

面向 21 世纪的当代设计

书籍装帧

设计。

主编 何洁

编著 詹凯

安徽美术出版社

"I feel X, I observe X."

面向 21 世纪的当代设计

主编：何 洁

书籍装帧 设计

编著：詹 凯

安徽美术出版社

· 图书在版编目(CIP)数据

书籍装帧设计/何洁主编;詹凯编著. —合肥:安徽美术出版社,2000

(面向 21 世纪的当代设计)

ISBN 7-5398-0813-6

I. 书… II. ①何…②詹… III. 图书-装帧-设计
IV. TS881

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 12872 号

书籍装帧设计

詹 凯 编著

安徽美术出版社出版

安徽省新华书店发行

合肥市双环制版彩印厂印刷

开本: 889 × 1194 1/16 印张: 2

2000 年 1 月第 1 版 2000 年 1 月第 1 次印刷

印数: 0001-5000 册

ISBN 7-5398-0813-6/J · 813 定价: 18.00 元

书籍装帧设计

如果说时代的发展进入电子数码阶段之后,更多地获取信息主要是依靠广播、电视媒体及电脑网络,那么,要想更好地学习、记忆,离开书籍这一古老的传媒方式依然是不可想象的。在漫漫的历史长河中,书籍作为一种可以超越时代的文化力量,无论是过去、现在还是将来,都会在相当长的一段时期内存在着。而作为书籍文化范畴中重要组成部分的书籍装帧设计,也将伴随着时代的发展不断变幻自己的形象与侧重方向,通过材料、设计、印刷、装订等不同的程序将人类的文明、人类的理想与幻想、人类的时代文化和人类对美的追求传达出来,从而促进世界的进步与发展。

书籍装帧设计是一个庞大的工程。一本书的设计,从文字安排到标题的处理方式,从材质、纸张、封面、环衬、扉页到目次以及书内文字的空间配置等,围绕着一本书的整体构想到达最为理想的三度空间的结合,从作者、出版社的编辑、设计师到印刷装订人员乃至读者,这所有环节的综合结果,才算是完成了一本书的整体设计。因此,书籍的各部分应用统一的美学构思,设计的各要素与编排、制作、印刷、装订甚至销售等各个环节都必须相互协调,这样才能保证书籍具有高超的艺术质量,才能把作者的思想与设计融为一体、生动、形象地呈现在读者面前。

对于现代的书籍装帧设计来说,有两个时期的革新运动是举足轻重的:一是19世纪末,英国的画家、建筑家、书籍装帧艺术家威廉·莫里斯的艺术实践和他所倡导的运动,他重新强调了手工艺的特点,对印刷字体的发展有很大的贡献,推动了世界上许多国家的书籍装帧艺术向前发展;另一个是1919年创建的德国包豪斯设计学院的促进作用,这其中构成主义大师列捷斯与把构成主义的思想发展应用到版面设计理论上的契萧尔德为书籍装帧设计留下了不可磨灭的标志,这一时期是现代书籍装帧设计的重要里程碑。

然而,书籍装帧设计的革新运动毕竟是针对设计自身规律发展、实践活动和理论的研究。真正由设计外部发起,并极大地影响、改变了设计发展方向的是现代电子的发展与广泛应用,尤其是根植于现代科技的电脑,对传播信息、帮助人类思维与劳动具有巨大的潜能作用。这一特效媒介的出现是物质与精神两方

面文明的反映。

实际上,人们利用计算机研究设计的历史也不算短了。40年代二次世界大战末期,在电子的迅猛发展势头下,科学家从人体工程结合情报资讯理论得来灵感,将人脑比作信息传递与决策运作系统,进行研究试验,产生了电脑,这是传播媒体上的革命。到了60年代,关于人脑、电脑的争论,导致了艺术家同科学家一起加入人工智能学的进一步研究,作不同领域多角度的展现,并仿照人类视觉系统处理方式,为电脑植入一套处理系统。到了70年代,印刷制版系统得到发展,电磁技术取代了传统的处理方式,导致镭射电子分色的应用,为信息传播提供了新媒体。其操作简便、分色准确和对图像的各种处理功能使传统的照相分色制版工艺在短时间内被淘汰。80年代,微型电子计算机性能的飞速提高和销售价格的降低,给印刷业又带来了一次更大的革命。激光照排技术的广泛普及替代了千百年来一直被人们沿用的活字排版技术,往日那些沉重的铅字、成排的字架和忙碌于字架间手工拣字的工人,已逐渐被明亮的机房、敲击键盘声和一次成型的胶片所代替。由于CAD技术的发展,人们能精确控制错综复杂的每一环节,更新了表现形式。在计算机上规划的版面设计能提供直观、真实的依据,帮助设计师进行创作。这才真正使计算机走向融计算与研究图形、文字于一体的新阶段。不论是书籍还是报刊设计,都要靠创意技巧把信息通过视觉传达给读者。电脑引入书籍装帧设计领域,使原来属于编辑、设计、制作、印刷等不同范畴的工作相互联结,打破了它们之间的疆界,为传统的处理注入新的艺术生命,赋予了美术设计新的契机。电脑作业的方式将过去繁杂的设计制作过程大大地简化,使之变成了“桌面排版系统”,不但大量节省人力物力,而且速度快、效果好。90年代彩色桌面印刷系统的普及使印刷革命更加彻底。如果说70年代的电子分色解决了彩色图像分色的计算和智能化问题,80年代的激光照排、桌面排版实现了黑白文字的编排和微机化,那么90年代的这场革命则是把前两次变化完美地融为了一体。

书籍装帧设计就是在这些不同时期的技术革命中,一次次地改变着自身,随着时代的进步,将人类的文明发展融入体内。现在的书籍装帧设计已全面地

实现了从图像扫描、处理,文字输入,图文混排,创意设计直到电子分色、彩色打样等的电脑控制。书籍装帧设计师的主动性、自由性扩大了,更加新颖的形式、更加精致的设计细节、更加复杂的工艺都可以轻松完成。这一切都是前人梦寐以求、不可想象的。

如果说科学技术的发展是书籍装帧设计的时代坐标,那么书籍艺术中心的变化则是书籍装帧设计的时代罗盘,它为人们指明了发展的方向及风格的侧重。

19世纪末20世纪初,英国曾经是世界书籍艺术中心。威廉·莫里斯倡导的书籍艺术革新运动,不仅推动了英国书籍艺术的发展,而且激励了许多欧美国家去提高书籍艺术的质量。但是,从20世纪20年代开始,英国的设计走向低谷。因为那时,正当德国、俄国、荷兰人努力发展现代设计时,英国却热衷于设计定义的争论、停留在理论的探讨上,没有在设计实践上发展;另外,英国的制造业不景气也影响了国家的设计行业,尤其是一战之后,国力衰退,基本丧失了战前的世界超级大国的地位。但是如果具体到比较前卫的设计行业,英国还是非常先进的、可与正统的现代主义设计和国际主义设计分庭抗礼。即使到现在,英国的实验性设计意识在世界上也还是非常典型的,这一点向前可追溯到60年代的波普设计运动。

第一次世界大战之后,世界书籍艺术中心转移到了德国。德国有着非常悠久的书籍艺术传统,无论是15世纪谷腾堡发明的铅合金活字、19世纪发明的石版印刷,还是20世纪初产生的字体设计风格,都影响很大。包豪斯设计学院提倡的构成主义以莫霍莱·纳吉、赫伯特·贝耶等为代表,所进行的视觉传达设计的创造性革新,将造型的视觉理论的新成果应用于书籍装帧设计中,直到后来的契斯尔德发展的“新版面设计”更是对书籍装帧设计作出了卓越的贡献。这种新的书籍装帧设计风格进而影响了欧美和日本,对科技书籍、摄影画册、杂志及广告印刷品的设计都起到了促进作用。莱比锡成为世界书籍贸易的中心和许多国家学习书籍装帧设计的教育中心,现在的莱比锡书籍艺术学院在世界上依然非常有名。但是,随着纳粹的执政和第二次世界大战的爆发,这一书籍艺术的辉煌时期也就过去了。德国的以包豪斯学院为首的大批现代设计的先驱基本移民到美国、瑞士等国,推动了那里的现代设计的发展,也带来了二战结束后国际主义设计的发展与兴盛。而德国虽然在战后最重要的设计学院乌尔姆完善了教育体系,形成了功能主义、理性主义的鲜明的设计特点,但比起当年的繁荣景象已经是明日黄花。

瑞士在第二次世界大战之后成为世界书籍艺术的

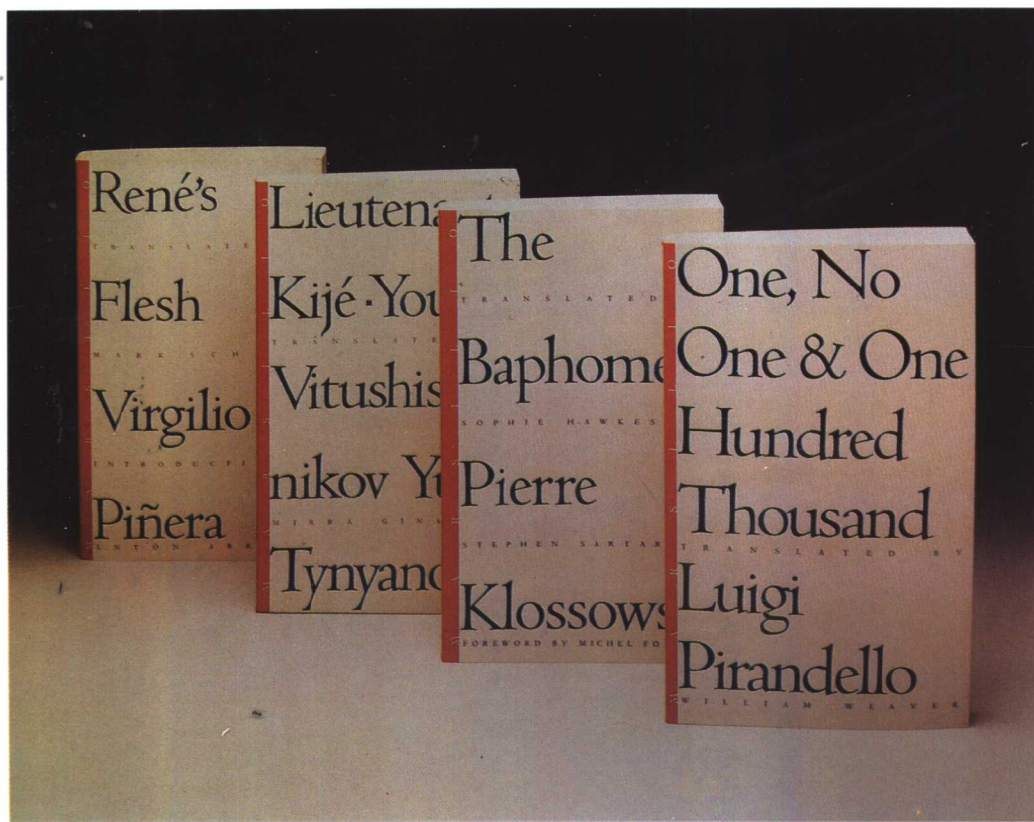
中心。首先,瑞士在两次世界大战期间都能够在和平的环境中进行书籍艺术的正常发展。其次是瑞士的地理位置处在法、德、意中间。二战期间,这三国的许多书籍艺术家逃到瑞士,使瑞士的美术、摄影画册,科技、儿童书籍达到了世界最先进水平。而以勃洛克曼、阿文·霍夫曼等人为首的巴塞尔与苏黎世设计发展了瑞士的国际版面风格,以简洁明快的版面编排和无衬线字体为中心,形成了高度功能化、非人情化、理性化的平面设计方式,使版面设计获得永恒的完美造型及绝对和谐的整体,在探索视觉传达造型语言和规律方面影响了世界。

60年代是日本经济飞跃的时期,在书籍装帧设计上一方面注重传统的、民族的、历史的设计文化,形成了独到的东方风格;另一方面又学习欧美的经验,这种学习是比较彻底的,尤其是对构成主义设计的学习。基于这些,日本树立了“良好设计”的积极的形象,同时也推动了书籍装帧设计的发展,终于跨入先进国行列,并一度与瑞士并列,甚至曾出现过取代瑞士成为世界书籍艺术中心的趋势。一直到现在,日本的书籍装帧设计依然是十分精美和富于想象力的,尤其是其东方手工艺技巧与西方现代最新技术相结合的新风格,开辟了书籍装帧设计的新天地。

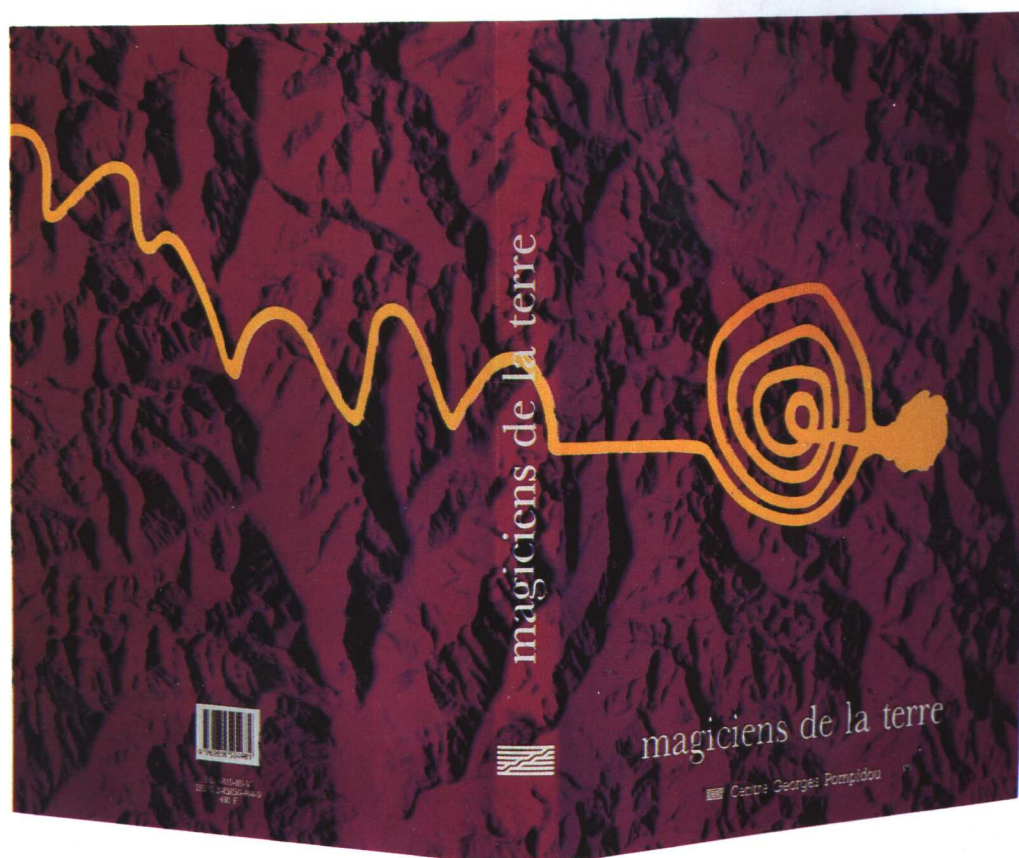
美国作为世界现代社会的代表,以其经济的迅猛发展与科技的不断创新为基础,也出现了繁荣的书籍装帧设计市场,但由于其社会的商业性远远超过了书籍所承载的文化性,因此书籍装帧设计的文化质量始终提不上去。随着90年代杂志设计版面的不断翻新,设计思潮的不断涌现,尤其是现代设计的重要工具电脑及各种新软件的开发,网络化视觉形象,在书籍装帧设计中运用更新的字体,更加活跃、大胆、无所约束的版面风格,使美国的书籍装帧设计在形式上出现了突破,视觉形象也更具有社会性,且视角独特、富有冲击作用,实现了片面的书籍装帧设计的发展,但从书籍整体设计的角度去评价似乎还是缺了一些什么。

书籍是人类文明进步的阶梯,各国书籍装帧设计由于传统的不同,有着各自的民族风格和时代风格,而社会经济科学的发展也会直接影响到它的设计取向。

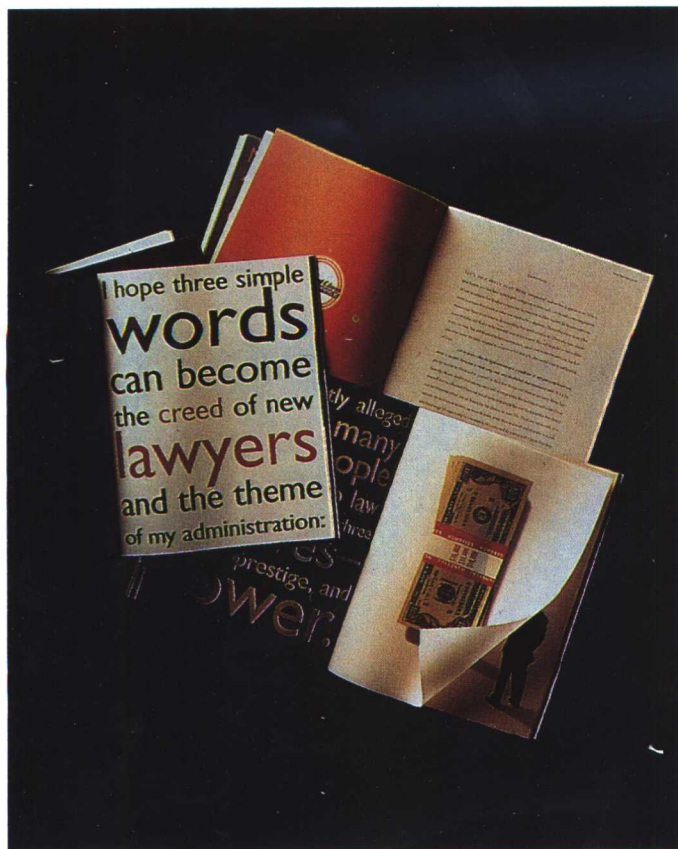
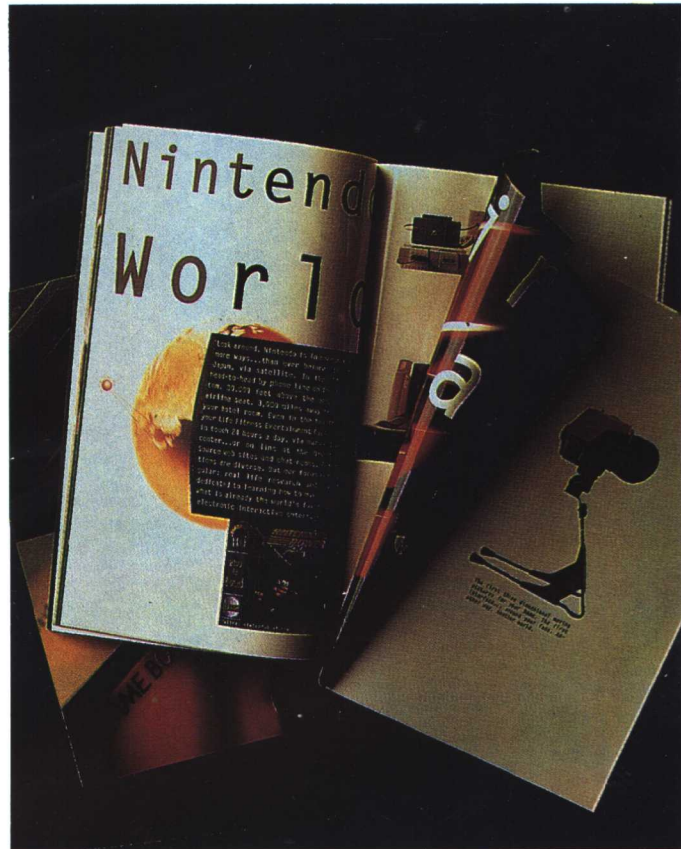
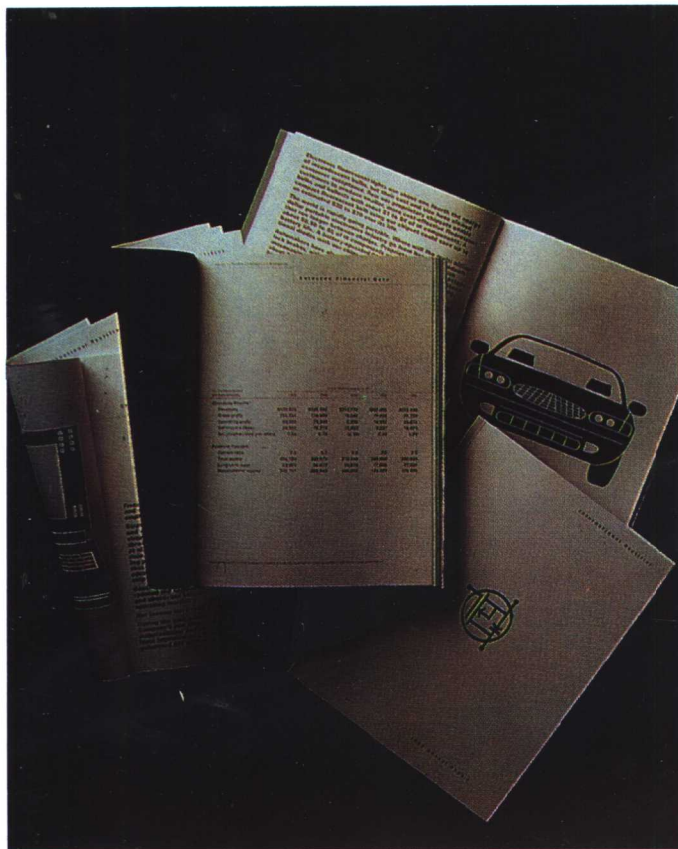
书的内容固然是至关重要的,但面对一本纸质优良、印刷精美、设计别致的书时,更可以说是一种享受和乐趣。书籍装帧设计就是把统一的美学构思贯穿到书籍的各个部分之中,形成一个相互协调的庞大的视觉传达工程。

精心挑选的、优雅的字体有序地排列在封面上，清爽的视觉感受，浓浓的文化韵味。

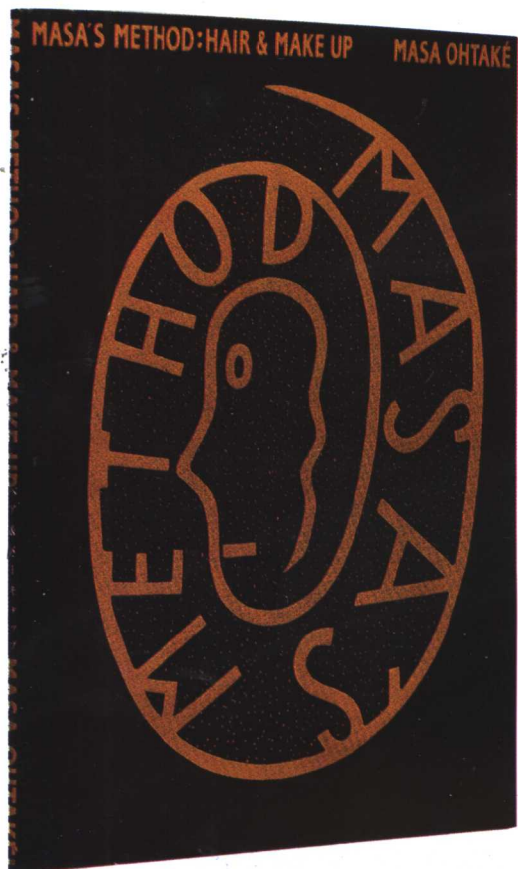
为法国蓬皮杜艺术中心设计的艺术书籍。简约的图形与丰富而整体的背景形成强烈的视觉反差，而色彩也具有某种象征意味。

书籍装帧设计是一项整体性的工作，每一个部分都显现出设计师的灵感。

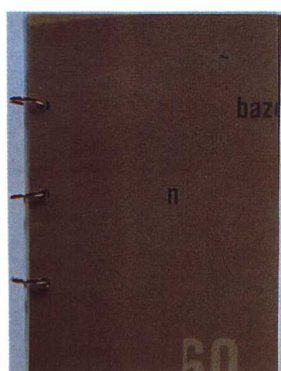
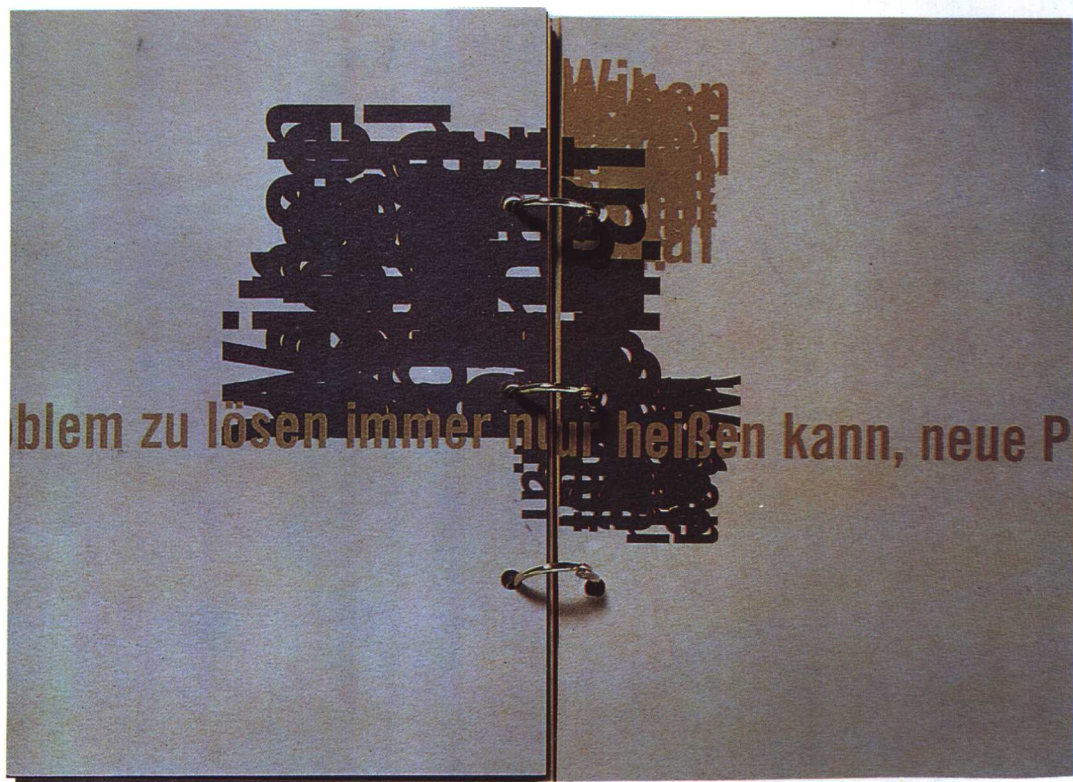
简洁，像一杯茶、一杯酒，给人的感受，又因人而异。

旋转的文字与简约的图形有机地结合在一起，画面构成单纯、朴素、富于动感。

波普风格的插图本身就极具视觉冲击力，单纯的设计形式最大限度地凸显出插图自身的魅力。

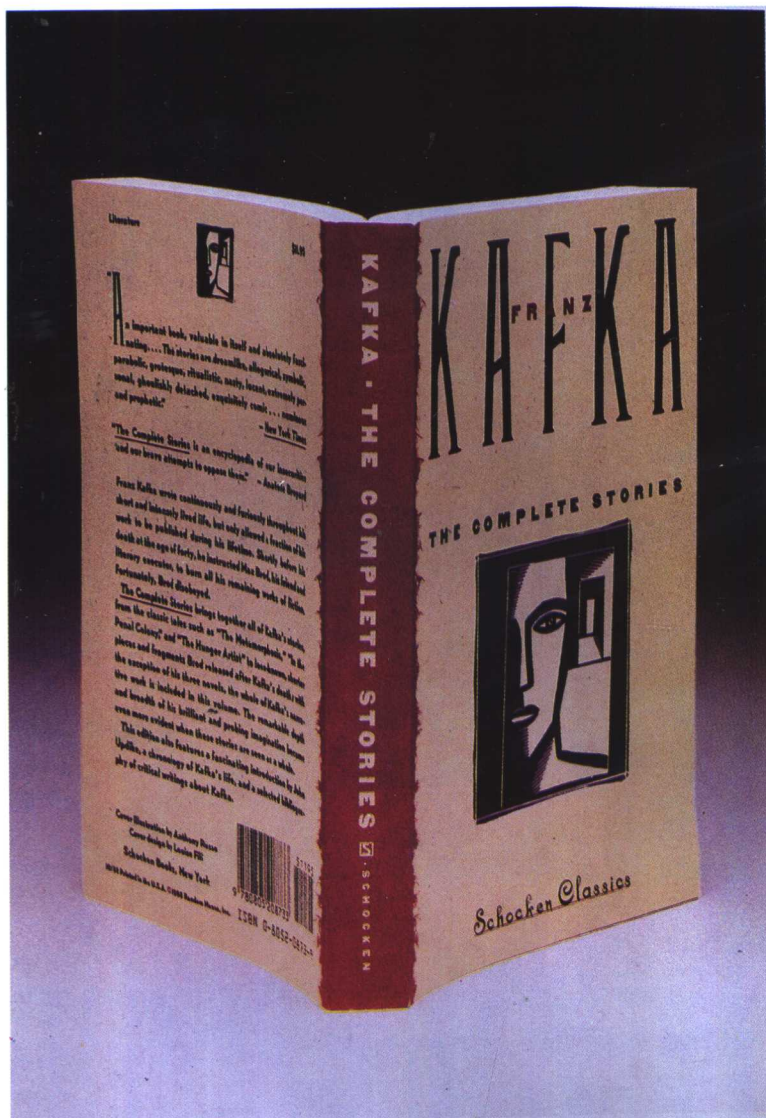

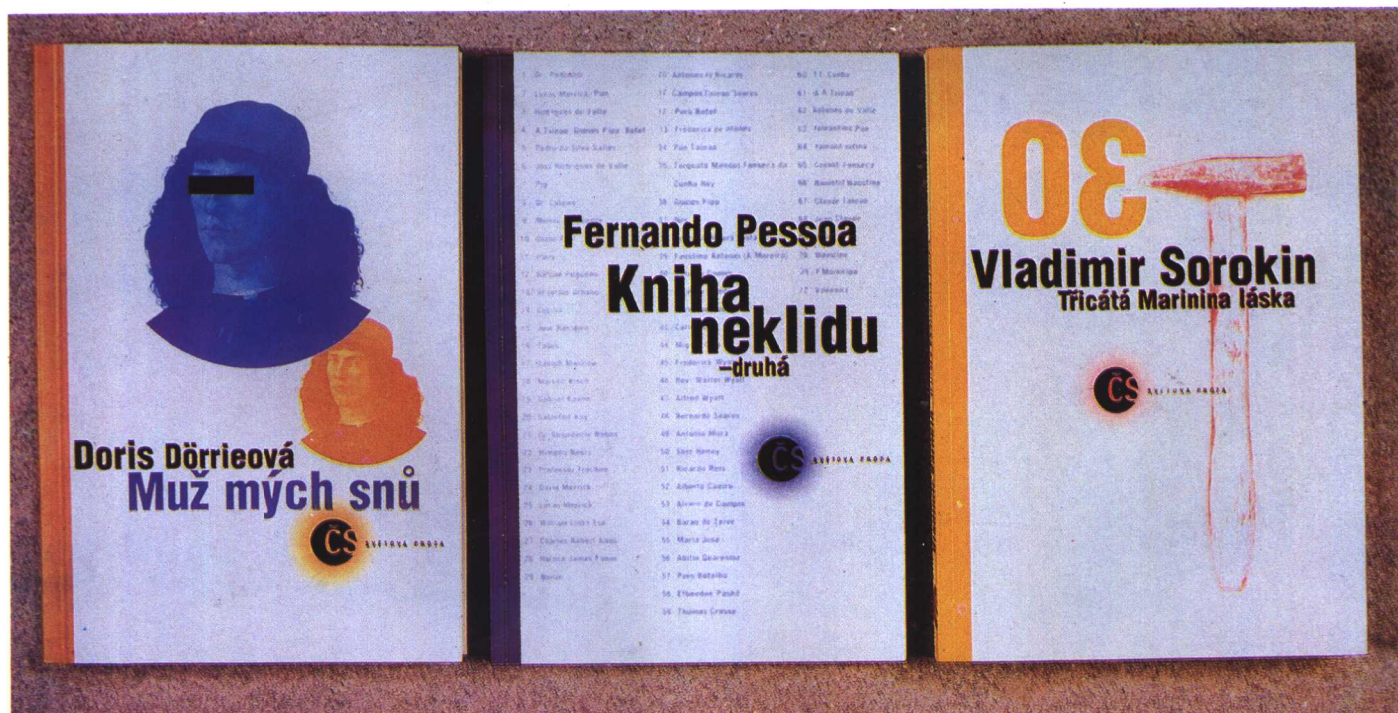
特别的纸质，单纯的要素，字体的重叠排列，简洁、朴素的色彩配合，构成了不同凡响的设计。

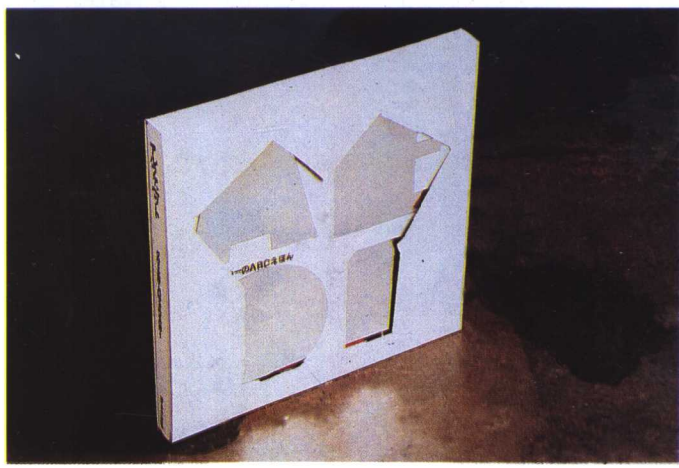
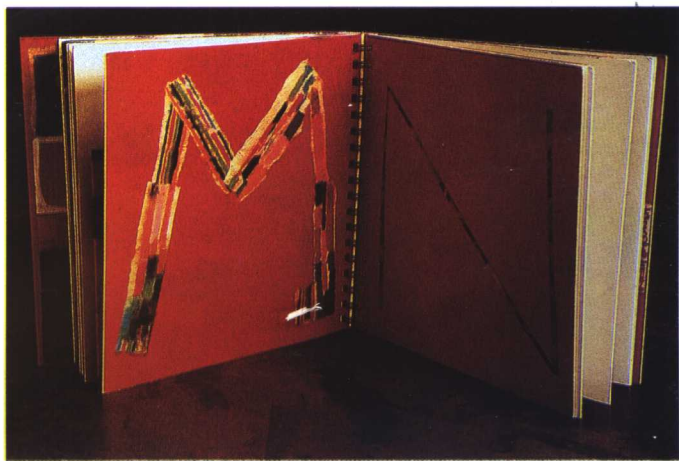
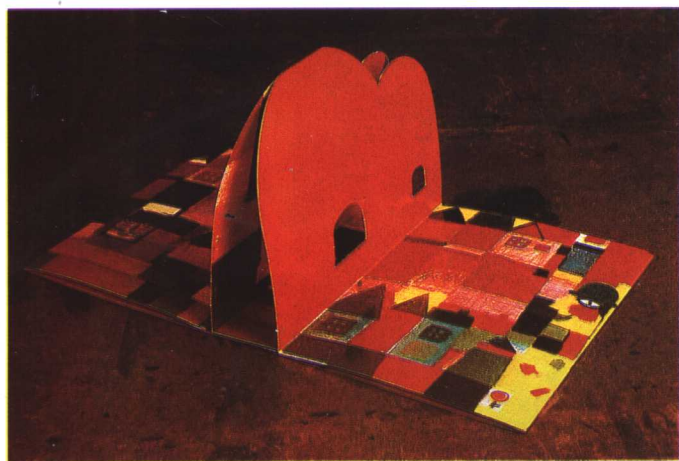
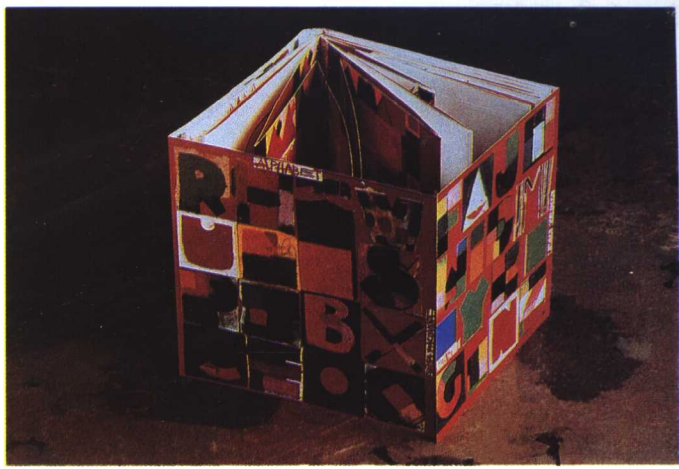
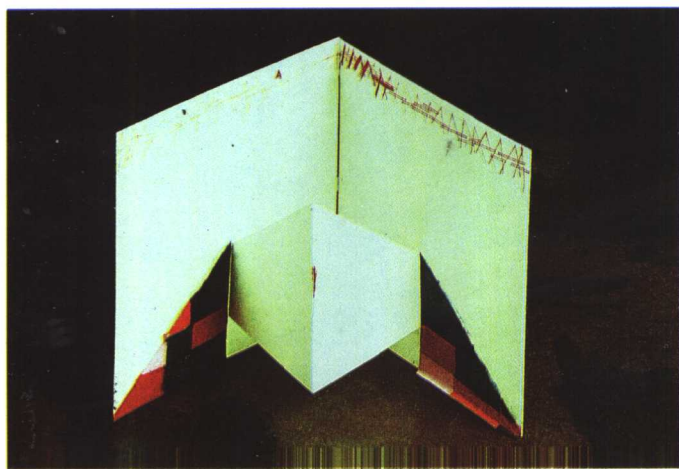

版面中版画风格的图形与文字，显现出了20世纪初期的怀旧情调。

关于散文书籍的设计。文字的大小、粗细、排列的长短以及与图形之间的默契关系，构成了极富韵律的画面。

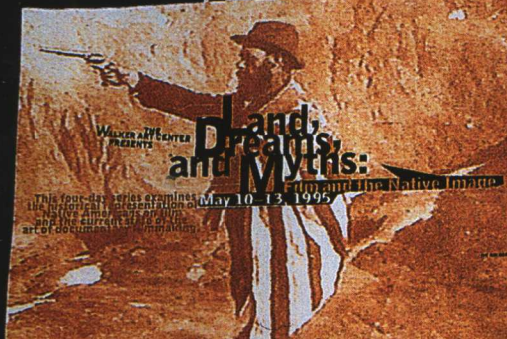
关于字母的书籍装帧设计。
利用切割、折叠而成的纸雕塑，仿
佛是一座欢乐的字母城堡。

STANDING IN THE SHADOWS OF AN ABANDONED AUTO-BODY

Land and Dreams: May 10-13, 1995

Walker & Co. Center Presents

This four-day series examines the historical presentation of the American West in film and the current state of the art of documentary.

THE HARRY PARTCH

MINNESOTA CHORALERS FORMED THE SCHUBERT CLUB, AND THE WALKER AND COEN PRESENT

A TRIBUTE TO AN AMERICAN MUSIC MAY

CREATOR OF MUSICAL MONUMENTS, HARRY PARTCH WAS A GENIUS OF THE AMERICAN MUSIC MAY. HIS MUSIC WAS A BLEND OF CLASSICAL AND MODERN, AND HIS FILMS WERE A BLEND OF CLASSICAL AND MODERN. HIS MUSIC WAS A BLEND OF CLASSICAL AND MODERN, AND HIS FILMS WERE A BLEND OF CLASSICAL AND MODERN.

**RISE AND LIVE
STAND AND LIVE
SIT AND LIVE
SPIT AND LIVE
TRY AND LIVE
FAIL AND LIVE
SMILE AND LIVE
THINK AND LIVE
PAY AND LIVE**

'BRILLIANT!'

NEW ART FROM LONDON

STUART MORGAN

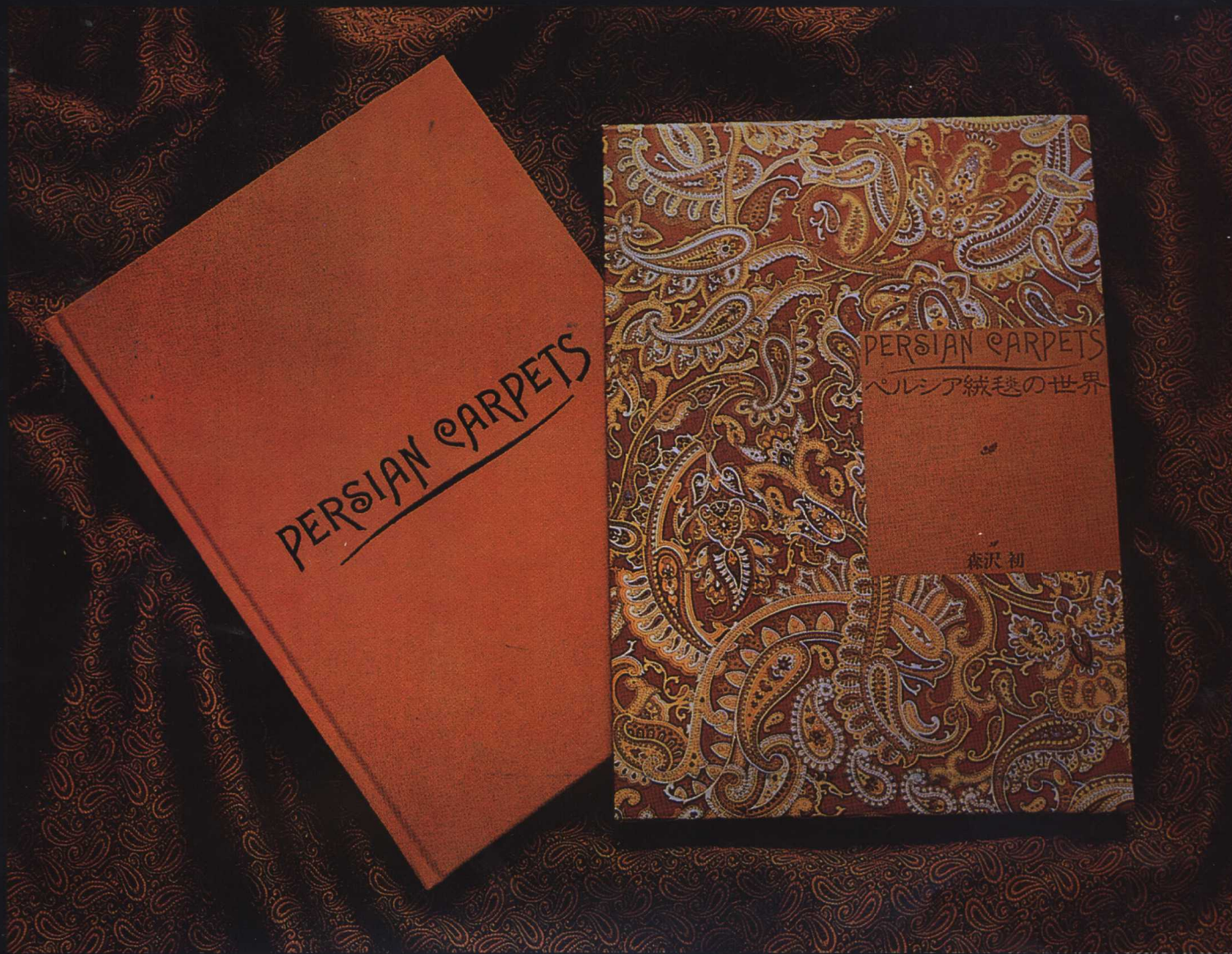
**BRILLER
A TAWDRY
FLICKWORT!**

LIKE FREQUENT DINNER GUESTS, WORDS HAVE A HABIT OF WEARING OUT THEIR WELCOME.

WORDS HAVE A HABIT OF WEARING OUT THEIR WELCOME. The words "briller" and "tawdry" are both words that have been used for a long time. The word "briller" is a slang term for a person who is a frequent dinner guest. The word "tawdry" is a slang term for a person who is a frequent dinner guest. The word "flickwort" is a slang term for a person who is a frequent dinner guest.

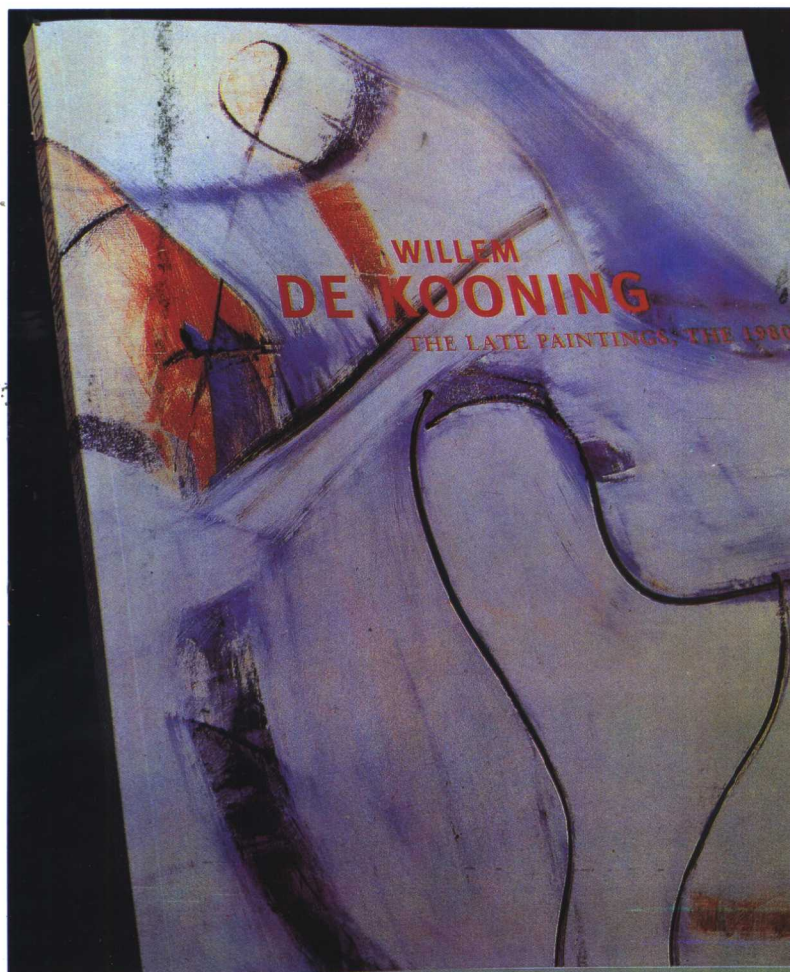

LEARN TO READ ART

富丽的外衣是身份的体现，
富而不俗、丽而不媚，体现的是高
贵。

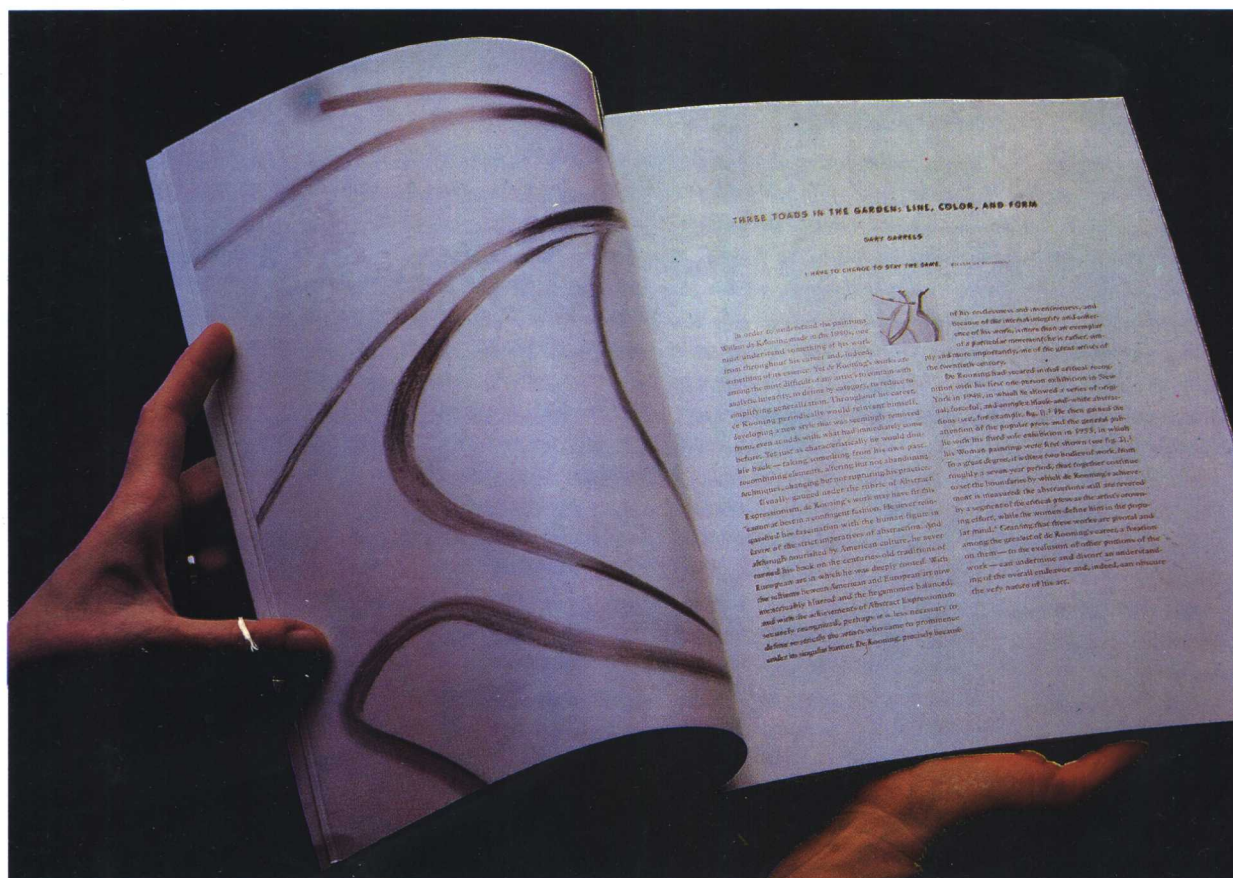
为博物馆而设计的系列书籍。
图片与字体进行了有机的结合，
尤其是对字体的探索性编排，显
示出了反传统及主观表现的设计
意识。

WILLEM DE KOONING

THE LATE PAINTINGS, THE 1980s

为著名画家德·库宁设计的作品集。画面自由、流动的画家个人风格与规整的英文字样形成了对比，使画册显得更加精致。

THREE TOADS IN THE GARDEN: LINE, COLOR, AND FORM

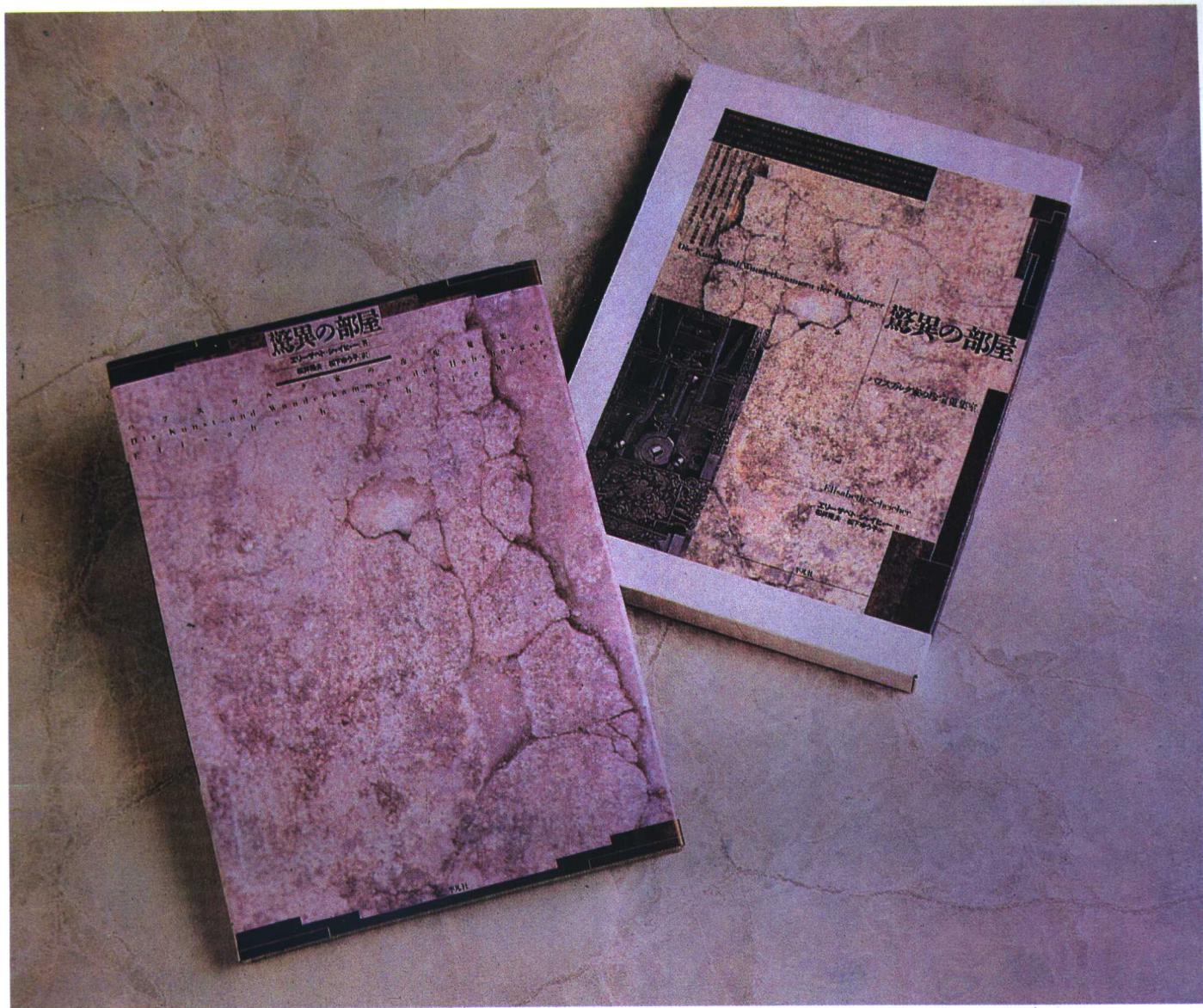
DARY GARRETT

I HAVE TO CHOOSE TO SHOW THE SAME.

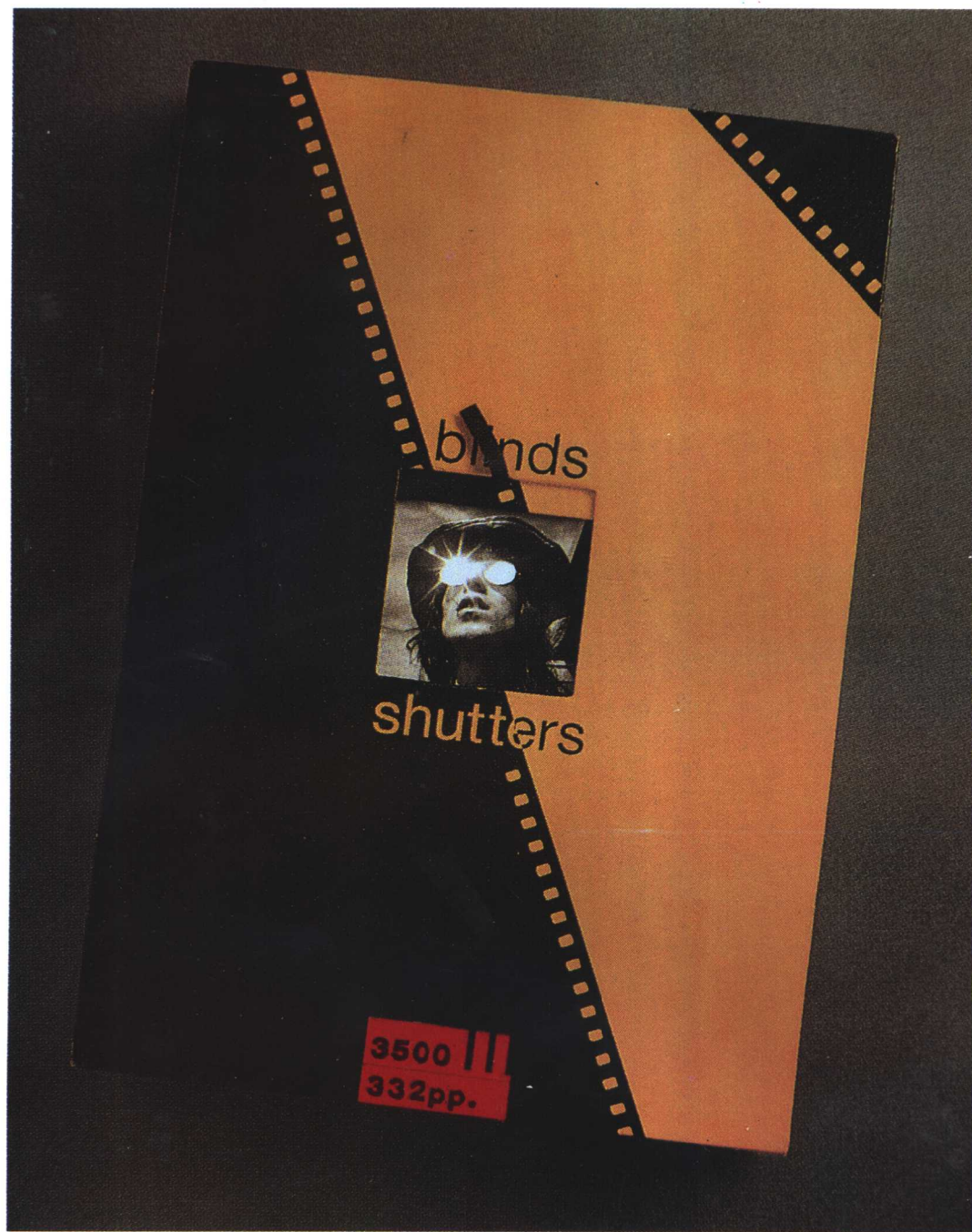

In order to understand the paintings Willem de Kooning made in the 1980s, one must understand something of his work from the past. In the 1950s, de Kooning was among the most difficult of abstract painters to understand. He was not only a painter, but also a writer, and his work was often characterized by a sense of humor and a playful attitude. He was a man who loved to play with words and ideas, and his paintings reflected this. He was a man who loved to play with words and ideas, and his paintings reflected this. He was a man who loved to play with words and ideas, and his paintings reflected this.

of his endowments, and his sense of the world's complexity and richness. He was a man who loved to play with words and ideas, and his paintings reflected this. He was a man who loved to play with words and ideas, and his paintings reflected this. He was a man who loved to play with words and ideas, and his paintings reflected this. He was a man who loved to play with words and ideas, and his paintings reflected this. He was a man who loved to play with words and ideas, and his paintings reflected this.

作品以破旧的墙面肌理反映出深厚的历史感和宗教般的神秘气息。精致的黑色铅块与讲究的字体排列更净化了书籍的文化内涵。

关于摄影的书籍装帧设计。
胶片的齿边形成了极强的方向
感，与图片中人物的视线相吻
合，巧妙而单纯。

《Graphis》的设计年鉴封面
是非常经典的作品，每一幅图片
都是精心选择，字体也是一丝不
苟。