

现代设计新视窗丛书

书籍与设计

SHUJI YU SHEJI

郑军 华慧 著

上海書店出版社
SHANGHAI BOOKSTORE PUBLISHING HOUSE

● 现代设计新视窗丛书 ●

书籍与设计

郑军 华慧 著

上海書店出版社

TS881

48

2007

图书在版编目(CIP)数据

书籍与设计 / 郑军, 华慧著. — 上海: 上海书店出版社, 2007.1
(现代设计新视窗丛书)
ISBN 978-7-80678-642-0

I. 书... II. ①郑... ②华... III. 书籍—设计 IV. G232

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 135571 号

书籍与设计

作 者 郑 军 华 慧

责任编辑 冯 磊

技术编辑 吴 放

装帧设计 郑 军 华 慧 徐中文 乌 琨

出版发行 上海世纪出版股份有限公司上海书店出版社
200001 上海福建中路 193 号
www.ewen.cc www.shsd.com.cn

印 刷 上海市印刷十厂有限公司

开 本 889 × 1194mm 1/36

印 张 4 45 千字

印 数 0001—5000

版 次 2007 年 1 月第一版 2007 年 1 月第一次印刷

书 号 ISBN 978-7-80678-642-0/J · 308

定 价 22.00 元

郑军

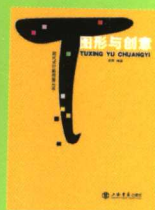
毕业于
无锡轻工业学院
(今江南大学)
现为
山东艺术学院
设计学院
副教授
硕士生导师

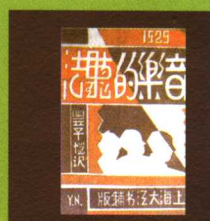
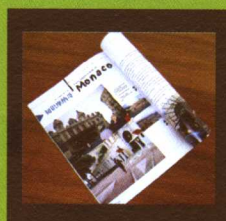
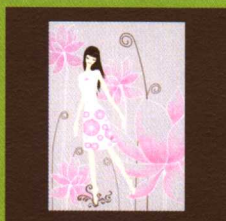
华慧

毕业于
山东教育学院
现为
山东艺术学院
设计学院
硕士研究生

2008

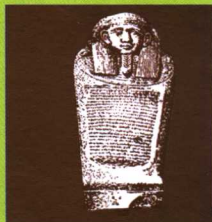
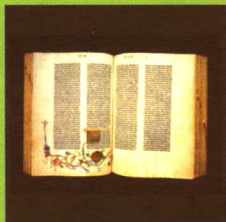
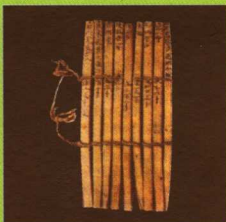

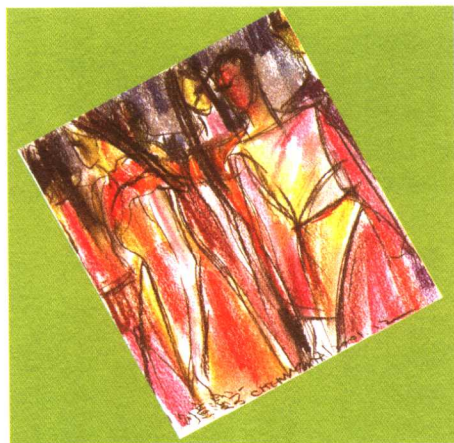
前言

现代设计是随着现代科学技术和经济发展而兴起的一门新兴学科,现已广泛应用到包装装潢设计、广告设计、服装设计、工业产品设计及环境艺术设计等现代生活中的各个领域之中,对于发展社会经济、美化人们生活、改变人类的生活方式产生着深远的影响。

现代设计是一门综合性的应用性学科,它研究生产技术、艺术、社会生活间的相互关系;研究怎样既符合生产工艺和产品性能,又符合美的规律来塑造物体,充分发挥设计人员的创造性,根据不同的功能和要求,探寻结构、材料、综合造型、色彩、工艺设备和生产程序等方面的规律和构成物质生产领域的艺术因素,生产出既有实用价值、又有审美价值的新型产品。现代设计的范围非常广泛,它包括人们日常生活中的衣、食、住、行等各个方面。

本丛书以现代设计与应用为主线,结合设计教学与实践的探索与思考,力求向读者介绍设计领域中的新成果,即设计的新思维、新观念、新理论、新技巧和新作品,以便帮助读者开阔视野,把握未来设计的发展趋势。不当之处,恳请读者指正。

目录

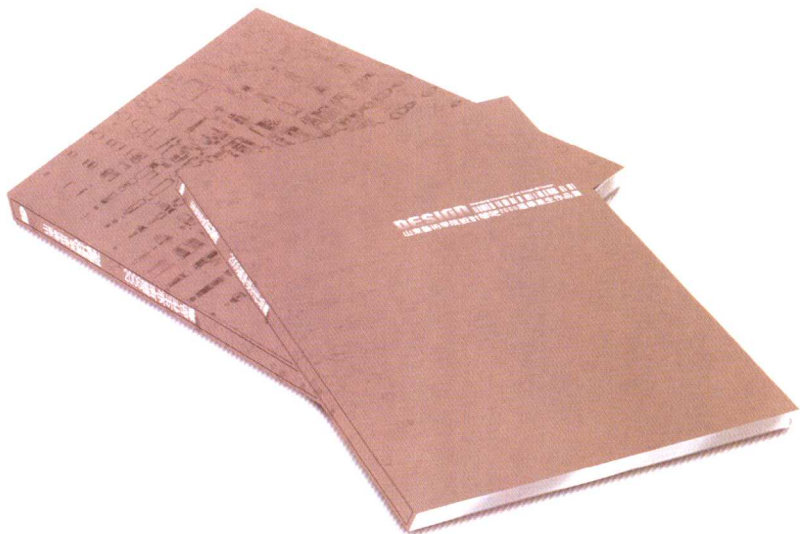
第一章 书籍设计概述	1
一 书籍设计的起源与发展	4
二 书籍设计的基本常识	16
三 书籍设计的内容及术语	29
四 书籍设计的基本原则	33
第二章 书籍设计的基本元素	37
一 书籍设计中的文字运用	38
二 书籍设计中的色彩运用	44
三 书籍设计中的图形运用	46
第三章 书籍设计的各部位及其要求	51
一 整体设计	52
二 护封设计	59
三 封面设计	61
四 书脊设计	70
五 环衬设计	73
六 扉页设计	74
七 正文设计	75
八 插图设计	81
九 版权页设计	102
十 页码设计	102
十一 套书设计	102
十二 概念书设计	104
第四章 书籍设计的形式与宣传	111
一 书籍设计的形式	112
二 书籍的宣传	114
第五章 书籍设计欣赏	117
附:参考书目	134

第一章 书籍设计概述

书籍是在一定载体上用文字、符号等经雕刻、抄写或印刷的图文著作物，是由封面、护封、封腰、扉页、内页等构成的。书籍是表达思想、传播知识、交流经验的工具，书籍的概念和形态随着历史的发展而变化。

《说文解字》：“著于竹帛谓之书。”说的是装订成册的著作称为书。而书籍设计则指对开本、字体、版面、纸张、印刷、装订和材料进行事先的艺术设计。从原稿到成书的整体设计，也被称为“装帧设计”。

书籍设计是一种融视觉艺术、印刷艺术、平面设计、编辑设计、桌面设计为一体的综合艺术，设计的目的是美化和保护书籍。近几年来，书籍设计的范围日益宽泛，不再是编辑负责看稿，设计者负责装帧，而是包括从选题策划，直到成书发行的全过程。因此，从内容到形式都更加统一和合理。当一叠书稿演变为一本经印刷而成的书时，每一个环节都必须经过书籍装帧工作者的筹谋策划，有秩序地将设计元素进行设

封面设计 王蓉

封面设计 王蓉

版心、字号、行距、图片尺寸等是否协调；设计风格是否贯穿全书始终；风格是否和书籍内容相呼应；标题、页码、书眉的安排是否合理等。美术设计包括护封、封面设计是否符合

书籍的内容和要求，书脊上是否有字；封面选用的材料是否合理；封面设计是否适应书籍装订的工艺要求等等。

书籍设计最主要的目的是要在视觉上吸引读者，同时要注意在设计时体现该书的基本精神，以艺术的形式帮助读者理解书籍的内容，增加读者的阅读兴趣。一本书的好坏，除了它的内容之外，还要看它的形式美、材质美，也就是形式与内容要统一。设计不是装饰，而是实用功能与美观造型的完美统一。评价一本书的设计优劣，首先要看是否符合出书时的意图，然后再看版面设计和美术设计。版面设计包括开本、

不同内容的书籍，应选用不同的开本、纸张及印刷方式。一般情况下诗集等通常采用比较狭长的小开本进行设计，因为诗中每行的字有长有短，开本太大有时则会浪费纸张；理论性的书籍通常选用32开本进行设计，这种开本比较庄重；儿童读物以方开本为主，也有异形的，以适应不同年龄段的儿童阅读；字典类的书开本不宜太大，以适应人们快速查阅；科学技术类的书籍，需要

设计

较大较宽的开本，这样显得信息量大；画册类的书籍，以接近于正方形的为多。近几年，人们在开本的选择上有所变化，许多小说类、经济类、理论类的书籍以16开为主，在纸张的选择上也以轻质纸为主，这种纸具有一定的厚度且纸质轻，人们在翻阅时手感很好。

一 书籍设计的起源与发展

说到书籍设计的起源，人们自然会想到甲骨文、钟鼎文、石经等，把它们看做是我国最早的书籍形式。其实，书籍产生的基本条件便是文字，有了文字才有书的形成。在没有文字时代，人们结绳记事，结头越大，事情越紧要。例如南美洲的秘鲁人对结绳记事方法特别熟练，他们以黑结头表示死亡，白结头表示和平，红结头指战争，黄结头指金子，绿结头指稻谷。如果结头没有染色，则指数目，单结为十，双结为百，三结为千。除了结绳，人们还用刻痕的形式帮助记忆，这种刻痕以符号为主，符号即简单的图画。距今几千年的仰韶文化时代的彩陶纹饰上常常

涂着有规则的符号，是介于画与文字之间的图形，也可以理解为记事的方法。

1. 先说汉字的发展

汉字是世界上最古老的文字之一，有着悠久的历史。相传仓颉造字，在卫恒《四体书势》中说：“黄帝创制，……仓颉，始作书契，以代结绳。”这些只是古代传说而已，文字应当是在漫长人类社会生活中集体创作的，是人类智慧的集体结晶，它不是一两个人所能左右的。

汉字的形体，大约在公元前14世纪的殷商后期，形成了初步的定型文字，即甲骨文。甲骨文即刻在龟甲或兽骨上的文字，是当时记载占卜吉凶的卜文。据说龟甲上还有穿孔，是便于串联成“册”的，也称龟册。1899年发现的河南安阳小屯村（商代故都）出土的甲骨文是我们所看到的最早的文字，距今已有3000多年的历史。

甲骨文之后出现的文字是金文，宋以后称“钟鼎文”或“彝器款识”（铭文在器表上凹下者为款，凸起者为识），现代称为青铜器铭文或金文。金文是铸在青铜器上的铭文，这

种文字是一种脱胎于图画符号文字，其中的象形文字十分生动。金文也称大篆。

秦始皇统一六国后，李斯等人收集、整理和简化秦文字，形成了全国统一的文字，称为小篆。小篆是古文字史上第一次文字简化运动的总结。汉代又对文字进行了较大改革，产生了隶书。到了魏晋南北朝时代，楷书已走向成熟，此时楷书的笔画已基本上形成，使汉字更易阅读，书写速度大大提高。隶书之后又演变为章草、今草，至唐朝才有了狂草。楷书唐朝时开始盛行，现在所用的印刷体，是在楷书的基础上变化而来的。

总之，汉字历史分为古文字和今文字两个时代。古文字指小篆以前的文字；今文字包括隶书、真书和经过简化的现代汉字等。大篆写实有力，粗犷豪放；小篆均圆整齐，结构严谨；隶书端庄稳健，古朴雅致；楷书工整舒展，挺拔秀丽；草书风驰电掣，结构紧凑；行书灵活自然，气脉相通。每一种汉字字体都源远流长，各有千秋。

2.再说作为书籍的制度

刻有文字的龟甲

刻有文字的兽骨

青铜器上的铭文

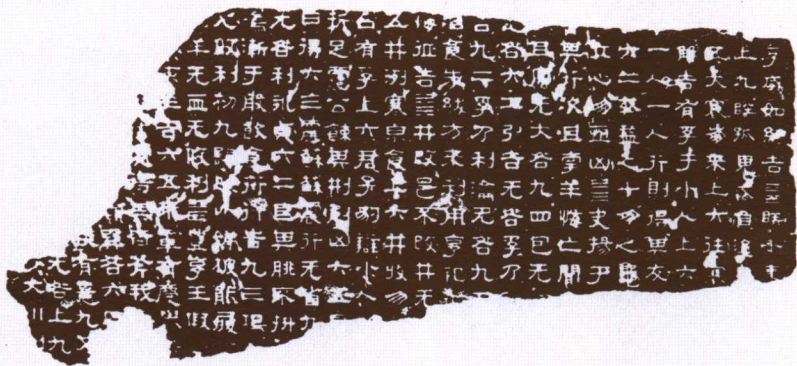
作为书籍的制度来说，应该是从简策制度开始的。“简策”是用尖利的刀具将文字刻在事先削好的竹木片上，再用绳带串联。简策为战国、秦汉时期的书籍形式。把竹劈成单片叫做“简”，也叫“牒”。用绳编成的整体叫“策”，通“册”。策的开头有两根正面不写字的简，称“赘简”，是用来保护里面的简的。编策多用麻绳，也有用丝绳和皮绳的。用丝绳的叫“丝编”；用皮绳的叫“韦编”。简的长度有一定的规定，写经典、法律和国史的简为二尺四寸，写《孝经》的为二尺二寸，写传记和子书的为八寸。一根竹简只能写一行字，多的有

几十字，少的只有八个字，后人把这种书籍制度称为“简策制度”。

竹简的制作分为两种，其一为汗简；其二为杀青。汗简也叫“汗青”，即把竹片放在火上烘干，烘去水分，可免虫蛀。《书林清话》载：“古书止有竹简，曰汗简，曰杀青。汗者去其

《泰山刻石》选字

石经

竹汁；杀青者去其青皮。”杀青是去掉竹外的一层青皮，其用意在于防止新竹的腐朽或虫害，以便于简策的长期使用和保存。

大约到了公元4世纪初，开始了卷轴制度。卷是用帛或纸做成，开始是用手抄写，后来发展为雕版印刷。轴是用来旋转缣帛和纸卷，以利于舒展和保存。卷的右端是书的首，为了保护书首，往往在前面留有一段空白，或者粘上一段无字的纸。卷好后用带扎好，卷子外端题有书名。为了查找方便，还有轴头挂一小牌，写着书名和卷次，叫“签”。每五卷或十卷用一块布包好，叫“帙”。

卷轴装的纸书，从东汉（公元2

甘肃额济纳河流域出土的汉简