

艺术设计表现技法丛书

SERIES OF ART DESIGN REPRESENTATION

书籍设计表现技法

汤艳艳 胡是平 ■ 编著

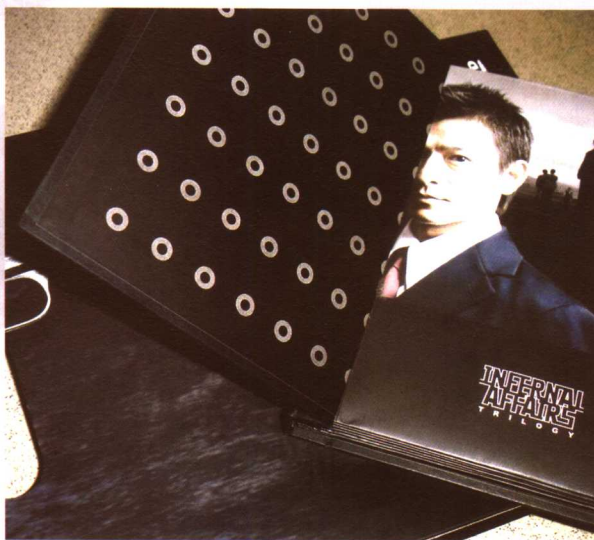
合肥工业大学出版社

艺术 设计 表现 技法 丛书

书籍 设计 表现 技法

汤艳艳 胡是平 ■ 编著

SERIES OF ART DESIGN REPRESENTATION

合肥工业大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

书籍设计表现技法 / 汤艳艳 胡是平编著. —合肥: 合肥工业大学出版社, 2007.2
(艺术设计表现技法丛书)
ISBN 978-7-81093-539-5

I.书... II.①汤...②胡... III.书籍装帧—设计 IV.TS881

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 013047 号

艺术设计表现技法丛书编委会

编委会主任: 朱和平

编 委: (按姓氏笔画)

朱和平 刘明来 孙志宜 陆 峰 陆小彪
孟卫东 胡是平 郭 凯 黄 凯 詹学军

策 划: 方立松

书籍设计表现技法

Shujishejibiaoxianjifa

书籍设计表现技法

汤艳艳 胡是平 编著 责任编辑 方立松

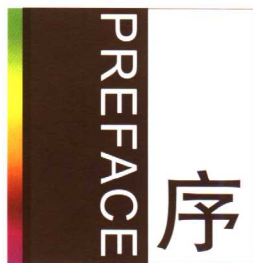
出 版	合肥工业大学出版社	版 次	2007 年 2 月第 1 版
地 址	合肥市屯溪路 193 号	印 次	2007 年 2 月第 1 次印刷
邮 编	230009	开 本	889 × 1194 1/16
电 话	0551-2903198	印 张	6 字数 177 千字
网 址	www.hfutpress.com.cn	发 行	全国新华书店
E-mail	press@hfutpress.com.cn	印 刷	安徽联众印刷有限公司

ISBN 978-7-81093-539-5

定价: 39.00 元

凡本社图书出现倒装、缺页、脱页等质量问题, 由本社发行部负责调换

- 建筑设计表现技法
- 景观设计表现技法
- 室内设计表现技法
- 家具设计表现技法
- 展示设计表现技法
- 产品设计表现技法
- 包装设计表现技法
- 包装结构设计表现技法
- 容器造型设计表现技法
- 服装画表现技法
- 服装结构设计表现技法
- 报刊广告设计表现技法
- 字体设计表现技法
- 招贴设计表现技法
- 插图设计表现技法
- 书籍设计表现技法
- 装饰艺术表现技法
- 广告摄影表现技法
- 影视广告表现技法

PREFACE 序

人们的物质需求和审美价值取向以及人类的生活态度和生活方式,在科学技术迅猛发展、物质产品极大丰富的今天,正在发生并已经发生了巨大的变化。就艺术设计而言,社会发展不仅对我们的设计观念、创意表达、造物手段与方法等思维和行为方式提出了挑战,同时也成为今天摆在每一位设计师面前亟待思考和解决的课题。在新的形势下,以国际视野重新审视传统,跟上时代发展的步伐,这是建设自主创新型国家的需要,同

也是每一个设计师、设计教育者的责任与使命。

创新是一个民族的灵魂,是一个民族延绵不竭的原动力。从思维科学和设计学的角度来看,人的创造力(在某种意义上讲就是设计能力)是无限的,但这种创造力能否以物化的方式表现出来,最终服务于社会生产、生活,则受限于多种因素。社会经济发展和科学技术的进步,既为我们提供了探索创造性使用新材料、新工艺、新技法的可能,同时也使人们面临着新一轮的挑战,并促使人们不断追求卓越和完美。

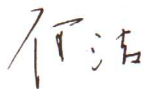
任何一种技法,都经历了一个从传承——演进——消亡的生命周期。对于艺术设计而言,所谓新的技法,必然建立在某种条件(包括已经成熟的技法)的基础之上。从广义上讲,这是一个不断完善、传承与超越的过程。技法研究既具有学科交叉交叉的知识背景,又具备实践性和研究性强的特征,因此,在艺术设计中,我们不仅要具有掌握成熟的技法成果的能力,而且还要主动探索新的发展趋势,使我们对技法的研究与应用能够与时代前沿相契合,与未来的发展方向相吻合。

在以计算机作为主要辅助设计工具的条件下,对于设计的原创性思考显得尤为重要。这不仅在设计本身性质的原因,也是当今设计的价值趋向所在。目前,以计算机代替手工艺,以软件功能代替思考,以图库中的图片进行拼凑、组合、完成设计的现象,充分反映了一部分设计者在面对新形势和新变化情况下不知所措,急功近利的盲目与失态。忽视心脑合一,内容与形式统一的设计原则,不仅是对设计本质的一种曲解,而且也给设计的良性循环与可持续发展造成了不可弥补的负面影响。

技法的创新和实践,始终离不开准确传达信息的基本设计要求,以及与受众积极互动的特质。设计本身肩负着人类创造最佳生活方式、状态和社会价值的使命与责任。如果说设计理念是设计环节中最重要的部分,那么对设计技法的研究也是在其理念支配下的重要因素,因此,脱离设计目标的技法其存在价值都将可能表现出与设计本质相背离的倾向。由于各种原因,传统设计教育存在着重技法、轻理念的现象,而在时代进步的今天又出现了重创意、轻技法的问题,其所带来的种种弊端,已引起设计界和设计教育界的关注和思考。

由合肥工业大学出版社组织编写的这套艺术设计表现技法教材,就是通过教材的创新,特别是对设计技法理念的创新,来促进设计艺术学的健康发展,这种有益的尝试,必然对设计艺术的教育与实践产生积极的作用与影响。

清华大学美术学院副院长

2006年4月

CONTENTS

目录

序

第一章 书籍设计概述

1

- 第一节 书籍形态的形成过程
- 第二节 我国书籍形态的历史演变
- 第三节 现代书籍装帧设计

第二章 书籍的设计语言及设计原则

8

- 第一节 书籍装帧设计的组成部分
- 第二节 书籍装帧设计的原则

第三章 书籍的开本设计及装订工艺

20

- 第一节 开本设计
- 第二节 装订工艺

第四章 书籍外观部分的设计及表现

29

- 第一节 封面（护封）设计
- 第二节 封底设计
- 第三节 书脊设计
- 第四节 勒口设计
- 第五节 环衬设计

第五章	插图的设计与表现	54
	■ 第一节 插图的分类	
	■ 第二节 插图的艺术特征	
	■ 第三节 插图的创作表现	
第六章	版式的设计与表现	64
	■ 第一节 版式设计的概念	
	■ 第二节 版式设计的目的和作用	
	■ 第三节 版式设计的形式表现	
第七章	书籍装帧设计的一般程序	74
第八章	书籍欣赏	77
参考文献		89
后记		90

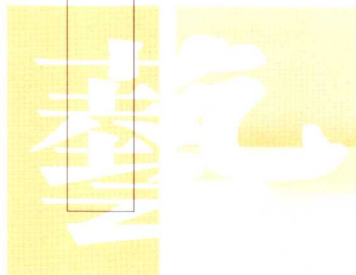
艺术设计表现技法丛书

SERIES OF ART DESIGN REPRESENTATION

- 第一节 书籍形态的形成过程
- 第二节 我国书籍形态的历史演变
- 第三节 现代书籍装帧设计

第一章

书籍设计概述

书籍是历史最为悠久的传媒形式,是人类思想交流、知识传播、文化积累的重要载体。书籍装帧作为赋予书籍具体形态的一门艺术,不但将文字以物化的形式方便人们阅读,还使读者在阅读中得到美的享受。随着社会的不断进步与发展,书籍装帧水平的高低,无疑是决定书籍整体的艺术水准及书籍是否畅销的重要因素之一。

第一节 书籍形态的形成过程

世界书籍装帧艺术经历了一个漫长的发展过程。在原始社会时期,当时的“书籍”是取材于自然界的现成物质材料,即在兽骨、甲壳、陶瓷、墙壁上刻写文字(图1-1、图1-2)。古埃及于大约公元前3000—公元前2500年最早使用由莎草茎制成的莎草纸作为书籍的材料,巴比伦出现了刻有许多楔形文字的泥版书,此外还有蜡版书、羊皮纸书等。这些书籍材质造价高,制作程序复杂,所需的时间也很长,所以书籍在那时是非常贵重的东西,只有少数贵族统治阶级才能享用,内容大多是宗教题材。

中国古代的四大发明有两项对书籍装帧的发展起到了至关重要的作用,这就是造纸术和印刷术。东汉时期,蔡伦研造出一种质地轻薄、原料低廉且极宜书写的纸张。纸的发明,使得书籍大面积地传播成为可能,给书籍装帧艺术带来革命性的变革,在一定程度上推动了人类文明的进程。隋唐时我国出现了雕版印刷术。到了宋代发明的活字印刷,排字灵活、成本低廉,使书籍的出版水平达到了一个新的层面。

在15世纪中期的欧洲,现代印刷术创始人谷腾堡发明了铅活字印刷术。欧洲印刷业的发展引发了文艺复兴、启蒙运动和工业文明。而被漫长封建社会束缚的中国直到19世纪才开始使用欧洲的印刷技术,书籍生产及艺术表现都非常缓慢。20世纪初期,现代的机械化印刷术才取代手工印刷术的地位。

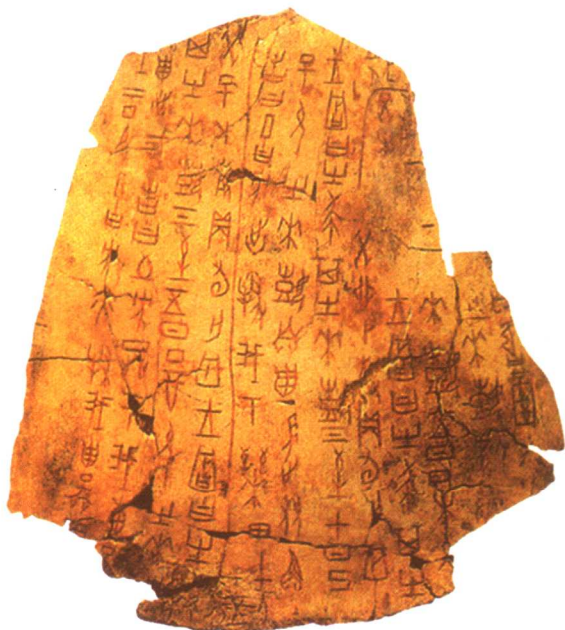

图 1-1 甲骨文

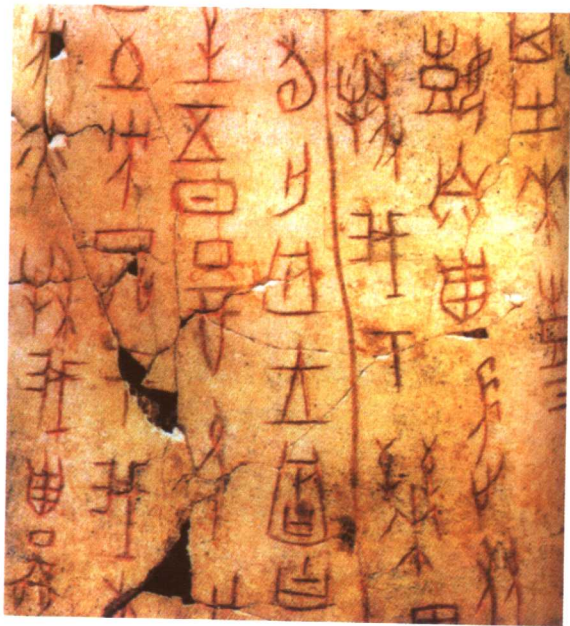

图 1-2 甲骨文

第二节 我国书籍形态的历史演变

中国古代书籍在不同时期有新的装帧艺术形式出现。这是中国先进的古代文明不断发展的必然,是博大精深的中国传统文化底蕴的体现。纵观世界文明史,中国创造了世所罕见的结绳书、图画文书、陶文书、金文书、简策书、线装书等书籍文化,创造了卷、册、篇、帙、函等多种图书形态,创造了与之相适应的竹简、卷轴、经折、旋风、蝴蝶、包背、线装等多种装帧艺术形式。中国古代书籍文化与书籍装帧的历史性、文化性、审美性、哲理性、科学性、多样性、独特性和创造性,至今独步世界,泽被书林,形成鲜明的东方“民族性”的古代书籍装帧特色。

一、简策

以竹木片为文字载体的装帧形式,是中国正规书籍的最早形态(图1-3)。简策始于商代,一直延续到东汉。

先把竹木制作成统一的规格,然后用火烘干,这是为了防止腐烂、虫蛀或变形。再依次以革绳相连成“策”(册),称为“简策”。简策以“篇”(片)为单位,写完一篇后,以绳编连。收起时以尾简为轴心,朝前卷起,用绳子的一端将简扎成一束,就成为一策书。最后用布或帛包起,装入帙内,以便收藏。

但由于简策的体积大、分量重、使用不便等缺点,书籍材料逐渐被更轻便的丝织品所代替。

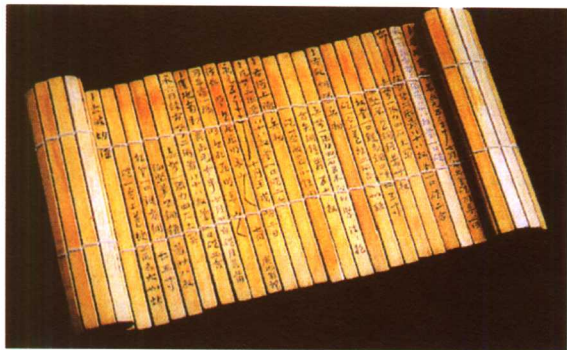

图 1-3 简策

二、卷轴装

春秋时期,出现了在丝织品上写的书,当时的材料以帛为主。帛柔软轻便,但造价高昂,不利于广泛使用。东汉造纸术发明以后,出现了纸本的卷轴装。纸本的卷轴装的形态沿用帛书的,轴通常是一根有漆的细木棒,也有的采用珍贵的材料,如象牙、紫檀、玉、珊瑚等。卷的左端卷入轴内,右端在卷外,前面装裱有一段纸或丝绸,叫做镖。镖头再系上丝带,用来缚扎。卷轴装的纸本书从东汉一直沿用到宋初(图1-4)。

卷轴装书籍形式的应用,使文字与版式更加规范化,行列有序。与简策相比,卷轴装舒展自如,可以根据文字的多少随时裁取,更加方便,一张纸写完可以加纸续写,也可把几张纸粘在一起,称为一卷。后来人们把一篇完整的文稿就称作一卷。

隋唐以后东西方正正是盛行宗教的时期,卷轴装除了记载传统经典史记等内容以外,就是众多的宗教经文,中国多是以佛经为主,西方也有卷轴装的形式,多是以圣经为主。卷轴装形式至今在书画装裱中仍在应用。

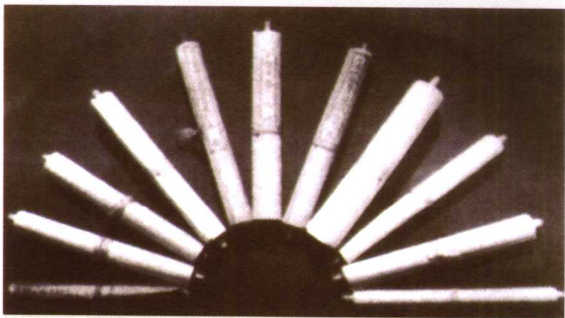

图 1-4 卷轴装

三、经折装和旋风装

经折装和旋风装是卷轴装到册页装的过渡形式，出现在公元9世纪的唐朝后期。

由于阅读卷轴装书籍的中后部分时还要从头打开，看完后还要再卷起，十分麻烦。经折装的出现大大方便了阅读，也便于取放。它是将一幅长卷沿着文字版面的间隔中间，一反一正的折叠起来，形成长方形的一叠，在首末两页上分别粘贴硬纸板或木板。形状和今天的书籍非常相似（图1-5）。

旋风装是在经折装的基础上加以变形改造的。把写好的纸页，按照先后顺序，依次相错地粘贴在整张纸上，它的外部形式跟卷轴装还是区别不大，仍需要卷起来存放，但是解决了翻阅时的不便（图1-6）。

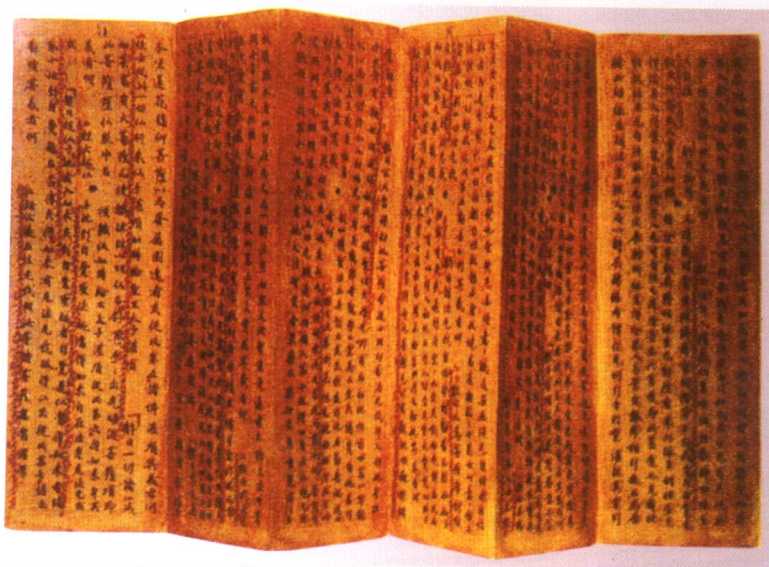

图 1-5 经折装

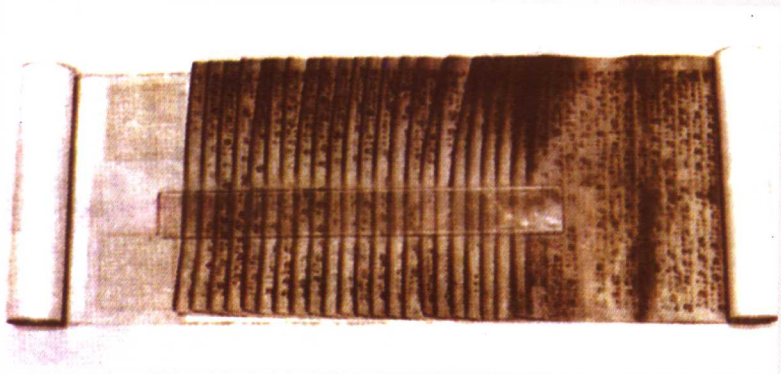

图 1-6 旋风装

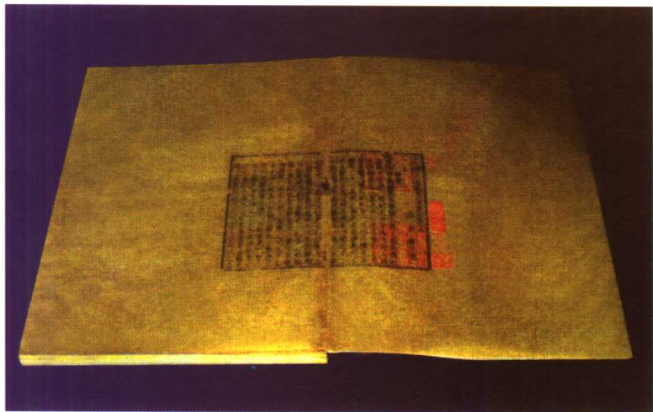

图 1-7 蝴蝶装

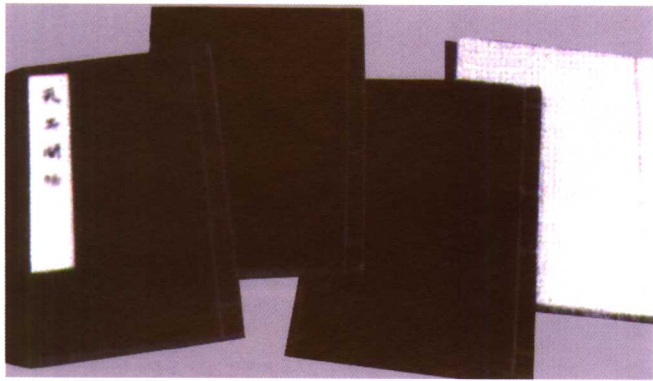

图 1-8 线装

图 1-9 线装

四、蝴蝶装

印刷术的发明推动了书籍形式的进一步发展。蝴蝶装是册页的最初形式。将印有文字的纸面朝里对折，再以中缝为准，把所有页码对齐，用糨糊粘贴在另一包背纸上，然后裁齐成书。蝴蝶装的书籍翻阅起来就像蝴蝶飞舞的翅膀，故称“蝴蝶装”。这种装帧形式始于五代，流行于宋元时期。由于蝴蝶装是单面有字，所以在翻阅时容易产生空白页向人的情况，阅读起来不太方便（图1-7）。

五、包背装

到了元代，包背装取代了蝴蝶装。包背装与蝴蝶装的主要区别是对折页的文字面朝外，背向相对。所有折好的书页，叠在一起，戳齐折扣，版心内侧余幅处用纸捻穿固定。用一张稍大于书页的纸贴书背，从封面包到书脊和封底，然后裁齐余边，这样一册书就装订好了。包背装的书籍除了文字页是单面印刷，且每两页书口处是相连的以外，其他特征均与今天的书籍相似。包背装出现在南宋后期，元、明、清时期也多用此形式。

六、线装

线装是中国印本书籍的基本形式，也是古代书籍装帧技术发展最富代表性的阶段，享有“中国书”的美誉。线装书籍盛行于明清时期。它与包背装的装帧方法类似，区别之处在护封，是两张纸分别贴在封面和封底上，书脊、锁线外露。锁线分为四、六、八针订法。讲究的还在书脊的上下角处包上绫锦，作为装饰及保护书角。

线装书翻阅方便，装订牢固，装帧风格朴素雅致，不苛求华丽，具有典型的民族风格（图1-8、图1-9）。

第三节 现代书籍装帧设计

现代书籍装帧设计发展历程中有两个时期是举足轻重的：一个是19世纪末，英国的设计家威廉·莫里斯的艺术实践和他所倡导的运动，推动了世界书籍装帧设计艺术向前发展，威廉·莫里斯被称为“现代书籍艺术之父”。他非常注重书籍设计的工艺技巧，致力于美观的字体、讲究的版面设计、良好的纸张和油墨、漂亮的印刷和装订。

另一个是1919年创建的德国包豪斯设计学院的促进作用，这其中构成主义大师列捷斯及把构成主义的思想发展应用到版面设计理论上的契萧尔德为书籍装帧设计做出了不可磨灭的贡献。

除了构成主义之外，表现主义、未来主义、达达主义、印象派、超现实主义、光效应艺术、照相现实主义等各流派在书籍的版式、插图及封面的设计上都注入了新的内容，形成现代书籍丰富多彩的艺术风格。

在我国，书籍装帧艺术长期受到封建社会的束缚，发展非常缓慢。对我国近代书籍装帧设计产生重大影响的是1919年的“五四”新文化运动。这使书籍装帧艺术与新文化运动同步进入一个历史的新纪元。它打破一切陈规陋习，从技术到艺术形式都用来为新文化的内容服务，具有现代的革新意义。在书籍装帧设计的变革中，鲁迅先生所起的是先锋作用。他不仅亲身实践，一共设计了数十种书刊封面，还引导了一批青年画家大胆创作，并在理论方面有所建树。在鲁迅先生的倡导和影响下，书籍装帧设计不仅重视封面，还开始了包括扉页、正文、版面、插图、字体、纸张、装订工艺等的整体设计。书籍的形态在这一时期有着重大的转变，即改变线装书的的装订形式为平装书。文字排版形式也受西方的影响，开始有横排的编排形式（图1-10—图1-13）。

图 1-10 朝花夕拾

图 1-11 野草

建国以来,在党的“百花齐放、百家争鸣、古为今用、洋为中用”方针指引下,书籍装帧设计艺术出现了新的面貌,改革开放的国策推动了出版事业的飞速发展。但是与世界先进国家的书籍装帧设计相比,我国仍相对落后,主要体现在设计观念及技术手段两大方面。

20世纪80年代,计算机技术迅速进入设计、印刷领域,快速取代了以往的手工操作,为书籍装帧设计艺术增添了高科技的美感。书籍装帧设计在观念、形式、材料、工艺上也更加多元化。近年来,随着中国书籍装帧设计艺术理论研究的不断深入,设计水平也达到空前的高度,涌现出以吕敬人为代表的一大批国内优秀的书籍装帧设计者。随着科技的发展,我国书籍装帧设计必将朝着更加多元化的方向发展。

图 1-12 猛虎集

图 1-13 棉被

艺术设计表现技法丛书

SERIES OF ART DESIGN REPRESENTATION

第一节 书籍装帧设计的组成部分

第二节 书籍装帧设计的原则

第二章

书籍的设计语言及设计原则

第一节 书籍装帧设计的组成部分

书籍是由多个部分组成,每个部分都有各自的特征及功能。认识和了解书籍的各个部分有利于更好地解读书籍,在书籍装帧设计时能有助于对书籍整体设计的把握。

一、封面

又称书面、封皮等。封面是书籍的脸面及外衣,指包裹在书芯最外面的一层书皮,包括前封、后封及书脊等。平装书的封面有保护、装饰书籍和传递书籍信息的功能;精装书如果有护封的话,封面就只起保护书籍的作用(图2-1—图2-4)。

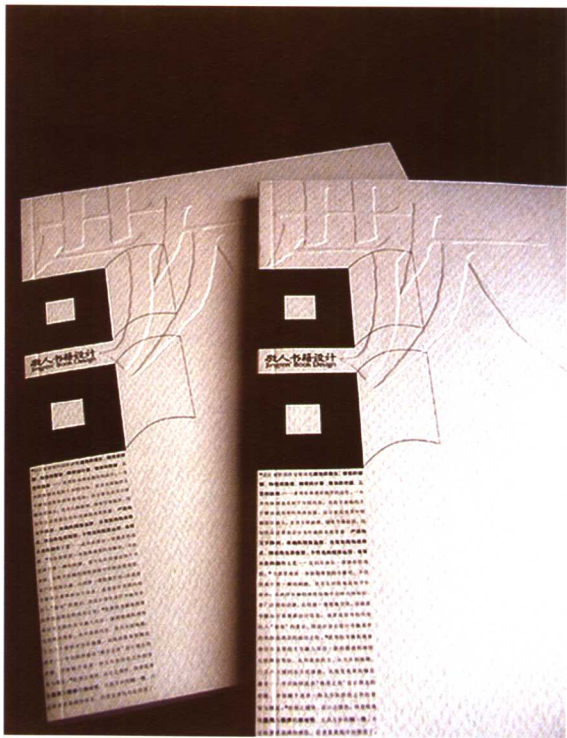

图 2-1

图 2-2

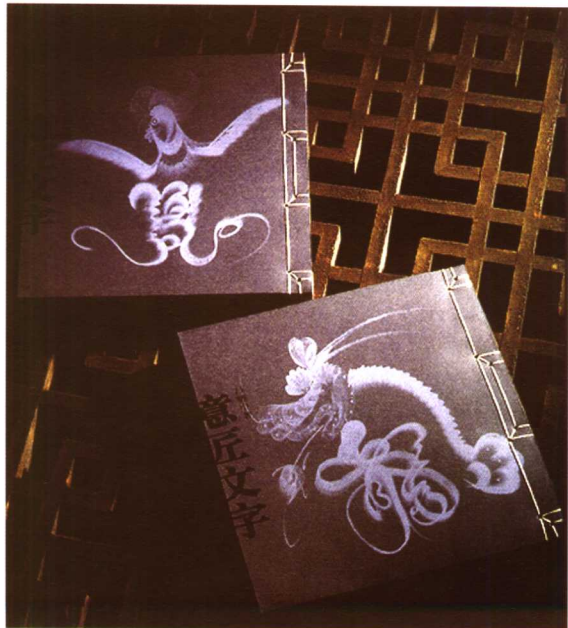

图 2-4

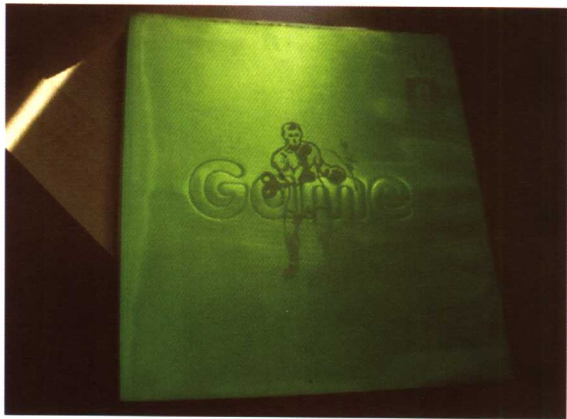

图 2-3

二、护封

护封是精装书封面外的另一层封面，它包括前封、后封、书脊和勒口几个部分。护封除了保护封面和书芯外，还起到了装饰书籍和传递书籍信息、增强书的艺术感的作用。由于以上特点，护封通常都是采用质量比较高的纸张（图2-5、图2-6）。

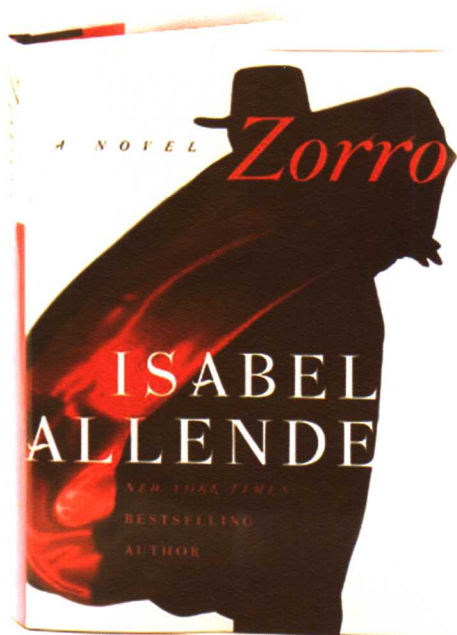

图 2-6

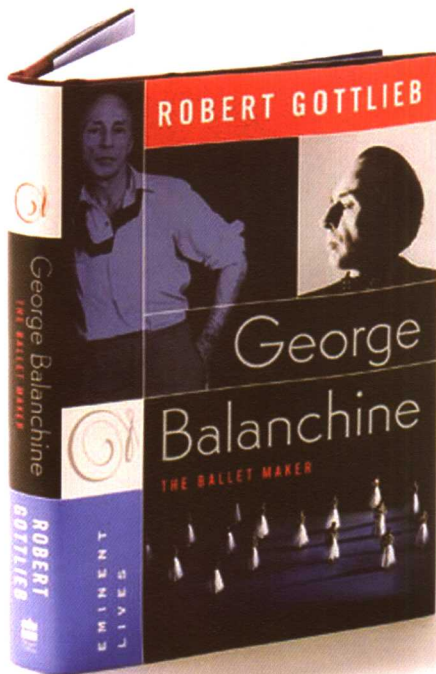

图 2-5

三、书脊

书脊就是书的脊背，它连接书的前封和后封，是使书成为立体形态的关键部位。由于书籍在书店、图书馆、书架上陈列时，一般是由书脊对人，所以书脊除了印有必要的书名、作者名、出版社名及系列丛书名等，还要特别注意编排和风格的设计，以起到醒目的作用。有的精装本为了提高书籍的档次和艺术感，书脊还可采用烫金、压痕、丝网印刷等工艺来处理（图2-7、图2-8）。

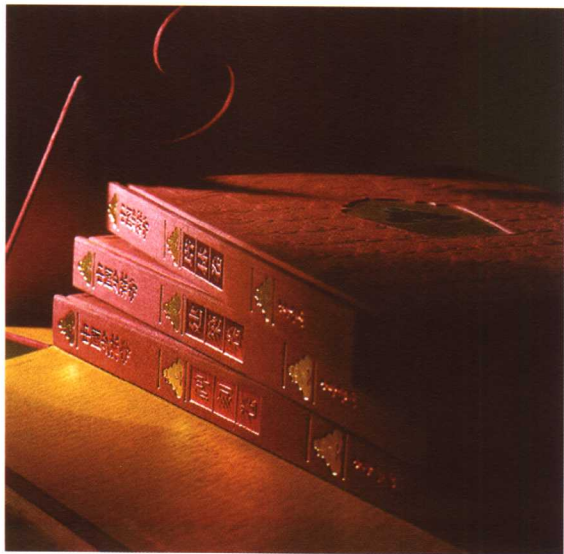

图 2-7