

印刷工艺与材质美感表现

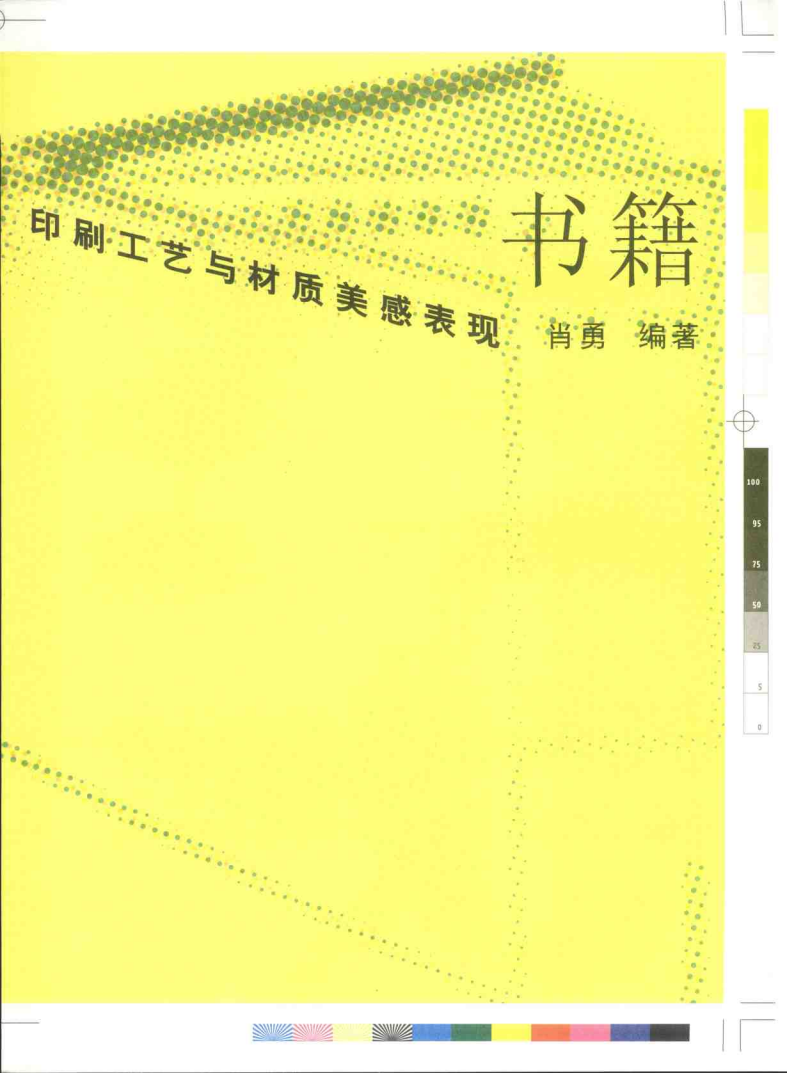
书籍

肖勇 编著

贵州教育出版社

100
95
75
50
25
5
0

书籍

印刷工艺与材质美感表现 肖勇 编著

图书在版编目 (CIP) 数据

书籍印刷工艺与材质美感表现/肖勇编著. —贵阳: 贵州教育出版社, 2006. 9

(广州美术学院教学丛书)

ISBN 7-80650-638-1

I. 书… II. 肖… III. ①图书-印刷-工艺学-高等学校-教材②图书-印刷-美学-高等学校-教材 IV. TS8

中国版本图书馆CIP数据核字 (2006) 第114606号

书籍印刷工艺与材质美感表现

肖勇 编著

责任编辑: 李忠刚

书籍设计: 肖勇

版式设计: 肖勇设计工作室

出版发行: 贵州教育出版社

地 址: 贵州省贵阳市中华北路289号

电 话: 0851-6828337

印 刷: 中华商务联合印刷 (广东) 有限公司

开 本: 889mm×1194mm 1/16

印 张: 8

字 数: 450千字

版 次: 2006年10月第1版

印 次: 2006年10月第1次印刷

印 数: 1-1000 (册)

书 号: ISBN 7-80650-638-1

定 价: 63.00元

版权所有 严禁转载、翻印

如发现印、装质量问题, 请与印刷厂联系。

厂址: 深圳市龙岗区平湖镇春湖工业区电话: 0755-28458333 邮编: 518111

肖勇

1991年毕业于广州美术学院版画系书籍装帧专业,2001年于中央美术学院以研究生同等学历毕业,现为广州美术学院版画系书籍装帧工作室讲师。主要从事书籍设计、印刷艺术、字体设计、图形设计、设计基础、毕业创作等教学工作。作品《吉檀迦利》获第六届全国书籍装帧艺术展插图二等奖。编著有辽宁美术出版社二十一世纪高等教育美术专业教材《书籍装帧》。

广州美术学院教学丛书编辑委员会

主 编: 黎 明

副主编: 赵 健 黄启明

编 委: 杨珍妮 许怀升 全 森

凌靖波 王大鹏 王维加

王文明 林国耀 童慧明

李公明 张 弘 蔡拥华

黄增炎 张海云 周国琴

吴为光 钟蔚帆 邵 宏

参考书目：

《欧洲古籍艺术》	杨志麟主编	湖北美术出版社	2001年
《中国古代书籍史话》	任继愈主编	商务印书馆	1996年
《书籍装帧设计教程》	张进贤著	辽宁教育出版社	1997年
《印刷概论》	万晓霞 邹毓俊 编著	化学工业出版社	2001年
《现代书刊报设计便览》	江红辉主编	教育科学出版社	
《印刷媒体技术手册》	赫尔穆特·基普汉著 谢普南王强主译	世界图书出版公司	
《印刷设计色彩管理》	Rick Sutherland Barb Kary 原著 陈宽祐译	视觉文化	
《平面设计手册》	钟锦荣编著	岭南美术出版社	

值得做的事

艺术——美术——美术教育——美术高等教育——美术学院校的课堂教学，是我们从事艺术教学的人所面对的概念和具体环节。

古今中外，我等前辈从业者几乎无一例外的是师徒式传授，授知识、传技术，授家传、传衣钵……与理工人文类知识传授方式大相径庭。鲜有课本、教程、专著等文本文案用于课堂、用于画室、用于工作室、用于指导“动手”……就是这样的方式、这样的传承，也一样培养和造就了一代又一代的大师、巨匠。当然亦有平庸、次品。

今天我们反思：能否总结前人培养人才的成功经验，用以指导我们的艺术教学？从业者的艺术实践、成败教训能否显现课堂？能否既按教学大纲又不抹杀授课者的教学特色而达到目的？这当中有否规律性的东西？教学自身的科研如何体现？

基于此，教材建设就显得很有必要，实际上是一举数得之事。

“磨刀不误砍柴工”，让教员考虑教学之事、课堂之事、教材之选。让学生在教材的指导下理顺知识、规范概念、巩固能力，在传承中创新。让教学中教师自身的科研成果得以在书本显现、课堂证实，在传授中延伸和得到检验。

这是我们值得做的事！

预想这套教材会取得不凡的效果！

可以肯定这只是一件好事的开端！

广州美术学院院长

046

书籍的材质美感

046-053

024

制版技术应用的网点及网屏

024-025

012

印刷制版工艺

012-013

002

印刷的概念与要素

002-005

055

学生书籍设计作品

055-087

026

印刷工艺与印纸

026-035

014

印前图文信息处理

014-021

006

印刷工艺选择的种类特点及应用

006-009

089

书籍印刷物设计作品欣赏

089

036

书籍设计与装订工艺

036-045

022

桌面出版系统的常用软件

022-023

010

印刷工艺与油墨

010-011

印刷艺术教学大纲

课程名称: 印刷艺术

课程对象: 全院二至四年级本科生

课程性质: 专业课

一、教学目的和任务

印刷艺术课程要求学生掌握一定的印刷基础常识,了解印刷的起源以及当今国内外印刷业的现状及未来。掌握印刷流程中印前、印刷、印后加工直至成品的全过程。

书籍装帧总体设计要求学生掌握前二周印刷艺术的基础上,进一步了解印刷与书籍装帧的关系,掌握书籍设计成型的全过程。

二、教学原则和要求

要求通过完成一定的作业量,着重培养同学们能够独立完成印前设计、制版到印刷打样全过程,为同学们毕业后到社会从事广告、出版工作积累一定的实践基础。强调书籍设计的整体观念,着重提高学生创造力的培养,鼓励同学们对书籍的创意、材质、形态进行大胆探索。通过手工制作完成一本书籍整体设计,培养学生在动手制作的过程中提高各方面的能力。

三、教学方法

1. 印刷、书籍装帧理论知识演讲。
2. 阶段性统一讲评,学生相互点评,并达到相互学习的目的。
3. 多媒体专题讲座,提高学生的艺术修养、鉴赏力及审美标准。
4. 根据每个同学不同特点进行个性化辅导。

四、授课年限和学时

授课学期: 上、下学期

周学时: 20学时(上学期), 16学时(下学期)

学 时: 216学时(12周)

学 分: 12学分

五、教学内容和时间安排

第一阶段(二周)

印刷艺术

第一周授课: 印刷基础知识理论课

第二周授课: 命题设计

内 容: 1. 印刷术的起源及现代印刷术的生产及演变。

2. 印前设计制作、制版、印刷、印后加工理论常识。

学习要点: 掌握印前制作过程,包括图片印刷输出像素要求,怎样使用色标颜色,设置切线及出血线,掌握国际通用纸张尺寸,印刷一些专用术语。认识各种不同的印刷材质所需的印刷机械。

作业内容: 1. 卡片印刷设计(卡片内容自选)

2. 唱片封套设计印刷包装(内容自选)

3. 以上二项设计选中一项分色制版及印前打样练习。

第二阶段(四周)

书籍装帧设计

第三周: 1. 书籍装帧理论知识讲解

- 内 容: ①中外装帧艺术比较
②书籍的商品性与书卷气
③书籍的分类
④书籍装帧的构成元素与总体关系
⑤书籍装帧的形态要素与总体关系
⑥书籍装帧的语言转换
⑦书籍装帧的中文、图形、色彩与构成
⑧从现代书籍的形态看未来

2. 选择书籍设计的主题

3. 多媒体专题讲解

4. 请专业纸张制造商讲授各种纸的性能知识

第四、五、六周

内 容: 1. 多媒体专题讲解

2. 阶段性学生作业讲评

3. 市场纸张、材料调查

4. 完成手工书的制作成型

学习要点: 掌握书籍装帧创意表现,了解完成一本手工书的制作过程。

作业内容: 完成一本手工精装书的设计制作

要 求: 1. 主题内容自选

2. 手工书设计包括函套、护封、内封、书芯(扉页、目录页、内文5个以上版面及插图设计)

六、课堂作业

根据以上所列选修级别对应作业量。

七、教学质量标准

90分以上: 能很好地按教学要求完成设计,作品构思独特,电脑操作技术纯熟,设计语言传达精确,有一定的思想精神内涵,作品完整,整体具有较强的表现力度和艺术感染力,体现学生艺术个性,鼓励学生探索精神,形式新颖。

85-90分: 能较好地按教学要求完成设计,较好地掌握相关软件的操作,与自己设计语言结合较好,有较强的表达能力。

80-84分: 能按教学要求完成设计,作品能体现印刷印刷艺术专业技能的基本传达,统一有序,有一定的表现力。

75-79分: 基本能按教学要求完成设计,作品能体现印刷艺术的基本专业要求,画面基本能体现个人想法,尚为完整。

60-74分: 勉强按教学要求完成设计,作品基本体现印刷艺术的语言特征,作品完整性一般,画面缺乏表现力。

八、考核和评分方法

本课程不采用闭卷或开卷考试进行,采用课程作业评分进行。

九、教材与教学参考

主 编 教 材: 《印刷艺术教案》、《书籍装帧教案》

教学参考书目: 《中国古代印刷史》、《印刷艺术设计》、《印刷设计色彩管理》、《现代书刊设计便览》、

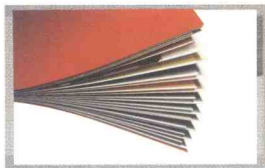
《中国古籍史话》、《欧洲古籍艺术》、《书籍装帧创意设计》

印刷机械—胶版印刷五色机

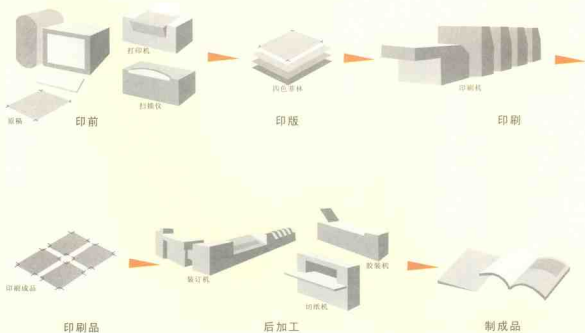
一、印刷的概念与要素

常规印刷必须具备原稿、印版、承印物、印刷油墨、印刷机械五大要素。

常用的承印物—纸张

印刷的概念是以文字原稿或图像原稿为依据，利用直接或间接的方法制印版，再在印版上敷上粘附性色料，在外力的作用下，使印版上的粘附性色料转移到承印物表面上，从而得到复制成的批量印刷品的技术。

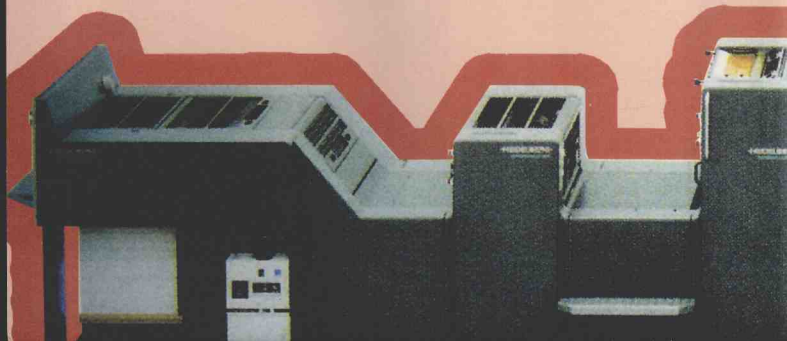
(1) 原稿

是指制版所需的复制物的图文信息，称之为原稿，原稿质量的好坏，直接影响印刷品的质量。因此在印前，一定要选择和制作适合于制版、印刷的原稿，以保证印刷品的质量标准。

按印刷工艺来分，一般分为文字原稿和图像原稿等两大类。

(2) 印版

印版是把油墨转移至承印物上的印刷图文载体。印刷上吸附油墨的部分为印纹部分，也称图文部分，不吸附油墨的部分为空白部分，也称非图文部分。

(3) 承印物

常用的承印物纸张，是承受印刷油墨或吸附色料的各种材料。

随着科技的进步，印刷承印物的种类不断扩大，现在不仅是纸张，而包括各种材料。如纤维织物、塑料、木材、金属、玻璃、陶瓷、皮革等等。

(4) 印刷油墨

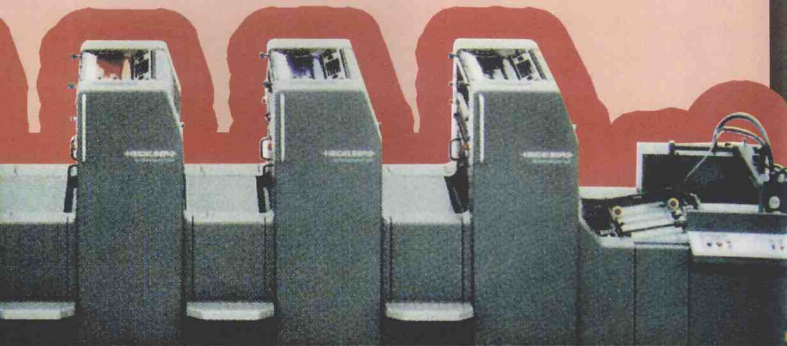
印刷油墨是把印版上的印纹物质转移到承印物上。承印物从印版上转印成图文，色料图文附着于承印物表面成为印刷痕迹。

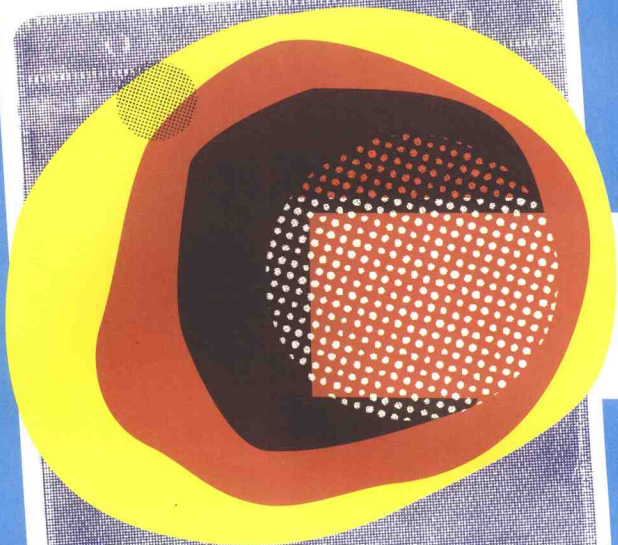
印刷用油墨是一种由色料微粒均匀分散在连结料中，并有填充料与助剂加入，具有一定的流动性和粘性的物质。

(5) 印刷机械

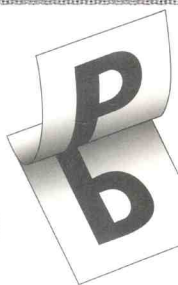
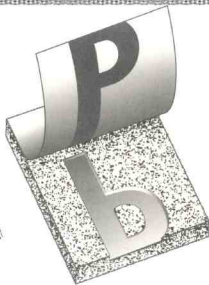
印刷机按印版类型分为凸版印刷机、平版印刷机、凹版印刷机、孔版印刷机；印刷机按印刷纸幅大小分为八开印刷机、四开印刷机、对开印刷机、全张印刷机。

印刷机按印刷色数分为单色印刷机、多色（双色、四色、五色、六色、八色）印刷机。

006

二、印刷工艺选择的种类、特点及应用

印刷工艺选择的种类有凸版印刷、平版印刷、凹版印刷、孔版印刷四种不同类别的印刷方式。

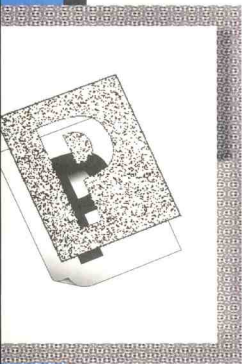
1 凸版印刷

凸版印刷的印版，其印纹部分高于空白部分，而且所有印纹部分均在同一平面上。由于空白部分是凹下的，加压时使印刷物空白部分稍微突起，形成印刷物的表面有不明显的平整度，这是凸版印刷物的特点。

凸版印版主要有：铜版、锌版、感光性树脂凸版、塑料版、木版等。现时感光性树脂凸版占主导地位。

凸版的优点主要是：油墨浓厚、印文清晰、色调鲜明、字体及线条清晰，油墨表现力强，缺点是铅字笔划易断，油墨深浅不易控制，不适合大版面、大批量印刷，彩色印刷价高。

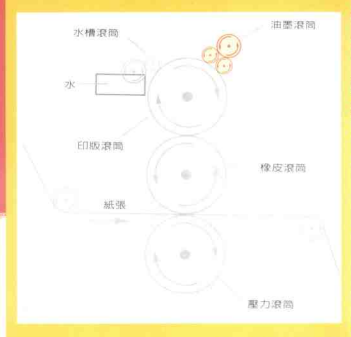
凸版的应用范围：名片、信封、请柬、表格等，是油墨表现力最强的版种。

凸、凹、平、孔版印刷示意图

平版印刷示意图

平版印刷机组剖面图

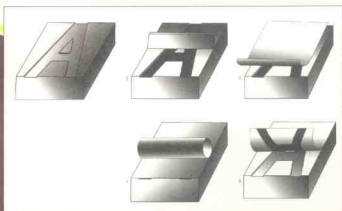
(2) 平版印刷 (胶印)

平版印刷在印版方面，印纹部分与空白部分没有明显高低之分，几乎是在同一平面上。感光印纹部分因转移方式具有亲油性，空白部分通过化学处理具有亲水性。利用油水相斥的原理，现代平版印刷先将图文印在胶皮筒上，再转印到纸上着墨，这种方式属于间接式印刷。

平版印刷的特点是：印纹边缘淡，中央深，由于是间接印刷，因而色调浅淡，它是四大印刷中色度最淡的。

平版印刷的优点是制版简便，复制容易，成本低，套色准确，层次丰富。适合彩色图版印刷，并可以承印大数量的印刷品，缺点是色调再现较低，着墨量薄，油墨表现力较弱，通常使用红、黄、蓝、黑四个色版进行套印。

应用范围常用于印刷报纸、书籍刊物、画册、招贴画、挂历、地图等。

凹版印刷示意图

(3) 凹版印刷

凹版印刷的印版，印刷部分低于空白部分，而凹陷程度是随图像的层次而表达出不同的深浅，印纹层次越暗，其深度越深。空白部分则在同一平面上。它是通过压力把凹陷于版面以下的油墨印纹印在纸上。

凹版印刷的特点是墨色表现力强，虽印纹边缘发毛，但印纹富有立体厚度感。

凹版印刷的优点是色调丰富，图像细腻，版面耐压性强，印数大，适合于单色图像印刷，能满足特殊要求印刷。缺点是制版工艺复杂并难以控制。制版印刷费高昂，不适合印量小的印刷品。

应用范围常用于钞票、有价证券、邮票等一些特殊要求印刷。

(4) 孔版印刷

孔版印刷又称丝网印刷，它的印刷部分是由孔洞组成。油墨通过孔洞移印到承印物上形成所需印痕，非孔洞部分则不能通过油墨。丝网按材料分为绢网、尼龙丝网、涤纶丝网、不锈钢丝网。誊写版印刷是最常见的一种孔版印刷基本方法。

孔版印刷早期是手工刻画制版印在手工艺术品上，现在已发展为自动化印刷。在制版方面已利用照相制版方法制成印版，最适合印制特殊效果印件。可印在任何材质上，如：花布、塑料、金属、玻璃等材质，也可印制在曲面的圆形及不规则的立体版面上。

孔版印刷的优点是油墨浓厚、色调艳丽，可应用任何材质印制及所有立体形面印刷。

孔版印刷的缺点是：印刷速度慢、生产量低，不适合大量印刷物印制。

孔版印刷示意图