

高等院校艺术设计类专业系列教材

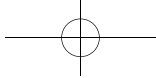
书籍装帧

设计原理与实战策略

陈侃 曾丹 编著

清华大学出版社

北 京

内 容 简 介

书籍装帧设计是艺术设计类专业学生的必修课程。它指的是从书籍文稿到成书出版的整个设计过程，包含了对艺术思维、构思创意和技术手法的系统运用。

本书全面系统地讲解了书籍装帧设计的基本概念和原理，以及实践过程中所面对的各种技术问题和解决方法，并详细介绍了书籍装帧设计的创意和制作流程。全书共分7章，内容包括书籍装帧设计的概念、发展历程，书籍装帧设计的整体规划和版面编排设计，书籍装帧设计的视觉化表达，书籍的插图在设计中的作用及表现方式，书籍的印前设计与制作，以及印刷工艺对书籍装帧设计制作的影响。

本书可作为高等院校艺术设计类专业的教材，也可作为从事艺术设计、广告设计、书籍装帧设计、包装设计人员的参考用书。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签，无标签者不得销售。
版权所有，侵权必究。举报：010-62782989，beiqinuan@tup.tsinghua.edu.cn。

图书在版编目(CIP)数据

书籍装帧设计原理与实战策略 / 陈侃，曾丹编著. —北京：清华大学出版社，2022.7

高等院校艺术设计类专业系列教材

ISBN 978-7-302-60426-6

I. ①书… II. ①陈… ②曾… III. ①书籍装帧—设计—高等学校—教材 IV. ①TS881

中国版本图书馆CIP数据核字(2022)第052816号

责任编辑：李 磊

封面设计：陈 侃

版式设计：孔祥峰

责任校对：成凤进

责任印制：杨 艳

出版发行：清华大学出版社

网 址：<http://www.tup.com.cn>，<http://www.wqbook.com>

地 址：北京清华大学学研大厦 A 座 邮 编：100084

社 总 机：010-83470000 邮 购：010-62786544

投稿与读者服务：010-62776969，c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质 量 反 馈：010-62772015，zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

印 装 者：三河市铭诚印务有限公司

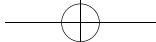
经 销：全国新华书店

开 本：185mm×260mm 印 张：9.75 字 数：242 千字

版 次：2022 年 8 月第 1 版 印 次：2022 年 8 月第 1 次印刷

定 价：59.80 元

产品编号：078715-01

高等院校艺术设计类专业系列教材

编委会

主 编

薛 明
天津美术学院视觉设计与
手工艺术学院院长、教授

编 委

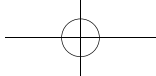
陈 侃 曾 丹 蒋松儒 姜慧之 李喜龙 李天成
孙有强 黄 迪 宋树峰 连维建 孙 惠 李 响
史宏爽

专家委员

副主编

高 山 庞 博

天津美术学院副院长	郭振山	教授
中国美术学院设计艺术学院院长	毕学峰	教授
中央美术学院设计学院院长	宋协伟	教授
清华大学美术学院视觉传达设计系副主任	陈 楠	教授
广州美术学院视觉艺术设计学院院长	曹 雪	教授
西安美术学院设计学院院长	张 浩	教授
四川美术学院设计艺术学院副院长	吕 曦	教授
湖北美术学院设计系主任	吴 萍	教授
鲁迅美术学院视觉传达设计学院院长	李 晨	教授
吉林艺术学院设计学院副院长	吴轶博	教授
吉林建筑大学艺术学院院长	齐伟民	教授
吉林大学艺术学院副院长	石鹏翔	教授
湖南师范大学美术学院院长	李少波	教授
中国传媒大学动画与数字艺术学院院长	黄心渊	教授

序

“平面设计”英文为 graphic design，美国书籍装帧设计师威廉·阿迪逊·德维金斯 (William Addison Dwiggins) 于 1922 年提出了这一术语。他使用 graphic design 来描述自己所从事的设计活动，借以说明在平面内通过对文字和图形等进行有序、清晰地排列完成信息传达的过程，奠定了现代平面设计的概念基础。

广义上讲，从人类使用文字、图形来记录和传播信息的那一刻起，平面设计就出现了。从石器时代到现代社会，平面设计经历了几个阶段的发展，发生过革命性的变化，一直是人类传播信息的过程中不可或缺的艺术设计类型。

随着互联网的普及和数字技术的发展，人类进入了数字化时代，“虚拟世界联结而成的元宇宙”等概念铺天盖地袭来。与大航海时代、工业革命时代、宇航时代一样，数字时代也具有一定的历史意义和时代特征。

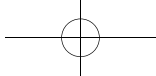
数字化社会的逐步形成，使媒介的类型和信息传达的形式发生了很大转变：从单一媒体发展到多媒体，从二维平面发展到三维空间，从静态表现发展到动态表现，从印刷介质发展到电子媒介，从单向传达发展到双向交互，从实体展示发展到虚拟空间。相应地，平面设计也进入了一个新的发展阶段，数字化的艺术设计创新必将成为平面设计领域的重点。

当今时代，专业之间的界限逐渐模糊，学科之间的交叉融合现象越来越多，艺术设计教育的模式必将更多元、更开放，突破传统、不断探索并开拓专业的外延是必然趋势。在这样的专业发展趋势下，艺术设计的教学应坚持现代技术与传统理念相结合、科技手段与人文精神相结合，从艺术设计本体出发，强调独立的学术精神和实验精神，逐步形成内容完备的教材体系和特色鲜明的教学模式。

本系列教材体现了交叉性、跨领域、新型学科的诸多“新文科”特征，强调发展专业特色，打造学科优势，有助于培养具有良好的艺术修养和人文素养，具备扎实的技术能力和丰富的创造能力，拥有前瞻意识、创新意识及开拓精神、社会服务精神的高素质创新型艺术设计人才。

本系列教材基于教育教学的视角，从知识的实用性和基础性出发，不仅涵盖设计类专业的主要理论，还兼顾学科交叉内容，力求体现国内外艺术设计领域前沿动态和科技发展对艺术设计的影响，以及艺术设计过程中展现的数字设计形式，希望能够对我国高等院校艺术设计类专业的教育教学产生积极的现实意义。

天津美术学院视觉设计与手工艺术学院院长、教授

前言

书籍是人类文明最重要的载体之一，在如今这个信息化的时代，纸质书籍依然有着强劲的生命力。优秀的装帧设计能够精确地表达书籍的内容、特色，且赋予书籍更高的审美价值。在我国，书籍装帧设计始终是高等院校艺术设计类专业的重要课程，受到相关专业学生和教师的重视。其不断升级的知识体系和艺术表现方式也受到专业设计师的关注。

目前，市面上各种关于装帧设计的书籍可谓层出不穷，但是专业性强、完整地讲解书籍设计与制作过程的书籍却少之又少，即真正有针对性地指导实际操作的书很少。本书结合实际案例，介绍书籍形式从平面化到立体化的过程，即由文稿到最终书籍形态的演变，清晰解读书籍制作的过程与细节。

书籍设计虽归属于平面设计领域，但同时书籍是由多种页面组成的形态结构，所以没有空间意识的设计师很难将书籍设计得尽善尽美。本书在注重设计理念与设计原则的基础上，讲述了如何灵活运用设计技巧来营造书籍的体态美，并使其与书籍主题思想完美统一。

一本书通常包含函套、护封、封面、环衬、扉页、版权页、前言、目录页、内文页等元素，印制环节还需要进行材料选择、拼版印刷、折叠装订等程序。从设计的视角来看，书籍装帧设计包含封面设计、开本设计、版面设计、字体设计、图形设计、插图设计、印前设计、装订设计等内容。本书将这些内容以章节的形式进行划分并详细讲解，目的是让读者深刻领会书籍装帧设计的核心理念，提高对书籍视觉语言的理解能力。

本书依据高等院校书籍装帧设计课程的教学思路进行设计，全方位讲解书籍装帧设计的原理与方法，从基础理论知识入手，循序渐进地为读者呈现出一个精彩、实用的书籍装帧创意思路，以书籍演化发展的视角分析传统书籍的结构形态，以及其对现代书籍设计的影响。

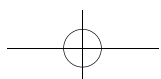
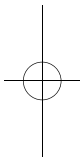
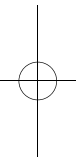
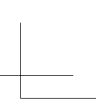
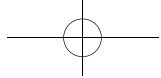
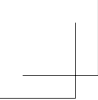
为便于学生学习和教师开展教学工作，本书提供立体化教学资源，包括教学大纲、PPT 课件、Photoshop 视频教程等，读者可扫描右侧二维码获取。

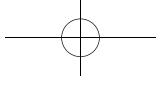
本书中的设计案例，借鉴了许多国内外优秀设计师的作品，也有一些出自我国高等院校书籍装帧设计课程的学生作业。由于时间仓促，未能逐一注明作品出处，在此向各位创作者表示诚挚的谢意。受作者水平所限，书中疏漏之处在所难免，恳请广大读者朋友批评指正。

教学资源

编者
2022.2

目 录

第 1 章 书籍装帧设计概述

1

- 1.1 书籍的形成与意义 ····· 1
- 1.2 书籍装帧设计的基本概念 ····· 2
- 1.3 书籍装帧设计的意义与目的 ····· 3
- 1.4 书籍装帧设计的结构和形态 ····· 4
- 1.5 书籍的各组成部分 ····· 5

第 2 章 书籍装帧设计的发展

12

- 2.1 中国书籍装帧设计的发展与变化 ····· 12
 - 2.1.1 原始的书籍形态 ····· 12
 - 2.1.2 古代的书籍形态 ····· 16
 - 2.1.3 近现代的书籍形态 ····· 20
 - 2.1.4 当代的书籍装帧设计 ····· 22
- 2.2 西方书籍装帧设计的发展与变化 ····· 26
 - 2.2.1 古代西方书籍的出现与
发展 ····· 26
 - 2.2.2 近现代西方书籍装帧设计的
发展 ····· 29

第 3 章 书籍装帧设计的流程

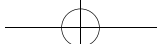
32

- 3.1 书籍装帧设计整体规划 ····· 32
 - 3.1.1 书籍装帧设计流程规划 ····· 32
 - 3.1.2 书籍装帧设计的布局 ····· 34
- 3.2 书籍的开本设计 ····· 36
 - 3.2.1 书籍开本的裁切 ····· 36
 - 3.2.2 书籍开本的规格 ····· 37
- 3.3 书籍的版面设计 ····· 40
 - 3.3.1 版面设计的网格构件 ····· 40
 - 3.3.2 版面网格结构模式 ····· 47
 - 3.3.3 版面图文规划 ····· 51
 - 3.3.4 版心的设定 ····· 56
 - 3.3.5 页边距的设定 ····· 59
- 3.4 书籍的字体设计 ····· 61
 - 3.4.1 字体的选择 ····· 61
 - 3.4.2 字号的应用 ····· 62
 - 3.4.3 字距与行距的应用 ····· 63
- 3.5 书籍的编排形式 ····· 64
 - 3.5.1 文本的编排 ····· 64
 - 3.5.2 栏距的编排 ····· 68
 - 3.5.3 页码的编排 ····· 69
 - 3.5.4 标题的编排 ····· 70

第 4 章 书籍装帧设计的创意

72

- 4.1 书籍装帧设计整体策划 ····· 72
 - 4.1.1 书籍策划创意流程 ····· 72
 - 4.1.2 书籍设计创意构思 ····· 75
- 4.2 书籍装帧设计的视觉化表现 ····· 78
 - 4.2.1 书籍视觉形象的提取 ····· 78
 - 4.2.2 书籍视觉形象的表达 ····· 80
 - 4.2.3 书籍形象的典型性表达 ····· 84
 - 4.2.4 视觉形象的面积与位置 ····· 87
 - 4.2.5 艺术形象的衬托与对比 ····· 90
- 4.3 书籍装帧设计的形态表现 ····· 92
 - 4.3.1 书籍的形态构成 ····· 92
 - 4.3.2 书籍中空间的重要性 ····· 94

第5章 书籍装帧设计各部分要求

97

- 5.1 书籍装帧设计封面要求 97
 - 5.1.1 护封设计 97
 - 5.1.2 封面设计 99
 - 5.1.3 封底设计 101
 - 5.1.4 书脊设计 102
 - 5.1.5 函套设计 104
 - 5.1.6 腰封设计 106
- 5.2 书籍装帧设计文前要求 107
 - 5.2.1 扉页设计 107
 - 5.2.2 前言设计 108
 - 5.2.3 目录设计 111

第6章 书籍的插图设计

114

- 6.1 书籍插图的设计与发展 114
 - 6.1.1 书籍插图的表现手法及原则 114
 - 6.1.2 传统书籍中的插图 116
 - 6.1.3 当代书籍中的插图 117
- 6.2 书籍插图与分类 119
 - 6.2.1 文学艺术类插图 119
 - 6.2.2 科学技术类插图 120
- 6.3 书籍插图的制作工艺 122
 - 6.3.1 木刻版画插图 122
 - 6.3.2 铜版画插图 124
 - 6.3.3 石印版画插图 124
- 6.4 书籍插图的具体要求 125
 - 6.4.1 插图的类型和结构 125
 - 6.4.2 插图创作的注意事项 126
 - 6.4.3 插图的练习与积淀 127

第7章 书籍的印装工艺

129

- 7.1 书籍印刷的材料 129
 - 7.1.1 铜版纸的特点及应用 129
 - 7.1.2 胶版纸的特点及应用 130
 - 7.1.3 轻型纸的特点及应用 131
 - 7.1.4 特种纸的特点及应用 131
- 7.2 书籍印前制作 132
 - 7.2.1 书籍印前拼版 133
 - 7.2.2 书籍印前的颜色转换 138
- 7.3 书籍的印刷制作 140
 - 7.3.1 书籍印刷工艺 140
 - 7.3.2 书籍印刷品深加工 142
- 7.4 书籍印刷后期制作 145
 - 7.4.1 装订前的折叠 145
 - 7.4.2 书籍装订形式 146

第1章 书籍装帧设计概述

本章概述：

本章主要介绍书籍装帧设计的基本概念及意义，展现书籍各部分的名称及整体结构。

教学目标：

理解书籍装帧设计是一种包含多种元素的整体设计，而不仅仅是通常理解的封面设计和内文版面的编排。

本章要点：

认识到书籍结构的特征不是孤立存在的，书籍装帧设计是解读各种关系的设计。

ALL

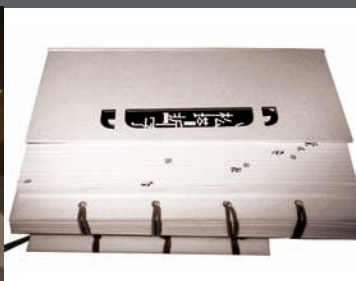
WEB DESIGN

LOGO DESIGN

ILLUSTRATION

PHOTOGRAPHY

VIDEO

1.1

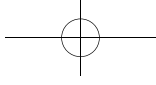
书籍的形成与意义

在文字发明以前的远古时期，人们依靠歌声来交流思想和传递情感，他们起床有歌，劳动有歌，吃饭有歌，高兴有歌，悲哀也有歌，歌是原始部落人民沟通情感的重要载体。后来原始人又将生活中积累的各种物资用图形进行表达。随着人类文明程度的不断发展，人们将歌声和生活中的图形符号不断概括提炼，总结成最原始的文字符号，殷商时期的人类用身边废弃动物的骨骼和龟甲作为记录文字符号的载体，甲骨文的出现标志着人类储存智慧的手段进入了一个新的阶段，也使储存信息的方式进一步完善。甲骨是人类至今发现的最早记录信息的实物载体，也是结构相对完整的原始书籍形态，它为我国后来书籍形态的发展及结构的创新奠定了坚实的基础。

从人类文明的发展进程可以看出，人类积累智慧的方式主要包含两种：一是以实物的方式记载，如建筑、桥梁、工具、武器等；二是以书籍作为载体及媒介。由于文字的发明是以人类的需求为前提，是最简单、直白地记载人类信息的方式，而文字的载体书籍也是人类传递智慧的主要手段。文字和书籍的出现使人类积累知识与常识的进程进一步加快，尤其是书籍，为人类社会的飞跃发展提供了坚实的基础，人类文明的发展速度呈现几何级增长，这也是我们如此重视书籍的原因。

书籍内容的发展变化、艺术创新一定与人类的社会需求和科技进程相关，纵观书籍艺术的发展，它融汇了人类对物质文明和精神文明的追求，也融汇了劳动人民和知识分子的聪明智慧。书籍是人类获取知识的重要载体，它的普及与发展有效地提升了全人类的文明和科学技术水平。人们通过书籍获取前人遗留下的宝贵智慧，也依靠书籍将现代的文化智慧留给未来。

书籍从它诞生的那天开始就不断经受人科技文明进步的考验，如当今计算机技术的普及和

手机网络技术运算能力的提高，对纸质书籍的发展造成前所未有的压力。但书籍也一直在不断努力变换自身形态，以适应科技的发展，如电子书的出现就是应对科学技术发展对书籍艺术造成影响的方式。由于现代社会人们获取信息的通道进一步拓展，书籍已不是传统意义的书籍，不单是存储文字信息的载体，书籍形态的个性化也逐渐成为未来书籍创意的主流。

1.2

书籍装帧设计的基本概念

书籍的历史悠久，人类社会科技发展到哪个阶段，就会出现特定的适应那个时代的书籍形式，所以不同时期的书籍形态都会有与之相适应的书籍定义。但无论如何发展，书籍的本质核心概念没有变，即书籍是人类储存信息的重要物质载体。

书籍装帧设计的概念是对书籍载体的内在结构和外在形态，以及书籍的材料和印刷方式进行的整体性的设计规划。这种规划包含书籍的所有视觉元素表达，如版面编排、插图设计、封面设计、拼版、材料的选择、印刷手段等。

书籍是由纸张组合成的信息载体，因此每一个页面的形象文字编排都关系到整套书的形象是否协调。图 1-1 为《松塔哲学》的书籍装帧设计，通过折页和手工制作的方式使书籍的整体风格与标题的字体设计相联系，非常好地结合了书籍的内在结构。

图 1-1

1.3

书籍装帧设计的意义与目的

书籍是人类社会有价值的文化信息符号的载体，其最重要的功能是存储信息、传播智慧，推动着人类社会方方面面的文明进程。

我们知道书籍是通过人类阅读才能体现其价值，因此书籍自身应具有一种能与读者进行互动交流的能力，使人们在阅读的过程中更加放松、愉悦、流畅，书籍结构本身所透露的视觉信息、触觉信息和听觉信息潜移默化地影响着人们的心境。书籍装帧设计的意义也就在这里，它的目的是将书籍的人性化特征表现出来，也就是读者从书籍的文字编排和布局中感受到的一种特有气质，或是对书籍整体风格的期待。

图 1-2 为《题图装饰画集》的书籍封面设计效果图，封面中个性化的字体设计为书籍增加了趣味性和艺术性。

图 1-2

图 1-3 为《紫禁城的黄昏》的书籍装帧设计，过程涉及策划、整理、编排设计、印刷、装订成册，目的是使书籍的整体风格与其内在精神达到完美统一，使书籍的结构体态信息和主题内涵协调一致，这也就是书籍装帧设计的意义和目的。

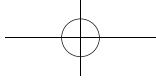

图 1-3

1.4

书籍装帧设计的结构和形态

书籍的结构和形态是劳动人民在生产过程中不断探索发现和创新的结果，不同时期的生产力水平决定人们对自然的认识、理解与开发，也决定书籍的组织构架。由于书籍的形态在历史沿革中受生产力的制约而有所变化，因此为书籍选择不同的装帧材料便会创造性地开发出崭新的书籍形式，不同外在形态的书籍其内在结构也相应改变。

我们的先人在远古时期利用身边的材料创造出最古老的书籍形式，如甲骨、简牍，当人类发明创造出帛和纸以后，书籍的形式又有了新的面貌，如卷轴装、经折装（见图 1-4），再到后来的蝴蝶装、包背装和线装等，它们的外在材料形态和内在结构的变化都随着劳动生产力的提高出现了巨大变化。

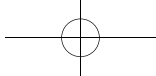

图 1-4

1.5

书籍的各组成部分

书籍是由很多页组成的整体，因此熟悉书籍各个组成部分的功能和意义是设计师做好书籍装帧设计的前提。

从认知学的视角来看，书籍的结构好比建筑，它们有非常相似的语言特征。建筑不仅有外在的形象，要了解它还需要走进其内部空间，从大门到院落、楼道再到每个房间，一层一层地通过人的视角用心体会建筑带给你的美感。书籍也是这样，解读一本书时读者需要打开书籍，从封面、扉页、目录、前言开始，然后走进书籍的核心内容，再到后记、封底，直至结束书籍的阅读。

作为传达信息和知识的书籍，其结构比招贴和标志更加复杂，它的复杂性在于它的整体性语言结构丰富，图 1-5 对书籍的结构进行了解读。

书籍最外面是函套，函套是把书籍放进一个纸板做的书函，起保护书籍的作用（见图 1-6）；然后是护封（见图 1-7）；护封的里面是封面（见图 1-8）；打开封面是前环衬（见图 1-9）。书的内页中，首先是扉页（见图 1-10），然后是正文前的书籍信息介绍，依次为版权页、前言页（见图 1-11）、目录页（见图 1-12）；再后面为内文页，包括章节页、正文页（见图 1-13）。书的最后是与前面对应的后环衬、封底等。

此外，书籍装帧设计还包含开本的选择（见图 1-14）、字体的设计（见图 1-15）、插图的绘制（见图 1-16）、排版、输出、印刷，以及纸张的选择与装订方式等。

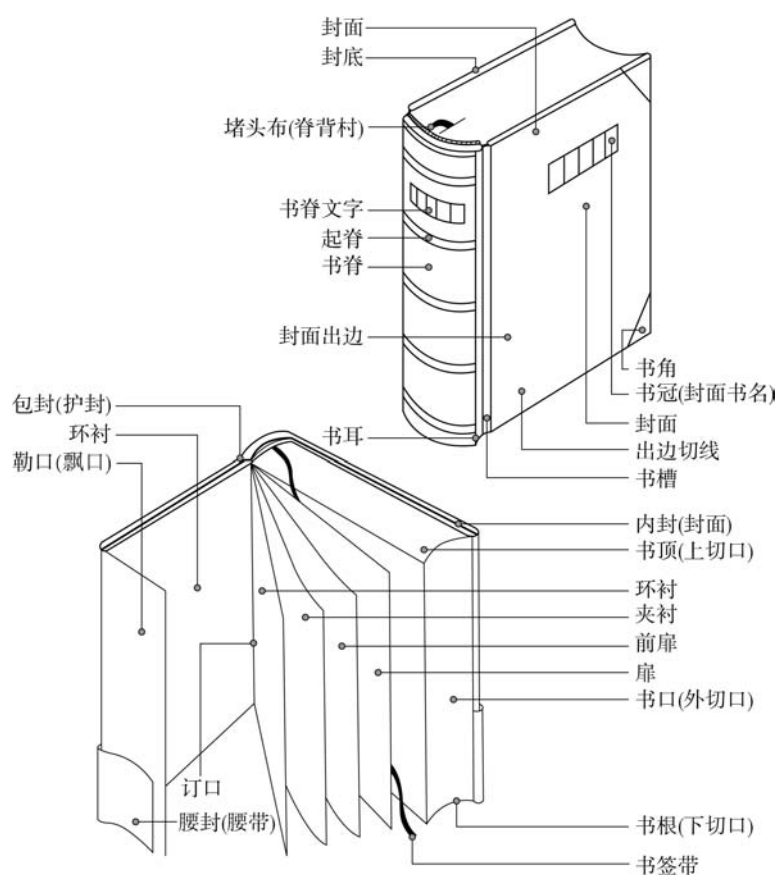

图 1-5

图 1-6

图 1-7

图 1-8

图 1-9

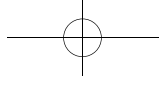

图 1-10

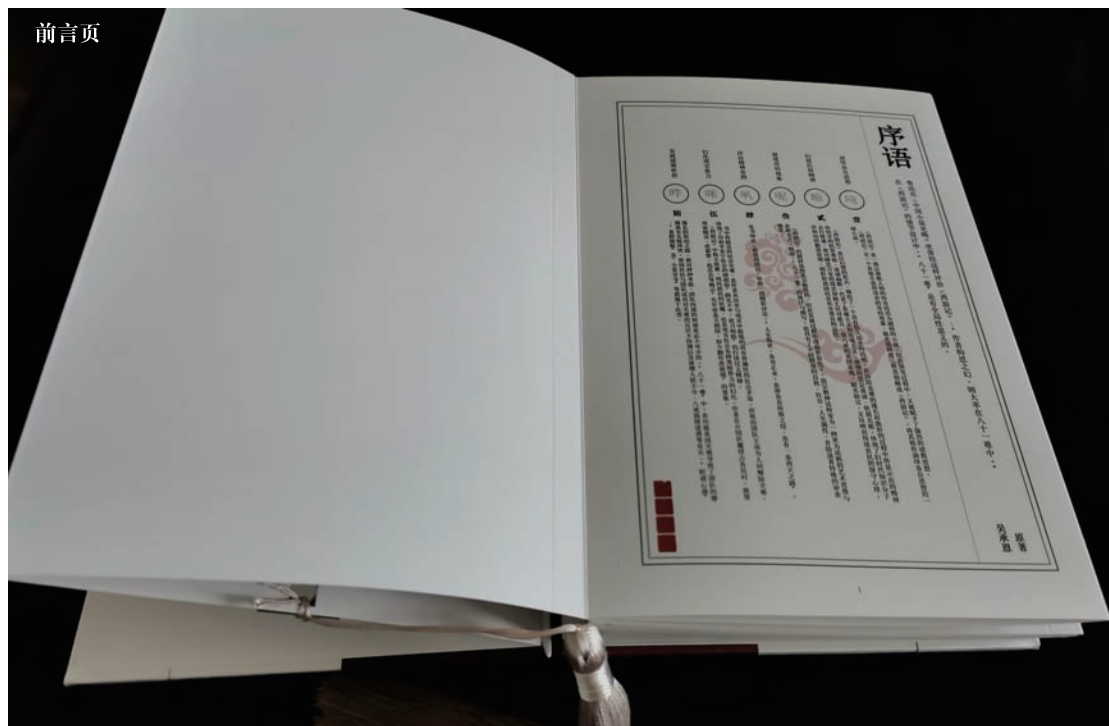

图 1-11

图 1-12

图 1-13

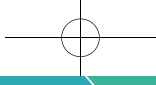
图 1-14

图 1-15

图 1-16

第2章 书籍装帧设计的发展

本章概述：

本章主要介绍书籍装帧设计的产生环境及历史发展沿革，厘清传统书籍与现代书籍的关联性，以及对现代书籍装帧设计的影响。

教学目标：

从历史发展的角度，了解书籍装帧设计的相关内容。

本章要点：

充分理解中国书籍装帧设计的产生与发展情况，以及西方现代印刷技术的出现对书籍装帧设计观念造成的影响。

ALL

WEB DESIGN

LOGO DESIGN

ILLUSTRATION

PHOTOGRAPHY

VIDEO

2.1

中国书籍装帧设计的发展与变化

2.1.1

原始的书籍形态

在人类社会由原始社会向现代文明社会发展的过程中，书籍起到了非常重要的作用。书籍是传播思想、传达信息和积淀文化知识的物质载体，与语言、文字、文学、艺术、科学和技术的发展息息相关，它记录了人类社会由原始的文明阶段逐步发展成现代文明的所有信息，人们通过书籍了解自然世界、认知社会生活。

虽然我们和书籍的关系这么密切、熟悉，可如果让我们为书籍下个定义的话，还是很难用一句话说清的，这是因为书籍是随着人类科学水平的提高而不断发展和变化的，不同时期的科学技术会催生不同的书籍形式。

装帧艺术的含义在不同时期也是不同的，最早的书籍装帧形式与今天的装帧形态是有很大的区别的。我们在研究书籍装帧特别是古籍的书籍装帧时，必然要与当时的经济条件，即物质条件和技术条件相联系，它不能脱离书籍本身的条件而独立发展。例如，在纸张和印刷术发明之前，书籍就已经产生并供人们使用，只不过那时书籍的载体材料是竹片、木片或丝织品等，书籍的制作也不是通过印刷，是依靠手写或是刀刻。而在竹和丝织品之前，书籍的载体形式还有甲骨文。可见，早期的书籍形态非常丰富，也奠定了我国书籍的基本形式结构。

1. 甲骨文

甲骨文的出现给人类文明带来了巨大的惊喜，它是人类系统记录文明、智慧的创造性符号。甲骨文被当时的统治者视为神的文字符号，在遇到祭祀、征战、狩猎、疾病等重要事情时，都要占卜一下吉凶，其目的是增加族群的凝聚力来抵御外敌。经考古发现的龟甲上多有打孔的痕迹，可能是便于用绳子串联成册，方便人们阅读，因此甲骨文也被称为龟册，这应该称得上是书籍的最早形态。甲骨文的发现，使人们有了能够解释汉字起源和书籍发展的路径（见图2-1）。

图 2-1

2. 石鼓文和金文

石鼓文可以说是挪不动的石头书，秦汉时期盛行石刻文字，以碣（在天然形状的石头上刻写文字）、碑（在人为加工成型的石料上刻写文字）、摩崖（在天然的石壁上刻写文字）等形式记录经典著作和帝王的丰功伟绩，具有供大众阅读的功能。

东汉时期的《熹平石经》是我国历史上最早的官定儒家经典刻石，是由东汉文学家、书法家蔡邕与几位书法家用汉隶书刻写的，作为经书的标准范例，刻在46块石碑上，立于洛阳的太学门外，供人们阅读传抄。《后汉书·蔡邕传》中记载：“及碑始立，其观视及摹写者，车乘日千余辆，填街塞陌。”可见当时其在社会上产生的空前反响。

秦汉时期的很多碑刻都具有石头书的特征，从书籍的概念和定义来看，石头书就是不能随意搬动的书，这是石鼓文最大的特征（见图2-2）。

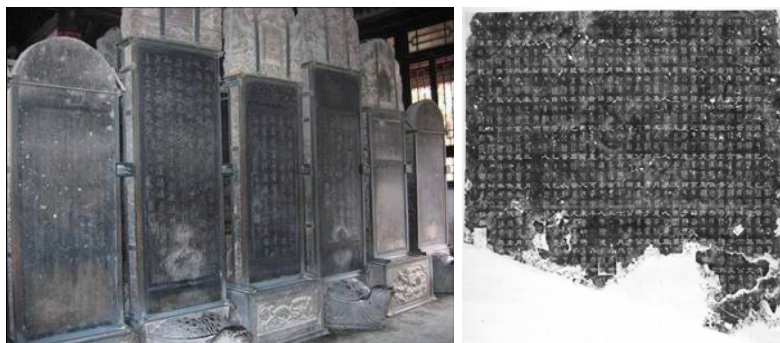
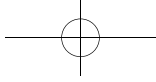

图 2-2

1928—1937 年,在河南安阳城外人们发现了大量的惊世的精美青铜器,这些青铜器作为礼器是国家重要活动的祭祀器皿,人们用青铜铭文祭祀先人的功绩。值得研究的是,青铜器上面铭文的意义和文字结构的排列(见图 2-3)。这一发现使专家们第一次获得了大量纯正而有明确年代标志的青铜器铭文,常规青铜器铭文经常只有一个字或是标志,可能是姓氏或族徽,而对于身份较高的贵族阶层,往往会在青铜器上铸有较长的信息,如记述器皿问世的经过,谁下令制作的,为了纪念某个人或某个事件。20 世纪 70 年代,大约有 5000 件带有铭文的商周时期的青铜器出土,铭文中出现近 2000 个与今天的汉字相似的金文(见图 2-4)。无论在青铜器上还是在甲骨上,我们看到的文字都是高度概括的符号。

图 2-3

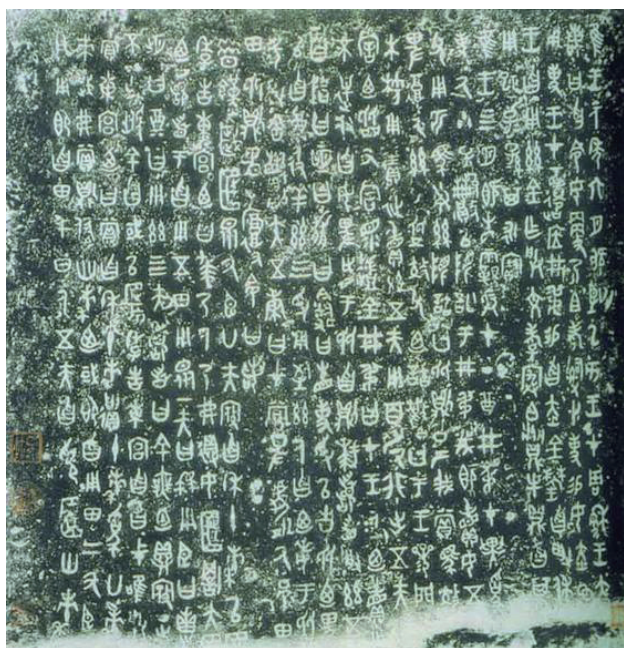

图 2-4

3. 简牍

简牍是我国古代对写有文字的竹简与木牍的概称,也是我国最早的书籍形式(见图 2-5),它比甲骨文更接近后来书籍的结构。用简牍制书出现于商代,沿用时间很长,大致从公元前 14 世纪至 2 世纪,它对后世书籍制度产生了深远的影响。以简牍形式编排的书籍直到今天依然保留,一些介绍传统文化底蕴内容的书籍往往采用简牍编排格式,很多应用至今的有关书籍的名称都起源于简牍,如“册”“卷”“章”“节”等。

简牍分为竹制和木制两种。用竹材料制作,是将竹竿截断做成一厘米宽的竹条,经过烘干加工后,在竹条上写文字,单片的竹条称为“简”(见图 2-6),将写好文字的简用麻绳串在一起则被称作简册(见图 2-7);以木为材料制作,是把树木截成长短大小一样的木条,并用工具刮成薄板后在木条上面写上文字,这种形式称为“牍”。“简牍”形态是人类在生产力低下的时代伟大的发明创造,它摆脱了将信息记录在甲骨上易腐烂的问题,使知识与智慧得以被大量保存下来,为人类的进步做出重要的贡献。

图 2-5

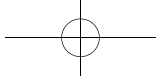

图 2-6

图 2-7

4. 卷轴

卷轴出现之前，书籍的材料都是以天然物质为主，如以竹或木为主要材料。卷轴形式的出现，证明了人们开始用人造材料制作书籍。以丝织品“帛”来制作的书籍，是采用展开的卷子的形式；而后来发明的纸也是按照卷子的形式制成卷轴。欧阳修在《归田录》中说的“唐人藏书，皆作卷轴”，可以证明在唐代以前，纸本书的最初形式仍是沿袭“帛”书的卷轴装。卷轴的轴通常是一根细木棒，也有的采用珍贵的材料，如象牙、紫檀等，其展开是由左端卷入轴内，右端在卷外，前面装裱一

段纸或丝绸，称为镖头，镖头再系上丝带，用来缚扎。卷轴形式的纸本书从东汉一直沿用到宋初，它的应用使文字与版式进一步规范化，行列有序。与简牍相比，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，称为一卷。卷轴形式的书籍结构设计可更好地表现传统文化的内容，如《清明上河图》这幅传世名画就是利用卷轴的形式进行设计。

在当代书籍艺术设计中，卷轴形式有时仍被设计师使用，如《吾食》这本书就创意地使用了两种结构来完成作品，一个是卷轴装，另一个是经折装。全书通过插画和字体创意的形式将我国著名菜系有效地展现，卷轴展开后各版面中的文本和插画信息节奏鲜明、层次清晰，给读者娓娓道来之感（见图 2-8）。设计师巧妙利用卷轴装的结构优势特征通过一幅流动的长卷进行展示，这种以形表意的思维正是现代书籍艺术创意的核心。

图 2-8

不过，卷轴装也存在许多弊端，如读者在阅读卷轴装书籍时，阅读过程过于复杂，查找信息不便，载体结构不符合人的阅读行为和习惯等。这就逼迫人们不断创造更加适合阅读需求的新的书籍结构，找到更流畅、更有利于阅读的书籍形式，后来的经折装书籍就是在这样的背景下出现的。

2.1.2 古代的书籍形态

书籍在人类社会发展的进程中一直发挥着极其重要的作用。古代书籍在促进语言和文字的发展、知识和信息的传播，以及各类学术思想的交流等方面具有重要的意义。书籍常常被认为是一种“特定文化媒介”的载体。

我国古代书籍的主要功能是为承载智慧而服务的，由于受当时生产力水平的制约，书籍主要围绕结构选择材料。印刷术发明之前书籍的制作都是靠人力手抄完成，书籍的设计被当时的制作工艺所束缚，因此那个时期的书籍装帧设计制作并不会追求图形表达和用什么印刷工艺制作。

随着纸和印刷术的发明，书籍的结构和形态被彻底改变，人们对书籍的概念又有了新的理解和认识，即把在纸质材料上经过编排、印刷、装订成册的存储文字信息的物质载体称为书籍。

1. 经折装书籍

经折装书籍的出现可以说是书籍的一次重大变革，它改变了原有卷起来的书籍而变成折叠的书籍形式。经折装书籍是人类社会科技进步的必然结果，随着人们阅读的需求量不断增多，经折装的书籍大大方便了人们的阅读行为，它将原有卷子形式的书籍版面间隔开，一反一正地折叠起来，在首尾两页上分别粘贴硬纸板或木板，起到保护书籍的作用。

《吾食》的主题是介绍我国传统美食文化，采用经折装书籍形式的结构，更易表达中国传统饮食文化的精髓（见图 2-9）。《吾食》的设计从各大菜系的经典名菜中挖掘创意构成版面要点，并且运用字体的视觉化优势来强化我国传统文化的内涵。

图 2-9

2. 旋风装书籍

旋风装是印刷术发明之后出现的书籍形态，是在卷轴装的基础上改进而成的一种形式。它是将印刷好的书页，按照内容的顺序，逐页相错，粘在事先准备好的卷子上，逐层错落粘连，当时人们将这种形式称为龙鳞装（见图 2-10）。阅读时和卷轴相似也是从右向左逐页翻阅，收卷时卷首向卷尾方向卷起。从外表看，其与卷轴装没什么区别，但展开后，页面的翻阅方式不同是两者根本的区别。

3. 蝴蝶装书籍

蝴蝶装的产生和发展是与雕版印刷技术的发展紧密联系的，它始于唐末五代（10 世纪），盛行于宋代。蝴蝶装的结构是将印刷好的页面进行内折，版心内口装订，外口裁切，书口与书口之间展开就像蝴蝶的两翅，所以称为蝴蝶装，图 2-11 为蝴蝶装的实物书和印版结构。这种装法的好处是有文字的位置面向书背而不易损坏，对于通过版心的整幅插图，在翻阅上更加方便。