

21 世纪高等院校艺术设计精品规划教材

丛书主编：郑巨欣 丛书主审：李超德 王安霞

Book Design

书籍设计

主 编：胡 巍 朱春玲

副主编：刘 翔 宋连凯 史亚丽 吴小菲

天津大学出版社
TIANJIN UNIVERSITY PRESS

21世纪高等院校艺术设计精品规划教材

丛书主编/郑巨欣

丛书主审/李超德 王安霞

书籍设计

主 编 胡 巍 朱春玲

副主编 刘 翔 宋连凯 史亚丽 吴小菲

参 编 张铁钧 张慧玲 叶维娜 刘 宇 刘 娜

天津大学出版社
TIANJIN UNIVERSITY PRESS

内 容 提 要

本教材从书籍设计的基本概念入手,系统阐述了书籍设计的构成要素、书籍的开本与装订设计、书籍的版式设计、书籍插图的分类和编排、丛书与概念书籍的设计等内容,强调教学内容的实践性和操作性,注重书籍设计新材料、新工艺的应用。在具体内容的阐述上,以丰富翔实的图片资料深入浅出地阐述了书籍设计的内容与形式,强调理论与实践相结合的原则,倡导互动式和情境式的教学方法。

本教材既适合高等院校艺术设计相关专业使用,也可作为高职高专院校及各类培训学校的基础教学用书。

图书在版编目(CIP)数据

书籍设计 / 胡巍, 朱春玲主编. —天津: 天津大学出版社, 2010.1

21世纪高等院校艺术设计精品规划教材
ISBN 978-7-5618-3406-0

I. ①书… II. ①胡… ②朱… 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 (2010) 第022273号

出版发行 天津大学出版社

出 版 人 杨欢

地 址 天津市卫津路92号天津大学内 (邮编: 300072)

电 话 发行部: 022-27403647 邮购部: 022-27402742

网 址 www.tjup.com

印 刷 北京奥美彩色印务有限公司

经 销 全国各地新华书店

开 本 210mm×285mm

印 张 6.5

字 数 200千字

版 次 2010年1月第1版

印 次 2010年1月第1次

定 价 39.00元

21世纪高等院校艺术设计精品规划教材

编审委员会

学术顾问

张道一

东南大学教授, 博导, 江苏省美学学会会长

丛书主编

郑巨欣

中国美术学院艺术设计系主任, 教授, 博导

丛书主审

李超德

苏州大学艺术学院院长, 教授, 博导

王安霞

江南大学设计学院副院长, 教授, 硕导

专家成员

(按姓氏笔画排序)

丁庆博

山东理工大学美术学院艺术系主任, 教授

马 建

北华大学美术学院副院长, 教授

邓咏梅

西安工程大学服装与艺术设计学院副教授

王建国

吉林艺术学院传媒学院院长, 教授

王玉峰

东北师范大学人文学院视觉艺术系主任, 教授

王默根

河北理工大学艺术系主任, 教授

王同兴

哈尔滨学院艺术与设计学院院长, 教授

冯 东

西北工业大学艺术研究中心主任, 教授

刘 昆

石家庄铁道学院建筑与艺术分院艺术设计系主任, 副教授

刘刚田

河南科技大学艺术与科学学院副院长, 副教授

朱嘉凡

吉林农业大学发展学院传媒艺术学院教授

陈 冰

河北大学工艺美术学院环境艺术设计系副教授

陈明艳

温州大学美术与艺术设计学院副教授

杜旭光

河南师范大学美术学院副院长, 副教授

贡小明

河北科技大学艺术系研究生办公室主任, 副教授

李倍雷

大连大学艺术学院院长, 教授

李新君

山东工艺美术学院视觉传达设计学院副教授

李美霞

天津师范大学艺术设计系视觉传达教研室主任, 副教授

李秀洋

邯郸学院艺术与传媒学院教授

肖 艳

沈阳理工大学应用技术学院艺术设计系副教授

杨 军

吉林师范大学美术学院副院长, 副教授

杨兴国

洛阳大学艺术学院艺术系基础教研室主任, 副教授

张 刚

湖南工业大学包装设计艺术学院副教授

林学伟

哈尔滨理工大学艺术学院院长, 教授

苑广华

河北工程大学建筑学院艺术设计系主任, 教授

唐 建

大连理工大学建筑与艺术学院副院长, 教授

唐家路

山东工艺美术学院艺术学系教授

徐雅客

青岛大学美术学院副院长, 教授

黄 凯

安徽工程科技学院艺术系主任, 教授

韩明辉

大连东软信息学院数字艺术系副教授

楼正国

鲁东大学美术学院艺术设计系主任, 副教授

设计是人类合目的的活动和观念的产物，与我们的生活和社会的发展密切相关。这种相关性，有赖于教育。教育是人类社会的延续机制，人类依靠教育而成长。其中，书籍可谓人类进步的阶梯。

在国内外的书籍中，设计类的书籍并不少见，但用于学校教学的设计类书籍，相比哲学、医学和法学等方面的书籍，以及艺术类的其他经典学科如绘画、音乐等书籍，却显得很不成熟。这种状况与设计本身的历史及其所体现的价值极不相称。因为设计源于人类最初的生活方式，从饮血茹毛到衣被群生，从禀自然而生到工具的发明，设计促成了人猿揖别和文明的出现。但是在漫长的古代社会，设计难以与绘画、音乐等相提并论，尽管它也可以参赞造化，巧夺天工。降至百年前，设计率先在欧洲发展为独立的行业，我们通过对西方的学习也逐步形成了设计的思维形式和内容构建。在过去的近半个世纪里，中国的经济 and 城市建设，具体到衣、食、住、行、用等，都发生了令人瞩目的变化，我们不仅利用设计极大地满足了社会需求，并且憧憬更加美好的未来。与此同时，我们也不由自主地进入了一个越来越多地被设计的社会。在这样一种发展态势下，尤其是在中国，设计类书籍的不够成熟是完全可以理解的。当设计日渐成为社会的主导力量时，人们的审美、创造和思考便不能驻留在过去，但创新有如破茧化蝶，因此，推进设计教育的发展，需要我们以系统观审视设计类书籍的出版策略，基于传统的比照和时代的发展变化，编写出一套具有可持续价值和指导作用的精品教材显得尤其重要。

面对纷繁复杂且无处不在的设计，在当下应该出版什么样的教材才是合适的，不同的人可能有不同的回答。我们与其随波逐流，倒不如稍作停歇，先对教材的用途，作一番本质的思考。编写教材，首先考虑的应该是当代设计教育的指向。今天的设计已经不再是花卉写生变化，设计的主体也不再是制作瓶瓶罐罐，设计随着近半个世纪以来中国的巨变，已经与城市发展、人们的生活品质和国家形象紧密地联系在一起。今天的设计，是一项兼顾艺术和科学的充满智慧和人文关怀的人类活动。其非凡之处，在于能将恣情的感性瞬间凝聚起来，指向理性目标，从而有效地完成思维物化的过程。设计的功能性已将目标与理念准确地落实为可在日常工作中直接应用、可操作的设计准则和控制要点，落实为对社会人文系统的建构。当我们将这样一个庞大的设计系统纳入教学体系时，为了给学生传授设计方面的知识，通常的做法就是设立相关课程。设计作为一个知识体系，相对于课程来说，其内容是相对稳定的，而课程却灵活得多。在设计的教学过程中，课程与课程名称从本质意义上说其设定并非一成不变，但课程应有相对独立的主题，以有助于知识单元的归属和教学秩序的稳定，使专业的建设情况、基本思路和特色更加明晰。所以当前设计教学需要的书籍或教材，应是具有相对独立主题，并且具有内在联系和核心价值追求的一套系列丛书。

像这样的一套教材，在撰写、编辑和出版发行中，势必会有引导性、整体性、适用性、先进性、精良性和稳定性等方面的要求，其难度可想而知。但是我相信，这项工作已有前贤和同人奠定的基础，现经我们共同的努力，一定能够更好地将设计理论与实践有机化，更加鲜明地赋予了时代特色并反映当下教学的最新成果，全面、系统并深入浅出地诠释课程内涵和设计原理，以充分体现教材分类分层指导的针对性和有效性。与此同时，我们也真切地期待，这套教材在使用的过程中，能够成为有效提升设计教学水平的重要媒介，从而为进一步推动我国设计教育事业的繁荣和发展作出积极的贡献。

尹卫欣

本教材根据高等艺术类教育的办学定位、课程目标、人才培养目标等情况,系统阐述了书籍设计理论方面的知识,目的在于帮助读者掌握书籍设计的构成要素、设计构思、设计程序及表现方法,能独立展开设计工作,并制作成品,同时充分了解设计作品的创新形式,将书籍设计与中国传统造型元素相结合,力争使书籍设计作品具有鲜明的个性特征。同时教材中选取了大量关于书籍设计的优秀图例和创意比较新颖及美观性较强的图例,希望能够给予读者更大的启发。

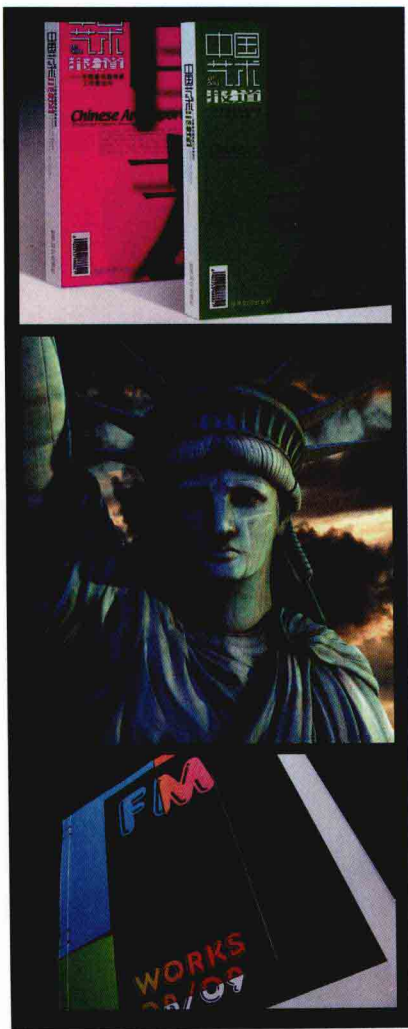
书籍设计通过对书籍的文字、插图、色彩的设计来赋予书籍一个恰当的形式,从而揭示书籍的内容,概括书籍的基本精神,并以艺术的感染力吸引读者,帮助读者理解书籍的内容,激发读者的阅读兴趣并从中获得美的享受。

为适应高等院校艺术设计教育蓬勃发展的新形势,满足艺术设计类专业对教材的需求,我们编写了这本教材,这是对资源共享、优势互补的现代化办学理念和模式的一次有益的尝试。本教材参编者都是高等院校具有丰富教学和实践经验的教师,广泛吸取国内外同类教材和著作的成功经验,在注重基本理论、基础知识和基本技能的同时,力求站在学科发展的前沿,以全新的现代设计理念为指导,从多维视野和角度把握艺术设计的理论与方法,并注重学生创造性思维的培养和训练,充分挖掘艺术设计的内涵,真正体现艺术设计思想的时代性、前瞻性,设计方法的科学性,表现形式的多元性和表现技法的多样性特征。

本教材的编写力求达到科学性、艺术性、理论性、知识性、实用性的统一,特别是在信息量上,强调量与质的统一。同时,还注重图文并茂、易于理解、深入浅出,可读性、可操作性很强。

本教材既可作为高等院校设计专业的教学用书,也可作为高职高专院校相关专业或培训学校的基础教材,还可供从事设计工作的设计师参考使用。

编者

第一章 书籍设计概述/1

- 第一节 书籍设计的基本概念/1
- 第二节 书籍设计的功能/3
- 第三节 书籍设计的艺术性和民族性/5
- 第四节 书籍设计的流程/5
- 第五节 中国书籍设计的历史演进/6

第二章 书籍设计的构成要素/13

- 第一节 书籍的组成部分/13
- 第二节 书籍的封面设计/14
- 第三节 书籍的环衬页、扉页、勒口设计/18
- 第四节 书籍的目录页、版权页、序言页设计/20
- 第五节 书籍的正文、辅文、页码与书眉设计/21

第三章 书籍的开本与装订设计/24

- 第一节 开本的概念/24
- 第二节 纸张的常见开切方法/26
- 第三节 书籍开本的选择/26
- 第四节 书籍的装订形式/28

第四章 书籍的版式设计/31

- 第一节 版式设计的目的/31
- 第二节 版式设计的原则/34
- 第三节 版式设计的形式法则/38

第五章 书籍插图的分类编排/44

- 第一节 插图概述/44
- 第二节 插图的分类/45
- 第三节 插图的编排/54
- 第四节 中国传统元素在插图设计中的应用/59

第六章 丛书与概念书籍的设计/64

- 第一节 丛书概述/64
- 第二节 丛书的版式设计/64
- 第三节 丛书的图形与色彩设计/66
- 第四节 概念书籍的设计/69

第七章 优秀书籍设计赏析/76

- 第一节 中国优秀书籍设计赏析/76
- 第二节 国外优秀书籍设计赏析/87
- 第三节 优秀封面设计赏析/88

参考文献/98

第一章 书籍设计概述

学习目标

通过对书籍设计的历史演进等方面知识的学习,了解书籍设计的起源与发展、古代书籍的装帧形式、书籍装帧设计的作用等方面的知识。

能力目标

掌握书籍设计的起源、发展及装帧形式,培养高品位的审美情趣。

书籍是人类文明进步的阶梯,是人类思想交流、知识传播、文化积累的重要依托,承载着古今中外的智慧与结晶,是人类智慧的积淀、流传与延续。书籍作为文字、图形等信息的载体,在文明传承的过程中起到了至关重要的作用,它的出现促进了人类文明的进步。书籍的发展经历了漫长的历史,才逐步演化为今天比较成熟的艺术形式。

第一节 书籍设计的基本概念

书籍设计是一项整体的视觉传达过程,是通过装饰、色彩、图像、字体等元素来揭示书的一般内容,概括书的基本精神和作者的思想,并以艺术感染力帮助读者理解书籍内容的艺术形式。它包括书籍的结构、形态、封面、材料、印刷、装订等全部内容的设计,使书籍成为一个满足阅读者需求的功能载体(图1-1至图1-8)。

图1-1 书籍的材料运用 意大利YOU书籍设计

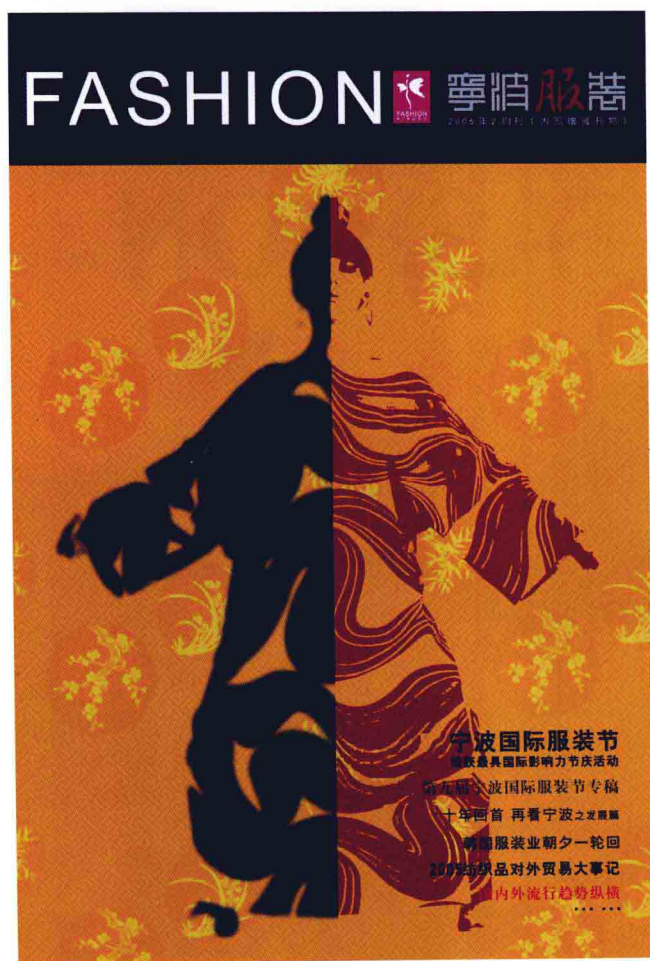

图1-2 时装杂志设计 红色源作品

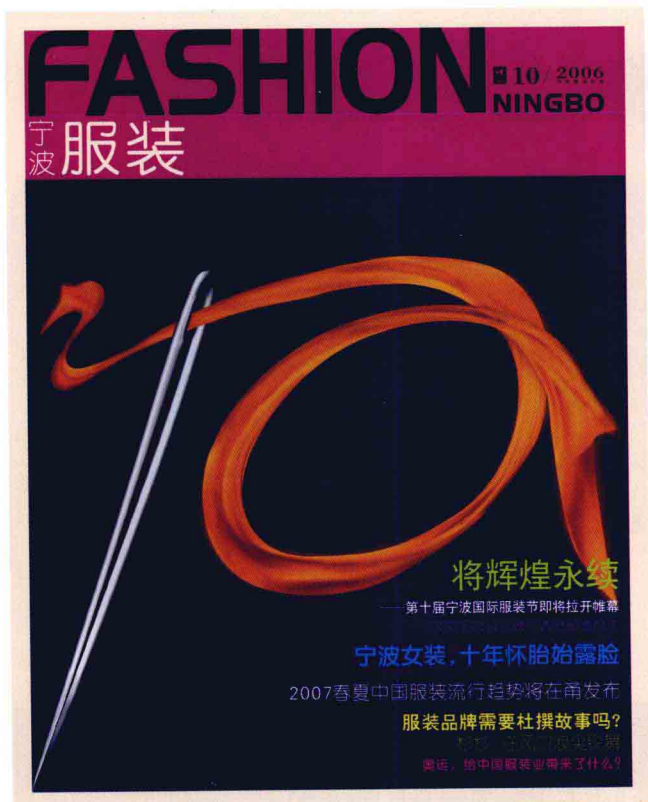

图1-3 时装杂志设计 红色源作品

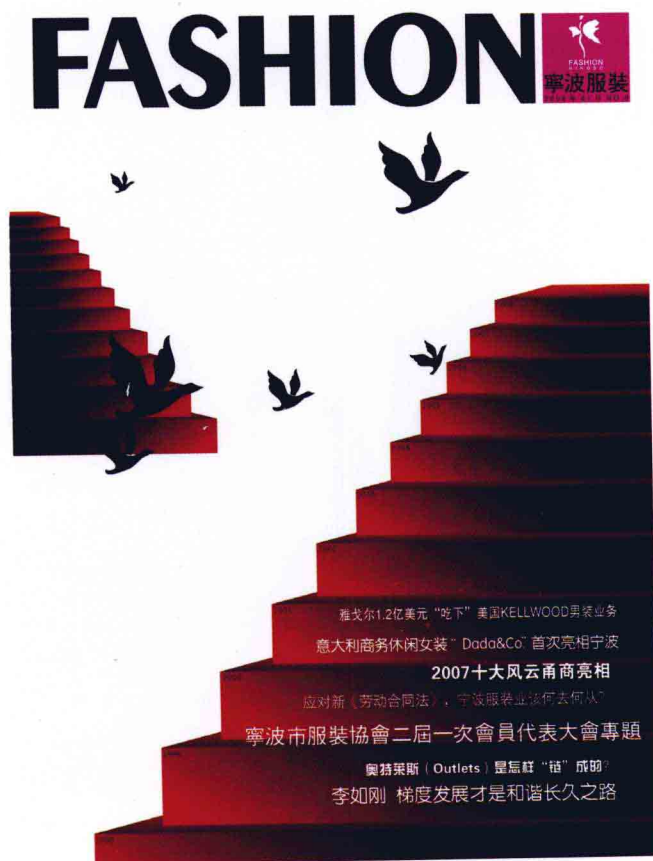

图1-4 时装杂志设计 红色源作品

图1-5 书籍的字体组合版面设计 Watafak

图1-6 国外书籍形态设计

图1-7 Victoria作品 Fong

图1-8 第七届全国书籍设计展览作品

近年来书籍设计的质量有了很大的提高,这使得我们在看书的同时视觉上也获得美的享受。如今说一本书好,除了它的内容上具有思想性、知识性和使人受益性外,还要看它的形式美,没有好的设计形式很难在众多的书籍中脱颖而出,吸引人的视线。引不起别人的兴趣,自然也就无人问津。一本好书应该以优美的封面、插图、编排、字形来吸引读者,增加读者的兴趣和舒适感,在视觉上让读者产生购买欲,使读者在买到书后从材料、编排、美化上感到赏心悦目,爱不释手,这才达到了书籍设计的目的。

第二节 书籍设计的功能

一、促进销售的功能(图1-9、图1-10)

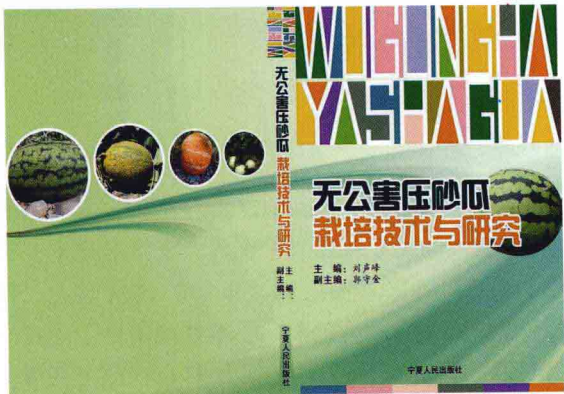

图1-9 书籍装帧(销售功能)

图1-10 书籍装帧(销售功能)

书籍设计是增加书籍商品价值的重要手段,有了好的装帧设计形式,才能够吸引消费者的注意并促使其购买书籍。书籍设计所赋予书籍整体形式的令人愉悦的视觉美感无形中成为商品的附加值,即附加在产品原有价值上的新价值。产品价值由主体价值和附加值构成,提高产品附加值是增加产品整体价值、增强产品市场竞争力的一种十分有效的途径。在竞争日趋激烈的市场条件下,如何通过提高产品附加值来增强书籍的市场竞争力,是书籍出版行业所面临的一个重要课题。

读者买书,首先看书名,然后是外在的设计形式,最后才是书籍的内容。可见,书籍设计关系到书籍形象的重要性,它传递着各种各样无声的商品信息,吸引着络绎不绝的顾客。书店中很少有书籍的推销员,所以书籍能否畅销在很大程度上取决于书籍的装帧形式,也就是书籍的包装形象,设计的重要性不言自明,而“不用言语的说服者”可谓是对优秀书籍设计的赞美。

二、传达信息的功能(图1-11、图1-12)

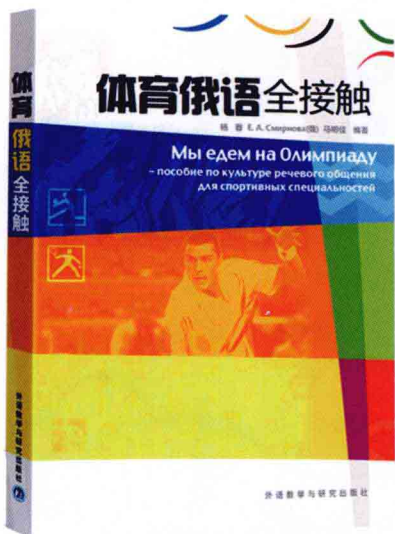

图1-11 书籍装帧(传达信息功能)

图1-12 时尚杂志设计(传达信息功能)

书籍承载着书稿内容,本身就是一种传达信息的载体,以准确、明确、艺术化的方式把书稿内容的信息传达给消费者,使消费者通过比较直观的装帧形式能够在较短的时间内了解书籍的内容。

三、保护功能

装订是把零散的书页或纸张加工成册,使其在翻阅、运输和储存时不被损坏,并使其坚固、美观,易于读者翻阅和保存。

四、艺术性美化功能(图1-13、图1-14)

图1-13 售楼书设计(美化功能)

图1-14 封面设计 未山作品(美化功能)

设计师通过对书稿独到的理解与感悟,运用富有概括性与创意性的图片、色彩、版式、文字等元素,创造出能够衬托和美化书稿内涵、氛围的装帧形式,使原本平淡的书稿变得生动起来,艺术性地美化了外在的形式,也使读者在阅读书籍内容的同时在视觉上获得一种审美的享受。

第三节 书籍设计的艺术性和民族性

一、书籍设计的艺术性

书籍设计的艺术性集中体现在书籍的形态美上；体现在设计者以书籍设计的美感形式表达对书籍内容的理解上。好的书籍设计不仅能招徕读者，使其一见钟情，而且耐人寻味，使人爱不释手。设计者通过艺术的表达方式，引起读者对书籍及其内容产生美好的联想；通过渗透在书籍中无处不在的美，为读者烘托一个温馨的阅读氛围（图1-15）。

图1-15 书籍的艺术性

设计是一种整体投入的再设计、再创造，是一个循序渐进的过程，即书籍设计—编排设计—习惯设计思路—跨思路的设计。这个“跨思路的设计”包含了设计者个人艺术修养的不同——信息、理解不同，文学、科学、哲学、艺术、娱乐、戏剧等方方面面知识阅历的不同，由此，呈现在读者面前的书籍设计水准及效果和感染力也会有很大的不同。狭窄的思路、不成熟的策划面对宽而大的内容会觉得贫乏无力，只能做拼凑或简单的构成设计，而不能做知识型的设计师。所以，设计者要想提高设计水准，就必须对各种知识、信息加以积累吸收，像海洋一样尽可能掌握和扩展自己的知识面和信息量，由此触发新的思维意识，启示并发挥想象力，对书籍进行理性的整理，充分了解信息传达的手段以构成不同的书籍形态。一本好书的设计如同一项建筑工程，设计者应该整体设计，全方位考虑，做出有条理的平面构成，进行合理的材料、纸张、开本大小的选择，然后与印刷工艺兑现（信息×操作=工艺兑现）。装帧艺术的形式意味表现颇像雕塑，外在形态是一个端庄的六面体；它的形式意味又像电影，因为阅读是一个时间过程；它的形式意味甚至有一点像舞蹈，因为翻

阅使阅读成为一个动态的审美过程，阅读过程中的每一次停顿、每一瞬间的阅读都是一次静止美的享受。书籍对读者的视、听、触、闻、味五感的刺激所传达出的愉悦是任何商品也不能替代的精神产品，凸显出书籍装帧所特有的艺术魅力。

二、书籍设计的民族性

放眼世界书籍设计界，可以清楚地看到这样一个现象：日本以本土化、东方式的设计理念、造型体系和高技术工艺，和欧美诸强形成三足鼎立之势。中国书籍形态方面的设计与制作也和传统文化一样是有着很体面的历史的。“甲骨装”、“简策”、“卷轴装”、“经摺装（旋风叶）”、“蝴蝶装”、“包背装”、“线装”等等，不仅构成了瑰丽多姿的书籍形态创造史，而且，在某种意义上它们也是中华文明的一个象征。

书籍形态设计应该强调民族性和传统特色，它不是简单地照搬传统要素，而是创造性地再现它们，使之有效地转化为现代人的表现性符号。

只有植根于本土文化土壤，利用本土文化资源，并吸取西方现代设计意识与方法，才能构建出中国现代书籍形态设计的理念与实践体系，这是中国书籍设计的必由之路（图1-16）。

图1-16 书籍设计的民族性

第四节 书籍设计的流程

一本优秀的书籍从策划到印刷成册要经历如下几个大的环节：采编、设计、制版印刷到装订成书。采编实际上是一个比较笼统的说法，包括有关设计的策划、图片采集、资料的汇总等。与设计师关系密切的是第二个环节，进入设计环节后，设计师对文稿与图片等元素进行编辑，之后再书籍返回到编辑部门进行校对，最后确定排版，定稿与印刷前都要反复与客户进行沟通与交流，不断进行完善。

书籍设计的一般流程如下：

（1）资料信息的采集。进行有关书籍的全部信息资

料如图片、文字等数据的采集,并准备充分。

(2) 进行市场调研。了解市场上同类型书籍的设计特点、装帧形式与风格,吸取有益营养。同时初步确定书籍成本、销售对象、纸张材料。书籍设计也像其他装潢设计一样,需要调查研究书籍制作的全部过程。首先向作者或者文字编辑了解原著的内容实质,并且通过自己的阅读、理解,加深对自己所要装帧对象的内容、性质、特点和读者对象等的了解并作出正确的判断。一名编辑需要对书籍的形态拟出方案,解决开本的大小、精装或平装、用纸和印刷等问题。

(3) 构思创意。对于一个设计者而言,根据文稿和相关的资料信息进行创意定位,初步确定书籍的设计风格与版面、开本、字体等元素是基础工作。设计者所关心的更应是如何在既定的开本、材料和印刷工艺条件下,通过想象,调动自己的设计才能,并使其艺术上的美学追求与书籍“文化形态”的内蕴相呼应。设计理念不只是停留于政治书籍要庄重大方、文艺书籍强调形式多样、儿童图书追求天真活泼,更要求进一步深入,以达到对书稿理解尺度与艺术表现尺度在创作中的充分的和谐性表现,最终书籍设计要以丰富的表现手法和表现内容,使视觉思维的直观认识(视觉生理)与视觉思维的推理认识(视觉心理)获得高度统一,以满足人们知识的、想象的、审美的多方面要求。

(4) 进入设计程序。将前期准备的文稿与图片等元素进行编辑、处理并确定其在版面中的位置。书籍装帧既是立体的,也是平面的。这种立体是由许多平面所组成的,不仅从外表上能看到封面、封底和书脊三个面,而且从外入内,随着人的视觉流动,每一页都是平面的。所有这些平面都要进行装帧设计,都要给人以美的感受。有人用建筑艺术比喻书籍装帧:建筑艺术是空间艺术、静的艺术,然而它通过布局,可以产生韵律,造成一种流动的感觉。书籍设计也是如此,它通过封面、环衬、扉页,步步接近正文。这一连续的欣赏过程,犹如在游览中国的园林。进入园门,逐步引向深入,曲径通幽,最后进入正殿。在正殿中又透过插图这扇窗户,看到文字中所记载的主人公的形象、活动、环境等。这种由外入内不断行进的过程,则根据不同类型、不同体裁风格的书籍内容,产生不同的韵律变化。感情色彩比较浓厚的文艺书,变化形态应大些、活泼些;而严肃的理论专著,设计中则要求层次分明、有严谨的秩序感。

对于书籍设计,每个设计师都会有自己的侧重点和想法,有的注重色彩的使用,用抽象的图形和个性的色彩来表达书的内容,有的注重结构的完整来述说一本书的故事。这就像画家静物写生一样,同样一组静物,不同的几个人画就会有几幅不同的画面,因为他们所看到的静物侧

重点不一样,有的注重光线,有的注重色彩,还有的注重造型。

(5) 打印样页,听取设计师和客户反馈意见。从印刷版上打下来的校样,通常简称清样或打样。清样和最终的成品应当完全一样。之所以要交给设计者校样是出于大量印制前的慎重考虑。如会不会出现文字疏漏或文字错误,会不会与设计者最终的意图产生悖逆等。这是最后的弥补不足和修改错误的机会,也是减少设计遗憾、减少经济损失的一个行之有效的程序。

根据样页进行修改与完善,再进行定版设计,交于编辑部门进行文字校对。

(6) 设计封面、封底、扉页、书脊、版权页等并校正、打样,与客户沟通并修改、完善。

(7) 当客户对修改后的方案确定后,签署方案确认表。

(8) 与印刷部门联系,进行出片、印刷。

以上是书籍设计的一般流程,可能因客观条件的不同略有变化。

第五节 中国书籍设计的历史演进

中国书籍设计的演进过程,至今已有两千多年的历史,在长期不断的演进过程中逐步形成了书籍更为成熟而实用的设计和装帧形式,形成自己独特的设计风格,在世界书籍设计史上占有着重要的地位。

中国最早的书籍是商代刻有文字的龟甲或兽骨,距今已有3000余年,如图1-17所示。当时,为了便于保存,将内容相关的几片甲骨用绳串联起来,这就是早期书籍的装帧形式。从商代后期开始,出现了青铜器铭文,统治者将重要文书铸于青铜器上。特别是到了西周,铭文可以容纳较多的文字,多数书史家认为,它也是古代书籍装帧的一种形式。

图1-17 商代甲骨文

竹简是纸发明前最具代表性的书籍形式。它可以根据文章的长短任意确定简数，一简书字一行，最后用上下两道绳编串起来，卷捆后保存。它还有苇编和丝编两种，考究者用织物缝袋装入。竹简约起源于西周后期，一直沿用到公元4世纪。竹简除以竹制成外，也有用木者称木简。与竹简并行的还有木牍，制成长方形木片，用于书写短文。帛书是略晚于竹简的一种书籍形式，它是将文字书于丝织品上，其装帧形制是缝边后成卷存放，由于材料昂贵，多为统治者书写公文或作画使用，一般书籍使用较少，如图1-18至图1-20所示。

图1-18 木牍

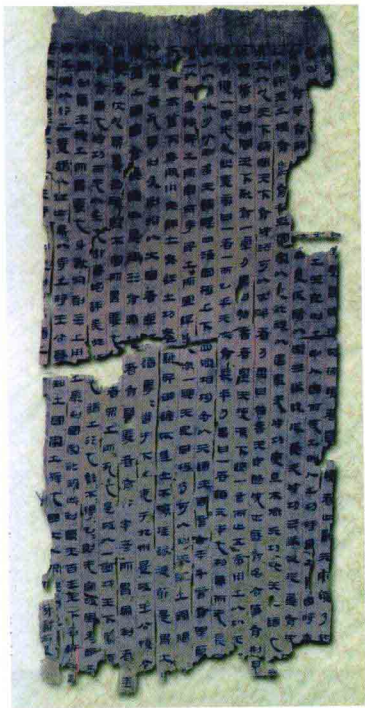

图1-19 帛书

图1-20 云梦睡虎地秦简

纸张发明后，出现了一种拓印形式。它可以将各种石刻文字复制在纸上，经裱装成卷后便于保存和阅读。后来这种方法又用于青铜铭文的拓印和陶文的拓印。从南北朝到隋代的宫廷藏书中，各种拓印件是一个重要的类别。

纸发明于公元前2世纪，从公元2世纪起纸的使用才更为普遍，成为书籍载体的主要材料，纸本书籍的装帧形式有多种变化，最早的纸写本书籍沿用了简策和帛书的形式，即卷轴装，如图1-21所示。

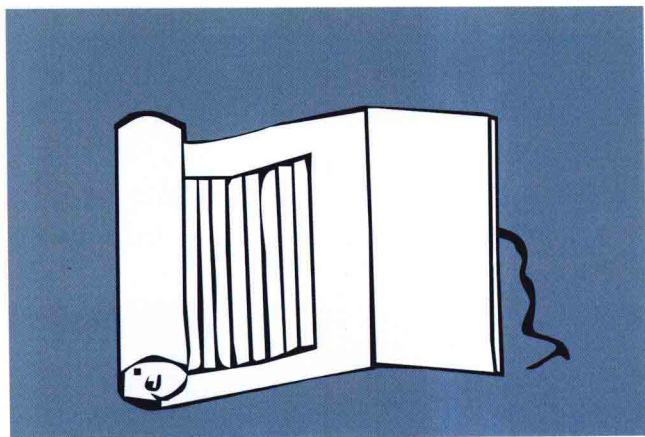

图1-21 卷轴装

唐代初期，在卷轴装的基础上，又出现一种旋风装，即将经折装首尾相连，清代叶德辉称其为“鳞次相积”。后来发现了唐代《唐韵》写本，是将所写书页逐张依次错开贴于卷轴底纸上，阅读时打开逐页翻阅，读毕仍卷为一轴，其外观与卷轴相同，从而证明前两种说法是正确的，如图1-22所示。

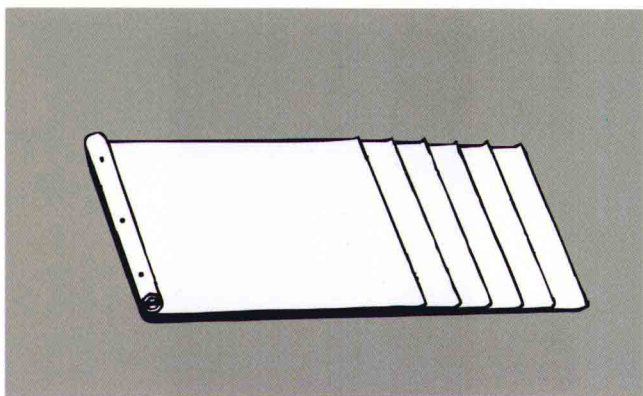

图1-22 旋风装

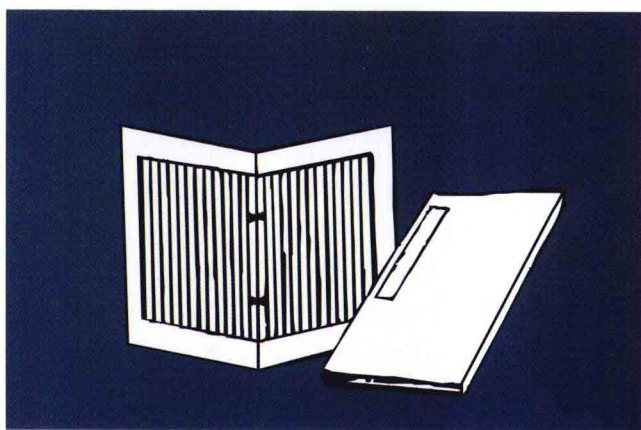

图1-25 包背装

经折装起源于南北朝，其形制是将所写书页按顺序裱贴在一起，再一正一反连续折叠，再裱以前后护封，如图1-23所示。

图1-23 经折装

印刷术发明前，书籍的装帧形式一般只有上述几种。印刷术发明后，卷轴装、经折装仍在继续使用，但在材料、开本的大小、装潢工艺等方面仍不断有新的发展。同时随着印刷技术的发展，新的书籍装帧形式也不断出现，先后有蝴蝶装、包背装、线装等，如图1-24至图1-27所示。

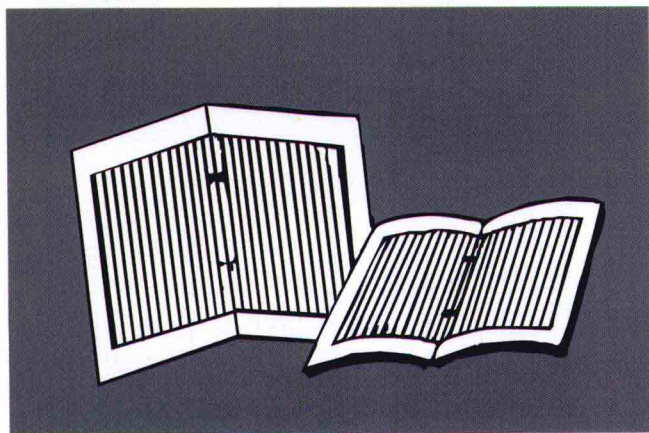

图1-24 蝴蝶装

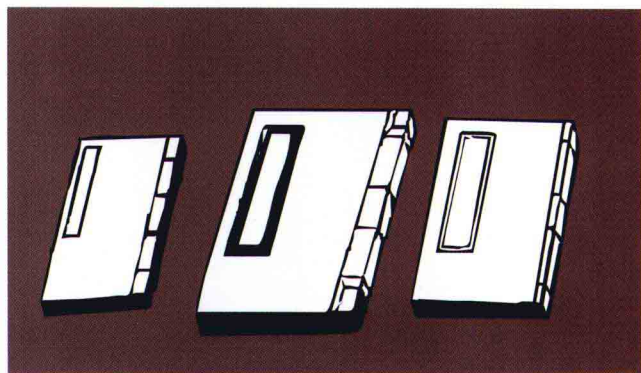

图1-26 线装

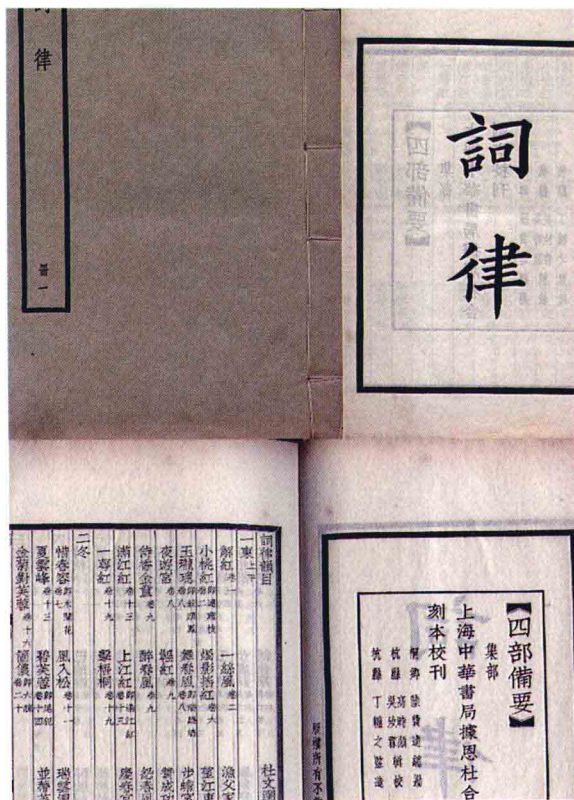

图1-27 线装

印刷术的发明标志着书籍的出版进入了新的时期。生产手段的改变使书籍能够快速大量地生产,使更多人能有读书机会;书籍需求量的增加又促进了出版印刷业的繁荣和发展。出版者对书籍的装帧形式则越来越重视,从开本的选用、版心的大小、字体和行格、装帧形式、封皮的用料等,都体现了完整的古代书籍装帧艺术。

现存最早的印刷品是刻印于公元704年前后的《无垢净光大陀罗尼经》。敦煌发现的《金刚经》刻印于公元868年,都为卷轴装。由此可知,卷轴装为印刷术发明初期最常用的一种装帧形式。最早印刷的一般书籍是《唐韵》,约印于唐晚期。从唐到五代,印刷还不普及,只有西安、四川、淮南、汴京、吴越等地有印刷记载。到了宋代,出版印刷业才逐渐普及,北宋最早刻印的书为开宝五年(公元972年)的《尚书》和《经典释文》,《开宝藏》则刻印于开宝四年(公元971年)至太平兴国八年(公元983年)。从这些印刷品来看,多数为卷轴装,也有蝴蝶装和经折装。有的书籍还经过防虫处理。其中《契丹藏》是最具代表性的辽代北京印刷品,代表了我国古代书籍重视插图的优良传统。

蝴蝶装是印刷术发明后新出现的书籍装帧形式。蝴蝶装的应用是书籍装帧形制的一大改革,是书籍从卷轴、经折向册页的转变,从而确定了一直沿用至今的书籍基本装帧形制。

元朝在出版、印刷等方面有着突出的成就,例如,印书的品种超过前代、木活字的首创和应用、朱墨双色套印书籍以及包背装的推行和广泛应用等。元政府十分重视书籍的收藏、出版和印刷,设立专门的历书编印机构,每年出版印刷大历、小历、回回历三种,印量达300多万册。由于政府的提倡,京城民间的印刷业也十分繁荣,他们编印的多为戏曲、话本、诗词等书。元代出版书籍的装帧形式,以蝴蝶装、经折装为主,蝴蝶装多用于一般书籍,如政府编印的经史类书籍;经折装则多用于佛经。在字体方面则多选用赵体,民间出现的话本中,使用了较多的简化字。

明代是我国古代出版印刷业最为辉煌的时代,到了明代,北京真正成为全国出版印刷的中心。明代的很多中央机构都从事出版印书活动,而印书的内容按其职能各有侧重,明代在北京设立的司礼监经厂,是一所历史上规模最大的印刷厂,其总人数为1200人。其中从事书籍装帧的工匠就有700多人。明代北京的民间印刷业也很繁荣,分布在京城的印刷作坊有十几家。明代北京的书籍装帧是历代集大成者。书籍的开本大小、开本比例形式多种多样,历

代的书籍装帧形式都有使用,而工艺则更为考究。线装是明代兴起的一种新型书籍装帧形式,也是我国古代最完美的一种书籍装帧形式。线装书的封皮文字称书笺,只有书名和卷次,印或写在长条纸上,贴于封面的左上角。扉页所载内容较详细,有书名、出版印刷者名、出版年代等。有些政府出版的书籍,还在书的第一页或封面盖有印章。最有代表性的是经厂印刷的《大统历》,不但盖有政府公章,并有政府文告,申明不得私自翻印。明代由于刻版和印刷技术的发展,为书籍的装帧艺术提供了良好的条件,其中包括版面艺术、字体艺术、插图艺术和文字的多色印刷。明以前的印书字体多选用颜、欧、赵等名家书体。明初开始,书籍用字一改传统风气,改用横平竖直、横轻竖重的字体,这就是现在书籍常用的宋体字。成化年间,国子监、经厂的版本中,开始使用宋体字,从而很快在全国推广,字体的风格也有粗体、中粗体和细体几种。这种印刷专用字体的广泛应用标志着古代书籍版面艺术的新发展。

公元1644年,清政府在北京建都,这里仍为全国的政治、文化中心。清政府十分重视书籍的出版印刷,并设立了专门从事书籍出版印刷的机构——武英殿。清代印刷的一大特点是民间印刷作坊的兴盛,据统计最多时有120多家,也有专门从事书籍装订和字画裱装者。清代最通用的书籍装帧形式是线装、卷轴装、经折装、蝴蝶装和包背装等。卷轴装在清代多用于字画的装裱,其装裱工艺十分精致考究。蝴蝶装在宫廷印刷的书籍中也有使用。包背装在清代也有较多的使用,乾隆时期编纂的《四库全书》一套共36 315册,为著名的写本,共抄写7部,共计254 205册,全为包背装,如图1-28所示。

图1-28 《四库全书》

清代出现了连续性出版物，一种是《晋绅录》，一种是《京报》。《晋绅录》按季出版，内容为中央、地方官员的名录，以红纸为封皮，称为红皮书。《京报》相当于今天的报纸，但也装订成册，有刻版和木制活字两种，由于有时限性，印装都十分粗糙。但作为连续性出版物，在出版史上也占有重要地位，如图1-29所示。

图1-29 《京报》（清代一种连续性出版物）

中国的20世纪经历了改朝换代、政治变革、制度变迁，这样动荡的社会生活直接影响到出版文化及书籍设计的面貌，随着近代出版印刷业的兴起以及新型印刷技术的应用，书籍的装帧形式也发生了很大的变化。清末在沪津等地已盛行铅铜版凸版印刷，当时的上海所发行的《申报》、《点石斋画报》均运用了西方的先进印刷技术，为近代中国印刷的发展作了很好的铺垫，如图1-30所示。

图1-30 《申报》

“五四”运动前后，新文化运动蓬勃发展。书籍设计艺术也进入一个新局面，它打破旧传统，从技术到艺术形式都为新文化书籍服务。在鲁迅先生的重视与倡导下，在他周围聚集了一批喜爱版画和装帧的年轻人。书籍设计艺术领域人才辈出，呈现出百家争鸣、蒸蒸日上的态势。鲁迅是我国现代书籍设计艺术的开拓者和倡导者，“天地要阔、插图要精、纸张要好”是他对书籍设计的基本要求。他特别重视对国外和国内传统装帧艺术的研究，还自己动手设计了数十种书刊封面，如《呐喊》、《引玉集》、《华盖集》等，其中《呐喊》的设计强调红白、红黑的对比，形式简洁，有力地反映出作品的内在精神气质，如图1-31、图1-32所示。

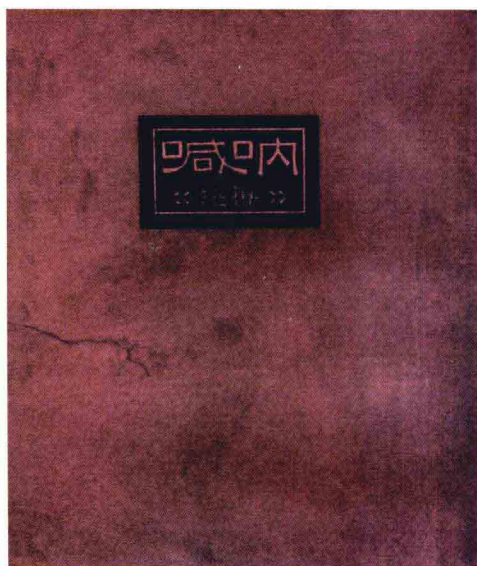

图1-31 《呐喊》封面设计 鲁迅

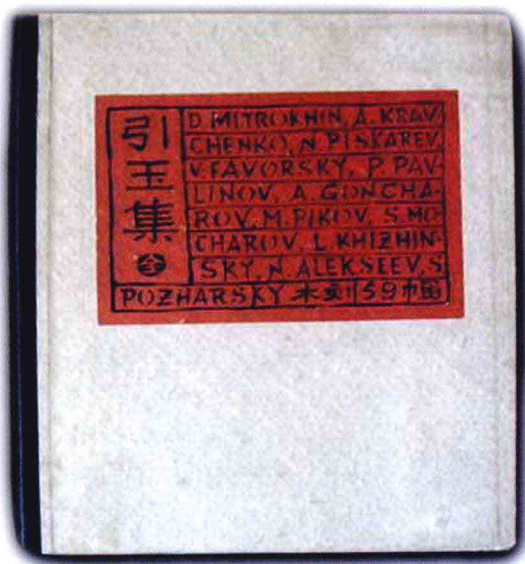

图1-32 《引玉集》封面设计 鲁迅