

THE RESEARCH ON
CHINESE DESIGN
EDUCATION
PATTERN

中国
设计教育模式研究

Plane Design Course II

平面设计教程

②

许 兵 等 编著

辽宁美术出版社

58/06

图书在版编目 (C I P) 数据

平面设计教程. 2 / 许兵等编著. -- 沈阳 : 辽宁美术出版社, 2015. 5

(中国设计教育模式研究)

ISBN 978-7-5314-6581-2

I. ①平… II. ①许… III. ①平面设计—高等学校—教材 IV. ①J506

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第021991号

出 版 者: 辽宁美术出版社

地 址: 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

发 行 者: 辽宁美术出版社

印 刷 者: 辽宁彩色图文印刷有限公司

开 本: 889mm×1194mm 1/16

印 张: 23.5

字 数: 460千字

出版时间: 2015年6月第1版

印刷时间: 2015年6月第1次印刷

责任编辑: 李 彤 王 楠

装帧设计: 王 楠

责任校对: 李 昂

ISBN 978-7-5314-6581-2

定 价: 290.00元

邮购部电话: 024-83833008

E-mail: lnmscbs@163.com

http://www.lnmscbs.com

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话: 024-23835227

艺术设计教育改革是我国目前创新体系建设中极为重要的组成部分，艺术设计对于创新体系发展来说具有基础性的作用。设计无处不在，创新催生设计，国家的发展创新体系需要艺术设计教育培养出更多具有创新意识和创造能力的艺术设计人才。只有拥有创新能力强的设计人才，才能拥有繁荣昌盛的经济产业链。

现代设计学科必须注重成果转化，走教学、科研、开发一体化之路。设计学科作为应用学科要想得到更大的发展，必须与社会发展、与经济生活紧密对接，无论哪一种设计，如果得不到实践的检验，都不是完整意义上的设计，学以致用，才是设计教育的终极目的。

教育是一种有目标、有计划的文化传递方式，它所完成的任务有两个方面：一是要传递知识和技能；二是接受教育者身心状态得以提升，进而使接受教育者在为社会创造财富的同时实现自身价值。

然而，长期以来，我们的艺术设计教育模式一直未能跟上时代发展的步伐，各类高等院校在培养设计人才方面一直未能找到理论与实践、知识与技能、技能与市场、艺术与科技等方面的交汇点，先行一步的设计大家已经在探索一条新的更为有效的教育方法，在他们对以往的设计教育模式进行梳理、分析、整合的过程中，我们辽宁美术出版社不失时机地将这些深刻的论述和生动的成果集结成册，推出了一系列具有前沿性、教研性和实践性且体系完备的设计系列丛书。

本丛书最大的特点是结合基础理论，深入浅出地讲解，并集结了大量的中外经典设计作品，可以说，是为立志走设计之路的学子量身定制的专业图书。

Educational reform on art design is an integral part of current innovation system in China. Art design is of fundamental significance for the development of innovation system. Design can be found everywhere and innovation hastens the birth of design. The development of innovation system requires art design education to cultivate more talents with innovation consciousness and creative ability, for only by having such talents can our country have flourishing economic industrial chain.

Modern design discipline shall lay emphasis on achievement transformation and insist on the integration of instruction, scientific research and development. As an applied discipline, design discipline must be closely connected with social development and economic life if wishing for further development. No matter which design it is, if it is tested by practice, it's arguably not a complete design. Applying what one has learned is the ultimate goal for design education.

Education is a targeted and planned culture transmission mode, which accomplishes two tasks: First, transmitting knowledge and techniques; second, those who receive education can get improvement physically and mentally and thus achieve self-worth while creating wealth for society.

However, our educational mode for art design hasn't kept pace with the development of the times for a long time. Various institutions of higher education haven't found an intersection point for theory and practice, knowledge and technique, technique and market as well as art and technology in terms of cultivating design talents. However, masters who have moved one step forward in design are exploring a new and effective education method. While they are sorting out, analyzing and integrating previous design education modes, Liaoning Fine Arts Publishing House takes this chance to organize their profound achievements into books, releasing a series of innovative, instructional and researching and practical design books with complete systems.

The most important feature of this series is its combination with basic theories so as to explain profound classic design works both at home and abroad in simple language. It's arguably a professional book series specially created for students who are determined to commit themselves in design.

Contents

总目录

01

书籍装帧设计与实训

许 兵 编著

1 112

02

编排与设计

夏 兵 等 编著

1 128

03

版式设计实训

吴 焯 编著

1 136

THE RESEARCH

OF THE BEST DESIGN EDUCATION PRACTICE

01

书籍装帧设计与实训

许 兵 编著

THE RESEARCH OF CHINESE DESIGN EDUCATION PATTERN

01

书籍装帧设计与实训

许兵 编著

目录 contents

序

第一章 书籍装帧概述 007

- 第一节 当代书籍装帧的概念 / 009
- 第二节 中国传统书籍形态的演变 / 010
 - 一、书籍的萌芽——甲骨 / 010
 - 二、最早的装帧形式——简策装 / 010
 - 三、应用最久的装帧形式——卷轴装 / 011
 - 四、由卷轴装向册页装的过渡形式之一——旋风装 / 011
 - 五、由卷轴装向册页装的过渡形式之二——经折装 / 011
 - 六、早期的册页装形式——蝴蝶装 / 012
 - 七、我国传统装帧形式的顶峰——线装 / 012
- 第三节 外国书籍装帧简述 / 013
 - 一、“册籍”的诞生 / 013
 - 二、书籍的演进 / 013
- 第四节 现代书籍装帧艺术特点 / 014

第二章 书籍的成型工艺训练 017

- 第一节 书芯订本训练 / 019
 - 一、折页 / 020
 - 二、配页 / 023
 - 三、书芯订联 / 024
- 第二节 包本训练 / 029
 - 一、平装包本 / 030
 - 二、精装包本 / 032

— 第三章 书籍的图文设计训练 040

第一节 书籍图文的视觉语意表现 / 042

一、文字设计的语意 / 043

二、图形设计的语意 / 046

第二节 封面设计 / 048

一、封面文字 / 049

二、封面图形 / 051

三、封面的整体设计 / 052

第三节 零页设计 / 060

一、环衬 / 061

二、扉页 / 062

三、目录 / 064

第四节 正文版式设计 / 066

一、以文字为主的排版样式 / 069

二、以图为主的排版样式 / 077

— 第四章 书籍的造型设计训练 083

第一节 开本造型训练 / 085

一、标准开本 / 086

二、异形开本 / 087

三、开本的造型 / 089

第二节 材料造型训练 / 093

一、书籍的材料构成 / 094

二、寻找材料 / 095

三、材料的造型 / 099

第三节 装订造型训练 / 105

一、借鉴传统装订方法 / 107

二、选择新的订联材料 / 109

第一章 书籍装帧概述

本章重点 >>

1. 了解和掌握书籍装帧的基本概念
2. 了解中外书籍装帧的历史
3. 掌握当代书籍发展的特点
4. 思考书籍未来发展方向及所肩负的使命

学习目标 >>

1. 当代书籍装帧的概念
2. 中国传统书籍形态的演变
3. 外国书籍装帧简述
4. 现代书籍装帧艺术特点

建议学时 >>

16课时

第一章 书籍装帧概述

书籍中的“书”包含三个层面的含义：

一、图书是用文字或其他信息符号记录于一定形式的材料之上知识的载体，是人类社会实践的产物。自从人类发明各种不同的文字后，就使语言超越了时空的限制，成为人类交流思想和情感最重要的工具之一。文字是“书”最基本的元素。事实上，设计师对于书籍中的文字，主要的任务在于如何选择、设计文字的字体以及如何将文字与其他元素进行组合。

二、“书”包含了“图”。实际上，字源于图，人类社会在信息的传播与交流中，图是早于文字出现的，它的信息传达功能超越了文字。在“读图时代”的今天，图成为更快捷、更生动、更形象的信息传递方式。在书中，文字与图形的组合大大增强了信息的视觉传达效果。因此“图”是书籍设计中不可或缺的元素。

三、“书”以“页”的方式呈现。由文和图组成的版面称为书的“页”，书由不同的“页”组合而成，单独的“页”不能称为“书”。

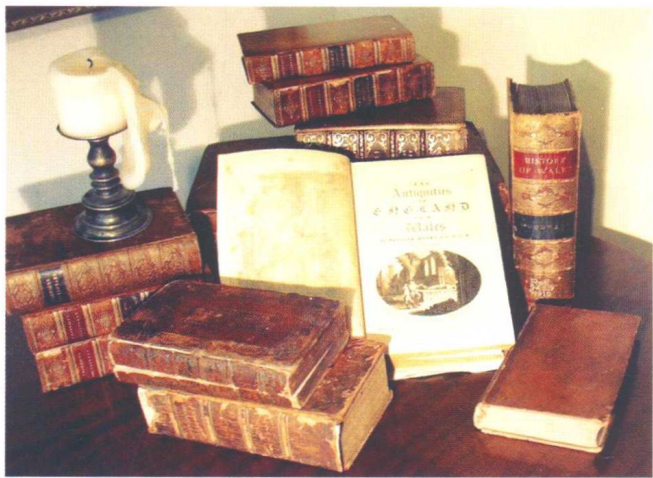

图1-1 国外古典书籍

图1-2 现代图书形态

事实上，作为名词的“书”还引申为成册的著作，而作为动词的“书”的含义简单，主要指记载、写作。如墨子《尚贤》：“书之竹帛。”

书籍中“籍”的基本含义就是簿册。《说文》：籍，簿书也。因此，“籍”便是“书”的物质载体，是一个立体的形态，具有外形、内部结构、材料等因素。经过数千年的发展，书的“籍”逐步变得轻便、耐久，更易于记载、复制文字和图形于材料上，通过不断完善的技术手段，使之传递信息的功能不受时间、空间的限制，具有宣告、阐述、贮存与传播思想文化的功能（如图1-1、1-2）。

实际上，书籍装帧是一个有关“书”转换成“籍”的制作过程。在这个过程中，需要解决的问题是“籍”的形态创造以及图像与文字的复制、材料与加工工艺等。

第一节 当代书籍装帧的概念

严格地说,装帧是一个外来词。因为在古汉语中没有“装帧”这样一个与书籍相关联的专门名词。一般认为,装帧一词译自英语binding。binding由bind发展而来。bind是指书的装订。因此,作为专业用语在我国已经使用了很长时间,书籍装帧一词其本意就是纸张折叠成一帧,由多帧装订起来,附上书皮的过程,属于书籍加工的最后一道工序。基于此,长期以来,大多数人认为书籍装帧只是一种书籍的装订行为,最多再附加上对书籍的封面进行美化设计,这种理解使得书籍装帧几乎变成书籍封面设计的代名词。但随着时代的发展及物质文化水平的不断提高,传统的书籍装帧概念已无法满足人们对当代书籍概念的理解。一方面,人们对书籍的审美情趣提出了更高的要求,书籍装帧所涉及的设计范围变得宽泛而具体。另一方面,随着出版事业的规范发展,原有的概念无法表达作者、出版社、编辑、印制者以及读者之间的关系。因此,在设计界,设计师已不再把书籍装帧仅仅局限于一种工艺范畴,而更愿意将其归于艺术领域,书籍装帧一词也往往用“书籍设计”取而代之(如图1-3、1-4)。

其实,书籍装帧也好,书籍设计也罢,重要的不在于名词的更改,而在于其思维方式的提升,内涵的与时俱进。如今的书籍装帧范围在逐渐扩大,并且更加具体。它不仅涵盖书籍形态的规划,还包括开本的选择、封面和扉页的设计、正文内的版式编排和插图设计,以及后期的印刷和装订等。同时,现代书籍装帧极大地丰富了书籍的表现形式、制作工艺和使用材料。强调对书籍的外观与内在的整体把握,是一种由内至外的书籍整体构想与制作行为,其范围包括对书籍形态的探索、对书籍工艺的创新。简而言之,书籍装帧是对书籍载体进行艺术性、工艺性的设计。

图1-3 《中国红木家具》 学生训练习作

图1-4 《品牌之路》 许兵

第二节 中国书籍形态的演变

中国的书籍艺术有着悠久的历史，从书籍的萌芽——甲骨到今天仍被广泛应用的线装，其不断演变的书籍形态为世界书籍发展及人类文明进程起到了极大的推进作用。在中国传统书籍中所孕育出的深厚文化底蕴为世界所赞叹。与中国邻近的东方诸国，从中

图1-5 中国古代书籍的萌芽

国传统书籍中汲取营养并发扬光大。西方人也同样从东方艺术中领悟精髓，融会于西方书籍艺术之中。同样，当代中国的书籍艺术亦在国外先进的书籍设计理念的影响下得以不断完善。今天，我们探讨与研究我国古代书籍的装帧艺术，对发展具有中国特色的书籍装帧设计有着十分重要的意义。

一、书籍的萌芽——甲骨

我们谈到书籍的同时不能不谈到文字，文字是书籍的第一要素。中国自商代就已出现较成熟的文字——甲骨文。通过考古发现，在河南“殷墟”出土了大量的刻有文字的龟甲和兽骨，这就是迄今为止我国发现最早的作为文字载体的材质。所刻文字纵向成列，每列字数不一，皆随甲骨形状而定。虽然甲骨文与书籍形式相去甚远，但从甲骨文的规模和分类上看，我们可以把它视为书籍的萌芽（如图1-5）。

二、最早的装帧形式——简策装

在造纸术发明之前，中国古代的文字大多写在一根根长条形竹片或木片上，称为竹简或木简。为便于阅读和收藏，用绳将简按顺序编连起来，后人称这种装帧形式为简策装。

简策装的方法是用麻绳、丝绳或皮绳在简的上下端无字处编连，类似竹帘子的编法。编完一篇内容为一件，称为策，也称简策。“策”与“册”义相同。用丝绳编的叫“丝编”，用皮绳编的叫“韦编”。编简成策之后，从尾简朝前卷起，装入布套，阅读时展开即卷首。

简策装从商周时开始通行，这种装订方法，成为早期书籍装帧比较完整的形态，已经具备了现代书籍装帧的基本形式。书的称谓大概就是从这个时候开始的，今天有关书籍的名词术语以及书写格式和制作方

图1-6 最早的装帧形式——简策装

式也都是承袭这一时期形成的传统。到了晋代，随着纸的应用和纸本书的出现，简策书籍逐渐为纸本书所代替（如图1-6）。

三、应用最久的装帧形式——卷轴装

欧阳修《归田录》中说：“唐人藏书，皆作卷轴。”可见在唐代以前，卷轴装就已经成为纸本书的最初形式。卷轴装始于帛书，隋唐纸书盛行时应用于纸书，以后历代均沿用，现代装裱字画仍沿用卷轴装。

卷轴装是由简策卷成一束的装订形式演变而成的。其方法是在长卷文章的末端粘连一根轴（一般为木轴，也有的采用珍贵的材料，如象牙、紫檀、玉、珊瑚等），将书卷卷在轴上。缣帛的书，文章是直接写在缣帛之上的；纸写本书则是将一张张写有文字的纸依次粘连在长卷之上。卷轴装的纸本书从东汉一直沿用到宋初。卷轴装书籍形式的应用使文字与版式更加规范化，行列有序。与简策相比，卷轴装舒展自

图1-7 应用最久的装帧形式——卷轴装

如，可以根据文字的多少随时截取，更加方便，一纸写完可以加纸续写，也可把几张纸粘在一起，称为一卷（如图1-7）。

四、由卷轴装向册页装的过渡形式之一——旋风装

旋风装是我国书籍由卷轴装向册页装发展的早期过渡形式。装帧形式是以一幅比书页略宽略厚的长条纸作底，把书页向左鳞次相错地粘在底纸上，收藏时从首向尾卷起。它保留了卷轴装的外形，又解决了翻检时的不方便。这种装订形式卷起时从外表看与卷轴装无异，但内部的书页宛如自然界的旋风，故名旋风装；展开时，书页又如鳞状有序排列，故又称龙鳞装（如图1-8）。

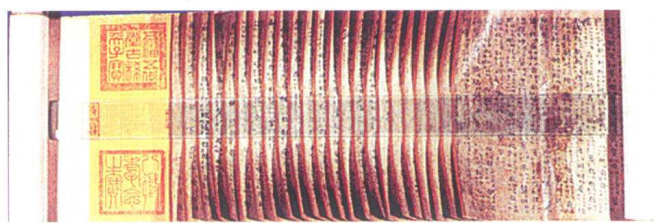

图1-8 由卷轴装向册页装的过渡形式之一——旋风装

五、由卷轴装向册页装的过渡形式之二——经折装

经折装最早是用于佛经的一种装订形式，佛家弟子诵经时为便于翻阅，将经文按顺序裱帖成长条后，再按书页尺寸反复折叠，形成长方形的一叠，然后将书页前后用厚纸作封的一种书籍装帧形式，所以称为经折装。经折装始于唐代末年，以后一些拓本碑帖、纸本奏疏亦采用这种形式，称为折子或奏折。这种装订形式已完全脱离卷轴。从外观上看，它近似于后来的册页书籍，是卷轴装向册页装过渡的中间形式（如图1-9）。