

古典与自然：15-16 世纪意大利文艺复兴时期的印刷书籍装帧

Classicality and Nature: the Book Decoration of Italian Renaissance Printed Books in 15-16 Century

撰文：于利

[摘要] 文艺复兴时期，印刷术的出现使书籍从手工书向印刷书转变，由此开启了西方印刷书的时代。主要探究 15-16 世纪意大利文艺复兴时期印刷书籍装帧特色，其书籍装帧在继承中世纪手抄本基本范式的基础上，结合新的时代特色进行创新，形成了古典、自然的新风貌。

[关键词] 文艺复兴；意大利；印刷书；手抄本；书籍装帧

[Abstract] The book decoration of Renaissance transformed from hand-written book to printed book, which is the source of the printing book. This paper studied the book decoration of Italian Renaissance printed books in 15-16 century, when the book decoration inherited medieval manuscripts basic characteristics, and innovated combining new feature of era, forming a classic, natural new look.

[Key words] Renaissance; Italian; Printed book; Manuscript; Book decoration

西方书籍发展历史悠久，最早可追溯到约公元前 3000 年以前，如苏美尔刻有楔形文字（Cuneiform writing）的陶筹和埃及刻有象形文字（Hieroglyphic writing）的石碑。刻有文字的陶筹和石碑，只能说在某一方面具有书的功能，并不能称之为真正意义上的书籍。之后，埃及纸莎草纸出现，其上可以书写文字，纸质地很脆，不能折叠，只能粘成长条卷起来，犹如中国的卷轴，比

较接近于近代书的装帧形式，可视为西方最早的书。西方书籍文明发展到中世纪（约公元 476 年 ~ 公元 1453 年）初期开始逐步形成统一形制，采用羊皮纸¹手工抄写书籍，这成为印刷术发明以前西方国家文化传承的基本方式。中世纪的手抄本因其独特的艺术魅力、美轮美奂的工艺技巧、虔诚的宗教信仰，形成了西方书史上最具特色的传统。至文艺复兴时期，印刷术出现，促使手工书向

图 1 早期中世纪手抄艺术——维斯帕先圣诗集

印刷书转变,由此开启了西方印刷书的时代。这一时期,其书籍装帧的基本形式在延续中世纪手抄本基本范式的基础上,结合新的时代特色进行创新,形成了新的印刷风貌;而印刷术在书籍装帧中的应用,不仅改善了欧洲书籍的制作工艺、制作效率,且形成了现代印刷书的基本样貌和规范,对后世书籍装帧艺术影响深远(图1)。

文艺复兴书籍装帧最具有代表的国家是意大利,主要有两方面的原因:14-16世纪的意大利思想活跃、人文主义思想盛行,新兴的资产阶级对文化有极高的热情;另外,这一时期意大利的商业贸易发达,印刷业比较盛行。大量的需求和繁荣的印刷行业带动了意大利书籍装帧的发展,促使意大利成为文艺复兴时期印刷书籍装帧艺术的代表国家之一。

一、欧洲印刷术的出现和普及

印刷术的引入,使书籍从手工抄写向印刷出版转变。雕版印刷在欧洲的确切起源时间至今仍然是个谜。虽然欧洲印刷术的起源众说纷纭,“衡量现有证据,似乎倾向于以十四世纪较后的几十年为欧洲雕版印刷开始的时期。”²真正普及开来,是在欧洲中世纪与文艺复兴之交的约翰内斯·古腾堡(Johannes Gutenberg)时期。“纸牌的制造,是欧洲所知道的最早的雕版印刷之一,可能是最早的纸上印刷。”³而纸、印刷术、纸牌等都是由中国直接或间接地传入欧洲的。

14、15世纪印刷术在欧洲的产生和普及的主要原因是:大学和资产阶级的兴起,社会对典籍的需求十分巨大;中世纪的手抄书制作过程十分缓慢,简单的200页的书需要四五个月的劳动才能完成,且羊皮纸的价格很昂贵,在当时,一本书的价值相当于

图2 《萨沃伊时祷书》, 1334-1340年

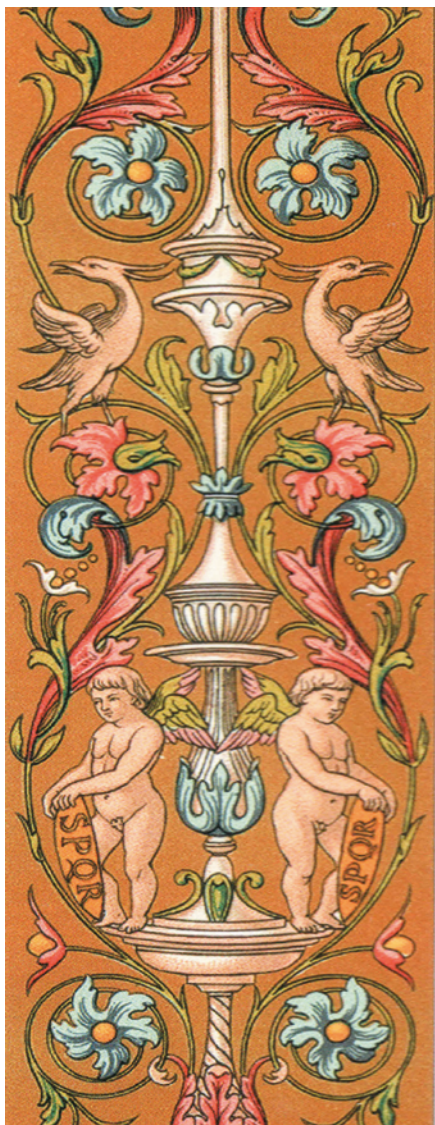

图5 15世纪意大利书籍装饰框饰

一个农场或一个葡萄园的价值，需求的稳定增长导致商人开始进行流水线分工劳动，撰写文字、装饰花边、镶金、校对、捆绑，但即使是这样，手抄书仍然无法满足需求；中国的造纸术在12世纪中期起便陆续传入欧洲各地，廉价优良纸张的应用和普及，为欧洲印刷术的出现奠定了基础；中国的雕版印刷13世纪起沿着丝绸之路陆续传入欧洲各国，欧洲之前已经流行摹刻印章和织物印花

图3 12或13世纪手抄本大写字母

等同类的实践，易于学习雕版印刷这种新的技术。⁴

虽然中国的雕版印刷13世纪起便陆续传入欧洲各国，但欧洲早期的雕版印刷，始终是一门比较简陋的技术，没有普及开来。直到德国人约翰内斯·古腾堡的活字印刷出现之后，才受到重视，并且开始用来印刷书籍，印刷书籍的出现使中世纪的手抄本艺术逐渐地衰落下去。15世纪的中叶前后，约

翰内斯·古腾堡开始经营印刷业，这个来自德国小城曼兹的默默无闻的金工，把中国的造纸术、油墨制作和活字概念结合在一起，经过20多年的探索，终于在西方第一次实现了铅字的活字浇注，在1450年，他用活字印出了一本弥撒书，这一年比中国宋代毕昇发明活字印刷晚了400年。活字印刷术的出现，使印刷文字和木刻插图可以进行组合排版，因而版面整洁、阅读方便，从

此，带有插图的印刷书籍渐渐多了起来。

二、意大利文艺复兴时期的印刷书籍装帧艺术家

“1464年，来自美因茨的印刷师康纳德·施温海姆（Conrad Sweynheym）和阿诺德·潘纳茨（Arnold Pannartz）受罗马附近的苏比亚科（Subiaco）本笃会隐修院的委托，把活字排版技术带到了意大利。”⁵ 15世纪末16世纪初，意大利的威尼斯在十字军东征后借地理位置成为了欧洲重要的商业城市，而且占据着沟通地中海东部、印度、和东亚的交通要道，威尼斯借助其独特的地理位置、繁荣的商业文化背景，以及人文主义思想的活跃，使很多人意识到这里是印刷品销售非常理想的市场，因此威尼斯的印刷业迅速发展起来。“在1495-1497的两年里，威尼斯的出版物数量占到欧洲出版总量的25%；到1500年，那里共出版了4000种书籍，并逐渐成为了欧洲平面设计和印刷设计的中心。”⁶ 并且出现了约翰内斯·斯比拉（Johannes da Spira）和文德林·斯比拉（Wendelin da Spira）兄弟、尼古拉斯·詹森（Nicolas Jenson）、厄哈德·拉多特（Erhard Ratdolt）、阿尔杜斯·马努邱斯（Aldus Manutius）等著名的出版商人和印刷书籍装帧艺术家。

来自德国美因茨的金匠约翰内斯·斯比拉可以称得上是威尼斯文艺复兴时期的第一代印刷书籍装帧艺术家，他的印刷厂垄断了威尼斯早期的书籍印刷业达五年之久。他的主要贡献是书籍装帧中多运用古罗马体，而不是这一时期欧洲普遍盛行的哥特体。此外，他同他的哥哥文德林·斯比拉在1470年出版了第一本带有页码的印刷书《上帝之城》。

约翰内斯·斯比拉去世之后，威尼斯比较有名的书籍装帧艺术家是尼古拉斯·詹森。尼古拉斯·詹森起初是在法国的铸币厂学习，后成为法国铸币厂的管理者。1458年，尼

古拉斯·詹森被派往德国美因茨学习印刷技术，之后来到威尼斯。在威尼斯他出版了150多本书，为他带来了极高的声誉。他的代表作是在1475年出版的《办公室的圣母玛丽》，其延续了中世纪手抄本的特点，采用了华丽的框饰和首字母，代表了当时手抄本艺术的最高水平。

印刷术出现之后，意大利的有些书籍的字体多采用活字印刷，然后手工加框饰和首字母。而厄哈德·拉多特带来了威尼斯书籍装帧史上的重大改变，他出版了真正完全印刷而成的书。而且，他还在《日历》一书中首次加入了印刷封面，封面上印有介绍书籍内容的简要文字，在右下角印有日期和印刷这的名字，封面的外围印有框饰。

西方中世纪的艺术是基督教信仰的产物，由于受到宗教的控制，古典时代崇尚自然的情怀逐渐消失。文艺复兴时期，人们主张越过中世纪重新复兴古希腊和古罗马文化。因此，这一时期的艺术富有古典气息。阿尔杜斯·马努邱斯是这一时期传播古希腊、古罗马文化的重要书籍装帧艺术家。他本人是一位研究古希腊、古罗马文化的教授，于1490年来到意大利，在1494年创建了第一个印刷工厂出版古典主义作品，并出版了很多传播古典文化的书籍。“例如他在1499年出版的《波利菲勒之梦》，该书被视作16世纪威尼斯人文主义的重要象征。是文艺复兴时期最著名的书籍之一。”⁷ 书中采用了他以罗马字体为原型设计的古典字体（Lettera antique），字体结构纤细修长，有精致的三角线条和微微上升的长柄，优美典雅。同时，书中采用168张木版印刷的精美插图，图片和文字搭配和谐，版面布局灵活自由。这本书可以视作印刷师傅、字体设计师、作者和艺术家通力合作的典型作品。

三、意大利文艺复兴时期印刷书籍的装帧特点

在印刷术普及以前，意大利文艺复兴的

图4 意大利文艺复兴时期书籍装帧的首字母

书籍在很长时间内都处于手抄书和印刷书并存的局面中。其手书依然延续中世纪手抄本艺术，但是其在字体的应用上与中世纪截然不同。虽然中世纪后期出现的哥特式字体自公元12世纪至16世纪在欧洲被普遍应用，在意大利，人们并没有完全采纳当时在欧洲普遍运用的哥特式字体，这种夸张、扭曲和繁复的字体不符合他们的审美情趣，他们把原本菱形的、繁复的、扭曲的哥特字形改成了半圆形从而创造出了圆哥特体（Rotunda）。另外，这一时期手写体流行的还有人文主义小写体（Humanistic minuscule）⁸、人文主义斜体（Humanistic cursiv e）⁹等，而此时书籍中的大写字母多用方书体（Capitalis quadrata）¹⁰。这些手写体奠定了意大利文艺复兴印刷体的基础。

印刷书产生以后，意大利的书籍装帧一方面继承了中世纪手抄本的书籍装帧形式，如采用华丽的装饰性首字母、框饰、尾饰、插图等装帧设计元素；另一方面结合先进的印刷工艺，对手抄本的书籍字体、装饰、布局和工艺等进行改良，形成了现代书籍的基本范式。此外，意大利文艺复兴的书籍装帧也带有意大利文艺复兴时期艺术的共同特点，主张复兴古希腊、古罗马时期古典文化特征，表现出与中世纪迥然不同的风貌，散发出一种充满古典韵味的文雅、自然之美。

（一）字体

1. 文艺复兴衬线体

活字印刷术传入意大利之后，意大利的印刷书主要采用文艺复兴衬线体。文艺复兴衬线体具有和谐的字形和便于阅读的特征，适于印刷，并呈现出一种古典的美感。“它的风格主要表现为：笔画宽度存在细微差别；圆弧形衬线过渡流畅自然；竖向笔画为楔形；限定其字形的方形框架内的文字，以对称轴的交点为其基准中心点等。”¹¹

文艺复兴衬线体是在人文主义小写体的基础上形成的，它最终确立却是出现在铅合

图6 《福音书》的封面，1228—1230

金活字发明之后,并继承了手写艺术的特点。

“1467年起,施温海姆和潘纳茨在罗马第一次印刷纯粹的衬线体。这种新字体的小写字母源于人文主义小写体,而大写字母则保持罗马石刻体的形状。这样小写字母通过圆形衬线就能和相对应的大写字母呼应了。1468年,日耳曼印刷师约翰内斯·斯比拉和文德林·斯比拉兄弟在威尼斯依据施温海姆和潘纳茨创造的衬线字体发展出第一款威尼斯式文艺复兴衬线体。1470年,生活在威尼斯的法国人尼古拉·简森将这款字体进一步完善。”¹²从此以后,意大利的衬线体在印刷书中广为应用。在这之后,新一代的印刷师们经过进一步改造,使文艺复兴衬线体字形显得更加文雅。

2. 首字母

华丽的装饰性首字母是中世纪手抄本中的重要装饰元素,除了方便教众轻而易举找到某段要读的文字之外,对于那些不识字的教众还可以通过首字母中绘制有故事情节的细密画了解书的内容。中世纪的手抄本中的首字母与正文字体相比体积硕大且色彩鲜艳,与正文形成了鲜明的对比,打破了版心正文的呆板方框,有装饰和活跃版面的作用,因而被广泛地应用于后世书籍文字的编排中(图2、3)。在意大利文艺复兴时期的印刷书中,装饰性首字母依然作为书籍装帧的一个重要元素而受到重视。但是与华丽、繁复、色彩鲜艳、宗教气氛浓重的中世纪手抄本的首字母相比,意大利文艺复兴时期印刷书的首字母优雅、简洁,布局严谨,将字母和图案融为一个整体。另外,意大利文艺复兴时期印刷书的首字母往往多采用卷草等自然题材的装饰纹样,也有一些人物和怪诞题材的装饰,呈现出一种自然、世俗化的倾向(图4)。

(二) 插图和框饰

1. 插图

插图在中世纪手抄本的地位非常高,从中世纪早期起,福音书作者的肖像或献书的场景就常常占据了整整一页。随着时间的推移,插图的地位逐渐增强,至14、15世纪,某些手抄本甚至成了图集。

意大利文艺复兴时期的手抄本的插图精美细致,出现了很多精心绘制的细密插画。“印刷版本的插图可能在意大利出现于1461年,但那些插图很可能是德国工匠的杰作。真正由意大利人独立绘制木刻插图的书籍在1492年出版的《罗马军事论》中得到体现。”¹³而这一时期,意大利文艺复兴印刷本的木刻插图技艺精湛、内容丰富。如阿尔杜斯·马努斯《波利菲勒之梦》中的木刻插图,故事情节性强,雕刻精细,并且有些页面直接将整张木刻插图作为一个单独

的页面进行处理,从中可以看出对插图的重视。

此外,意大利文艺复兴时期的书籍装帧更加重视插图的解说功能、科学性和人文主义精神,而且插图中应用了近大远小以及消失点等透视原理。如厄哈德·拉多特的作品《日历》,这本书包含了60个示意图,分别描述日食和月食的过程,并用黄色和黑色2种颜色印刷,通过颜色的不同展现日食和月食的区别;另外书中还有非常精确的轮状图表解释太阳运动的过程。在这件书籍的插图制作中,我们能感受到中世纪敬畏和迷信的色彩消失了,插图的科学性和严谨性的特质更强(图5)。

2. 框饰

框饰在中世纪手抄本中是重要的装饰元素。中世纪的框饰一般采取植物藤蔓的形式,从花饰字母中延伸出来,蔓延在书页的边缘,最终把文本包围起来,强调一部分文本或整整一页。被框饰装饰过的版面显得华丽夺目,强化了手抄本“神谕”的感觉。意大利文艺复兴时期的印刷书在早期也非常强调外框的装饰。从艺术效果来看,文艺复兴书籍框饰的明显特点是对于花卉、卷草装饰等自然图案的喜爱,尤其是涡旋花饰应用较为普遍,另外还有一些怪诞题材如海怪和爱神等古代神话题材的使用。这一时期书籍装帧的代表人物厄哈特·拉多特(Erhard Ratdolt),其书籍设计的每一页都采用木刻的花卉、卷草纹样环绕文字,使得书籍设计风格浪漫而典雅(图6)。

书籍的框饰在意大利文艺复兴时期兴盛了一段时间之后,逐渐地没落,如一些插图的框式逐渐地变细、变小,甚至于完全消失。到中后期书籍的重点在于文字内容的叙述,而逐渐地淡化装饰,这也是书籍设计的观念从神性向人性转变的体现。

图7 夏尔·艾蒂尔(Charles Estienne)的书籍《naturæ na nomenclaturæ》的封面设计,1538年。

（三）装帧形式

1. 小开本

小开本是意大利文艺复兴时期书籍装帧的独创形式。威尼斯商人阿尔杜斯·马努邱斯，其首创“口袋本”的袖珍尺寸书籍，价格便宜，且便于人们携带。他创作的第一本袖珍本是《维吉尔的歌剧》，尺寸是7.7×15.4CM，且全部采用斜体字印刷。小开本的出现，节约了成本，提高了制作效率，促进了印刷书籍的繁荣，更加有利于知识的传播。

2. 封面

中世纪手抄本的封面非常华丽，甚至出现了用贵金属、宝石、象牙等装饰的豪华封面，以此来显示背后经文的重要性和阅读者的虔诚。最初意大利文艺复兴时期的印刷书没有封面，读者可以根据自己的兴趣添加。最早的印刷封面出现在1475年至1478年之间，封面包含内容的简要介绍、书商或印刷者的简要标记，有时还会加上印刷地点等。进入16世纪书籍的封面越来越清晰易懂，重要的信息重点突出，有时会辅以对理解书籍内容有辅助的图形进行解说，并经过合理的编排，其形制已经接近于今天书籍封面的样貌（图7）。

（四）版式设计

15世纪初期，古登堡发明了金属活字印刷，避免了手抄书的图文杂乱混排，形成了以书籍装订线为轴心的左右对称的形式。其书籍编排的特征多以42行文字组成，每页分2栏，页面四周留有一定的空白，段落以带有装饰性的大写首字母为区分，书中的旁白安排在边白上，整体感觉比较古典、整齐。古登堡时期的书籍编排奠定了现代书籍版式设计的基础。意大利文艺复兴时期书籍的装帧更加多样化，多采用长行印刷，其中穿插为清楚阐述内容而使用的插图，而且每页的排版都富有变化，

页边放有对每段大意的总结，这些都非常有利于阅读和查阅，使版心产生了节奏感，同时也灵活了版面。

结语

意大利文艺复兴时期的印刷书在继承中世纪手抄书优良传统的基础上，结合新的印刷工艺对字体、插图、版面布局、装帧形式等书籍基本要素进行了创新和改良，奠定了现代书籍设计的基本风貌和规范。其在字体设计、插图设计、版面编排等方面的造诣非常高，使书籍整体呈现出一种古典的、自然的韵味。意大利文艺复兴时期印刷书的装帧风格影响深远，不仅影响了同时期法国、西班牙等地的书籍装帧风格，而且对之后工艺美术运动时期威廉·莫里斯的书籍装帧也产生了重大影响。

注释：

¹ 7-8世纪，羊皮纸逐渐取代了源自埃及的纸莎草纸，成为中世纪制作书籍的主要材料。羊皮纸由牛犊、绵羊或山羊皮经褪毛、清洗、刮削等工序制成。羊皮纸质地柔韧，书写平滑，不会渗漏墨汁和颜料，可正反两用，可擦拭修改，且能够保存千年而完好无损，为抄写提供了一个有利的载体。

² [美]卡特.中国印刷术的发明和它的西传[M].吴泽炎译.北京:商务印书馆,1991:175.

³ [美]卡特.中国印刷术的发明和它的西传[M].吴泽炎译.北京:商务印书馆,1991:158.

⁴ Philip B. Meggs, Alston W. Purvis. Meggs' History of Graphic Design[M]. John Wiley & Sons, Inc, 2005:68.

⁵ 顾欣.文艺复兴时期的欧洲文字[J].装饰,2011(9).

⁶ 辛格·查尔斯.技术史:第Ⅲ卷文艺复兴至工业革命[M].高亮华,戴吾三主译.上海:上海科技教育出版社,2004年.

⁷ Blackwell. The World Of Aldus Manutius[M]. Set in Monotype Polipilus and printed in Great Britain at Cambridge University Press,

1979:109.

⁸ 人文主义小写体是以加洛林小写体和古罗马手写体为范本，在此基础上发展出的一种体现古典文化精神的新文字，这种字体奠定了后来印刷字体的基本范式。

⁹ 这种古代查理曼大帝时期抄写员所用的字体被当做古罗马的书写风格而受到人文主义者的追捧，学生、作者及艺术名家都开始使用这种略带斜体的文字进行书写。

¹⁰ 方书体(Capitalis quadrata)是一种全大写的古典拉丁字体，它是古罗马时期占据优势地位、用于刻写碑铭文的罗马石刻体(Capitalis monumental)的手写体。由于当时采用小写体书写的文本段落是作为一个整体的，因此单个的大写字母仅仅是放在章节的首字母起强调作用。参见顾欣:《哥特文字》，《装饰》，2009年第11期。

¹¹ 顾欣.文艺复兴时期的欧洲文字[J].装饰,2011(9).

¹² 顾欣.文艺复兴时期的欧洲文字[J].装饰,2011(9).

¹³ David Bland. A History of Illustration[M]. First published in mcmclviii by faber and faber Limited. 24 Russell Square London W.C.1, 1958:115.

于利

天津美术学院