

邱

陵

编著

书籍装帧艺术简史

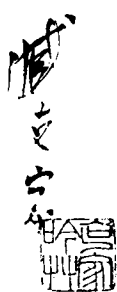

邱

陵

编著

书籍装帧艺术简史

黑龙江人民出版社

封面题签 臧克家

责任编辑：吴向晨

封面设计：姜 录

书 籍 装 帧 艺 术 简 史

Shuji Zhuangzheng Yishu Jianshi

邱 陵 编著

黑 龙 江 人 民 出 版 社 出 版

(哈尔滨市道里森林街42号)

黑龙江新华印刷厂印刷 黑龙江省新华书店发行

开本850×1168毫米 1/32·印张4·插页23·字数87,000

1984年11月第1版

1984年11月第1次印刷

印数1— 4,100

统一书号：8093·999

定价：3.25元

作 者 像

601027/22
写在前面 13

编写本书的目的，是作为高等工艺美术院校书籍装帧专业的教材。对装帧艺术的历史知识，作一简要的叙述，旨在继往开来，推陈出新。

书籍装帧艺术，在我国有着悠久的历史 and 光辉的传统。造纸和印刷术的发明，促进书籍制度的改变和装帧艺术的发展，也是我们伟大民族对世界科学文化的重大贡献。在近代新兴的印刷术发展以后，书籍的印制和装订也有了新的变化，书籍装帧艺术水平也因之在不断地提高。过去被视为“无关要义”的书籍装帧，现在逐步形成了一门独立的与群众息息相关的艺术，在人民的精神文化生活中占有十分重要的地位。在世界范围内，它同时反映着一个国家的工业技术和文化水平。

建国以后，党和政府非常关心和重视出版事业，中央及地方出版单位先后成立了美术编辑室或装帧设计室。五十年代中期，中央工艺美术学院设立了书籍装帧专业，并组织力量编写教材。为适应专业教学需要，我们首先编写了这本《书籍装帧艺术简史》。本书脱稿于六十年代初，由于大家都知道的原因，拖延了二十年，到今天才能出版。

这本“简史”，从原始的书籍形式，一直叙述到解放前夕。由于我国历史上从来没有一本装帧史之类的、具有较系统性的文献资料，又缺乏可供分析研究的实物，而能找到的零星材料中，一些由于年代久远，虫蠹腐蚀，难窥原貌；又一些流落海外，支离破碎，真迹难寻，工作中存在很多困难。我们所借鉴的印刷、出版史料、版本知识、装璜史料中，都极少有装帧艺术方面的分析。

但是，装帧艺术寓于印制技术之中，这也正是工艺美术的主

要特点。工艺条件的进展，阅读方式的改变，书籍制度的变迁，也必然促使书籍装帧艺术形式的不断变化和完善。例如，我国的线装书，它的装订与装帧设计是不可分的，统一的；它的总体与局部也是不可分的，统一的。因而，我们从中可以找出一些书籍装帧的艺术规律来。

“五四”以后，在鲁迅先生的倡导与影响下，书籍装帧艺术有很大的发展，而同时装订和装帧也逐渐分离，大部分的书只注意一张封面画，忽略了总体的设计。虽然许多画家参预了书籍美术工作，但大都是画家画，印工印。在编写过程中，我们曾搜寻了这一时期的书籍，但所见不多，作者与年代也难于一一查对，仅略知梗概而已。至于老解放区的资料，更是凤毛麟角，目前也还不能列出专门篇章研究介绍。

一九四九年中华人民共和国成立以来，由于印装条件的改善，书籍装帧艺术又有了更快的发展。特别是在一九七九年书展以后，在国家出版机关的大力提倡下，书籍设计水平不断提高，总体设计又提到日程上来，又逐渐促进艺术与技术的结合，装帧与装订的统一。封面设计、正文版面设计、插图的安排与绘制，都逐渐要求统一在总体设计之中，而在这方面，我们的古籍可以提供一些学习传统的借鉴。这本“简史”，也试图能在这方面，提供一些参考和帮助，以便在参照国外书籍设计经验的同时，更认真地学习自己祖国的传统和发展我国的书籍装帧艺术，而立于世界民族文化之林。

由于编者知识水平的限制，必然会存在很多的错误和疏漏，希望能得到关心书籍装帧事业的同志的指正，以便修订、充实。

本书在编写过程中，曾得到国家出版事业管理局、北京图书馆、北京鲁迅博物馆、中国印刷科学技术研究所的大力支持和张静庐、钱君匋、莫志恒诸先生的鼎力相助，在此表示诚挚的谢意。

编者 一九八二年于中央工艺美术学院

目 录

一、书籍的产生与书籍美术	(1)
(一) 中国最早的书籍形式	(3)
(二) 外国最早的书籍形式	(11)
二、中国古籍的装帧艺术及其发展	(17)
(一) 六朝至隋唐 (公元四世纪初——十世纪初)	
〔卷轴装, 旋风装与经折装〕	(18)
(二) 五代至宋 (公元十世纪初——十三世纪下半叶)	
〔蝴蝶装〕	(26)
(三) 元、明、清 (公元十三世纪末——二十世纪初)	
〔包背装、线装〕	(38)
(四) 近代 (二十世纪初)	
〔平装、精装〕	(49)
(五) 古籍的插图与绣像	(54)
三、“五四”运动后至抗日战争前的装帧艺术 (一九一九	
年——一九三七年)	(61)
(一) 新文化与装帧艺术	(61)
(二) 鲁迅与装帧艺术	(64)
(三) 装帧艺术百花争妍	(71)
四、抗日战争后至解放前的装帧艺术 (一九三七年——	
一九四九年)	(89)
附录: 书籍版本分类与名称百解	

图 片 目 录

- 1 甲骨文.....(1)
- 2 钟鼎文(拓片).....(2)
- 3 石经.....(3)
- 4 竹简.....(4)
- 5 卷轴装:大般若波罗密多经卷一百卅九.....(5)
- 6 卷轴装:金刚般若波罗密经之卷首图.....(6)
- 7 金刚般若波罗密经之经文.....(6)
- 8 旋风装.....(7)
- 9 经折装.....(8)
- 10 梵笈装:经律异相卷第二十一.....(9)
- 11 蝴蝶装:欧阳文忠公集.....(10)
- 12 欧阳文忠公集的版式.....(10)
- 13 蝴蝶装:十竹斋书画册.....(11)
- 14 十竹斋书画册的画页.....(11)
- 15 包背装:永乐大典.....(12)
- 16 线装:水浒全传插图.....(13)
- 17 考古图录的插图.....(14)
- 18 九歌的插图.....(14)
- 19 水浒叶子.....(15)
- 20 全相平话插图.....(16)
- 21 红楼梦的插图.....(17)
- 22 云从箫先生山水法帖的插图.....(18)
- 23 耕织图.....(19)

24	点石斋画报	(20)
25	黑奴吁天录	(21)
26	引玉集	(21)
27	呐喊	(22)
28	桃色的云	(22)
29	彷徨	(22)
30	苦闷的象征	(22)
31	故乡	(23)
32	坟	(23)
33	唐宋传奇集	(23)
34	回家	(23)
35	朝花夕拾	(24)
36	无妻之累	(24)
37	赵先生底烦恼	(24)
38	语丝	(24)
39	芥川龙之介集	(25)
40	丁宁	(25)
41	雪人	(25)
42	黄花	(25)
43	英雄的故事	(26)
44	野草	(26)
45	家	(26)
46	艺术论	(26)
47	冬天的春笑	(27)
48	冲出云围的月亮	(27)
49	弱小民族小说选	(27)
50	南归	(28)

51	西林独幕剧·····	(28)
52	草原上·····	(28)
53	一坛酒·····	(28)
54	书盒·····	(29)
55	书箱·····	(30)
56	书套·····	(31)
57	如意套·····	(32)
58	茶花女遗事·····	(33)
59	茶花女遗事的版面·····	(33)
60	鲁迅为书籍设计的题名页·····	(34)
61	萌芽月刊·····	(34)
62	心的探险·····	(34)
63	海上述林·····	(34)
64	凯绥柯勒惠支版画选集·····	(35)
65	域外小说集·····	(35)
66	华盖集续编·····	(35)
67	不三不四集·····	(35)
68	往星中·····	(36)
69	出了象牙之塔·····	(36)
70	工人绥惠略夫·····	(36)
71	工人绥惠略夫·····	(36)
72	幻象的残象·····	(37)
73	鼻涕阿二·····	(37)
74	若有其事·····	(37)
75	三姊妹·····	(37)
76	绝望女·····	(38)
77	小约翰·····	(38)

78	不走正路的安德伦·····	(38)
79	十月·····	(38)
80	卷蕤·····	(39)
81	饥饿·····	(39)
82	争自由的波浪·····	(39)
83	白茶·····	(39)
84	君山·····	(40)
85	过去的生命·····	(40)
86	归航·····	(40)
87	西湖漫拾·····	(40)
88	东方杂志·····	(41)
89	诗刊·····	(41)
90	新青年·····	(41)
91	青年杂志·····	(41)
92	光宇讽刺集·····	(42)
93	文艺政策·····	(42)
94	两汉金石文选评注·····	(42)
95	竖琴·····	(42)
96	秋天里的春天·····	(43)
97	航海的故事·····	(43)
98	小说旧闻钞·····	(43)
99	艺文志·····	(43)
100	三人行·····	(44)
101	夜阑·····	(44)
102	战神翼下的欧洲问题·····	(44)
103	婚姻与社会·····	(44)
104	灵凤小品集·····	(45)

105	玛婷·····	(45)
106	但丁·新生·····	(45)
107	革命的女儿·····	(45)
108	蠢货·····	(46)
109	小说月报(第十五卷第七号)·····	(46)
110	小说月报(第十七卷第三号)·····	(46)
111	文学(第二卷第三号)·····	(47)
112	文学(第八卷第三号)·····	(47)
113	文艺月刊·····	(47)
114	论党·····	(48)
115	屈原研究·····	(48)
116	王贵与李香香·····	(48)

一、书籍的产生与书籍美术

书籍是人类文明的伟大标志之一。它所肩负的历史使命，是为了继承全人类优秀的科学文化遗产，既要继承古代文化同时也要引进外国文化，当然也是对人类自身进行教育的必要工具和推进科学技术、发展生产的必需武器。自从书籍产生以来，它便在反映社会现实和满足人类物质、生活需要中起着积极作用。

我国书籍的发展，大约有二千七百多年的历史。早在两周和春秋战国时期，伴随着社会的变革和生产力的发展，不仅使文字从甲骨步入简策，而且使简策脱离了“档案”的母胎，成为我国最早的书籍形式。与此同时，文化思想日趋活跃，出现了百家争鸣和著作繁荣的新时期。

毫无疑问，在阶级社会中，任何一次革命的开始，都常常是书籍起着先导的思想准备作用的。历史上秦始皇的焚书坑儒，清王朝的大兴文字狱，都是封建统治者企图阻止进步思想传播的明证。在欧洲，书籍的印刷曾经作为有力的武器投入1925年有名的德国农民战争。在法国，百科全书作为启蒙运动伟大思想的传播者，准备了法国大革命，当时曾把法国大百科全书，绰名为“战争机器”。在我国，马克思列宁主义、毛泽东思想的传播，对人民进行极其广泛的社会主义、共产主义教育，也都是主要通过书籍的途径来完成的。当然这决不是说，书籍的功能仅仅是为政治服务，事实上，它还应当而且必须为传播、积累科学文化技术知识和成果，丰富人民的精神文化生活服务。书籍的作用是不言而喻的。

但是，我们要来研究一下书籍的装帧形式，那就不能不是一个非常曲折而又复杂的问题。这是由于书籍的产生，是与语言、文字、文学、艺术、科学和技术的发展分不开的。我们也会发现，最早的书籍形式与我们今天关于“书”的概念是有很大区别的。许慎的《说文解字》认为，“著于竹帛谓之书”。俄文“书籍”古斯拉夫文为“КЪНИГЫ”就是字、文字、书信等意思，是指结合成一个整体的一定数量的手写的或印刷的篇页。因此，我们在研究书籍美术，特别是在研究古籍方面的装帧时，必然是与当时的经济条件，即物质条件和技术条件相联系着，从而，它就不能脱离书籍制度的发展。

在没有文字以前，人们主要依靠语言来表述思想、传播知识和交流经验。远古的诗歌、民间传说都是依靠这种形式流传下来的。在古希腊，当“依里亚德”和“奥德赛”还没有被写成书稿之前，它们早已通过讲故事的老人或拨动琴弦的歌者，在民间广泛地流传了。古代的秘鲁土人也有结绳记事的制度，这同我们“结绳而治”是相同的。但是不论是口头传诵或结绳而治，在人类思想和社会不断发展的要求之下，其记事和表达感情总是受到很大的局限，因而“后世圣人易之以书契”，取代了那最原始的结绳记事。

文字的产生，虽然在这里不必过多地叙述，但它是书籍的产生最直接、最基本的条件。虽然也有以绘画为主的书籍（如画册），但文字毕竟是主要的。文字的产生也大部分是来源于绘画吧！如我们古代的象形字“山川日月”，只不过是实物的符号描绘。古埃及的寺院、金字塔壁垣上和菲尔岛上方尖塔上的那些蛇、泉、鹰、鹅等等符号，并不是作为绘画，而是作为音节、字母和文字的表号出现的。文字的产生，文字作为传达思想的工具书写在不同的材料上，应该说是从那时候起已经出现了最早的书。

(一) 中国最早的书籍形式

1. 甲骨刻辞应该就是我们最早的书，因为这是有实物可证的。1899年在河南安阳小屯村殷王朝都城遗址所发现的甲骨刻辞，大约是纪元前十四世纪的卜辞，也有记载猎获物、“王田于某地”和帝王大臣之名的，分兆辞、纪事刻辞、甲子表和习刻文字等。龟版是乌龟的腹甲，兽骨是牛羊的肩胛骨（俗称琵琶骨），把它们研磨处理平滑整齐后，在上面所刻的文字，称之为甲骨文。甲骨刻辞是用刀刻就的，象形文字又很多，而且是在甲骨上镂刻，由于这种种原因，甲骨文字就构成一种特殊的字体（亦有用红、黑色写的文辞），正象古代波斯人或巴比伦人用木棒在粘土板上写字，会产生“楔形文字”的效果一样。甲骨文字除了镌刻之外，并在字划里填以朱砂或墨，显得既雅洁而又清晰。

殷墟发现的甲骨残片，文字简短，有首尾完全的，也有不完整的记载，是否其中某些甲骨间有长篇联系，还有待作进一步地研究。董作宾的“新获卜辞写本后记”里，曾说发现有刻着“册六”两字并有穿孔的龟甲，甲骨卜辞上也有“再册”、“祝册”等文。因此推想也有可能是把很多龟甲串联成册的。《史记》的“龟策传”称“龟策”，恰可作为一个佐证。

2. 所发现的钟鼎彝器，也多是殷商时代的古物。上面的刻辞，往往只记载器物作者的名字或刻有“子孙永宝”之类的铭辞。其中也有长篇的铭辞，如毛公鼎（公元前827年——782年）的刻辞就长达449字。这些鼎、彝器都是当时统治者权力的象征，是非常受重视的。那些文字称作铭文、金文或钟鼎文。青铜器上的文字有随铸器时铸就的，也有后刻的，字体由于时地之别也有所不同，因而可以作为判定器物时代和地点的依据。

从许多铜器的铭文看来，大都是皇帝赏赐臣子或奴隶的记载，或者说他们是受天之命，安民保国以扬声威的。如大型的虢季子白盘，这件铜器是西周宣王时（约公元前九世纪）的作品，铭文记载虢季子曰勇敢善战，战胜入侵的俨伾族，俘虏和杀死了一批敌人，宣王为了奖励他，赏赐他弓矢和斧钺。这是西周一件著名的铜器，铭文是一篇很好的散文诗。也有记载买卖奴隶的，如周孝王时代吕鼎铭文中，就记载着贵族以匹马束丝就可以买下五个奴隶的事。这些铭文，作为一种特殊的书籍形式，记载和反映了当时的社会经济情况。从它铭之于金石来说，该也称得上是千秋万代，“子孙永宝”了。

青铜器无论在冶金技术、器物造型和纹样装饰上，具有辉煌的成就，是有很高艺术价值的。据说这些铜器在当时都是金光灿烂的，今天我们只能看到色彩斑驳的出土文物了。

3. 石经就是把文字镌刻在磨光的石面上。最早的应该说是周宣王时（公元前700多年）所作，刻着狩猎诗歌的石鼓文（大篆，即籀书）。秦始皇巡游各地时，也刻石以宣扬他的功德。中国历史博物馆陈列有二世元年（公元前209年）的琅琊刻石。山东嘉祥武氏祠的石刻除了故事画面之外，还刻有简短的文字说明。汉画像石、画像砖的文字记载多为“巫师道士驱除邪祟，保护亡魂的词句”（常任侠：《中国古典艺术》）。这与当时社会政治经济生活有关，统治阶级利用阴阳五行和儒家的伦理观念麻醉人民，并想把他们在世上的穷奢极侈的生活带到地下，便出现了以大量石刻、砖刻作为随葬品的厚葬之风。

汉画像石如从艺术效果来看，成就是很高的，不仅布局黑白分明，形象生动活泼，而且有着强烈的装饰效果。这些石刻也可以说是连环画集或装饰画集，并开了插图创作的先河。石刻的方法多为两个平面的浮雕，不同于西洋的薄肉雕。其中夹以线刻，

除了能与建筑紧密结合以外，也是中国浮雕艺术的一种特殊风格。这种浮雕方法，可能对后世的雕版印刷术，有重要的启发和影响。因为这些石刻的故事和经文，是一本不能随意移动的固定的“书”，只供人们就地阅读或抄录，但是人们除了抄录之外，有用捶拓等方法把文字复印下来，这样便使印刷术的发展得到自然的启示。

汉灵帝熹平四年（公元175年）开始，历经八、九年刻制的四十六块高一丈宽四尺的“七经”碑，立在洛阳太学堂前，碑文用隶书，所以又称一字石经。据后汉书《蔡邕传》记载：“邕乃自书丹于碑，使工镌刻，立于太学门外，于是后儒晚学咸正焉。”当时，一些经籍文字常有误抄误传，学者蔡邕建议订正经典文字，自己用丹书写在石碑上，由刻工陈兴等镌刻，目的是作为一个蓝本，后人把它推为石经之祖。相继仿制的还有魏正始石经（三字石经）、唐开成石经、后蜀石经等等。

其它也还有在铁鼎上铸书，如晋国范宣子所著刑书，就是铸在铁鼎上的，因而称为刑鼎；还有北京历史博物馆藏的约一尺见方，一寸左右厚的秦砖，上刻“海内皆臣，岁登成熟，道无饥人”十二个字，称作陶书；此外，还有秦汉的瓦当以及在蒲叶或芭蕉叶上写的书。

这些最初的书籍形式，只能在某一方面具有书的功能，在更多方面则明显地存在着不足。如钟鼎、石刻则不利于流传，龟甲、兽骨亦不利于保存。因此，我们认为最早的具有书籍雏形的，应该从竹木的简牍开始。所以说，从最古老的书籍形式过度到简牍制度是一个很大的演变。

4. 简策制度有叫简牍制度，也有叫方策制度的，主要是以竹木为材料，也有少数用金玉。

简策始于周代（公元前十世纪），至秦汉时最为盛行。《左氏传