



Design
BOOK
书籍设计

主编 毛德宝
编著 王蔚 陈晨

设计系列教材

书籍设计

主编 毛德宝 编著 王 蔚 陈 晨

东南大学出版社·南京·

图书在版编目 (CIP) 数据

书籍设计/毛德宝主编; 王蔚, 陈晨编著. —南京:
东南大学出版社, 2011. 7
设计系列教材
ISBN 978-7-5641-2715-2

I. ①书… II. ①毛… ②王… ③陈… III. ①书籍设计—教材 IV. ①TS881

中国版本图书馆CIP数据核字 (2011) 第063189号

书名: 书籍设计

主编: 毛德宝

编著: 王蔚 陈晨

责任编辑: 曹胜玫 魏晓平

电子邮箱: caoshengmei@163.com

书籍设计: 王蔚

出版发行: 东南大学出版社

出版人: 江建中

社址: 南京市四牌楼2号 (邮编210096)

经销: 全国各地新华书店

印刷: 江苏凤凰扬州鑫华印刷有限公司

开本: 889mm×1194mm 1/16

印张: 6

字数: 172千

版次: 2011年7月第1版

印次: 2011年7月第1次印刷

书号: ISBN 978-7-5641-2715-2

印数: 1~4000册

定价: 36.00元

凡有印装质量问题, 请与读者服务部联系。电话: 025—83792328

序

当今时代是以数字化技术和网络技术为基础的信息时代，人们的生活也因此变得绚丽多彩。设计已经成为人类谋求生存及发展的有力手段，是人类聪明才智、人性及伦理的表现，是一个充满创意的神圣而纯洁的事业。

同时，大量西方设计思想和新潮的风格、流派一下子呈现在我们的面前，现代的、传统的、后现代的、新古典的、新理性的、结构的、乡土的、解构的……这一切摆在了我们新生代的设计师面前，如何去辨别，如何去继承，如何站到设计最前沿，我们在哪里，我们的文化在哪里，中国的设计又在哪里，这都是我们要思考的问题。

这套系列教材就是在这种背景下形成的。本丛书是中国美术学院在读平面设计专业硕士研究生和他们的导师共同编写的，他们有研究的经历，有设计实践的经历，有教和学互动的经历。作为一个团队为新生代的设计师们去编写教材，是最合适不过了。理论知识、设计实践、设计体会、新锐的中外设计图片信息，这些都是新生代设计教材所需要的。

平面设计是为了传达而设计。作为人与社会的精神媒介——标志设计、字体设计、插图设计、广告设计、包装设计、书籍设计、展示设计、企业形象设计……与人们的生活休戚相关，渗透到生活的各个角落，无时不在地影响着人们的知觉，提升着人们的审美标准，对人们产生耳濡目染、潜移默化的作用，具有广泛性及亲和性。平面设计创造一种新的认知方式、一种新的交流方式以及评价方式，从这个意义上讲，设计又具有影响和塑造个人的思维、行为和人格的力量。设计已经成为人类文化的重要组成部分。

本套系列教材以中国美术学院的艺术设计专业平面设计专业方向教学大纲为基础，结合当前艺术设计学科的最新教学成果，科学系统地设置了平面设计的12门专业基础与专业设计的课程，对平面设计课程做了循序渐进的、深入浅出的、详尽的论述，传授了平面设计的基本知识、基本技法和专业技能，每门课程阐述清晰、图文并茂，既可作为系统性教学的教材，又可以作为自学用书。希望这套系列教材能满足广大设计院校艺术设计专业平面设计教学的需求，成为理想的学习用书，在从“中国制造”迈向“中国设计”的时代进程中，起到添砖加瓦的作用！

Φ

PHALDON

99 Fears

NEDKO SOGAROV

ook Art

Zittel

目 录

前言	1
1 概述	3
一、“装帧”的定义	4
二、书籍设计的历史	6
(一) 中国的书籍设计	
(二) 外国的书籍设计	
三、当代书籍设计的发展	20
2 开本设计与印刷工艺	23
一、平面设计的开数与开本的概念	24
二、平面设计常用纸张的开法开本	26
(一) 纸张的开法	
(二) 平面设计的常用开本	
(三) 确定书籍开本大小需要考虑的因素	
三、印刷工艺	32
(一) 印刷的方法	
(二) 印刷后道工艺	
(三) 装订工艺	

3 书籍设计的元素	41
一、书籍设计术语介绍	42
二、封面设计	52
(一) 封面设计中的文字	
(二) 封面设计中的图形	
(三) 封面设计中的色彩	
三、版式设计	64
(一) 书籍版面的形式结构	
(二) 版面设计的类型	
4 书籍设计优秀学生作品赏析	77

前 言

人类的美有外在和内在之分，从表面的意义上来说，外在美指的是人拥有姣好的容貌和身材，而内在美主要是形容人拥有善良、谦虚的品德和情操。书籍设计作为一种传统的平面设计门类，研究的就是怎样体现一本书的“美”。当然，这个“美”同样具有外在和内在之分。从广义上讲，书的外在美指的是书的封面是否漂亮、得体，而书的内在美是指书的内容是否充实、有价值。现如今，如果再仔细地分析，书的外在美除了好封面以外，还应该包括书的形态、结构和材料的美，而书的内在美除了内容的美还应该包括书籍内页的材质、版式和编排的合理和美观。通俗点说，这就相当于用于制作服装或被褥的布料分为“面子”和“里子”。面子讲究的是漂亮，而里子通常讲究的是舒适。书籍设计也一样，要对书做好全方位的包装，就必须要注意，书的封面设计和书的版式设计的要求和原则是不同的。前者讲究的是要能给人强烈、美好的视觉印象，从而让人产生想要翻阅的愿望，而后者则强调能让读者有一个舒适的阅读对象，让读者以最短的时间高效地读完书籍的内容而不觉得视觉疲劳，甚至通过对书中有趣的插图或漂亮的文字排列方式感兴趣而产生再读几遍的冲动。



概 述

谈到“书籍设计”，我们不得不提到“书籍装帧”。“书籍设计”一词是前些年艺术院校为了方便教学而在教学工作中新提出的一个专业名称，其实最早对这个门类的称法是“书籍装帧”。“书籍装帧”这个名称在出版界得到了更为普遍的认可，因为它的所指范围相对“书籍设计”要小。我们在本章主要所讲的就是“书籍装帧”这样一个原始意义上的概念。

一、“装帧”的定义

从字面意义上讲，“装帧”的“装”字来源于中国卷轴书制作工艺中的“装裱”，更具体地说，它是来源于中国古代书籍装帧形态的简策装、卷轴装、旋风装、经折装、包背装、线装书中的“装”字，有书籍“装潢”之意。“帧”字原为画幅的量词。“装帧”二字连在一起，就形成了一个具有特定意义的词语。“装帧”一词最早出现在1928年丰子恺等人为上海《新女性》杂志撰写的文章中，当时引用的是日本词汇，所指就是书籍的封面设计（如图1-1~图1-5）。“装帧”一词出现后很快被人们所接受并沿用至今。

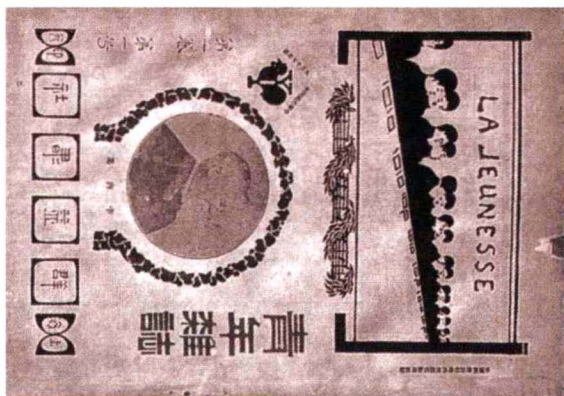


图1-1

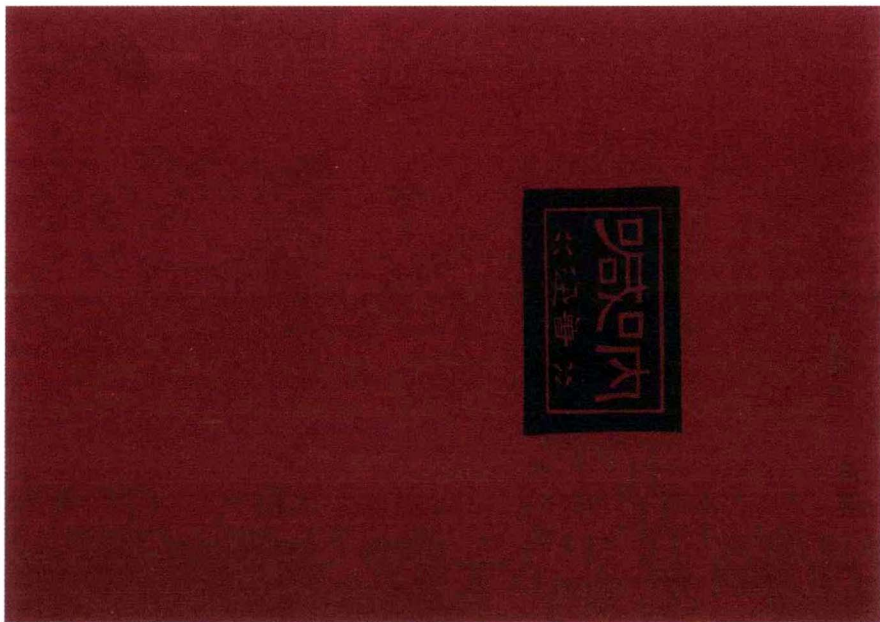


图1-2

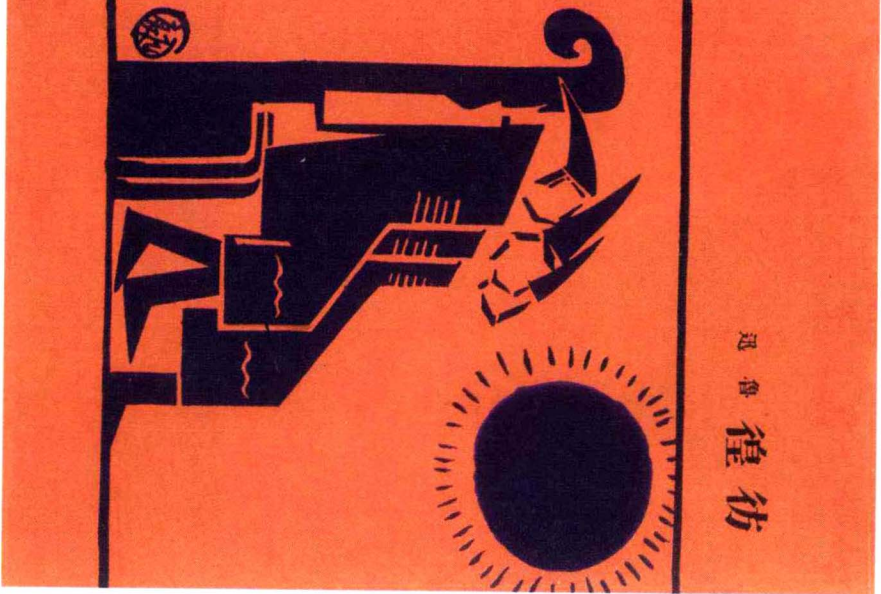


图1-3

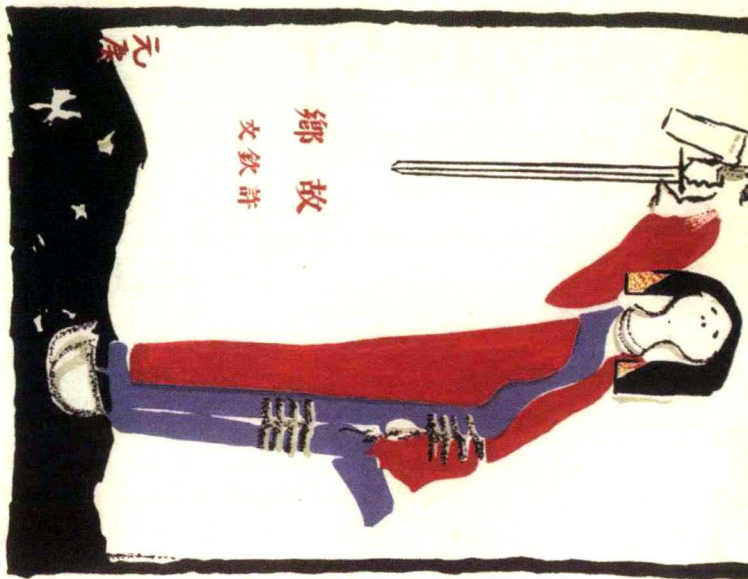


图1-4

图1-5



图1-1 1928年上海《新青年》杂志封面设计

图1-2 1922年《呐喊》鲁迅设计

图1-3 1927年《彷徨》陶元庆设计

图1-4 1926年《故乡》陶元庆设计

图1-5 1927年《朝花夕拾》陶元庆设计

(一) 中国的书籍设计

中国的书籍出版有着悠久的历史，书籍的装帧形态，也随着书籍的生产工艺和所用材料的发展变化而不断地演变着。

中国最早的书籍是商代刻有文字的龟甲或兽骨（如图1-6），距今已有3000余年。当时，为了便于保存，将内容相关的几片甲骨用绳串联起来，这就是早期书籍的装帧形式。

从商代后期开始，出现了青铜器铭文，统治者将重要文书铸于青铜器上。特别是到了西周，铭文可以容载较多的文字。西周的毛公鼎的铭文达500字，因人们多把古代这种铸于铜器上的铭文看做古代“原始书籍”形式之一，故多数书史家认为，它也是古代书籍装帧的一种形式（如图1-7）。

竹简是纸发明前最具代表性的书籍形态（如图1-8）。它可以根据文章的长短，任意确定简数，一简书字一行，最后用上下两道绳编串起来，卷捆后保存，还有苇编和丝编两种，考究者用织物缝袋装入。竹简约起源于西周后期，一直沿用到公元4世纪。竹简除以竹制成外，也有用木者，称木简。与竹简并行的还有木牍，制成长方形木片，用于书写短文。

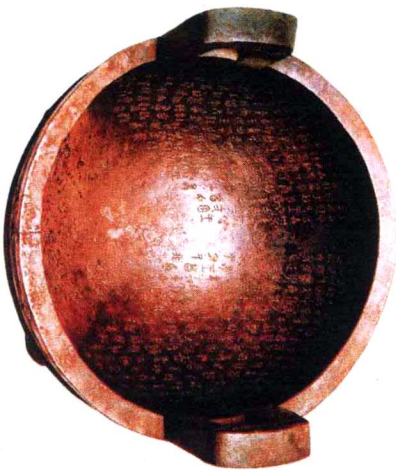


图1-7



图1-8

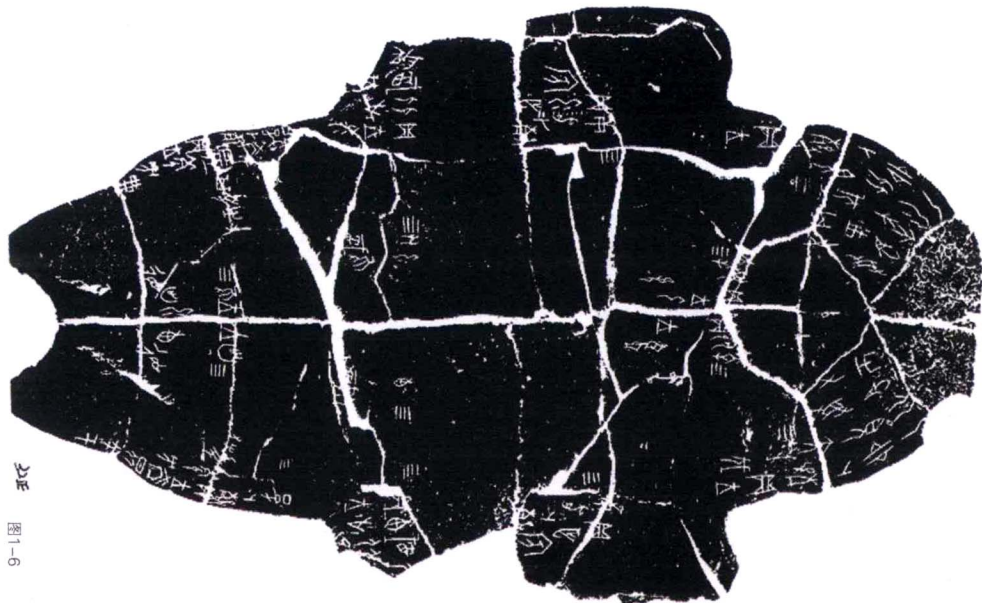


图1-6

图1-6 19世纪末在河南洛阳出土的甲骨文拓片

图1-7 商代青铜器——鼎

图1-8 战国时期的竹简

图1-9 马王堆帛书残片《老子》

图1-10 《熹平石经》拓片

图1-11 汉朝时期碑文拓片

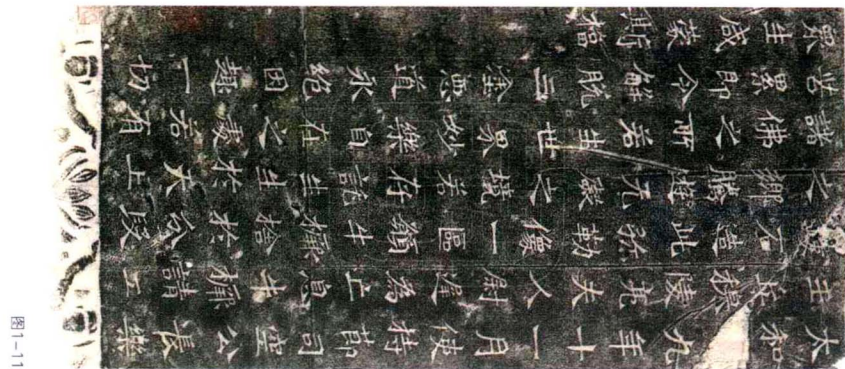


图1-11

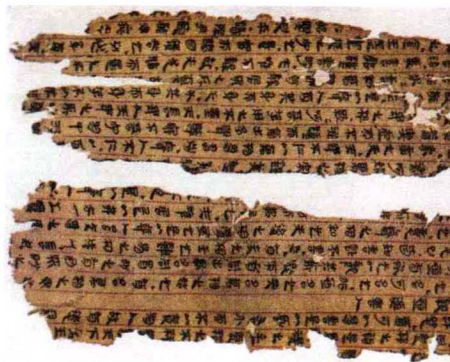


图1-9

帛书（如图1-9）是略晚于竹简的一种书籍形式，它是将文字书写于丝织品上，其装帧形式是缝边后成卷存放，由于材料昂贵，多为统治者书写公文或绘画用，一般书籍使用较少。

石经也是古代书籍的一种形态。最有代表性的是《熹平石经》（如图1-10），它开刻于东汉熹平四年（公元175年），将儒家七经刻于46块石碑上，总字数20多万字。它立于洛阳太学门前，供人们阅读、传抄和校正，它的功能超过了一般书籍。其形式是双面刻字，文字竖向阅读，行列整齐，碑呈U字形排列。其他如隋代开刻的房山云居寺佛教石经，虽年代晚于《熹平石经》，但其影响更大，价值亦高。

纸张发明后，出现了一种拓印形式。它可以将各种石刻文字复制在纸上，经裱装成卷后便于保存和阅读（如图1-11）。后来这种方法又用于青铜铭文的拓印和陶文的拓印。从南北朝到隋代的宫廷藏书中，各种拓印件是一个重要的类别。

纸发明于公元前2世纪；从公元2世纪起，纸才较多地用于书写，纸的使用才更为普遍，成为书籍载体的主要材料。纸质写本书籍的装帧形式有多种变化，最早的写本书沿用了简策和帛书的形式，即卷轴装（如图1-12~图1-15）。唐代初期，在卷轴装的基础上，又出现一种旋风装。过去，由于只见记载，未见实物，因而对旋风装的形态众说不一。宋代张邦基称这种装帧为“逐页翻飞，展卷至末，仍合为一卷”，清代叶德辉称其为“鳞次相积”，也有人认为是将经折装首尾相连即为旋风装（如图1-16、图1-17）。后来发现了唐代《唐韵》写本，是将所写书页逐张依次错开贴于卷轴底纸上，阅读时打开逐页翻阅，读毕仍卷为一轴，其外观与卷轴相同，从而证明前两种说法是正确的。

经折装（如图1-18~图1-20）起源于南北朝，其形制是将所写书页按顺序裱贴在一起，再一正一反连续折叠，再裱以前后护封。



印刷术发明前，书籍的装帧形式，一般只有上述几种。印刷术发明后，卷轴装、经折装仍在继续使用，但在使用材料、开本的大小、装潢工艺等方面，仍不断有新的发展。并且随着印刷技术的发展，新的书籍装帧形式也不断出现，先后有蝴蝶装、包背装、线装等。

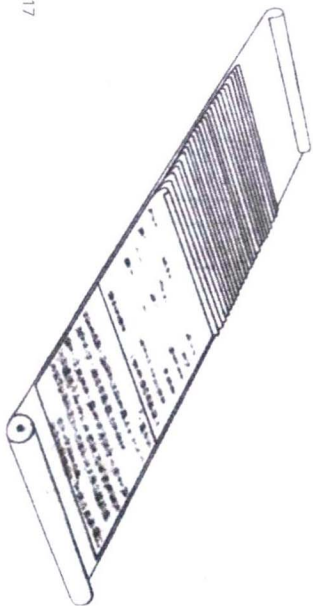


图 1-17



图 1-16

图 1-15



图 1-12

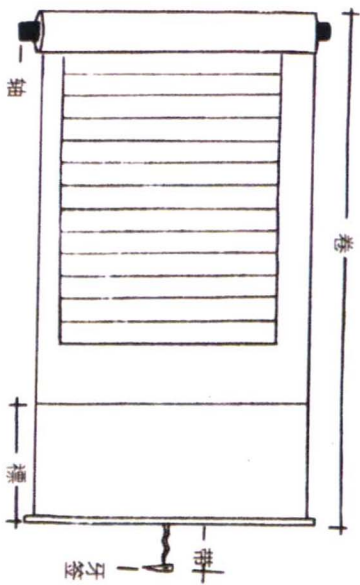


图 1-14

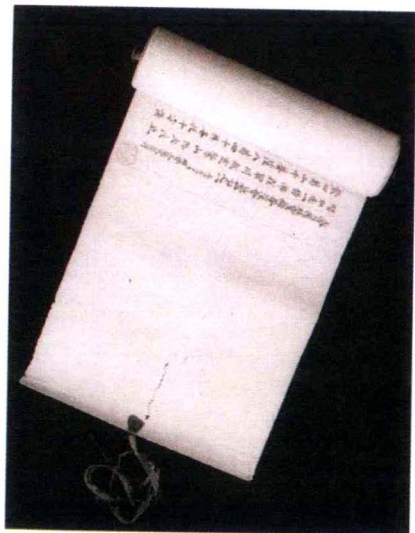


图 1-13

图1-12 古代卷轴装精装

图1-13 古代卷轴装

图1-14 卷轴装示意图

图1-15 唐代《金刚般若波罗蜜经》经文

图1-16 古代旋风装

图1-17 旋风装示意图

图1-18 古代经折装

图1-19 经折装示意图一

图1-20 经折装示意图二

图1-19

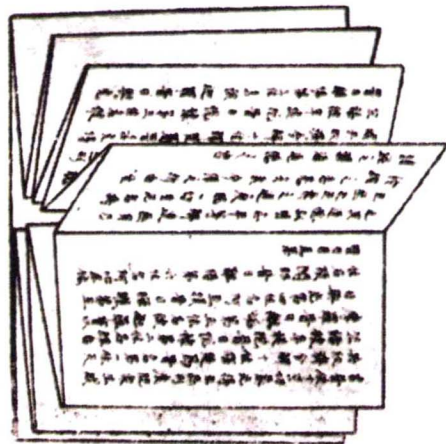


图1-18

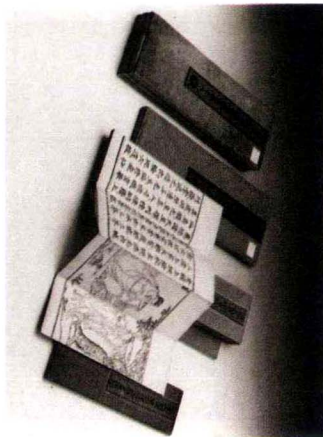
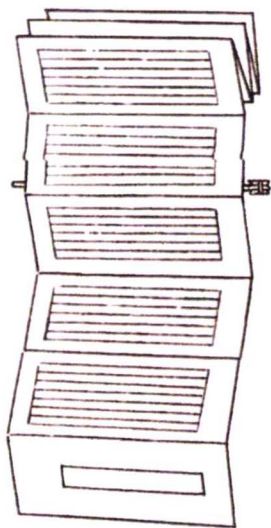


图1-20



1. 宋辽金时代的书籍装帧

印刷术的发明，标志着书籍的出版进入了新的时期。生产手段的改变，使书籍能够快速大量地生产，使更多人能有读书机会；书籍需求量的增加，又促使了出版印刷业的繁荣和发展。出版者对书籍的装帧形制则越来越重视，从开本的选用、版心的大小、字体和行格、装帧形式、封皮的用料等，都体现了完整的古代书籍装帧艺术。

印刷术发明于隋末唐初，现存最早的印刷品是刻印于公元704年前后的《无垢净光大陀罗尼经》，敦煌发现的《金刚经》刻印于公元868年，两者都为卷轴装。由此可知，卷轴装为印刷术发明初期最常用的一种装帧形式。最早印刷的一般书籍是《唐韵》，其装帧形式可能是旋风装，约印于唐晚期。

北宋最早刻印的书为开宝五年（公元972年）的《尚书》和《经典释文》，《开宝藏》则刻印于开宝四年（公元971年）至太平兴国八年（公元983年）。

金代北京的书籍装帧形制，大约与南宋相同，北京的印刷品中卷轴装已很少使用，佛藏和道藏多用经折装，一般书籍多用蝴蝶装。蝴蝶装（如图1-21、图1-22）是印刷术发明后新出现的书籍装帧形式。有人推断，五代冯道组织刻印儒家经典，使用的就是蝴蝶装，但无实物留传，还难以确定。北宋初年所印经、史著作，都用蝴蝶装，并很快在全国通行。从辽代开始，北京也使用蝴蝶装，其进程大体和中原一带相当。

蝴蝶装的应用，是书籍装帧形制的一大改革，是书籍从卷轴、经折向册页的转变，从而确定了一直沿用至今的书籍基本装帧形制。