

书籍装帧的创意之道

创造书籍在于了解书籍传播的特点与本质，必须把握书籍装帧创意的规律。书籍不是静止的装饰之物，读者在翻阅的过程之中与之沟通产生互动。装帧之书、创意之书就成为一个驾驭时空的能动的生命体，给予人深邃的思考、智慧的启迪。书籍装帧的创意更多的时候是一种思想的外化，思想是设计理念、审美情趣、书籍内涵、工艺技术、物质呈现的综合，其核心是设计，那么其设计的核心就是创意。

一本理想的书应体现和谐对比之美。和谐，为读者创造精神需求的空间，对比则是创造视觉、触觉、听觉、嗅觉、味觉五感之阅读愉悦的舞台。著者提供内容，编辑把握校对，设计担当包装，印刷提供成品，这是相互割裂的分工观念和陈旧的思维方式。这种不般配的“婚姻”，无法孕育出理想的有情感有血有肉的生命体。

作为这一现状的“责任人”之一——书籍装帧者更应意识到观念的更新：将司空见惯的文字融入耳目一新的情感和理性化的秩序驾驭，从信息编织到视觉效果，学会始终追求由表及里的书籍整体之美的设计理念的把握，并能赋予读者一种文字和形色之外的享受，以及具有创造戏剧化想象空间的能力。从书籍的外表化妆师到书籍的形态设计者，从装帧到创意，时代需要我们完成书籍设计观念转换。

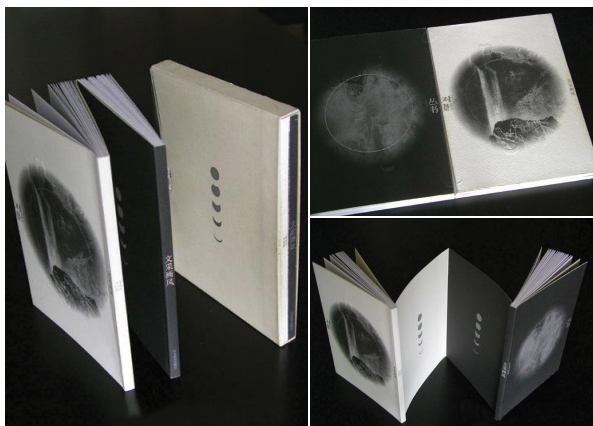

图1-1 《对影丛书》书籍装帧设计：吕敬人
(资料来源：http://blog.sina.com.cn/s/blog_626427530100tgff.html)

如图1-1是伟大的设计师吕敬人先生的作品《对影丛书》。讲述的是一位学者和一位画家的对话，两本合二而一的联体书。黑白、阴阳、左右、竖排、横排……诸多设计语言表达的思考，体现东西文化探讨的主题。

德国著名书籍设计家冯德利希说：“重要的是必须按照不同的书籍内容赋予其合适的外貌，外观形象本身不是标准，对于内容精神的理解，才是书籍设计者努力的根本标志。”

《对影丛书》一书以特有的设计理念和实践为中国现代书籍装帧创意开创了一条新路子。这一实践的意义究竟是什么，值得我们思考。放眼书装界，只有跟植于本土文化土壤，利用本土文化资源，并吸取西方现代设计意识方法，才能构建出中国现代书籍装帧创意的理念与实践体系，而这既是中国书籍创意的必由之路，也是它的希望所在。

第一节 书籍装帧的创意

一、书籍装帧的概念

书籍装帧又称为书籍艺术，是将材料和工艺、思想和艺术、外观和内容、局部和整体等在书籍生产过程中和谐、美观地体现出来，它是一门书籍装潢设计艺术，也是书籍造型设计艺术。（图1-2）

图1-2 《朱熹榜书千字文》设计：吕敬人

日本著名书籍设计家杉浦康平先生曾这样说，“书籍装帧是从一张纸开始的故事”。此言给人以无限的想象。的确，由二维纸张的对折、束叠、装订，并融合其他材质构成而创造出的一本有生命的书，艺术便蕴涵在其中了。

书籍装帧的核心是设计，设计的核心是创意。设计由此展开，需思索书籍装帧的艺术形态、形式意味、视觉呈现、文化意蕴、材料工艺等问题，这一切的思索可以用“创意”二字来概括。书籍装帧创意设计更多时候需关注思想性、书卷气、设计感，是一种思想的外化。

书籍装帧设计是对一本书的包装，通过艺术设计来反映书籍的内涵。从封面设计、扉页设计、字体设计到插图设计，在琳琅满目的书海中，书籍装帧在某种程度上直接影响人们的购买欲。因此，在书籍设计中，哪怕是一根线、一行字、一个抽象符号、一两块色彩，都

要具有一定的设计思想，既要有内容，又要有美感（图1-3~图1-4）。

图1-3 具有民族特点的装帧创意设计：吕敬人

图1-4 英国设计师Scott Colley书籍设计

二、书籍装帧的创意关系

书籍装帧的创意关系可以分为3个方面：形式、形象和意境。“形式”是最直观的，西方美学家克莱夫·贝尔在他的著作中指出：

“一种艺术品的根本性质是有意味的形式。”在书籍装帧中，书籍的整体形态就是一种“形式”设计。例如：中国古代书籍的简策装、卷轴装、旋风装、经折装等就是不同装帧形式的呈现。“形象”不仅限于封面，还包括书籍的整体形式和印刷在书籍上的“形象内容”以及开本设计、精装平装设计、函套腰封设计、封面及内页设计等内容；“意境”是最深层次的书籍神韵传达，是书籍内涵意味的创意呈现，是形而上的装帧境界，一如黑格尔说：“意蕴总是比直接呈现的形象更深远。”（图1-5）

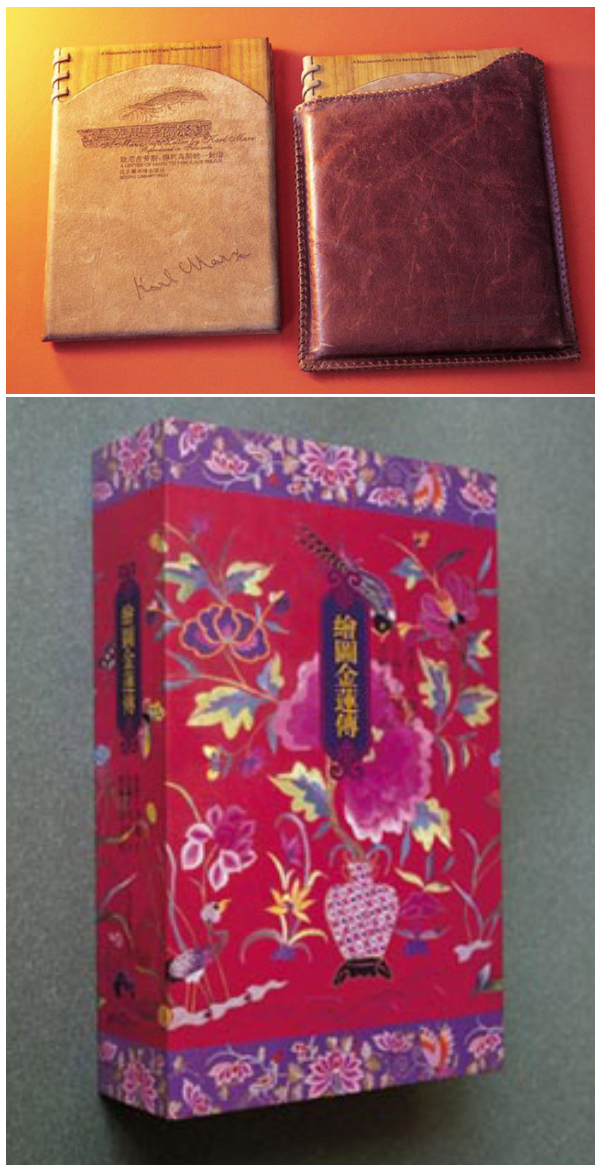

图1-5 具有民族特色的装帧设计：吕敬人

三、我国书籍装帧创意的近现代发展

书籍装帧创意不仅反映的是设计科学技术领域的发展，同时也更深层次体现了文化领域的进步。近现代作为中国变革最为集中也最具质变意义的时代，其书籍装帧设计的发展与演变显示出了对科学与文化领域的双重体现。

（图1-6）

图1-6 近现代日本书籍装帧设计

1. 五四时期的书籍装帧创意发展演变

中国的近现代是一个逐步进入全球化进程的时代。伴随西方印刷术的“东渐”引入，西方的工业化印刷代替了我国传统的雕版印刷，因此以工业技术为基础的装订工艺产生了，同时还催生出了精装本和平装本，装帧方法也由此发生了结构层次上的变化，封面、封底、版权页、扉页、环衬、护封、正页、目录页等，统统构成书籍设计的全新的重要元素。

而中国现代的书籍设计也仅仅是百年区间内受西方世界的影响，但却发生了翻天覆地的变化。五四运动冲破了闭关锁国的文化政策，

自此西方装帧设计理念和技术进入中国古老的文化社会。诞生于五四前后的出版物，书籍装帧设计无论从理念还是技术上都实现了与新文化革命的同步效应，共同进入一个全新的历史纪元。而这里不可回避地要谈到鲁迅先生。鲁迅先生作为中国现代文坛巨匠，在书籍装帧设计工艺方面起到了难以企及的先锋作用。鲁迅先生事必躬亲，自己动手，亲自设计了数十种书刊封面，同时还鼓励指导了一批青年艺术家的悉心钻研、大胆创作，同时还促进了理论创新方面的建树。对待设计封面，鲁迅先生一开始就表现出了吸收外来文化影响的开放态度，同时还能够保持对民族文化传统的继承。而且鲁迅先生在封面设计中图解式的创作方法旗帜鲜明地表现出了反对意见，他请陶元庆设计《坟》的封面（图1-7）时说：“我的意见是只要和《坟》的意义绝无关系的装饰就好。”鲁迅先生的想法集中表现为强调书籍装帧作为一门绘画艺术的独立性及其对文学作品有限的依赖性，从而主张这一设计行为所赖以生存的装饰功能，因此对于它所装饰的书籍内容不必勉强配合，这对于几十年后的现当代出版设计

理念来说也是超前而适用的，却历来是容易忽略的所在。鲁迅先生还对传统的过挤过满的书版格式持反对意见，认为排版的高密度而一点空间不留，是一种设计上的弊病，需要改正。而长期以来，出于对纸张的节约的片面强调性思路，书籍逐步被当作一种类似“工业化”生产的产品而非艺术品来看待，成为现代工业化时代书籍装帧设计艺术的非独立性的硬伤。反而是处于几十年前新文学革命的开放时代，各路设计家和学者百无禁忌，各领风骚，反而推动了书籍装帧设计工艺的新发展。除了鲁迅先生之外，很多学者、书画家也都不同程度地对书籍装帧设计工艺做出了自己的创新性贡献。

陈之佛先生从给《东方杂志》、《小说月报》设计封面起，到为天马书店作装帧设计，坚持采用近代几何图案和古典工艺图案设计，形成了独特的艺术风格。丰子恺先生以漫画制作封面堪称首创，而且坚持到底，影响深远。而钱君匋先生认为，书籍装帧的现代化是不可避免的。他个人便运用过各种主义、各种流派的创作方法。但他始终没有忘记装帧设计中的民族化方向。（图1-8~图1-9）

图1-7 陶元庆设计《坟》的封面

图1-8 《东方杂志》的封面设计

图1-9 《小说月报》的封面设计

2. 抗日战争乃至新中国成立后的书籍装帧创意发展演变

抗日战争爆发之后，伴随战争形势的综合复杂性变化，全国形成了日伪区、解放区和国统区三大地域，每个区域有着截然不同的社会政治经济条件，但是在印刷条件上都一致地艰难短缺，而当时的解放区由于长期被国民党和日伪严密封锁而成为条件最艰苦的区域。解放区的出版物，甚至出现了一本书由几种杂色纸张印刷而成的情况，创造了出版史上的一个奇葩。而同样处于大西南的国统区没有条件以铜版、锌版来印制封面，印书也是靠土纸，而只好依靠画家木刻，自绘，或者由刻字工人刻成木版上机印刷。印出来的成品反而有一种原拓套色木刻的效果，朴素而原始的美感反而成了一种特色。相对来说，日伪占领区域的条件相对好一

图1-10 曹辛之书籍装帧作品

些，然而太平洋战争到日本投降这一期间，由于战争形势所造成的物资奇缺，北京、上海也只能用土纸印书，白报纸印刷已经成为一种罕见的奢侈品。而抗日战争胜利到新中国建立以前的解放战争时期，书籍装帧设计工艺又迎来了一个硕果累累的收获期。以丁聪、钱君匋、曹辛之等人的成就最为明显。老画家叶浅予、张光宇、黄永玉、池宁等也有创作。曹辛之以隽逸典雅的抒情风格吸引了读者，而丁聪的装饰画则是以人物见长。（图1-10~图1-11）

3. 新中国成立后书籍装帧艺术的发展

1949年以后，出版事业的飞跃发展和印刷工艺及装帧技术的进步，为书籍装帧艺术的发展和提高开拓了广阔的前景。而自此我国的书籍装帧艺术开启了异彩纷呈、多元风格并存的格局。而书籍装帧设计工艺在十年动乱期间

图1-11 丁聪书籍装帧作品

图1-12 具有时代特色的装帧作品设计：吕敬人

遭到了大举破坏，“一片红”成了当时的主要形式。

总之，作为书籍造型设计一种艺术化体现，书籍装帧设计工艺经历了中国古代和近现代，直至当代的发展，在继承了中华传统印刷术和书画艺术为核心的装帧艺术理念的同时，在近现代又合理吸取了西方先进的印刷技术和工艺理念，形成了中西合璧的书籍造型艺术生态。（图1-12）

第二节 中国书籍装帧的创意形式

我国是有悠久历史的文明古国，书籍装帧创意的发展也有久远的历史。从先人的结绳记事到甲骨文再到青铜器的金属书，这些是书籍的最初形态。直至用竹、木作为书写和记载材料，标志着我国最早成型书籍的开始。书籍形态的确立也推动了书籍装帧创意的发展与创新。（图1-13~图1-14）

中国的造纸术和印刷术各是领先世界的四大发明之一。东汉时期蔡伦发明了纸，隋唐时期雕版印刷术发明出来，进一步使书籍成型。印刷术的出现大大提高了书籍制作的质和量，从而促进了人类信息的传播和文化的发展。书籍装帧的创意形式也经过很多演变。先后出现过卷轴装、经折装、旋风装、蝴蝶装、包背装、线装、筒装和精装等形式。

（一）卷轴装

在唐代之前，纸本书的最初形式仍然是沿袭着帛书的卷轴装。轴通常是用一根细木棒，有时也采用如红木、紫檀、玉、珊瑚这样的珍贵材料。纸张从左端卷入轴内，右端在卷外，前面装裱的一段纸或丝绸，叫做“镖头”。镖头上粘系上丝带，用来卷扎轴卷。

卷轴装书籍形式的使用，使文字与版式规范化，章法有序，相比古老的竹简更加轻便自如，可以跟据文字的多少随时

图1-13 甲骨文

图1-14 简牍

加纸续写，更为方便。（图1-15）

隋唐以后，是东西方盛行宗教的时期，卷轴装记载了众多的宗教经文，中国大部分是以佛经为主，西方的卷轴装形式，则多以《圣经》为主。目前，卷轴装多用在书画的装裱中。

（二）经折装

经折装是在卷轴装的形式上发展而来的。由于社会的发展，卷轴装的很多弊端暴露出来，经折装的出现使阅读方便了许多，同时也使书籍方便取放。经折装的具体做法是：将一幅长卷顺着文字版面的中间，一反一正地折成长方形一叠，再把各种硬质的材料分别粘贴在首末两页上。它的装帧形式是卷轴装的发展革新，外观形状与今天的书籍类似，在书画、碑帖等装裱方面，一直沿用经折装进行装帧。（图1-16）

（三）旋风装

旋风装是在经折装的基础上改造设计的，由于经折装经过长期翻阅，折口会断开，使书籍很难长久保存和使用，所以在对卷轴装和经折装的各自形式的综合之上，出现了旋风装。旋风装就是以长形硬质纸板为轴心，把书籍的书页按照顺序错落地粘贴在轴心纸板上，这样阅读每一页都十分方便。而它的外形跟卷轴装区别不大，仍然是卷起来存放。（图1-17）

（四）蝴蝶装

唐代末期，雕版印刷已盛行，印刷需求量增大，以前的书籍装帧形式已经难以适应当时的发展。于是便出现了更为便捷的蝴蝶装。蝴蝶装就是对折印有文字的纸，再以中缝为准，对齐所有页码，再用浆糊粘贴在另一硬纸板上，然后裁成书。由于这样的书籍翻阅起来像

蝴蝶两面飞舞的翅膀，所以称为“蝴蝶装”。蝴蝶装虽只用浆糊粘贴，但做工精细，非常牢固。（图1-18）

图1-15 卷轴装

图1-16 经折装

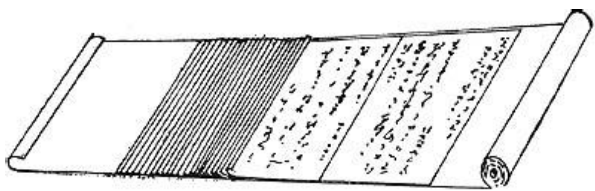

图1-17 旋风装

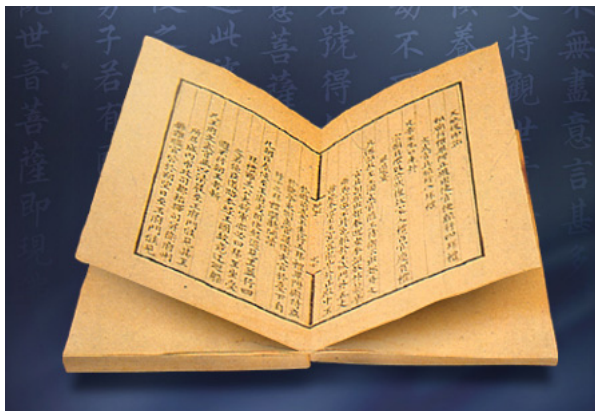

图1-18 蝴蝶装

（五）包背装

随着社会的进步，书籍装帧也在不断创新改革。虽然蝴蝶装有很多方便之处，但也不是很完善。因文字面是向内的，须翻动两页空白页才能翻阅两页。张铨夫《中国书装源流》认为：“包背装则贯穿成册，牢固多矣。”到元代，蝴蝶装被包背装所取代。

包背装将书页背对背地正折起来，使有文字的一面向外，版口作为书口，然后将书页的两边粘在书脊上，再用纸捻穿订，最后用整张的书衣绕背包裹。包背装书的装订和使用比蝴蝶装方便，但装订的手续仍较复杂，所以不久即被另一种装订形式——线装所取代。（图1-19）

图1-19 包背装

（六）线装

线装是我国传统书籍装帧的最后形式，称“线装书”。在装订时，纸叶折好后须先用纸捻订书身，上下裁切整齐后再打眼装封面。线装书一般只打四孔，称为“四眼装”。较大的书，在上下两角多打一眼，就成为六眼装了。有需特别保护的线装书，除封面用绫绢外，还用绫绢包起上下两角，称为“包角”。

线装书起源于唐末宋初，盛行于明清时期，流传至今的古籍善本颇多。（图1-20）

图1-20 线装

（七）简装

简装书，也称“平装”（图1-21），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，除书籍以外三边裁齐便可成书。这种方法称为“锁线钉”。锁线比较繁琐，成本较高，但很牢固，适合较厚或重点书籍，比如词典。

现在书一般采用先裁齐书脊然后上胶，不锁线的方法，这种方法叫“无线胶钉”。虽经济快捷，却不很牢固，适合较薄或普通书籍。在20世纪二三十年代到五六十年代前后，很多书籍都是用铁丝双钉的形式。另外，一些更薄的册子，内页和封面折在一起直接在书脊折口穿铁丝，称为“骑马订”。但是，铁丝容易生锈，故不宜长久保存。

图1-21 简装 设计者：陆智昌