

高职高专艺术设计专业规划教材·视觉传达

BOOK

BINDING

AND TYPESETTING

书籍装帧 与排版技术

张文鹏 胡萍 等编著

中国建筑工业出版社

高职高专艺术设计专业规划教材·视觉传达

BOOK BINDING AND TYPESETTING

书籍装帧 与排版技术

张文鹏 胡萍 等编著

中国建筑工业出版社

图书在版编目(CIP)数据

书籍装帧与排版技术 / 张文鹏, 胡萍等编著. —北京: 中国建筑工业出版社, 2015.3

高职高专艺术设计专业规划教材·视觉传达
ISBN 978-7-112-17898-8

I. ①书… II. ①张… ②胡… III. ①书籍装帧-中等专业学校-教材 ②排版-中等专业学校-教材 IV. ①TS881②TS812

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第047821号

《书籍装帧与排版技术》是视觉传达系列教材之一, 遵循此系列教材编写的指导思想与原则, 打破以往教材的编写体式, 按照书籍产品分类, 依据由简入难的原则, 设置了“单色书籍内页设计与排版”、“四色书籍内页设计与排版”、“平装书设计与制作”、“精装书设计与制作”四个项目单元。

本教材介绍了书籍设计和版式设计的基础知识, 强化实际操作环节, 重点讲解 Adobe InDesign 软件制作书籍的应用方法, 并且增加了印刷与印后加工的知识讲解。将设计创意与软件应用相结合, 将印前制作与印后加工相结合, 较为完整地讲解了书籍的设计与制作过程。

本教材主要针对初学者使用, 选用了学生设计与制作的书籍作品作为案例, 并在配发光盘中, 收纳了课件与视频资料, 供学生与教师参考。本教材可作为高职高专院校艺术设计专业的教材或参考书, 也可作为包装工程、印刷工程等专业了解书籍装帧与排版技术的实用参考书。

责任编辑: 李东禧 唐 旭 陈仁杰 吴 绫

责任校对: 李欣慰 党 蕾

高职高专艺术设计专业规划教材·视觉传达

书籍装帧与排版技术

张文鹏 胡萍 等编著

*

中国建筑工业出版社出版、发行(北京西郊百万庄)

各地新华书店、建筑书店经销

北京嘉泰利德公司制版

北京缤索印刷有限公司印刷

*

开本: 787×1092 毫米 1/16 印张: 9¼ 字数: 221 千字

2015 年 5 月第一版 2015 年 5 月第一次印刷

定价: 63.00 元(含光盘)

ISBN 978-7-112-17898-8

(27153)

版权所有 翻印必究

如有印装质量问题, 可寄本社退换

(邮政编码 100037)

“高职高专艺术设计专业规划教材·视觉传达” 编委会

总 主 编：魏长增

编 委：(按姓氏笔画排序)

王 威 王 博 牛 津 兰 岚 孙 哲

张文鹏 张绍江 张 洁 张 焱 李 洁

李 晨 李 井 谷 丽 庞 素 胡 萍

赵士庆 郭早早 贾 辉 勒鹤琳 潘 森

樊佩奕

序

2013 年国家启动部分高校转型为应用型大学的工作, 2014 年教育部在工作要点中明确要求研究制订指导意见, 启动实施国家和省级试点。部分高校向应用型大学转型发展已成为当前和今后一段时期教育领域综合改革、推进教育体系现代化的重要任务。作为应用型教育最基层的众多高职、高专院校也会受此次转型的影响, 将会迎来一段既充满机遇又充满挑战的全新发展时期。

面对众多研究型高校转型为应用型大学, 高职、高专作为职业技术的代表院校为了能够更好地迎接挑战, 必须努力提高自身的教学水平, 特别要继续巩固和加强对学生操作技能的培养特色。但是, 当前职业技术学院艺术设计教学中教材建设滞后、数量不足、种类不多、质量不高的问题逐渐显露出来。很多职业院校艺术类教材只是对本科教材的简化, 而且均以理论为主, 几乎没有相关案例教学的内容。这是一个很大的问题, 与当前学科发展和宏观教育发展方向是有出入的。因此, 编写一套能够符合时代发展需要, 真正体现高职、高专艺术设计教学重动手能力培养、重技能训练, 同时兼顾理论教学, 深入浅出、方便实用的系列教材就成为了当务之急。

本套教材的编写对于加快国内职业技术学院艺术类专业教材建设、提升各院校的教学水平有着重要的意义。一套高水平的高职、高专艺术类教材编写应该有别于普通本科院校教材。编写过程中应该重点突出实践部分, 要有针对性, 在实践中学习理论, 避免过多的理论知识讲授。本套教材邀请了众多教学水平突出、实践经验丰富、专业实力雄厚的高职、高专从事艺术设计教学的一线教师参加编写。同时, 还吸纳很多企业一线工作人员参加编写, 这对增加教材的实用性和实效性将大有裨益。

本套教材在编写过程中力求将最新的观念和信息与传统知识相结合, 增加全新案例的分析和经典案例的点评, 从新时代的角度探讨了艺术设计及相关的概念、方法与理论。考虑到教学的实际需要, 本套教材在知识结构的编排上力求做到循序渐进、由浅入深, 通过大量的实际案例分析, 使内容更加生动、易懂, 具有深入浅出的特点。希望本套教材能够为相关专业的教师和学生提供帮助, 同时也为从事此专业的从业人员提供一套较好的参考资料。

目前, 国内高职、高专艺术类教材建设还处于起步阶段, 还有大量的问题需要深入研究和探讨。由于时间紧迫和自身水平的限制, 本套教材难免存在一些问题, 希望广大同行和学生能够予以指正。

总主编 魏长增

2014 年 8 月

前言

书籍是人类文明和智慧的结晶，记载着人类发展的历程，传承了人类思想和文化。书籍在漫长的发展过程中，随着社会与生产力的发展，展现出不同的面貌，其使用的材料、装订方式各具特色，并且逐渐形成了独特的民族风格和审美意识，因此，书籍不仅仅是学习的工具，更是具有审美特征的艺术品。而书籍装帧就是研究这种艺术的学科门类，希望通过对文字、图像、版式、印刷、装订等设计与工艺的研究，能够给予读者便捷的阅读方式、良好的审美感受，提升书籍附加的艺术价值。

书籍装帧被归纳在平面设计门类之中，属于视觉传达范畴之内。本教材遵循此系列教材编写的指导思想与原则，打破以往教材的编写体式，按照书籍产品分类，依据由简入难的原则，设置了四个项目。每个项目以模拟的工作任务为中心，扩展为项目任务、重点与难点、项目制作、项目小结、课后练习等环节。本教材尽量避免过多空洞的理论讲授，强化实际操作环节，重点讲解 Adobe InDesign 软件制作书籍的应用方法，并且增加了印刷与印后加工的知识讲解。将设计创意与软件应用相结合、将印前制作与印后加工相结合，较为完整地讲解了书籍的设计与制作过程。使学生能够依据教材制作出书籍样本，达到较好的学习效果。本教材以市场应用为基础，放弃了一些华而不实的“概念书”设计，尽量贴近学生视角，参照初学者的基础，选用了学生设计与制作的书籍作品作为案例，详细讲解其制作过程，并在配发光盘中，收纳了课件与视频资料，供学生与教师参考。

本书由天津现代职业技术学院教师张文鹏编写，同校教师胡萍与南开大学滨海学院教师郭早早参与编写。由于教学需要，在此谨向所选用图片的设计者和提供案例作品的同学们表示感谢，部分外文书籍的设计图片由于不便于查找设计者姓名，未能标注，请予以谅解。由于本书编者学识有限，难免有疏漏和讹误，恳请同行专家和广大读者给予批评指正。希望大家不吝赐教，以便在今后修订过程中加以完善。

目 录

序 前 言

1 概 述

9 项目一 单色书籍内页设计与排版

10 1.1 开本常识

12 1.2 页面结构

14 1.3 InDesign 基础知识

17 1.4 项目制作

27 项目二 彩色书籍内页设计与排版

28 2.1 视觉流程

31 2.2 版面设计的视觉元素

35 2.3 版面设计的空间分割与色彩搭配

44 2.4 InDesign 基础知识

49 2.5 项目制作

59 项目三 平装书设计与制作——《最美中国丛书之三——彩云之南》

60 3.1 平装书封面

65 3.2 平装书扉页

68 3.3 书籍设计原则

76 3.4 InDesign 基础知识

80 3.5 项目制作

103 项目四 精装书设计与制作——《人间四月天》

- 104 4.1 精装书的概念与结构
- 109 4.2 精装书的护封结构与内页结构
- 112 4.3 InDesign 基础知识
- 116 4.4 印刷概述与流程
- 118 4.5 印后工艺流程
- 125 4.6 项目制作

139 参考文献

概述

书籍是在一定的承载物上,使用文字、图像和符号等方法,记录各种信息,表达作者思想感情,并且装订成卷册的著作物(图0-1)。它是传播各种知识、思想的工具,传承各类文化的载体。书籍在狭义上是指以纸张作为承载物,以书写或印刷作为手段,多页面的文字和图像的集合;广义上是指各种传播图文信息的媒体。它随着历史的发展,在记录方式、装帧工艺,以及外观形态方面,也在不断变化与更新。近年来,随着电脑与手机的广泛应用,电子书快速发展,使得书籍的阅读方式发生了本质改变(图0-2)。

图 0-1

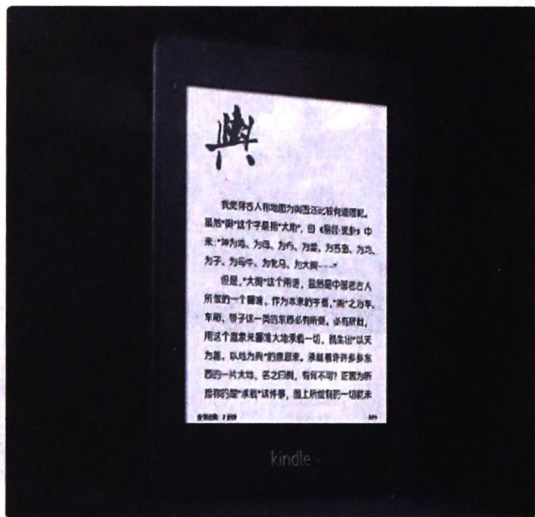

图 0-2

1. 书籍装帧的概念

“装帧”一词是舶来词,由日本引入中国不过一百年,但“装”一字自古与书籍关系紧密,如装订、装裱、装潢等。装裱是制作书画卷轴装的一种古老的工艺方法,其用纸粘贴在书画背部,用绶锦镶嵌在书画四周,用来保护书画不受损伤(图0-3)。“装潢”一词出现在东汉《释名》中,曰:“潢,染纸也”。在南北朝《齐民要术》中详细解释了“入潢”,古人是把黄檗榨出汁液,调入清水,将纸放入此水中,取出晒干后可防虫蛀蚀。因此“装”为“装订”,“潢”为“入潢”。“帧”一字解释为画幅,或画幅数量相关的意思。因此“装帧”一词是指对若干画幅、页面或书帖的装订、修整,并附着封面、函套等保护部分,便于读者阅读,并起到美化、宣传的作用(图0-4)。

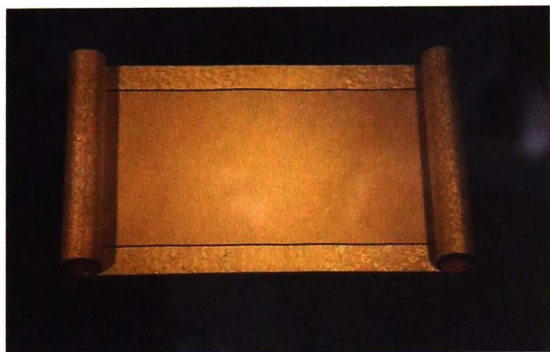

图 0-3

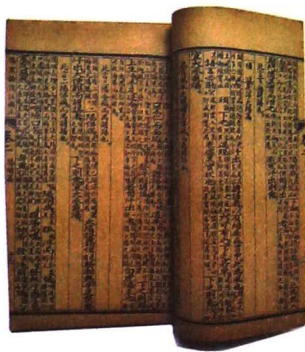

图 0-4

2. 书籍分类

中国古代就有书籍的分类方法，所谓四部分类法，即经、史、子、集，这种方法适用于传统文化的典籍，但它并不全面，存在一定的缺陷。五四运动以来，我国开始借鉴西方的图书分类法，随着现代书籍市场的兴起，各个卖场自身又形成了销售分类的方法，因此书籍分类方法是丰富的、多元化的。在书籍装帧中通常可分为平装书（图 0-5）、精装书（图 0-6）两大类。此外还可根据学科、题材、装订方式等进行分类：

1) 按学科分类，例如文学、艺术、体育等（图 0-7~ 图 0-9）。

图 0-5

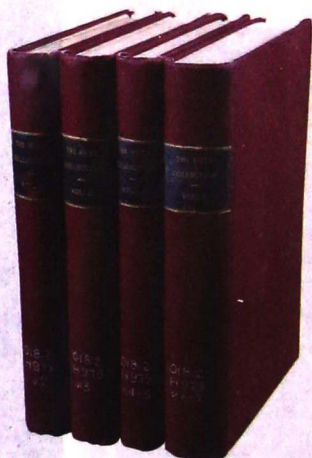

图 0-6

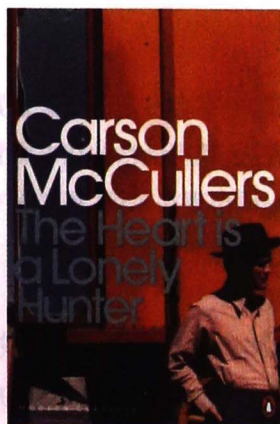

图 0-7

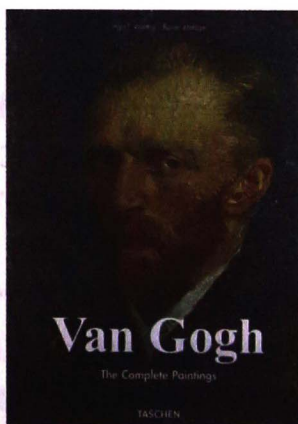

图 0-8

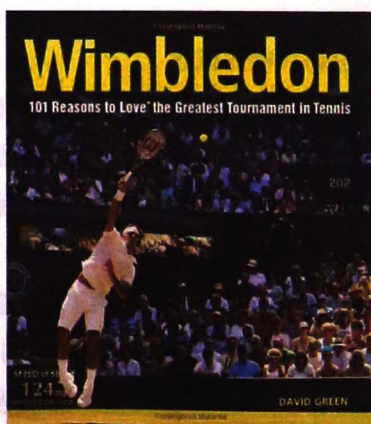

图 0-9

- 2) 按题材分类, 例如小说、传记、诗歌等(图 0-10~ 图 0-12)。
- 3) 按装订方式分类, 例如无线胶订、骑马订、锁线订等(图 0-13~ 图 0-15)。

在分类之后, 我们可以观察出不同学科、题材的设计风格差异较大, 对比下列两张书籍封面(图 0-16、图 0-17), 可以得出以下结论:

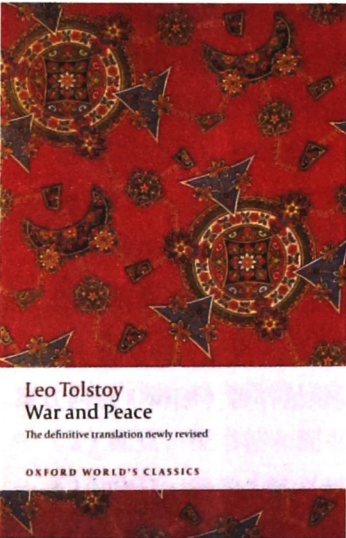

图 0-10

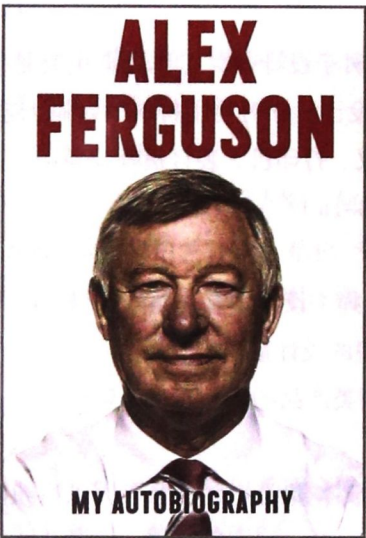

图 0-11

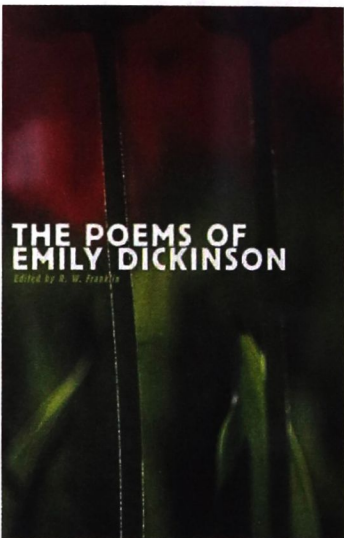

图 0-12

图 0-13

图 0-14

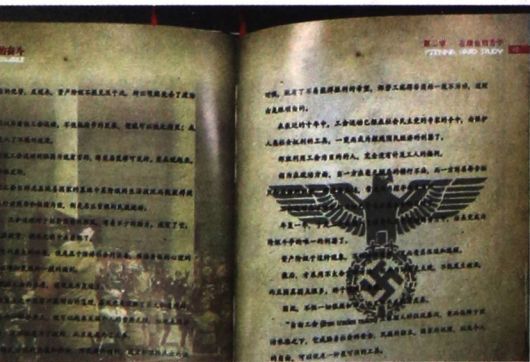

图 0-15

图 0-16

图 0-17

图 0-16 为教材类书籍,版式均衡、色调统一、版面率低;图 0-17 为少儿类书籍,版式活泼、色彩丰富、版面率高。因此,在书籍设计中,准确地把握市场上各种类型书籍的设计风格、把握各种读者群体的审美习惯十分重要。一本书的设计只有符合市场需求,才能经过市场长期检验,才能得到广泛认可。

3. 书籍设计工作任务

书籍设计者的工作岗位隶属于设计部,工作任务主要是按照客户的要求进行方案设计,进行开本、封面、内页等印前设计,并对使用材料和印刷工艺进行选择。在设计和制作样本过程中,需要使用电脑、扫描仪、打印机、装订机等设备。

4. 书籍设计工作流程(图 0-18)

1) 通过沟通明确设计任务

(1) 与作者(编辑)、设计师(设计主管)共同探讨书的内容思想,明确读者群定位、市场定位,了解作者(编辑)期望的设计意向。

(2) 进行市场调查,寻找同类产品的设计风格、工艺规律,提供给作者(编辑)意向方案。

2) 通过沟通制定初期计划

(1) 依据定位读者群体、成本规划、主题思想、风格倾向等因素制定相应的设计意向,寻找视觉语言的表达。

(2) 方案草图设计,并与作者(编辑)反复探讨实际可行性,初步取得认可。

(3) 制定相关的时间计划,充分考虑印刷与印后加工时间。

3) 通过软件设计封面与内页

(1) 视觉表达,进行视觉语言转化。利用版式、色彩、图像、文字等表达主题,烘托气氛,营造意境。

图 0-18

(2) 信息梳理, 进行信息归纳、传达。通过各种手段方便读者阅读, 使读者能快速而容易地理解书籍内容, 并起到信息引申与扩展的作用。

4) 通过沟通确定设计方案

(1) 修订方案, 与设计主管、作者(编辑)进行沟通, 反复修改设计方案, 并确定最终方案。

(2) 正文排版, 对设计稿校审。

(3) 印刷方案, 根据设计方案和价格定位, 选择装帧材料和印刷手段, 可制作样本, 以便客户更好地理解最终效果, 并最终签单印刷。

5) 印刷书籍, 校对颜色, 审核工艺质量

(1) 拼版, 根据不同的开本、装订方式制定拼版方案, 使用相应软件进行拼版。

(2) 输出菲林片, 根据印刷方式不同, 如四色、双色、单色、专色等, 输出的菲林片数量不同。

(3) 制版、印刷, 通常为平版印刷, 少量的书籍使用丝网、凸版、凹版印刷。

6) 印后加工、审核工艺质量

(1) 折页, 将书籍折成应有的开本书型。

(2) 配页, 配书帖和配书芯。

(3) 装订, 通常为骑马订、胶订、锁线订, 使用手动或机械自动装订。

(4) 光边, 裁切书籍边缘, 起到修正、整齐的作用。

(5) 成书, 批量包装, 整合运输。

(6) 其余印后加工有: 扒圆、起脊、制作书壳、覆膜、UV 上光、凹凸压印、烫印、模切等。

5. 书籍设计工作的能力要求

1) 熟练的软件操作, 掌握平面设计软件 PhotoShop、Illustrator、InDesign 等。

2) 开阔的发散思维, 具有较好的创意能力。

3) 优越的审美观, 感知潮流动向, 组织视觉语言。

4) 良好的沟通能力, 捕捉客户的心理, 了解市场需求, 并能与其余部门紧密合作。

5) 丰富的印刷知识, 掌握印刷和印后加工制作流程和标准, 并能充分应用印刷工艺创造美感, 掌握制作样本的基本能力。

6. 课程目标(图 0-19)

7. 排版软件

目前对于国内的 MAC 和 PC 普通用户来说, 在印前设计专业领域中通常使用方正飞腾和 Adobe InDesign 两款软件。北大方正集团(FOUNDER)的飞腾(FIT)现已更新至飞腾创艺 5.3, 它在中文排版上有一些优势, 尤其是附件中的字库、花纹较为丰富, 只是由于种种因素而使得这款软件仅限于应用在大型出版印刷单位, 而得不到广泛应用。

目前使用最广泛的排版软件是 Adobe 公司的 InDesign(图 0-20)。它继承了 PageMaker 的优点, 操作便捷, 并且能够和 PhotoShop、Illustrator 较好沟通, 学习过这两种软件的人会发现这些软件的界面和快捷键十分相似, 因此可以快速入门, 容易上手。InDesign 适用于书籍、杂志、宣传册、招贴等平面设计项目的排版, 适用于中、小出版印刷单位和设计公司, 适用范围比较广泛。本书重点介绍此软件, 以仿真案例详细讲解它的操作方法。

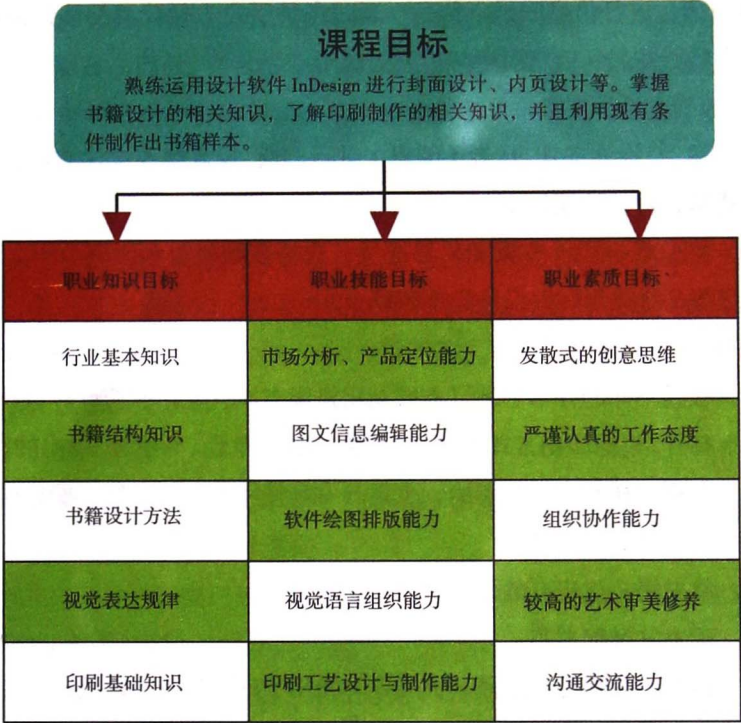

图 0-19

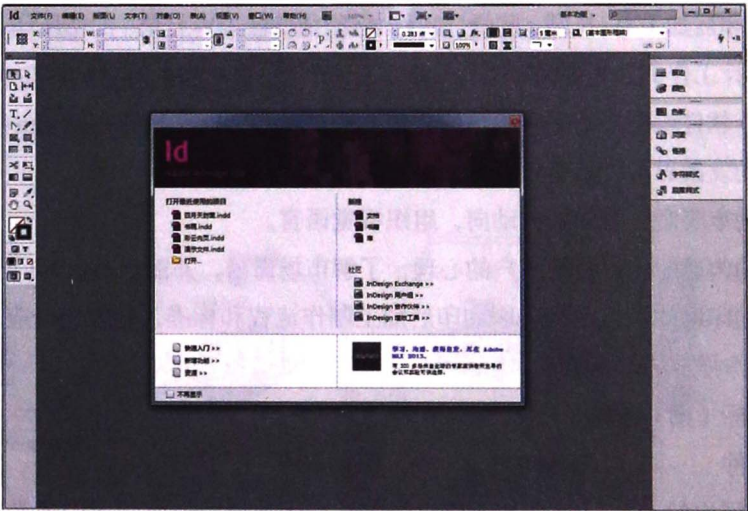

图 0-20

8. InDesign 的界面（图 0-21）

- 1) 文档选项卡：显示当前文档的名称，也可通过此处选择不同文档。
- 2) 应用程序栏：除 Bridge 外，单击其他按钮可以控制浏览图像的方式。
- 3) 工作区切换器：此处可以打开下拉列表，可以选择不同工作区域的界面，也可以执行新建工作区命令，自定义新的工作区。
- 4) 菜单栏：菜单栏有 9 个主菜单，上百个子菜单和命令，初次打开可能使学习者目不暇接，但其中部分命令与 PhotoShop 相似，并且按照功能分门别类地进行收纳，例如，【文字】菜单

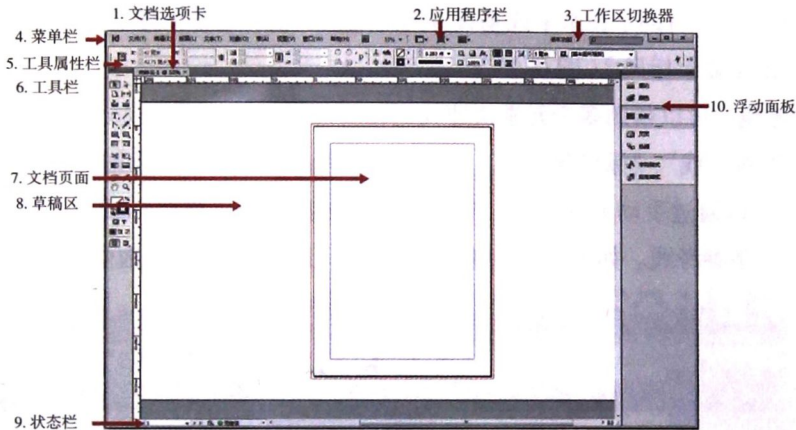

图 0-21

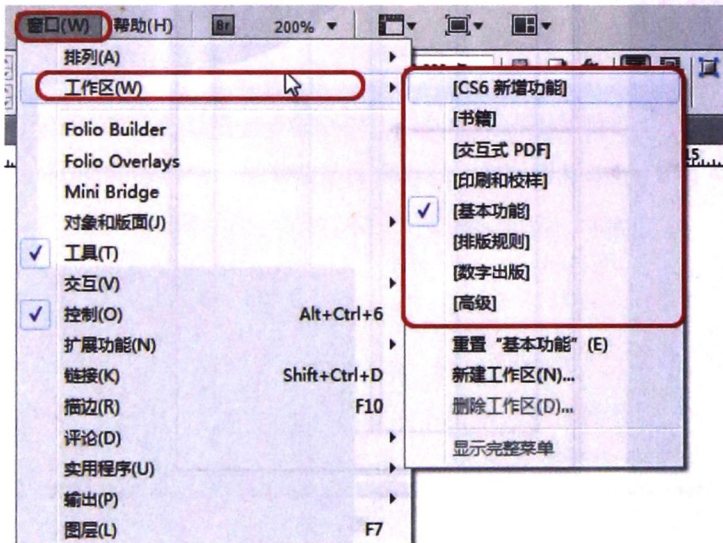

图 0-22

主要针对字体、文字大小、段落、段落样式、复合字体等功能菜单进行收纳。

5) 工具属性栏：又称为控制面板，当选中不同工具或对象时，工具属性栏随之变化。

6) 工具栏：大多数工具都放在其中，是软件使用频率最高的部分。

7) 文档页面：新建文档后，编辑图片与文字的部分，此范围与最终打印输出范围基本相同。

8) 草稿区：是指页面之外，到窗口之间的范围，此范围不会被打印，是临时存放和修改文档的部分。

9) 状态栏：提供文件当前文档的页码、印前检查等相关信息。

10) 浮动面板：在右侧有一组可以自由开启关闭的面板，可以在【窗口】菜单中添加，也可以在【工作区切换器】中根据需求选择匹配的面板组合。

9. 切换界面、标尺、参考线

1) 通过【窗口】>【工作区】选择不同的界面，或者通过【工作区切换器】选择不同的界面（图 0-22）。

2) 标尺：标尺有助于在水平或垂直方向上定位，精确调整图像、文字的位置。在【视图】菜单中，点击【显示标尺】(图 0-23)。

3) 参考线：可以帮助多个元素快速找到相应位置，进行对齐或分布。参考线分为“边界参考线”、“栏参考线”、“标尺参考线”三种，前两种是新建文件时设置之后，默认打开的。“标尺参考线”可以通过手动方式建立，首先使用【选择工具】将鼠标放在标尺上，按住左键拖拽就会新建一条参考线。如果希望设置精确位置，可通过输入坐标数值进行调整(图 0-23)。

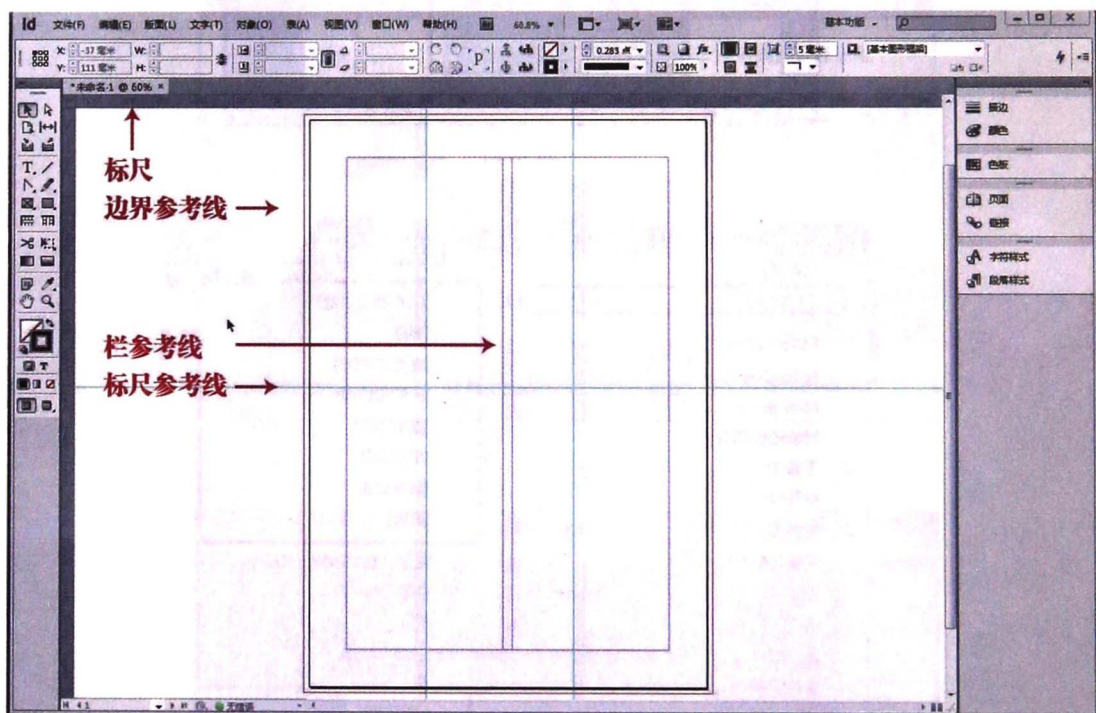

图 0-23

项目一 单色书籍内页设计与排版

