

书籍设计是一门艺术，设计者准确把握书籍功能与美学的关系，从内容所产生的理性结构中，引申出与众不同的创意，表达出更深层更广泛的涵义来……

设计艺术的价值在乎其创造性的大小，不断进行书籍设计形态的新探索则是当代书籍设计者的共同使命……

不同书籍有不同内容，须设计不同的封面，产生不同的风格与情趣，吸引不同的读者……

现

代

书

刊

封

面

设

计

精

选

书籍设计者为著作者和读者之间架起一座沟通的桥梁，积聚着设计者与著作者相同的智慧和心力……

书籍整体讲究意的体现，
启示境界的无限想象……

《现代书刊封面设计精选》
编委会 编

现代出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

现代书刊封面设计精选 / 《现代书刊封面设计精选》
编委会编. - 北京: 现代出版社, 2005

ISBN 7-80028-773-4

I . 现... II . 现... III . 封面 - 设计 - 作品集 - 中国 - 现代 IV . TS881
中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 086574 号

现代书刊封面设计精选

Xiandai Shukan Fengmian Sheji Jingxuan

责任编辑: 袁 涛

装帧设计: 初 委

出版发行: 现代出版社

地 址: 北京安定门外安华里 504 号 (100011)

电 话: 010-64240483

印 刷: 保定华泰印刷有限公司

开 本: 889 × 1194 1/16

版 次: 2005 年 10 月第 1 版 2005 年 10 月第 1 次印刷

印 张: 30

书 号: ISBN 7-80028-773-4

定 价: 580.00 元

前言

俗话说“书卖一张皮”，书籍的封面设计对销量有着很大影响。所以在一本书的整体设计中，封面设计具有举足轻重的地位。图书与读者见面，第一个回合就依赖于封面。封面是一本书的脸面，是一位不说话的推销员。好的封面设计不仅能招来读者，使其一见钟情，而且耐人寻味，爱不释手。封面设计的优劣对书籍的形象有着非常重大的意义。

一位图书发行部门的负责人深有感触地说：“成功的封面设计意味着销售可以上升10%，相反，失败的封面设计则意味着销售下降10%，实际上，在好的封面和坏的封面之间就有20%的落差！”其实造成这种落差的原因很简单：好的封面设计，可以更大吸引读者的注意力，所以这本书在书店的书架上就会被更多的人翻阅，于是它被买走的可能性就大；坏的封面设计，往往内容再好，却由于不能吸引读者的注意力而失去了被阅读的机会，当然销量就会下降了。

在竞争激烈的图书市场，图书没有一个好的封面是无法在竞争中获胜的。而一个好的封面设计，与设计人员丰富的专业知识与文化修养是分不开的。故此，我编写了这本书，希望能对书刊封面设计人员有所帮助，设计出更优秀的封面。

由于编写仓促，难免有误，还望各位读者能给予斧正。

2005年于北京

1

目录

第一部分书刊封面设计论述	1	第六章 封面的色彩	11
第一章 书籍各组成部分	1	一、色彩的感情效果	11
一、订口与切口	1	二、色彩的象征性	12
二、勒口	1	三、色彩的运用法则	13
三、环衬	1	四、色彩的应用	14
四、扉页	1	第七章 封面的文字设计	15
五、版权页	2	一、文字设计概论	15
六、目录	2	二、设计变体美术字的原则	16
第二章 封面设计概述	2	三、变体美术字的变化规则	16
一、封面设计的重要性	2	四、变体拉丁文美术字	17
二、封面设计的特征	2	第八章 书脊与封底的设计	17
三、封面设计的范围	3	第九章 期刊的装帧设计	18
四、护封、封面的材料	3	一、封面的基本构图	19
五、封面设计程序	3	二、封面的用色	20
第三章 封面的构思设计	3	三、封面图片的选择	20
一、构思是封面设计的第一步	3	附：图书的开本设计	21
二、内容与形式的应用	4	第二部分杂志类书刊封面	22
三、立意决定成败	5	第三部分国际类书刊封面	68
四、封面构思的常用方法	6	第四部分少儿类书刊封面	174
五、封面设计的表现手法	6	第五部分文化·教育类书刊封面	238
六、封面设计应考虑的因素	7	第六部分哲学·社会科学类书封面	276
第四章 封面的设计原则	7	一、封面应体现书籍的内涵	8
一、封面应体现书籍的内涵	8	二、能与读者良好沟通	8
二、能与读者良好沟通	8	三、具有宣传、推销的作用	8
三、具有宣传、推销的作用	8	第七部分文学·艺术类书刊封面	318
第五章 封面的构图	8	第八部分自然科学·技术类书刊封面	390
一、封面构图概述	8	第九部分综合类书刊封面	410
二、基本构图	9	第十部分台·港·澳类书刊封面	450
三、封面构图中的点、线、面	10		
四、图形的应用	11		

书刊封面设计论述

第一章 书籍各组成部分

书籍一般由护封、封面、前勒口、前环衬、扉页、序言、目录、正文、插图、版权页、后跋、后环衬、后勒口、封底、书脊等组成。有些书还有书顶、书根、腰封、书槽、书耳、书匣、腰带、堵头布和书签带等。

一、订口与切口

订口指书籍装订处到版心之间的空白部分。订口是装订书籍的部位，一般订口的装订可分为三眼订、缝纫订、串线订、骑马订、无线粘胶订等。一般小册子或杂志等用骑马订，骑马订的书籍没有书脊；较厚些的书籍用无线粘胶订；大部头的书籍或精装书一般采用缝纫订。

切口是指书籍除了订口之外的其余三面切光的部位，可分为上切口（也称书顶）、下切口（也称书根）和外切口（也称书口）三个部分。

直排版的书籍的订口一般在书的右侧，切口在左侧；横排版的书籍订口一般在书的左侧，切口在右侧。

二、勒口

勒口又称折口，是平装书的封面和封底或精装书的护封的切口处向外延伸5cm~10cm的纸张，并且沿着书口向里折叠的部分。这5cm~10cm的勒口上有时印有内容提要或书籍介绍、作者简介等。一般勒口不能太短，因为过短会造成图书翻阅过程中卷翘，造成阅读的不便。

三、环衬

环衬又称环衬页，可分为前环衬和后环衬。前环衬是指连接封面与扉页的空白页，后环衬是指连接正文与封底的空白页。它们起着由封面到扉页的、由正文到封底的过渡作用，并且还有加强封面与书芯的粘牢作用。一般精装书和串线订中要用环衬，这样的书籍看起来会更精致。有一定厚度的平装书也应考虑用环衬，因为它能使封面平整不起皱折。环衬的设计要力求简洁明快。

四、扉页

扉页也称内封或副封面。就是封面或前环衬页后面的一页。扉页上的文字和图案一般与封面大致相同，有的印成彩色或加装饰性图形。但色彩一般要比封面轻淡些，图案也一般比封面要简洁。扉页的背面留空白或者印内容提要，也有的书籍将扉页的背面当作版权页，印上版权记录、图书CIP数据、开本

大小、印张、出版数量及价格等。

扉页对书籍兼有装饰和保护作用。如果封面损坏，读者在扉页上还可以找到书名、作者及出版社等内容，同时对正文内容起到过渡和保护作用。

五、版权页

版权页一般在扉页的背面，也有的书籍的版权页在封底的前一页。版权页一般印书籍的版本记录、图书CIP数据，以及记载书名、著（译）者、出版、制版、印刷、发行单位、开本、版次、出版日期、插图幅数、字数、累记印数、书号、定价等内容。

六、目录

目录一般排在扉页之后，其最大的功能是便于读者阅读和查找。目录编排时可以采用多种形式，可加入彩图或用点线面丰富版面，总之目录编排不能太呆板，但最主要的是，一定要清晰明了，方便阅读。

第二章 封面设计概述

一、封面设计的重要性

一本书，最先映入读者眼帘的就是封面。封面设计在一本书的整体设计中具有举足轻重的地位。封面是一本书的脸面，是一位不说话的推销员。

图书封面包裹在书籍的最外层，可以说就是书籍的外貌、书的脸。它担负着介绍书名、出版社、作者以及衬托书籍内容的作用。很多时候读者对一本书感兴趣往往是因为被它的封面所吸引。好的封面设计不仅能招徕读者，使其一见钟情，而且耐人寻味，爱不释手。封面设计的优劣对书籍的形象有着非常重大的意义。

图书封面不单可以保护书籍，其更重要的任务是如何使自己在琳琅满目的书籍中脱颖而出。因此，设计者设计的封面必须紧紧围绕书籍的内容加以装饰，以符合书籍内容的风格，体现书稿的内涵。并且在同类书籍中，要有自己的特色，与其他同类书籍的封面有所区别。

二、封面设计的特征

封面设计同绘画创作一样，都是空间艺术。但它又和绘画有所不同，研究封面设计的艺术规律，首先要研究封面这一艺术形式自身所具备的某些特性，同时也要研究它与其他造型艺术的区别。书籍封面的基本特征是：

- 1、封面设计是从属性的艺术，它必须为书籍的内容服务，受到书籍内容的制约；
- 2、封面设计具有相对的独立性质，有它自身存在的价值；
- 3、封面设计只能在规定的开张范围内进行，设计的空间有局限性；
- 4、封面设计受到方向的束缚，中式翻页只能向右，西式翻页只能向左；

- 5、封面设计要考虑书籍的整体形态，封面与封底、环衬、扉页、版式要内外协调，风格一致；
- 6、封面设计要熟悉印刷与装订工序，须与印刷工艺和装帧材料结合；
- 7、封面设计必须容纳书题、作者名、社名等文字，使图与字浑然一体；

三、封面设计的范围

图书封面设计是指图书封面的外观形式、使用材料及印刷工艺的构思与设计方案，是图书装帧设计中至关重要的一个环节。封面的外观形式应与函套、护封、书脊、书名页、环衬、勒口、封底等彼此协调呼应。

简单地说，封面设计是指书的护封、封一、封二、封三、封四、书脊等相关设计。设计中一般包括书名、编著者名、出版社名等文字，以及体现书的内容、性质、体裁的装饰形象、色彩和构图。

四、护封、封面的材料

护封与封面的功能相近，只是在精装书、简装书之间所用的材料和装帧的结构上有所不同。

精装书一般有护封和封面两部分。封面一般是用硬底板包贴亚麻布、丝绸、皮革或其他合成材料，再根据材料的特性在上面压印或烫印书名，也有粘贴书名标牌的。护封设计的内容包括封面、封底、书脊和前后勒口。

简装书的封面，就好比是直接以精装书的护封包裹书籍，是没有硬封的。

五、封面设计程序

- 1、在审读全书内容的基础上，与作者、文字编辑交流沟通，提炼出该书所要表达的主题思想；
- 2、搜集设计素材，准备相关的图形、绘画以及摄影资料；
- 3、构思设计体现主题思想的表达形式；
- 4、根据成本选择印刷方式，如用什么纸，是彩印还是双色或单色等；
- 5、确定封面所用的字体形式与字号大小。
- 6、设计初稿，交出版社审定。
- 7、根据审定的意见进行修改。
- 8、再次审定合格后，进行出片，对校样进行严格检查。
- 9、让设计者与责任编辑对检查无误的校样签署意见与建议，然后交付印厂开机印刷。

第三章 封面的构思设计

一、构思是封面设计的第一步

构思是封面设计的第一步，也是最重要的一步。所谓构思，就是以特定的创作动机为引导，运用各种心理活动和艺术表现形式，使艺术意向得以创造并完善的过程，构思是设计者审美理想和审美意蕴追

求的体现,是主观与客观的统一。封面设计构思,可以比做是在完成一道命题作文,它要求设计者根据一定的主题(已完成的著作)来进行创作(美化包装),在一定的框架内发挥设计者的主观能动作用,表现设计者的设计思想。

当设计者了解书籍内容后,构思活动就开始了。由于封面无法反映书籍内容的全部,只能反映其中的一点、一面、或一个角度,因此要抓住内容的本质和典型,参考生活素材和资料,进行概括和提炼,然后展开想像的翅膀。这时,有许多意念会从大脑中闪现出来,有的一闪而过,有的若隐若现,渐渐出现各种方案。有的偶然得之,即所谓灵感。在这一基础上,应该多画草稿,在较多的构思稿中,经过一番筛选和对比,补充和完善后,选择一个最理想的方案。这个方案,也许就可获得成功,也许还要部分或全部推倒,进一步产生更好的方案。

二、内容与形式的应用

像许多事物都有习惯定势一样,封面设计也有个对号入座的问题,这也就是内容与形式的关系问题。封面设计是设计者的二次创作,那么,我们首先就应该考虑到图书的类别,考虑到不同类别的图书在长期的观赏中形成的不同的审美习惯。

我国图书按“中国图书馆图书分类法”分为“基本大类”和“T工业技术”两类:

1、基本大类

- A、马克思主义、列宁主义、毛泽东思想
- B、哲学
- C、社会科学总论
- D、政治、法律
- E、军事
- F、经济
- G、文化、科学、教育、体育
- H、语言、文学
- I、文字
- J、艺术
- K、历史、地理
- N、自然科学总论
- O、数理科学和化学
- P、天文学、地球科学
- Q、生物科学
- R、医药、卫生
- S、农牧、林业
- T、工业技术
- U、交通运输
- V、航空、宇宙飞行

X、环境科学

Z、综合性科学

2、T工业技术（略）

按我国图书分类，我们可以归纳出以下三个大类别：

一种是具有理性思维特点，比较抽象的类别，如：马列；哲学；政法；经济；数理化；社会科学；自然科学等。

另一种是形象思维特点比较明确的类别，具有代表性，如文艺类。

还有一些则难于明确，姑且称作中性，如：语言文字；科教卫生；生物医学；工业环保等。对于不同的内容特点，应选择与之相应的表现形式，这样在心理的舒适度上，才显得妥帖一些。

不同类别的书籍有着不同的特点，文学书籍是用文字描绘形象的，政治书籍是逻辑思维，科学技术书籍或有形象，或无形象，如果仅仅用现有的形象，不足以反映内容的本质。因此，设计者要善于把不易为读者理解的逻辑思维转化为简练生动的形象表达。

三、立意决定成败

在封面设计中，其成败的关键在于是否有深远奇绝的立意。所谓立意，即指封面作者对于书籍内容的理解、感受，在头脑中所形成的主题思想以及如何通过艺术形象来表现主题的想法。我国传统绘画主张“意在笔先”，“意奇则奇，意高则高，意远则远，意深则深”。封面设计也和传统绘画一样，十分注重立意的深远。

封面设计的立意，要求作者熟悉生活并且具有多方面的生活感受，要广泛学习和借鉴中外艺术的精华，要深刻地研究和理解书籍的内容，同时也要考虑读者对象、装帧材料、印刷工艺等诸多因素，进而达到立书之意。只有这样，才能在封面设计中体现出恰如其分的艺术境界。

我们设计一部书籍的封面，先要熟悉书籍的内容、主题、性质、特征、风格等等。书籍内容是封面立意的根基，对内容、主题理解得越深，就会有更高深的立意。

美学大师朱光潜曾说：“凡是艺术创造都是平常材料的不平常综合，创造的想像就是这种综合作用所必须的心灵活动。”封面设计的材料综合，除了作者研究书籍内容之外，还应结合自己的生活积累，通过装帧艺术手法，给文学作品所塑造的形象以补充和改造，创作出封面所需要的、带有作者浓厚情感的艺术形象来。

封面设计的立意很重要的一条，就是艺术联想。一部小说洋洋万言，包含着错综复杂的故事与情节，要一幅只有32开张平面空间的封面去容纳它庞大的内涵，去包罗万象，无论如何也是无能为力的。封面设计要确切地表现书籍的主题，必须突破封面自身容量的局限，借助于艺术联想去扩大意境，使读者不单就封面看封面，而是通过封面所表现的形象去联想到更多的内容。这既能使读者加深对书籍主题的理解，同时也能丰富我们的表现力，获得更多的创造自由。

一幅成功的封面作品，能恰如其分地以形象给人的感受为基础展开艺术联想，由此及彼，由表及里，使读者得到美的享受。凡能激发人们展开艺术联想的封面作品，都有一个共同的特点，就是寓“无限”于“有限”之中，寄情写意，思而得之。

封面设计还要以情动人。没有情感的封面就像蹩脚演员的拙劣表演，看了令人觉得味同嚼蜡。罗丹

说：“艺术就是情感。”可见，情感在艺术创作和封面设计中的重要作用。

封面设计中立意的最终目的，就是创造意境。意境在中国绘画理论中，是一个最基本、最重要的美学范畴。中国古代绘画非常注重创造意境，南齐著名画家谢赫的《六法论》，把“气韵生动”列为诸条之首。“气韵”即艺术家的思想感情，是艺术家在作品中表达情感的最高艺术境界。

封面设计的意境，只能通过形象思维来完成。形象与情感交融于艺术想像的活动之中，离开形象的情感不是艺术的情感，离开情感的形象也不是艺术的形象。封面作者不能离开形象思维的规律，不能离开书籍的内容去制造“意境”，艺术意境的创造，必须能够使欣赏者产生共鸣，才能达到情真意切、感人肺腑的理想效果。

四、封面构思的常用方法

在构思活动中，运用联想、比喻、象征、拟人、移情、抽象、夸张、创造意境和气氛等方法，能使构思巧妙且具有深度，引发设计者和读者之间的感情交流、共振和延伸，共同完成完整的审美过程。高明的设计者追求“言有尽而意无穷”的境界，使读者的审美欣赏不停止在护封的有限形象上，而是继续向深度、广度延伸，从而使设计者创造的终点，成为读者进行再创造的起点。

构思的过程与方法大致可以有以下几种：

1、想像：想像构思的基点，想像以造型的知觉为中心，能产生明确的有意味的形象。我们所说的灵感，也就是知识与想像的积累与结晶，它是设计构思的源泉。

2、舍弃：构思的过程往往“叠加容易，舍弃难”，构思时往往想得很多，堆砌得很多，对多余的细节爱不忍弃。张光宇先生（1900—1965，江苏无锡人，我国杰出的漫画家，装饰画家，工艺美术教育家。）说“多做减法，少做加法”，就是真切的经验之谈。对不重要的、可有可无的形象与细节，坚决忍痛割爱。

3、象征：象征性的手法是艺术表现最得力的语言，用具象形象来表达抽象的概念或意境，也可用抽象的形象来意喻表达具体的事物，都能为人们所接受。

4、探索创新：流行的形式、常用的手法、俗套的语言要尽可能避开不用；熟悉的构思方法，常见的构图，习惯性的技巧，都是创新构思表现的大敌。构思要新颖，就需不落俗套，标新立异。要有创新的构思就必须有孜孜不倦的探索精神。

五、封面设计的表现手法

封面设计是视觉传达艺术，好的构思还必须通过合适的形式和技巧才能表达出来。

封面设计的表现手法多种多样，并且互有联系。从大的方面说，主要有下列三类。

1、写实手法

用书中的具体情节和形象来直接表现书籍的内容，所以也叫做直接的表现手法。例如一本描写战争的书籍，就画激烈的战争场面，一本关于农业生产的书籍，就画拖拉机或农田等。这种表现手法形象直观，易于理解，用于文学书籍、儿童读物和知识性读物较多。

2、写意、象征手法

用象征性的图画、色彩、线条，抽象地表现书籍的内容、精神。例如，《李宗仁归来》的封面，没有

具体画人群、飞机、鲜花、彩旗，只是涂抹了几条不规则的红、黄、蓝色带，造成一种五彩缤纷的热烈气氛，表现党和人民欢迎李宗仁先生光荣回归祖国的深情厚意。又如，《社会语言学》的封面，三个不等的圆形由红、白、黄、蓝小色块细密交叉组成，由此产生一种传递感、节奏感，用以象征人类的交流是由语言信息传递在起作用的。

3、装饰手法

用与书籍内容精神相协调的线条、色块和装饰图案来表现。这种表现手法适用于不宜用具体形象表达书籍内容的护封，用于理论书籍、学术著作较多。

单纯的文字封面，通过字体的选择、位置的安排、汉语拼音字母的配合等，亦可取得良好的设计效果。

值得注意的是，封面用料本身质地、色彩的不同，能产生丰富多彩的装饰效果，如麻料显得古朴，羊皮则给人以华贵之感。

上述写实、写意、装饰等手法，并非彼此排斥，而是经常有机结合使用的。例如，波兰作家莱蒙特《农民》秋、冬、春、夏四卷本中译本的封面，设计角度从土地入手：一个饱经沧桑的农民半胸像，紧紧连接在茫茫大地上；又以黄、灰、绿、红四色，象征四季，表示岁月的流逝。

在封面设计中，不一定色彩越多越好。如果巧妙地运用视错觉原理，可以达到一色多效果，或少色多效果，既省时省钱，又美观大方。

六、封面设计应考虑的因素

进行封面设计，不同于独立创作一幅画或一件雕塑，它离不开具体的书，因而，要结合下列诸因素来考虑问题：

- 1、书的内容、性质和风格；
- 2、书名的字面意义和长短，著译者的多少，出版社名的安排，是否成套书、丛书，是否有统一的设计要求，是否有书标；
- 3、读者对象或使用场所；
- 4、书的排式、篇幅、开本，装订形式与用料。

此外，还要了解印刷条件和出书期限。如果是急用的书，封面设计就不宜太复杂。

第四章 封面的设计原则

封面设计应以美的原则为指导。封面设计成功与否，对一本书来说至关重要。作为书籍装帧的设计者，单凭良好的艺术感觉是不够的，还要根据一定的规则来进行操作。比如说要在原著的启发下产生想像力和设计思路，在此基础上，把文字、图形、色彩、素材等进行创造加工，设计出具有独特个性的书籍封面。

一、封面应体现书籍的内涵

准确把握书籍的内容,提取内容的精华,是封面设计的良好开端。设计者必须自己通读书稿,建立一个最初的情感倾向,进而理解书稿,在理解基础上产生设计灵感,然后在具体动手设计的过程中,精读书稿。只有这样,才能真正把握书稿的中心内容,找到合适的切入角度,创造出与书籍内涵相一致的装帧设计。另外,设计者还要考虑书稿的类型。比如活泼的儿童读物、休闲的时尚小说、古典的诗词选集、严肃的学科论文,等等,都会有比较固定的艺术形式。

二、能与读者良好沟通

每个书籍设计者在设计封面时不可避免地会受到个人喜好因素的影响。设计者在确定封面表现形式时,不仅要考虑到用自己的个人修养去把握书稿所赋予的形象,还要考虑到如何让读者也理解你的表现形式。封面与读者是在互相认同的基础上进行交流的。设计者既要考虑书籍是面对哪一方面的读者的,又要考虑如何巧妙、快捷地将书籍内容传达给读者。因此,书籍设计者必须尽可能地创造一个优美的、合理的视觉空间形式,尽可能与读者良好沟通,以求达到共识。

三、具有宣传、推销的作用

由于现代印刷技术与电脑技术的发展,同类书籍之间的竞争日趋激烈。特别是现代书籍的销售空间,往往是开放式的,这种形式使读者有了自主选择的权利,但同时却给书籍本身以巨大的压力,书籍设计作为书籍的代言人,它的独特性,视觉的诱导性,美观性等都直接关系到书籍的销售。封面作为书的外包装,肩负着向读者宣传书籍内容的责任,既要有一定的广告、宣传作用,又要与书籍内容相贴切。优秀的封面设计可以使这本书在书架上脱颖而出,引起读者的注意,产生购买、阅读的欲望。好的书籍封面经得起时间的考验,它不仅与书籍内容风格是相辅相成,而且还是一张成功的宣传画。

第五章 封面的构图

一、封面构图概述

封面设计,是由构图的因素、色彩的因素、图形的因素、字体的因素,共同组合来完成的。

所谓封面设计的构图,就是立意在封面上的形象体现,即用形象的置阵布势来构成一个协调完整的画面。一幅好的封面构图,能够充分表达封面作者的艺术情感和创造的意境。

我国传统绘画非常重视构图,把构图叫做“布局”,“目有全局,胸有全牛”。谢赫(南齐著名画家)六法则把构图称为“经营位置”。马蒂斯(1869—1954,世界著名油画家,野兽派的领袖人物。)称构图“就是把画家所要应用来表现其感情的各种要素,依照装饰的意味适当地排列起来的艺术”。

封面设计的构图,最基本的、起决定作用的因素是平面分割。分割是一种重要的构图方法,是将组成画面整体的各个部分进行最佳的配置,如果安排处理得当,会给构图带来主题清晰、层次分明的艺术

效果。

平面分割像几何形体的组合，变化是无穷无尽的。即使把一幅绘画或摄影作品用在封面上，也必须在构图时考虑如何受装饰的支配，它既要服从于装饰，又要起到装饰的作用。

封面构图中要发挥对比与调和的作用。对比能产生美的因素、美的趣味，能显示出黑白、疏密、长短、顺逆等形象的各自特征。但需调和、统一，否则在封面构图中会各自为政，不能收到理想的审美效果。

封面构图中还要注意分散与呼应，即封面构图中整体的分散作用在于展开画面，使各个部分的安排和处理达到虚实相生的目的。呼应的作用在于使内容、形式、色彩、气势等的集中，使封面构图形散而神聚。

封面构图中还要注意比例与平衡的关系。一幅封面的构图，首先要解决大局，即主要设计形象的定势定位，使整个画面形成气势，才能达到突出主题、气韵生动。有些成功的封面作品，除了运用其他形式因素之外，关键就在于构图中的比例与平衡运用得巧妙。

封面的构图还要考虑到主次分明。如何解决好艺术形象的主次关系，正是体现整体设计观念的布局。在封面设计中，只有形象主次分明，画面才能豁然开朗。

有一定创作经验的封面作者，总是煞费苦心地去调解艺术形象的主次矛盾，无论采用概括、夸张、象征、比喻等任何艺术手法，都以达到完美目的为原则。除此之外，对次要形象群删繁就简。最后保留下来作为主要形象的陪衬，是对构图中的主要形象在内容上的丰富和补充，才能使封面设计的主题突出。

“删繁就简”这四个字对封面设计的构图来说，尤为重要。封面设计最忌画蛇添足。

封面构图的艺术语言越简练越好，一句话能说明白的就不要说两句，两句话能说明白的就没有必要说上三句，“妙语者不必多言”。一幅成功的封面构图应做到一笔不多，一笔不少，精湛准确地表达艺术语言。

封面设计的构图要“先做加法，后做减法”。最后落笔应当简约、鲜明、准确、生动。删繁就简是就艺术规律而言，决不是乱砍乱伐，否则会使构图空洞无物，单调无趣。

中国画的构图很讲究“宁空勿实”、“疏能走马，密不透风”。古人的这些论述，对我们今天研究封面的构图来说，非常有益。

封面设计的构图基本上由两大部分组成，即实体形象和空白部分。空白是封面构图中不可缺少的，就像繁杂的建筑群中间要有一块广场、草坪一样。

凡是成功的封面构图，除了其他因素之外，无不在疏密、虚实上下功夫，“知白守黑，得其玄妙”也。在封面构图中要善于利用虚实以调解统一，这种矛盾运动的形式所产生的节奏和韵律，能使封面的构图充满音乐性和抒情性。

二、基本构图

由于色彩因素或图形因素的介入，画面便产生出大小不同的面积变化和脉络走向，使构图的形态、表现式样更丰富了。这也许使得初学者眼花缭乱，有些无所适从，不要紧，像任何事物都有其规律可循一样，构图也有一定之规。当我们在头脑中进行画面安排时，可以把色彩、图形、字体作为一块面积来考

虑，它们之间的组合，就构成封面的格式。依据画面主体物象的安排，常见的构图形式有：

1、居中式：以竖轴线为中心，向两侧做等距离的延伸。

2、对称式：左右或上下平衡映对。

3、均衡式：不是很严格的对称形式，以视觉的平衡为基准。

4、散点式：有规则散点和不规则散点两种形式。

5、十字花式：以十字线的形式划分画面面积。

6、重复式：重复的构图是相同或类同造型元素的并列。在并列的空间，可以有平铺、渐变、密集、扩散、错位等各种表现形式，这种排列结构具有条理性和韵律美。

7、三角式：文字或图形编排成三角形，一般正三角形富有稳定感，倒三角形有动感。所以用正三角形时要避免呆板，而用倒三角形时注意平衡。

8、圆形的构图：将图形处理成圆形、半圆形，画面十分活泼。圆形给人庄重完美的感觉，因而在封面上十分引人注目。

9、L形的构图：通过平衡与比例，将封面的图形处理成L形，给人以稳重的感觉。

在这些基础上再进行穿插变化，就形成了更为复杂的格式。

一般来讲，具有理性思维特点的内容，多采用居中式、对称式的构图，这种构图给人以严谨、细密的感觉。具有形象思维特点的内容多采用均衡式、散点式构图，这种形式比较轻松、活泼。介乎两者之间的内容则可酌情处理，没有一定之规。

封面设计中要求实用与审美的和谐统一。不管采用什么构图形式，在构图时，尤其要注意文字（书名、作者、出版社等）在设计中的安排。招贴画一般以图为主，文字为辅，书籍封面的构图，必须以文字特别是书名为主。尽管画面上的图形、色块、线条常常很突出，但它们永远从属于书名，是为书名服务的。书名是构图中的主角。

三、封面构图中的点、线、面

点是指封面上比较小的图形和文字，在版面中起着平衡、活跃画面的作用。

线是指封面上事先的文字或一些抽象的线条、色带。线有粗细、长短、快慢、轻重、曲直、断续、刚柔之分，没形状的线具有不同的个性特征。通过这些线可以创造形象、构成旋律、装饰局部等，许多优秀的封面，都能用流畅的线条勾画出优美动人的形象，引起读者的共鸣。或是利用各种不同的线条组成纹理，产生特殊的节奏效果。有时，我们在书名或图片边上合适的位置画一条简单的直线（横的或竖的），不仅使书名或图片更加醒目，而且还将画面进行了分割。用线条在构图上分割空间是现代设计中的一种重要手段，它能使画面富有秩序，简洁明了，主题清晰。

总之，线是封面设计中非常有表现力的造型元素，要善于运用。

面是非常具有表现力的造型语言，它有占据空间的特征，运用恰当，能使画面显得整体、有力，产生稳定、充实的美。实际设计中常采用平铺、透叠、挖切等手法来表现面。

当然，在封面设计中，我们更主张将点、线、面组合在一起，这样，可以丰富画面，更好地体现书籍的内容和主题。

四、图形的应用

中国的汉字，本身就是象形文字，就具有图形的意义，这里的图形特指具有图案意义的图形。图形是封面设计的补充部分，但在许多封面设计中，却成为主体形象，这是因为，具有审美情趣的图形容易吸引读者的注意，既能美化书籍封面，又能提示书籍内容。

1、图形的分类

封面图形按艺术种类分，可以细划成几十种，分得太细，不便于理解。图形分类的目的，在于把握如何选择反映内容的表现形式。

绘画类：国画、版画、油画、雕塑、素描、速写、水粉、水彩等；

装饰类：图案的构成与变化；

摄影类：各种摄影作品。

2、图形综合练习应用

封面上的图形，包括摄影、插图和图案。有写实的、有抽象的、还有写意的。具体的写实手法应用在少儿的知识读物、通俗读物和某些文艺、科技读物的封面设计中较多。因为少年儿童和文化程度低的读者对于具体的形象更容易理解。而科技读物和一些建筑、生活用品之类的画册封面运用具象图片，就具备了科学性、准确性和感人的说服力。

有些科技、政治、教育等方面的书籍封面设计，有时很难用具体的形象去提炼表现，可以运用抽象的形式表现，使读者能够意会到其中的含义，得到精神感受。

一般青年杂志、女性杂志均为休闲类书刊，它的标准是大众审美，通常选择当红影视歌星、模特的图片做封面；科普刊物选图的标准是知识性，常选用与大自然有关的、先进科技成果的图片；体育杂志则选择体坛名将及竞技场面图片；新闻杂志选择新闻人物和有关场面，它的标准既非年青美貌，也非科学知识，而是新闻价值；摄影、美术刊物的封面选择优秀摄影和艺术作品，它的标准是艺术的价值。

第六章 封面的色彩

人们在观察事物时，总是首先看到它的色彩。一本书也是这样，读者首先看到的就是色彩。读者在书店中搜寻书籍时，能在每本书上停留的时间是非常短暂的。如何在这么短时间里得到读者的青睐，色彩的设计至关重要。

作为设计者，可以利用自己的审美经验，利用色彩的魅力，从心理和生理上让读者产生共鸣。

一、色彩的感情效果

色彩能够影响人的情绪。不同的民族和传统习惯，不同的文化修养、性别、年龄等，会对色彩的反应是不同的。但是对大多数人来说，是存在着共同的色彩感情的。在这种色彩感情中，由个人主观意识产生的感情，如色彩的好恶感，叫做表现情感，在这方面，不同的人差异是很大的。而把作为对象的色彩性质产生的客观感情，如色彩的冷暖、轻重感，叫做固有感情，是人们见到色彩就会产生的共同感情。