往复，不会间断，因此得名。

经折装的形式现在还在应用，比如像签字簿、碑帖拓本、歌本等。

(三) 册页的书籍形态——蝴蝶装、包背装、线装

唐、五代时期，雕版印刷已经趋于盛行，而且印刷的数量相当大，以往的书籍装帧形式已难以适应飞速发展的印刷业。旋风装书的书页折叠处容易断裂，也很容易受到磨损，断裂之后就出现了一页一页的情况。这样的书很难翻看和保存，后来逐渐演变为蝴蝶装。蝴蝶装是随着雕版印刷技术的发明而产生的，就是将印有文字的纸面朝里对折，再以中缝为准，把所有页码对齐，用糨糊粘贴在另一包背纸上，然后裁齐成书。从外观看，蝴蝶装的书籍很像现在的平装书或简装书，书页向两边展开，仿佛展翅飞翔的蝴蝶，故称“蝴蝶装”。这是册页书籍的最初形式。它起始于唐代，盛行于宋代，至元代(公元13世纪)逐渐为包背装所替代。

在阅读时，蝴蝶装常出现空白的反页，必须连翻两页，才能继续读下去，很不方便，于是逐渐

发展为包背装。包背装始于南宋(公元12世纪)，盛行于明代(公元15世纪)。与蝴蝶装的方法相反，它把有字的书页正折，版心朝外，单口向里，将穿孔用纸捻订好，再在外面加上封面，连书脊包起。这样，翻开之后，都是有字的书页，可以逐页读去，不会间断，免除了蝴蝶装的缺点。这种装订方法已经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。

线装是从包背装发展来的，始于明代中期，到了清代达到它的鼎盛时期。它不用整纸裹书，前后分开为封面和封底，不包书脊，用刀将上下及书脊切齐，打孔穿线，订成一册。线装书因要打孔穿线，故得此名。一般的书用四眼订法，较大的也有用六眼订和八眼订的。讲究的书有绫绢包角，用以保护订口上下的书角。

图1-13 蝴蝶装书示意图

图1-14 元·蝴蝶装书《梦溪笔谈》

图1-15 蝴蝶装书《御制资政要览》

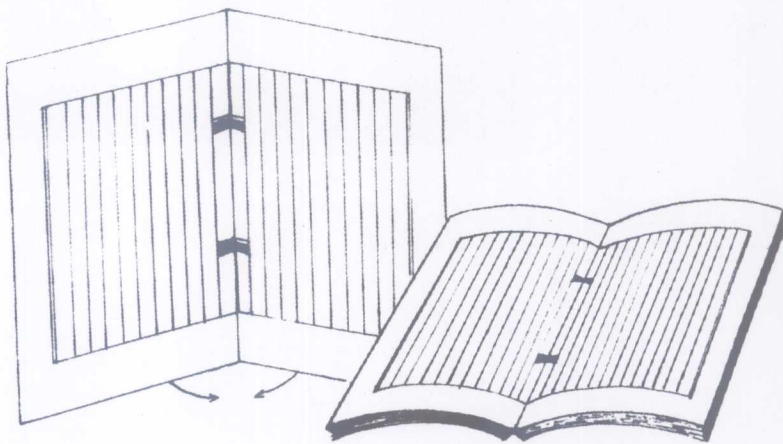

图1-13

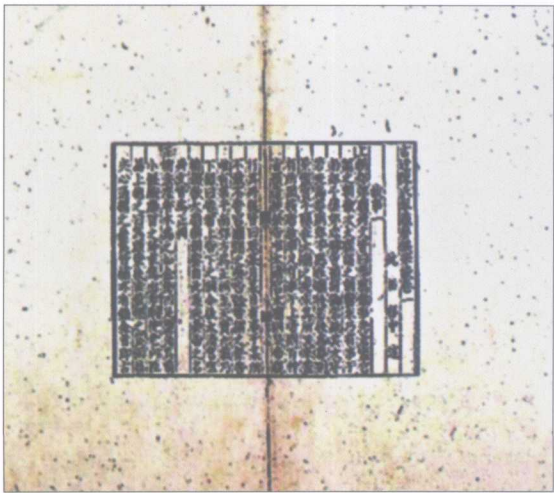

图1-14

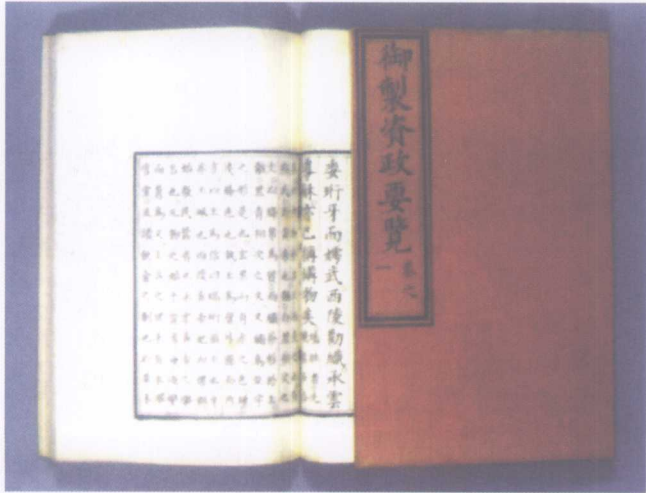

图1-15

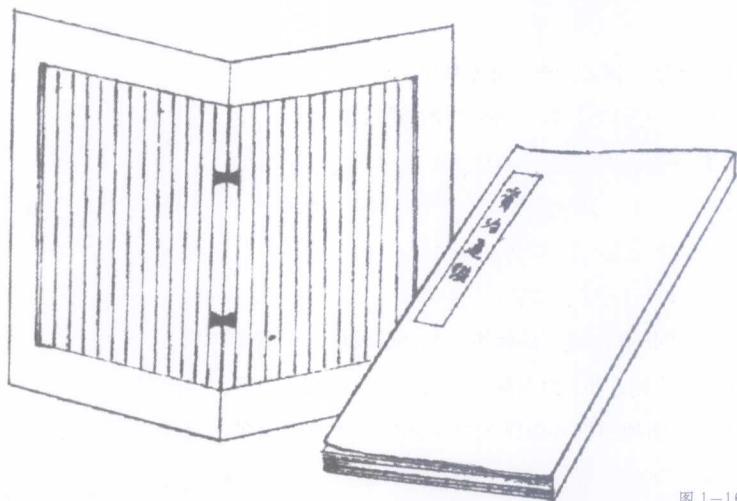

图 1-16

图 1-16 包背装书示意图

图 1-17 线装书《中国古籍善本书目》

图 1-18 线装书订法示意图

图 1-19 包背装书《钦定四库全书》

图 1-17

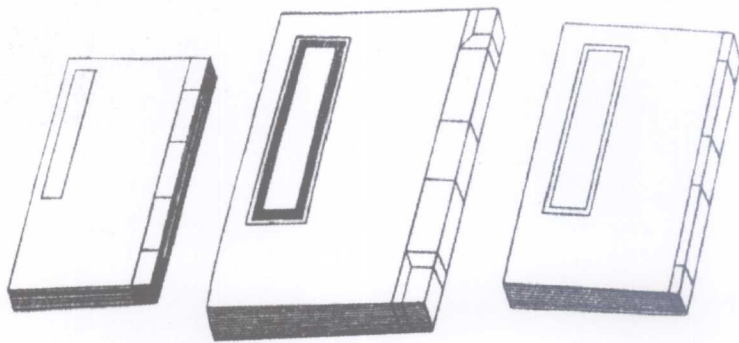
蝴蝶装和线装的封面都是软面的, 只能平放, 不能直立, 插架和携带都不方便, 所以有些书籍又加书套或书函。函, 套用来装书籍, 材料用硬纸板或木材, 有书套、纸盒、夹板、木盒等形式。

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。与现在的书籍大体相同。从封面到正文、行、阑、牌、界以及插图, 都是一个完整的设计。

线装书颇多考究。单就书皮来说, 除一般用磁青或黄色纸外, 还有用布的, 或用蓝绫、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缂丝, 色泽鲜艳, 加上珊瑚、象牙、碧玉、白玉的别扣, 豪华美观, 成为一种珍贵的艺术品。

线装书的出现, 形成了中国特有的书籍装帧形式, 具有极强的民族风格, 至今在国际上享有极高的声誉, 是“中国书”的象征。

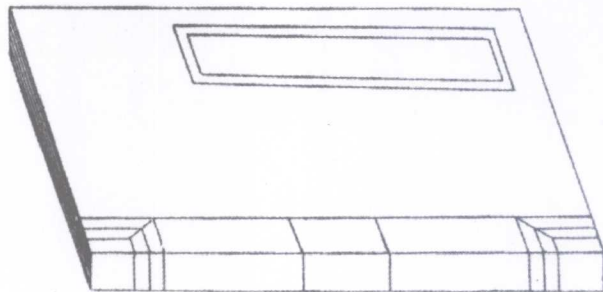
中国古代书籍装帧形态的产生及演化过程, 就是中国文化的发展过程。要从中国古代书籍装帧中汲取营养, 创造具有中国特色的现代书籍装帧艺术。

包角

六眼装订法

四眼装订法

八眼装订法

图 1-18

图 1-19

三、现代书籍装帧阶段

从1919年“五四”运动到中华人民共和国成立直至今天。“五四”新文化运动促进了中国现代书籍装帧的产生,随着铅印技术的推广及现代印刷设备与造纸技术的进步,书籍装帧艺术渐渐成熟。“五四”以后,文化上出现了新的高潮,这一时期的书籍装帧艺术也有了较大的发展。站在中国书籍装帧艺术革新运动最前列的是鲁迅。他不仅是伟大的文学家、思想家,也是中国现代书籍装帧艺术的倡导者。他十分重视书籍装帧艺术,一方面介绍推荐国外的优秀设计,另一方面强调要发掘传统艺术,形成强烈的民族风格。在他的倡导下,书籍装帧艺术不仅重视封面,还包括了扉页、正文、插图、字体、色彩甚至印刷工艺等的整体设计。书籍的装订形式也改变了持续很长时间的单一面貌——线装,开始采用平装。受西方编排格式的影响,文字编排格式也尝试着由竖排转为横排。这些改变促成了在那一特定时期中国书籍装帧艺术的迅猛发展,出现了书籍装帧艺术新的繁荣时期。许多画家参与到书籍的设计和插图创作中,如陶元庆、丰子恺、钱君匋、陈之佛、司徒乔、张光宇、李桦、古元等,对于书籍装帧的发展起到了积极的推动作用。处在新文学革命的开放时代,当时

的设计家们博收众长,百无禁忌。丰子恺先生以漫画制作封面堪称首创;陈之佛先生采用近代几何图案和古典工艺图案,给《东方杂志》、《小说月报》、《文学》设计封面,形成了独特的艺术风格;钱君匋先生运用过各种主义、各种流派的思想进行书籍装帧艺术创作。

1949年以后,出版事业的飞跃发展和印刷技术、工艺的进步,为书籍装帧艺术的发展和开拓了广阔的前景。中国的书籍装帧艺术呈现出多

图1-20 鲁迅设计的书

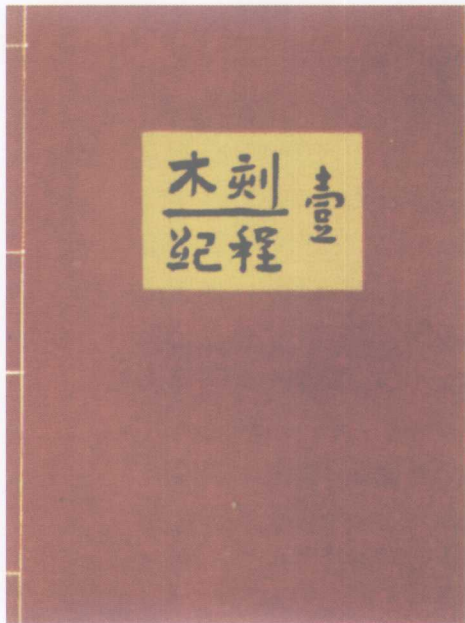

图1-20

种形式、风格并存的格局。“文革”期间，书籍装帧艺术遭到了劫难，“一片红”成了当时的主要形式。20世纪70年代后期，书籍装帧艺术得以复苏。进入20世纪80年代，改革开放政策极大地推动了书籍装帧艺术的发展。随着现代设计观念、现代科技的积极介入，中国书籍装帧艺术更加趋向个性鲜明、锐意求新的国际设计水准。

图 1-21 楔形文字

图 1-22 埃及墓室墙壁的文字图

图 1-23 20 世纪 20 年代《东方杂志》

图 1-24 20 世纪 70 年代书籍封面设计

图 1-21

图 1-22

图 1-23

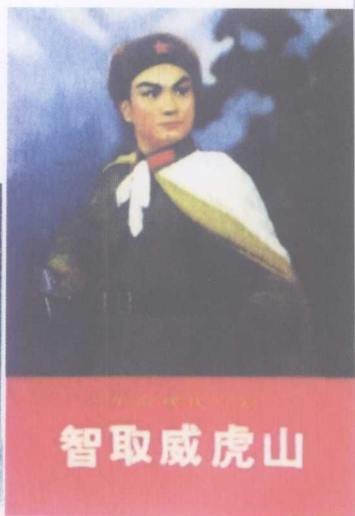

图 1-24

第二节

外国书籍装帧发展历程

在书籍装帧早期的发展过程中，无论是不同的地域还是种族，书籍装帧都有相似的发展过程。同样，外国的书籍装帧也大致经历了3个不同的历史时期：原始书籍装帧时期、古代书籍装帧时期和现代书籍装帧阶段。

一、原始书籍装帧时期

最早的表音文字和象形文字产生于公元前4000年的幼发拉底河和尼罗河岸边。苏美尔人在公元前4000年就有了文字，在公元前2400年至公元前2250年发明了楔形文字。公元前4000年，埃及也出现了一种象形文字，它和苏美尔文字较为相似。公元前2500年前后，古代的埃及人就把文字刻在石碑上，称为石碑书。最初人们取材于自然界现成的物质材料——甲骨、石头、甲壳、兽骨等，加工后刻写文字而成为最原始的书籍形态。苏美尔人的楔形文字是用木片刻在泥板上，而埃及象形文字描画、刻写在墓室墙壁和岩石上。以后出现了莎草纸书、蜡版书、泥版书、手抄书、羊皮纸书。迄今出土较早的书是公元前3000至前2500年的抄写在莎草纸上的古埃及典籍。

公元前2世纪小亚细亚的佩加蒙城人发明了一种更好的加工毛皮的方法，开始制作羊皮纸。羊

皮纸传入欧洲后,得到广泛推广,成为华丽的羊皮纸书的材料。羊皮纸的正反面都可以书写,可以擦掉,而且结实,制作比从埃及进口的莎草纸容易。羊皮纸的发明给欧洲的书籍装帧带来了巨大的变化,由卷轴式改变成册页式。

二、古代书籍装帧时期

自中国造纸技术和印刷术传入后,欧洲便从原始时期进入了古代时期。以欧洲为中心的书籍装帧形式,有哥特式宗教手抄本、书籍,谷腾堡的平装本、袖珍本以及王室特装书籍,接近现代的精装本形式也是在16世纪的欧洲出现的。

在欧洲,现代印刷术的创始人是谷腾堡(Johann Gensfleisch Gutenberg,1395—1468年)。他从1436年开始研究活字印刷,1440年在斯特拉斯堡发明了铅活字印刷术。他发明的铅合金印刷,承印方式由“刷印”变为“压印”,为现代印刷奠定了基础。1445年他设厂印书,首先印刷了拉丁文的词典和文法书。1449年他在故乡美因茨又设立了一所印刷厂,印刷了有上下两册的大型拉丁文圣经《四十二行圣经》和《加特利根》等书籍,十分精美。

谷腾堡的创造比毕昇的发明晚了约400年,他们的发明在原理上十分相似。但是,谷腾堡在活字材料的改进、脂肪性油墨的应用,以及印书机的创制方面,却取得了巨大的成功。尤其是谷腾堡的

图 1-25

图 1-26

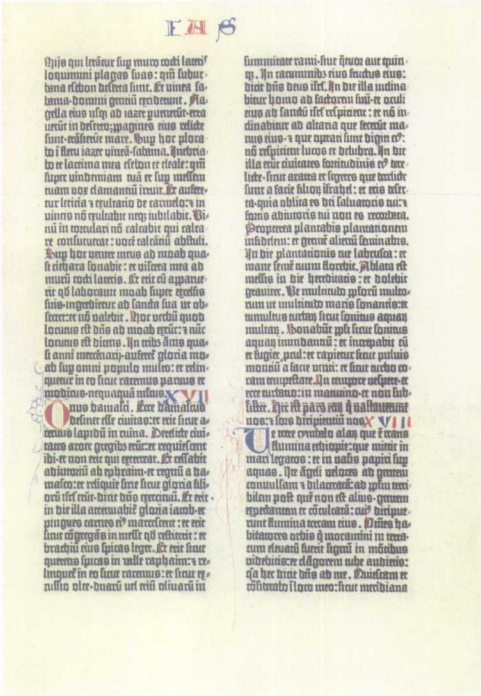

图 1-27

图 1-28

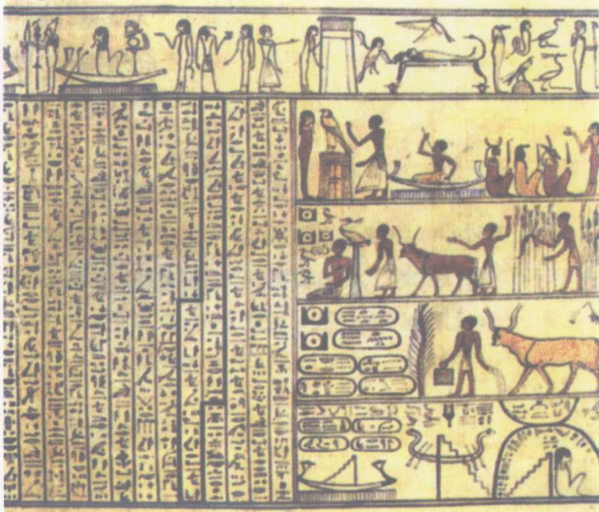

图 1-29

- 图 1-25 公元前10至前8世纪幼发拉底河象形文字碑文
- 图 1-26 约公元前3000年的泥版书出土现场
- 图 1-27 15世纪谷腾堡印制的《四十二行圣经》
- 图 1-28 约7世纪的羊皮纸书《古兰经》
- 图 1-29 纸草文书

印刷机比中国的涂刷方法速度快得多，并且在纸张的正反面都能进行良好的印刷，从而创立了现代印刷术。他的活字印刷术，先从德国传到意大利，再传到法国，到1477年传到英国时，已经几乎传遍欧洲了。

三、现代书籍装帧阶段

19世纪，工业革命在欧洲爆发，促进了西方国家经济和文化的发展，书籍装帧也得到了迅速的发展，出现了以威廉·莫里斯、格罗佩斯为代表的体现出最初现代设计端倪的书籍装帧艺术家。威廉·莫里斯(1830—1896年)，被人们誉为现代书籍装帧的开拓者，是著名的诗人、政治家、建筑家、画家、书法家和书籍装帧艺术家。他在1891年建立了“凯姆斯科特”小印刷工场，到1896年

去世时，6年内生产了52种66卷精美的书籍。特别是他为《乔叟诗集》专刻了乔叟字体，为《特洛伊城史》专刻了特洛伊字体，为《戈尔登·勒根德》的英译本专刻了戈尔登字体。其中最著名的戈尔登字体强调了手工艺的特点，古朴优雅，十分美观，对印刷字体的发展有很大的贡献。莫里斯的主要成就不仅有凯姆斯科特的印刷品，还包括他倡导的运动在欧美各国得到了广泛的响应。莫里斯的努力唤醒了各国提高书籍装帧艺术质量的责任感，直到今天仍能看到这个运动深远的影响。

19世纪末20世纪初，“现代美术运动”在西方设计领域的兴起，标志着外国书籍装帧已进入现代设计阶段。“现代美术运动”将视觉传达设计(书籍装帧是其主要内容)提到很高的地位。立体派、达达派、超现实主义、至上主义和构成主义的出现，打破了旧的设计艺术观念和设计法则。设计家们利用各种工艺、材料、形式和手法来表现新的空间、新的概念，使书籍装帧艺术进入了展现多种形式和多种风格的鼎盛时期，书籍装帧的商品竞争意识日趋强烈。在现代书籍装帧阶段，东西方书籍装帧艺术由“大异”逐渐走向“大同”。

第三节 现代书籍装帧的发展方向

书籍装帧的艺术特征是和时代同步的，伴随

图1-30 谷腾堡用金属活字印刷的第一部完整书籍

图1-31 谷腾堡等人设计和出版的书籍《热情的基督徒和反基督徒》中的一页

图1-32 描绘谷腾堡金属活字印刷术整个过程的木刻版画

图1-30

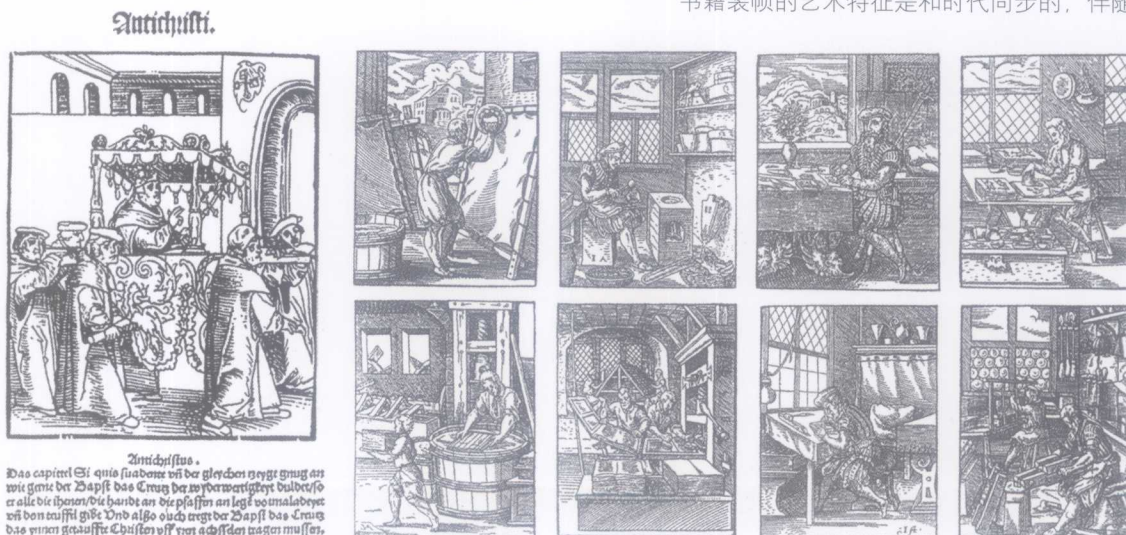

图1-31

图1-32

着时代的发展又会出现新的特征。人们的审美意识也不是永恒不变的,也始终随着时代的发展而变化。

现代书籍装帧艺术集文字、图像、材料、工艺为一体,是阅读与审美相结合的艺术,有别于传

现代书籍装帧设计不仅要求能够保护书芯,防止破损,还必须清楚地表现书的内涵、作者的风格,使之具有书卷气,还要在书店陈列时,能够充分展示书的整体效果和刺激读者的购买欲望,发挥其广告作用。

现代科技的发展,带来了材料的更新和印刷工艺的改进,促进了艺术效果的综合应用,为装帧设计提供了丰富的物质基础。完整意义上的书籍,是靠视觉和触觉感染读者的。现代装帧设计也越来越趋向于突出书籍装帧材料质地美与工艺制作美。工艺材料是创造艺术形式并为之提供场所以表达意象的物质手段。没有工艺材料就没有具体的艺术作品,而且工艺材料的性能与质量的优劣对书籍装帧还会产生直接的影响。在实践中,对于精装书的设计,各种色粉纸、胶化纸、布纹纸、塑料、皮革、丝绸、棉布、麻纱、麻布、漆布及各种不同色泽、不同质地、不同肌理的纹路纸的运用,以及压膜、上光、凹凸立体效果等手段的选择,均可体现书籍的不同个性。应用不同的材料进行加工组合(如亚麻布烫电化铝),或在单一材料上应用压凹凸等不同的工艺处理,便可产生多种多样的艺术效果,给人以各种联想和审美感受。纵观书籍装帧的历史,展望书籍装帧的未来,多元化将是书籍装帧的发展趋势。

图 1-33

图 1-34

统的书籍装帧。现代装帧设计是以一本书(或几册成套的系列书)为对象,对其所进行的美的视觉上的设计。其本质是要求设计师自觉地去设计信息,并尽可能地运用形象思维、视觉的传达方式使这些信息以某种引人注目、便于人们接受的形式展示给读者。它已不限于美术印刷设计,还包括工业设计,是工艺、材料和艺术三者的结合。

现代装帧设计强调书籍是一个全方位的整体构成,是外在和内在、内容与形式的珠联璧合,是作者、编辑、设计师、印制者、纸张供应者、书店等共同注入情感的生命体,它的创造是一项系统工程。在进行装帧设计时,设计师根据自己的理解与感受利用一切设计要素,将文字、图像、材料、工艺手段等融入自己所创造的作品中。

图 1-33 莫里斯为乔叟的《坎特伯雷故事》设计的版面,具有中世纪手抄书籍设计特点

图 1-34 莫里斯为《呼啸平原的故事》设计的插图,典型的中世纪特征,是英国“工艺美术”运动平面设计风格的代表作之一

图 1-35 包豪斯第一本关于国际建筑的书

图 1-35