

当代平面设计系列丛书

书籍装帧

肖勇 肖静 编著 辽宁美术出版社

CONTEMPORARY PLANE
DESIGNS SERIES
BOOK BINDING

Contemporary Plane
Design Series
Book Binding

当代平面设计系列丛书
书籍装帧

肖勇 肖静 编著
辽宁美术出版社

常州大学图书馆
藏书章

图书在版编目 (C I P) 数据

书籍装帧 / 肖勇, 肖静编著. — 沈阳: 辽宁美术出版社, 2015.10

(当代平面设计系列丛书)

ISBN 978-7-5314-7019-9

I. ①书… II. ①肖… ②肖… III. ①书籍装帧
IV. ①TS881

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第225933号

出 版 者: 辽宁美术出版社

地 址: 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

发 行 者: 辽宁美术出版社

印 刷 者: 沈阳博雅润来印刷有限公司

开 本: 889mm × 1194mm 1/16

印 张: 7.5

字 数: 190千字

出版时间: 2015年12月第1版

印刷时间: 2015年12月第1次印刷

责任编辑: 苍晓东

装帧设计: 范文南 洪小冬 苍晓东

责任校对: 李 昂

ISBN 978-7-5314-7019-9

定 价: 39.00元

邮购部电话: 024-83833008

E-mail: lnmscbs@163.com

http: //www.lnmscbs.com

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话: 024-23835227

目录 contents

序

第一章 灿烂的书籍历史文化

007

第一节 中国书籍装帧回顾 / 008

第二节 西方的书籍装帧 / 014

第二章 把握书籍设计整体形态结构的功能性

018

第一节 书籍开本设计 / 020

第二节 书籍的整体形态要素 / 021

第三章 书籍形态之美

027

第一节 书籍形态的概念 / 028

第二节 书籍形态的发展与演变 / 028

第三节 书籍形态的整体之美 / 029

第四节 书籍形态的对比和谐之美 / 036

第四章 教学探索创意求新

039

第一节 书籍设计的过程 / 040

第二节 书籍设计教学 / 041

第三节 学生作品欣赏 / 048

第五章 文字设计的视觉作用

057

第一节 汉字的视觉与错觉 / 058

第二节 字体的分类 / 059

第三节 字体与设计 / 060

— 第六章 版面阅读魅力 ——构成版面设计的基本元素

065

- 第一节 构成版面版调及基调的版心设计 / 066
- 第二节 构成版面设计的编排方式 / 067
- 第三节 构成版面设计的分栏与行宽 / 067
- 第四节 版面构成的字号、字距及行距 / 068
- 第五节 构成版面设计的图片及插图的设计 / 069
- 第六节 版面的空白处理 / 070
- 第七节 版面的网格系统 / 072

— 第七章 不可替代的书籍插图

075

- 第一节 一般意义上的文体与插图的关系 / 076
- 第二节 文字语言与视觉语言的转换关系 / 078
- 第三节 插图创作的局限性 / 079
- 第四节 插图创作的表现手法 / 080
- 第五节 插图创作的表现技巧 / 081
- 第六节 进入图文互补的读图时代 / 084

— 第八章 印刷工艺与材质美感表现

085

- 第一节 印刷的概念与要素 / 086
- 第二节 印刷工艺选择的种类、特点及应用 / 088
- 第三节 印刷工艺与油墨 / 090
- 第四节 印刷制版工艺 / 091
- 第五节 印刷工艺与印纸 / 094
- 第六节 书籍设计与装订工艺 / 097
- 第七节 书籍的材质美感 / 102

— 第九章 精美的书籍图库

105

Contemporary Plane
Design Series
book binding

当代平面设计系列丛书
书籍装帧

肖勇 肖静 编著
辽宁美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

书籍装帧 / 肖勇, 肖静编著. -- 沈阳: 辽宁美术出版社, 2015.10

(当代平面设计系列丛书)

ISBN 978-7-5314-7019-9

I. ①书… II. ①肖… ②肖… III. ①书籍装帧
IV. ①TS881

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第225933号

出 版 者: 辽宁美术出版社

地 址: 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

发 行 者: 辽宁美术出版社

印 刷 者: 沈阳博雅润来印刷有限公司

开 本: 889mm×1194mm 1/16

印 张: 7.5

字 数: 190千字

出版时间: 2015年12月第1版

印刷时间: 2015年12月第1次印刷

责任编辑: 苍晓东

装帧设计: 范文南 洪小冬 苍晓东

责任校对: 李 昂

ISBN 978-7-5314-7019-9

定 价: 39.00元

邮购部电话: 024-83833008

E-mail: lnmscbs@163.com

http: //www.lnmscbs.com

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话: 024-23835227

21世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业
“十二五”精品课程规划教材

学术审定委员会主任	
清华大学美术学院副院长	何 洁
学术审定委员会副主任	
清华大学美术学院副院长	郑曙阳
中央美术学院建筑学院院长	吕品晶
鲁迅美术学院副院长	孙 明
广州美术学院副院长	赵 健

学术审定委员会委员	
清华大学美术学院环境艺术系主任	苏 丹
中央美术学院建筑学院副院长	王 铁
鲁迅美术学院环境艺术系主任	马克辛
同济大学建筑学院教授	陈 易
天津美术学院艺术设计学院副院长	李炳训
清华大学美术学院工艺美术系主任	洪兴宇
鲁迅美术学院工业造型系主任	杜海滨
北京服装学院服装设计教研室主任	王 羿
北京联合大学广告学院艺术设计系副主任	刘 楠

联合编写院校委员（按姓氏笔画排列）

马振庆	王 雷	王 磊	王 妍	王志明	王英海
王郁新	王宪玲	刘 丹	刘文华	刘文清	孙权富
朱 方	朱建成	闫启文	吴学峰	吴越滨	张 博
张 辉	张克非	张宏雁	张连生	张建设	李 伟
李 梅	李月秋	李昀蹊	杨建生	杨俊峰	杨浩峰
杨雪梅	汪义候	肖友民	邹少林	单德林	周 旭
周永红	周伟国	金 凯	段 辉	洪 琪	贺万里
唐 建	唐朝辉	徐景福	郭建南	顾韵芬	高贵平
黄倍初	龚 刚	曾易平	曾祥远	焦 健	程亚明
韩高路	雷 光	廖 刚	薛文凯		

学术联合审定委员会委员（按姓氏笔画排列）

万国华	马功伟	支 林	文增著	毛小龙	王 雨
王元建	王玉峰	王玉新	王同兴	王守平	王宝成
王俊德	王群山	付颜平	宁 钢	田绍登	石自东
任 戡	伊小雷	关 东	关 卓	刘 明	刘 俊
刘 赦	刘文斌	刘立宇	刘宏伟	刘志宏	刘勇勤
刘继荣	刘福臣	吕金龙	孙嘉英	庄桂森	曲 哲
朱训德	闫英林	闭理书	齐伟民	何平静	何炳钦
余海棠	吴继辉	吴雅君	吴耀华	宋小敏	张 力
张 兴	张作斌	张建春	李 一	李 娇	李 禹
李光安	李国庆	李裕杰	李超德	杨 帆	杨 君
杨 杰	杨子勋	杨广生	杨天明	杨国平	杨球旺
沈 雷	肖 艳	肖 勇	陈相道	陈 旭	陈 琦
陈文国	陈文捷	陈民新	陈丽华	陈顺安	陈凌广
周景雷	周雅铭	孟宪文	季嘉龙	宗明明	林 刚
林 森	罗 坚	罗起联	范 扬	范迎春	邹海霞
郑大弓	柳 玉	洪复旦	祝重华	胡元佳	赵 婷
贺 祎	邵海金	钟建明	容 州	徐 雷	徐永斌
桑任新	耿 聪	郭建国	崔笑声	戚 峰	梁立民
阎学武	黄有柱	曾子杰	曾爱君	曾维华	曾景祥
程显峰	舒湘汉	董传芳	董 赤	覃林毅	鲁恒心
缪肖俊					

序 >>

「 当我们把美术院校所进行的美术教育当做当代文化景观的一部分时，就不难发现，美术教育如果也能呈现或继续保持良性发展的话，则非要“约束”和“开放”并行不可。所谓约束，指的是从经典出发再造经典，而不是一味地兼收并蓄；开放，则意味着学习研究所必须具备的眼界和姿态。这看似矛盾的两面，其实一起推动着我们的美术教育向着良性和深入演化发展。这里，我们所说的美术教育其实有两个方面的含义：其一，技能的承袭和创造，这可以说是我国现有的教育体制和教学内容的主要部分；其二，则是建立在美学意义上对所谓艺术人生的把握和度量，在学习艺术的规律性技能的同时获得思维的解放，在思维解放的同时求得空前的创造力。由于众所周知的原因，我们的教育往往以前者为主，这并没有错，只是我们更需要做的一方面是将技能性课程进行系统化、当代化的转换；另一方面需要将艺术思维、设计理念等这些由“虚”而“实”体现艺术教育的精髓的东西，融入我们的日常教学和艺术体验之中。

在本套丛书实施以前，出于对美术教育和学生负责的考虑，我们做了一些调查，从中发现，那些内容简单、资料匮乏的图书与少量新颖但专业却难成系统的图书共同占据了学生的阅读视野。而且有意思的是，同一个教师在同一个专业所上的同一门课中，所选用的教材也是五花八门、良莠不齐，由于教师的教学意图难以通过书面教材得以彻底贯彻，因而直接影响到教学质量。

学生的审美和艺术观还没有成熟，再加上缺少统一的专业教材引导，上述情况就很难避免。正是在这个背景下，我们在坚持遵循中国传统基础教育与内涵和训练好扎实绘画（当然也包括设计摄影）基本功的同时，向国外先进国家学习借鉴科学的并且灵活的教学方法、教学理念以及对专业学科深入而精微的研究态度，辽宁美术出版社会同全国各院校组织专家学者和富有教学经验的精英教师联合编撰出版了《21世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业“十二五”精品课程规划教材》。教材是无度当中的“度”，也是各位专家长年艺术实践和教学经验所凝聚而成的“闪光点”，从这个“点”出发，相信受益者可以到达他们想要抵达的地方。规范性、专业性、前瞻性的教材能起到指路的作用，能使使用者不浪费精力，直取所需要的艺术核心。从这个意义上说，这套教材在国内还是具有填补空白的意义。

21世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业“十二五”精品课程规划教材编委会

」

目录

contents

序

— 第一章 灿烂的书籍历史文化

007

第一节 中国书籍装帧回顾 / 008

第二节 西方的书籍装帧 / 014

— 第二章 把握书籍设计整体形态结构的功能性

018

第一节 书籍开本设计 / 020

第二节 书籍的整体形态要素 / 021

— 第三章 书籍形态之美

027

第一节 书籍形态的概念 / 028

第二节 书籍形态的发展与演变 / 028

第三节 书籍形态的整体之美 / 029

第四节 书籍形态的对比和谐之美 / 036

— 第四章 教学探索创意求新

039

第一节 书籍设计的过程 / 040

第二节 书籍设计教学 / 041

第三节 学生作品欣赏 / 048

— 第五章 文字设计的视觉作用

057

第一节 汉字的视觉与错觉 / 058

第二节 字体的分类 / 059

第三节 字体与设计 / 060

— 第六章 版面阅读魅力 ——构成版面设计的基本元素

065

- 第一节 构成版面版调及基调的版心设计 / 066
- 第二节 构成版面设计的编排方式 / 067
- 第三节 构成版面设计的分栏与行宽 / 067
- 第四节 版面构成的字号、字距及行距 / 068
- 第五节 构成版面设计的图片及插图的设计 / 069
- 第六节 版面的空白处理 / 070
- 第七节 版面的网格系统 / 072

— 第七章 不可替代的书籍插图

075

- 第一节 一般意义上的文体与插图的关系 / 076
- 第二节 文字语言与视觉语言的转换关系 / 078
- 第三节 插图创作的局限性 / 079
- 第四节 插图创作的表现手法 / 080
- 第五节 插图创作的表现技巧 / 081
- 第六节 进入图文互补的读图时代 / 084

— 第八章 印刷工艺与材质美感表现

085

- 第一节 印刷的概念与要素 / 086
- 第二节 印刷工艺选择的种类、特点及应用 / 088
- 第三节 印刷工艺与油墨 / 090
- 第四节 印刷制版工艺 / 091
- 第五节 印刷工艺与印纸 / 094
- 第六节 书籍设计与装订工艺 / 097
- 第七节 书籍的材质美感 / 102

— 第九章 精美的书籍图库

105

中国高等院校

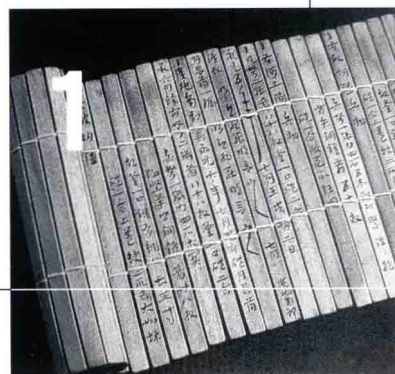
THE CHINESE UNIVERSITY

21世纪高等教育美术专业教材

The Art Material for Higher Education of Twenty-first Century

CHAPTER

1

灿烂的书
籍历史文
化

中国书籍装帧回顾
西方的书籍装帧

第一章 灿烂的书籍历史文化

第一节 中国书籍装帧回顾

中国是文明古国,在漫长的历史演进中,书籍形态方面的设计与制作也有着其丰富的历史。对于功能与审美的追求,可追溯到原始社会。

一、书籍的起源

上古时期的人们采用过各式各样的方法帮助记忆,其中使用较多的是结绳和契刻。我国上古时期的“结绳记事”法,史书上有很多记载。战国时期的著作《周易·系辞下传》中记载:“上古结绳而治,后世圣人易之以书契。”汉朝郑玄的《周易注》中记载:“古者无文字,结绳为约,事大,大结其绳,事小,小结其绳。”《九家易》中又说:“古者无文字,其有约誓之事,事大,大其绳,事小,小其绳,结之多少,随物众寡,各执以相考,亦足以相治也(图1-1)。汉朝刘熙在《释名·释书契》中说:“契,刻也,刻识其数也。”说明契刻的目的主要是用来记录数目。人们在订立契约关系时,数目是最重要的,也是最容易引起争端的因素,于是,人们就用契刻的方法,将数目用一定线条做符号,刻在竹片或木片上,作为双方的“契约”。这就是古时的“契”(图1-2)。

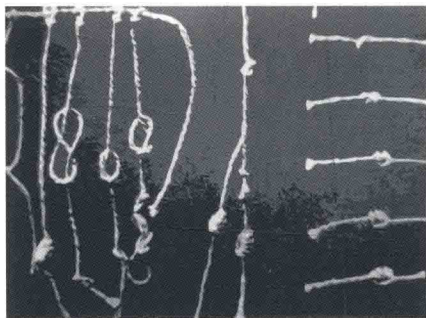

图 1-1

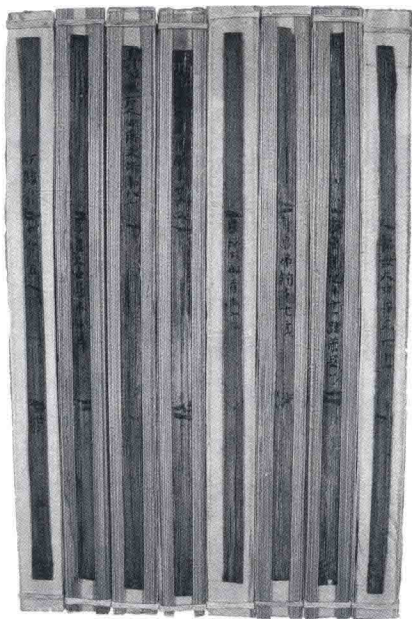

图 1-2

古人结绳记事,可算是书籍孕育较早的形式。它的特殊性在于以绳子为扭曲、打结形成的形象来传达信息。结绳和

契刻是形成最初的文字载体的契机。龙山文化(距今5500年至6000年)和良渚文化(距今5300年至4000年)的陶器上已经发现了刻画简单的文字,是我国发现的最早的文字,称为陶文。这一时期的陶文尚未被辨认出来,很可能是一种消逝了的文字。但从中可以证明,陶器是已知最早的人工制作的文字载体的形式(图1-3)。

甲骨文是一种负载文字的载体:兽骨。人类从自然界中提炼出具有特殊意味的符号图形刻在兽骨之上,出现了早期的象形的甲骨文字,同时文字亦有了载体,书籍的最早雏形也就出现了。商周(公元前16~公元前11世纪)后期的甲骨文书。甲是指龟甲,骨是指兽骨,主要是牛的肩胛骨,写刻在甲骨上的文字被后人称为甲骨文。因这些文字是商王朝用龟甲兽骨占卜凶吉时写刻的卜辞和与古人有关的记事文字,故又被称作契文、卜辞;又因甲骨最初出土于河南安阳小屯村的殷墟,故又被称作殷墟甲骨或殷墟文字。甲骨上记载的内容并不是为了传播知识,因此不能称为正规的书籍,但它是历史上一种重要的文字记录载体(图1-4)。

金属的文字载体——青铜器,中国的青铜时代从公元前21世纪开始,直到

公元前5世纪止,经历了1500多年的历史,大体相当于夏、商、周以至春秋时期。大约在商代晚期的第二期铜器上才出现铭文。较早的铭文只有几个字,商代末年开始有较长的铭文,最长的有三四十个字,西周的铜器铭文增多,有近500字的长文,多为与祀典、锡命、征伐、契约等有关的记录。青铜器的铭文记载了我国许多古代文献,因此后人称之为青铜器的书(图1-5)。

除陶器、甲骨、青铜器之外,古人还在石头上刻字,谓之石雕。《墨子》书中有“镂于金石”之说。战国时代,在石头上刻字已经流行。现存最早的石雕是陕西出土的石鼓,是战国时代秦国的石刻,共10件,原文700余字,现存272

图1-3

字。在文字传播的准确性和广泛性上,石雕具有更大的意义,被后人称为石头书。因甲骨刻零碎不一,青铜铭文与石刻笨重,所以还难以普及流传,尚不能作为书的一种形式,只能是产生书的一种雏形(图1-6)。

图1-4

中国古代用竹、木制成的书写材料,被认为是我国最早的成形书籍。

一根竹片叫做“简”,把多根简编连在一起叫做“简策”,“策”意与“册”相同。一块木板叫做“板”,写了字的木板叫做“牍”,一尺见方的“牍”叫做“方”。《论衡·量天篇》记载,“竹生于山,木长于林,截竹为牒,加笔墨之迹乃成文字”,“断木为契,析之为板,力加刮削,乃成奏牍”。《礼记》说:“百名以上书于简,不及百名书于方。”简策一般为长篇著作或文字,版牍的主要用途是记录物品名目或户口,也可画图和通信。

据考证,在公元前1300多年(商代末期),我国已有简策,后世一直沿用到印刷术发明之后,其间以春秋到东汉末年最为盛行。东汉以后逐渐为纸写本所代替。

帛书起源于春秋时期,实物则以1942年长沙子弹库楚墓出土的为最早。

战国时代,帛书与简牍是同时并用的。三国以后,纸逐渐通行,帛书随之渐少。

帛书的使用时间大约在战国到三国之间,即公元前4世纪到公元3世纪,长达七八百年之久。但帛书还存在产量低、价格昂贵,难以普及的缺点(图1-7)。

造纸术的发明促进书籍材料的伟大变革,东汉蔡伦总结西汉以来的造纸技术并加以改进,开创了以树皮、麻头、破布、鱼网为原料,并以沤、捣、抄一套工艺技术,造出了达到书写实用水平的植物纤维纸,称为“蔡侯纸”,成为中国古代四大发明之一。这是书籍制作材料上的伟大变革,在人类文明史上具有划时代意义(图1-8)。

图1-5

图1-6

在纸张开始流行的时代，石雕也很盛行，导致了捶拓方法的发明。拓印的方法是用微带黏性的药水润湿碑面，铺以纸张，用鬃刷轻轻捶打，使纸密着于石面，砸入字口，然后在纸上捶墨。这种方法拓下来的纸片称作“拓片”，用拓片装订成册的称作“拓本”。拓印本既不像简策那样笨重，也不像帛书那样贵重，又可以省去校对和抄写的麻烦，而且随要随拓，便于携带。这就大大方便了书籍的传播，促进了文化事业的发展。拓印是雕版印刷术的先驱（图1-9）。

雕版印刷术是积累了印章、碑刻、木板写字刻字、印封泥等经验逐渐发展起来的，是中国古代四大发明之一（图1-10、1-11）。其发明应在唐或更早的年代，现存最早的雕版印刷品是

图1-8

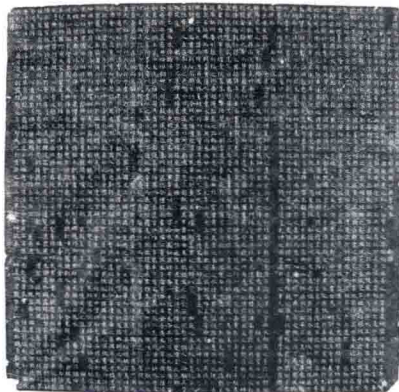

图1-9

1966年在南朝鲜东南部庆州佛国寺释迦塔内发现的汉字译本《无垢净光大陀罗尼经》。据考证，此件雕印于706~751年间，是我国唐朝长安印本。雕版印刷的版材，古人用梓木，故称刻版为“刻梓”或“付梓”。以后也广泛使用梨木和枣木，故刻版亦被称为“付之梨枣”。雕版最通用的工艺是将锯好的木板经过水浸、刨光、捺油等方法处理，然后写样、雕刻，制成有阳文反文字的字版。印刷是把墨涂在文字上，铺以纸张，用棕刷在纸背上刷印，制成白纸黑字的印刷品（图1-12）。

活字印刷的方法是先制成单字的阳文反文字模，然后按照稿件把单字挑选

出来，排列在字盘内，涂墨印刷，印完后再将字模拆出，留待下次排印时再次使用。北宋庆历间（1041~1048年）中国的毕昇（?~约1051年）发明的泥活字标志活字印刷术的诞生。他是世界上第一个发明人，比德国J.谷登堡活字印书早约400年。活字印刷由北宋平民毕昇发明。沈括《梦溪笔谈》载：“庆历中有布衣毕

图1-10

图1-11

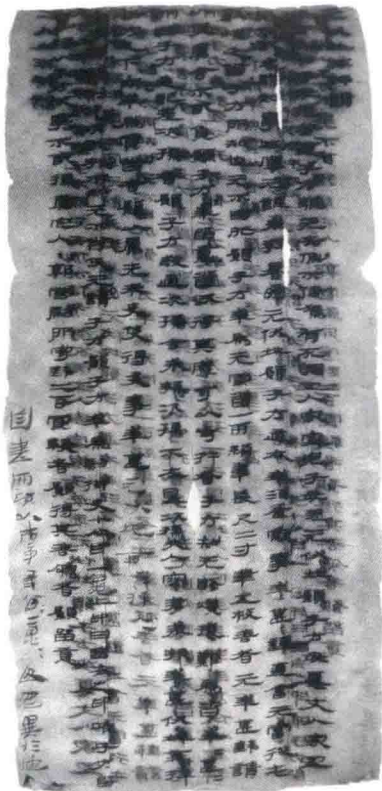

图1-7

图 1-12

图 1-13

昇又为活板。其法用胶泥刻字，薄如钱唇，每字为一印，火烧令坚。先设一铁板，其上以松脂和纸灰之类冒之。欲印，则以一铁范置铁板上，乃密布字印，满铁范为一板，持就火炆之，药稍溶，则以一平板按其面，则字平如砥。……若印数十百千本，则极为神速。常作二铁板，一板印刷，一板已自布字，此印者才毕，则第二板已具，更互用之，瞬间可就。每一字皆有数印，如‘之’、‘也’等字，每字有二十余印，以备一板内有重复者。”（图 1-13～1-15）

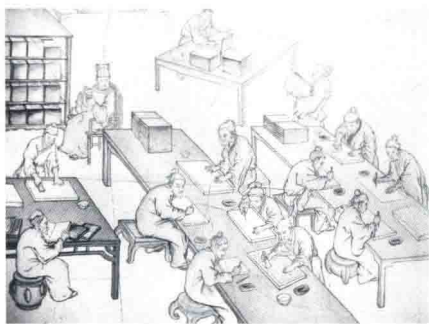

图 1-14

活字印刷术的发明是印刷史上一次伟大的技术革命。它促进了书籍的发展。印刷的发展同时也使得书籍的装帧体系

不断进步，促进了当时书籍装帧形式发展的多样化。

二、书籍装帧形式

1. 最早的装订形式——简策装

竹木简的装帧形式。造纸术发明之前，中国古代的书大多写在一根根长条形竹片或木片上，称为竹简或木简。为便于阅读和收藏，用绳将简按顺序编连起来，后人称这种装帧形式为简策装。

简策装的方法是用麻绳、丝绳或皮绳在简的上下端无字处编连，类似竹帘子

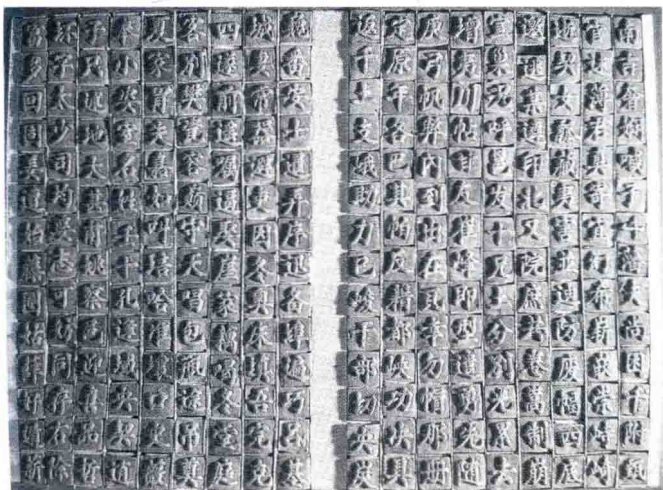

图 1-15

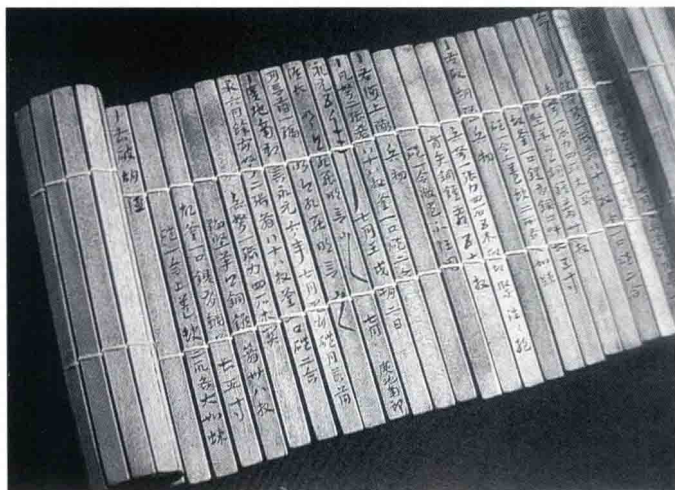

图 1-16

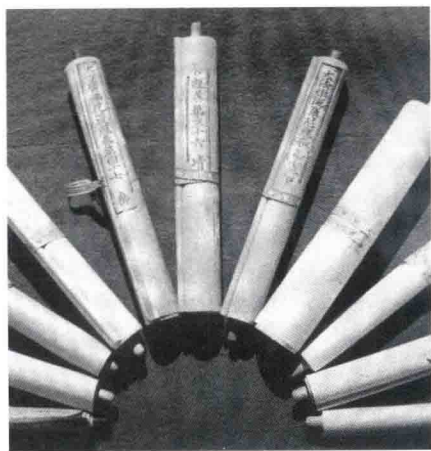

图 1-17

的编法。编完一篇内容为一件，称为策，也称简策。“策”与“册”义相同。用丝绳编的叫“丝编”，用皮绳编的叫“韦编”。编简成策之后，从尾简朝前卷起，装入布

套，阅读时展开即卷首。

简策是我国最早的装订形式，商周时通行，到了晋代，随着纸的应用和纸本书的出现，简策书籍逐渐为纸本书所代替（图 1-16）。

2. 应用最久的装订形式——卷轴装

卷轴装始于帛书，隋唐纸书盛行时应用于纸书，以后历代均沿用，现代装裱字画仍沿用卷轴装。

卷轴装是由简策卷成一束的装订形式演变而成的。其方法是在长卷文章的末端粘连一根轴（一般为木轴），将书卷卷在轴上。缣帛的书，文章是直接写在缣帛之上的，纸写本书，则是将一张张写有文字的纸，依次粘连在长卷之上。卷轴装

的卷首一般都粘接一张叫做“裱”的纸或丝织品。裱的质地坚韧，不写字，起保护作用。

裱头再系以丝带，用以捆缚书卷。丝带末端穿一签，捆缚后固定丝带。阅读时，将长卷打开，随着阅读进度逐渐舒展，阅毕，将书卷随轴卷起，用卷首丝带捆缚，置于插架之上。

精致的卷轴装主要表现在轴、签、丝带上，如钿白牙轴，黄带红牙签；雕紫檀轴，紫带碧牙签等（图 1-17）。

3. 由卷轴装向册页装发展的过渡形式——旋风装

旋风装由卷轴装演变而来。它形同卷轴，由一长纸做底，首页全幅裱贴在底上，从第二页右侧无字处用一纸条粘连在底上，其余书页逐页向左粘在上一页的底上。

书页鳞次相积，阅读时从右向左逐页翻阅，收藏时从卷首向卷尾卷起。

这种装订形式卷起时从外表看与卷轴装无异，但内部的书页宛如自然界的旋风，故名旋风装；展开时，书页又如鳞状有序排列，故又称龙鳞装。

旋风装是我国书籍由卷轴装向册页装发展的早期过渡形式。现存故宫博物院的唐朝吴彩鸾手写的《唐韵》，用的就是这种装订形式（图 1-18）。

4. 由卷轴装向册页装发展的过渡形式——经折装

经折装是首先用于佛经的一种装订形式，始于唐代末年。佛家弟子诵经时为便于翻阅，将长卷经文左右连续折叠起来，形成长方形的一叠，也有人认为是受印度贝叶经装订形式的影响而产生的。以后一些拓本碑帖、纸本奏疏亦采用这

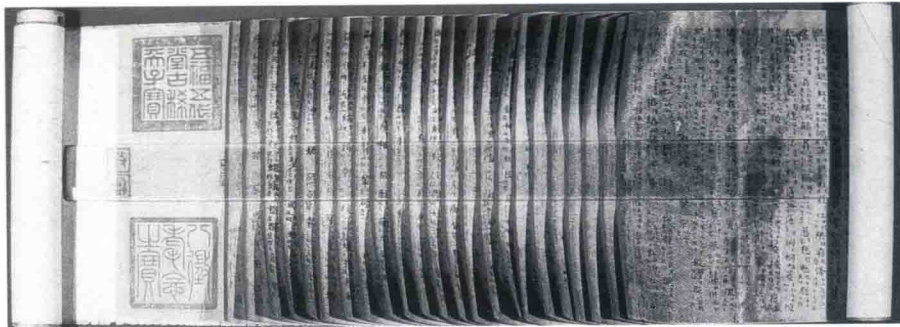

图 1-18

图 1-19