

书籍设计创新研究

吴鹏 张可 著

BOOK DESIGN INNOVATION RESEARCH

BOOK

DESIGN

吉林美术出版社

书籍设计创新研究

吴 鹏 张 可 著

吉林美术出版社

图书在版编目（CIP）数据

书籍设计创新研究 / 吴鹏，张可著. -- 长春：吉林美术出版社，2017.3
ISBN 978-7-5575-2377-0

I. ①书… II. ①吴… ②张… III. ①书籍装帧—设计—研究 IV. ①TS881

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 095037 号

SHUJI SHEJI CHUANGXIN YANJIU

书籍设计创新研究

作者 吴 鹏 张 可
责任编辑 于丽梅
装帧设计 吴 鹏 张 可
开 本 710mm×1000mm 1/16
印 张 11.75
字 数 170 千字
印 数 1—1000 册
版 次 2018 年 3 月第 1 版
印 次 2018 年 3 月第 1 次印刷
出版发行 吉林美术出版社
地 址 长春市人民大街 4646 号
印 刷 北京虎彩文化传播有限公司

ISBN 978-7-5575-2377-0 定价：45.00 元

前 言

在人类的历史发展进程中，书作为重要工具，承担着传播人类文明的重任。书籍自产生以来，其材料日益丰富，且印制方法日益呈现出多样化的发展趋势。现如今，科技不断进步，使当代书籍呈现出多种多样的形态。与此同时，书籍外观设计逐渐引起关注，从古代书籍的精心设计，到现如今的形式创新，书籍设计随着时代的发展而逐渐发生着变化与更新。当前阶段，书籍设计已逐渐发展为独立的艺术门类，在要求实用性的同时，对审美性提出新的要求。

近些年，我国经济不断发展，社会不断进步，人们的物质需求得到巨大满足，与此同时人们的思想情感与审美观念发生巨大转变。就书籍设计而言，人们日益关注其审美性，这就为书籍设计者提出更高要求。因此，在书籍设计过程中，需要书籍作者、编辑、设计者及印刷者等各方力量的充分沟通与配合，转变观念，不管是在书籍内容方面，还是在书籍外观设计上，均应树立创新观念，在理性化思考的同时，为读者带来完美的精神享受。基于此，本书对书籍设计创新展开全面探究与分析。

本书共计 7 章，合计 17 万字。首先，对书籍与书籍设计等基本概念展开详细论述；然后，对书籍的创新形式——概念书籍展开叙述；最后，在对书籍设计现状进行全面分析的基础上，分别对书籍触觉设计、听觉设计、纸质书籍设计及电子书籍设计等内容展开了详细探讨与分析。本书由吴鹏、张可执笔撰写，由于时间仓促，加之水平有限，难免存在纰漏之处，恳请读者提出宝贵意见。

目 录

第一章 书籍与书籍设计.....	1
第一节 书 籍.....	1
第二节 书籍设计.....	3
第二章 书籍的创新——概念书籍.....	11
第一节 概念书籍概述.....	11
第二节 概念书籍设计.....	28
第三章 书籍设计现状.....	48
第一节 我国书籍设计现状.....	48
第二节 现代书籍设计发展趋势.....	71
第三节 对我国书籍设计现状的思考.....	83
第四章 书籍触觉创新设计.....	90
第一节 书籍设计中的感官.....	90
第二节 触 觉.....	97
第三节 书籍触觉设计方法.....	103
第五章 书籍听觉创新设计.....	114
第一节 书籍听觉设计概述.....	114
第二节 书籍听觉设计分类.....	119
第三节 书籍听觉设计方法.....	125

第六章 纸质书籍创新设计.....129

 第一节 纸的形态.....129

 第二节 纸质书籍翻阅设计.....132

 第三节 纸质书籍腰封设计.....138

 第四节 纸质书籍版式设计.....151

第七章 电子书籍创新设计.....162

 第一节 电子书籍概述.....162

 第二节 电子书籍与传统书籍的关系.....166

 第三节 电子书籍设计.....168

参考文献.....180

第一章 书籍与书籍设计

第一节 书 籍

关于书为何物这个问题，人们曾有许多富有启发性的精辟论述，如书是阳光，书是雨露，书是人类进步的阶梯……这些对书的生动的描述，几乎随处可见，人所共知。但是，究竟该怎样具体理解书的内涵呢？辞书对“书”的解释是：“装订成册的著作”。而现代教育家叶圣陶先生对这一问题进行了更为明确晓畅的阐述。叶老在《书·读书》一文中说道：“书是什么？这好像是个愚问，其实应当问。书是人类‘经验的仓库’。这样回答好像太简单了，其实也够了。如果人类没有经验，世界上不会有书。人类为了有经验，为了要把经验保存起来，才创造字，才制作书写工具，才发明印刷术，于是世界上有了叫作‘书’的那种东西。历史书，是人类历代生活下来的经验。地理书，是人类对于所居的地球的经验。物理化学书，是人类研究自然原理和物质变化的经验。生物博物书，是人类了解生命现象和动植诸物的经验。——说不尽许多，不再说下去了。把某一类书集拢来，就是人类某一类经验的总仓库。把所有的书集拢来，就是人类所有经验的总仓库。”恩格斯说：“人类从铁矿的冶炼开始，并由于文字的发明及其应用于文献记录而过渡到文明时代”。而人类文明的进一步发展，也离不开文字“应用于文献记录”而形成的各类书籍的功劳。由此可见，书并不是一座死的仓库，而是传递人类文明、推动社会进步的活的阶梯。

人类在漫长的历史发展过程中，聚合无数的智力成果，完成了许多伟大的创造，并使这些创造不断完善，图书也不例外。

在中国，图书的发展历史已经有三千五百多年了，其中人们投入的心血和劳力，更是无与伦比的。图书经过改造，才有了今天的面貌，大体上来说，书籍发展的历史，有其脉络可循。最早人们的交往，是凭借手势和音量来完成信息的交流，达到交往的目的的。其后，随着经验的累积，一些音节就被固定下

来,来表示某种特定的意义,于是人类开始结束有声无言的时代,迈入到有言无文的社会。

在语言的基础上,人们的意愿或者经验都得以传递并流传,这种可以称之为“口传的活书”,与日后图书的功能就很相近了。但是,这种口传心授需要很好的记忆力,人类的记忆终究有限,因此人们又发明了很多帮助记忆的方法,其中最具有代表性的就是结绳。“事大大结其绳,事小小结其绳”,同时依靠结绳的松紧、多寡,还涂上不同的颜色来表示各种不同的意思,这种又可以称之为“绳书”。“绳书”可以流传,可以长期保存,比单纯的口传心授,自是强了不少,但是结绳样式有限,人类社会快速发展之后便不能满足记事的需要了,于是人类再逐渐改进,“见鸟兽蹄远之迹,知分理之可相别异也,初造书契。”这种从图画到文字的演进,是人类文明前进的里程碑。

从甲骨金文到小篆隶书,经过长时期的发展,字体逐渐确定下来,供人们应用。文字的出现,为图书奠定了坚实的基础。人们开始逐渐将文字书写到各种材料上,便于存储和流传,这样,书籍就正式产生了。现存最早的“书”是西元前3200年古巴比伦人用楔形文字刻成的泥板“书”。后来约于西元前3100—2884古埃及人将纸草做成长条状的“卷轴”,将象形文字纵列写在卷上,此种卷书一直用到罗马时代。而中国最早的书籍是把甲骨文刻在龟甲兽骨上的,到了殷商晚期,人们又开始在青铜器上刻铸铭文。青铜是红铜与锡、铅的合金,具有良好的铸造性能,青铜器在很多时候都是为了纪念某事而铸。因为甲骨和青铜具有不利于传播、携带、阅读的缺点,为了改进这些缺点,西周形成时,人们尝试把文字写在竹条木片上,这就是“简策”。而现在最普遍使用的书籍材料纸,早在西汉初年就有发明,扩大生产是在东汉的蔡伦改进、推广之后。到两晋南北朝时,纸写本盛行。可以看出,伴随人们对书籍材料的开发,以及印制过程中使用到的不同的工艺,书籍形态也经过了无数的演变和改进。

综合以上的论述和书籍的发展,可以给书籍下这样的一个定义:将一定的信息以文字或者其他形式记录到一定的载体上,通过这种信息和载体的结合,来实现记录知识、传递经验或者信息交流的功能,具有以上的特性的即可以称之为“书”。书是汇集信息并传达给他人的媒体,有了书的存在,人类的千年文明得以流传四海,而后人根据前人留下的经验教训,才能够避免很多的错误,达到事半功倍的效果。

第二节 书籍设计

一、书籍设计的概念

一本书的出版发行并不只是将文字付梓即可，还需要从外观上进行修饰，使其能吸引读者的注意。而现代的书籍在出版时，一般都会尽量美化书籍的外观，给书做一个漂亮的封面，而这一步骤通常被人们认为就是书籍设计。那么书籍设计是不是仅仅停留在这一步就够了呢？

在很长时期内，人们一直把书籍看作是一种平面的载体，只具有视觉上的欣赏效果，而忽略了从立体上对书籍进行整体关照。所以，设计师的思维也被局限在旧的模式之中，只是利用电脑进行一些图案和文字的组合拼贴性质的工作，在书籍的封面上大做文章，但细细考究，真正能够做到设计出的作品既美观又实用，不仅便于人们阅读，而且捧在手中令人感到趣味无穷，细细考究又能令人产生无穷想象的并不多，许多设计作品外观与内容并不相符，华丽的外表反而是对阅读的干扰，这些状况从本质上看，是由于设计师设计观念的局限性和滞后性造成的。

传统的出版业在出版一本书时，总是由书作者提供内容，在编辑进行修改校对后，交由设计师来完成书籍的包装，最后印刷成品。这几个环节分工明确，但是造成了观念的割裂，作者、编辑和设计师由于缺乏思想上的交流，所以最终设计出来的作品往往并不能够很好地蕴含并体现书里要表达的思想感情。

不仅如此，书籍设计应该是一种立体的思维，还应该在设计书籍的形态时充分考虑到读者这一重要因素，使完成的作品能够实现作者和读者的沟通。而封面以及正文版面的安排，只是对书籍所做的一个简单的外包装。而书籍的组成成分包括封面、扉页、目录、正文、注释、插图、页码等等，这些都应该贯穿着新的书籍设计理念，因此，书籍设计的概念，就是在设计者与作者深入探讨书的内容主题后，设计出相应的风格，然后根据设计思路完成书内文字的编排和封面装帧，最后制定具体的物化方案，选择合适的材料和印制方式出版印刷。

做书追求的最高目的是在实现外观设计的和谐之美的同时，实现作者和读者的交流，并使二者产生共鸣。这要求书籍设计成为一门综合性的学问，书籍设计者只有对书的主题内容有深刻并准确的理解、掌握后，才能够使书籍的内在信息

和其物化形态达到完美统一。而这个过程需要书籍设计者具有准确的领悟力、不俗的审美感觉以及高超的设计能力,同时必须经过严谨的计算、周密的策划,合理选择运用现代工艺手法,并将这一系列因素进行有条理、有秩序的整体安排。

要想设计一部成功的作品应该使那些能够体现主题的要素都达到完美,如严谨的文字排列、准确的图像选择、到位的色彩配置、个性化的纸材运用、毫厘不差的印刷工艺等等。这些都是设计者从书中挖掘深层涵义、觅寻主体旋律、铺垫节奏起伏,并运用理性化有序的规则驾驭才实现的,而这些要素在书籍设计中的天衣无缝的综合,才能使书籍设计达到书籍的美学功能与信息阅读功能完美融合。

二、书籍设计的沿革

书籍设计在我国以前被叫作书籍装帧,无论从各方面来讲都是注重其实用与美感。好的书籍,应该有以下特点:可读的、有益的,是受到大众欢迎的,内容和形式统一的,有审美价值的书籍。我们能够了解到三千多年前的社会生活,知道两千多年前春秋战国时期的诸子百家,能够看到优美的诗词歌赋等等,都是源自于古时的书籍能够经过历史战乱的洗礼、朝代变更保存至今,仍然完好地展现当时的社会经济、政治、文化、生活,这不能不说图形文字的这一载体——书籍,在不断的变化中,很好地完成了承载的使命。

(一) 起源——古代的书籍设计

到目前为止我国发现最早的作为文字载体的材质,也是我国最早的书籍形式,出现于商代龟甲和兽骨上,以龟甲和兽骨形态而定,纵向成文,每列字数不一,字的大小不同,字体形状不标准,且笔划风格各异,横不成行。后来虽然在陶器、石器、青铜器和碑上多有出现,但也与书籍形态相去甚远。同一时期古埃及也有文字出现——古埃及人的石碑文,将文字刻在黏土压制的黏土版上再烧制成书。可见这一时期由于生产力的制约,人们虽然有意识地保存记录,也只限于现有的材料和工具上。《韩非子·喻老》写有“周有玉版”,记载周代已经使用玉版这种特殊的材料书写或刻划文字了,因为它的材质特殊且罕见,故用量并不是很大,大多供应给上层阶级。

我国可以称得上书籍的是春秋、战国和秦汉时期用竹片和木片做的“简”。竹子和木头是常见易得的东西,在当时造纸术和印刷术尚未发明,为了寻找合适的书写材料,人们将竹子和木头削成长片,用毛笔在上面书写,由于墨水容易下流,所以将字的横向笔划写的比较粗,这样就不容易笔划混淆了,如果出错就用小刀

刮去重写，也减少了失误的概率。古代的简也有长有短，最长的三尺，最短的只有五寸，写一部书要用很多简，把这些简编连起来就成为“册”。编册多用麻绳，也用丝绳（称“丝编”）或皮条（称“韦编”）。古书中提到的“韦编三绝”，说的就是著名思想家孔子，因为经常阅读《易经》，把编简的皮条都磨断了三次。一册书根据简的长短决定用几道编，一般用二、三道编，多的用四、五道编。现在表示书的数量的“册”字，便是一个象形字，很像绳子把一根根简编连起来的樣子。与此同时，欧洲盛行古抄本，也是受当时既得材料的限制，材质多是树叶、树皮等。春秋战国时期还出现写在丝织上的书，被称作“帛书”，比竹木简书轻便，而且易于书写，但在当时丝织品价格昂贵，所以帛书的数量很少。东汉造纸术的发明，使得我国书籍的传播更为广泛，纸书方便、灵活、易写、便于成册、造价较便宜，被大多数人接受，成为各阶层人们使用的工具，也方便了文化的传播和历史的记载。纸书流传至晋朝，完全取代了竹木简书和帛书，成为至今我国书籍文字和图像的载体。

古时的书籍设计形式由其代称即可知晓：青简、韦编、青编，都是指“简”，因其大都以青丝编成册，故古代记事书籍常以“青编”代称。有了纸以后，人们为了防虫蛀，常用“芸香”放入书中，后人便用“芸帙”“芸编”“芸签”等代称书籍。“缥”“緗”是古人常用来制作书籍封皮、封套的材料，“缥”是青白色丝织物，“緗”是浅黄色的丝织物，因此“缥緗”遂成为古代书籍的代称。由此可见，古代的书籍装帧设计主要是进行简单的组合和保护，所用材料大都是可见即得的。

我国四大发明中造纸术和印刷术对书籍设计的发展起到了推动性的作用。东汉纸的发明，创造了制作书籍的材料；隋唐发明的雕版印刷术解放了人力的同时加速了书籍的成型，并一直沿用至今。印刷术把人们从繁重的手工抄写中解放出来，将书稿成书周期缩短的同时也提高了书籍的质量，促进人类文化的进一步发展。至此，书籍的装帧形式在变化发展中几经演进，先后出现卷轴、经折、旋风、蝴蝶、包背、线装、简装及精装等形式。

（二）现况——现代的书籍设计

书籍既是沟通作者与读者的桥梁，亦是在沟通中产生互动的语言图形文字，设计创意之书就成为一个凌驾时空的灵动体，令人能够反复地思考。书籍设计是开启智慧的钥匙，设计的核心是创意，创意更多的来源是一种理念，这种设计理念通过审美情趣、书籍内容、制作工艺、物质材料综合呈现出来。书籍是人类思想体现、知识传播、信息传递的重要载体，其设计意识是非常重要的，书籍设计

质量优劣不仅与书本身的品位和媒体形象相关,而且直接影响一本书的销量。因此,在选择、规划、设计、生产和其他环节上,都要注重书籍在市场上的定位,了解不同时期、不同读者的需求和审美情趣。

优良的书籍设计应该是恰当地反映了形式和内容的有机结合,是功能与形式的统一体。当今社会已不再是单纯的只需要记录的时代,人们生活、文化、经济水平在不断提高,使得需求的无论是物质上的还是精神上的也越来越丰富。设计已深入人们生活,植根于人们的愿景,使得在设计创作时有很多的层面需要考虑并加以完善,由简到繁再到简的过程在不断地演进。中西方设计的交流促使设计领域不断发展、壮大,各种科技、媒体的介入,促使人们不断地尝试拓展阅读空间。现代的书籍设计已经形成一种综合性设计,既立足于民族又借鉴世界的材料多元化、功能理想化的与时俱进的设计方法。

书籍设计的起源和演化过程至今已有两千多年的历史,我国在长期的进化过程中,逐渐形成了简单、简洁、典雅、实用的东方特色形式,在世界装帧历史上占有着重要地位。这不仅在于装帧形式的独特性,也在于汉字的书写特点,使得视觉造型上有丰富的表现形式。汉字本身独有的象征性、象形性,在创作过程中被逐一发掘表现出来。视觉表象的个性化与统一化从书籍的平面范畴来看,包括封套、内文版式设计等,在构思上、色彩上、设计语言上均以鲜明的特点彰显个性,各种特殊印刷方式、色彩也纷纷应用于封套上,如:凹凸字、UV胶、烫金银等效果层出不穷,颇具现代美感又成功地将西方元素浓烈、律动的视觉冲击融入,使设计更加清新、明快,富于生机活力。版式设计中的排列一改千篇一律的老五号,27字26行,白纸黑字的模式,单一呆板的叙述,毫无表情的粗图略解,无例证的罗列,无考证的诗词,无大事件的说明解释,无提及的名人的生平简介,枯燥难懂的数字无易懂图解等等。而今的书籍排版更具科学性,功能性:讲究内文、题注、跋、标题、旁注、页码等整体运筹,进行文字的字号、字体、字距、行距等细微处变化,同时,横竖编排、疏密节奏导向的运用、组合,以及目录的合理检索,令“书”味十足,满足人们快节奏的信息时代需求。

三、书籍设计的特点

当前我国书籍设计不仅仅停留在书籍封面设计和简单的内文装饰层面上。由于读者对书籍功能和美感的更多要求,由于科技、经济的进步和消费水平的提高,以及书籍销售方式、新工艺和新材料的出现,书籍设计也相应发生了变化:美观、

大方、典雅和富有品味的审美趣味日渐成为书籍设计的主要导向。与之相呼应，书籍设计界对书籍整体感和创意性的要求愈加强烈，对高新科技与书籍设计相契合的实践也更加乐此不疲。

（一）更多关注整体的审美感受

随着社会经济的发展，随着人们审美能力的提高，在袁银昌、吕敬人等一大批书籍设计师的带动下，我国书籍设计的整体性观念不断在实践上得到加强：设计师对本土文化审美的回归，对书卷气息的尊重；注重书籍文本传播功能的同时强调审美表现；关注文本内容的基础上充分利用材质工艺的美感；重视挖掘传统元素的同时不断融入国外先进设计观念等等，每一方面的探索都是对书籍设计整体性的更高追求。在具体的书籍设计过程中，设计者关注的内容更加全面和细腻，对开本的体量感、版式的规格、印刷的品质、文字的编排样式、插图的精细与否、墨色的感受、装帧与内容的关系等等都有十分细致的思量。

在整体与局部的把握上，设计者既要充分设计书籍局部的合适位置，又要统筹考虑局部之间的关系，使诸多局部适合书籍的整体格调。调动书籍的物性结构要素（如：函套、护封、腰带、封面、环衬、扉页、正文页、版权页等）、工艺要素（如：开本、精装、平装、材料、印刷、装订等）以及平面视觉元素（如：文字编排、插图设计、色彩分配等）的和谐共生。使书籍设计不仅是从二维到三维的整体构成，更能在读者的翻阅过程中，伴着时间的进程，生发出流动之美。

（二）愈加强调创意和科技水准

创意是设计的灵魂，富有独特创意的书籍设计总能起到标新立异的宣传效果。而一些高新科技在书籍设计中的加盟，除了有着标新立异的形式之外，还具有传统书籍无法表现的功能性特征。在社会发展和科技进步的今天，书籍设计中对创意的雕琢日渐精致，对高新科技的运用也开始流行。像“电子书”“立体书”和“概念书”，它们与一般的书籍样式——“六面体的知识容器”相比有很大的不同，它们以不同寻常的创意和高新科技手段承载文本内容，常常令人耳目一新。它们的出现和不断发展给传统书籍设计注入了新的活力。

今天的电子书，运用数码网络等高科技与传统书籍设计要素相结合，较之过去已经有了崭新的面貌：一是便携式播放器的式样更加多样，手机、掌上电脑、MP4 等等都可以作为电子书的阅读器。二是信息容量更大，携带更方便，互动性更强。在网络上，一些网站提供免费的电子书下载，包括 exe、pdf、chm、text、jar 等等格式的电子书籍，且每日都有更新。

立体书往往通过巧妙的结构设计,表现独特的创意思想。通常针对一些特殊的读者群体(儿童等),采用适当的材料表现,在读者的翻、转、拉、抽等动作的互动参与下能产生立体造型的变化,以满足读者群的特殊需要。当前我国立体书的发展也比较快,已经从过去材质和结构的单一化向多样化的结构设计方式发展。目前国内书籍市场上的立体书,通常有以下几种样式:

1.翻拉型。常将页面以水平或垂直分割成若干个面,产生许多新颖的结构和插图的组合。

2.造型书。合起来是六面体的寻常书籍样式,展开再组合后,就变成了立体的造型。

3.感官类立体书。通过对读者视、触、嗅、听的强刺激达到书籍设计的目的。目前以触觉型儿童玩具书的数量最多。

真正把创意作为几乎是唯一创作动机的是概念书。它追求的是设计者对书籍内涵的独特理解和人们对书籍未来发展的新需求。其凸显创意的目的性,往往使之具有与众不同的物性表征和内涵意义。概念书是在一般书籍设计规律基础上,以崭新的视角和思维去表现书籍形态,使之体现出书籍的本质属性。我国概念书的设计应用还处于起步阶段,1999年5月的“北京地区书刊设计艺术探索展”(展出地点:中国美术馆)出现了一些以木头、金属、玻璃、陶土等新材料为媒介的书籍形态,应该是我国概念书设计的第一次集体亮相。在当前书籍设计中,概念书一般应用在教学探讨和一些书籍设计艺术竞赛上,一般不进行批量的出版发行。但作为一种书籍设计的灵感和艺术创作的结晶,它必然具有非凡的意义。就像中国香港理工大学设计学院要求学生为未来15年做设计一样,概念书的设计也一样会成为设计师挣脱习惯思维,不断创新、引领潮流的积极活动。

四、书籍设计的表现样式

(一) 不同装帧形式的书籍样式

目前市场上,书籍的装帧形式大体有精装和平装两个发展方向。

以封面材料使用的不同,精装书常表现为两种样式:全精装、半精装。其中纸质精装书的市场流行范围较广。精装书的书脊设计样式十分丰富,常见的有圆形书籍的软背精装、方形书脊的硬背精装、圆形书脊的空背精装等。软背精装书的封面和书脊都是软质的,常以皮革、织品为材料,书脊可以随书的开合而弯曲。像敬人书籍设计的《马克思手稿影真》等。硬背精装书如《中国民间美术全集》

《二十世纪书法经典》等，一般不是太厚，以便于翻阅。空背精装的书脊与书芯之间留有空隙，以方便书页的翻展，现在市场上辞典类等大部头书多采用此种样式。精装书中，硬背装书籍样式应用最多。

平装书封面与书芯尺寸相同，书籍一般较薄，成本较低，适用于普及性文本内容的图书。如学生用书、考试用书、普及推广的文学读物、生活类图书等多采用这种样式。

现在的一些平装书开始借鉴精装样式的某些形式，以增加审美和功能的需求而形成了“简精装”的混血样式。比如使用较厚的软料封面纸，封面封底两端加勒口，书芯前后加装环衬，封面靠书脊一侧有压沟线等等。

目前，我国书籍设计的装订样式也十分多样：对我国传统书籍装订样式的借鉴使线装、经折装、蝴蝶装、包背装甚至是卷轴装也开始在书籍市场上露面。特别是线装的样式，更是一些书籍设计屡屡获奖的重要因素之一。在书籍市场上流行相对广泛的活页装和散装书样式，则更贴近广大读者的生活：活页装往往利用塑料、金属等坚韧材料把散页类印刷品穿连成册，其页间结构松散，便于单页的翻阅、取用。多用于挂历、相册、集邮册及活页类书本等。一些企业的产品宣传材料灵活使用活页装订方式，强化了书籍的实用功能（如扇形等），便于人们的阅读、使用和把玩，增强了书籍文本信息的传播效果。散装书不进行装订，只是用封底、纸夹或盒子集中装置印刷品。多用于幼儿读物、地图、摄影和造型艺术作品等。

（二）不同主题内容的书籍样式

在书籍设计新观念的支撑下，书籍外观样式常因其文本类别的差异而带给读者不同的审美体验。一般来说，相似主题内容的书籍往往在外观上也相似。

比如：科普类图书，常常具有科学感、现代感、未来感。较多利用色彩渐变和虚化的手法营造虚幻的视觉感受，以凸显科技内涵；多使用抽象、概括的视觉形象，其外在造型也较严谨规律、简洁利落。文艺类图书则新颖、大方、美观，富有诗意，往往采用多姿多彩的形式展现独具匠心的设计意图和审美境界，具有较强的情感渲染力。也正是因为它给设计师的情感表现提供了良好的展示舞台，从而成为广大书籍设计师特别喜爱的设计对象。以服务大众为目的的生活类图书则往往以知识性、大众化和富有时代感的面貌出现。工具书的设计往往突出其实用、权威和前瞻性的特点，多采用精装样式和耐用的材料制作，构图简洁大方，插图准确严谨，排版条理清晰，色彩较统一并以深色调居多。以图片为主要内容

的画册类书籍对材料的选择也特别讲究，在对图片进行整体性编辑中，特别重视编排结构的秩序感和总体色彩的对比与调和。画册类书籍也是书籍设计师施展才艺的天地。获得 2009 年度“世界最美的书”荣誉的书籍——《中国记忆——五千年文明瑰宝》，就属于画册类样式的书籍。少儿类书籍一般形式活泼、图文并茂、色彩鲜亮、富有童趣。在互动式图书的设计上，少儿图书是一个理想的实验领域。教材类书籍的设计一般规律而简洁，比较朴素。同时根据不同阶段受教育对象的特点和学科内容特点而有不同的表现样式。比如音乐、美术类书籍和幼儿园、小学的就相对活泼鲜明。期刊类书籍的设计具有连续性、稳定性和统一性的特点，在封面设计和书籍开本上都有固定的通用版式，以便于读者选择。这类书籍多采用平装软封面，开本以大 16 开为多，以便于容纳更多信息。现在的一些期刊为赢取更多的经济利益，往往刊登广告较多。很多学报类期刊往往在封面上安排刊物的荣誉称号以吸引读者。

以上种种类别的视觉特征，并不是固定不变的模式。每一类别中又包含纷繁多样的表现形式，并往往也会出现一些标新立异的样式，但优秀的书籍设计作品总是在表现形式与文本精神之间有着最理想的契合点。

第二章 书籍的创新——概念书籍

第一节 概念书籍概述

一、概念书籍的界定

目前国内的书籍设计，有传统的书籍装帧设计和概念书籍设计。传统的书籍概念和形态，在几乎所有的人眼中，实际上已经有一种共识，在书籍发展的历程中，经历了多种形态的演变，但其本质特点都是用眼睛进行文字识别再形成意象的过程，从而形成阅读。所谓概念书籍就是指那些应用材料新颖，形态与众不同，具有一定的独创性和前瞻性的书籍。时代在变，信息也在不断地改变，由此带来我们观念的变化，带来设计的不断变化。随着书籍的固有形态发展，在现代设计的影响之下，书籍设计领域渐渐衍生出一些书籍的实验性设计，设计师对传统书籍的设计进行了另一种思考、另一种表达，这些实验性书籍设计相对于高度范式化的传统书籍设计而言，设计师们打破了传统的思维模式，融入了先锋性、观念性、独特性、游戏性、趣味性的特征，表现了自己的独立思想，运用特殊且非凡的设计语言，表达了对书籍设计的独到理解，这其中也包括了无终止的设计行为与过程，从而形成概念书籍。设计师们用新的观念来提升书籍的艺术美感。而未来的设计是基于科技的进步与阅读方式的改变，应该还会有突破性的创新。

二、概念书籍和传统书籍的差异

（一）观念上的差异

1. 传统书籍

（1）书籍形态的保守观

《尚书序》中说道“书者，以笔画记之辞。”李贺在《感讽》中提到：“怀中方板，板上数行书。”古今中外对于书的这一些描述，也界定了书籍在人们心中