

林家阳 总主编

王志新 黄晋琪 主编

书籍设计

SHUJI SHEJI

副主编 张 静

 中国美术学院出版社

责任编辑：孟海江
图书制作：宏图文化
特约编辑：张荣昌
艺术顾问：林家阳
装帧设计：张姗雯
责任校对：杨轩飞
责任出版：张荣胜

图书在版编目 (CIP) 数据

书籍设计 / 王志新, 黄晋琪主编. —杭州: 中国美术学院出版社, 2019.12 (2025.7 重印)
ISBN 978-7-5503-1915-8

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

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2019) 第 019824 号

书籍设计

王志新 黄晋琪 主编

出品人：祝平凡
出版发行：中国美术学院出版社
地址：中国·杭州南山路 218 号 / 邮政编码：310002
网址：<http://www.caapress.com>
经销：全国新华书店
印刷：北京荣玉印刷有限公司
版次：2020 年 1 月第 1 版
印次：2025 年 7 月第 5 次印刷
印张：8.5
开本：889 mm × 1194 mm 1/16
字数：227 千
图数：159 幅
印数：18001—23000
书号：ISBN 978-7-5503-1915-8
定价：56.00 元

著作权所有·违者必究

序 言

FOREWORD

专业——高校根据社会的专业分工而设立的学业类别，是知识学习的边界。一个人要想把本专业的知识学精学通，需要有对专业的高度认识和对知识的熟练掌握。只有做到熟悉学习方法和路径，才能做到一通百通。在科技高速发展的今天，我们强调学科交叉、多才多艺，强调每个人都应该树立无边界学习的理念，即“进校前有专业，进校后要通学”。平面（视觉设计）、立体（产品和工业设计）、空间（室内、建筑、景观）、时尚（服饰、数字媒体）的交叉，只是同类专业的互补，而文、理、艺的交叉才能培养出全面发展的人才。

课程——学校专业教学的科目，包含专业的主体精神，是知识的具体体现。课程的合理性为个人专业知识的建构和实践能力的培养打下了良好基础。美国著名课程与教育专家格兰特·威金斯（Grant Wiggins）提出的“追求理解的教学设计（UbD）”理论，以及在课程体系中的“逆向设计法”，避开了教学设计中的聚焦活动和知识灌输这两大误区，致力于发掘大概念，帮助学生获得持久、可迁移的理解能力，而不是学了却不会用的知识。

该理论被广泛应用于美国大、中、小学的教育课程体系设计中，为人才培养目标进行课程体系的应用技能设计，以证明学生实现了预期的目标。一个好的专业须有课程知识能量的支撑。为什么教育部首先亮红灯的是动画专业？因为该专业的课程结构设置不合理，导致了学生知识的缺失，继而影响了他们的就业与发展。

教材——课程的意志体现并支撑着课程教学。“工欲善其事，必先利其器”，教材是教学最重要的元素，其优劣决定着教学效率的高低。直接影响教学效率的因素有三：一是教师的专业素养，二是教学的配套设施，三是教材的选择。其中，最具有提升空间的就是教材。好的教材，不仅能够使教师在教学过程中有行云流水般的顺畅感，更能确保学生在有限的时间内学到真东西，达到学习目标，让教学事半功倍。

好的教材应具备三种特质：一是课程知识点的科学性；二是教学案例、作业程序的合理性，让学生能创意出好的作品；三是突破纸质教材成本和页数的局限性，通过“相关信息”“相关链接”等拓展内容使学生得到无限的知识与信息。这些特质虽简单却包含着无限的知识能量。

教育部部长陈宝生先生、高教司司长吴岩先生在2018年11月1日的“教育部高等学校教学指导委员会成立大会”上强调了教育重心要重新回归到本科教学上来，并把教材视为教学质量中最为重要的环节。正是在这样的语境下，本套教材实现了教学精神的回归。

教育部高等学校
设计类专业教学指导委员会副主任
同济大学教授 / 博导 林家阳
2018年12月

前言

PREFACE

在漫长的历史发展中，书籍作为人类文明传播的重要介质，记录着人类文明进程的浩瀚篇章，彰显着人类历史与文化的宏伟史诗，镌刻着人类生存发展的跌宕起伏，印证着人类与自然休戚与共的百转轮回。书籍伴随着人类文明的进程，其媒介材料不断丰富，印刷制作方法更加精致完善。科技的进步使书籍的形式日益呈现出不同于以往的、更加丰富多样的崭新形态。随着社会经济的发展和人们艺术审美、阅读需求的提高，书籍设计和社会其他领域的变革一样，在现代书籍设计观念的指引下，对书籍设计的各个方面，无不进行着全新的探索和研究，不断打破以往固有的思维模式，从之前单一注重书籍设计的外在装帧形式到如今全面打磨书籍设计的装帧形式、内文版式及材料工艺，可谓内外兼修而形神兼备。现代书籍设计还充分借鉴融合了现代艺术与美学观念、视觉传达设计、材料工艺等理论与实践成果，使中国现代书籍设计以更加丰富多彩的面貌呈现在世人面前。

现代书籍设计不再局限于传统的信息表达和内容传递，书籍六面体的固化形态也展现出新的视觉传达和语言变化，更注重强调在人性化理念的指引下对阅读心理与生理空间的营造，在书籍与读者之间架起一座水乳交融的心灵桥梁。由此，《书籍设计》一书应运而生。

本教材首先从书籍设计的概念入手，在第一章总结了东方与西方书籍设计从古至今形态的演变和发展，并赋予了书籍设计准确清晰的文化内涵，重点阐述中国古代书籍的几种典型形式，如简册装、卷轴装、旋风装、经折装、蝴蝶装、包背装、线装等，并详尽介绍了各个历史时期书籍制作所使用的不同材料和不同工艺。教材的第二章详细区分了“书籍设计”与“书籍装帧”这一组常常混用的概念。书籍设计应从整体出发，从书籍内容的确定，到书籍外在形态的设计，都应贯之以全新的理念，并经过理性化的思考，将新材料、新技术融入设计之中，为读者创造出一种更高层次的精神享受。教材的第二、三章对书籍的设计理念与设计步骤进行了详细介绍，并且引用了书籍设计领域中大量专业设计师的经典作品和案例，引导更多书籍设计专业的爱好者进行研究与探索，形成自己独有的风格，为中国现代书籍设计奉献自己的一份力量。

本教材在编写的过程中引用了部分网络图片，并参考了部分文献资料与权威的前沿理论，由于时间和联系渠道有限，未能与作者及时取得联系与沟通，在此表示诚挚的歉意并致以感谢。此外，书籍设计内容广泛、理论性强、设计历程繁复，加上编者的专业视角与能力有限，书中尚有许多不足之处，希望广大读者给予批评和指正。联系电话：010-60206144。邮箱：2033489814@qq.com。

编者
2019年3月

课程计划

CURRICULAR PLAN

章 名	章节内容	课时分配	
第一章 书籍设计概述	第一节 书籍设计的基本知识	2	4
	第二节 书籍设计的历史与发展	2	
第二章 书籍设计及实训	第一节 项目训练一——书籍设计基础	6	16
	第二节 项目训练二——书籍装帧设计	6	
	第三节 项目训练三——概念书籍设计	4	
第三章 优秀书籍设计作品赏析	第一节 优秀书籍设计作品赏析要点	4	8
	第二节 国内优秀书籍设计大师作品赏析	4	

目 录

CONTENTS

第一章 书籍设计概述	1
第一节 书籍设计的基本知识	2
一、书籍设计的概念	2
二、书籍设计的功能与广泛应用	3
三、书籍作为形态学的基础认知	5
第二节 书籍设计的历史与发展	12
一、中国书籍设计的历史演进	12
二、国外书籍设计的历史演进	16
三、近现代书籍设计的发展	20
第二章 书籍设计及实训	29
第一节 项目训练一 —— 书籍设计基础	30
一、课程概况	30
二、设计案例	31
1. 具有代表性的大师设计作品	31
2. 具有代表性的学生创意作品	35
三、知识点	36
1. 书籍整体编辑设计	36
2. 书籍正文编排设计	50
四、设计程序	70
五、相关网站和信息链接	76
第二节 项目训练二 —— 书籍装帧设计	78
一、装帧设计的概念	78
二、书籍外部组成部分的作用及设计	79
1. 书籍外部组成部分	79
2. 书籍的皮肤 —— 函套、护封、封面的设计	82

三、书籍内部组成部分的作用及设计	89
1. 书籍内部组成部分的作用	89
2. 书籍的节奏 —— 环衬页、扉页、书眉、页码和书口的设计	92
四、书籍的材料	97
五、书籍的外部形态建构 —— 装订工艺	102
六、书籍设计的程序要素及基本原则	104
第三节 项目训练三 —— 概念书籍设计	107
一、改变纸张形态的概念书籍	107
二、改变阅读方式的概念书籍	108
三、改变材料运用的概念书籍	109
第三章 优秀书籍设计作品赏析	111
第一节 优秀书籍设计作品赏析要点	112
一、形神兼备 —— 形态与灵魂的融合	112
二、空间构建 —— 二维与多维的融合	115
第二节 国内优秀书籍设计大师作品赏析	119
一、孤傲严谨，神韵飞扬 —— 袁小山书籍作品赏析	119
二、气象高古，匠心贯今 —— 吕敬人书籍作品赏析	121
三、见素抱朴，衔华佩实 —— 朱赢椿书籍作品赏析	123
参考文献	125
后记	126

第一章 书籍设计概述

第一节 书籍设计的基本知识

第二节 书籍设计的历史与发展

第一章 书籍设计概述

本章概述

在漫长的历史发展中，中国书籍文化经历了上千年的发展与变迁，传统的印刷工艺技术为世人所瞩目，散发着无穷的东方魅力。在如今的信息化时代，中华书籍艺术依然绽放着神秘的色彩，并在传承优秀文化的同时，不断推陈出新，吸收各国文化之精华。

本章首先通过对书籍设计概念和功能的整理与阐述，从不同的时间和空间上来认识书籍设计界的审美标准变化及审美内涵；其次对近现代中西方书籍文化的传承与发展进行详细的概述和对比，从不同角度对中西方书籍的设计特点进行分析，并总结出中外书籍作品所体现的各自“本土”文化内涵，以及从自身诠释艺术文化内涵中的精髓。此外，本章进一步促使读者从“整体”的设计观念出发，通过对本土文化的深刻理解与反思，引发设计者对本土文化的重视与创新性的思考，提高大众的审美意识与文化修养。

学习目标

通过本章学习，了解书籍设计的基本理论和发展历程，对书籍设计有一个清晰的整体框架认识。

第一节 书籍设计的基本知识

本节主要介绍了书籍设计的基本概念，将书籍载体在历史演变过程中的形成和发展以及书籍形态、装帧、功能和运用进行了详细的阐述与分析，进一步深入拓展我国书籍设计的相关内容，加深学习者对书籍设计的了解。

一、书籍设计的概念

人类在漫长的历史发展进程中，从掌握生存本能到成为文明时代的“艺术创造者”，都在不断地积累经验，聚集无数的智慧去了解自然、了解世界。然而，人类的大脑记忆是十分有限的，为了把人类文明与历代文化所总结的经验，以及研究自然原理和物质元素的成果保存于世，书写工具和书籍应运而生。

书籍作为一种大众传媒工具，具有将近 3500

年的发展历史。一方面，书籍的存在可以使人们将自己的思想意识、自然知识、生活技能等很好地保留、记录与传播，人类的千年文明思想得以流传百世、永不消逝；另一方面，人类的后代可以根据前人留下的书籍信息得到经验教训，并通过实践来完善更多的理论知识。

在很长一段时间内，由于社会文化环境、经济条件、观念意识等诸多因素的制约，人们一直把书籍看作是一种只具有视觉上审美体验的平面载体，单一地将一些图案和文字进行组合拼贴，忽略了对书籍设计的整体运筹，无法注入全方位的整体设计理念。日本著名书籍设计师杉浦康平曾说过：“我从 20 世纪 60 年代中期就已经着手于书籍整体设计，包括内文编排、文字、字体、字号、标题、目录、扉页、封面、函套、腰封到版权页的设计，并对所

有用纸、材料进行选择，设定印刷装订工艺，进而连书籍的宣传品种也成为设计的对象。以上书籍设计概念的提出、实现和确立的过程，曾发生各种各样的冲突，以及理论上的、技术上的争执，不过最终还是被大家理解了。”长期以来，所谓的“装帧”只是封面设计的代名词。书籍设计者的思维模式也被局限在关于书籍的封面设计中，因此导致了许多书籍的设计和原作者的主观内容并不相符。

随着时代的发展，大众审美意识的普遍提高，人们对赏析艺术的精神需求和心灵共鸣达到了一个新的层次。书籍设计不再仅限于满足表面的视觉盛宴，而是将书籍信息内容传达所产生的理性思考与外在书籍造型形态的感性构想相结合。它是设计者在对设计对象进行准确的推敲与分析，对内容进行整体把握之后，将自己的感性创意与作者的理性构建进行整理、策划，有条理、有秩序地创造出一座拥有文化和精神诉求的微型建筑——书籍的过程。

书籍设计作为三位一体的整体设计概念，它包含了三个层面：装帧设计（Book binding）、编排设计（Typography）、编辑设计（Editorial design）。这是一种较为全面的设计思维方式。它是书籍设计者与作者深入探讨书的主题思想之后，依据书籍内容的精华定位书籍整体的风格，再根据设计者独特的思维逻辑完成对文稿的版式编排和封面装帧的协调统一，最后根据实际情况去实施具体物化方案，并选择合适的制作材料和出版方式的整个过程。在这个过程中，设计者的思维和设计风格并不是绝对自由的，而是会受到主题精神的限制，但并非是做文字的搬运工或纯粹的表面设计装饰。设计者的中心任务是从书籍中挖掘深层次的主题内涵以及想要传达的核心理念，运用准确恰当的书籍形态、严谨的文字编排、相应的图像选择、个性化的纸张运用与印刷工艺等去寻觅主旋律，统一节奏音律的起伏，最终达到书籍形态与信息内容、传达功能的完美组合。

书籍设计作为一门独立的艺术设计门类，在整个设计的过程中进行的不仅是一种对书籍的创造性行为和对读者的审美的引导，它还包括了书籍与周

边的环境营造出的一种和谐共生的氛围，并折射出其所蕴含的深刻理念与哲学，以及创造性的人文精神。它将每个人不同的思想境界与书的内涵语义通过“设计”这座桥梁嫁接起来，进行交流与互动。

完成一本书的设计，需要准确把握与使用全书的视觉信息符号，这无疑是一种秩序感的存在。在这个过程中，书籍的整体形态设计不仅要准确传达作者的思想语境，更要通过视觉的感知与触觉的体验，赋予读者一个全面的审美框架，使书籍的视觉符号、信息传达结构、材质工艺均可捕捉到读者的兴趣点，使读者能够与书进行有效的互动和心灵共鸣，以自己独特的方式去了解书中的信息和知识，从中得到阅读的愉悦和乐趣，在循规蹈矩的生活中得到一丝灵魂的释放。那种仅有表面的华丽装饰和一成不变的统一固定版式装帧的书籍，只能是一个传递信息的物品、一个毫无生机的媒介物。

现代书籍设计强调在人性化概念下，将艺术与工艺融合在一起的过程，这一过程环环相扣，每一个环节都不能单独进行表演。在现代化艺术领域的发展过程中，打造书籍造型的形态艺术，必须遵循其专业领域里所设定的原则和标准，如莱比锡“世界最美的书”的评选标准：

- 形式与内容的统一，文字图像之间的和谐；
- 书籍的物化之美，对质感与印刷水平的高标准；
- 原创性，鼓励想象力与个性；
- 注重历史的积累，体现文化传承。

这一标准强调内容与形式的高度统一，即完美实现书籍的整体艺术氛围。在重视读者的阅读体验和精神需求的全感官时代，设计者对书籍整体基调的确立，对信息内容的把握，对立体空间的经营，对纸张材料的选择，以及工艺技法的流程等具体物化的掌控，都是能够完美展现书籍之美的本质条件与基础。

二、书籍设计的功能与广泛应用

书籍之所以成为书籍这一形态，主要因为其是按照书籍这一概念的要求设计的。书籍具有其他载体无法比拟的优势，它较轻便、保存持久、易于记

载。书籍的呈现方式随着科技的发展，不断地改变与完善，与其他文字载体形式区分开来，具有文化传承、舆论导向、传播信息等功能。因此，书籍这一文字载体，无论是在经济领域、政治领域、文化领域还是在社会学的其他领域等，都是不可替代的重要的物质与精神载体。

书籍是文化的传播载体，既可以方便人们阅读、查找信息与知识，也可以使人们在枯燥无味的生活中增添一丝乐趣。书籍的形式较为丰富，有便于翻阅的简装本，又有细腻精美的精装本、珍藏本等。书籍制作工艺的不断演进与革新，使其实用、审美与商业这三种功能集成成统一的有机体。其功能在演进过程中，由读者的阅读目的变为设计者的美学目的，再到社会学的叙事与传播目的，书籍逐渐转向人类文明发展的本质需要。从兽骨、竹帛到纸，由纯粹的纸到虚拟的三维空间，再到概念具体物化的产品，这些变化都无形中体现着书籍的一种自由发生与发展。书籍不仅可以满足人们对知识、信息的需求，更能继续提供其符合人们审美的功能。将书籍的形态与内容合二为一，创造出一场场完美的视觉盛宴，如此，书籍设计的发展将达到一个全新的艺术境界。

1. 书籍设计的实用功能

书籍设计的发展，自始至终都围绕着其实用功能。书籍作为人类丰富的精神和思想的载体，它记载、保留、传递着各个时期的经验知识和思想理念。随着时代的发展和需求变化，书籍设计起着对书籍内容进行保护和收藏的作用，即使当下电子读物盛行，书籍独特的文化地位仍然日益提升。

当今社会，人们要求书籍设计更具人性化，要求书籍具备传播知识、记录详细、翻阅方便、易于收获、完美收藏等各方面的实用功能。实现以上实用功能是书籍设计最重要也是最基本的目的。书籍设计的根本原则就是最清晰、准确地保护和传达书籍的内容，忠于作者的心理历程和精神内涵，用言简意赅的视觉设计语言和视觉表现符号去表达和反映出其作品的精髓与灵魂。古往今来，书籍设计的发展历经了不少风风雨雨，但也深刻地见证了它的

本质并不是设计者感性的灵光一现或肆意发泄情感的艺术品，也不是其表面的精致奢华装饰。在人类文明的发展史中，书籍经历了最早的简册装，再到卷轴装、经折装、旋风装、蝴蝶装、包背装，最终发展到线装书形态。书籍的装帧、装订方式等，都随着人们日益增长的多样化需求而悄然地改变着。但必须明确，书籍设计的艺术审美性是从属于书籍的功能性的。

中国文化博大精深，具有“取其精华，去其糟粕”的传统精神。书籍设计在紧随时代精神步伐的同时，也应保留中华民族的传统文化，并不断推陈出新，以创造出新的书籍形态。

2. 书籍设计的审美功能

在繁杂的生活中，使人们将阅读活动视为一种审美的享受过程，是优秀的书籍设计者责无旁贷的责任，是对功能与形式统一结合的美好追求。随着社会的发展，如今已经不再是仅仅需要记录文字、传达信息的时代，人们更重视对艺术审美的需求和精神领域的探索。

对现代书籍设计来说，承载信息和传递知识并不是最终目的，其设计的最终目的应是以人为本，服务于人，追求书籍全体验的人性化。人们对书籍的需求是审美、精神等层面的需求。设计者通过“有意味的形式”传递出一种审美的意蕴，使人们在三维虚拟空间中感受到愉悦感，并潜移默化地植根于人们生活的方方面面。

无论是哪个时期，书籍设计都要依据书稿内容的实际情况，对书籍进行整体协调的统一设计过程。书籍设计的审美体现在两个方面：一方面是读者在翻阅书籍的过程中，在视觉上呈现其立体的动态之美，双手的习惯性动作使阅读成为动态的审美过程。另一方面，书籍设计的形式美还表现在书籍的形态设计上，如封面与版式。从平面视觉的层面去欣赏表现符号，促使读者在无形之中建立阅读美的视觉审美享受。

不同时期的书籍风格是不同的，每一本书籍都彰显着自己的独特魅力。由于社会环境、经济文化的制约，书籍设计的各类风格会在特定的历史环

境下萌生发芽。书籍设计以书籍作为媒介,通过艺术形式传达信息、传播知识、表达情感。书籍设计的整体艺术性集中体现在书籍整体形态所呈现的审美形式感之上。人们在阅读的过程中与书籍产生互动,体会情感的表达、精神的共鸣及形式的美感。

3. 书籍设计的商业功能

“书籍设计就是以书籍的销售方式和读者为基础而进行的书籍设计活动。它也称综合设计,是关于书籍的性质、印制、销售等图书设计相关因素的协调和技术性规划的实现。”^①在书籍设计中,书籍作为人类精神生活中不可缺少的特殊商品,它不仅是传播知识和传递信息的文化载体,也是具有营销等商业功能的物品。

在书籍设计中,优秀的书籍最终呈现的状态是要被大众所接受,从形态到内容对书籍进行深层次、全方位的理解与体验。因此,书籍设计过程中,对其商业功能的研究和分析是至关重要的。书籍设计不仅要注重其自身的内涵与质量,讲究气韵生动、结构统一,更要迎合现实中商业市场对书籍的要求。因此,只有了解作者对书籍内容的深思与构想,才能决定书籍整体的框架结构和设计定位。

在商业功能的影响下,书籍设计的过程呈现出规范化、系统化、统一化的特点。首先,出版社会通过对市场的调查、分析、研究与实践预测等,掌握普遍大众的阅读心理、习惯,合理定位书籍的市场需求。其次,在规范化的过程中,书籍的表现形式、装订方式、材料选择等一系列整体装帧设计的前提,就是要注重对书籍内容的准确理解、对风格定位的合理选择,以及与读者的精神交流和互动。应针对不同的阅读群体,给书籍确定一个标准合理的市场范围。书籍的装帧设计与定位不仅要根据选题的需要,还要根据普通大众审美的口味去确定和把握。因此,书籍更具时代感和人性化。

书籍作为一种特殊的文化产品,其进入市场的最终目的也在于实现它的商业价值。书籍在出版

之后被安排到各类书店进行销售。书店运用自身系统化、整体化及个性化的展示方式去进一步烘托书籍独特的形式之美,营造出一种强烈的视觉冲击效果,去吸引读者的眼球,获取读者对书籍的兴趣及渴求。现代中国书籍形态也逐渐呈现出多元化趋势,不断产生的各种概念书籍获得了越来越多年轻读者的青睐。

综上所述,书籍设计的三种功能相互影响、相互制约、缺一不可。书籍设计促使书籍呈现其本质特征和独特魅力。

三、书籍作为形态学的基础认知

1. 书籍形态的概念

书籍形态的形,为造型;而态,即是神态。书籍的形态设计遵循着一定的设计标准和原则,按照一定的秩序为读者创造出的一种“五感”之美。“五感”一词由日本书籍设计大师杉浦康平先生提出,其真正含义是在书籍设计的过程中,深入研究人类的五种感觉,即视觉、听觉、触觉、嗅觉和味觉。我国书籍设计专业的权威专家吕敬人先生进一步发展并阐述了这一理论:“书籍设计应该具有与文本内容相对应的价值,书应成为读者与之共鸣的精神栖息地,这就是做书的目的。一本设计理想的书应体现和谐对比之美。和谐,为读者创造精神需求的空间;对比,则是营造视觉、触觉、听觉、嗅觉、味觉五感之阅读愉悦的舞台。好书令人爱不释手。读来有趣,受之有益。”^②

在日常生活中,人们接收信息大都通过视觉系统。借助视觉系统对固有事物的形态轮廓识别和分析,对所得的信息进行处理和总结,人们就可以得出一个通过自我意识所归纳出的实际的物质概念。书籍本身即是一个完整的六面体结构,是盛纳知识的容器,其形态通常是长、宽、高的长方体,很容易辨识。随着现代化的发展与大众文化程度的普遍提高,书籍设计师在六面体结构上通过变形、分

^① 葛鸿雁. 书籍设计概论 [M]. 杭州: 浙江摄影出版社, 2007.

^② 吕敬人. 书籍设计基础 [M]. 石家庄: 河北美术出版社, 2002: 107.

割、增加乃至进行细节微小变化等各种异形方式，对书籍的形态进行多角度的立体思维尝试，给读者提供了更人性化、更多样化的阅读体验。

当今，书籍形态的塑造也面临着更新形式的需求，这一需求囊括了从对其功能的需求到对其美感的强烈追求。书籍设计在具备基础的阅读功能后，还必须满足人们日益提高的审美需求。现代书籍设计，应将其创意新颖的造型、和谐统一的整体性设计与精良考究的制作工艺等相结合，在其造型形态上充分展现书籍的魅力，激发读者的兴趣。设计者通过对物体的表面形态、色彩、肌理等元素的仔细斟酌和严密分析，与著作者、编辑者、出版者、印刷装订者共同完成对书籍设计形态的追求与创造，使其外形美和内在美完美统一，产生形神兼备、默契交融的艺术魅力。

2. 书籍形态的分类

(1) 按照性质分类

国家图书馆出版社出版的第五版《中国图书馆分类法》，简称《中图法》，其中关于书籍形态的分类包括：

①马克思主义、列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论

②哲学、宗教

③社会科学总论

④政治、法律

⑤军事

⑥经济

⑦文化、科学、教育、体育

⑧语言、文字

⑨文学

⑩艺术(图 1-1-1)

⑪历史、地理

⑫自然科学总论(图 1-1-2)

⑬数理科学和化学

⑭天文学、地球科学

⑮生物科学

⑯医药、卫生

⑰农业科学

⑱工业技术

⑲交通运输

⑳航空、航天

㉑环境科学、安全科学

㉒综合性图书

图 1-1-1 艺术类

图 1-1-2 自然科学类

(2) 按照材质分类

自古以来，世界各地的人们开发与运用不同的天然材料、人工材料或合成材料并集结成书。按照材质可将书籍分为以下种类。

①洞穴壁画类

②结绳记事类

③龟甲兽骨类(图 1-1-3)

④牛羊兽皮类

⑤砖石雕砌类

⑥竹筒树皮类 (图 1-1-4)

⑦帛箔丝绸类

⑧人工纸类 (图 1-1-5)

⑨机械纸类

⑩化工合成纸类

⑪金属类

⑫塑胶类等

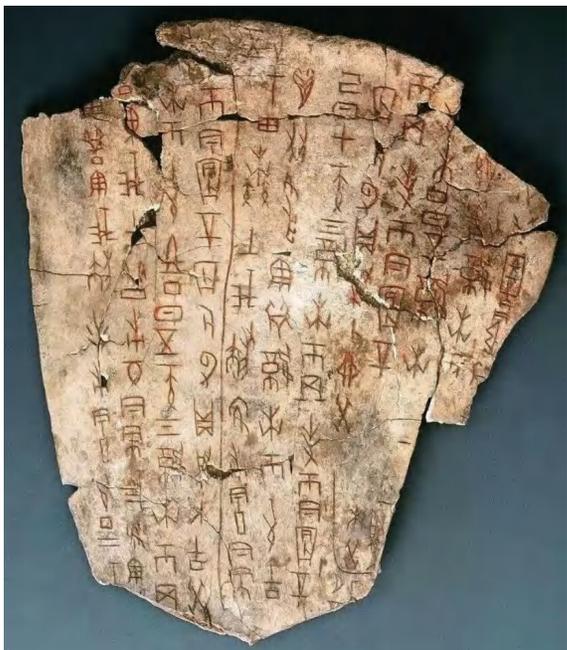

图 1-1-3 龟甲类

图 1-1-4 竹筒树皮类

图 1-1-5 人工纸类

(3) 按照装帧形态分类

书籍装帧方式的发展使得书籍形态不仅更人性化,而且还给读者带来一场场视觉盛宴。传统古籍从材料到装帧方式,都在书籍形态的进程中,成为书籍外形空间的视觉再创造,其装帧形态种类如下。

①卷轴装。卷轴装盛行于隋唐时期,它承袭了卷束成册的样式,由简策卷成一束的装订形式演变而成(图 1-1-6)。从装帧形式上看,卷轴装一般由卷、轴、褙、带四部分组成。从材料上看,卷轴装的书有帛书和纸书两种,其形式均是将长条帛书或是纸书,从尾部向前卷起,形成长卷形式,末端粘连一根轴,通常是一根着生漆的细木棒。另外也有卷轴装采用比较珍贵的材料,如象牙、玉、珊瑚等。卷首、卷尾一般都会粘接一张叫作“褙”的纸或丝织品装裱,其质地坚韧,起保护作用。褙头上丝带用来缚扎,丝带的末端穿一个竹签,用于

捆成卷轴后固定丝带。阅读卷轴时,将长卷慢慢打开;阅读结束后,将书卷随轴卷起,用卷首的丝带捆绑,既可以起到固定书轴的作用,又可以起到装饰的作用。卷轴装在现代虽然已经不是书籍装帧的主流形式,但依然沿用今天,其工艺和形式多运用于中国书画的装裱上。

②旋风装。随着书籍的增加,人们极其重视在阅读过程中对翻阅方式的简便性程度,旋风装应运而生。这种装订形式是从卷轴装向册页装过渡的一个阶段。旋风装的外部形式跟卷轴装区别不大,需要卷起来存放。旋风装内书页,按照先后顺序依次粘在同一张带有卷轴的整纸上面。在翻阅的过程中,页面依次叠起,犹如旋风吹过一般,故称“旋风装”(图 1-1-7)。旋风装保留了卷轴装的形态,只有在展卷阅读时才可以看到不同之处。

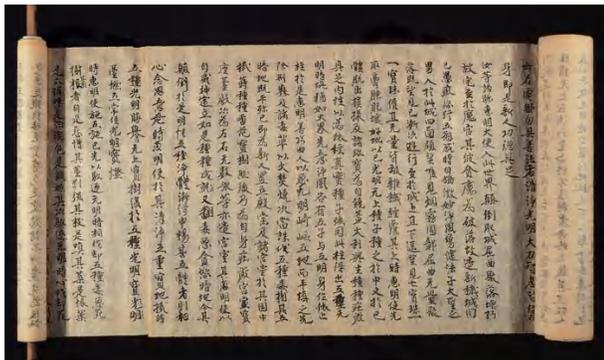
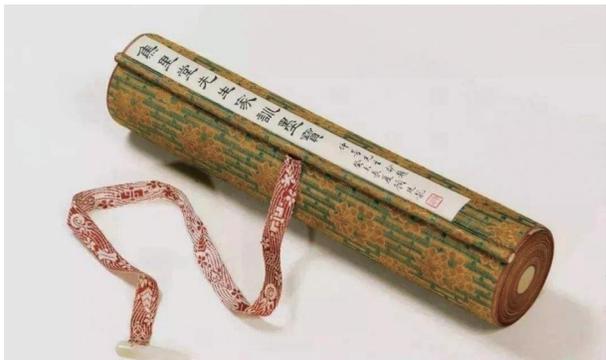

图 1-1-6 卷轴装

图 1-1-7 旋风装

③ 梵夹装。隋唐时期，由于宗教盛行，大量的佛教典籍从印度传到中国。“贝叶经”是古印度的佛教经典采用的一种装帧形式，是将经文抄写或刻在经过加工的贝叶（贝叶指印度一种叫贝多罗树的树叶）上，然后在若干贝叶中间打孔，由绳子穿过孔洞，最后串成一束，上下垫上板片，再用绳子捆绑的装帧形态。因为是梵文书写，又有夹板在上下两端，因此中国人称之为“梵夹装”。传至中国后，有些用汉字抄于纸上的佛经也仿照了这一装帧形式（图 1-1-8）。

梵夹装是古代书籍形态由卷轴过渡为册页的重要装帧形式之一，它比卷轴装阅读方便，在今天仍有许多佛经书采用梵夹装的形式。不过，梵夹装容易损坏，影响阅读，因此那时的人们仍需要在书籍形式发展的过程中不断探索和改良。

④ 经折装。“经折装”出现在晚唐时期，开始时用于佛教经书。佛教子弟为方便阅读，将卷轴装中的一副长卷书，沿着文字版面的中间间隔，一反一正地折叠起来，形成一叠长方形，再前后各粘裱上厚纸板，这种形式就称为“经折装”（图 1-1-9）。这种装帧形式，完全不同于卷轴装，类似于后来的书籍形态。与卷轴装相比较，经折装有了很大的进步，在实用性、美观程度上都有极大的进步，而且其翻阅方式也很独特，更便于人们进行阅读。

经折装的出现，是我国书籍装帧形态在历史上一次伟大的进步，是历史性的里程碑。它改变了之前主要使用卷轴阅读的方式，使人们从单一的阅读模式变成了有选择性的阅读，极大地提高了阅读效率，加快了人类文化传播的脚步。

图 1-1-8 梵夹装

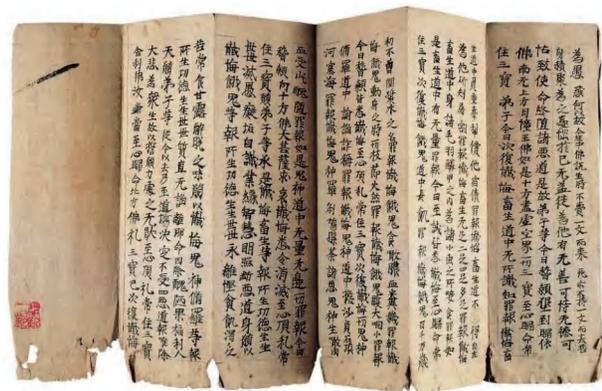
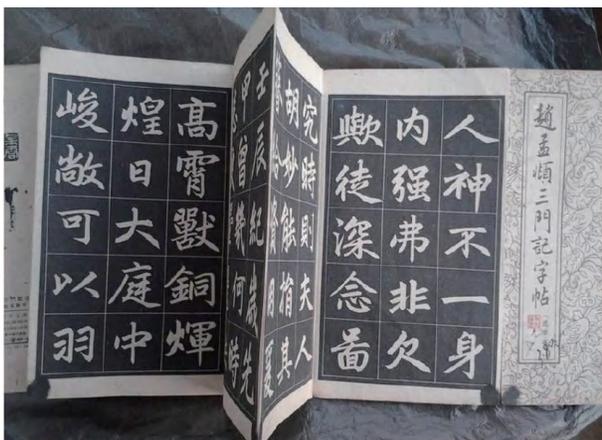

图 1-1-9 经折装

⑤ 蝴蝶装。随着印刷技术的改进，书籍由过去的手抄逐渐被印刷所替代。到了宋代，知识氛围浓厚，社会对书籍需求量逐渐增加，这就对书籍的发展有了更强烈的要求。蝴蝶装就是这一时期最主要的装帧形式，标志着中国古代书籍装帧逐步走向成熟阶段。

将印好的一张书页，沿着中缝处，字对字向内对折。集数页为一叠，排好顺序，以订口一方为准，逐页用糨糊粘连在一起，然后在一张硬质裹背纸上，

粘于订口集中的一边作为书脊，再将上、下、左三边切齐，这种装帧形式书籍在翻阅的过程中就像蝴蝶展翅一样，因此称为“蝴蝶装”(图 1-1-10)。

蝴蝶装打破了中国传统装帧形式的束缚，从此册页取代卷轴成为书籍的基本形式。蝴蝶装避免了经折装容易在折痕处断裂的现象，但也有其缺陷。在阅读的过程中，读者在翻阅时偶尔会发现，在看完一面翻页之后，遇到了两个空白面，从而影响读者的阅读情绪和阅读的连贯性。

⑥包背装。包背装克服了蝴蝶装的一些缺点。它在对折书页时字面朝外，以折叠的中线作为书口，背面相对折叠。所有折好的书页叠在一起，积页成册，再用浆糊粘连或用纸捻穿眼固定，最后仍在外表粘裱一张较硬的纸作为封面和封底。这种装

帧形式与后来线装形式的区别主要在于包裹书背，因此称为“包背装”(图 1-1-11)。

包背装在翻阅方式上，避免了遇到空白页影响阅读连续性的弊病，并且增强了阅读的功能性，使书籍更牢固耐用。

⑦线装。“线装书”始于明末盛于清。线装书是中国古代书籍装帧形态最主要的一种形式，它与包背装书籍内页的装帧方法一样，但线装书在装订形式上不同于包背装。它采用线订的形式，不再用整张纸将书进行包裹，而是用两张纸分别贴在封面和封底，不包书脊、锁线外露，用刀将上下及书脊切齐，再打孔穿线，订成一册。线装书通常用四眼订法，也有用六针眼和八针眼的，另有较讲究的珍善本，会在上下角用绫绢包角(图 1-1-12)。

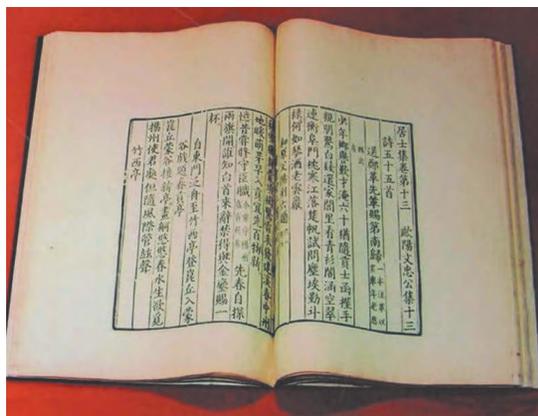
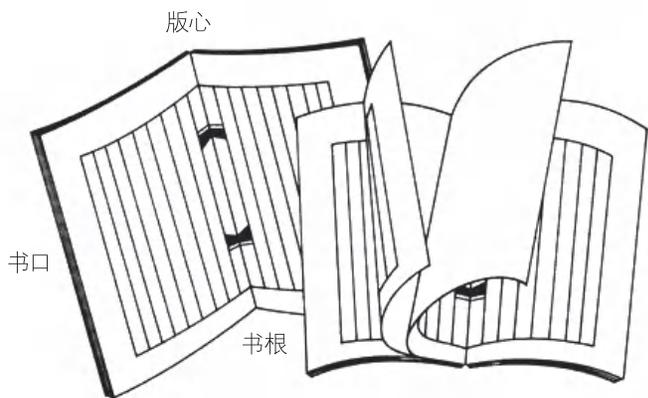

图 1-1-10 蝴蝶装

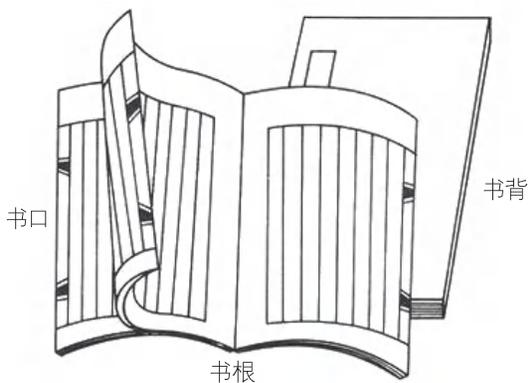

图 1-1-11 包背装

图 1-1-12 线装

线装书的结构为封面、护页、书名页、序、目录、正文、附录、跋或后记，与现代书籍的一般次序基本相似。线装书的优点在于其较为牢固，不易破碎、散乱，便于读者进行翻阅；同时，因为它的封面较柔软，只能将其平放，不能直立放置或携带外出，所以线装书通常会在外面加函套来盛装和保

护书籍。函套的材料一般为硬纸板或木材等，而形式一般为四合套、六合套、木盒等。

线装书的装订形式出现后，一直延续至今。它是中国传统装订技术史上最为先进的形式，形成了具有我国民族特色的装帧特征。

▶ 第二节 书籍设计的历史与发展

本节介绍了中西方书籍设计的历史发展，内容包括中国的甲骨、青铜、简策、版牍等形式，以及纸和印刷机的产生与发明；此外，还介绍了西方的泥板书、蜡板书、羊皮纸等知识，并对近现代中西方书籍的设计风格、发展进行了阐述、分析与对比，加深学习者对书籍设计的了解。

一、中国书籍设计的历史演进

我国书籍设计的起源，可以追溯至人类开始使用符号、文字、图形等的时期。而这些符号、文字、图形正是人类早期记录和传达信息内容和思想情感的媒介。人们在岩石、山洞、兽骨、兽皮、甲壳、青铜、陶器、植物皮叶等物体上记载事件和经验知识。这些载体成了现代意义上书籍的雏形，拥有保存与传达信息和思想的基本功能，传播着人类文明，是中国书籍设计艺术的开端。

在远古时期，文字产生之前，人类是通过语言来表达思想的。但随着历史的发展变化和人类的繁衍生息，语言已经不能满足将知识和经验更好地保存和流传下来的需要，于是就产生了结绳记事和契刻记事。结绳记事，就是在绳索上打不同的结来记载某个事件、知识等；契刻记事，就是在木片上刻痕来传递信息、交流思想等。这些记事的符号为以后的文字产生奠定了基础，也可以说是文字的起源。

1. 甲骨形式

甲骨文是我国现存及发现最早的文字形式，是用刀将文字刻在龟甲和兽骨之上的。公元前16世纪至前11世纪的商代，统治者将文字视为神的文字，在狩猎、征战等大型活动之前，使用甲骨占卜，祈求神灵的庇佑或预测未来，事后便会将占卜的结果刻在龟甲和兽骨上（图1-2-1）。迄今为止，

我国发现最早作为文字载体的材质，是在河南“殷墟”出土的大量刻有文字的龟甲和兽骨。

图 1-2-1 甲骨形式

2. 青铜形式

在甲骨文盛行的商周时期，刻了铭文的青铜器也可以被看作书籍的一种特殊形态。青铜器上刻的铭文，也被称为“金文”“钟鼎文”，如图1-2-2所示。古代经常会进行祭祀等大型活动，这些活动都被记录在青铜器的内壁或腹底，从而形成完整的文字记录，可以很好地被保存和流传下来。钟鼎文的排列在甲骨文的排列基础上更加完善，文字间的行距更符合阅读习惯与规范，整体篇章布局典雅大气。

在清道光年间于陕西省岐山县周原出土的“毛公鼎”，是一件宗庙祭祀的器具。它的内壁铸有铭文 32 行，总计 499 字。鼎铭记录了关于周宣王的告诫，是一部较为完整的史册。

图 1-2-2 青铜形式

3. 简策形式

最早得到普遍认同的中国书籍形式是西周时期的简策。简策是以竹为材质的书。把竹子加工成统一规格的竹签，再放置在火上烘烤，以蒸发掉竹子中的水分，防止日久虫蛀或是变形。古人就在这根根长条形的竹签上写字，而这根竹签就叫作“简”。把许多的简编连起来就是“策”。简的长度有三尺、尺半和一尺三种。编简成策的方法就是上下各一道绳将“简”编连起来，再用绳子的一端将“简”扎成一束，就成为一策书（图 1-2-3）。

到汉代时期，简策已经十分成熟与规范。作为书写材料，单片的简不能容纳许多文字，因此一篇稍长的文章或者一部著作必须分写到几束简策上。在一策里，先有两根空白的“简”，称为“赘简”，其目的是保护里面的简，相当于现在的护页。赘简的背面一般都书写书名或者篇名。策中最后的一根简称为“末简”，也称“尾简”。

简策中的“赘简”和“末简”可以称之为最早的版式设计，至今影响着现代书籍艺术的发展，对中国的书籍文化起到了至关重要的推动作用，产生了深远的影响。

图 1-2-3 简策形式

4. 版牍形式

版牍是以木为材质的书籍。古人把树木锯成一段一段，剖成薄板括平，形成二尺、一尺五、一尺等不同的长度规格，然后在上面记录文字，但不超过百字。记录在木牍上的文字可以称为“方”或“版”，故后人称之为“方版”或“版牍”，如图 1-2-4 所示。西汉时期的版牍与简策不同，版牍面积大，因此常用于地图、公文、书信等题材，地图也称为“版图”。

由于简策和版牍有分量重、占据空间、使用不便等缺点，加上竹木材质也难以长久保存，因此逐渐被一种更轻便、易保存的书籍形态——帛所替代。

5. 帛书形式

《墨子》中有“书于竹帛”之语，这是关于以帛作为书写材料的记载。帛是丝织品的总称，其质地柔软轻薄、易携带，书写方便、字迹清晰，具有

简策和版牍无法替代的优点；其可以根据文字的多少裁成一段或卷成一束，卷成一束就称为“一卷”，由此形成了卷轴的形式（图 1-2-5、图 1-2-6）。

图 1-2-4 西汉时期版牍

图 1-2-5 帛书

图 1-2-6 马王堆出土的帛书

帛造价昂贵，不利于广泛使用，在楚汉时期，只有贵族才使用得起，而且他们也只用它抄写那些较为重要的书籍。帛书是卷轴书的初期形式，帛书的卷轴形式和发明纸后的卷轴装书籍同时存在了很长一段时间。但随着社会、经济、文化的发展，纸的出现大大冲击了简策、版牍书和帛书。

纸和印刷术的发明，很大程度上影响了人们对书籍的形式追求，使其变得更加合理化、人性化，于是出现了卷轴装、经折装、旋风装、蝴蝶装、包背装和线装等多种形态。这种书籍的演变过程也体现了中国人民的伟大智慧。

综上所述，我们可以清楚地看到，我国书籍设计的材料主要经过了这样一个发展历程：甲骨—青铜—竹木—丝帛—纸。在每一个特定时期，由于当时历史环境的限制，人们对书籍设计的物质载体的选择也是大大不同。但无论哪一种，都展现了我国古人的智慧，为我们如今的便捷生活奠定了基础。

6. 纸与印刷术

中国古代著名的四大发明中，造纸术和印刷术的出现对书籍发展起着至关重要的作用（图 1-2-7）。东汉时期的蔡伦总结了各种造纸经验，于公元 105 年改良了造纸术（图 1-2-8）。

纸的制造原料充裕，其成本也较为低廉，这为纸的大量生产和使用创造了条件。到了东晋末年，纸已经基本取代了简策、版牍和帛书，成为举国上下最常见的书写材料。随着纸的不断改良，其越来越低廉的价格以及携带轻便等特点，使传抄书籍盛行起来。但由于条件的限制，手抄极其容易出现抄错、抄漏等现象，而且浪费时间和人力，因此文化传播的效率极为低下。当时，石碑也同样被用来承载文字，这些都为之后印刷术的产生创造了有利的条件。

用纸在石碑上墨拓的方法，为雕版印刷的出现奠定了基础。雕版印刷及之后的活字印刷大大促进了中国书籍的发展与文化的传播，大大方便了人们的文化生活，有效地提高了书籍的质量，增加了书籍的产量。

图 1-2-7 古代造纸流程图

汉代造纸工艺流程图

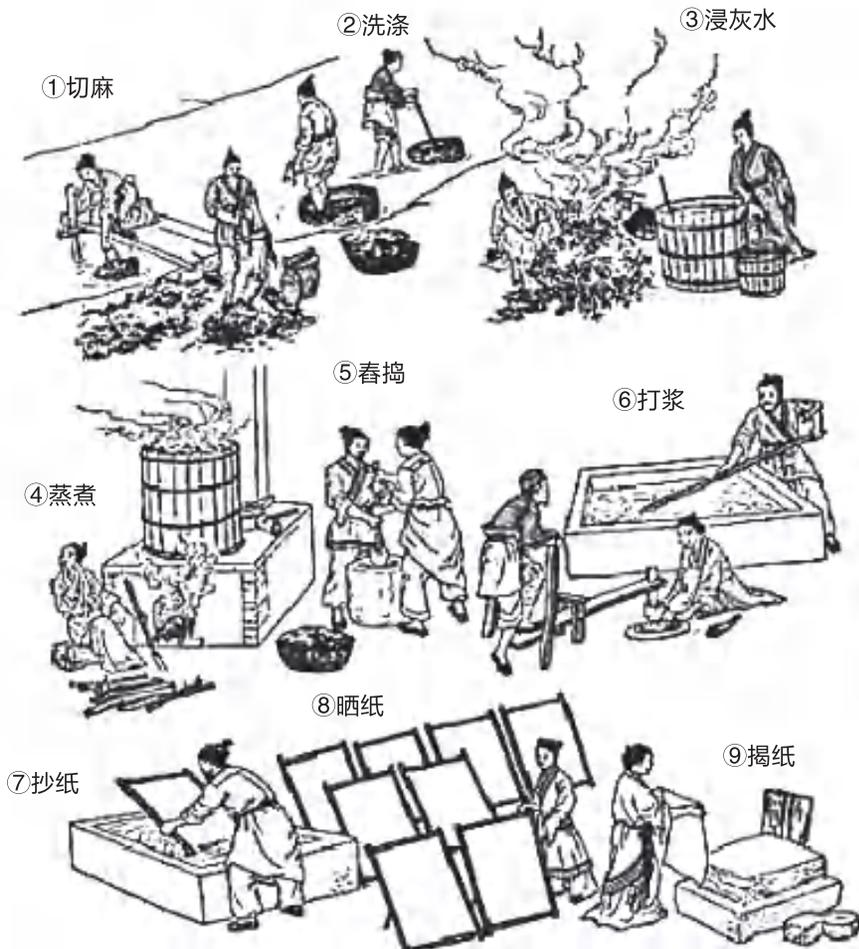

图 1-2-8 汉代造纸流程图

二、国外书籍设计的历史演进

国外书籍设计的起源和发展同样有着悠久的历史。楔形文字，是人类文字中最早达到成熟水平的文字，也叫“钉头字”。它发源于人类最早的文明之地——美索不达米亚平原。公元前 3200 年，居住在两河流域南部的苏美尔人创造出了楔形文字，传至阿卡德、巴比伦和亚述各时代。在文字产生 1000 年后，书籍才出现并发展起来。纸张作为书籍的主要载体之前，古代埃及人把文字刻在石碑上，称之为“石碑书”，此外还有苏美尔人的“泥板书”，罗马人的“蜡板书”，印度、缅甸的“贝叶书”和欧洲的“羊皮纸册籍”等。

15 世纪前后的欧洲，由于社会经济、文化的

迅猛发展，手抄本已经无法满足人们日益增长的物质文化需求。随着中国印刷术的传播，欧洲的印刷术也有了快速的发展。德国的古登堡发明的金属活字印刷术迅速地推动了西方科学和社会的进步，对西方书籍设计的发展起到了至关重要的作用。

1. 纸莎草纸卷轴

距今约 5000 年，古埃及人用修剪过的芦苇笔将文字写在尼罗河流域湿地盛产的莎草茎制成的纸莎草纸上，将其悬挂或卷起来，形成书卷。书卷在木头或者象牙棒上，平均六七米长，最长能够达到 45 米左右，这也是目前最权威的关于书籍最古老形态之一的认定。“莎草纸”并不是现今概念中的“纸”，它是对纸莎草这种植物做一定处理后而做成

的书写载体，类似于我国古代的竹简。在随后的发展中，这种书籍形式在实用价值上战胜了古巴比伦的泥板等材料，广为流传，被大众所接受，成为古希腊和古罗马历史学家的重要工具（图 1-2-9、图 1-2-10）。古希腊文明正是通过莎草纸书卷得以传播和发展的。但由于纸莎草纸未经化学处理，因此存在会被潮虫啃噬、不宜长期保存的弊端。

2. 泥板书

苏美尔人创造了楔形文字之后，被古巴比伦人和亚述人所发展，他们把文字刻在泥板上，待泥板干燥后放置在火上烧制，最后形成了坚硬的字板。由于泥板不能装订，所以书都是像泥瓦一样散着的（图 1-2-11）。

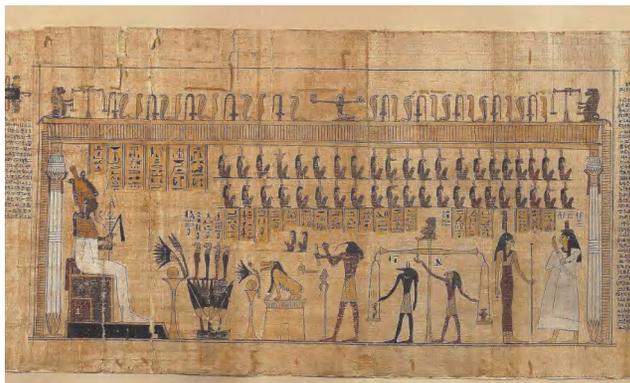

图 1-2-9 《死者之书》纸莎草纸版

图 1-2-10 《记录盗墓者的审判》纸莎草纸版

图 1-2-11 泥板书

3. 蜡板书

公元前 2000 年前，古代罗马人发明了蜡板书。蜡板书就是在书本大小的薄木板中间，将其表面的中间部分掏空，把融化的黄黑色蜡油注入其内，在蜡未完全硬化之时刻写文字，再将刻写后的蜡板打孔，在板的一侧上下各打一个小孔，通过小孔穿

线将多块木板系牢，即制成蜡版书，如图 1-2-12 所示。为避免字迹磨损，蜡板书的第一块木板和最后一块木板不填充蜡。蜡木板可以重复使用，只须将蜡木板烤热，使蜡变软即可。古罗马时期，蜡板书也用来制成某些永久性文献。

图 1-2-12 蜡板书

4. 贝叶书

古时候，人们习惯于将圣人的光荣事迹及思想觉悟用铁笔记录在象征光明的贝多罗树叶上，佛教徒也将最圣洁的经文刻写在贝多罗树叶上，后来人们将这种刻写在贝多罗叶上的文字装订成册，就称为“贝叶书”。传说贝叶书虽经千年，其文字仍清晰如初，所记载的智慧与思想流传百世，生生不息。

贝叶书的制作方法是在刻好的贝叶上涂上煤油，字迹即可显现出来，最后用细绳串连刻好的贝叶即成，如图 1-2-13 所示。要注意，书写过程中必须用特制的铁笔用力并且均匀地刻写，装订时要磨光书边，然后用两片薄木板夹住贝叶当作封面和封底。

图 1-2-13 贝叶书

5. 羊皮纸

由于纸莎草纸质地松脆，不易折叠，又不利于保存，所以它在中世纪时被柔软平滑的羊皮纸所代替。

在公元前 2 世纪，帕加马开始发展羊皮纸产业。羊皮纸呈半透明状，是将山羊、绵羊的皮通过浸泡、软化、打磨等工艺程序制作而成的。羊皮纸有着其特有的优越性，薄而结实，经久耐磨，书写方便，而且可以任意切割、折叠，不怕碎裂（图 1-2-14 至图 1-2-16）。

羊皮纸的出现，给欧洲的书籍形式带来了巨大的变化。羊皮纸的制作工艺程序稍显复杂，因而其成本相对较高，价格也较昂贵。人们出于对经济方面的考虑，不断试验与改善，最终使羊皮纸可循环利用，只要将纸上原有的文字刮掉，就可重新用于书写。

羊皮纸有卷轴和册籍两种形式。由于阅读卷轴时，必须同时使用双手，造成了人们在阅读过程中的不便，于是促进了册籍形式的产生。羊皮纸册籍是用线将许多页羊皮纸装订成册的形式。这种形式的书籍便于人们进行查阅、携带与收藏。在公元 3 世纪至 4 世纪，册籍的形式得到普及，但卷轴的形式并没有完全消失，这两种书籍形态共存了两三个世纪。

在当时的欧洲，中国的造纸术还未传入，人们主要运用昂贵的羊皮纸进行书写以及绘画，因此，手工绘制的书籍十分贵重，具有很高的艺术价值，只有少数的贵族统治阶级才能享用。这个时期产生了大量精美的手抄本图书，包含在羊皮纸上运用金色或红色的颜料绘出的各种图案与风景，其色彩艳丽，具有强烈的装饰性，因此每一页都被视为一件独立的艺术品。

图 1-2-14 《圣经十戒》羊皮纸文稿

图 1-2-15 羊皮纸文稿

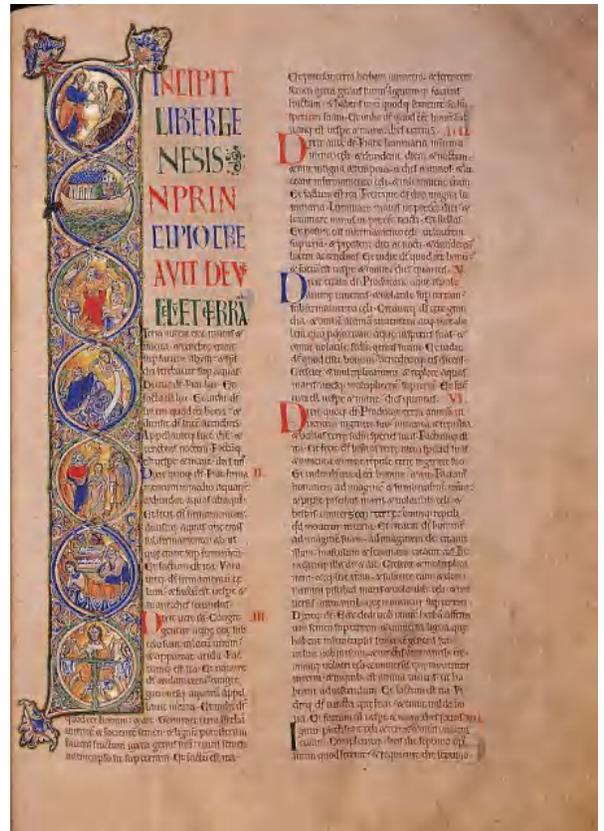

图 1-2-16 《圣经》羊皮纸手抄本

6. 欧洲印刷术

公元 1445 年，由于经济和文化的迅速发展，手抄本已经无法满足当时欧洲人的社会需求，可能受到中国发明的雕版印刷术和活字印刷术的传播和影响，德国人约翰内斯·古登堡发明了铅活字印刷术。这一印刷术奠定了欧洲现代文明发展的基石，推动了西方科学文化的发展。

古登堡发明的活字印刷术，使欧洲书籍有了质的飞跃。与前期的手抄本书籍相比，虽然书籍形式千篇一律，但在字体和正文版式设计方面较手抄本更整齐、精确，版面的整体性特点十分明显。这一技术立即盛行于欧洲，得到了广泛运用。古登堡发明的印刷术大大提高了书籍制造的速度和质量，使图书数量大大增加，其内容也不再仅仅限于教堂和修道院。

在古登堡印制书籍的一生中，最重要的里程碑是 1455 年印制了《圣经》。这是《圣经》第一次以印刷的方式呈现在世人面前。四十二行本的《圣经》是西方现存的第一部完整的图书，文字分两栏编排，版式工整，文字与插图并存，每一页都十分

精致，如图 1-2-17 所示。

三、近现代书籍设计的发展

1. 近现代中国书籍设计的发展

近代中国是整个社会文化与思想意识变革的阶段。中国近代书籍设计起源于清末民国初，当时受到西方文化与科技发展的传播与影响，从西学东渐到对中国传统的反思，从新文化运动到信息革命，中国社会发生了巨大的变化。特别是五四运动和新文化运动的展开，给文学的发展指明了新方向，推动了新美术的发展，也大大促进了中国现代书籍设计理念的产生，为今后中国现代书籍设计艺术开拓了更广阔的道路。

民国初年，书籍设计呈现出新旧交替的新局面。随着西方先进的金属凸版印刷技术和石印技术传入我国，我国的书籍设计形式渐渐脱离传统的线装，开始趋向于现代的铅印平装本，书籍也从原来竖版的排列变成了横版，从线装变成了胶装。大量的书刊采用了“中西合璧”的出版形式，在采用传

图 1-2-17 四十二行本《圣经》

统线装书形式的同时，还用花边对封面进行装饰，这是一个质的飞跃。随着新文化的传播，中国的书籍设计开始出现了新的面貌，逐渐转变为具有现代特征的形式。

1919年五四运动时期，新文化运动蓬勃开展，出现了很多新文学团体，新式书籍也大量出现。这时的书籍设计艺术打破了旧的传统，开始得到不少文学家、艺术家和出版家的重视和社会的认可。其中，鲁迅先生的领航者地位不可动摇。鲁迅先生（图1-2-18）不仅是伟大的文学家、思想家，也是我国现代书籍设计艺术的开拓者和倡导者，他提出对书籍设计的三个基本要求：天地要阔、插图要精、纸张要好。他为书籍设计艺术的发展做出了巨大的贡献，推动了我国文化事业的大发展、大繁荣。

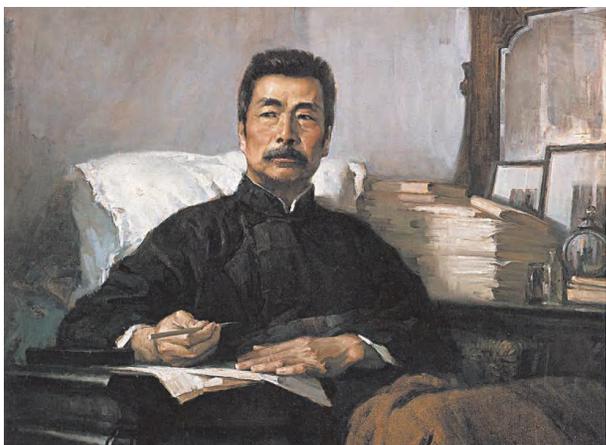

图 1-2-18 鲁迅先生

鲁迅先生认为书籍的封面设计是一门独立的绘画艺术，他特别重视对国内外书籍设计的研究，并且亲自付诸实践。他倡导“洋为中用”“拿来主义”等，提倡既要学习西方先进的设计理念和设计形式，又要保留我国的传统特色，不忘本。他对书籍设计提出了一些具体的改革：他认为一本书是一个完美的整体，书籍的版面要蕴含设计的理念，不能将版式排得过满过挤，不留一点空间；书的结构、层次，以及整体效果应该充满韵味，有独特的节奏之美。鲁迅先生创立了很多经典书刊，其中数十本都是他亲自进行了封面设计。他的设计充分展现了时代感和民族性的融会贯通，朴素却精致。

鲁迅先生亲自主导完成了《呐喊》《奔流》《凯

绥·珂勒惠支版画选集》（图1-2-19至图1-2-21）等图书封面、扉页及主体版式设计。其中，《呐喊》是鲁迅先生最优秀的设计之一。这本书在封面上运用了暗红的底色，与黑方块形成强烈的颜色对比，象征着斗争精神和对光明的渴求。书的名字像利刃一般充满力量，三个“口”字十分突出地展现在眼前，像是拥有齐声呐喊般的气魄。其形式简洁，视觉效果强烈，展现着“少即是多”的设计理念，如千军万马般有力地突出了自我的思想觉悟与作品的内在精神气质。

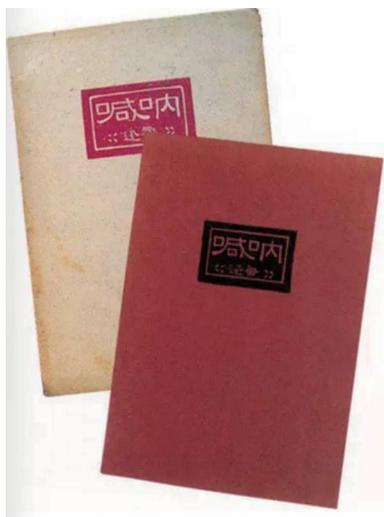

图 1-2-19 《呐喊》/鲁迅设计

图 1-2-20 《奔流》/鲁迅设计

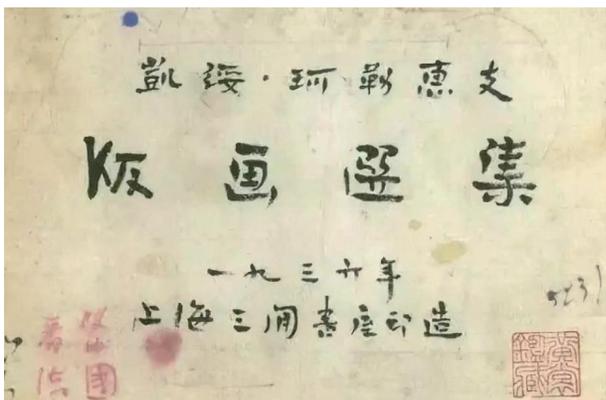

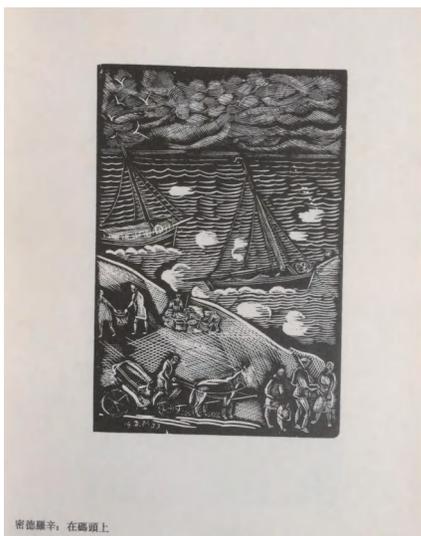
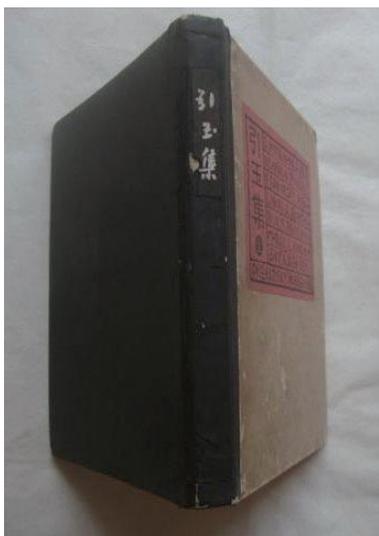
图 1-2-21 《凯绥·珂勒惠支版画选集》/鲁迅设计

《引玉集》也是鲁迅先生设计的一部精品，如图 1-2-22 所示。此书为精装本，是鲁迅先生专门送到日本进行印刷的。其中苏联版画家的姓名字母被分为八行横排，置入中式版刻风格的“乌丝栏”中，与左边竖写的“引玉集”三个大字相映成趣。又有一圆形阴文的“全”字将方形构图打破，红底黑字的方框顿时活络起来，大大提高了视觉冲击力。封面最左边有一黑色边线，漫过书脊，流向整本书的封底。红与黑的经典配色，与封面的白底形

成强烈对比。鲁迅先生所擅用的红、黑、白等色，乃中国出版物的经典用色。在当时的环境下，起到警醒、控诉等震撼人心的作用。

当时，在鲁迅先生的影响下，涌现了一批学贯中西、具有崇高艺术修养与理念的优秀书籍设计艺术家，如陶元庆、钱君匋、丰子恺、闻一多等。其中，早年留学日本的陶元庆，对中国传统绘画以及西洋绘画的不俗见解和扎实的艺术功底，为其从事艺术装帧设计工作奠定了基础。

陶元庆为鲁迅先生的作品《苦闷的象征》(图 1-2-23)所做的封面设计，开启了他书籍设计的先河。其设计作品构图新颖、色彩简洁明快，颇具艺术感与形式感。之后，鲁迅先生也不断邀请陶元庆为其书籍进行封面设计，如《彷徨》(图 1-2-24)、《朝花夕拾》等。陶元庆为许钦文设计的小说集《故乡》(图 1-2-25)的封面，闻一多为徐志摩设计的《猛虎集》的封面(图 1-2-26)，钱君匋为沈雁冰设计的《欧洲大战与文学》(图 1-2-27)等，都是装帧史上的经典之作。

密德羅辛：在碼頭上

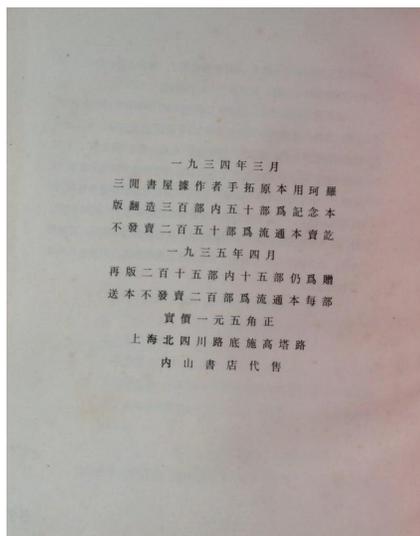

图 1-2-22 《引玉集》/鲁迅设计

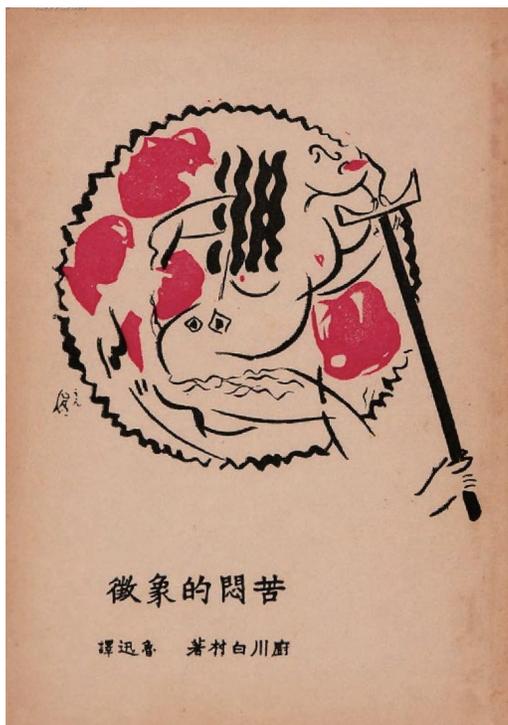

图 1-2-23 《苦闷的象征》/陶元庆设计

图 1-2-25 《故乡》/陶元庆设计

图 1-2-24 《彷徨》/陶元庆设计

图 1-2-26 《猛虎集》/闻一多设计

图 1-2-27 《欧洲大战与文学》/钱君匋设计

1937年抗日战争全面爆发后，随着战时形势的变化，抗日活动逐渐增多。于是，这一时期的革命根据地的报纸刊物也多以抗日救亡为主题。由于当时艰苦的战争环境、印刷条件的限制和强烈斗争的需求，书籍设计工作受到了严重影响。但是，书籍报刊等出版物却成了解放区人民的精神食粮，更是战斗中的重要武器，这也大大激起了爱国设计工作者的热情。当时革命根据地出版的《解放日报》《新华日报》《江淮日报》等报刊，即使是在印刷条件艰苦、印刷材料十分紧缺的情况下，也依然十分优秀。在最艰难的解放区，以木刻版画代替制版，使用简单明快、视觉冲击力强的黑红两色进行设计，表现了战士们勇敢无畏的战斗精神。

由于物资奇缺，上海和北京印书时也只能用普通的土纸。当时书籍封面和书内插图大多由画家自

己刻印或由工人手工木刻印刷，封面多为群众所能接受的版画或漫画形式。这些书籍设计成为抗日战争时期最重要的艺术形式，使中国的书籍艺术设计又有了新的面貌。

到了20世纪五六十年代，出版界开始设立美术编辑工作室，专门从事书籍书刊的设计和编辑工作。这一时期的书籍设计工作不再只是对书籍的封面和插图进行设计，开本、扉页、版式、文字、装订和纸张材料选择等都纳入设计范围。因此，这个时期的书籍呈现出较为整体的设计观念，书籍设计开始真正走进统一整体设计的时代。

书籍设计者把西方的审美观点与东方的民族文化融合在一起，将时代与民族结合，将传统和现代结合，把书籍的内容和特色与书籍外观形式结合，达到形神兼备的二重奏，产生了许多珍贵无价的佳作。1959年，我国第一次参加了“德国莱比锡书籍艺术博览会”，上海出版界共获得金牌2枚、银奖3枚、铜奖3枚。

自2004年起，我国的书籍设计在“世界最美的书”的国际评选中，获得了以下辉煌的成绩：2004年金奖《梅兰芳（藏）戏曲史料图画集》、2005年荣誉奖《土地》和《朱叶青杂说系列》、2006年金奖《曹雪芹风筝艺术》、2007年铜奖《不裁》、2008年荣誉奖《之后》以及特别制作奖《蚁吃》、2009年全场大奖《中国记忆——五千年文明瑰宝》、2010年最美荣誉奖《诗经》、2011年荣誉奖《漫游——建筑体验与文学想象》（图1-2-28）、2012年银奖《剪纸的故事》和《文爱艺诗集2011》、2013年银奖《坐火车的抹香鲸》、2014年荣誉奖《刘小东在和田与新疆新观察》和《2010—2012中国最美的书本》。这些优秀书籍设计者们所创造的优秀作品，确立了中国的书籍设计在世界书籍设计艺术领域中的地位。

图 1-2-28 《漫游——建筑体验与文学想象》/小马哥和橙子设计

2. 近现代西方书籍设计的发展

工业革命之后，在工业化、城市化和民主化浪潮的推动下，印刷技术得到了革命性的发展，书籍的印量增长迅猛。以前的书籍只供少数贵族、权威人士使用，此时却极为普遍，逐渐成为大众也能拥有的物品。

英国设计师威廉·莫里斯被西方人称为“现代书籍艺术之父”（图 1-2-29），他的出现奠定了现代设计风格的基础。他是著名的诗人、政治家、

建筑家、画家、书法家和书籍工艺家。他所倡导的“工艺美术运动”，在欧美各国得到了广泛响应，影响着书籍设计艺术的发展。

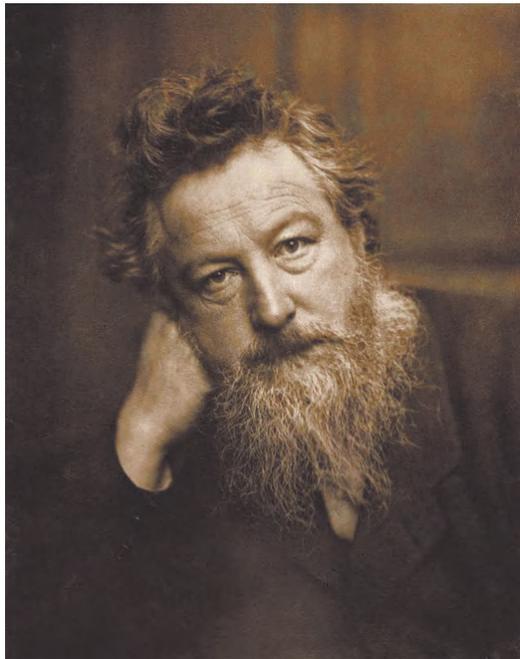

图 1-2-29 威廉·莫里斯

1891 年，为了复兴手工艺与倡导精致书籍的出版，莫里斯亲自创立了凯姆斯科特出版印刷社，进行艺术设计工作。他非常注重书籍设计中的字体设计，形成了严谨、朴素、庄重的风格。他设计的封面也十分优雅、精致、美观。他强调书籍的形态美与内容美的和谐统一，精神与艺术气质的统一，讲究工艺技巧，遵守着一丝不苟、严谨的工匠精神（图 1-2-30）。

莫里斯将书籍视为独立的艺术品，莫里斯的主张促使艺术家们以提高书籍质量为己任，他们纷纷探索书籍设计的艺术技巧。在莫里斯的倡导下，美国、英国、德国等产生了一批以生产精美书籍为目的的私人印刷所。私人印刷追求优美的字体、精致的版面、优良的材料及精美的印刷，大大促进了西方书籍艺术的发展。

随着西方书籍设计的发展，各国的艺术流派也纷纷涌现，登上历史舞台，形成各种风格的书籍设计艺术，为书籍设计的发展做出巨大的贡献。

图 1-2-30 威廉·莫里斯设计的书籍作品

表现主义兴起于 20 世纪初，要求突破事物表象而突显其内在本质，深受康德、柏格森和弗洛伊德等观念的影响。表现主义的设计强调突显人物内在的情感和心理，多采用内心独白、梦境、潜台词、假面具等手段（图 1-2-31）。表现主义描写永恒品质，将文学性、戏剧性的自我表现很好地融入书籍设计之中，力求达到某种有共性的抽象与象征。由于过于注重从作者的主观出发，表现主义往往会有意识地将客观事实扭曲。

1917 年十月革命之后，俄国产生了构成主义。他们主张艺术为政治服务，是一种理性的和逻辑性的艺术。其代表人李捷斯基认为，世界是由一系列

有序的结构组合起来的，这些结构和组合也应该讲究变化。构成主义在书籍的版面编排设计中，以简单的几何图形和纵横结构为装饰基础，色彩单纯、简单明确（图 1-2-32）。之后出现的达达主义、荷兰风格派、超现实主义等也都大大促进了书籍设计的发展，为其注入了新的理念。

德国的约翰·契肖德进一步发展了李捷斯基的观点，并使之演变成新客观主义，成为现代书籍设计的重要里程碑，推动了 20 世纪书籍设计的发展。新客观主义的设计十分生动有趣，讲究绝对的不对称之美，充分运用强烈的明暗对比，拒绝使用装饰纹样，而通过块面和粗线条突出主题。

图 1-2-31 表现主义作品

图 1-2-32 构成主义作品

另外，在西方现代书籍设计中占有一席之地的包豪斯风格（图 1-2-33、图 1-2-34），其书籍设计主张形式简约，以及色彩搭配理性，强调主题鲜明、简洁明快、时代感强等艺术特点，为世界书籍设计做出了巨大的贡献。

图 1-2-33 《魏玛国立包豪斯》

图 1-2-34 《包豪斯丛书》

20 世纪 50 年代，瑞士平面设计风格诞生在德国与瑞士，这是一种简单明确，强调传达功能准确的设计风格，以网格作为设计的基础，所有的元素如文字、图片等都必须安排在标准化的网格框架之中（图 1-2-35）。

瑞士平面设计风格强调设计的整体统一性和实用功能性，版面简洁、结构清晰，其设计风格一直流传盛行于世界。

20 世纪中叶以后，经济、文化水平迅速发展，新机械和工艺的发明与应用，促使社会文化飞速发

展，快节奏的生活方式使书籍设计艺术摒弃了以往繁琐、雕饰的风格，而代之以朴素、简约的风格。设计者在设计过程中，应更注重人性化设计理念，从生活中捕捉美的旋律和节奏，既要融入自己的创意和审美趣味，又要适应受众群体的需求，创造出更新颖、更独具一格的以人为本的书籍设计成果。

随着社会的发展以及人们审美与理性意识的不断提高，现代书籍设计艺术不断进步与发展，各种新的风格与流派层出不穷，共同推动了书籍设计艺术的蓬勃发展。

图 1-2-35 瑞士平面设计风格书籍