

高等院校艺术设计类“十二五”规划教材

BOOK
DESIGN

书籍设计

主编 马子敬 吴星辉

中国海洋大学出版社
CHINA OCEAN UNIVERSITY PRESS

BOOK DESIGN

书籍设计

主 编 马子敬 吴星辉
副主编 曹琼晓

中国海洋大学出版社
· 青岛 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

书籍设计 / 马子敬, 吴星辉主编. — 青岛: 中国海洋大学出版社, 2014. 5

ISBN 978-7-5670-0662-1

I. ①书… II. ①马… ②吴… III. ①书籍装帧—设计—高等职业教育—教材 IV. ①TS881

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 111856 号

出版发行	中国海洋大学出版社	
社 址	青岛市香港东路 23 号	邮政编码 266071
出 版 人	杨立敏	
网 址	http://www.ouc-press.com	
电子信箱	tushubianjibu@126.com	
订购电话	021-51085016	
责任编辑	王积庆	电 话 0532-85902349
印 制	上海盛通时代印刷有限公司	
版 次	2014 年 6 月第 1 版	
印 次	2014 年 6 月第 1 次印刷	
成品尺寸	210 mm×270 mm	
印 张	7	
字 数	135 千	
定 价	45.00 元	

前言

书籍设计是一门培养学生创造性思维能力与实践操作能力的课程，通过学习这门课程能够培养学生对设计基础知识综合运用能力。书籍设计是学生步入社会实践的基础，也是平面设计专业的一门必修课。理论知识是培养书籍设计能力的基础与根源，而应用技能的操作则是将创意想法实现的过程。

现代社会中，随着社会生产力的发展，商品和文化的交流日趋频繁。科学技术的现代化、传播方式的多样化，使书籍设计的意义不再是简单的区别书籍，它已经成为一种艺术形象的表现形式、品牌文化的传播载体。书籍设计随着社会文明的不断推进，经历着不同历史时期文化思潮的洗礼，如今已成为一个内涵丰富的艺术门类，呈现出千姿百态的发展态势。书籍只有通过各种艺术的表现形式，才能起到传递信息、刺激购买欲望以及促进销售的作用。

本教材根据高等教育的办学定位、课程目标、人才培养目标，系统地阐述了关于书籍设计的理论知识，要求学生

掌握书籍设计的构成要素、设计构思、材料特点、印前印后工艺、设计程序及表现方法，能够独立展开设计工作，并制作完成。同时要求学生了解设计作品的创新形式及书籍设计与中国传统造型元素的结合，力求使书籍设计作品具有鲜明的个性特征。此外，教材中有大量优秀的书籍图例和创意新颖、美观的书籍设计图例，希望能够给予读者以启发。

本教材是为高等院校艺术设计专业学生编写的，重点突出实践环节。因此在整个教学过程中不要求学生刻意去追求书籍设计的终极价值，而在于拓宽学生的设计思维，使学生能够深入浅出地领悟书籍从创意到制作的整个心智发展过程。

由于编者水平有限，书中不足之处在所难免，敬请读者批评指正。

编者
2014年3月

教学导引

一、教材适用范围

本教材是平面设计专业重要的专业设计课程之一，是学生掌握相关设计的有效途径。课程以全新的现代教育方式为主导，以书籍设计的理论与方法为依据，通过书籍设计创作过程的强化训练与相关理论系统的梳理，激发学生的主动性和创造性。本教材适用于高等院校平面设计专业师生作为相关课程的教学参考用书，也是社会相关设计师培训的针对性教材。

二、教材学习目标

- 1.了解书籍设计流程、设计特点、设计内容及设计程序。
- 2.掌握书籍的设计风格特征。
- 3.熟悉相关技术规范及构造，使学生的设计有据可查、有的放矢。
- 4.培养学生系统、全面、创新的设计能力，使学生明确最终的设计目的，即设计以满足人的需求为出发点。

三、教学过程参考

- 1.资料收集
- 2.案例考察
- 3.作业循序渐进
- 4.进程汇报与点评
- 5.作业完成与反馈

四、教材建议实施方法

- 1.课堂演示
- 2.考察市场
- 3.案例讲解
- 4.分组合作
- 5.作业评判

课时分配建议

总课时：64

章节	内容	建议课时
第一章	书籍设计概述	12
第二章	书籍设计的流程与方法	32
第三章	书籍的材料与工艺	12
第四章	书籍设计作品欣赏	8

目 录

Contents

第一章 书籍设计概述.....	001
第一节 书籍设计的历史演变	001
第二节 书籍设计的概念与要素	008
第三节 书籍设计的主要原则	017
第四节 书籍设计的社会功能与艺术价值	021
第二章 书籍设计的流程与方法.....	023
第一节 书籍设计的基本过程	023
第二节 书籍设计的内容与形式	035

第三节 常见书籍的种类及设计方法	060
第三章 书籍的材料与工艺	071
第一节 书籍的材料	071
第二节 书籍的印刷和装订	077
第三节 书籍整饰工艺	090
第四章 书籍设计作品欣赏	096
参考文献	105

第一章 书籍设计概述

书籍是人类文明进步的阶梯，它带给人们知识与智慧。书籍作为文字、图形的载体而存在。书籍设计不仅包括封面、书脊、封底、勒口、环衬等的外部整体设计，还包括内文的版式设计。书籍材料设计和印制装订工艺设计，是设计者依据书籍内容和印刷方式的选择，运用文字、图形、图像、色彩和开本等造型元素与结构，以平面的形式法则规律，对书籍的各个组成部分进行整体设计的过程。书籍设计虽然是静的艺术，但它通过设计可以产生韵律，产生一种流动的美感，形成连续的欣赏过程。

第一节 书籍设计的历史演变

书籍是人们在实践中为了生存需要而创造出来的，书籍的内容和形式都能反映出一定社会时期的生产力、生活状况和意识形态。

1.1 中国书籍设计的发展

1.1.1 中国书籍设计的起源

中国的书籍设计艺术有着悠久的历史，其深厚的文化底蕴为世界所赞叹，而谈到书籍的起源则应从文字的演变和印刷技术的发展这两方面说起。没有文字就没有书籍，没有印刷技术的保障，书籍就不会得到发展。在我国距今五六千年历史的西安半坡遗址出土的陶器上，就刻有简单的符号，据学者推断，这可能是中国最原始的文字。中国书籍的源头应追溯到三千多年前的殷墟文字，是用刀等硬物刻在乌龟的壳和牛羊肩胛骨上的甲骨文。中国书籍形式的产生是从春秋战国时期的简册开始的，其后秦代又出现了卷轴式的帛书，东汉时期出现了纸书。中国造纸术和印刷术的发明，是促进书籍发展的重要条件。

1.1.2 中国书籍设计的发展历程

书籍艺术史是人类社会史的一部分，书籍产生的技术制作依赖于材料、工具、技术水平和人类的知识水平。它从简单走向复杂，从原始走向成熟，从手工向机械化发

图1-1-1 这些刻在龟甲和兽骨上的文字是按照一定的阅读顺序排列的

图1-1-2 中国古代用于书写的材料，有的是用木条制成的

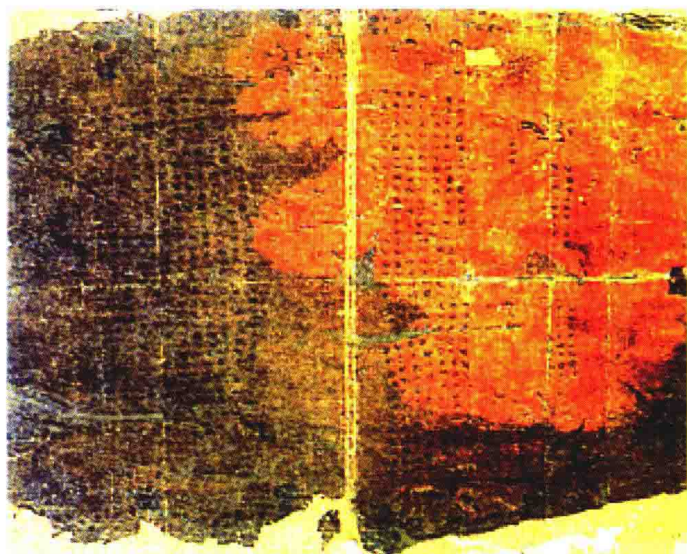

图1-1-3 藏于华盛顿赛克勒美术馆的楚帛书

展，在中国漫长的历史进程中，书籍的形态有着很奇妙的演变。

（1）绳串联

中国最早的书籍是商代刻有文字的龟甲或兽骨，距今已有三千余年。当时为了便于保存，将内容相关的几片甲骨用绳串联起来，这就是早期书籍的装帧形式（图1-1-1）。

（2）简册

汉代学者王充在他的著作《论衡·量知篇》中写道：“竹生于山，木长于林，截竹为简，破以为蝶，加笔墨之迹，乃成文字。”一根竹片叫作简，简是组成整部著作的基本单位，一部书往往需要多根简写成，把许多的简编连到一处，就叫作册，简册是造纸技术发明之前最具代表性的书籍形式。它可以依据文章的长短，任意确定简数，一简书字一行，最后用上下两道绳编串起来，卷捆后保存。简册约起源于西周，盛于春秋战国时期，一直沿用到公元4世纪，简册除了较多的以竹制式，也有用木制成的，称为木牍（图1-1-2）。

（3）帛书

帛书是略晚于简册的一种书籍形式，它将文字书写于丝织品上，其装帧形式是缝边后成卷存放。由于材料昂贵，多为统治者书写公文或绘画用，一般书籍使用较少（图1-1-3）。

（4）石经（石碑）

石经也是古代书籍的一种形式，最有代表性的是《熹平石经》，它开刻于东汉熹平四年（公元175年），将儒家七经刻于46块石碑上，总字数为20多万。其形式是双面刻字，文字竖向阅读，行列整齐，碑文呈U字形排列（图1-1-4）。

(5) 卷轴式

卷轴是指把纸粘成长幅，用木棒、象牙、玉石等做轴，从右向左卷成一束。它可以将各种石刻文字复制在纸上，经装裱成卷后便于保存和阅读（图1-1-5）。

(6) 旋风装、经折装和蝴蝶装

旋风装是由卷轴装演变而来。其书页鳞次相织，阅读时从右向左逐页翻阅，收藏时从卷首向卷尾卷起（图1-1-6）。

经折装问世于佛教经书盛行的隋唐时期，其形式是将所写书页按顺序裱粘在一起，再一正一反连续折叠（图1-1-7）。

蝴蝶装是由经折装演化而来，是把书页沿中缝将印有文字的一面朝里对折起来，再以折缝为准，将全书各页对齐，用包背纸将一叠折叠的背面粘连在一起，最后裁切成册（图1-1-8）。

图1-1-4 熹平石经

图1-1-5 唐懿宗咸通九年（公元868年）《金刚经》

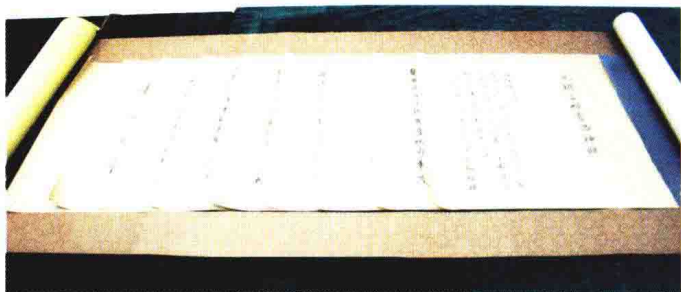

图1-1-6 旋风装

图1-1-7 经折装

图1-1-8 蝴蝶装

图1-1-9 包背装

图1-1-10 线装

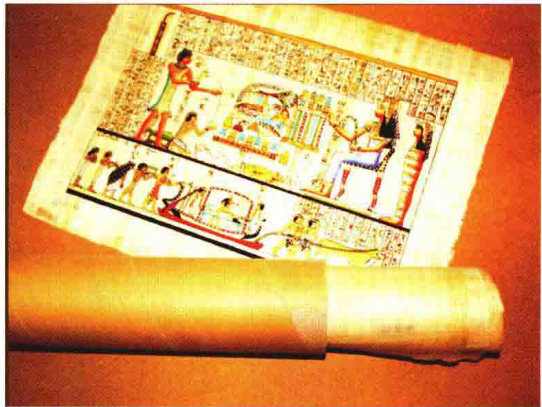

图1-1-11 埃及莎草纸

(7) 包背装

元代中期开始,书籍多用包背装,其装订方法是把印好的书页(单页印刷)白面朝里,图文朝外对折成筒子页的书帖,配页后将书帖折缝边撞齐压平,再把折口(前口边)对面的纸边作为后背粘牢,包上封面成为一本完整的“包背”书籍。包背装的封面有“软面”和“硬面”两种,可根据不同要求采用其中一种,这种装法的书籍从元朝到明朝整整普及了二百多年时间,为后来的书籍设计形式打下了良好的基础(图1-1-9)。

(8) 线装

线装也称古线装,出现在包背装盛行的明朝中期(15世纪),是我国装订技术发展史上第一次将零散页张集中后,用订线方式穿联成册。线装的折法与包背装相同,所不同的是不用黏结剂粘连,而是用棉或丝连接,封面也不用整张纸包粘,而是在书的前后各放一张纸,也可粘裱一层纸或较薄的织品,折口为前口,全部露在外面,折口的对面为订口,穿上各种式样的订线,配以各种式样的书函,故而显得更加庄重大方(图1-1-10)。

线装书的加工,是传统装订技术史上最进步、最典型的,带有民族特色的一种书籍装订形式。现在一些历史经典或有价值的书籍仍采用这种装订法。

清代最通用的书籍设计形式是线装,而卷轴装、经折装、蝴蝶装和包背装等也有所使用。卷轴装在清代多用于字画的装裱,其装裱工艺十分精致考究。底面多用上等宣纸,画芯四边裱以素色的彩绫,轴外裱以锦缎,轴头用料则分为不同的档次。一般的线装书则力求“护帖有道,款式古雅,厚薄得宜,精致端正”四大要素。

1.2 国外书籍设计的发展

1.2.1 国外书籍设计的起源

最早的象形文字和表音文字产生于公元前四千年的幼发拉底河和尼罗河流域。埃及最早使用的书写材料是由莎草的茎制成的莎草纸(图1-1-11),以之制成的书籍呈卷轴状态,阅读时展开,用完再卷起来。由于莎草纸忌潮、忌虫咬,所以不易

保存。西方早期文化是通过写满文字的书卷流传下来的。当时,信纸在古地中海沿岸、希腊、罗马等地广泛使用。古抄本(图1-1-12)产生于古罗马帝国,经历了木板穿皮条的方式,后由能够折叠起来翻阅的羊皮纸等所取代。

1.2.2 国外书籍设计的发展历程

蜡板书是罗马人发明的,是在书本大小的木板中间,开出一块长方形的宽槽,在槽内填上黄黑色的蜡而制成的。在木板的一侧,上下各有一个小孔,线通过小孔将多块小木板系牢,这便形成了书的形式。

西方的书籍设计,最早形成于6世纪。寺院僧侣为了保护抄在皮纸上的经卷手稿,逐渐学会了将手稿夹在两块薄板中间,边上用线缝上。后来,他们又在薄板上裹上皮面,在皮面上印刻花纹,镶上宝石、象牙或金片。由于这时的书籍大多数是经文,世人将文字和书籍看得非常神圣,所以也就不惜工本地加以装饰,大大推动了书籍设计的发展。

在欧洲,古登堡在1440年的斯特拉斯堡发明了铅活字印刷术(图1-1-13),研制出了印刷用的印油和铸字的字模,印刷了《四十二行圣经》等书籍。古登堡的发明促进了艺术、文学、科学研究的兴起,使文艺复兴的进程大大加快,引起了印刷领域革命性的变化。

1476年,在英国出现了第一家印刷所,开始了印书、装订、出版的生意,书籍设计日趋成熟。

20世纪初,现代的机械化印刷术取代了手工印刷术。新的印刷术和新材料的应用促进了书籍设计的发展,但同时也带来了一定的负面影响。机械化的印刷品虽然具有独特的艺术特点——版面整齐、字距与行距以及整本书的编排都更为精彩,但从艺术的角度来看,它缺乏个性化,千篇一律,形式极为单调。

图1-1-12 古抄本

图1-1-13 铅活字印刷

图1-1-14 设计中带有指示性的箭头不仅将书籍整体分为两部分，并且增加书籍阅读兴趣

图1-1-15 布艺材料的封面设计提升了书籍的阅读和收藏价值

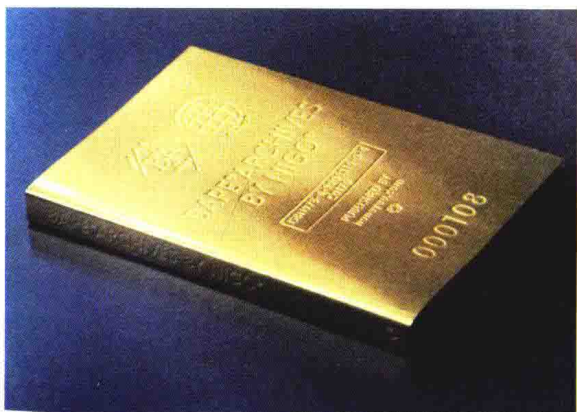

图1-1-16 整体金色和凹凸工艺的设计，使书籍的设计感大大加强，增加了收藏价值

1.3 书籍设计的现状及前瞻

时代在进步，科技、经济在飞速发展，消费水平在不断提高，销售方式在不断改变，相关工艺与材料也有了大的进步，这些都在客观上极大地推动了现代书籍设计的发展（图1-1-14至图1-1-16）。

现代的书籍设计，不只是停留在书籍的封面设计或简单的内文装饰这一层面，其服务的对象是人，因而要适合人的生理和心理审美要求。近现代书籍设计中卓有成就的陶元庆、司徒桥、张光宇、曹辛之、邱陵、张守义等，近年来出现的吕敬人、宁成春等都在这些方面不断探索实践，为现代书籍设计做出了不懈努力，推动了书籍设计的发展（图1-1-17至图1-1-20）。其中最显著的特点表现在书籍的整体设计的概念在不断增强；设计师们本身对书卷气息的进一步尊重；不断引进新的观念，开拓设计思路；设计师们对我国本土文化的审美意识在不断回归；注重书籍功能的同时体现设计美感；在进入现代化的今天，更加关注书籍材料的工艺美。

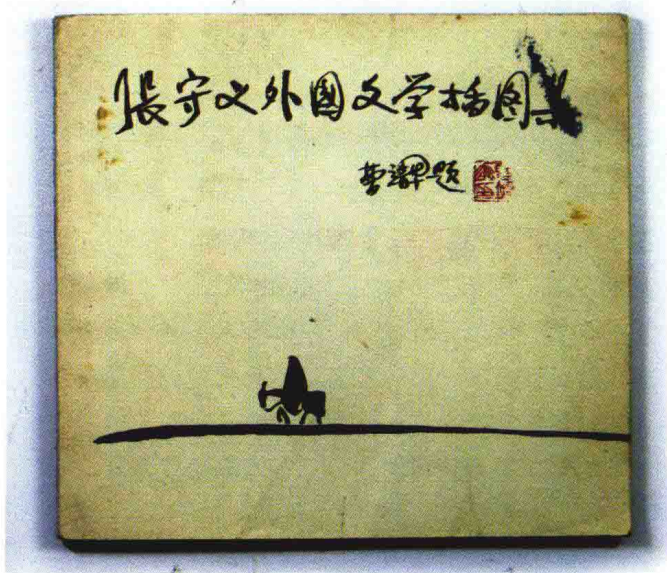

图1-1-17 张守义的设计作品

继承与创新、民族性与国际性、传统手段与现代科技的探索，广泛挖掘新材料，探索新形式与新工艺等，都能为书籍设计的发展注入新的活力。每个时代都要有适应这一时代的设计艺术语言，而与时俱进的核心就是创新进取。书籍设计者更应该不拘泥于旧模式，不满足于现状，敢想敢为，虚心向国外图书设计界学习，让作品既具有东方品位，又不乏时代的追求。

图1-1-19 陶元庆为鲁迅先生的《彷徨》设计的封面

图1-1-18 吕敬人书籍设计

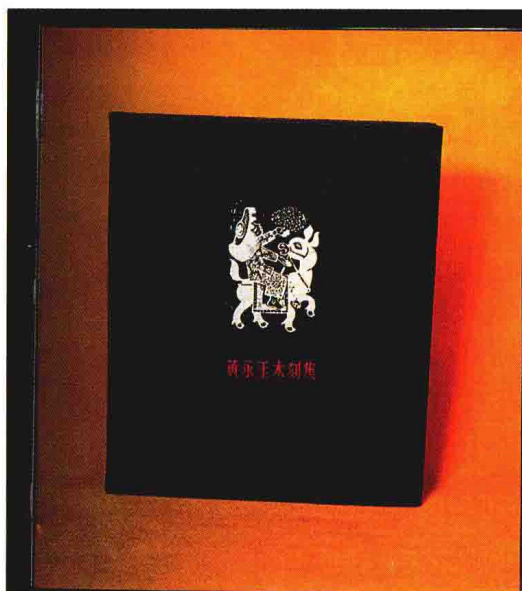

图1-1-20 曹辛之作品

第二节 书籍设计的概念与要素

2.1 书籍设计的概念

书籍设计是指书籍的整体装帧设计，其具体含义是指从书稿起始，经过策划、设计、制版印刷到装订成书的全过程，通过艺术设计（点、线、面）赋予书籍一个恰当的形式，设计的对象包含了一本书所有形的全部因素，是一项整体的视觉传达活动。

书籍设计是一门艺术，它通过特有的文字、图像、色彩等形式向读者传递知识信息。人类已经进入数字化时代，电脑软件的广泛应用更进一步地促进了书籍设计与制版印刷的繁荣发展，书籍设计艺术逐步迈入了精细化、个性化和多元化的轨道。设计师们运用设计软件、不同的制版工艺、各种纸张材料、全新的设计理念去表现新的视觉设计空间。现代书籍设计追求对传统装帧观念的突破，提倡现代书籍形态的创造必须解决造型与神态完美结合的问题，共同创造出形神兼备、具有生命力和保存价值的艺术作品。

现代书籍设计艺术不仅要满足大众当前的审美需求，还要引导大众对美好明天充满期待，提供丰富的精神食粮。现代审美需求有利于现代设计意识的不断挖掘和创新，特别是后现代主义在书籍设计上所表现出的新奇性、视觉性、拼接性、反传统性、复制性、边缘性、空间性、客观性和意义的模糊性等，值得我国设计师学习和借鉴。

书籍设计要注意以下三点。

（1）强调交流，抵制低俗

我们应坚持书籍设计的思想性、知识性、文化性、审美性，坚持书籍设计的高雅品位，反对低俗、奢华的创作原则。我们还应该重视本土文化的应用，坚定自我的设计理念，更好地进行书籍设计国际间的交流（图1-2-1、图1-2-2）。

图1-2-1 吕敬人作品《中国记忆》在“世界最美的书”评选活动中获奖

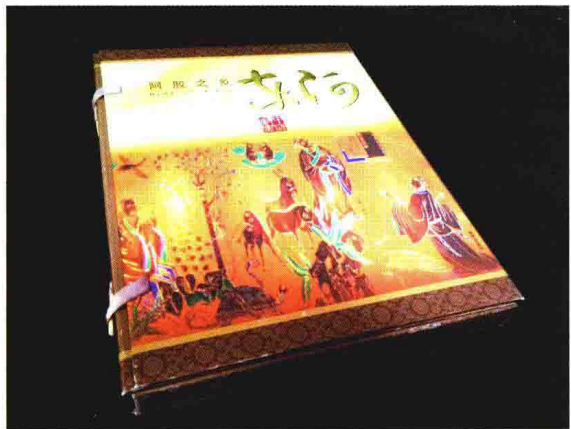

图1-2-2 传统的图案、文字结合书壳的设计，凸显传统文化的韵味和特点

（2）追求原创并符合出版物特点

国外书籍的装帧风格对我国传统风格的书籍设计冲击较大，我们要在学习与借鉴中，发扬我国传统文化的優勢，追求书籍设计的原创性。书籍是艺术品，更是出版物，书的包装与书的内容是一体的，要符合出版物的特征，必须具备文化品位，包装设计要适度，不能影响到其传播知识的特性（图1-2-3、图1-2-4）。

（3）书籍设计与图书内容完全融合

现在有些设计者不能完全吃透书的内容，仅凭只言片语或书名来设计，因此形成了书籍设计的内涵远远弱于书籍本身内涵的尴尬局面。设计师应该更好地融入生活，积累知识，提高自身的悟性，从生活中获取更多的设计灵感，真正的让书籍设计和书籍内容达到完美的融合（图1-2-5、图1-2-6）。

图1-2-3 具有较强的图形设计和色彩对比，增强了形式上的审美性

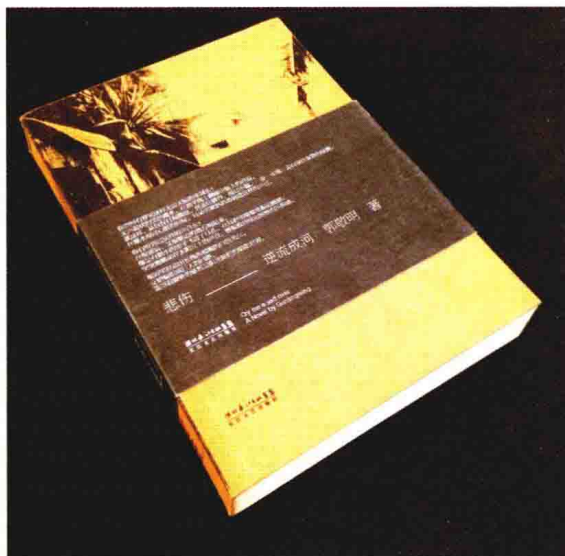

图1-2-4 依据书籍内容选择合适的风格和颜色，从而提升书籍的阅读性

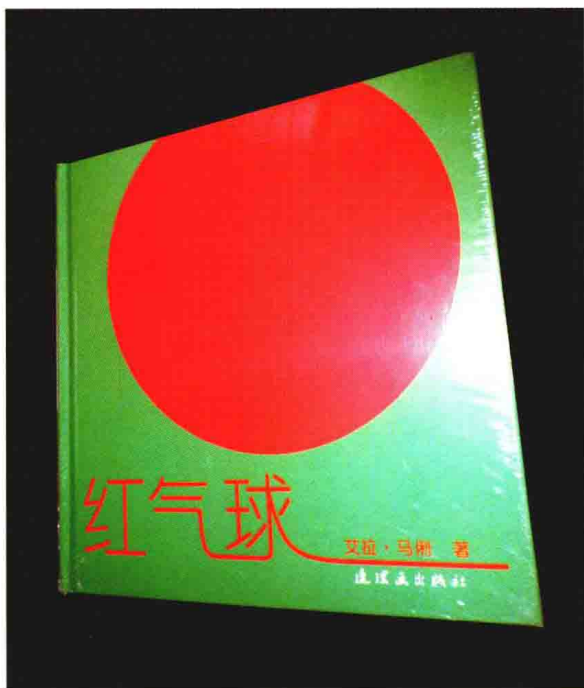

图1-2-5 设计贴合了书籍的内容，使得形式与内容达到统一

图1-2-6 图形与颜色的结合凸显书籍的主题内容

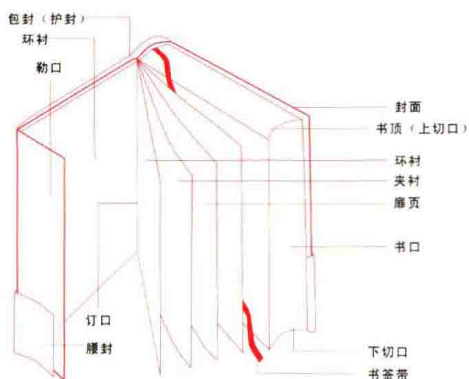

图1-2-7 书籍装帧的结构要素

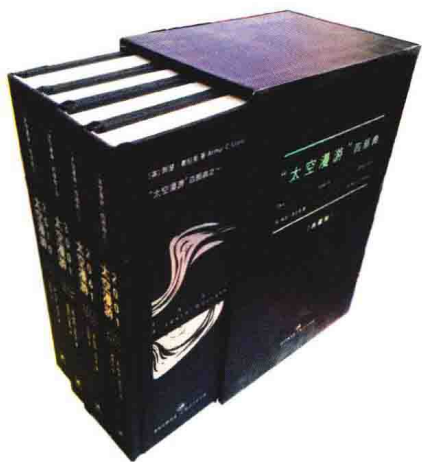

图1-2-8 函套对营造图书文化氛围，起到保护和装饰作用

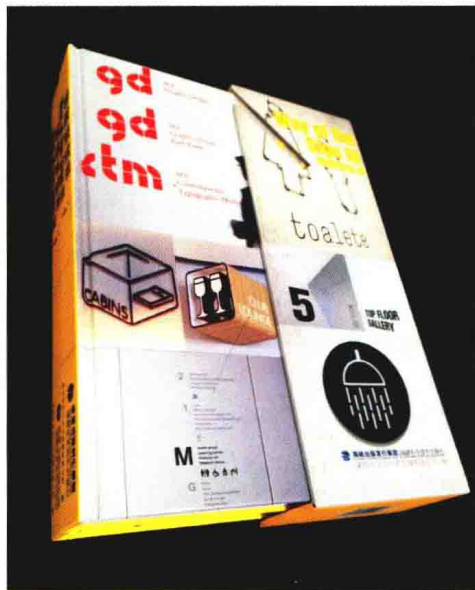

图1-2-9 一分为二的函套设计，增添书籍的设计感

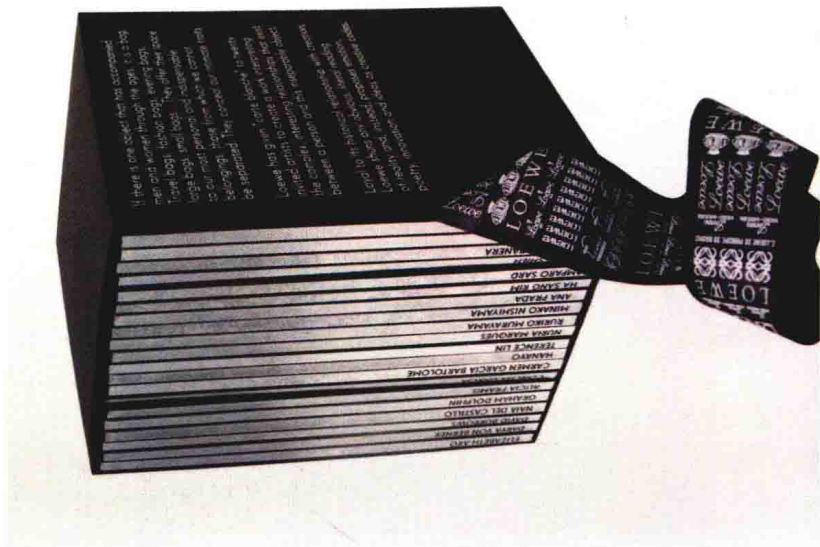

图1-2-10 函套不仅有保护书籍的功能，更具有装饰性

2.2 书籍设计的要素

2.2.1 书籍设计的结构要素

现代书籍的整体结构以精装书的整体设计为例，可分为外观部分与书心部分。外观包括函套、护封、硬封、书脊、腰封、书签带、堵头布、环衬、切口、封底等。书心的部分包括扉页、目录、章节页、正文、插图页、版权页等（图1-2-7）。

（1）函套

书籍函套的作用是保护书籍。中国古籍常用木质或较厚的纸板做书盒，用丝绦或蓝布糊裱书套。精巧实用是古籍精装本函套的形式特点。现代新材料、新工艺的介入与应用，如特种纸材、棉织物、皮革、塑料及金属材料的应用以及焊接、镶嵌等手法都成为打造书籍独特个性和品位的手段（图1-2-8至图1-2-10）。

（2）护封

护封也称护页或外包封，它是由封面、封底、书脊和前后勒口组成，设计中通常作为一个整体，以展开的形式进行构思与设计。通过文字、图形、色彩等元素穿插运用起到广告及保护封面的作用（图1-2-11至图1-2-13）。

护封材料因考虑到对书籍的保护作用，多选择柔韧度较强的纸张，有的还在表面使用覆膜工艺以加强耐磨度，在触觉上呈现出光滑与粗糙的鲜明对比。视觉在受到护封图形语言强烈冲击后，经过内封可以得到减缓，最后进入阅读的文化境界。总之护封设计应考虑在不破坏书籍整体风格的基础上加以巧妙构思设计。

护封的商业宣传功能需求同内封的文化艺术趣味往往呈现出鲜明有趣的对比。视觉语言的不同元素可为不同的功能要求和设计目的而发挥各自不同的作用。腰封附在护封的下方，主要作用是刊印广告语，如半个护封。它的设计主要是考虑到封面的字体和画面构图，以不破坏护封主体效果为原则。

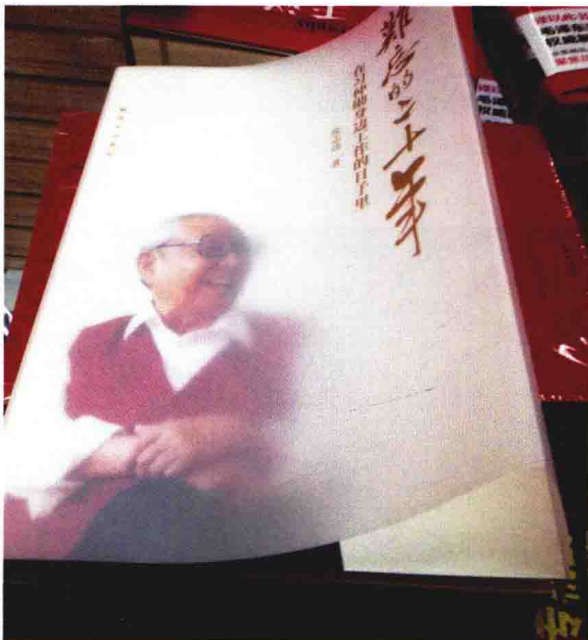

图1-2-11 在保护图书的同时增添画面层次

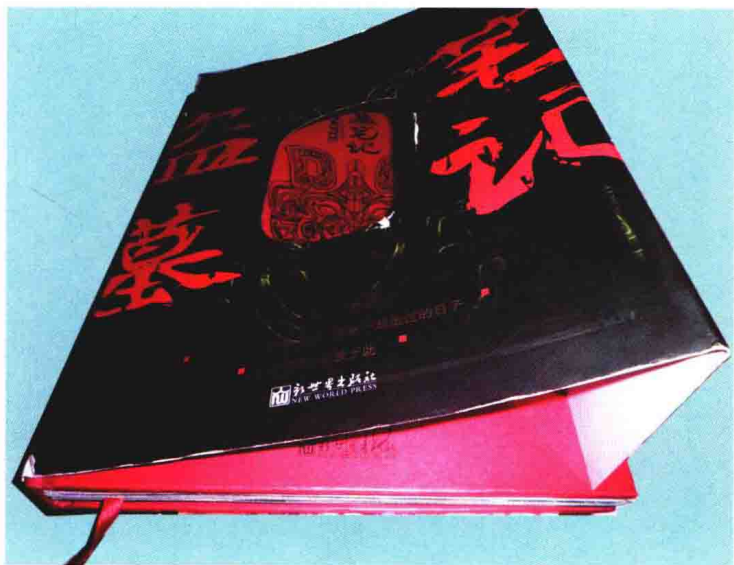

图1-2-12 护封在一定程度上能够增强书籍内容的神秘感

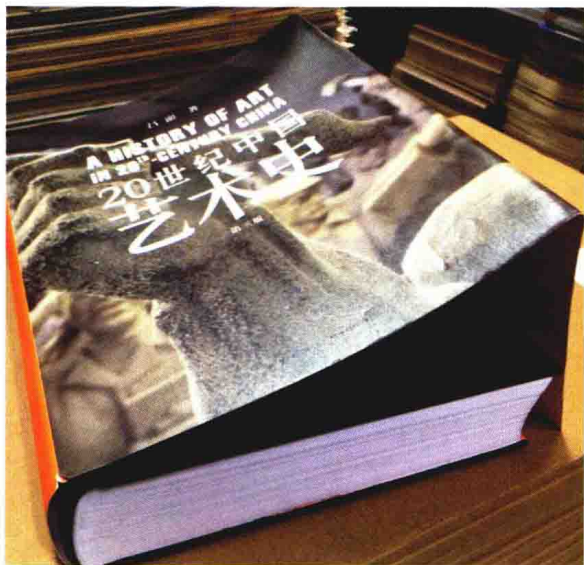

图1-2-13 护封起到保护书籍和介绍书籍内容的作用