

第一章

书籍装帧设计概述

- 第一节 书籍装帧设计的相关概念、艺术特征和功能性
- 第二节 书籍装帧设计的历史与发展
- 第三节 书籍装帧设计的价值

第一节 书籍装帧设计的相关概念、艺术特征和功能性

一、书籍装帧设计的相关概念

(一) 书籍的概念

书籍通常指“成本的著作”，即装订成册的著作。书籍由印刷、装订的一系列纸页构成。这种最古老的文献载体蕴藏了世界各地的知识、思想和信念。

如前言所述，书籍，是人类文明的伟大标志，是人类智慧、意志、理想的最佳体现，是人类表达思想、传播知识、积累文化的物质载体，而书籍装帧艺术则是该物质载体结构和形态的设计，是人类的智慧所创造的“第二个自然界”。

书是什么？《新华字典》提供了如下的解释：成本的著作、信、文件或写的字。《牛津简明英语词典》提供了两种书的释义：可以携带的手写或印刷在一些纸张上的论文，写在很多纸上的文字组合。（图 1-1—图 1-2）

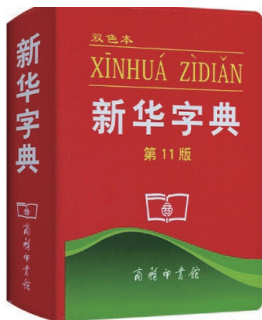

图 1-1

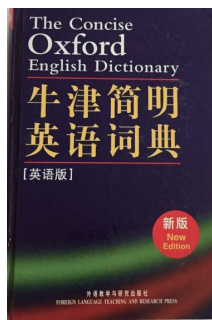

图 1-2

1966 年出版的《书籍大百科》则着重强调了书籍的费用支出和内容：出于统计目的，英国书籍行业曾经公布，书籍出版的费用应在 6 英镑以上。一些国家将书籍定义为至少包含一定页数的文本。联合国教科文组织在 1950 年发表声明将书籍定义为不包括封面在内至少有 49 页的非期刊性出版物。（图 1-3—图 1-5）

图 1-3

图 1-4

图 1-5

（二）书籍装帧设计的概念

装，指“束和饰”，束之以免错乱，饰之以为美观；帧，指书幅、画幅或页幅的数量、大小，是一个量词。书籍装帧是将一定数量、大小的书幅或画幅，通过装饰手法美化，并把它们整齐捆绑或装订成册的艺术过程，也可简称为书装或书装艺术。

书籍装帧设计是从书籍的文稿形式到编排出版的整个过程，以最新的逻辑来讲，策划、编辑乃至书籍的定价和档次都应该属于装帧设计的一部分，也是完成从书籍形式的平面化到立体化的过程。其中包含了从艺术思维、构思创意和技术手法的系统设计，以及书籍的开本、装帧形式、封面、腰封、字体、版面、色彩、插图到纸张材料、印刷、装订及表面整饰加工等各个环节的艺术设计。在书籍装帧设计中，整体设计才能称为装帧设计或整体设计，封面或版式等部分设计只能称为封面设计或版式设计。（图 1-6）

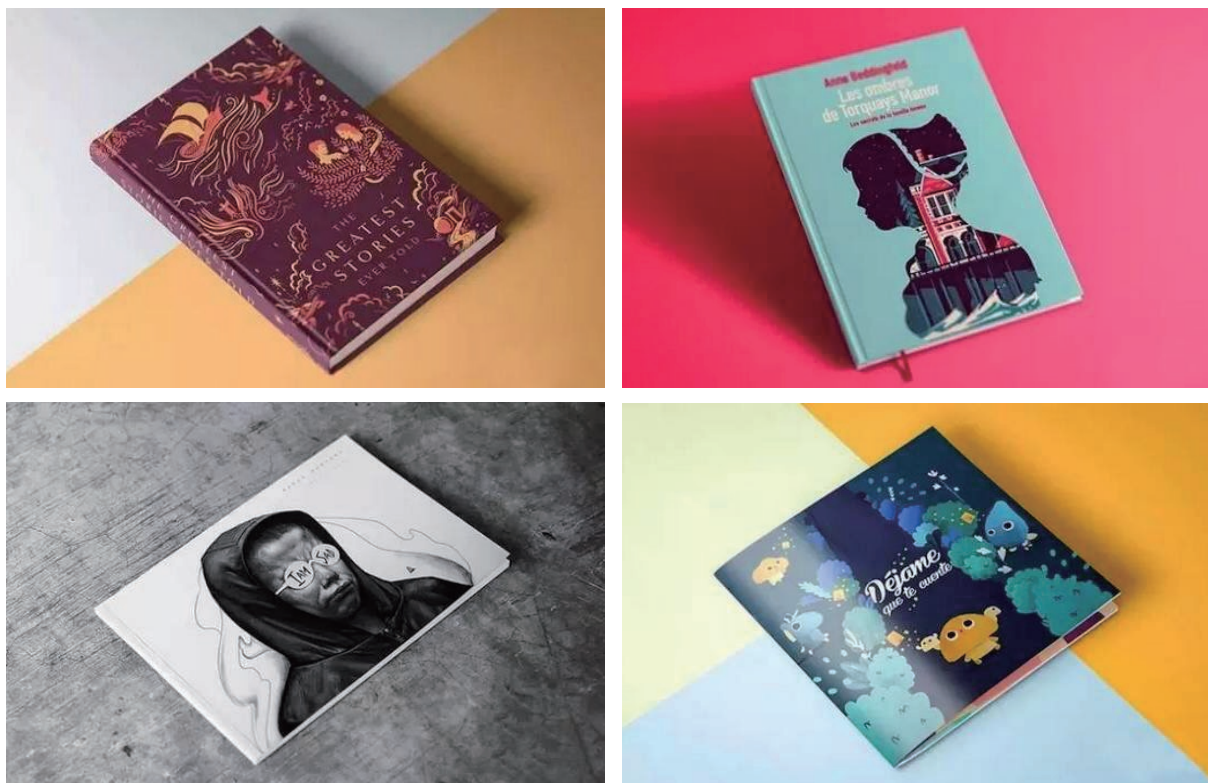

图 1-6

“书籍装帧”作为专业用语，在我国已经被使用了很长时间。20世纪以来，在大多数人的心目中，“书籍装帧”只是对书籍的封面进行美化设计，“书籍装帧”逐渐成为封面设计的代名词。大多数“装帧”都是停留在二维思维和绘画式的表现方法所完成的封面和版式的设计。当时的社会发展状况和经济所限及环境的制约，同时加上认识上的局限，使得设计师无法参与到书籍的整体设计中去。而今，书店中各种各样装帧精致的书籍让人目不暇接，这无疑体现了新时代的设计师对于书籍装帧设计这一概念的全新认识。可见，书籍装帧设计师就是一座连接作者与读者之间的桥梁，用设计去诠释作者的文字，用设计引导读者去触碰、了解、感受作者的文字及心声。

二、书籍装帧设计的艺术特征

只有与书籍本身的品位相结合，设计艺术才有生命，才能发挥出书籍的导读作用。

——吕敬人

艺术性是书籍装帧艺术的灵魂。书籍装帧的艺术性集中体现在书籍的形态美上；书籍装帧的艺术性体现在设计师将情感注入书籍的各个部分，给人们以美的享受；书籍装帧的艺术性还体现在设计师以书籍装帧的美感形式表达对书籍内容的理解，引导读者对书籍及其内容产生美好的联想。（图 1-7）

图 1-7

（一）视觉之美

视觉之美来自书籍外在的视觉吸引力。

书籍装帧设计要在视觉上吸引读者，同时要体现书籍的基本精神和内涵，以艺术的形式帮助读者理解书籍的内容。书籍装帧是一个整体的视觉传达过程，是运用装饰、色彩、图像、字体等元素来展示书的一般内容，体现书的基本精神和作者的思想，并以艺术感染力帮助读者理解书籍内容的艺术形式。应通过对书籍的结构、形态、封面、材料、印刷、装订等内容的设计，使书籍成为一个满足阅读者需求的功能载体。（图 1-8）

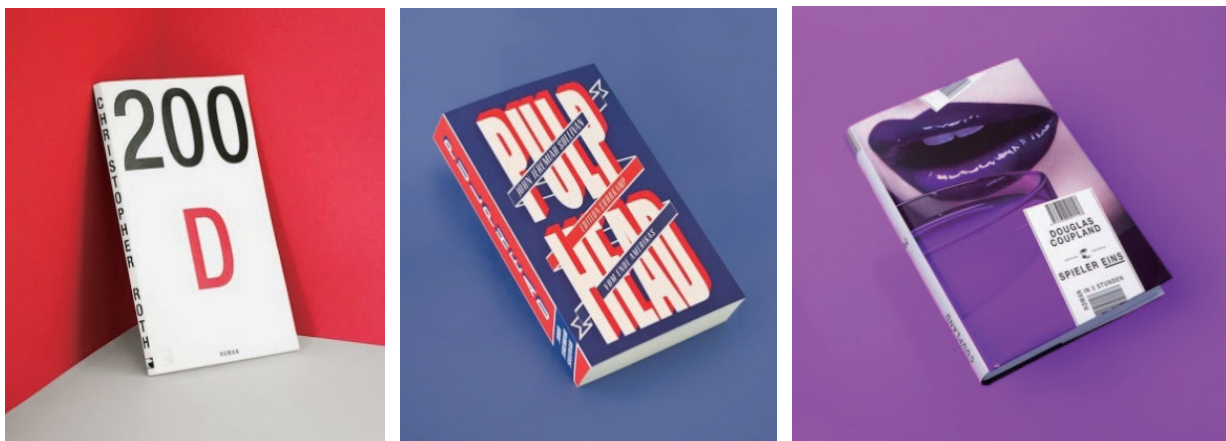

图 1-8

（二）触觉之美

触觉之美来自纸张的肌理质感，如轻与重、软与硬、光滑与粗糙的翻阅手感。

不同的材料有不同的质感，不同的质感又可以引发读者在触觉上的不同感受，进而激发读者的想象力。对材料的运用是探索书籍装帧艺术以获得全新感受的途径。（图 1-9）

（三）形态之美

自从 15 世纪德国人古腾堡采用金属活字技术成功印刷了第一本完整的史上称为“42 行圣经”的大开本《圣经》以后，书籍的六面体形态就根植于人们的脑海中。纵观书籍的演化历史，从萌芽阶段的龟册、泥板书、贝叶经，到书籍演化阶段的简策、卷轴书，直到册页形式的经折装、蝴蝶装、包背装、线装，书籍的形态在不断发生变化。无论是古人还是今人，都在书籍的创作与发展过程中在传统的基础上总结经验并不断适应社会的发展，使得书籍发展至今仍然具有强大的生命力。（图 1-10）

图 1-9

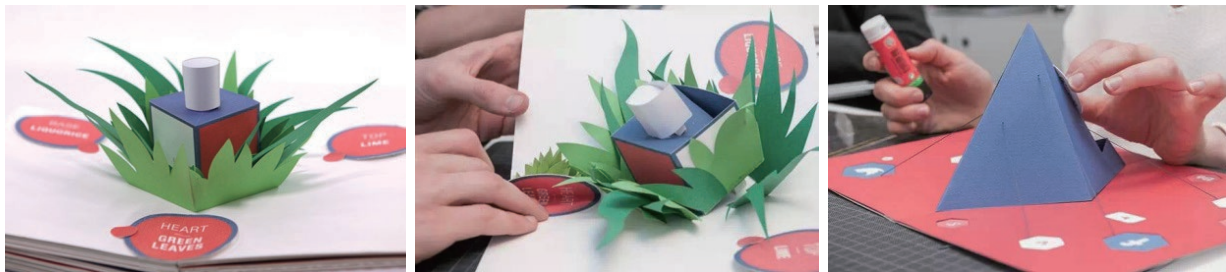

图 1-10

(四) 意蕴之美

书籍装帧设计需要一种创意思维、一种文化意念。书籍作为一种文化产品，能够给人带来精神的抚慰、情感的熏陶和智慧的开启。书籍装帧所体现的意蕴之美如同中国画理论中的“气韵”“神韵”等概念，其多义性是感悟意会而非言传的。因此，意蕴强调的是非实体的超越性，并以此构成了中国书籍装帧艺术特有的审美趣味。儒家推崇雄浑、典雅、和谐的中和之美，老庄倡导淡泊、飘逸、自然的萧散之美，佛家追寻空灵的禅意之美，这些都是构成中国书籍装帧深厚底蕴的重要精神内涵。(图 1-11)

图 1-11

(五) 形式之美

书籍装帧设计是关于书籍形式的综合概念，不仅仅指封面的设计，而是对包括书籍的开本、字体、版面、插图、封面，以及纸张、印刷、材料，直至装订成册等一切可以构成书籍内外形式或形态要素的设计。

1. 点、线、面的构成原理——分割、穿插、组合。(图 1-12)

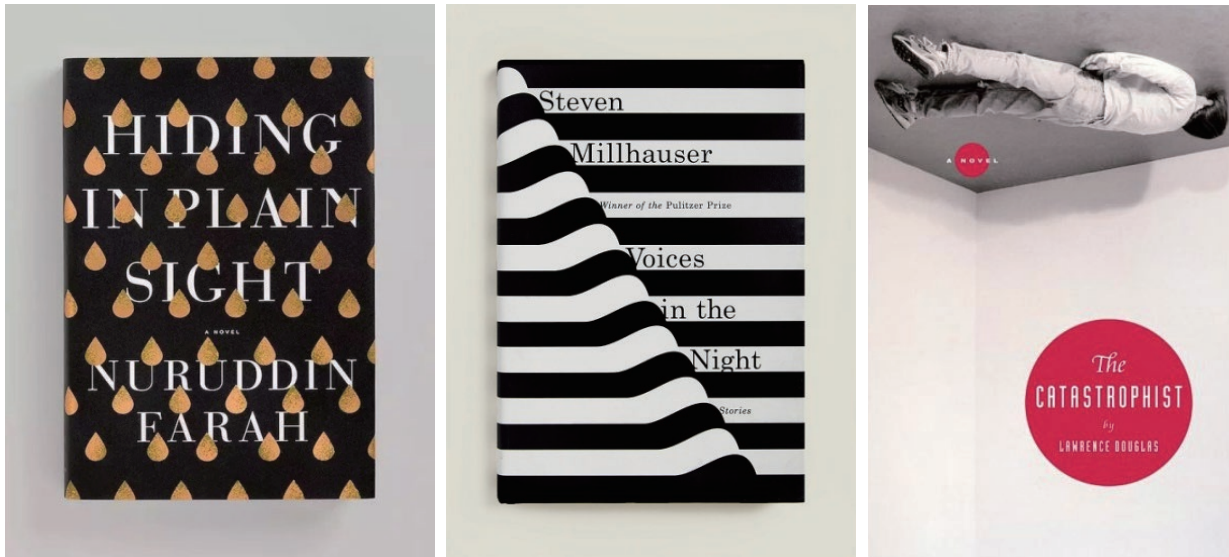

图 1-12

2. 色彩构成原理——对比、调和。
3. 材料美的原理——材料的视触觉。(图 1-13)

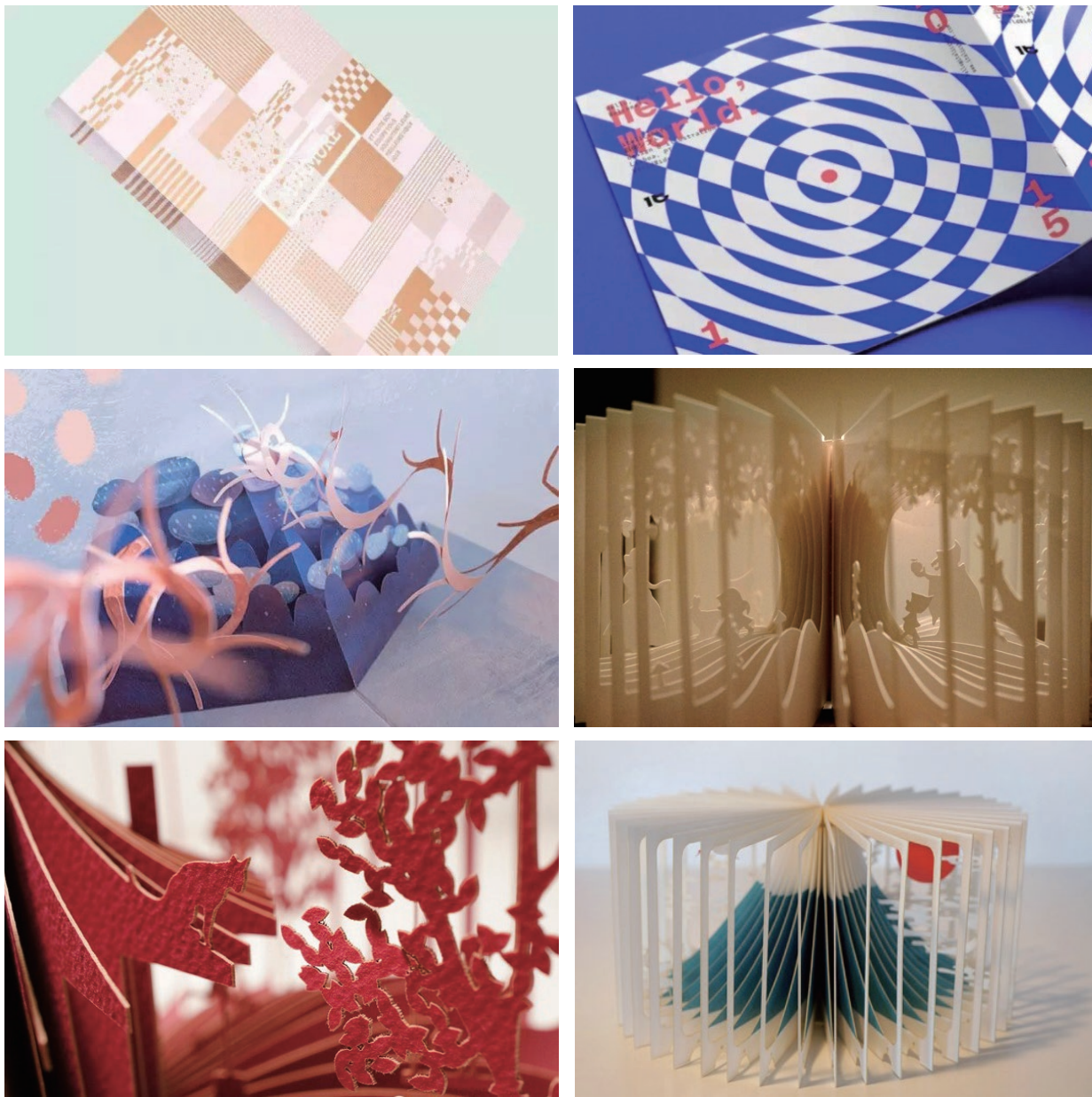

图 1-13

三、书籍装帧设计的功能性

书籍是供人们阅读的精神产品，是文化商品。在书籍装帧艺术中，同其他任何供人们使用的产品一样，其使用价值也是先于审美价值的。书籍装帧的功能性同样先于艺术性，是艺术性与功能性的高度统一。（图 1-14）

（1）载录书稿内容的功能。书籍装帧设计最根本的目的就是载录书稿的文字和图片，这种载录书稿内容的功能可以表现为多种形态。

（2）有利于阅读的功能。书籍最根本的功能就是便于人们阅读。例如，封面中的书名应设计得突出，让读者一目了然；反之，为了“艺术”，将书名变化得让读者认不出是什么书，就违背了装帧设计的功能性原则。

（3）阅读的诱导功能。人的视觉是有科学规律可循的，读者对书籍的阅读是一个动态的过程。因此，书籍

装帧设计必须遵循人类的视觉规律，让读者在自然而然的视线流动中轻松、流畅、舒服地阅读书籍的内容。书籍装帧设计诱导阅读的功能还表现为对强调与放松、密集与疏朗、实在与空白、对比与协调，以及黑白灰、点线面的运用。

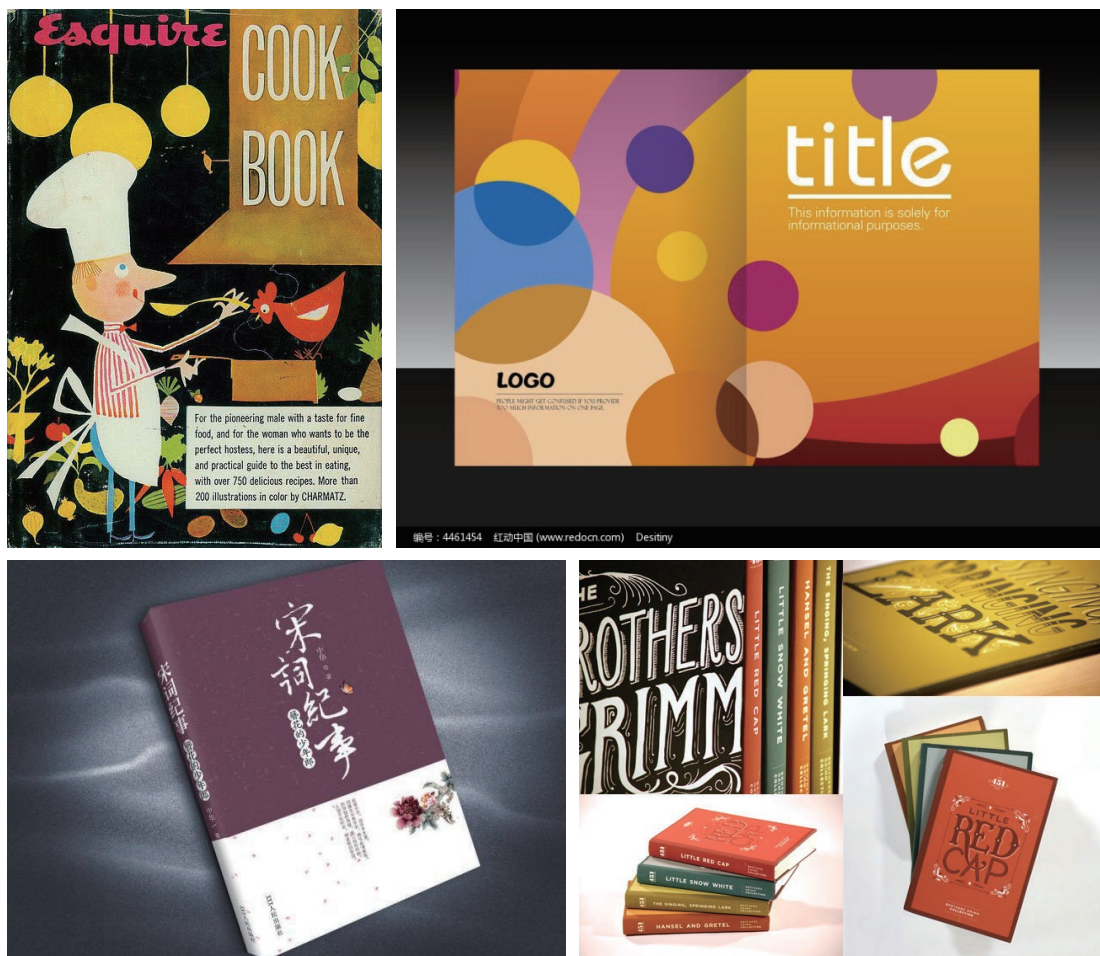

图 1-14

(4) 对书籍的识别功能。书籍装帧设计的包封要让读者一看就知道这是关于什么内容的书，这是书籍装帧设计最重要的功能之一。

(5) 促进购买的功能。精美的书籍装帧设计能激发读者的购买欲，让人忍不住想购买细读并收藏。

第二节 书籍装帧设计的历史与发展

一、书籍装帧设计的萌芽

在以前，很少有人提及书籍装帧设计的概念。在现代，随着出版业的发展和出版市场的逐步开放，以及从

事专业书籍装帧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。书籍装帧设计作为一门独立的艺术学科，也被提了出来，并得到了人们的认可。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，首先有必要了解一下它的发展史。

人类社会的进步离不开书籍的发展。知识的传播，思想的延续，很大一部分是通过书籍这个载体完成的。可见，书籍与人类生活的关系是密切的。书籍作为人类文明的成果，有着悠久的历史。文字产生，并作为传达思想的工具被书写在不同的材料上，便成为最早的书籍。（图 1-15）

图 1-15

中国的书籍出版有着悠久的历史，书籍的装帧形式也是随着书籍的生产工艺和所用材料的发展变化而不断地演变着。

中国最早的书籍是商代刻有文字的龟甲或兽骨，距今已有 3000 余年的历史。从商代后期开始，出现了青铜器铭文，统治者将重要的文书铸于青铜器上。竹简是纸被发明前最具代表性的书籍形式。帛书是略晚于竹简的一种书籍形式，它是将文字书写于丝织品上，其装帧形式是缝边后成卷存放，由于材料昂贵，多为统治者书写公文或绘画用，一般在书籍中使用较少。石经也是古代书籍的一种形式。纸被发明于公元前 2 世纪，随后出现了拓印形式；从公元 2 世纪起，纸的使用才较为普遍，成为书籍载体的主要材料。最早的书籍沿用了简策和帛书的形式，即卷轴装。唐代初期，在卷轴装的基础上，又出现一种旋风装。经折装起源于南北朝，是将所写书页按顺序裱贴在一起，再一正一反连续折叠，再裱前后护封。印刷术被发明前，书籍的装帧形式一般只有前述几种。印刷术被发明后，卷轴装、经折装仍在继续使用，但在使用材料、开本、装潢工艺等方面仍不断有新的发展。并且随着印刷技术的发展，新的书籍装帧形式也不断出现，先后有蝴蝶装、包背装、线装等。（图 1-16）

图 1-16

在漫长的数千年历史进程中，中国古代书籍的形态有着奇妙而丰富的演进。中国古籍的形态可以分为结绳

书、简策书和线装书三种，而这三种本身就是中国古代书籍装帧设计的艺术形式。

随着历史的发展和时代的变迁，旧石器时代出现了刻在岩石上的史书——画图文书，新石器时代出现了刻在陶器上的史书——陶文书。(图 1-17)

其后，青铜器上的铭文，以及石经碑刻、铁鼎、陶书、瓦当等都在某一方面具有书籍的功能，但明显存在着不足，不便于保存和流行。因此，我国比较实用的书籍雏形是从竹木的简牍开始的。其中，简即竹片，牍即木片。

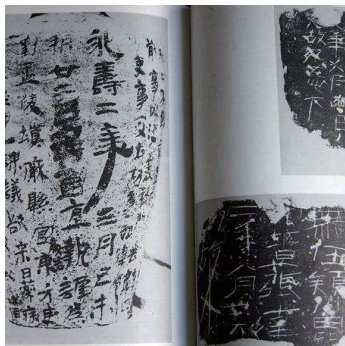

图 1-17

说到书籍，不能不谈到文字，文字是书籍的第一要素。中国自商代就已出现较成熟的文字——甲骨文。从甲骨文的规模和分类上看，那时已出现了书籍的萌芽。到周代，中国文化进入第一次勃兴时期，各种流派和学说层出不穷，形成了百家争鸣的局面，作为文字载体的书籍已经出现了很多。周代时，甲骨文已经向金文、石鼓文发展，随着社会经济和文化的逐步发展，后又完成了大篆、小篆、隶书、草书、楷书、行书等文字体的演变，书籍的材质和形式也被逐渐完善。

中国书籍装帧设计的起源和演进过程至今已有两千多年的历史，在长期的演进过程中逐步形成了古朴、简洁、典雅、实用的东方特有的形式，在世界书籍装帧设计史上占有着重要的地位。

在当今这个现代化潮流涌动的时代，每个出版人及书籍装帧设计师都面临着现代与传统的融合及冲突的问题，故步自封绝不可取，但丢弃泱泱五千年中华文明亦不可取。因此，研究书籍装帧设计的历史演变，总结前人经验，在此基础上加入现代气息，是时不我待的事。(图 1-18)

距今有五六千年历史的西安半坡遗址出土的陶器纹饰上刻有规则的简单符号，是中国书籍的雏形之一。

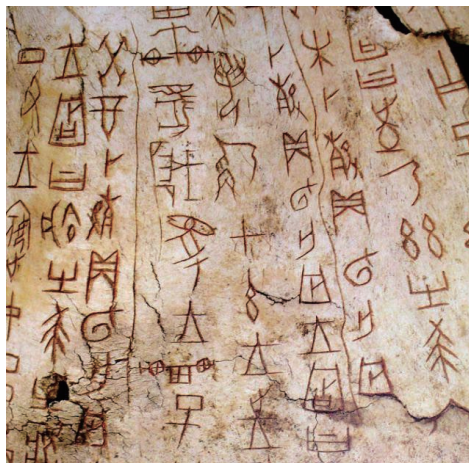

图 1-18

(一) 甲骨文

我国最早的书籍形式是甲骨刻辞，其文字是用刀刻在乌龟的腹甲和牛羊的肩胛骨上的，所以称为甲骨文。甲骨文出现于商代，是在甲骨上穿孔，再将其一片片穿起来。在陶器时代人们发明了甲骨文，有了中国古代初步的装帧形式。甲骨是占卜的用具，甲骨文的内容主要是关于占卜的记录。无论是祭祀、打仗、出巡，还是关于年成、疾病等，商代的帝王都要在神的面前用甲骨一卜吉凶。

陕西周原地区发现的西周早期甲骨文片上有用绳子串联的痕迹。通过考古发现，在河南“殷墟”出土了大量的刻有文字的龟甲和兽骨，这就是迄今为止我国发现最早的作为文字载体的材质。所刻文字纵向成列，每列字数不一，皆随甲骨形状而定。由于甲骨文字尚未规范化，字的笔画、繁简悬殊，刻字大小不一，所以横向难以成行。后来虽然在陶器、岩石、青铜器和石碑上也有文字刻画，但其与书籍形式相去甚远，故不做详谈。（图 1-19）

在国外，公元前 2500 年前后，古埃及人把文字刻在石碑上，这称为石碑文。古巴比伦人则把文字刻在黏土制成的板上，再把黏土板烧制成书。

（二）玉版

《韩非子·喻老》中有“周有玉版”的说法，又据考古发现，周代已经使用玉版这种高档的材料书写或刻文字了，由于其材质名贵，用量并不是很多，因而多是上层社会的用品。

（三）竹、木

中国正规书籍的最早载体是竹和木。把竹子加工成统一规格的竹片，再放置在火上烘烤，蒸掉竹片中的水分，防止日久虫蛀和变形，然后在竹片上书写文字，这就是竹简。将竹简再以革绳相连成“册”，称为简策。这种装订方法成为早期书籍装帧设计比较完整的形态，已经具备了现代书籍装帧设计的基本形式。（图 1-20）

图 1-19

《尚书·多士》中说“惟殷先人，有典有册”，从其所用材料和使用形式上看，在纸出现和大量使用之前，牍是主要的书写工具。书的称谓大概就是从西周的简牍开始的，今天有关书籍的名词术语，以及书写格式和制作方式，也都是承袭简牍时期形成的传统。当时欧洲盛行古抄本，所用材质多是树叶、树皮等。由于年代久远，竹木材质难以保存很长时间，所以现在已经很难看到这些古籍。现在一些出版社模仿古代简策制作的《孙子兵法》《史记》等传统经典著作多作为礼品或用于收藏，不属于大众普及读物。

（四）缣帛

缣帛与今天的书画用绢大致相同。在先秦文献中多次提到了用缣帛作为书写材料，《墨子》中提到了“书于竹帛”，《字诂》中说“古之素帛，以书长短随事裁绢”。可见缣帛质轻，易折叠，

图 1-20

书写方便，可根据文字的多少裁成一段，卷成一束，称为“一卷”。缣帛常作为书写材料，与简牍同期使用。自简牍和缣帛作为书写材料起，这种装帧形式被书史学家认为是真正意义上的书籍。

缣帛是丝织品的统称。缣，为双丝的细绢，作为地图载体具有较强的优越性。帛书容易携带和长期保存，在版式设计上具有竹简所不能比拟的优势。在春秋战国时期，上层社会就普遍用缣帛作为书写著作或公文的材料。在先秦的一些著作中，往往是竹简和缣帛并提。（图 1-21）

图 1-21

（五）纸

据文献记载和考古发现，我国西汉时就已经出现了纸。《后汉书·蔡伦传》中载：“自古书契多编以竹简，其用缣帛者谓之纸。缣贵而简重，并不便于人。伦乃造意，用树肤、麻头及敝布、渔网以为纸。元兴元年奏上之。帝善其能，自是莫不从用焉，故天下咸称‘蔡侯纸’。”古人认为造纸术是东汉蔡伦所创，其实在他之前，中国人已经发明了造纸术，他只是改进并提高了造纸工艺。到魏晋时期，造纸技术、用材、工艺等得到进一步发展，几乎接近近代的机制纸了。到东晋末年，已经正式规定以纸取代简缣作为书写用品。通常，书被定义为“以纸为载体，把内容和文字印刷在纸面上，然后装订成册”，因此纸张和印刷成为现代书籍成型的必要条件。（图 1-22）

图 1-22

二、中国书籍装帧设计的发展

中国的四大发明有两项对书籍装帧设计的发展起到了至关重要的作用，这就是造纸术和印刷术。纸的发明确定了书籍的材质，隋唐雕版印刷术的发明促成了书籍的成型，这种形式一直延续到现代。印刷术替代了繁重的手工抄写方式，缩短了书籍的成型周期，大大提高了书籍的品质和数量，从而推动了人类文化的发展。在这种情况下，书籍的装帧形式也几经演进，先后出现过简和策、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）简和策

简策是指竹片成书，版牍是指木片成书，两者统称为简牍。竹简起源于西周后期，一直被沿用到公元4世纪。简策被普遍认为是最早的装订形式，是在造纸术发明之前我国书籍的最主要形态。古人把竹竿截断、劈细做成简，书写于带有孔眼的竹木简上，以篇为单位，写完一篇，以麻绳、丝绳或皮绳做结。编简一般用麻绳，用丝绳的称为丝编，用熟牛皮的称为韦编。古人编简成策，策前面的两根简为赘简，赘简的背面一般书写书名或者篇名。策的最后一根简为末简或尾简。编简成策以后，从左至右卷起，装入内，以便收藏。与竹简并行的还有版牍，其是用木材制成长方形木片，用于书写短文。（图1-23—图1-25）

中国正规书籍的最早载体是竹和木。把竹子加工成统一规格的竹片，在竹片上书写文字，这就是竹简。将竹简以革绳连成册，就称为简策。牍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。简策书是用绳把一片片竹简编连而成的书。在西周时期就出现了简策书，简策书在春秋战国得到了发展，到秦时期盛行。竹简、木牍使用的时间较长。（图1-26）

（二）卷轴装

我国历史上使用最久的书籍形式是卷轴装。卷轴装书的形式始于汉，主要存在于魏晋南北朝至隋唐时期，常有帛书和纸书。卷轴的材料有帛的，也有纸的。卷轴装较简策有了很大的进步，但也存在许多缺点。卷轴装又称卷子装，与装裱好的书画相似，是早期的书籍装帧形式。

欧阳修在《归田录》中说：“唐人藏书，皆作卷轴。”可见在唐代以前，纸本书的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，也有的采用珍贵的材料，如象牙、紫檀、玉、珊瑚

图 1-23

图 1-24

图 1-25

图 1-26

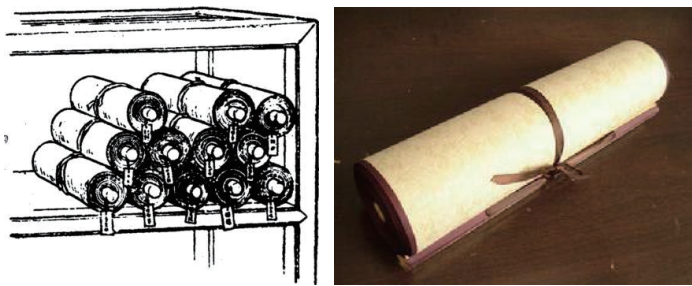

图 1-27

图 1-28

图 1-29

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，其称为镖。镖头再系上丝带，用于缚扎。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，也可把几张纸粘在一起，这称为一卷。后来人们把一篇完整的文稿称为一卷。隋唐以后，中西方进入盛行宗教的时期，卷轴装除了用于记载传统经典史记等内容以外，还用于宗教经文，中国多以佛经为主，西方多以圣经为主。卷轴装书籍形式如今已不再使用，但在书画装裱中仍还在使用。(图 1-27)

(三) 经折装

经折装是在卷轴装的基础上改造而来的，源于佛教经折。随着社会的发展和人们对阅读书籍的需求增大，卷轴装的许多弊端逐步暴露出来，已经不能适应新的需求。例如，阅读卷轴装书籍的中后部分时，也要从头打开，看完后还要卷起，十分麻烦。经折装的出现大大方便了阅读，也便于取放。其具体做法是：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，在首末两页上分别粘贴硬纸板或木板而成为封面。它的装帧形式与卷轴装已经有很大的区别，形状与今天的书籍非常相似。其在书画、碑帖等装裱方面一直沿用到今天。它与旋风装的区别在于，旋风装是双面书写的，仍保留着卷轴的形式；而经折装是单面书写的，已变化成折子的形式。经折装又称梵夹装、折子装，历代刊刻佛经、道藏多采用这种装订形式，也是古代奏折、书简常采用的形式。(图 1-28、图 1-29)

(四) 旋风装

旋风装也称旋风叶、旋风叶卷子，是指选用一张比书页略宽的长条厚底版，然后把书写好的书页鳞次相比地粘裱在底版上，首页单面书写，白面向上形成扉页式，其他书页均两面书写，成卷式收藏。旋风装的特点是在一张素纸长卷上依次粘贴书页，每页正反两面书写文字，展开长卷可翻页阅读，盛行于唐代。

旋风装也是在经折装的基础上加以改造的。虽然经折装的出现改善了卷轴装的不利因素，但是因为长期翻阅会使折口断开，使书籍难以长久保存和使用，所以人们想出把写好的纸页，按照先后顺序，依次粘贴在整张纸上，类似房顶贴瓦片的样子，这样翻阅每一页都很方便。但是它的外部形式与卷轴装相比还是区别不大，仍需要卷起来存放。(图 1-30)

旋风装、经折装是由卷轴向册页过渡的书籍形态。

图 1-30

(五) 蝴蝶装

蝴蝶装就是将印有文字的纸面朝里对折，再以中缝为准，把所有页码对齐，用糨糊粘贴在另一包背纸上，然后裁齐成书。蝴蝶装的书籍翻阅起来就像蝴蝶飞舞的翅膀，故称蝴蝶装。唐、五代时期，雕版印刷已经趋于盛行，而且印刷的数量相当大，以往的书装形式已难以适应飞速发展的印刷业。经过反复研究，人们发明了蝴蝶装的形式。蝴蝶装只用糨糊粘贴，不用线，却很牢固。可见古人在书籍装订的选材和方法上善于学习前人的经验，积极探索改进，积累了丰富的经验。今天，我们更应该以发展的眼光思考未来书籍装帧设计的发展方向，学习前人的经验，改善和创造现代的装帧形式。(图 1-31)

图 1-31

图 1-32

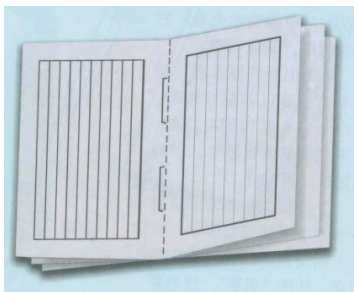

图 1-33

因为蝴蝶装和线装的封面都是软面的，只能平放，不能直立，插架和携带都不方便，所以有时在外面加书籍函套来装盛书籍。书籍函套的材料为硬纸板或木材，有纸盒、夹板、木盒等形式。(图 1-32)

(六) 包背装

包背装是将印好的书页版心向外对折，书口向外，然后用纸捻装订成册，再装上上衣，由于全书被包裹上厚纸作皮，不见线眼，故其称为包背装。社会是发展的，事物是进步的，书籍装帧势必紧随社会发展的脚步，不断改革创新，虽然蝴蝶装有很多方便之处，但也很不完善。这是因为文字面朝内，每翻阅两页的同时必须翻动两页空白页，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。包背装与蝴蝶装的主要区别是对折页的文字面朝外，背向相对，两页版心的折口在书口处，所有折好的书页叠在一起，戳齐折口，版心内侧余幅处用纸捻穿起来，用一张稍大于书页的纸贴书背，从封面包到书脊和封底，然后裁齐余边，这样一册书就装订好了。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。(图 1-33)

包背装出现于南宋，盛行于元代及明中期以前，清代宫廷书籍（如《四库全书》）也采用这种装订方式。(图 1-34)

蝴蝶装与包背装一样都是单面印刷，一版一页；两者的区别在于装订形式不同，前者是版心装订，后者是版边装订。

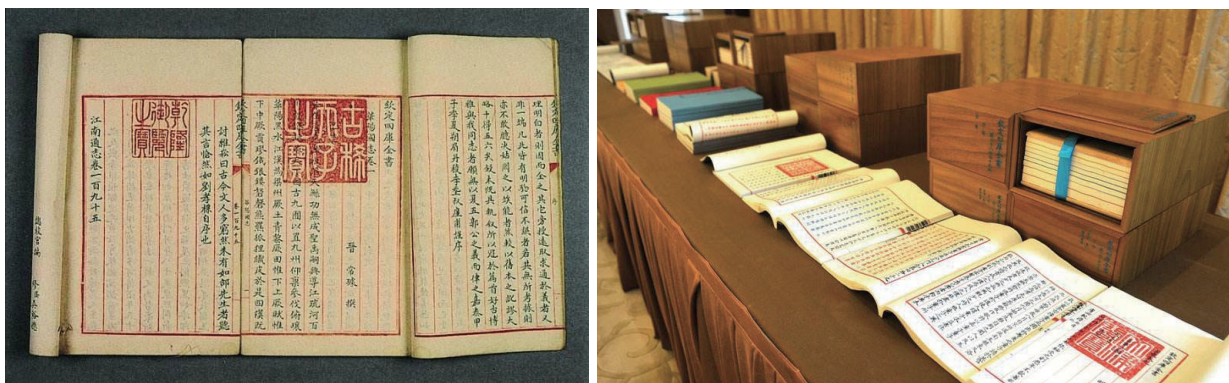

图 1-34

(七) 线装

线装书籍起源于唐末宋初，盛行于明清时期，清代基本采用这种装订方式，其被奉为独具民族特色的“国装”。线装书的出现与东汉时期中国的造纸术和隋末唐初时期的雕版印刷术紧密相关。与包背装相比，线装书最大的特点是不用整幅书页包背，而是前后各用一页书衣，分别贴在封面和封底上，打孔穿线，装订成册。书脊、锁线外露。锁线分为四、六、八针订法。

线装书是以纸为载体，笔墨为工具，用线穿眼固定的书。线装是古代书籍装帧的最后一种形式。有的珍善本需特别保护，就在书籍的书脊两角处包上绫锦，其称为包角。线装是中国印本书籍的基本形式，也是古代书籍装帧技术发展最富代表性的阶段。（图 1-35）

图 1-35

(八) 简装

简装也称平装，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，大纸折页后将每个印张于书脊处戳齐，骑马锁线，装上护封后，除书脊以外三边裁齐便可成书。这种方法称为锁线钉。锁线比较烦琐，成本较高，但牢固，适用于较厚或重点书籍，如词典。现在大多采用先裁齐书脊然后上胶，不锁线的方法，这种方法称为无线胶钉。它经济快捷，却不很牢固，适合较薄或普通的书籍。在 20 世纪二三十年到五六十年代，很多书籍都是用铁丝双钉的形式。另外，对一些更薄的册子，将内页和封面折在一起，直接在书脊折口处穿铁丝，称为骑马订。但是，铁丝容易生锈，故不宜长久保存。（图 1-36）

图 1-36

(九) 精装

精装书籍在清代已经出现，精装是西方的舶来方法。后来西方的《圣经》《法典》等许多书籍多为精装。精装书最大的优点是护封坚固，起保护内页的作用，使书经久耐用。精装书的内页与平装一样，多为锁线钉，书脊处还要粘贴一根布条，以便更牢固地连接和保护。护封用材厚重而坚硬，封面和封底分别与书籍首尾页相粘，护封书脊与书页书脊多不相粘，以便翻阅时不致总是牵动内页，比较灵活。书脊有平脊和圆脊之分，平脊多采用硬纸板做护封的里衬，形状平整。圆脊多用牛皮纸、革等较具韧性的材质做书脊的里衬，以便起弧。封面与书脊间还要压槽、起脊，以便打开封面。精装书印制精美，不易折损，便于长久使用和保存，设计要求特别，选材和工艺技术也较复杂，所以有许多值得研究的地方。(图 1-37)

图 1-37

三、西方书籍装帧设计的发展

最早的西方文明起源于古希腊的米诺斯文化，其又受古埃及文化的影响。当时古埃及的主要书写材料用纸莎草（莎草纸）制成，在很长时间内，西方很多国家都用这种纸。中世纪以后，羊皮纸代替了它。羊皮纸的出

现给欧洲的书籍形式带来了巨大的变化。在古代的西方，石碑雕刻占有重要的地位。石碑刻有精美的文字，布局可谓考究，大多还装饰以纹饰，标题、正文、落款等内容形式颇有书感，但是，石碑过于庞大，不易移动和传播交流，与真正意义的书籍难以相提并论。为什么纸的出现迅速替代其他载体材质呢？这是因为纸张轻便、灵活和便于装订成册的诸多优点使得书籍才真正谓之为书。中国的雕版印刷术对西方书籍的发展产生了深远影响。造纸术与印刷术的发明使书籍的复制更方便快捷，刺激了人们对书籍装帧创意与设计的思维表达。

古代西方书籍经历了莎草纸和羊皮纸的最初阶段，也出现了使用珍珠、象牙等珍贵材料进行书籍装帧设计的现象。进入工业化时代后，书籍装帧设计艺术也受到了科学技术的直接影响。（图 1-38）

图 1-38

（一）石碑雕刻

石碑雕刻产生于公元前 4000 年左右，同中国的甲骨文一样，都是由原始社会最简单的图案花纹产生的。（图 1-39）

图 1-39

（二）泥板雕刻

苏美尔人用木棒等作笔，在湿泥板写字，然后晾晒、烧制，形成楔形文字的泥板，阅读时散开放置。（图 1-40）

图 1-40

(三) 叶片雕刻

叶片雕刻用于宗教经文记载，用铁簪子在贝多罗树做成的叶片上刻字而成贝叶经，贝叶经经过水煮等工艺可以防水、防虫，字迹清晰，可以保存千百年。这种特殊的文字载体流传到中国西藏、云南等地，形成了古藏文书籍的主要装帧形式——梵夹装。(图 1-41)

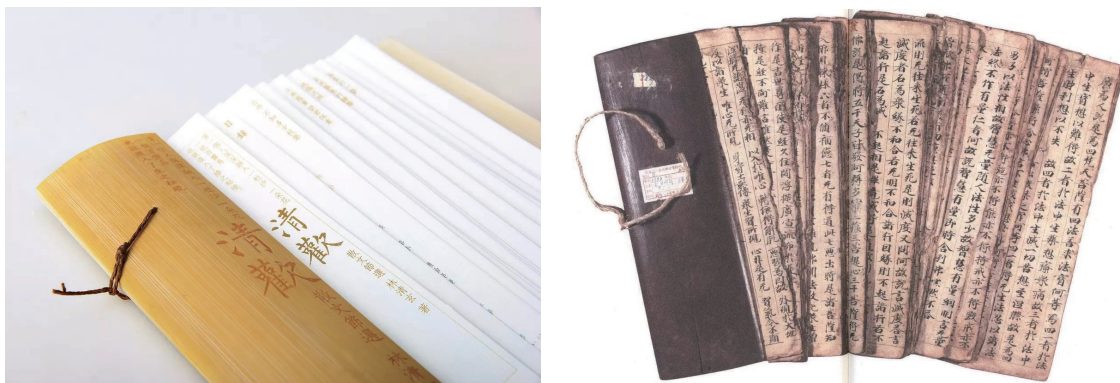

图 1-41

(四) 手抄类

利用手写的灵活性与羊皮纸的韧性，人们将单纯的记录与装饰绘制结合，版式的设计性开始有所体现。(图 1-42—图 1-44)

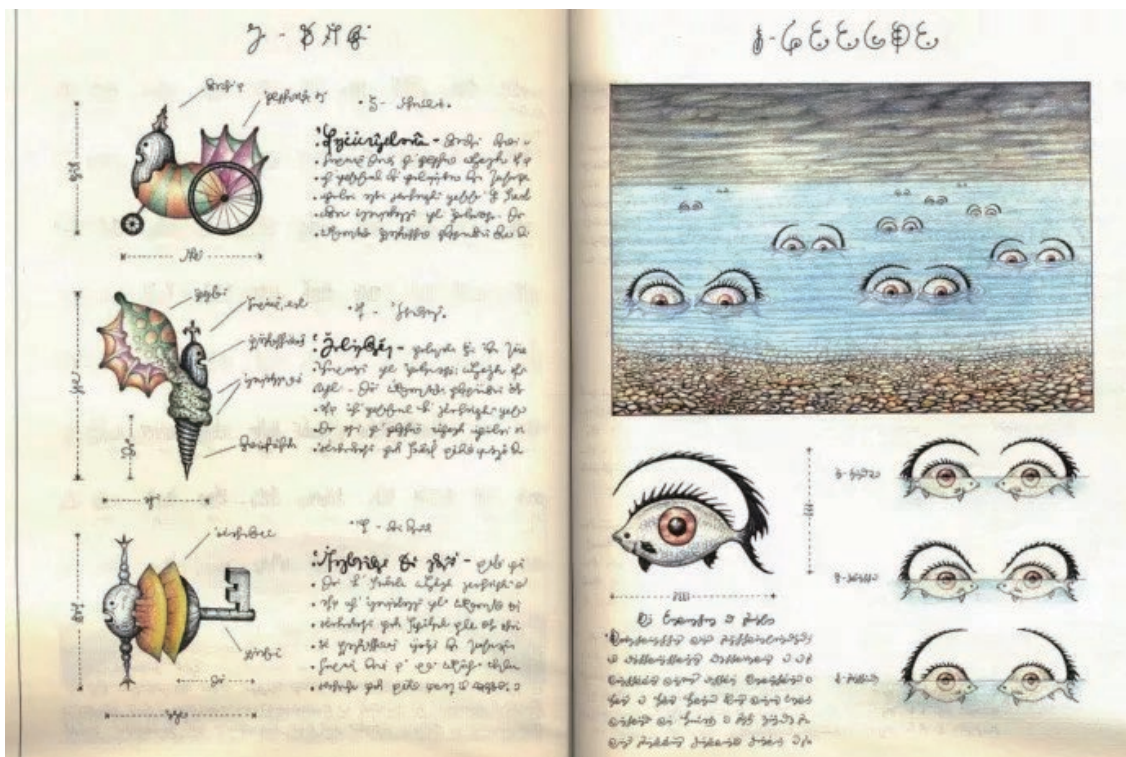

图 1-42

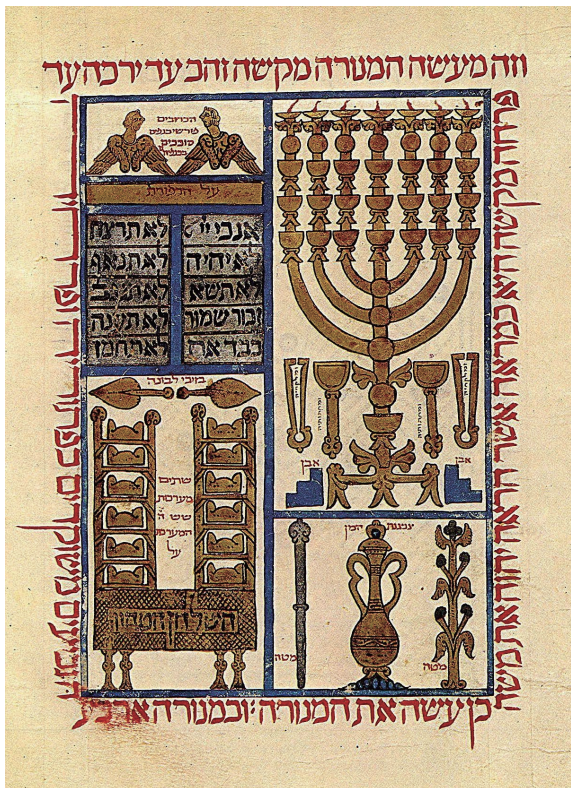

图 1-43

图 1-44

第三节 书籍装帧设计的价值

在传统意义上，书籍的主要功能是记述史实和保存知识，其装帧设计的目的是美化和保护书籍。现代意义上的书籍装帧设计始于工业化时代，书籍在传播文明的同时，其自身也形成了一个造就全球性阅读空间的流通产业。

一、传递信息的实用价值

书籍装帧的价值主要体现在实用上。书籍装帧的诞生与发展始终是把实用性摆在第一位的。从人类历史早期以自然载体为主的书籍，到手抄时代的卷轴书籍，再到现代的册页书籍，无论书籍形态怎样变更，书籍装帧始终将实用性放在首位。西方历史上的树皮书、泥板书、纸草书、羊皮书，中国古代的帛书、简策、卷轴装、经折装、蝴蝶装、包背装、线装书，近代的精装书、平装书等，都以不同的形态载录着书稿的内容。随着人类文化的不断进步与发展，书稿的载录材料也在不断地革新，载录的形式越来越合理。书籍装帧的实用价值主要体现在适宜转载和记录，方便阅读，易于保护和识别。（图 1-45）

图 1-45

二、商业社会的经济价值

信息社会带来了全新的社会形态，市场经济的导入与提倡使书籍装帧设计的竞争日益激烈。书籍既是思想意识的结晶，又具有商品流通的一般属性。（图 1-46）

22

图 1-46

书籍的价值一方面体现在书籍内容上，另一方面体现在书籍的装帧设计上。经济学中有一个名词是“商品附加值”，即附加在产品之上的新价值。产品的造型设计、包装设计是创造产品附加值的重要内容。书籍装帧设计不仅在于设计书籍的外包装，而且在于设计书籍本身。(图 1-47)

图 1-47

装帧艺术被一些出版商看成使书籍增值并促进销售的催化剂。如今，出版商都认识到，一本内容好的书必须有着与之相配的精美装帧。因为书籍装帧设计不仅是书籍之外的包装设计，也是书籍产品本身从内到外整体美感的体现。因此，书籍装帧设计的重要性是显而易见的。

三、艺术欣赏的审美价值

书籍装帧设计作为艺术视觉传达中重要的一个门类，是以书籍为媒介，通过艺术形式传达信息、表达情感。书籍装帧设计的艺术性集中体现在书籍的整体形态所呈现的美感上。当读者阅读一本装帧理想、格调高雅的书籍时，不仅能够领悟到知识之美，同时能享受到书籍装帧设计者所营造的良好的阅读氛围，使阅读过程成为一个审美过程。书籍装帧不断革新和发展的过程就是人们对书籍的审美不断进化的过程。(图 1-48)

图 1-48