

华大博雅
艺术设计系列教材

总主编 尹继鸣

BOOK
DESIGN

书籍设计

主编 章慧珍 / 周成

 华中师范大学出版社

华大博雅
艺术设计系列教材

总主编 尹继鸣

BOOK
DESIGN

书籍设计

主 编：章慧珍 周 成
副主编：吴爱珍 谭 军
黄 曦 张 敏
谭 晶

新出图证(鄂)字 10 号

图书在版编目(CIP)数据

书籍设计 / 章慧珍, 周成 主编. — 武汉: 华中师范大学出版社, 2014.7
(华大博雅·艺术设计系列教材)
ISBN 978-7-5622-6710-2

I. ①书… II. ①章… ②周… III. ①书籍装帧—设计—教材 IV. ①TS881

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 155757 号

书籍设计

© 章慧珍 周成 主编

责任编辑: 周孔强 何国梅

责任校对: 王 胜

封面设计: 尹施奇

封面制作: 新视点

编辑室: 高校教材编辑室

电 话: 027-67867364

出版发行: 华中师范大学出版社有限责任公司

社 址: 湖北省武汉市洪山区珞喻路 152 号

电 话: 027-67863280(发行部) 027-67861321(邮购)

传 真: 027-67863291

网 址: <http://www.ccupress.com>

电子信箱: hscbs@public.wh.hb.cn

印 刷: 武汉中远印务有限公司

督 印: 章光琼

字 数: 220 千字

开 本: 787 mm × 1092 mm 1/16

印 张: 11.5

版 次: 2014 年 12 月第 1 版

印 次: 2014 年 12 月第 1 次印刷

印 数: 1—3000

定 价: 55.00 元

欢迎上网查询、购书

敬告读者: 欢迎举报盗版, 请打举报电话 027-67861321

华大博雅·艺术设计系列教材

丛书编委会

编委会主任：尹继鸣

编委：（按姓氏笔画排序）

方	兴	庄	黎	李中华	吴红梅
金	波	周	成	郑达	袁朝晖
章慧珍	傅晓彪	魏	勇		

总序

教材是体现教学内容和教学方法的知识载体,是高等教育重要的学术内容之一。

今天,我国的艺术设计教育正面临着前所未有的发展机遇,全国千余所学校纷纷开办了艺术设计专业。鉴于社会对该领域人才需求的持续增长和人才标准多元化趋势的要求,如何加快培养更多符合社会急需的优秀设计人才,就成了摆在艺术设计教育工作者面前的重要课题。

针对这一现状,我们进行了认真的分析和探索,深入地研究了当前应用型艺术设计专业本科的办学模式、课程体系和教学方法,力图推出一系列切合当前艺术教育改革需要的高质量、高标准的优秀教材,以促进应用型本科教育办学体制和运作机制的改革。

与此同时,我们组织了一批身处艺术设计教学第一线的专家、教授,以他们多年的教学经验、较高的学术积累和严谨的治学精神,编撰完成了《色彩设计原理》、《平面设计原理》、《空间设计原理》、《游戏艺术设计原理》、《标志设计》、《书籍设计》等艺术设计系列教材。该系列教材从我国高等艺术设计教育的现状出发,立足实际教学,着眼行业发展,正确地把握了当前课程体系的改革方向,注重理论与实践的紧密结合,力求最大限度地提高学习者的理论水平和实践能力。教材的具体内容涵盖了专业知识、专业技能和现代设计理念;案例的选择兼顾了经典性与时代感,满足了艺术设计各门类专业方向的公共性与侧重点的需求;编写的理念重在加强对学生的艺术表现能力、审美判断能力和创造性思维能力的培养。

艺术设计专业项目课程改革在全国迅速推广的今天,我们积极响应并责无旁贷。本套教材以项目课程教学为主要编写方向,着眼国内外最新的信息与观念,突出地强化了项目课程的实训环节。同时,更在教材编撰的形式上进行了尝试性的改革,借以直观明晰的教材架构,最大限度地帮助学生掌握学习方法、明确学习方向、达到学习目的,呈现出“教”与“学”的互动特色,增强教材学习的生动性和实效性。

第一,每本教材的第一章明确而全面地介绍该门课程的设置状况,包括课程概述、教学目的、内容安排,课程教学方法、教学手段以及相应的考核标准等。这些内容提纲挈领地呈现了该门课程的核心内容、学习方法以及拟达到的目标。

第二,各单本教材中,每个章节的开篇均设置独立页面,言简意赅地阐释该章节的课程概

述、教学目标和章节重点,以方便学生清晰、明确地掌握该章节的具体学习内容。

第三,每本教材的每个章节之后附有思考题、项目训练、实训标准等,尤其设置了相关课程之外的建议活动。这些建议活动包括对一流学术网站的推介访问、学科关键词的网络搜索、精典设计案例的观摩欣赏等。以寓教于乐的互动学习方式,拓宽资讯渠道,提高学习兴趣。

这里,我们试图将庞大的教学系统纳入有序的教学体系之中,强化知识单元的归属和教学秩序的稳定,将全书的知识点从理论到实践,进行有序地连接,使其富于明确的引导性与适用性。

一套教材在构思、撰写、编辑和出版发行的过程中,势必会有前瞻性、知识性、引导性、实用性等众多方面的要求,其难度可想而知。但我们相信,教材的完成只是一种过程的记录,它只意味着一种改革与尝试的开始,而不是终结。我们迫切地希望它能在未来的教学实践中得以不断地丰富和完善。

需要特别指出的是,为达到更好的教学效果,本系列教材使用了大量的图片及文字资料。本着尊重版权所有者劳动成果的原则,编写者耗费了大量的精力和时间将其中的版权信息完善。但由于精力和能力有限,其中难免有些疏漏,如版权所有者看到本教材,请您与我们联系,我们将奉上薄酬并呈送相关样书为敬。

该系列教材将陆续与广大读者见面,倘若它能给读者些许的帮助与启示,将是我们莫大的安慰。

最后,向曾经关心和帮助本套教材出版工作的老师和朋友们致以衷心的感谢与敬意。尤其要感谢出版社的老师们所做的无私奉献和艰苦努力。因能力所限,本套教材一定会存有不少缺点和差错,衷心希望广大同仁、专家给予批评、指正,以便我们在重印或再版中不断修正与完善。

尹继鸣

2014年夏于桂子山

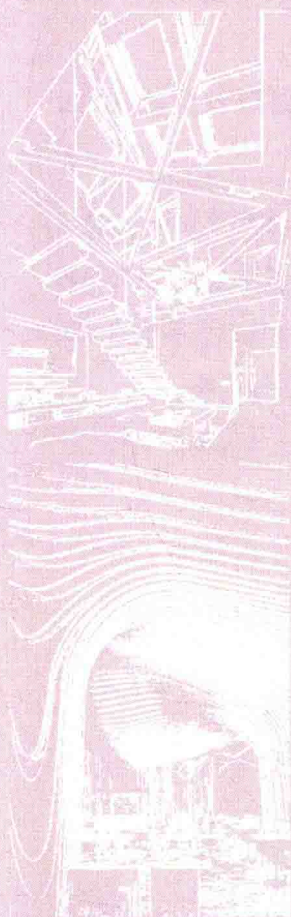
目录

第一章	书籍设计课程设置	01
第二章	书籍设计概述	05
	第一节 书籍设计的概念	06
	第二节 中国书籍设计的历史与发展	08
	第三节 西方书籍设计的发展历史	15
第三章	书籍的基本结构	21
	第一节 封面的组成	22
	第二节 前辅文的结构与内容	27
	第三节 正文的结构与格式	30
第四章	书籍设计的流程与原则	35
	第一节 书籍的设计流程	36
	第二节 书籍的设计原则	43
第五章	书籍的开本与形态	49
	第一节 书籍的开本	50
	第二节 书籍的形态	54
	第三节 案例赏析	60
第六章	书籍的封面设计	65
	第一节 封面的组成	66
	第二节 封面设计的原则	69
	第三节 封面的版式设计	72
	第四节 封面、封底设计	75
	第五节 书脊、切口设计	81

第六节	护封的设计	86
第七节	案例赏析	90
第七章	书籍前辅文的设计	96
第一节	前辅文的组成	97
第二节	扉页的设计	98
第三节	版权页的设计	102
第四节	目录页和序言的设计	103
第五节	案例赏析	106
第八章	书籍的正文设计	110
第一节	正文的内容和结构	111
第二节	正文版式设计的原则	115
第三节	版式设计的概念与风格	120
第四节	正文的版式设计	130
第五节	插图设计	143
第六节	案例赏析	146
第九章	书籍的材料与工艺	150
第一节	书籍的材料	151
第二节	书籍的印刷	155
第三节	书籍的装订	158
第四节	书籍的后期工艺	166
第五节	案例赏析	171
后记		174

第一章

书籍设计课程设置

一、课程概述

书籍设计是一门艺术与科学相结合的综合性学科,是装潢设计专业的主干课程。书籍设计是运用文字、色彩、图形、版式等视觉语言,对书籍的封面、扉页、正文等进行全面的策划、设计及制作,通过恰当的书籍材料媒介、装订工艺、印刷工艺呈现出书籍的最佳形态,它是一叠书稿成为一本书籍的整体设计过程。

二、书籍设计课程的教学目的

通过对书籍设计课程的学习,使学生全面了解和掌握书籍设计的基本理论知识,并能掌握和运用书籍设计的基本设计规律、技能、技巧;学会运用艺术表现手法传达书籍内容、思想文化,选择恰当的书籍设计形式,完成一本书籍的整体设计。通过学习和训练培养学生的创造性思维能力和视觉语言表达能力,进一步培养和提高学生的创新设计意识和才能。

三、书籍设计课程的教学目标

1. 知识目标

要求学生通过本课程的学习了解书籍设计的基本概念,书籍的过去、现在和未来的发展趋势,以及书籍的结构、开本形态;全面掌握书籍设计的理论知识;熟悉书籍设计的策划程序,对书籍设计的个案能进行客观的分析和评价。

2. 能力目标

运用书籍设计专业的理论知识对个案实例进行策划及整体的设计,培养全面的书籍设计能力、创意思维能力,提高书籍设计的表达能力。

3. 训练目标

通过具体的项目设计练习,训练学生在书籍设计领域的拓展能力,包括版式设计、文字设计应用、正文编排设计、书籍材料工艺的运用等;加强平面设计中文字、色彩、图形、版式在书籍设计中的应用;提高视觉语言的表达能力。

4. 实验目标

学生通过进行市场调研、报告分析和案例策划这一过程,掌握从开本形态、封面设计、扉页设计、正文设计、版式设计、文字、色彩到书籍的材料、印刷工艺等书籍设计能力与运用表现

手法等,完成实验目标。

5. 综合目标

启发学生综合运用相关专业课程知识的能力,增进文化知识与审美素养的提升,深化学生创造性思维能力的培养,提高书籍设计的文化内涵。培养学生良好的书籍设计能力和团队合作完成策划、设计的能力,进一步培养学生的专业动手能力和团队合作精神。

四、书籍设计课程的教学内容

1. 讲授内容

- (1) 书籍设计课程设置;
- (2) 书籍设计概述;
- (3) 书籍的基本结构;
- (4) 书籍设计的流程与原则;
- (5) 书籍的开本与形态;
- (6) 封面设计;
- (7) 前辅文设计;
- (8) 正文设计;
- (9) 材料与工艺。

2. 设计实践

- (1) 参与“建议活动”,增进分析、思辨与创意的能力,促进“教与学”的互动;
- (2) 访问学习网站,深化专业知识、树立专业思想、强化综合能力;
- (3) 按课程各章节知识展开课题思考、课题基础练习;
- (4) 结合市场调研展开命题设计训练,完成设计内容并制作出样书。

五、书籍设计课程的教学进程

1. 讲授:24 学时

- (1) 讲授相关理论知识;
- (2) 国内外经典案例评析;
- (3) 讨论课题思考或分析,点评学生基础知识练习方案。

2. 基础练习 :24 学时

按课程的各章节课后的课题思考和课题训练对基础知识展开练习。

3. 命题设计 :24 学时

根据命题进行整体的策划、创意构思、设计方案和制作出样书。

- (1) 学生以若干人分成一组共同完成一个主题的设计;
- (2) 在老师的指导下,可根据每组学生的共同兴趣和特征进行选题;
- (3) 小组成员进行共同讨论、分工协作,完成设计和制作。

4. 考评

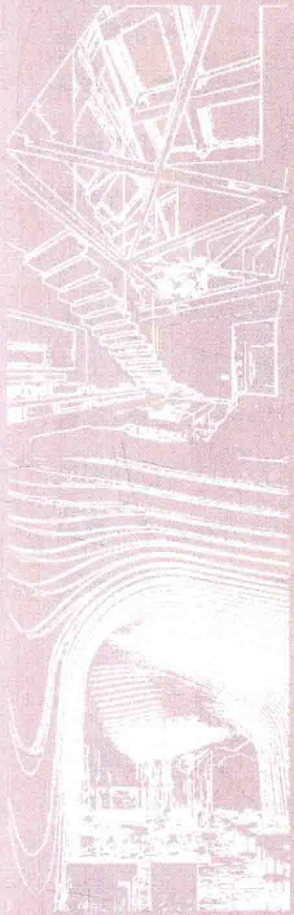
- (1) 讲评与总结;
- (2) 按作业要求与考核标准评定成绩。

六、书籍设计课程的教学方法与手段

1. 课堂讲授与作品赏析、案例分析与专题辩论相结合
2. 板书与多媒体课件教学相结合
3. 书店、图书馆市场调研考察与课堂学生作业互评、教师点评辅导相结合
4. 命题设计将分组分工协作与集中讨论相结合

七、书籍设计课程的作业要求及考核标准

1. 基础练习 :按课程的各章节课后的课题思考和课题训练对基础知识展开练习
2. 命题设计 :完成命题的书籍整体设计项目
 - (1) 进行市场调研和分析、完成书面报告;
 - (2) 进行全面的策划、设计,并制作完成书籍的样书。
3. 考核标准
 - (1) 设计主题明确、有创意:30%;
 - (2) 设计的形式感和表现能力强:30%;
 - (3) 选择材料应用确切、制作工艺精美:10%;
 - (4) 整体效果:20%;
 - (5) 学习态度:10%。

第二章 书籍设计概述

课程概述

本章主要介绍书籍设计的基本概念，介绍书籍设计的发展历史，并对书籍的各种历史形式进行扼要阐释。

教学目的

通过本章的学习，学生能对书籍设计的基本概念和发展历史有较为清晰的理解，并了解各时期出现的书籍的形式和名称。

章节重点

书籍设计的基本概念、历史发展进程及各种形式。

参考课时

4 学时

阅读书籍链接

1. 《书艺问道》，吕敬人，中国青年出版社，2006年。
2. 《中国古代书籍装帧》，杨永德，人民美术出版社，2006年。
3. 《亚洲的书籍、文字与设计：杉浦康平与亚洲同人的对话》，[日]杉浦康平，生活·读书·新知三联书店，2006年。

网络学习链接

搜索关键词：古书籍 书籍的发展 书籍样式 工艺美术运动 新艺术 19~20 世纪艺术流派 古登堡

第一节 书籍设计的概念

书籍是记录、传播文化与知识的重要媒介。自有文字以来,书籍就一直与其相伴而行。在历史长河中,文字的变革、材料的创新、印刷方式和人们主观愿望的改变,都对书籍形式变化产生着重要的影响。在不同的历史阶段,各国各民族都有制作精美的书籍产生。可惜的是,在这些书籍里我们没能找到制作者的名字,也难于发现针对这些书籍形式的理论依据,即便是有也是相当的少。能确定的是,它们由一批技术娴熟的工匠制作完成,而关于书籍形式的设计除技术外更多的是出于哲学和宗教思想的考虑。这时,书籍的美还没有独立出来,它们的形式是片面的、单调的、简单的和纯功能性的。

把书籍当做艺术品、建筑来绘画和设计则是近几个世纪的事。其代表人物首推 19 世纪工艺美术运动的领导者威廉·莫里斯,他与同伴的努力让人们人们对书籍形式的看法开始发生转变——书籍也需要设计。此后,书籍的材料、书籍的版式、书籍的装帧、书籍的印刷技术、书籍主题如何反映在视觉上、书籍如何与读者交流、书籍的自身美等问题,一直成为学者进行理论研究时和设计师进行书籍制作时所关心和考虑的。学者和设计师的关注和努力奠定了书籍设计概念发展的雏形。之后,经过新艺术运动的发展,各艺术流派对书籍形式的探索和国际主义设计风格的影响等,加上现代化电脑技术的普及,书籍设计已成为涉及工艺学、材料学、心理学等学科的综合类设计科目。

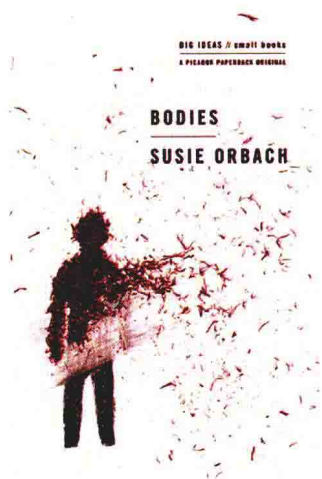

图 2-1-1 Bodies (Henry Sene Yee)

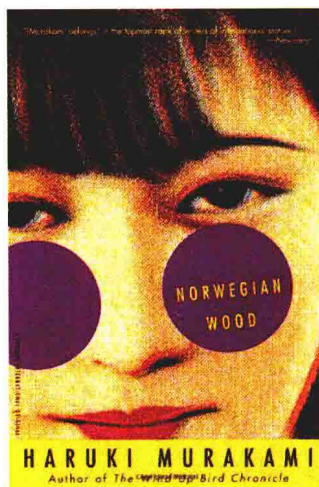

图 2-1-2 Norwegian Wood (John Gall)

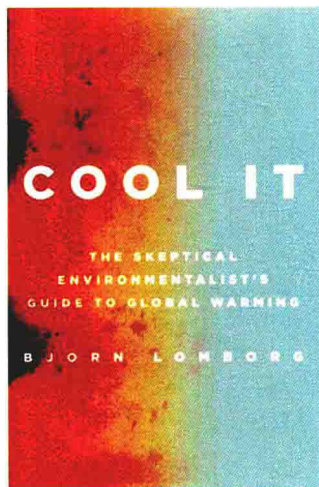

图 2-1-3 Cool It (Chip Kidd)

现代的书设计已不是单一地关心书籍的简单装订和印刷美化,它需要设计师以装订工艺、版面的排版、编辑创意、书籍材料等方面为着眼点,全方位统筹,考虑书籍的受众、书籍形式与内容和书籍的时代性等问题,具体是指对书籍开本、字体、版式、插图、护封以及纸张、印刷、装订和材料等事先的艺术设计。当代书籍设计需要设计师以明确的观点和方式去感召读者,延伸阅读中的潜意识,升华书中传达的精神。

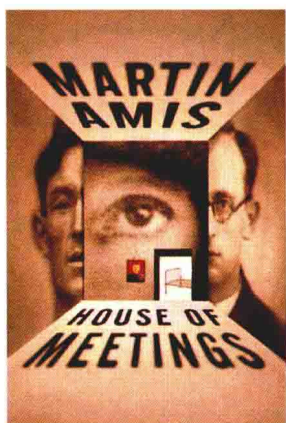

图 2-1-4 House of Meetings (Peter M)

图 2-1-5 James Bond Collection (Michael Gillette)

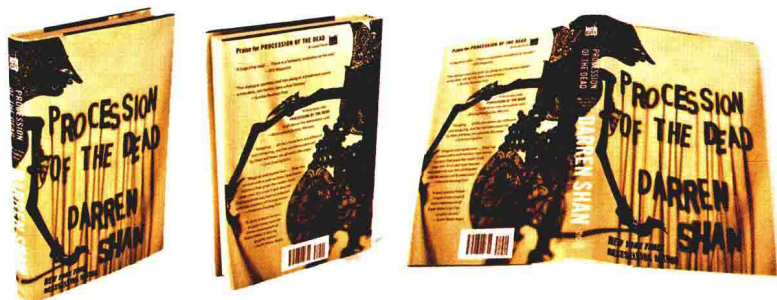

图 2-1-6 Procession of the Dead (Catherine Casalino)

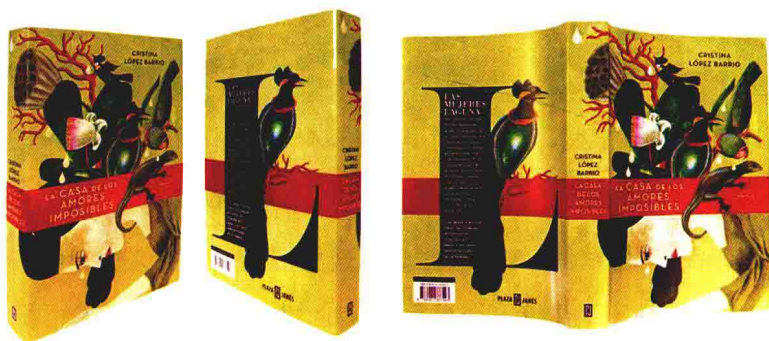

图 2-1-7 La Casa de los Amores Imposibles (Ferran López)

图 2-1-8 走进最美的书——书籍设计艺术展（视觉中国参展作品）

图 2-1-9 走进最美的书——书籍设计艺术展（视觉中国参展作品）

图 2-1-10 《中国现代文学馆馆藏珍品大系·手稿卷》(杨林青)

图 2-1-11 《怀袖雅物——苏州折扇》(吕敬人)

第二节 中国书籍设计的历史与发展

书籍在中国拥有悠久的历史。在东方这片最富饶的土地上,最早出现的书也许就是那刻有甲骨文的兽骨和龟壳,这是公元前 11 世纪至公元前 16 世纪的事了。直到公元前 11 世纪至公元 2 世纪,符合现代书籍定义的书才出现,即“简策”。后来,随着造纸术和印刷术的出现,书籍陆续有了卷轴装、经折装、旋风装和蝴蝶装等形式,其中有些书籍形式我们至今仍在沿用。

虽然我国书籍的形式有较为丰富的变化,但现代书籍设计的思维萌芽和“书籍设计”一词的出现则较晚。“书籍装帧”一词是我国近现代以来对“书籍设计”的称呼。“书籍装帧”是丰子恺先生于 20 世纪 30 年代从日本引入的。“装帧”解释为通过线将多帧(单张纸折叠可谓一帧)

装订起来,再以书皮和书签进行具有保护功能的装饰设计。这一概念让“装帧”成为对书籍进行简单包装和装饰的代名词,而忽略了书籍的内容、版式、材料、插图、技术的运用等内涵。这多少影响了我国书籍设计的发展,致使书籍装帧长久以来只停留在简单的封面装饰这一层面。“装帧”观念的滞后,阻碍和影响了我国书籍设计艺术的发展进步。

可喜的是,在 20 世纪,特别是新中国成立以后,我国的书籍设计迎来了发展的大浪潮。1956 年原中央工艺美术学院(现清华大学美术学院)成立了书籍设计专业。1959 年,由文化部出版局和美术家协会联合举办了第一届全国书籍展览会,至今已成功举办了 7 届。这都标志了中国书籍设计发展进入新阶段。21 世纪伊始,以吕敬人工作室、吴勇工作室和黑马工作室等为代表的中国书籍设计中坚力量以自身的努力在世界舞台上大展拳脚,中国的书籍设计得到越来越多的来自世界各地的肯定。

图 2-2-1 刻在龟壳上的甲骨文

图 2-2-2 大师卢簋铭文

图 2-2-3 东汉早期《武威医药》木牍

图 2-2-4 敦煌书籍

图 2-2-5 宋朝《孟子注疏解经》(台北故宫博物院)

图 2-2-6 元朝《元丰类稿》(台北故宫博物院)