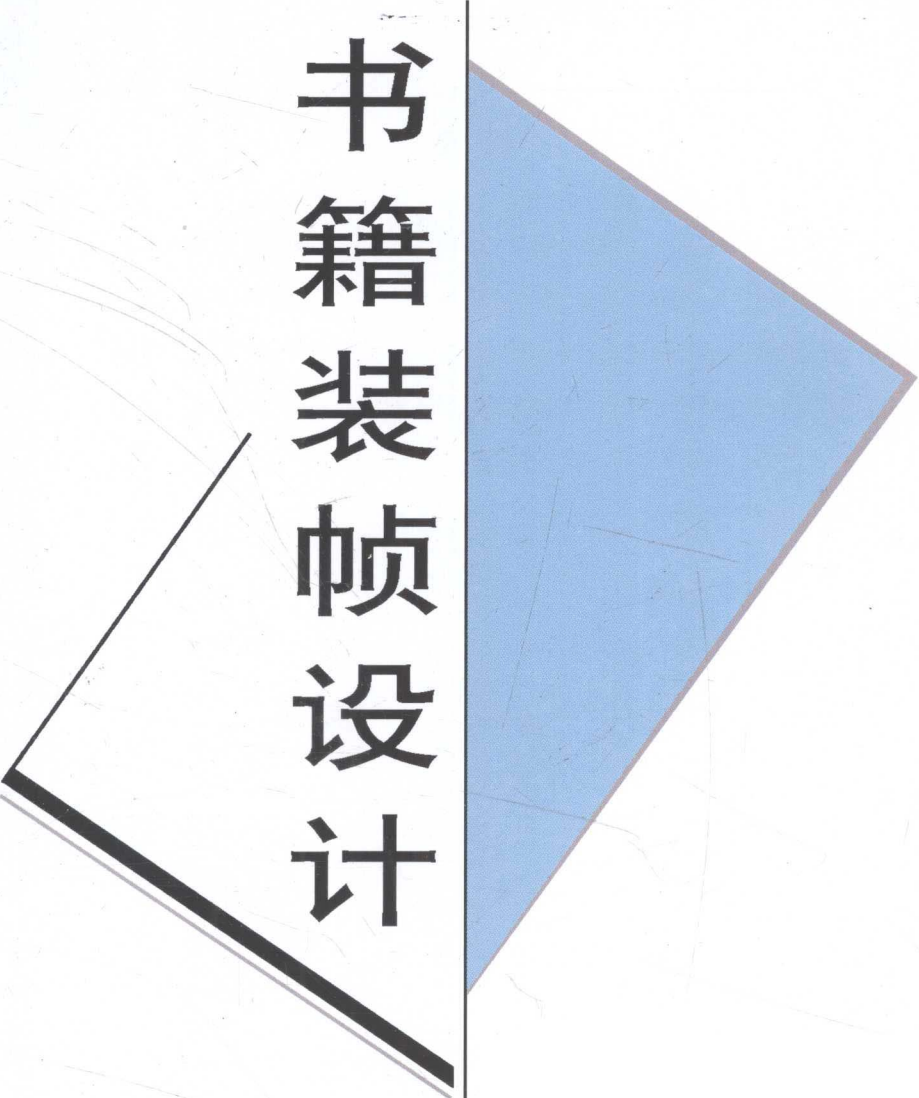

书籍装帧设计

柴方松 邵德瑞 著

合肥工业大学出版社

书籍装帧设计

柴方松
邵德瑞
著

合肥工业大学出版社

内 容 提 要

本书主要从书的构成上系统地向读者介绍了书籍的开本、版面、插图、扉页、封面等设计的基本原则及创意理念,强调书籍装帧是一个各构成内容相互联系的整体设计。采用图文结合的形式,既有基础理论、创意理念的讲解,又有经典作品的赏析,是作者多年书籍装帧设计教学及创作经验之总结。

本书可作为本、专科高等院校艺术设计类专业教材、高等教育自学考试教材及平面设计工作者参考用书。

图书在版编目(CIP)数据

书籍装帧设计 / 柴方松, 邵德瑞著. —合肥: 合肥工业大学出版社,
2004.10

ISBN 7 - 81093 - 153 - 9

I. 书... II. ①柴... ②邵... III. 书籍装帧—设计 IV. TS881

中国版本图书馆CIP数据核字 (2004) 第100607号

书 籍 装 帧 设 计

著 柴方松 邵德瑞

责任编辑 方立松

出 版 合肥工业大学出版社
地 址 合肥市屯溪路193号
邮 编 230009
电 话 总编室: 0551-2903038
发行部: 0551-2903188
发 行 全国新华书店
版 次 2004年11月第1版

印 次 2004年11月第1次印刷
开 本 889 × 1194 1/16
印 张 5
字 数 130千字
印 刷 合肥远东印刷厂
网 址 www.hfutpress.com.cn
E-mail press@hfutpress.com.cn

ISBN 7-81093-153-9/TS·2 定价: 34.00元

如有影响阅读的印装质量问题,请与出版社发行部联系调换

前 言

书是什么？何谓书籍装帧设计？作为一信息传递的一种媒介，书籍可以说是储存文字图形符号的物质载体。而书籍装帧设计是视觉传达设计形式之一，是书籍出版过程中关于书籍各部分结构、形态、材料应用、印刷工艺、装订工艺等全部设计活动的总和。书的经历至今已有三千多年的历史，在形态上先后经历了板型、卷型、册页型阶段。中国是一个地大物博的文明古国，曾经创造过辉煌灿烂的设计文化，中国的书籍设计历史也是源远流长，从甲骨文的出现开始，经过了简策、卷轴装、经折装、旋风装、蝴蝶装、包背装、线装等形式。一本书既是立体的，也是平面的，这种立体是由许多平面所组成的，不仅从外表上能看到封面、封底和书脊三个面，而且从外入内，随着人的视觉流动，通过封面、环衬、扉页，步步接近正文。这一连续的欣赏过程，犹如步入中国式园林，曲径通幽。不同体裁风格的书籍内容，产生不同的韵律变化，给人以美的感受。由此可见，书籍装帧设计是一个多侧面、多层次、多因素、立体的、动态的整体设计。

本书把设计基本原理与形式法则始终贯穿于书籍装帧设计实践中，言简意赅，深入浅出，对于大部分作品进行了简要评述，集实用性、欣赏性与艺术性于一体，是一本针对性很强的专业教科书，可作为普通高等院校艺术设计类专业教学指导用书。本书也是安徽省自学考试“视觉传达设计”专业指定考试与教学使用教材。

本书的出版，得到了安徽工程科技学院和安徽省自学考试委员会有关领导的关怀，得到了安毓英教授、方新普教授的大力支持。合肥工业大学出版社为本书的出版付出了辛勤的劳动，在此一并表示衷心的感谢。

由于我们知识水平有限，书中难免有谬误之处，我们衷心希望设计界的朋友和老师，多多指教。

作 者

2004年10月

目 录

第一章 概 论

- 一、书籍装帧基本内涵 2
- 二、书籍装帧价值 2
- 三、书籍装帧设计任务 3
- 四、书籍装帧设计的艺术程序 4

第二章 书籍装帧史概要

- 一、书籍形态的演变 8
- 二、印刷术与书籍的发展 11
- 三、现代书籍的形态 13

第三章 开 本

- 一、确定开本的因素 16
- 二、开本的执行标准 17
- 三、开本的纸张开切方法 18

第四章 版 面

- 一、版 心 20
- 二、版 式 21
- 三、字 体 25
- 四、字距、行距 27
- 五、页 眉 27
- 六、书 口 28
- 七、页 码 28

八、目 录	29
-------------	----

第五章 插 图

一、插图的类别	32
二、插图的特征	32
三、插图的体裁	34
四、插图的表现形式	35
五、插图的编排	40

第六章 扉 页

一、扉页的发展	44
二、扉页的功能与组成	44

第七章 封 面

一、封面的功能	48
二、封面的组成	49
三、封面的构思	52
四、封面的设计元素	54

第八章 印刷与装订

一、印刷分类	64
二、印刷材料	66
三、书版印刷工艺流程	68
四、装订形式	69

参考文献

第一章 ◆ 概 论

DECORATION DESIGN FOR BOOKS

- 一、书籍装帧基本内涵
- 二、书籍装帧价值
- 三、书籍装帧设计任务
- 四、书籍装帧设计的艺术程序

“书籍是人类进步的阶梯”。在人类历史发展的长河中,书籍一直是标志着社会与文明进步的象征,对人类智慧和经验积累、流传、发展和延续是其他载体不能替代的。“书籍一面启示着我的智慧与心灵,一面帮助我在一片烂泥塘里站了起来,如果不是书籍的话,我就要沉没在这片泥塘里,我就要被愚蠢和下流淹死。”可想而知,书籍是人类智慧、意志、理想的最佳体现,是人类表达思想、传播知识、积累文化物质的载体,而书籍装帧艺术则是这个物质载体的结构和形态的设计。(图1-1)

一、书籍装帧基本内涵

何为书籍装帧设计?简单地说是书籍成型设计的总称,是一种艺术创作。也就是说,书籍装帧设计

图1-1 书籍装帧是从策划、设计、印刷、装订到完成,是一个完整的过程。

是书的造型设计;是书籍出版过程中关于书籍各部分结构、形态、材料应用、印刷工艺、装订工艺等全部设计活动的总和;是人们用美的规律创造的,以阅读和使用为目的的,以书的整体形态为载体的多侧面、多层次、多因素、立体的、动态的系统工程。

没有装帧,就谈不上书籍的存在。“装帧”一词指构成书籍的形态、材料、制作等方面所进行的艺术和工艺设计。它必须通过设计、制版、材料选用、印刷工艺、装订方法等各个环节的有机结合才能形成书籍,成为完整的装帧艺术。书籍装帧设计包括以下几个方面:书籍造型设计、封面设计、护封设计、环衬设计、扉页设计、插图设计、开本设计、版式设计以及与之有关联的纸张选用、印刷和装订方法的确定,所以说一本书籍的装帧设计方案要从书籍的整体考虑,各个部分既要相对独立,具有个性与变化,又需和谐而统一、完整而有条理,整体能给读者有种种形式美所述的节奏和韵律,作为设计者要全局掌握,类似钢琴家演奏时,十指有机配合,奏出一首美妙的曲调给人以精神享受。

总之,书籍装帧的设计是一门视觉艺术,它通过装饰、色彩、形象、字体艺术来打动、感染读者,使读者有愉悦之感,从而获得美的享受。但在现实中往往会产生重视绘画艺术而忽略了版面设计、开本设计现象,使封面成为跳出书籍以外的孤立的设计,甚至封面设计由于过分强调形式而离开书稿的内容。书籍装帧艺术,是一个整体工程艺术,强调书籍装帧各部分的和谐统一,所有的部分都得适应和服从这一原则。(图1-2)(图1-3)(图1-4)

二、书籍装帧价值

1. 功能的实用价值:保护书籍,翻阅方便,阅读流畅,有利传播,易于收藏,方便不同读者对象要求。书籍装帧的诞生与发展,永远是把实用性放在第一位。

2. 艺术的审美价值:营造温馨与美丽,以物化的情感形式,让读者从书籍装帧的美感中感受着人类的智慧,社会的进步与发展,歌颂着人类书籍文化的辉煌与灿烂。

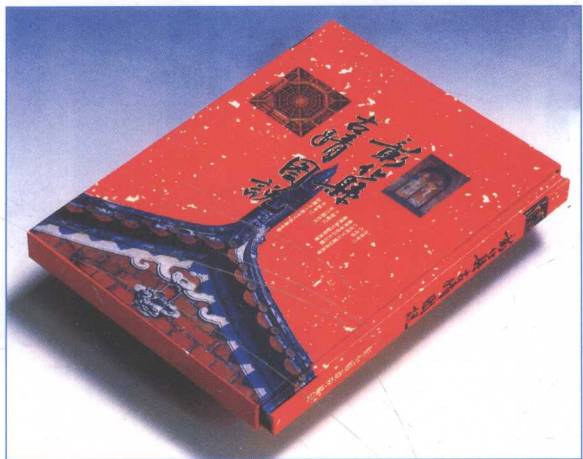

图1-2 这是一本介绍地域风情的图册,在构图和用色上继承了中华民族的传统风格,民族性很强的建筑物的一角占据了显要的位置,产生很强的冲击力。

图1-3 任何一本书的封面都不能脱离书的内容单独存在,必须从属于书籍原著的内容和体裁。吕敬人先生为文学大师巴金的名著《家》所做的设计,封面中那有些夸张的灯笼,拖着长长的背影伫立在门前的主人公和红、黑、灰相映的色彩,无不表现着巴金那沉甸甸的“家”。

图1-4 这是一套介绍我国古代名人生哲学思想的通俗读本,封面上用的大面积的色块显得很纯朴,以示平凡的人生有不同的人生哲学。同样的构图和相似的笔触,使整套书变化而又统一。

3. 市场的经济价值: 慎选材料、先进工艺、合理价格、把握市场, 向读者奉献最好的精神食粮。书籍这个特殊的文化商品, 是出版社出售的内容与装帧两者都完美的统一的整体, 装帧艺术则是促进销售的催化剂。

三、书籍装帧设计任务

科学技术革命、信息技术的不断进步, 对我们从事书籍装帧设计的同志提出更高的要求, 时代要求我们必须认真研究现代书籍装帧艺术的特点, 以及它的变化和发展, 既要不断地充实自己, 丰富自己的艺术积累, 又要努力学习与书籍装帧艺术关联的科学技术, 认真地研究大量信息, 在吸收国内外作品精华的基础上, 坚持刻意创新, 不断进取, 努力创作出适合我们新时代的书籍装帧作品。

1. 书籍装帧设计必须从属于书籍原著的内容和体裁。设计要与书籍内容、书籍种类和写作风格相符合, 做到形式与内容一致。

2. 考虑到读者的年龄、职业、文化程度、民族习俗及阅读的方式方法, 照顾到他们的审美习惯和欣赏水平。

3. 从经济的角度, 依据内容选择合适的开本、装订形式, 确定纸张和印刷工艺流程。

书籍装帧设计还要考虑到由于时代的进步和发展, 以各种形式为载体而出现的书籍。目前在市场上出现的电子读物多媒体光盘是集声、文字、图像、动画、影视等多种媒体信息于一身的, 可以满足当代人快节奏、多参与、大容量的读书需要, 被称为新一代的书籍。这些都是需要我们去认真研究的, 这意味着现代书籍将包含着更为广泛的内容和形式。设计者要更新观念, 研究书籍装帧及相关联的科技知识的规律, 关注它的发展动态, 以高度的责任感不断地丰富积累自己的艺术实践, 发挥自己的聪明才智, 创作出优秀作品。(图1-5)(图1-6)(图1-7)

四、书籍装帧设计的艺术程序

一本优秀书籍从策划到印刷成册需经历三个大的环节：采编、设计、制作。而书籍装帧设计作为中间环节，占据了重要的位置。在采编这个环节中策划是第一步，经过一系列工作，最终所有编辑过的文字和信息（包括图片）由责任编辑负责转至第二个环节。进入设计环节后，在开始排版之前要先与印刷生产部门交换意见，再根据编辑部门的要求开始进行排版、美术设计等一系列工作，之后再返回出版编辑部门进行校对，最后进行制作。设计环节位于中间地带，每一个程序都有着重要意义，涉及到每一个领域，并且起到承上启下的作用。

1. 书籍设计程序的具体内容

(1) 接收资料：将手稿及全部信息资料（图片和文字等）由编辑部门转入设计部门。

(2) 总体规划：研究文稿和插图，进行创意定位。这是非常关键的一步，这一步要根据内容的需要，确定开本、版心、正文字体、字号等。

(3) 录入所有的文稿。

(4) 整体设计正文版式，并对插图的使用进行计划。

图1-5 封面以中国民间传统的喜庆色彩——大红作为底色，再加上金色的如意符，更是喜上加喜。《中国民间吉祥艺术》，设计：原守俭。

图1-6 这是一套综合的儿童玩具书籍，有纸质书、玩具、多媒体光盘。整个设计构图活泼，色彩协调统一。

图 1-7 这是一本弘扬传统文化方面的书籍,从护封的“插扣式”结构到图形的表现方法和装订方式,都激发了读者对民族传统文化的向往。

- (5) 导入所有的图片(作者或编辑提供的)。
- (6) 设计样页,并打样。
- (7) 根据样页对原始文件进行总体调整,并且与编辑部门进行协商。
- (8) 进行整体定版设计,并打样送编辑部门进行文字校对。
- (9) 对作者或编辑无法提供的图片部分,进行美术创意。
- (10) 对创意插图进行修整、校正。
- (11) 对创意插图的使用进行确定。
- (12) 将所有插图进行修正处理。
- (13) 对插图添加必要的文字说明和图例。
- (14) 调整全部图文,并打样送编辑部门进行图文校对。
- (15) 进行“四封”整体策划,确定图文。
- (16) 对封面进行重点设计,并且打样。
- (17) 设计扉页、目录页、版权页及广告页。
- (18) 设计书后资料、索引等。
- (19) 对所有书页和四封进行校正,打样。
- (20) 与生产部门联系,进行拼版、出片、印刷。
- (21) 所有设计完成后,与编辑部门一起进行最后的审查核对。

以上只是书籍设计的一般工艺流程,并不是每一本书的设计都包括全部活动,各项工程的发生次序也并非一成不变,这取决于书的内容和性质。(图 1-8)(图 1-9)(图 1-10)

图1-8 这是充满青春活力的动态构图,热情奔放的红色,小巧的开本,精美的印刷,深受青年的喜爱。

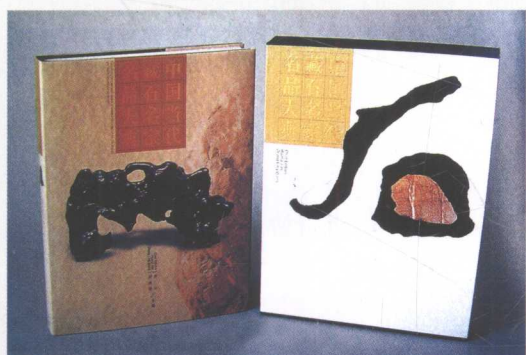

图1-9 在封面设计中,往往还讲究一个“趣”字,吕敬人先生设计的《中国当代藏石名家名品大典》护封上的“石”字形,宛如收藏家枕着石头在享受得宝之乐,使读者深受感染。

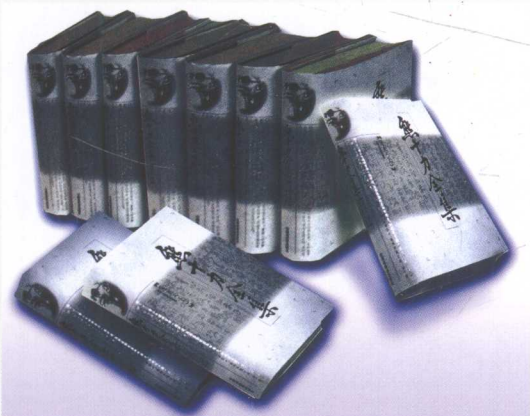

图1-10 书法的魅力铸就了封面的神韵。《熊十力全集》,设计:吕敬人。

思考题

1. 书籍装帧的含义是什么?
2. 书籍装帧有哪些内容?
3. 试以一本诗集为例,从审美价值的角度来分析书籍的整体设计。

第二章 ◆ 书籍装帧史概要

DECORATION DESIGN FOR BOOKS

- 一、书籍形态的演变
- 二、印刷术与书籍的发展
- 三、现代书籍的形态

一、书籍形态的演变

在文字产生前,人们积累知识、传播知识、交流生产经验靠的是语言,但人的记忆总是有限的,所以只得依赖实物,触景生情,帮助记忆,结绳记事就是其中一种,“上古结绳而治,后世圣人易之以书契”。在结绳以外,人们还用刻痕迹符号来帮助记忆。在彩陶文化中,距今几千年的仰韶文化时代的陶罐纹饰上常绘有规则的符号,也可以理解为记事方法,它也是简单的图形,彩陶纹中有人形、鸟形、蛙形,其图画的表达能力比结绳具体、生动、形象,用来表述思想,成为代替语言的工具。图画逐渐简化为一定形式的符号标记,人类用这种图形符号来表达其思想意识,这样符号就成为人们脑中的概念——由此而产生原始文字。文字产生后,也不是马上就产生了书籍,但书籍是由文字构成的,最初意义的书,系指早期的文字记录,或者档案材料,它的载体是龟甲、兽骨、青铜器、石头等,上面有文字刻痕,我们称之为甲骨文,它是史实的记载,是我国最初意义上的书的形态之一(我们称之为龟册)。(图2-1)

周以后,我国文字逐渐经历了由甲骨文向金文、小篆、隶书、草书、行书等的演变,书籍形式也逐渐趋于完善。原来用作文字载体的甲骨、青铜器及石头等已不能满足文字著述不断增加的需要,于是竹、木及帛被用作新的书写材料。“简”在南方多为竹制,北方多用木制,“简”又称为“策”,根据书写字数的多寡,又有“牒”、“扎”、“版”、“方”、“牍”等名称。简的长度最长的一米多,最短的二十多厘米。至于简上的字数,根据简的宽窄、长短不同,字数也多少不等,少则几个,多则二十几个字。每简通常只写一行。著名的木简有在甘肃武威出土的“永元器物簿”。竹简有山东临沂银雀山出土的“孙臆兵法”。(图2-2)(图2-3)(图2-4)

在竹木简流行的同时,有一种丝织品也用来作为书写材料,而书写在这种丝织品上的文字称为“帛书”。湖南长沙马王堆出土的帛书,是帛书发现较为成功的一次。到了汉代,帛书工艺较为考究,有专门

生产书写用的缣帛,模仿竹木简条状,在帛上画有或织有红色或黑色的栏线,人们称之为“朱线栏”、“乌丝栏”,我们现在对此种栏线的称呼仍为“朱丝栏”。

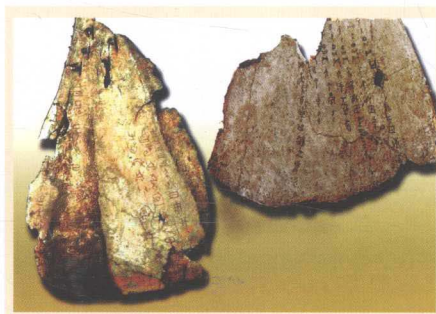

图2-1 甲骨文(龟册)

图2-2 在南方“简”多为竹制,北方多用木制,又简称为“策”。

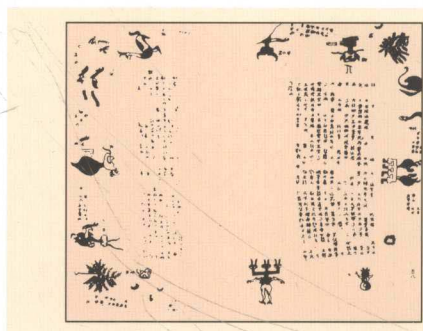

图2-3 帛书的画像列于文字的四周,先以细线勾勒,然后平涂色彩,楚帛书不仅为中国古代艺术中的珍品,也是世界艺术史上的瑰宝、珍奇。出土地点:湖南长沙子弹库,楚帛外形尺寸:帛书长38.76cm,宽46.2cm。

图2-4 青铜器上的铭文以《大公鼎》铭文为代表,笔法精美绝伦,纵横交错,严谨道劲,行气流贯,十分难得。

外国文字最早起源于象形文字和表音文字,公元前4000年左右产生于幼发拉底河和尼罗河岸边,古埃及人最早使用由莎草茎制成的莎草纸,在上面写上文字,这是最早的纸质书。(图2-5)(图2-6)

在巴比伦,使用的书籍是由许多刻有楔形文字的泥板组成的,由于其实用价值远远低于由莎草纸组成的书卷,所以在几千年的竞争中书卷战胜了泥板。但是这些最初的书籍形式,只是今天书籍的祖先。它们主要是当时的统治者和贵族用来处理国家事务的文书或其公私生活的记载,不宜保存和流传,因此,最早具有书籍雏形的,是中国的简牍和欧洲的古抄本。其形式主要有:

图2-5 古埃及刻在石头上的象形文字。

图2-6 古埃及人写在莎草纸上的文字及表现埃及人在刻字的图画。

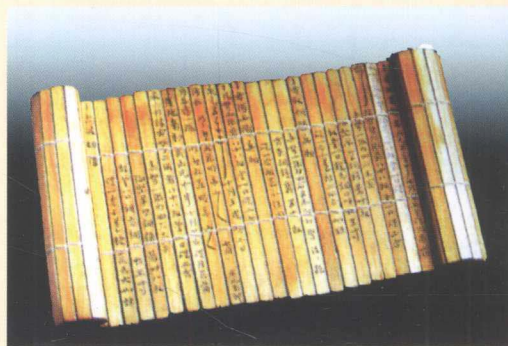

图2-7 “简”编在一起叫“策”,编简成策的绳子叫“编”。

1. 简策 是最早的装订形式。正式书籍最早是用竹片或木板制成的,一根竹片或木板称为“简”。将不同数量的“简”编在一起叫“策”,编简成策的绳子叫“编”。《史记·孔子世家》中说的“韦编三绝”的故事,说孔子多次读《易》,以致串编简片的熟牛皮绳多次断开,“韦”则是指熟牛皮。当然也用丝绳编联简片,现在书籍出版中的所谓“编”就源于此。“简”也称“册”,“册”是象形字,古写作“冊”。一策就是一篇文章,所以也叫“篇”,因而“篇”成为古书的计量单位。编简成策的书,收藏时从尾向前卷起,装入布囊,又称为“帙”,我们可理解为包书的套子,用布帛材料制成。这种装帧形式对后世制书,纸书的卷子装有较大的影响,它是公元2~4世纪的魏晋至隋唐时期正规书籍的主要装帧形式。(图2-7)

2. 卷轴装 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,是目前应用最久的装订形式。帛书通常是卷成一束的,作者书写时依文章的长短随时剪断,以构成一卷。“卷”逐步替代了“篇”,成为书籍新的计量单位,直到今天有的书籍仍以“卷”划分,就源于此。(图2-8)

早期的纸书是像简帛一样做成卷轴,称为卷轴装,顾名思义,卷轴装有卷有轴,即在一卷纸书末尾装上一根木轴,而后以木轴为中心,从尾向前卷起,卷中部装有一带,绕卷两三周系好,以免卷子松散。卷轴装这种装帧形式至今仍为我国书画装裱沿用,它以独特的魅力为我国书画锦上添花。卷轴装同时在唐代流传到日本等东南亚国家,对这些周边国家文化产生了深远影响。(图2-9)

图2-8 帛书《侯粟君所责寇恩事》

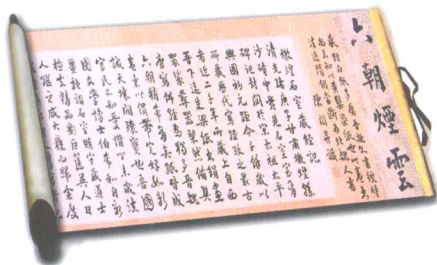

图2-9 卷轴装的卷首一般都粘接一张叫做“裱”的纸或丝织品。裱头再系以丝带,用以捆缚书卷。丝带末端穿一签,捆缚后固定丝带。

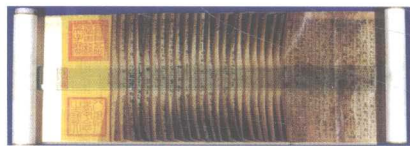

图2-10 旋风装这种装订形式已完全脱离卷轴。从外观上看,它近似于后来的册页书籍,是卷轴装向册页装过渡的中间形式。

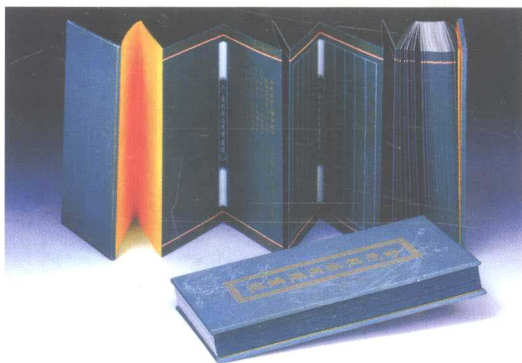

图2-11 经折装是首先用于佛经的一种装订形式,以后一些拓本碑帖、纸本奏疏亦采用这种形式,称为折子或奏折。

3. 旋风装 旋风装由卷轴装演变而来。它形同卷轴,由一长纸做底,首页全幅裱贴在底上,从第二页右侧无字处用一纸条粘连在底上,其余书页逐页向左粘在上一页的底上,打开时可以逐页翻阅,收藏时从首向尾卷起,外表仍似卷轴装,现故宫博物院藏传说唐吴彩鸾书《刊谬补缺切韵》是当今罕见的旋风装书籍之一。英法国家图书馆也分别藏有出自我国敦煌的类似装帧的书籍。(图2-10)

4. 经折装 此种装帧形式出现在公元8世纪唐中叶以后,它是针对当时盛行的卷轴装翻检不便而对卷轴装进行的彻底改造,是将书写好的长条卷子按一定规格左右连续折叠,再用较厚的硬质材料粘在前后封面,它的形态完全改变了卷轴装形式,使其踏入了正规书籍册页的阶段。据说经折装是受印度的“贝叶经”的影响而产生的,故与梵夹装相似。经折装有利于整个书册的存放和收藏,后世所刻的佛教大藏经,大都是经折装。我国书画家所钟爱的册页和裱本字帖,企业广告样本,旅游介绍等就是承袭了这种装帧形态的典型之例。(图2-11)

5. 蝴蝶装 此种形态的装帧始于唐末或五代(约公元10世纪),盛行于宋、元,这种装帧适应了印刷书籍一版一页的特点,流行约400年,是中国装帧史上重要的发展阶段。其装帧方法,相当于把经折装的外口切开,把内口粘在一起,以保持书页的固定。做法是将大小相同印好的书页,以字朝里的一面相对折,数页为一叠,然后将折口与折口粘合(书页反面版心处),再用一张厚纸粘于书背作前后封面,其翻阅时可从中缝展开,状如蝴蝶双翅,故称蝴蝶装。其以折口为界可以成为完整的版面,所以现在有些画册和地图还是采用这种形式。(图2-12)

6. 包背装 由蝴蝶装演变而来。蝴蝶装只粘贴不穿订,包背装则把书页正折,以纸捻装订成册,书面对用糨糊向背粘连。明《永乐大典》、清《四库全书》均为此装帧形式,并以丝织物做面,故美观耐久,今天已很少沿用,但内页与封面分开的形式,则是现代装订的萌芽。(图2-13)

7. 线装 线装和包背装相似,只是封面各用一张纸和书页一起用线装订,线装是针对包背装容易散乱的弊病而产生的一种新的装帧形式。这种装帧的封面多用黄、红、蓝、紫等色的绫绢。封面近书口处另加纸作为书签,上写书名。装订时多为4~6个订线眼。现在有些古籍书籍出版亦常采用这种形式。《毛泽东诗词手迹》线装本就采用了这一形式,看上去典雅大方,具有浓郁的民族特色,不愧为具有较高艺术性的收藏品。其实线装书可以追溯到唐末、五代(公元10世纪),自明中叶(公元15世纪前后)线装书逐渐盛行并臻于完善,到清代已达到较高的水平。(图2-14)

二、印刷术与书籍的发展

书籍装帧的发展与印刷术密切相关。纸的发明,大大提高了书籍制作材料的质量和降低了成本,从而推动了书籍的生产和发展。自汉代以来(2 000多年前)我国劳动人民发明了造纸术,以纸为载体的书在世界各国得到空前的迅速发展,从而推动了世界文化发展和文明的进步。据记载,我国木版刻印是从

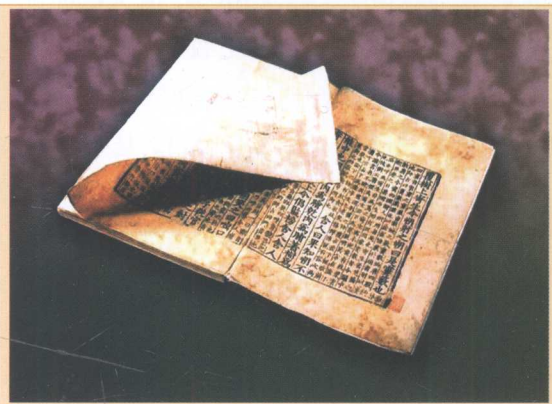

图2-12 蝴蝶装简称蝶装,是早期的册页装。

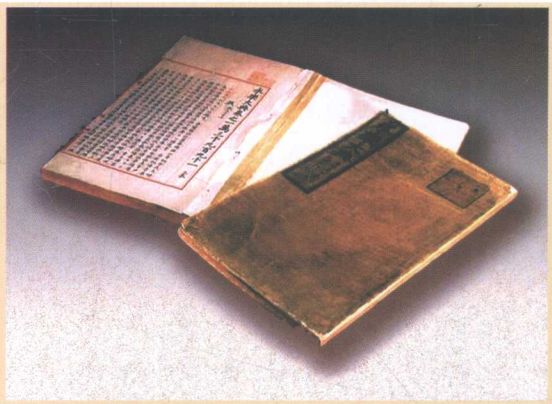

图2-13 包背装与蝴蝶装的主要区别是对折书页时版心朝外,背面相对,翻阅时每页都是正面。

图2-14 线装装帧是中国传统装订技术史中最先进的一种,线装书籍便于阅读,又不易散破。