

歷代書籍裝幀藝術

李明君 著

◎ 文物出版社

歷代書籍裝幀藝術

李明君 著

文物出版社

封面设计：李明君
版式设计：李娅荟
责任印制：陆 联
责任编辑：李 净

图书在版编目 (CIP) 数据

历代书籍装帧艺术/李明君著. —北京：文物出版社，2009.7

ISBN 978-7-5010-2720-0

I. 历… II. 李… III. 书籍装帧-图书史-中国-古代 IV. G256.1-092

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 032442 号

历代书籍装帧艺术

李明君 著

*

文物出版社出版发行

(北京市东直门内北小街2号楼)

<http://www.wenwu.com>

E-mail: web@wenwu.com

北京盛天行健印刷有限公司印刷

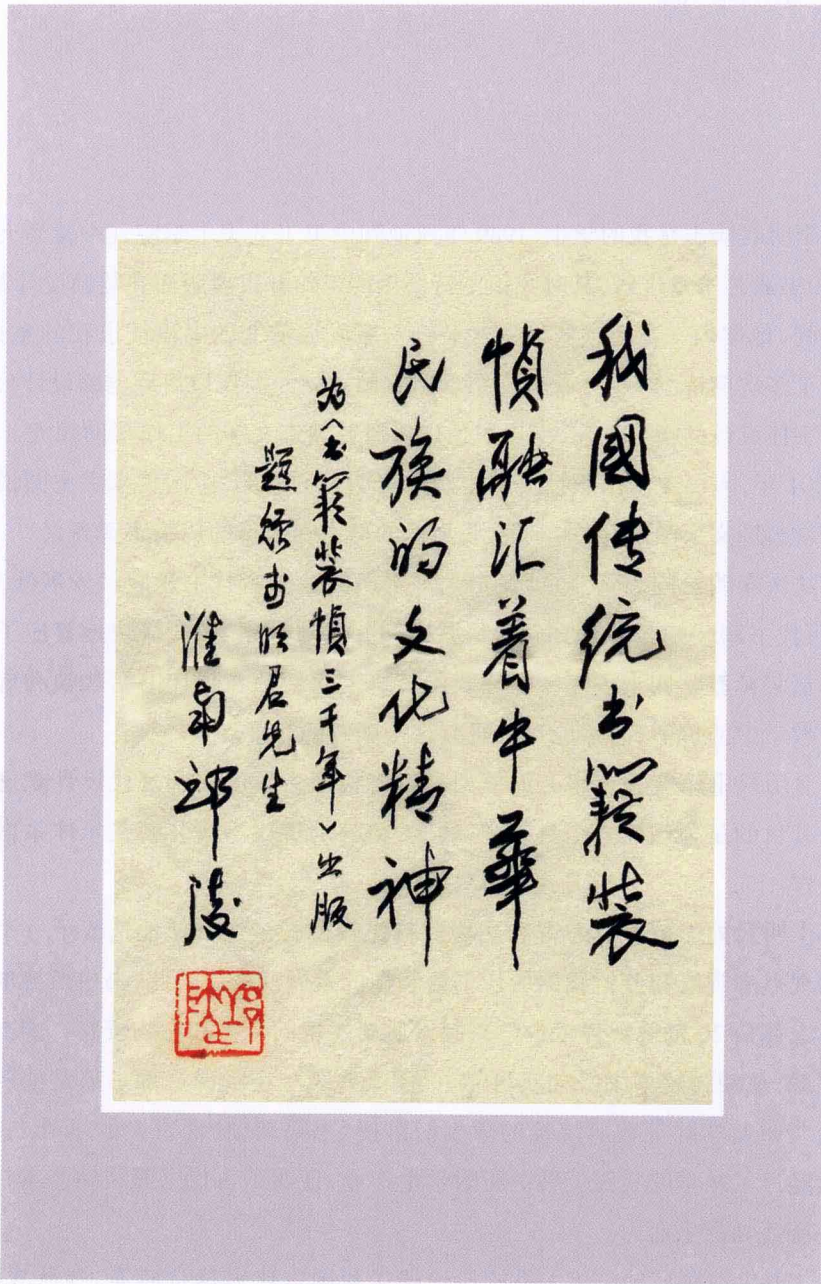
新华书店经销

880×1230 1/16 印张：18.25

2009年7月第1版 2009年7月第1次印刷

ISBN 978-7-5010-2720-0 定价：149.00元

题词

清华大学美术学院 邱陵教授

注：本书初稿原名为《书籍装帧三千年》

序言

清华大学美术学院教授

德国莱比锡平面设计与书籍艺术大学客座教授

余秉楠

李明君同志是我的学生,1989年秋他到中央工艺美术学院(今清华大学美术学院)书籍艺术系进修,其时我正主持系里的工作并讲授版面和装帧设计课目。学习期间,他拿出一本论述我国历代装饰文字发展演变的书稿征求我的意见,我们进行了多次商榷。1991年我曾介绍李明君同志到深圳蛇口启旋电脑设计公司从事印刷字体设计的指导工作,据说对他以后研究装饰文字的工作帮助颇大。1997年和2001年,人民美术出版社先后出版了李明君同志的《中国美术字史图说》和《历代文物装饰文字图鉴》两本专著,我为他的努力和取得的成绩感到高兴。

这次李明君同志到北京,又带来一本研究我国古代书籍装帧发展演变,名之为《历代书籍装帧艺术》的书稿,请我审阅并求写一序言,我愉快地答应了。我从事书籍装帧教学四十多年,深知我国传统书籍装帧在现代书籍装帧和现代书籍装帧教学中的价值,当然也知道研究这一课题的难度。

《历代书籍装帧艺术》的框架是以现代考古学成果和现代设计观念所支撑的,其目的是为创建一个具有中国艺术精神的现代书籍装帧艺术体系做一些基础工作。

李明君同志似乎对考古和文物资料比较偏爱,这就使他选取了一个较为独特的视点来观察和分析我国历代书籍装帧的发展演变。因此,书中所摭取的资料基本上都是20世纪现代考古学兴起以后新发现的考古和文物资料,加上历代文献记载,就使得这本书既翔实可靠,又图文并茂。还听说这部书稿是他四五年来在给兰州商学院等数所院校的学生们讲授《书籍装帧》课讲义的基础上成稿的,显然经过了教学的实践。书中所附学生作业,证明了古代书籍装帧艺术在今天仍然具有蓬勃的生命力。

《历代书籍装帧艺术》系统地论述了我国古代书籍自商周、春秋战国、秦汉到魏晋的简帛书籍,从魏晋、南北朝、隋唐到宋元的卷轴书籍,和唐末五代到明清的册页书籍这三个古代书籍装帧大的发展阶段或者说大的装帧形式的外在形态和内部元素,构成了具有东方文化精神的中国古代书籍装帧艺术三千多年的发

■ 作者在中央工艺美术学院进修时与余秉楠、刘巨德、王玉良、陈雅丹、吴冠英、陈南冰、马泉、赵健、林华诸老师及书籍艺术系八七班同学合影

1990 年元旦

展演变历史。

本书的第一章,作者首先对时下流行的所谓“甲骨的书”、“青铜的书”和“石头的书”的说法加以廓清,将甲骨卜辞、青铜器铭文和石刻铭文划归到先秦的非书籍文献载体范畴。在明确指出这些各有专用的文献资料不属于严格意义上的书籍的同时,又从中捕捉有关书籍装帧方面的信息,以期寻窥商周时代书籍装帧的面貌。这一点我是赞同的。

在本书的第二——六章中,他以丰富的考古、文物资料为基础,系统地论述了我国古代简帛书籍、卷轴书籍、册页书籍的装帧特点、版面形式及插图艺术,将这些长久以来尘封在文物考古范畴内的资料爬梳归类,分析研究,使之成为通俗易懂的书籍装帧语言,为我国古代书籍装帧艺术创建了一个专史。这一工作,在已经出版的书籍装帧类图书中尚属罕见,应该说是具有开拓性的。

本书《实践与思考》一章中,李明君同志还提出了一个很有意义的构想,即建立一个具有中国艺术精神和东方文化内涵的现代书籍装帧艺术体系。这一点,我认为是很大胆和很有创见的,它给我们的书籍装帧实践和教学提出了新的命题。

当然,李明君同志在本书中的一些论述和观点并非没有疏漏和偏颇之处,有些看法还有待于实践证实。但是,我衷心地希望大家都能来关注这一课题,也希望李明君同志继续努力,充实提高,取得新的成果。

是为序。

二〇〇四年三月二十五日

缘起

1999年,我受聘为兰州商学院艺术设计专业的同学们讲授《书籍装帧》课。起初只是按常规教学:封面、封底,精装、平装,文字、色彩,版面、插图等,内容既缺乏新意,自己也没有激情。一学期过去,我认为这样教学不行。

一年后,我对教学内容做了较大的调整,认为中国传统书籍装帧——当时还只想到离我们较近的宋元以后的线装书,应该在现代书籍装帧教学中得到重视。因此,在安排作业时,有意让同学们做一册古代线装书,要求完全采用传统的书籍材料如宣纸、毛边纸、瓷青纸、仿绫纸和丝线等来完成,目的是让同学们在动手设计的过程中感受一下传统书籍装帧的艺术魅力。

作业布置以后,同学们热情很高,从纸张的选择、开本的比例、书衣的质地、题签的字体、版面的排列乃至订眼的位置,订线的粗细等等,都进行了认真的设计和权衡。

课程结束的作业讲评会上,在与同学们观摩满满一桌子“古代”线装书的那一刻,我突然感动了,产生了一种与平时观看现代书籍所未有过的心理颤动,恍惚间似乎走进了古代文人青灯黄卷的读书环境。之后,这种欲与古人交接的思绪埋在心中久久不能化解,并由此萌发了研究、探索我国传统书籍装帧艺术的念头。

当这种想法逐渐明确以后,我便在其后的教学中逐渐加大了传统书籍装帧的比重和作业含量,要求同学们运用现代书籍装帧材料和现代设计观念对传统书籍装帧进行设计实践,以感受和理解我国传统书籍装帧艺术。

同时,我也开始了古代书籍装帧艺术的探索:阅读有关书籍、收集有关资料,思索有关问题,并不断地充实和修改教学讲义。渐渐地,我感到似乎无意中撞开了一座尚未完全开启的艺术宝库,透过门隙,窥见它的空间那么宏大,时间那么悠久,而宝藏则是那么的璀璨。凭直觉感到似乎幸运女神降临在身边,她将引导我步入一个全新的艺术领域。

八九年来,发现的喜悦使我在教学实践中充满了信心,而素常爱好的文物考

■ 作者和兰州商学院 99 级部分同学合影

古学知识和几代文物考古工作者的研究成果亦对我的工作提供了极大的帮助。坦白地说,本书的框架基本上是以现代文物考古资料所支持的,假如没有这些丰富的资料,本书是难以完成的。

由此想到 20 世纪 20 年代清华国学院导师王国维、陈寅恪先生的话,他们一位说:

“吾辈生于今日,幸于纸上之材料外更得地下之材料。由此种材料,我辈固得据以补正纸上之材料,亦得证明古书之某部分全为实录,即百家不雅训之言亦不无表示一面之事实。此二重证据法,惟在今日始得为之。”(王国维《古史新证》)

另一位则说:

“一时代之学术,必有其新材料与新问题。取用此材料,以研求问题,则为此时代学术之新潮流。治学之士,得预此潮流者,谓之预流(借用佛教初果之名)。其未得预者,谓之未预流。此古今学术史之通义,非彼闭门造车之徒,所能同喻者也。”(陈寅恪《陈垣〈敦煌劫余录〉序》)

两位大师的话虽有异,而意实同,那就是要充分运用现代考古研究的成果,掌握新材料,研究新问题。

又记得 1990 年我在中央工艺美术学院(现清华大学美术学院)书籍艺术系进修时,曾有幸聆听了国际著名的书籍装帧艺术家、莱比锡国际书籍艺术展览会评委、德国的汉斯·彼得·维尔堡教授暨夫人的讲课。教授夫妇以睿智活跃的思想所传递的西方书籍设计观念给我留下了深刻的印象。在他们指导下完成的作业,成为我保留那段学习经历的珍贵纪念。

东西方不同的文化背景和审美观念在书籍装帧方面无疑有着不同的表现,而东西方文化的碰撞、交融和沟通亦是时代发展的必然。应该承认,在西方现代科学文化的冲击下,我国书籍装帧在 19 世纪末和 20 世纪初就已经基本上“洋装化”了,完成了从古代到现代的演变。书籍材料、印刷工艺和装帧形式的进步宣告了我国古代书籍装帧的式微。

然而时至今日,三国时的关羽手持宋元线装书这种常识性的错误并不少见。有些书籍装帧模仿线装书,古风全失:订线多的十几道,少的则仅两三道;封面题签正背颠倒的现象亦屡见不鲜。专业人员尚且如此,一般人就更加难辨正误了。凡此种种皆是不了解我国传统书籍装帧的历史所致。另外,市面上众多的装帧类图书讲到我国传统书籍装帧时,或是薄薄几页,容量甚少,或是语焉不详甚至误说时见,而占据版面的大多是现代或国外的文字、图版。可以说我国传统书籍装帧已经逐渐被淹没到忘却的大海了。

我国是一个文明古国,我国历代众多民族创造的传统书籍装帧有着悠久的发展历史,古代的简帛书籍、卷轴书籍、册页书籍在我国的文化发展史上起到过重要的作用。今天,这些优秀的文化遗产依然保持着鲜活的生命力:几根简札、几卷书轴、几册线装书,甚至一些版面装饰元素如文字、版框、界格、版口、鱼尾等等都传递着传统文化的缕缕信息。

经过八九年的教学实践和研究,奉献给读者的便是这册《历代书籍装帧艺术》。令人不安的是,这本小书实在不足以包孕我国书籍装帧艺术三千年发展的成就,它仅仅是我国书籍装帧研究的一涓细流,假如人们能顺着这涓溪流追寻到我国书籍装帧艺术长河的魂魄,那将是本书作者莫大的欣慰。

■ 黄国鑫供稿

李明君
二〇〇九年五月

题 词 / 邱 陵

序 言 / 余秉楠

缘 起

第一章 简帛书籍与先秦的非书籍文献载体 / 1

第一节 古代书籍的范畴 / 1

第二节 先秦的非书籍文献载体 / 3

一、甲骨卜辞

二、青铜器铭文

三、玉、石器铭文

第三节 简帛书籍的记载、发现与研究 / 18

一、简帛书籍的文献记载

二、简帛书籍的考古发现与研究

第二章 简册书籍的装帧艺术 / 27

第一节 简册书籍的构成与制度 / 27

一、简册书籍的构成材料

二、简册书籍的整治程序

三、简册书籍的文具与削改

第二节 简册书籍的装帧 / 37

一、简册书籍的编连、缮写与等齐

二、简册书籍的收卷、封緘与保存

三、简册书籍的装帧美化

四、古代简册制度与现代考古实证

第三节 简册书籍的版面艺术 / 52

一、适应文体的排列格式

二、形式多样的文章标题

三、个性鲜明的标点与符号

四、独出心裁的插图与表格

五、版牍文书的版面艺术

第四节 简册书籍的典重形式及其影响 / 88

第三章 缣帛书籍的装帧艺术 / 95

第一节 缣帛书籍概说 / 95

第二节 缣帛书籍的装帧特点 / 97

- 一、缣帛书籍的材料与规格
- 二、缣帛书籍的折边与缝纫
- 三、缣帛书籍的折叠与轴卷
- 四、缣帛书籍的盛装与存放

第三节 缣帛书籍的版面艺术 / 104

- 一、承前启后的界格与栏线
- 二、章法成熟的排列与布局

第四节 缣帛书籍的图绘艺术 / 109

- 一、图文错综的插图书籍
- 二、直观实用的图绘书籍
- 三、纯粹的图绘类书籍

第四章 卷轴书籍的装帧艺术 / 119

第一节 卷轴书籍概说 / 119

- 一、宗教、造纸、雕印与卷轴书籍的发展
- 二、卷轴是书籍舒卷的完美形式

第二节 卷轴书籍的装帧形态 / 126

- 一、卷轴书籍的轴杆、轴头和牙签
- 二、卷轴书籍的褙首
- 三、卷轴书籍的褙杆、褙带和别签
- 四、卷轴书籍的书帙与书函
- 五、卷轴书籍的插架存放
- 六、卷轴书籍的规格与袖珍装

第三节 卷轴书籍的版面艺术 / 136

- 一、趋于稳定的排列通则
- 二、美观多样的版面栏目

第四节 卷轴书籍的图绘艺术 / 141

- 一、开卷即见的卷首扉画
- 二、活跃版面的插图点缀
- 三、图文并茂的图绘书籍
- 四、华美的文字与珍贵的载体

第五章 册页书籍的装帧艺术 / 153

第一节 册页书籍概说 / 153

- 一、册页书籍形成的因素
- 二、册页书籍的诸种类型

第二节 册页书籍的整体装帧 / 163

- 一、册页书籍的外部装潢
- 二、册页书籍的开本与比例
- 三、册页书籍的保护性装潢

第三节 册页书籍的版面艺术 / 174

- 一、册页书籍的内封与牌记
- 二、册页书籍的扉画与绣像
- 三、册页书籍的版面构成
- 四、册页书籍的版面排列
- 五、册页书籍版面中的诸种比例

第四节 册页书籍的图绘艺术 / 194

- 一、册页书籍的插图体系
- 二、册页书籍的图谱典籍

第五节 册页书籍的多种艺术形式 / 205

- 一、文字书籍的双色与多色套印
- 二、图绘书籍的彩绘、套印与凹凸效果
- 三、册页书籍的金银书

第六章 现代书籍装帧的崛起 / 217

第一节 现代出版印刷技术的引进 / 217

- 一、现代出版印刷机构的兴起

二、西方印刷技术的引进

第二节 现代书籍装帧的崛起 / 230

一、日本对我国书籍装帧的影响

二、新式学校的美术、图案教育

三、现代书籍装帧的特点

第二节 现代书籍装帧的创作群体 / 240

一、鲁迅的突出贡献

二、书籍装帧家群体

第七章 传统书籍装帧教学的实践与思考 / 251

第一节 传统书籍装帧在现代教学中的实践 / 251

一、教学概况

二、学生作业分析

第二节 关于现代书籍装帧教学的思考 / 266

一、考古资料在教学中的作用

二、激发学生的创新精神

三、教学信息的反馈

四、一个外国设计家的看法

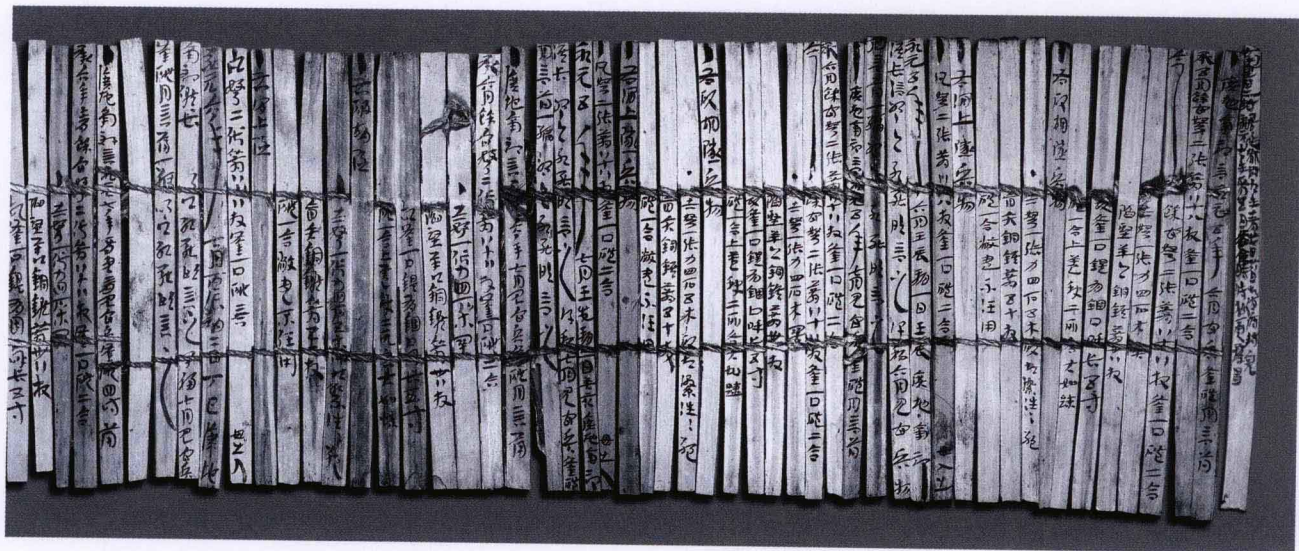
主要参考引用文献 / 272

后 记 / 274

第一节 古代书籍的范畴

“书”字的原本意义，东汉许慎（约公元 58～约 147）在《说文解字》中的解释是：“书，箸也。”其篆体字的上部为“聿”，像手持笔杆之形，为“筆”字初文；下部是“者”（音煮）；合起来，也就是许慎在《说文解字·序》中说的“箸于竹帛谓之书”。“籍”的本义是“簿书”，即账簿名册一类的统称。书与籍组成为书籍之“书”的意义，较“书写”的意义要晚一些。

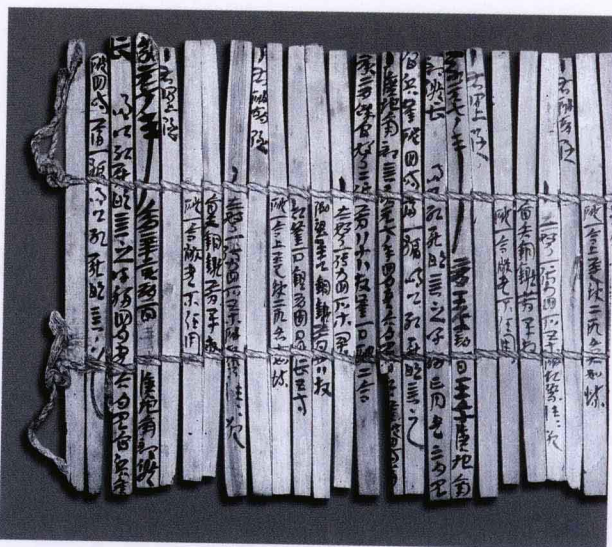
书籍初指典籍，后来泛指一般书籍。唐代司马贞在给《史记·礼书》的“书”字索隐时说：“书者，五经六籍总名也。”《汉书·艺文志》里将众多的书籍归纳为六艺（经）、诸子、诗赋、兵书、数术、方技等类。到了魏晋时代，则明确地将书籍分为经、史、子、集四部。其中的经部，包括四书、五经等儒家经典和文字、音韵、训诂方面的著作；史部是各种体裁的历史著作和地理、时令、职官、政书等著作的总括；子部是指六经以外，著书立说成一家言的书籍，如儒家、兵家、法家、道家、小说家等十四类；集部则是包括多种体裁的著作如楚辞、别集、总集、诗文集、词典等类。

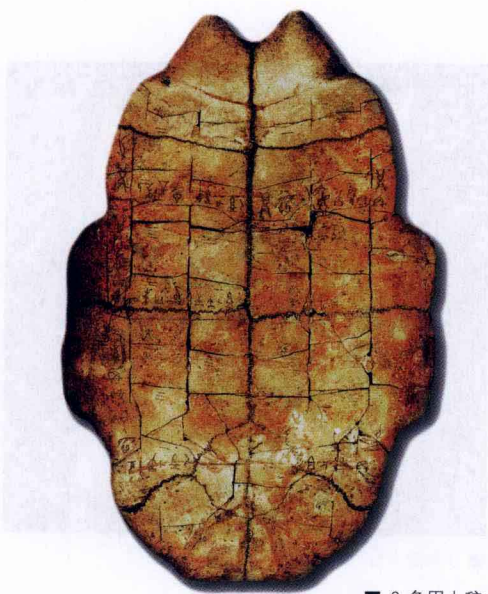
这些书籍类别囊括的范围应该是很全面了,然而遗憾的是没有将我国古代长期以来大量应用的官私文书、簿籍、丧葬文书及日常应用的文字资料包括在内。

实际上,我国古代书籍的初始阶段,狭义的书籍与其他文字资料不但在载体上而且在形式上是基本一致的。清代史学家章学诚(1738~1801)就认为:“《六经》皆先王之政典。”汉以前所谓的书籍,在很大程度上是历代保存下来的档案或经过整理的档案汇编,如《尚书》即是其例。司马迁(约前145或前135~?)在《史记》中提到和直接引用的书,有不少就是国家原有的政典或其他形式的文书档案。

为了全面地反映古代书籍面貌,我们在本书中将书籍的范畴适当扩大,以期许多富有装帧艺术价值的官私文书、簿籍名册、赋税、券约、司法、屯戍文书和日常信札、赠贖遣册等典籍得到研究,力求丰富古代书籍装帧艺术的面貌。(图1)

■ 1 居延汉代遗址出土的《永元十五年器物簿》

■ 2 龟甲卜辞

第二节 先秦的非书籍文献载体

据文献记载,我国商周时代就已经有了简帛书籍,只是由于年代久远,竹木与纺织品易腐易朽,这些古代的书现在已很难见到。

时下一些流行的读物中多有所谓“甲骨的书”、“青铜的书”、“石头的书”和“丝绸的书”、“竹木的书”的种种说法,似乎我国历史上真有过以甲骨、青铜、石头这些材质作为书籍载体的事实。确切地说,这些所谓的书籍中,只有“丝绸的书”和“竹木的书”属于真正的书籍载体,其他材质的载体尚不能纳入书籍的范畴。注

商周时代的甲骨文、青铜器铭文和其后的石刻铭文不能归属到书籍范畴的原因在于:首先,它们都是附属在有固定用途的器物上的文字,不是严格意义上的书籍载体。其次,甲骨文、青铜器铭文、玉石器文字,或是统治者占卜问卦、预测吉凶的记录,

或是宗庙享祭、盛放食品的器物,或是祷告天地、厘正文字的铭刻,与传播知识、传承文化、交流思想的书籍有着性质上的区别。其三,更重要的是这些非书籍文献载体行盛的时代,简帛书籍已经出现而且已很成熟。

例如成书于战国时期、先秦思想家墨翟(约前468~前376)所著《墨子》中就数次说到“又恐后世子孙不能知也,故书之竹帛,传遗后世子孙,咸恐其腐蠹绝灭,后世子孙不得而记,故琢之槃孟,镂之金石,以重之”(《兼爱》)。又反复说到“故先王之书,圣人一尺之帛,一片之书”的话(《明鬼》)。甲骨文、青铜器铭文中也多有“册”字和与“册”字有关的文字。足证当时镂琢于金石、盘孟的铭刻文字,是与“咸恐其腐蠹绝灭”的竹帛(简册、帛书)并行于世而有区别的。

但是,考虑到商周时代书籍实物不可见的现实,这些文献资料毕竟属于文字记载的一种形式和记载史实的辅助手段,其中一定存在着书籍装帧方面的某些因素。因此我们将这些非书籍文献载体加以研究,以期从中捕捉一些古代书籍装帧艺术方面的信息。

一、甲骨卜辞

1898年,在河南省安阳洹河之北以小屯村为中心的商代晚期都城遗址殷墟,出土了大量的甲骨卜辞,受到了人们的重视。20世纪初现代考古学在我国兴起以后,考古工作者几十年中在此进行了多次大规模的发掘,使得近10万多片的甲骨卜辞重现于世。(图2)

注:李学勤:《古文字学初阶》53页 中华书局 1985年版

这些文字契刻在龟甲兽骨上,是商王室用于占卜的文字记录。由于商代人崇鬼信巫,事无巨细皆决于卜,因此甲骨文反映了商代政治、经济、军事、文化、科学等多方面的内容,从某种意义上说具有典籍的性质。甲骨文的出现,证实了我国历史上商代的存在及商王朝的“信史”价值。甲骨文是我们目前所见到的最早的有系统的成熟文字,其造字规律“六书”俱备,卜辞词类、句法基本成熟,考古发现的单字数多达 4000 字左右,说明我国文字的起源距它已相当遥远。

卜辞契刻一般多用龟腹甲,有时也用背甲,这大约与龟的长寿、灵异、通神作用有关。卜骨中常见的骨头是牛的胛骨、肋骨、距骨和少数羊、鹿、猪的胛骨,一些动物如鹿、兕等的头骨上也偶有刻辞。(图 3、4)

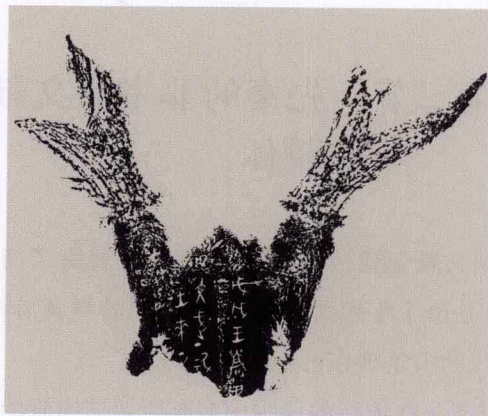
甲骨在契刻前要经过整治,如腹甲要去掉表面胶质,并要锉其高厚不平之处,龟背甲还要从中脊平分对剖为左右两半。牛胛骨要锯去白突,锉平背面,正反面的锯削处和其他地方还要施以刮磨。修治好的甲骨要经过钻凿。灼兆是正式占卜的开始,先用火灼钻孔,使甲骨坼裂,然后占卜者看其正面显出的卜字形裂纹,即为卜兆。占卜的贞人即巫是商代有史官性质的神职人员,他们是我国最早的知识分子,也是当时掌握和传承知识的人。

卜辞是用刀契刻的,有些事先经过书写,有些则直接契刻,有些卜辞契刻后还涂以颜色。刻辞的方法是:小字多单刀直刻,个别大字则采取双刀契刻,以形成较深的字痕。甲骨卜辞的契刻刀法娴熟,字体秀美,各个时期书体风格有所不同,是古代书迹艺术中的珍品。

卜辞的体例、辞句有着相对固定的格式:完整

■ 3 兽骨卜辞

■ 4 鹿头刻辞拓本

的卜辞,一般先记叙占卜时间、地点和贞人,即叙辞。其次是陈述要贞问的事情,为命辞。第三是占辞,即对照兆纹后定吉凶祸福。最后记录占卜之后应验的事实,称为验词。因受占卜内容的限制,甲骨卜辞的字数一般不多。

甲骨卜辞的排列,由于卜兆的原因,自左而右,自右而左均有,一般以卜兆为中心,向左或右契刻。甲骨卜辞虽有左行和右行的不同,但直行向下的格式则固定不变,由此奠定了我国自文字产生以来直到 20 世纪中叶几千年来文字竖排的基本形式。