

书籍装帧与版面设计

全国高等职业教育艺术设计专业教材编写组编

曹琳 主编

高等教育出版社

高等职业教育教材
艺术设计专业

书籍装帧与版面设计

全国高等职业教育艺术设计专业教材编写组编
曹 琳 主编

高等教育出版社

内容提要

本书是高等职业教育艺术设计专业系列教材之一。本书介绍了书籍的发展和书籍装帧设计的构成元素,阐述了书籍装帧设计中的立意和形式表现,分析了书籍装帧设计的基本原则和设计要素,把版面设计作为书籍装帧整体设计中的一个重要元素进行了详细的论述。同时为了适应现代出版的需要,使学生对书籍的后期制作有所了解,本书还介绍了电脑辅助设计的要领、方法步骤,以及印刷的基本知识。

本书适用于艺术设计专业的学生使用,也可供平面设计人员或书籍设计工作者阅读参考。

图书在版编目(CIP)数据

书籍装帧与版面设计/曹琳主编. —北京:高等教育出版社,2001.7

ISBN 7-04-009613-7

I. 书… II. 曹… III. ①图书—装帧—设计—高等学校:技术学校—教材②图书—版式—设计—高等学校:技术学校—教材 IV. TS881

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 26502 号

书籍装帧与版面设计

全国高等职业教育艺术设计专业教材编写组编 曹琳 主编

出版发行 高等教育出版社

社 址 北京市东城区沙滩后街 55 号

邮政编码 100009

电 话 010-64054588

传 真 010-64014048

网 址 <http://www.hep.edu.cn>

<http://www.hep.com.cn>

经 销 新华书店北京发行所

印 刷 北京人卫印刷厂

开 本 787×1092 1/16

印 张 9.75

字 数 250 000

插 页 10

版 次 2001 年 7 月第 1 版

印 次 2001 年 7 月第 1 次印刷

定 价 15.80 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

高等职业教育艺术设计专业教材

编审委员会名单

主 任：刘金桂

副主任：梁绿琦

委 员 （以姓氏笔画为序）：

王心耀、包中恂、白志敏

刘国生、刘正修、汤重熹

李德明、张 风、张国峰

罗勇武、黄灵万、曹耀明

舒 扬、强天雷

出版说明

1999年6月,国务院召开的全国教育工作会议,提出了要大力发展高等职业教育。为了更好地贯彻全国教育工作会议精神,提高艺术设计教育的教学质量,抓好教材建设工作,高等教育出版社和全国高等职业教育艺术设计专业教材编审委员会于1999年12月在厦门召开了教材研讨会。会议对高等职业教育艺术设计专业的人才培养规格、教学计划、专业课程设置等进行了研讨,确定了对通用性强、经济发展急需、专业开设稳定的专业(装潢、环艺、工业设计、家具设计等)编写示范性教材。

本系列教材包括:《素描》、《色彩》、《装饰基础》、《视觉传达基础》、《字体设计》、《室内设计》、《包装设计》、《书籍装帧与版面设计》、《家具设计与制造》、《工业设计模型工艺》、《设计美学》、《摄影》、《电脑平面设计实用教程》、《Auto CAD2000 实例教程》、《3DStudio MAX 2.5/3.0 电脑效果图实用教程》等。教材的编写注重了专业教学的科学性、规范性和实用性,特别强调了能力的培养,并突出了高等职业教育艺术设计专业教学的特点。

随着社会主义市场经济的不断发展,市场对人才规格会提出新的、更高的要求,因此,教学改革将不断深入,并将有新的课程开设,教材也将不断地更新完善,希望广大教育工作者共同努力,为培养高素质的应用型专业设计人才做出贡献。

本系列教材自2001年秋季陆续出版发行,欢迎广大师生选用,并提出宝贵意见和建议,以便在修订时完善。

高等教育出版社

2001年3月

前言

书籍是人类文明进步的标志之一,书籍设计这门古老而又年轻的艺术是随着文明的进步而不断发展的。

时代的进步使人们的审美意识发生了深刻的变化,经济的腾飞给人们带来了观念的更新,如何适应这种转变,是历史赋予书籍设计者的一项新使命。书籍设计的主要任务就是把书的内在精神、气质,通过图形、色彩、文字,通过设计的语言,传达给读者。这种设计语言既有从属于书籍的特性,又有艺术的共性;既有中国文化的书卷气,又有商业行为的广告味;既追求每个局部独立的美,又完善书籍形态整体的美;既有传统儒雅的气质,又有现代时尚的风格。它追求的是内容和形式的高度统一,体现的是艺术和技术的完美结合;它带给读者的不仅是增加阅读兴趣和视觉上的愉悦,更是给读者带来身、心、智、美的精神享受。今天的书籍设计不再只是为书“打扮”,而是将书的内在气质和外表形式融为一体,使书籍的内涵得到升华。

感谢江汉大学艺术学院王心耀院长、徐公渡教授的指导与鼓励,感谢武汉大学出版社美术编辑马重慧女士的帮助。同时,也向选用了书籍装帧设计作品的设计师及江汉大学艺术学院的有关学生致以谢意!

由于本人的学识和经验有限,在本书的编写过程中一定会有许多不足之处,在此恳请专家及同行批评指正。

编者

2001年3月

目 录

第一章 书籍概述	1	第一节 传统与现代	50
第一节 书籍简史	1	第二节 整体与局部	53
第二节 书籍装帧设计的任务	5	第三节 艺术与技术	54
第二章 书籍的属性	6	第四节 抽象与具象	56
第一节 书籍装帧设计的从属性	6	第五节 内容与形式	59
第二节 书籍装帧设计的独立性	8	第七章 书籍装帧设计的要素	61
第三节 书籍装帧设计的工艺性	17	第一节 文字的处理	61
第三章 书籍装帧设计的构成元素	19	第二节 图像的表达	64
第一节 书籍的开本	19	第三节 色彩的运用	67
第二节 书籍的函套	22	第四节 素材的把握	69
第三节 书籍的护封	24	第五节 书籍设计的整体策划	72
第四节 书籍的内封	26	第八章 书籍的分类与特征	74
第五节 书籍的环衬	28	第一节 文艺类书籍的设计	74
第六节 书籍的扉页	29	第二节 科技类书籍的设计	77
第七节 书籍的正文	30	第三节 儿童书籍的设计	80
第八节 书籍的插图	31	第四节 期刊的设计	86
第四章 书籍装帧设计的立意	35	第九章 版面设计艺术	93
第一节 表现的内容	35	第一节 版面设计基础	93
第二节 发挥丰富的想象	35	第二节 版面设计的形式原理	99
第三节 创造独特的意境	36	第三节 版面设计的形式美法则	103
第四节 寻找奇巧的趣味	37	第四节 基础版面设计	113
第五节 追求创新的方法	39	第五节 版面设计的分类与特征	131
第五章 书籍装帧设计的形式	40	第十章 书籍的计算机辅助设计	137
第一节 文字、图形、色彩的处理	40	第一节 设备	137
第二节 水平、垂直、倾斜的排列	41	第二节 计算机在书籍装帧设计中的 应用	137
第三节 点、线、面的构成	42	第十一章 书籍的印刷	144
第四节 远景、中景、近景的把握	43	第一节 书籍印刷的基本知识	144
第五节 节奏、韵律、秩序的运用	44	第二节 书籍印刷工艺	145
第六节 黑、白、灰的认识	46	彩图	
第七节 简、纯、新的表达	47		
第六章 设计书籍的原则	50		

第一章 书籍概述

“图书”一词,中国自古就有。古人曰:“积财千万,无过读书。”“寒可无衣,饥可无食,至于书不可一日失。”可见书籍对人类所产生的巨大影响。

当人类从茹毛饮血的蒙昧中觉醒,开始了思考时,便创造了记载人类文明的文学,当文字被书写下来时就产生了供人们传阅的媒介——书籍,所以说书籍是人类文明进步的标志之一。

我们从幼年时就开始接触书,不可否认书籍给了我们知识和力量。高尔基曾说:“书籍一面启示着我的智慧和心灵,一面帮着我在这片烂泥塘里站了起来,如果不是书籍的话,我就沉没在这片泥塘里,我就要被愚蠢和下流淹死。”高尔基从一个普通的穷苦孩子成长为文学巨匠,书籍确实发挥了极其伟大的作用。

书的通常意义就是以纸为载体,把有内容的文字印刷在纸页上,然后装订成册。

中国是四大文明古国之一,汉代蔡伦发明的造纸术和宋代毕升发明的活字印刷术,成为现代图书成型的必要条件,中国的灿烂文化使中国的书籍具有悠久的历史。

第一节 书籍简史

最初的书籍也许是一片沙地或树叶,我们今天见到的书的雏形是甲兽骨(图1-1),它虽有作为记载的作用,但毕竟不是正规的书籍,因为书籍作为记载历史的功能,它应以传播知识、介绍经验为目的,并用文字表现在材料上,经过编排,装订成册,所以说我国最早的书籍应该是简牍。

简,即竹片;牍,为木片。竹片做成的书称做“简策”;木片做成的书称“版牍”。人们习惯把这两种书的形式统称“简牍”。“简牍”始于商朝末年,直至东晋,沿用时间很长。它是将文字刻或写在竹片、木片上,再依先后次序,上、下各用较牢的绳子,这样,经编辑过的“简”成为了“策”(图1-2),也就是今天我们所讲的“册”。

我国历史上使用最久的书籍形态是卷轴装(图1-3)。卷轴始于帛书,在简策大兴的同时,有钱人便取质地轻薄柔软的帛来作为书写的材料,收藏时按中心棒卷成轴,称为帛书。纸张被发明后,纸便成了人们书写文字的载体。纸本卷轴的形态基础和帛书一样,且价格低廉,有一套装裱与制作的工

图 1-1

图 1-2

艺。卷轴装始于周代,盛行于隋唐,一直延用至今。

卷轴装是书籍形态的一大进步,但长卷的查阅仍不尽人意,印刷术的发明,使印本书籍有了发展的空间,卷轴装的书籍形态在经过旋风装和经拆装后逐渐向册页装演变。

旋风装版藏起来看与卷轴装一致,但展开后可见所有单张书页按顺序粘在卷的右边,收藏时从右向左卷起、捆紧,展开时因所有书页向右翻卷,后人因此把这种书籍形态称为旋风装。旋风装虽有册页装的特征,但外形仍未摆脱卷轴装的形式(图 1-4)。

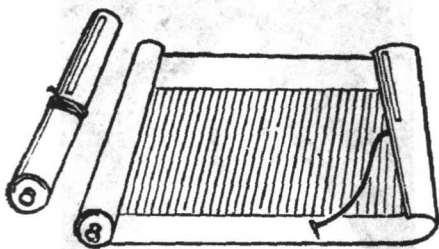

图 1-3

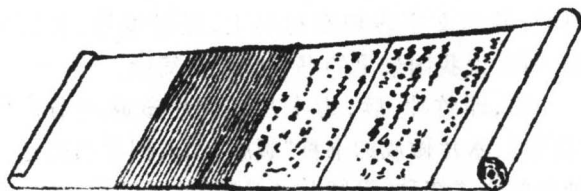

图 1-4

经拆装是佛教传授印度经书的启示对卷轴进行的革新,是将长长的书页按每页版面的间隙,均匀地一反一正折叠,用较厚的纸版粘在首尾两页,正反面都可印上文字,这种书籍形态为人们的阅读提供了方便。今天一些宣传册、产品介绍等仍采用这种书籍形式(图 1-5)。

我国最早的册页蝴蝶装盛行于宋代,具有单面印刷,一版一页的特点。每一页都把有文字的一面朝里,依版式的中缝为准进行折叠,然后将折页依顺序排好,在折页反面的折叠处用糨糊依次粘贴而形成的书脊。蝴蝶装的外表与现在的书籍形式比较相似,因为其展开页的两边张开,似蝴蝶展翅,故称蝴蝶装(图 1-6)。

蝴蝶装虽然方便了人们的携带与收藏,但每翻一页总会看到无字的背面,难免给翻检带来不

图 1-5

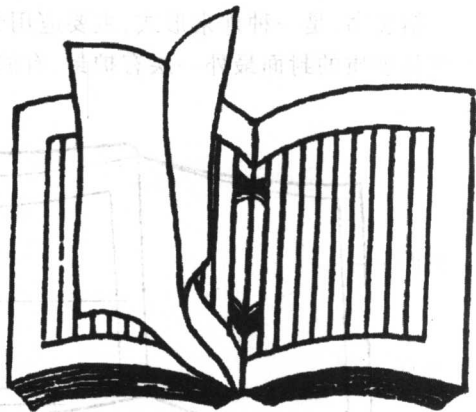

图 1-6

便,因此自宋代以后,蝴蝶装逐渐为包背装、线装所替代。

包背装是将印好的每一页正折,版心对着书口,切口向着书脊,这与蝴蝶装折页的方式正好相反,每一页靠书脊处不再用浆糊粘贴,而是穿孔用纸捻订起砸平(图 1-7)。

线装出现在北宋末年,直至明万历年后才得以发展,到了清代线装书达到鼎盛。线装书在折页方面与包背装没有差异,只是装订时不用纸捻,而用棉线或丝线装订成册,其装帧也颇为讲究,光订法就有四孔、六孔和八孔,封面和函套以各种织品装裱,别扣是以玉石或象牙制成,豪华气派,成为一种珍贵的艺术品(图 1-8)。

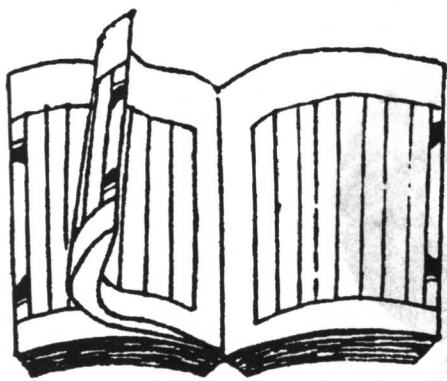

图 1-7

图 1-8

我国现代书籍艺术是在“五四”新文化运动后发展起来的。铅印技术的发展、照相制版的诞生,计算机的发明与使用、现代化的印刷设备、激光与电子技术的广泛应用、形形色色的装帧材料等等,使现代书籍无论是从材质、印刷工艺到装订方式都呈现出崭新的风采。

现代书装从形式上来看主要是平装、精装和多媒体光盘。

平装书,结构上基本是沿用并保留了传统书的主要特征,看上去很像包背装,只是纸页发展

成为两面印刷的单张,装订方式采用穿线装、铁丝订、骑马订、丝线订、胶粘等方式(图 1-9)。

精装书,是一种外来形式,主要应用于经典、专著、工具书、画册等。其结构与平装书的主要区别是硬质的封面最外一层有护封,有的甚至还要加函套(图 1-10)。

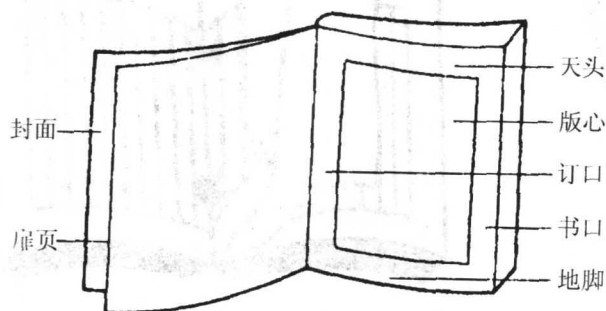

图 1-9

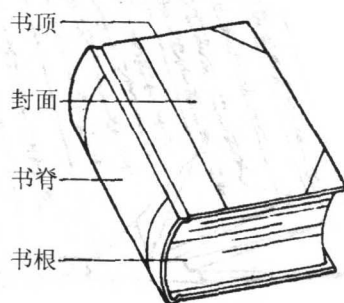

图 1-10

多媒体光盘,也称 CD-ROM,是当今电子出版物的主要载体(图 1-11)。这种先进的光盘式图书,除了保留一般图书的封面(光盘的封套)及一些必备的印刷物品,所有的文字、图像、音乐等多种信息通过电子数码技术均储存在一片厚约 3 mm、直径 120 mm、重约 20g 的光盘上,不再依赖传统的印刷,而是借助计算机阅读。电子出版物的兴起,将彻底改变人们对于出版物的传统观念。

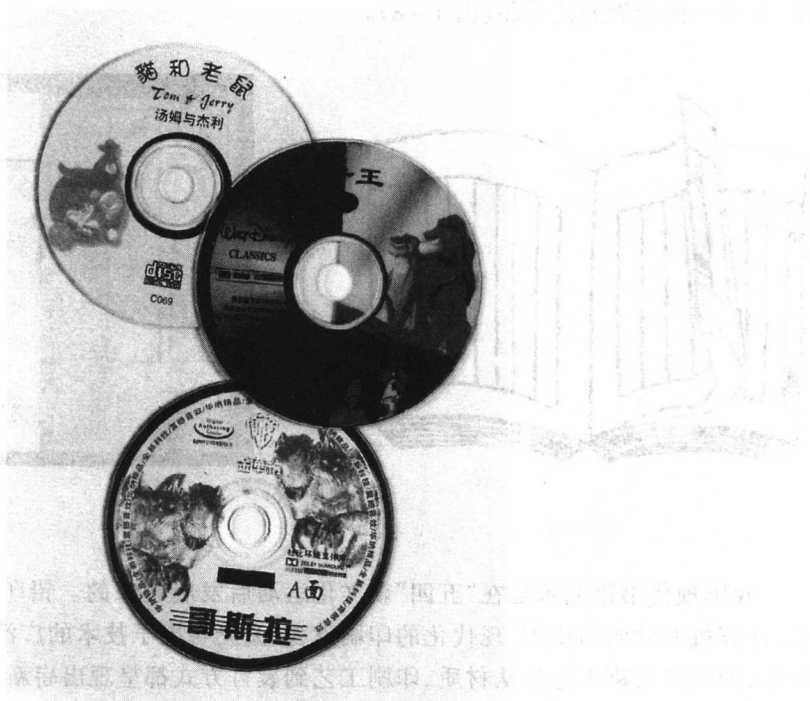

图 1-11

第二节 书籍装帧设计的任务

在传统观念中,“装帧”仅仅只偏向于书籍对外表装饰。随着时代的发展,如今的装帧已不再停留在做书的“外包装”上。其内涵似乎要更为广泛,是外在和内在、内容和文字的珠联璧合,是作家、编辑、设计者、印刷工人、纸张供应商、书店销售人员共同注入情感的生命体。从这一意义上来看,评价书籍装帧的优劣,不仅要看封面装帧的艺术水准,还要从整体来考察、判断。

一本书籍不仅应该有好的内容,还要有好形式,才能相得益彰,锦上添花。一本书对人所产生的影响是因书籍的内容来实现的,但读者对一本并不了解的新书,往往首先接触的并不是它的内容,而是书籍的形式容貌。如果一本书的外在形式设计能生动、准确而优美地反映书籍的内容精髓,并具有独特的艺术风格,能从直观上介绍并推荐书籍,就能初步给读者留下好印象,引起人的购买欲,反之,如果这本书的形象设计不好,往往就很难从浩如烟海的书籍中跳出来吸引读者。有些具有很高的学术价值和艺术价值的书籍,由于设计者对书籍装帧的认识不足,草率设计,使书籍形象大打折扣,结果严重地损坏了它的审美价值,当设计者接以为一本书籍进行设计的任务后,首先要与原著作者和编辑研讨,了解书籍内容,把握其主旨精神,在经济筹划范围内,依据内容选择合适的开本、确定纸张和印刷方式及装订形式等诸多具体工艺制作方案。书籍装帧设计还应该考虑读者对象的年龄、文化层次、社会阅历,以及阅读和使用书籍的条件。因此,书籍的开本大小、字体大小、封面插图以及版面的设计形式都应根据不同书籍的不同要求来进行设计。

书籍装帧设计是一种综合艺术。它是指构成书的整体——开本、封面、环衬、扉页、目录、版式、插图、字体、纸张、印刷、装订,以及书本身以外的函套、书籍征订单、宣传招贴、POP。如果书籍是磁带、光盘等,需要结合一定的工业设计知识完成特殊制作手册等全部工艺活动。所以说书籍装帧设计是封面设计、字体设计、版面设计、插图设计、材料、印刷装订、销售宣传等的综合设计。

第二章 书籍的属性

书籍装帧设计是一种艺术创造,书籍装帧的精美,会增加阅读者的兴趣。我国最早的封面设计可算是“简策”上的书名了。编连起来的简策最前面叫“赘简”的空向竹片背后,一般用来写书名或篇名,将简策从后往前卷成一束时,书名或篇名就成了圆轴状书籍的事实上的封面了。

书籍不可能是一个面孔,书籍内容不同,其设计也不同,即使是同样一部书稿,经不同书籍装帧设计者的设计,呈现在读者面前的也将是不同风格的书籍设计。日本著名设计师杉浦康平先生说过:“一本书就是一个生命体,这个生命体不是静止的,它是流动的,它要富有生命力,这样才能够打动读者。”这也正是当代书籍装帧设计的理念。

第一节 书籍装帧设计的从属性

书籍装帧设计一定要从属于书籍的内容、风格、用途和对象。设计师不可能把一本书的全部内容都表现出来。书籍装帧设计需要的是设计师的文化素养和审美能力,需要的是在形象思维的过程中,挖掘书籍内容更深层的涵义,觅寻主体旋律,概括、浓缩、凝炼出该书的精神内核,以孕育出最能体现书籍风格的表现形式。一本书的设计虽受制于书的内容,但也绝非是一种简单的外包装。设计师要用感知去设置表达全书内涵的各类要素,要对内容有透彻的理解和对精神内核的真实体验,才能适当、准确、巧妙地用艺术语言在书籍的有限空间中进行成功的表达。一本文艺类书籍,应含蓄而大方;科技类书籍,则要严谨,且具有现代感;少儿类书籍的设计应直观而丰富……书籍装帧设计展示的是设计者的思想,它不是把书的内容简单“翻译”成图形。浅显的图解,直白的“翻译”看不出设计思想,这样的设计只会显得平庸。一个优秀的设计师应具备独特的视觉,富有个性的表现手法,要在极短的时间内使读者明了该书的内容和风采。《中国震撼世界》一书是一位美国记者写的关于中国共产党领导下人民革命的长篇纪实文字,设计师利用天安门广场前的石雕雄狮作为主体充满了整个画面,这时,封面上那石雕狮子所传递给我们的审美意象,就不仅仅是一头狮子或一个石雕,它所引起的美感效应是一种突然解放了的自由感,是一种突然成长壮大的感觉,它揭示了“东方的睡狮已经醒了”的概念。小说《黑与白》主要讲述的是白人与土著人之间的各种矛盾冲突,设计师大胆地利用黑与白的对比,将自己的理解和感受融入文学作品之中,可谓当今中国书籍装帧设计的一种革命。

《黑与白》反映的是澳洲人寻根的故事。设计师力图将白人和土著人之间的矛盾用黑白对比的方式渗透于全书。封面、封底、书脊(天头、地脚、外切口)及正文版式等都呈现出黑色与白色的冲撞与和谐。跳跃在天头地脚的袋鼠,澳洲土著人的图腾纹样的排列变化,暗示种族冲突的黑与白的三角形,漂浮荡漾、若实若虚的书名字处理,均使人在视觉上得到刺激与缓冲,整个设计很好地把握住了书籍的内涵,把用文字反映的人类社会、历史、地理、种族等语言视觉化、抽象化、形象化,给读者一个既不游离于原著又扩展到原著之外的想象空间(图2-1、图2-2)。

鲁迅先生为自己的杂文集《坟》设计的扉页并没有直接表现出坟的图形,而是画了个猫头鹰。

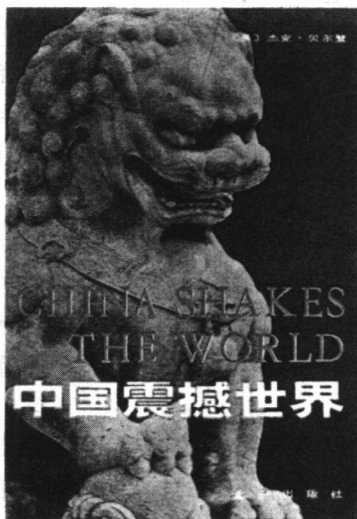

图 2-1

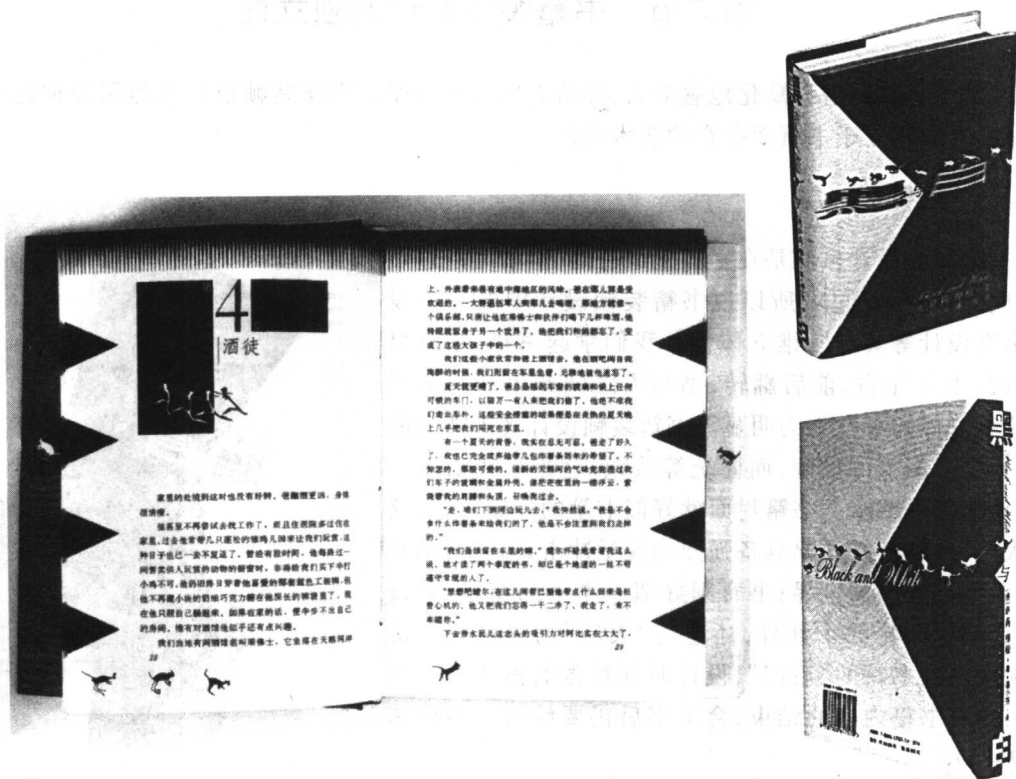

图 2-2

可正是这个与内容毫不相干的主题,却给读者留下了思考的空间。猫头鹰是夜行鸟,与黑暗有直接联系,而且猫头鹰的叫声被民间认为与死有关,因此这个设计无论从气质上,还是从内涵上看都与《坟》是相关的。而这个设计更深一层的含义是,《坟》对传统封建势力的批判,就像正人君子讨厌猫头鹰的叫声一样,猫头鹰的出现暗示了封建势力终要灭亡的真理(图2-3)。

书籍是丰涵内富的立体物,设计师在对其进行设计之前,一定要深入其核心,把握其个性,越是具有独特个性的设计,其设计含量越高,也就越具有表现力,更能准确地传达出书籍内涵,体现书的气质,在表现书的同时,也表现了书籍装帧设计者的文化底蕴和艺术修养。

所以说书籍装帧设计一定要从属于书籍的内容,这个从属性是不可更改的。同一本书的设计可以用不同的构思、不同的表现手法、不同的材料来表现,但万变不离其宗,宗就是书籍的精神内核。一旦抛开从属性,其设计就不是专为这一本书所作的设计,而是别的什么了。一本经过成功设计的书籍,比它原始文字的信息量更具增值效应,也富有表现力。

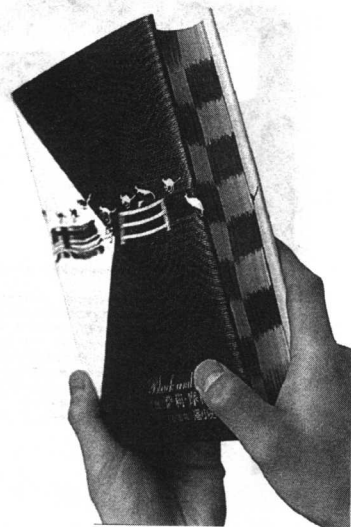
图 2-3

第二节 书籍装帧设计的独立性

艺术的本质是潜移默化地感染人,并给人以美的享受。书籍装帧设计是运用多种艺术语言完成的,有其独立于书籍而存在的艺术价值。

一、立体性

书籍装帧设计虽然是在平面上进行的,但书籍通过装订后成为一个六面体,所以说书籍装帧设计中的开本设计、书脊设计等具有三维立体性。我们拿起书籍,手触目视心阅,上下左右,前后翻转,书与人之间产生动感的交流,这种立体的存在更为明显。书籍装帧设计者不能只顾及每一个平面上的设计,而要统筹兼顾,这是当代书籍装帧设计的基本要求。书籍封面就好似书籍的一扇大门,这扇“大门”的设计必须要具备强烈的视觉冲击力,它吸引并引导人们走进书的世界;书脊则好似一本书的窗子,其设计除了要有独特的个性外,还应与“大门”的风格统一协调;封底就是书籍的“后门”,设计时其视觉冲击力要弱于封面,随着书籍内容的结束,合上书后仍要给人一种回味(图2-4)。

上一节所谈到的《黑与白》的设计,不仅书籍的设计元素新颖、风格统一,就连书籍的三面切口都呈现出黑与白

图 2-4

相间的图案,而且和书的内容及整体的设计风格和谐一致。这种令人耳目一新的六个面的设计的确让人获得一种前所未有的设计艺术享受。日本书籍《全宇宙志》的设计者是著名设计大师杉浦康平先生。全书一反常态地用视觉冲击力极强的黑底白字替代了我们习惯的白底黑字,表现了宇宙的神秘与深不可测。厚重的黑底色,配上精细的星云图,贯穿了封面、书脊、封底,直到切口处乃至正文的每一页。使书籍的外空间与内空间整体设计相互呼应,让读者在翻阅书籍的时候能感受到这种三维的“空间设计”。所以说书籍艺术是空间艺术,是非常富于情感色彩的表现艺术(图2-5)。

二、四维性

书籍装帧设计是书籍的一个组成部分,它包括函套、护封、封面、环衬、扉页、正文、版式、插图等。这些书籍的构成元素既独立存在,又协调呼应,使书籍装帧设计的整体关系一脉相承。当读者拿起一本书时,视线的扫描,手的触摸与翻动着的图书之间构成了在时间上延续的一种关系,是在传统的三维空间上添加时间的因素组合而成的“四维空间”(图2-6)。

首先吸引读者视线的当然是书籍的封面,封面上的色彩、图形、文字,读者的视线由明亮到晦暗、由大到小、由强到弱,这个过程决定了读者是否需要购买此书的心理效应。如果封面成功的设计能引起读者的购买欲,读者就会翻阅内文,这时环衬设计、扉页设计、版式设计、插图创作就开始发挥作用了。纸质的手感、字级的大小、空白的艺术、章节的过渡、插图的解说等等都会在读者的视知觉中留下印象,并引起一连串的心理反应。这是一个复杂的过程,图书也只有被读者翻阅时才构成四维空间。这个四维空间里动与静、主观与客观、时间与空间并存。这一过程存在着时间差,而优秀的书籍装帧设计师正好巧妙地运用了这一时间差,利用前后画面的承接、变化、暗示,通过各种设计元素的相互穿插,在读者的头脑中形成一个完整的因果关系和逻辑过程,从而把书籍内涵在时空中充分展现出来。

在设计中我们还应注意到不同类型的图书对四维空间的要求是不相同的。一般初级读物及消遣性书籍杂志,因其内容本身就属于实用性和娱乐性的,并无深刻的内涵,读者群对此类书籍装帧设计的要求是在极短的时间内能了解书籍的全部内容。而高级读物如果也搞这种“直观式的设计”,其内容与设计形式就不协调,读者会因为这设计的简陋而造成书籍的内涵也会浅薄的错觉,也就会放弃买书的欲望。

书籍装帧设计中含有四维的全方位整体形态的贯穿、渗透,在读者与书籍之间构筑起一架桥梁,拓宽了书籍的艺术语言,也强化了文字以外的视觉形象的表现力,使书籍成为一个真正的“生

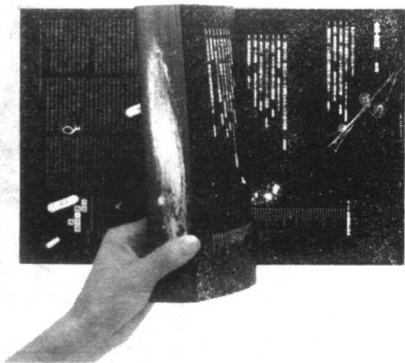

图 2-5

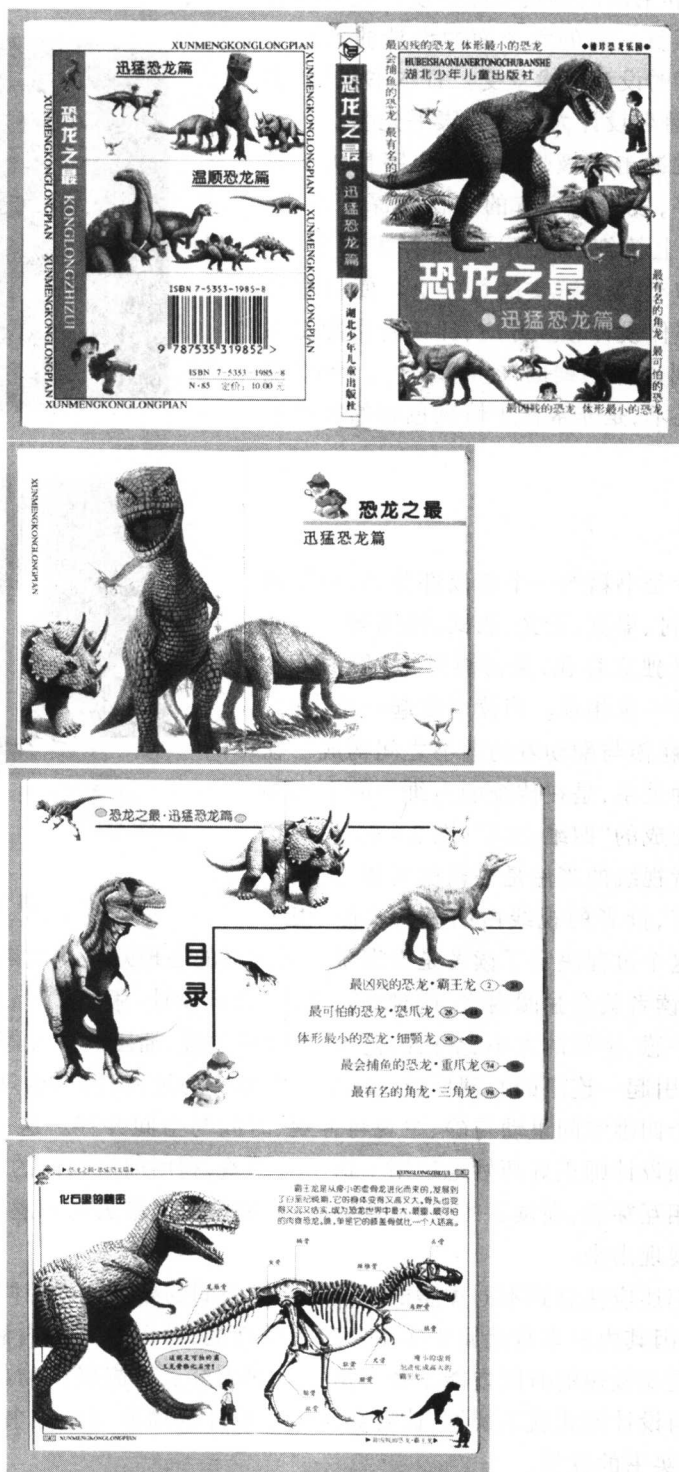

图 2-6