

二十一世纪设计家丛书

书装 设计

何其庆 编著

Book
BINDING
DESIGN

SERIES

DESIGN

ART

西南师范大学出版社

西
南

56

34

社

G256.1
H34

411756

二十一世纪设计家丛书

书装 设计

何其庆 编著

Book
BINDING
DESIGN

西南师范大学出版社

书装 设计

21 世纪设计家丛书

书装设计 何其庆 编著

出版、发行：西南师范大学出版社 （重庆 北碚 630715）

责任编辑：王正端
李远毅

封面设计：周琮凯
版式设计：王正端

经 销：新华书店
制版印刷：四川新华彩印厂（都江堰市）

开本：787×1092 1/16

印张：8.75

字数：240 千

版次：1997 年 7 月第 1 版

印次：1997 年 7 月第 1 次印刷

印数：1—6000

书号：ISBN 7-5621-1557-5/J · 64

定价：56.00 元

序

我们面对一个设计的时代,大到城市环境,小到身边的日常用品,所有一切都始于设计,设计的事物比比皆是。设计伴随着科学技术和人类文明的不断发展,被广泛用于社会的各个方面,已经成为现代物质与精神文明生活之必需。

设计这种利用知识、智慧的创造性活动,满足着人类日益增长的物质与精神生活的需要,正在改变着社会,推动着社会的进步与发展。设计在开发产品,诱导消费,提高商品竞争力,改变人们的生活方式、生活结构,创造新的生活环境和促进企业的发展等方面起着重要的推进作用。尤其是在高信息社会,设计将信息转化为商品价值,为推动社会发展作出贡献。因此,设计越来越受到世界各国的重视,人们已意识到设计是进步与革新的一个重要组成部分。80年代设计已成为各国投资的重点,设计教育成为许多经济发达国家的基本国策,受到高度的重视。

设计是整个人类物质文明与精神文明的结晶,是一个国家科学与文化发展的重要标志,它不仅创造着今天,也规划着明天。

20世纪已接近尾声,21世纪正快步向我们走来,新世纪的曙光已依稀可见,我们正处在人类历史上最伟大的第四次科学技术革命的前夜,历史和未来将在此交汇。

21世纪,设计具有重大的历史使命,未来的时代将是决策的竞争,是技术与人类的素质的竞争,将是以设计决定胜负的时代。

专门研究发展趋势的美国未来学家约翰·奈斯比特在其新著《亚洲大趋势》中强调,21世纪将回归到龙的世纪,他认为中国将成为一个世界强国。这将是一个前所未有的崛起。面对这大好机遇与新的挑战,走向21世纪的中国,要更好地参与国际竞争并使之尽快成为一个新的世界强国,就必将需要大量高素质的设计人才,要求设计教育的发展和更大的飞跃。

当前国内设计教育和设计产业的迅速发展呼唤着设计理论的引导。恩格斯说过,一个民族如果没有理论思维,就不能立于世界民族之林。同样,如果现代设计人才缺乏较高的专业理论素养,不能用专业理论来指导设计实践,不能自觉地去把握设计的固有规

律与发展趋势而真正发挥设计的特殊功能,不能将一种自发的设计行为转化为自觉的创造性劳动,就决不可能设计出具有较高价值的作品。为了顺应时代发展的需要,传播现代设计理论,更好地培育适应 21 世纪社会发展需要的艺术设计人才,我们特地编写了装潢设计与环境设计两套系列丛书。

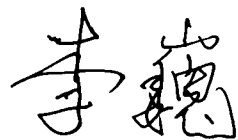
现代设计是一门新兴的、自成体系的学科门类,是 20 世纪工业和商品经济高度发展中科学、经济和艺术结合的产物,是工业社会与现代生活的产物,是人类进入现代社会的标志。作为一门新兴的学科,在其发展过程中已形成了自身较为完善的理论体系。本丛书按照编写主题,作者们结合设计教学和实践的探索与思考,力求向读者介绍当代设计领域的最新成果,即设计的新思维、新观念、新理论、新技巧和新作品,以期能帮助读者开阔视野,把握未来设计的发展趋势,提高理论素质,更好地迎接 21 世纪的到来。

本丛书主要是为我国高等院校设计专业的学生和在职的年青设计师们编写的,他们将是下个世纪中国设计领域的主力军,是中国设计界的未来与希望。我们衷心地期望有更多的设计教育界和设计产业界的朋友们来做这一工作,共同推动我国设计教育的发展。

本丛书的编写力求融科学性、理论性、前瞻性、知识性、实用性于一体,作到观点明确,深入浅出,图文结合,可读性、可操作性强,以供教学参考及自学之用。

由于我们的学识与掌握的资料有限,加之写作时间仓促,丛书中缺点、错误在所难免,希望能得到专家与广大读者批评指正,以便今后此套丛书的修订与完善。

仅将丛书献给世纪之交的年青的设计师和未来的设计师们!

1996 年 4 月

丛书编审委员会委员

主 编:李 巍

马一平	(四川美术学院)	副院长	教授)
罗 力	(四川美术学院)	副院长	副教授)
宋乃庆	(西南师范大学出版社)	社长	教授)
黄宗贤	(西南师范大学美术学院)	副院长	副教授)
郝大鹏	(四川美术学院装环系)	系主任	副教授)
杨仁敏	(四川美术学院装环系)	系副主任	副教授)
李 巍	(四川美术学院装环系)		教授)
夏镜湖	(四川美术学院装环系)		教授)
樊文江	(西安美术学院设计系)		教授)
王国伦	(中央工艺美术学院装璜系)	系主任	副教授)
孙晴义	(中国美术学院装璜系)		教授)
应梦燕	(广州美术学院设计系)		副教授)
孙 明	(鲁迅美术学院装璜系)	系主任	副教授)
尹 淮	(重庆市建筑设计院)		高级建筑师)

作者简介

何其庆 1963年9月生，重庆人，1981年毕业于重庆轻工业学校设计专业，1990年毕业于中央工艺美术学院陶瓷美术设计专业，1994年任教于西南师范大学美术学院，从事书籍装帧设计教育工作，除从事装帧设计工作外，还从事文艺创作，作品《火鸟》、《长城》等曾多次在国内外展出并发表。

前言

书籍作为人类文化进步阶梯,在电子图书产生以前,从装帧形式上看,几十年乃至上百年来没有多大变化,一样的装订书脊,一样的切齐书口,一样是在纸张上印刷文字、图形、符号,这都是一样的翻阅行为所确定的。正如我们今天吃饭的碗筷一样,几百年来也没有多大的变化,圆的碗,笔直的筷子两支合用,这是便于进食、清洗、存放等使用功能所确定的,作为使用者,人本身的手和嘴以及进食方式几百年来仍然没有什么变化。这并不意味着书籍装帧艺术就没有发展与演化,事实上,恰好相反。同样一本《红楼梦》,100年前出版的,30年前出版的,与今天出版的有明显差别,这差别来自于两方面:一方面是装帧形式的时代审美性;另一方面是装帧印刷材料、技术的局限性。时代审美要求在变,技术手段也在变,不同时代孕育了不同风貌的书籍装帧形象。

如果单从书籍传媒作用来讲,只要用适宜的纸张、油墨印上清晰的字体加以装订成册,便可把作者的思想传达给读者。然而在物质文明和精神文明高度发展的今天,对我们的书籍装帧艺术提出了划时代的要求。这要求可归纳为三方面:一方面是原始使用功能,它要求装帧艺术的可读性和流畅性,这是书籍装帧艺术的基本任务,也是书籍装帧艺术的出发点和终点,它包括字级大小、字体选用、行栏编排、图文配置、印刷部分与未印刷部分的色彩反差,以及纸张厚薄、纤维方向与装订口之间的关系、是否能轻松打开等系列问题;另一方面是利用装帧艺术语汇来提高读者兴趣,拓展书籍精神特性,它包括运用书籍封面、环衬、扉页、内文版式,以及插图、

色彩、造型来共同参与书籍内容的表现；还有一方面是书籍装帧的广告任务，它要把书籍介绍给需要这本书的读者，这一点是由封面、封底和书脊来完成的。

关于这三方面之间的相互关系，我们有着明确的态度，就是强调三者是统一的整体，而不是把你排在第一，我排在第二，他排在第三，或者说你服从我，他服从你，就像我们听到一首优美的歌曲，一方面作词，另一方面作曲，还有一方面是演奏与演唱，只要能传达出歌曲动人的美感，我们便认为这三者关系是有机的、和谐的、富有艺术生命的。反之，一旦让听众感到是噪音，三者的关系就不那么和谐了，作词的说曲不好，作曲的又说词不对，表演的则说词曲没配好，唱起来太难，如此不和谐的伙伴关系不可能出好作品。书籍装帧最高评审权威就是读者，只有保证读者流畅的阅读，才会对书籍装帧有好的评价。

本书力图阐明书稿与装帧形式、阅读与美感为一整体的设计思想，并结合现代印刷工艺和材料技术来表达这一思想。同时也强调在这基础理论之上，在实际装帧艺术活动中去不断把握、发展明天的书籍装帧的设计趋势。

在此感谢西南师范大学出版社为本书出版所作的努力和给予的信任，同时也感谢本书编委，特别是感谢李巍老师、金乔楠老师、夏镜湖老师的指导与鼓励。

何其庆

1997年6月

目 录

前 言

1 第一章 书籍装帧艺术的发展历程

- 1 一、 岩石上的矿物质颜料
——书籍装帧艺术的原始形态
- 1 二、 造纸术与印刷术
——古代书籍装帧艺术的形成
- 2 三、 工业革命与铅活字
——现代书籍装帧艺术发萌
- 5 四、 荧屏剪辑
——当代书籍装帧设计

8 第二章 书籍装帧设计

- 9 一、 书籍装帧艺术的三个概念

- 9 1. 书籍
- 9 2. 书籍装帧
- 10 3. 书籍装帧艺术
- 10 二、 学习书籍装帧设计的任务和准则
- 10 1. 对印刷工艺、材料的把握
- 10 2. 在制约中去发展书籍装帧艺术
- 11 3. 多元化的知识结构
- 11 4. 整体设计
- 15 第三章 装帧设计中的语言、语法
- 15 一、 书籍各组成部分名称
- 16 二、 封面设计
- 17 1. 封面组成内容名称

20	2.	封面设计两个特性赋予的双重任务	62	2.	插图与书籍装帧的关系
23	3.	在整体设计中构想封面	63	3.	插图创作
24	4.	封面创意	122	第四章	书籍艺术的表现媒体
26	5.	封面设计的视觉传达语汇			——装帧材料与印刷工艺
27	6.	封面设计的色彩表现	122	一、	纸张
30	7.	封面设计的广告性	123	二、	印刷
31	8.	封面设计导入材料、工艺的表现	123	三、	装订
39	三、	版面设计	125	第五章	书籍装帧艺术与其它艺术门类的交融
39	1.	字体、版面设计的基本元素	125	一、	装帧与音乐
41	2.	版面	126	二、	装帧与建筑
43	四、	插图	126	三、	装帧与电影蒙太奇手法
61	1.	插图的从属性与独立性	128	第六章	发展中的书籍艺术

第一章 书籍装帧艺术的发展历程

书籍利用文字、符号、图形记载着人类的思想和情感,它叙述着人类文明进程,传播人类文化。不同的社会生产力确定书籍装帧的物质组合形态和工艺手段,同时也反映相应的社会意识。

今天,我们手中翻阅轻松、阅读流畅的书籍形态是经过漫长历程发展而来的。人类从最初朦胧的审美意识,经由原始自然材料采集、打磨、刻划,到现代机械化大生产,逐渐形成了一定的审美价值观。正如马克思指出的那样:“人……随时随地都能用内在固有的尺度来衡量对象,所以人按照美的规律来塑造对象。”

对美的追求可追溯到原始社会动物本能对快感的追求,从那时期的直接刻划记录,到当代胶版滚筒式印刷,其间经历了书籍装帧艺术的原始形态,书籍装帧艺术古代时期,发展到现代书籍装帧艺术和当代书籍装帧艺术。

一、岩石上的矿物质颜料 ——书籍装帧艺术的原始形态

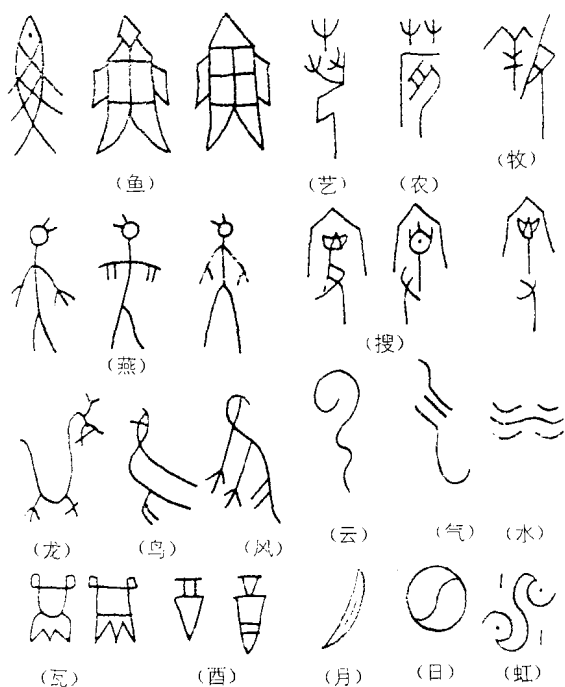
人类自从有了文字、符号、图形的记载,就开始有意识地对自然界有颜色的矿物材料进行挑选,磨制成粉刻画在山洞壁或山崖上,形成了书籍艺术的原始形态。这个时期的划分可追溯到造纸术和印刷术发明之前,有文字、符号记录的开始。在此期间作为书籍的基

本元素——文字的出现有重要意义,作为世界文化瑰宝的中国汉字,在造字原则上有象形、指事和会意(见第2页图)。

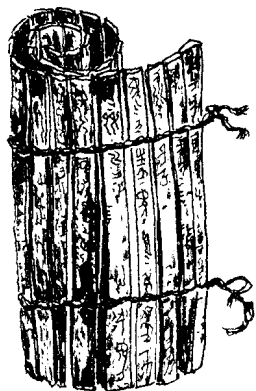
了解中国汉字这种人与自然的表达关系,有助于我们今天对文字表现力有更深入的理解,而使我们的装帧艺术在世界书林中独显魅力。古代文字、符号依附的物质材料有兽骨、兽皮、甲壳、青铜、铁器、陶器、植物皮叶等(见第3页图)。这些虽不能说是我们今天意义的书籍,但在某些方面具有书籍的基本功能,就是用文字、符号、图形记录人类的智慧和思想情感,是保存和传达这些智慧和思想的媒体。这个阶段后期,从春秋时起(迄今发现的实物最早为战国时期),出现了木简、竹简、帛书,这些文字记录形态已具备现代书籍的基本形式的结构雏形,具有一定的装帧手段,这种生产力低下的装帧手段,是粗陋的。这一时期也是书籍装帧艺术的萌芽时期。

二、造纸术与印刷术 ——古代书籍装帧艺术的形成

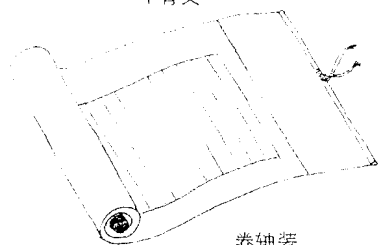
东汉以后,由于造纸术的发明,文字依附的材料,渐为纸张代替,形成卷轴的装帧艺术形式。唐代以来,由于印刷术的兴起,才逐渐由手抄改为木板雕刻印刷,装帧形式也丰富起来,先后出现了卷轴装、散页装、背包装、蝴蝶装、折页装、线装等装帧艺术形式。造纸术、

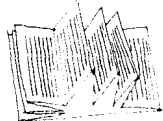
甲骨文

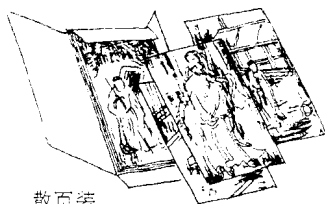
简策

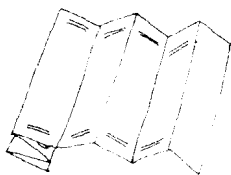
卷轴装

经折装 (旋风叶)

散页装

折叠装

印刷术的发展和多样化的装帧形式,为推动世界书籍装帧艺术的发展作出了贡献。

装帧作为艺术的出现,还产生了相应的装帧规范的审美原则。中国古代书籍讲究“雅致”,认为“装订书籍,不在华美饰观,而要护帙有道,款式古雅,厚薄得宜,精致端正,方为第一”(摘自《藏书纪要》)。可见,中国古代对装帧艺术形式与内容以及和读者之间的关系都有精辟的见解。这个时期是手工艺匠人阶段,职业化的装帧艺术家并未形成。

三、工业革命与铅活字

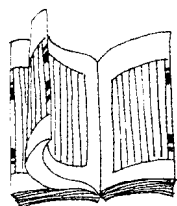
——现代书籍装帧艺术发萌

蒸汽机的发明,给整个欧洲物质文明带来了革命性的影响。此前,精美的日用品都是由手工劳动工匠来做,19世纪制造行业以机器为主导地位的时期已经向人们走来,制造商由于采用了新式机器,因而能用过去生产一个做工精细物品所消耗的工时和成本制造出几千个廉价的产品,当时被赞赏的精湛技艺都被机械操作所代替,人们清醒地承认这一点,抗拒这一事实将是徒劳的。手工艺匠时期,所做的精美物品,只能为少数贵族所享用,因为一件物品要花去工匠相当多的时间,所以造价也特别昂贵。这些手工产品在设计意识上淡化,大多沿用中世纪传统繁琐的装饰,缺乏灵感与生气。随着工业革命带来的机械制造优势,人们发现了适合于机器高效生产的工业产品结构美,同时也产生了一大批为机器批量生产的专业设计家,并与原来纯粹的专业艺术家区别开来。这是因为从文艺复兴时期以来艺术家们首先把自己视为上等人 and 伟大信息的传播者,达·芬奇就要求艺术家同时成为科学家和人道主义者,但绝非工匠。并且专业艺术家轻视实用价值和广大公众,认为所有好的艺术都被实用目的所损坏,艺术家把自己禁锢在神圣的小圈子里,远离真实生活,为艺术而艺术。

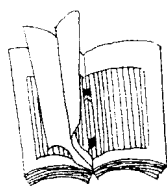
英国人威廉·莫里斯(William Morris)

是实用设计家中最具有代表性的人物。他青年时代生活在伦敦,就读于牛津大学,受过绘画训练。他认识到从文艺复兴以来几个世纪,特别是从工业革命以来的若干年代,艺术的社会基础变得动摇不定,腐朽不堪。1857年当需要在伦敦布置他的第一个工作室时,他突然感到艺术家在静下来从事高尚艺术活动时,需要有个舒适的工作环境,一把适合于人体的椅子,一间像样的房子,但市面上没有能够使他满意的东西,这种情况下,忽然唤醒了他个人的天才,如果市面上没有结结实实、普普通通的椅子就自己动手来做,因此他亲自动手做起椅子来。后来,他立志开设工厂,“凯姆斯科特”于1891年建立,直到1896年莫里斯去世,这里是莫里斯、马歇尔、捷克纳绘图、雕刻家具、铁件的制造工厂,它标志着西方艺术新纪元的开始。1919年格罗皮乌斯创办了德国“包豪斯”(Bauhaus)学院。在莫里斯和格罗皮乌斯之间是一个现代艺术形成阶段,莫里斯奠定了现代风格基础,被西方人称为“现代书籍艺术之父”,通过格罗皮乌斯,他的风格最终得到了确立。包豪斯在此后10年间成为欧洲发挥艺术创造才能的最高中心。其中科尔在活版印刷领域中,设计出没有轮廓的投影字字体,以及成为包豪斯印刷物特征的黑体活字;还在广告美术领域引进超现实的构成原理,给当时的版面带来了活跃因素。“包豪斯”也是手工艺和标准化试验场所,既是学校,又是工厂。

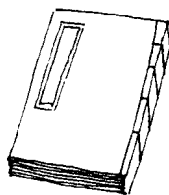
莫里斯倡导的“手工艺复兴运动”同时也影响着装帧艺术的发展。他亲自办起过印刷厂,亲自进行设计艺术工作,并印刷、装订和出版了53种66卷精美书籍,特别是为《乔叟诗集》专刻了乔叟体,为《特洛伊城史》专刻了特洛伊体和为《戈尔登勤根德》的英文译本专刻了戈尔登体等印刷字体。其中最著名的戈尔登体是他参照了古朴美观的詹森体刻成的,这种字体强调了手工艺的特点,十分美观,对印刷活字发展有很大贡献。他设计封面十分简洁、优雅,应用装饰纹样非常克制,并

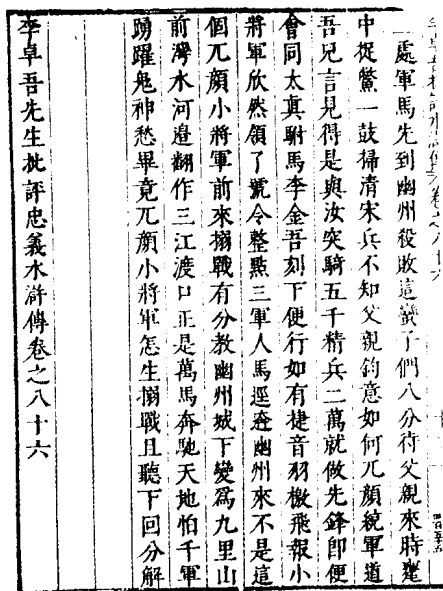
包背装

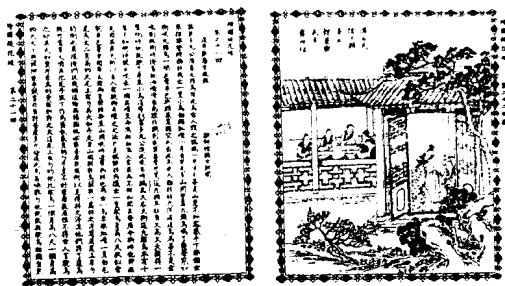
蝴蝶装

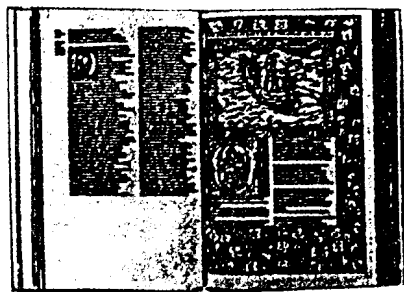
线装

(明) 竖排书籍内页版面《水浒传》

(清) 竖排书籍内页版面《镜花缘》

18 世纪英国书籍内页版面

mit, auf des Felds des Fleisches, denn es, wie ein,
im Scherenschnitt des Angelegenen sich abhebt.
Aber schon ist auch die Zeit der Erwachen,
wenn man nur zur Unzeit man nicht
wacht.

O es sind heilige Tage, wo unser Herz
man erhebt aus dem Schreien hin, wo wir,
voll schmerzlichen Wehens durch die
der irdischen Welt, wie die junge Pflanze,
wenn sie der Morgenröte sich anhebt,
und die kleinen Arme dem unendlichen Him-
mel entgegenstreckt.

Wie es mich umhüllt an den Bergen und
an Himmelsfalten! Ich wie ich sitze mit klei-
nplummen Hirschen, auf den Höhen von Tien,
und den Felsen und Kriechen nach, und
den kleinen Schicksalen schenken. Wenn sie los-
gesprochenen zu Hirschen! Das können!
dunkel ich, dort wandert du auch einen: hin-
ter, und nur wie, wie einem Schwestern-
den, der sich kühnlich hat sich selbst und die
erleuchtenden Wälder über die Sterne sich schüt-
tet.

Sonderbar heist ich denn nach einem
Hirn wieder um. Wenn nur die Schicksale
zu sich wendeten, dann! Ich seh.

Guter Junge! sie sind noch lange nicht
verloren!

Denn der Mensch in seiner Jugend das Ziel
so sehr glück! Es ist die schönste aller The-
schen, wenn die Natur der Schwachheit
man Wälder schließt.

Und wenn ich oft ablag unter den Blumen
und an stürmischen Frühlingsnächten mich wende,
und kühnlich ich's lebe! Was, das die weisse
Erde andeutet, wenn ich unter den Unken und
Wäldern, im Schosse der Berge mit, nach ei-
nem erhellenden Regen, wenn die Erde,
nach Jahren von den Berührungen aus Himm-
mel, und über dem trübseligen Wälder sich
gibt! Wälder bewegen, oder wenn der
Abendstern voll friedlichen Geistes hinaufsteht
mit den alten Jungfrauen, des übrigen Himmels
des Himmels, und ich so seh, wie das Leben
in ihnen in ewiger milderer Ordnung durch
den Aether sich fortbewegt, und die Natur der
Welt nicht umgibt und erfährt, dass ich auf-
wachte und leuchtet, dann an einem, wie mit
gedacht -- hat die mich lieb, guter Vater im
Himmel! Fragt ich denn kein, und fühlte je-
ne Antwort so sicher und stetig im Herzen.
O du, so dann ich tief, ich verne die über
den Sternen, den ich Schöpfer des Himmels

19 世纪早期德国书籍内页版面

19 世纪英国图书扉页

19 世纪德国《潘神》杂志上的装饰画

《饥饿》封面，司徒乔

《文艺月刊》蒋兆和

《芥川龙之介集》钱君匋

集刺諷字光

《光字讽刺集》张光宇

认为书籍外表必须与内容具有精神上和艺术上的统一,朴素大方,发挥物质材料特性,讲求工艺技巧,制作严谨,同时也号召艺术家从事设计工作。这意味着一个普通人住屋再度成为建筑师体现设计思想有价值的对象,一把椅子或一本书籍再度成为艺术家驰骋想象力的用武之地。从那时以来,包括一代大师克利、康定斯基等在内部投身于现代设计,使版面设计的排版和种类丰富起来。由于大师介入书籍艺术,使得书籍艺术受同时代艺术潮流所影响,表现主义、未来主义、达达主义、新客观主义,后来在美国盛行的欧普艺术、超现实主义和照相现实主义都在书籍护封和插图出现,给护封设计和插图艺术增添了新的表现形式。19 世纪 90 年代以来,护封在资本主义商品经济竞争中起到了一定的促销作用,但许多作品未触及到书籍的本质问题。有些广告性强的护封或插图,与书籍内容脱离,但最新的观点,还是建立在莫里斯所倡导的基础上,认为护封要与书籍内容在精神本质上和艺术形式上都是统一的整体。人们对书籍装帧的认识越来越接近其本质,书籍装帧艺术的发展也日趋成熟。

中国现代书籍装帧艺术是随着“五四”新文化运动的兴起而兴起的。中国原有的传统装帧作为整体中国书籍装帧艺术的分支保留下来,但由于受西方文化影响,中国书籍装帧产生了新的阅读装订方式和书籍形态,同时西方铅印技术和印刷纸张技术助进了中国的现代装帧艺术的发展。当时在装帧艺术界最有影响的人物有鲁迅、陶元庆、司徒乔、孙福熙、丰子恺、钱君匋、张光宇等。鲁迅先生虽然不是专职的装帧艺术家,但由于他对文学艺术有精湛的修养和对印刷知识极为丰富,亲自动手设计了不少书籍,倡导“洋为中用”、“拿来主义”又不失民族特色,他对装帧艺术相当重视,凡经他手的书籍装帧,对封面、插图、书名文字、排版,直到纸张、印装等一系列装帧问题都有细致的研究,并对书籍装帧提出一些具体的改革:1. 首页的书名和著者题

字打破对称式;2. 每篇第一行之前留下几行空行;3. 书口留毛边。鲁迅先生重视装帧设计不但表现为倡导中西结合和亲自动手设计,更重要的是对装帧设计工作的重视。在旧式出版界,把装帧设计看作是匠人,鲁迅对装帧设计者的态度则是爱护与尊重,他请人画封面,允许设计者在图案适当的位置签上自己的名字,以示负责和荣誉。陶元庆为鲁迅设计的封面,就签上“元庆”,直到今天封皮上的装帧设计者名字,也是由此而演变过来的。为装帧设计者在出版界争得一席之地,足已证明鲁迅先生对装帧设计工作的关怀和倡导。

“五四”新文化运动后,经过前辈书籍装帧艺术家辛勤劳动,逐步形成具有民族气质的中国现代书籍装帧艺术,在世界书林中独具一色,并不断朝着民族化与国际化时代一步一步地迈进。

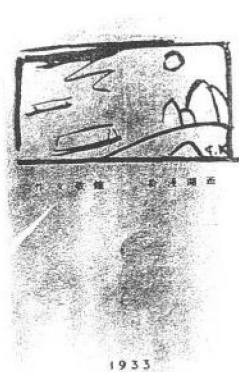
四、荧屏剪辑

——当代书籍装帧设计

随着科学技术的迅猛发展,今天的书籍装帧艺术设计,再也不像以往那样在铅字版上通过手盘式排字机来决定版心宽度、高度,而是面对荧光屏进行拼版、剪辑,通过计算机的键盘指令,轻松表达设计者丰富的创造力。在表现设计意图上,电脑无疑成为设计者必备的高效率工具。

自谷腾堡铅字排版时代以来,版心保持了它的版面设计,由于欧洲工业革命使工业界许多行业采用了机械生产,从而免除了劳动者筋骨之苦,解放了劳动力。第二次世界大战以后,出现了电脑和自动化装置,从很大范围上取代人类脑力的劳累,从而一定程度上解决了人类劳心问题。它给书籍装帧设计带来了前所未有的自由空间,因为在荧屏上的版面设计再也不会受到铅字版上的铅条限制了。

商用电脑在1950年就开始出现,直到1960年被图形绘制所采用。最初电脑绘制运

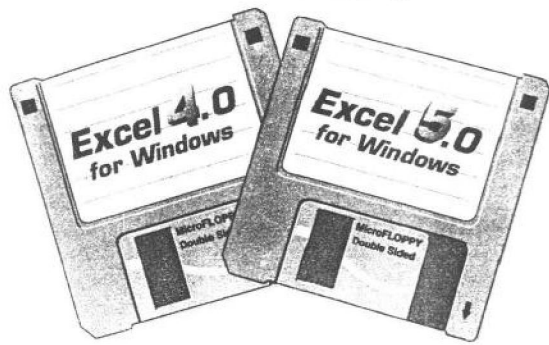
《西湖漫拾》丰子恺

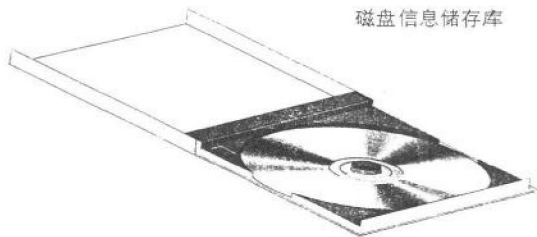
《君山》林凤眼

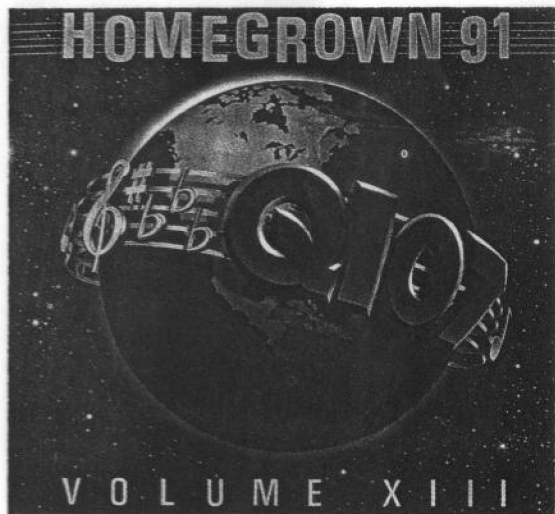
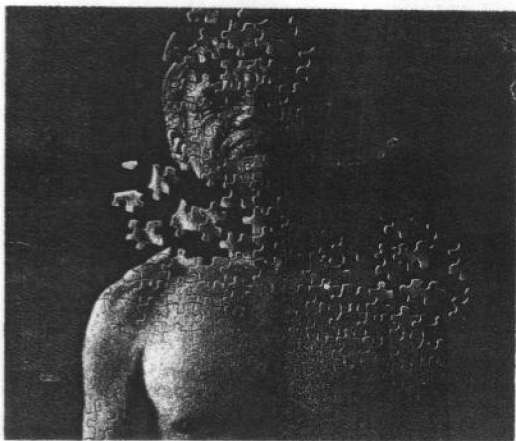
多媒体信息传播视屏

磁盘信息储存库

激光盘信息储存库

电脑辅助设计的图版作品

用在工业制造行业中的飞机造型设计中,飞机外观空间构造、曲线及内部各功能区空间构造,这一切数据信息都是根据绘图设计者在电脑中传达出来的。由于电脑的运用,设计者再也不像传统作法那样,必须面对大堆制图工具,大堆草稿纸,花去大量时间去制作图纸,设计者获得了更多进行创意的宝贵时间。

电脑以势不可挡的潮流渗透到当今社会的各个领域,工业制造、企业管理、电影、音乐制作、绘画等方面无所不在,以至于成为现代文明标志之一。

发展中的电脑技术、软件开发不断细致完善,为书籍艺术设计开创了一个新纪元。虽然我们今天手里的一本书,表面看上去与30年前的书籍并没有多大的变化,这是由于阅读方式所固定下来的,然而生产这本书的方式与30年前相比,发生了截然不同的变化。以前的版面设计几乎是由没有受过艺术训练的排字工来完成的,严格铅条控制下的版心尺寸、标准的铅字型号、标题文字字体、正文字体都是一成不变,牢不可破,版心四周留白也不是随意可变的,这样的版面是静止的、僵硬的、严格的、建筑性的,同时也是稳定的,不会出什么大的差错。而今天荧屏上的版面设计跟铅字排版不一样,它是运动的、活泼的、自由的、随意的,同时也是危险的。这里所说的危险也许较难理解,我们以前所确定的字体、字距等都是经过长期实践总结,改造而形成的,这对阅读来讲是可靠的;而电脑荧屏中的字体、字距本身是可随意设定,也许有些字体在一定尺寸范围内是协调的、美的,一旦放得过大或缩得过小,笔划粗细与它们形成的空间结构随之就出现了不协调之处,显得病态。版面的留白也会面临同样的危险,一些留白在设计时带有冲动性,看上去增强了页面间的节奏感,可是书籍一旦印出来就发觉有些夸张过火,不尽人意,这就是我们所指的随意性所带来的危险与不稳定。

事实上电脑荧屏编排、剪辑、拼版是一场