

“十二五”普通高等教育规划教材

21世纪全国高等院校**艺术设计**系列实用规划教材

书籍 装帧 设计

[第2版]

SHUJI ZHUANGZHEN
SHEJI

柳 林 赵全宜 明 兰
编著

预览、申请样书

电子课件

www.pup6.cn

微信公众号: pup6book

北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

21世纪全国高等院校艺术设计系列实用规划教材

书籍装帧设计

(第2版)

柳 林 赵全宜 明 兰 编著

北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

内 容 简 介

本书根据作者多年从事书籍设计教学实践经验进行编写而成,符合教学大纲的要求,实用性较强。全书主要通过对大量实例的赏析,简洁明了地传达了书籍装帧设计的思维方法与步骤。本书包括书籍与装帧艺术、中国书籍装帧发展概述、外国书籍发展概述、书籍开本与构成、书籍装帧设计语言、书籍版式设计与古籍版本、书籍装帧与印刷工艺、其他书籍装帧设计的表现形式、书籍装帧设计与社会文化9个部分。

本书既可作为高等院校艺术设计专业“书籍设计”课程的教材和参考书,也可作为广告专业设计方向、包装工程、印刷工程等专业相关课程的教材,更是一般读者了解书籍装帧的实用参考书。

图书在版编目 (CIP) 数据

书籍装帧设计 / 柳林, 赵全宜, 明兰编著. —2 版. —北京: 北京大学出版社, 2016. 7
(21世纪全国高等院校艺术设计系列实用规划教材)

ISBN 978-7-301-27238-1

I. ①书… II. ①柳… ②赵… ③明… 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 (2016) 第 144648 号

书 名	书籍装帧设计 (第2版)
	SHUJI ZHUANGZHEN SHEJI
著作责任者	柳 林 赵全宜 明 兰 编著
策划编辑	孙 明
责任编辑	李瑞芳
标准书号	ISBN 978-7-301-27238-1
出版发行	北京大学出版社
地 址	北京市海淀区成府路 205 号 100871
网 址	http://www.pup.cn 新浪微博: @北京大学出版社
电子信箱	pup_6@163.com
电 话	邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62750667
印 刷 者	北京大学印刷厂
经 销 者	新华书店
	787 毫米 × 1092 毫米 16 开本 9 印张 210 千字
	2010 年 8 月第 1 版
	2016 年 7 月第 2 版 2016 年 7 月第 1 次印刷
定 价	42.00 元

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有,侵权必究

举报电话: 010-62752024 电子信箱: fd@pup.pku.edu.cn

图书如有印装质量问题,请与出版部联系,电话: 010-62756370

第一章 书籍与装帧艺术	1
1.1 书籍与装帧	2
1.2 书籍的艺术性与功能性	4
本章小结	7
习题	7
第二章 中国书籍装帧发展概述	8
2.1 中国早期的书籍形式	10
2.2 中国古代书籍装帧的演变	11
2.3 中国近代书籍装帧设计	17
本章小结	27
习题	27
第三章 外国书籍发展概述	28
3.1 古代书籍的产生与形式	29
3.2 印刷书的诞生	31
3.3 近现代书籍的发展和流派	34
本章小结	42
习题	42
第四章 书籍开本与构成	43
4.1 书籍的开本	44
4.2 书籍装帧的构成要素	48
本章小结	60
习题	60
第五章 书籍装帧设计语言	61
5.1 书籍装帧与构思方法	62

5.2 书籍封面表现形式	64
5.3 文字、图形和色彩	69
本章小结	79
习题	79
第六章 书籍版式设计 with 古籍版本	80
6.1 古籍印本书的版式设计	81
6.2 古籍书的插图艺术	84
6.3 现代书籍的插图设计	87
6.4 书籍版式的设计法则	89
6.5 古籍版本主要分类与名称	94
本章小结	100
习题	100
第七章 书籍装帧与印刷工艺	101
7.1 印刷技术的改进	102
7.2 装帧的材料	103
7.3 书籍印刷工艺	104
本章小结	108
习题	108
第八章 其他书籍装帧设计的表现形式	109
8.1 儿童读物	110
8.2 杂志装帧艺术	112
8.3 内刊设计	114
8.4 电子书籍	114
8.5 皮书系列	115
8.6 概念书	116
本章小结	125
习题	125
第九章 书籍装帧设计与社会文化	126
9.1 书籍装帧设计的流程与策略	127
9.2 设计风格与审美观念	127
9.3 全球化时代下书籍设计艺术性的体现	128
本章小结	136
习题	136
参考文献	137

第一章

■ 书籍与装帧艺术

1.1 书籍与装帧

在没有文字以前,人们主要依靠语言来表述和交流经验。在人类思想和社会不断发展的进程中,其口头记事和表达感情就受到了局限。而文字的产生,起到记载知识和传播思想的重要作用,它也是书籍产生的最直接和最基本的条件。

“书”是一个语言符号。如英语将印有文字供阅读的东西叫“book”,法语叫“livre”,德语叫“buch”,日语叫“本”,中文叫“书”。虽然各国语言中“书”的文字符号有所不同,但指的都是一个概念,即书写的文字载体形式。

图 1-1 在中世纪,羊皮纸的制作需要很长时间,都由专门工人来做。图中描绘了羊皮纸作坊的情景

“书”一词来自拉丁文 liber。最早这个词是指位于树的木质与外皮之间的薄层,它和石头一起作为最初书写的载体。但是在古代,人们也使用其他各种载体,如在美索不达米亚有黏土版,苏美尔、巴比伦、尼尼微就出土了好几万块黏土版;在其他地方,还使用骨头、竹木、布料、蜡版、树叶、动物皮,以及各种金属材料作为载体。

书诞生于书写,是人类思想的反映。书是一种方便的载体,是一个按照无限变化的模式复制并传播的工具。公元前三千年在古埃及出现了纸莎草纸,它是古代使用最广的文字载体,很快流行并流传到古希腊和古罗马。但这种书只是文字记录的载体,由于它难以折叠,不能正、反两面都书写,主要采用卷轴的形式。中世纪以羊皮抄本代替古埃及的纸莎草纸,改变了以前书籍保存困难、阅读困难的情况,并且以长方形的书页进行设计布局,无论是字体还是插图、装饰都产生了很大的变化,如图 1-1 所示。在公元纪年之初,书的形式从书卷变成了册籍(codex,即装订成册的纸页),从此,书成了册籍的样式,如图 1-2 所示。

图 1-2 图为意大利拉文纳修道院的镶嵌画(5 世纪)表现了圣马太在一本羊皮纸上写字的情景,右边有一个装着好几卷书的桶。这说明,册籍的发明兴起于古罗马时期,基督教的兴盛则推动了它的普及

书籍是社会产品,它既是物质产品,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。在雕版印刷之前，书或刻，或铸，或写，或抄，那时的书并不是作为商品出现的，大部分书为抄本的记录形式，如图 1-3 所示。当纸和雕版印刷发明以后，印刷业才得以发展，这是一个很长的过程，这个过程也是书籍装帧形态不断变化、发展和完善的过程，如图 1-4 至图 1-6 所示。

图 1-3 早期拜占庭风格的手抄书

图 1-4 仿中世纪书籍装帧形态

图 1-5 13 世纪欧洲豪华版本书籍，此书装订成木铃形，可以挂在腰带上

图 1-6 英国威廉·莫里斯 (William Morris) 1896 年《The Works of Geoffrey Chaucer now newly imprinted》书籍扉页设计。此书具有“工艺美术”运动的典型特征

“装帧”一词的来源，从字面上解释，装帧的“装”字来源于中国卷轴书制作工艺的“装裱”，有书籍装潢之义。“帧”字原为画幅的量词，装帧两个字连在一起，就形成

了一个具有特定意义的词语。装帧作为一个词,本身就是一个艺术门类的命名,既有艺术性的含义,也有功能性的含义;既包含了设计构思、印刷、装订、材料应用的内容,更是一个以艺术为核心的词汇。

在我国,“装帧”一词最早出现在1928年丰子恺等人为上海《新女性》杂志撰写的文章中,当时引用的是日本词汇,装帧一词的意思是纸张折叠成一帧,由线将多帧纸张装订起来,附上书皮,贴上书签,并进行具有保护功能的装饰设计。在西方词典里没有“装帧”这个词语,广泛使用book design一词,即书籍设计,或称图书设计、书刊整体设计。其包含三个层面:bookbinding(书籍装订或封面装帧)、typography(排版设计)和editorial design(编辑创意设计)。显然,装帧只是书籍设计整个过程中的一个部分。

自我国清朝末年西方近代印刷技术传入后,书籍也从线装书的形态过渡到了目前的形式,向封面设计形式演变。当时出现了一些与线装书籍不同的封面样式,即人们所说的“美术封面”或“美的封面”。那时人们对“装帧”的理解,主要是指书籍的封面设计,如图1-7、图1-8所示。所以,当丰子恺引进“装帧”一词时,自然就被人们接受了。其原因

图 1-7 《中央日报特刊》,1939年版《漫画的研究》
1928年合订本

图 1-8 20世纪30年代的《青春电影》刊物封面设计

是设计者受装帧观念制约,很少去注意内文的视觉传达规律和书籍的整体研究,出版社也只强调效率而很少注重书籍的艺术表现力。20世纪60年代初,邱陵先生撰写的《书籍装帧艺术简史》问世,标志着“装帧”作为学术名词运用到了书籍设计史的研究中。20世纪70年代初,才开始明确提出书籍装帧的整体设计概念,它逐渐包括了书脊、封底、勒口、环衬等设计内容,“装帧”一词的内涵也在不知不觉中发生了很大的变化。20世纪90年代,“装帧”一词不仅包括封面、书脊、封底、勒口、环衬等方面的设计,而且包含了对内文的版式、书籍材料和印刷装订的工艺设计。随着时代的进步,现代书籍“装帧”的意义在不断地扩延,内涵也在不断地丰富,它已经被升华为塑造书籍从内到外、从形式到内容、从物质(书籍形态)到精神(文化内涵)的一系列的艺术创造。

1.2 书籍的艺术性与功能性

书籍是一种精神产品,更是文化产品,其使用价值是先于审美价值的,并且书籍的

功能性与艺术性具有高度的统一性。能否做到艺术性与功能性的完美统一,是设计师设计观念的体现。凡是优秀的书籍装帧设计作品,其艺术性必然融合了功能的意义。只有艺术性与功能性完美结合,才能创造出书籍装帧的艺术价值。

1. 艺术性

书籍装帧属于艺术的范畴,其性质决定了书籍设计应具有艺术性特征。市场经济条件下,书籍装帧艺术已经从以前简单的封面设计过渡到现在的封面、环衬、扉页、序言、目录、正文等书籍整体设计,以二元化的平面思维发展到一种三维立体的构造学的设计思路。我国先秦思想家荀子说:“君子知夫不全不粹之不足以为美也。”(《荀子·劝学篇》)极为强调美的整体性。“子谓《韶》:尽美矣,又尽善也。”孔子“尽善尽美”的审美理想,“尽”字也表达了“全部”“整体”的含义。任何一本精美的书都有共性整体性。西方美学家说过“一个物体的视觉概念,是从多个角度进行观察后的总印象。”整体美这一要素贯穿于各局部之间,游离于表里之外,显现于人们的主体视觉经验中。

书籍装帧的艺术性,是一个多侧面、多层次、多因素、立体的、动态的系统工程;书籍装帧艺术美感具有多元的、丰富的复合性要素。体现在设计师将情感注入书籍的各个部分,给人们以美的享受;体现在设计师对书籍内容的理解,通过艺术的表达方式,与读者的心灵产生碰撞,引起读者对书籍及其内容产生美好的联想。当读者阅读一本书籍时,在接受文字或图片所传递的信息的同时,也在享受着装帧设计所营造的艺术氛围,如图 1-9 所示。

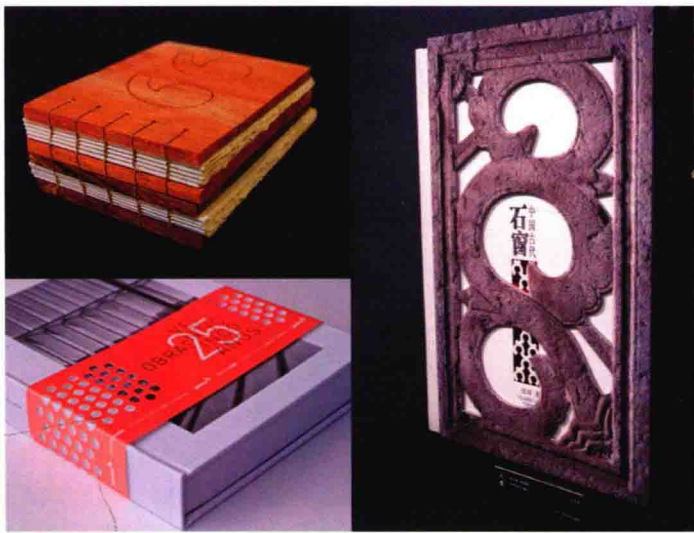

图 1-9 不同书籍形态所营造的不同艺术效果

2. 功能性

书籍装帧的功能分为两个方面:一是实用功能,二是审美功能。实用功能是书籍的基本功能,而审美功能涉及的是书籍艺术性作用。书籍装帧设计具有承载书稿内容的功能;具有方便阅读的功能;具有对书籍识别的功能;具有促进购买的功能;具有对书籍保护的功能。

书籍装帧设计是营造外在书籍造型的物性构想和对内在信息传递的理性思考的综合作学,是设计师对书的内容准确地领悟和理解后,经过周密的构思、精心的策划和印刷工艺的选择等过程。书籍装帧设计即书籍的形态、文字排列、图像选择、版面构成、色

图 1-10 杉浦康平的《银花》杂志设计,作者根据四季的循环往复变化杂志的节奏,使装帧设计产生一种生命感

彩搭配、纸材应用和印刷工艺的准确性,从视觉表达上展现书的内容,启示读者产生联想,达到书籍设计与信息阅读功能的完美结合,如图 1-10 所示。

随着人们物质文化和生活水平的提高,书籍装帧设计的观念也发生了巨大变化,这种变化的表现形式体现在材料与印刷工艺上,如撒金粉加硬皮、用 PVC 材料做封面、用红木做函套等。精美的装帧可以增加书籍的附加值,书籍装帧艺术本身也可以成为图书市场的卖点,如图 1-11 至图 1-15 所示。

一本书的装帧设计是否成功,不仅要依赖有才华的设计师,还要依赖有眼力的好编辑。装帧设计需要文编和美编的配合,这样才能使书籍的内容和形式完美结合。文字编辑作为选题的策划者、文稿的审读加工者,也应是图书装帧形式的参与者和设计方案的支持者。如果缺乏沟通,很容易造成设计观念上的脱节,使设计创意夭折,

图 1-11 王序设计的《意匠文字》

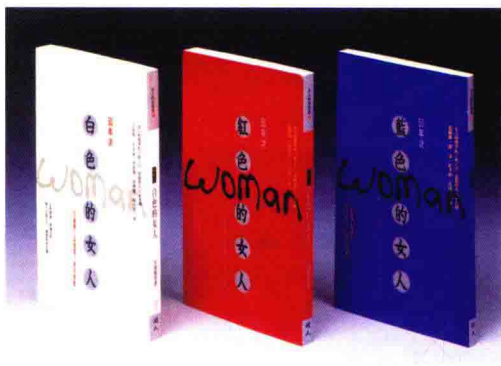

图 1-12 吴慧霞设计的“女人的故事”系列装帧

图 1-13 康玖玖设计的新“魔法与科学馆”套书设计

图 1-14 吕敬人设计的《中国记忆》

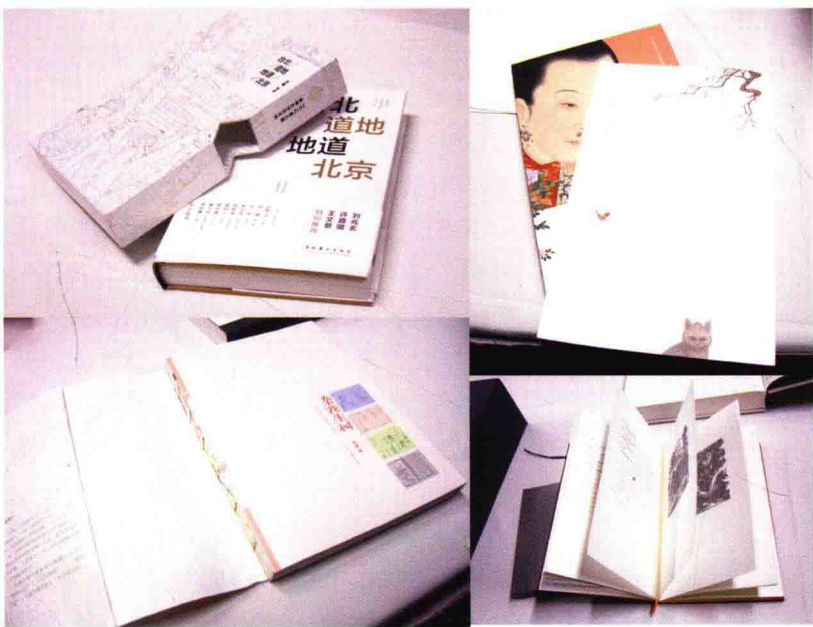

图 1-15 2012 年“中国最美的书”获奖作品

造成庸俗的设计作品在市场上出现。同时，书籍装帧设计师在设计之前，应该了解和研究该书的内容、阅读群体、印刷工艺和价格定位，了解读者的所思、所想、所求。并且要研究市场，研究图书装帧风格的流行趋势，研究图书上架后的效果等。根据书的这些需要去进行整体性、全方位的设计，才能达到出版的目的。

本章小结

书籍是社会、物质、精神的产品，是用文字记录人的经验、表达人的思想、传播某种知识的工具。装帧是塑造书籍的整体艺术形式，具有审美价值和保护功能的意义，它从视觉表达上展现书的内容，启示读者产生联想和阅读。

习题

1. 书籍装帧整体设计包括哪些内容？
2. 如何理解书籍设计的功能性与艺术性的完美结合？

第二章

中国书籍装帧发展概述

中国书籍的形成和发展,可从书籍的形态上划分为:简策制度(公元前11世纪至公元前2世纪,周代至秦代)、卷轴制度(公元4世纪至公元10世纪,六朝至隋唐)和册页制度(公元10世纪至公元20世纪,五代至明清,有的形式今天仍然在沿用)。其中册页制度包括经折装、旋风装、蝴蝶装、包背装、线装、平装和精装。

史料显示,在河南殷墟出土的大量刻有文字的龟甲和兽骨,是迄今为止我国发现最早的作为文字载体的材质,如图2-1所示。从商代甲骨文的规模和分类上看,其所刻文字纵向成列,每列字数不一,皆随甲骨形状而定。甲骨卜辞的摆放似乎也有一定的顺序。《尚书·多士篇》说:“惟汝知,惟殷先人有册有典,殷革夏命。”其中甲骨文“册”字的含义似乎就是甲骨刻上文字后,串联在一起的称呼。郑振铎在《插图本中国文学史》中说:“许多龟板穿成册子。”这样穿成的册子称“龟册”。那么,在甲骨上穿孔,再用绳子或皮带把甲骨一片一片地缀编起来,这应该是书籍装帧艺术的起源吧。后来在青铜器铭文、铜铁器物文字、石质文书上的文字,虽然在某一方面具有书的功能,但从书的艺术性和功能性上讲则明显存在着不足,如图2-2和图2-3所示。因此,我国最早具有书籍雏形的是从竹木的简策开始。

图2-1 河南安阳出土的商代宰丰骨

图2-2 石鼓文、战国秦篆

图2-3 熹平石经、后汉书灵帝记

2.1 中国早期的书籍形式

1. 简策

简策始于周代,至秦汉时最为盛行。简策也叫简牍或方策,最直接的理解就是编辑成策,“策”是“册”的假借字。主要是把竹子加工成统一规格的竹片,再放置火上烘烤,蒸发竹片中的水分,防止日久虫蛀和变形,然后在竹片上书写文字,这就是竹简。竹简再以革绳相连成“册”,称为“简策”。策的第一简为书名(即篇名),书名写在篇名之下。在简的开头,往往加上两根不写字的策,名为“敖简”,目的是保护书。这种装订方法,成为早期书籍装帧比较完整的形态,已经具备了现代书籍装帧的基本形式。另外“木简”的使用,方式方法同竹简。牍,则是用于书写文字的木片,与竹简不同的是木牍以片为单位,一般字不多,多用于书信。《尚书·多士》中说:“惟殷先人,有典有册”,从其所用材质和使用形式上看,在纸出现和大量使用之前,它们是主要的书写工具,如图2-4所示。

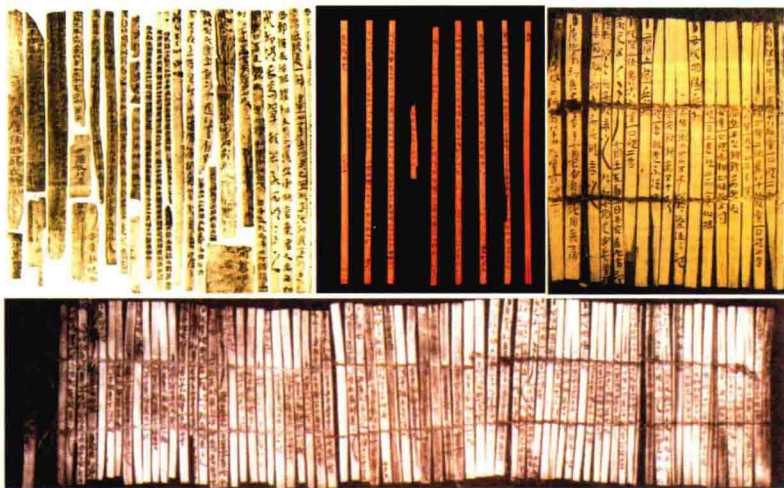

图 2-4 秦汉时期竹简、木牍装帧形态

简策的书写方法有两种:一种是用刀刻字;另一种是用漆直接在简上书写。在简上用笔写字叫作“笔”,即以竹挺点漆而书;用刀刮去字迹叫作“削”。书的称谓大概就是从西周的简牍开始的,今天有关书籍的名词术语,以及书写格式和制作方式,也都是承袭简牍时期形成的传统。

2. 帛书卷子装

缣帛是丝织品的统称,与今天的书画用绢大致相同。帛书出现在周代,在春秋末年已经使用,一直沿用到隋唐。在先秦文献中已有了用缣帛作为书写材料的记载,《墨子》中提到:“书于竹帛”,《字诂》中说:“古之素帛,依书长短,随事裁绢。”可见缣帛质轻,易折叠,书写方便,尺寸长短可根据文字的多少,裁成一段,卷成一束,称为“一卷”。

写在这些丝织品上的书，也分别叫帛书、缣书、素书、缙书等，如图 2-5 所示。帛的织造长度为 40 尺，帛卷的长度视文字的长短而定。《汉书·食货志》中记载：“太公为周立九府圆法，布帛广二尺二寸为幅，长四丈为匹。”据考证，汉代已有专门生产制作图书用的缣帛，上面织进或画上红色、黑色的界行，叫乌丝栏或朱丝栏。书写完成后，便用一根细木棒作轴，从左向右卷起来，由此形成了卷轴装的形式。

缣帛常作为书写材料，与简牍同期使用，但由于价格昂贵，往往只用于珍贵经典、神圣文书的书写和图画的绘制，如图 2-6 所示。自简牍和缣帛作为书写材料起，这种形式被书史学家认为是真正意义上的书籍。

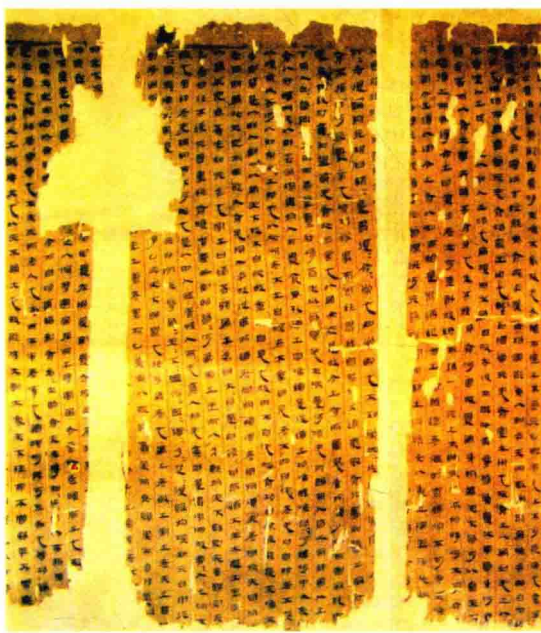

图 2-5 西汉马王堆出土的帛书

图 2-6 西汉马王堆出土的帛画《天文气象杂占图》，以云、星等天象占卜的帛书，图上的动、植物表示云图

2.2 中国古代书籍装帧的演变

1. 纸的发明

在东汉已经出现，用纸来制作书籍。纸具备缣帛的轻柔，但较之缣帛则更易成型。所以纸的出现是促进书籍形制演变的重要材料。据《后汉书·蔡伦传》中载：“自古书契多编竹简，其用缣帛者谓之纸，缣贵而简重，并不便于人。伦乃造意，用树肤、麻

图 2-7 古代造纸的推想图 (①原料的切、踩和浸洗; ②蒸煮、舂捣和纤维有水的混合; ③抄纸、晾晒和纸张的整理)

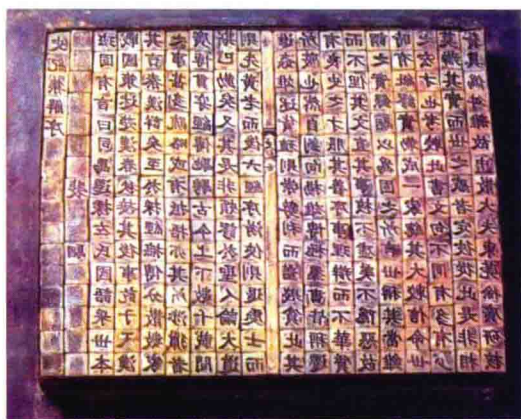

图 2-8 毕昇发明的活字泥版模型

头、蔽布、渔网以为纸。元兴元年奏上之。帝善其能，自是莫不以用焉，故天下咸称‘蔡伦纸’。”）古人认为造纸术是东汉蔡伦所造，其实在他之前，中国已经发明了造纸技术，他只是改进并提高了造纸工艺，如图 2-7 所示。魏晋时期，造纸技术、用材、工艺等进一步发展，几乎接近了近代的机制纸了。东晋末年，已经正式规定以纸取代简牍作为书写用品。到了宋代以后，由于实行重文轻武的政策，科学文化进一步发展，书籍印刷及造纸业更为发达和丰富。

2. 印刷术

中国的印刷术“雕版肇始于隋朝，行于唐世，扩于五代，而精于宋人”（明人胡应麟《少室山房笔丛》）。我国采用雕版方法来印制书籍，在唐朝已经开始雕印历书、道书、阴阳杂记等（如流传并保存至今的《金刚经》等）。到五代时期，雕版印刷书籍的方法已被政府正式采纳，并且用来印制儒家经典（如《九经》《五经文字》《蜀石经》《初学记》等）。随着社会

的发展，雕版印刷技术由于费工、耗材等缺陷，在北宋庆历年间（1041—1048），刻版工匠毕昇，用胶泥制成字胚，刻字后，用火烧制成大小陶质活字，通过排版可以灵活应用和反复使用，结束了笨重的雕版印刷方法，如图 2-8 所示。后来元代农学家王桢发明了一套木活字转轮排版技术，使大规模的印刷活动变得更加方便快捷。金属版印刷始于宋代，明代已开始用铜活字版印书，至清代逐渐流行。

以雕版、活字印刷的生产方式印刷的书，品种多，印量大，使用时间长，在各个时期形成各自的特点风貌、别门流派。以年代划分，有唐刻本、五代十国刻本、宋刻本、辽刻本、西夏刻本、金刻本、元刻本、明刻本、清刻本；以版本印刻机构划分，还可分为官刻本、坊刻本、家刻本等。

中国的四大发明有两项对书籍装帧的发展起到了至关重要的作用，这就是造纸术和印刷术。纸的发明，确定了书籍的材质。印刷术的发明，促成了书籍的成型，替代了繁重的手工抄写方式，缩短了书籍的成书周期，大大提高了书籍的品质和数量，从而推动了人类文化的发展。在这种情况下，书籍的装帧形式也几经演进。先后出现过卷轴装、旋风装、经折装、蝴蝶装、包背装、线装装帧形式。