

BOOK ARTS DESIGN

高等院校“十三五”艺术类专业精品课程系列教材

书籍装帧创意与设计

(第2版)

设计艺术界流传这样一句话：书籍艺术讲“白头偕老”，商业美术要“一见钟情”。这是不少行内专家们的共识，意味深长，令人深思。这一简明、形象的比喻，不仅指出了“爱”和“美”是书籍艺术和商业美术的共同理想和追求，也把书籍艺术强调文化内涵的品格一语道明。不是说商业设计不讲文化，而是说书的设计一定要把文化品位放在首位。一部好书，能够影响人的灵魂，甚至改变人的一生。心爱的书，无论多么破旧也不会丢弃，相反，对于那朴厚的字体，那真挚而精美的插画会越发珍爱，对整体的匠心设计带来的手捧书卷的情致亦会体验得越深。可见书籍设计艺术负载着启迪和满足读者对文化的审美需求。

曹琳 著

BOOK ARTS DESIGN

高等院校“十三五”艺术类专业精品课程系列教材

书籍装帧创意与设计

(第2版)

曹琳 著

图书在版编目 (CIP) 数据

书籍装帧创意与设计 / 曹琳著. —2 版. —武汉: 武汉理工大学出版社, 2015. 7

ISBN 978-7-5629-4958-9

I. ①书… II. ①曹… III. ①书籍装帧—设计 IV. ①TS881

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 173174 号

项目负责人: 杨 涛

责任编辑: 杨 涛

责任校对: 杨 涛 江 江

装帧设计: 亚 西

出版发行: 武汉理工大学出版社

社 址: 武汉市洪山区 狮路 122 号

邮 编: 430070

网 址: <http://www.wutp.com.cn>

经 销: 各地新华书店

印 刷: 崇阳文昌印务有限责任公司

开 本: 880×1230 1/16

印 张: 7.5

字 数: 270 千字

版 次: 2016 年 1 月第 2 版

印 次: 2016 年 1 月第 1 次印刷

定 价: 46.00 元

凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页等印装质量问题, 请向出版社发行部调换。

本社购书热线电话: 027-87384729 87664138 87391631 87523148 87165708 (传真)

· 版权所有 盗版必究 ·

高等院校“十三五”艺术类专业精品课程系列教材
编审委员会名单

主任委员：杨永善 国务院学位委员会艺术学科评议委员会委员
中国教育学会美术教育专业委员会主任
教育部艺术教育委员会常务委员
清华大学美术学院教授、博士生导师
鲁晓波 教育部工业设计教学指导分委员会副主任
中国美术家协会工业设计艺委会副主任
清华大学美术学院党委副书记、教授、博士生导师
田 高 武汉理工大学出版社社长、教授

副主任委员：(以姓氏笔画为序)
丁肇成(台湾) 朱明健 娄 宇 涂 伟 夏万爽

秘书长兼
总责任编辑：杨 涛 武汉理工大学出版社副编审

委 员：(以姓氏笔画为序)
邓 嵘 王珏殷 王梦林 史瑞英 刘 博 江 锐
刘小林 刘亚莉 李 蕾 邱 红 邹 欣 陈 峰
邹 欣 陈 峰 张 健 杨 翼 余庆军 张岩鑫
张朝晖 杨鲁新 金 波 周 燕 易西多 郑肖予
饶 鉴 赵记同 曹 琳 蓝江平 熊承霞 蔡新元

序

设计艺术界流传着这样一句话：书籍艺术讲“白头偕老”，商业美术要“一见钟情”。这是不少行内专家们的共识，意味深长，令人深思。这一简明、形象的比喻，不仅指出了“爱”和“美”是书籍艺术和商业美术的共同理想和追求，也把书籍艺术强调文化内涵的品格一语道明。不是说商业设计不讲文化，而是说书的设计一定要把文化品位放在首位。一部好书，能够影响人的灵魂，甚至改变人的一生。心爱的书，无论多么破旧也不会丢弃，对于那朴厚的字体，那真挚而精美的插画会越发珍爱，对整体的匠心设计带来的手捧书卷的情致亦会体验得越深。可见书籍设计艺术负载着启迪和满足读者对文化的审美需求。

高明的书籍艺术设计家都有化平凡为神奇、化限制为自由的本领。这都源于“爱”与“美”的召唤，实践证明，从古至今，“爱的劳作”和“美的苦恋”是创造型性格的典型特征。所以，“爱”和“美”既是艺术教育的起点又是终点。它是人类人文精神的本质、底蕴和力量，也是人类精神的家园和归宿。

本书作者曹琳副教授在这一精神和信念指导下，概述了中国书籍艺术的历史和现状，总结了书籍艺术的特征和属性，研究了书籍艺术的形态和魅力，为书籍艺术的历史梳理、未来走向、专业训练、创意开发，做了系统的思考和总结。该书图文并茂，言之有物，倾注了作者对书籍艺术多年研究的心血，对学生研究书籍艺术、提高想象能力和动手能力，具有启迪和指导的作用。

祝愿书籍艺术在爱与美的召唤下，与人类“白头偕老”。

清华大学美术学院副院长

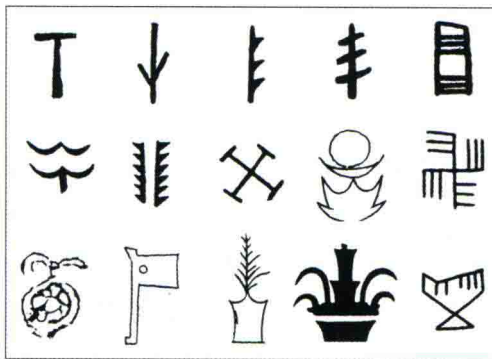
博士生导师 刘巨德

2015年11月

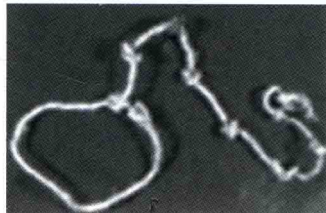
目录

1	书籍的历史与发展	1
1.1	最早的书籍形态	1
1.2	卷轴的书籍形态	3
1.3	册页的书籍形态	5
1.4	现代的书籍形态	10
2	书籍设计的内容	14
2.1	书籍形态设计	14
2.2	书籍版面设计	34
2.3	书籍插图设计	40
3	书籍设计的属性与立意	42
3.1	书籍的三大属性	42
3.2	书籍的立意	52
3.3	书籍设计的形式	60
4	书籍的分类与特征	66
4.1	文艺书籍的设计	66
4.2	科技书籍的设计	70
4.3	儿童书籍的设计	76
4.4	期刊的设计	82
5	概念书籍的创新与设计	86
5.1	异化的形态	86
5.2	探索与表现	90
6	书籍的整体视觉设计	94
6.1	书籍的整体设计	94
6.2	书籍的出版策划	98
7	作品欣赏	102

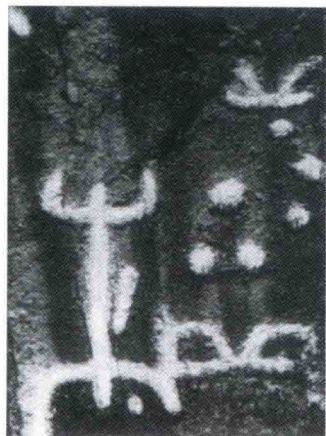
1 书籍的历史与发展

新石器时代陶器符号

我们的祖先靠结绳来记录一切

史前岩画中的图形符号

1.1 最早的书籍形态

一个伟大的文明，必定拥有辉煌的文化；一种辉煌的文化，必然需要依靠书籍来显示其非凡的魅力。书籍，是人类用来记录一切成就的主要工具，也是人类交融感情、取得知识、传承经验的重要媒介，对人类文明的发展，有巨大的贡献。所以，无论古今中外，对于图书，人们总给予最特别的关注。仅仅书籍自身的历史，也是我们这个千年古国的发展史中不可忽略的重要篇章。

中国是一个拥有五千年历史的文明古国，伟大、勤劳、智慧的中华民族创造了光辉灿烂的文化。从最古的甲骨刻辞、青铜器铭文、石刻文字算起，到竹简、帛书和写、印在纸上的书籍，其历史之悠久、数量之繁多、形态之丰富，为世所罕见。

书的通常意义就是以纸为载体，把有内容的文字写或印刷在纸页上，然后装订成册。早在一千九百多年前，中国发明了造纸术。纸的发明与改进，促进了书籍的社会生产。大约在一千三百年前，中国发明了雕版印刷术。九百多年前，又发明了活字印刷术。这一系列重大发明，成为现代图书成型的必要条件。这是中华民族为人类文明与进步做出的伟大贡献。

在文字未产生以前，人们靠语言相互沟通。但语言受时间和空间的限制，于是聪明的人类发明许多帮助记忆的方法，其中最富代表性的便是结绳。以结绳的大小、松紧、多寡及涂上不同颜色等方式，来表示各种不同的意义，我们称这些结绳为绳书。绳书能传到远方，也能长期保存，比起语言，自有某些长处。然而终因其式样变化有限，无法满足快速进步中人类社会的需要。于是，一种图形符号逐渐取代了结绳。

龟甲骨片

青铜

石鼓文

相关链接

◆ 甲骨文

甲骨文以象形为基础，初步具备了汉字的基本构造特征，是我国目前见到的最早的能较完整记录语言的文字，盛行于殷商，刻写在龟甲兽骨上，用于占卜、祭祀等活动。

◆ 金文

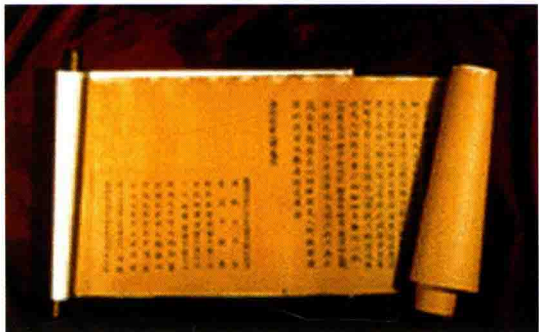
金文指的是殷周以来铸刻在青铜器上的铭文。金文是先秦书法的主要内容，从笔画到结构都与殷商的甲骨文相近，两者合称甲金文。

◆ 石鼓文

春秋战国时期，刻画在石鼓上的诗文，石鼓共十只，高二尺，直径一尺多，形象鼓而上细下粗顶微圆。文字继承了西周金文的特点，浑厚有力、古朴自然、圆中见方。

这种图形，已有文字的雏形，一般人称之为文字画。随着社会的进步，图形经过改良演进，渐渐成为定型的象形文字。经过长时期的发展，终于成就了无数种字体，供人们应用。文字出现以后，人们使用文字记载事件，因为只有文字才能准确记录语言和表达思想。

我国目前见到的最早的能够较为完整地记录事件发生的语言文字是在龟甲兽骨、青铜器、石鼓上。在殷商和西周早期（公元前十三世纪至前十世纪），人们将占卜卜辞刻写于龟甲兽骨上，重要历史事件记录在青铜、石鼓上。我们称这些文字记录为书籍的雏形。它们虽有记载的作用，但毕竟不是正规的书籍，因为作为记载历史的功能，书籍应以传播知识、介绍经验为目的，并用文字表现在材料上，经过编排，再装订成册。

卷轴装

用竹片做成的“简策”

1.2 卷轴的书籍形态

1.2.1 简牍

竹片做成的书称作“简策”，木片做成的书称“版牍”，人们习惯把这两种书的形态统称“简牍”。“简牍”始于商朝末年，直至东晋。它是将文字刻或写在事先加工的竹片、木片上，再依先后次序，上、下各用较牢的绳子连接，从尾端朝前卷起，装入布套，阅读时展开即卷首。这样经编辑过的“简”就成为“策”，也就是今天我们所讲的“册”。

1.2.2 卷轴装

我国历史上使用最久的书籍的形态是卷轴装，卷轴装始于帛书。在简策大兴的同时，有钱人便取质地轻薄柔软的丝织品“帛”来作为书写的材料，称为帛书。收藏时按中心棒从左到右卷成一束，普通高度一尺，长度由几尺到两三丈。

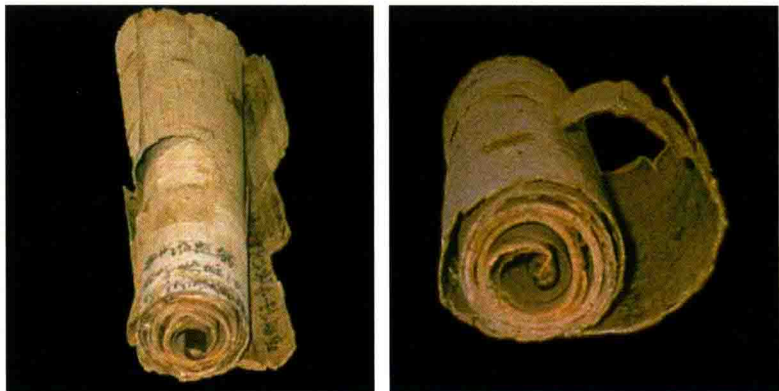
纸张被发明后，桓玄帝下令废弃简牍，书写材料一律改为纸张。纸本卷轴的形态基本和帛书一样，且价格低廉，有一套装裱与制作的工艺。卷轴装始于周代，盛行于隋唐，一直沿用至今。现在我们有许多书画装裱形式，就是借鉴了古代的“卷轴装”。

卷轴装是书籍形态的一大进步，但长卷的查阅仍不尽人意，印刷术的发明，使印本书籍有了发展的空间，卷轴装的书籍形态在经过旋风装和经折装后逐渐向册页装演变。

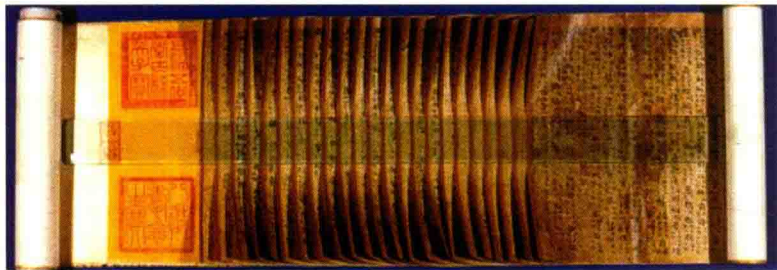
相关链接

◆ 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。用丝绳编的叫“丝编”，用皮绳编的叫“韦编”。

◆ 卷轴装的书，主要分卷、轴、襟、带四个部分。卷是卷本身，用纸或帛做成用以书写文字的。轴是用以旋转舒卷的，分上中下三品，上品为琉璃、象牙、玳瑁、珊瑚，下品为木质漆轴，轴头镶骨、琉璃或瓷。襟俗称包首，是为了避免卷子边缘破裂，在卷的两端及上下装裱，也叫玉池。带是用以缚扎的，带一端有牙签，带及牙签由于书卷内容的不同，而用不同颜色加以区别。汉代的卷轴，外面用布包裹，这个包布称为帙。古书的一帙，一般为五卷或十卷。

旋风装的书籍 1

旋风装的书籍 2

1.2.3 旋风装

旋风装外观上与卷轴装是完全一样的。它与卷轴装的区别，只有在展卷阅读时才得以看到。旋风装是把一张张写好的书页，按照先后顺序逐次相错约一厘米的距离，粘在同一张带有卷轴的整纸上。收藏时从右向左卷起、捆紧，展开时因所有书页向右翻卷，就其状态而言，犹如旋风旋转一般，后人因此把这种书籍形态称为旋风装。旋风装展开平放，错落粘连，形如鳞次，故又名“龙鳞装”。旋风装虽有册页装的特征，但外形仍未摆脱卷轴装的形式。

旋风装的书页打开后朝一个方向卷收，很像空气分若干层朝一个方向旋转旋风，这也许是旋风装得名的缘由。

相关链接

◆ 旋风装是册页装代替卷轴装过程中最独特的、根据自身特点而形成的一种装帧形式。在历史上可以说是昙花一现。但是它是书史发展的一个环节，一旦出现更适用的形式，旋风装便退出历史舞台。因此今天有其他很多装订形式的遗留，而旋风装却仅发现一二件。

利用梵夹装订形式做成的现代图书

展开时的梵夹装

收起时的梵夹装

脱离卷轴形态的经折装

1.3 册页的书籍形态

1.3.1 梵夹装

十九世纪中国引进西方书籍装订技术之前，梵夹装是中国书籍艺术中唯一借鉴外国书籍装帧的形式。

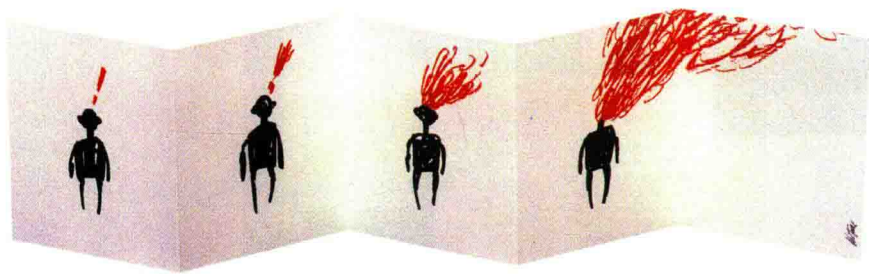
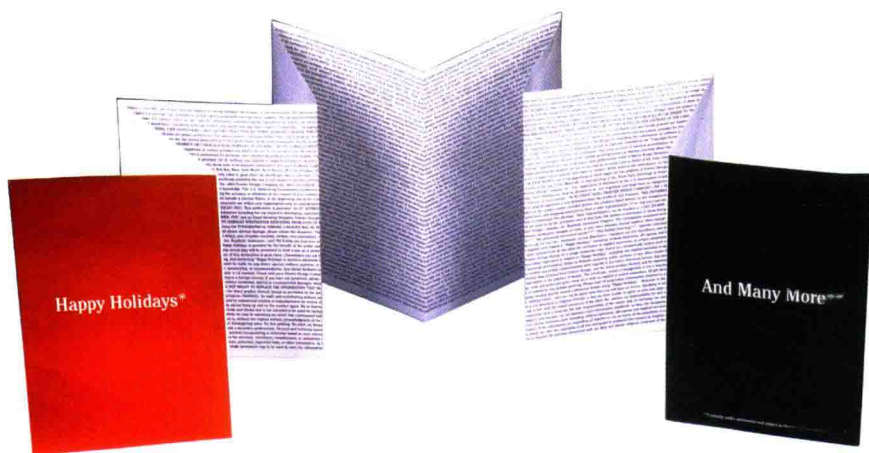
印度的梵夹装是将修长的贝多树叶加工后写上经文依序排好，用两块竹板或木板上下夹住，然后连板带经穿一个或两个洞，穿绳绕捆。这样既可以把书页连在一起，又可使经文免于受损。

1.3.2 经折装

经折装是佛教徒受印度经书的启示对卷轴装进行的革新，他们将长长的书页沿书文版面的间隙，均匀地一反一正折叠，形成长方形的一叠，首末二页各加以硬纸的装订形式，正反面都可印上文字，这种书籍形态为人们的阅读提供了方便。这种装订形式已完全脱离卷轴。从外形上看，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。今天还有些宣传册、产品介绍书等就是这种书籍形式的体现。

相关链接

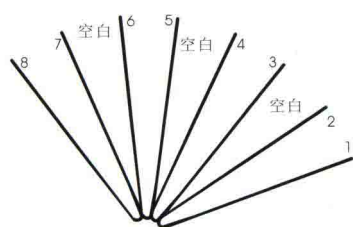
◆ 中国对这种书籍形式有两个名称，一个是梵夹装，从字面上解释是“夹着的梵文经典装订形式”，特指经文使用的语言和储藏方式；另一个名称是贝页经，意即“用贝多树叶书写的佛经”，特指书写的材料以及经文的特质。如果我们把这两个名称的含义结合到一起，可以得到一个精确的描述：用梵文书写在贝多树叶上的佛经采用夹板式以绳穿订的书籍形式。

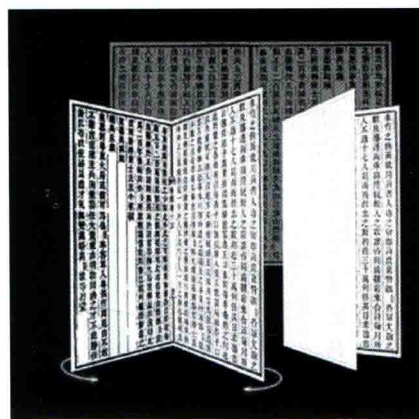
相关链接

◆ 经折装的后期，又出现了一种将经折装的前后封面连为一体，即用一张稍大于经折装的两个版面(加书脊厚度)的硬纸，将折叠成长方形经折装的首末两面粘连，并将书背包裹起来的装订形式。这种装订形式出现在经折装盛行的后期，是经折装的变种，仍属经折装范畴。是卷轴装向册页装过渡的晚期形式。这种形式的经折装，只见记述，未见实物。

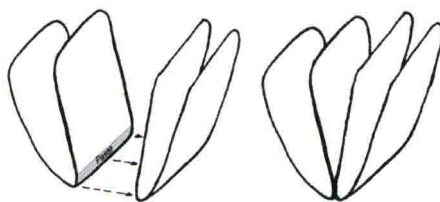
利用“经折装”装订形式做成的现代图书

蝴蝶装的装订后示意图

蝴蝶装的折叠方式

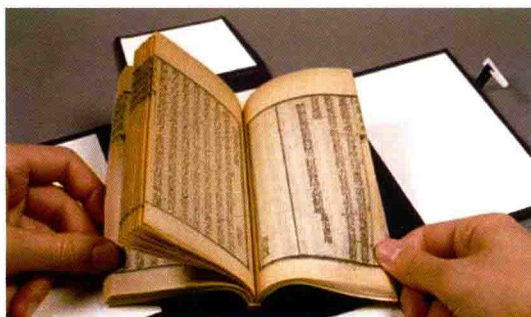
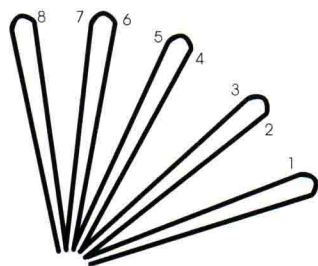
蝴蝶装的装订方式

相关链接

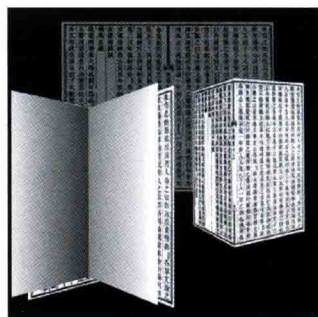
◆ 蝴蝶装由经折装演化而来。人们在长期翻阅经折装书籍的过程中，经折装书籍的折缝处常常断裂，而断裂之后就出现了一版一页的情况，这给人以启示，逐渐出现了以书页成册的装订方式。而最先出现的册页书籍就是“蝴蝶装”。蝴蝶装既有优点，也有缺点。其优点是便于一版内刊载整幅图画，不像一般册页书将大幅面图分作两半，一面一半，不便阅览；其缺点是阅读时，每翻阅一面则遇到两个空白面（无字面）。蝴蝶装虽然方便了人们的携带与收藏，但因有此弊，难免给翻阅带来困难，故自宋代以后，蝴蝶装逐渐被包背装所替代。

1.3.3 蝴蝶装

我国最早的册页蝴蝶装盛行于宋代，具有单面印刷、一版一页的特点。每一页都把有文字的一面朝里，依版式的中缝为准进行折叠，然后将折页按顺序排好，在折页反面的折叠处用糨糊依次粘贴而形成书的脊。蝴蝶装的外表与现在的书籍形式比较相似，因为其展开页的两边张开，似蝴蝶展翅，故称蝴蝶装。

包背装的装订后示意图

包背装的折叠方法

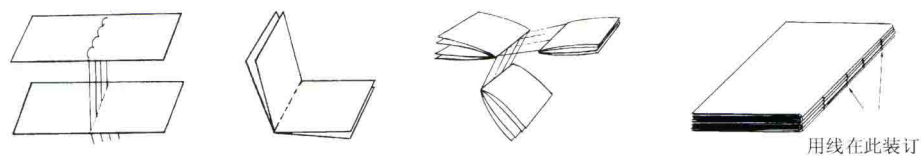
利用传统装订形式做成的现代图书（设计者：张志伟）

相关链接

◆ 我们现在平时看到的古书都是线装书，《四库全书》是一部极有名的古书。一直以来，许多人都认为《四库全书》是线装书，但结果呢？从文溯阁本和文澜阁本《四库全书》原本可发现，事实并非如此。《四库全书》不是线装书，它的装订连一根线也不用。早在1933年，四库全书研究专家在《文溯阁〈四库全书〉浅说》一文中分析道：（文溯阁《四库全书》）书面仍循四部分色，即经绿、史红、子蓝、集灰四色；装订亦仍为纸捻压钉包背装（即非线装书也）。原来《四库全书》“非线装书”，而是“纸捻压钉包背装”的书！

1.3.4 包背装

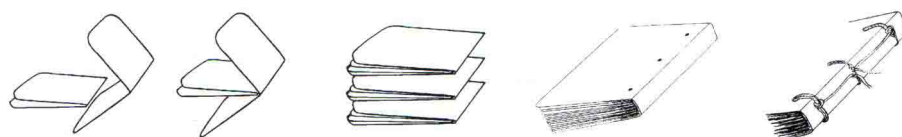
包背装在南宋时期完全取代蝴蝶装而广泛应用，与蝴蝶装最大的区别是折页方式，它的折页方式与其完全相反，与雕版有更密切的联系，这就导致了此种装订形式的发展。包背装用相反的折页方法彻底解决了蝴蝶装的问题。每版仍然单面印刷，但是折页时是向外而不是向内折叠。折好的书页依顺序排好，向右而集成书脊。这意味着空白页折在里面，装订后则无法看到。代之蝴蝶装的粘贴，是穿孔用纸捻订起砸平。用一张硬厚纸或绢帛作为封皮，以保护书脊和外页。包背装的得名即来自它的独特的装订方式不露书脊。

用线在此装订

线装书装订方法1

线装书装订方法3

线装书装订方法2

相关链接

◆ 线装书的订书方法，是将书的外口对齐，书脊剪切齐后，在书脊处边上打眼订线。光订法就有四孔、六孔和八孔等，封面和函套以各种织品装裱，有的采用包角的方法，使线装书既显得庄重大方，又很坚固，不易开散。别扣是以玉石或象牙制成，豪华气派，成为一种珍贵的艺术品。有些线装书还加上书套，既保护了线装书，又增加了装帧美。

1.3.5 线装

线装出现在北宋末年，直至明万历年才得以发展，到了清代线装书达到鼎盛。线装书在折页方面与包背装没有差异，版心朝外，背面相对。主要不同处在封面和订书方法上，是改整张包背纸为前后两个单张封皮，不包书脊，包背改为露背，纸捻穿孔装订改为棉线或丝线装订。

1.4 现代的书籍形态

中国的图书装订，经过简策装、卷轴装、旋风装、经折装、蝴蝶装、包背装、线装等长达两千多年的演变之后，到了近代，随着“五四”新文化运动的发展和西方近代印刷术的传入，我国现代书籍在西方书籍装订的影响下，进入了平装和精装的装订时代。平装和精装逐渐取代了中国传统的装订形式，占领了图书的装订市场。

铅印技术的发展、照相制版的诞生，电脑的发明与使用、现代化的印刷设备、激光与电子技术的广泛应用、形形色色的装帧材料等，让现代书籍从材质、印刷工艺到装订方式都无不呈现出崭新的风采。

现代书装从形式上来看主要是平装、精装和多媒体光盘。

1.4.1 平装书

平装书的结构基本是沿用并保留了传统书的主要特征，被认为由传统的包背装演变而来，外观上它与包背装可以说完全一样，只是纸页发展成为两面印刷的单张，装订方式采用穿线装、铁丝订、骑马订、丝线订、胶粘等方式。包背装之所以能演变成平装，与其说是受西方书籍装订之影响，毋宁说它是书页的单面印刷转变到双面印刷的必然产物。

1.平订

平订，即铁丝平订。是将印好的书页经折页、配帖成册后，在订口一边用铁丝订牢，再包上封面的装订方法。用于一般书籍的装订。

2.骑马订

骑马订，是将印好的书页连同封面，在折页的中间用铁丝订牢的装订方法。这种方法，可使书页摊平，便于翻阅，用于杂志和一般较薄的书籍的装订。

3.无线胶装

无线胶装，是将经折页、配帖成册的书芯，用不同加工手段，将书籍折缝割开或打毛，施胶将书页粘牢，再包上封面。与传统的包背装非常相似。无线胶装的书籍外观坚挺，翻阅方便，但因胶水易于硬化，一旦受潮或翻阅过久，书页容易脱落，不够牢固。

4.活页装

活页装是各单页之间不粘连的装订方法。一般用于日历、照相册等。

5.锁线订

锁线订又称串订，是平装书中最牢固、最理想的装订方法。即将折页、配帖成册的书芯，按前后顺序，用线紧密地将各书贴串起来，然后再包以封面。这种装订方式，不受书册厚薄的限制，翻阅也比较方便。因其展开时较平坦，故多用于厚一点的书，或精装书。

相关链接

◆ 图书的装订

折页——图书由若干个书帖装订而成，一般是一个印张为一帖。折页就是根据图书的开本，将印张按页码顺序折成书帖的操作过程。

配帖——又称配页和排书，按图书规定的页码，将折页成帖的书版，依先后顺序配叠齐全，以备装订。

订书——将排列有序、垒叠齐全的书帖，用锁线、铁丝、胶粘等方法固定书脊。