

BO

书装百年

K

B O O K

D E S I G N

- T H E

P A S T

C E N T U R Y

张 潇 编 著

湖南美术出版社

BOOK DESIGN -THE PAST CENTURY

书装百年

张潇 编著 湖南美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

书装百年 / 张潇编著. — 长沙: 湖南美术出版社, 2004

I. 书... II. 张... III. 书籍装帧 — 图书史 — 中国 — 现代 IV. G256.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 137098 号

书装百年

编 著: 张潇

设 计: 张潇

责任编辑: 邹敏讷

责任校对: 徐盾

出版发行: 湖南美术出版社 (长沙市东二环一段 622 号)

经 销: 湖南省新华书店

制版印刷: 深圳华新彩印制版有限公司

开 本: 889 × 1194 1/32

印 张: 6.5

版 次: 2005 年 1 月第 1 版 2005 年 1 月第 1 次印刷

印 数: 1—4000 册

ISBN 7-5356-2190-2/J · 2041

定 价: 36.00 元

【版权所有, 请勿翻印、转载】

邮购联系: 0731-4787105 邮编: 410016

网址: <http://WWW.arts-press.com>

电子邮箱: market@arts-press.com/

如有倒装、破损、少页等印装质量问题, 请与印刷厂联系调换。

目录

_____	3
前言	
_____	5
概论	
_____	16
1920 年前	
_____	46
1920~1940 年	
_____	92
1940~1960 年	
_____	132
1960~1980 年	
_____	170
1980~2000 年	

前言

人类漫长的历史，留下了丰富的文化遗产。在浩如烟海的书海中，装帧设计是其中不可或缺的一部分。它不仅是一门艺术，更是一门科学。它承载着人类文明的印记，记录着时代的变迁。从古老的竹简到现代的电子书，装帧设计始终伴随着人类文明的进步而发展。它不仅美化了书籍，更提升了书籍的质感和价值。在如今这个信息爆炸的时代，书籍的装帧设计显得尤为重要。它不仅关系到书籍的外观，更关系到书籍的使用寿命和读者的阅读体验。一个好的装帧设计，能够让书籍在众多书籍中脱颖而出，吸引读者的目光。同时，它也能够保护书籍的内容，防止其受到损坏。因此，装帧设计是书籍出版过程中不可或缺的一环。它不仅是一门艺术，更是一门科学。它需要我们不断地学习和探索，不断地创新和突破。只有这样，我们才能创造出更多优秀的装帧设计作品，为人类文明的传承和发展做出更大的贡献。

如果说，人类的发展史是经历了从低到高、

书籍形态发展趋势工者
的话，书籍的发展装帧从业者
的书从前的众多装帧从业者
的书籍以前书籍的这一点，装帧从业者
前进的书籍以前书籍的这一点，装帧从业者
螺旋式传统书籍的这一点，装帧从业者
的此形式走到今天，惟有一点，书籍是人类的精神食粮，
这样的形式走到今天，惟有一点，书籍是人类的精神食粮，
这是元形的未来是什么？那就是：书籍是人类的精神食粮，
复杂更多速度的书籍的问题。那就是：书籍是人类的精神食粮，
复更多的书籍的问题。那就是：书籍是人类的精神食粮，
到百年的书籍的问题。那就是：书籍是人类的精神食粮，
简陋的今天，书籍的问题。那就是：书籍是人类的精神食粮，
从装帧新是作者明白我们做了生言赢”。

沿用时下时尚的说法：装帧百年是与时尚俱进的百年，是社会、文化、观念和科技发展的缩影。研究装帧百年发展的目的主要在于通过剖析这段历程找到艺术发展的规律和脉动，从而推动装帧艺术的飞跃。张潇的工作成果是这个系统研究中的一个节点，这个节点非常有意义，还望这个意义能够扩散，能够裂变，能够真正成为手中的世界。

黄建成

概论

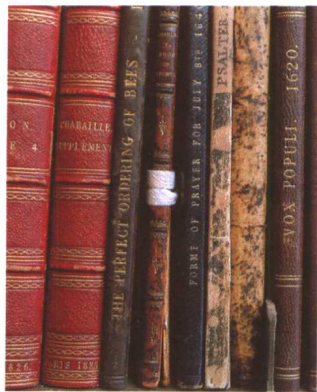
设计艺术的发展一直与社会、科技的发展同步，书籍设计艺术更是如此。书籍设计是所有设计范畴中与文字关系最密切的，因此受到意识形态的影响最大，受到读者要求的影响也最大，并与各个时期的设计美学的演变风格相吻合。

书籍的形态看上去虽然一百多年间的变化不大，都是把文字和图形印刷在纸张上并装订起来的形式，其实不尽然。自古登堡采用活字印刷术以来，工业革命给设计带来了印刷等技术的发展，书籍逐渐由胶版印刷代替了凸版印刷，扫描电分照片代替了手绘图片，电脑桌面排版系统代替了手工铅排，合成胶粘代替了锁线装订，封面纸张压膜代替了亚麻、皮革材料等等。

设计受到社会、科技的影响。设计跟随社会与科技的发展而发展，特别是书籍设计艺术。

莫里斯与“书籍设计的文艺复兴”

19世纪中的工业革命虽然使印刷技术和制版技术发展，但是工业化的过程，造成不少社会问题，令不少设计家恐惧、震惊；而大批量工业化生产和英国维多利亚女王在位时的繁琐装饰风气造成了设计水平的下降，所以他们憧憬中世纪的浪漫，企图通过艺术和设计来逃避现实，希望通过复兴中世纪的手工艺传统来恢复设计水平。于是从工业最发达的英国开始，莫里斯领导的“工艺美术”运动带动了革新书籍艺术的风潮。他还自己建立“凯姆斯科特”小印刷工场印刷书籍，因此被誉为“现代书籍艺术的开拓者”。莫里斯恢复的是15世纪书籍设计印刷的高潮时期，德国和威尼斯的设计风格：金属活字、木刻插图和装饰混合使用。他的设

计喜欢版面编排得华丽而拥挤，特别是扉页和每个章节的第一页，多采用“工艺美术”运动的典型特征：缠枝花草图案和精细的插图，首写字母也是华贵装饰，具有强烈的歌德复兴特征。其后追随莫里斯的有“世纪行会”的代表人物阿瑟·玛克穆多。在德国，也开展了“书籍设计的文艺复兴”，使德国的书籍质量得到很大的提高，重要代表人物是字体设计家鲁道夫·科什等。在美国，代表人物有字体设计家里德利克·高蒂等。

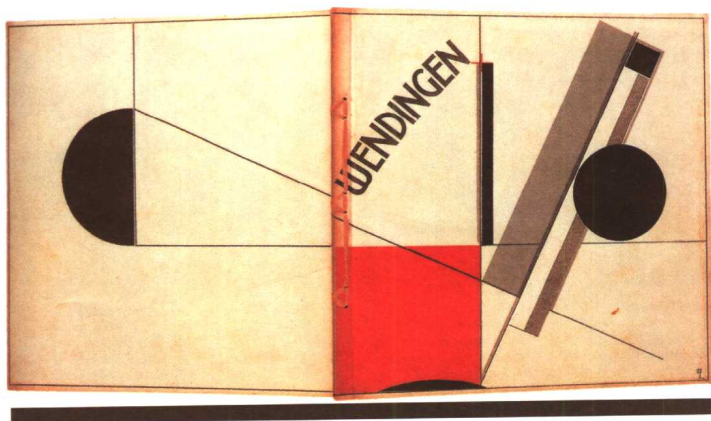
装饰主题的“新艺术”风格的书籍设计

“新艺术”运动发迹于19世纪和20世纪之交，是传统设计与现代设计之间的一个承上启下的重要阶段，也是工业化的强烈反映，它的特征是完全抛弃对历史的装饰和设计风格的依赖，以自然风格作为发展依据，强调自然中不存在直线，强调自然中没有完全的平面，在装饰上突出表现曲线和有机形态。

印刷的发达和普及，使得“新艺术”运动能够在短短的20年中成为席卷欧美的国际设计运动，也是“工艺美术”运动无法达到的。而通过印刷，“新艺术”运动的书籍和设计才能为世界普通群众所接受。

奥伯利·比亚兹莱是“新艺术”运动的先驱，在书籍插图设计方面更是具有无可取代的地位。他的风格是以飘逸的曲线和黑白对比为主要特征的独特图形。随后采用卵形搭配横竖线条的塔尔文·莫里斯，采用“仙客来”植物的外形特征及“鞭绳”的德国“青年风格”，以直线、小圆圈、方格和简化几何形的重复使用为特征的维也纳“分离派”，采用重复线条图案的威尔·H. 布拉德利，陆续为后来的现代主义风格的书籍设计铺开了前奏。由曲线到直线，由植物图形到几何图形，“新艺术”风格的书籍始终是以浓

郁的装饰风格图形为主题。

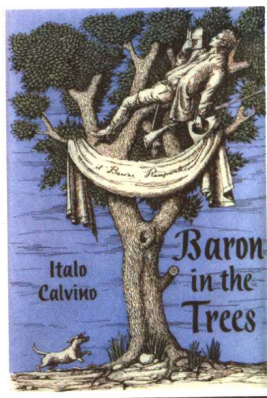
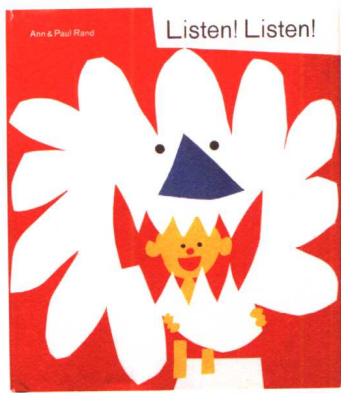
现代主义设计风格的书籍设计

20 世纪初，现代技术对于生活方式的冲击，新的政治思想，都刺激了艺术上的个人表现欲望，刺激了现代艺术的产生。立体主义对对象的分析 and 组合，规律化的探索促成了荷兰的“风格派”运动、俄国的“构成主义”运动和德国的包豪斯设计学院的诞生，是欧洲现代主义设计的最重要的三个核心运动的思想基础。

俄国构成主义设计运动，是俄国“十月革命”胜利前后产生的前卫艺术运动和设计运动，风格上是立体主义和未来主义的综合，采用非常粗糙的纸张印刷，来表现无产阶级的朴素，在版面上采用未来主义杂乱的排版，表示与传统版式的决裂。构成主义设计运动广泛采用书籍这种媒体，来宣传新国家的精神。可以看出，构成主义本质上带有明确政治目的，即推翻沙皇时期的一切传统风格。埃尔·李西斯基是主要代表人物，他的设计具有强烈的构成主义特点：简单、明确。

荷兰的风格派起源于蒙德里安的绘画探索，特征是抽象的几何方形和简单的色彩，版面是非对称方式。由代表人物西奥·凡·杜斯伯格、维尔莫斯·胡扎设计的《风格》杂志运用了这种特征，具有明显的视觉传达效果。

由沃尔特·格罗佩斯创建的“包豪斯学院”对现代设计产生了深远的影响。包豪斯图形的主要特征是讲究次序、不对称和一个基本的长方形结构，装饰局限于嵌线形、圆形和长方形的字体，集锦照片作为插图取代了现实主义的画面，无装饰线体成为主要字体。包豪斯的著名教师有

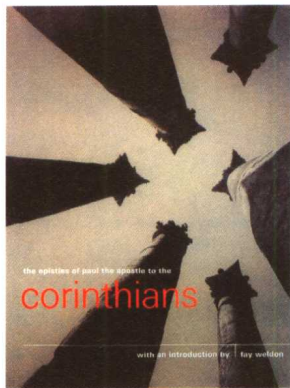
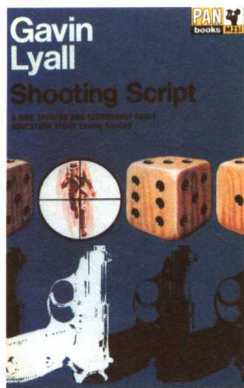
莫霍里·纳吉、赫伯特·拜耶等。

现代艺术的另外一个流派未来主义的那种对机械化、工业化的膜拜，对运动感的颂扬，在历史转折期虚无和偏激的情绪的释放，促使“自由文字”产生，使文字不再是表达内容的工具，在艺术家手中，可以自由安排，强调视觉的强烈而不在乎内容。而达达主义则产生了达达式拼贴和集锦照片，达达主义的版面设计希望用一种全新、怪诞、抽象和符号性的东西取代传统的版面设计。

在荷兰的“风格派”发展的同时，以彼特·兹瓦特为首的其他荷兰设计家们不满足于“风格派”单调的、强调纵横编排的方式，创造了在稳健的平面中找到活泼的因素，达到构成和跳跃性的平衡的设计，被称为独立现代主义风格。

新客观主义版面设计的书籍

“新客观主义”是出现在19世纪20年代中期的一种版面设计风格，它的原则是彻底摆脱传统的版面设计，采用绝对不对称形式，运用强烈的明暗对比并拒绝使用装饰纹样，突出无饰线体作为重点字体，运用块面和粗线条，清楚地突出主题。“新客观主义”强调版面设计的功能，以此来寻找版面与内容、作者与读者的联系。“新客观主义”是包豪斯印刷艺术的延伸和发展，是对新的印刷技术的积极反映，是工业化时代所需的自我表现的形式，使设计师得以突破传统铅字盘的限制，预示了后来的照相凸版印刷术的产生。代表人物是德国平面设计家简·契肖尔德，他把俄国构成主义和包豪斯的平面设计特点糅合在一起。契肖尔德在20世纪40年代下半期为著名的《企鹅丛书》做设计，采用的是非常古典的风格，

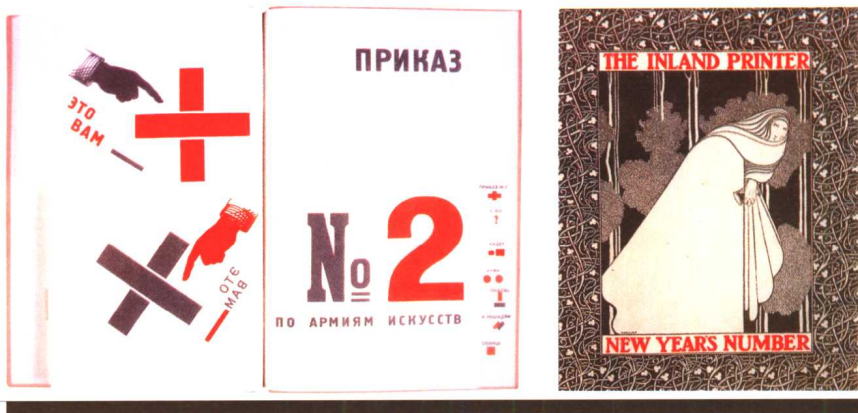
与早期的风格完全不同了。

装饰艺术风格的书籍设计

第一次世界大战以后至第二次世界大战以前，在现代主义设计发展的同时，还存在另一种与之风格不同的设计运动。一些设计家们认识到现代化和工业化已经成熟，于是，为了适应它，采用了大量独特的装饰图形和色彩象征机械时代的荣耀，又反映了消费时尚的动机，这就是“装饰艺术”运动的诞生。“装饰艺术”强调色彩明快、线条清晰，具有装饰意味，注意装饰构图，大量采用起伏的几何图案、喷射般的光带、装饰性的破云阳光等。从20年代艳丽的“爵士”图案到30年代的流线型样式，都属于装饰艺术运动的范围。美国的装饰艺术图形就是以流线型闻名，象征了时代的力量和速度。到了后期，装饰艺术风格发展出新的以绘画为设计核心的姿态来。

国际主义平面设计风格

第二次世界大战期间和结束初期，平面设计经历了一段停滞，到20世纪50年代，由于市场的日趋国际化，对设计的国际化面貌和发展特点提出了具体要求。而战争中中立的瑞士此时便发起了一种新的设计风格——“国际主义平面设计风格”。它的特点是力图通过简单的网络结构和近乎标准化的版面公式，达到设计上的统一性，往往采用方格网为设计基础，字体、插图等都规范地安排在此框架中，采用非对称式。这种简明而准确的视觉特点，满足了国际化传达的目的，因此很快普及，并运用至今。

瑞士的“国际主义平面设计风格”推广到美国，这也是因为美国是战后最强大的经济大国，美国的大型企业开始全球性的经济扩张，急需可以促进国际交流的平面设计风格，而此时的瑞士的“国际主义平面设计风格”恰好满足了这种需要。

纽约平面设计派和其他美国现代设计的书籍艺术

20世纪30年代以前，美国的书籍艺术一直是落后于欧洲的。“二战”前后，大批设计家们移民美国，促成美国现代设计的发展，到了20世纪40年代，美国形成了本国独特的设计风格，不再追随欧洲的设计流派，其中，最著名的代表就是“纽约平面设计派”灵魂人物保罗·兰德，他的设计充满了一般设计家不敢采用的特殊对比，红色和绿色的混合使用、简单的几何图形和复杂丰富的有机图形的混合使用、照片拼贴和平淡无奇的大色域的结合，等等，都达到非常强烈的视觉效果。另一个重要代表阿尔温·鲁斯提格，他的设计比较重视理性的几何图形的结构，把准确、简洁的视觉传达效果和美国式的生动图形相结合。“纽约平面设计派”中最重要的设计集团是由罗伯特·布朗约翰、依万·契玛耶夫和汤姆·盖斯玛组成的“布朗约翰·契玛耶夫·盖斯玛设计事务所”，也设计了相当多的书籍作品。

20世纪50年代到60年代，美国人的乐天性格使得设计上出现乐天、活泼的风格，喜欢使用字体、照片的形象、插图形象和其他平面设计的基本元素进行组合，强调图画性的效果，被称为“版面设计的表现主义”。而同时，美国的书籍艺术中还存在古典潮流。

“观念形象”、“视觉诗人”和“迷幻式”风格的书籍设计艺术

20 世纪 60 年代左右，美国受到“反文化”思潮的影响，产生了具有强烈视觉效果感的、将毒品文化和另类社会的装饰艺术风格混合而成的“迷幻式”，还有强调个人观念表现和艺术表现的“观念形象”设计。此时，在欧洲也诞生了把视觉元素像诗歌一样自由发挥的“视觉诗人”，三个流派的书籍设计作品共同构成了当时主要的书籍设计面貌。

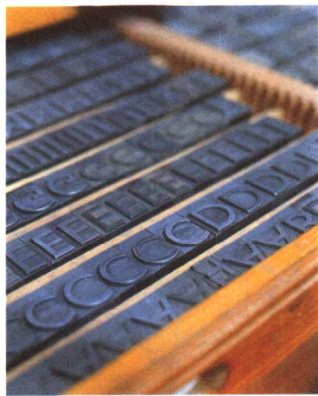
后现代主义的书籍设计艺术

20 世纪 70 年代前后，人们不满足于现代主义和国际主义风格设计忽视传统对人的影响，和个人的审美的缺点，产生了大量采用各种复古的装饰风格，并自由、轻松地重新混合的新阶段——“后现代主义”，受众为广大的战后新生的青年消费者。其中，采用强调历史装饰风格复古的“里特罗”等后现代主义的书籍设计等，都纷纷体现了“复古”的主题。

传统风格的书籍设计艺术

近百年来，除了逐个登场的新兴的各种书籍设计流派外，一些传统风格的书籍依然占有市场。我们既可把它们看做是复古潮流，也可以看成是一脉相承的传统风格。比如制作精美、豪华的传统精装书形态的书籍，18 世纪以来追求庄重奢华的巴洛克和比较典雅的、富于女性温柔特征的罗可可风格的书籍等。

亚洲国家的书籍设计艺术的发展

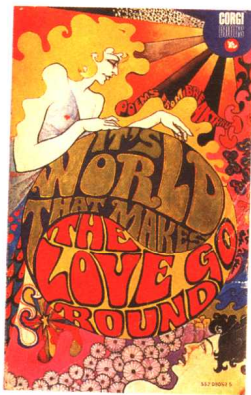
不仅是欧美，战后的日本，改革开放后的中国等亚洲国家，在书籍设计艺术上也有长足的发展，并形成自己的独特风格。

日本是战后发展起来的经济大国，出版印刷的各种书籍十分可观，书籍装帧的好坏在一定程度上决定着推销的成败，竞争十分激烈。20 世纪 50 年代后，日本把欧美的国际主义设计风格和东方民族的文化底蕴、传统文化精华相结合，设计出了一系列优秀的作品，代表人物就是杉浦康平、菊地信义，以及韩国的安尚秀等设计家们，他们注重东方哲学的思维、装帧的制作性、传统的装饰图形和西方文化的交融。

而中国作为印刷术、纸张等技术的发明国家，书籍艺术一度是领先于世界各国的，经历了二战洗礼和解放后沉寂时期的新中国，近年进行着改革开放，使得书籍艺术重放光彩，既具有新时代的美感，又发扬了传统的书籍装帧精神；既具有中国气派，又具有世界情怀。（本书以外国的装帧百年为主，在内文不做表述。）

摄影在书籍插图中的运用

直到 19 世纪初期，插图的印刷技术采用的还是木刻、石版、铜版。1840 年以来，木刻作为印刷插图的方式之一，越来越普遍，但由于是手工制作，费用很昂贵。1870 年后，摄影开始应用于书籍插图。摄影图片第一次在书籍设计中唱主角是受现代艺术中的达达主义影响，产生的达达式集锦照片拼贴风格，以表现荒诞、自我、混乱的特征。以后在荷兰的现代主义设计、包豪斯设计学院、纽约平面设计派的保罗·兰德、后现代主义的复古潮流中都有体现，一直到计算机运用于设计时，桌面出版系统的软件可以自如地解决不同摄影图片在同个版面运用的衔接问题后，

这种风格才慢慢隐退。

电脑数码时代的书籍设计

虽然在20世纪60年代就发明了计算机，但被用于书籍设计，还是近二十年的事情。20世纪80年代，激光照排技术的广泛普及替代了活字排版技术。电脑全面进入书籍装帧领域，过去繁杂的设计制作过程被大大简化，使之成为“桌面排版系统”，为传统的工艺注入了新的艺术生命。桌面出版系统意味着设计者能在电脑屏幕上设计页面，能迅速对字体、图形进行改变，胜过了过去的传统工艺，依靠数码设计，书籍艺术也展现了新的设计风格——重叠、拼合、紧凑和宽松的强烈对比、字体的颠倒和排列的表现、字体的形象化使用等，都是非常具有开创意义的，连文字的栏目也采用曲折的、不工整的排列，引起了广泛的注意。美国设计师大卫·卡森是这种新浪潮中的一个具有代表意义的设计家。

书籍艺术的技术革新对设计的影响

印刷技术的发展

中国很早以前就发明了印刷技术和造纸技术，15世纪古登堡发明了活字印刷术，19世纪，印刷技术进一步发展。以前，木版、金属版、胶版因为各自的特点、技术的发展逐渐成为主要印刷媒介，现在，终于确定了以胶版为主，针对不同的对象和要求采用不同的版印刷为辅的局面。

19世纪末，由键盘排字机取代了手工排版，终于走上了机械化道路，直到20世纪中期这种排字方法都被广泛使用。此时，插图方面，由于摄影技术的发展，人们开始将摄影用于印刷制版，在金属版上制作成绘画式的插

图，再把这块版拼到文字版上，逐渐取代了原来的木刻插图版。到了20世纪60年代，照相制版技术在美国真正完善。金属拼版被淘汰。通过照相制版的方法，字体、插图、图片等元素都可以通过放大缩小自由地处理。技术的进步，使得当时的书籍设计更加自由、活泼。缩短的时间和降低的成本，使得书籍的发行量增加，更促进了设计的进步。

虽然19世纪末四色印刷已经发明，彩色书籍已经出现，但由于经济的限制，当时的书籍多是2-3色印刷，甚至是更便宜的单色印刷，色彩纯度很高，却无法表现层次丰富、有阴影效果的色彩。这些技术条件的限制刺激书籍设计师设计出平涂色块、图形简洁抽象、有动态版式的具有特色而醒目的书籍，这也是当时“工艺美术”、“新艺术”等装饰风格产生的客观条件之一。当时，彩色印刷仍有很多问题：墨水容易被吸收，纸张容易褪色，特别是书脊上的颜色。后来经济、技术的发展，才使得四色印刷甚至是专色印刷的书籍成为价格合适、工艺精美、非常普及的书籍形态。

在广泛采用凸版印刷图片书籍时，在1910年左右，俄罗斯构成派的书籍艺术家们就开始了胶版印刷的探索。这些俄罗斯构成派的书籍艺术家们使用强烈的彩色充色，引进了罕见的胶版印刷技术，对麻胶版技术进行了革新。他们用类似于油印机器复制的非常简单的胶版印刷，用手写纸手工制作，并手工上色。随着技术的发展，延续了几百年之久的书籍主要印刷技术——凸版印刷被胶版印刷后来居上，批量大的书刊，多由平版印刷、轮转印刷（滚筒印刷）替代了。胶版印刷由于印出的文字均匀、色彩稳定等特性逐渐代替了凸版印刷，成为书籍印刷常用的方式。

书籍材料的发展

在几个世纪以前，传统的封面材料是皮革或者羊皮纸，价格十分昂贵。