

第1章

书籍设计基础理论

1.1 书籍装帧的基本概念

1.1.1 书籍的定义

书籍是记录人类文明的载体，是用文字、图画或其他符号，在一定材料上记录知识、表达思想并制成卷册的作品，是传达知识和交流经验的工具。

它经过了漫长的演变历程呈现出今天的形式，经历了在原始材料上的刻画到现在的滚筒印刷，近年来随着现代文化载体的发展与更新，书籍的内容和形式越来越丰富，除了传统的书籍形式外，在互联网盛行的现代书籍的形态也发生了革命性的变化，出现了电子书籍的形式。但是传统书籍并没有因为新形式的出现而呈现萎靡之势，电子书籍是一种依靠点击就出现，再一点就消失的“浅阅读”形式，实体书籍则为读者提供了有温度、有灵性的“深阅读”形式，因此实体书籍没有被取代反而迎来了新的机遇，依然焕发出勃勃生机，吸引人们争相购买和收藏。如图 1-1、图 1-2 所示。

图 1-1 翰清堂书籍设计

图 1-2 书籍设计

1.1.2 书籍设计的含义

书籍设计指对开本、字体、版面、插图、封面、护封以及纸张、印刷、装订和材料进行实现的艺术设计，从原稿到成书的整体设计。书籍设计的主要目的是为了在视觉上吸引读者，同时要体现该书的基本精神和内涵，以艺术的形式帮助读者理解书的内容，从而吸引读者阅读、购买、收藏的愿望。如图 1-3 至图 1-5 所示。

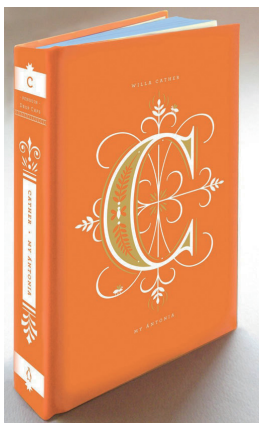

图 1-3 书籍设计

图 1-4 书籍设计

图 1-5 书籍设计

在没有生命的纸张里注入书籍设计师经过理性梳理的文字和感性的艺术表现形式，使得书籍充盈了灵动的气息，鲜活地与读者交流情感，它不仅仅是封面的设计，或是版式的简单排列，或与主题不相关的符号展示，德国著名的书籍艺术家、教育家阿·卡伯尔说：“书籍各部分应有统一的美学构思。设计的各要素如字体、插图、印刷、油墨、封面和护封、必须相互协调。”他又说“这样的设计可以认为是书籍艺术无论是文学或者科学技术书籍，美术画册或者教科书，起到决定作用的总是高超的艺术质量。”如图 1-6、图 1-7 所示。

图 1-6 书籍设计

图 1-7 书籍设计

1.2 书籍设计的演变

1.2.1 书籍的产生

1. 结绳记事

在文字产生之前，人们依靠语言交流，但是语言的交流难以留下交流的痕迹，不能够很好的保留，因此由于当时生产技术水平所限，人们通过在绳子上打结来记录相关事件，而且根据事件的时间、数量等要素打成不同形式的绳结。如图 1-8 所示。

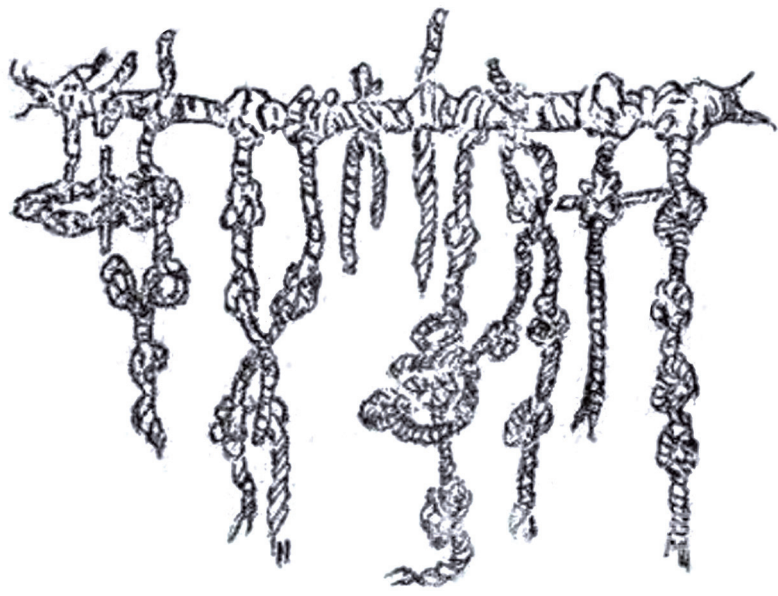

图 1-8 结绳记事

2. 汉字的发展

甲骨文和金文是迄今所知最为古老的汉字体系，当时人们尊尚鬼神，遇事占卜。他们把卜辞刻在龟甲和兽骨的平坦面上，涂上红色标示吉利，黑色标示凶险。它可以看做是最早的书籍形态。如图 1-9、图 1-10 所示。

图 1-9 甲骨文

图 1-10 甲骨文

比甲骨文稍晚出现的是金文，金文也叫钟鼎文。商周是青铜器的时代，青铜器的礼器以鼎为代表，乐器以钟为代表，“钟鼎”是青铜器的代名词。所以，钟鼎文或金文就是指铸在或刻在青铜器上的铭文。如图 1-11、图 1-12 所示。

图 1-11 甲骨文

图 1-12 甲骨文

1.2.2 中国传统书籍设计的形式

1. 简策

中国早期的书籍形式之一。在造纸技术发明以前，中国古代书籍主要是用墨写在竹木简上。人们将竹木削磨、修整成细条单独的竹木片叫做“简”，把若干简编连起来就叫做“策”，这是现在称 1

本书为1册书的起源。由于竹木易得,书写记事比甲骨、青铜、玉石等记事材料方便,篇幅不受限制,编连成策后阅读存放也较便利,因而书籍的生产比过去容易得多。中国先秦时期的古籍,最初就是写在简策上而流传下来的。在纸张发明并推广普及以后,大约在公元4世纪的东晋时期,简策才基本绝迹。如图1-13、图1-14所示。

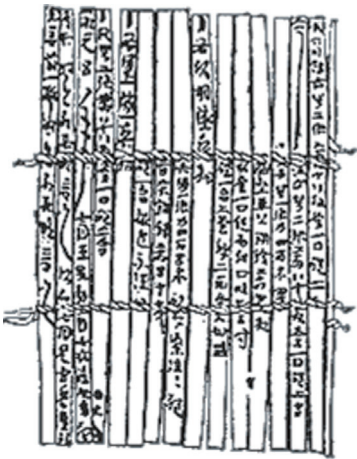

图 1-13 简策

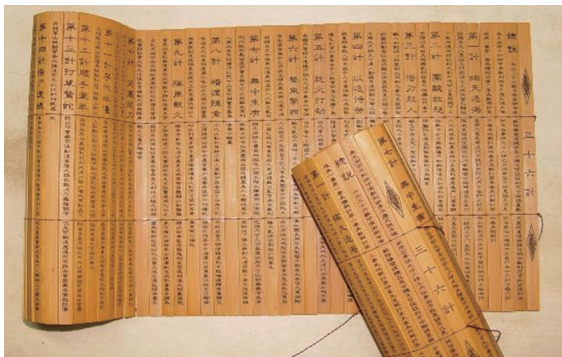

图 1-14 简策

2. 帛书

尽管简策沿用了很长时间,也有很多缺点和不足。首先是太重,书写时不便利,阅读不方便。“孔子晚而喜易,韦编三绝”是说孔子晚年时喜欢读易经,经常翻阅使得连接的简之间的韦磨断了数次。随着技术的发展,在战国时期人们发明了白色的丝织品帛,进而人们利用这种轻便的材料在此上面书写,称为帛书也叫缙书,如图1-15、图1-16所示。

图 1-15 帛书

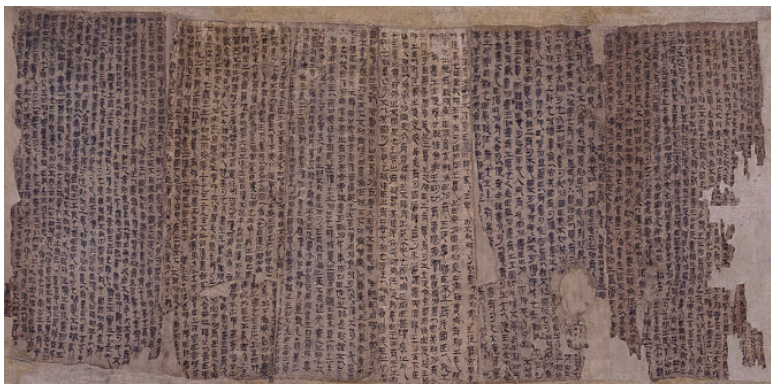

图 1-16 帛书

3. 卷轴

卷轴装始于帛书,隋唐纸书盛行时应用于纸书,以后历代均沿用,现代装裱字画仍沿用卷轴装。

卷轴装是由简策卷成一束的装订形式演变而成的。卷轴装由卷、轴、飘、带四部分组成,其方法是在长卷文章的末端粘连一根“轴”(一般为木轴,也有采用珍贵的材料的,如象牙、紫檀、玉、珊瑚等),将书卷卷在轴上。卷首一般都粘接一张叫做“飘”的,是一张质地坚韧而不写字的纸,有的是绂、绢等丝织品,飘头再系以丝“带”,用以保护和捆缚书卷。丝带末端穿一签,捆缚后固定丝带。缙帛的书,文章是直接写在缙帛之上的,阅读时,将长卷打开,随着阅读进度逐步舒展。阅读完之后,再将书卷随轴卷起,用丝带扎起,放置在插架上。卷轴装这种装帧形式应用的时间最长,一直到今天,装裱的

字画长卷仍沿用卷轴装。

阅读时，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。卷轴除了记录传统经典外，还用于收录众多宗教经文。如图 1-17、图 1-18 所示。

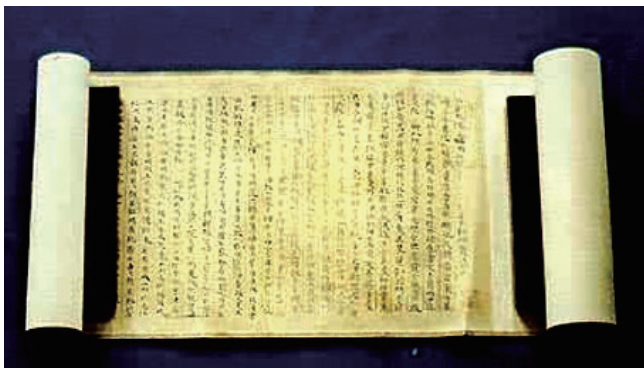

图 1-17 卷轴装

图 1-18 卷轴装

4. 经折装

中国古书装帧形式之一，亦称折子装，大致出现、流行于 9 世纪中叶以后的唐代晚期。隋唐时期是佛学发展的鼎盛时期，佛教的广泛传播，意味着佛弟子对佛教经典诵读研译的频繁。因此，就要求佛经装帧形式与之相适应，以便于翻阅。但佛教传入中国，梵经译汉之后，便同中国固有的四部书籍一样，普遍地采用了卷轴装，这就出现了卷舒不便的问题。为此，便从佛经入手，改造卷轴装。具体办法是将长条的卷轴装佛经依一定行数左右连续折叠，最后形成长方形的一叠，再在前、后各粘裱一张较厚的纸，作为护封，也叫做书衣、封面。由于是改造佛经卷子装而成为互相连属的折子装，故名经折装。它的出现标志着中国书籍的装帧完成了从卷轴装向册叶装的转变。

清代高士奇《天禄识余》说：“古人藏书皆作卷轴……此制在唐犹然。其后以卷舒之难，因而为折。久而折断，乃分为簿帙，以便检阅。”表明经折装的确来源于卷轴装。如图 1-19 至图 1-21 所示。

图 1-19 离骚 刘晓翔设计

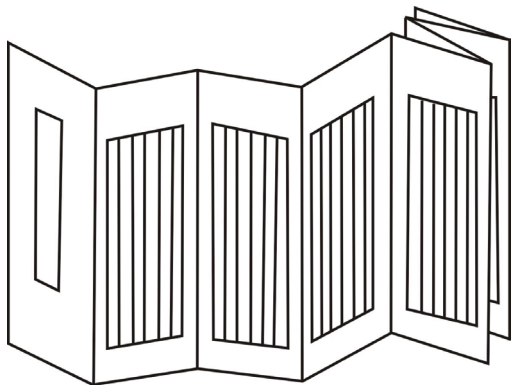

图 1-20 经折装

图 1-21 经折装

5. 旋风装

旋风装是中国古代图书的一种装订形式之一，亦称“旋风叶”、“龙鳞装”。在经折装基础上加以改造的，唐代中叶已有此种形式。其形式是：长纸作底，首叶全裱穿于卷首，自次叶起，鳞次向左裱贴于底卷上。其特点是便于翻阅，利于保护书页。旋风装既保存了卷轴装有利于保护书页的长处，也具有版面缩小、阅读方便的优点。它的弱点是，它毕竟只是一种卷轴装的改进形式，终究不能摆脱卷轴装的外壳，经过长时间的翻阅之后，折叠的地方仍会断裂，断裂后书就成了一张张的散页。直到雕版印刷术的发明和印本书出现之后，这种装订方式才得到进一步改变。如图 1-22、图 1-23 所示。

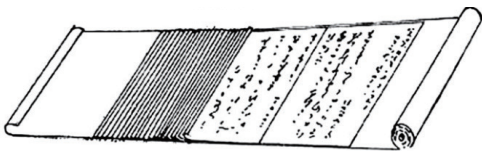

图 1-22 旋风装

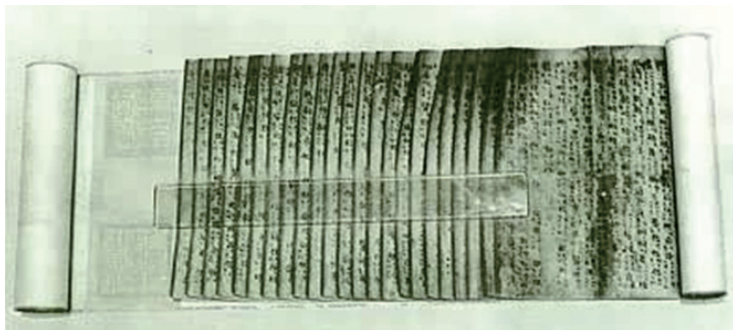

图 1-23 旋风装

6. 蝴蝶装

所谓蝴蝶装，就是单面印成书页之后，把有文字的一面朝里对折起来，再以中缝为准，将全书各页对齐，用浆糊粘附在另一包背纸上，最后截齐成册。因为用蝴蝶装装订成册的书籍翻阅起来如蝴蝶两页翻飞、飘舞，所以称之为蝴蝶装，简称“蝶装”，又称“粘页”。蝴蝶装只用糨糊粘贴，不用线，却很牢固。蝴蝶装吸取了旋风装单页的特点，又吸取了经折装中正折的方法。蝴蝶装的“编”仍为粘，书口与书口之间用浆糊粘连。这完全不同于卷轴装、旋风装、经折装中的粘接成长纸的形式，是单页的粘连，更接近于线装书的完整形式，这是一个质的飞跃。蝴蝶装也并非十全十美，它也有很明显的缺点：因为版心向内，左右边栏分别向外，所以翻阅起来必然是看一页需要翻动两页空白页才能连续

地读下去，阅读起来仍然很不方便，到了元代，蝴蝶装终究被包背装所代替。如图 1-24、图 1-25 所示。

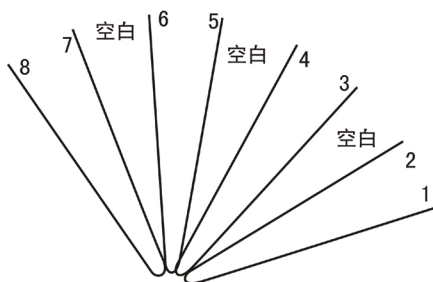

图 1-24 蝴蝶装

图 1-25 蝴蝶装

7. 包背装

《中国书装源流》中说：“盖以蝴蝶装虽美，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，把印好的书页白面朝里，图文朝外对折，然后分配页码后，将书页折缝边撞齐、压平。再把折缝对面的页边，粘着一张包背的纸页上，包上封面，使其成为一整本书。这样的装订方式称为包背装。包背装实际是线装本的前身。如图 1-26、图 1-27 所示。

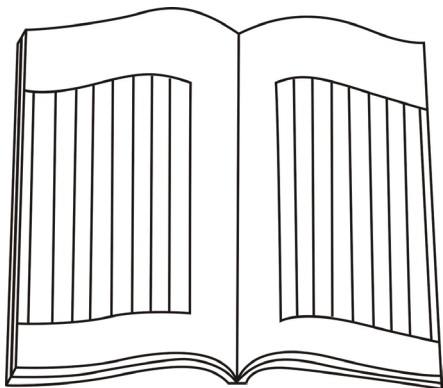

图 1-26 包背装

图 1-27 包背装

8. 线装

古代书籍的最后一种形式是线装书。锁线的针法有如下几种：四针订法、六针订法、八针订法。与包背装有很多相似之处，将单面印好的书页白面向里，图文朝外对折，经配页排好书码后，朝折缝边撞齐，使书边标记整齐，并切齐打洞、用纸捻串牢，再用线按不同的格式穿起来，最后在封面上贴以签条，印好书根字（即书名），成为线装书。区别在于护封，是两张纸分别贴在封面和封底上，书脊、锁线外露。如图 1-28、图 1-29 所示。

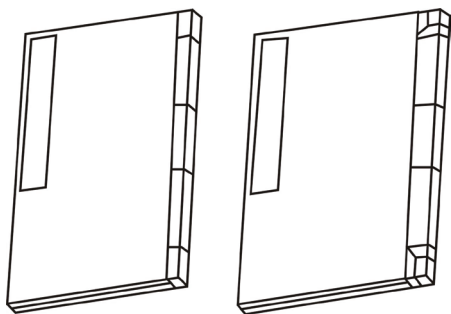

图 1-28 线装书

图 1-29 线装书

1.2.3 现代书籍设计的形式

1. 现代书籍发展过程

我国的书籍装订形式随着生产水平的发展,以及人们审美需求的不断提高,从简策到帛书到线装书经历的上千年发展,到了近代特别是五四运动之后,书籍的艺术形式脱离了古代的书籍形式,转向现代书籍生产工艺与艺术形式。当时书籍装帧界比较有代表性的人物有:鲁迅、陶元庆、丰子恺、钱君匋等,这一时期的书籍设计几乎集中了中国现代书籍装帧的所有风格和特征。例如运用中西绘画、传统风格、装饰风格、文学的象征性等元素设计书籍封面,成为中国现代书籍封面设计的开拓者和奠基人。作为中国现代书籍装帧史的开端,五四时期的书籍封面设计,有着继往开来的历史价值。没有欧洲“新艺术”运动那样轰动一时,但是它像一座里程碑一样见证着中国人在这一领域里所走出的每一步。今天对它进行重新学习与研究,研究书籍装帧设计历史的演变,总结前人经验,在此基础上摄入现代气息,是时不我待的事。如图1-30、图1-31所示。

图 1-30 《小彼得》鲁迅

图 1-31 《呐喊》鲁迅

五四运动以后,经过前辈的书籍装帧艺术家的努力和积淀,使得书籍装帧设计逐步形成了具有独特民族韵味的艺术形式,不断地向民族化与世界化迈进的趋势。这种形式已经不适用于线装书,因此平装书与精装书逐渐走向主流。闻一多曾赴美国留学,进入芝加哥美术学院学习。通过3年美术学院的专业学习,接触到西方的现代艺术设计,他的艺术水平进一步提高。比如1931年为徐志摩的《猛虎集》设计封面,将毛笔的线条直接放在封面上,带有机理的毛笔线条又正好给人以猛虎皮毛纹路的错觉,有异曲同工之妙。在当时的中国民国,书脊的插图往往局限在封面上,而《猛虎集》则采用了跨书脊的设计,纹路直接穿越书脊在封底同时出现,该幅作品与法国“装饰艺术”运动的平面设计师罗斯·阿德勒等人,在20、30年代设计的书籍封面的形式与视觉语言是极其相似的,即都是采用跨书脊的图案装饰样式。书籍装帧工艺的改进也是这次变革的主要原因,材料多采用新闻纸、印刷纸、铜版纸,从单面印刷发展到双面印刷。《彷徨》的封面设计成为当时书衣画的代表作。可是当时有人却看不懂其寓意,以为居然连太阳都没有画圆,陶元庆只好愤愤地说:“我真佩服,竟还有人以为我是连两脚规也不会用的!”如图1-32、图1-33所示。

图 1-32 《猛虎集》闻一多

图 1-33 《彷徨》陶元庆设计

随着科技的进步和发展，铅印技术的出现，照相制版的诞生，电脑的发明与使用，特别是 20 世纪 70 年代以后，书籍设计得以复苏，现代化的印刷设备的更新，形形色色的装帧材料的出现，让书籍设计无论是形式上还是内容上呈现多元性的变化。特别是电脑技术的实现，使得书籍装帧设计达到前所未有的灵活性与广泛性，装帧设计逐渐走向了成熟。《怀袖雅物：苏州折扇》封面的印刷采用的是现代的印刷技术并配以烫金，显得整本书格外的端庄华丽。如图 1-34、图 1-35 所示。

图 1-34 《怀袖雅物：苏州折扇》吕敬人_吕 设计

图 1-35 《怀袖雅物：苏州折扇》吕敬人_吕 设计