

自学考试辅导教程
视觉传达设计专业

书籍装帧

• 杨 军 • 编著

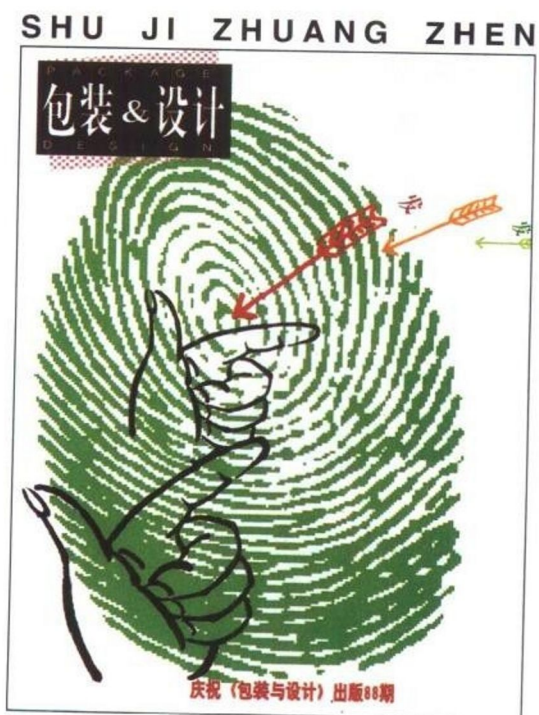

辽宁美术出版社

自学考试辅导教程·视觉传达设计专业

书籍装帧

• 杨 军 • 编著

辽宁美术出版社

前 言

我国高等教育自学考试从1981年开始,到现在已经走过20年的历程了。在这20年里,高等教育自学考试这一新的教育制度,从一开始就显现出它的蓬勃生机,至今已成为我国规模最大、科类最多、参考层次最为广泛的国家考试制度。它的权威性、严肃性得到世界上许多国家教育机构的认同。

辽宁省是我国高等教育自学考试试点省市之一,从最初的9000多名考生发展到现在的一次考试有30万人参加,已形成30个本科专业,60个专科专业的考试规模。到目前为止,已累计培养出各类人才24万余人,这个发展历程充分地说明了高等教育自学考试这种教育形式,是适应市场经济发展需要的,同时适应了人们迫切提高文化素质的要求,也适应了我省社会经济发展和改革开放对培养人才的需要。艺术类专业的开设,为高等教育自学考试拓展了层面,为培养艺术类人才提供了条件,但由于其专业性较强,需要一定的专业基础技能和知识,这就为考生提出了较高的基本要求。因此,为了更有针对性地帮助报考视觉传达设计专业的广大考生,能尽快掌握一些基础技能和相关必备的基础知识,我省视觉传达设计专业主考学校鲁迅美术学院为教材建设做了大量基础工作。本套辅导教程的编写,即以考试大纲和教材为蓝本,为正确引导学生自学提供了具体的方法和步骤。

随着社会的发展,艺术类专业和其他专业的结合日益广泛,并衍生出许多边缘学科,也成为许多选学第二学历考生的首选内容。相信本套辅导教程也会对参加这部分学习的考生有所帮助。

辽宁省高、中等教育自学考试委员会
马强

2001年6月

图书在版编目(CIP)数据

书籍装帧/杨军编著. —沈阳:辽宁美术出版社,
2001.7
自学考试辅导教程
ISBN 7-5314-2805-9

I. 书… II. 杨… III. 图书—装帧—设计—高等
教育—自学考试—教材 IV. TS881

中国版本图书馆CIP数据核字(2001)第047886号

辽宁美术出版社出版发行

(沈阳市和平区民族北街29号 邮编:110001)

辽宁美术印刷厂印刷

开本:889毫米×1194毫米 1/16 字数:15千字 印张:3

印数:1—3000册

2001年7月第1版

2001年7月第1次印刷

责任编辑:李 媛

责任校对:王 岩

封面设计:洪小冬

版式设计:洪小冬

(全套四册)定价:72.00元

(单册18.00元)

目 录

CONTENTS

前言

一、如何学习书籍装帧设计	4
二、如何备考	6
(一) 构思	7
1. 类别的区分	
2. 内容与形式的应用	
3. 创意	
(二) 构图	19
1. 基本构图	
2. 构图的综合练习	
(三) 色彩的应用	27
1. 主色调	
2. 辅助色	
(四) 图形的应用	31
1. 图形的分类	
2. 常用的表现技法	
3. 图形综合练习应用	
(五) 字体的应用	39
三、试卷举例	42
四、设计作品评析	45
后记	

一、如何学习书籍装帧设计

书籍装帧是视觉传达设计专业中的专业课,通过本课程的学习,使学生了解书籍装帧的常识,熟悉书籍制作的工艺流程,并能创造性地完成书籍的装帧设计,为从事出版工作打下良好的基础。

书籍装帧设计是门实践性很强的技能课,应用面比较广泛。为使自学者对本课程有个全面了解,提示阶段性学习要点如下:

1、了解书籍装帧的常识,掌握相关术语,这是我们学习、工作、交流的基础。

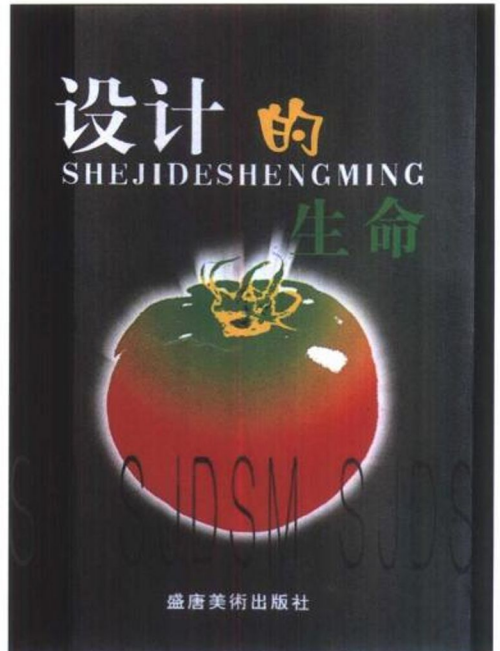
2、坚持理论联系实际的原则,着重在动手能力的训练。书籍装帧在高等艺术院校课程中以美术设计为主,封面设计又是装帧设计中的重点。

封面的含义包括封面、封底、书脊。图1—2选用的是鲁迅美术学院成人教育学院的学生作业,比较全面地反映了封面设计要素。

扉页具有次封面的意义,可以结合封面设计进行练习。从图3—4选用的作业中可以看到,封面与扉页的色彩联系,图形联系。

版式设计主要练习版面的划分,要求能够举一反三,触类旁通,扩展为报刊等平面设计,设计时要注意各单元之间的联系。

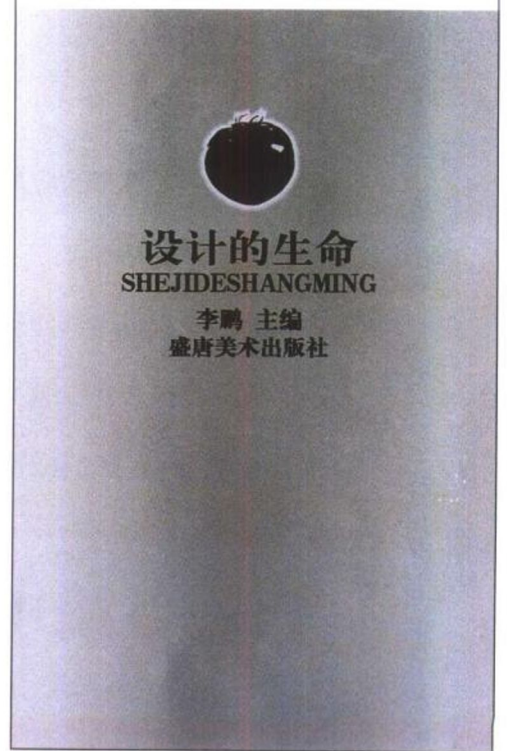
(图3)

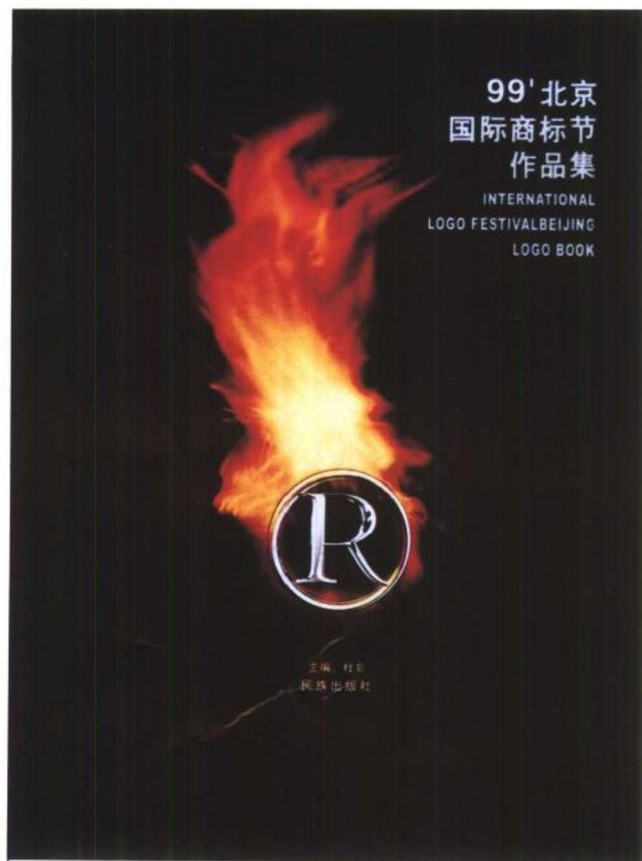

(图1)

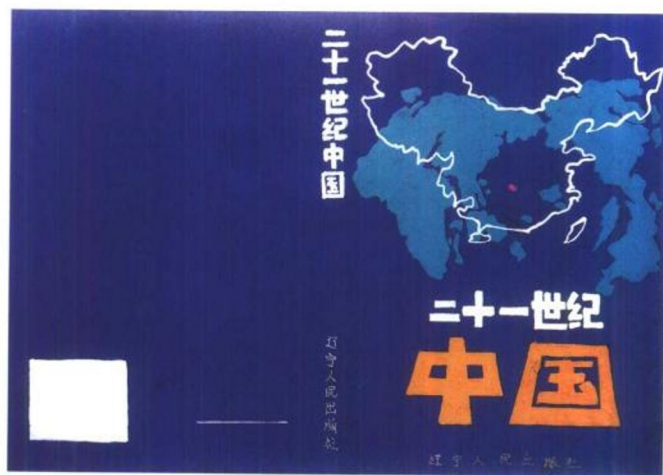
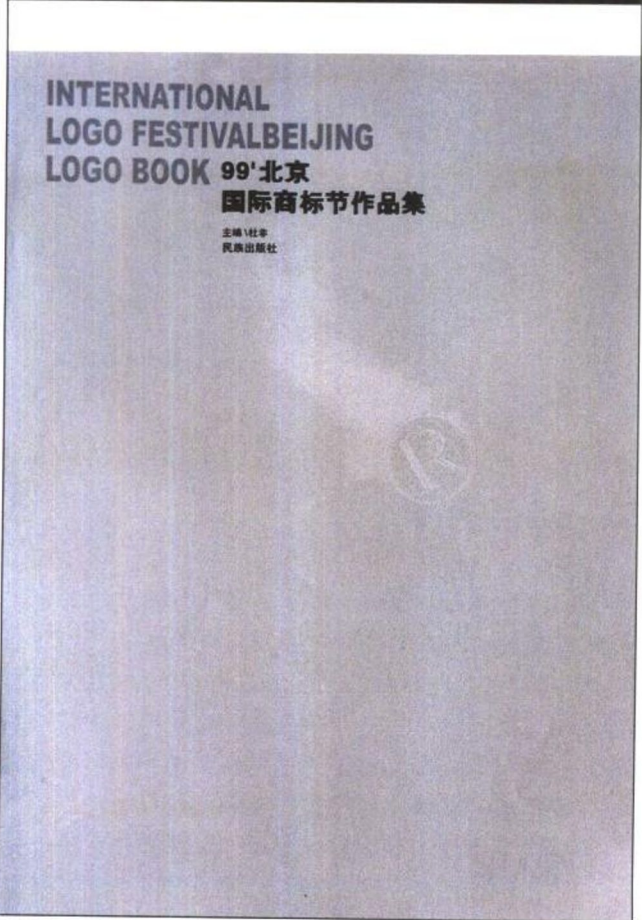
(图2)

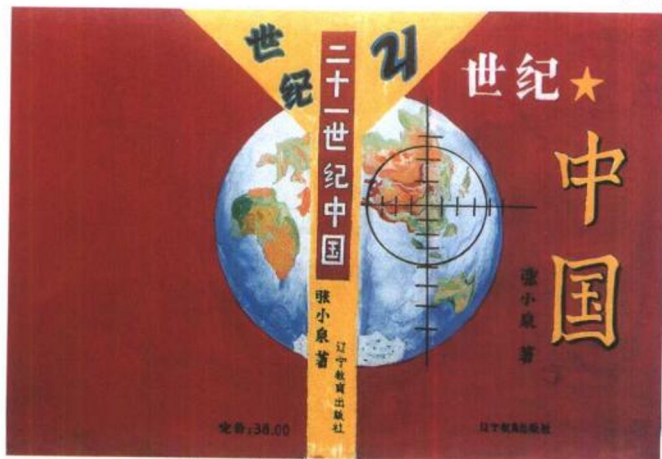
(图4)

3、计算机辅助设计是现代设计中不可或缺的一环，是未来发展的趋势。但是计算机毕竟只是工具，它能够带来工作中的快捷，却不能带来创造性的思维，所以，学习中不可过分依赖工具的使用，点到为止。在考核中，手绘与计算机的结果往往相去甚远，会一定程度地影响到考试结果。平时自觉注重手头工夫的训练，到应考时才能得心应手，一举中的。上面都是通过计算机完成的作业，用计算机进行设计的作业，出片前有充分的调整时机，进行修改，待一切认定，即可打印。而手绘作业落墨前，可能揣摩的挺好，待看到结果时，有时却不好改动了，如果基本功再不到家，自然得不到理想的效果。图5—6是通过手绘完成的作业，能看出作者还是挺有想法的。但图5显得画面挤了一些，如果图形再收一收，文字再小点，效果会更好。图6显得文字松散。此种经历是每个设计者都走过的路程，只有认识到这样或那样的缺憾，才能找到设计的感觉，才能走向成熟。

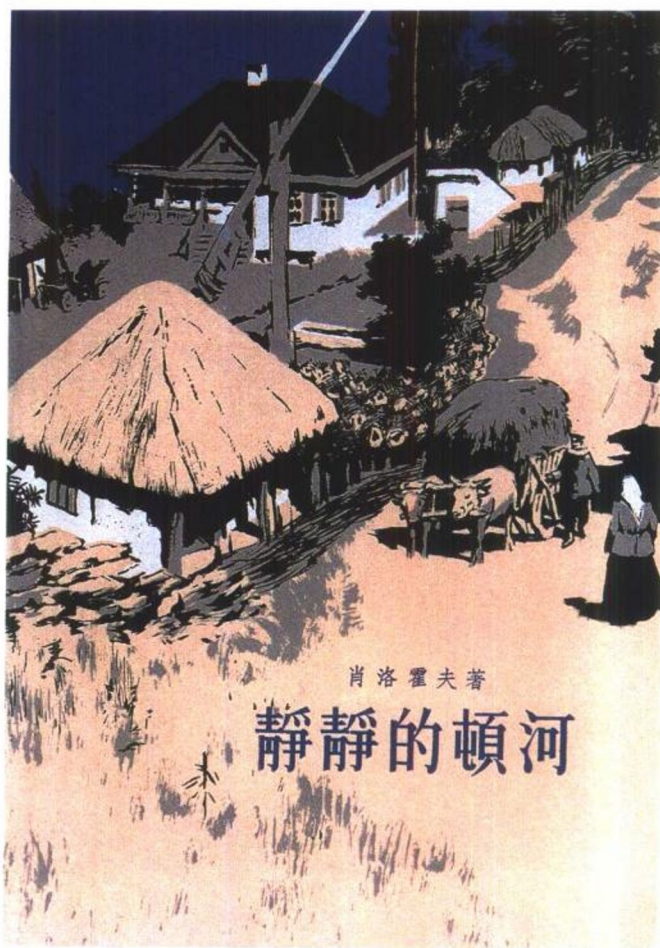
(图5)

(图6)

4、强化个性特点，注意准确地使用专业语言。在视觉传达设计专业中，与书籍装帧临近的设计有广告设计、样本设计、文化用品包装等等，设计时应注意区别它们的不同特点，用各自的专业特色来表达其独具的意象。《静静的顿河》是前苏联现代作家肖洛霍夫的长篇小说，作者通过小说的主人公葛利高里·麦列霍夫的遭遇，描写了哥萨克族的劳动生活、家庭生活，以及各阶层的分化和矛盾。该书获得了1941年斯大林奖金一等奖，并被改编为电影。图7是《静静的顿河》的电影海报，设计者选用的是男女主人公的形象来揭示人物的命运。图8是小说《静静的顿河》的书籍封面设计，选用的是哥萨克村镇鸟瞰。同是一部作品，电影海报和封面设计选取了不同的表现形式，它们的客观依据是，小说是原型，它的封面即是开篇，有利于恢弘情节的展开，中灰的调子比较适合在近距离欣赏，似乎沉重的历史画卷将从这里翻开。电影剧本只能选取典型环境中的典型情节，它的海报是从远距离观赏的，因而选取了强烈对比的形式，运用的是大色块，大效果，这样才具有视觉冲击力。如果试将两者互换，也未尝不可，但肯定不如现在的形式表达的准确，这说明它们还是有各自的形式特征的。

(图7)

(图8)

二、如何备考

通过课堂教学，我们了解了书籍从装帧设计到印刷制作的全过程，为我们今后可能要从事的这项工作打下了基础，我们可以在以后的工作实践中去慢慢积累经验。但是现在，我们面对的是考试，进行的是应试教育，因此如何在学习的基础上掌握考试的覆盖面，把握考试要点，是我们事半功倍取得考试好成绩的捷径。

根据自学考试纲要，考试分为理论部分和实践技能部分。理论部分试样见下章举例，需要全面掌握。实践技

能部分能够进行考核的有美术设计部分和版式设计部分。

考试如果选择版式设计部分,势必要提供一定量的版面材料,让考生去组织、安排,这将增加卷面的负担。客观地说,版式设计部分也不具备考试应有的难度,所以可以排除这部分作为考核的选项。

美术设计部分具有设计意义的是封面、扉页、护封、插图、计算机辅助设计。

封面具有典范的特征,考核的内容比较广泛;

扉页、护封具有次封面的意义,典型性其次;

插图与基础图案、装饰画科目有近似之处,其考核内容是其他两科的主考内容,这是主考学校命题时能够考虑到的因素;

计算机辅助设计,就目前考试来讲,还不具备上机统考的条件;

所以,能够较全面的承担考核意义的应该是封面设计。

本课程以普通高等院校在校生同类课程考试的及格水平为参考合格标准。下面,我们就以封面设计作为主要内容,进行应试准备。

(一)构思

进行任何创作,首先都要面对如何进行构思的问题。所谓构思,就是以特定的创作动机为引导,运用各种心理活动和艺术表现形式,使艺术意象得以创造并完善的过程,构思是设计师审美理想和审美意蕴追求的体现,是主观与客观的统一。封面设计构思,可以比做是在完成一道命题作文,它要求设计师根据既定的主题(已完成的著作)来进行创作(美化包装),在一定的框架内发挥设计师的主观能动作用,表现设计师的设计思想。

1. 类别的区分

像许多事物都有习惯定势一样,封面设计也有个对号入座的问题,这也就是内容与形式的关系问题。封面设计是设计师的二次创作,那么,我们首先就应该考虑到图书的类别,考虑到不同类别的图书在长期的观赏中形成的不同的审美习惯。我国图书按“中国图书馆图书分类法”分为“基本大类”和“T工业技术”两类。

I、基本大类

A、马克思主义、列宁主义、毛泽东思想

B、哲学

C、社会科学总论

D、政治、法律

E、军事

F、经济

G、文化、科学、教育、体育

H、语言、文学

I、文字

J、艺术

K、历史、地理

N、自然科学总论

O、数理科学和化学

P、天文学、地球科学

Q、生物科学

R、医药、卫生

S、农牧、林业

T、工业技术

U、交通运输

V、航空、宇宙飞行

X、环境科学

Z、综合性科学

II、T工业技术(略)

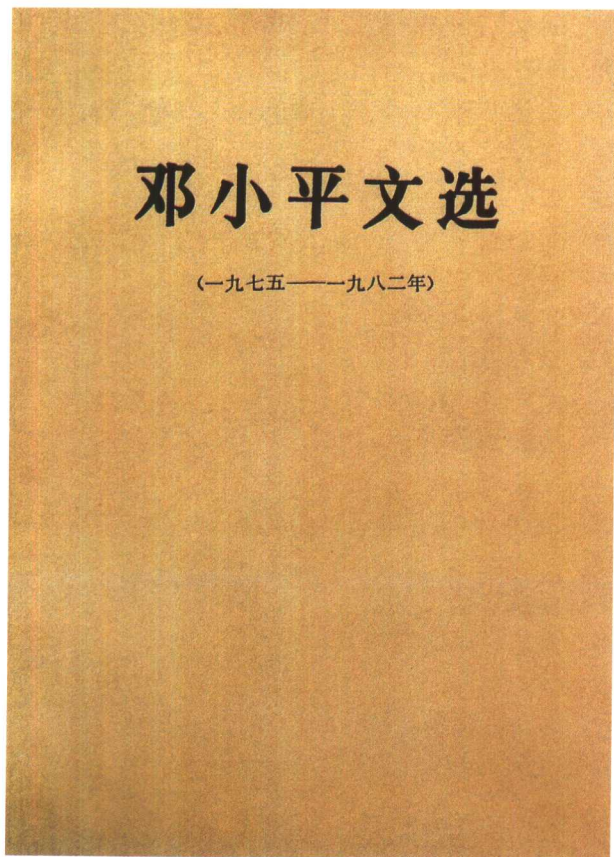
2. 内容与形式的应用

按我国图书分类,我们可以归纳出以下几个类别。一种是具有理性思维特点,比较抽象的类别,如:马列;哲学;政法;经济;数理化;社会科学;自然科学等。图9—14属于此类,这一部分较难表现,从选用的作品看,表现的还是各有特色的。如给你这些较抽象的题目,你怎样表达呢?图15—19采用了图形表现抽象思维,如《创造》《机遇》《系统方法》《数学方法》《假说与理论》,这就需要设计者具备一定的创造图形能力。

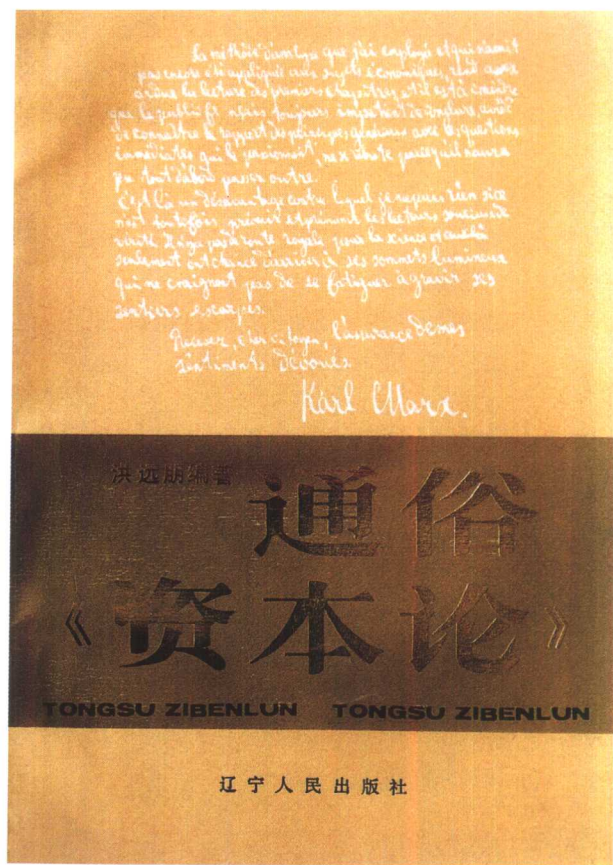
另一种是形象思维特点比较明确的类别,具有代表性如文艺类。这类形式可谓信手拈来,图20—25可见一斑,初学者可从这方面起步,有一定的趣味性,选择的形式也比较多。

还有一些则难于明确,就算是中性吧,如:语言文字;科教卫生;生物医学;工业环保等。对于不同的内容特点,应选择与之相应的表现形式,这样在心理的舒适度上,才显得妥贴一些。

完整的内容与完美的形式结合,是艺术创作的基本要求,艺术创造之所以能用最直观的方式传达信息,缘于设计师的感悟,通过设计师的创造,把可视形象传递给读者。在实践与考核当中,我们接受的命题并非是一些容易表现的题材,因而创意是否聪慧,直接影响到设计意图的表现。

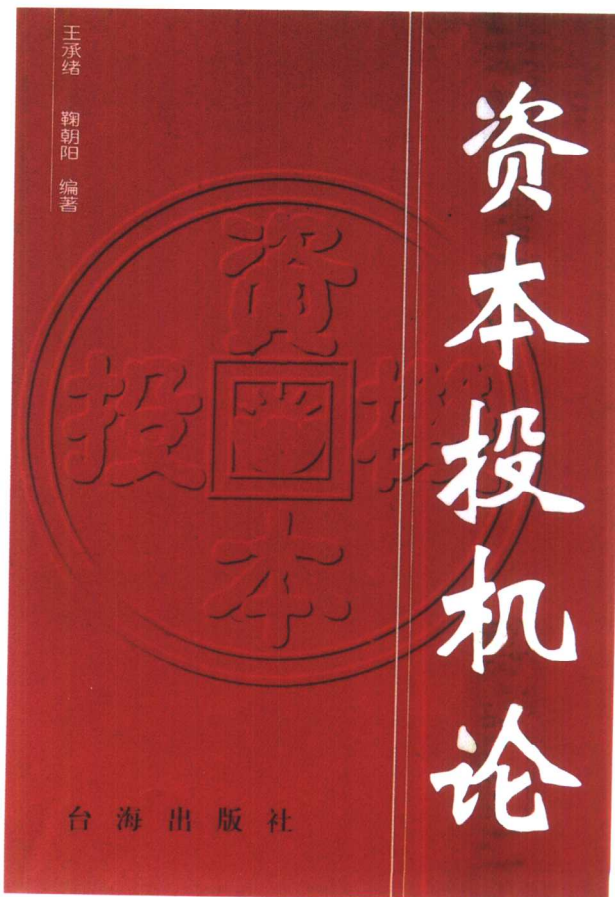
(图9)

(图11)

(图10)

(图12)

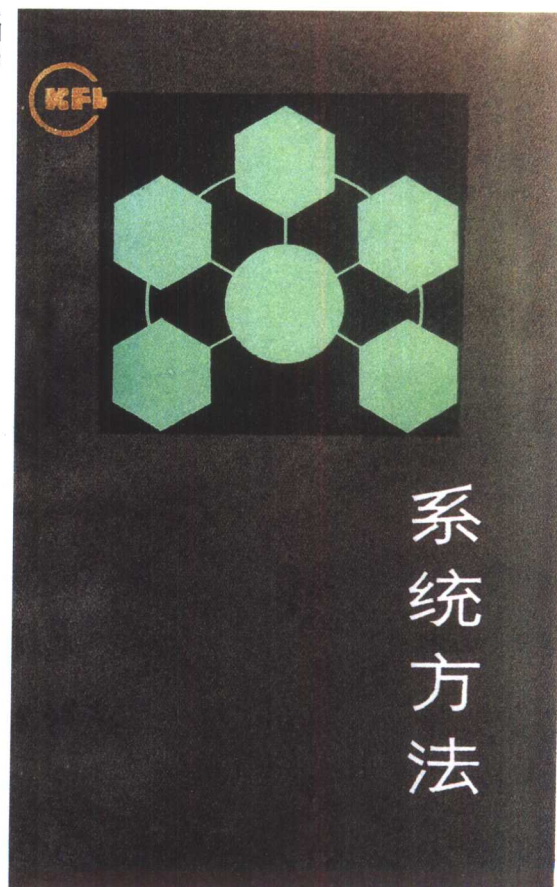
(图 13)

(图 15)

(图 14)

(图 16)

(图 17)

(图 18)

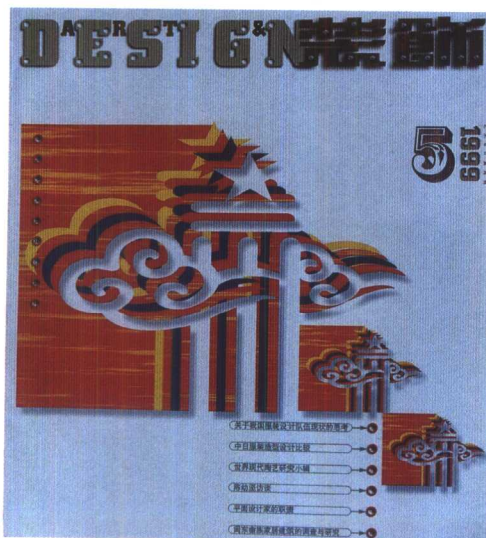
(图 19)

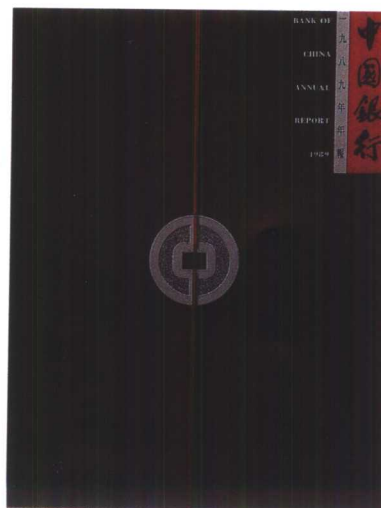
(图 20)

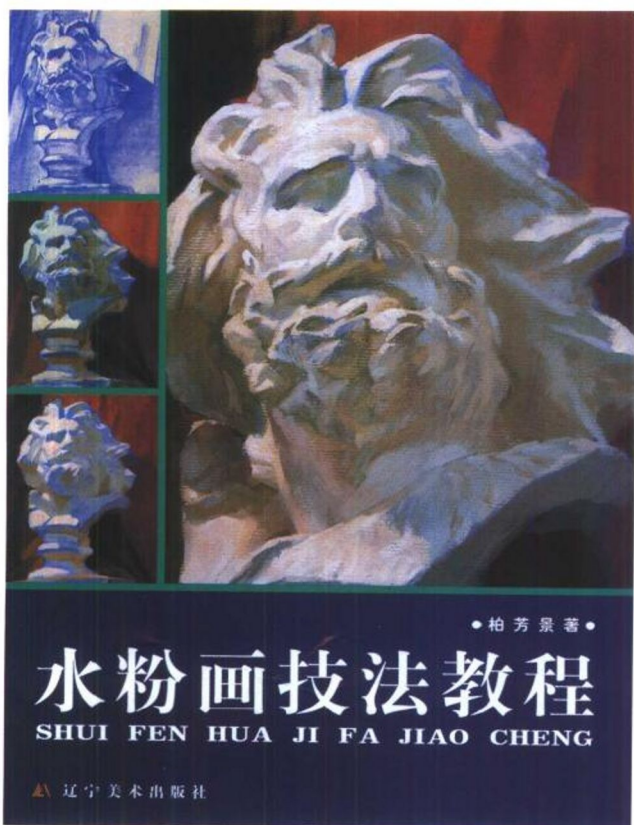
(图 21)

(图 23)

(图 24)

(图 22)

(图 25)

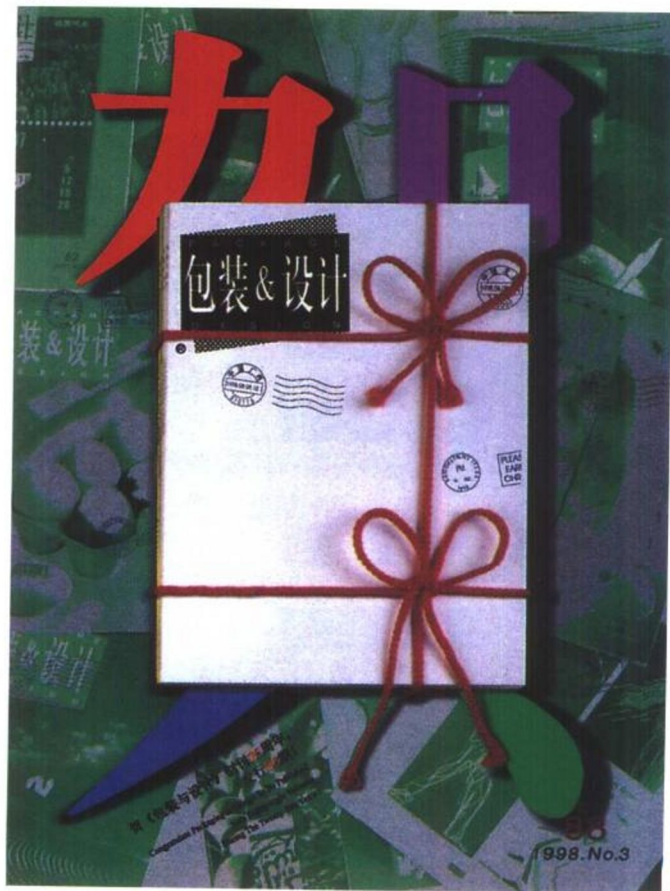
3. 创意

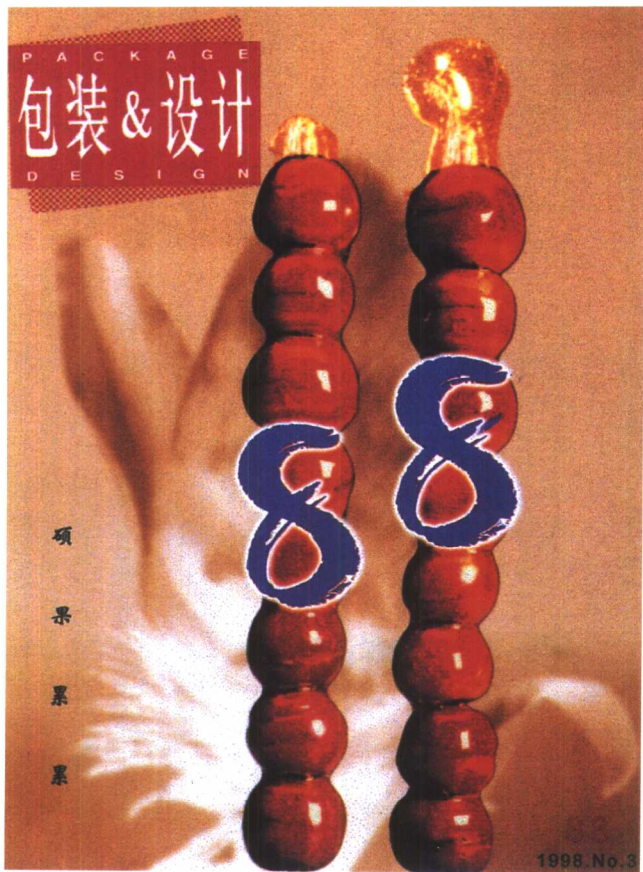
诗分三品,设计的结果也能分出不同的层次,这是与我们平时的修养和创造能力的训练有关。一般来说,设计师应具备这样一些修养与能力:①严肃的科学态度;②充满激情的创造欲望;③合理的知识结构;④相应的基本技能,只有这样才能成就一番事业。

常言道:不怕不识货,就怕货比货。学习的过程,也是一个比较的过程,有比较才有鉴别,有比较才能知己知彼,才能取他人之长,补己之短。本书选用同一题材的作品供学习者观摩,意在通过品评这些作品的同时,给我们带来某些启迪。

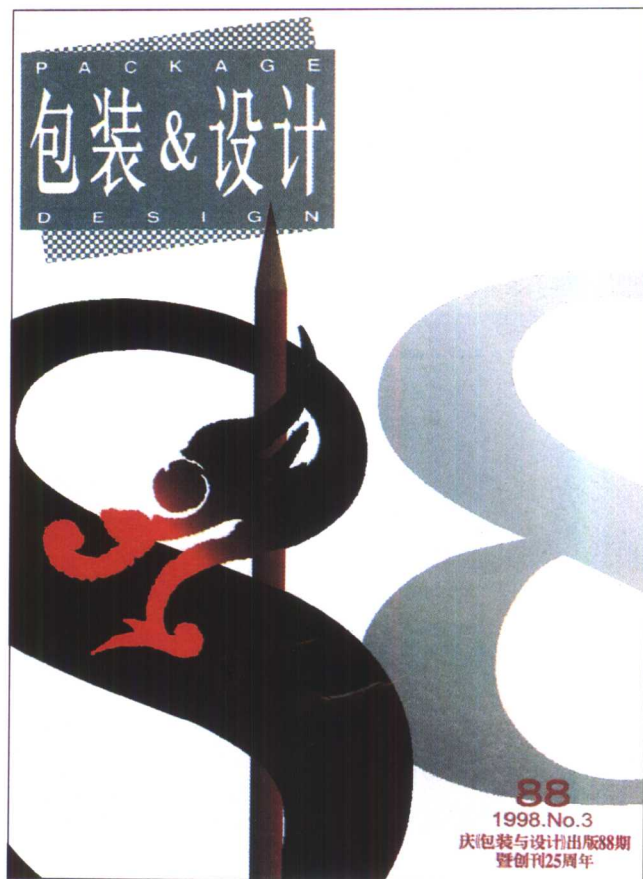
《包装与设计》杂志是国内较有影响的设计类刊物,该杂志曾为创刊25周年,出刊88期,向全国读者征集庆贺封面,收到来自全国(包括港、澳、台)450多位读者的600多件作品。图26是最终确定的作品,图27—54是其中部分作品。提示:①该刊为设计类杂志;②征集的为庆贺作品;③借88期“发发”字的谐音,寓意吉祥。

(图 26)

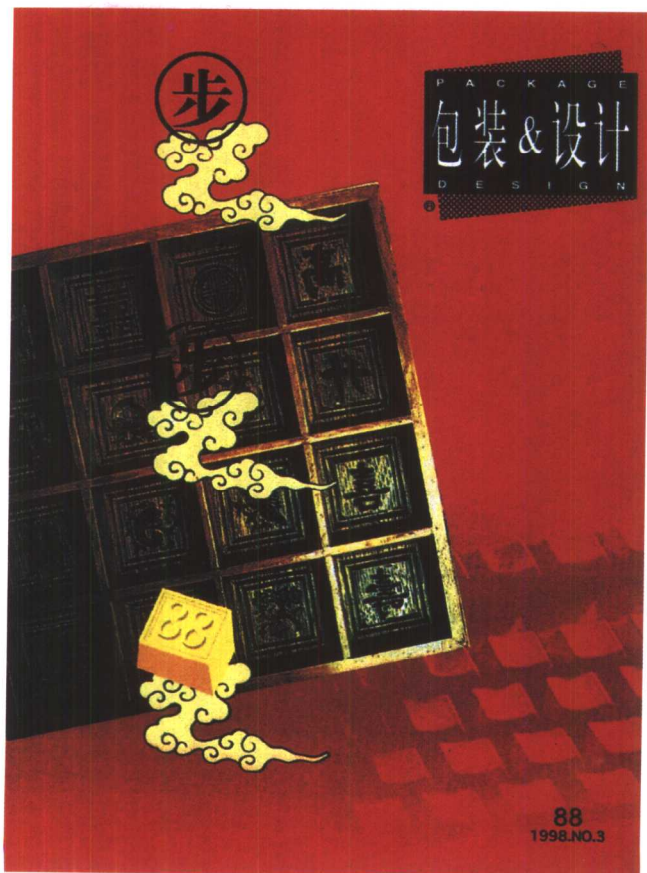

(图 27)

(图 28)

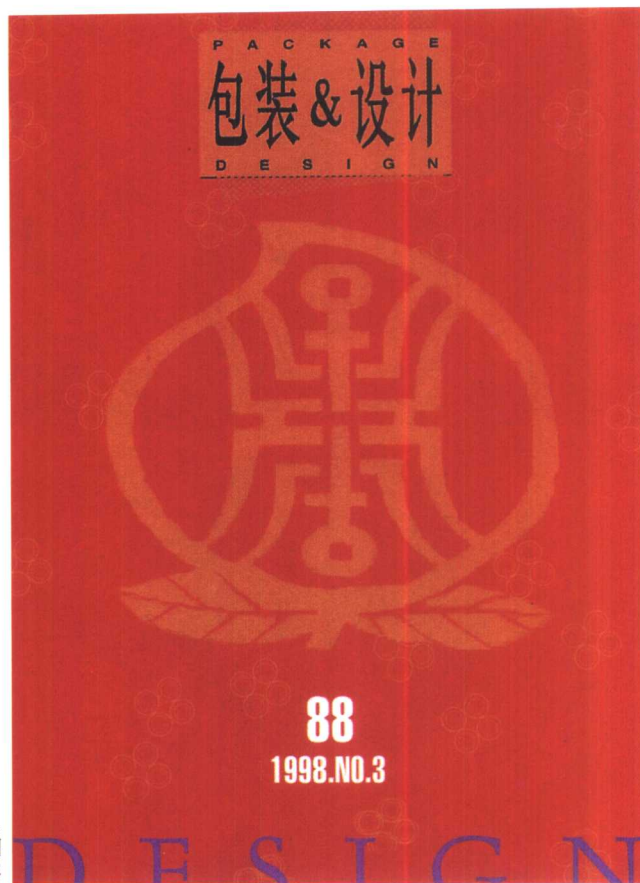
(图 29)

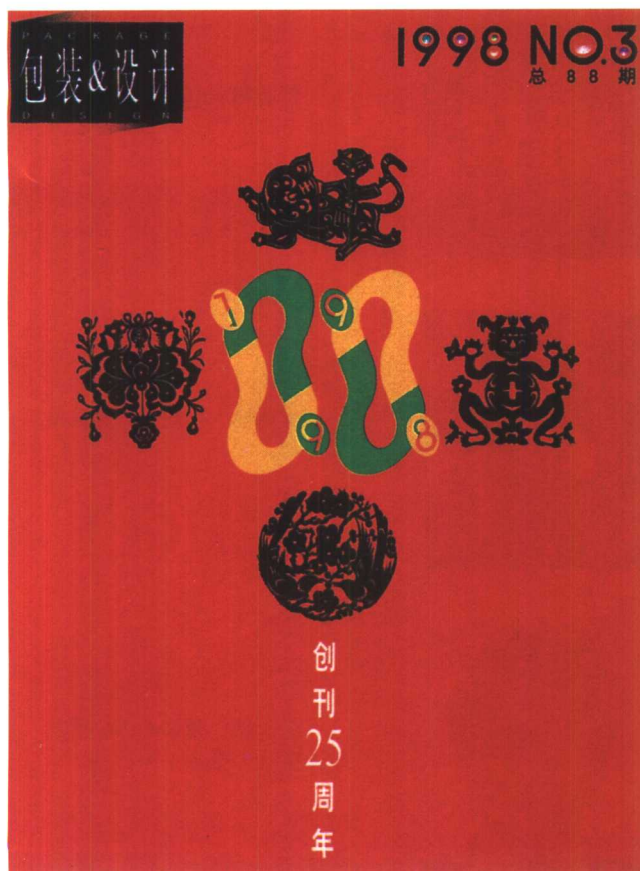
(图 30)

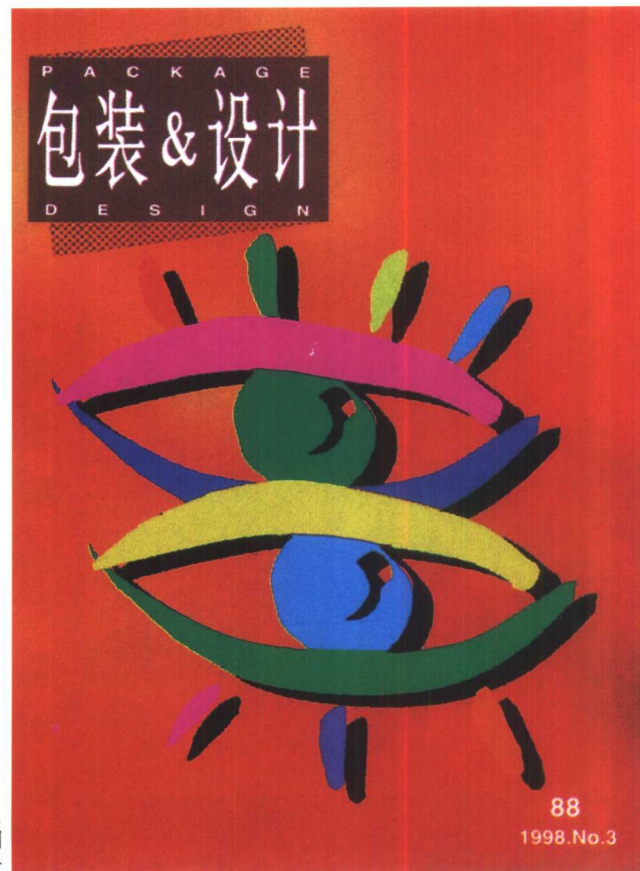
(图 31)

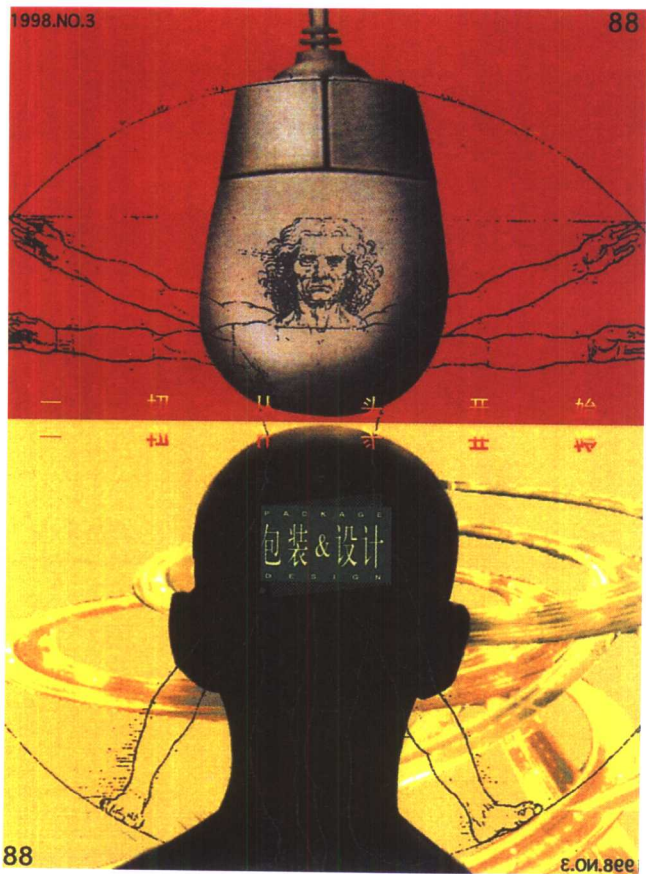
(图 32)

(图 33)

(图 34)

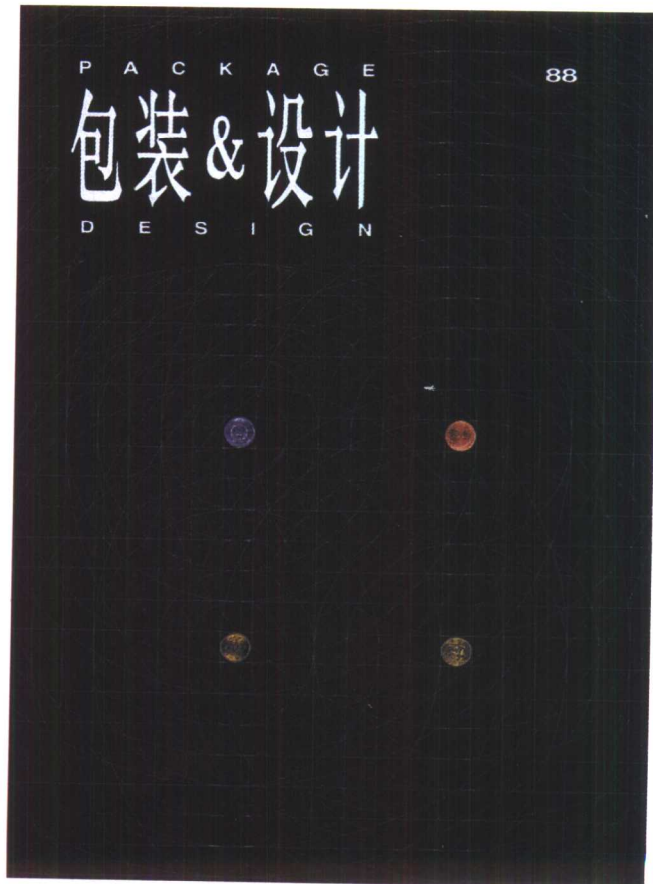
(图 35)

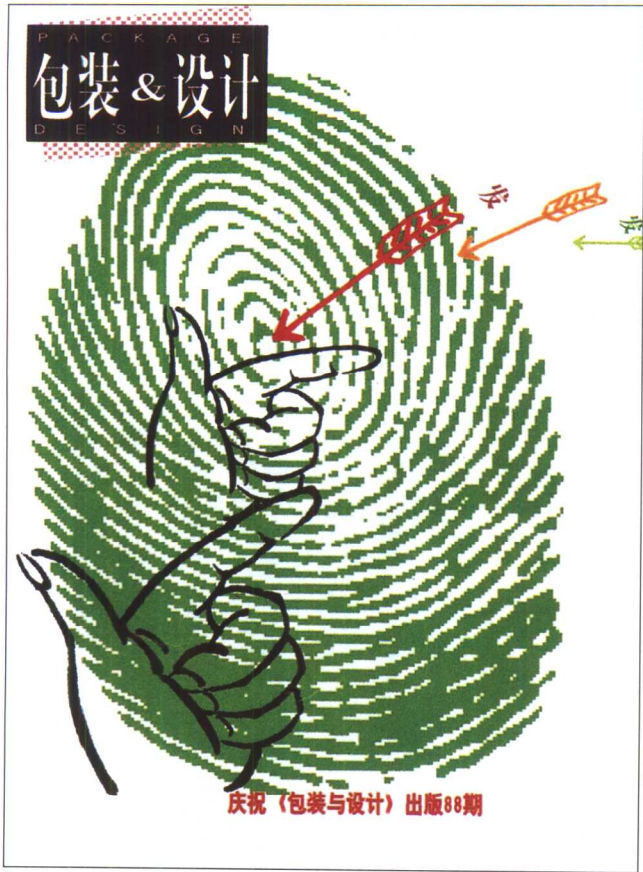
(图 36)

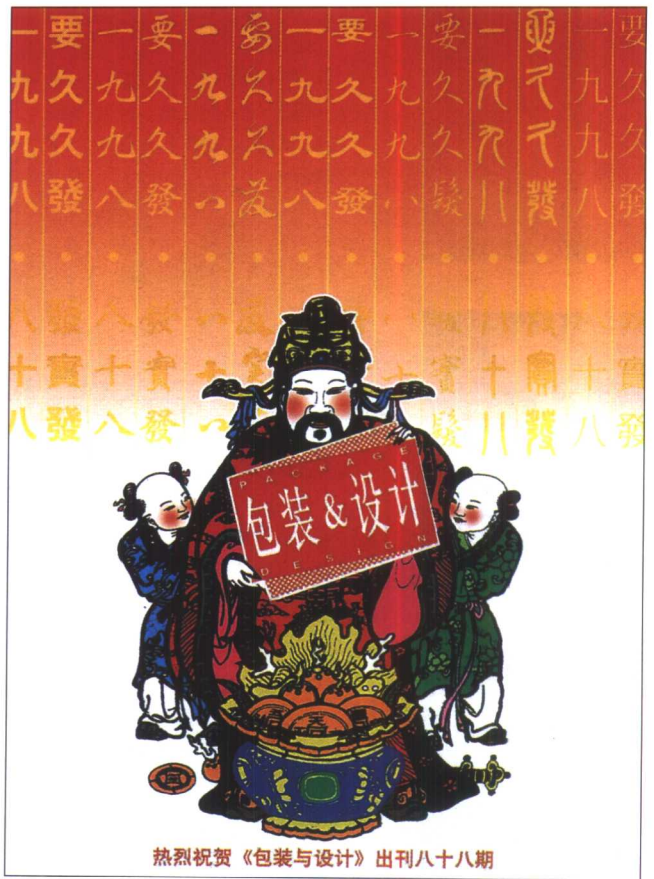
(图 37)

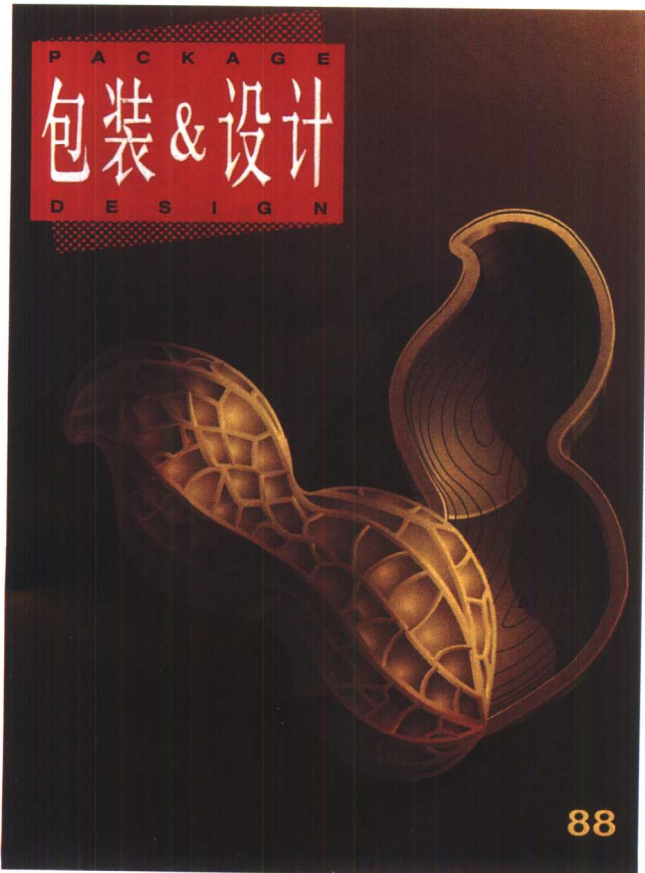
(图 38)

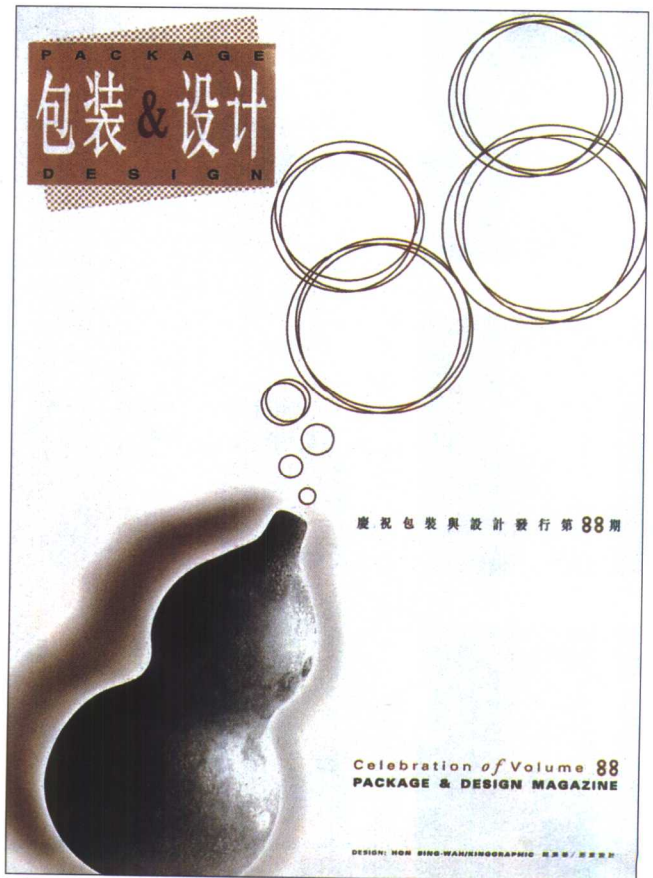
(图 39)

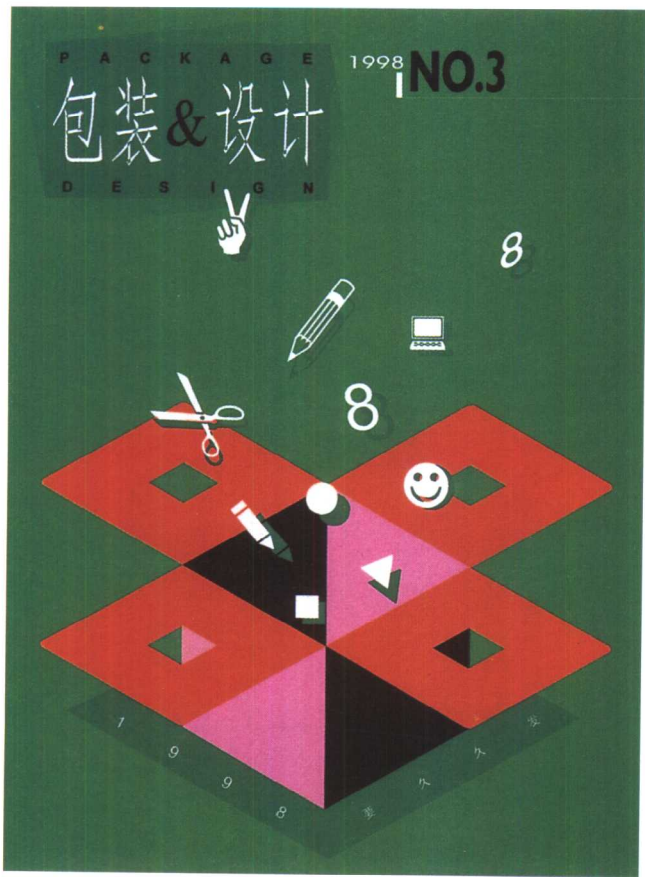
(图 40)

(图 41)

(图 42)

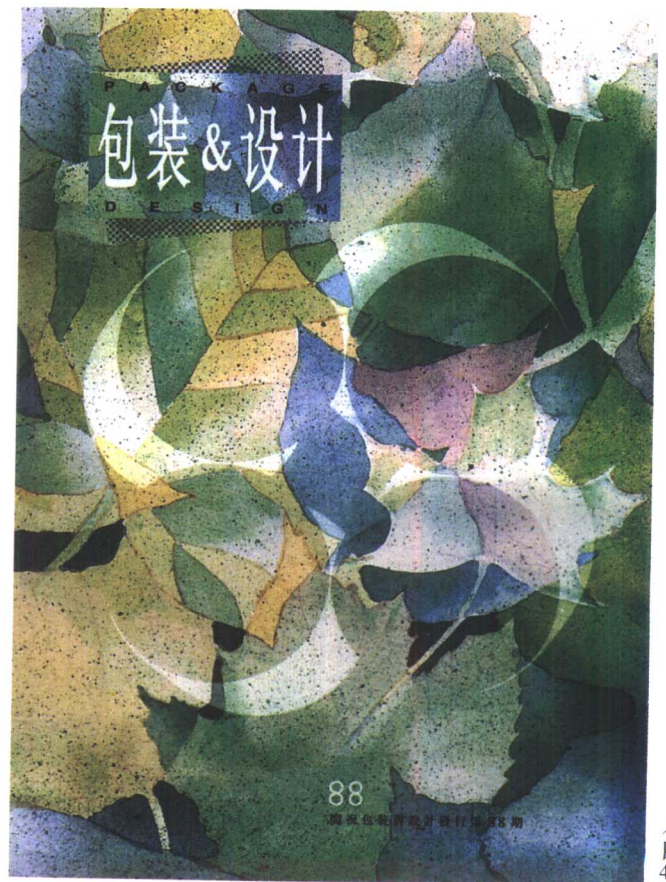
(图 43)

(图 44)

(图 45)

(图 46)