

高等美术院校系列教材

书籍装帧与版式设计

主编：焦成根

湖南美术出版社

81

高等美术学院系列教材

素描
速写
油画
水彩
创作
透视
人体解剖
工笔彩绘
水墨写意
书法与篆刻
雕塑与陶艺

中国美术史
外国美术史
色彩学
构图学
美术原理
美术心理学
美术教育实习

平面构成
立体构成
色彩构成
装饰基础
装饰画
字体设计
标志设计
包装设计
CI策划
环境艺术
服装设计

电脑美术
商品广告摄影
平面广告设计
设计基础素描
设计表现技法
书籍装帧与版面设计
创意图形与创意思维
设计概论
设计心理学
现代设计史
中国工艺美术史

ISBN 7-5356-1988-6

9 787535 619884 >

定价: 25.00元

「高等美术院校系列教材

书籍装帧与版式设计

主编：焦成根

湖南美术出版社

高等美术院校系列教材

丛书策划: 左汉中 李 松

主 编: 朱训德

副主编: 郑林生 胡师正 谢 霁

编 委: 朱训德 郑林生 胡师正 谢 霁 陈和西
曲湘建 姜松荣 李蒲星 李荣琦 洪 琦
坎 勒 杨国平 严 明 陈飞虎 苏厂元
曾宪荣 许 彦 唐凤鸣 何 辉 蒋尚文
戴 端 孙湘明 何人可 文 术 焦成根
田绍登

图书在版编目 (CIP) 数据

书籍装帧与版式设计 / 焦成根主编. —长沙: 湖南美术出版社, 2003

(高等美术院校系列教材)

I. 书... II. 焦... III. ①书籍装帧—设计—高等学校—教材②图书—版式—设计—高等学校—教材 IV. TS881
中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 077530 号

书籍装帧与版式设计

主 编: 焦成根

副主编: 吴余青

参 编: 朱 娟 刘京莎 吴世柏

责任编辑: 李 松

出版发行: 湖南美术出版社

(长沙市雨花区火焰开发区4片)

经 销: 湖南省新华书店

印 刷: 湖南省化工地质印刷厂

开 本: 787 × 1092 1/16

印 张: 6.25

印 数: 1-3000册

版 次: 2003年12月第1版 2003年12月第1次印刷

ISBN7-5356-1988-6/J · 1849

定 价: 25.00元

【版权所有, 请勿翻印、转载】

邮购联系: 0731-4787105 邮 编: 410016

网 址: www.arts-press.com

电子邮箱: market@arts-press.com

如有倒装、破损、少页等印装质量问题,
请与印刷厂联系调换。

前言

书籍装帧设计是伴随着社会文明的进步而发展起来的。在当下，装帧设计不仅承载着传达科学、文化信息，还必须突出审美的效果，这包括封面设计、版式设计、文字和图片的有机构成和插图创作等。装帧设计又与印刷工艺及材料选用密切相关；特别是计算机辅助设计的参与，带来了设计和印刷领域的变革，拓宽了装帧设计的知识范围，使它成为一门综合性的艺术。

本书的作者是高等艺术院校的专业教师，并长期从事与之相关的课程教学和创作实践，在编写时注意从书籍装帧设计的流程出发，力图做到文字内容准确、简练，着重基本材料、媒介、技法的运用。适合于艺术设计类本、专科生的学习，同时也可作为教师教学的参考书。

目 录

1	第一章 书籍装帧设计概述
3	第一节 中国传统书籍装帧形式
5	第二节 近现代书籍艺术
6	第三节 未来书籍形态的展望
8	第二章 书籍的外观设计
8	第一节 书籍的外观构成
15	第二节 书籍装帧设计要素
21	第三节 封面的作用与任务
24	第四节 封面的创意与设计
33	第五节 封面材质的选择与应用
36	第三章 版式设计艺术
36	第一节 书籍的版式设计
39	第二节 书籍的版式构成要素
46	第三节 书籍版式设计的形式美
51	第四章 书籍的插图创作
51	第一节 插图的作用和功能
54	第二节 插图创作的表现手法
58	第三节 插图创作的特点
60	第四节 插图与书籍的编排结合
63	第五章 计算机技术与书籍装帧设计
64	第一节 图形与图像的处理
66	第二节 植字与排版
68	第三节 运用计算机设计应注意的问题
71	第六章 装帧材料与印刷工艺
71	第一节 印刷材料与设备
77	第二节 印刷的工艺流程
87	第三节 装订的常用形式

参考书目

第一章 书籍装帧设计概述

“没有文字，没有书写，没有书籍，便没有历史，也没有人性这一概念。”（赫曼·海斯）

书籍是什么？通常的表述是：将信息汇集、排列通过纸为物质载体装订成册。它是人类文明的伟大标志。人类表达思想、传播知识、积累文化主要靠书籍得以传承。而装帧艺术则是这个物质载体的结构和形态的设计，是人类的智慧所创造的“第二个自然界”。

书籍装帧的概念也有多种表述：在现代西方国家较普遍的是 Book Design（书籍设计）；在我国“装帧”一词古籍书中并无记载，就字义而言，“帧”当作“幅”解。但很难与今日“装帧”的涵义联系起来。我国古代书籍讲究“雅致”，在《藏书纪要》中指出：“装订书籍，不在华美饰观，而要护帙有道，款式古雅，厚薄得宜，精致端正，方为第一。”当代日本的杉浦康平提出：“从‘装帧’发展到‘图书设计’，标志着自60年代以来日本出版界围绕着书的设计，出现的一种观念的变革，崭新的‘书籍设计’已无法用‘装帧’这一词加以概括。”我国著名的装帧教育家邱陵也说：“人们对书籍装帧有很多误解，多数人以为就是封面、护封、插图设计。诚然，封面和插图对装帧是重要的，但它并不是装帧的全部，也不能概括为‘装帧’。装帧包涵着具象部分，如插图和封面；也有一部分非具象的，如文字、编排版式、质感、肌理、色彩分布。这些合起来，构成一本书的总体的装帧设计。”成功的装帧设计，是艺术与技术的完美结合，不仅促进了读者的阅读兴趣，还给读者带来心、智、美的精神享受。它还会使

出版物提高一个档次,并且使出版社在读者中产生深远的影响。

纵观书籍装帧的发展史,不同时期的书籍,有不同的装帧概念与形式。装帧形态与所用的材料因各个历史时期书籍装帧方法的不同而各具特色。世界装帧艺术经历了一个“原始→古代→现代”的发展过程。原始时期从甲骨刻字,到造纸术与印刷术发明之前的原始装帧艺术,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,成为当时的“书籍”。在国外有莎草纸书、蜡版书、泥版书、手抄书、羊皮纸书,迄今出土较早的是在约公元前3000~前2500年的古埃及抄写在莎草纸上的典籍。公元前2世纪小亚细亚帕加马城开始制作的羊皮纸,在传入欧洲后,得到大量推广,成为华丽的羊皮纸书。在中国出现了简策、帛书等装帧形态。在西方,自从人类发明了纸张、印刷术以后,便进入了古代时期到现代时期,以欧洲为中心的书籍装帧形式,有哥特式宗教手抄本书籍、谷腾堡的平装本、袖珍本以及王室特装书籍,在1400年以后,欧洲各国开始逐步建立起自己的造纸业,纸张被普遍地采用。同时欧洲人也运用木刻的方法,印制多种印刷品。在这样的技术基础上,书籍的设计也有了根本性的进步,一方面出现了比手写字体更为规范、更为精细的字体,另一方面,出现了更为简洁、明快,具有大面积空白的编排样式。尽管大多数版面只是运用了单栏的文字编排样式。西方中世纪的平面设计,主要体现在各种手工书写和绘制的宗教书籍上。当时由于纸张的制造技术还未从中国传播到欧洲,人们主要运用十分珍贵的羊皮纸进行书写。一本200页的书籍要一个书写者花四、五个月的时间才能够完成。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。在设计上,手工绘制的书籍具有很高的艺术价值。许多书籍运用了金银等贵重的材料。如在染成深紫红色的羊皮纸上运用金色或银色描绘各种花卉,或在人物背景上用金色和红色绘出各种图案或风景。许多图案装饰华美,刻画细腻。文字运用了各种装饰字体。画面上十分注重文字和图形的色调对比。特别是图案运用了植物的曲线组合,形成了一种色调

匀称的肌理。插图和文字之间不像中国的书籍那样有着分明的界限，常常交叉在一起，但在色调上层次分明。和原先古埃及、古罗马的纸草文献不同，欧洲中世纪的书籍纸张有了同样大小的尺寸，并装订在一起，形成了现代书籍的基本样式。接近现代的精装本形式是在16世纪的欧洲出现的。19世纪末，工业革命之后，西方出现了以莫里斯、格罗佩斯为代表的最初现代设计端倪的书籍装帧设计。书的结构和形态的演变，展示着人类智慧的足迹。今天，现代印刷装订技术的发展与完善，为书籍装帧设计提供了更为广阔的天地。它促使书籍装帧设计得到了质的飞跃。然而探讨与研究书籍的装帧艺术，对我们发展具有中国特色的书籍装帧设计将具有十分重要的意义。

第一节 中国传统书籍装帧形式

中国有着悠久的历史渊源，历史上的中国古籍，天头、地脚、行栏牌界、版式、字体等等，都有独特的民族风格和审美特色。符合当时人们的需求与审美意识。“中国古代的书藏非常强调整体形态，文字的排列，空白的运用，每一章节的节奏层次，甚至每一根线、每一个点都有它的实用和审美功能。然而，现在老祖宗的东西已丢了不少。反过来，国外的设计家汲取了中国的营养，不少设计中均可见到中国传统设计要素的痕迹。”(吕敬人)探索传统的书卷美与现代书籍相融合的方法，是倡导书籍形态变革的价值之所在。我国古代书籍装帧形式有以下几大类：

1. 简牍 简，即竹片；牍，即木片。(近年来，在我省长沙的走马楼出土了三国吴简、龙山里耶出土的秦牍为研究简牍这种装帧形式提供了实物资料。)古人书写于竹木简，以篇为单位，写完一篇，以绳作结。编“简”成“策”(即今天所讲的“册”)，第一策必定要标写这一策书的篇名。编简成策之后，以尾简为轴心，朝前卷起，装入帙内，以便收藏。(图1-1)

2. 卷轴装 卷轴始于帛书，纸书发明后，也效法帛书，将写好的长条纸书，装裱成卷子形式，故称卷轴装。它始于周代，流行于隋、唐时期。现在中国画的装裱也用

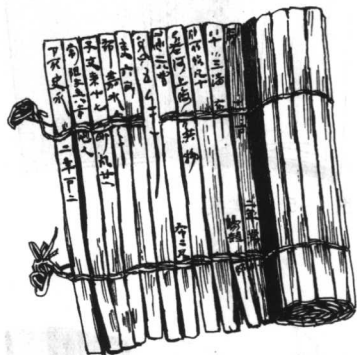

图1-1 简牍

图1-2 卷轴装

图 1-3 旋风装

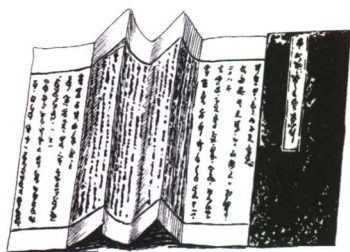

图 1-4 经折装

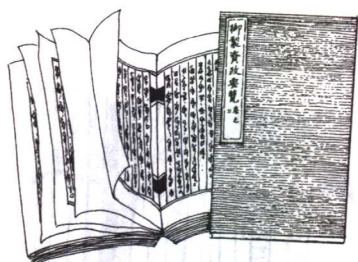

图 1-5 蝴蝶装

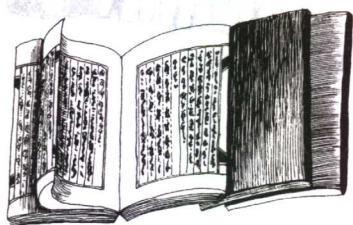

图 1-6 包背装

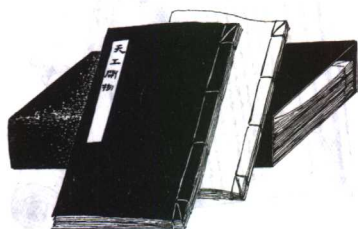

图 1-7 线装书

这种卷轴形式来保存作品。卷轴装是书籍装帧的一大进步，但长卷的查阅仍不方便。(图 1-2)

3. 旋风装 旋风装是卷轴装到册叶装的过渡形式。装帧形式是以一幅比书页略宽略厚的长条纸作底，把书页按顺序向右鳞次相错地粘在底纸上，收藏时从右向左卷起，展开时因所有书页向右翻卷，故名。旋风装虽有册页装的特征，但它保留了卷轴装的外形。(图 1-3)

4. 经折装 又称折子装。梵夹装出现在 9 世纪中叶以后的唐代晚期。装帧的形式是依一定的行数左右连续折叠，最后形成长方形的一叠，前、后粘裱厚纸板，作为护封。经折装克服了卷轴装的卷舒不便的问题。今天一些宣传册、产品介绍等仍采用和发展了这种形式(用较厚的纸张，正反两面都印上图文)。(图 1-4)

5. 蝴蝶装 此种装帧形式是每一印版有左右两面，由于是单面印刷，背面为白面，把印好文字的书页，以版心中缝线为轴心，字对字地折叠，逐页粘贴，打开书本，版口居中，展开书页，形成文字两面相对，白页两面相对，翻阅时犹如蝴蝶两翼扇动，故名。宋元时期盛行此装帧形式。(图 1-5)

6. 包背装 装帧的形式是将书页正折，版心向外，集数页为叠，排好顺序，以版口处为基准用纸捻穿订固定，天头、地脚、订口处裁齐，形成书背。外粘裱一张比书页略宽略硬的纸作为封面、封底。此装帧形式源自包裹书背，所以称其为包背装。包背装的书籍出现在宋代，明万历年后得以发展。到了清代达到鼎盛。如明代《永乐大典》、清代《四库全书》等。(图 1-6)

7. 线装 装帧形式与包背装近似。书页正折，版心外向，封面、封底各一张，与书背戳齐，打眼订线。线装书既便于翻阅，又不易散破。线装是中国传统的装订技术史上最为进步的形式，具有典雅的中国民族风格的装帧特征。线装书的出现，形成了我国特有的装帧艺术形式，具有极强的民族风格，至今在国际上享有很高的声誉，是“中国书”的象征。(图 1-7)

线装书的封面及封底多用瓷青纸、粟壳色纸或织物等材料。封面左边有白色签条，上题有书名并加盖朱红印

章，右边订口处以清水丝线缝缀。版面天头大于地脚两倍，并分行、界、栏、牌。行分单双，界为文字分行、栏即有黑红之分的乌丝栏及朱丝栏，牌为刻书人、堂号、书坊及刊行年月等，相当于今日书籍的“版权”。

我国古籍书墨香纸润，版式疏朗，字大悦目。素雅和端正，而不刻意追求华丽，讲究总体和谐而富有文化书卷之气，是我国线装书的特征。中国的书籍艺术有着悠久的历史传统，其深厚的文化底蕴为世界所赞叹。中国周边的东方诸国从中国历史文化中汲取营养并结合本国文化而发扬光大。西方人也同样从东方艺术中领悟精髓，融会于西方艺术之中。

第二节 近现代书籍艺术

中国现代书籍装帧艺术起于清末民初，尤其是受到“五四”时期新文化运动的推进以及西方科学技术的影响，在鲁迅先生的积极倡导下，陶元庆、丰子恺等一大批著名装帧艺术家们的努力下，中国的装帧艺术开创了一个新时代。鲁迅先生倡导“拿来主义”又不失民族特色，他对书籍装帧提出一些改革，亲自动手做设计，书口留毛边。他请人画封面，允许设计者在图形的适当位置签上自己的名字，以示负责和荣誉。

1949年以后，出版事业的飞跃发展和印刷技术、工艺的进步，为书籍装帧艺术的发展和提高开拓了广阔的前景。中国的书籍装帧艺术呈现出多种形式、风格并存的格局。“文革”期间，书籍装帧艺术遭到了劫难，“一片红”成了当时的主要形式。70年代后期，书籍装帧艺术得以复苏。进入80年代，改革开放政策极大地推动了装帧艺术的发展。随着现代设计观念、现代科技的积极介入，中国书籍装帧艺术更加趋向个性鲜明、锐意求新的国际设计水准。

20世纪对于人类是一个重大的转折时代，工业革命的迅速发展，促成了世界性的经济繁荣，人类的生活质量和精神面貌有了更进一步的提高。随着新科技革命和信息社会的来到，科学文化的日新月异，人类越来越不满足仅

仅是现实所提供的某些物质条件。近乎于持一种挑剔的态度去接受经济高度发达的物质性、精神性的享受。而今天的书籍装帧设计,也只有在不断更新与提高的基础上,才能符合时代的需要。

近现代的书籍的开本大小多种多样,纸张品种及印刷工艺丰富多彩。书籍的形态主要是平装书和精装书。平装书在结构上基本是沿用了传统书的主要特征——保留了包背装的特点,只是页面发展为两面印刷的单张,装订方式采用穿线装、金属丝订、骑马订、胶粘等方式。精装书是外来形式,有软精装和硬精装之分,前者是用较厚的纸做封面并有勒口,内有护封;后者则是用硬质材料做封面,外面还有一层护封,有的还加函套,书匣。(图1-8)

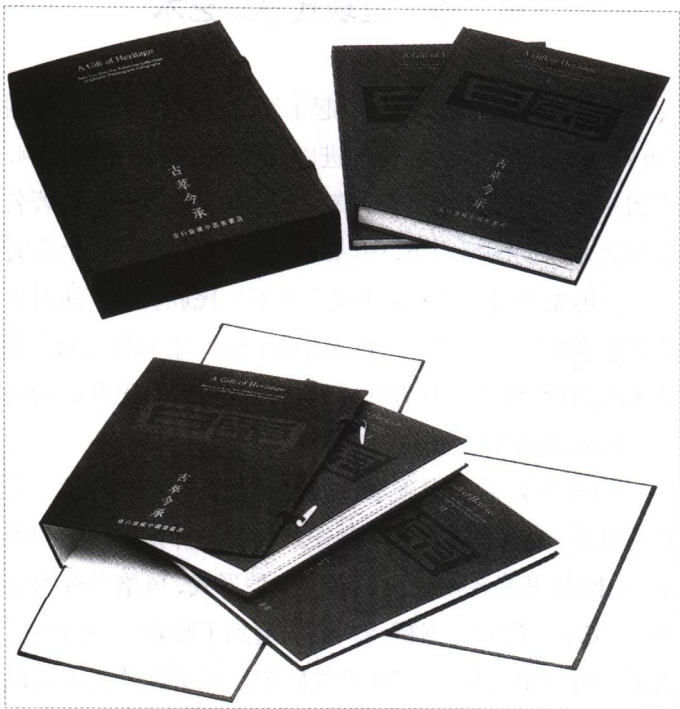

图1-8 古学今承 关慧芹

第三节 未来书籍形态的展望

人类的信息传播从以语言和烽火的方式作为第一期开始,便逐步进入了第二期的文字和纸的发明;第三期的印刷和出版;第四期的有线与无线电话以及电报的发明运用;直至第五期的电子计算机和集成电路的发明与利用。

而今天,我们正处在第四期与第五期的过渡。在以视觉传达为主的印刷出版物之外,还有以视、听两种传达手段同时运用称之为多媒体光盘的新型书籍(图1-9)。我们应

图1-9 光盘贴、光盘套合设计

该意识到,所谓现代书籍装帧将包含着更为广泛的内容与形式。时代要求我们必须认真研究现代书籍装帧的艺术特性。要看到它的发展,关注它的变化。时下一些年轻的设计者甚至提出:打破书籍千百年以来形成的四方体的固定形态,设计出各种异型的书,试图改变人们的阅读习惯和视觉经验,一成不变的模式将不复存在。新时期对设计师、出版工作者提出了更高的要求。既要不断提高充实,丰富自己的艺术积累,又要努力学习与装帧艺术相关的科学技术知识。坚持独立创意,不断进取,才能将我国的书籍装帧艺术的优良传统发扬光大,创造出属于新时代的中国书籍装帧风格,从而在世界文化领域中取得一个独特的地位。这是一项具有现实意义的工作。

思考练习题

1. 什么是书籍装帧?
2. 我国传统的书籍装帧有哪些主要的特点?
3. 论述近现代的书籍装帧与传统的书籍装帧的关系?

第二章 书籍的外观设计

书籍是平面的，也是立体的。我们不仅从外表上能看到封面、书脊、封底三个面，而且从外到内，随着视线的流动，看到一页页的平面。所有这些都要进行设计。以丰富的表现手法，使视觉思维的直观认识（视觉生理）与视觉思维的推理认识（视觉心理）获得高度统一。

第一节 书籍的外观构成

同样一部书，经过不同设计者的设计，呈现在读者面前的书籍将是完全不同的艺术感染力。

一、书籍的外观构成元素

了解书的各个组成部分，有创造性的设计书籍的各种新形象，从而使之更具表现力和产生美好的视觉效应，

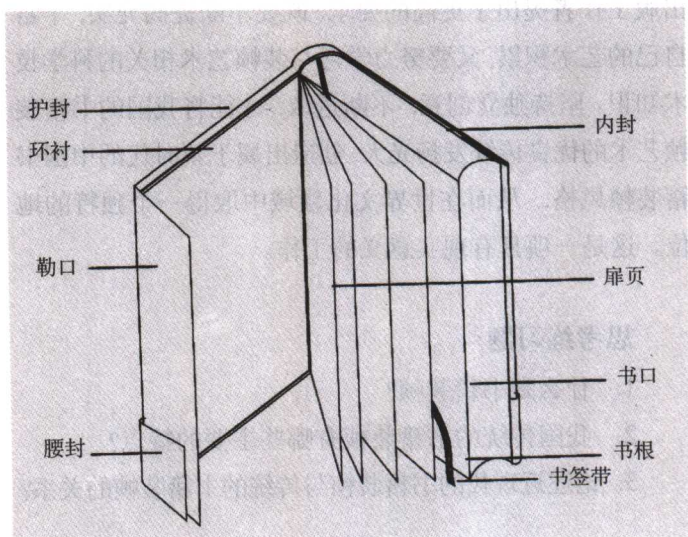

图 2-1

形成独具特色的外观设计。以精装书为例,通常情况下,书籍的外观部分主要包括:护封(前封、后封)、腰封、勒口、环衬、扉页、书脊、函套等部分。(图2-1)

1. 护封 它是一张与书的高度相等,长度能包裹住封面、书脊、封底,并在两边各有一个4cm-9cm的向内折的勒口的矩形印刷品,它可起到保护书籍的作用。护封应选用质地较好的纸张,特种纸的出现,使护封的设计更加丰富多彩。

护封是展开来设计的,便于保持设计手法的连贯性,达到前后呼应、统一协调的效果。

护封除了有保护作用外,更主要的是广告宣传作用。与一般的商品广告不一样,护封的设计应考虑到文化性质,也就是常说的书卷气。我们的设计要体现书籍的内容、精神。能给人以艺术享受和读书之乐的艺术作品。(图2-2)

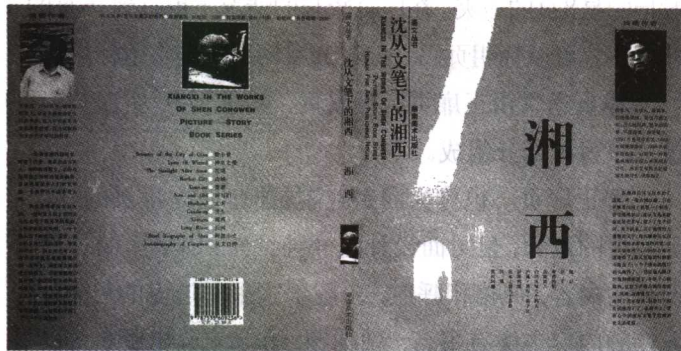

图2-2 《沈从文笔下的湘西》封面设计 刘昕

2. 勒口 又叫折口,分为前勒口和后勒口。一般规格在4cm-9cm之间,是指精装书护封或平装书的前封和封底或底切口处多留的一部分纸张,是沿书口向内折叠的部分,这里是出版社宣传其他书籍或是介绍与这本书有关的书籍内容的广告场所。

在前勒口上,通常印上这本书的内容简介或简短的评论,在后勒口上可以印上作者的简历或他的肖像,由于它是沿书口向内折叠的部分,而且面积又比较小,在设计时有时很容易被忽略,但作为书籍封面的一部分,这里也是前封或封底的创意的延续,可以延续封面的色块、图形或饰线等,以增强封面的整体性气氛。

3. 腰封 书籍的腰封又称为环套,是环绕在书籍护封下部约 5cm 高的纸带,主要用来刊印广告语,也可起到装饰书籍的作用。腰封的设计应以不破坏护封的主体效果为原则。

4. 环衬 环衬是连接书皮与书芯的衬页,存在于封面与扉页之间和正文与封三之间。通常情况下,环衬具有保护书的作用,环衬在书籍展开时起连接和支撑的作用,但不起皱折。在纸张的选择上,一般选用比封面稍薄,比正文稍厚的纸张。同时,环衬页是从封面到正文的过渡,也存在美化书籍的作用,在设计时,可采取不同颜色或纸纹的纸张,以起到装饰的效果,或在环衬页上印上不同的装饰图案或与书籍内容相关的绘画,摄影等作品,前后环衬可以完全一致,也可有些差别,但手法要一致,颜色和图纹以淡雅隐约为主,不宜繁杂,以免喧宾夺主。

5. 扉页 存在于封面,环衬页后面和正文之前,一般指的是8页的一夹,在序言较长的情况下也有到16页的。扉页部分可以标明页码,但在通常情况下是不用标的。

扉页通常由正扉页、版权页、赠献页、空白页、目录、序言等部分组成。

①正扉页 也称为内封或副封面,它是扉页的核心。正扉页的设计,是封面设计的一种补充和延续,应与封面设计的内容,风格相呼应,一般不宜采用过多的色彩,其设计的内容主要有书名,副标题,作者名,出版名等,同时,它还有装饰和保护书籍的作用,如果封面损坏了,则可以在正扉页上了解到书名,作者及出版社等内容。在材料方面与环衬类似,可用插图及简洁的图案进行装饰,但不宜繁琐,以避免与封面产生重复的感觉。(图 2-3)

②版权页 一般放在正扉页与正文之间,有时也会把它放在书籍的末尾。版权页的内容包括:书名、作者、编者、出版社、发行者、印刷者的名称及地点、开本、印张、字数、出版年月、版次、印次、印数、标准书号和定价等。其设计要简洁朴素,字体要比正文小一些。

③赠献页 设计需简洁,在这一页上,主要是印上自己或别人的题词,字号可以使用正文字号,在文字比较少的情况下,也可用比正文字号大或不同的字体。

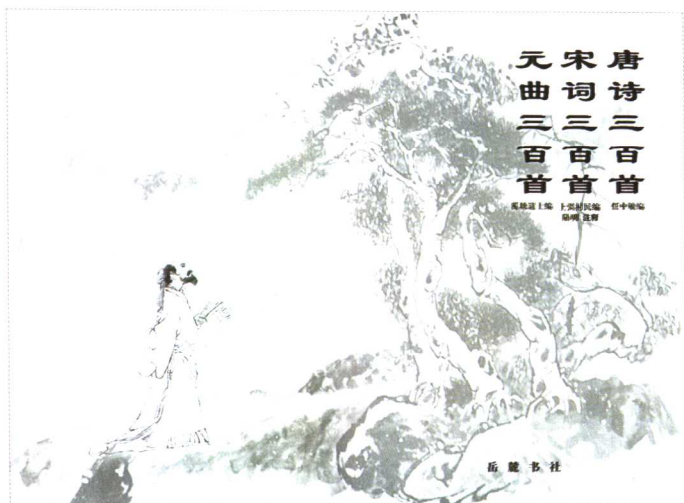

图 2-3 诗词三百首

④目录 是全书的纲要，又叫做书的目次，它能帮助读者迅速了解书籍的内容，所以在设计上必须眉目清楚、条理分明。目录中的文字的字号可采用正文字号或小一些的字号，目录中的题目和页码之间一般用点或线连接，点线及页码的排列通常应上下对齐。

6. 前封 前封是封面设计的主体，起着主要的书籍视觉信息传达的作用，一本书，在书店书摊上平放着或立着的时候，我们通常会看见封面的两个块面，即前封或书脊，很多时候，前封承担的任务就是在第一时间吸引顾客，让人靠近它并使人产生购买的欲望。

前封设计元素包括文字、饰线、图形、色彩等，这么多的设计元素。前封作为封面的主体，起着重要的传达信息的作用，所以在画面中只能有一个形象是最醒目的主体，主体形象在画面中的比例大小和位置要处理得当，不能让次要的形象造成喧宾夺主的现象，画面中应根据书籍内容确定，从而使前封的设计主题鲜明突出，更好地起到传达信息和设计要求的作用。

在前封的设计中，恰当的表现手法也是必不可少的，可以用书中的具体情节组成形象来直观的表现书籍内容，可通过象征的手法更间接、含蓄的体现内容精神，也可以与书籍内容相协调的装饰线条，色块或图案来表现，根据不同的特点，性质，选择不同的表现方法，使前封的设计更具艺术表现力，更加准确的体现设计者的风格和