

设计理论
设计基础
专业设计

高等学校高职高专艺术设计类专业教学
规划教材

书籍装帧

胡 巍 史亚丽等 编著

东方出版中心

21世纪高职高专艺术设计规划教材

设计概论

设计素描教学

设计速写

设计色彩教学

二维设计基础

三维设计基础

图案与装饰基础

图形创意

商业摄影与实训

商业插图

字体与版式设计实训

标志与企业形象设计实训

广告创意设计

招贴设计

书籍装帧

包装设计实训

印刷工艺与实训

Photoshop图像处理

网页与网站设计

室内与环境设计实训

效果图表现技法

人体工程应用与实训

模型制作与实训

建筑装饰材料与施工工艺

建筑装饰工程造价与招投标

景观规划设计与实训

园林设计与实训

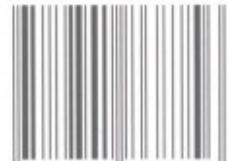
风景写生

展示设计实训

产品设计与实训

系列家具产品设计与实训

ISBN 978-7-80186-875-6

9 787801 868756 >

定价：45.00元

21世纪高职高专艺术设计规划教材
高等学校高职高专艺术设计类专业教学规划教材

书籍装帧

胡 巍 史亚丽等 编著

东方出版中心

图书在版编目 (CIP) 数据

书籍装帧/胡巍等编著. —上海: 东方出版中心,
2008. 7
ISBN 978-7-80186-875-6

I. 书… II. 胡… III. 书籍装帧-高等学校: 技术学校-
教材 IV. TS881

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第106042号

书籍装帧

出版发行: 东方出版中心
地 址: 上海市仙霞路345号
订购电话: 021-51699208 54085567
邮政编码: 200336
经 销: 新华书店
印 刷: 上海锦佳装璜印刷发展公司
开 本: 787×1092毫米 1/16
印 张: 9
印 次: 2008年7月第1版第1次印刷
ISBN 978-7-80186-875-6
定 价: 45.00元

版权所有, 侵权必究。

21世纪高职高专艺术设计规划教材

书籍装帧

主 编 胡 巍

副主编 史亚丽 罗 雄 李 超
脱忠伟

编委会 王晓林 冯 艳 张 跃 张云奇 张燕丽
李敏松 范 涛 殷 实 冯 凯 曹 俊

21世纪高职高专艺术设计规划教材 学术委员会

成员名单：（按姓氏笔画排序）

于晓芸	于振丹	丰明高	从云飞	区茵
尹传荣	尹春洁	文红	毛根廷	王石礲
王希鸿	王英海	王东辉	王建良	王明道
王德聚	邓军	冯凯	卢国新	史志锴
叶苗	叶国丰	任明	刘畅	刘彦
刘永福	刘岌杉	刘晓东	吕美立	孙超红
成勇	江广城	余克敏	余思慧	余辉
吴天麟	吴金	应志红	张跃	张斌
张跃华	李克	李俭	李涵	李超
李纪斌	李茂虎	李桂付	杨晚丽	沈勇
肖利才	邵辉	邵永红	陆天奕	陈正俊
陈石萍	陈华钢	陈伯群	陈国清	陈晓莉
易林	林勇	欧阳刚	罗雄	金德山
段林杰	胡巍	胡亚雄	胡明宝	胡美香
赵方欣	赵永军	赵志君	赵家富	赵德全
唐琦斯	徐南	徐慧卿	翁志承	崔午阳
康强	曹莉	曹永智	曹学莉	脱忠伟
黄涛	黄春波	龚东庆	曾祥远	程宇红
蒋文亮	熊风	鲁力	漆杰峰	蔡炳芸
蔡恭亦	颜克勇	薛福平	戴荭	戴丕昌
戴学映				

序言

艺术设计对于整个国民经济的发展具有举足轻重的作用，它使产品的自身价值得到了提升，其附加值也会不可估量。因此，如果没有这个概念和意识，我们的产品将失去应有的经济价值，甚至浪费宝贵的物质资源。

我国的高职高专教育面广量多，其教学质量的好坏会直接影响国家基础产业的发展。在我国1200多所综合性的高职高专院校中，就有700余所开设了艺术设计类专业，它已成为继计算机、经济管理类专业后的第三大类型专业。因办学历史短，缺乏经验和基础条件，目前该专业在教学理念、师资队伍建设、课程建设和教材建设等方面，都存在着很多明显的问题。教材的改革将会引导教学观念、教学内容、教学质量的改进。这次中国出版集团东方出版中心出版艺术设计系列规划教材，也是教学改革工程的具体体现。本系列教材由设计理论、设计基础、专业设计三部分组成，在编写原则上，要求符合高职高专教学的特点；在教材内容方面，强调在应用型教学的基础上，用创造性教学的观念统领教材编写的全过程，并注意做到各章、节具有可操作性和可执行性，淡化传统美术院校讲究的“美术技能功底”即单纯技术和美学观念，建立起一个艺术类和非艺术类专业学生的艺术教育共享平台，使教材得以更大层面地被应用和推广。

为了确保本教材的权威性，我们邀请了国内外具有影响力的专家、教授、一线设计师和具有实践经验的教师作为本系列教材的顾问和编写成员。相信以他们所具备的国际化教育视野和对中国艺术设计教育的社会责任感，以及他们的专业和实践水平，本套教材将引导21世纪的中国高等学校高职高专艺术设计类专业的教育，达到真正意义上的教学改革和调整。

21世纪高职高专艺术设计规划教材编写委员会
2008年5月1日于上海

《书籍装帧》课程/课时安排

建议课时:64课时 (4课时×4天×4周)

章节	课程内容		课时
第一章 理论篇 (26课时)	书籍装帧概述	1. 书籍装帧的历史演进	4
		2. 书籍装帧的基本概念	
		3. 书籍装帧的功能	
	书籍装帧的构成要素	1. 书籍装帧的构成要素	22
		2. 书籍的封面设计	
		3. 书脊、封底	
		4. 环衬页、扉页、勒口设计	
	5. 目录页、版权页、序言页设计		
	6. 正文、辅文、页码与书眉设计		
第二章 方法篇 (30课时)	书籍的开本与装订设计	1. 开本的概念	4
		2. 常用纸张的开法与开本	
		3. 图书开本的选择	
		4. 书籍的装订形式	
	形式、内容、意蕴美	1. 版式设计的目的	8
		2. 版式设计原则	
		3. 版式设计的形式法则	
		4. 书籍装帧设计流程	
		5. 中国传统造型元素在书籍中的应用	
	插图的运用与处理	1. 插图的表现形式分类	4
		2. 插图的编排	
系列丛书设计要点	1. 版式的设计	4	
	2. 图形的变化与色彩处理		
	3. 书型与装帧		
书籍装帧的创新	1. 概念书籍设计	10	
	2. 形式的突破与创新		
第三章 欣赏篇 (8课时)	优秀书籍装帧欣赏	1. 优秀书籍装帧欣赏	8
		2. 优秀封面装帧欣赏	

目 录

序言	5
第一章 理论篇	8
书籍装帧概述	9
1. 书籍装帧的历史演进	9
2. 书籍装帧的基本概念	13
3. 书籍装帧的功能	16
书籍装帧的构成要素	18
1. 书籍装帧的构成要素	18
2. 书籍的封面设计	22
3. 书脊、封底	25
4. 环衬页、扉页、勒口设计	36
5. 目录页、版权页、序言页设计	38
6. 正文、辅文、页码与书眉设计	42
第二章 方法篇	49
书籍的开本与装订设计	50
1. 开本的概念	50
2. 常用纸张的开法与开本	50
3. 图书开本的选择	52
4. 书籍的装订形式	53
形式、内容、意蕴美	54
1. 版式设计的目的	54
2. 版式设计原则	58
3. 版式设计的形式法则	60
4. 书籍装帧设计流程	65
5. 中国传统造型元素在书籍中的应用	66
插图的运用与处理	69
1. 插图的表现形式分类	69
2. 插图的编排	83
系列丛书设计要点	95
1. 版式的设计	95
2. 图形的变化与色彩处理	96
3. 书型与装帧	96
书籍装帧的创新	105
1. 概念书籍设计	105
2. 形式的突破与创新	107
第三章 欣赏篇	113
优秀书籍装帧欣赏	114
1. 优秀书籍装帧欣赏	114
2. 优秀封面设计欣赏	141
写在后面	144

理论篇

书籍装帧概述

中国书籍装帧设计的历史演进

书籍装帧的基本概念

书籍装帧的功能

书籍装帧的构成要素

书籍装帧的构成要素

书籍的封面设计

书脊、封底

环衬页、扉页、勒口设计

目录页、版权页、序言页设计

正文、辅文、页码与书眉设计

书籍装帧概述

训练目的 — 通过对书籍装帧的历史演进等方面知识的学习，了解书籍装帧的起源与发展，以及古代书籍的装帧形式、书籍装帧的作用。

课题时间 — 4课时（以欣赏为主）。

参考书目 — 丁剑超,王剑白:《书籍设计》 中国水利水电出版社, 2006年。

书籍作为文字、图形等信息的载体，是人类文明进步的阶梯，是人类思想交流、知识传播、文化积累的重要依托，是对人类的智慧积淀、流传与延续。书籍的装帧经历了漫长的历史过程，才逐步演化为今天比较成熟的艺术形式。

1. 书籍装帧的历史演进

(1) 甲骨文

最早的书籍，可追溯到远古时代。当人们将文字、符号依附在兽骨、兽皮、青铜、陶器等材料上时，书籍的雏形就出现了。文字是书籍的重要组成部分，也是一个民族文明的载体。中国的甲骨文和古埃及的纸草文字、古巴比伦的泥版文字和美洲印第安人的玛雅文字具有同等的地位，号称世界四大古文字，但其他三种文字的发展都中断了，唯有甲骨文发展了下来。它打开了观察3000年前黄河流域人类生活的窗户。中国自商代就已出现了甲骨文——主要指殷墟甲骨文，是中国商代后期（前14~前11世纪）王室用于占卜记事而刻（或写）在龟甲和兽骨上的文字。它是中国已发现的古代文字中时代最早、体系较为完整的文字。从甲骨文的规模和分类上看，那时已出现了书籍的萌芽，其所刻文字纵向成列，每列字数不一，皆随甲骨形状而定。目前已发现大约15万片甲骨，4500多个单字。这些甲骨文所记载的内容极为丰富，涉及商代社会生活的诸多方面，不仅包括政治、军事、文化、社会习俗等内容，而且涉及天文、历法、医药等科学技术。到周代，中国文化进入第一次勃兴时期，各种流派和学说层出不穷，形成了百家争鸣的局面。作为文字载体的书籍已经出现很多，甲骨文也已经向金文、石鼓文发展，后来随着社会经济和文化的逐步发展，又经历了大篆、小篆、隶书、草书、楷书、行书等字体的演变，书籍的材质和形式也随之逐渐完善。（图1-1）

图1-1 商代甲骨文

(2) 玉版

《韩非子·喻老》中有“周有玉版”的说法，又据考古发现，周代已经使用玉版这种高档的材质书写或刻文字了，但由于其材质名贵，用量并不是很多，多为上层社会的用品。

(3) 竹简木牍

中国正规书籍的最早载体是竹和木。把竹子加工成统一规格的竹片，再放置于火上烘烤，蒸发竹片中的水分，以防止日久虫蛀和变形，然后在竹片上书写文字，这就是竹简。再将这些竹简以革绳相连成“册”，称为“简策”。这种装订方法，是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。木简的使用方法同竹简。木简称为“牍”，是用于书写文字的木片。与竹简不同的是木牍以片为单位，一般着字不多，多用于书信。书的称谓大概就是从西周的简牍而来的，今天有关书籍的名词术语，以及书写格式和制作方式，也都承袭了简牍时期形成的传统。但由于竹木材质难以长期保存，所以完整的简策现在就是在博物馆也难得一见。（图1-2/3）

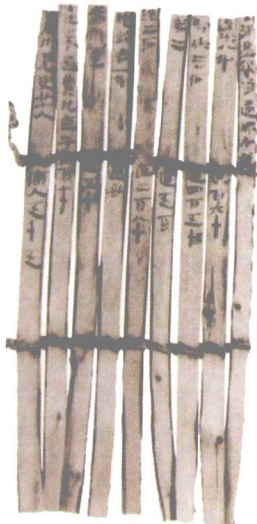

图1-2 居延汉简

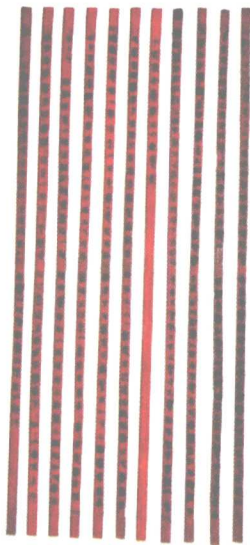

图1-3 云梦睡虎地秦简

(4) 缣帛

缣帛，是丝织品的统称，与今天的书画用绢大致相同。在先秦文献中多次提到了用缣帛作为书写材料的记载，如《墨子》中的“书于竹帛”，以及《字诂》中的“古之素帛，以书长短随事裁绢”。可见缣帛质轻，易折叠，书写方便，尺寸长短可根据文字的多少，裁成一段，卷成一束，称为“一卷”。缣帛常作为书写材料与简牍同期使用。简牍和缣帛作为书写材料的形式被书史学家认为是真正意义上的书籍。

古人认为造纸术是东汉蔡伦发明的，其实在他之前，中国就已经有了造纸技术，他只是改进并提高了造纸工艺。到魏晋时期，造纸技术、用材、工艺等进一步发展，造纸水平几乎接近了近代的机制纸。因纸张具有轻便、灵活和便于装订成册等诸多优点，纸的出现迅速替代其他载体材质，也使书籍的装帧形式又

图1-4 帛书

向前推进了一步，成为了至今仍占市场主流的传播文字的主要载体之一。

中国的四大发明中的造纸术和印刷术对书籍装帧的发展起到了至关重要的作用。东汉纸的发明确定了书籍的材质，隋唐雕版印刷术的发明促成了书籍的成型，这种形式一直延续到现代。唐代雕版印刷术的兴起，使书籍的装帧形式日趋丰富，先后出现了卷轴装、经折装、旋风装、蝴蝶装、包背装、线装、筒装和精装等形式。这两项发明大大提高了书籍的品质和数量，从而推动了人类文明的发展。（图1-4）

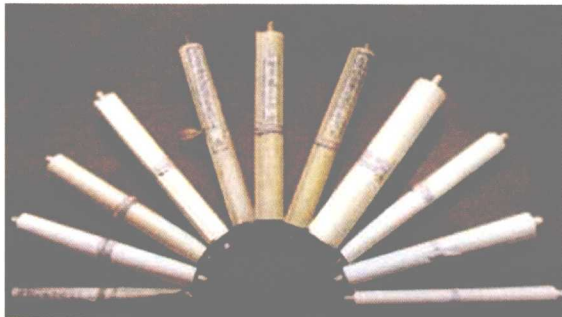

图1-5 卷轴装

(5) 卷轴装

卷轴装是指将印页按规格裱接后，使两端粘接于圆木或其他棒材轴上，卷成束的装帧方式。卷轴装是由简策卷成一束的装订形式演变而来的。其方法是在长卷文章的末端粘连一根轴（一般为木轴），将书卷卷在轴上。卷轴装的卷首一般都粘接一张叫作“裱”的纸或丝织品。裱的质地坚韧，不可写字，仅起保护作用，裱头再系以丝带，用以捆缚书卷。丝带末端穿一签，捆缚后固定丝带。阅读时，将长卷打开，随着阅读逐渐舒展，阅毕，将书卷随轴卷起，用卷首丝带捆缚，置于插架之上。现代字画装裱仍沿用卷轴装的形式。（图1-5）

(6) 经折装

经折装是在卷轴装的形式上改进而来的。随着社会发展和人们对阅读书籍需求的提高，卷轴装的许多弊端逐步暴露出来，已经不能适应新的需求，因为看阅卷轴装书籍的中后部分时也要从头打开，看完后还要再卷起，十分麻烦。经折装的出现大大方便了阅读，也便于取放。具体做法是：将一幅长卷沿着文字版面的间隔中间，一反一正的折叠起来，形成长方形的一叠，并在首末两页上分别粘帖硬纸板或木板。（图1-6）

图1-6 经折装

(7) 旋风装

旋风装是中国古代图书的一种装订形式，亦称“旋风叶”、“龙鳞装”。唐代中叶已有此种形式。旋风装由卷轴装演化而来，它形同卷轴，其形式是：长纸作底，首页全裱穿于卷首，自次页起，向左裱贴于底卷上，如鳞状有序排列。旋风装是对卷轴装的改进，是一种过渡形式，特点是便于翻阅，利于保护书页。（图1-7/8）

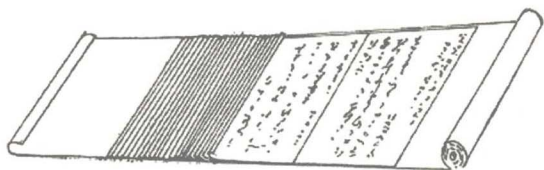

图1-7 旋风装

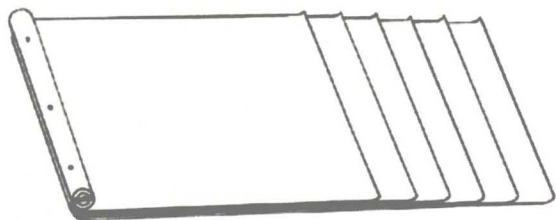

图1-8 旋风装

(8) 蝴蝶装

蝴蝶装大约出现在唐代后期，盛行于宋朝，是指把书页依照中缝，将印有文字的一面朝里对折起来，再以中缝为准，将全书各页对齐，用糨糊黏附在另一包装纸上，最后裁齐成册的装订形式。它只用糨糊粘贴，不用线，却很牢固。（图1-9）

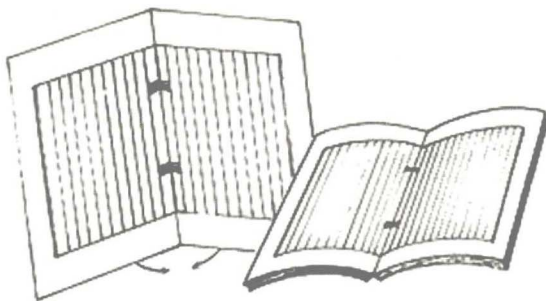

图1-9 蝴蝶装

(9) 包背装

又称裹背装，是在蝴蝶装基础上发展而来的装订形式。它与蝴蝶装的主要区别是：对折书页时字面朝外，背面相对，书页呈双页状。早期的包背装，其包背纸与书页的包裹、粘接方法与蝴蝶装相似，其区别仅在于与包背纸粘接的是订口，而不是中缝；后来的包背装则以纸捻穿订代替了先期的粘接，在订口一侧穿以纸捻，订成书册，然后再包粘包背纸。（图1-10）

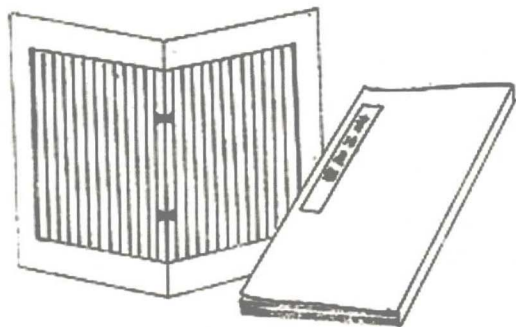

图1-10 包背装

(10) 线装

这种装订形式产生于明朝中叶，是由包背装转化而来的，是指将两张纸分别贴在封面和封底上，书脊、锁线外露，封面、封底与书背戳齐，再打眼订

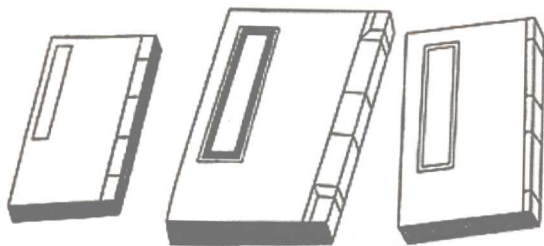

图1-11 线装

图1-12 线装

线、锁线的装帧方法可分为四、六、八针订法。线装书既便于翻阅，又不易散破。线装书是我国特有的装帧艺术形式，具有极强的民族风格，至今仍在国际上享有很高的声誉，是“中国书”的象征。这种装帧形式，一直沿用至今，后来虽在工艺方法上有不同程度的变化，但均未超出线装的范围。

20世纪80年代，电脑全面进入书籍装帧领域，为传统的工艺注入了新的艺术生命，过去繁杂的设计制作过程被大大简化。如今随着各种设计软件的开发，多样化的视觉形象在书籍装帧中得到了广泛运用，活

泼大胆、无所拘束的版面风格使书籍装帧在形式上有了突破，视觉形象更具现代感，形式更加丰富多样。

中国书籍装帧的演进过程，至今已有两千多年的历史，在长期的演进过程中逐步形成了成熟而实用的装帧形式，并确定了自己独特的设计风格，在世界书籍装帧史上有重要的地位。（图1-11/12）

2. 书籍装帧的基本概念

书籍装帧是一项整体的视觉传达过程，是指运用装饰、色彩、图像、字体等元素来展示书的一般内容，体现书的基本精神和作者的思想，并以艺术感染力帮助读者理解书籍内容的艺术形式。它通过对书籍的结构、形态、封面、材料、印刷、装订等内容的设计，使之成为一个满足读者需求的功能载体。（图1-13/14/15/16/17/18/19/20）

近年来书籍装帧的质量有了很大的提高，这使得我们在看书的同时在视觉上也能获得美的享受。判断一本书的好坏，除了要看它在内容上是否具有思想性、知识性，还要看它是否具有形式美。一本书能以优美的封面、插图、编排、字型来吸引读者，增强读者的兴趣和视觉上的舒适感，让读者产生购买欲，就达到了书籍装帧的目的。

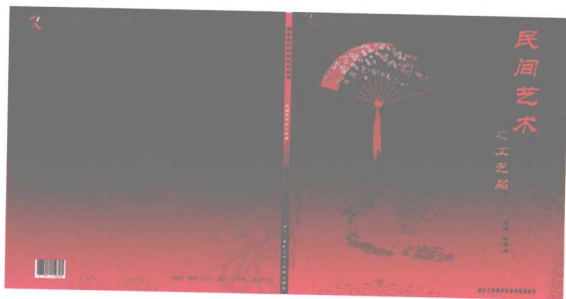

图1-13 学生作品

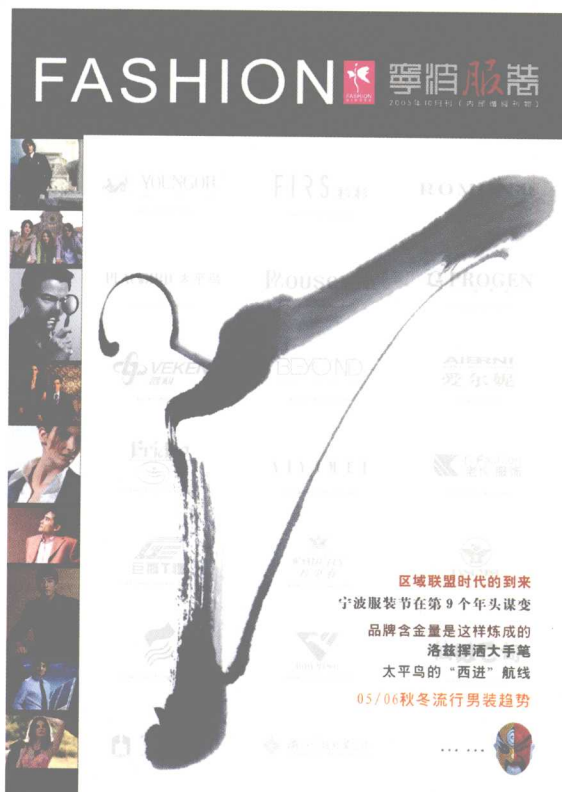

图1-14 红色源设计机构作品

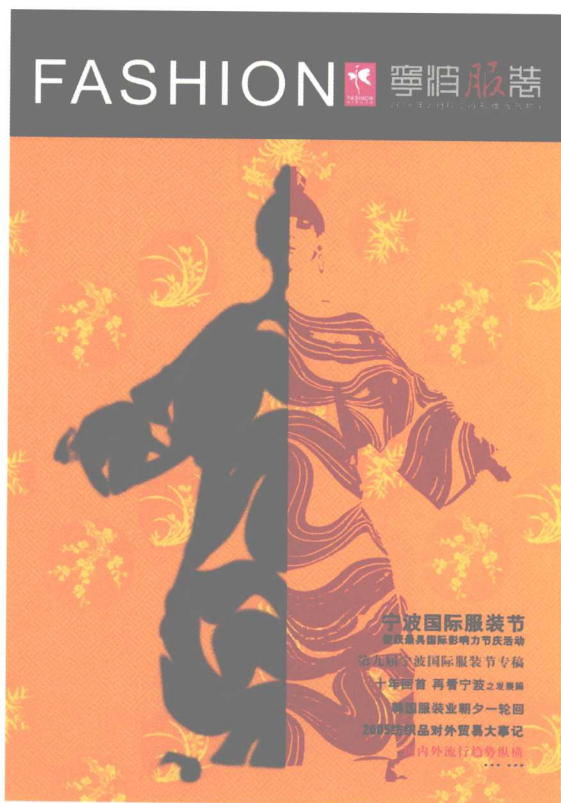

图1-15 红色源设计机构作品

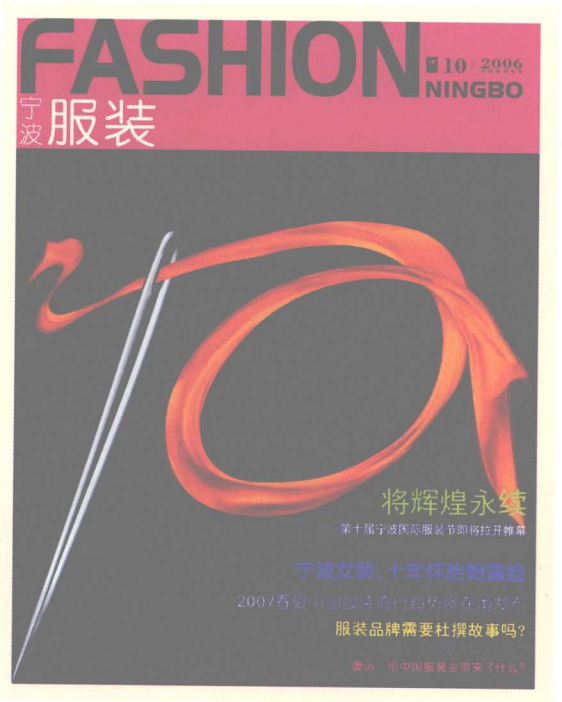

图1-16 红色源设计机构作品

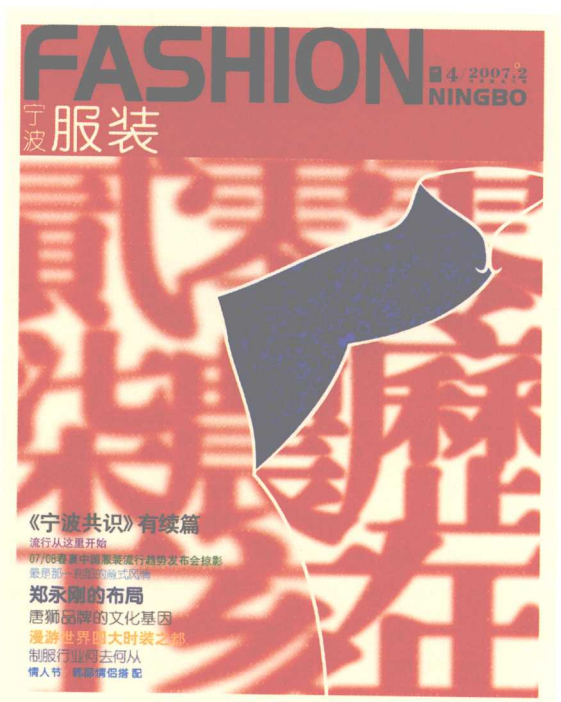

图1-17 红色源设计机构作品

图1-18 红色源设计机构作品

图1-19 书籍装帧/邓中和

图1-20 学生作品