

合肥工业大学出版社

百所艺术院校打造百部精品

刘宗红 编著

Binding and Layout Design

书籍装帧设计

高等院校应用型设计教育规划教材 ▼ 平面设计系列

丛书主编 邬烈炎

高等院校应用型设计教育规划教材
HIGHER EDUCATION SCHOOL APPLICABLE DESIGN TEXTBOOKS

书籍装帧设计
BOOK BINDING DESIGN

书籍装帧设计

合肥工业大学出版社
HEFEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY PRESS

刘宗红 编著
Liu Zong Hong Write

合肥工业大学出版社
HEFEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY PRESS

图书在版编目 (C I P) 数据

书籍装帧设计/刘宗红编著.

—合肥:合肥工业大学出版社,2009.5

高等院校应用型设计教育规划教材

ISBN 978-7-81093-939-3

I.书… II.刘… III.书籍装帧-设计-高等学校-教材 IV.TS881

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第060549号

图书在版编目数据
C I P A C C E S S

书 籍 装 帧 设 计

编 著	刘宗红
责任编辑	方立松
封面设计	刘萆萆
内文设计	陶霏霏
技术编辑	程玉平
书 名	高等院校应用型设计教育规划教材——书籍装帧设计
出 版	合肥工业大学出版社
地 址	合肥市屯溪路193号
邮 编	230009
网 址	www.hfutpress.com.cn
发 行	全国新华书店
印 刷	安徽联众印刷有限公司
开 本	889mm×1092mm 1/16
印 张	6.75
字 数	167千字
版 次	2009年7月第1版
印 次	2009年7月第1次印刷
标准书号	ISBN 978-7-81093-939-3
定 价	45.00元(含教学光盘1张)
发行部电话	0551-2903188

书籍装帧设计
BOOK BINDING DESIGN

编撰委员会

丛书主编：邬烈炎

丛书副主编：王瑞中 马国锋 钟玉海 孟宪余

编委会（排名不分先后）

王安霞	潘祖平	徐亚平	周 江
吕国伟	顾明智	黄 凯	陆 峰
杨天民	刘玉龙	詹学军	张 彪
韩春明	张 非	郑 静	刘宗红
贺义军	何 靖	刘明来	庄 威
陈海玲	江 裕	吴 浩	胡是平
胡素贞	李 勇	蒋耀辉	陈 伟
邬红芳	黄志明	高 旗	许存福
龚声明	王 杨	孙成东	霍长平
刘 彦	张天维	徐 仂	徐 波
周逢年	宋寿剑	钱安明	袁金龙
薄芙丽	森 文	李卫兵	周 瞳
蒋粤闽	季文媚	曹 阳	王建伟
师高民	李 鹏	张 蕾	刘雪花
孙立超	赵雪玉	刘 棠	计 静
苏 宇	张国斌	高 进	高友飞
周小平	孙志宜	闻建强	曹建中
黄卫国	张纪文	张 曼	盛维娜
丁 薇	王亚敏	王兆熊	曾先国
王慧灵			

江南大学

南京艺术学院

北京服装学院

方立松

周 江

何 靖

主 审 院 校
CHIEF EXAMINE UNI.

策 划
PLANNERS

参编院校

排名不分先后

江南大学	南京艺术学院
苏州大学	南京师范大学
南京财经大学	徐州师范大学
常州工学院	太湖学院
盐城工学院	三江学院
南京交通职业技术学院	江苏信息职业技术学院
无锡南洋职业技术学院	苏州科技学院
常州纺织服装职业技术学院	苏州工艺美术职业技术学院
苏州经贸职业技术学院	东华大学
上海科学技术职业学院	武汉理工大学
华中科技大学	湖北美术学院
湖北大学	武汉工程大学
武汉工学院	江汉大学
湖北经济学院	重庆大学
四川师范大学	青岛大学
青岛科技大学	青岛理工大学
山东商业职业学院	山东青年干部职业技术学院
山东工业职业技术学院	青岛酒店管理职业技术学院
湖南工业大学	湖南师范大学
湖南城市学院	吉首大学
湖南邵阳职业技术学院	郑州轻工学院
河南工业大学	河南科技学院
河南财经学院	南阳学院
西安工业大学	陕西科技大学
咸阳师范学院	宝鸡文理学院
渭南师范大学	北京服装学院

参编院校

EDITORIAL UNI.

参编院校

排名不分先后

首都师范大学	北京联合大学
浙江工业大学	中国计量学院
浙江财经学院	浙江万里学院
浙江纺织服装职业技术学院	丽水职业技术学院
江西财经大学	江西农业大学
南昌工程学院	南昌航空航天大学
南昌理工学院	肇庆学院
肇庆工商职业学院	肇庆科技职业技术学院
江西现代职业技术学院	江西工业职业技术学院
江西服装职业技术学院	景德镇高等专科学校
江西民政学院	南昌师范高等专科学校
江西电力职业技术学院	广州城市建设学院
番禺职业技术学院	罗定职业技术学院
广州市政高专	合肥工业大学
安徽工程科技学院	安徽大学
安徽师范大学	安徽建筑工业学院
安徽农业大学	淮北煤炭师范学院
巢湖学院	皖江学院
新华学院	池州学院
合肥师范学院	铜陵学院
皖西学院	蚌埠学院
安徽艺术职业技术学院	安徽商贸职业技术学院
滁州职业技术学院	安徽工贸职业技术学院
桂林电子科技大学	新疆大学
华侨大学	云南艺术学院

参编院校

EDITORIAL UNI.

总序

前艺术设计类教材的出版十分兴盛,任何一门课程如《平面构成》、《招贴设计》、《装饰色彩》等,都可以找到十个、二十个以上的版本。然而,常见的情形是许多教材虽然体例结构、目录秩序有所差异,但在内容上并无不同,只是排列组合略有区别,图例更是单调雷同。从写作文本的角度考察,大都分章分节平铺直叙,结构不外乎该门类知识的历史、分类、特征、要素,再加上名作分析、材料与技法表现等等,最后象征性地附上思考题,再配上插图。编得经典而独特,且真正可供操作、可应用于教学实施的却少之又少。于是,所谓教材实际上只是一种讲义,学习者的学习方式只能是一般性的阅读,从根本上缺乏真实能力与设计实务的训练方法。它表明教材建设需要从根本上加以改变。

从课程实践的角度出发,一本教材的着重点应落在一个“教”字上,注重“教”与“讲”之间的差别,让教师可教,学生可学,尤其是可以自学。它必须成为一个可供操作的文本、能够实施的纲要,它还必须具有教学参考用书的性质。

实际上不少称得上经典的教材其篇幅都不长,如康定斯基的《点线面》,伊顿的《造型与形式》,托马斯·史密特的《建筑形式的逻辑概念》等,并非长篇大论,在删除了几乎所有的关于“概念”、“分类”、“特征”的赘语之后,所剩下的就只是个人的深刻体验,个人的课题设计,于是它们就体现出真正意义上的精华所在。而不少名家名师并没有编写过什么教材,他们只是以自己的经验作为传授的内容,以自己的风格来建构规律。

大多数国外院校的课程并无这种中国式的教材,教师上课可以开出一大堆参考书,却不编印讲义。然而他们的特点是“淡化教材,突出课题”,教师的看家本领是每上一门课都设计出一系列具有原创性的课题。围绕解题的办法,进行启发式的点拨,分析名家名作的构成,一次次地否定或肯定学生的草图,无休止地讨论各种想法。外教设计的课题充满意趣以及形式生成的可能性,一经公布即能激活学生去进行尝试与探究的欲望,如同一种引起活跃思维的兴奋剂。

因此,备课不只是收集资料去编写讲义,重中之重是对课程进行设计有意义的课题,是对作业进行编排。于是,较为理想的教材的结构,可以以系列课题为主,其线索以作业编排为秩序。如包豪斯第一任基础课程的主持人伊顿在教材《设计与形态》中,避开对一般知识的系统叙述,而是着重对他的课题与教学方法进行了阐释,如“明暗关系”、“色彩理论”、“材质和肌理的研究”、“形态的理论认识和实践”、“节奏”等。

每一个课题都具有丰富的文件,具有理论叙述与知识点介绍、资源与内容、主题与关键词、图示与案例分析、解题的方法与程序、媒介与技法表现等。课题与课题之间除了由浅入深、从简单到复杂的循序渐进,更应该将语法的演绎、手法的戏剧性、资源的趣味性、效果的多样性与超越预见性等方面作为侧重点。于是,一本教材就是一个题库。教师上课可以从中各取所需,进行多种取向的编排,进行不同类型的组合。学生除了完成规定的作业外,还可以阅读其他课题及解题方法,以补充个人的体验,完善知识结构。

从某种意义上讲,以系列课题作为教材的体例,使教材摆脱了单纯讲义的性质,从而具备了类似教程的色彩,具有可供实施的可操作性。这种体例着重于课程的实践性,课题中包括了“教学方法”的涵义。它所体现的价值,就在于着重解决如何将知识转换为技能的质的变化,使教材的功能从“阅读”发展为一种“动作”,进而进行一种真正意义上的素质训练。

从这一角度而言,理想的写作方式,可以是几条线索同时发展,齐头并进,如术语解释呈现为点状样式,也可以编写出专门的词汇表;如名作解读似贯穿始终的线条状;如对名人名论的分析,对方法的论叙,对原理法则的叙述,

总序

就如同面的表达方式。这样学习者在阅读教材时,就如同看蒙太奇镜头一般,可以连续不断,可以跳跃,更可以自己剪辑组合,根据个人的问题或需要产生多种使用方式。

艺术设计教材的编写方法,可以从与其学科性质接近的建筑学教材中得到借鉴,许多教材为我们提供了示范文本与直接启迪。如顾大庆的教材《设计与视知觉》,对有关视觉思维与形式教育问题进行了探讨,在一种缜密的思辨和引证中,提供了一个具有可操作性的教学手册。如贾信思在教材《型与现代主义》中以“形的构造”为基点,教学程序和由此产生创造性思维的关系是教材的重点,线索由互相关联的三部分同时组成,即理论、练习与构成原理。如瑞士苏黎世高等理工大学建筑学专业的教材,如同一本教学日志对作业的安排精确到了小时的层次。在具体叙述中,它以现代主义建筑的特征发展作为参照系,对革命性的空间构成作出了详尽的解读,其贡献在于对建筑设计过程的规律性研究及对形体作为设计手段的探索。又如陈志华教授写作于20世纪70年代末的那本著名的《外国建筑史19世纪以前》,已成为这一领域不可逾越的经典之作,我们很难想象在那个资料缺乏而又思想禁锢的时期,居然将一部外国建筑史写得如此炉火纯青,30年来外国建筑史资料大批出现,赴国外留学专攻的学者也不计其数,但人们似乎已无勇气再去试图接近它或进行重写。

我们可以认为,一部教材的编撰,基本上应具备诸如逻辑性、全面性、前瞻性、实验性等几个方面的要求。

逻辑性要求,包括内容的选择与编排具有叙述的合理性,条理清晰,秩序周密,大小概念之间的链接层次分明。虽然一些基本知识可以有多种不同的编排方法,然而不管哪种方法都应结构严谨、自成一体,都应生成一个独特的系统。最终使学习者能够建立起一种知识的网络关系,形成一种线性关系。

全面性要求,包括教材在进行相关理论阐释与知识介绍时,应体现全面性原则。固然教材可以有教师的个人观点,但就内容而言应将各种见解与解读方式,包括自己不同意的观点,包括当时正确而后来被历史证明是错误或过时的理论,都进行尽可能真实的罗列,并同时应考虑到种种理论形成的文化背景与时代语境。

前瞻性要求,包括教材的内容、论析案例、课题作业等都应具有一定的超前性,传授知识领域的前沿发展,而不是过多表述过时与滞后的经验。学生通过阅读与练习,可以使知识产生迁移性,掌握学习的方法,获得可持续发展的动力。同时一部教材发行后往往要使用若干年,虽然可以修订,但基本结构与内容已基本形成。因此,应预见到在若干年以内保持一定的先进性。

实验性要求,包括教材应具有某种不规定性,既成的经验、原理、规则应是一个开放的系统,是一个发展的过程,很多课题并没有确定的唯一解,应给学习者提供多种可能性实验的路径、多元化结果的可能性。问题、知识、方法可以显示出趣味性、戏剧性,能够激发学习者的探求欲望。它留给学习者思考的线索、探索的空间、尝试的可能及方法。

由合肥工业大学出版社出版的《高等院校应用型设计教育规划教材》,即是在当下对教材编写、出版、发行与应用情况,进行反思与总结而迈出的有力一步,它试图真正使教材成为教学之本,成为课程的本体的主导部分,从而在教材编写的新的起点上去推动艺术教育事业的发展。

邬烈炎

南京艺术学院设计学院院长 教授

目录

11	第一章 我国书籍产生及发展进程	18	第二章 现代书籍装帧概述
	第一节 我国书籍雏形及发展进程		第一节 现代书籍装帧概念
	第二节 我国现代书籍装帧发展趋势		第二节 书籍装帧性质和任务
26	第三章 书籍装帧成型设计	36	第四章 书籍外部形态设计
	第一节 书籍装帧材料		第一节 书籍护封设计
	第二节 书籍装帧开本		第二节 书籍内封、勒口、书脊设计
	第三节 书籍装帧印刷		第三节 书籍封面、书脊、封底分割方法
	第四节 书籍装帧装订		
55	第五章 书籍内部形态设计	68	第六章 书籍装帧类型分析
	第一节 书籍扉页设计		第一节 科技类书籍
	第二节 书籍环衬设计		第二节 文学艺术类书籍
	第三节 书籍内页设计		第三节 工具书类书籍
	第四节 书籍版面设计		第四节 少儿读物类书籍
	第五节 书籍插图设计		第五节 期刊杂志类书籍
76	第七章 书籍装帧探索与创新	93	优秀学生书籍装帧设计作品赏析
	第一节 概念书籍阅读和携带方式		
	第二节 概念书籍装帧新材料		
	第三节 概念书籍装帧新造型		
	第四节 概念书籍新探索		
108	参考文献		

目 录
CONTENTS

前言

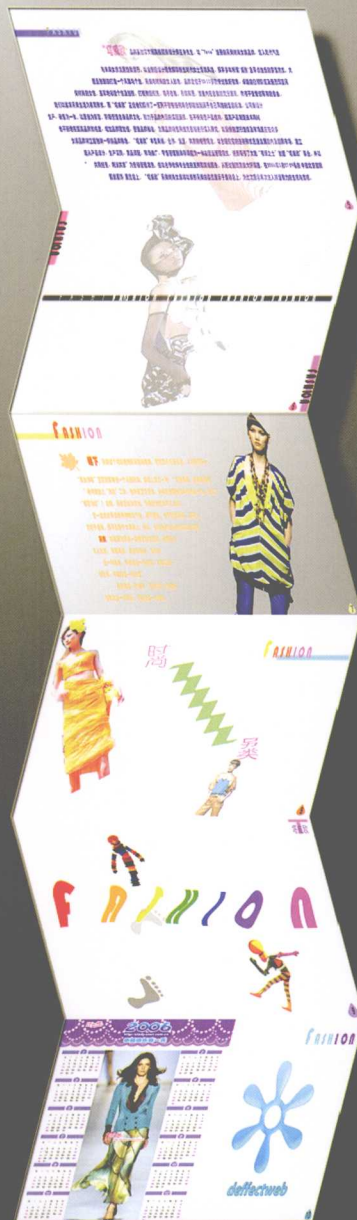
书籍是人类智慧积累、传播、延续的主要方式，是人们了解与认识世界获得知识的最有效的途径之一，它是人类文明进步的标志。多读书会使我们增添知识，启迪智慧与心灵；会使人从愚昧变成聪明，从低俗变成高尚；会帮助人们树立正确的人生观，更加积极地投入到学习与工作中去。因此，我们应该多读书，爱护书，同时也应该要了解书籍装帧方面的一些知识。

二十一世纪的今天，随着现代科学技术和书籍出版事业的飞速发展，书籍装帧已呈现出欣欣向荣的繁荣景象，越来越受到人们的关注。这里我们所理解的书籍装帧设计是一个立体的、多侧面的、多层次的、多因素的系统工程。从设计上讲这个系统工程主要是指：构思与创意、制作与成型、材料与工艺。由此我们认为书籍装帧是一门艺术，它是书籍成型设计的总称。它包含着封面、护封、书脊、封底、环衬、扉页、插图、内文版式、标题、页码、版心、目录、行距、注文、字号选择以及开本、材料和装订方式等全部内容，它是图书生产的一个重要步骤，是书籍装帧工作的筹划环节，是整个书籍策划、设计和成型的全过程。

所以，针对不同类型书籍和不同题材风格书籍的装帧设计，每个设计师都会有自己的想法和创意点，他们有的注重用浓烈的色彩营造先声夺人的视觉冲击力，有的用抽象的图形来表达书的内容，有的强调造型的完整和丰富性来述说一本书的故事，有的以风格另类怪诞来吸引读者的眼球，有的以新材料来体现时代精神，有的以先进的印刷技术展现现代书籍的美感，还有的则以充满动感的画面来传递书籍内容的清新、明快和勃勃生机。

总而言之，书籍装帧艺术设计在我国已是艺术之林中独树一帜的艺术形式，当代优秀书籍装帧艺术家们已用他们的智慧、学识及宝贵的经验为中国当代的书籍装帧艺术开辟了一片新天地，并有着良好的发展态势。当然发展中的书籍装帧艺术仍存在较多的不足，广大装帧设计师们需继续努力跟上时代发展的步伐，进一步解读读者的审美和个性需求并积极吸收国外书籍装帧新观念，大胆创新努力创造富有本民族特色的、崭新的书籍装帧新理念，使我国的书籍装帧艺术事业进一步繁荣起来，相信在未来的日子里我们会看到更多的优秀书籍装帧作品将满载文字和插图之舟送到读者的彼岸。

刘宗红
2009年6月

第一章 我国书籍产生及发展进程

学习目标:

了解我国早期书籍雏形和书籍装帧发展与演变过程;了解现代书籍装帧发展趋势。

学习重点:

我国书籍装帧发展与演变过程。

学习难点:

书籍装帧发展与演变过程中的材料与装订形式的变化。

今天,我们手中翻阅轻松、阅读流畅的书籍形态是经过漫长的历程发展而来的。人类从最开始朦胧的审美意识,经由原始自然材料采集、打磨、刻画,到现代机械化大生产,逐渐形成了一定的审美价值观。从最早最原始的直接刻画记录,到当代胶版滚筒式印刷,其间经历了书籍装帧设计的原始形态、书籍装帧艺术的古代时期、现代书籍装帧艺术和当代书籍装帧艺术几个阶段。从其发展的进程中我们感受到,书籍是利用文字、符号、图形记载着人类的思想和情感,它叙述着人类文明的进程,传播着人类文化。

第一节 我国书籍雏形及发展进程

结绳记事——在文字产生前,人们靠语言相互交流,但语言的沟通难以留下记录痕迹,于是人们为了记载一些重要的事情,使用绳子打结以帮助记忆。其结绳方法,据古书《易九家言》记载:“事大,大结其绳;事小,小结其绳;之多少,随物众寡”,即根据事件的性质、规模或所涉数量的不同结系出不同的绳结。可见,对于古代人来说,这些大大小小的结则是他们用来回忆过去的唯一线索。到了今日,我国仍有少数民族以采用结绳的方式来记录客观活动,但绝大多数民族不再用这种方法来记事。(图1-1)

新石器时代彩陶符号——人们在绳书的基础上逐渐发明了一种图形符号,因为这些符号比结绳记事更形象,于是大约在公元前4000年的彩陶上出现了记事符号,这就是汉字的原始形态。(图1-2)

甲骨文——早在3000多年前的殷商后期,就出现了有关占卜吉凶的书。当时纸尚未发明,人们就地取材,把占卜的内容用刀刻在乌龟的腹部和牛羊的肩胛骨上,这就是最早的图书“甲骨文的书”。甲骨文中卜辞的内容涉及很广,有天象,如日蚀、月蚀、晴、雨、风、雪等;有定期的预测,如卜旬、卜夕等;有预测即将发生的事件,如旅行外出、渔猎和战争;有生、死、病、梦等人事的休咎及对祖先、神灵的祭祀等。(图1-3)

青铜器上的饰纹——在商代末期我国青铜器上常有平雕的各种不同的花纹、浮雕及半浮雕的各种装饰,它具备特有的历史面貌和时代风格,在一定程度上反映了当时的工艺美术特征。发展到后来人们还

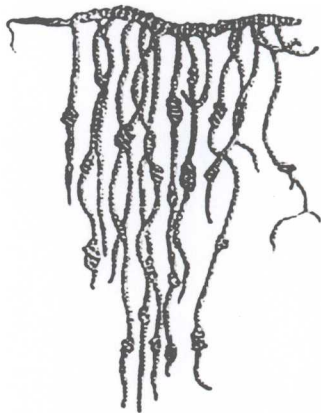

图 1-1

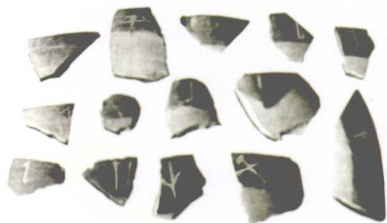

图 1-2

图 1-3

图 1-4

图 1-5

在青铜器上刻一些文字，先是刻甲骨文、秦篆和汉隶，后来又在上面积铭文、金文或钟鼎文。（图1-4）

石头书——在古代，石头也用来做书写材料，甚至将整篇文章或整部著作刻于石上。由于刻石的兴起，出现了拓印技术。石面上所刻的字，都是正面凹入，可先将一张薄纸用矾及白芨水浸泡，贴在刻石的表面；以软刷将纸刷匀，再轻轻捶打，将纸嵌入铭文的笔划之内，待纸干后，以细布包裹棉花做成的拓包，蘸以墨汁，将它在纸上均匀捶拓，将纸剥下来，便得到相同的复本。这一操作过程叫“拓”，用墨汁者称墨拓，用红颜料者谓朱拓，单张叫拓片，装连起来叫拓本。（图1-5）

简牍——在纸发明以前，简牍是我国书籍的最主要形式，它始于商代直到后汉，对后世书籍制度产生了深远的影响。简牍是对我国古代遗存下来的写有文字的竹简与木牍的概称。简是古代书籍的基本单位，相当于现在的一页。用竹片写的书称“简策”，用木版（也作“板”）写的叫“版牍”。超过100字的长文，就写在简策上，不到100字的短文，便写在木版上。写在木版上的文字大多数是有关官方文书、户籍、告示、信札及图画等。（图1-6）

韦编——是简牍书其中的一种，“韦”指熟牛皮。用熟牛皮把简片编串起来叫“韦编”。《史记·孔子世家》中说：“孔子晚而喜读《易》而韦编三绝”。意思是为孔子多次读《易》以至牛皮条断开。故也有称《易》为“韦编”者。

丝编——用丝绳来编联简片。现在书籍出版中的所谓“编”就是由韦编、丝编演变而来的。

缣帛书——缣帛是丝织物，轻软平滑，面幅宽阔，易于着墨，幅的长短宽窄可以根据文字的多寡来剪裁，而且可随意折叠或卷起，收藏容易，携带方便，可以弥补简牍的不足。因此，帛书与简书并存，共同构成我国古代独具特色的简帛文化。

卷轴形式——在印刷术发明以前，图书是抄写在锦帛和纸张上的，它采用长卷形式，阅读时展开，藏时卷起。这一时期的图书装订形式叫卷轴装。卷是用帛或纸做的。开始时用手抄写，后来发展为雕版印刷的长幅书卷，用木杆（或金、玉、牙、磁等）做轴，从左到右做一束。通常高一尺，长几尺至二三丈。现在书籍常说的“卷”即由此演变而来的。卷轴装的纸书从东汉一直沿用到宋朝。（图1-7）

经折装——它是由卷轴装长幅改进而来。又叫梵夹装、折子装。汉以后，书的品种增多，如《初学记》《北堂书钞》《群书治要》等以字书、韵书极为发达，都是为随时检索资料而用，于是有人把长卷反复折成数寸宽的叶子，前后通常用硬的厚纸作书皮，正反折叠，两面书写，有点像手风琴的风箱一样，翻阅方便，克服了卷轴装阅读时需打开的缺点。于是一种新的书籍形式就出现了，这就是经折装。经折装的出现是我国古籍装订形式的一大进步。（图1-8）

旋风装——由于经折装容易散开，且易折，大约在公元9世纪中叶，又一种新的古籍装订形式出现了，即旋风装。旋风装有两种形

图 1-6

图 1-7

式，一是将经折装的书用一整张纸，一半把书的第一页粘起来，另一半把最后一页粘起来，这样就把书连在一起了。（图1-9）

二是把单张纸不再粘成那么长去折叠，直接把一张一张写好的书页按顺序先后错落粘在一面整张纸上，然后将整张纸卷成卷子，外形仍保留着卷子的形式。（图1-10）

蝴蝶装——又称蝶装，该装订方法起始于五代，盛行于宋朝。其装订方法是先将每一印页由书口向内对折，即折好的文字相对，每页书在版心处对折，再将若干折好的书页对齐，粘贴成册。采用这种装订形式，与后来的线装书的折叠方式相反。展开阅读时，书页犹如蝴蝶两翼飞舞，故称为蝴蝶装。蝴蝶装是宋元版书的主要形式，它改变了沿袭千年的卷轴形式，适应了雕版印刷的一页一版的特点，是一重大进步。另外，由于蝶装书采用硬纸作面，故可竖立排架，方便检索。（图1-11）

包背装——将印好的书页版心向外对折，使文字面向外，把版口做为书口，将书页的两边沾在书脊上，再用纸绳装订，外加书衣绕背包裹，这种古籍的装订方式叫包背装。包背装起于南宋后期，一直延用到明中期以后，著名的《永乐大典》《四库全书》就是采用这种装订方式的。包背装改变了蝴蝶版心向内的装订形式，不再出现无字页面，为线装书的出现奠定了良好的基础。（图1-12）

线装——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。线装书的加工流程为：折页、配页、撞齐、订纸捻、配封皮、三面裁切、打眼、穿线、包书角等。线装与包背装的区别是，不用整幅书页包背，而是前后各用一页书衣，将上下及书背切齐，然后打孔穿线，装订成册。普通书都用“四针眼订法”，书背宽大的有用六眼针、八眼针的。贵重的书，为防备磨损书角，常用绫锦将书角包起，每页都衬上一张新纸，这种线装书只能平放，不能直立。（图1-13）

函套——即书套，是书籍外面的一种装帧，因线装书多分装为数册，故外加此硬纸布面的书套以保护书籍。函套围绕书的四面，露出上下两头，用牙签或竹签扣紧，俗称“四合套”。在此基础上增加天头和地脚各一片，叫做“六合套”。（图1-14、1-15）

古代书籍的成型与装订有一个发展演变过程。不同时期流行不同的材料和装订形式，了解这一过程，对我们鉴定和欣赏古代书籍的成型与发展进程有着十分重要的意义。

图 1-8

图 1-9

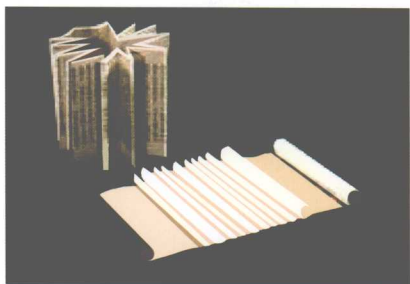

图 1-10

图 1-11

图 1-12

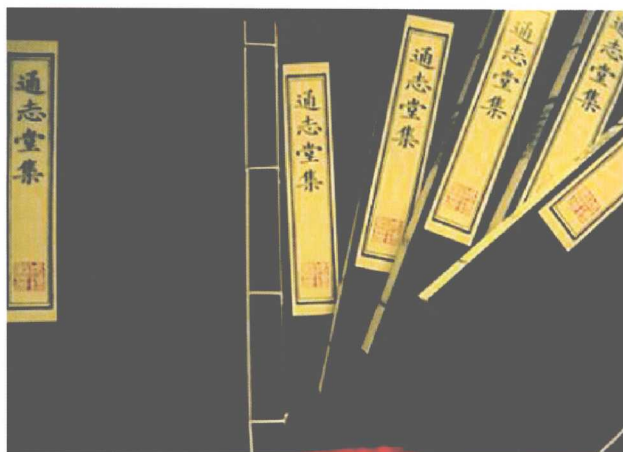

图 1-13

图 1-14 设计者王恺

图 1-15 江苏文艺出版社

第二节 我国现代书籍装帧发展趋势

我国的图书装订形式从简策装、卷轴装、旋风装、经折装、蝴蝶装、包背装、线装、函套等长达两千多年的演变之后,到了近代随着“五四”新文化运动的推动,以及先进技术的引进,装帧艺术逐渐脱离了古代的形式结构,开始向现代书籍的生产方式与设计形态转变。可以说中国现代书籍装帧艺术是随着“五四”新文化运动的兴起而兴起的。中国原有的传统书籍装帧作为整体中国书籍装帧艺术的分支保留下来,但由于受西方文化影响,中国书籍装帧产生了新的阅读和装订方式以及新的书籍形态,同时西方铅印技术和印刷技术也促进了中国的现代装帧艺术的发展。当时装帧艺术界最有影响的人物有鲁迅、陶元庆、司徒乔、孙福熙、丰子恺、钱君匋、张光宇等。他们引进西方近代先进印刷技术和装帧编排设计理念,同时期又涌现了较多专门从事书籍设计的专家与书籍装帧机构,从1959年至今开始举办全国性的书籍装帧艺术展览会。鲁迅先生也亲自动手设计了不少书籍,倡导“洋为中用”、“拿来主义”又不失民族特色,他对装帧设计相当重视,凡经过他装帧的书籍,对封面、插图、书名文字、排版、直到纸张、印装等一系列装帧问题都有细致的研究,并对书籍装帧提出一些具体的改革方法。陶元庆为鲁迅先生的书设计封面,并签下“元庆”,今天的书籍封面或封底上的装帧设计者的名字,就是由此延续下来的。(图1-16、1-17)

“五四”新文化运动以后,经过前辈书籍装帧设计艺术家的辛勤劳动,逐步形成具有民族气质的中国现代书籍装帧艺术,在世界书林中独具特色,并不断朝着民族化与世界化时代一步一步地迈进。近代书籍艺术采用了新闻纸、印书纸、铜版纸,从单面印刷进步到双面印刷,这些都改变了书籍版面的格式,这样的书也不适合线装了,于是我国现代书籍进入了平装和精装的装订时代。平装和精装逐渐取代了中国传统的书籍装帧形式,占领了书籍装帧领域。

我们清晰地感受到,随着社会的进步和科技的发展,我国书籍装帧艺术得以空前的发展,其中铅印技术的发展、照相制版的诞生、电脑的发明与使用、现代化的印刷设备、激光与电子技术的广泛应用、形形色色的装帧材料等,都让现代书籍无论是从材质、印刷工艺到装订方式上无不呈现出崭新的风采,尤其是在书籍装帧设计创意上,电脑无疑成为设计者必备的高效率工具。可以说发展中的电脑技术,软件开发不断细致完善,为书籍装帧艺术设计开创了一个新纪元。(图1-18)

下面我们来分析现代书籍装帧形式,它从总体上看主要是平装、精装、活页装和多媒体光盘。

平装书籍——“平装”也称“简装”,它基本是沿用传统包背装的主要特征,是铅字印刷以后近现代书籍普遍采用的一种装帧形式。简装书内页纸张双面印,大纸折页后把每个印张于书脊处戳齐,骑马锁线装上护封后,除书脊以外三边裁齐便可成书。这种方法称为“锁线钉”。由于锁线比较烦琐成本也较高,于是人们又发明了骑马订、

图 1-16 设计者 陶元庆

图 1-17 设计者 方鄂素

图 1-18 上海人民美术出版社

图 1-20 设计者 刘丽萍

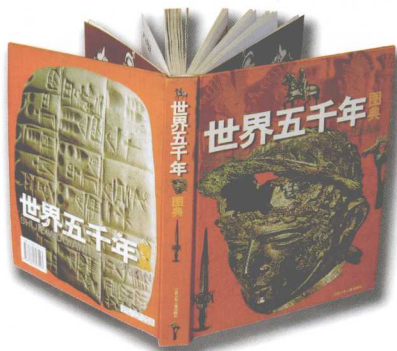

图 1-21 设计者 陈泽新

图 1-19 设计者 余超

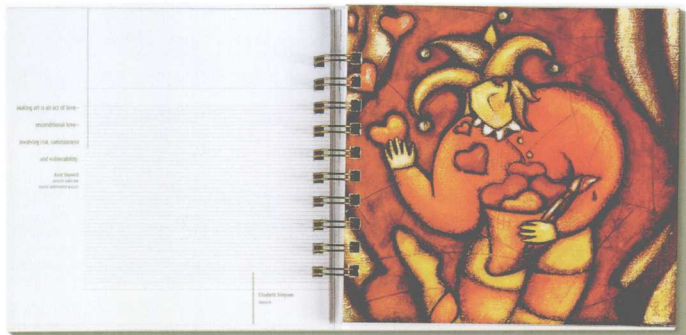

图 1-22 图载《型录手册创意设计经典》 Lisa Lyr 编著

平订、胶背订等平装的装订形式。(图1-19)

精装书籍——是一种外来的装订形式，比平装书籍精美耐用，多用于需要长期保存的经典著作、精美画册等贵重书籍和一些翻阅频繁的工具书，在装订和用材上都比平装书籍讲究。

精装封面有软硬两种。硬面是把纸张、织物等材料裱糊在硬纸板上制成，适用于放在桌上阅读的大型和中型开本的书籍。软面是用有韧性的牛皮纸、白板纸或薄纸板，轻柔的封面使人有舒适感，适用于便于携带的中型本和袖珍本，如字典、工具书、文艺书等。

精装书籍封面应均匀地大于书心2毫米，即冒边或飘口，便于保护书心，也增加美观。(图1-20、1-21)

活页装书籍——是适用于需要时经常抽出来、补充进去或更换使用的出版物，其常见的装订方法有穿孔结带活页装和螺旋或梳齿活页装。前者的封面和封底，一般分开成两片，也有像精装书壳那样连在一起。在订口处打眼穿孔、装上金属小圈，用布带或丝带串牢打结。后者在订口处打一长排密集的小孔，用塑料或金属小圈或梳齿把一页页书页连在一起，它在翻阅时能摊平，比穿孔结带活页装方便，也较美观，常用于产品样本、目录、照像册、日历等。(图1-22)

散装书籍——把零散的印刷品切齐后，用封袋、纸夹或盒子装盛起来，一般只适用于每张能独立构成一个内容的单幅出版物，如造型艺术作品、产品推介、摄影图片、教学图片、地图、统计表等。(图1-23、1-24)