

书籍

BOOK DESIGN 装帧设计
(第二版)
邱承德 邱世红◎编著

d e s i g n

o k

书籍

BOOK DESIGN 装帧设计

(第二版)

邱承德 邱世红◎编著

d e s i g n

o k

内容提要

本书将书籍设计按照字体、插图、版式、封面、宣传设计进行分类讲解,每个设计理念都结合图示、图片以及图例阐释,图文并茂,理论联系实践,条理性强且循序渐进,是一本理论和实例相结合的实用教材。书中引用各国经典图例,有很浓重的文化艺术气息,是现今艺术图书市场上较少的具有学术风格的著作。

图书在版编目(CIP)数据

书籍装帧设计/邱承德,邱世红编著. -2版 -北京:印刷工业出版社, 2013.1
ISBN 978-7-5142-0754-5

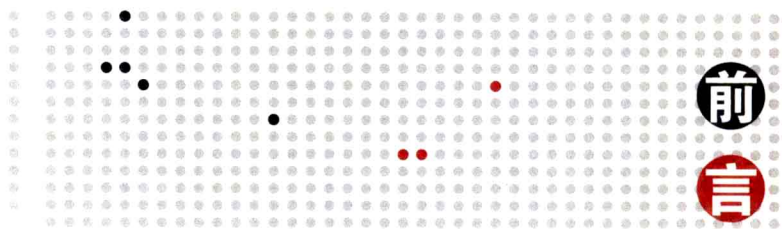
I.书… II.①邱… ②邱… III.书籍装帧—设计 IV.TS881

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第288115号

责任编辑:艾迪
责任印制:张利君
出版发行:印刷工业出版社(北京市翠微路2号 邮编:100036)
网 址:www.keyin.cn www.pprint.cn
网 店:pprint.taobao.com www.yinmart.cn
经 销:各地新华书店
印 刷:河北省廊坊蓝菱印刷有限公司
开 本:787mm×1092mm 1/16
字 数:175千字
印 张:14.625
印 数:4501~7500
印 次:2013年1月第2版 2013年1月第3次印刷
定 价:56.00元

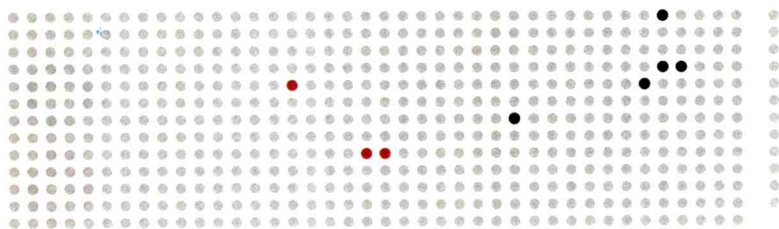
I S B N : 978-7-5142-0754-5

如发现印装质量问题请与我社发行部联系
发行部电话:010-88275602 直销电话:010-88275811

《书籍装帧设计》一书，经过“十月怀胎”终于一朝分娩了，是否吻合另类教学需求，期待读者、学子信息反馈。在编写之前倒是研究了一下成人设计艺术教育的教学大纲，为此又加上了一些商业插图方面的内容，其实在欧美艺术学院的书籍装帧和广告装潢、插图艺术、版画艺术……都一概归入平面设计系统(GRAPHICS DESIGN)，所以在书籍装帧艺术里放点广告内容也不至于不伦不类，似乎也顺理成章与世界同步。当今瑞士出版一本艺术设计刊物，内容包罗万象，有书籍艺术、包装标志、版面插图、广告招贴，书名就是GRAPHICS。

书籍装帧方面的教材，近年来各大学装潢美术系都编辑出版过一些，大都适应正规本科教材，至于成人教育、高职教学应该怎么编著才对口，也只能摸石头过河，从教学实践中摸索了。编者以编一本本、专科均适合的教材，总想在知识性上拓宽领域，因之在本书第二章古今中外书籍沿革上多花了些笔墨，使读者、学子全面了解书籍的昨天、今天和明天。然历史有惊人的相似之处，上古时代的非纸质书龟甲、石碑、简册、缣帛经过几千年的历史变革，在第三个千禧年来临之时，又回归为录音、录像、光碟、网络等。自从汉代我国蔡伦发明纸张，有了纸质书至今还有其存在之价值，还不至于立即消亡，书籍装帧还得往纵深，往精致处开拓、挖掘。即

使是非纸质的光盘和网页，还得靠装帧设计师来创意画面的装潢。可见DESIGN是不会销声匿迹的，不会泯灭的。本书每个章节都在阐述设计问题，封面、插图、版式、藏书票、广告都与设计一词须臾不可分隔，在当今世界设计艺术比纯艺术更有发展前程，因为它密切关注人们的衣食住行等日常生活，而且“设计是为明天而存在”（日本龟仓雄策语）它须天天新、月月新、年年新，不断地创新。

本书又在书中附上部分彩色图例，虽经尽力搜编一些高层次的优秀作品，但由于见识有限，挂一漏万、良莠杂陈，又限于篇幅，故不能将佳作一一刊印。好在随着中国社会主义新经济时代的来临，文化出版产业日益旺盛，书市、书城、书店遍布全国大街小巷，中外平面设计精美的专题参考图书资料汗牛充栋，读者学子可自行选择补充不足。若此书能给你捎去快乐与知识，那么编者日以继夜的劳动也能获取一丝欣慰了。

邱承德

二〇〇七年四月

目

录

1

第一章

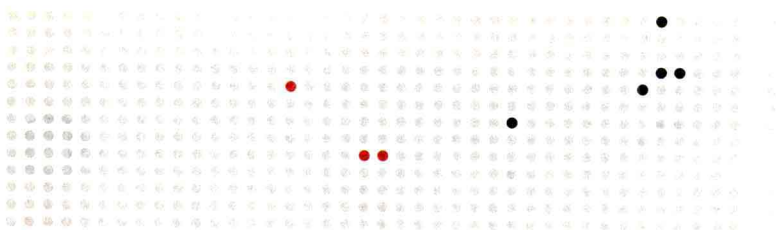
书籍装帧概述 001

第一节 书籍，人类文明的延续 002

第二节 书籍装帧的定位 005

第三节 书籍装帧与工艺 009

思考题、作业 011

2

第二章

书籍的雏形和演变 013

第一节 文字的起源 014

- 一、结绳记事 014
- 二、实物说话 016
- 三、图画文字 017
- 四、拼音文字 018
- 五、书乃文字的载体 021

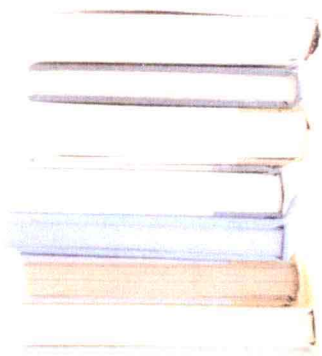
第二节 华夏历代文字载体的形态 022

- 一、上古的书籍 022
- 二、青铜铭文 023
- 三、维殷典册 024
- 四、秦汉简策 025
- 五、缣帛、绢、素 027
- 六、纸 028
- 七、“五四”新文化 028

第三节 世界书籍文化 034

- 一、埃及的纸草书 034
- 二、巴比伦的泥版书 035
- 三、罗马的蜡版书 036
- 四、印度、缅甸的贝叶书 037
- 五、古罗马的羊皮书 038
- 六、从谷腾堡到分离派 039

思考题 044

3

第三章

书籍装帧设计基础 045

第一节 汉字 046

第二节 拉丁字母美术字体 052

- 一、拉丁字母的种类及简要沿革 052
- 二、拉丁字母美术字的书写规律与要点 053
- 三、纠正视觉错觉的方法 053

第三节 汉字与拉丁字母的创意设计 054

思考题 057

4

第四章

封面设计 059

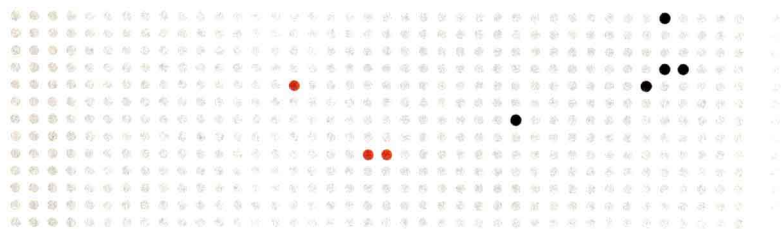
第一节 封面设计的构成要素 060

- 一、开本 060
- 二、单页 064
- 三、护封 066
- 四、装帧材料 067

第二节 封面设计的构思 070

第三节 构思的S. A. E. I 076

- 一、象征(Symbol) 078
- 二、舍弃(Abandon) 078
- 三、探索(Explore) 079
- 四、想象(Image) 080

第四节 封面的色彩配置 083

一、色彩配置 084

二、色彩配置中各种调和的方法 085

第五节 封面的装订 090

一、线装 090

二、平装 091

三、精装 091

思考题、作业 092

5 第五章

插图设计 093

第一节 插图概述 094

第二节 插图的一般规律与特殊规律 096

第三节 插图的分类 100

一、情节性插图 101

二、肖像性插图 102

三、装饰性插图 102

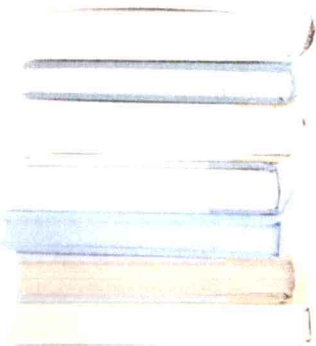
第四节 插图的文学艺术特征 103

第五节 商业性插图 107

一、商业插图的历史沿革 109

二、商业插图种类 110

思考题、作业 112

6 第六章

书籍版式编排 113

第一节 版式设计的基本概念 114

- 一、版心 115
- 二、排式 116

第二节 版式设计的要点 118

- 一、现代版式分割的由来 118
- 二、约翰·契肖特的模式 119
- 三、插图与文字版式的谐调 121

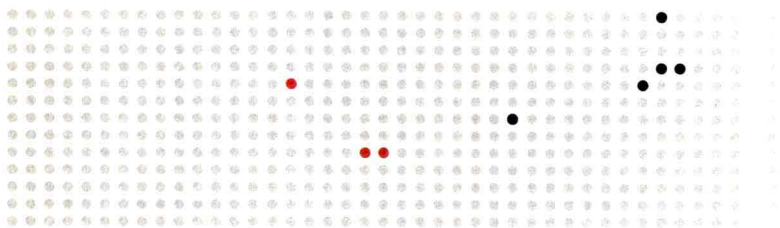
第三节 版式的形式美 122

- 一、比例 123
- 二、对称 124
- 三、均衡 125
- 四、空白 126
- 五、韵律 127
- 六、对比 128
- 七、力场 129
- 八、视觉中心 130
- 九、运动方向 132

第四节 欧洲网格(GRID)编排法 134

- 一、十二等分网格法 137
- 二、五十九等分网格法 137

思考题、作业 139

7 第七章 非纸质书与藏书票的设计 141

第一节 非纸质书 142

- 一、唱片 142
- 二、录音带 143
- 三、录像带 143
- 四、CD、VCD、DVD 144
- 五、电子书 144

第二节 藏书票 150

思考题、作业 152

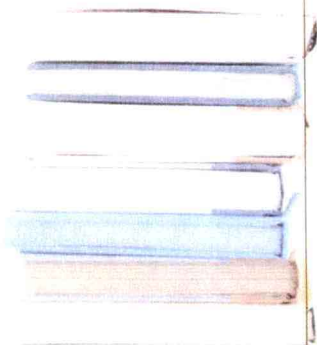
8 第八章 书籍的宣传 153

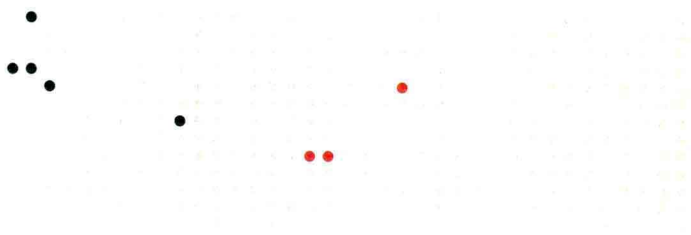
第一节 读者视觉心理与装帧设计 154

- 一、从内容和形式引导受众选择 154
- 二、读者的审美心理与格式塔 157
- 三、感觉印象与视觉感受力 159
- 四、审美主体与客体相融合 160

第二节 营销意识与书籍装帧分类 161

- 一、文学艺术类书籍设计 162
- 二、传记类书籍设计 163
- 三、科技类书籍设计 163
- 四、教材设计 164
- 五、政治类书籍设计 164
- 六、词典类书籍设计 165

七、青少年书籍设计 166

八、幼儿书籍设计 167

九、老年书籍设计 168

十、妇女书籍设计 169

十一、套书系列设计 170

十二、保健书设计 172

十三、艺术书设计 173

第三节 书籍招贴画 176

一、招贴画的类别 176

二、招贴画的沿革 177

三、招贴画的繁荣时期 180

思考题、作业 181

装帧设计作品赏析 183

字体设计 193

封面设计 200

插图设计 212

招贴设计 217

藏书票设计 219

参考书目 221

腹地

人民文学出版社

第一章 书籍装帧概述

书籍装帧是一门有鲜明特色的艺术门类，它与商品广告的区别是因为它更富有书卷气，虽然书也属商品，但它冠以文化的头衔。在德国、捷克等国家的艺术设计学院里，书籍装帧作为一门学科来培养学生除了学习绘画基本功、封面、插图装帧设计技法外，还要在印刷工厂、出版机构进行实践实习。正因为装帧不仅是为赤裸书芯包一张封面，而且要对一门以书籍形态、内涵、工艺为载体的艺术进行研究，譬如：书籍外观的护封、材质、内页的字体、插图、版式都需要有一个整体的策划和创意设计。另外，书籍独特的平面视觉媒体与其他姐妹艺术有不同的审美方式、美学要求，由于装帧艺术是应用艺术不是纯艺术（FINE ART），它的美学观应考虑审美性、艺术性，与功能性、舒适性。故曰书籍装帧有其特异的艺术特征，要使千万受众通过书的封面、扉页、环衬、插图、编排等形式构成，产生愉悦的审美心理感应。装帧外观应引起受众注目，从而对该书本产生好感、亲近感，进而产生阅读欲望，最终达到购买占有的梯级反应程序。总之，让受众从“认知”到“认同”进而到“认购”的全过程，书籍装帧艺术的魅力就显得格外重要了。

第一节

书籍，人类文明的延续

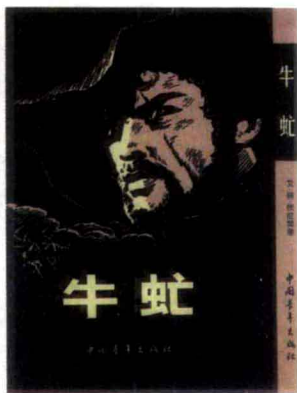

图 1-1 伏尼契著《牛虻》封面
李恒辰设计

书籍是人类文明进步的伟大手段之一。人类智慧的积累、流传、延续，依靠各种形式的书——甲骨刻辞、铜器铭文、石碑简册、丝帛树皮、纸草泥板、蜡板贝叶，代代留传后世。书籍又是教育、宣传、信息的媒体。通过书刊来传播文化知识、沟通思维、促进人类社会精神文明、物质文明的发展。我国古代有一位吴騫，他在《藏书印记》中有句话“寒可无衣，饥可无食，至于书不可一日失”，这句话有点夸张，但至少说明书对人的重要性。另外，也有一则古人垂训，谓“书犹药也，善读之可以医愚”，每一个人从幼年就开始就接触书，逐年加码，从幼儿读物、小学课本、中学教材到大学教程，书籍给人们知识与力量，鼓舞我们树立正确的人生观、价值观。俄国的奥斯特洛夫斯基拜读了英国作家艾·丽·伏尼契写的《牛虻》，对他一生投入革命洪流，起了很大影响。中国的一批革命先行者又读了奥斯特洛夫斯基写的《钢铁是怎样炼成的》这部不朽之作，受到极大鼓舞，参加浴血的抗日战争、解放战争。中外古今不少伟大人物终生与书籍交了朋友而净化了自己的灵魂。以高尔基为例，这位俄国20世纪初的文学家，从小就有强烈的、如饥似渴的读书欲望，并爱书如命，年轻时他在船上打工，一次船舱着了火，他首先抢救书籍，几乎因此被烧死。他曾说过：“书籍一面启示我的智慧与心灵，一面帮着我在一滩烂泥塘里站了起来，如果没有书籍的话，我就沉没在这片泥塘里，我就被愚

蠢和下流淹死。”中国宋朝诗人黄山谷说过：“三日不读，便觉语言无味，面目可憎。”古谚中也有：“闲居足以养志，至乐莫若读书。”宋朝朱熹说得更直截了当：“若不读书，便不知如何而能修身、齐家、治国。”又说：“唯学为能变化气质耳”。可见读书是一种文明的显现。德国法西斯杀害犹太人的“达豪集中营”的大门口，在石碑上镌刻着17世纪一位哲人的预言：“当一个政府开始烧书的时候，如不加以阻止，那么它下一步就是焚烧活人。”野蛮的法西斯焚书坑儒，杀戮良民，灾难是深重的。健康的书籍是世界文明进步的保护神。书籍作为人类精神食粮有无比的必要性、重要性。能从事书籍艺术工作、书籍装帧工作，把自己的青春年华贡献给美化书的事业，是非常有益人类的事。

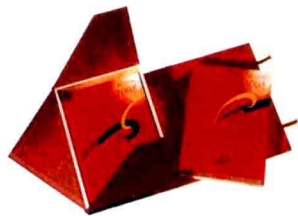

图 1-2 《2008 年北京奥运会申请报告》北京理想设计艺术公司设计

从书籍装帧总体含义上来说，没有装帧就不存在书籍，每一本书都离不开装帧。书籍装帧另一层含义是装饰美化书籍，保护书籍，使书牢固延续后世。如果轻视书籍装帧，书籍将缺乏美感，丑陋不堪。空白封面的书是极其简陋且令人嚼蜡的。

很多年轻人往往不加区别书籍封面和书籍装帧，认为装帧就是“装订”。也有人认为封面设计就是装帧设计。固然，装订、封面设计都是装帧中的一部分，但不是装帧的全部。有些书的封底左下角把封面设计印成装帧设计×××，这是不太贴切的。“书籍装帧”是由“书籍”和“装帧”两个名词构成在一起的专门名词。“装帧”一词，英文是BINDING & LAYOUT，是指构成书籍的必要物质材料和全部施工流程的总和。有了装帧设计才形成了书籍的形态，于是也有了“书籍装帧”这个名词。为了说明白这个意思，可用服装做比喻：“服装”是构成蔽体衣着的必要物质材料和全部缝纫工程的总和，当各种面料和各项缝裁工作各自独立存在的时候，不可能产生服装，而没有服装也就没有蔽身防寒的衣着。再用建筑做比喻：“建筑”是构成房屋的必要物质材料和全部施工流程的总和，当砖瓦水泥、钢材

玻璃各种材质和起重机施工活动各自独立存在的时候，无所谓建筑。同样，在出版方面，如果各种物质材料和各项印制工艺各自独立存在，也不能出现装帧。没有装帧也就没有书籍。所以“书籍装帧”的含义并不是只指书籍的某一具体物质材料或某一项工艺流程，而是指构成书籍的各部位的必要材质和各项工艺流程的全部内涵。那么，如何使互不相关的各项物质材料和各项不同工艺有次序地、理想地汇合起来，这就必须事先提出方案和图纸，策划和构思，这个工作过程就是“装帧设计”。没有事先酝酿设计，也不可能工艺流程和生产活动。没有装帧设计，也无所谓装帧活动。装帧设计者把作家一叠叠原稿作为自己工作的基础，在此基础上构思如何采用材料，采用何种印刷工艺，使书籍出版后，能在物质和精神功能上完美融合，在使用和欣赏价值上理想结合，也就是人们常说的书籍装帧设计的思想性和艺术性。优秀的装帧设计一方面要给读者以美感，另一方面在陶冶情操上也有积极作用。

书籍装帧设计的基本概念，就是在书籍出版之前，预先制定装帧的整体和局部，材料与工艺、思想与艺术、外表与内涵诸因素的全套方案，使开本、封面、护封、书脊、环衬、扉页、插图、字体、印刷、装订、编排等环节，形成一个和谐的整体。所以封面、护封设计，插图创作，版面编排仅仅是书籍装帧设计工序中的一环，并不包含装帧设计的全部内涵。

顺便提一下“装帧设计”与“装帧艺术”在概念上也不能混同。装帧设计方案和图纸，不能称它为装帧艺术，只有当方案上、图纸上的设想通过广大印刷装订工人的生产活动，形成了装帧实体——书籍，这才谈得上“书籍装帧艺术”。当然，第一步是装帧设计家把自己的艺术才华、美术修养、表现技巧、专业知识体现在设计方案上和图纸上，这是首位的，然后第二步，通过印刷装订工人师傅精湛的工艺技术，才能体现出设计家所预想的装帧艺术效果来，两者缺一不可不可能有装帧艺术的出现。

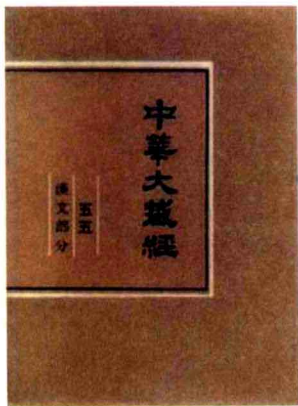

图 1-3 《中华大藏经》
伍端端设计 中华书局

第二节

书籍装帧的定位

一个出版社的生产业务是为了出版书籍。要出书，首先要请作家提供书稿，这是书籍的第一原料。文字编辑室的任务是从确定选题、组织稿源、审核文稿、修正加工，出色完成一系列的工序，是为了获取书籍的第一原料。可以说书稿是书籍之魂，必须严格细腻地进行整理加工。这是一项思想性、技术性、责任心很强的工作。但编辑、整理、加工妥当的书稿并不等于书籍。要使蛹变成蝶，要使书稿变成书籍，还要由另一个部门来完成这项工作，这个部门是“装帧设计”。由它来决定书籍开本，选定第二原料——纸张、面料，设计封面、护封、插图、版式，即书稿到书籍形成之间的第二环节——装帧设计。装帧乃书籍的形式，它可根据不同书稿的内涵、属性决定书的面貌形态。书的内容和形式能不能浑然一体、相得益彰，这就要看装帧设计家有没有这样的才华与修养了。

可见“装帧设计”仅仅是出版一本书的第二环节，它仍是纸上谈兵。装帧设计后的方案、图纸要付之实施，必须有第三个环节，就是组织书籍生产工作，这是由出版部门来负责的。它根据书稿和装帧设计图稿，安排至印刷厂，组织打字、校对、印刷、装订、调配纸张、面料来完成书籍的出版，所以出版社出版书籍，实际上要经过三个主要环节：第一步是文字编辑室组稿、改稿、提供“原料”；第二步是由装帧设计室作出书籍的造型、色彩、纸张规划；第三步由出版部门组织书籍印刷生