

工 艺 美 术 学 院 装 潢 设 计 艺 术 系

教材丛书

书籍封面设计

赵 健 编著

黑龙江美术出版社

书籍封面设计

赵 健 编著

主 编

陈 汉 民

副 主 编

王国伦 高中羽 何 洁

编 委

陈 汉 民 王 国 伦 高 中 羽

何 洁 吴 冠 英 华 健 心

黑 龙 江 美 术 出 版 社

133339

(黑) 新登字第

责任编辑: 原守俭

封面设计: 黄 维

版式设计: 原 博

书 籍 封 面 设 计

黑 龙 江 美 术 出 版 社 出 版

(地址: 哈尔滨市南岗区黄河路1号 邮编: 150008)

黑龙江省新华书店发行

黑龙江浩美彩色制版有限公司制版

哈尔滨高美印刷有限公司印刷

开本: 787 × 1092 毫米 1/16 印张: 3.5 字数: 38 千字

1996 年 4 月第 1 版 1996 年 4 月第 1 次印刷

印数: 1-5,000

ISBN 7-5318-0349-6/J·350 定价: 26.00 元

序

《装潢设计基础教材》是中央工艺美术学院装潢设计系授课的基础教材，是由各位老师在教学研究、工作实践的基础上并参阅了国内外部分有关资料编写而成。作为教材，它力求理论性与应用性相结合，涉及装潢设计艺术的诸多方面，内容丰实，可供有关工艺美术院校，企业设计人员，影视美术设计人员，美术爱好者参考、学习。

我国正处在改革开放、大力发展经济的历史时期，商业贸易的不断发展，市场竞争的不断激化，人民群众消费需求的不断提高，都迫切需要装潢设计水平与其相适应。设计文化在经济发展和人民生活中的作用和地位

是不言而喻的，自19世纪90年代英国的莫里斯（William Morris）倡导的“艺术与手工艺运动”百年以来，现代设计运动蓬勃发展，蔚为大观，而平面设计尤其呈现出多采的风貌，在设计理论上日趋多样化。虽然在设计艺术中一加一不等于二，也不应当存在一成不变的模式，但是艺术创作的规律或基本原理是依然可循的。我们编写这套丛书既是阐述了设计中基础性的概念与规律，也是一种研究性的探索与小结，为繁荣和发展我国现代装潢设计贡献一份力量，这是我们的编著宗旨。任何一套教材都需要不断地充实、提高，我们殷切地期望得到读者们更多的指正。

目 录

- 一、广义的封面
- 二、封面的功能
- 三、平装书籍封面设计的有关部分
- 四、封面的设计
- 五、封面上的文字
- 六、封面设计与书籍分类

一、广义的封面

一本书，封面设计的好坏通常被看做一个非常重要的环节，这大概是因为在多数情况下，它总是最先被看到的缘故。封面设计可以作为接触并深入书籍设计整体研究的第一步，通过练习，逐步掌握一般性的规律，从而登堂入室，去领略“书”这个有着丰富内涵的字眼。书籍设计所包括的问题很多，概括起来，它综合了作者的思想、智慧，深入细致的编辑工作，各种材料的研究运用，印刷制作手段，以及富于创想、有效的整体设计。其中，有技术方面，也有对作品内在精神的艺术表现。

书籍形式的演变经历了漫长的过程，处在现今社会的经济、科学、文化以及人们的生活与交流方式的状况下，“书籍”存在着相对完整的概念。封面设计，只是其中许多相关环节中的一个。在不同的书籍形式结构中，封面的地位、作用以及它们在整体设计中的含义与要求是不尽相同的。

在书店里，书籍的种类很多，每一本都有特定的设计形式和规模以适应不同层次读者的需求。其中包括他们所感兴趣的书籍内容，设计形式和销售方式、价格等。这是因为，一本书的完成途径、各项环节，最后通

过出版发行，终究是以商品的面貌出现的。目前，无论从传播内容，还是从阅读群体来看，书籍的品种、样式都十分繁多。为了简明起见，可以把它们划分为：平装本、精装本、豪华本、珍藏本。平装本一般价格比较便宜，普及性广，印数大，因而设计结构比较简单；精装本使用的材料较好，容易保存；而豪华本和珍藏本的价格比较昂贵，通常采用精美的材料，有的甚至选用了上等的真皮和金银等材料，在结构上也复杂，有些还不惜手工制作，它们的发行量很少甚至只有一二本。特别是珍藏本，大都是作为礼品赠送，或是艺术珍品收藏。将来的书籍形式，甚至包括一些基本概念，凭借科学技术的发展，还会产生本质的飞跃，从现在已有的一些高科技产品来看，传统意义的书芯已变换成了一张又薄又小的激光盘，或是磁盘等等。这就使得书籍设计要与更多的其他专业要素相融合了。

让我们来以精装本的结构为例（图1、2附后）。一般精装本的外部结构可分为三部分：护封、封面、环衬（一些特别用途的书，比如工具书，科技书等，有时也不需要护封）。书籍在由散页装订成册以后，就需要有封面来保护书芯，精装书比较精美耐用，便于经常翻阅和保存，封面材料一般比较讲究，通常是把纸张、各种织物、漆布及塑料化学等材料裱糊在硬纸板上。设计过程中，精装书的封面应该更多地考虑如何贴近书的内在气质和合理巧妙地运用材料的不同特点与表现力，而把广告宣传的使命让给外面的护封，同时处理好它们在使用阅读中的节奏关系，尤其在豪华本和珍藏本中还会有更多的新课题。平装本的封面把精装本中的护封和封面合二为一，很明显，它兼有着广告宣传和保护，并给读者取得对书籍内容良好印象的多重任务，还由于价格低廉，通常采用较为普通的纸张。以上提到的书籍封面在不

同的设计结构中的微妙差别,是我们在今后的实际操作中应加以注意的。

然而,尽管有那么些不同的方面,在开始的阶段,还是应该把重点放在研究一些具有普遍意义的基本问题和一般性的规律。从广义的角度来看封面,我们可以暂且不去考虑那些复杂的结构,它暂时不是整体设计中的一个特定环节,而是相对于书籍内部结构而言的,及泛指书籍的外部结构,因而它具有一定的模糊性。

二、封面的功能

2 如果从阅读和传达信息的角度来看,那么书的历史恐怕要从结绳记事、骨甲龟片开始算起了。纵观书籍发展的历史,不同的书籍形式演变自然是顺理成章的过程,因为人创造的事物是由于他们所处的生存环境、交流行为等综合因素所决定。然而,一般来说,我们对于书的概念认知要归功于纸张的发明,纸张的使用促进了书籍的大量生产与广泛流传。早期文明活动中,书籍大多是用来抄写或印制经文的,简单的装订成册以后,通常只是在最上面再加一张与内页相同的纸张,写上书名。在中世纪的欧洲由那些献身宗教的神职人员随身携带,四处传诵。长期的使用中,他们发现书的最外层是最容易损坏的,于是使用一些结实的材料,如皮革、麻布等,进一步加固,同时上面进行一些加工装饰,这样,封面也就正式产生和被认可了,而原来的那张写着书名的纸就成了我们现在称为的扉页或书名页。西方的书籍封面开始时一般是坚硬的,而我们中国的书籍是柔软的,这是不同民族文化背景与气质带来的差别。现代书籍封面在制作过程中所能选择的材料是很多的,除了传统的材料以外,就材料的不断开发加之先进的印刷手段和制版系统,使得封面的表现形式变得越来越丰富,美观。

从上面的情形,我们可以看出,封面最原始的作用对于书芯的妥善保护。这一重要使命,在某种角度看来,可以说是封面存在的根据。保护作用主要体现在设计中对于各种不同材料和工艺技术的合理利用,同时可以表现出独特的美感。

我们在书店见到最多的是平装书,也称为简装书,这一类的书籍在除去了内部的书籍部分以后,剩下的外部结构比较简单,大都只有一张较厚的纸张贴在书芯的外面,从而形成封面、书脊、封底这最基本的三个部分。然而这类也有了不同程度的改变,比如在封面和书芯之间再加一层特殊的纸张以及在与书芯的连接中附上经过恰当设计的环衬来丰富读者对书籍的感受。有时我们也称这种为假精装或软精装。从总体来讲,平装书的外部设计基本集中在那一张封面上。

书在被阅读和使用过程中总要经过无数次的拿取与翻动,加之在销售前还要经过运输搬运,因此封面的存在是保护书芯的。封面的保护作用主要是通过运用材料来实现的,当然,材料的选择要根据书籍的性质和出版要求来决定,它必须是实用有效的。多数平装书的封面采用比内页更厚一些的纸张,这里纸张的厚度应该根据书的开本,书脊的厚度,以及出版要求而定。现在,可供封面选择的纸张很多,其中各种型号的进口铜版纸的实际效果较好,有的封面在印刷过程中还压了膜,这不仅增强了封面的耐用度,还有效地起到了维护封面的整洁(尤其是底色很浅或是白底色的书)和防潮湿的作用,所压的膜可分为有光膜和无光膜(或亚光膜)等,压完膜的封面比原来的会显得美观,不过有时由于技术不过关会产生很细小的气泡和折痕,结果适得其反。压膜的封面要留有勒口,以免封面在切口的两个角翘起(如果纸张比较厚,也很挺,那就不需要勒口,因为不存在会翘起的问题),这是由于在纸张的一面附

膜的缘故，勒口的宽度一般不得少于书籍宽度的三分之一。有些儿童书籍，特别是低幼读物还采用硬纸板，把印刷好的封面裱贴在上面加固书芯，防止被轻易撕破。封面的材料还有待开发，将来会有更多的选择，但对于设计者来说主要任务是如何运用现有的条件，这是值得重视的问题，目前有的出版社已经做了些尝试，并收到了较好的效果。

一本书，设计对它的作用是深刻和广泛的。封面的另一个功能不容被忽视，这就是它的广告宣传作用，因为在社会生活中，书籍同样是以商品的形式出现的，而竞争即是商品的共同特性。读者在购买书架上的书籍时，最先看到的是它们的外观，同时也要注意它们的内容，每个读者都有他爱好书籍的某个方向（或者说是多个方向），这是促使他最后买书的动机。在读者中有一些人，他们从书名上去寻找自己熟悉和信任的书籍，而不去注意封面的样子，不受其影响。但大多数的读者，仍会受到封面的影响。

不同的书籍，哪一本畅销，哪一本滞销，原因是多方面的，不一定销量不多的书籍都是不好的，因它要受到书本身内容、读者范围、销售的行为方式等因素的影响。但不管怎样，如果一本书很受读者的喜欢，那么不外乎包括两点：一、是内容受欢迎；二、是外观精美（这里所指的应该包括书的内部结构）。因此，封面的广告宣传作用应该包括对于书籍实际内容的传达和对书籍这种商品的广告宣传。

长期以来，封面上如何处理美化宣传与传达内容的问题，一直还作为设计者和出版商讨论的焦点。实际上这个问题已经不应该成为封面设计的束缚，历史发展的经验给了我们最有效的答案，即两者都不能独立而论。曾经有过，如果把封面搞得活跃一些，就有可能遭到破坏“书卷气”的谴责，似乎“书卷气”成了一种模式。事实上书籍的形式是

在发展的，“书卷气”的观念也是在逐步发生变化。我们应该重视的关键是，书籍所反映的内容是精神的、内在的、抽象的，它看上去不应该联想成为吃的食物、劳动的工具或者其它的事物。然而这又不是三两句抽象的话能解决的问题，还需要实际操作者的功力和修养，在尽量理解书籍内容与精神气质的基础上，敢于尝试新的方法，并且用自己的语言表现出来。

值得注意的是，平装书封面的广告宣传应该作为一项特殊的具体商品宣传来研究。它不同于食品包装，招贴画，广告牌与宣传册，甚至与精装书的护封相比较，平装书的封面的广告宣传特点也应有所不同，因为精装书的护封与封面是分离的两个部分，而平装书的封面只有一个。封面的宣传还要考虑到视觉上的距离影响。书籍的尺寸不大，可是很多放在一起，因此视觉的有效距离大约应该限制在3至4米以内。封面的任务是将书送到需要它的人手中，它不仅需要大声叫喊以争得读者，也还必须是好奇的，能引起注意和唤起兴趣的。具有思维能力的读者有着不同感觉和要求，因此我们还应该考虑这本书籍是给谁使用的。

好的封面能够唤起潜在的读者兴趣，以及最后促成购买行为。同时也可以引起出版商的兴趣，坚定他们的信心。几年以来，封面在相当程度上引起了广泛的重视。尤其是一些以经营为主要目的的出版商，他们甚至将经费的多半用于书籍封面的印制。但是这种现象不能完全被看成为好的。有些书籍只是把原先的版本变更了封面，有的甚至封面的形象与书的内容完全不相干，使读者有种莫名其妙的感觉。在封面设计的约稿中，设计者只看到书名就搞出方案，或是按照出版商的意思定稿，这种情况还是相当普遍的。这种错误的广告方式所出卖的书，很容易使得出版社在读者面前付出信任作为代价。而

不好的书籍（这里主要指不好的设计产物）被不断广泛地流传，其不良的影响深刻而久远。日本著名的书籍设计家菊地信义曾经说：“书是塑造人类内心的工具。人从一生下来就开始编织人生，众人编织着社会。书籍将社会的发展和人类的苦乐善恶记载下来公诸于世，人们就可以从中拓展知识，陶冶心灵。可见书对人类起着何等重大的作用！这是我搞书籍设计以来经常思考的问题。”

三、平装书籍封面设计的有关部分

即使是平装书籍，只要它达到一定的厚度，我们就应该把它看作一件具有六个面的立方体，因此其封面设计的构思不应该是孤立的。书籍的封面、书脊、封底应该在设计中被看成有机的统一体，它们是立方体的不同三个面，但是当它在读者手中被翻动时就会被运动的视觉统一起来了。严格地说，封面、书脊、封底是一回事，只不过是印刷之后装贴在书芯外面而自然形成的，通过它们，给读者一个整体印象（图3附后）。

封面当然是容易被重视的，相比之下，书脊常常被轻易处之。但是一般情况下，书籍被排放在书架上，被看到机会最多的部位应当是书脊。因此，书脊上传达信息应当是清楚的，有特点和便于区分的。在成套多本的书脊上还需注意它们彼此之间的关系，其设计变化的可能性是很多的。书脊上的文字至少要印上书名和作者名，文字一般是竖排，在较厚的书脊上也可以横排或断行排。

封面上一般可以放一出版社的宣传信息。但是这个外表能看见的部分，最好融汇于这本书的设计之中，而不要破坏封面的完整性。如果把封面的设计结构延伸到封底上，进一步巧妙的变化，可以产生气魄更大，一气呵成的效果。同时，还要注意在独立看待封面、

书脊、封底时，它们自身也应该是完整独立的。

有的平装书籍，很多也带有精装书护封所具有的前后勒口。在前勒口上常常印上一本书的内容简介或者简短的评论等。这块天地是我们值得动脑筋的地方，它的宽度不宜过窄，否则会不太美观，而且会有使封面弯曲的危险。它的尺寸应该考虑书的开本大小，一般不能小于开本的 $1/3$ 。前封的设计因素也可引伸到勒口上来，如果封面的广告性效果很强烈，它旁边的勒口应该有意识地做得简洁朴素，使它统一在书籍内部的气氛中。

在后勒口上可以印上作者的简历，以及他的肖像和他的另外一些著作等，这样会受到作者和读者双方的欢迎。后勒口的设计还应该与前勒口的设计风格取得一致。总之像勒口这样一些灵活的场所，都应该是出版商和设计师大做文章、精心处理的地方。

四、封面的设计

1. 构思

构思是设计的开始，我们在做任何一件事时，或多或少都会有一定的想法，封面设计也是一样。但是不应该过分拘泥于一开始的构思，这是由于我们思维是一个过程，在这过程当中，会因为有些偶发的灵感而改变原先的初衷，也许最后的结果会与开始有所不同。我们可以这样认为，构思是一个有生命的、流动的过程，关键的问题是结果是否准确，富有意义。另外，值得注意的是，抽象的思维概念与具体的、真实的视觉形态之间是存在着差别的。常见的封面设计，容易简单地把书的内容和书名进行图解式的翻译，不仅平淡无奇，有时甚至是模式化的和歪曲内容的。还有一些只是追求强烈的效果，即使是符合艺术形式规律的，却没有什么深度。

使人一时感到新鲜，好奇，但很快就被淡忘了。

在构思的同时，应该对书的内容有一个深刻全面的了解，这种了解也是建立在日积月累的知识修养之上的。虽然，封面是反映书籍内容的，但是如果试图全面反映，那是不可能做到和没有意义的。封面应该是一个窗口，这个窗口能使读者具有足够的兴趣向里观看，那就成功了。这一点也正是设计艺术的精妙之处和价值所在。

联想、比喻、象征、拟人、移情、抽象、夸张等等，是艺术表现形式的共同手法，它能使构思融于气氛，巧妙而有深度。封面不仅是连接读者与设计者之间的桥梁，在审美上产生共鸣，而达到再次创造的目的。而且还应该是联系读者与书籍内文的纽带，使读者的目光继续向深度、广度延续。

2. 构图

如果构思是设计的起点，那么构图则把那些抽象的思维概念转化成具体的平面视觉形象。其中，如何进行转化是至关重要的，不同的艺术语言有着它们自己的长处与短处，因此若是只沉静陶醉在一个好的构思，而不努力把它进行转化，不用心研究平面视觉的规律和表现力，那读者看的就会是另外的感觉，或者是一般的，平淡的视觉平面。

把封面的构图说成是具体的，是因为它是由具体的形、色等平面造型基本要素组成的。通常把造型要素归结为点、线、面、色彩。在封面上无论是文字，还是图形，在设计者的眼中应当都被视为抽象的形态，即是由点、线、面多层次的组合而成的。看待点、线、面不要只看到它们表面关系，它们的层次组合是非常丰富的，在视觉的流动中，是活生生的，不断变化的。有的时候，我们把许多的形放在一起，想创造丰富的效果，可是在整体上反而显得平淡。还比如，一个单纯的方形与一个由许多小的形象组合成的方

块，虽然它们在外形上完全相同，但实际上的视觉效果却大不相同，心理上的感受也就不一样。

由点、线、面的组合生成的图形只有通过一定的结构，才会得到具有特点的构图。构图的形式很多，诸如垂直的、水平的、倾斜的、曲线的、交叉的、向心的、离心的、三角形的、叠合的、散点的、地纹的等等。这些形式为构图提供了一个“场”，这个“场”即是基本框架，这些千变万化的基本框架，可以归纳为两种：一种是对称，另外一种为均衡（图4、5附后）。对称的构图给人以庄重、安定的感觉，同时对称通常是指以垂直方向为轴线，左右对称。均衡是等量不等形，是不依中轴线来分配力场的。它会给人带来一种生动，紧凑和新颖的感觉。另外视觉中的平衡具有一定的模糊性，并不是绝对对称，其中可能会有均衡的因素，反之亦是如此。艺术的真实，不是机械的安排，而是一种能动的、创造性的行为。在这种创造性的行为中，过去的好的例子是有参考价值的，但若只是停留在“拆东墙补西墙”的层次上，无疑是有害的。人的美感，以及对于美的规律的总结与认识，都应该是来源于我们赖以生存的环境之中。我们在设计中所运用的法则，都是自然规律的反映。从构思到构图，作品应当具有原始性，就是说，是由自然生活中生发出来的，这样的作品才会有价值。然而，“天地有大美而不言”，这就如同毕加索曾经说过的那样：“美，不是用笔画出来的，而是由智慧的眼睛发现的”。

色彩，是封面上又一重要的因素。这对于读者来看，最先对于一张封面的印象是色彩。在比较远距离的情况下，大的色彩感觉，也是吸引读者的第一步。有色彩常识的人知道，如果在构图中，结构、图形都不错，但如果色彩关系不对，那原先的想法也就不存在了。封面设计的色彩与绘画的色彩有所不

同,封面的色彩最后是通过油墨印刷来实现的。因此,掌握一定的印刷技术常识是有必要的,通过印刷,经常能达到意想不到的效果。白色为底色的设计应该是慎重的,它必须通过上光或压裱透明薄膜来加以保护,以免很快被弄脏。大多数的设计者喜欢涂一层与书籍内容有联系的底色,以造成某种气氛。护封的色彩不应该受自然色彩的束缚,根据内容的需要,进行适当的夸张和变化,可达到强调作品的装饰效果。开本的不同,也会影响构图,最常用的开本有32开、16开、8开、12开、24开等等。它们有的是长方,有的是扁方,尺寸比例各不相同,是很值得在设计中研究的课题。

五、封面上的文字

6 文字是封面必不可少的组成部分。一本书总要有书名,作者名和出版社名,其中书名是文字部分的主要项目。书名可选用合适的印刷字体,也可按设计要求书写。文字不仅在字面意义上帮助读者理解内容。同时其字体本身的特点,也可加强书籍内容的体现和表达。我们经常可以看到有的封面,看上去总觉得不满意,原因往往出现在文字上。有的封面,没有任何具体的形象,只有文字本身,由于设计得当,也能达到深刻、丰富的视觉效果,而这种方法很容易被忽视。许多例子证明,只用文字也能产生印象深刻和丰富的设计。文字可以不受限制地表现自己,而有形象的护封,却不能没有文字。另一个方面,文字比形象更容易与封面和正文的字体风格相协调(图6、7附后)。

有的书籍封面设计比较强调运用多一些的文字内容,来加强书卷气和多传达一些信息。这是一个很好的方法,但它不是绝对的。如果安排不当,会使读者感到无所适从,反而不能够较快速度地传达信息。封面上的书

名文字是主要的,与其他的文字要有一个良好的关系。要注意诸如:分段、分组、不同的字体对比。另外,小号的文字应当清晰,容易辨认(图8、9附后)。

在有插图的封面上,书名与它的关系是很重要的。一般二者当中更需要突出一方,或是插图,或是文字,这要根据整个构思的需要来走。好的插图可以吸引读者进一步看书名,而好的书名设计和书名内容也能如此,他们最终的目的,都要促使读者来阅读、购买。

六、封面设计与书籍分类

书籍设计要考虑书籍类别的影响,封面设计当然更是如此。当读者看到一本书时,通过封面,他可以得出判断,这本书是什么类型的书。读者的类型很多,他们当中的年龄、职业、爱好、文化程度有所不同,那么不同类型的书,就是为不同类型的人准备的。

一般情况下,我们可以把书籍分为三大类:儿童读物类、文学类、科技类。

儿童读物类书籍还可分为低幼类、少儿类等。儿童书籍封面的设计常采用一些精美、漂亮、生动有趣的儿童画来吸引小读者。因为他们文化水平较低,只有图形才能更加有效果。封面上的文字也是较活跃夸张的,与插图相协调,浑然一体。儿童书籍宗旨在教育下一代,给予他们以知识、道德、修养和审美方式,它的设计应当给予充分的重视(图10、11、12附后)。

大部分的文学书籍封面是由插图和文字组成的。文学书的读者广泛,层次很多,在封面上能够有介绍书籍内容的基本精神的插图是十分合适的,但不可以简单地搬用,而要通过精心的设计。插图与书名字体的协调也要考虑,因为通常情况下,它们不会出于一人之手。文学书籍的内容很广泛,作品的

风格，年代背景，对设计有着直接的影响。这些都应该作为设计构思的依据。在这一点上，设计者的文学修养的高低，对其作品的影响好坏，就不言而喻了（图13、14、15附后）。

科技类书包括各种专业书籍，科普读物等等。这一类的书大都是供专业人员或具备一定专业知识的读者看的，读者数量相对少。封面上的设计，通常要求在符合专业原理的基础上进行处理，比如，可以把一些抽象的科学方面的图例加以运用。科技类书一般比较严肃，可以是抽象的图，也可以是采用真实的图片材料（图16、17附后）。

某些科技类书的设计定位也应视其读者的层次而定，比如给中小学生读的科普类读物，就不能搞得太严肃，按照小读者的特点，可以适当活泼一些（图18、19附后）。

总之，一本书的封面，作为书籍整体设计中的主要部分。无论是在设计构思上，还是在印刷制作上，都应当给予充分的重视。设计中要考虑的内容，包括：艺术、技术、材料、功能、心理、营销等多方面因素，只有这样，设计才能算是完整的。

附图

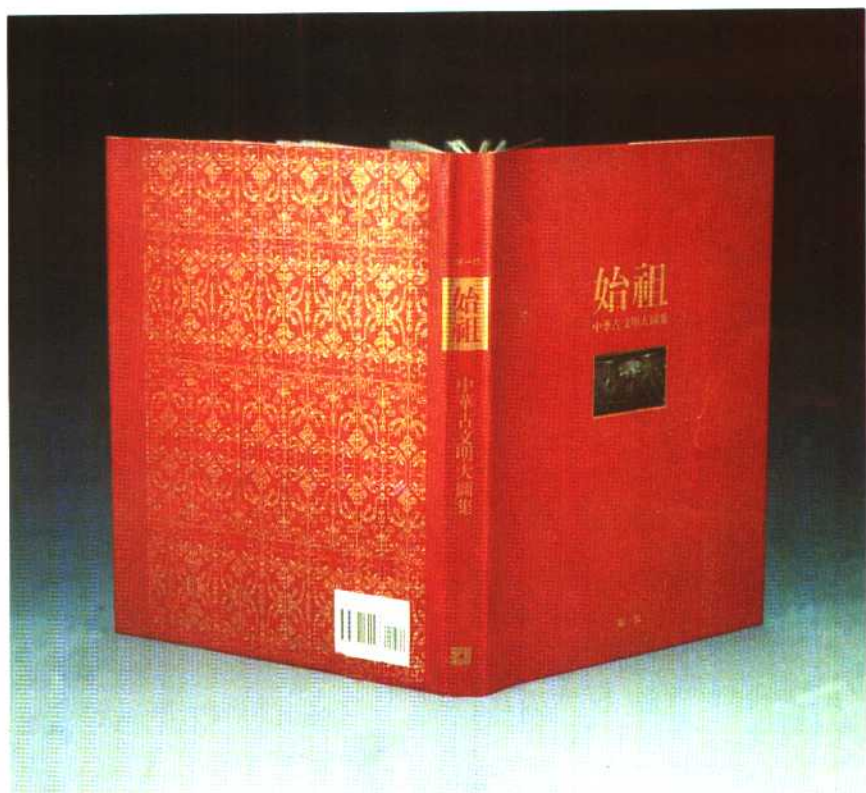

图 1

11

文中附图

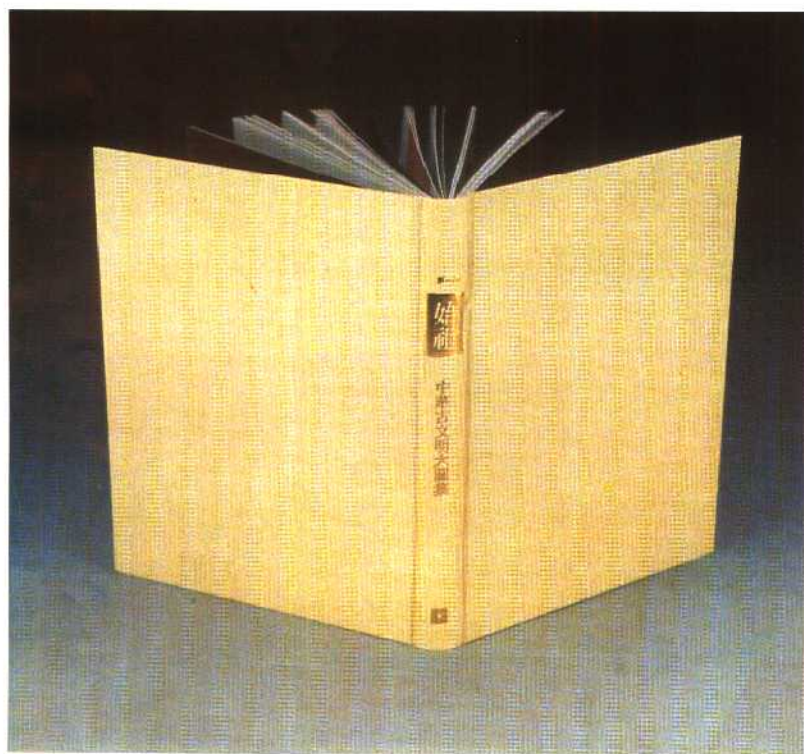

图 2

图 3

12

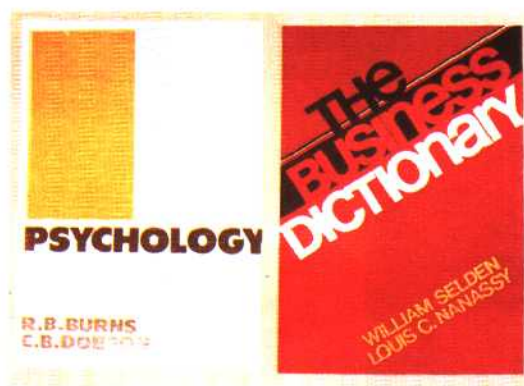

图 4

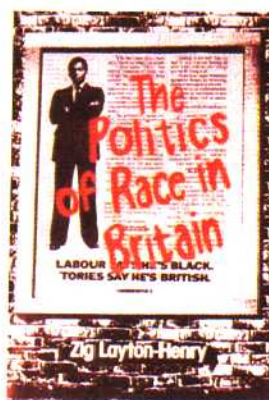

图 5

