

书籍设计

BOOK DESIGN

高等院校设计学精品课程规划教材

■ 李金莉 高聪蕊 主编

书籍设计

BOOK DESIGN

高等院校设计学精品课程规划教材

主 编：李金莉

高聪蕊

副主编：严 浩

臧 锐

图书在版编目 (CIP) 数据

书籍设计 / 李金莉, 高聪蕊主编. -- 南京: 江苏
美术出版社, 2013.8

ISBN 978-7-5344-6478-2

I. ①书… II. ①李… ②高… III. ①书籍装帧—设
计 IV. ①TS881

中国版本图书馆CIP数据核字 (2013) 第176352号

出品人 周海歌

责任编辑 方立松

装帧设计 曲闵民

责任监印 贲 炜

书 名 书籍设计

主 编 李金莉 高聪蕊

出版发行 凤凰出版传媒股份有限公司

江苏美术出版社 (南京市中央路165号 邮编: 210009)

出版社网址 <http://www.jsmscbs.com.cn>

经 销 凤凰出版传媒股份有限公司

制 版 江苏凤凰制版有限公司

印 刷 南京精艺印刷有限公司

开 本 787 mm × 1092 mm 1/16

印 张 8

字 数 200千字

版 次 2013年8月第1版 2013年8月第1次印刷

标准书号 ISBN 978-7-5344-6478-2

定 价 48.00元

前言

当代社会，书籍的物质载体与形态不断进步提高，大量优秀书籍设计的涌现让人为之惊艳。随着文化科学技术的发展，书籍设计将朝着多元化的方向发展，具有广阔的前景。

书籍设计承载传播文化内涵，满足读者审美需要的使命。它将司空见惯的文字、图形、色彩融入新颖的形式和理性的秩序中；从外观的开本到内文的版心、从天头地脚到五觉（视觉、味觉、听觉、嗅觉、触觉），从书籍的内容到精神的愉悦满足，无不全方位地需要进行设计的想象与创意。她用特有的“身体”——开本、纸张、印刷、封面、版式、字体、色彩、图形来传情达意，引导人们走近书籍，进行心与心的交流，使人们在不经意之间感受有限的书籍空间中无限意蕴的大智慧，潜移默化中提高审美意识。

本书概述了中国书籍艺术的历史起源与发展，总结了书籍艺术的特征与属性、基本规律、形态构成；分析了书籍设计的构成元素，结合印刷工艺与版式设计原理和插图设计，以及书籍整体设计的创作实践来进行讲授与综合训练。本书图文并茂，言之有物，特别注重对国内外优秀设计师作品的学习，并把握课题内容的真实性及学生的设计实践能力。

书籍设计课程一般设置为80学时，以理论教学和实践教学相结合的形式展开。其中理论教学主要是书籍设计的基础性知识介绍，实践教学主要包括实践调研、设计构思、草图创作、设计制作。部分内容主要体现在课后训练中，用以拓展学生视野，提高创新设计实践能力。

书籍设计推荐授课框架如下表：

内容框架	内容及推荐学时
书籍设计之基础	介绍书籍设计概念、书籍设计的发展及设计形式。通过基础知识的介绍，使得在学习过程中了解书籍设计的全貌，注重继承传统，同时努力创新。 (2学时理论教学、2学时实践调研)
书籍设计之工艺	介绍书籍设计的主要载体——纸张，纸张与开本，常见印刷工艺及装订形式。 (4学时理论教学、4学时实践考察)
书籍设计之构成	介绍书籍设计传统的构成要素，通过外部和内部两个方面介绍，并在各个部分详细介绍设计制作的规范及要求，并希望能在传统中加以创新和改进。 (4学时理论教学、8学时单元训练、2学时实践调研)
书籍设计之版式	介绍书籍设计的版式构成元素。在图形、文字、色彩三个元素的基础上，探讨版式设计的风格及现代创新的版式设计，凸显书籍设计的中心思想。 (4学时理论教学、2学时实践调研、4学时单元训练)
书籍设计之插图	介绍书籍设计中插图的表现。插图是根据书籍的主要内容进行创意表达的视觉形式，更容易使得书籍设计的内容被读者理解，渲染良好的阅读环境。 (4学时理论教学、8学时单元训练)
书籍设计之实践	通过案例式讲解书籍设计的原则、程序，直观地展示书籍设计的实践过程。 (2学时理论教学、8学时构思表达训练、16学时设计制作)

续表

内容框架	内容及推荐学时
书籍设计之案例	介绍书籍设计的优秀国内外前沿作品，通过案例展示，使得学生能了解书籍设计的国际形势，开拓眼界，勇于创新。 (6学时理论教学，也可在上述章节中理论知识讲解中介绍)

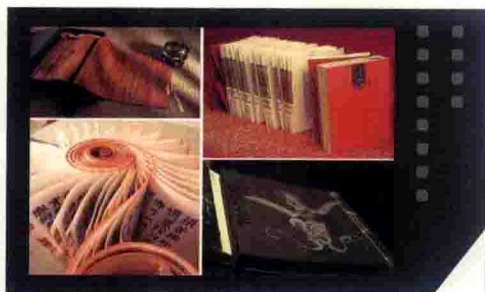
书籍设计这本书是多年教学经验的结合体，也集合国内外较先进的书籍设计理念和设计案例进行探讨。但仓促中仍有很多不足，特别是有部分优秀作品未能及时联系到作者，敬请见谅。并希望广大读者多提宝贵建议，以便于在今后的书籍设计教学中及时改进。

李金莉

二〇一三年五月于武汉南湖

目录

CONTENTS

前言

第1章 ■ 书籍设计之基础 1

1.1 书籍设计概念 2

1.2 书籍设计缘起 2

课后训练 8

拓展阅读 8

第2章 ■ 书籍设计之工艺 9

2.1 纸张与开本 10

2.2 印刷工艺 17

2.3 装订形式 23

作品点评 29

课后训练 30

拓展阅读 30

第3章 ■ 书籍设计之构成 31

3.1 书籍外部构成元素 32

3.2 书籍内部构成元素 40

作品点评 46

课后训练 48

拓展阅读 48

第4章 ■ 书籍设计之版式 49

4.1 版式设计元素 50

4.2 版式设计风格 57

4.3 现代书籍的版式设计 61

作品点评 71

课后训练 74

拓展阅读 74

第5章 ■ 书籍设计之插图 75

5.1 插图设计的概述 76

5.2 插图设计在书籍中的表现 77

作品点评 87

课后训练 90

拓展阅读 90

第6章 ■ 书籍设计之实践 91

- 6.1 整体设计概述 92
- 6.2 整体设计原则 93
- 6.3 整体设计程序 96

作品点评 100

课后训练 102

拓展阅读 102

第7章 ■ 书籍设计之案例 103

- 7.1 儿童书籍设计作品 104
- 7.2 创意书籍设计作品 105
- 7.3 书籍插画设计作品 108
- 7.4 国内外设计师作品 111
- 7.5 学生书籍设计作品 115

课后训练 119

拓展阅读 119

参考文献 120

第1章 书籍设计之基础

■ 学习目标

了解书籍设计的概念，掌握现代书籍设计的起源及发展，明确书籍设计的原理。在学习的过程中，要能够结合文字及图形语言的发展历史有针对性地进行多方面的资料收集，从而为深入学习书籍设计积累素材。

■ 重难点

将书籍设计的传统概念及发展形式等渗透到今后的设计实践中，并加以传承和创新。

■ 训练要求

收集查阅文献资料，充分了解中国古代书籍设计形式的发展及形态构成规律，博大精深的中国传统文化是学习现代书籍设计的基石。

1.1 书籍设计概念

书籍是记录人类文明的载体，是人类智慧的结晶以及文化传承的重要手段。它主要借助文字、符号、图形，记载了人类思想情感、文明发展的阶段以及历史演变的进程。

书籍设计的主要目的是为了增强阅读者的兴趣。一个优秀的设计师不光要考虑书籍设计的形式美感、书籍本身的文化内涵与现代设计理念的相互融合，而且还要考虑到如何挖掘和创新未来引领大众对美的需求，从而吸引读者阅读、购买、收藏的欲望。

图1-1-1 常见现代书籍

图1-1-2 书籍《金色地带》

1.2 书籍设计缘起

原始社会古人就以结绳记事来传达信息，被视为早期的书籍形式。殷商时期出现了刻在龟甲及兽骨上的象形文字，被称为甲骨文。到高代后期，随着生产力水平的发展出现了青铜铭文，记录了我国古代相关历史信息。西周后期“简策”的出现是书籍最具代表性的形式，常与之相提并论的还有“木牍”。略晚些出现的帛书则因材料成本的昂贵而较少使用及保存。

图1-2-1 兽骨刻字——龟甲甲骨文

图1-2-2 湖南安阳出土的商代牛骨刻辞

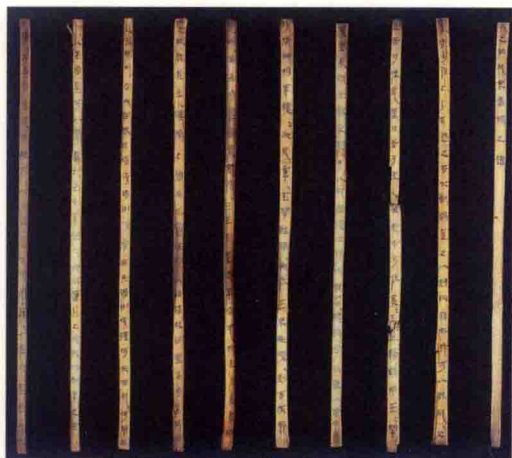

图1-2-4 竹片刻字——竹简

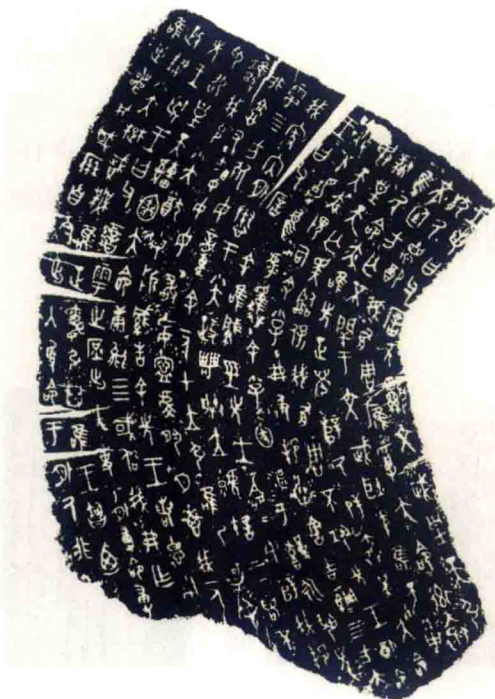

图1-2-3 金属刻字——青铜器上的毛公鼎铭文

图1-2-5 木片刻字——木牍

造纸术的发明是书籍材料的伟大变革,推动了人类文明的发展,具有划时代的意义。而印刷术的发明更是标志着书籍出版进入了一个新的时期,促进了书籍装帧形式的多元化发展。

西方书籍设计依赖铅字活版印刷的发明而真正兴起,而工业革命的到来也给书籍设计带来前所未有的繁荣发展。现代书籍设计艺术代表人物威廉·莫里斯倡导的“手工艺复兴运动”影响了书籍艺术的发展,他被西方人称为“现代书籍艺术之父”。

随着科学技术的发展,特别是电脑技术的运用无疑是给当代书籍设计带来了新的生命。它取代了原有书籍设计手工排版制作的方式,采用了在电脑屏幕上编辑的模式。设计师只需通过对键盘鼠标的控制,就可以随心所欲地进行创作和想象。由于电脑的普及和设计软件的不断完善,当代书籍设计在造型和材料上有了新的突破,使读者体验到了新的审美情趣。

1.2.1 书籍承载文明

书籍是人类文明进步的阶梯,它是记录人类生产、生活、历史发展和知识传播的工具。它所承载的信息和精神文化在整个人类历史发展的过程中起着重要的作用,并在不同的历史时期,不同国家、民族和地域,赋予了不同的形态,体现了其社会现状、文化背景、科学技术和审美情趣的需求。

在当代全球一体化形式下,信息技术、多媒体技术和网路技术的兴起,无疑是给传统阅读方式带来冲击。但纸质书籍不可能全部消亡,它只会转变成另一种方

式存在。因为纸质书籍见证了人类太多的文明和历史的记忆,体现了人类对书籍的太多思想情感。这就是我们现在为什么还有许多艺术家还在研究书籍设计,并把书籍设计作为一件艺术品展现在广大读者面前的根本原因。

1.2.2 中国传统书籍设计形式

中国古代四大发明中的造纸和印刷术的发明,无疑是对我国书籍设计和变革起了重要的作用。随着印刷工艺和材料的不断改进,我国书籍设计体系不断进步,促使了当时书籍设计形式的多元化发展。这些书籍设计的样式也就形成了我国传统书籍设计的主要形式。其主要形式有:

(1) 简策——最早的装订样式

简策:它是把竹片加工成统一规格,然后在竹片上书写文字,这就是“简”。而“策”就是以绳结把竹片连接在一起成“册”,常称为“简策”。简策是我国最早书籍的装订样式,从商周时期一直延续到东汉,直到纸质书的出现方被取代。

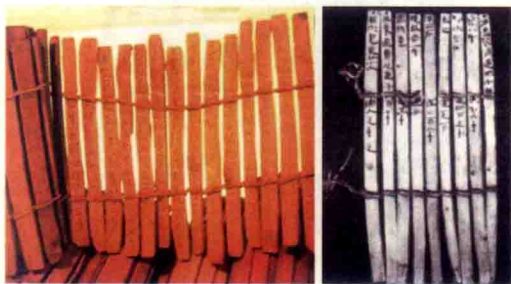

图1-2-6 简册

（2）卷轴装——应用最久的装订样式

卷轴：源于帛书，是丝织品的统称。它依据不同材质的丝织物分为绢、锦、缙、绣等不同种类。帛书在书写完成以后，用木棒为轴从左向右卷起形成一束，于是就形成了卷轴。帛书由于材料昂贵，不利于广泛使用。

东汉蔡伦于公元105年发明了造纸术，由于其造价低廉，方便使用被迅速广泛使用，弥补了帛与简的不足。从那时起书籍开始一律用纸，但依旧采用帛书的卷轴形式。其制作方式是将写有文章的纸末端相互连接，依次粘连在长卷之上，并将卷首“裱”在丝织品上，再以丝带把卷轴捆扎起来，并以牙签固定。随着私人著作的盛行，书籍装帧形式越来越考究，并在轴、卷、带的材质和装饰形式上也出现了变化。卷轴装的纸书是应用最久的书籍形态，从东汉一直沿用到宋初。

图1-2-8 卷轴

（3）经折装和旋风装——卷轴向册页发展的过渡阶段

经折装：它始于唐代后期，是卷轴向册页过渡的形式，首先用于佛经的一种装订形式。佛家弟子为了阅读方便，将长卷经书左右连续折叠起来，形成长方形的一叠，并将首尾粘在厚纸板上，裱上织物或者色纸，作为封面和封底。所以古人把折子称为“经折”，其装帧形式被称作“经折装”。

旋风装：它是由卷轴装演变而来，也是经折装的变形产物。它用一张长纸做底，首页全部粘在底上，从第二页开始依次将无字处用纸条粘连在底上。书页犹如鱼鳞状，阅读时可连续翻阅，循环往复不会间断。这种装订形式其外部与卷轴无异，其内部书页犹如自然界的旋风，而展开看来书页排列有序犹如龙鳞，故又被称作“龙鳞装”。

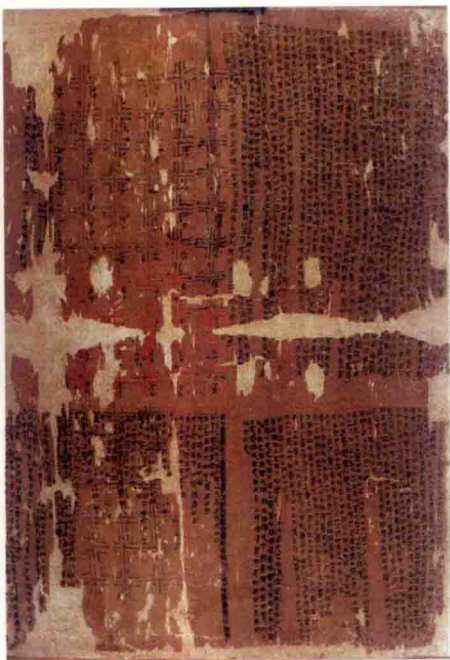

图1-2-7 帛书

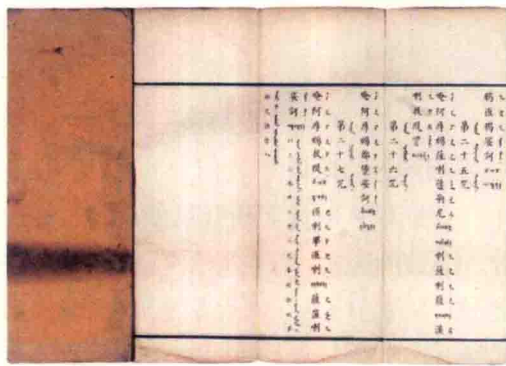
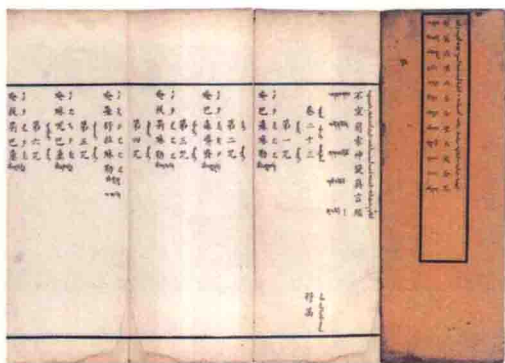

图1-2-9 经折装

(4) 蝴蝶装——最早册页样式

蝴蝶装：起于唐末五代，兴于宋朝，衰于元代。它是由经折装演变而来，将书页沿中缝把印有文字的一页朝里对折，再以中缝为准对齐，把所有页码对齐后，将折缝处用糨糊粘在另一包背纸上，最后裁齐成书。书籍在翻阅时犹如蝴蝶展翅，故得名为“蝴蝶装”。这种装帧形式有效地避免了经折和旋风装书籍折叠处容易破损的情况，从而也得到了当时读者的喜爱。

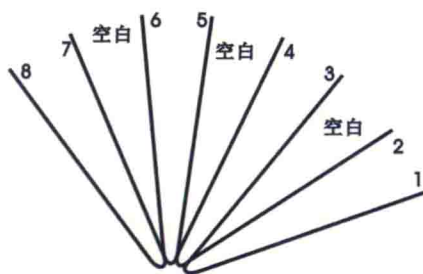

图1-2-12 蝴蝶装书籍示意图

图1-2-10 旋风装

图1-2-13 蝴蝶装

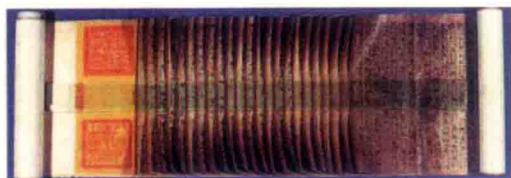

图1-2-11 旋风装

（5）包背装——宋末元初出现的装帧样式

包背装：它是由蝴蝶装的形式演变而来，与其主要区别就是对折页的文字面向外，单口向里，背向相对。其装订方法是对齐折页，在版心内侧余幅右侧打眼，用纸捻穿起并固定裁齐。最后用一张厚纸粘住书背，从封面包到书脊和封底，然后裁齐余边装订成册。这种装订方式可逐页阅读不会间断，避免了蝴蝶装的缺点，并接近现代平装书籍的样式。

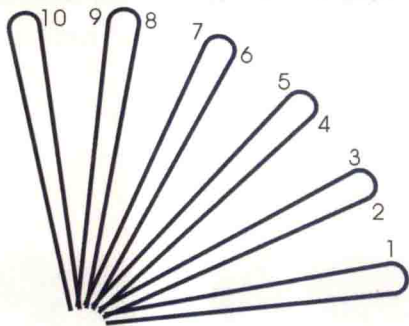

图1-2-14 包背装书籍示意图

图1-2-15 包背装《夹纈》

（6）梵夹装——中国古代纸本书籍唯一借鉴的外国书籍装帧形式。

起源于古印度佛教经典贝叶经的装帧形式，它是将修长硕大的贝多树叶裁成长方形并晾干，将写好经文的贝叶依序排好，用两块经过刮削加工的竹板或木板将经叶上下夹住，然后连板带经穿一个或两个洞，穿绳绕捆。梵夹装的传入，改变了中国千年来展开阅读的方式，促进了中国纸本书籍装帧形式由卷轴向册页的演变。

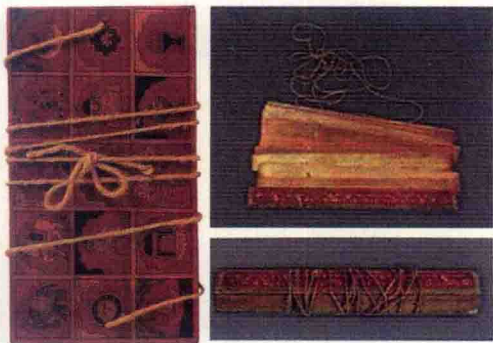

图1-2-16 梵夹装

（7）线装——明代中叶流行的样式

线装：它不同于包背装，它是将封面和封底分开，不包书脊，并用刀将上下及书脊裁齐，再在书脊处打孔，用线穿起订成册。线装书因为要打孔穿线，我们一般把它分为四眼、六眼和八眼订法。较为考究的还用丝织品包角，用以保护订口和上下书角，使其坚固美观。线装是我国传统书籍装订技术中最先进的一种，也是我古代书籍装帧技术发展最具代表性的阶段。

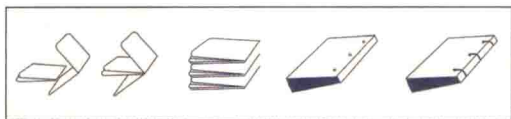

图1-2-17 线装书籍示意图

图1-2-18 线装书《读书志》

图1-2-19 线装书《倦舫法帖》

课后训练

- ① 如何理解中国书籍设计的基本形式？你得到哪些启发？
- ② 比较中西方不同的书籍设计形式，并写出心得体会，不少于500字。

拓展阅读

- ① 学习网站：
<http://idea.chndesign.com/>
<http://www.dofoto.net/pack/>
- ② 阅读书籍：
《吕敬人书籍设计教程》湖北美术出版社
《菊地信义装帧艺术》中国青年出版社