

第一章

书籍装帧设计的形成与发展

第一节 中国书籍装帧设计的进程

第二节 西方书籍装帧设计的进程

▲ 学习要点

通过本章的学习，应系统地了解中国与西方书籍装帧设计的起源、发展和演变过程，从而对古代书籍的形式、风格和发展脉络有一个较为完整的认识，为深入地了解书籍装帧设计做好铺垫。

第一节 中国书籍装帧设计的进程

回溯文字的发展历程，我们可以看到书籍形成的轨迹。刻画、书写等所用材料的演变，带来书籍结构、形态和材质翻天覆地的变化。随着人类历史的发展、生产力的提高，我国书籍的形式也在不断进步发展。与此同时，书籍装帧艺术也随着书籍的出现而产生并逐渐发展进步。

一、文字的起源与书籍的萌芽

先人记事从写写画画开始，将所感所想所需用图形刻画下来，先是刻在岩石、兽皮、甲骨上，继而刻在石板、砖瓦、竹片、陶器、金属及绢帛上，最后才发展到纸面上。这前后经历了漫长的历史。如图 1-1 所示，父亲托人带信给儿子并捎去银元 53 元，两个“鳖”表示他们都以“鳖”为图腾，53 个小圈表示 53 元，父亲口中有回曲的线条表示让儿子“回转”。

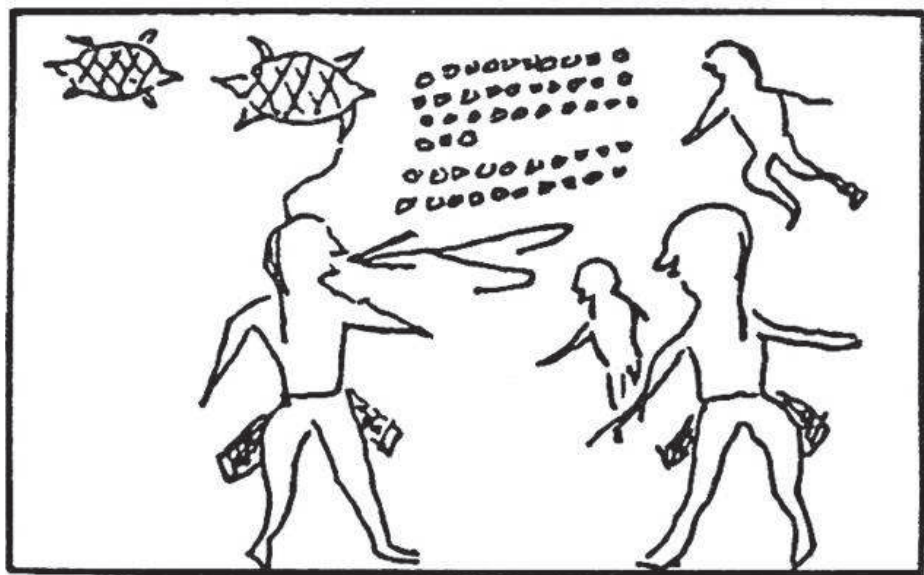

图 1-1 车偃部落父子汇款信

文字是需要附着于载体的，需要有书籍这样的载体，才能够把“刻画”的历史较完整地搜集和保留下来，这正是后来书籍产生的根源、功能和作用。显而易见，是先有了文字，而后才产生了书籍。在人类历史的长河中，书籍的诞生是出于记录、传承和传播文化的需要，是为了使用而产生的。

在原始社会，文字产生之前，人们进行信息传播和知识积累主要依赖语言。新石器时代（1 万年前—约公元前 4000 年）彩陶纹样中出现的记事符号是汉字的原始形态。在距今 6000 年的西安半坡遗址出土的陶器上有简单的文字符号，而后在龟壳兽骨上发现了甲骨文。甲骨文由上到下、由左到右地排列，已颇具篇章的布局之美。将甲骨用绳子串联在一起，就形成了“册”。这种刻在龟甲上的书籍被认可为我国最早的书籍装帧形态。（图 1-2~ 图 1-7）

图 1-2 大汶口文化时期的图形文字 1

图 1-3 大汶口文化时期的图形文字 2

图 1-4 半坡刻符

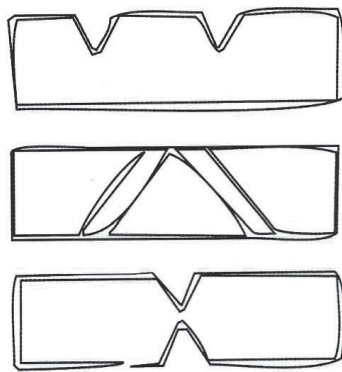

图 1-5 仰韶文化遗址中的骨契图形

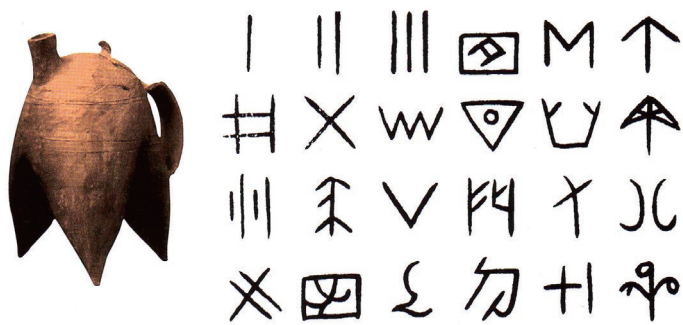

图 1-6 夏代陶器上的契刻符号

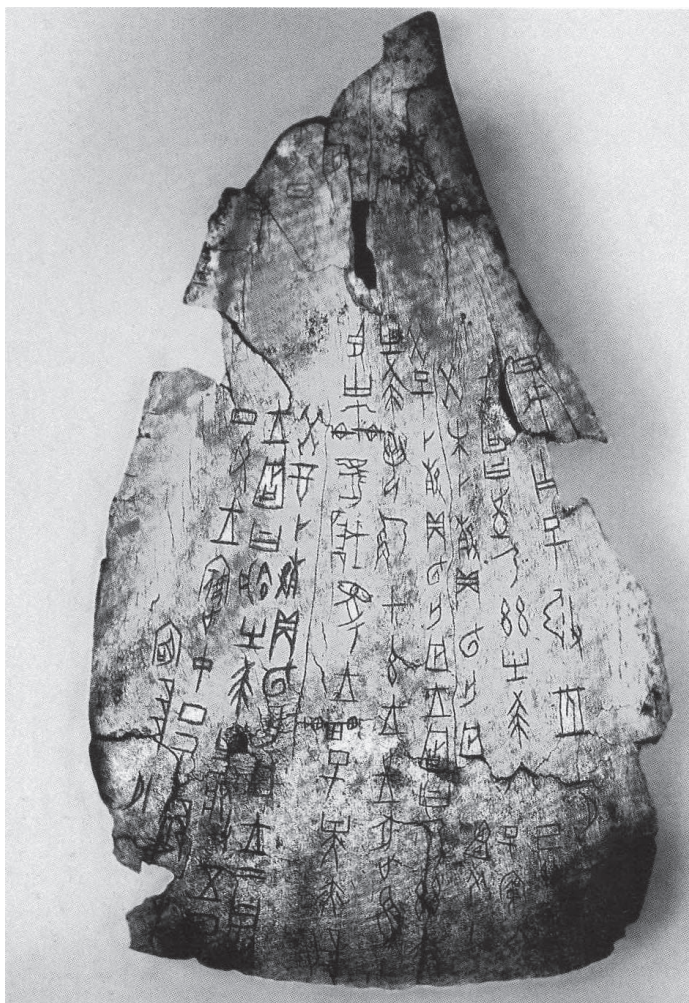

图 1-7 甲骨文

此后，随着生产力的提高和发展，在商、周及春秋战国时期出现了铸刻在青铜器上的铭文，其又称金文或钟鼎文。钟鼎文多以记录重大国事为主，如祭祀典礼、征伐功绩、赏赐锡命、颂扬祖先等，有时也记录当时买卖奴隶的情况。这种刻在青铜器上的文字可以看作是书籍装帧的另一种类型的古老形态。

除了甲骨文、钟鼎文，在周代还出现了刻在石材上的文字。“刻石记事”显然比刻在金属器物上更为方便，更为广泛，并且易于长久保存。后来发展到汉代，石刻更为盛行，种类开始繁多起来。例如，刻在竖石上的文字称为碑文，刻在鼓形石上的文字称为石鼓文，刻在石板上的文字称为经板，刻在圆形或不规则圆形石上或上小下大形石上的文字称为碣，刻在山崖上的文字称为摩崖石刻，等等。值得一提的是，在汉代还出现了画像石、画像砖，从艺术角度来看，其内容丰富，形象生动，布局黑白分明，极具装饰性，许多内容具有故事情节，非常类似后来的连环画，这正是我国装帧艺术中插画的先导。（图 1-8~图 1-12）

图 1-8 后母戊方鼎上的金文

图 1-10 石鼓文

图 1-11 汉代画像砖 1

图 1-9 夫差剑上的错金书

图 1-12 汉代画像砖 2

甲骨金石时期，书籍形态的共同特征是文字都是铸刻在一定的载体上的，可以说是我国书籍形态的起源与形成初期，是一个古老的书籍形态时代。该时期在我国的历史上大约经历了两千年的时间。

二、材料的发展与书籍形式的演变

书籍出现是最早信息传播的重要标志，造纸术和印刷术对书籍装帧的发展起到了至关重要的作用，印刷术替代了繁重的手工抄写的同时，缩短了信息传播的制作周期，从而大大推动和提升了书籍数量及审美的意趣。在这种情况下，书籍的装帧形式也几经演进，先后出现过卷轴装、梵夹装、经折装、旋风装、蝴蝶装、包背装、线装等形式。

1. 我国最早的书籍形态——简牍装

我国最早的书籍简牍用毛笔蘸墨书写而成，始于周代（公元前 1046—公元前 256），盛于秦汉（公元前 221—公元 220）。

用竹劈成细竹签，然后书写，称为简。把许多简编连起来称为策（“策”是“册”的假借字），又称简策。将树木锯成段，并剖成薄板，刮平，在其上书写，称为牍，又称版牍。简策与版牍统称为简牍。（图 1-13~ 图 1-15）

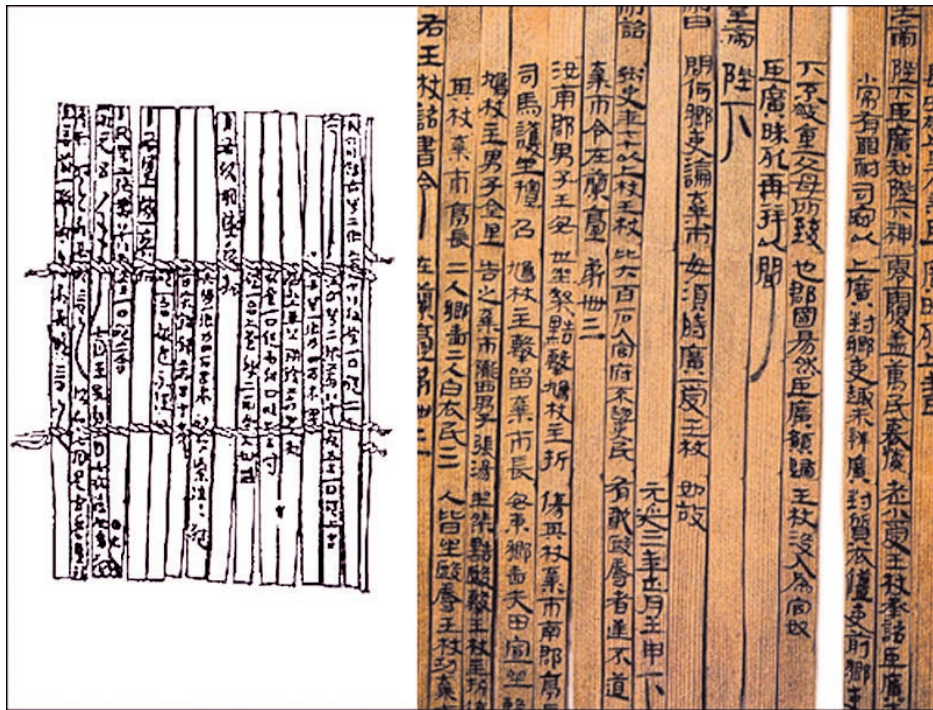

图 1-13 简策

简的长度一般有三尺、尺半和一尺三种。成策的方法是用绳将简依序编连，上下各用绳子一道，将简扎成一束。编简成策的绳子称为编。其中，用丝绳的称为丝编，用皮绳的称为纬编。

汉代时简已规范，每策前两根空白的简称为赘简，赘简的背面一般书写书名或篇名。策的最后一根简称为尾简，收卷时以尾简为中轴，自左向右卷成一束，赘简背面的书名或篇名就露在外面，类似现在的书封及扉页，起着保护书页（内简）和篇名、书名的作用。收藏时，用布或帛做一个囊袋，把“书”装起来。

中国传统书籍一直沿袭自右至左、自上而下的文字书写顺序，这在甲骨文书中首先出现，在金文书中得到延续，而在简策书中顺理成章地成为传统书籍的固定形制。简策书籍形态在中国流行了1600多年，现今仍在使用的书籍单位、称谓、术语，以及版面上的行格形式都可以远溯至此，对后世书籍装帧艺术产生了深远的影响。

2. 历史上应用最久的书籍形态——卷轴装

简策携带的不方便性使得人们对书的形式有了新的改进。公元前6世纪至公元前5世纪，缣帛作为书卷的最主要材料而被应用开来。缣是一种精细的绢料，帛是丝品的总称，缣帛质地柔软，保存时可卷可折，但以卷轴为主要形式，收纳在长方形的盒子中。后来出现的书籍函套都受到了它的启发和影响。缣帛重量轻，但价格昂贵；竹简虽沉重，但价格便宜。所以人们常常用竹简打草稿，用缣帛作为最后的字本，从而构成了这一时期独具特色的“简帛文化”。（图1-16、图1-17）

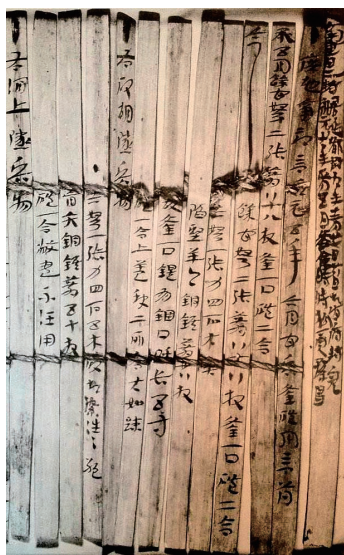

图1-14 永元器物簿 / 居延汉简

图1-15 许迪案文书木牍

图 1-16 马王堆帛书 / 汉朝

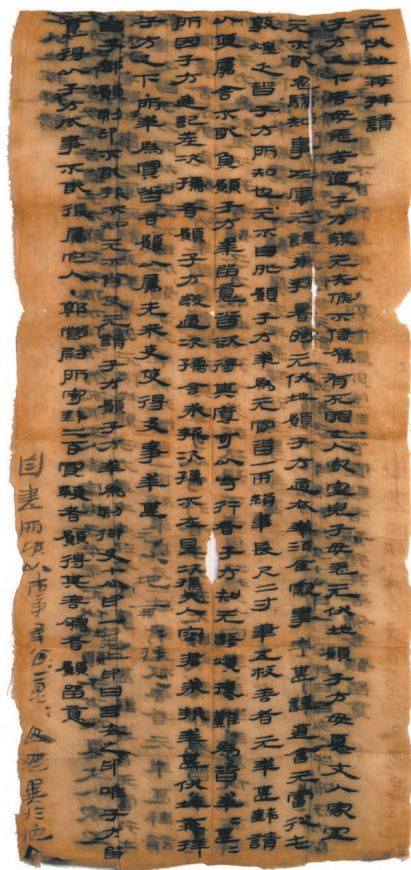

图 1-17 元致子方书 / 悬泉置汉代帛书

随着社会的进步和科技水平的发展，公元 105 年，东汉蔡伦发明了造纸术，纸的出现冲击了简策和帛书，书籍的承载物发生了根本性的变化。纸质写本书籍沿用了简策和帛书的形式，即出现了卷轴装。隋唐时期是我国纸写书发展的兴盛时期，并在这一时期形成了一整套的卷轴制度，在史书上称为“卷轴时代”。

卷轴装是由卷、轴、褙、带四个主要部分组成的。轴通常是左端包一根有漆的细木棒，也有用珍贵材料的，如象牙、紫檀、玉、珊瑚等。“玉轴牙签，绢锦飘带”是对当时卷轴书籍的生动描绘。

卷从左向右卷起，右端在卷外；轴内前面装褙有一段纸或丝绸，谓之褙；褙头系上丝带用来缚扎，卷口可签条标名。卷轴装的纸本书自东汉一直沿用到宋初。与简策相比，卷轴装的行列有序，舒展自如，便捷；可一纸或多纸粘褙于一起，谓之一卷。（图 1-18、图 1-19）

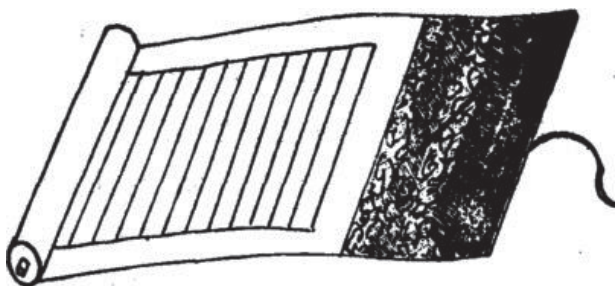

图 1-18 卷轴装示意

图 1-19 卷轴装书籍

3. 由卷轴装到册页的过渡形态——梵夹装、旋风装和经折装

卷轴装书籍发展到唐代以后，其制作工序复杂，在翻阅时需要展卷、收卷，带来阅读和使用上的不便。因此，人们在不断地探索改良卷轴装的方法。

1) 梵夹装

隋唐时期，佛学极为兴盛。大量佛教经典由印度传到中国，都是狭长的单页梵文贝叶经的形式。贝叶是印度一种贝多罗树叶的简称。贝叶经的装法是将单页中间打孔穿绳，页与页之间并不粘连，前后用木板相夹，再以绳子捆扎而成。受这种装帧形式的影响，古人发展出了以纸张为材料的汉文梵夹装。今天的藏文佛经仍在使这种装帧形式。(图 1-20)

图 1-20 梵夹装贝叶经

2) 经折装

经折装和旋风装产生于唐后期，是从卷轴装到册页装的过渡形式。

经折装是将所写书页按一定的宽度一正一反折叠成长方形，依照顺序裱贴在一起，并用较厚的纸、织物或色纸粘贴首尾两页做书皮。佛教经典多采用经折装的形式，故取“经”字；又因为这种书采用折叠形式，故取“折”字，由此得名。经折装完全改变了卷轴装的阅读方式，制作工序简单，克服了卷轴装不易翻阅、查阅的弊病，所以在唐朝及其以后相当长的一段时期内应用普遍。但是，经折装也有缺点，如页面连接之处容易撕裂或散开。(图 1-21、图 1-22)

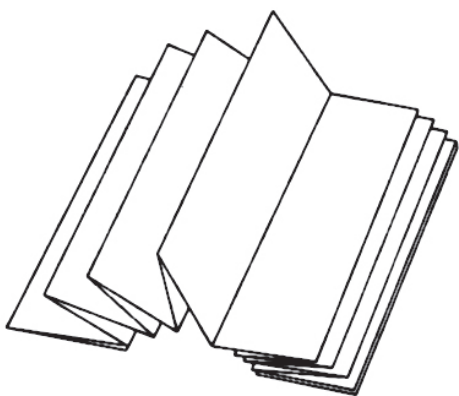

图 1-21 经折装示意

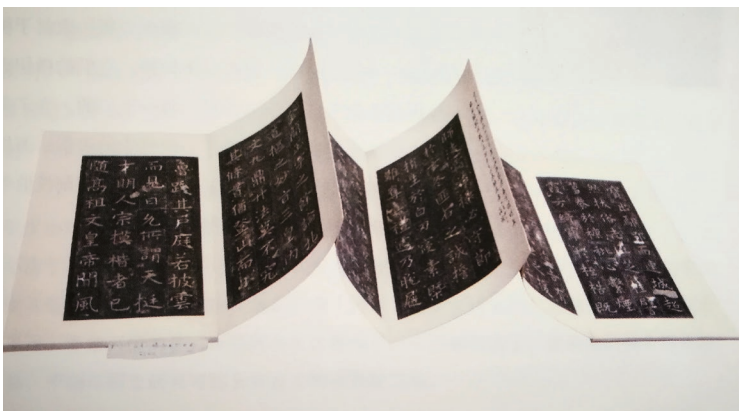

图 1-22 经折装书籍

3) 旋风装

旋风装是经折装的变形产物，即卷装书籍装帧形态的最后一种形式，也是中国书籍由卷轴装向册页装发展的早期过渡形式，到宋代已经很少使用，现存世极少。它是用一张大纸对折，一半粘在书的最前面，另一半从书的右边包到背面，粘在末页。如果从第一页翻起，一直翻到最后，仍可接连翻到第一页，回环往复，不会间断。翻阅时，书页翻飞犹如旋风旋转一般，因此得名“旋风装”。(图 1-23)

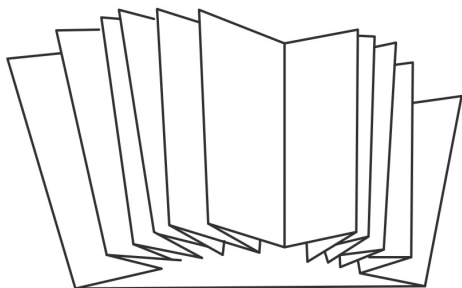

图 1-23 旋风装示意

另有一种卷轴装的变形，是把逐张写好的书页按照内容的顺序逐次相错，粘在事先备好的卷子上，错落粘连，也称为旋风装。因其展开后书页鳞次栉比，状似龙鳞，故又称龙鳞装。(图 1-24、图 1-25)

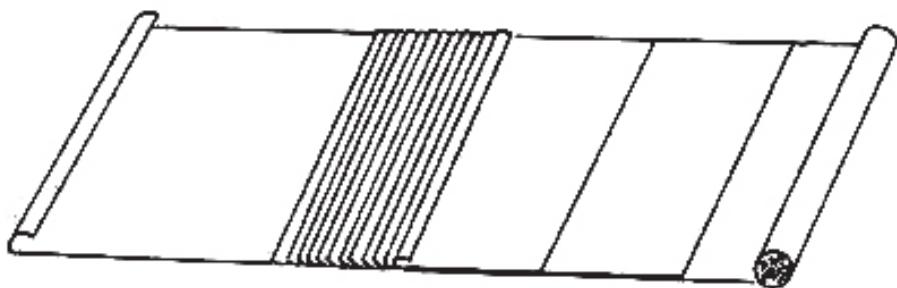

图 1-24 龙鳞装示意

图 1-25 龙鳞装书籍

4. 册页的书籍形态——蝴蝶装、包背装和线装

1) 蝴蝶装

唐、五代时期，雕版印刷盛行，印刷数量的加大促进了书籍装帧的发展，以往的书装形式已难以适应飞速发展的印刷业，这促成了书籍形式的演变。蝴蝶装起始于五代（907—960），盛行于宋代，至元代（1206—1368）逐渐衰落。蝴蝶装是册页的最初形式。其不像旋风装页页相连，而是将书页沿中缝字对字向内对折，各页依序积成方形的一叠，再将折口一起粘在一张包背的硬纸上。蝴蝶装由于翻动时像蝴蝶展翅，因此得名。蝴蝶装的封面多用硬厚的纸，也有裱褙绫锦的。陈列插架时，书背向上，书口朝下排列，因书口处易被磨损，所以版面周围空间往往设计得特别宽大。（图 1-26）

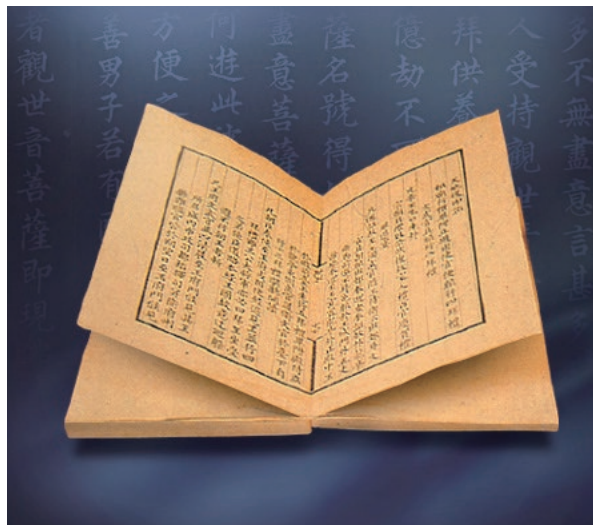

图 1-26 蝴蝶装书籍

2) 包背装

包背装出现在南宋后期，盛行于元代中期至明代中期，并一直流行至清初。包背装与蝴蝶装的主要区别是对折页的文字面朝外，背向相对。张铨夫在《中国书装源流》中说：“盖以蝴蝶装式虽美，而缀页如线，若翻动太多终有脱落之虞。包背装则贯穿成册，牢固多矣。”因此，到了元代，包背装取代了蝴蝶装。包背装的书籍除了文字页是单面印刷且每两页书口处是相连的以外，其他特征均与今天的书籍相似。明代的著名典籍《永乐大典》、清代的《四库全书》都是采用包背装的书籍装帧形态。(图 1-27~图 1-31)

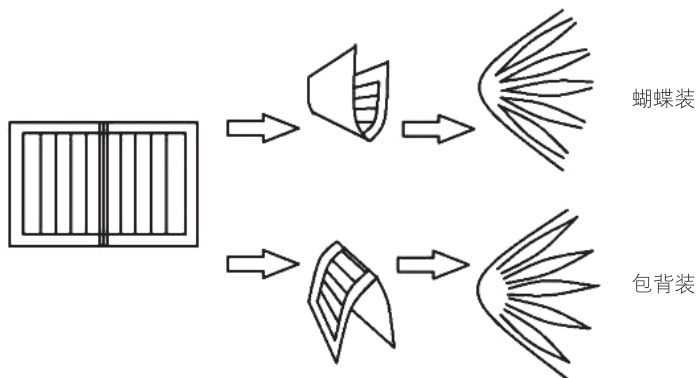

图 1-27 蝴蝶装与包背装的比较

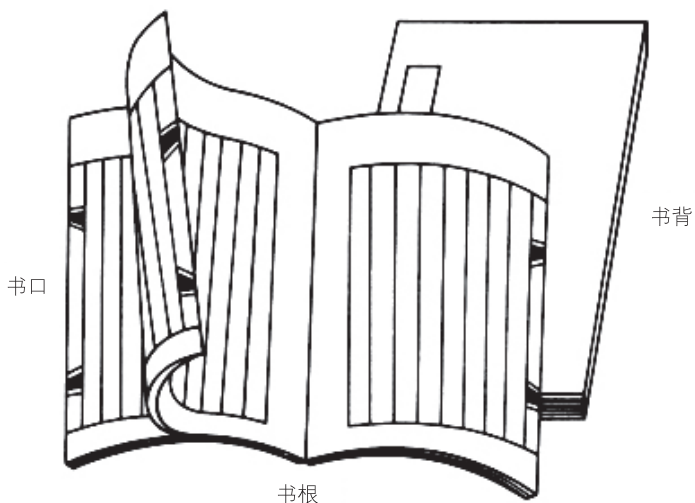

图 1-28 包背装示意

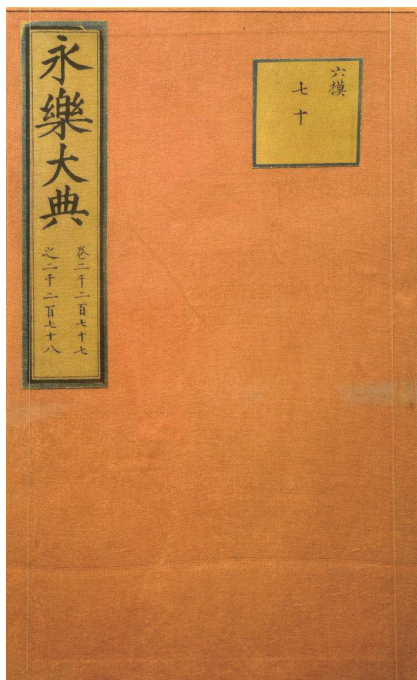

图 1-29 永乐大典 1/明

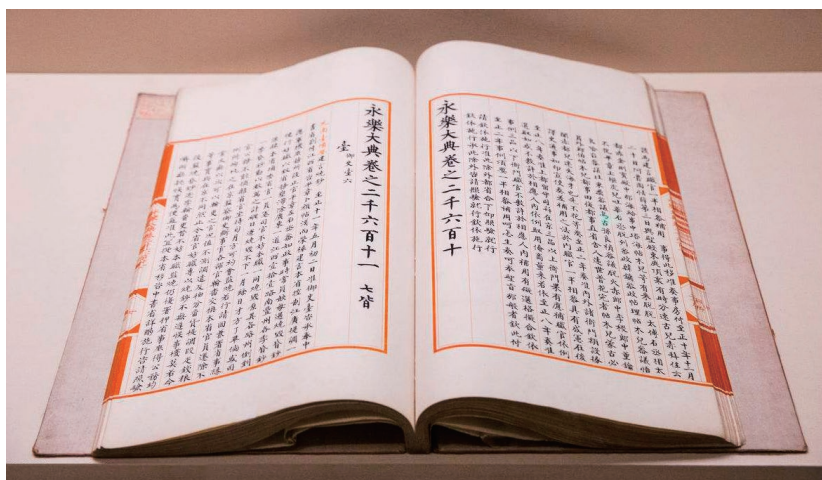

图 1-30 永乐大典 2/明

3) 线装

线装不用整纸裹书，而是前后分为封面和封底，不包书脊，用刀将上下及书脊切齐，用锥子穿小孔，再用棉线或丝线装订成册。线装常见的是四针眼法，也有六针眼法、八针眼法。线装书的封面及封底多用瓷青纸、栗壳色纸或织物等材料。封面左侧有白色签条，上面题有书名并加盖朱红印章。有的珍善本需特别保护，就在其书脊两角处包上绫锦，这称为包角，也是古代书籍装帧技术发展最富代表性的阶段。五代时期开始出现线装书，至明代中期盛行，到清代线装书成

图 1-31 四库全书 / 清

为独具民族风格的书籍装帧，至今在国际上享有很高的声誉，是“中国书”的象征。(图 1-32、图 1-33)

图 1-32 梦溪笔谈 / 北宋

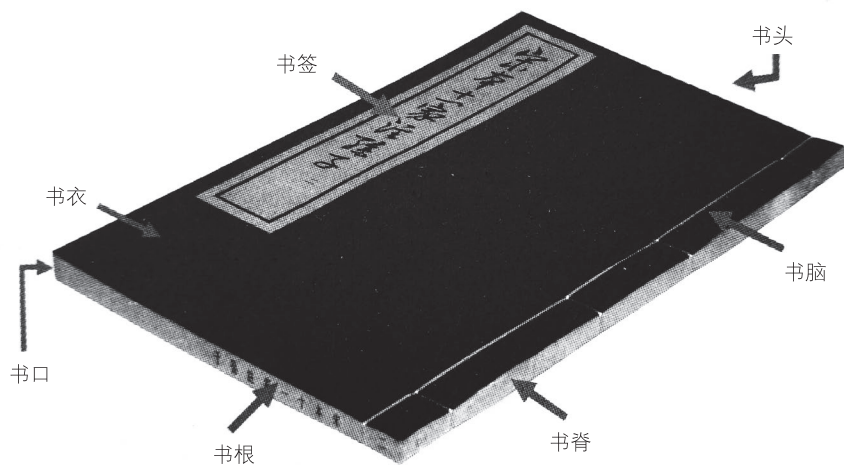

图 1-33 线装示意

由于书籍柔软，为防其破损，多用木板或纸板制成书函加以保护。书函的尺寸大小依照实际需要而定，且形制多样。书函多用硬纸板为衬，白纸作里，外用蓝布或云锦作面。书函一般从书的封面、封底、书口和书脊四面折叠包裹成函，两头露出书的上下两边。也有六面全包严的书函，称为四合套。在开函的位置常挖成月牙形或云头形，称为月牙套或云头套。另外，也有用木匣或夹板做成考究的书函，其既可以保护书脊，又增添了书籍的典雅之美。(图 1-34、图 1-35)

三、中国近现代书籍装帧设计的发展

中国近代书籍装帧设计起源于明末清初，尤其是到“五四”运动时期，由于新文化运动的推进及西方科学技术的影响，以工业技术为基础的金属凸版印刷方式和装订工艺替代了我国传统的书籍雕版手工制作形式，使得书籍装帧设计打破旧传统，开拓了新的局面。同时催生出了精装本和平装本的装订形式，装帧方法也由此发生了结构层次上的变化，有了封面、封底、版权页、扉页、环衬、护封、正文页、目录页等。此外，新闻纸、铜版纸等纸张的应用，双面和单面印刷技术的实现等使这一时期的书籍装帧设计无论从理念上还是技术上都发生了翻天覆地的变化，使中国的书籍装帧设计艺术进入历史新纪元。

1. 开拓与繁荣

从“五四运动”到中华人民共和国成立以前，可以说是中国现代书籍装帧艺术上百花齐放、人才辈出的时期。这一时期的书籍装帧艺术打破一切陈规，从技术到艺术形式都用来为新文化的内容服务，具有现代革新意义。鲁迅起到了先锋作用。鲁迅是中国近代书籍装帧艺术的开拓者和倡导者，对封面设计、内文编排、版式设计等书籍装帧设计的各个环节都很有研究，亲身投入实际，设计了数十种书刊封面。他不赞成图解式的创作方法，认为书籍装帧设计是一门独立的绘画艺术，“天地要阔、插图要精、纸张要好”，主张版面要有设计概念，不要排得过满过挤，不留一点空间，强调节奏、层次和书籍版面的整体韵味。

在鲁迅的影响下，涌现出丰子恺、陶元庆、司徒乔、关良、钱君陶、林风眠、庞薰琹等一大批学贯中西、极富文化素养的书籍装帧设计艺术家，他们的创作实践极大地推动了中国近现代书籍装帧设计的发展。(图 1-36~图 1-51)

图 1-34 书函 1

图 1-35 书函 2

图 1-36 鲁迅封面设计作品 1

图 1-37 鲁迅封面设计作品 2

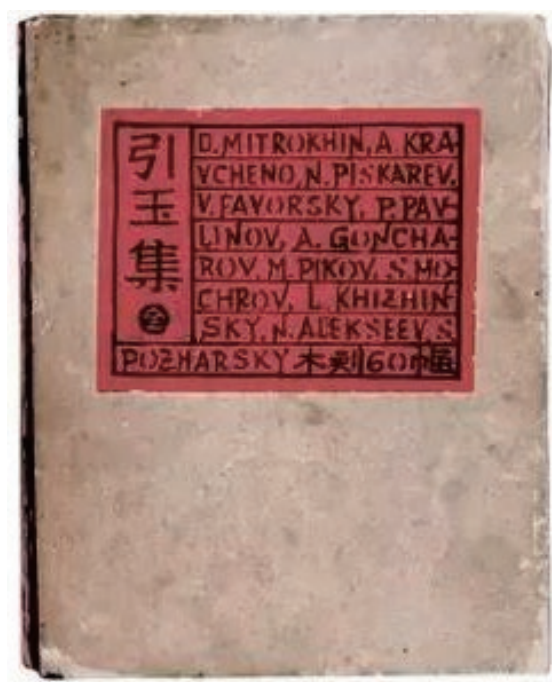

图 1-38 鲁迅封面设计作品 3

图 1-39 鲁迅封面设计作品 4

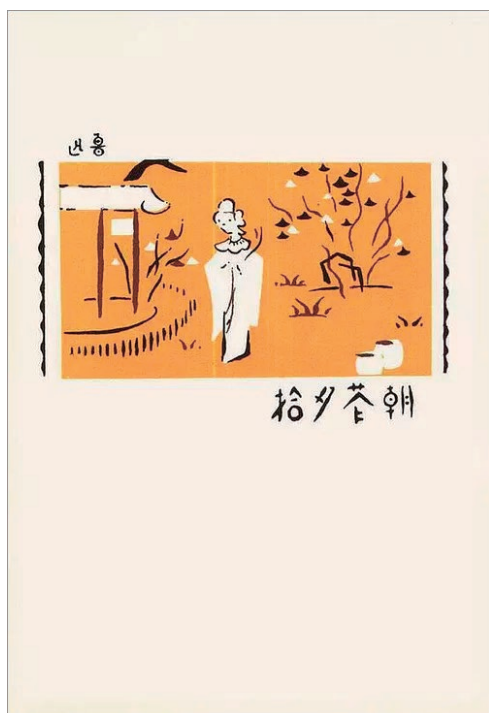

图 1-40 鲁迅与陶元庆封面设计作品 1

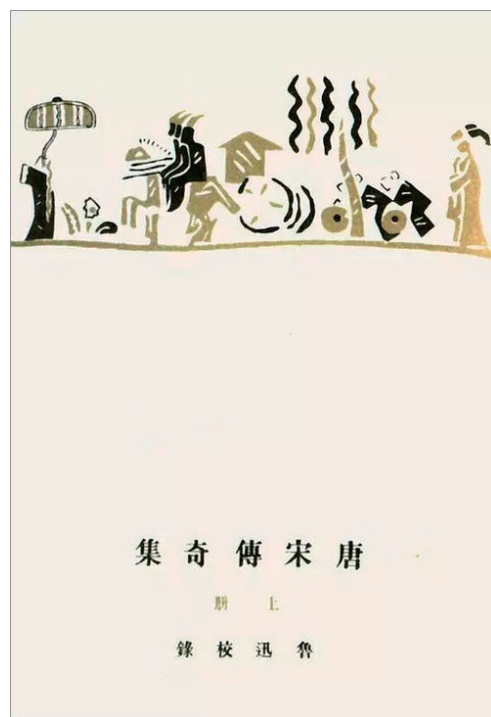

图 1-41 鲁迅与陶元庆封面设计作品 2

图 1-42 陶元庆封面设计作品 1

图 1-43 陶元庆封面设计作品 2

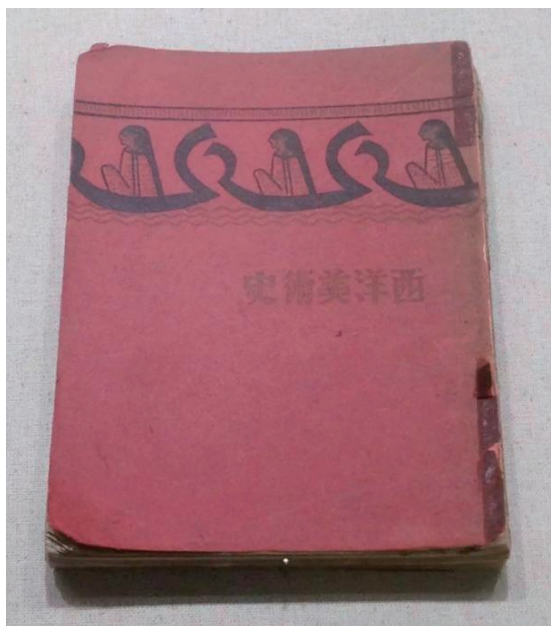

图 1-44 钱君陶封面设计作品 1

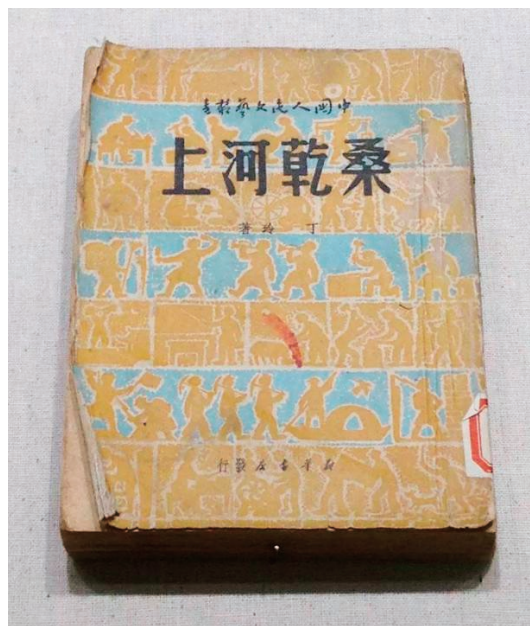

图 1-45 钱君陶封面设计作品 2

图 1-46 钱君陶封面设计作品 3

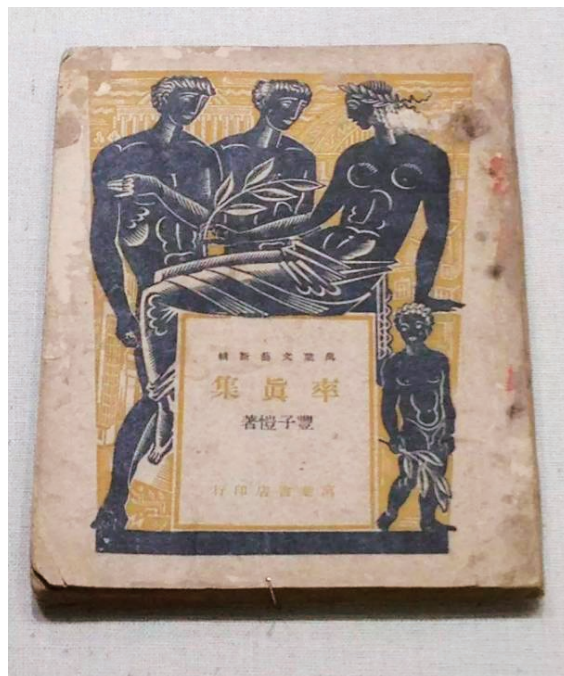

图 1-47 钱君陶封面设计作品 4

图 1-48 叶浅予封面设计作品

图 1-49 闻一多封面设计作品

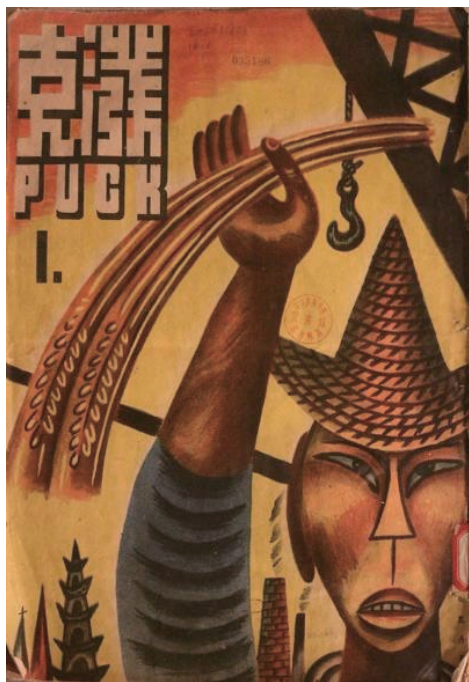

图 1-50 张光宇封面设计作品

图 1-51 丰子恺封面设计作品

2. 丰硕与收获

1949年以后,我国出版事业的飞速发展及印刷技术和工艺的进步为书籍装帧设计的发展开拓了广阔的前景,书籍装帧设计呈现出多种形式、风格并存的格局。

1959年4月,文化部出版局和中国美术家协会联合举办了第一届全国书籍艺术展览会。同年秋季,在德国莱比锡国际书籍艺术展览会上,我国《楚辞集注》《永乐宫壁画》《五体清文鉴》《苏加诺工学士、博士藏画集》等书的装帧设计、插图等获得10枚金质奖章、9枚银质奖章。在这一时期,我国书籍装帧设计作品具有一定的国际水准。(图1-52~图1-60)

图 1-52 庞薰莱封面设计作品 1

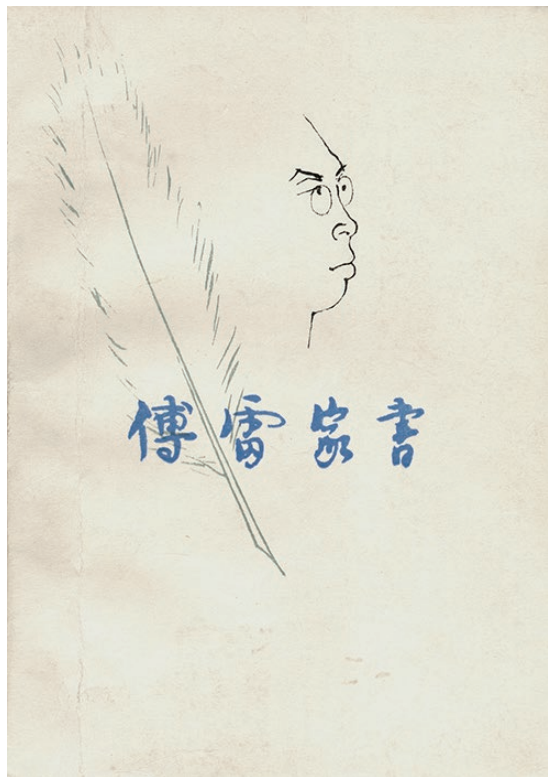

图 1-53 庞薰莱封面设计作品 2

图 1-54 庞薰莱封面设计作品 3

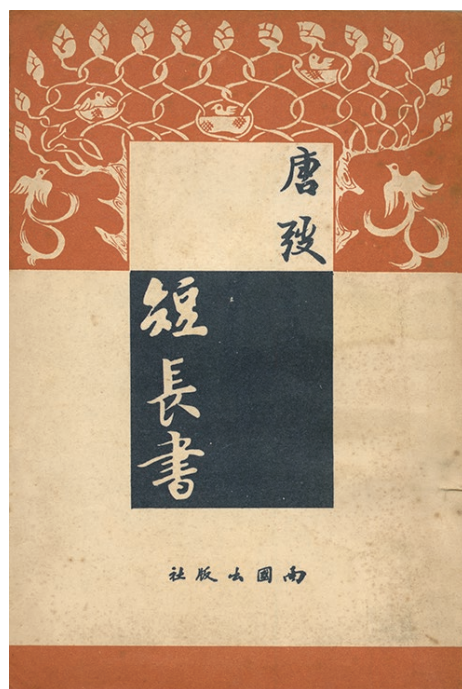

图 1-55 庞薰莱封面设计作品 4

图 1-56 丁聪封面设计作品 1

图 1-57 丁聪封面设计作品 2

图 1-58 丁聪封面设计作品 3

图 1-59 林风眠封面设计作品

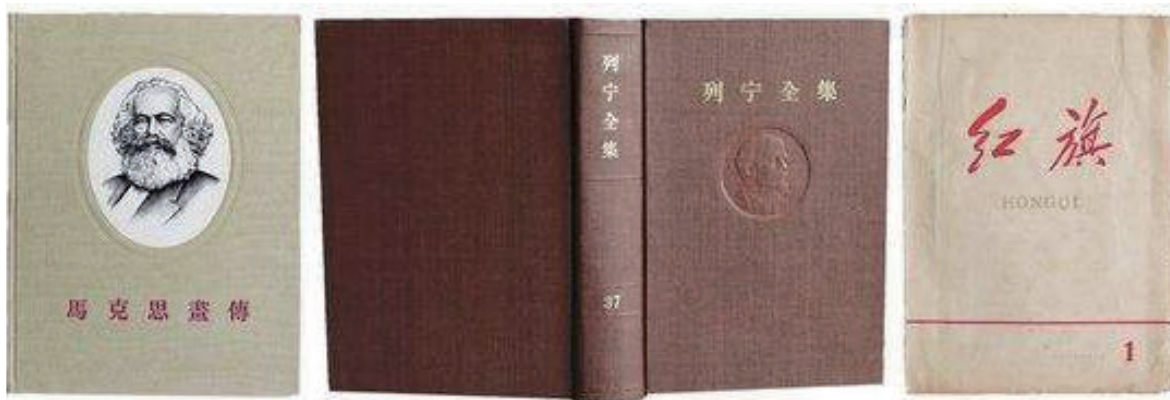

图 1-60 张慈中封面设计作品

3. 低潮与严冬

20 世纪 60 年代，我国出版业发展转入低潮，出版物品种单一，设计作品带有明显的政治倾向，印制粗糙，设计思路狭窄，口号代替了创作，书籍装帧设计行业一度跌入谷底。（图 1-61～图 1-64）

图 1-61 “文革”时期的封面设计作品 1

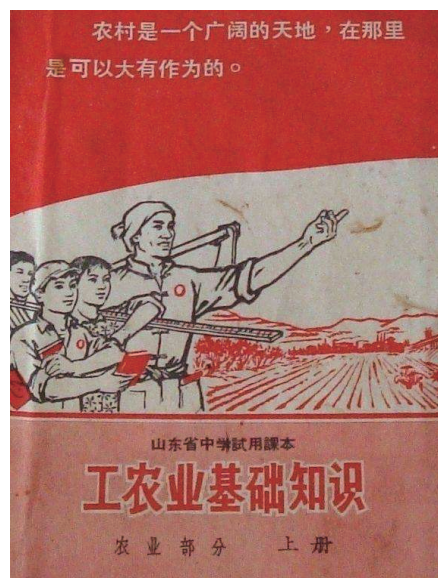

图 1-62 “文革”时期的封面设计作品 2

图 1-63 “文革”时期的封面设计作品 3

图 1-64 “文革”时期的封面设计作品 4

4. 复苏与蓬勃

20 世纪 70 年代后期,我国书籍装帧设计事业得以复苏。目前,我国的书籍整体设计和封面设计已经比较成熟,虽然在印制材料、工艺、技术方面与国际水平相比还有差距,但是在美术设计的立意、构图及绘制方面是有中国气质和时代特色的。

进入 20 世纪 80 年代,改革开放大力推进了书籍装帧艺术的发展。随着现代设计概念、现代科技的积极引入,中国书籍装帧艺术更加趋向个性鲜明、锐意求新的国际设计标准。书籍装帧设计中融入了现代构成主义设计理念,以及国际化的设计风格、材料肌理的呈现,等等。

近年来,我国书籍装帧艺术的设计氛围和学术空气都空前浓厚。我国设计师的书籍装帧设计作品在“世界最美的书”等国际评选中屡有斩获,而理论界也涌现出一批具有丰富装帧艺术实践经验的装帧艺术理论家。书籍整体设计的动态设计观在中国设计界得到了广泛的认可和接受。书籍设计在装帧材料、设计制作工艺、设计理念等方面有了很大的进步和提高。(图 1-65~图 1-68)

图 1-65 曹辛之封面设计作品

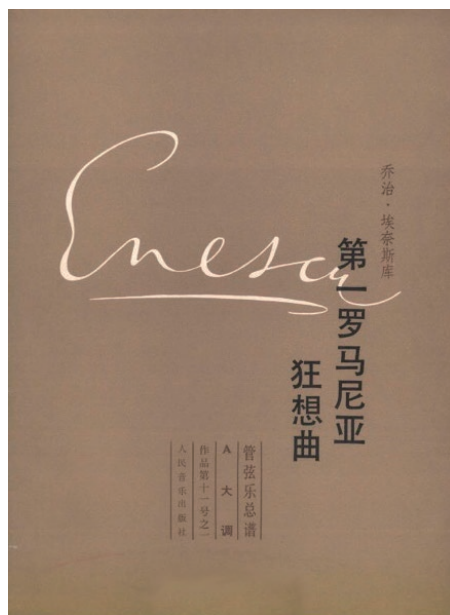

图 1-66 郑在勇封面设计作品 1

图 1-67 郑在勇封面设计作品 2

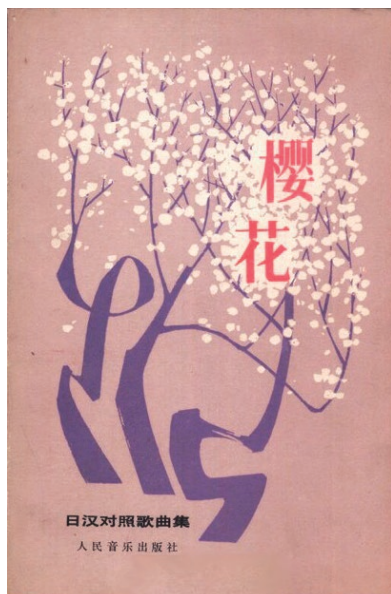

图 1-68 郑在勇封面设计作品 3

四、印刷术与传统书籍的版式

中国传统书籍编排方式的形成是汉字呈现的载体及手段不断进步共同作用的结果。两宋时期被誉为我国雕版印刷的黄金时代，印刷事业尤其是雕版印书得到了飞速发展，更于宋仁宗庆历年间发明了活字印刷术，开创了印刷史上的一个纪元。我国传统书籍的典型编排样式也随之在此期间确立，此后，元、明、清各朝历代相延。

传统的中国印本书籍只印纸的一面，每一印张在中央对折，成为一页的两面。印张的印刷部分与木板大小相同，称为版面（图 1-69）。版面中央折叠处称为版心，版心中央有一黑线，有粗有细，称为象鼻，可以此线为准进行折页；或有上下相对的两个凹形尖角黑花，称为鱼尾，凹形的尖顶处为折页的标准。版心处可以有一细栏文字，为两页内容章节的小标题、印张页次，有时也是印本分卷的号码及题目，或本章字数及刻工姓名。宋版书籍有时在版边的左上角印一长方形符号，内写卷次，称为书耳。书页的上下边缘空白处分别称为天头、地脚。天头一般较宽，又称书眉；地脚一般较窄。书的每页划成行格，行与行之间有细线区分，称为界，每页四边均有边栏，或为单线，或为双线。这种印法的基本版式及中国传统印本书籍所用的某些版面术语名称直至近代仍沿袭使用。

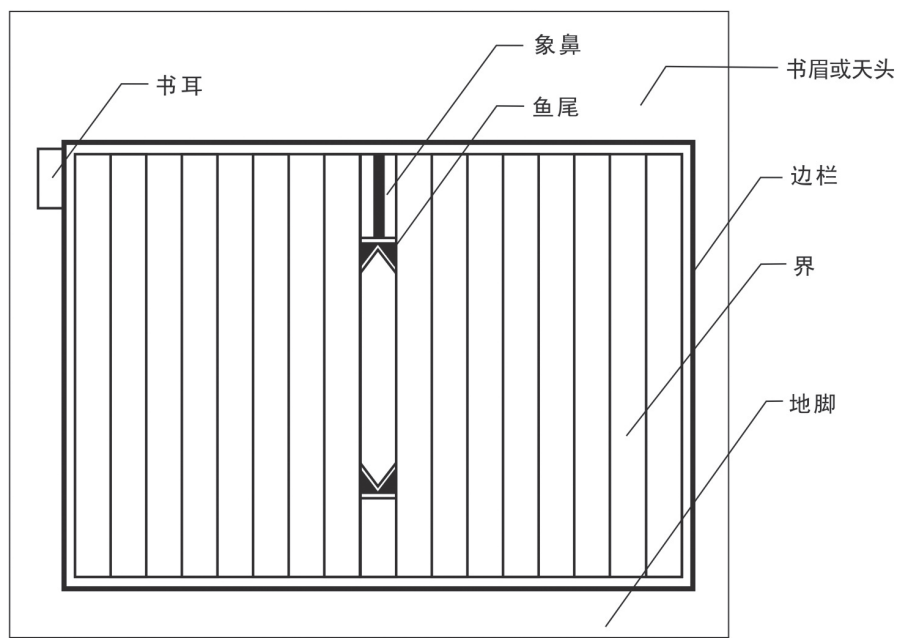

图 1-69 中国传统书籍版面

书的正文部分通常以不同风格的楷书字体印出。宋代的雕版刻字至少使用了最为流行的三家书体，即欧体、颜体和柳体。欧体笔力刚劲，笔画清朗；颜体笔画肥厚，笔意凝重；柳体笔意清秀，结构端正，字画平直，自成一派。一般来说，北宋刻本多效法颜体，南宋多采用欧体。雕版印刷普及后，产生了一种横细竖粗、醒目易读的印刷字体，后世称为宋体。

1. 竖式编排

古代汉字的书写行款习惯是自上而下、自右而左，这一习惯延续了几千年，并成为古代典籍通行的版式，直到 20 世纪初才逐渐退出主流编排样式，但大陆以外通行华文的地区至今仍保持竖式。书法创作或古籍刊印时，人们仍习惯于竖式、自右而左。影响这一习惯的因素是多方面的，这既有书写的物质材料的原因，也有深层的文化心理的因素。

从目前的考古材料看，自上而下的单行款式最迟形成于殷商，自右而左全篇款式最迟在西周初年已经成为通例。最早受金文铸造时模板制作的限制，铸成的铭文呈自右而左款式，同时因简策连缀成卷、阅读点校的需要，便逐渐形成自右而左的全篇款式。

2. 栏线

中国最早的印刷是雕版印刷，其中版式中的栏线是最具有代表性的。雕版

书里的边栏、界行与早期的竹木简、帛书的书籍形式有着不可分割的联系。学者李致忠在《中国古代书籍史》中指出：“一直到版印书籍出现以后的版框与界行，仍带有竹木简及帛书、纸书边栏界行的余韵。”

简策木牍是我国早期的书籍形式。古人编简成策，用麻、丝、韦编线把简的上下两端编连起来而成为书。这种用编线连接狭长竹简的书籍的形状对后世的书籍产生着深远的影响。长沙马王堆出土的西汉帛书上可以看到清晰的边栏、界行。其虽与文字的书写整齐和装饰有关，更重要的还是对竹木简书籍形制的模仿和继承。在缣帛、纸张上描绘上下边栏，在每行文字之间画上界行，其边栏看上去像编连竹木简的上下两道绳线，而一条条的界行就形成了一根根的竹木简。这种古老的书籍制作形式一直演变成四周有边栏、中间有界行、竖写文字的雕版印刷的版式。从中可以看到中国书籍发展和演变的文化内涵。（图 1-70~ 图 1-72）

图 1-70 汉代木简

图 1-71 马王堆帛书

图 1-72 《永乐大典》版式

线装书中的边栏是中国书籍演变和发展的产物，是人们对书籍制作实践的产物。边栏在线装书中起着规范版面、装饰书籍、便于制作的作用，是古代书籍中一道独特的风景线。

3. 文字编排

宋代刻书的版式在汉字传统编排方式中很具代表性，字的行间距比较宽阔，字体较大。宋版书大多把整个版面分成上下两栏或三栏。分栏的书一般为大众日用书或通俗文学小说之类。书的文本印在行内，为大字单行，书的注释或批语则以小字双行，每页 5~10 行，每行 10~30 字。

在汉字的传统编排中，有许多有效的文字处理方法。页面的文字通过大小、粗细变化被处理成两类：较大的文字是正文内容，紧随其后的小字是其注解。信息分级是现代设计的重要组成部分，但事实上，我国古代传统编排中很早就注意到了这一问题，探索出一系列行之有效的办法。如图 1-73 所示的书籍展开页，右边的页面内容被划分为左右两个区块，右侧区域的文字为接续前页的正文文本，上下顶栏；左侧区域的内容则是对这本书收藏历史的记录，编排时与正文间隔一行，且比前面的正文起行低两个字，通过四周的空白空间形成单独的区域，这样就轻松地解决了文本内容的分类和层级问题。

图 1-74 所示为宋刻本《荀子注二十卷》。文字信息按照章节名、作者、章节内容从右至左排列。正文的字体很大，这是宋版书的一个特点，过去藏书家往往以“字大如钱”来形容宋朝的大字本。因为字号大，字间距安排得就较为紧凑，以避免文字成为散点。文本注释是用小号字穿插其中，这样不仅使信息的层级清楚，也打破了正文阅读过程中字群外轮廓过于统一形成的视觉单调。

图 1-75 所示为元本《广韵》的版式。标题顶格书写，目录较标题低一字编排。章节的序号以阴文表示，既表现提示，又形成画面的黑白关系对比。对空白空间的运用，划分了信息层次，使视觉更加清晰与舒适。

图 1-76 所示为明彩绘抄本《明解增和千家诗注》。上图下文，图约占到版面的 1/3。通过区域划分，图、诗、注清晰明确，不同性质的文本也有大小的变化。

自宋之后，中国书籍的版式风格已独具特征，在版式设计中标题、文字、插图处理的一些典型手法值得借鉴和深入挖掘。

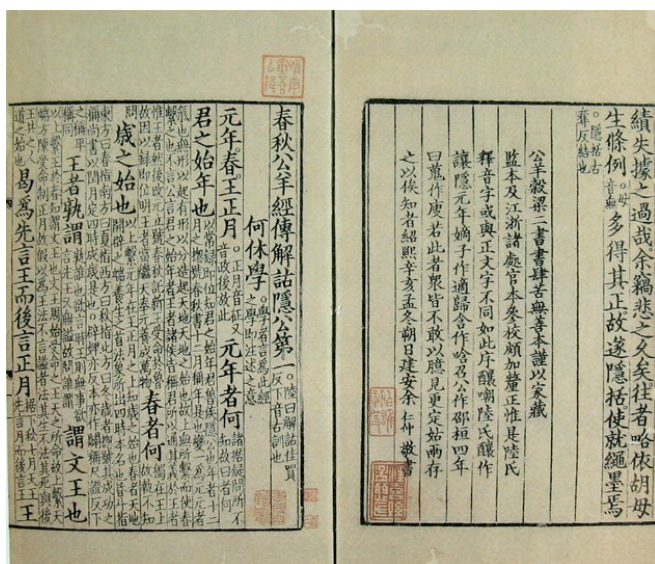

图 1-73 春秋公羊经传解诂 / 南宋

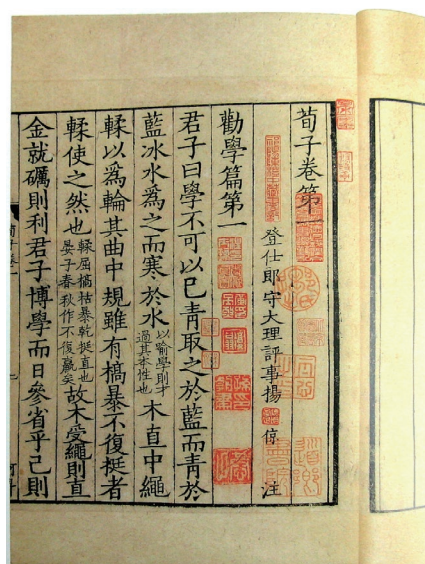

图 1-74 荀子注二十卷 / 宋刻本

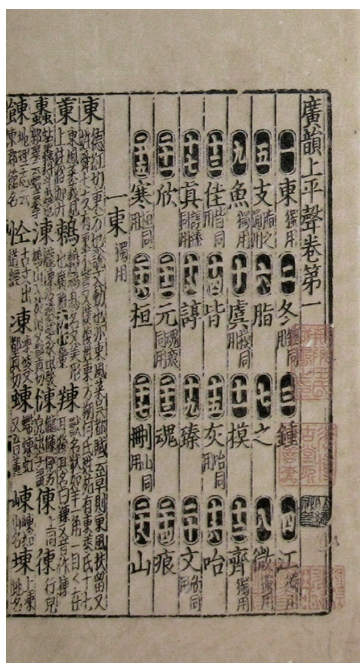

图 1-75 广韵 / 元

图 1-76 明解增和千家诗注 / 明彩绘抄本

第二节 西方书籍装帧设计的进程

在书籍设计艺术发展的历程中,书籍的形态、装帧材料、印刷方式等因地域、文化和历史背景的不同而各具特色。几千年来,世界各国的书籍文化也在随着技术的进步不断发展。

国外书籍装帧的原始形态可追溯到公元前 2500 年前后古埃及人抄写在莎草纸上的典籍,并从那时开始把文字刻在石碑上,称为石碑书。公元前 2 世纪,小亚细亚帕加马城开始制作的羊皮纸在传入欧洲后得到大力推广,成为华丽的羊皮纸书,主要体现在各种手工书写和绘制的宗教书籍上。13 世纪左右,中国的造纸术传入欧洲,完全改变了西方书籍艺术的进程。在 15 世纪,德国人约翰·古腾堡发明了对书籍制作具有革命性意义的金属活字版印刷术,改写了人类思想传播的历史。16 世纪以来,书成为一种不可或缺的大众交流媒介。英国的威廉·莫里斯(William Morris,1834—1896)领导了英国的工艺美术运动,开创并推动了革新书籍设计艺术的理念,被誉为现代书籍艺术的开拓者。进入 20 世纪,世界工业革命和科学技术的迅猛发展更为现代西方书籍设计艺术影响到世界各国起到了推波助澜的作用。

一、国外书籍的早期形式

早期的书籍形式是今天书籍的“祖先”,其主要用于当时统治者和贵族处理国家事务的公文或其公私生活的记载,而不是以传播知识为目的的著作,同时也不便于流传和保存。

1. 泥板书

幼发拉底河和底格里斯河流域(现伊拉克境内)是最早的文字发祥地之一。公元前 3500 年左右,苏美尔人创造了楔形文字,也称为钉头文字或箭头文字,多刻在石头、泥板上,笔画呈楔形(图 1-77、图 1-78)。苏美尔人用一种三角形的小凿子在黏土板上凿出文字,笔画开头粗大、尾部细小,很像蝌蚪的形状。待泥板干燥窑烧后,形成坚硬的字板,装入皮袋或箱中组合,这就成为厚厚的能一页一页重合起来的书。泥板书中最有名的是由 20 720 块泥板拼出的人类最古老的史诗《吉尔伽美什》,是人类最早的文学瑰宝。

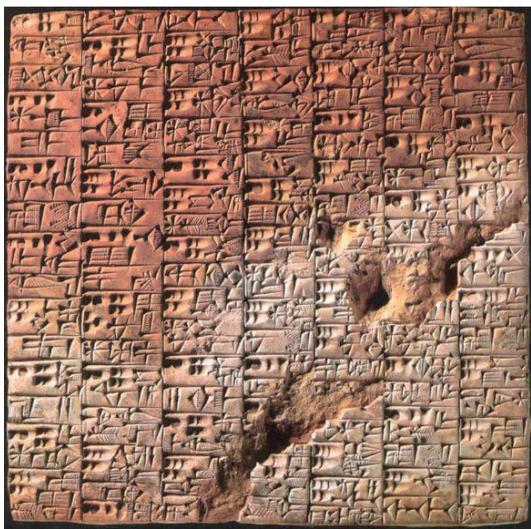

图 1-77 泥板书上的楔形文字 1

图 1-78 泥板书上的楔形文字 2

2. 莎草纸书

公元前 3000 年，埃及人发明了象形文字，他们用修剪过的芦苇做笔，在尼罗河流域湿地生长的莎草茎制成的莎草纸上书写。纸张呈卷轴形态，纸卷在木头或象牙棒上，一般为 6 m 长，12~13 cm 宽，阅读时展开，读完后再卷起。莎草纸未经过任何化学处理，因而不耐潮湿和虫蛀，不宜保存。莎草纸是当年埃及的出口硬通货，远销希腊、罗马等欧洲各地，这些地区的人也都用莎草纸写作。公元前 4 世纪，当时世界上最大的图书馆亚历山大里亚图书馆所藏的 70 万卷图书中绝大部分都是莎草纸书。莎草纸在古地中海沿岸、古希腊、古罗马等地广泛使用了约 4 000 年，是伴随人类最久的纸张。

“天”和“神”字的演进

“在”字的演进，最初为读音符号，意为“水”

“头”字的演进

“口”字的演进，由“头”字多加两条线而成

“饮”字的演进，由“口”字加“水”字组成

知识链接

古埃及《亡灵书》

古埃及是文字的重要发源地之一，无论是在石刻、象牙雕刻上，还是莎草纸书上，都有大量图文并茂的记录，其中被记录在莎草纸上的文书对于平面设计影响最大，被视为“现代平面设计雏形”。在这些文书中，《亡灵书》具有典型的平面设计意识，文字与精彩插图的巧妙结合、混合布局，整体统一又不失装饰。（图 1-79、图 1-80）

图 1-79 亡灵书 1/ 埃及

图 1-80 亡灵书 2/ 埃及

《亡灵书》虽然被称为书，但实际上只是些奇特文字的组合，一般有两百多个章节，埃及人称其为“企求来生的手册和万人升天的指南”。埃及人相信，通过这些符号可以帮助死者顺利到达来生世界。当时《亡灵书》的内容包括祷文、颂歌和咒语等。

在 4 000 多年前的埃及古王国，只有法老和王室成员才能使用这些祈福文字，他们把这些奇特的咒语刻在金字塔的内壁上，其被后人称为金字塔铭文。到古埃及中王国时期，王室、贵族官僚下葬时，《亡灵书》上的咒语被刻在石棺上，这些咒语称为石棺铭文。到公元前 1400 年，《亡灵书》上的咒语被写在莎草纸上，流传到民间。《亡灵书》上写满了死者一生的功绩，被藏在幽冥之神奥里西斯雕像足底的暗格内，然后再放置于墓穴之中。古埃及人相信，只有这样，冥王奥里西斯才能看见，从而护佑自己，将自己带往永生之地。

3. 蜡板书

蜡板书产生于古罗马帝国，是在书本大小的木板中间开出一块长方形的宽槽，往槽内灌入黄黑色的蜡，用一种特制的尖笔书写，字迹往往不太规则。在木板的一侧，上下各有一个小孔，可用皮条将多块小木板穿钉在一起，形成书的形式。为了防止磨损字迹，蜡板书的最前和最后一块木板不填充蜡，功能近似今天的封面和封底。在几个世纪中，古罗马帝国的学生们往往都在腰间系着一块蜡板，这是很独特的书籍形式。

二、欧洲的手抄本

手抄本是欧洲真正意义上“书的开始”，它能够翻阅，比以前的书卷方便。尽管如此，这种新的书籍形式直到公元4世纪才得到广泛使用。

在西方，很长的时间内书籍都是以莎草卷轴的形式为主，这样的阅读方式并不便利，此种情况促使了以页为单位的羊皮纸的诞生。羊皮纸性柔软，比莎草纸薄且结实，易于裁切和折叠，书写均匀，能够用斜切的鹅毛笔代替灯芯草笔和石笔书写。羊皮纸可两面记载，装订成一种册籍的形式，与今天的书籍很相似，古罗马人、古希腊人把写在羊皮纸书上的实用类读物称为册子（code）。羊皮纸的使用使得书籍在书写和装帧形式上都有了很大的进步和发展，公元3—4世纪，册籍形式的书得到普及，羊皮纸开始替代莎草纸成为当时西方书籍制作的主要材料。（图1-81、图1-82）

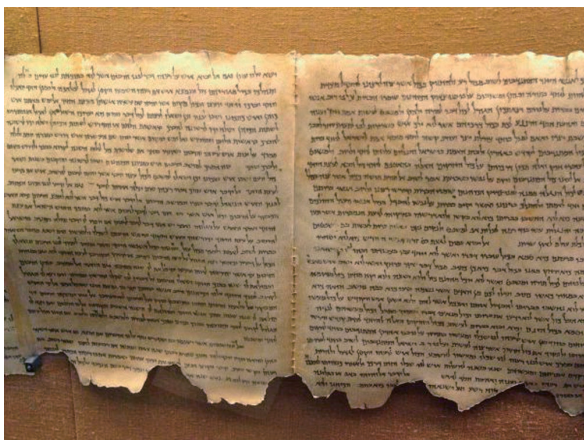

图 1-81 羊皮纸书 1

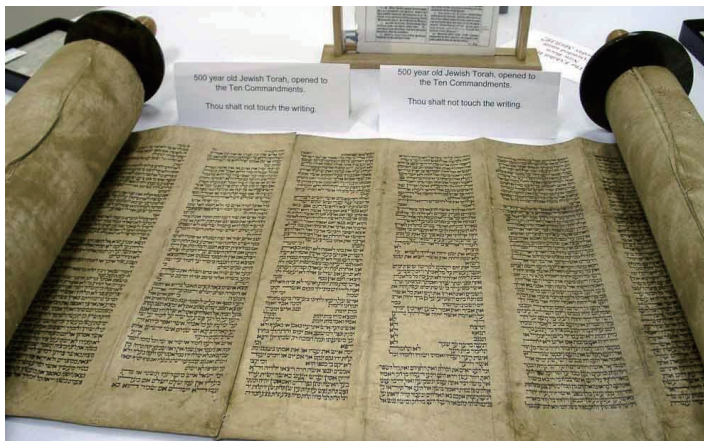

图 1-82 羊皮纸书 2

宗教团体在文字和书籍的发展过程中起到了重要的作用。他们把文字和书籍看得相当神圣，把书籍看作神的精神容器，因此不惜工本地加以装饰，主要集中在三个方面：一是花饰首写字母，二是围绕文本的框饰，三是单幅的插图。这些书籍装饰手法同时也起到划分版面结构和传达信息的作用。手抄本插图的绘画风格受拜占庭帝国一种细密工笔画的影响，精细而华丽。为了表达对宗教的虔诚，金色在插图中被经常使用。在这样的环境下，产生了卡罗琳和哥特艺术风格的书籍艺术巅峰。这些个性鲜明的书籍语言使中世纪手抄本散发出独特的艺术魅力。(图 1-83~图 1-90)

图 1-83 欧洲中世纪后期正在誊抄室工作的抄书人

图 1-84 中世纪彩绘手抄本 1

图 1-85 中世纪彩绘手抄本 2

图 1-86 中世纪彩绘手抄本 3

图 1-87 中世纪彩绘手抄本 4

图 1-88 中世纪彩绘手抄本 5

图 1-89 中世纪彩绘手抄本 6

图 1-90 中世纪彩绘手抄本 7

在早期,《圣经》一类的宗教书籍因需要当众朗读,开本通常做得很大,经典名著则略小,多为4开本。当时人们阅读时习惯于发出声音,为了适应这一习惯,早期的手抄本书写不得将单词断开,也没有标点和段落的划分。12世纪以后,才渐渐出现简单的标点符号、页码等现代书籍元素,小开本书籍也渐渐多了起来。与此同时,书籍封面的作用也被重视起来。一方面,封面可以保护内部书页、加固书本;另一方面,封面可以彰显书籍所有者的地位。封面通常是在木板上覆以皮革、布、金属或其他合适的材料,有时配以金属的角铁、搭扣,使其更加坚固。黄金、象牙、宝石等贵重材料也常用来美化封面,并昭示出书籍所有者尊贵的社会地位。这使得西方很早就确立了坚实、华丽的精装书籍传统。(图1-91~图1-96)

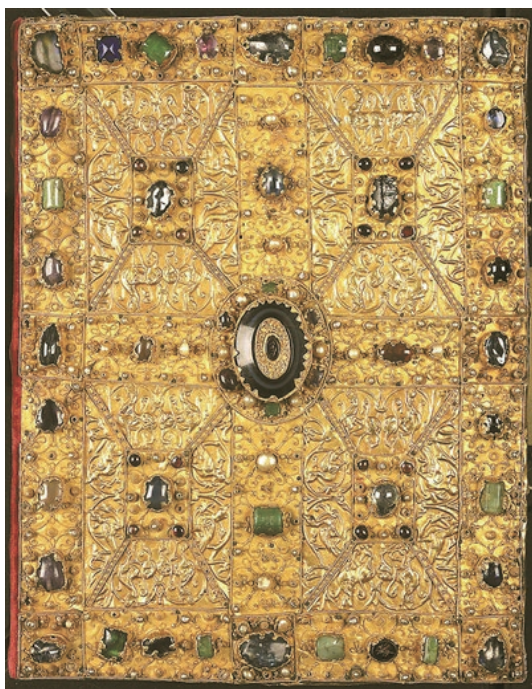

图 1-91 中世纪书籍封面 1

图 1-92 中世纪书籍封面 2

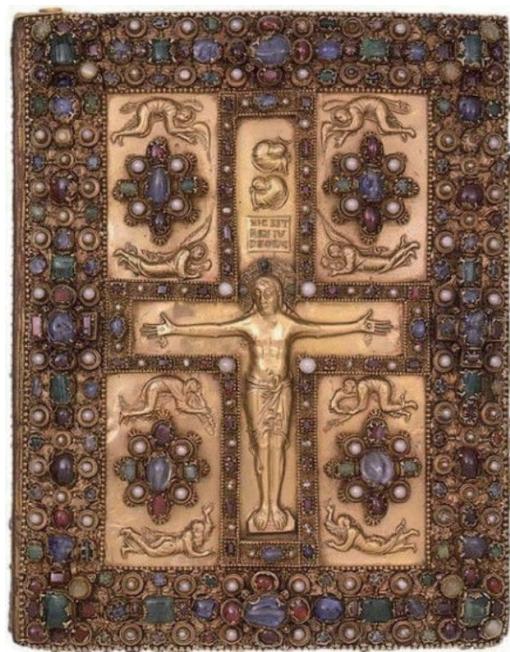

图 1-93 中世纪书籍封面 3

图 1-94 中世纪书籍封面 4

图 1-95 中世纪书籍封面 5

图 1-96 中世纪书籍封面 6

三、古腾堡发明铅活字印刷术

15 世纪前后的欧洲，由于经济和文化的迅速发展，书籍走出宗教领域，向专业化、大众化的方向发展，而传统的手抄本已无法满足日益增长的社会需求。随着中国造纸术和印刷术的先后传入，欧洲的印刷术有了新的发展。德国的古腾堡将胶泥活字改良为金属活字、铅铸活字，同时发明了木质印刷机，从而大大提高了印刷的速度与质量。这一重要的改进与发明使欧洲摆脱了中世纪的手抄本时代，印刷业得到迅速发展。很快，古腾堡的活字印刷术在欧洲传播开来，先由德国传入意大利，再传入法国，到了 1477 年几乎传遍欧洲。（图 1-97~ 图 1-99）

古腾堡的发明促进了书籍的大量生产，导致了一场媒介革命，迅速推动了西方科学和社会的发展。1454—1455 年，他印出的第一批书便是拉丁文的四十二行本《圣经》。古腾堡《圣经》一共被印刷了约 180 份，能保留到现在的无疑是稀世珍宝。

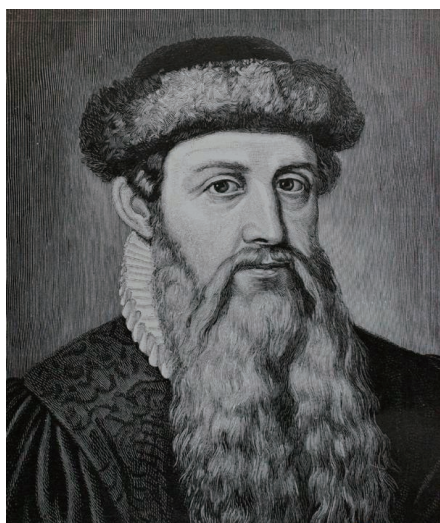

图 1-97 古腾堡画像

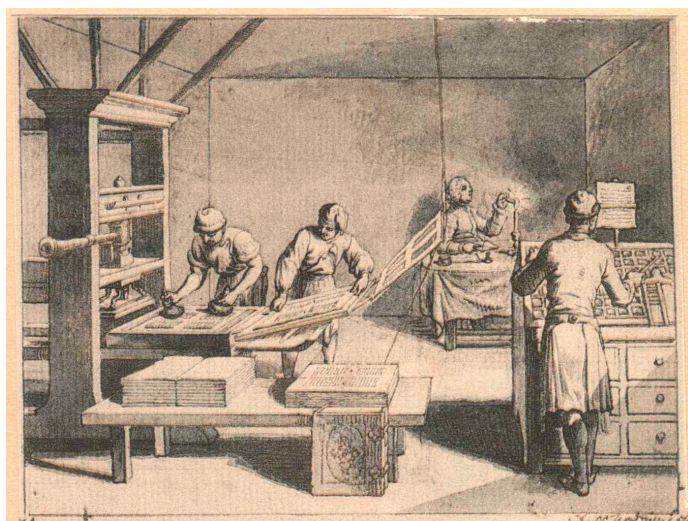

图 1-98 15 世纪欧洲的印刷作坊

图 1-99 金属活字捡排

知识链接

古腾堡印制的《圣经》

图 1-100 《圣经》(拉丁文) 藏于纽约公共图书馆

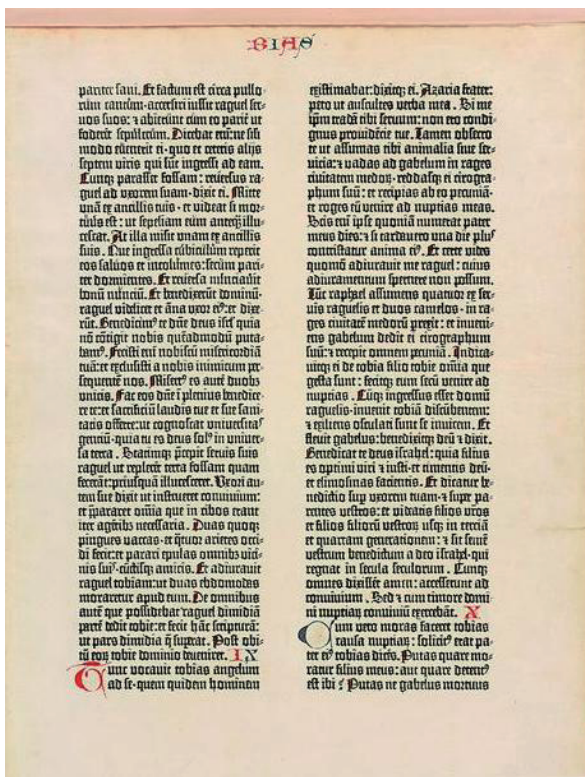

图 1-101 《圣经》(拉丁文) 的内文版式

德国人古腾堡在 1439—1455 年间通过反复实验发明了金属活字印刷术，并以此成功印刷出第一本完整的《圣经》，标志着现代印刷技术的开端。与中国最早的活字印刷术相比，古腾堡的创造比毕昇的发明约晚四百年。它们的原理十分相似，然而古腾堡在活字材料的改进、脂肪性油墨的应用及印书机的创制方面取得了巨大的成功。尤其是古腾堡的印刷机比中国采用的涂刷方法速度快得多，并且在纸张的正反两面都能进行良好的印刷，从而创立了现代印刷术。

新的印刷品带来了新的艺术特点，金属活字印刷术的优点是版面整齐，能排出长度相同的字行，行与行之间的距离及一本书的整体安排更加精确，成为欧洲古典版式的规范。(图 1-100、图 1-101)

古腾堡《圣经》的内页版式是以订口为轴心，左右两面严格对称，横式排版，文字从左至右，订口在左。内文版式可分栏，文字大小、字距、行距具有统一的尺寸标准，天头、地脚、切口、订口四周的留白均有一定的比例关系，具有统一、均衡、典雅的风格特点。

四、欧洲文艺复兴后至 18 世纪书籍的发展

文艺复兴是发生在 14—16 世纪的一场反映新兴资产阶级要求的欧洲思想文化运动。文艺复兴时期的文化是资产阶级上升时期的文化，具有鲜明的反封建、反宗教的特色，人文主义是文艺复兴时期的思想纲领，宗教书籍退出了历史性的统治地位，转而是自然科学书籍、医药书籍、文法书籍、经典作家出版物及地图等知识性书籍在这一时期得到了广泛的传播和发展。

到了 16 世纪，欧洲书籍艺术的发展分为两种截然相反的类型：实用型书籍和豪华型书籍。实用型书籍在开本上相对较小，可以拿在手中，铅字印刷，且配有插图，价格却相对便宜，较低的价格是通过较高的印数取得的。豪华型书籍又称为王室型书籍，与实用型书籍相反，可以上溯至古埃及，主要是指由国王放在金字塔墓室中的彩色插图类，以及由君主和诸侯委托寺院生产的在华丽的封面上装饰有金银珠宝的书籍。这一形式的书籍发展到今天，就是装帧形式奢华精美的礼品书籍和珍藏版书籍。

16—17 世纪是欧洲多事纷乱的年代，但该时期却是书籍不断发展与革新的时代，书籍的现代特征更加明显起来。大开本的书籍已不再流行，小说、诗集等大多采用 4 开或更小的开本印刷；小开本从 8 开、12 开到 16 开，甚至有 24 开本的书籍出现。书籍中，标题页变得越来越重要，文字根据级别不同被排列得错落有致。此时，一种新的书籍要素——扉页开始出现，上面往往没有文字，只用插图描绘出文章的内涵和作者的画像。内文版面的创新编排方式是在不同章节之间用空白分开，由一个美术字母或一个小结加以引导，在每个小结及空白之前再标注数字章节序号，旁注则被固定安排在每页页面的底脚位置。由于版面的合理安排，书籍变得越发清晰可读。

随着书籍插图数量的增多，插图的绘画风格开始朝着个性化的方向发展。16 世纪，铜版插图逐渐兴起，显现出不同于木版插图的优势。人们也不再满足于完全依赖手工给插图上色，展开了双色或多色版画的印刷试验。18 世纪末，以德国人雅各布·克利斯多夫·勒博隆首创的三原色法为原理，书籍中开始出现印制的彩色插图。

书籍装帧艺术的风格也在不断变化。从 16 世纪到 18 世纪，巴洛克艺术的神秘气息，古典主义的崇尚理性和自然之风，启蒙运动的象征意味和装饰性，洛可可艺术的纤巧、华丽、繁密，无一不在书籍设计中有所体现。

18 世纪可以说是词典和百科全书的世纪，其创新的文本结构为人们提供了更便于阅读和理解人类知识全貌的机会，在思想史上具有重大的意义。（图 1-102、图 1-103）

图 1-102 书籍内页 / 杜勒 / 1525 年

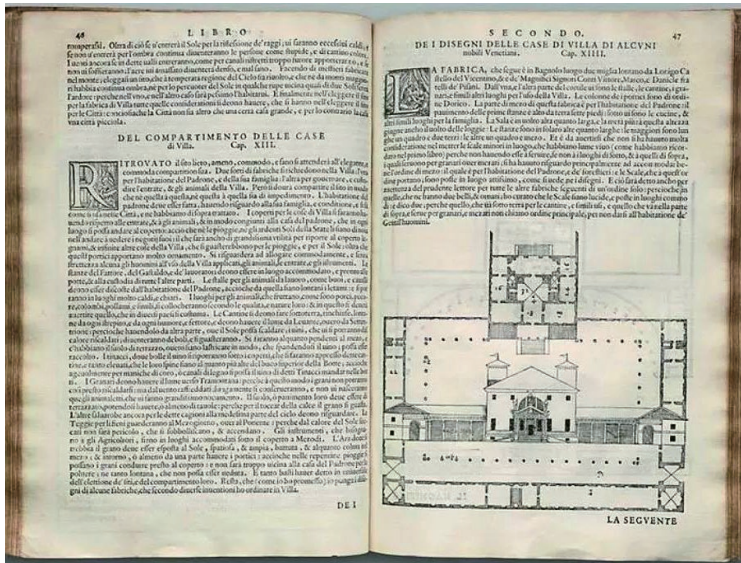

图 1-103 建筑四书 / 1570 年

五、西方近现代书籍装帧设计的发展

19 世纪，在工业化、民主意识和城市化浪潮的推动下，工业革命的影响无所不至，书籍的印刷量增长迅猛。印刷书籍明显能够吸引更多的消费者，因为其价格更低，而且更为实用。虽然传统书籍装帧工艺确实从未完全失传，但其地位已经被工业产品取代。此外，各种新材料开始出现，以消费主义和量胜于质为基础的新思维兴起，商品发展的趋势逐渐走向为普及大众提供产品，而不是为少数人提供精挑细选且品质优良的产品。以前书籍只有少数人能够使用，但现在却变得极为普遍，成为平民百姓都买得起的商品。

在 19 世纪初，工业最发达的英国曾经是世界书籍艺术的中心，威廉·莫里斯是英国工艺美术运动的奠基人，也被誉为现代书籍艺术的开拓者，他所倡导的革新书籍艺术运动风靡了欧美各国。1890 年，莫里斯在凯姆斯考特开办印刷工厂，从事书籍装帧设计，他用精美的皮革、丝绸、麻织等面料制作精装书，封面图案多采用美丽流畅的花草植物纹样，形成以优雅、华丽著称的装帧艺术风格。由他在 1896 年设计出版的《乔叟集》至今仍被装帧界奉为“现代书籍装帧第一书”。革新书籍艺术运动追求精美的书籍艺术品，致力于设计美观的字体，讲究版面的设计、优秀的纸张和装帧的材质、良好的印刷油墨，以及精美的印刷和装订工艺。同时这场运动在某种程度上唤醒了欧美各国的艺术家们对书籍艺术质量的责任感，其影响直至今日。（图 1-104~ 图 1-109）

图 1-104 威廉·莫里斯

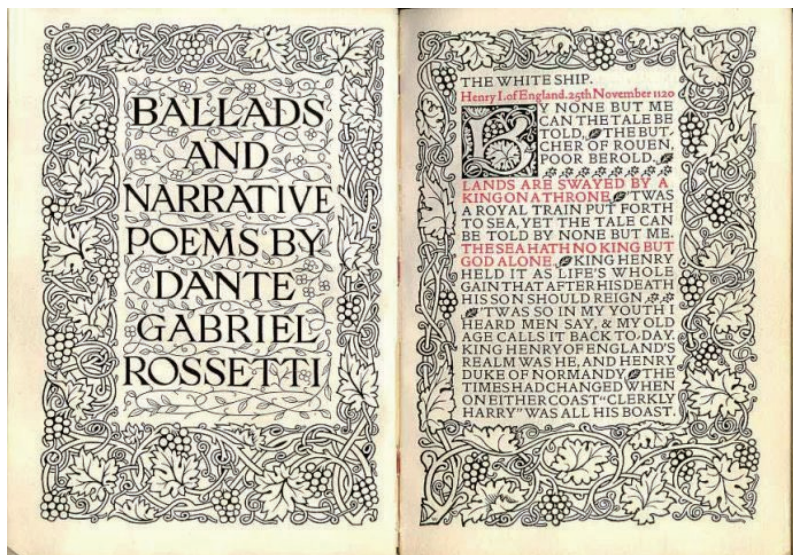

图 1-105 乔叟集 1

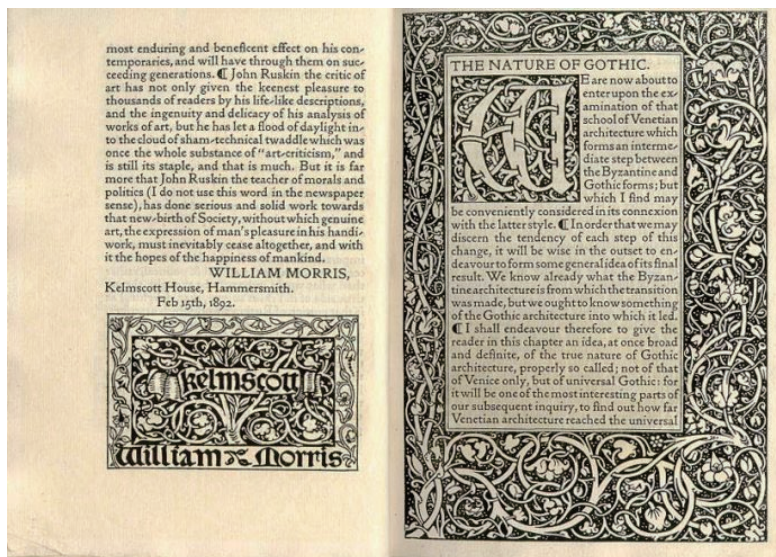

图 1-106 乔叟集 2

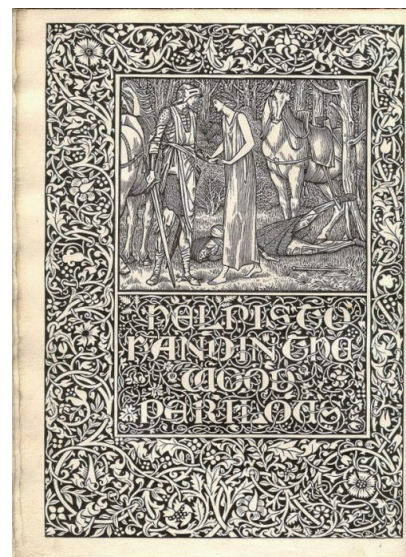

图 1-107 乔叟集 3

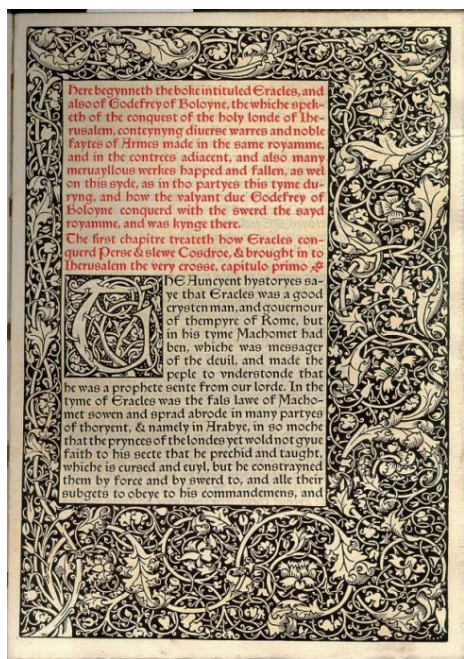

图 1-108 乔叟集 4

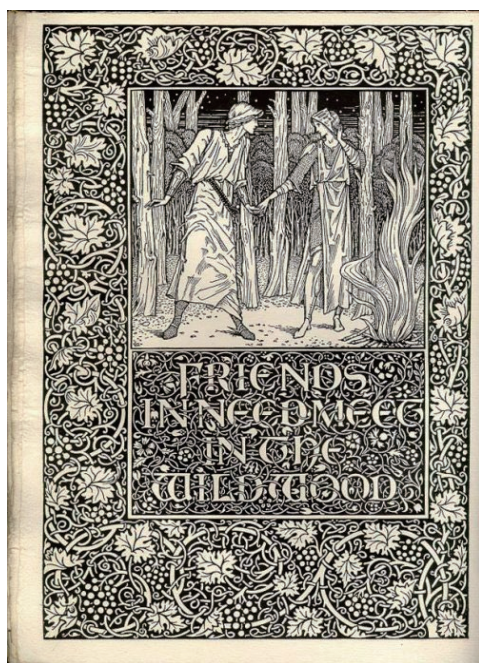

图 1-109 乔叟集 5

19 世纪下半叶到 20 世纪初期是现代设计的启蒙时期，西方世界的书籍装帧艺术获得长足发展，而作为其后盾的是印刷技术的革命。机械造纸机、转轮印刷机的发明加快了印刷进度；石印、摄影等技术的发展，使书籍中图像的还原性不断完善，但是依赖于版画印刷技术，达不到分色制版的水平。随着锌版制造术、网版技术和胶版印刷技术的使用与普及，书籍设计有了广阔的创作空间。

工业革命促进了西方国家经济技术和文化的发展。伴随着现代印刷技术的革命进程，历经了 20 世纪各种艺术流派的洗礼，书籍装帧设计艺术也形成了各种不同的风格样式。在未来主义、构成主义、风格派、达达主义、超现实主义、包豪斯主义、波普主义等各种设计思潮和设计风格后，进入今天的图文信息时代，展现出全新的风格和视觉面貌，形成了今天多元而丰富的书籍装帧设计形式。至此，书籍装帧设计不再是一种单纯的装饰技术，而是通过设计视觉化、形象化、物化传递出具有理性与感性、主观与客观、秩序与超越、审美与功能、现代与传统的系统体验和完整信息，从而实现对书籍本身的超越。

20 世纪是书籍设计艺术进行不断探索和试验的世纪，也是书籍艺术争奇斗艳的“角力场”。至 20 世纪末，诞生了“数码读物”这个新生儿，一个更为丰富多彩的 21 世纪的书籍世界已经到来。（图 1-110~ 图 1-114）

图 1-110 包豪斯主义实践者约斯特·施密特的作品

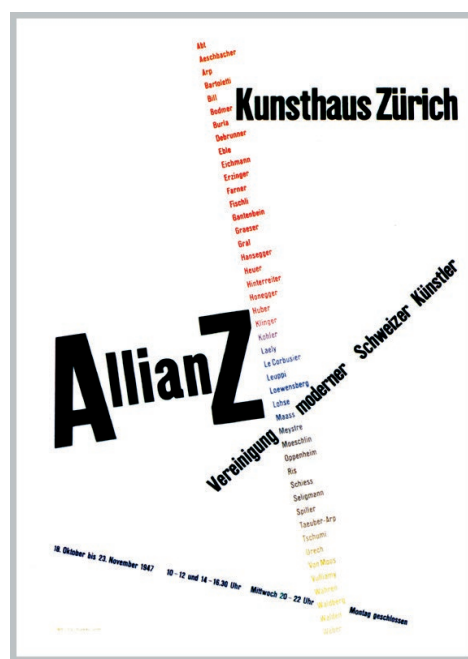

图 1-111 国际主义平面设计运动的先驱马克斯·比尔的作品 1

图 1-112 国际主义平面设计运动的先驱马克斯·比尔的作品 2

图 1-113 达达主义设计师库尔特·施维特斯的作品 1

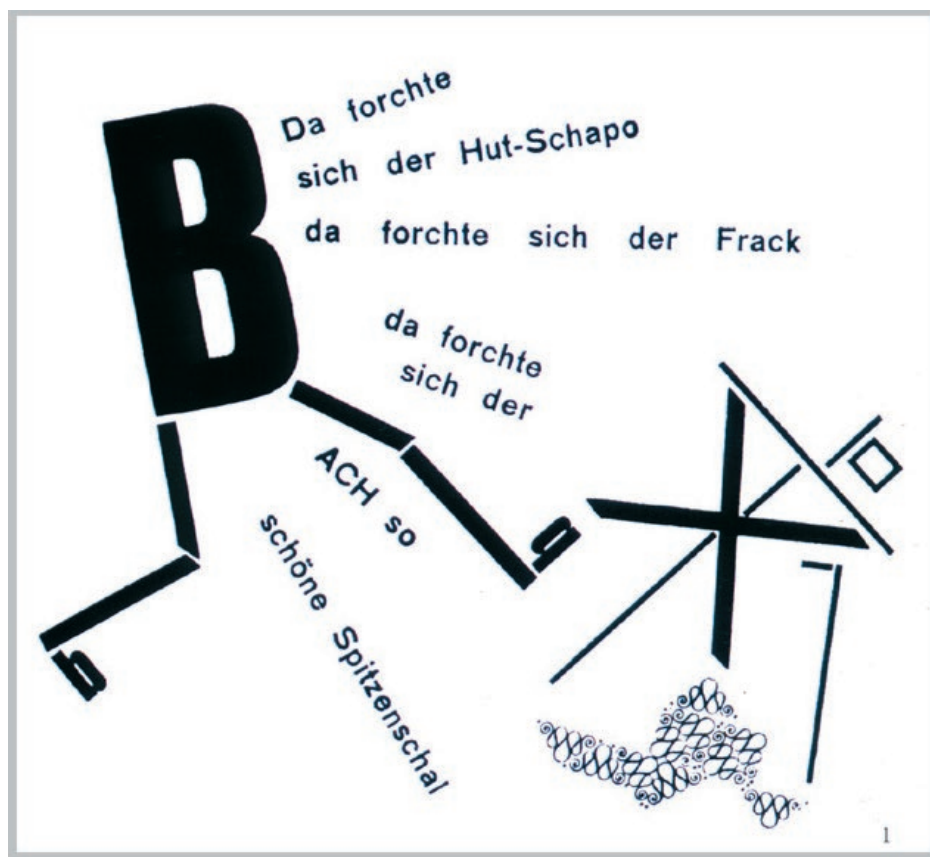

图 1-114 达达主义设计师库尔特·施维特斯的作品 2

课后思考

1. 中国传统书籍发展过程中有哪些形制？其各自的特点是什么？
2. 简述德国古腾堡印刷技术的重大贡献。

第二章

书籍与书籍装帧设计概述

第一节 书籍与书籍装帧设计的基本概念

第二节 书籍的形态

第三节 书籍装帧设计的功能

第四节 书籍装帧设计的原则

▲ 学习要点

通过本章的学习，应掌握书籍与书籍装帧设计的概念及相互关系、书籍形态的组成结构、书籍装帧设计的主要功能，以及书籍装帧设计过程中必须遵循的原则，以此为书籍装帧设计的实际操作奠定基础。

第一节 书籍与书籍装帧设计的基本概念

一、书籍的基本概念

书籍是人们在生活和生产实践中为了实际的需要而创造出来的，是一种文化现象，代表了人类的物质生活水平和文化水平。因为它记载着事件、思想、经验、理论、技能、知识等丰富内容，所以它一产生就具备两种属性：一是精神属性，二是物质属性。所谓精神属性，是指书籍的内容是随着时代的发展而变化的，它反映着不同时期的思想意识、政治倾向、经济状况、文化风尚及科学技术发展状况等；所谓物质属性，是指书籍包括文字、文字载体、载体材料、材料形状及装帧形式等。书籍反映一定社会、一定时期的生活状态和意识形态，是随着时代的发展而发展的。

文字是书籍构成的基本条件，在任何情况下，没有文字就不可能产生书籍。文字不但承载着意识形态的构成任务，也影响着书籍物质形态的内外状况。文字的载体是指书籍的制作材料，影响着书籍的制作方法，从刀刻、笔写、雕印、泥活字排印、木活字排印、金属活字排印，直到后来普及的铅活字排印，经历了一个漫长而曲折的发展过程。书籍的制作材料不同，就有不同的制作方法，从而进一步影响书籍的外部形态。将这些物质要素协调有机地组合起来，便构成了书籍的物质形态。

书籍在古代也称典籍、载籍。“籍”有借用竹简以文字记录政事，带有登录、记载的意思。《后汉书》记载，东汉时，马融于永初四年（110年）上任校书郎后写了一篇《广成颂》。他在这篇颂文的小序中谦称为蝼蚁，不胜区区，职在“书籍”。这大概是关于“书籍”一词最早的较为明确的记载。

关于“书籍”的概念有诸多解释。1964年，联合国教科文组织将书籍定义为“页数在四十九页以上的非定期印发的出版物”。我国1979年版的《辞海》则解释书籍为“装订成册的著作物”。法国著名学者弗雷德里克·巴比耶在《书籍的历史》一书中将书籍定义为“包括一切不考虑其载体、重要性、周期性的印刷品，以及所有承载手稿文字并有待于传播的事物”。实际上，在新观念、新技术、新材料、新工艺相互渗透的时代，书籍承载的信息、书籍的载体材料，甚至书籍本身的形态不断地发展变化到今天，可以把书籍界定为以承载信息、传播信息为目的，以文字、图形或其他符号在一定材料上记录知识、表达思想、抒发情感并结集成册的著作物。作为一种信息载体，书籍跨越了时间、空间和地域，甚至种族和文化，其传播的广度和深度是不言而喻的。从书籍的最初萌