

广西美术出版社

中国高等院校设计教程

熊燕飞 邓海莲 著

书籍设计教程

图书在版编目(CIP)数据

书籍设计教程/熊燕飞,邓海莲著. —南宁:广西美术出版社, 2008.7

中国高等院校设计教程

ISBN 978-7-80746-096-1

I. 书… II. ①熊…②邓… III. 书籍装帧—设计—高等学校—教材 IV. TS881

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第111173号

中国高等院校设计教程

书籍设计教程

Shuji Sheji Jiaocheng

艺术总监: 柒万里 黄文宪 汤晓山

主 编: 陆红阳 喻湘龙

编 委 会: 周景秋 陶雄军 黄江鸣 黄卢健

张燕根 林燕宁 江 波

本册著者: 熊燕飞 邓海莲

图书策划: 姚震西 杨 诚 钟艺兵 陈先卓

责任编辑: 陈先卓 马 琳

责任校对: 黄雪婷 王 炜 陈宇虹

审 读: 林柳源

装帧设计: 八 人

出 版 人: 蓝小星

终 审: 黄宗湖

出版发行: 广西美术出版社

地 址: 南宁市望园路9号

网 址: www.gxfinearts.com

邮 编: 530022

制 版: 广西雅昌彩色印刷有限公司

印 刷: 深圳雅昌彩色印刷有限公司

版 次: 2008年7月第1版

印 次: 2008年7月第1次印刷

开 本: 889mm × 1194mm 1/16

印 张: 8.5

书 号: ISBN 978-7-80746-096-1/TS·12

定 价: 49.00元

版权所有 翻印必究

中国高等院校设计教程

书籍设计教程

熊燕飞 邓海莲 著

广西美术出版社

前言

书籍设计艺术是一门综合性很强的实用艺术,它不仅能实现书籍的实用价值还能产生附加的审美价值与经济价值。随着图书市场的激烈竞争,书籍设计艺术以其不可替代的功能性以及独特的艺术魅力,从以往的附属地位逐渐登上艺术设计的舞台,并提升为一个独立的艺术门类。

书籍设计艺术作为平面视觉传达设计的一门专业课程。它以封套设计、版式设计、整体形态创意、插图设计、书籍印刷装订等多层次多角度的课题涵盖了平面设计、立体综合视觉传达、手工工艺、出版印刷、营销策略等多方面学术领域。本课程教学围绕书籍整体展开,着重于书籍设计基本理论知识与技能的传授,力求培养学生独立创新的设计能力。难点在于学生如何针对书籍内容精神,把握书籍设计的整体性、隐喻性、本土性、趣味性、实验性及工艺之美。

课程要求学生通过学习,了解书籍设计艺术的历史与发展状况,掌握书籍设计理论知识、设计与构成原理,多方位地理解书籍整体设计的含义;并通过设计实践掌握书籍设计程序、技能与创意表现方法、书籍整体形态的创意、材料与印制工艺的分析运用;掌握书籍设计的研究、分析、学习的方法,能在具体实践中独立思考,灵活地处理要表达的中心思想,从而达到从事相关专业工作的水平。此外采取与出版社合作的实践教学方式,引入出版社正在策划出版的图书设计项目,在实战中体验书籍设计的关键,全面感受书籍设计的核心重点。

书籍设计教学方法应注意理论讲授与应用设计相结合,讲授注重实际,按需求使学生提高应用能力。运用形象辅助教学,大量欣赏国内外较成功的书籍设计作品和设计师成功的设计历程,分析成功案例。针对理论讲授和课题布置,在课堂展开讨论分析,听取学生的意见,修正个人看法,取得最佳设计方案。对于实训课,要注重过程,认真分析课题目标,亲身体会创作感受,解决共性问题。采取个别辅导,查看创作练习思路,调整表现形式接近目标,根据学生个性的问题,发挥个体特点形成创作差异。

本教程紧紧围绕“整体设计”的概念展开,倡导“书籍立体思维”的教学理念,着重于解决书籍设计中,从整体到细节的设计创意问题,章节明晰,循序渐进,历时6周,共120学时。教程针对图书出版市场和现代商业活动的实际需求,在教授普通书籍设计原理、创意方法的同时,加强了新形式新内容的探索尝试。比如增加书籍宣传设计与概念书装等新内容,调整了课题训练方式,力求以新的、前瞻的学术态度结合各种制作工艺,增强学生的动手能力,开拓学生的视野,激发学生的创新思维,同时也是为了使本教程更科学、更全面地满足现阶段高等设计院校书籍设计课程教学的需要。由于作者水平所限,本教程难免存在不足之处,敬请读者批评指正。

目录

第一课 书籍艺术设计概述 007

第一讲 书籍设计的相关知识 008

第二讲 书籍生产过程与书籍设计师 013

第二课 中外书籍艺术设计的发展沿革 015

第一讲 中国书籍设计发展概述 016

第二讲 外国书籍设计发展概述 026

第三课 书籍创意设计基础 029

第一讲 书籍外部构件的设计与创意 030

第二讲 书籍内部结构的设计与创意 056

第四课 书籍整体设计 061

第一讲 书籍整体设计概述 062

第二讲 书籍整体形态的设计与创意 064

第三讲 内文版式设计 071

第四讲 书籍推广设计 080

第五讲 概念书装 085

第五课 插图设计 093

第一讲 插图概述 094

第二讲 插图的技法与创意 098

第六课 印刷与装订工艺 105

第一讲 印前工艺 106

第二讲 印刷与油墨种类 110

第三讲 纸张材料 112

第四讲 后印工艺 116

第五讲 装订工艺 118

第七课 其他出版物设计 121

第一讲 杂志设计 122

第二讲 宣传册（样本）设计 129

第三讲 报纸版面设计 133

第一课 书籍艺术设计概述

课程名称：书籍艺术设计概述。

授课时数：六课时。

教学目的：通过理论分析使学生认识书籍设计的目的与意义，明确课程学习方向；正确理解现代书籍设计的概念，初步掌握书籍设计的相关理论知识。

教学重点：书籍设计的艺术特征与基本设计原则。

教学难点：如何引导学生正确认识现代书籍设计的概念与艺术特征，初步掌握其设计原则。

作业要求：制定学习计划；书籍作品赏析；调查所在城市最大的书籍市场，并撰写调查报告。

第一讲

书籍设计的相关知识

一、什么是书籍设计

书籍是记录人类思想信息的物质形式,它积累、流传与延续了人类的智慧。书籍又是人类文明进步的伟大手段之一,它肩负着继承人类优秀科学文化遗产与促进社会精神文明、物质文明发展的使命,对整个人类社会的发展起着不可低估的作用。而书籍的形态设计是依附于书籍的产生而产生的,它是书籍的重要组成部分,并随着时代的发展而不断进步。在信息高速发展的今天,书籍设计艺术以其不可替代的功能性与独特的艺术魅力,越发受到读者与设计师的重视,从以往的附属地位逐渐登上艺术设计的舞台,并提升为一个独立的艺术门类。

书籍设计艺术(book design)在过去被称为“书籍装帧艺术”。从字面上讲,“装”字来源于中国卷轴书制作工艺中的“装裱”,有书籍“装潢”之义。在词典里面,“帧”是个量词,是用于字画等的数量单位。把许多书页装订成书,即为装帧。20世纪20年代丰子恺等人第一次把这个来自日本的词汇,引用在为杂志《新女性》撰写的文章里,指的是书籍封

面的设计,包含的内容比较狭隘与局限。

随着文化事业的不断进步,书籍艺术的概念与称谓也发生了变化。“装帧”的平面思维和用绘画的表现方式完成的封面和版式已无法概括崭新的“书籍设计”理念。现代“书籍设计”不单单是为书作简单的外表包装而已,而是以书籍形态为载体,进行从书心到外观,360°全方位整体视觉形象的设计;是从书籍的内容到形式,从结构到形态,从平面设计到立体成型,从生产到销售,全方位的整体构成设计。它不仅是作家本人思想感情的结晶,也是设计者配合作者、文字编辑、出版者,领会原著精神、艺术风格、民族特色、时代精神及读者情趣有机地融合的生命体。

书籍设计是一门多学科交叉的艺术学科,是一项立体的、多层次的、动态的系统工程。它所涉及的范围十分广泛,书籍生产过程中的设计工作有:封套、目录、扉页、环衬页、版权页、开本、内文版式、书籍结构、材料、印刷工艺、装订方式、加工成型设计等。

二、书籍设计的艺术特征

书籍艺术设计是一个独立的艺术门类,它具有不同于其他艺术样式的个性特质。具体表现在以下几个方面:

1. 特殊的艺术媒质。每个艺术门类都是通过不同的载体表达各自的艺术情感,以呈现各自不同的形态。如音乐、舞蹈、戏剧、电影、绘画,又如视觉设计中的广告设计、环境艺术设计、服装设计等,它们都是由于艺术媒质的独特性,而成为独立的艺术门类。书籍设计正是以一种特殊的艺术媒质——供人阅读的书籍为载体的艺术。(图1-1)

2. 独特的表现手段和艺术语言。由于书籍设计艺术载体的特殊性,使得它在表现手段与艺术语言上都有别于其他艺术门类。如纸张材料、制版工艺、印刷工艺、装订工艺等都是书籍设计的特有艺术语言。而对书籍开本、结构的设计,对内文版式的设计,对书籍护封的设计等,这些都是其他艺术门类的艺术手段中所没有的。

3. 多元的审美方式。不同的艺术门类有着不同的审美方式。例如音乐与美术,一个是听觉的审美,一个

图 1-1 各类现代书籍

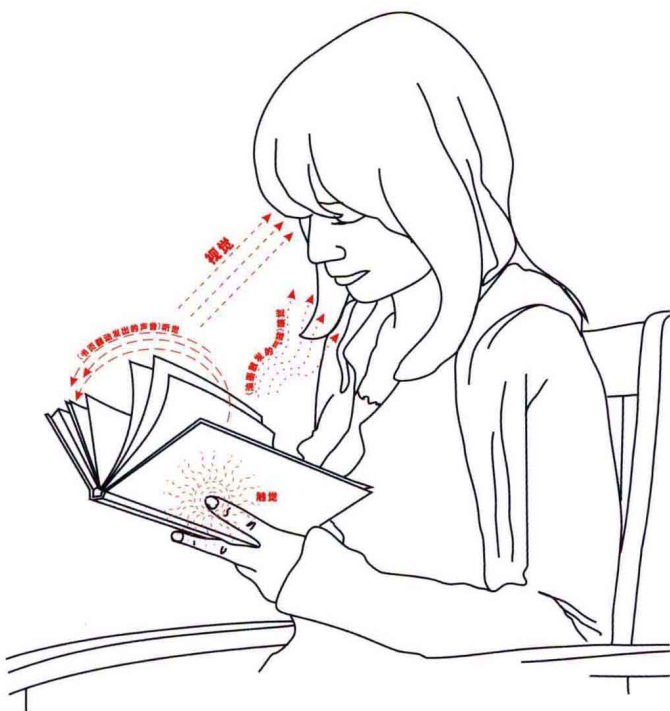

图 1-2 书籍的审美方式示意图

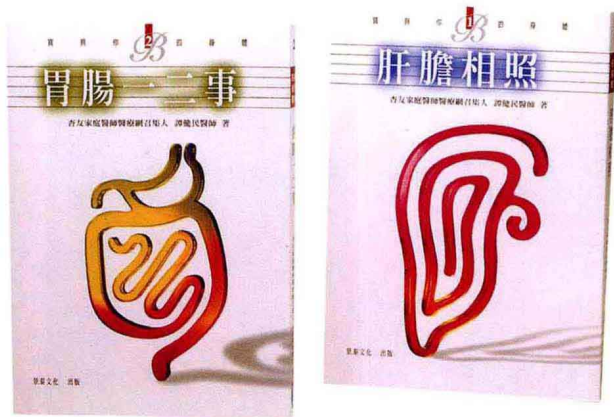

图 1-3 封面图形与文字、色彩形式互相呼应，生动、形象地表达了书的内容。

是视觉的审美；绘画与雕塑，一个是平面的审美，一个是立体的、多侧面的审美。书籍设计艺术的审美是动态的、立体的，且具有时间的延续性与间歇性特征；它需要将读者视觉、触觉、听觉甚至是嗅觉和味觉都紧密联系起来，是一种多元的、独特的审美方式。（图 1-2）

4. 从属性与独立性。一方面，书籍设计不能脱离书而存在，它是有对象、有目的的。它要为书籍的内容服务，为读者服务，为出版社服务的。所以，其艺术性要依附于书籍的功能。设计者需要在内容的“限制”中发挥自己的感受，去进行艺术的创造与表现，而不能像“纯艺术”那样，任意发泄艺术家的情感。另一方面，书籍独立的艺术价值也是不容忽视的。设计者根据自己对书稿内容独特的理解，用独特的构思和独特的手法来展示书稿的性质、内容和精神气质，具有创作的独立性。而书籍本身用自己独特的艺术语言，使设计者自身审美价值转化为可供人们欣赏的独立审美对象，从而产生独立的审美价值。

三、书籍设计的基本原则

1. 形式与内容紧密联系。书籍设计首先要能概括、集中、本质地反映一本书的中心思想和主要内容，设计中的一切图案、文字、色彩等都是为了这本书的内容服务，即做到“表里如一”，将内容和形式统一起来。如果形式不顾及内容，把一些很美的因素强行结合起来，这时的美其实也失去了它的本质意义；形式成了不能传达内容的无价值的形式，美也就从形式中消失了。因此，要求设计者要熟悉原著的内容，掌握原著的精神，了解作者的风格和读者对象的特点等，通过提炼书籍的精神内核，用美的形式使书籍的生命升华。除此之外，它还要求反映出书的实用性、类别性和文化性。（图 1-3）

2. 整体与局部的对比、协调。书籍设计是一项综合性的系统工程，设计时不能单独考虑封面的效果，而是要联系书的性质、内容、对象等，对一本书的各个部分进行总体思考，统筹安排。如对起宣传和保护作用的外部设计：函套、护封设计；对书籍核心的内部设计：环衬、扉页、正文、插图、版权页等设计；对书籍整体形态及材料的设计：开本、纸张、印刷、装订等；对书籍在运输及销售时的设计：书盒、包装箱、广告手提袋，以及各种小型流动广告等。在艺术上要使它成为一个和谐的整体，但各部分之间要互相配合，注意节奏的舒缓与紧促，抑扬顿挫，层次丰富。如果是设计丛书，还要考虑它的统一性和系列性。（图 1-4）

3. 实用性与艺术性完美结合。一方面，书籍设计不是纯艺术，属于实用美术范畴。它与技术条件相联系，必

须符合可行、实用、经济、美观的原则。设计要适应当前的物质技术条件和读者经济承受能力,材料要适应市场供应;印刷要与工厂的设备和技术条件相适应,使书籍设计切实可行,做到结实耐用,使用方便,便于保存。另一方面,书籍设计的艺术性又可以使功能体现得更完美,促使书籍的使用价值体现得更鲜明,让书籍更有利于阅读,更可以唤起读者的阅读兴趣。所以,优秀的书籍设计作品必然是在超然的艺术表现力中融合了功能的意义,二者的完美结合,共同创造了书籍设计艺术的价值。

4. 文化性与广告性并存。德国国家图书馆馆长曾经说过:“书籍在市场上可以作为人们思想、愿望和幻想的传递者,可以表现手工的、技术的和美术的创造。”书籍是一种文化商品,这种商品本身既要有文化性,又要具有广告性。文化性就是我们所说的书卷气,强调装帧的含蓄性和文化气息。而在竞争激烈的市场经济环境下,加强书籍设计的广告效应不仅是市场的要求,也是介绍内容的要求、文化宣传的要求。所以,优秀的书籍设计作品不仅要求能体现文化特征,还应以强烈的视觉诱导语言去征服读者,便于读者更容易找到自己需要的书,或唤起读者的潜在购买欲。(图1-5)

5. 时代性与民族性相融。时代感是指书籍设计的创意要符合现在人们的审美观,能充分反映出时代精神和时代气息,随时代的脉搏而跳动。民族性则是要求装帧能够体现民族文化的精髓和灵魂。我国书籍艺术有着悠久的历史 and 浓郁的民族特色,现代的书籍要充分体现中华民族文化底蕴,具有自身文化品格,同时又能兼容并蓄外来文化的精髓。我们提倡在继承民族优秀传统文化的基础上去创新,要采取首创性的最新颖的形式去表现本民族的风格、气质,使之在表现浓郁民族风格的同时去创时代之新。(图1-6)

图1-4 此系列书兼顾了局部变化与整体形象。

图1-5 精彩的水墨画体现了书的文化内涵,绚丽的视觉效果又起到了很好的宣传效果。

图1-6 民族的主题与现代的编排方式,使整套书充满民族与时尚的气息。

四、书籍的类型与设计要求

书籍的种类繁多,内容包罗万象,为了更好地规范书籍市场,使设计师更清晰地认识在设计书籍时应思考的侧重点,我们可以根据它的内容性质大致归类。由于不同种类书籍的内容性质、阅读对象与用途各异,在设计时不仅要遵循其共同的原则,还应有不同的个性要求。

1. 社科类书籍。社科类书籍从内涵到文字形式都具有不同程度的理性色彩和论述性质,因此,其设计的特点是着意在具体内容与抽象概括的主题思想的体现中展现独特的风格。(图1-7)

2. 文学类书籍。由于文学类书籍受体裁、内容、作者国籍、时代的影响,其书籍形式内容丰富多彩,设计的特点与风格也因此多姿多彩,一般以文本特定的艺术趣味为设计参照。(图1-8)

3. 少儿类书籍。根据年龄阶段,包括有低幼读物、学龄儿童读物、青少年读物等。这类书籍设计的最大特点就是要针对少年儿童的心理特征,结合书籍内容,并按照他们的视觉审美需要来进行定位、设计。(图1-9、图1-10)

4. 艺术类书籍。艺术种类繁多,形与质的高度和谐,书籍审美个性的体现是这类书籍的设计特点。(图1-11)

5. 科技类书籍。此类书籍要体现出科技读物的理性色彩,力求严谨、大方、简练,从而取得生动鲜明的视觉效果。(图1-12)

6. 辞书类书籍。百科全书、篆刻词典、语言文字类的字典和词典等都属于辞书类书籍。这类书籍信息密集、行文严谨、表述准确、综合性或专业性较强、学科分类严密,设计要求突出其深博、厚重、简约的风格。

(图1-13)

7. 古籍类书籍。这类图书不仅给人以源远流长的历史感,而且给人以文化底蕴的丰厚感。设计风格要古朴、典雅。(图1-14、图1-15)

思考题与作业:

1. 书为何物?为什么要进行书籍设计?

2. 谈谈你是怎样理解现代书籍设计的含义的。传统纸面书籍与现代电子载体的电子书有何异同?

3. 书籍设计有哪些艺术特征?现代书籍设计的基本要求有哪些?

4. 对图书市场进行调查。从图书内容、性质、图文总量、读者对象、装帧形式等方面来大致了解我国书籍艺术设计的面貌,总结其特点,进行口述报告并撰写调查报告。

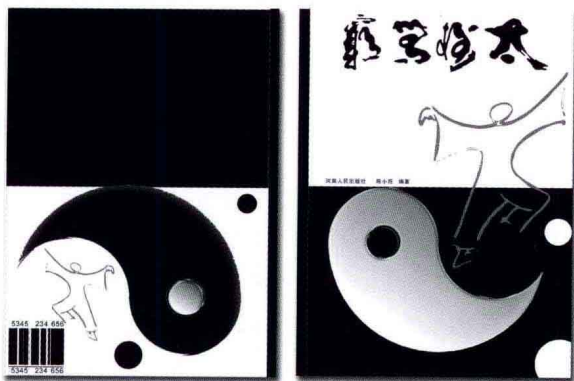

图1-7 学生作品 黑白分明的设计风格体现出书籍的独特个性。
设计者:刘震威 熊燕飞指导

图1-8 学生作品 极富韵味设计的封面,能给读者带来无限的遐想。
设计者:周熙 黄仁明指导

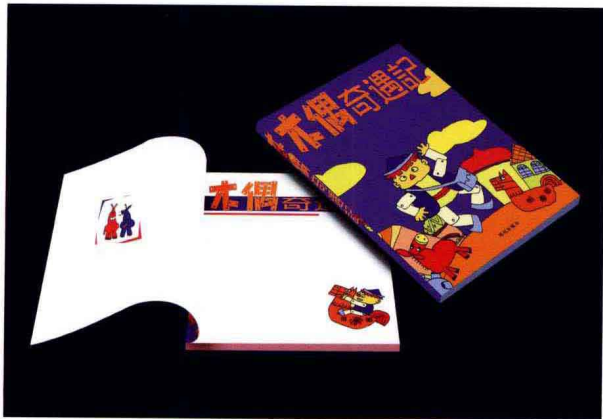

图1-9 学生作品 活泼可爱的卡通形象,是小朋友们的最爱。
设计者:陈夏婷 熊燕飞指导

图1-10 学生作品 清新的画面,“卡哇伊”的形象,符合青少年的心理特征。
设计者:范小艳 黄仁明指导

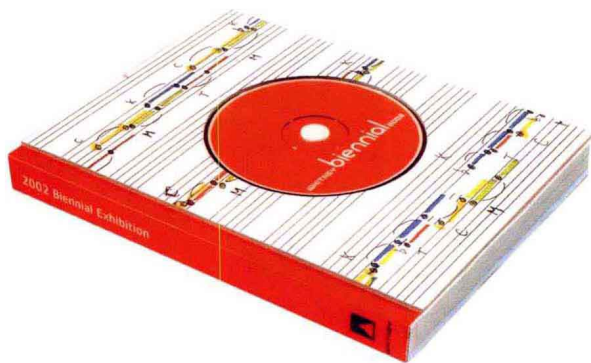

图 1-11 简洁的画面，体现出书籍独特的艺术风格。

图 1-12 统一的色调，整体而不单调，书籍的字体、图形也充分展示了科技的美感。

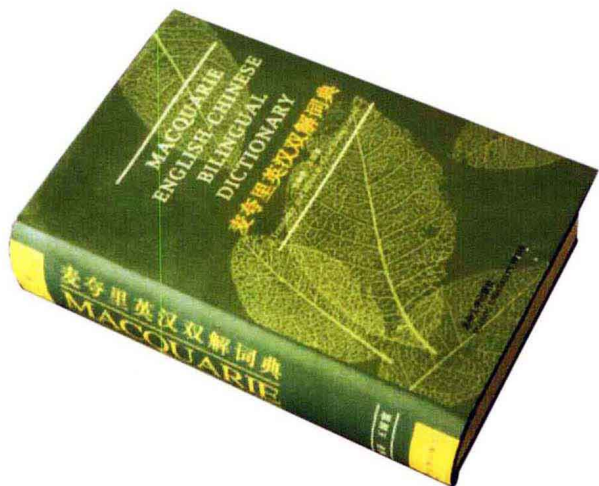

图 1-13 《麦夸里英汉双解词典》简约又不失庄重的设计风格，极好地体现出书的类型与品位。

图 1-14 古朴的装帧加入现代的设计手法，为书籍注入了新的生命力。

图 1-15 厚重的设计风格，体现出书籍浓浓的历史感与文化感。

第二讲

书籍生产过程与书籍设计师

一、书籍生产的主要环节

出版物从策划、设计到生产完成再到达消费者手中的全部活动,包含着一系列相互联系、相互依存、有序递进的环节。了解书籍生产的各个环节,有助于我们更全面、清晰地理解书籍设计的概念。

一本书籍的生产全过程包括图1-16所示的主要环节:

当然,由于纸质出版物与非纸质出版物(如音像出版物)的物质生产工艺不同,因此,各类出版物编辑生产过程中某些与物质生产工艺特点有关的环节所包含的具体内容或前后顺序会有所不同,图1-16是以书刊编辑工作为主线,讲述编辑过程的主要环节。

二、现代书籍设计师的素质要求

要想学好一门科学知识,方法十分重要。明确的学习目标和内容要求,能让我们事半功倍。“学而不思则罔,思而不学则殆”,表达了孔子对学习的主张:学和思都不可偏废。但笔者认为对于学习书籍设计的人来说,“记录”也是同样重要的。勤于观察、收集,在头脑中储存丰富的

形象是保证装帧设计形象不呆板、不单调的前提,头脑中储存的信息少了,设计时就容易捉襟见肘。记录艺术形象我们不仅可以通过观察形色生活来获得,还可以从广泛阅读别人的作品来获得。平时可以用绘画、摄影、摘抄、临摹等形式来记录和收集美的形象,多参观博物馆、美术展览馆,多逛书店、图书馆等,要善于借助现成资料饱览万象,使书籍设计的形象创作之源永不枯竭。

针对书籍艺术的专业特性,要求设计者具有与设计工作相适应的能力:

1. 书籍设计师要热爱书、爱读书,具备博杂的知识与良好的理解力。只有了解书、爱读书,拥有较好的文化积淀,才能将有益的信息分解、梳理进而转化为自己的东西,把握每本书的内涵,得到创意的来源,设计出既贴切地表达内容又体现不同个性的书籍。除此之外,设计师还要汲取多学科领域的知识,具有完善的知识结构、理性的思辨能力、开阔的眼界和能包容各种文化的宽广胸怀。一个成功的书籍设计师不应执著于某一类事物,也肯定不是兴趣单一

的人,而应对文学、美学、心理学、音乐、戏剧、建筑、民俗等文化有宽泛的涉猎。

2. 书籍设计师要更新观念,培养创新能力。创新与个性像一对同胞兄弟,在装帧设计中,创新需要个性来表现,而个性只能在创新中形成。书籍设计师要有强烈的求知欲、敏锐的洞察力和坚定的责任感,不断更新观念,勇于创新,自觉掌握并运用新的设计形式及新的印刷工艺与材料为设计服务,成为新的审美标准的倡导者,培养大众的审美趣味,引导书籍设计的新潮流。

3. 要具备高超的艺术技巧和创作表现能力。艺术技巧的提高主要靠学习与设计实践,不但要多进行各种封面、版式方面的练习,还要进行美术和审美训练;要在绘画、书法、造型、色彩等方面下工夫,甚至要学习或了解抽象绘画、版画、篆刻、剪纸等艺术,全面提高装帧艺术技巧和表现能力。与此同时,掌握现代化的制作工具也十分重要。电脑工具时代为我们的艺术创作提供了更多方便。熟练操作相应的设计软件是设计师独立完成设计任务的前提。Adobe

photoshop、CorelDraw、Adobe PageMaker、Indesign、Painter、Freehand、Illustrator、3DMax 等都

是制作书籍设计的相关软件。

作业与思考题:

1. 书籍整体设计在书籍生产过

程中的作用与重要性是什么? 设计师在整个生产链中需要做哪些工作?

2. 书籍设计师应该具备哪些素质条件? 制定你的学习计划。

图 1-16 书籍生产过程

第二课 中外书籍艺术设计的发展沿革

课程名称：中外书籍艺术设计的发展沿革。

授课时数：八课时。

教学目的：通过对中外书籍艺术设计发展进程的梳理，让学生大致了解国内外书籍设计艺术的历史概貌，掌握中外书籍设计艺术的发展规律。

教学重点：中外书籍设计发展进程中，各历史时期所呈现出来的艺术特征。

教学难点：如何正确理解影响书籍艺术发展的各种因素，以及对书籍设计艺术发展脉络的认识。

作业要求：选择你欣赏的书籍设计作品撰写 800 字左右的赏析文章。