

普通高等院校“十二五”艺术与设计专业规划教材

书籍设计

明 兰 邓白云 何 舟 编著

清华大学出版社
<http://www.tup.com.cn>

北京交通大学出版社
<http://www.bjtup.com.cn>

普通高等院校“十二五”艺术与设计专业规划教材

书籍设计

明 兰 邓白云 何 舟 编著

清华大学出版社
北京交通大学出版社
· 北 京 ·

内 容 简 介

本书把书籍设计艺术视为一个多层次、多因素、立体的、动态的系统工程,给予全方位的阐释。详细介绍了书籍装帧设计的整个过程,通过对书籍装帧设计的历史回顾和现状的分析,总结了书籍装帧设计的特征和属性,并对书籍形态的构成元素,书籍设计的基本原则与构思方法,书籍封面设计、版式设计、插图设计等做了较详细的阐述。同时还涉及书籍设计的新兴领域如绘本书、电子书和概念书籍的设计理论和案例。本书既有基础理论,又有经典案例和创意理念,图文并茂,对学生研究书籍装帧设计艺术,提高想象力和书籍设计动手能力,具有较强的启迪和指导作用。

本书可作为高等院校艺术设计专业的教材,也可作为广大艺术设计工作者和艺术设计爱好者的参考资料。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签,无标签者不得销售。

版权所有,侵权必究。侵权举报电话:010-62782989 13501256678 13801310933

图书在版编目(CIP)数据

书籍设计/明兰,邓白云,何舟编著.—北京:北京交通大学出版社:清华大学出版社,2014.8

(普通高等院校“十二五”艺术与 design 专业规划教材)

ISBN 978-7-5121-1988-8

I. ①书… II. ①明… ②邓… ③何… III. ①书籍装帧-设计-高等学校-教材 IV. ①TS881

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 150435 号

责任编辑:韩素华 特邀编辑:黎涛

出版发行:清华大学出版社

邮编:100084

电话:010-62776969

北京交通大学出版社

邮编:100044

电话:010-51686414

印刷者:北京艺堂印刷有限公司

经 销:全国新华书店

开 本:185×260 印张:11.25

字数:278 千字

版 次:2014 年 8 月第 1 版

2014 年 8 月第 1 次印刷

书 号:ISBN 978-7-5121-1988-8/TS·27

印 数:1~3 000 册 定价:39.00 元

本书如有质量问题,请向北京交通大学出版社质监组反映。对您的意见和批评,我们表示欢迎和感谢。
投诉电话:010-51686043, 51686008; 传真:010-62225406; E-mail: press@bjtu.edu.cn。

书籍设计是艺术设计专业重要的专业课程之一。本书涉及书籍设计的各个方面，内容全面系统。在编写思路上秉承中国书籍设计第一人“吕敬人”先生书籍形态学的理念，把书籍设计艺术视为一个多侧面、多层次、多因素、立体的、动态的系统工程，给予全方位的阐释，而不仅仅停留在对封面设计的关注上，或是局限于简单技法的介绍。在内容中，加入了目前很多教材的空白点，即电子书设计和绘本设计，以及现在又渐渐流行起来的插图设计，为更好地满足市场需求，提高学生的竞争力。书中所选的设计案例，既有经典设计作品，也关注近两年的最新设计作品，贴近时代发展。由于艺术设计的抽象性和想象性特征，使得教学中需要以实际案例强化理解力，因此，通过案例分析的版块内容，以学生的设计案例加强教学的直观性，强调理论与实践相结合的原则。

本书在编写过程中引用了部分图片，并参考了部分文献资料，由于时间仓促未能及时与作者联系，在此表示诚挚的谢意及歉意。由于书籍设计内容广博、发展过程错综复杂，加上编者的专业水平有限，书中尚有许多不足之处，希望广大读者给予批评指正。

编者

2014年5月

书籍设计

目录 Contents

第1章 书籍装帧艺术的发展和演变	1
1.1 古代书籍及装帧艺术的发展历史	2
1.1.1 中国古代书籍形态演变	2
1.1.2 外国古代书籍形态演变	10
1.2 近现代书籍装帧	13
1.2.1 西方近现代书籍设计	13
1.2.2 中国近现代书籍设计	16
1.3 当代书籍设计	23
1.3.1 “文革”时期到20世纪80年代	23
1.3.2 20世纪90年代至今	24
1.3.3 21世纪以来的书籍设计	26
思考与练习	28
第2章 书籍的开本与装订	29
2.1 开本的概念	30
2.1.1 纸张尺寸的分类	31
2.1.2 纸张的开切方法	32
2.2 开本的选择与设计	33
2.2.1 开本的类型	33
2.2.2 开本的选择与设计	34
2.3 书籍的装订	36
2.3.1 平装书的装订方式	36
2.3.2 精装书的装订方式	40

思考与练习	42
-------------	----

第3章 书籍立体形态的构成要素..... 43

3.1 封面	44
3.1.1 前封、后封、勒口的设计	44
3.1.2 书脊的设计	45
3.2 订口和切口	48
3.3 护封、腰封和函套	49
3.3.1 精装书的封面和护封设计	49
3.3.2 腰封的设计	51
3.3.3 函套的设计	52
3.4 书籍内页	54
3.4.1 衬页和环衬	54
3.4.2 扉页	54
3.4.3 版权页	55
3.4.4 目录页	56
3.4.5 序言、后语页	57
3.4.6 正文页	58
思考与练习	62

第4章 书籍设计的构思方法..... 63

4.1 书籍设计构思的基本原则	64
4.1.1 整体性原则	64
4.1.2 定位性原则	64
4.1.3 独特性原则	66
4.2 书籍设计的构思方法	66
4.2.1 构思流程	66
4.2.2 联想	67
4.2.3 象征	68
4.2.4 符号	69
4.3 书籍设计的艺术语言	70
4.4 系列书籍的设计构思	71
思考与练习	74

第5章 书籍的封面设计 75

5.1 书籍封面设计的构成要素	76
5.1.1 文字之美	76
5.1.2 图形之魅	81
5.1.3 色彩之韵	85
5.1.4 材美工巧	88
5.2 书籍封面的构图	90
5.2.1 视觉流程	90
5.2.2 对比与调和	93
5.2.3 留白与虚实	94
思考与练习	96

第6章 书籍的版式设计 97

6.1 版式设计的构成要素	98
6.1.1 文字的编排	98
6.1.2 图形图像的编排	106
6.1.3 色彩的编排	111
6.1.4 网格应用	114
6.2 版式设计的页面结构	117
6.3 版式设计的基本流程	118
6.3.1 确定版心	118
6.3.2 排式	119
6.3.3 确定字体和字号	119
6.3.4 确定字距和行距	119
6.3.5 确定版面率	119
6.3.6 按已定书籍开本比例确定文字和插图的位置	119
6.3.7 定稿	120
思考与练习	122

第7章 书籍的插图设计 123

7.1 插图的历史	124
7.1.1 中国早期书籍插图	124
7.1.2 外国早期书籍插图	128
7.2 插图的类型	130
7.3 插图的创作	133
思考与练习	136

第8章 书籍的材料与印刷工艺 137

8.1 书籍的材料.....	138
8.1.1 纸张材质	138
8.1.2 其他材料	140
8.2 书籍的印刷.....	144
8.2.1 印刷的方式	145
8.2.2 书籍印刷的印后工艺	147
思考与练习	152

第9章 其他形式的书籍设计 153

9.1 绘本书籍.....	154
9.1.1 绘本的定义	154
9.1.2 绘本书籍设计的艺术表现	155
9.1.3 当代国内绘本的发展状况	161
9.2 电子书设计.....	162
9.2.1 电子书的定义	162
9.2.2 电子书设计的特性	163
9.2.3 电子书的设计	163
9.3 概念书设计.....	167
9.3.1 改变纸张形态的概念书籍	167
9.3.2 改变阅读方式的概念书籍	168
9.3.3 改变材料的概念书籍	169
思考与练习	170

参考文献 171

第1章

书籍装帧艺术的发展和演变

书籍是历史的产物，是文化的结晶，书籍装帧随着书籍的产生而产生，并随着时代而进步，为适应人们生活实用和审美意识而变化。书籍的装帧形态反映一定社会时期的生活状态和意识形态，在不同的历史时期中，书籍具有不同的特定的装帧形态。

1.1 古代书籍及装帧艺术的发展历史

1.1.1 中国古代书籍形态演变

书籍的历史实际上反映了人类社会的发展史。随着符号、文字的起源及发展、不同用料、书写方法、纸张的发展、雕版印刷、活字印刷、装订方式的变更等，逐渐呈现丰富多彩的古代书籍形态。经过结绳、竹木、树皮、墙壁、陶片、甲骨、金属、石头、缣帛做载体，最后才走上纸的道路。从书籍的形态上可划分为简策制、卷轴制、册页制，其中册页制又经历了经折装、旋风装、蝴蝶装、包背装、线装等发展阶段。这一时期的书籍形态，不论是外在形式上还是内在版式上都形成了古朴、简洁、典雅、实用的东方特有的形式。

1. 初期形态

远古时期，人类除用语言传递信息外，还用结绳来记载事情。《周易·系辞下》云：“上古结绳而治，后世圣人易之以书契。”古人通过在绳索上打不同的结来记载某种经验、传播某种知识、记录某个事件，为以后文字的产生从意义上提供了前提。除此之外，最初在我国少数民族中还流行过刻木记事，也就是契刻书的形式，以及岩画中的图画文书。

距今有五六千年历史的西安半坡遗址出土的彩陶，刻着许多类似文字的图画，它和远古时期的图画文书有了很大的区别。书籍产生的前提是文字，文字与承载材料结合在一起形成的整体被称为“书”。文字是书籍产生的基本条件，在半坡遗址出土的陶器纹饰上所刻的这些符号，据学者推断，很可能是中国最原始的文字，也是中国书籍的雏形。

公元前16世纪至公元前11世纪的商代，统治者将文字视为神的文字，并在甲骨上记录占卜结果。甲骨文字的排列颇具形式美感，《尚书》中记载：“惟汝知，惟殷先人有册有典。”其中的“册”字如两只手捧着简册，有非常尊崇的含义。由此可见，当时的装帧形态主要是通过甲骨上穿孔，再用连接物把甲骨一片一片地编起来，即后来所说的“页”。甲骨文书是我国古代书籍的初级形态之一，也是我国古代书籍初级形态中最早出现文字的，具有难以估量的意义。同时，甲骨文所形成的长方块的单个汉字成为后世汉字发展的基本途径，一直持续到今天，汉字仍然是方块形体的文字，并且从甲骨文开始的竖写直行，也逐渐成为我国古代书籍行书一直延续的书写方式（见图1-1）。

在甲骨文书盛行的商周时代，还有青铜器存在，青铜器上铸或刻有铭文，也称“金文”、“钟鼎文”（见图1-2与图1-3）。在青铜器鼎盛时期，一些关于战争、条例、典礼等大型活动被记载于青铜礼器的内壁或腹底，从而形成更完整的文字记录。钟鼎文的排列延续甲

骨文排列方式的同时更加完善,直行从上往下,横行从右往左,行间距大于字间距,整体篇章布局高贵典雅。整体外形以青铜器物外形为载体,故呈现出圆形、弧形等不同形式。

除钟鼎文外,后来又出现了玉文书、石文书等,由此看出,书籍初期形态的变化和文字的发展有着十分密切的关系,这些形态虽不是成熟的书,但在不同程度上都起着书籍的作用,因此称为书籍的初期形态,在历史上有着重要的作用。

图1-1 甲骨文

图1-2 钟鼎文(一)

图1-3 钟鼎文(二)

2. 书籍的正规形态

书籍经过初期形态的漫长发展后,随着社会的进步,逐渐进入它的正规形态。书的正规形态主要受材料的制约,不同材料会产生不同形态的书。用料的顺序是:竹、木、缣帛和纸。纸在西汉末年出现,在东汉得到改造和发展,这时的纸也仅用于手抄书,因为雕版印刷术还未发明。正规形态的书包括简策书、木牍书、帛书、卷轴装书、旋风装书、粘页装书、缝缀装书等,一改初期形态的书的雕刻方式,手抄是它们的一大特点。另外,不同的装订方法,使书籍的装帧形态也大相径庭,但每次装订方法的变迁,都使书籍的装帧形态向前进了一步,并不断地向册页书发展。

《说文解字》云:“著于竹帛,谓之书。”一般都认为我国书籍正规形态是从简策书开始。钱存训博士认为:“书的起源,当追溯至竹简木牍,编以书绳,聚简成篇,如同今日的书籍册页一般。”竹简始于商代,至秦汉时期最为盛行,一直延续到东汉(公元2世纪),沿用时间很长。一般是将大竹竿截断,劈成细竹签,在竹签上写字,写字的竹签叫作“简”,把许多简编连起来成为“策”。因此,用竹做的书,古人称作“简策”。

“简”的背面写上篇名及篇次,当简册卷起来时,文字正好暴露在外,便于人们查阅和检索。简的长度有三尺、尺半和一尺三种。编简成策的方法就是用绳将简依次编连,上下各一道,再用绳子的一端将简扎成一束,就成为一策书(见图1-4)。汉代的简,书写已经十分规范,先有两根空白的简,目的是保护里面的简,相当于现在的护页,然后是篇名、作者、正文。一部书若有很多策,常用布或帛包起,或用口袋盛装,叫作“囊”,相当于现在的书盒。

简策书已涉及开本、版面、材料、封面、护封、环衬等现代意义上的名词，它的装帧形态已颇具规模，甚有特点。由于简策书在历史上使用的时间长，又是成熟的正规书籍的最初形态，对后世书籍装帧艺术的发展影响深远，在现代书籍中，仍有许多习惯用语、名词概念、书写方法是沿袭简策时期的。

和竹简对应的还有另一种形式就是木牍，古人把树木锯成段，剖成薄板，括平，形成二尺、一尺五、一尺等不同长度的规格，宽度约为长度的三分之一，上面可以书写文字，一般写数行，但不超过百字。记载在木牍上的文字，一般称作“方”或“版”，故后人也称为“方版”或“版牍”。木牍通常单独使用，数片连于一处，则称为“札”，如简策称之“策”。版牍面积相对简策较大，因此常用于公文、地图、书信等题材，所以地图现仍有“版图”之称（见图1-5）。

图1-4 简策书

图1-5 木牍

由于简策和木牍有份量重、占据空间、使用不便等缺点，因此逐渐被一种更轻便的书籍形态——帛所替代。

在帛上写文章，古人称之“帛书”，这也标志着中国传统书籍形态由之前的简策制度进入了卷轴制度。帛书的承载物是缣帛，缣是一种精细的绢料，帛是丝织品的总称。其质地柔软、便于携带，具有许多简策和木牍无法替代的优点。根据织物表面粗细、轻薄、洁白程度的不同，可分为素、绢、缣、锦、缣、秀等不同的种类，而写在这些丝织品上的文字、文书就被称为素书、缣书、锦书、缣书等。缣帛书面积大、易于携带、墨迹清晰，因此受到许多文人墨客的喜爱，其使用时间超过了一个世纪。据考证，春秋时期已出现写字的丝织品，汉代已有专门生产制作图书的缣帛。一般而言，制造长度为40尺，总长度可视文字的长短而定，如需更长的材料，则在原基础上加以缝接。书写完后，用一根细木棒做轴，从左向右卷起，成为一束，便为卷轴，卷口用签条标上书名。帛造价昂贵，不利于广泛使用。帛书是卷轴书的初期形式，帛书的卷轴形式和纸发明后的卷轴装书同时存在很长一段时间（见图1-6与图1-7）。

图1-6 长沙马王堆出土帛书

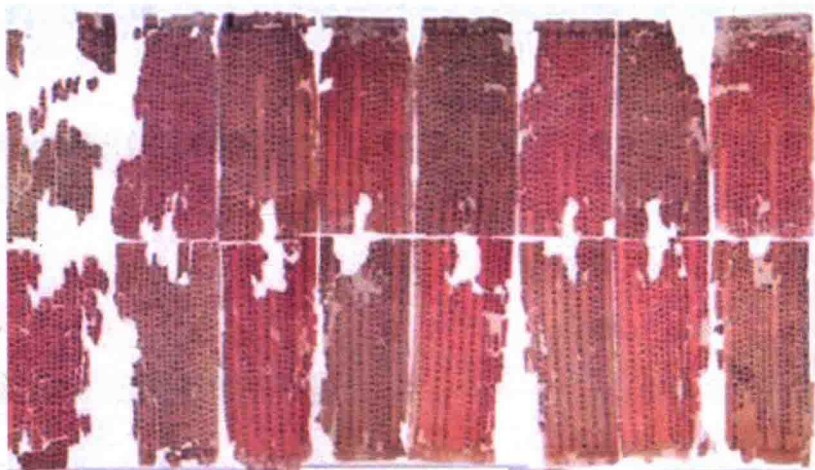

图1-7 帛书《周易》

随着社会和科技的发展,纸的出现冲击了简策书和帛书,使书籍的承载物逐渐由竹、帛等材料变为用纸,新的材料带来新的生命,带来新的装帧形态。纸的不断改良,使纸便于书写和越来越便宜,开始用于民间,后来得到官方的认可,这使卷轴装书迅速地发展起来。时至东晋,纸的使用日益普及,因纸的造价低廉,携带轻便,迅速弥补了书籍材料中“缣贵而简重”的不足。书籍开始一律使用黄纸。纸书的最初形式是沿袭帛书的,依旧采用卷轴的形式。古纸的宽度约为24 cm,相当于汉制的一尺,长度约为宽度的两倍,纸张可根据需要逐张贴,一般在9~12 cm。

随着私人著作的盛行,书籍装帧的形式也进一步考究起来。卷轴装书卷的末端往往粘在轴上,轴通常是一根有漆的细木棒,也有的帝王贵族采用珍贵的材料来做轴。如琉璃、象牙、珊瑚、紫檀等。卷的左端卷入轴内,右端露在卷外,为了保护再另用一段纸或丝织品糊在前面,叫作“褭”,褭头再系上各色丝带,用来缚扎(见图1-8与图1-9)。从装帧形式上看,卷轴装主要由卷、轴、褭、带四个主要部分和签、帙两个次要部分组成。纸质卷轴出现后,中国始用“卷”为图书计量单位。一部书往往有好几卷以至几十、几百卷。在卷轴外面还得包上“帙”。卷轴在内,帙在外,就像书卷穿上衣服,所以称它为“书衣”。卷数少的一部书只包一个帙,多则分若干帙。帙用细竹帘编成,外面蒙上缣、绢、绌等丝织品或麻布,有各种色彩。卷轴用帙包裹后还需标出书名以便从架上寻找,所以在轴的朝外一头挂上一小块象牙作的签,通称“牙签”,上刻书名和卷数,有时染上不同的颜色以区别经、史、子、集四大部类图书(见图1-10)。单从书籍的形式看,卷轴装的纸书从东汉一直沿用到宋初,而如果从卷轴这种传统形式来看,却一直沿用至今,现在书画装裱多采用卷轴的形式,说明卷轴装仍有它的实用价值。

图1-8 卷轴装书（一）

图1-9 卷轴装书（二）

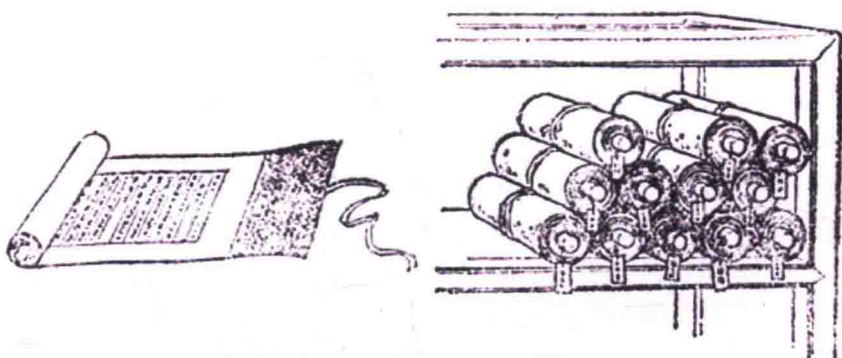

图1-10 卷轴装书的主要组成部分

3. 书籍的册页形态

书籍装帧经过初期形态、正规形态，进入到册页形态，也就是成熟形态。印刷术的发明，给书籍形式带来很大的变化，书籍从卷轴形式过渡到册页形式。册页是现代书籍的主要形式，从梵策装书开始，经过经折装书、蝴蝶装书、包背装书到线装书为止，这些书绝大部分都是雕版印刷的，使用的承载物都是纸，因此，在书籍的册页形态时期，书籍的制作方式和社会需要决定了书籍装帧的形态。这一时期的书籍形态，已出现了封面和封底，并逐步开始加以装饰，版式也不尽相同。梵策装书和经折装书是册页形态的初期形式，蝴蝶装书时，形成较为固定的版式，包背装书则标志着中国书籍装帧形式日益成熟，到了线装书，传统的封面特点得以形成，中国传统的书籍形式走到了至善至美的境界。

（1）梵策装：唐代玄奘到印度取经，带回一些印度的佛教经典，这些书籍采用贝叶的装订形式。后来把在一片一片的载体上书写梵文的书称为“梵策装”书。这种书籍形态已脱离卷轴装书的形态，开始使用单页，页与页之间并不粘连，并已成为册页书的形式。梵策装书的每一页，有点像简策书的简，因其又薄又宽，又是纸的材质，所以无法像简片那样编连起来，只能打眼、穿绳、捆扎。梵策装书的单页和前后木板（封面和封底）对后世书的改进和发展影响很大。梵策装书流行于唐、五代，主要用于佛经，现在，藏文佛经

仍用这种形式（见图1-11）。

（2）经折装：经折装产生于唐后期（公元9世纪），是卷轴装到册页装的过渡形式。经折装书顾名思义与佛教及佛经有着密切的关系，折是折叠的意思。卷轴装的书，如果要查阅中间某一段，必须从头打开，舒卷、查阅都十分不便。唐后期，雕版印刷术已经发明，可根据版的尺寸来确定页面的大小，于是佛教徒们为了念经时检查的方便，首先对卷轴装书进行了改革，把原来做卷轴装的纸一张一张地粘接成长条状，然后再反复折叠，首尾粘在厚纸板上，有时再裱上织物或色纸，作为封面。唐代的佛教经典大多采用这种反复折叠的形式，故人们称这种折子为“经折”，这种装帧形式被称为“经折装”（见图1-12）。

图1-11 梵筴装示例

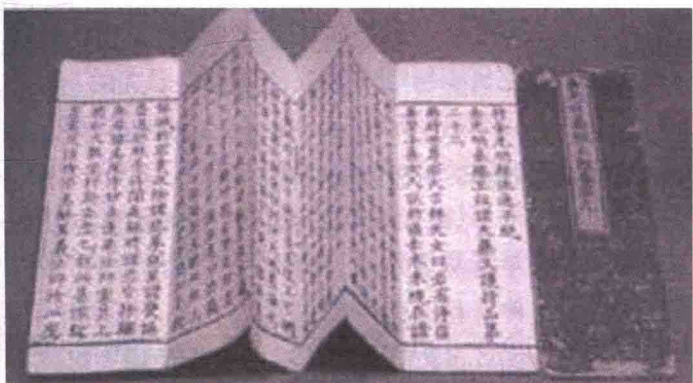

图1-12 经折装示例

（3）旋风装：旋风装是经折装的变形产物。古人用一张大纸对折起来，一半粘在书的最前面，另一半从书的右边包到背面，粘在末页。如果从第一页翻起，一直翻到最后，仍可接着翻到第一页，循环往复，不会间断；如果有风吹来，则书页随风飞翻，犹如旋风一般，故被形象地称作“旋风装”。旋风装是根据自身特点而形成的一种不固定的、比较随意的装帧形式，因而在历史上只是昙花一现。但是它是书史发展的一个环节，一旦出现更适用的装帧形式，旋风装便退出历史舞台（见图1-13）。

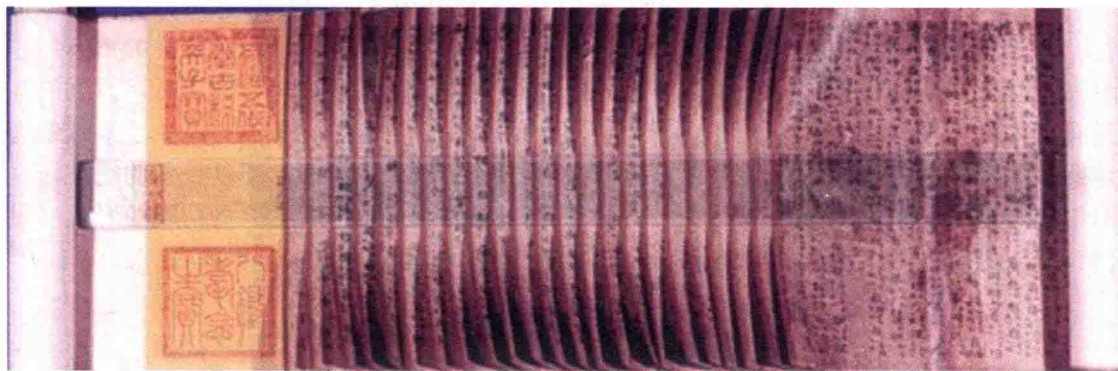

图1-13 旋风装示例

（4）蝴蝶装：蝴蝶装书的出现，表明中国古代书籍装帧向成熟阶段的发展走出极为重要的一步，在我国书籍装帧史上占有极其重要的地位，对后世以至现代的书籍装帧影响

很大。一般指的宋版书就是蝴蝶装书。蝴蝶装书起始于唐末五代，盛行于宋代，至元代逐渐衰落。蝴蝶装不像旋风装每页相连，而是一个版就是一页，将书页从中缝处字对字向内对折，从而形成版芯朝里，单口向外的造型（见图1-14）。书页折完后，将折缝处粘在一张包背的硬纸上，有时用丝织品作为封面面料，类似于今天的精装书籍。由于翻动时像蝴蝶展翅，因此得名“蝴蝶装”。蝴蝶装书在书架上陈列时，往往书背向上，书口朝下，因此书口处易被磨损，所以版面周边空间往往设计得特别宽大。此种装帧方法是随着雕版印刷技术的发明而产生的，适合印刷的需求，同时避免了经折装和旋风装书折痕处容易断裂的现象，得到大众的喜爱。蝴蝶装书有了比较固定的格式，边栏、界行、书耳、版心、鱼尾、象鼻、白口、黑口、天头、地脚、行款等，名目繁多。中国传统的版式也就是在宋代的蝴蝶装书中形成，并被沿传下来，成为传统书的一大特点（见图1-15）。

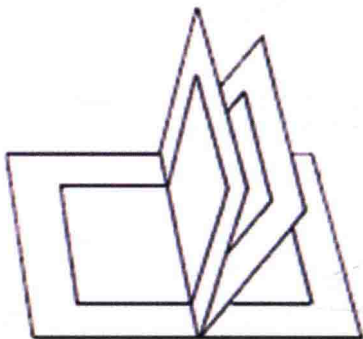

图1-14 蝴蝶装示意图

图1-15 蝴蝶装书的版式

（5）包背装：包背装书出现在南宋后期，元代有很大发展，盛于明，清代也颇盛行。由于包背装书克服了蝴蝶装书的一些缺点，一些经典巨著多采用包背装的形态。它将书页有文字的一面向外，以折叠的中线作为书口，背面相对折叠。翻阅时，看到的都是有文字的一面，可连续不断地读下去，增强了阅读的功能性，有效地避免了蝴蝶装连翻两页和易脱落的不足。在装订技术上，采用了纸捻装订的技术，即以长条的韧性较好的纸搓成纸捻，在书背接近书脊的地方打孔，以纸捻穿订，省却了逐页粘胶的麻烦（见图1-16与图1-17）。最后，以一整张纸绕书背粘住，作为书籍的封面和封底。

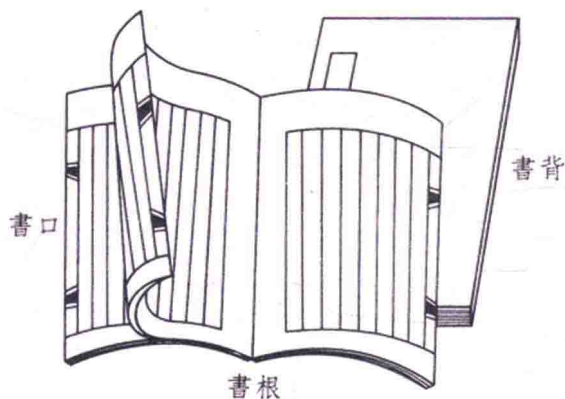

图1-16 包背装示意图

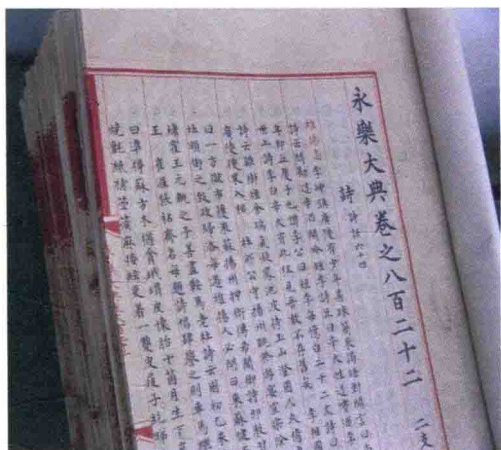

图1-17 包背装书

（6）线装：线装书是为适应书籍生产的高度发展、提高工作效率而创造的一种装帧形式，也是中国古代书籍装帧形态的最后一种形式。线装书于明代中期（公元14世纪）开始盛行，清朝达到鼎盛时期，最开始是从包背书发展而来的，在折页方面和包背装书没有区别，也是版心向外，书页右边先打眼再加纸捻。它不用整纸裹书，而是将前后分开为封面和封底，不包书脊，用刀将上下及书脊切齐，并用浮石打磨，再在书脊处打孔，用线穿牢。线多为丝质或棉质，比包背装的纸捻牢固且美观（见图1-18）。线装书一般用四眼订法，也有用六针眼和八针眼，讲究的还在上下角用绶绢包角。线装书的结构为书衣（封面）、护页、书名页、序、凡例、目录、正文、附录、跋或后记，与现代书籍次序大致相同。线装书的封面较柔软，只能平放，不能直立，插架和携带都不方便，所以有的线装书又在外面用木板或纸板制成函套来保护书籍。线装书充满着“雅”、“书卷气”，蕴含深厚的文化底蕴，具有中国书的美誉。

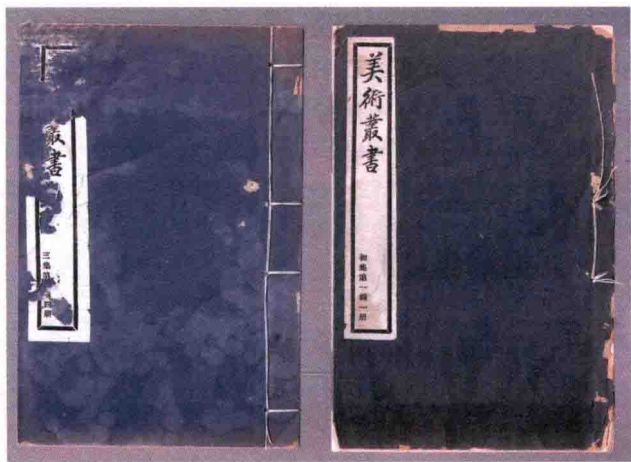

图1-18 线装书