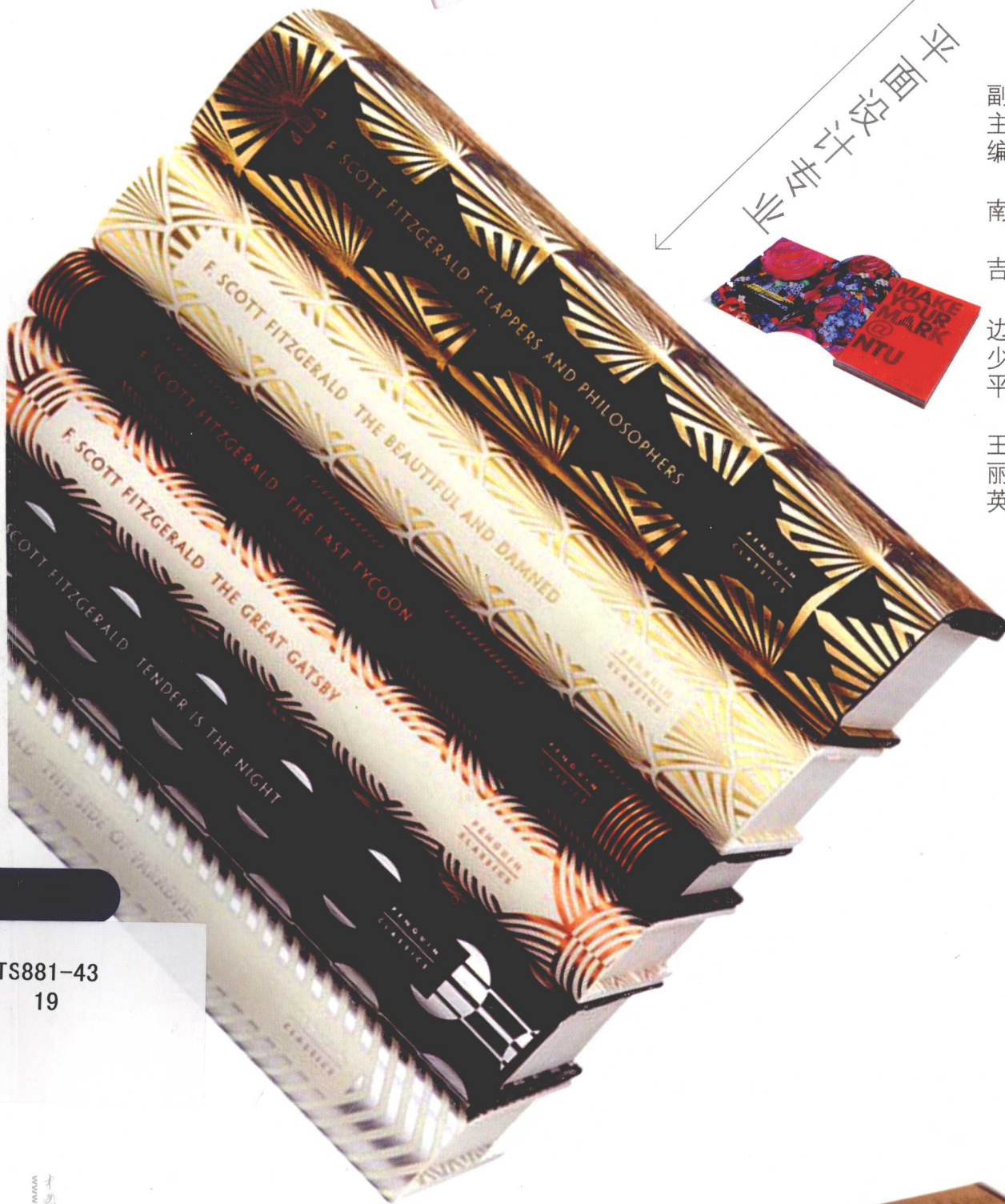

书籍设计

主 编 薛慧峰 白松楠
副主编 南 吉 边少平 王丽英

中国美术学院
李 琳 著

TS881-43
19

013026555

TS881-43
19

普通高等教育艺术设计类

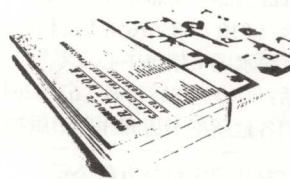
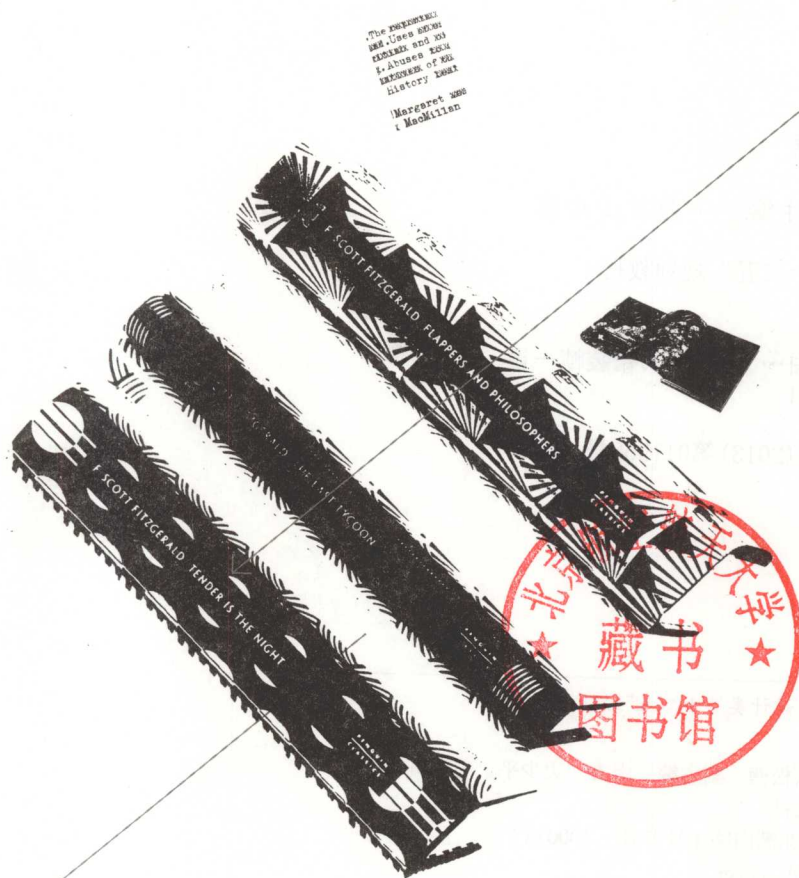
『十二五』

规划教材

平面设计专业

书籍设计

主编 薛慧峰
副主编 南吉 白松楠
边少平 王丽英

北航

C1633827

中国水利水电出版社
www.waterpub.com.cn

TS881-43
19

内 容 提 要

本书系统阐述了书籍装帧设计的概念、发展历程,书籍装帧的元素,书籍的插图设计,书籍的整体编排设计,书籍装帧的创新设计以及书籍的印刷工艺等内容,并列举了书籍设计的大量优秀设计实例。本书内容涵盖了书籍设计课程的基本知识点和技能点,理论与实践相结合,符合当代书籍设计人才对于专业知识与实践技能相结合的需求。

本书适合高等院校、高职高专、成人、函授、网络教育,自学考试专业培训等艺术设计类专业学生的教材或教辅使用,也可供相关专业人士参考。

图书在版编目(CIP)数据

书籍设计 / 薛慧峰, 白松楠主编. — 北京: 中国水利水电出版社, 2013. 1
普通高等教育艺术设计类“十二五”规划教材
ISBN 978-7-5170-0355-7

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

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第011969号

书 名	普通高等教育艺术设计类“十二五”规划教材 书籍设计
作 者	主编 薛慧峰 白松楠 副主编 南吉 边少平 王丽英
出版发行	中国水利水电出版社 (北京市海淀区玉渊潭南路1号D座 100038) 网址: www.waterpub.com.cn E-mail: sales@waterpub.com.cn
经 售	电话: (010) 68367658 (发行部) 北京科水图书销售中心(零售) 电话: (010) 88383994、63202643、68545874 全国各地新华书店和相关出版物销售网点
排 版	北京时代澄宇科技有限公司
印 刷	北京嘉恒彩色印刷有限责任公司
规 格	210mm×285mm 16开本 6印张 158千字
版 次	2013年1月第1版 2013年1月第1次印刷
印 数	0001—3000册
定 价	29.00元

凡购买我社图书,如有缺页、倒页、脱页的,本社发行部负责调换

版权所有·侵权必究

QIANYAN 前 言

本书根据高等院校的办学定位、课程目标、人才培养目标，系统阐述了书籍装帧的理论知识，要求学生掌握书籍装帧的构成要素、设计构思、设计程序及表现方法，能够独立展开设计工作，并制作完成一本精美的书籍。同时要求学生了解书籍装帧的创新形式，力求使学生的书籍装帧作品具有鲜明的个性特征。

本书在内容上遵循循序渐进、理论联系实际的原则，融合教与学两方面的规律，对于书籍设计的理论知识与实际应用技巧做了全方位的分析，并且配有丰富的中外书籍装帧作品，引导学生从实践中归纳、发现应用技巧并领悟出书籍装帧的基本规律，将感性认识与理性分析完美结合，从而提高学生对于书籍装帧设计的实际操作能力。

通过对本书的学习，学生能够掌握书籍整体设计的新知识、新方法和新的艺术表现形式，从而能够根据书籍内容设计出具有艺术特色并且实用的书籍作品。

由于时间和条件的限制，书中引用的作品未能一一署名，在此，谨对所有收集在本书中作品的设计者表示衷心地感谢！

最后，真诚希望本书可以为广告设计专业学生、广告设计爱好者提供有益的参考和帮助。限于编者水平，书中不足和疏漏之处，恳请读者批评指正。

编者

2012 年 10 月

课时安排

建议课时：52 课时（其中：理论 20 课时，实践 32 课时）

课程思路：本课程侧重从艺术性、科学性相结合的角度，提高学生的综合艺术素质和艺术设计的表现与创新能力。

课题名称	课程内容	课时
第 1 章 书籍装帧概述	1.1 书籍装帧的概念	4
	1.2 中国书籍装帧设计的历史演进	
	1.3 外国书籍装帧设计的历史演进	
	1.4 现代书籍装帧的发展方向	
第 2 章 书籍装帧的元素	2.1 书籍的结构	20
	2.2 书籍的分类	
	2.3 书籍的开本	
	2.4 书籍封面设计	
	2.5 书籍函套设计	
	2.6 书籍零页设计	
	2.7 正文页设计	
第 3 章 书籍插图设计	3.1 插图设计概述	8
	3.2 插图的分类及形式	
第 4 章 书籍整体编排设计	4.1 书籍版式设计的风格	8
	4.2 网格系统	
	4.3 版式设计中的文字编排	
第 5 章 书籍装帧的创新设计	5.1 概念书籍的设计	4
	5.2 电子书的设计	
第 6 章 书籍印刷工艺	6.1 制版	8
	6.2 拼版	
	6.3 设计与装订	

MULU 目 录

前言

课时安排

第 1 章 书籍装帧概述

1.1 书籍装帧的概念	1
1.1.1 概念	1
1.1.2 功能	1
1.2 中国书籍装帧设计的历史演进	2
1.2.1 甲骨文书——起源与形成时期	2
1.2.2 竹简木牍——发展与成型时期	3
1.2.3 帛书	3
1.2.4 卷轴装	3
1.2.5 经折装	4
1.2.6 旋风装	4
1.2.7 蝴蝶装	4
1.2.8 包背装	4
1.2.9 线装	4
1.2.10 简装	5
1.2.11 精装	5
1.3 外国书籍装帧设计的历史演进	6
1.3.1 国外书籍的早期形式	6
1.3.2 欧洲的古抄本	6
1.3.3 古腾堡	7
1.3.4 欧洲文艺复兴以后的书籍艺术	7
1.4 现代书籍装帧的发展方向	8

第 2 章 书籍装帧的元素

2.1 书籍的结构	11
2.2 书籍的分类	12

2.2.1	平装书籍	12
2.2.2	精装书籍	13
2.3	书籍的开本	16
2.3.1	图书开本的确定	16
2.3.2	开本的选择因素	17
2.4	书籍封面设计	18
2.5	书籍函套设计	20
2.6	书籍零页设计	22
2.6.1	环衬页	22
2.6.2	扉页	23
2.7	正文页设计	24
2.7.1	正文版式设计的步骤	24
2.7.2	封面设计实例	26

第3章 书籍插图设计

3.1	插图设计概述	29
3.1.1	书籍插图的定义	29
3.1.2	插图的产生与发展简史	29
3.1.3	现代插图发展趋势	30
3.1.4	插图的任务和特点	30
3.1.5	插图与书籍装帧的关系	31
3.2	插图的分类及形式	33
3.2.1	插图的分类	33
3.2.2	插图的版式形式	34
3.2.3	书籍插图的创作与表现	42

第4章 书籍整体编排设计

4.1	书籍版式设计的风格	47
4.1.1	古典版式设计	47
4.1.2	网格 (Grid) 设计	47
4.1.3	自由版式设计	48
4.1.4	版式设计的艺术规律	49
4.2	网格系统	53
4.2.1	网格系统的重要性	53
4.2.2	分栏与分块	53
4.2.3	网格的应用	54
4.3	版式设计中的文字编排	55

4.3.1 印刷字规格	55
4.3.2 版面字数	55
4.3.3 图表位置	55
4.3.4 文字的版式设计	56

第5章 书籍装帧的创新设计

5.1 概念书籍的设计	59
5.2 电子书的设计	60
5.2.1 电子书的三要素	60
5.2.2 电子书的特点	61
5.2.3 电子书的分类	61

第6章 书籍印刷工艺

6.1 制版	63
6.1.1 凸版印刷	63
6.1.2 凹版印刷	64
6.1.3 平版印刷	66
6.2 拼版	67
6.2.1 设计与印刷的基本知识	67
6.2.2 拼版的基础知识	67
6.2.3 拼大版	68
6.2.4 分贴和分版	68
6.3 设计与装订	68
6.3.1 书籍装订工艺的演进	69
6.3.2 书籍装订工艺分类	69
作品欣赏	72
参考文献	86

第1章 书籍装帧概述

1.1 书籍装帧的概念

1.1.1 概念

“装帧”一词源于日本，“帧”为量词，装帧的本意是将纸张折叠为一帧，然后再装订起来。书籍装帧的概念即是由由此产生。

现代书籍装帧的概念从最初单一的注重装订工艺，发展到注重书籍内外整合、全方位的包装和美化书籍，一本书以优美的封面、插图、编排、字体设计为依托，全面展示了装帧设计过程，包含了印前、印刷及印后对书籍整体形态与传达效果的分析。这是设计理念的一次质的飞跃，是对原有的传统

的书籍形式的一种突破和创新，也是对书籍整体形态的艺术性、技术性的重新定位和提升。

1.1.2 功能

1. 促进销售功能

书籍装帧的销售功能可分为两个方面——实用功能和审美功能。实用功能体现在有利于阅读、促进购买及保护书籍等方面。审美功能体现在其“愉悦”作用，能给人以精神上的享受，烘托阅读氛围等。设计师通过对书稿独到的理解与感悟，运用富有概括性与创意性的图片、色彩、版式、文字等元素，创造出能够表现和美化书稿内涵、氛围的装帧形式，使原本平淡的书稿变得生动，艺术性地美化了其外在的形式，使读者在阅读书籍内容的同时，在视觉上也能获得一种审美的享受（见图1-1-1）。

图 1-1-1 国外畅销书设计

书籍装帧所赋予书籍整体形式的实用性和视觉美感,无形中成为了商品的附加值,在竞争日趋激烈的市场条件下,书籍能否畅销,很大程度上取决于书籍的装帧形式,“不用言语的说服者”可谓是对优秀书籍装帧的形象说明。

2. 传达信息功能

书籍装帧承载着书稿内容,是传达信息的载体,它以明确、艺术化的方式把书稿内容的信息传达给消费者,使消费者在较短时间内就能够了解书籍的内容。

3. 保护功能

把零散的书页或纸张装订成册,可以使书籍坚固、美观,易于读者翻阅和保存,并使其在翻阅、运输和储存时不被损坏(见图 1-1-2)。

图 1-1-2 书籍的保护功能

1.2 中国书籍装帧设计的历史演进

1.2.1 甲骨文书——起源与形成时期

原始时代从甲骨刻字,到造纸术与印刷术发明之前的原始装帧技术,在形式上都是取材于自然界的现成物质材料,如在石头、甲壳、兽骨、金属、陶瓷砖瓦上刻写文字,形成当时的“书籍”。

最早的书籍可以追溯到远古时代。当远古时期的人们把文字、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。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、楷书及行书等字体的演变,书籍的材质和形式也随之逐渐完善(见图 1-2-1)。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。

图 1-2-1 商代甲骨文

1.2.2 竹简木牍——发展与成型时期

在春秋战国时期出现的简策、帛书，以及造纸术发明之后的卷轴装、旋风装这四种装帧形态便是我国书籍装帧的发展与成型时期。之所以将这四种装帧形态划分为一个时期，是因为它们都是以卷装为其主要的装帧形态特征。

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，为防止日久虫蛀和变形，要放置于火上烘烤后蒸发竹片中的水分，而后在竹片上书写文字，这就是竹简。把这些竹简以绳或皮条穿连成“册”，称为“简策”（见图1-2-2和图1-2-3）。

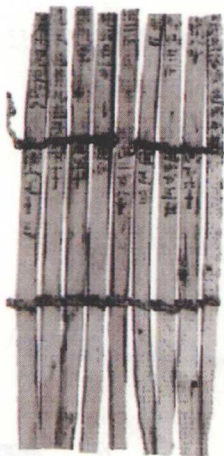

图 1-2-2 居延汉简

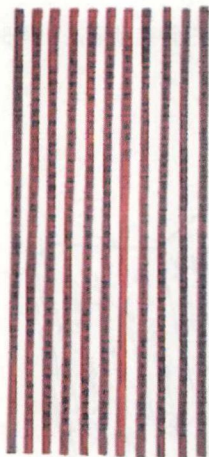

图 1-2-3 云梦睡虎地秦简

1.2.3 帛书

帛，是丝织品的统称，大致相当于今天的书画用的绢。帛质轻，易折叠，书写方便，尺寸可长可短，用帛书写文字后卷成一束，称为“一卷”。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。

1.2.4 卷轴装

卷轴装始于帛书，即将抄写好内容的缣帛一块一块的粘接在一起，在末尾加上一根轴，并以此为轴心从尾端向前卷成帛卷，就形成了以缣帛为书写材料的卷轴装（见图1-2-4）。

图 1-2-4 卷轴装帛书

1.2.5 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,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,非常麻烦。经折装的出现适应新的需求,大大方便了阅读,同时便于取放(见图 1-2-5)。

1.2.6 旋风装

旋风装由卷轴装发展演变而来,亦称“旋风叶”、“龙鳞装”。其形式是长纸作底,首页全裱于卷首,自次后页依次贴于底卷上,如鳞状有序排列(见图 1-2-6)。它保留了卷轴装的优点,改进了其缺点,是卷装最后一种书籍装帧形态,同时也是中国书籍由卷轴装向册页装发展的早期过渡形式。

图 1-2-5 经折装

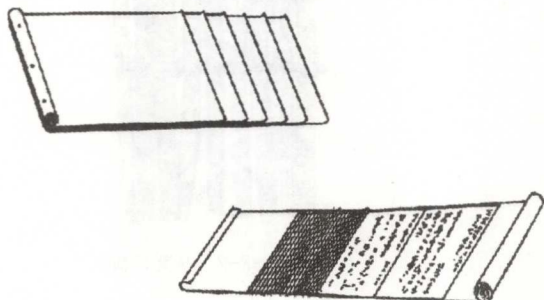

图 1-2-6 旋风装

1.2.7 蝴蝶装

约在唐代后期出现蝴蝶装,宋朝盛行。蝴蝶装是指将印有文字的书页面朝里对折起来,再以中缝为准粘附在底衬纸上,最后裁齐成册的装订形式。

1.2.8 包背装

包背装又称裹背装,它是在蝴蝶装基础上发展而来的装订形式。它和蝴蝶装的主要区别是:对折书页时印有文字的书页面朝外,背面相对,书页呈双页。

1.2.9 线装

线装书是指把两张纸分别贴在书的前面和后面作为封面和封底,书脊、锁线打眼订线外露,锁线法可分为四针眼、六针眼、八针眼订法(见图 1-2-7)。它的特点是便于翻阅,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“中国风”书籍的象征。

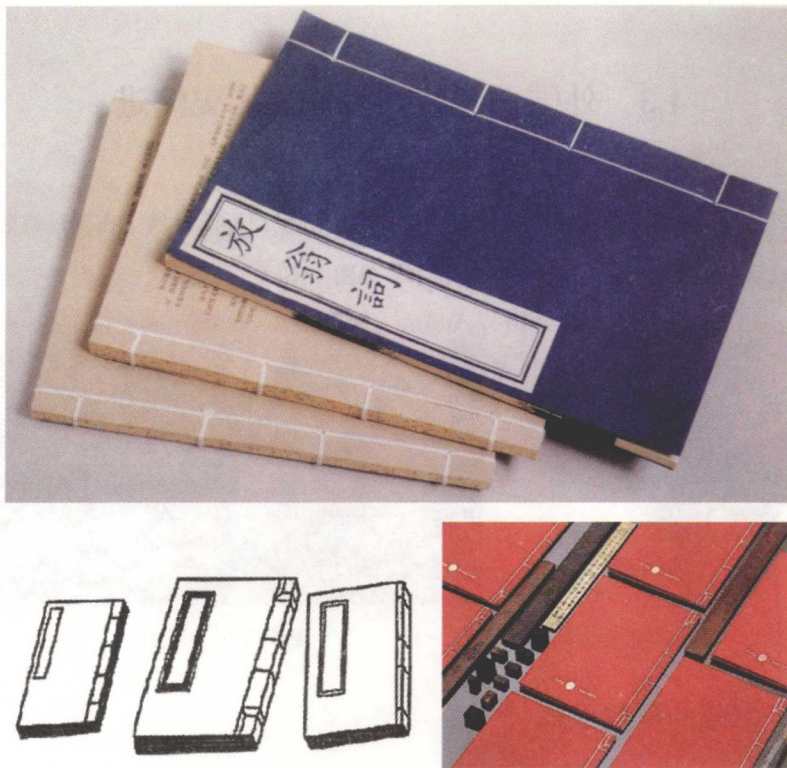

图 1-2-7 线装书

1.2.10 简装

中国现代书籍装帧设计起源于明末清初,尤其“五四”时期在新文化运动的推进和西方科学技术的影响下,书籍装帧设计逐渐打破旧的传统,开拓出了新的局面。这一时期在鲁迅先生的积极倡导下,在丰子恺、陶元庆、钱君匋等一大批著名书籍装帧艺术家的努力之下,中国的书籍装帧艺术开辟了一个新时代。鲁迅先生是中国“五四”以来第一位对封面、版式等书籍装帧设计方面进行研究的人,他是我国现代书籍装帧设计艺术的开拓者和倡导者。20世纪60年代,出版品种单一,设计作品带有明显的政治倾向,印制粗糙,设计思路狭窄,口号代替了创作,书籍装帧设计行业一度跌入谷底。政治激进导致书籍产业陷入一片“红色海洋”。进入80年代,改革开放政策大力推动了装帧艺术的发展,书籍艺术趋于多样化。

简装,也称“平装”,是铅字印刷以后近现代书籍普遍采用的一种装帧形式。其形式多样,有骑马订、胶背订、锁线订、活页装及散装等。

1.2.11 精装

精装书籍在清代已经出现,西方《圣经》、《法典》等书籍多为精装。精装书最大的优点是坚固且经久耐用。精装书的内页多为锁线钉结合胶背装,多使用皮、革、织物等厚重坚实且韧性较强的材质做护封、封面和封底用材,工艺技术也较复杂。精装书印制要求高,设计精美独特。

中国书籍装帧的演进和发展过程,至今有2000多年的历史。在长期的演进过程中逐渐形成古朴简洁、典雅实用的东方特有的形式,在世界书籍装帧设计史上占有着重要的地位。

1.3 外国书籍装帧设计的历史演进

几千年来,世界各国的书籍文化,也在随着技术的进步而不断发展。在国外有莎草纸书(见图 1-3-1)、蜡版书、泥版书、手抄书及羊皮纸书(见图 1-3-2)。

图 1-3-1 写在莎草纸上的典籍

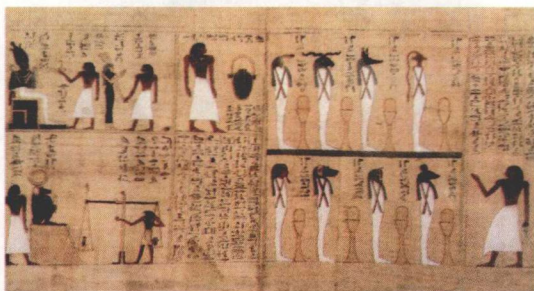

图 1-3-2 羊皮书

1.3.1 国外书籍的早期形式

最早的象形文字和表音文字产生于公元前 4000 年末期的幼发拉底河和尼罗河岸边,在四大文明古国之一的古埃及最早使用的书写材料是莎草茎制成的莎草纸,它的书籍形式是写上字的书卷,一般为 6m 长,12 ~ 30cm 宽,阅读时展开,用完再卷起。在古巴比伦使用的是刻有楔形文字后再用火烘干的泥板(见图 1-3-3)。

图 1-3-3 泥板

1.3.2 欧洲的古抄本

欧洲的许多国家先后产生了十分绚丽的抄本书籍。在这样的土壤中产生了卡罗林和哥特艺术风格时期书籍艺术的顶峰。这一时期的字体也有了改变,与哥特式建筑一起产生的哥特字体,主要在宗教书籍中使用。

图 1-3-4 古腾堡《圣经》内页部分

1.3.3 古腾堡

到了5世纪左右册本基本取代了卷轴而成为了西方书籍的主要形式。随着中国印刷术的引入,西方逐步摆脱了手抄书籍的束缚,开始以雕版的方式进行着印刷书籍的尝试。15世纪中叶,德国人古腾堡发明了金属活字印刷术和木制的印刷机,直到20世纪以后,西方书籍在整体视觉面貌上都保持了古腾堡时代形成的基本特征(见图1-3-4)。从19世纪末的工艺美术运动的领袖人物——英国的威廉·莫里斯将这种书籍的古典风格推向了极致。

1.3.4 欧洲文艺复兴以后的书籍艺术

欧洲在14世纪开始了文艺复兴运动。在文艺复兴运动的发起国——意大利、法国及德国的大城市中产生了商业性的抄写工厂,他们为读者生产书籍,并由流动书商进行销售。书籍的商品化促进了这一时期的书籍,以及书籍装帧设计进一步的发展和成熟(见图1-3-5)。

19世纪下半叶到20世纪初期,工业革命使得西方资本主义世界迅速发展,印刷水平大幅度提高,西方世界书籍装帧艺术蓬勃发展。

在19世纪初,英国曾经是世界书籍艺术的中心,威廉·莫里斯(1830—1896年)被人们誉为现代书籍艺术的开拓者。莫里斯开办印刷工厂专门从事书籍装帧设计,他用精美的皮革、丝绸、麻织等面料制作精装书,采用细腻流畅的花草植物纹样做封面图案,形成以优雅、华丽著称的装帧艺术风格(见图1-3-6)。

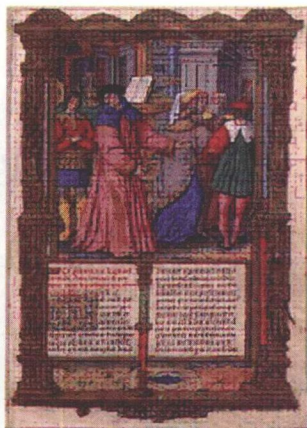

图 1-3-5 欧洲文艺复兴时期的书籍

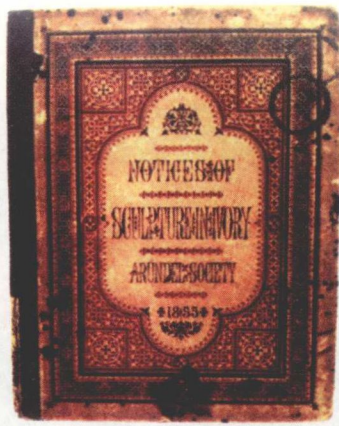

图 1-3-6 威廉·莫里斯的装帧艺术风格

1.4 现代书籍装帧的发展方向

在当今社会，科学文化迅速发展与交流频繁，以及激光和电子技术的广泛应用，促使书籍装帧在材料上异彩纷呈。视觉的、听觉的、触觉的、嗅觉的传播媒介纷沓而至，将数千年的铅字文化发挥到淋漓尽致。

现代书籍形态设计追求对传统装帧观念的突破主要体现在以下几方面。首先，书籍形态的塑造，是一个由出版者、编辑、设计家、印刷装订者共同完成的系统工程。其次，书籍形态是包含“造型”和“神态”的二重构造。前者是书的物性构造，它以美观、方便、实用的意义构成书籍直观的静止之美。后者是书的理性构造，它以丰富易懂的信息，科学合理的构成，丰富的创意和各类要素的充分利用，构成了书籍内容活性化的流动之美。涉及的元素为：开本的大小，版式的规格，印纸的优劣，墨色的好坏，字体的风格，刀法的精疏，版画插图的精细与否，装帧与内容的呼应等，造型和神态的完美结合，则共同创造出形神兼备的、具有生命力和保存价值的书籍（见图 1-4-1 ~ 图 1-4-4）。

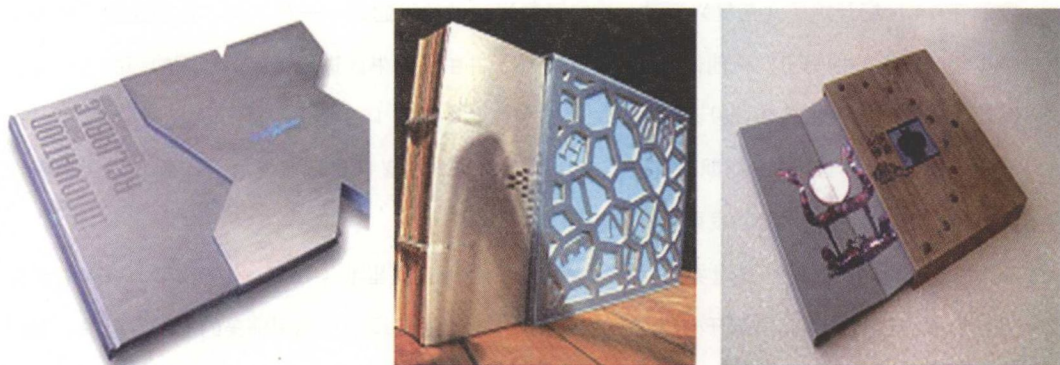

图 1-4-1 书籍的材质美感突出文化感和民族性

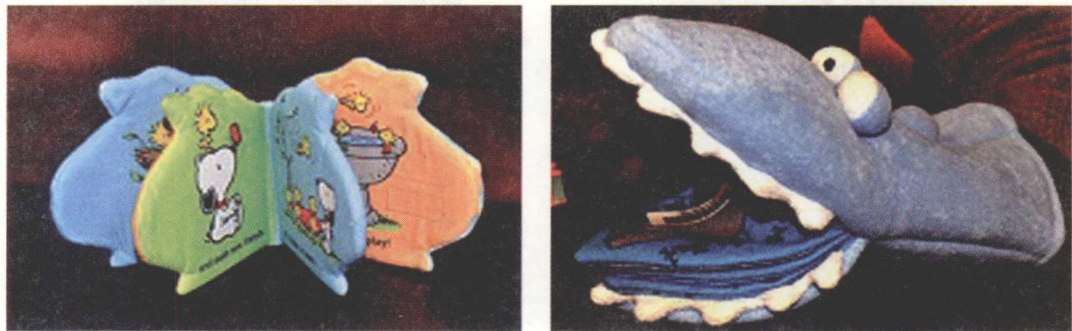

图 1-4-2 材质新颖独特的少儿读物

图 1-4-3 风格迥异的书籍装订工艺

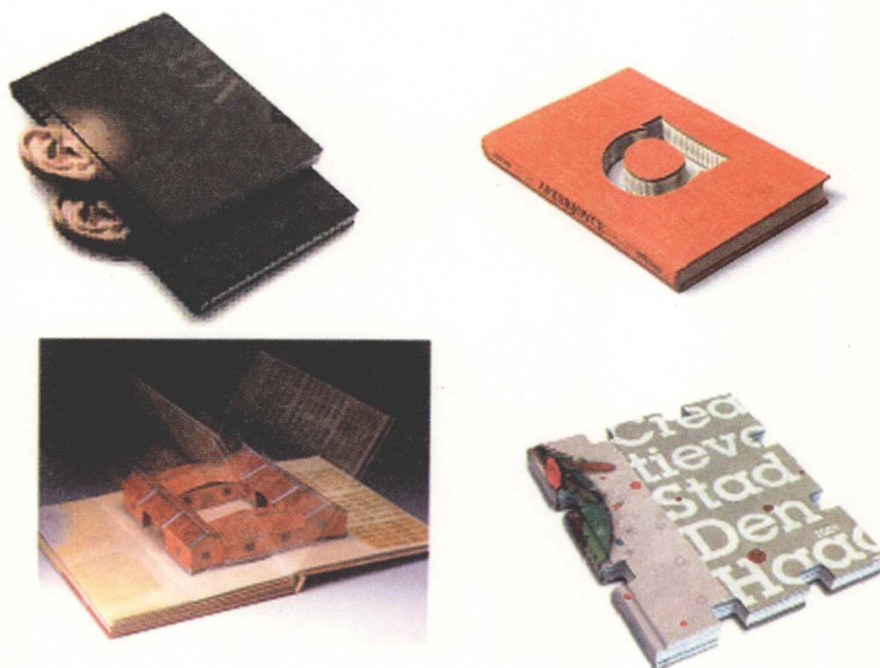

图 1-4-4 书籍形态的异化与创新