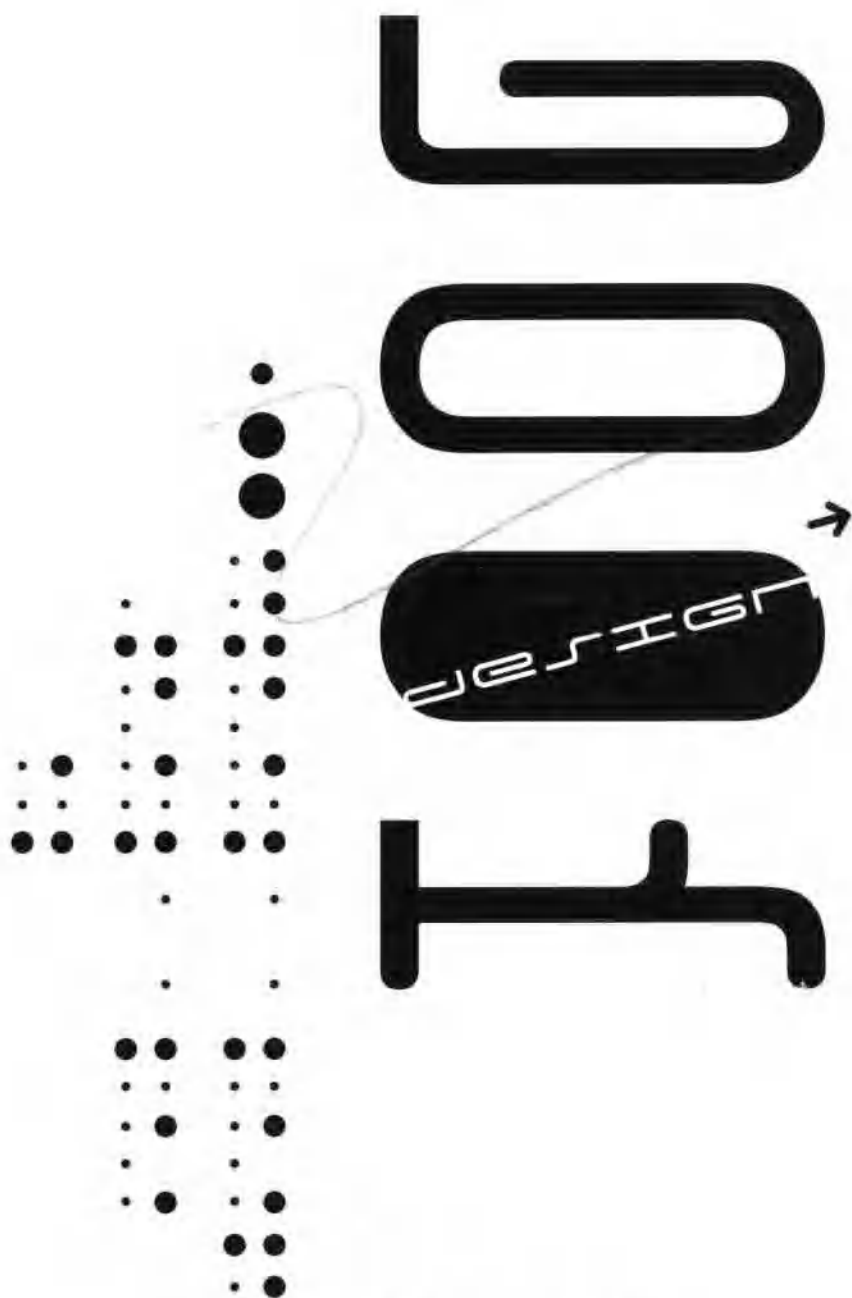


中国美术院校艺术设计学科教材丛书

书籍装帧教程

成朝晖 著



中国美术学院出版社

责任编辑 祝平凡
装帧设计 成朝晖
责任校对 孙树松
责任出版 葛炜光

图书在版编目(CIP)数据

书籍装帧设计 / 成朝晖著. —杭州: 中国美术学院出版社, 2006.9

ISBN 7-81083 523 8

I. 书... II. 成... III. 书籍装帧—设计
IV. TS881

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 107125 号

书籍装帧设计

成朝晖 著

出版发行 中国美术学院出版社
地 址 中国·杭州南山路 218 号
邮政编码 310002
经 销 全国新华书店
制 版 杭州东印制版有限公司
印 刷 浙江兴发印务有限公司
版 次 2006 年 12 月第 1 版
印 次 2006 年 12 月第 1 次印刷
开 本 787mm × 1092mm 1/16
印 张 8.5
字 数 47 千
图 数 561 幅
印 数 0001—5000
ISBN 7-81083-523-8/J 504
定 价 28.00 元



成朝晖

1990年毕业于中国美术学院附中

1994年毕业于中国美术学院工艺系装潢专业（获学士学位）

2003年毕业于中国美术学院视觉传达设计系（获硕士学位）

现为中国美术学院综合设计系副教授、艺术设计理论与实践在职博士

专著：

2001-2004年“平面港”系列丛书（14本） 中国美术学院出版社

2001年“图形设计”系列丛书（2本） 浙江人民美术出版社

2006年中国美术学院视觉设计同步教程系列丛书（2本） 黑龙江美术出版社

教学实践课程系列丛书（2本） 浙江摄影出版社

获奖情况：

1999年海报设计《停止》参加第九届全国美术作品展

1999年海报设计《神秘创造神》获靳埭强基金优异奖

2000年海报设计《BE ALIVE》获香港设计2000国际设计比赛亚太区优异奖，作品被香港设计博物馆收藏

2000年海报设计《BE ALIVE》获中国国际电脑大赛优异奖

2002年海报设计《PREVENT NOISE》《融合-MY IBM》《融合-NEW ASIA》参加布鲁诺国际平面设计双年展

2002年海报设计《BE ALIVE》《WATER》系列参加美国费城中国当代招贴设计展

2002年海报设计《PREVENT NOISE》参加第18届华沙国际海报双年展

2003年海报设计《汉字符号》系列六幅参加“X符号”国际海报邀请展

2004年海报设计《汉字符号》系列。《融合-MY IBM》参加浙江省第十届美术作品展

2004年海报设计《自然的权利——手篇》、《自然的权利——脚篇》，中国安吉生态公益广告设计大赛一等奖

2005年书籍设计《一米的守望》《视觉那城》获“中国最美丽的书”

学术活动：

完成和正在进行的国家、省、学院的重点课题数项；

浙江省新世纪“151”工程人才；

获得第十届霍英东教育基金教学奖；

数年来为全国各大出版社设计书籍、封面、版式设计等百余本。

中国美术院校艺术设计学科教材丛书

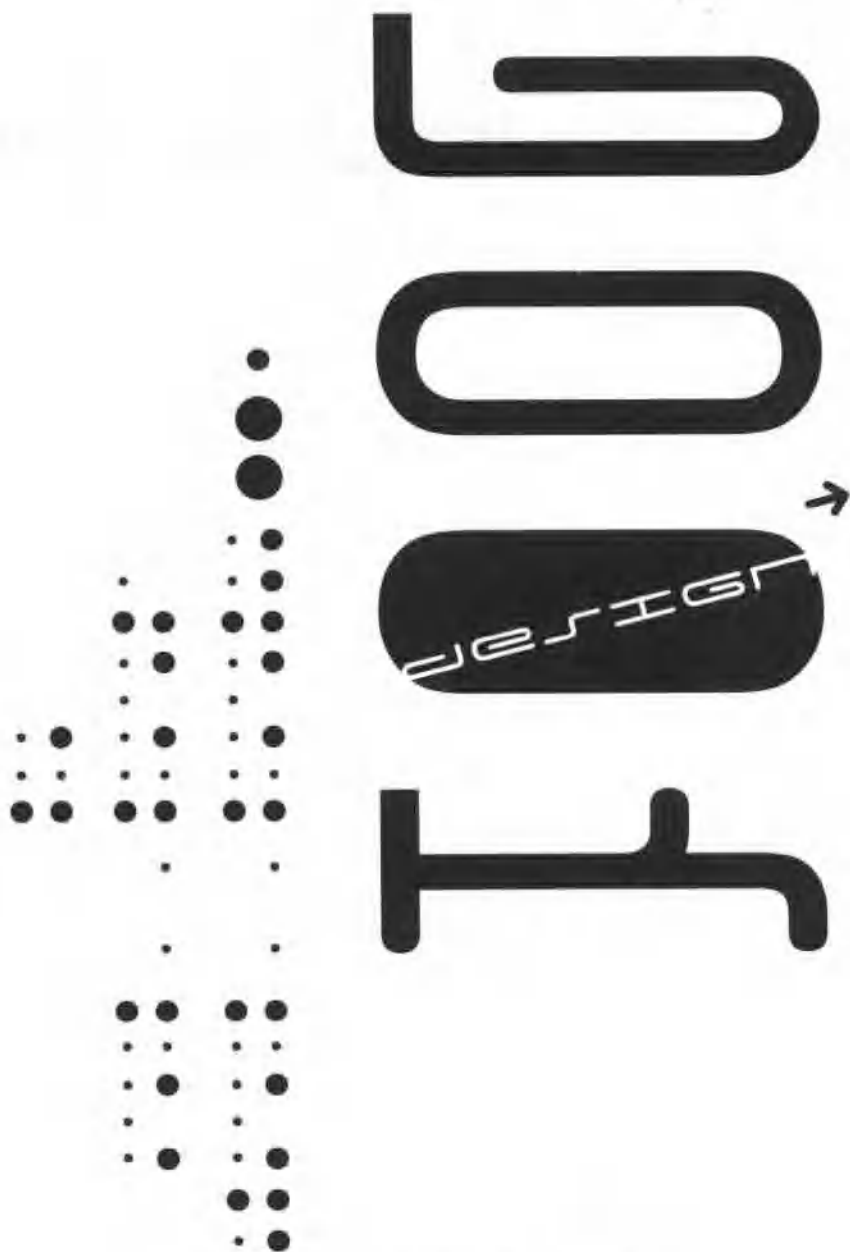
书籍装帧教程

TS881

39

2006

成朝晖 著



中国美术学院出版社

目录 Contents

4	前言	8	第一章 装帧之解	14	第二章 历史演进
4	理性建构书籍装帧设计教学	9	第一节 装帧核心	15	第一节 书之源起
6	一、教学目的与教学要求	10	第二节 装帧内涵	16	第二节 形态演变
7	二、教学内容与教学重点	12	第三节 装帧价值	32	第三节 现状与趋势
		13	[思考题]	33	[思考题]

34 第三章 视觉传达

35 第一节 文化底蕴

36 第二节 设计原理

40 第三节 设计元素

40 (一) 形

42 (二) 色

44 (三) 字

48 第四节 设计内容

49 (一) 护封设计

52 (二) 封面封底设计

54 (三) 书脊设计

56 (四) 勒口设计

56 (五) 环衬设计

57 (六) 扉页设计

58 (七) 版式设计

68 (八) 插图设计

75 [思考题]

76 第四章 形式语言

80 第一节 开本选择

82 第二节 材料载体

84 第三节 印刷工艺

87 [思考题]

88 第五章 设计解析

理性建构书籍装帧设计教学

一直这样认为，阅读一本书，就好似看一部电影，有序幕、开篇、起伏、高潮、过渡、落幕……是导演一手掌握的节奏。那么，书的设计者也好似电影的导演，如何让书的浏览更富有生趣，这是书的设计者始终所要关注的，设计书籍的魅力也正在于此。

书籍装帧设计有着极其悠久的历史，但在新科技、新媒介、新文化、新事物不断涌现、事物不断变革的二十一世纪的今天，我们在书籍设计这一传统的设计门类上能否突破，能否使其以一种充满生命的力量不断滋长，焕发新鲜的气象是值得我们这一代从事设计的教育者和设计师思考的。数字时代，门类繁多的新媒体的挑战，书籍曾经的主流媒体地位早已成为记忆。面对电子阅读的威胁，甚至连书籍作为物质形态而存在的价值也遭到了动摇。但是，也恰恰由于这种忧虑，反而使书籍装帧设计作为一种艺术门类的独立存在变得更加重要，书籍营造的艺术设计的个性前所未有地承担起了作为物质存在的书籍是否消亡的责任。

目前，设计教育的专业细化，将书籍装帧的课程提升到视觉传达设计中兼具文化内涵和设计创意的重要的专业课程。完整的书籍装帧设计教学应该具备系统教学的科学性、逻辑性与严谨性，做到史论结合，同时具备具体的目的性与实用性。本书将对这些设计内容进行具体而深入的解释，使学生对书籍装帧设计这门课程有系统的认识，了解书籍装帧设计的历史，清楚的知道书籍设计的任务，清晰作为一名平面设计师做书籍设计时应具体做些什么，应该如何展开自己的设计，能够把以往所学的专业知识和技能加以综合应用等等。

本书作者多年从事书籍装帧设计，对国际和国内的书籍装帧设计界有一定宏观的把握。作者结合书籍装帧设计实践的心得，并列举现行优秀的书籍装帧设计范例与作者的设计实例，以较为具体的设计图例与分析，帮助读者了解书籍装帧设计。从设计语言到设计方法，使本书具有前瞻性的同时也具有现实性、应用性和示范性。

一、教学目的与教学要求

通过本课程学习，使学生树立书籍装帧整体设计的观念，了解书籍装帧设计的中外历史发展过程，基本掌握关于书籍装帧设计的设计内容、特点、印刷方式、装订形式和材料的选择等知识，熟练掌握书籍的护封设计、书籍内页字体与版面的编排等，能够独立进行一般印刷书籍以及宣传品的设计，并提高学生的文化类设计的创意及表现能力。

具体表现为：

- 1、了解书籍装帧设计的渊源，认识书籍装帧整体设计的概念与特征，掌握书籍装帧设计的规律；
- 2、灵活运用书籍装帧设计中各视觉传达要素的方法；
- 3、综合相关专业课程知识进行多元设计教学，增强学生创造性思维的同时，强调理性的视觉设计，并注重设计的文化价值的提升；
- 4、教学中注重培养学生设计实用性与规范性的能力，以及审美能力、系统性、时代性与前瞻性的把握与预测能力的培养。

二、教学内容与教学重点

教学内容：

[一]、装帧之解

装帧核心

装帧内涵

装帧价值

[二]、历史演进

书之缘起

形态演变

现状与趋势

[三]、视觉传达

文化底蕴

设计原理

设计元素

设计内容

[四]、形式语言

开本选择

材料载体

印刷工艺

教学重点：

1、树立书籍整体设计概念，注重古代书籍形式、书籍结构的研究。

2、强调对设计的知识、规律和技能的系统性学习，注重与学生进行设计思路的沟通与交流，即学生设计概念的渊源、发展、联想、重构和创造的能力；

3、强调对学生的设计构想、视觉传达方式的具体应用等方面的整体设计规划与动手实践能力的培养。

第一章 装帧之解



书籍装帧设计的概念是随着出版事业的发展和出版市场的开放，以及从事专业书籍装帧的设计团体及个人的不断涌现，逐步为世人所认知与重视的，并且与出版业的发展起着相互促进的作用。书籍装帧设计作为一门独立的艺术设计学科来研究与探讨的事实证明，它已经得到了普遍的认可，并为社会文明及文化产业的发展提供了有力保障。近年来，优秀的书籍设计师层出不穷，他们以拓荒者的勇气作出理性反省，汲取西方的印刷装订技术，在传统形态的革新和发展中，把传统的书籍装帧推向现代书籍装帧理论建构的高度，呈现出更为丰富的形态特征，装帧观念及书籍价值，使书籍装帧逐渐成为设计界的一道独特的人文景观。

第一节 装帧核心

虽然书籍装帧设计的定语已经定位于书，然而它的设计却无可置否的被确认为是一项整体的视觉传达活动。由设计者担任总导演，捭阖纵横，运筹帷幄，运用一切手段去完成一本书整体的艺术设计。书籍装帧设计包含了书籍所必需的设计因素，材料与印刷工艺之和，它是书籍设计者以情感与想象来作创意表达，把握与反映书籍内容的特殊方式。书籍装帧设计的核心就是设计，而设计的核心是创意。清人方薰在《山静居论画》中说：“作画先立意，以定位置，意奇则奇，意高则高，意深则深，意古则古，庸则庸，俗则俗矣。”创意可以说是设计的灵魂。书籍的创意目标有两个：其一是用相应的文字与符号把作者的思想内容表现下来，印刷在纸面上；其二是将其内容与意念以最典型到位的形式传达出来，传递给读者。它是塑造书的“体”与“貌”的设计活动。“体”是为书籍制作其盛纳内容的容器，“貌”是将内容传达给读者的外表。书的内容就是通过装帧设计将“体”和“貌”构成完美的统一体。是书籍的艺术形态，书籍的形式意味，书籍的视觉形象，书籍呈现的文化意蕴，书籍的材料质感，书籍的印刷工艺的有机结合……这六面体的书籍不是作为雕塑去欣赏，而是在不断地连续性的展示之中。是在虚实相生中形成了可供阅读的书籍，犹如中国园林建筑中的在“层层进深，互相因借，分隔中有连贯，有贯通，障抑中有窥透”中逐步体现出来的，是将满载文字之舟送到读者的彼岸。



第二节 装帧内涵



“装帧”一词如何界定？其内涵是什么？从词源上解释：装，裹也。——《说文》，词组延伸为装裱、装订、装潢等；帧，用于字、照片等。如同所有的词汇一样，在长期的使用中，在中国的语言系统中形成了特定的内涵。作为完整的词汇，它既有“艺术性”的含义，亦有“功能性”的词义。

传统意义上，书籍的主要功能是记述史实和保存知识，其装帧设计的作用是为了美化和保护书籍。现代意义上的书籍装帧设计始于工业化时代，书籍在传播文明的同时，自身形成了一个造就全球性阅读空间的流通产业。日本著名装帧艺术家原弘在其《装帧与图书设计》中指出：“从书籍整体设计的意义来讲，用‘图书设计’更能明确地表达装帧的意思。不过目前人们仍习惯用‘装帧’一词。要设计一本理想的书籍，不仅要设计书的外观，还要做包括字体选择、字号、标注行距、字空等工作，书籍装帧设计，大体由外观和书心两部分构成整体。这一系列的设计才称得上真正具有装帧意义的工作。”这是从书籍装帧设计的具体内容上对“装帧”的概念认识。日本著名装帧设计家杉浦康平提出，“从‘装帧’发展到‘图书设计’，标志着自上世纪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’这一词汇加以概括。而书籍设计，就是将有关书的各种因素凝结在一本书中。”基于此，我们看到现代书籍的所谓“装帧”的含义即是指书籍的整体设计，而非停留在简单的书的外观表层之上的美化。

我国著名装帧教育家邱陵曾对“装帧”发表见解：“人们对书籍装帧有很多误解，多数人以为装帧设计的封面、护封、插图设计。诚然，封面和插图对装帧是重要，但它并不是装帧的全部，也不能概括为“装帧”。装帧包括具象部分，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、色彩布局等等。这些集合起来，构成一本书的总体的装帧设计。”“装帧”的基本涵义包含了制订书籍的材料与工艺、思想与艺术、表面与内部等因素的整体及局部，使开本、护封、书脊、环衬、扉页、正文、插图乃至印刷、装订等方面的环节成为一个和谐的整体。吕敬人先生对书籍设计的长期实践进行了理论性的总结，他认为，书籍设计的突破取决于对传统狭隘装帧观念的突破。现代

书籍设计的创造需要解决两个观念性前提：“首先，书籍形态的塑造，并非书籍装帧家的专利。它是出版者、编辑、设计家、印刷装订者共同完成的系统工程”。其次，书籍形态是包含“造型”和“神态”的二重构造。前者是书的物性构造，它以美观、方便、实用的意义构成书籍直观造型的静止之美。后者是书的理性构造，它以“丰富易懂的信息，科学合理的构成，不可思议的创意，有条理的层次，起伏跌宕的旋律，充分互补的图文，创造潜意识的启示和各类要素的充分利用”，构成了书籍内容活性化了的流动之美。造型和神态的完美结合，共同创造出形神兼备的、具有生命力和保存价值的书籍。

不言而喻，这个言简意赅的对书籍设计的认识对中国书籍设计界是具有启示性意义的。若书籍的每一个局部有插画或装饰，并不等于就有了设计，更不能说是有了整体设计。如果没有统一的美学构思去统率，去自始至终的总揽前后，去分层布势，运筹帷幄，即使有外貌也没有灵魂。今天的书籍装帧设计需要站在系统论的高度切入书籍形态的整体性创造，从而注重书籍的内在精神与外在形式，宏观与微观，文字与图像，设计与印刷工艺流程等一系列相关问题。设计不但要深入到封面、封底、书脊、环衬、勒口、扉页等每一个细节，注重书籍外在的静止之美；还需考虑到处于动态中的书籍，即在书籍翻阅的过程中，随着视线的转移形成气韵的流动之感。优秀的书籍设计能使人同时感受到五个方面的美的享受。

◎视觉之美——来自书籍设计外在的视觉吸引力；

◎触觉之美——来自纸张的肌理质感，轻与重，软与硬，光滑与柔和的翻阅手感；

◎阅读之美——享受来自知识与智慧的美；

◎听觉之美——来自书籍翻阅的声音；

◎嗅觉之美——来自油墨与纸张的自然气息。

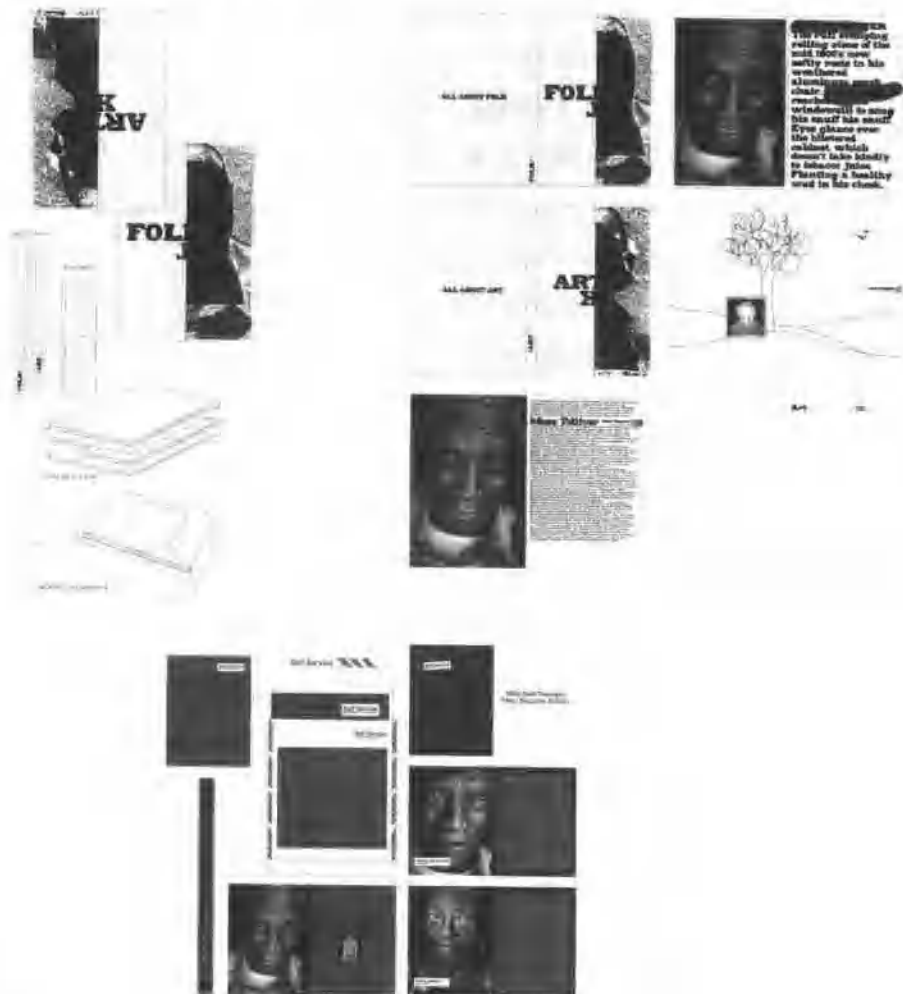
现代书籍装帧设计观念已极大地提升了书籍内在的文化含量，充分地拓展了书籍装帧设计的空间。我们可以对“装帧”这个概念的实质取得共识：“装帧”既不是指技术性操作的装订，也非传统书画作品的纯装裱性的装饰或书籍表面的装潢，而是全方位的从书芯到外观的一系列的创造，是把书籍思想内涵与特征以装帧的形式创造整体的视觉形象。“装帧”包括构成书籍的必要物质材料及全部创意、设计、制作活动的总和，使书中精神内容得以充分表现的艺术构想的全面展示。书籍装帧设计由此也从单向性向多向性发展。书籍的功能也发生了革命性的转化，由单向性知识传递的平面结构向知识的横向、纵向、多向位的反射式的多元传播结构转化。总而言之，是书籍的整体设计，是一个立体的、多侧面的、多层次的、多因素的系统工程。



第三节 装帧价值



书籍的装帧设计千差万别。作为一个载体，书籍一经产生就有它的精神属性和物质属性。精神属性包括：记载人物事件、历史文化、科技水平、思想经验、行为心理、知识技能等包罗万象的丰富内容；物质属性包括：物质材料、承载方式、装帧形态、审美艺术等。而书籍装帧随着书籍的产生而产生，随着历史文明的发展而发展。前者表现出书籍装帧是历史的产物，后者表现出书籍装帧是文化的结晶。因此，在一定意义上说，书籍装帧是书籍的精神属性与物质属性的审美体现。



实用价值。书籍装帧的诞生与发展始终是把实用性摆在第一位的。书籍装帧设计的发展就是以实用为发展过程。一步步随着社会的需求而发展与进步的。保护书。美化书。促进销售成为现代意义上的书籍装帧设计的准绳。其实用的价值体现在适宣传载与记录。方便阅读。携带便利。利于传播。易于收藏。

审美价值。现代书籍设计就美化、保护、促销的作用而言，书籍的外貌起着极其重要的作用。其重要性也就不言而喻。从文化的角度，历史的回顾等方面去探讨书的设计，除了具备传播文明的功能以外，书籍还具有独立存在的价值。即书籍的审美价值——书籍装帧设计。

经济价值。信息社会带来了全新的社会形态，市场经济的导入与提倡，使书籍的竞争日益激烈，书籍既是思想意识的结晶，又具有商品流通的一般属性。设计师除要考虑书籍的开型、材料、形式、字体、印刷形式等一系列因素以外，还要考虑如何使图书适销。书的内容是承载在物化的书籍之中的。因此，书的价值一方面体现在书籍的内容上。另一方面则体现在书籍的装帧之上。而且是书籍的附加价值。这个附加价值不仅是书籍的外表包装。而是在造就书籍价值本身。有价值的书籍内容加之精美的书籍装帧。让人想拥有的同时会悉心珍藏。无形中为书籍增添了魅力。



[思考题]

1. 书籍装帧设计的核心是什么?
2. 请阐释书籍装帧的内涵。
3. 装帧价值包含哪些方面?



第二章 历史演进



历史文明的转载留给我们巨大、丰富且瑰丽的文化遗产。使后人可以尽情地徜徉其中，充分的瞻仰历史的文化与精神，亦可以感受先人的思想与热诚。书籍的发展是文化的发展。具有独特的艺术气质的经典书籍设计会永存世间。一本书可以凝固所处时代的文化。书籍的装帧设计正可以充分表达出那段文化的视觉质感。古人在书籍领域中所投入的心血和智慧创造了异彩纷呈的书籍百态史，是人类历史文明的象征。