

书籍装帧形态与 中国书籍艺术传统

——雅昌的实践感悟

李 勇/文

书籍艺术

中国文字的传播史，自甲骨文至今，其传播方式，历经了甲骨、青铜、竹木、缣帛、雕石、拓印、手抄和印刷等多种形式。中国书籍的形成和发展，真正的装订之始，当以简策装为标志，它经历了简策装、卷轴装、旋风装、经折装、蝴蝶装、包背装和线装等漫长的发展历程。自从发明印刷术以来，中国的印刷工艺技术和艺术审美进一步得到了升华，随着20世纪初中国书籍制作工艺引进西方科学技术至今，书籍制作的工艺手段可谓无奇不有。书籍艺术在设计师手中得到多元化的发挥，书籍装帧形态书籍艺术传统制作工厂延续古人的创造精神而继往开来。

随着雅昌的飞速发展，文化创意产业的拓展，于2004年11月建立书籍装帧及包装艺术的研发生产部门。公司聘请了多名国内资深设计大师作为设计、制作、艺术总监，提供相关专业指导和知识培训，艺术审美进行全面把关。公司共有60余人，从事传统文化、传统工艺

与现代时尚相结合的书籍设计以及结合各种新材料与新技术进行的传统书籍装帧、包装艺术加工。

2000年故宫博物院举办了清代宫廷包装艺术展，同时并出版了《清代宫廷包装艺术》图录，其中包括大量的图书、书画的包装，一本本令人叹为观止的图书形态、精美工艺、富有人文情怀的天然材质，让观者感叹中国传统书籍文化宝藏之丰富，古籍文化之精髓真是取之不尽，用之不竭。中国的书籍艺术有着悠久的历史，有着丰厚的文化积淀，其书籍形态之多样、图像文字语言之奇妙、印刷工艺之精巧、装帧手段之独特，在世界书籍史上有着举足轻重的地位。传统书籍的再生，是照本宣科的如法炮制，还是承其魂拓其体，重新创造一个具有古籍内涵和传统文化特质，又呈现鲜明时代特征的新的书籍生命，是值得今天出版工作者、学者、设计者共同研究探讨的课题。

传统书籍的制作是艺术与技术的结合、个性和审美的结合、传统和现代

的结合。为著作者和读者之间架起一座沟通的桥梁，这其中凝聚着设计者、著作者、制作者的智慧和心力，并集艺术家、设计师、出版人、技术人员、制作工人等众多参与者以及材料、工艺、生产流程等整体系统创造的过程，而非一人所能为。中华民族是崇尚文化的民族，中国人对书籍美学的认知和造诣在世界上正逐渐被重视和认可。雅昌在传统书籍设计、制作领域的不断探索和努力近年来也取得了丰硕的成果，在出品了大量美仑美奂的精品图书的同时，为提升我国图书制作在世界图书市场的声誉做出了贡献，也为出版机构的图书发行、艺术家的创作实现、艺术专业学生的实习培训等等提供了专业化高水平的基地。雅昌在书籍制作艺术方面的研究和开发，立志要做赶超世界最著名的“包豪斯”学院的设计家工坊。

传统书籍装帧工艺

传统书籍制作的加工工艺是传统手工加工工艺与现代技术生产加工相结合的手段，生产材料主要为木材、皮革、

14 / 15

布、丝绸、树脂材料等。采用传统的手工加工模式生产制作过程，从设计、工艺讨论、工艺设定、试制样品、样品审核后修改样、客户看样后意见、最终样品定稿、下单生产制作是一个严密的流程。加工车间的工艺人员在资深设计大师的悉心指导下快速成长，目前已经拥有十多名技术精湛的技师，一支年轻而富有朝气的生产加工队伍，有着丰富的加工制作经验。

传统书籍艺术其存在的价值越来越受到重视，其具有的收藏价值、保存价值、传承和学术研究、作为国际间政府、企业、文化团体进行文化交流的重要礼品等等。雅昌已成功为国内许多机构加工重大项目的传统书籍、包装产品：如中非论坛国礼包装盒、苏丹总统送中国国家主席礼品书盒、国家博物馆展出展品书籍包装、故宫八十年庆典传统书籍制作、2008年奥运开闭幕式总导演团队聘书、连战回大陆纪念包装等等。

尽管取得了这些成绩，雅昌在传统书籍的设计制作上仍不满足于已有现状，敢思敢想，虚心向世界各国的优秀文化学习，保持不摹古却泡浸东方品味，不拟洋又焕发时代精神的追求。继承与创新、民族化与国际化、传统手段与现代科技相结合的探索，为书籍艺术的发展不断注入活力。

雅昌以自己在中国传统书籍艺术上的感悟和努力实践着公司传承传统文化，

以振兴民族印刷事业为己任，成为能做最优秀印刷品的文化产业公司的使命。■

雅昌精品

中非论坛礼品包装木盒

设计：清华美院原博老师

材料：主要木材为楠木、绒布

工艺结构与制作：木材材质为精选木料，木材表面纹理清晰均匀，木盒采用传统四面暗榫卯，开口为传统45度上抽拉式开口，后身装凸铰板，拉板面上雕刻中、英、法文对照的文字图案，两侧板雕刻扇形的中非论坛的主题八字“合作、发展、友谊、和平”，盒内装相对扣的绒布内盒，整盒简捷质朴更显大气。

《苏丹石油》函盒

《苏丹石油》函盒

2006年10月，公司为苏丹国制作《苏丹石油》函盒。苏丹石油画册亦由公司印制，苏丹驻华使节感慨雅昌优质服务和精湛工艺，精装书函盒亦由公司制作。主要材料为真皮、楠木、荷兰板；函盒为内盒+外函面板组成，内盒为荷兰板外包镶真皮面裱，外函盒书脊为西式起棱半圆书脊，面板由木板雕刻字皮面与如意头式木锁扣镶粘，木扣挂锁咬合后使个外函盒整体如一。皮与木结合，中西式工艺结合，传统手工传承民族文化。此函盒作为苏丹国家礼品由苏丹总统赠送于我国国家主席胡锦涛，侧面体现了中国创造——MADE IN CHINA。书籍成为了文化的使者、友谊的桥梁。

《甘肃省博物馆文物精品图集》

设计：由著名书籍装帧设计大师严钟义老师设计，设计图稿由严老师精心手工绘图。

材料：主要木材为楠木、地板蜡、麻制麻绳、丝印墨。

工艺结构与制作：木盒主体为开暗榫卯、侧开口、正面五分之三木板的半口木匣盒，盒为整体扣装，在五分之二处与侧开口处用9根木筒绕绳联结，

《甘肃省博物馆文物精品图集》

木筒上丝印甘肃省博物馆馆藏历史有名的《王杖简》，在整块木板盒面边处有一条仿木筒的条上一一起丝印简文，共印10条简文，按《王杖简》的原麻绳系法固定，在整块木板盒面上激光雕刻文字，竖刻甘肃省博物馆馆名；顶部与根部刷出粗糙的木纹

肌理效果，手工打磨内面及木横面，打磨细致光滑，表面上地板蜡几遍后进行人工的精心处理，使木材表面光泽明快透亮，起保护木材的干裂及内部水分的丢失，使整体木盒牢固稳定性更好，表面再用色精进行色泽的处理达到设计需求的色调。

《奥运聘书开闭幕式团队聘书》

(聘请总导演、副总导演、顾问)

设计：此聘书由国内著名广告公司

奥运聘书

设计，设计由聘书与木盒套装，聘书装在一金色绸布挂衬木盒内。

材料：主要木材为楠木、绸布。

工艺结构与制作：木制聘书主体由精选木料通过细木作加工多次造型所成，背面有挂扣与旋转木托支架，挂扣可将聘书挂在墙上，木托支架打开后可将聘书放置在桌、架上或直接置于木盒内，足显设计思考缜密。木盒运用传统的盒式样，上掀式木盒用传统铜如意合页连接，用红木活支架支起上盖形成抑角，各部件备显小巧别致。盒盖用激光雕刻北京奥运“京”字会徽图+奥运五环标志，聘书表面运用激光雕刻技术，将文字深深的刻在木材上，使这历史的一刻永远的刻在记忆的光环里。从这一特别的时段里，公司与奥运的情结更加深厚浓烈，使我们大家觉得奥运盛会离我们更近。同一个世界，同一个梦想！百年奥运，中华圆梦！

《清宫散佚国宝特集》图录被各大博物馆收藏

设计：《清宫散佚国宝特集》为辽宁博物馆馆藏国宝图集，所有图集内文、外装木函都由中国著名设计大师吕敬人先生设计。

材料：整体特装木函主要材料为楠木、亚麻布。

工艺结构与制作：书整体分两卷，一为书法卷、另一为绘画卷，木函也分两小函，每一小函装一卷，其一函可单独放置，两小函上下通过内外双子口合在一起可以叠为一大函，两函可以上下互换位置，大函放在一个木质底座上更突显整套书的文化内涵。工艺为传统手工加工、木料为传统猪皮膘胶合、木工暗榫卯结构、木器著色、麻布压凹纹饰、表面镶嵌，结合现代激光雕刻花纹技术制作而成，总加工序达六十多道，尽显传统手工精工制作。

《中国木版年画集成》尽显传统文化，获美国优异奖

设计：中国木版年画集成由冯骥才先生主编，合和工作室蒋燕老师整体设计。

材料：主要材料木材为楠木、绿绸布。

工艺结构与制作：盒子为传统的抽拉式木函盒，盒框四周开明榫带暗槽道的工艺加工结构，

《清宫散佚国宝特集》

内四墙挂绿绸布内衬，盒内前口右侧边放置激光刻中国民间文化遗产抢救工程LOGO木印章一枚，印章底刻LOGO侧边刻卷名，盒面为激光雕刻木版其为木版画的图版，通过现代科技对传统手工刻板进行原大复制，传统手工制作加工工艺结合传统文化，再现了民间百姓的心灵向往，外表通透的墨色更显纯朴的民俗版画原形。函盒结构整体清晰，打开盒盖露出质纯的版画集成书籍，使人浑然感觉到年味十足，更使人感悟到木版年画的艺术价值。

《中国木版年画集成》

《故宫百年》获美国优异奖

设计：故宫百年由著名设计师郑志标老师整体设计。

材料：主要材料东洋细布、荷兰板、楠木片、鸡翅木、黑羊绒纸、手工绕线环。

工艺结构与制作：函盒为传统四墙函套带内盒结构，面板三分之一处镶带框刻字木片，面板前口粘鸡翅木口条一根，内扉板切凹形，凹形板的缺口处板裱布后置于书面，内盒为三边墙右长边开口，书盒合上后用手工绕制的绳线穿上木别扣扣紧，小木别扣上雕刻细小的故宫百年四字，此设计使书盒整体更显大气沉稳。

《故宫百年》

部分产品图案：

《CCTV-12社会与法频道开播留念》

《天边的彩虹》 设计师：吕敬人

《中日文化邦交纪念牌匾》

部分产品图案：

18 / 19

《人与地球》：捷克著名画家库普卡先生画集

CCTV-2005中国经济年度人物证书

《梅兰芳藏清宫戏画》

《中华铅笔奥运投标书》 设计师：陈楠

《春江花月夜》

《故宫博物院八十年》 设计师：郑志标

《话说中国》 设计师：吕敬人

《商代江南》 设计师：严钟义

《失落的经典》 设计师：严钟义

(作者供职于北京雅昌彩色印刷有限公司)