

第一章 书籍装帧基础

第一节 书籍装帧设计概念

实训目的：掌握书籍装帧设计有关的基本概念。

实训内容：掌握几个概念，能区分书籍装帧设计与书籍装帧艺术的不同。

实训课时：2 课时。

实训作业：阅读有关书籍装帧设计方面的论著。

一、书 籍

书籍是用文字、图片和符号，在一定材料上记录知识、表达思想情感并制作成卷册的著作物，是人类传播思想、传播知识和积累文化的重要手段。随着现代科学技术的逐步发展，录音、录像磁带、各种光盘、网络技术的推广应用，赋予了书籍更丰富的形式和更广泛的内容。

二、书籍装帧

从书籍装帧总体含义上来说，没有装帧就不存在书籍，每一本书都离不开装帧。书籍装帧的另一层含义是装饰美化书籍、保护书籍，使书能牢固从而延续后世（图 1-1）。

图 1-1 《曹雪芹风筝艺术》 2006 年度“世界最美的书”金奖（赵健工作室设计）

很多人往往认为装帧就是“装订”，也有人将封面设计和装帧设计混为一谈，装订、封面设计其实都只是装帧中的一部分，并不能代表全部。“书籍装帧”是由“书籍”和“装帧”两个词构成的一个专有名词。“装帧”一词，英文是 binding and layout，是指构成书籍的必要物质材料和全部施工流程的总和。有了装帧设计才有了书籍的形态，于是也就有了“书籍装帧”这个名词。因此，我们把书籍所需要的必要材料与各项工艺流程的总和称为书籍装帧（图 1-2）。那么如何使互不相关的各项物质材料和各项工艺有次序地、合理地实施，这就必须事先提出方案和图纸，进行策划和构思，这个工作过程就是“装帧设计”。有了合理可行的设计方案，才能有效地指导整个书籍装帧活动的顺利实施，达到预期的目的。因此，书籍装帧设计是书籍装帧活动的重要组成部分。

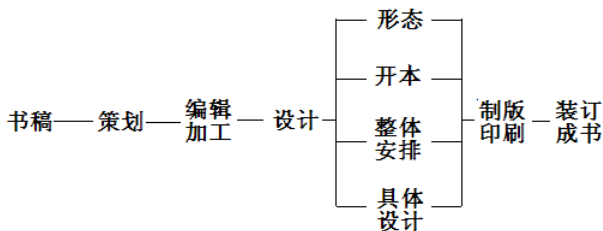

图 1-2 书籍装帧设计流程

书籍装帧设计的基本概念是在书籍出版之前，预先制订装帧的整体和局部、材料与工艺、思想与艺术、外表与内涵诸因素的全套方案，使开本、封面、护封、书脊、环衬、扉页、插图、字体、印刷、装订、编排等，构成一个和谐的整体。因此，封面、护封设计，插图创作，版面编排都仅仅是书籍装帧设计工序中的一环，并不是全部。

三、书籍装帧艺术

装帧设计方案和图纸，不能称之为装帧艺术，只有当方案和图纸上的设想通过广大印刷装订工人的生产活动，形成了装帧实体——书籍，这种体现书籍装帧设计者以情感和想象为特性的创意表达，并且把握、反映书稿内容的特殊方式，才能称之为书籍装帧艺术。我国著名的书籍设计大师吕敬人说：“书籍设计最重要的是促成有趣的阅读。”书籍装帧的任务，除了达到保证阅读的目的，还要赋予书籍美的形态，给读者美的享受，书籍装帧艺术便从中诞生了（图 1-3）。

图 1-3 书籍装帧艺术形式美

第二节 书籍装帧设计的起源和演进

实训目的：了解中外书籍装帧形态的演变历程。

实训内容：书籍的起源、中外书籍装帧形式的演变。

实训课时：2 课时。

实训作业：(1) 叙述 10 种古今中外的非纸质书。

(2) 写一篇小短文，简述中国书籍装帧设计的演进过程。

书籍装帧设计，以前很少有人论及这个概念。现在，随着出版业的发展和出版市场的逐步开放，以及从事专业书装设计的团体及个人的不断涌现，书籍装帧设计已为世人所认知，并且对出版业的发展发挥着重要的作用。将书籍装帧设计作为一门独立的艺术学科来学习和研究，也被提了出来，并得到了大家的认可。这一举措，经事实证明，的确为社会文明及文化产业的发展提供了有力保障。从书籍装帧设计的发展观来讲，若想系统地了解书籍装帧设计，我们有必要先了解一下它的发展史。

一、书籍的起源

书是文字的载体，谈起书就不得不谈到文字。文字是书籍的第一要素，有了文字才有书籍的雏形。在我国，距今有五六千年历史的西安半坡遗址出土的陶器上，就有

简单的刻画符号。据学者推断，这可能是中国最原始的文字，也是中国书籍发展史上人类迈出的第一步。公元前 11~16 世纪的商代，就已出现了较为成熟的文字——甲骨文（图 1-4）。甲骨文字的排列，直行由上到下，横行则从右至左或从左到右，已颇具篇章布局之美。中国自商代起从甲骨刻字，到造纸术与印刷术发明之前的原始装帧艺术，在形式上都以自然界的物质材料作为载体，如在石头、甲壳、兽骨、青铜器皿、陶瓷、木板、树叶、砖瓦上刻写文字，成为当时的“书籍”。

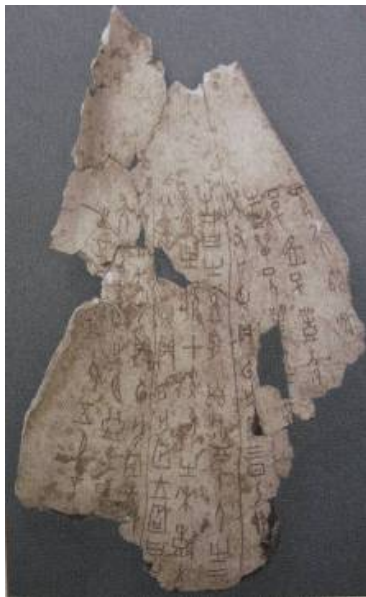

图 1-4 中国古代甲骨刻辞

二、中国书籍装帧形式的历史沿革

1. 简策版牍

中国书籍形式是从简策版牍开始的。把竹子加工成统一规格的竹片，再放置火上烘烤，蒸发竹片中的水分，防止日久虫蛀和变形，然后在竹片上书写文字，单独的竹木片叫作“简”，若干简以革绳相连就叫作“策”（亦写作“册”），这是现在称 1 本书为 1 册书的起源（图 1-5）。汉代的简，书写已经十分规范了，先有两根空白的简，称为赘简，目的是保护里边的简，相当于现在的护页，然后是篇名、作者、正文。一部书若有许多策，常用布或帛包起，或用口袋装盛，叫作“囊”，相当于现在的书盒。这种装订方法，成为早期书籍装帧比较完整的形态，已经具备了现代书籍装帧的基本形式。另外，还有木牍的使用，方式方法同竹简。牍，则是用于书写文字的木片，与竹简不同的是木牍以片为单位，一般着字不多，多用于书信（图 1-6）。

图 1-5 竹简

图 1-6 版牍

2. 卷轴装

由于简策木牍分量重，占地多且不易携带，于是在春秋时期，出现了在丝织品上写书。丝织品当时有帛、素。帛书的左端包一根细木棒作轴，从左向右卷起，成为一束，便为卷轴。卷口用签条标上书名。东汉以后，随着造纸术的发明，文字的依附材料渐为纸张所代替。纸书最初形式仍是沿袭帛书的卷轴装。轴通常是一根有漆的细木棒，一些帝王贵族也会采用珍贵的材料做轴，如象牙、紫檀、玉、珊瑚等。卷的左端卷入轴内，右端在卷外，前面装裱有一段纸或丝绸，叫作镖。镖头再系上各种颜色的丝带，用来缚扎。从装帧形式上看，卷轴装主要从卷、轴、镖、带四个部分进行装饰。“玉轴牙签，绢锦飘带”是对当时卷轴装的生动描绘。卷轴装的纸本书从东汉一直沿用到宋初。卷轴装书籍形式的应用，使文字与版式更加规范化，行列有序。与简策相比，卷轴装舒展自如，可以根据文字的多少随时裁取，更加方便，一纸写完可以加纸续写，也可把几张纸黏在一起，称为一卷。后来人们把一篇完整的文稿称作一卷。隋唐以后中西方正是盛行宗教的时期，卷轴装除了记载传统经典史记等内容以外，就是众多的宗教经文，中国多以佛经为主，西方也有卷轴装的形式，多以《圣经》为主。卷轴装书籍形式发展到今天已不被采用，但在中国书画装裱中仍还在应用（图 1-7）。

图 1-7 卷轴装

3. 经折装

经折装又称折子装，出现在 9 世纪中叶以后的唐代晚期。经折装是在卷轴装的形式的基础上改造而来的。随着社会发展和人们对阅读书籍的需求增多，卷轴装的许多弊端逐步暴露出来。例如，要查阅中间某一段，必须从头打开，看完后还要再卷起，十分麻烦。经折装的出现大大方便了阅读，也便于取放。具体做法是：将一幅长卷沿着文字版面的间隔中间，一反一正地折叠起来，形成长方形的一叠，在首尾两页上分别粘贴硬纸板或木板，有时再裱上织物或色纸，作为封面。它的装帧形式与卷轴装已经有很大的区别，形状和今天的书籍非常相似。在书画、碑帖等装裱方面一直沿用到今天（图 1-8）。

图 1-8 经折装

4. 旋风装

旋风装是在经折装的基础上改造而来的。虽然经折装的出现改善了卷轴装的不利因素，但是长期翻阅会使折口断开，使书籍难以长久保存和使用。所以人们以一幅比