

图书设计

艺术

星星 著
余雁 XingXing
Yu Yan

福建美术出版社
FUJIAN FINE ART PRESS

图书在版编目(CIP)数据

图书设计艺术 / 昆星, 余雁 著. —福州: 福建美术出版社, 2006. 7

(经典设计解读丛书)

ISBN 7-5393-1737-X

I. 图... II. ①昆... ②余... III. 书籍装帧—设计
IV. TS881

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第074106号

经典设计解读丛书——

图书设计艺术

昆星 余雁 著

※

福建美术出版社出版发行

福建四方通制版印刷有限公司制版

福建金盾彩色印刷有限公司印刷

开本889×1194mm 1/24 4印张

2006年7月第1版第1次印刷

印数: 0001—3000

ISBN7-5393-1737-X

TS·5 定价: 28.00元

经

典

设

计

解

读

丛

书

图书设计

主编 丘星 施群
 星星 著 XingXing
 余 雁 Yu Yan

福建美术出版社
 FUJIAN FINE ART PRESS

前言

foreword

追溯2004年初，为深度介入我国当代设计艺术实践，美术观察杂志社曾经大胆尝试前所未有的设计工作模式，邀请国内著名装帧设计家主持季度设计形式的探索，并将此作为刊物当年的重要学术内容之一。此举充满挑战性，备受行业内外人士关注。是年3月，国家级权威杂志《美术观察》与《装饰》分别专版讨论国内图书设计普遍存在缺乏设计服务意识的问题，不少专业界前辈，著名学者以及装帧设计委员会成员均有精辟理论，让人受益匪浅。

时隔两年，笔者在与余雁老师共同编撰经典设计解读丛书的第十一本图书《图书设计艺术》时，偶尔拾起有关文章翻阅，仍可感到设计批评展开的意义和价值乃功不可没，于是在此借“前言”一席之地，借录前辈、专家的名言，作为《图书设计艺术》一书的导论，并引以为鉴。

何燕明（清华大学美术学院教授、《装饰》杂志前主编）

设计师应该为刊物服务，为读者服务，切不可太张扬、太自负，设计师切不可心里没有编辑，心里没有刊物。设计一定要用心，骗人不行，唬人也不行。

吕敬人（清华大学美术学院教授、平面设计师）

一本书，首先要强调它的可视性，即方便阅读，设计要服从阅读……刊物在阅读时会有一种“视线流”，设计要讲究它的秩序之美。

何洁（清华大学美术学院副院长、教授、平面设计师）

设计师要寻求一种合适的装帧方式，为读者、作者服务，就必然会受到一定的局限。作为设计师要考虑杂志的功能和特点，要反映杂志的理念和个性。

赵健（清华大学美术学院副教授、平面设计师）

通过一份杂志探索和提高平面设计，比一张招贴画更具有意义，会产生更大的影响。

优秀的设计师把文字作为视觉语言来传播信息，当然要符合内容表达要求，就像书法要根据内容改变章法和笔法一样。

宋协伟（中央美术学院设计学院副教授，平面设计师）

书的形态可以改变一个人的阅读行为，提高阅读兴趣。

袁运甫（清华大学美术学院教授）

中文有自身的特点，讲究精练，文法和行距与外文都有差别，在版式设计上也会有差别。

创新就会有不成熟的地方……《美术观察》能给设计师这样的机会是很难得的。

吕品田（中国艺术研究院研究员，《美术观察》主编）

活跃批评机制并不容易。如果因此引发的设计批评能不就此打住，从而促使尚且年轻的中国现代设计在批评中走向成熟，那么，这项探索之举也就真的有了意义。

倘读者曾经关注过上述部分专家学者之心语，便不难想像当今中国图书设计界存在的普遍问题亦是设计师的大忌——在设计中缺少为读者所想、所感、所触、所悦的服务心态。

图书的消费对象是读者，图书作为一种视觉艺术形式出现时，呈多维度可触之立体性状，这类设计空间氛围可能产生的消费心理作用是图书设计视觉艺术所关注的问题。

如何将书刊内容通过并借助其视觉艺术的最佳表现形式——一种设计形式需要引起近距离的愉悦感受和亲和力，才能有效地产生导读作用。

“No design, No order.（没有设计就没有订单）”虽然此言在全球商业市场广为流传，亦同样适于图书设计艺术规律。“design（设计）”的中英文词义中均包括（为消费者）精心构思、策划的服务意识，只有适合不同时代、不同读者，不同内容的设计艺术形式，才会受到广大读者的拥戴。简言之，如何在高新技术发展的信息社会，为各类图书量身订做装帧设计，亦是本书的服务宗旨。

作者简介

丘星星 福建师范大学美术学院设计系副教授，研究生导师。

1999年应邀公派赴美国AICU大学(American InterContinental University—Los Angeles)洛杉矶设计学院讲学交流。
1995年至2002年 装置艺术“DNA”系列创作于美国圣地亚哥、旧金山、华盛顿、夏威夷、日本东京以及中国福州和中国西藏阿里古格遗址、拉萨等地。

2000年在福建美术出版社出版专著《视觉传达设计心理》。

2004至2005年在福建美术出版社出版专著《指示牌》《Painter矢量设计》《空间展示》《出版印刷设计》《FREEHAND文字设计》《CG时代视觉设计心理》。其中《指示牌》于同年9月再版。

2004年出任由湖南大学出版社出版的高等院校设计艺术基础教材《色彩构成及应用》副主编。

2003年至2005年主编经典设计解读丛书(由福建美术出版社出版):《三维动画广告》《指示牌》《空间展示》《折单广告设计》《网页设计》《Painter矢量设计》《平面广告创意设计》《出版印刷设计》《FREEHAND文字设计》《现代设计史演绎》。

出任由中国新闻社主办的首届《中国网页设计年鉴2003卷》编委。

2004年经典设计解读丛书《三维动画广告》参加由中华人民共和国新闻出版总署举办的第六届全国书籍装帧艺术展览暨评奖获“整体设计”优秀作品奖。

作者简介

余 雁

1986年毕业于清华大学美术学院(原中央工艺美术学院)。现为黑龙江大学艺术学院视觉传达设计系教授,系主任。

1999年参加韩、日、台举办著名设计师“东亚细亚现代POSTER16人展”与“世界现代POSTER展”。

2000年设计作品入选“OULLIM国际平面POSTER展”和“DAEGV国际海报展”。同年,主编专业丛书《最新企业形象视觉识别设计》(共十二册);主编国家统编教材《书籍设计》。编著《招贴精萃》,《设计师眼中的海外设计丛书》六册。

2004年参加中国国际平面设计海报招待展。

设计作品编入《中国设计年鉴》首卷、第二卷、第三卷、第四卷。

设计作品发表了国际专业刊物,国家级刊物,学术论文发表于《装饰》《包装与设计》等杂志。

2004年在福建美术出版社出版专著《平面广告创意设计》。

目 录

contents

原创艺术 *8-23*
original idea

风格与工艺 *24-47*
book styles

封面设计

42-67

cover design

版式编排

68-95

format and layout

原创艺术

original idea

“实用、经济、美观”这是说了半个世纪的口头禅，在西语盛行的今天看来似乎很“土”，它却与当今设计界流行的“简约（simple）”异曲同工，亦是中国设计界一向崇尚的原则。同时它也是产生原创艺术思想的起点。

图书设计中的原创意识及创意理念的继承，体现在视觉形式的延伸设计过程。如何在设计中坚持原创意识来传达视觉形式，一直是图书设计艺术中的棘手问题，亦是书籍设计教学中长期存在的一个教育方法之盲点。

2004年由中國藝術研究院主辦的國家級學術刊物《美術觀察》雜誌社發起的史無前例的全國性裝幀設計藝術大討論，編輯部將其刊物的整體設計作為設計師創新理念的載體，用了近一年的時間大膽嘗試，從書刊的材質、工藝及印刷後道工序到內外編排的形式、色彩均做了“變臉”手術，最終，在與全國讀者及專業人士共同商榷之後，還是堅持原創特點——保持先前由呂敬人先生為其打造的“簡約”風格（參見圖例美術觀察1-3）。

從此，不少圖書設計者開始關注直接影響設計原創藝術的因素——印刷設計工藝。

當代新技術發展給設計藝術原創性的視覺展示形態提出了新問題。一個極具新意的原創理念由於受新技術工藝流程環節的制約，失去了原有的視覺張力，這在目前國內設計市場屢見不鮮。

誠然，圖書設計中，原創藝術的成功體現應該建立在多種軟件功能的最佳組合應用的基礎上方可產生。

雖然我們不提倡純粹夸大新技術工藝功能在設計原創中的作用，同時亦不可無視技術工藝手段而奢談創意的無限。

如圖所示，諸多成功案例表明：原創理念與相關設計工藝有機結合，才能實現“實用、經濟、美觀”這一中國設計曾經倡導的朴素原則，亦即“簡約”。

《美术观察》
03年封面版式

《美术观察》06年封面
版式（赵健设计）

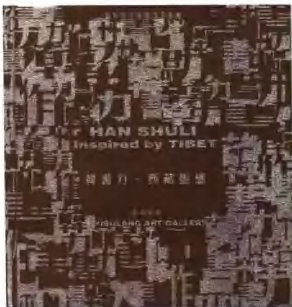
《美术观察》05年全年(1-12期)封面版式

图像设计语言开始向“简约”风格演绎,保持中国文化艺术崇尚“似与不似”的意象设计原则。(赵健设计)

《装饰》〈系列〉

2005年《装饰》封面设计是将古典艺术与现代艺术结合的设计。同时，细心的读者还会看到封底有十二个方块，每个方块象征一个月刊，从第一个方块开始，依月份逐渐填入方块完善“装饰”字体，并且每个方块填入局部字体结构所表示的不同月份，展现在封面主体形象中，反映了设计者的独具匠心。（红卫设计）

韩书力·西藏灵感

以画家姓名为设计元素，作纯文字的重复设计，并与烫银印刷工艺相结合作为精装本画册设计，突出中国水墨画意象的原创性。（雨溪设计）新加坡

书名为《revolution》，中文即为《革命》。将英文单词镜像排列，视觉相反的词组产生“革命”的原创设计。

十面埋伏

将影像图片与书法同构一体为原创，若隐若现，与砂石肌理的背景形成视觉对比，使画面笼罩在一层神秘色彩中。（红卫设计）

德国各种类
图书的设计原创
形式展示。

德国自行车零售业的杂
志设计。将体育与时尚相结合
的设计风格作为原创理念。

柏林《未来实验课》杂志封面设计原创基于对课文、图形、插画、照片，及其相关的元素综合成具有地图指南作用的形式。

杂志名称标准字体不变，根据每期杂志诉求的重点内容，封面设计作相应调整。

01berliner

03berliner

04berliner

以水作为设计原创的各类杂志封面当中，题为「The Economist」《经济学家》（见图13）的杂志，将自由女神淹没水中，暗喻美国经济的危机感。这种以具像图像语言的夸张表现，极有讽刺幽默感。

德国慕尼黑平面设计杂志封面精选。以不同图形表现手法为原创，增强设计专业语言的丰富性。