

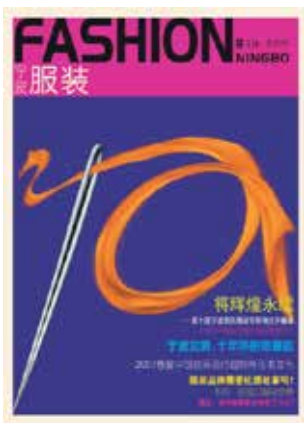
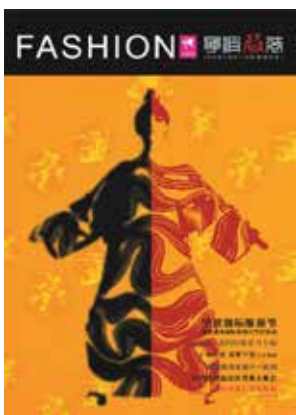
第1章

初识现代书籍装帧设计

1.1 书籍设计与现代书籍装帧设计

1.1.1 书籍设计

书籍设计是一项整体的视觉传达过程。它需要完成两个基础目标：一是用文字和符号以及插图把作者的思想记录下来，并印刷在纸面上；二是将其传达出去。书籍装帧设计是书籍生产过程中的装潢设计工作，又称书籍装帧艺术，是书籍外部造型和内部结构设计的总称，除了完成前面两项基础目标以外，还需要具备保护书籍和装饰美化、宣传推广的功能。如下图所示。

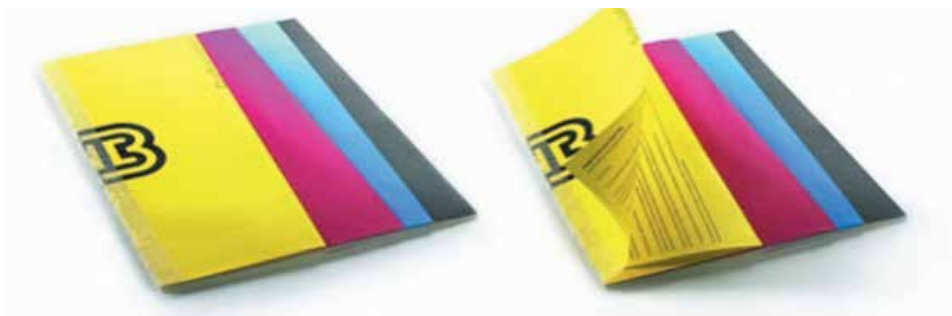
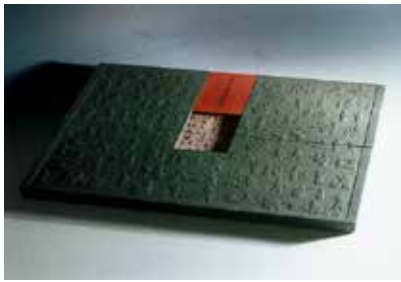

1.1.2 现代书籍装帧设计

现代社会，科学技术水平不断提高，人类进入了数字信息时代，在各种新型媒体的产生和刺激下，书籍装帧的观念也在不断更新和发展，书籍装帧进入到了一个崭新且繁荣的时期。书籍设计不仅仅只停留在封面设计和简单清楚的文字排版，还要针对文字内容的精髓进行思考，从读者的角度进行考量，将理性与感性进行结合。理性方面，有整理文本内容、阅读对象、受众特点等；感性方面，有不同纸张和其他装帧材料的选择、画面风格的定位、文字和图片的编排等。充分重视读者的阅读体验，现代书籍装帧已经发展为多维度、多层次、立体的书籍整体设计概念。

具体来说，现代书籍装帧设计是在书籍生产过程中将材料和工艺、思想和艺术、外观和内容、局部和整体等组成和谐、美观的整体艺术；是运用装饰、色彩、图像、字体、材料等元素以及不同的平台来展示书的整体内容，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，强调读者的阅读体验的艺术形式。

随着世界各国、各民族文化之间的相互渗透，计算机技术的广泛应用，各种新兴材料的诞生以及现代印刷制版和装订技术的革命，现代书籍装帧设计以新的设计理念和新的视觉空间表现呈现了多元化、个性化的特征。如下图所示。

1.2 书籍装帧设计的发展

1.2.1 中国书籍装帧的历史演进

中国五千年的文明铸就了源远流长的传统文化。书籍装帧艺术在人类社会发展中随着社会变革和技术革命，也经历了奇妙的演化。它与文字、绘画等艺术的发展相互补充，形成了形式和内容的完美统一。

甲骨文

最早的书籍，可追溯到远古时代。当人们将文字、符号依附在兽骨、兽皮、青铜、陶器等材料上时，书籍的雏形就出现了。随着社会经济和文化的逐步发展，又经历了大篆、小篆、隶书、草书、楷书、行书等字体的演变，书籍的材质和形式也随之逐渐完善。如下图所示。

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质书写或刻文字了，但由于其材质名贵，用量并不是很多，多为上层社会的用品。

竹简木牍

书籍的起源当追溯于竹简和木牍。在纸发明以前，竹、木不仅是最普遍的书写材料，且在中国历史上被采用的时间也较其他材料更为长久。从古代文字及典籍中可看出，竹、木可能是中国最早的书籍材料。“册”字象征着一捆简牍，编以书绳二道。和“册”字相关的“典”字象征册在几上，亦见于商周金文。竹、木加工成统一规格的片状，再放置于火上烘烤，蒸发竹、木中的水分，以防止日久虫蛀和变形，然后在上面书写文字，这就是竹简和木牍。

其中竹简轻巧方便处理，便于书写，所以应用得比较多，常用于长篇大论。而木牍制作比较麻烦，使用得比较少，一般用来书写短文或者传递简要信息。如下图所示。

居延汉简

云梦睡虎地秦简

缣帛

缣帛，是丝织品的统称，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的记载，如《字诂》中的“古之素帛，以书长短随事裁绢”。缣帛质轻，易折叠，书写方便，尺寸长短可根据文字的多少，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。简牍和缣帛作为书写材料的形式被书史学家认为是真正意义上的书籍。如下图所示。

梵夹装

梵夹装是西藏吐蕃时期古藏文书籍的主要装帧形式。最初的梵夹装是用于装订已刻写经文的贝多罗树叶。其过程是依次将贝叶经擦好，在其上、下各夹配一块与贝叶经大小相同的竹片或木板，并在夹板中段打两个圆洞，用绳索两端分别穿入洞内，将绳索结扣。在西藏，一般将纸张书写或雕印的经文效仿贝叶经，用木板相夹，而后以绳索、布带捆扎。这种装帧方式主要用于藏文藏经。如下图所示。

卷轴装

卷轴装是由简策卷成一束的装订形式演变而来的。从装帧形式上看，卷轴装主要从卷、轴、褙、带四个部分进行装饰。具体是指将有文字的页面按规格裱接后，使两端粘接于圆形木头或金、玉、牙等其他棒材轴上，将书卷卷在轴上，卷成束的样子。卷轴装的卷首一般都粘接一张纸或丝织品，称之为“褙”，褙不写字，质地坚硬，主要起保护作用。褙头再系以丝带，用以捆缚书卷。丝带末端穿一筴，用于捆缚之后固定丝带。阅读时，将长卷打开，阅读完毕，将书卷随轴卷起，用卷首丝带捆缚固定之后，置于插架上。

即使到了现代，当我们在进行书法作品或中国画的装裱时，仍是沿用卷轴装。如下图所示。

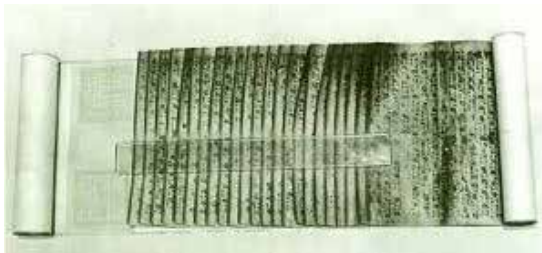
经折装

经折装是在卷轴装的形式上改进而来的。随着社会发展和人们对书籍阅读需求的提高，卷轴装的许多弊端逐步暴露出来，已经不能适应新的需求，因为阅读卷轴装书籍的中后部分时也要从头打开，当文字内容太多时就很不方便，而且看完后还要再卷起，十分麻烦。经折装的出现大大方便了阅读，也便于取放。如下图所示。

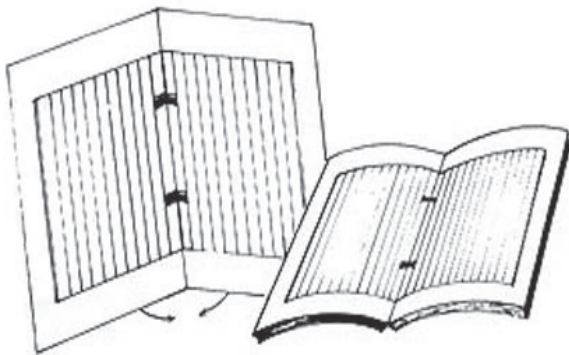
旋风装

旋风装亦称“旋风叶”“龙鳞装”。唐代已有此种形式。旋风装由卷轴装演化而来，它形同卷轴。放在插架上的旋风装书籍，外观上与卷轴装是完全一样的，它与卷轴装的区别只有在展卷阅读时才得以体现。其形式是：长纸作底，首页全裱置于右端卷首，自次页起，向左按照先后顺序逐次相错约1cm的距离，裱贴于底卷上，如鳞状有序排列。旋风装是对卷轴装的改进，是一种向册页装发展的早期过渡形式。如下图所示。

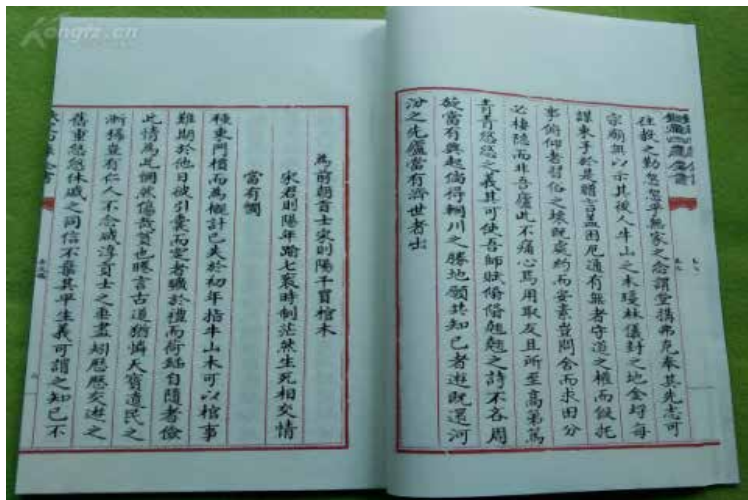
蝴蝶装

蝴蝶装大约出现在唐末五代，盛行于宋朝和元朝。唐末五代时期，雕版印刷技术已经趋于盛行，印刷数量也非常大，以往的书籍装帧方式已经难以适应飞速发展的印刷业，于是人们发明了蝴蝶装的形式。蝴蝶装是指把书页依照中缝，将印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，用糨糊黏附在另一包背纸上，最后裁齐成册的装订形式。蝴蝶装的书籍翻阅起来就像蝴蝶飞舞的翅膀，故称“蝴蝶装”。它只用糨糊粘贴，不用线，却很牢固。如下图所示。

包背装

包背装又称裹背装，是在蝴蝶装基础上发展而来的装订形式。它与蝴蝶装的主要区别是：对折书页时字面朝外，背面相对，书页呈双页状。早期的包背装，其包背纸与书页的包裹、粘接方法与蝴蝶装相似，其区别仅在于与包背纸粘接的是订口，而不是中缝；后来的包背装则以纸捻穿订代替了先期的粘接，在订口一侧穿以纸捻，订成书册，然后再包粘包背纸。如下图所示。

线装

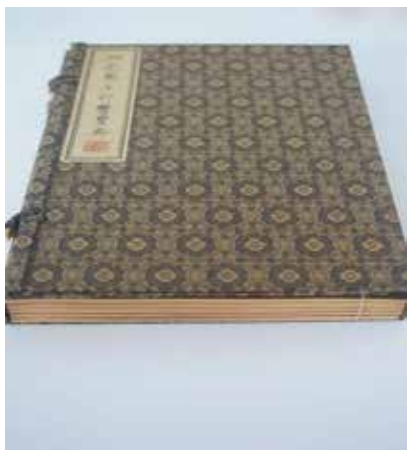
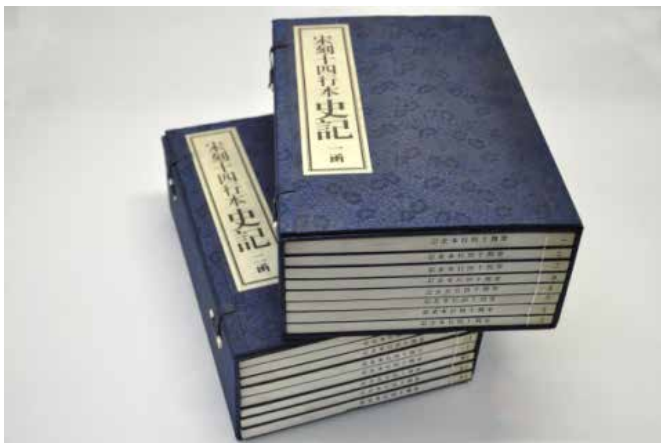
线装是我国传统书籍艺术演进的最后形式，由蝴蝶装和包背装发展而来。出现于明代中叶，通称“线装书”。其明显特征是装订的书线露在书外。实际上在装订时，纸页折好后须先用纸捻订书身，然后书前后加封面，上下裁切整齐后再打眼穿线。线装一般只打四孔，称为“四眼装”。较大的书，在上下两角各多打一眼，就成为六眼装了。讲究的线装，除封面用绫绢外，还用绫绢包起上下两角，以资保护。线装书装订完成后，多在封面上另贴书笺，显得雅致不凡，格调很高。线装书只宜用软封面，且每册不宜太厚，所以有时候一部线装书得分成数册甚至数十册。

1. 线装书的形式

线装书有简装和精装两种形式。

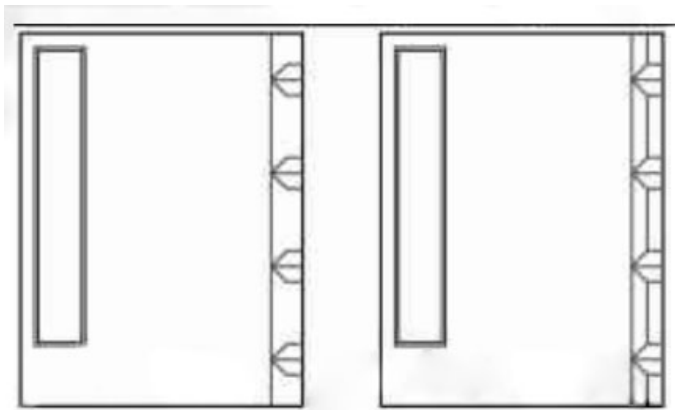
简装书采用纸封面，订法简单，不包角，不勒口，不裱面，不用函套或用简单的函套。如右图所示。

精装书采用布面或绫子、绸等织物裱在纸上作封面，订法也较复杂，订口的上下切角用织物包上（称为包角），有勒口、复口（封面的三个勒口边或前口边被衬页粘住），以增加封面的挺括和牢度。当一部书内容较多，被分成数册或数十册时，往往最后还需要用函套或书夹把书册包扎或包装起来。如下图所示。

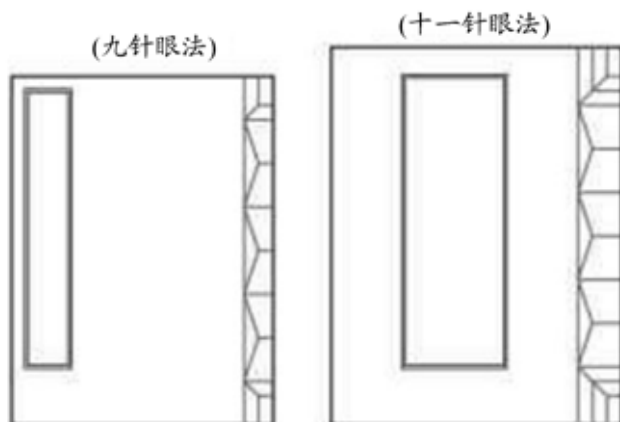

线装书的订联形式有很多种，即：四目骑线式、太和式、坚角四目式、龟甲式、唐本式、麻叶式和四目式。

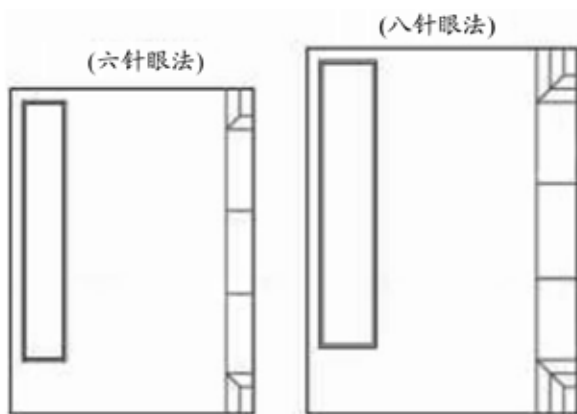
唐本式和四目式订联方法基本相同，坚角四目式是在四目式的基础上对书角加固的一种改革形式，以上三种都是常用的订联形式。如下图所示。

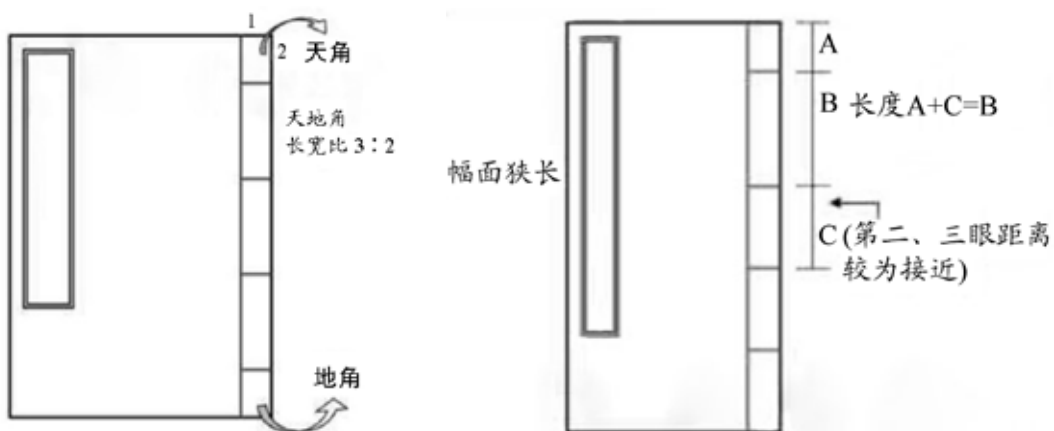
龟甲式

麻叶式

竖角四目式

四目缀订式

2. 线装书加工工艺

线装书加工工艺分为线装书加工和书函加工两部分。

线装书加工工艺流程如下：理料——折页——配页——检查理齐——压平——齐栏、打眼穿纸钉——粘封面——配本册、切书——包角——复口——打眼穿线订书——粘签条——印书根字。

理料。将印刷页一张一张地揭开、挑选、分类，再逐张按栏脚和图框将其撞理整齐，这种操作叫“搨书”。页张理齐后，用单面切纸机把书页裁切成所需的大小。

折页。线装书折页是以中缝前口为标准，将单面印的书页的白面向里，图文朝外对折，折缝就是前口，一般书页折缝处印有“鱼尾”标记，作为中缝折叠标记，称为“黑口子折”，把版框作为中缝折页的标准线的，称为“白口子折”。折页后书帖栏线整齐，鱼尾栏宽度一致，折缝压实无卷帖。

配页。线装书的配页操作与平装书的配页基本相同，线装书页薄，纸质软，除用一般平订的拣配方法外，还常用撒配。

撒配。按页码顺序将同一页码的书帖排列成梯形后，将其叠放在一起，然后从一头抽出书帖，就是一本配好的书册。配好后的书册版面排列整齐，无错帖、无卷帖，撞理整齐。

齐栏。将理齐后的书页散开成扇形状，并逐张将书页前口折缝上的鱼尾栏理整齐的操作称为齐栏。齐栏前应先将书帖前四折边刮平服整齐，防止齐栏时书页拱翘。齐栏后的书册，栏线垂直、不乱栏、顺序正确。

打眼穿纸针。配页齐栏后的书册，经理齐检查无误后，进行打眼穿纸针，以保证书页不移动，并栏线整齐。

纸针眼打两个，上下位置在书册长各 $\frac{3}{3}$ 处，距书脊 $6\sim 9\text{mm}$ 。打眼垂直、无扎裂、扎豁书册，针眼直径以能入针穿线为准。

纸打用料与所订书册纸质相同，并用竖纹。纸针要挺括、牢固、直径与针眼相符合。

切书。将粘好封面、封底并配好页的整套书册沿口子撞齐，放到三面切书机的切书台上，对准上下规矩线切书。切好的书册应刀口光滑、平整美观，压书的力量应适当，以免裁切后本册表面出现压痕。

包角。为保护书角，使其不散、不折、坚固耐用，在穿线前将书背上下两角用绉或绢包住称为包角。包角的位置在书册最上和最下第一针眼处，并与线痕、切口呈垂直状。包角用料为细软织品，用适当黏剂，折角整齐，包角平整牢固、自然干燥。

复口。将封面三边（或前口一边）的勒口与衬页粘接，将勒口盖住，以增加封面的挺括和牢固性，保持外观的整齐。

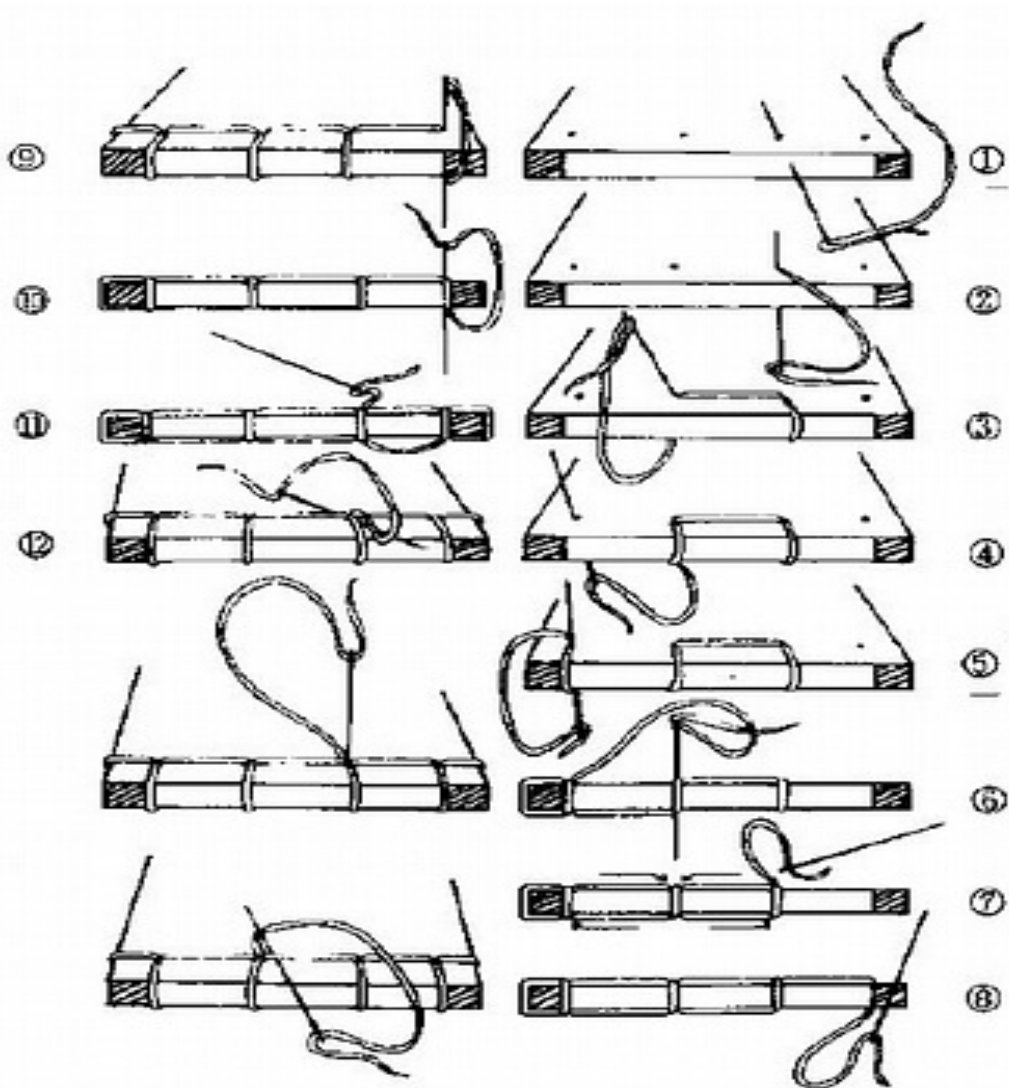
穿线订书。线针眼一般为四个，上下位置根据订缝形式定，与书脊距离为 $13\sim 18\text{mm}$ 。

用线为60或42支纱6股蜡光白线或相同规格的丝、麻线穿过眼孔，将书页订牢。

穿线用双线，依不同的穿线方法，入线要正确，拉线紧度适当。书册穿线后平整牢固，双股线并列排齐，无扭线、交叉、重叠、分离线，线结不外露。

贴签条。在封面上贴书名签，签条的位置对书籍的造型也有一定的影响，一般是粘在封面的左上角，离天头和前口各8~12mm。

印书根。线装书通常是平放在书架上，为了便于查找，还要在地脚的右边印上书名和卷次。这里附一个常用的四眼订线法图例。如下图所示。

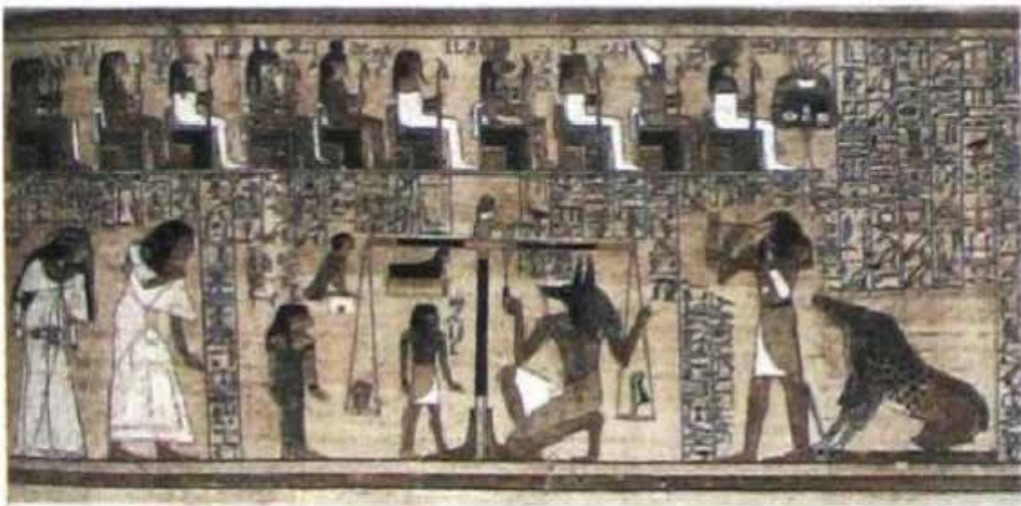
四眼订线法针法

1.2.2 外国书籍装帧的历史演进

世界各国装帧艺术的发展既有共同点，又有其各自的特殊表现。其共同点是书籍装帧艺术都是依附于书籍本身的内容。而书籍的出现，又依赖于文字、纸张和印刷术的发明。一般认为，最早的文字，是由苏美尔人和腓尼基人在公元前4000年左右创造的由22个字母组成的楔形文字。总的来说，西方国家的书籍装帧的发展经历了这样几个阶段。

原始书籍设计阶段

公元前3000年左右，埃及人发明了象形文字，他们用修剪过的芦苇笔把文字写在尼罗河流域湿地生产的莎草纸上。后期又出现蜡书、羊皮书，羊皮纸比莎草纸要薄而且结实得多，能够折叠，并可两面记载，羊皮书开始具有册页装的特征，是这个阶段具有代表性的原始书籍形式。公元3世纪和公元4世纪时，册籍形式的书得到普及。如下图所示。

古代书籍设计阶段

纪元初年的欧洲，修道院是拉丁文化和书面文化的聚集地，僧侣们传抄的作品多为宗教文学，哥特式一类的宗教手抄本书籍产生，如《圣经》、祈祷书、福音书等。

公元6世纪左右，鹅毛笔开始代替之前的芦苇笔成为新的普及的书写工具。这时候的手抄本开始出现大量的插图，具体形式有三类：一是花式首写字母；二是围绕文本的框饰；三是单幅的插图。与此同时，书籍的装帧艺术也得到了发展。书籍的封面多用皮革制成，起着保护和装饰的作用，有时还加以金属的角铁、搭扣，使之更加坚固。如下图所示。

公元13世纪左右，中国造纸技术和印刷技术传入，促进了新的印刷技术的诞生。德国的美因茨地区，一位名叫古登堡的人发明了金属活字版印刷术，《四十二行圣经》又名《古登堡圣经》《马查林圣经》，是世界最早的《圣经》印本，也是第一本因每页的行数得名的印刷书籍。在其之后还出现了平装本、袖珍本书籍，王室传统的特装书籍，以及公元16世纪的精装本形式的书籍。如下图所示。

现代书籍设计阶段

公元16世纪至公元17世纪，是欧洲纷乱多事的年代，但是书籍的形式却在不断发展与革新。现代书籍的特征开始慢慢明显起来。标题页变得越来越重要，扉页开始出现，正文的版面开始出现创新编排方式。插图数量越来越多，插图的绘画风格也开始朝着个性化的方向发展，书籍装帧艺术的风格也在不断发生变化。

这个时期，词典和百科全书，其创新的文本结构为所有人提供了便于阅读和理解各种知识的机会。如下图所示。

16世纪的百科全书

公元19世纪末20世纪初“现代美术运动”在西方设计领域的兴起，标志着外国书籍设计已经进入现代设计阶段（以英国莫里斯、德国格罗佩斯为代表）。