

中国 书籍装帧 4000年 艺术史

杨永德
蒋洁/著

中国书籍装帧的初期形态

中国书籍装帧的正规形态

中国书籍装帧的册页形态

中国书籍装帧的平装和精装形态

中国书籍的插图

中国书籍装帧的要素·毛笔

中国书籍装帧的要素·墨

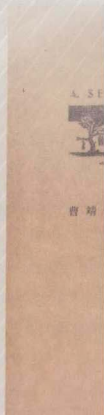
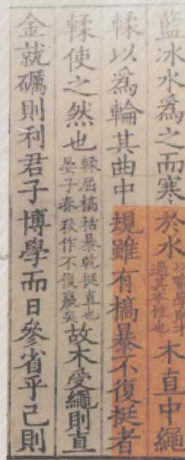
中国书籍装帧的要素·纸

中国书籍的雕版印刷

中国书籍的活字印刷

中国书籍装帧与文化

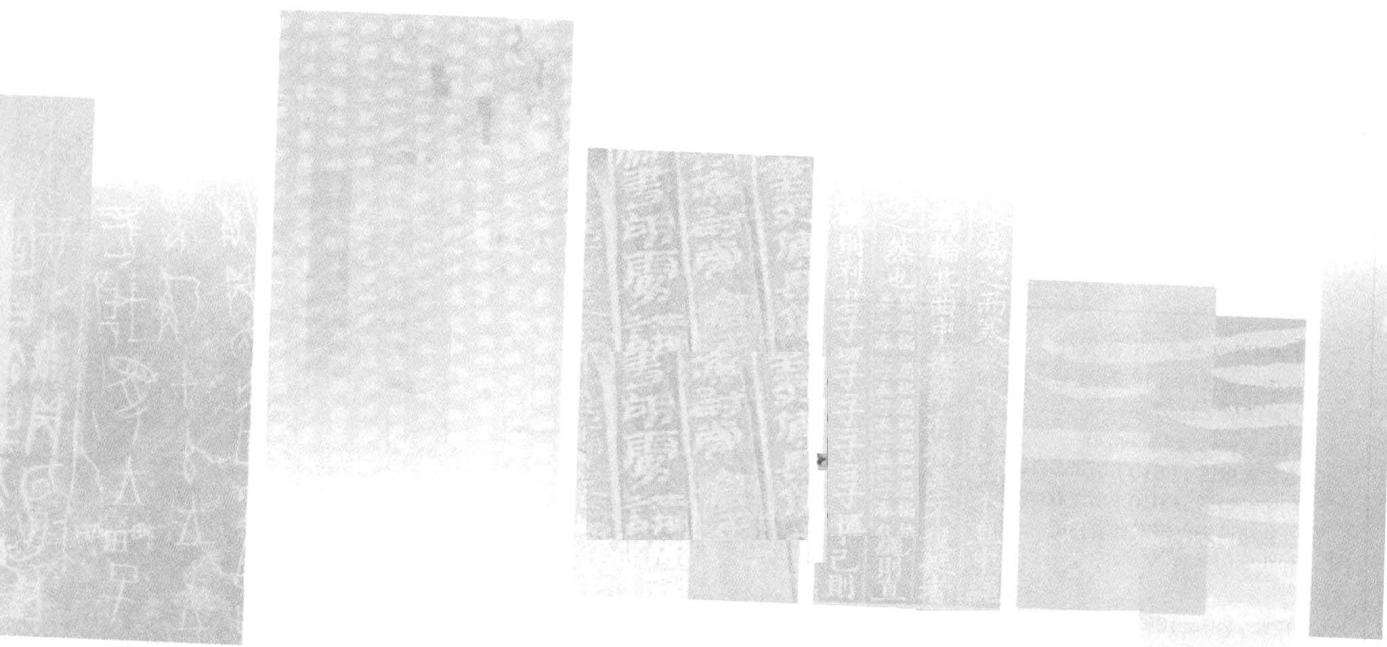
中国书籍装帧与审美

中国青年出版社

中国 书籍装帧 4000年 艺术史

杨永德 蒋洁 / 著

1150301

中国青年出版社

.....
(京)新登字 083 号

图书在版编目(CIP)数据

中国书籍装帧400年艺术史 / 杨永德 蒋洁著. - 北京:

中国青年出版社, 2013.12

ISBN 978-7-5153-2143-1

I. ①中… II. ①杨… ②蒋… III. ①书籍装帧-设计
- 艺术史-中国-古代 IV. ①TS881-092

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第298240号

责任编辑:许欣

中国青年出版社 出版发行

社址:北京东四12条21号

邮政编码:100708

网址:www.cyp.com.cn

编辑部电话:(010) 57350419

门市部电话:(010) 57350370

北京顺诚彩色印刷有限公司

新华书店经销

开本:787×1092 1/16

纸张:15印张

字数:200千字

版次:2013年12月北京第1版

印次:2013年12月北京第1次印刷

印数:1-4000册

定价:60.00元

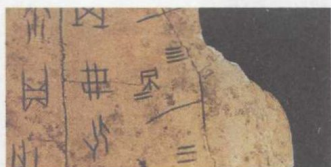
本图书如有印装质量问题,

请凭购书发票与质检部联系调换

联系电话:(010) 57350337

目录

落英缤纷伴书魂	001
立言者与立心者	002
说明	006
绪论	008

第一章 中国书籍装帧的初期形态

一 结绳书、契刻书	012
二 图画文书	014
三 陶文书	015
四 甲骨文书	017
五 金文书	023
六 石文书、玉文书	028
七 书籍装帧初期形态的特点	034

第二章 中国书籍装帧的正规形态

一 简策书、木牍书	036
二 帛书	042
三 卷轴装书	045
四 旋风装书	048
五 粘页装书、缝续装书	051
六 书籍装帧正规形态的特点	052

第三章 中国书籍装帧的册页形态

一 梵策装书	054
二 经折装书	055
三 蝴蝶装书	057
四 包背装书	061

五 线装书	063
六 书籍装帧册页形态的特点	067

第四章 中国书籍装帧的平装和精装形态

一 平装、精装及其他	069
二 开本、两面印刷、版式及版权页	071
三 封面设计	074
四 鲁迅与装帧	086

第五章 中国书籍的插图

一 插图的起源	093
二 唐代的插图	098
三 五代的插图	099
四 宋代的插图	101
五 辽金西夏和蒙古的插图	104
六 元代的插图	110
七 明代的插图	112
八 清代的插图	120
九 近代的插图	124

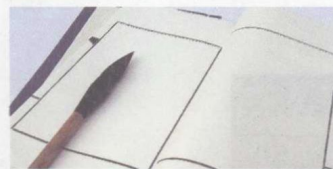
第六章 中国书籍装帧的要素·毛笔

一 毛笔的发明	128
二 毛笔的形制	129
三 历代的毛笔	130
四 毛笔与印刷	131

第七章 中国书籍装帧的要素·墨

一 墨的发明	133
二 烟墨与石墨	134
三 历代制墨、用墨简况	135
四 印刷用墨	136

第八章 中国书籍装帧的要素·纸

一 纸的发明及蔡伦造纸	138
二 已发现的古代纸	140
三 早期的造纸技术	142
四 历代造纸及用纸	144

第九章 中国书籍的雕版印刷

一 绪论	147
二 雕版印刷术发明前的准备	149
三 雕版印刷术	162
四 历代的雕版印刷	163
五 雕版印书的字体	175
六 雕版印书的版式	179
七 雕版印书的封面	183
八 雕版印书的牌记	188
九 雕版印书的刻工	193
十 雕版的套色印刷	194

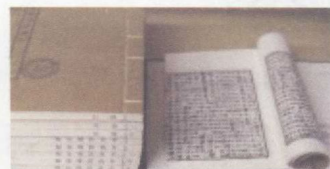
第十章 中国书籍的活字印刷

一 活字印刷的发明	200
二 泥活字印刷的发展	202
三 活字印刷的发展	204
四 铅印、石印、珂罗版印刷和胶版印刷	209

第十一章 中国书籍装帧与文化

一 “天人合一”与书籍的版式	212
二 “天人合一”与书籍的结构	218
三 “天人合一”与书籍的装订	220

第十二章 中国书籍装帧与审美

一 古籍里的美学思想	224
二 书卷气	227
三 书籍内容和装帧的文化同一性	229

中国书籍装帧艺术4000年一览表	230
后记	232
主要参考书目	233

落英缤纷伴书魂

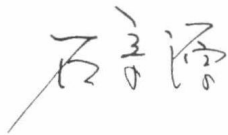
书籍是人类文明的结晶。书的出现使人类开始从蒙昧状态走向文明。如果以简策作为最初的书籍，中国至少已有 4000 年左右的书籍史。随着社会经济的发展，书籍的载体经历了缣帛等形式，西汉时期已有纸张的雏形，直到东汉时期蔡伦进一步完善和改进了造纸术以后，书籍才算皈依正宗，找到价廉物美、易于流传的载体，一直流传至今。中国造纸术大约从公元 7 世纪传到朝鲜和日本，8 世纪传至西方。在这方面，我们的祖先对人类文明的贡献是世所公认的。

书籍装帧伴随着书籍的产生而逐步发展演变，真正意义上的装帧艺术始于简策。单执一支谓之“简”，连编诸简即为“策”，而连接诸简的就是麻绳或青丝。这大概是装帧的鼻祖。孔子的“韦编三绝”说明了当时的装帧形式。缣帛书的出现使装帧艺术进入了新阶段，于是产生了卷轴装、旋风装等崭新的形式，以便于携带和展读。纸书大量流行以后，装帧艺术上升到更高的审美层次，有了更充分的用武之地。从书页的版式到装帧的式样出现了前所未有的多样性，朱丝栏、鱼尾纹、经折装、包背装、蝴蝶装和线装等等，新意迭出，各领风骚几百年。中国书籍装帧的多样性和深厚的文化底蕴，至今独步世界，泽被书林，形成了鲜明的中国特色，这是一份值得珍视的文化遗产。

研究中国古代书籍装帧艺术是一门学问，从《隋书·经籍志》开始，已有 1400 年的历史，至近现代约有研究著作数十种。新中国成立后，装帧艺术领域更是新人辈出，流派纷呈。杨永德同志是其中的一位，他长期从事书籍装帧设计工作，师法传统，

又刻意求新，逐步形成了自己典雅、秀美的风格。为了提高艺术修养，多年来他注意研究中国古代书籍装帧艺术，力求融会古今，成一家之言。我对装帧艺术素无研究，但浏览新作校样后，感到这是一本用心之作，作者钩稽史料，梳理文献，又能自出机杼，言之成理。为此，我乐于应命，作一篇“门外文谈”。

中国古代装帧艺术是一门国粹，了解历史是为了更好地发展。“落英缤纷伴书魂，丹青重施今胜昔”，这是我对书装艺术的一点愿望。祝愿我们的艺术家们师承传统、贴近生活、博采众长、与时俱进，为中国出版业描绘最新最美的图画，“装点此关山，今朝更好看！”

原中华人民共和国新闻出版总署署长

立言者与立心者

——兼论《中国书籍装帧 4000 年艺术史》的文化底蕴

书籍装帧是一门学问。书籍一经产生就有它的精神属性和物质属性，精神属性包括记载人物事件、历史文化、科技水平、思想经验、行为心理、知识技能等包罗万象的丰富内容；物质属性包括物质材料、承载方式、装帧形态、审美艺术等。而书籍装帧随着书籍的产生而产生，随着文明史的发展而发展，前者表现出书籍装帧是历史的产物，后者表现出书籍装帧是文化的结晶。因此，在一定意义上说，书籍装帧是书籍的精神属性与物质属性的审美体现。这就提出了作为书籍装帧的立言者，既要有对书籍精神属性范畴的长期理论研究，又要有对物质属性的材料感、工艺感、视觉感、审美感的实际体验。只有二者兼有之，才是最佳的书籍装帧的立言者，杨永德便是。

杨永德的新著《中国书籍装帧 4000 年艺术史》为我们提供了颇有参照价值的中国古籍装帧学研究框架。他的关注点是在中国文化、审美哲学和民族性的书装艺术理论上。这一著作的问世，将有助于我们继承、研究、发扬书装艺术的民族形式。

一 双重身份的杨永德——立言者与立心者

“学术者，天下之器”，谈的是学术研究的重要性。具体到书籍装帧，就是对装帧理论研究的价值和意

义。学术研究可以为书籍装帧艺术立言，其研究成果可以为书籍装帧艺术立心。不论为书籍装帧艺术立言还是为书籍装帧艺术立心，都提出了一个很重要的问题，谁来立？

这个问题可能涉及到两方面的问题。一是立言者本身，一是被立者的性质。

我们先谈第一个问题。立言者本身的人文素养决定了书籍装帧艺术的格调和品位。杨永德有双重身份：既是一位书籍装帧艺术的实践者，又是一位装帧艺术理论的立言者。这种双重身份自然使他有一种天然的书籍装帧理论与实践相结合的优势。他既避免了书籍装帧理论家的那种抽象的、深奥的、形而上的，就书籍装帧理论而理论的问题，又避免了那种书籍装帧家只追求装帧艺术效果，完全凭借感觉、兴之所至的所谓艺术行为。前者不具有感性思维，因此谈论装帧艺术可能缺乏生动性、鲜活性、现实性和针对性；后者不具备理性思维，因此谈论书籍装帧艺术可能缺乏高度、深度和指导实践的价值和意义。

杨永德曾在中国出版工作者协会装帧艺术委员会中担任常务理事、副秘书长，兼管理论研讨和宣传工作。杨永德从业书籍装帧设计已经 30 多年，从 1981 年开始先后获全国书籍装帧设计各种重要奖

项。他的知识结构在装帧界是少见的。杨永德十分注重理论研究,著有《鲁迅装帧系年》、《鲁迅最后十二年与美术》、《中国古代书籍装帧》等书籍,并对装帧艺术著有众多的学术论文:《书籍的文化一体》、《中西方文化比较与装帧艺术》、《鲁迅对现代书籍装帧艺术的贡献》等书籍。他在全中国装帧艺术论文评奖的第二、第三届中,都获得论文一等奖。他与中央电视台记者共同策划、撰稿、拍摄了解放以来唯一的一部《书籍装帧艺术》专题片。

杨永德还是一个人文素养很高的人,他能写、会画、善设计、懂印刷、懂日语和能写一手好字,有个人画集出版。大学四年在中央工艺美术学院学的是印刷专业,出版过从日文翻译的著作《行书》。由此可见,杨永德做《中国书籍装帧4000年艺术史》这本书的立言人是合格的。杨永德多年从事书籍装帧设计工作,在一段时间里,测绘出版社和团结出版社的书都是由他一人来设计,他是很有感性体验的,而且他又十分注重书籍装帧理论方面的研究,他对装帧艺术的探索是理性的。

我们再来谈第二个问题,即被立言者的性质,就是书籍装帧艺术本身涉及到的诸多问题。就装帧艺术本身而言,它应包括书籍付印前的整体设计,如封面、扉页、内文插图、装订形式等美术设计和

版式内容,以及装帧材料等等。书籍装帧虽属于艺术,但它是实用艺术一类,所以它的这一属性决定了装帧艺术的审美性、艺术性、附属性、实用性和功利性。因此,装帧设计者只有具备装帧艺术实践经验,才能具备有针对性的发言权。就装帧艺术本身而言,它是对图书内容的阐释与提升,因此,立言者应具备设计文化的人文素养和审美高度。就其对图书内容与装帧的关系而言,立言者只有是实践者与理论者,才能很好地考虑到装帧艺术与图书内容相一致的文化一体性,才能为设计者提供具有指导性意义的理论资源。就装帧的艺术性而言,立言者应具有艺术感觉能力、鉴赏能力、文化品位和理论高度。就图书是一种特殊的精神产品而言,装帧艺术的立言者还应考虑其市场性、时代性、民族性和读者的趣味性等等。

总之,从立言者本身和被立言者的性质来看,书籍装帧的立言者应该具备双重身份和双重能力,即既是装帧艺术设计家,又是装帧艺术理论家,既有感性的体验,又有理性的思考。从这个角度上说,杨永德写《中国书籍装帧4000年艺术史》一书是很有资格的。他是一位具有双重身份和多种能力的“实践装帧理论家”,他在自己的研究和创作中,很自然地就把理论与实践紧密地和有机地结合起来,并形

成一种无论是单纯的装帧理论家,还是单纯的装帧艺术家都不具备的优势。基于此,石宗源署长对杨永德的评价是十分确当的:“研究中国古代书籍装帧艺术是一门学问……他长期从事书籍装帧设计工作,师法传统,又刻意求新,逐步形成了自己典雅、秀美的风格。为了提高艺术修养,多年来他注意研究中国古代书籍装帧艺术,力求融会古今,成一家之言。”

二 中国书籍装帧的文化底蕴

《中国书籍装帧 4000 年艺术史》是杨永德多年殚思竭虑的结晶。他的这部著作的最大特点,就是将丰富多彩的装帧艺术实践,放在中国大文化背景下去思考,放在中国审美哲学上去思考,放在“文化同一性”上来研究。

(一) 书之“卷气”与中国古代审美哲学思想

在中国传统文化中,“书卷气”具有宽泛和丰富的内涵,“气”是“书卷气”这一概念的核心词,这就显示出对“气”解读的重要性。“气”既涉及诸多领域,又是“人之生命、宇宙本源、哲学概念、审美范畴、文化形式的概念”。我们平时表达人的生命状态在中国最通俗的一句俗语就是:“人活一口气。”《左传·昭公元年》中的“天有六气”和自然万物有“阴阳二气”,都谈的是宇宙本源;与“气”相关的概念:“意味”、“意象”、“意境”,谈的都是审美范畴;气韵生动、气象万千涉及到具体文化样式的“韵味”和“格调”。中国历代先哲们都对“气”之概念做过精辟的论述。老子把“气”纳入到哲学本体问题,提出“万物负阴而抱阳,冲气以为和”。庄子把“气”与人和万物生命精神联系起来,提出“人之生,气之聚。聚者为生,散则为死……”的生命哲学。孟子把“气”与中国人高尚的文化人格联系起来,提出“善养君浩然之气”。现代高科技对中国传统文化和先哲们对“气”的精辟论断也做了科学的证实。具体到中国古代书籍装帧艺术上,“书卷气”本身积淀着中国古代文明,内含中国古代书籍装帧的文化底蕴,它是书籍这一载体、文化样式、审美对象之韵、之味、之调的集中体现。

“书卷”是古代书籍形象的称谓,应出自古代书

本多作卷轴形式而来。杜甫的“雨槛卧花丛,风床展书卷”,是书本的诗意写照。“气”既是书籍的灵魂,也透露出装帧艺术家的人文素养、审美情趣和个人气质。中国古代书籍装帧自然也像宇宙万物一样,具有一种生命规律,即书籍装帧艺术的产生、发展和创新。杨永德从他对中国传统文化中“气”之概念的理解,与他对中国古代书籍装帧的领悟结合在一起,领悟到了书籍装帧与“书卷气”的内在关系。他认为,书是指书籍,卷是指装帧形态,“书”和“卷”连在一起,就成为“书卷气”。对于书籍而言,“书卷气”可以理解成具有生命力的装帧状态,体现着艺术和美的根源。他还对“书卷气”进行了书籍装帧史的考察,他认为,“书卷气”这一词可能产生于简策装书。“书卷气”一词不可能在甲骨文时代出现,因为那时还没有“卷”的装订形式。究竟这一概念是来源于简策装书的“卷”,还是卷轴装书的“卷”,这已经很难考证了。不过,有一点是可以肯定的,那就是,都与“卷”相关联。这两种装帧形态的书都采用卷的方式,卷起来就是一卷,展开后是一个连续的长方形整体,有“卷”产生,也就自然有与“书卷气”相通的概念。

“书卷气”还包含装帧艺术家的“心灵”与“性情”。杨永德认为古籍的结构与《易经》“远取诸物,近取诸身”的思维是一致的,并对其结构与人体结构同构关系进行了形象化的阐述:“首先是封面和内封面,好像人的脸面;接着是序言、凡例、目录,犹如人的脖子,是一个过渡;正文和插图,如人的五腹内脏;再往下是附录和跋,很像人的手脚。后记是一本书最后的说明,如脚下穿上鞋,支撑着人的全身。书衣有如人的衣服,在最外面,保护着内封。”笔者认为,“书卷气”由书籍装帧而产生,成了中国传统文化的一份值得珍视的遗产。这一概念随着时代的不同,在不同领域,不同学者对它进行了延伸性的阐释,尽管他们的观点不尽相同,但是,它是以典雅为核心的具有丰富内涵的一种审美经验,与古代书籍装帧艺术的文化底蕴是一致的。

(二) 书籍内容与装帧艺术的文化同一性

杨永德还以一位读者身份谈论在书店对书籍装

帧从不同角度的审视与体验。他说：“书摆在书店的架子上，主要展现的是封面。当读者把书拿在手里时，书的书脊、封面、封底，内文的版式、字体、插图，书的结构、纸张、印刷等，都在读者近距离的审视中，书的整体设计就显得十分重要了。当把书摆放在书架上时，书脊露在外面，书脊上的书名以及书脊的整体设计就显得十分重要了。”

笔者认为，确实，书籍装帧艺术不仅仅是一个书的封面问题，而是一门设计文化。它既要体现图书的内容，又涉及到一本书从里到外的诸多方面的设计要素，比如封面、封底、书脊、勒口、内外环衬、版权页、前言、后记、正文、目录、字体、字号、插图、版式、纸张、印刷、装订形式、墨色效果等诸多方面，但有一点是肯定的，那就是所有的装帧艺术效果在具有独立的审美价值的基础上，都是由深层次体现书之内容的。书的装帧与书的内容既是文化同一性的关系，又是互相阐释、互相解读、互相补充、互相提升的一种关系，各自又都有相对的独立性。鲁迅曾这样对书籍插图进行过描述：“书籍的插图，原意是在装饰书籍，增加读者的兴趣的，但那力量，能补助文字之所不及，所以也是一种宣传画。这种画的幅数极多的时候，即能只靠图像，悟到文字的内容，和文字一分开，也就成了独立的连环图画。”（引自鲁迅《南腔北调集》）鲁迅在这里既从文化同一性的角度阐释了书籍装帧与内容的统一性问题，又将书籍装帧提升到图书中有独立地位的高度。说到这里，我们还可以发现一些文化名人，如闻一多、胡适、李叔同、丰子恺等都曾对书籍装帧表示过很大的兴趣，并且还亲自参与此道。

杨永德的《中国书籍装帧4000年艺术史》一书，从其学术深度和广度来看已具备“装帧学”的雏形，填补了系统论述古代、近代书籍装帧的空白。作者从装帧学本体的角度，阐述了书籍装帧的初期形态、正规形态、册页形态、平装、精装，对雕版印刷、活字印刷、古籍的插图，从历史的角度做了系统考察，并对与装帧相关的笔、墨、纸等也进行了研究，特别是从文化审美的角度阐述了书籍装帧与文化和审美的内在关系。在第十一章《中国书籍装帧与文

化》一章中，从“天人合一”的角度谈书籍的版式、书籍的结构、书籍的装订形式。在第十二章《中国书籍装帧与审美》一节中，从古籍透视了中国装帧艺术的美学思想，从古代书籍装帧史的角度阐述“书卷气”，从书籍内容与装帧的形式谈二者内在的文化同一性。除此之外，杨永德收集了大量有文献价值的图片资料，并归类整理制作了《中国书籍装帧艺术4000年一览表》，涉及建立“装帧学”所关联到的若干项重要课题。可以说，杨永德对中国古籍装帧的研究，对中国书籍未来的发展有着十分重要的意义。

在21世纪全球化的形势下，人类文化进入了“图像时代”，人们越来越重视图像的意义和价值，在这样的形势下，民族传统书籍装帧艺术的价值就日渐凸显。杨永德的《中国书籍装帧4000年艺术史》一书在此时问世，无疑对于中国书籍装帧艺术吸收浓厚的民族传统文化，保持“民族性”体现“世界性”，具有双重的意义。

2013年2月

齐鹏女士系哲学博士、社会心理学博士后、编审

说明

对什么是“书”，前辈学者们的观点不尽相同。邱陵先生认为：“甲骨训辞应该是我们最早的书，因为这是有实物可证的。”钱存训先生认为：“古代的文字之训于甲骨金石、印于泥土者，皆不能称为‘书’。书的起源当追溯到竹简木牍，编以书绳，聚简成册，如同今日的书籍册页一般。”李致忠先生认为：“甲骨文是我国现存最古的文字……同时也是具有书籍的作用的。所以我们把它们统称为初期的中国书籍之一。”吴文修先生认为：“最早的书，该是我们的祖先在岩洞石壁上刻的那些图画吧。”魏隐儒先生认为：“在三千年前的殷代后期，就有了记载占卜吉凶事件的图书。”……《说文解字》认为：“著于竹帛，谓之书。”《新华字典》认为：书是“著作，有文字或图画的册子”。

编者认为，对“书”的理解有狭义和广义两种：从简策书开始，经过众多的装帧形态，一直到现代的书籍，这是狭义的理解；从书籍装帧的初期形态结绳书开始，经过众多的装帧形态，到现代的书，以后还会出现各种形态的书，如光盘的书、网上的书等等，这是广义的理解。研究中国书籍装帧，从广义的角度考虑，也许便于开阔眼界、拓宽思路。

关于中国古代、近代印刷史及书籍的产生、发展已经有了一些重要的著述，如张树栋、庞多益、

郑如斯等先生著的《中华印刷通史》，罗树宝先生编著的《中国古代印刷史》，魏隐儒先生编著的《中国古籍印刷史》，李致忠先生著的《中国古代书籍史》，陈彬、查猛济先生著的《中国书史》，刘国均先生著的《中国书史简编》，庄藏先生著的《中国书的历史》，钱存训先生著的《中国古代书史》等等，这些书全面地论述了印刷术和书籍的发明、发展以及相关的各种知识，从不同的角度做出了重大贡献。

邱陵先生著的《书籍装帧艺术简史》一书对书籍装帧的演变做了较为系统的描述，成为书籍装帧艺术方面的经典之作，极具价值。

本书定名为《中国书籍装帧 4000 年艺术史》，就是在前辈学者们研究成果的基础上，对书籍装帧形态的产生、发展做系统的、全面的探讨。从书籍装帧的初期形态谈起，再谈书籍装帧的正规形态、书籍装帧的册页形态，中间有两章谈古代书籍装帧与文化、与审美文化，第五章以后叙述笔、墨、纸、雕版印刷及活字印刷，这些与书籍有关的发明创造及其应用，对书籍装帧形态的演变有着至关重要的作用，也可以说是书籍装帧的组成部分。另外，对当时的社会意识形态、物质文明发展状况，有一个了解，便于理解书籍装帧形态存在的客观性及所具有的文化内涵。

中国古代有四大发明，其中造纸、印刷术和书籍的装帧形态有着直接的关系。我们的祖先、伟大的中华民族对世界的科学技术和文化的贡献是巨大的，名垂史册。现在，书籍装帧已经成为一门独立的（与其他美术类别而言）、与人民大众的文化生活息息相关的艺术，在出版事业和文明建设中起着重要的作用，也反映着国家的经济、技术发展和文化水平。

笔者毕业于中央工艺美术学院印刷工艺系，长期从事书籍装帧设计工作，对书籍装帧历史颇感兴趣，大量阅读有关书籍，搜集资料。开始时只是想了解古代书籍装帧的一些历史状态，弄明白何谓“书卷气”，现在是不是要继承传统，如何在设计中体现鲁迅先生提倡的“民族性”等等。材料多了，理解得也越来越深刻了，于是先写了一本关于鲁迅装帧的书《鲁迅装帧系年》，在2001年由人民美术出版社出版，然后着手《中国古代书籍装帧》的写作并于2006年出版，现在写《中国书籍装帧4000年艺术史》一书，增加了新的视角和新的内容。由于钩稽史料、梳理文献，深感中国古代书籍装帧有深厚的文化底蕴，中国近代书籍装帧是学习先进技术和传统相结合的结果，其内容的丰富是中国文化的结晶，这是一份值得珍视的文化遗产。中国书籍装

帧要自立于世界书籍装帧之林，不能割断历史，必须要有中国的特点，要有“民族性”，这是出版本书、贡献给广大读者的目的之一。

杨永德

2013年4月

绪论

《周易·系辞下》云：“上古结绳而治，后世圣人易之以书契。”这句话的意思是讲“书契”是从结绳记事变化而来的。什么是“书”呢？《说文解字》认为“著于竹帛，谓之书”，就是说书是从简策开始的。司马贞认为：“书者，五经六籍总名也。”他认为“书”字，有概括载籍的涵义。按《新华字典》的解释，“籍”就是书，书册。《新华字典》对“书”的解释是：“著作，有文字或图画的册子。”《现代汉语词典》对“书”的解释是：“装订成册的著作。”两个现代工具书的解释有相同的含义，就是“著作”。什么是“著作”呢？《新华字典》认为：“写出来的文章或书。”《现代汉语词典》认为：“用文字表达意思、知识、思想、感情等。”两个解释的意思是一致的，一个概括一点，一个稍微具体一点。大部分专家、学者都认为，最初的正规书籍是从简册开始的，大概也是从以上所述的观点出发。一般地讲，笔者也同意这个观点，但也有相悖的情况。甲骨文记载的主要是占卜的情况，不能称之为著作，起到档案性质的作用（现在把档案汇集在一起，也可以成为书）；石鼓文记载的是狩猎方面的诗，十个石鼓记载了 10 首诗，按两个工具书的解释，诗是著作，石鼓文就是书了。要是这样解释，正规书籍是从石鼓文开始，或者至少简策书和石鼓文书同时在西周时代出现，而学者和工

具书都没有这么认为。所以，笔者认为工具书在解释“书”、“著作”时，应该把装订或装帧的内容加进去，才显得完整和严谨。

李致忠在《中国古代书籍史》中指出：“在古人通常的概念里，对书很少直称为书，一般多作载籍、经籍。直称为书者，通常指书法、书写、书体……”。

在本书里，笔者把结绳、契刻、图画文、陶文、甲骨文、金文、石文、玉文，全部都加一个“书”字，并称其为书籍的初期形态。之所以这么称谓，是因为它们或帮助记忆，或交流着思想，或起着档案的作用，从某种角度来说，它们都起到了书的作用，因为它们不是文字，没有装订（甲骨文、金文、石文、玉文，有了文字，没有装订），所以称其为书籍的初期形态，特意加了“初期”二字，以和正规书籍加以区别。本书采取的是广义的理解，研究中国古代书籍装帧，从广义的视角出发，便于把书籍的形成过程、装订的作用，以及整个书籍装帧的形态及其演变讲得更清楚一点，也便于审视和展望以后的书籍及其装帧形态。

初期形态的书没有装订，无法以装订方式区分；前几种书没有文字，后几种书有了文字，总的来讲无法以文字来区分，只能按年代以承载物的不同来区分不同的书；正规形态的书的承载物前几种不同，

有竹、木、缣帛，后几种使用了纸，只用承载物加以区别是不够的。正规形态的书的制作方式，或是装订方式是不一样的，所以只能按年代以制作方式（装订方式）和承载物两个因素来区别不同装帧形态的书；册页书的承载物都是纸，它们的装帧形态都是册页式的，而制作方式是不一样的，所以，只能按照年代以制作方式（装订方式）来区别不同装帧形态的书。

书籍是社会产品，或者说是特殊的商品，因为它具有两重性，既是物质产品，又是精神产品。作为精神产品，“是用文字在一定形式的材料上记录人的经验、表达人的思想、传播某种知识的工具”。“中国封建社会的历代王朝，出于不同的政治需要和文化崇尚，对书籍生产和流通都曾有过不同形式和不同程度的管理政策。秦始皇的焚书坑儒，实际是为齐一思想，对书籍流通的一种管理政策。汉代刊刻《熹平石经》立于东都洛阳的学宫，是为了树立儒家经典的范本，以便统一儒家经典的文字，从而统一人们对儒家思想的理解。这也是对书籍生产和流通的一种管理。唐朝已出现印本书，包括历书，民间雕版印刷也广为流行，于是皇帝立即加以制止。唐武宗还拆毁寺院，废毁释家经典。宋朝建国以后，始终与北方的辽、金对峙。双方为了彼此的利益，都互相封锁消息，保守机密，因而双方对书籍的生产和流通也都管理甚严……元朝是少数民族的蒙古族贵族入主中原，并且推行残酷的民族主义政策和阶级等级压迫政策，激起各族人民，特别是汉族人民的不断反抗，因此对鼓励人民起义、组织人民联合、宣传元朝统治不能长治久安的所谓妖书，都在禁止生产和流通范围之内。明朝书禁较松，并且自洪武元年（1368年）八月就由皇帝亲自下令免除征收书籍税，因而明朝的官刻私雕多如山丘……清朝又是少数民族入主，在大兴文字狱的同时，打出稽古右文的旗号，广搜天下遗书，寓禁于征，对书籍实行大规模的篡改和禁毁。”（李致忠著《中国古代书籍史》）引用这一大段话是想说明，历代的统治者为了保护自身的利益，对待书籍的政策是不同的，这也影响到当时的书籍装帧形态。

书籍作为物质产品，就是指文字刻写或印在什么材料上，以何种方式，是写还是印刷。如果是写就涉及到毛笔和墨，如果是印刷就涉及到印版、涉及到印版的材料及如何刻制印版，是整版刻还是单个字刻，如何排版，如何印刷，是单面印还是双面印，印好的页面如何使它们固定成书，采取什么样的装订形式，是平订、胶订，还是锁线订；写或印，还涉及到横写竖写，上下要不要留白，何种字体，行和行之间的疏密，要不要栏线，正文和注释要不要用不同的颜色加以区别，要不要目录、扉页、封面、版权等等。

这自然涉及到绳、木、陶、石、玉、金属、竹、帛、纸等文字的承载物，涉及到笔、墨，涉及到雕版印刷和活字印刷，涉及到装订形式以及由此而形成的书籍装帧形态。书籍装帧从它的初级形态到正规形态，再到册页形态，正说明它的发展史是文化的发展史，也是社会的发展史，充满着哲学、美学等等内涵。如果真正了解了中国古代、近代书籍装帧，对中国当代书籍装帧艺术的发展是有利的，这是一份值得珍惜的文化遗产。鲁迅提倡的“民族性”不能被忽视，不能只挂在口头上而另行一套，更不能容忍以种种借口被抛弃掉。

本书在第九、第十两章叙述了雕版印刷和活字印刷，有三个原因：其一是印刷、印刷方式和书的关系太密切了；其二是没有印刷就很难有装帧形态的发展，至少不会形成现在这种装帧形态的书；其三是书籍装帧形态应该包括印刷的内容。鉴于以上原因，介绍中国古代、近代书籍装帧必须介绍雕版印刷和活字印刷及相关的发明创造，这些都是必不可少的知识，掌握这些知识也有利于了解中国的印本书籍和装帧形态的实质。

中国古籍图文并称，“图书、图书”，所谓“有书必有图”、“古书无不绘图”，这当然是个夸张的说法，浩瀚的古籍中有插图的书实在太多了。简策书中有以帛为承载物画的插图，雕版印本书中有《金刚经》的扉画，一直到清朝的线装书、中华民国的平装书，可以说插图是书的一个组成部分，是书籍装帧的内容之一。第五章中较为详细地介绍了历朝

历代的插图，并附了相当多的图，以飨读者。有个现象也应说明一下，古籍中也有相当数量的书没有插图，仍然称为“书”，表明插图并不是书或书籍装帧必不可少的条件。正如鲁迅先生所示：“书籍的插图，原意是在装饰书籍、增加读者的兴趣的……能补助文字之所不及……”

本书第四章介绍中国近代书籍装帧，这和传统的书籍装帧是不一样的，已经进入到现代。其版式、封面设计、装订方式都发生了根本性的变化，不但有传统文化的内涵，还展现了科学和艺术的结合，为现在书籍装帧艺术的发展奠定基础。

书籍的装帧形态是随着书籍的制作材料、印制、装订方式、社会的经济状况以及文化的发展而变化的。其中，文化对古代书籍装帧形态的形成和发展的影响是深层的和潜移默化的，古籍版式、编排结构及装订方法，都受到中国传统文化“天人合一”思想的影响。本书在第十一章中从文化的视角作了比较具体的分析，有助于了解书籍是文化的结晶，书籍装帧也是文化的结晶，书籍装帧形态的演变是社会、文化的发展的反映的观点。把书的装帧形态理解成文化现象，或者从文化的视角去理解，是至关重要的。

由于中国古籍充满着“书卷气”，书籍装帧和书籍的内容是一体的，形成相依互存的关系，书籍装帧随着书籍的形态变化而变化，书籍装帧从产生、发展到不断完善的过程，使它的审美能力随着实用功能（或实用技术）的发展而流动变化，最后达到和谐完美的地步。这种思想本书在第十二章中进行了叙述，首先介绍“古籍里的美学思想”，再谈“书卷气”和“书籍内容和装帧的文化同一性”，这样就较全面地介绍了书籍的审美文化。了解中国传统美学或古典美学在书籍装帧中的体现、渗透和形成，从美学的视角了解中国古代书籍装帧的文化内涵和哲学因素，有助于进一步理解中国书籍装帧的多样性和文化底蕴。

中国近代书籍装帧和中国古代书籍装帧就不一样了，因为中国近代书籍装帧的形态是从外国学来的，并非历史上沿传下来的，故放在中国古代书籍

装帧之后，单作一章。

现代，我们谈到书籍必然要涉及到纸张、印刷等和书籍装帧相关的一系列内容，所以，本书把笔、墨、纸、印刷等都放在中国古代书籍装帧的框架中阐述，这是十分合乎道理的，也给他们一个合适的在书籍装帧中的历史地位，也充分说明了他们的重要性，是书籍装帧不可缺少的内容之一，这一点格外重要，这对于理解什么是书籍装帧和发展书籍装帧艺术非常有利。

书籍装帧是一门学问，了解历史是为了更好的发展。

第一章 中国书籍装帧的初期形态

我国是一个历史悠久的文明古国，有着源远流长的灿烂文化，书籍的产生和发展即是文明的标志之一。书籍的历史，实际上反映了人类社会的发展史……

从“结绳记事”到“契刻记事”，再到“文字记事”，是人类文明进步的标志。书籍作为人类文明的重要载体，其产生和发展是人类社会进步的必然结果。在漫长的历史长河中，书籍的形态经历了从原始到现代的演变。从最初的刻在龟甲、兽骨上的文字，到后来的竹简、木牍，再到纸张的发明和书籍的装订，书籍的形态不断发展和完善。这一过程不仅反映了人类对知识的追求和传播，也体现了人类智慧和创造力的不断迸发。书籍作为人类文明的结晶，承载着丰富的文化内涵和历史信息，是人类社会进步的重要推动力。在现代社会，随着科技的飞速发展和信息传播方式的多样化，书籍的形态也在不断创新和变革，但其作为知识载体和文化传承的功能始终未变。通过研究中国书籍装帧的初期形态，我们可以更好地了解中国传统文化的博大精深，也为现代书籍设计提供有益的借鉴和启示。

书籍的起源与早期形态

书籍的起源

书籍是人类文明的重要标志，其起源可以追溯到远古时代。在原始社会，人们通过结绳记事来记录事件，这是书籍的最初形态。随着生产力的发展和人类社会的进步，人们开始使用刻在龟甲、兽骨上的文字来记录信息，这标志着书籍的诞生。在奴隶社会，书籍的形态逐渐多样化，出现了竹简、木牍等载体。这些载体虽然笨重，但为知识的传播提供了便利。随着造纸术的发明，书籍的形态发生了革命性的变化，纸张成为书籍的主要载体。这一过程不仅反映了人类对知识的追求和传播，也体现了人类智慧和创造力的不断迸发。书籍作为人类文明的结晶，承载着丰富的文化内涵和历史信息，是人类社会进步的重要推动力。在现代社会，随着科技的飞速发展和信息传播方式的多样化，书籍的形态也在不断创新和变革，但其作为知识载体和文化传承的功能始终未变。通过研究中国书籍装帧的初期形态，我们可以更好地了解中国传统文化的博大精深，也为现代书籍设计提供有益的借鉴和启示。

第一章 中国书籍装帧的初期形态

我国是一个历史悠久的文明古国，有着源远流长的灿烂文化，书籍的产生和发展即是文明的标志之一。书籍的历史，实际上反映了人类社会的发展史。书籍是人类在其发展过程中所创造出来的最重要的工具，是人类物质生活和文化生活因袭相传、不断总结和借以进步的最重要的手段。没有文字，没有书籍，人类社会就会进步缓慢，交流就难以发生和进行，就不可能有现代这样高度的文明和进步。

书籍是一种物质产品，也是一种精神产品，或文化现象，是人类物质生活水平和文化水平的表征。书籍记载着事件、思想、经验、理论、技能、知识等等包罗万象的丰富内容，它是人们在生活和生产实践中为了实际的需要而创造出来的。书籍，在人类历史的发展中起着重要的作用，并且随着人类社会文明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，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的装帧形态。

书籍的装帧形态，在历史的长河中，变化是很多的，涉及到的内容十分丰富、十分复杂。开始，并不是现在这样的纸质的书，而是经过用绳子、竹木、树皮、墙壁、陶片、甲骨、金属、石头、缣帛作载体，最后才走上用纸的道路。本书试图从记事示意、图画、符号、文字的起源及发展、不同用料、书写方法、纸张的发明及发展、雕版印刷、活字印刷、装订方法的变更等不同的方面，论述中国古代书籍装帧形态的变迁。

一 结绳书、契刻书

（一）结绳书

《周易·系辞下》云：“上古结绳而治，后世圣人易之以书契。”《庄子·内篇》云：“昔者容成氏、大庭氏、伯皇氏、中央氏、栗陆氏、骊畜氏、轩辕氏、赫胥氏、尊卢氏、祝融氏、伏羲氏、神农氏，当是时也，民结绳而用之。”这些话说明，在远古时代，生产力非常低下，采用原始、简陋的生产工具，先民们为了交流思想、传递信息，有过结绳记事的阶段。郑玄在其《周易注》中也云：“古者无文字，结绳为约。事大，大结其绳；事小，小结其绳。”李鼎祚《周易集解》引《九家易》中也云：“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。”从古人的记载看来，结绳是帮助记忆或是示意记事的方法，同时也是互相制约的手段。当时的先民们为了记载某种经验、传播某种知识、记录某个事件，就在绳索上打起许多大小不同的结，打结的方法也不甚相同，事情就这样被记录下来。虽然简单，但比单凭记忆要牢靠多了。

事实上，许多民族在其自身的发展史上，都曾有过结绳或类似结绳记事的时期，这大概是人类初期通行的一种进行交流的方法。我国云南的傈僳族、哈尼族，古时的鞑靼族以及台湾的高山族等，都曾流行过结绳记事或类似结绳记事的方法。图 1-1 即为我国傈僳族过去所使用的结绳记事的图片。

“外国如波斯、秘鲁，也流行过此法。尤其是秘