

高等院校设计艺术专业课程教学系列教材

ART AND DESIGN

潘鲁生 主编

书籍设计

BOOK DESIGN

赵芳廷 编著

山东美术出版社

中国美术学院美术考级教材 素描分册

中国美术学院美术考级教材 素描分册

中国美术学院美术考级教材 素描分册

书籍设计

潘鲁生 主编

高等院校设计艺术专业课程教学系列教材

书籍设计

BOOK DESIGN

赵芳廷 编著

山东美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

书籍设计 / 赵芳廷编著. — 济南: 山东美术出版社,
2007.1

(高等院校设计艺术专业课程教学系列教材)

ISBN 978-7-5330-2324-9

I. 书... II. 赵... III. 书籍—设计 IV. TS881

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 160746 号

出版发行: 山东美术出版社

济南市胜利大街 39 号 (邮编: 250001)

电话: (0531) 82098268 传真: (0531) 82066185

山东美术出版社发行部

济南市顺河商业街 1 号楼 (邮编: 250001)

电话: (0531) 86193019 86193028

制版印刷: 山东新华印刷厂德州厂

开 本: 889 × 1194 毫米 16 开 7.75 印张

版 次: 2007 年 1 月第 1 版 2007 年 1 月第 1 次印刷

定 价: 36.00 元

走进课堂

潘鲁生

伴随着国民经济的迅速增长和中国设计产业的发展,中国的设计艺术教育也将在社会、经济、文化的发展过程中全面整合,并得到持续地调整和提高,从而为中国企业的设计创新培养更多的设计艺术人才。据不完全统计,目前中国的2700多所高等院校已经有近80%开设了设计艺术专业,社会上活跃着数以万计的设计企业和几十万设计从业人员。由此来看,中国的现代设计艺术教育在规模发展、人才培养、专业设置以及理论研究、创作实践等方面,已经进入了一个新的全面发展时期。设计艺术作为文化创意产业的催化剂,在经济社会快速发展的大背景下具有广阔的发展空间和良好的发展前景。与此同时,社会也在不断检验着设计教育的总体水平,设计艺术教育也不得不注重诸如设计伦理与设计生态等方面的前沿问题,因此,提高设计艺术教育教学质量成为摆在教育工作者面前的一个需要长期关注的重要课题。

那么提高设计艺术教育的质量应该从哪些方面入手呢?我们认为,课程建设是学校教学的基础,是提高学生培养质量和学校整体办学水平,体现学校办学特色的重要内容。近几年,山东工艺美术学院借鉴国内外设计艺术院校成功的教学经验,从课程教学着眼,课堂教学入手,与课题研究和项目开发相结合,不断探索设计艺术教学的自身规律和课程特色。学校现有10个专业教学单位,开设16个本科专业,50余个专业方向,800余门课程。目前,山东工艺美术学院作为一所独立建制的以设计艺术为主体的艺术院校提出,首先要把每一门专业课程规划好、建设好,就需要在课程结构和内容上不断探索与改革,逐渐形成适应本学科专业教学需要的富有特色的课程教学体系。因此,作为课程教学的重要组成部分,设计艺术教材的建设直接关系到学科专业的发展和教学质量的提高,教材建设的地位也因此得到突显。

与前几年相比,目前设计艺术方面的教材并不罕见,其中设计艺术实践课程教材较理论教材更为丰富多样。但总体来看,设计艺术实践课程教材中针对设计艺术某一专业的概括性叙述仍然居多,内容显得宽泛、概括,缺乏对设计艺术不同专业课程的深入分析。如果读者需要就某一门课程进一步地深入了解、学习或学会解决实际问题

的方法,并对设计规律、设计过程和设计方法有形象的了解,这类实践课程的教材就显得缺乏。就学生来说,对设计艺术实践课程教学内容、思维模式、创意方法和学习思路的理解和学习,就成为提高设计艺术实践能力行之有效的方法和措施。鉴于此,我们着手编辑了这套以课程教学为内容的设计艺术系列教材。

本系列教材针对高校设计艺术专业课程建设,既有实践教学的主干课程,也有某些新兴课程以及对主干课程的补充,初步拟定有《图形创意设计》、《品牌形象设计与推广》、《会展设计》、《网页设计》、《妆扮设计》、《印前设计》、《书籍设计》等20种。教材在写作过程中借鉴国内外一些较新的教学内容和教学方法,案例选择典型,内容新颖。有些课程体现了本专业的前瞻性和国际化趋势,意在探索符合设计艺术专业课程的教学规律,力求以最新的教学理念、教学方法、教学资讯和案例教学来说明问题。教材的编写在注重设计艺术相关专业主要实践课程共性特征的同时,又尽量体现自身的专业特色,注重课程教学规律的探索,并与其他同类教材有所区别。通过课程学习,使学生掌握相对科学、合理的设计理念、设计方法和设计规律,做到举一反三,以点及面,从思维方法上理解和掌握设计艺术实践的有关内容及方法。设计艺术实践课程教学是设计艺术教学的重要内容,本系列教材在对专业课程理论认识的基础上,重点强调课程的实践环节,侧重对课程内容或项目背景、推广价值、设计程序与方法、设计轨迹、设计草图与创作过程,对课程作业的创意分析、说明、遴选,以及课程实施制作,课程讲评等方面的分析和理解。本系列教材选择使用了一定的案例教学和相关图片资料,特别强调展现课程进行过程中创意、表现和制作的轨迹,反映课题内容的设计过程、草图及生动的相关设计来源等,力图打破单一僵硬的教材讲授模式,提高学习的主动性与创造性。

本套教材是山东省教育厅十五规划立项教材,由山东工艺美术学院科研处、教务处、研究生处联合组织实施,邀请全国知名艺术院校的一线教师参与编写工作。相信他们的教学经验和新颖的思想,能为普通高等艺术院校、艺术职业院校的师生提供一定的专业课程教学参照。当然,由于作者编写经验的缺乏,也请读者提出宝贵意见,以便日后我们进一步修订。

潘鲁生

2006年12月

书籍设计 • BOOK DESIGN •

目录

一、 课题内容	1
二、 “书籍装帧设计”·解析	3
三、 书籍起源简述	5
(一) 简策形式	5
(二) 卷轴形式	6
(三) 欧洲抄本	8
(四) 印刷术的发明与发展	9
(五) 印刷术发明后的书籍艺术	12
(六) 现状与趋势	14
四、 什么是书籍设计	17
(一) 书籍设计的前期准备工作	18
(二) 封面设计	18
(三) 封面的功能	18
(四) 封面的分类	18
五、 封面设计方法	21
(一) 出版常用字体特点及其选用	28
(二) 图书字体字号的使用原则	32
(三) 常用外文字母字体及名称	32
(四) 书脊设计	32
(五) 色彩	34
(六) 构图	53
(七) 护封的设计	57
(八) 扉页	57
六、 插图设计	59
(一) 插图的任务	60
(二) 插图与文字的关系	60

(三) 插图的表现风格	60
(四) 插图的两大功能	61
(五) 插图的分类及创作	62
 七、 版面设计	73
(一) 版面设计的几个主要元素	74
(二) 版面设计的两种基本形式	75
(三) 图书版式的制约因素	88
 八、 书籍设计与出版专业术语	89
(一) 书籍出版术语	90
(二) 四种纸张的开切方法	99
(三) 书籍版本解释	104
(四) 书籍印张的计算方法	105
(五) 中华人民共和国专业标准校对符号及用法	106
(六) 中华人民共和国国家标准图书和杂志的开本及其幅面尺寸	110
 参考书目	114

• 书籍设计 • BOOK DESIGN •

一、课题内容

一、课题内容

以书籍的精装本、半精装、简装本的整体设计为课题主要内容，就书籍装帧设计中的各设计单元进行较完整的、系统的阐述。

1. 封面：这里说的封面设计含护封、封套、护腰等设计，在封面设计中，首先须明确封面及护封的任务，其次应注重设计风格与正文及其它诸单元设计的协调统一。第三对材质、面料的选用要有所考虑，概要与设计风格相附，又要便于读者阅读及保存，还应注意出版成本。

2. 扉页：扉页的主要任务是向读者介绍书名、作者名及出版商名，同时还具有承载像页、版权、题词、目录、序、按语等多项任务，它是书的入口和序曲，是书籍设计中的重要组成部分。

3. 版式：版式设计的主要任务是方便读者阅读，在减少阅读困难的同时，最大限度地承载正文的内容并力求给读者以美的享受。

4. 插图：在书籍设计的各单元中，插图最具魅力，它的功能是将抽象的文字语言转化为具像的视觉形象。插图除存在于书籍设计中，其自身还是一门独立的艺术

• 书籍设计 • BOOK DESIGN •

二、“书籍装帧设计”解析

随着科技的发展，承载信息的手段越来越多，但作为人类文明史中承载信息最长久、最广泛的手段，即纸张装订后并印刷文字的书籍，其主导地位仍是不可替代的。并仍将作为承载信息的主要形式延续下去。由此，书籍装帧设计的必要性便显现了。

本课题试图通过对书籍装帧中的各设计单元进行阐述，明确各设计单元的主要任务及目的，提高设计者的各项设计技能和综合素养，较完整地了解和掌握书籍装帧设计的全过程。

书籍装帧设计力求在书籍的所有设计单元中都有最好的艺术质量，这种高艺术质量的一个主要标准就是形式与内容的协调统一，优秀的艺术形式必须忠实于文字内容，要将文字内容中的国家、地域、民族特色体现出来，同时，书籍的装订形式及印刷水准也体现着这个时代的文化水平和工业水平。

书籍装帧设计的实质就是通过设计者的匠心经营，赋予书籍的一个恰当的形式，这个形式包括了前面说过的所有设计单元，如何将各设计单元中的所有设计元素有机地整合起来，使之形成一个完美的艺术整体，是书籍装帧设计的重点，它既体现了对书装设计这个系统工程的认识程度，也是设计者综合素养的体现。

认识书籍装帧设计的基本规律，合理地整合各设计

元素，将诸多设计及工艺因素协调统一在一起，最后形成装帧设计精美的书籍并呈现在读者面前。

现代设计思想造就了新的书籍形态，随着信息水平的提高，许多国内、外的优秀设计作品及设计理念都能在极短的时间与业内人士见面并交流。这种良性的学术氛围使得书籍装帧专业的教学与科研有了长足的进步。

纵观以往书籍装帧设计的教学，更多地停留在教室中、桌面上，如何改变这种状况，使系统意义上的工艺实践环节如印刷、装订、材料等融入到教学中，将某些书籍设计课程搬到实验车间、印刷厂里，把现代印刷工艺、新技术、新材料结合进各教学单元中，是本次课题的宗旨所在。

课题中将一些出版常识也作了简要的介绍，如纸张、开本、印张及编校常识等，目的是为了开拓学生视野，丰富设计素养，力求在具备较高设计素养的基础上，把现代印刷工艺及新技术、新材料融入到书籍装帧设计中，并以此表述书籍的形式美感。

• 书籍设计 • BOOK DESIGN •

三、书籍起源简述

(一) 简策形式

中国的书籍形式是从简策开始的。用竹做的书，古人叫做简策，用木做的，称为版牍。简牍始于商代，直到后汉，沿用的时间很长。历史上曾多次发现过简牍，如汉初的孔子旧宅发现用古文字写的尚书、礼记等几十篇；281年，汲郡人石准发掘魏襄王墓，得竹几十车，七十五篇，十几万字；1930年，在甘肃居延发现汉简一万多片等。

简牍是这样制成的：把竹竿截短劈成细竹签，在竹签上写字，这根竹签就叫做简，把许多简编连起来叫做策（册）；把树木锯成段，剖成薄板，写上字就成为牍。因其形式为一尺见方的长方形，又叫做“方”或“方策”，主要用于短文和通信，所以后人也将书信称为“尺牍”。

新竹容易腐朽或受到虫害，所以必须先上火烘烤，去掉水分，叫做汗简；去掉竹外的一层青皮，叫做杀青。简的长度，有三尺、尺半和一尺三种。编简成策的方法是用绳将简依次编连，上下各一道，再用绳子的一端将简扎成一束，就成为一册书。编简一般用麻绳，用丝绳

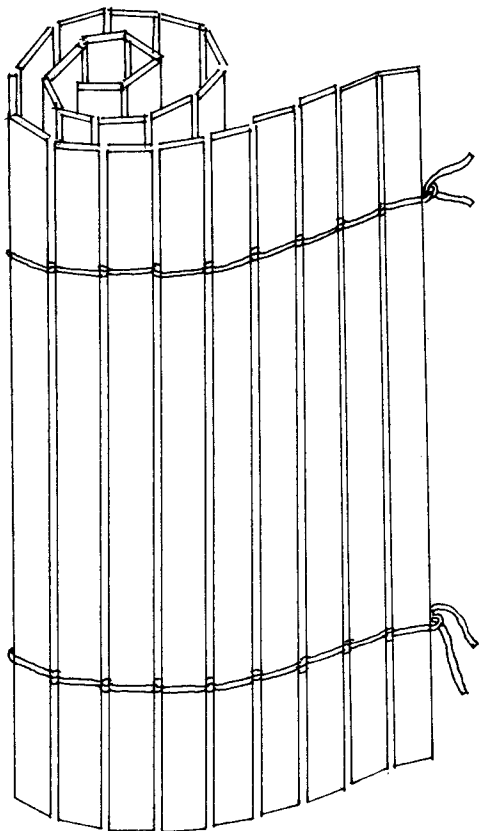

图 1

(二) 卷轴形式

卷是用帛或纸做的。开始用手抄写，后来发展为雕版印刷。

春秋时期，在书籍艺术史中有了两项重大发展：第一是奴隶制度社会的崩溃，使私人著作勃兴，书籍有了初步普及；第二是帛书的出现，导致纸的发明和书籍形式的变化。

在竹木书盛行的同时，出现了写在丝织品上的书。丝织品当时有帛、缙、缣、素等名称，所以这种书就称为帛书、缙书、缣书或素书。当时私人著作渐多，简牍渐感不便。有些需要用图画来说明的书，更非狭窄的简所能容纳的，因此就有人用帛来写书。帛柔软轻便，携带保藏都很方便。帛书的使用，大约是在春秋至南北朝。

帛书的抄写方法是依据帛的长短大小而定的。写完以后，再另帛续书，然后把他们粘连起来，加一根轴，卷成一束，便成卷轴。卷口用签条标上书名，叫做签符，又称签条。

帛书实物曾在新疆楼兰遗址、长沙楚墓和甘肃敦煌发现过，但因丝织品容

易朽烂，已都是碎片。据古书记载，帛书是很精致美观的。东汉时，官崇献给汉顺帝一部《太平清领书》，共170卷，在青白色绸上画红色直格，卷头接青色绫子，划分段落的小标题写红字，其他写黑字，鲜艳夺目，十分华丽。后来又出现了专门供书写用的帛，有织成的界栏，按所有的颜色，分别叫做乌丝栏、朱丝栏等。

帛是很贵重的物品。用帛写书，不是普通人都能办到的。这时纸已发明，因此就有人用便宜的纸来写书，帛就被纸代替了。

纸书的最初形式是因袭着帛书的。把若干张纸粘连起来，成一横幅，用一根细木棒做轴，从左向右卷起来，成为一卷。轴通常是一根有漆的细木棒，是用以旋转便利舒卷的，但帝王贵族往往用珍贵的材料来做轴，如琉璃、象牙、

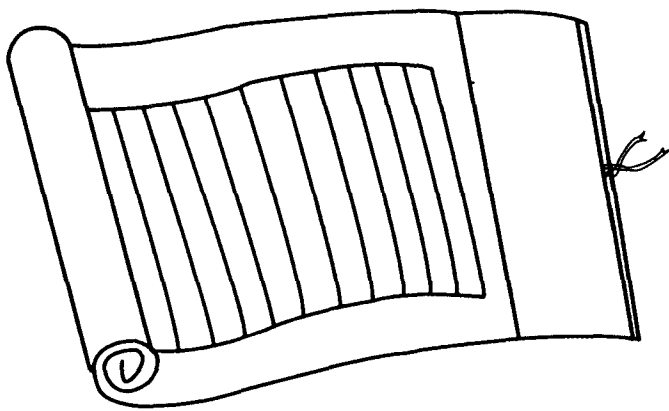

图2 卷轴装

珊瑚、紫檀、金、玉等。卷子的左端卷入轴内，右端露在卷外，为保护它，另用一段纸或丝织品糊在前面，叫做“镖”，俗称包首。镖头再系上丝织的带，有各种颜色，用作缚扎，镖和带都很讲究。

卷、轴、镖、带是卷轴装的四个主要部分。(图2)

卷子的纸是需要装潢的。装裱是为避免边缘破损，装裱材料用纸或丝织品。潢纸就是染纸，目的是为防蠹虫，同时在色彩上比较柔和，视觉效果好。卷子的宽度一般在一尺上下，纸上用墨画成直格，分为许多行，是继承简策格式的意思。上下叫做阑，中间叫做界。写书的时候，前面留两行空白，有赘简的意思。卷末留一行，记录抄书的起讫时间。

卷轴装的纸书，从东汉一直沿用到宋初。在汉代出现了替人抄书的人，到

唐代发展成一种专门职业，叫做经生。而汉代出现的书铺，到隋唐更为发达，加速了书籍的传播，成为抄本书籍的极盛时代。这些书籍装饰得非常讲究，玉轴牙签，绢锦飘带，并用颜色来分别书籍的种类。这种书铺，应是书店的早期形式。

由于帛和纸容易损坏，最早的卷轴装书籍未保存下来。公元5世纪以后的纸书，后来在敦煌知佛洞大量发现，以佛经为数最多，大致与今天的中国画轴的形式相似。

在唐代后期产生的经折装和旋风装，是从卷轴装转变到双页装的过渡形式。卷轴装的书，如果要查阅中间某一段，必须从头打开，舒卷很不方便。这时雕版印刷术已经发明，由于版面尺寸的限制更没有必要延伸的那么长了。于是有人把一个长卷的纸反复折成几寸宽的一折，首尾粘在厚纸板上，有时再裱上织物或色纸，作为封面，就叫做经折装(图3)。梵夹装是仿印度贝叶经的一种形式。书页为长条形，中有二孔顺序穿线，前后用木板作封面。这种书籍便于翻阅但容易散开和扯断，于是在经折装出现不久，就产生了能避免散开和扯断的旋风装。旋风装实际上是经折装的变形产物。它是用一张大纸对折起来，一半粘在书的最前页，另一半从书的右边包到背面，粘在末页而成的。如果从第一页翻起，一直翻到最后，仍可接连翻到第一页，回环往复，不会间断，因此得名。

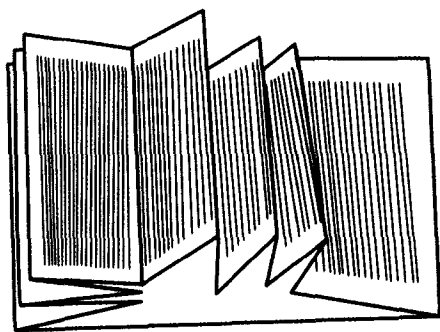

图3 经折装(旋风页)

(三) 欧洲抄本

欧洲古抄本的摇篮产生于罗马帝国。在公元前，书籍形式是中间灌有蜡层的木板，在蜡层上刻字，并把几块木板用皮条穿订在一起。这种方法后来在折叠起来的羊皮纸和沙草纸上得到应用。公元1世纪末，希腊诗人荷马和罗马诗人弗尔基的书籍，就是以古抄本的形式出现的。

古抄本是欧洲书籍的早期形式，它能翻阅，比以前的书卷方便。尽管如此，

这种新的书籍形式直到公元4世纪才得到应用，当时在西奈山脉的卡特琳寺院中发现的西奈古抄本是一个有代表性的例子。民间书籍的书卷形式则延续了更长的时间，直到基督教主教确定了古抄本的形式后才有了改变。

随着古抄本的产生，羊皮纸成为新的书写材料。羊皮纸书写均匀，能够用斜切的鹅毛笔代替灯心草笔和石笔书写。动物毛皮早就被用作书写材料，但是小亚细亚的佩加蒙城发明了一种更好的加工毛皮的方法，羊皮纸的原名“佩加蒙”就是由此得名的。羊皮纸的正反两面都可以写，可以擦掉，结实，制作比从埃及进口沙草纸容易。

羊皮纸在书写以前要用浮石轻轻打光。它的版心早在公元6世纪已经形成了与今天相似的形状。字行的距离是在折叠好的一摞纸的最上面用两脚规测定以后，再用针把所有的纸刺透。书写时作为规矩的横线是用针很轻地划出来的。大型书籍选用两栏或者更多的栏。用黑色墨水书写，在特殊情况下也使用银色或金色，标题字后来用红色。再往后，这种书籍有了彩绘，包括插图、花体大写字母和装饰纹样。

应当指出，教堂和宗教团体在文字和书籍的发展中起了重要的作用。他们把文字和书籍看得相当神圣，书籍是神的精神容器，因此不惜工本地加以装饰。

公元7、8世纪，书写和书籍生产在爱尔兰和苏格兰得到了发展。爱尔兰和苏格兰的僧侣在法国、意大利和德国开创了寺院的手抄本形式，英国学者阿·冯·约克接受法国国王查理第一的委托，进行了文字改革，产生了卡罗琳小写体，它比从前的字体阅读效果更好，而且特别适合书籍使用。欧洲第一个最大的封建主义国家法国，需要基督教作为思想体系的支柱，政府扶持宗教并大力支持宗教书籍的抄写，由此，书籍艺术得到了发展。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的卡罗琳艺术风格使书籍艺术得到较大提高。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。

(四) 印刷术的发明与发展

印刷术发明以前，书籍全凭手抄，知识的流传是极期缓慢的，印刷术的发明对人类文明作出了巨大的贡献，被誉为人类的“文明之母”。