

李爱红 编著

书籍装帧

Book Binding Arts

■ 中国美术学院高职高专艺术设计系列教材
书籍设计系列

浙江摄影出版社

责任编辑：薛蔚 刘成军
封面设计：李爱红 朱海辰
版式设计：李爱红
责任校对：程翠华

图书在版编目（CIP）数据

书籍装帧 / 李爱红编著. — 杭州：浙江摄影出版社，
2007.5
(中国美术学院高职高专艺术设计系列教材·书籍设计
系列)
ISBN 978-7-80686-568-2

I.书… II.李… III.书籍装帧—高等学校：技术学校—
教材 IV.TS881

中国版本图书馆CIP数据核字（2007）第053657号

中国美术学院高职高专艺术设计系列教材·书籍设计系列

书籍装帧

李爱红 编著

出版：浙江摄影出版社
发行：浙江摄影出版社发行部
(杭州市体育场路347号 邮编：310006)

网址：<http://www.photo.zjcb.com>

电话：0571-85170300-61006

传真：0571-85159574

经销：全国新华书店

制版：浙江新华图文制作有限公司

印刷：浙江新华彩色印刷有限公司

开本：889 × 1194 1/16

印张：6

印数：0001-3000

版次：2007年5月第1版

印次：2007年5月第1次印刷

ISBN 978-7-80686-568-2

定价：30.00元

中国美术学院高职高专艺术设计系列教材
书籍设计系列

- 《书籍设计概论》
- 《书籍装帧》
- 《字体与编排》
- 《书籍成型技术与工艺》
- 《印刷工艺》

中国美术学院高职高专艺术设计系列教材·书籍设计系列

书籍装帧

Book Binding Arts

李爱红 编著

浙江摄影出版社

中国美术学院高职高专艺术设计系列教材编委会

主任：宋建明

副主任：吴继新 邱东皓

特邀专家：（以姓氏笔画为序）

王雪青 叶 苹 许 平 杭 间

委员：（以姓氏笔画为序）

王其全 王 凯 文 红 叶国丰 冯守国 吕美立 李桂付 李 克 李 俭 李茂虎

刘永福 刘 彦 任光辉 陈凌广 陆天奕 杨盛钦 苏会杰 张新武 周利群 胡成明

胡拥军 黄穗民 黄春波 黄必义 彭桂秋 舒湘鄂 蒋文亮 傅颖哲 廖荣盛 漆杰峰

书籍设计系列教材编写组：（以姓氏笔画为序）

王其全 李爱红 刘 莎 许 兵 朱海辰 吕启昭 张 兰 葛鸿雁

书籍设计系列教材主编：葛鸿雁

序一

百丈大厦，起于平地。欲树人才，教案先行。可谓办学之道使然。

这些年，我国的设计领域不断地有新成果取得突破，而且，呈现出空前的兴旺。每每此时，我总被媒体问及我国设计领域的现况与国际水平究竟还有多少差距？我理解记者们期望我能够顺着他们的语境回答：已基本持平。然而，我却回答得相当迟疑。因为，此时，眼前就会浮现起另一个真实的场景：多少次我反复穿梭在那些发达国家的大街小巷、各类博览会、博物馆、商场、设计院校、设计事务所、造物作坊、设计专供材料店乃至友人家庭环境，在那些地方，以一个设计学批评者的眼光来审视我感受的和我发现的那一切的事物，深感差距是实在的。尽管我们前进的步伐常令国际同行吃惊，甚至，我们的单兵独将或者小团体的实力在国际平台上与名师们已难分伯仲，然而，我们团队的整体水平，我们国家在艺术设计方面整体的软实力，还有待于继续提高。在诸多的差距中，一个非常重要层次的不足，就是在高等职业技术教育建设层次锻造上的明显不足。

像我国这样有着“学而优则仕”传统的国度，注重“形而上”之“道”的建设，是在情理之中，反映在教育体制方面，就是所有教育单位都忙于“升格”，而忘却了本色的意义和价值。当然，我们理解隐藏在“升格”后面的好处和利益。然而，问题在于忽视“形而下”之“器”的建设，那个

“道”将会失去存在的理由。“器”之不存，“道”将焉附？“形而上”和“形而下”本是虚实相生一体的两个层次。欲“道”之空灵，必有“器”之实在。以传统思辨的逻辑来看，“道”之理和“器”之理乃相辅相成一对阴阳关系，“道”含“器”形，“器”见“道”理。这种学理，告诉人们：欲与列强平起平坐，必先具备列强的基础。

今天，我们深入地考察发达国家，不难发现凡以创意与设计取胜的国家，均有一个发育健全的工业基础，与这个工业基础相伴相生的是发达的高级专业技术层次的教育体系。从这个体系培育出来的人才，支撑起这些国家造物体系的基础。在抽象的艺术领域与实在的技术领域之间他们建构了一座桥梁，高职层次无疑是这座桥梁两端的基石。没有这个基石，艺术与技术难以化合，创造出理想品质的生活环境就会变成一个空想。因此，哪一天，我们这个基石奠定扎实了，我们与国际水平差距弥合的时间也就快到了。

以我对国家艺术教育体系建构的理解，高职教育应定位于以培养能工巧匠为目标，换句话说，就是在艺术设计领域中偏向技术实现的人才。应该更多地注重动手，在现实的环境遭遇新问题时，探求解决问题的新方法，从而获得新答案。而不断地获得高品质的新答案，便是我们奋斗的目标，这是创新型国家赋予的使命。事实上，对高品质生活环境的营造，需要一大批奋斗在第一线技术人员的智慧和高质量

的技术,没有一大批这样的人才,创新型国家的理想是无法实现的。所谓巧夺天工,这是一种境界,必须在实践中练就。这样的人才,在现代艺术设计的语境里,被诠释为一批既具有艺术设计意识,又具备鬼斧神工的手艺的人才。他们是一批既具体地传承传统工艺美术精神,又掌握现代技能,更是创造当代意韵环境的新人。因此,它要求有一种非常高的专门化的教育。它要求我们的教师不但应有这个境界的实践经历,更应有这样的心胸。

·因此,现实地看,如何使我国艺术设计学科的高级职业教育达到国际水平,正是我们从现在起就应努力的目标,其中首先就要从高质量的教材建设抓起。通过教材建设,梳理脉络,总结经验,探索方法,建构优质课程,探索优化我国高职教育的体系。

今天,在这样要求的平台上,我们的一批教师从充满诱惑纷乱浮躁的外部世界回来,静心思索我国的高等职业教育发展方向的命题,着手撰写适应新时期的教材,真是可喜的事情。这里呈现的便是他们的阶段性成果,尽管还存在着一些问题,但是,不难看出,这些发展中的问题也将在教学实践中被一一攻克。我们对此充满着信心。

宋建明

中国美术学院

2007年4月10日

序二

我国高等职业教育的大发展开始于上世纪的90年代末，“十五”期间得到了飞速发展，到2006年，全国独立设置的高等职业院校已达1000余所，在校生规模已达到全国高校在校生总人数的50%以上，占据了高等教育的半壁江山。其中开设艺术设计类专业的高等职业技术学院就达600余所，这在世界教育发展史上也是空前的。

但是，迅速发展的艺术设计类高等职业教育在培养人才方面取得很大成就的同时，也面临许多发展中难以避免的问题。对艺术设计类专业职业技术教育的办学定位、办学规律和特点的认识上的模糊和争议，尚未形成有别于本科艺术设计教育的办学体系与特色；缺乏适用的教材和具有丰富社会实践经验的专业教师；缺乏衡量艺术设计职业岗位的能力与技术标准；缺乏艺术设计职业技术教育的质量管理保障体制等。这些问题在多数学校或多或少地存在，如果不加以重视和解决，最终都会影响到“教育质量”。

我认为，艺术设计职业教育有别于其他单纯的技能型职业技能人才的培养。因为“艺术设计”首先是一项创造性思维很强的智力活动或劳动。同时，又要与社会的、科学的、经济的、材料的、技术的等方方面面的知识结构 with 技能相结合，并运用这些知识和技能实现“艺术设计”的创意目标。因此，就艺术设计专业人才的职业能力与艺术素养来讲，很难把本科生与高职高专生严格地区分开来。不能说本科生培养的目标是“设计师”，而高职生培养的目标是给设计师当下手的，是实现设计师蓝图的“技师”。区别应该在于：职业教育更具有行业、职业岗位的针对性，更注重解决设计与实施过程中实际问题的能力和技能培养，在理论、知识结构上更倾向应用性。职业教育人才的最大特点是能用一技

之长服务于社会，毕业后能很快实现就业并开始职业生涯。说到底还是为了实现黄炎培先生提出的让“无业者有业，有业者乐业”的理想目标。

作为承担艺术设计职业技术教育的院校和直接从事人才培养的教师，当务之急就是要关注、关心并全身心投入到提高艺术设计人才培养的质量上去，切切实实地创造条件，克服困难，一步一个脚印地为艺术设计职业技术教育做点实事。中国美术学院艺术设计职业技术学院视觉传达系的一班骨干教师就是有志于此的人，他们集20余年丰富的艺术设计教育与设计实践经验，编著了为高职高专量身定做的“书籍设计系列”教材。虽然新编教材可能会有许多需要完善之处，但对于目前急需艺术设计职业技术教育更多适用教材的现状来讲，的确是一件值得鼓舞和肯定的事情。

“书籍设计系列”教材包括《书籍设计概论》、《字体与编排》、《印刷工艺》、《书籍成型技术与工艺》、《书籍装帧》共五本，是目前国内已出版的书籍装帧类图书、教材中最系统、最全面的。该系列教材从章节目录的设计、插图的选用到体例的安排等方面都努力去体现教学的规律与特点，既强调知识的系统性，也强调设计方法和制作技术的重要性，既可用于课堂教学，也可在课外以及今后工作实践中作为工具书参考。

对本系列教材的编写和出版发行，还要感谢浙江摄影出版社的鼎力支持。

吴继新

2007年3月20日

目 录

引言

第一单元 书籍的基本构架

第一节 正文的构架 /10

1. 多变的开本 /10
2. 页面的版心位置 /15
3. 正文的结构 /17

第二节 辅文的组织 /21

1. 辅文的排序 /21
2. 扉页的版式 /23
3. 目录页的编排 /25

第三节 “封面”的构架 /27

1. 内封面料的选择 /29
2. 护封的五个面 /31
3. 书套的材料及形式 /35

4. 环衬的图形与色彩 /38

小结、思考题、练习题与参阅书目

第二单元 书籍的要素串联

第一节 文字串联 /40

1. 标题文字串合 /41
2. 正文文字串合 /42
3. 文字与图形的串合 /45

第二节 图的串联 /47

1. 图版的式样串联 /48
2. 图的形式串联 /50
3. 图的色调串联 /55

第三节 书的集合 /59

1. 刊集连续性装帧 /59

2. 文集的一体化装帧 /61
3. 丛书的系列化装帧 /63
4. 类书的系统化装帧 /66

小结、思考题、练习题与参阅书目

第三单元 书籍的“装饰”

第一节 书籍材料的“装饰” /68

1. 纸张的选择 /69
2. 特殊材料的运用 /70

第二节 装订工艺的再运用 /72

1. 折页的再运用 /72
2. 书籍形态的“立体化处理” /76
3. 活页装的“装饰” /78
4. 特种材料的装订 /81
5. 特殊线装 /83

第三节 概念性书籍的探索 /85

1. 书籍的装置化 /85
2. 游戏性书籍 /87
3. 观念性书籍 /90

小结、思考题、练习题与参阅书目

后记

参考书目

引言

一、通常意义上的装帧概念

装帧一词的使用在中国已有近百年的历史。据记载,装帧一词是由丰子恺先生在上世纪20~30年代从日本引进的。当时的装帧意思是将纸张折叠制作成帧,由多帧装订起来,附上书皮的过程。而在更早的时期,中国的先辈们将“装帧”一词分开使用。“装”在《大辞典》中有十四种解释,其中第十种是“书册装订的形式,如线装、精装”;“帧”在《大辞典》中有三种解释,其中第三种是指“量词。画一幅,相片一张,叫一帧”的意思。“今人以一幅为帧”,这是《正字通》中引用的话,说明古人很早就将书籍的内页用帧来计算。但是,古人常将装订作装帧使用。如明代《藏书纪要》中对装帧这样陈述:“装订书籍,不在华美饰观,而要护帙有道。款式大雅,厚薄得宜,精致端庄,方为第一。”这里的装订就是装帧。

近现代的一些书籍都对装帧一词作出不同的解释。《现代汉语词典》认为装帧是:“指书画、书刊的装潢设计,书刊的装帧包括封面、版面、插图、装订形式等设计”。从这里就能看出,通常意义上的装帧就包括了封面设计、版面编排、印刷装订等。这是一个动态的书籍整体设计过程。《中国百科大词典》中对装帧设计也有非常详实的解释:“装帧是对图书的整体形态的规划,即图书在成型前为其装帧活

动提出的设计方案和草图。图书装帧设计分美术设计和技术设计两部分。前者主要是围绕封面,对书脊、扉页、插图及题花、尾花等方面进行艺术形式的创作;后者是指版面的排印格式,用料及装饰方式等,两者形成一个和谐的整体。”

最近 30 多年中,有人提出质疑。他们认为,装帧一词已经不能适应书籍的设计与制作了,要用“书籍整体设计”、“书籍设计”等替代,因为书籍装帧只是对书籍的封面进行美化设计。这种观点使书籍装帧一词变成了封面设计的代名词,结果使传统的装帧概念狭窄化了。其实,这是对书籍装帧的误解。因为,装帧本身在范畴上并不存在这样的局限,装帧已经包含了对书籍各部分的设计。

二、现代的书册装帧的概念

现代的书册装帧既不是简单的封面设计,也不是单纯的书籍制作。它是一种书籍的整体构想与制作行为,其范围包括书籍形态的构想以及书籍的成型制作。

社会的进步,科技的发展,以及人们观念的更新等新变化,大大地促进了书籍材料、书籍印刷、书籍装订工艺的发展,更促动了书籍装帧的创新意识。现代书籍装帧的内涵在逐渐扩大,并且更加具体。它不仅涵盖了最初的书籍形态的策划,还包括开本的选择、封面和扉页的设计、正文内的版式编排和插图设计,以及后期的印刷和装订等。同时,现代

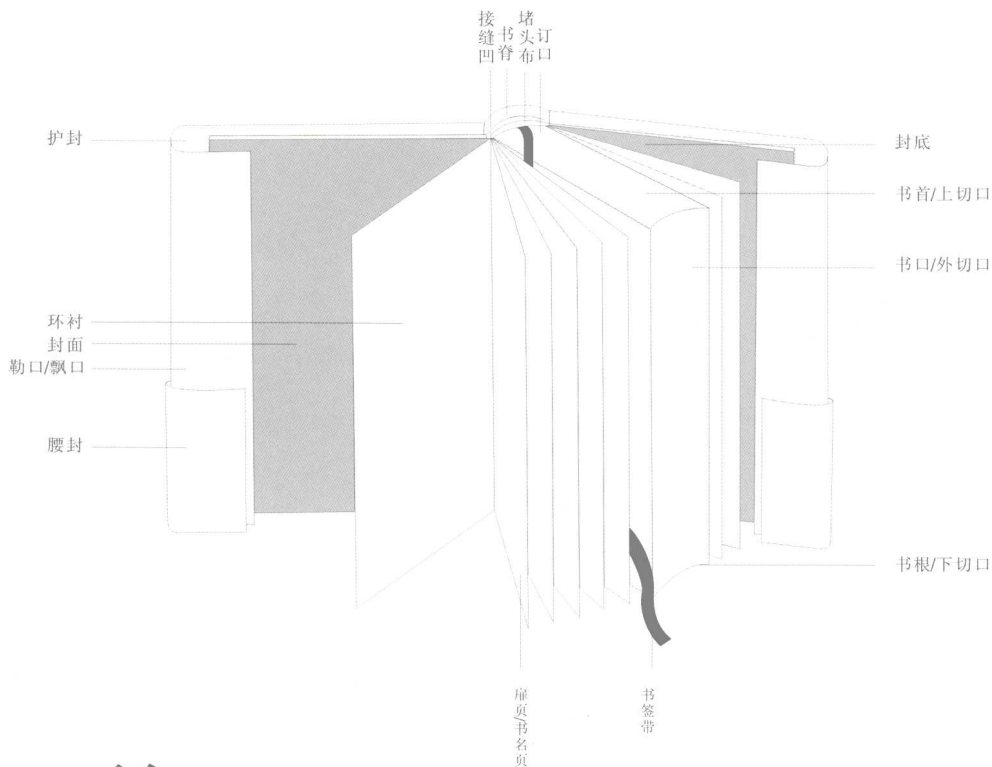
书籍装帧还大胆地更新以往的表现形式、制作工艺和使用材料。

面对现代的书册,我们不仅要升华其外表形式,也要更新内在的气韵。在将书籍的信息内容文本转化为二维或三维(虚拟)视觉形象的同时,设计师不仅赋予字体、图形、色彩等视觉要素,还要赋予更深层次的审美享受。

三、书籍设计的理解

书籍设计的范畴包括书籍最初的选题策划,期间的书籍装帧,以至后期的销售等。因此,书籍装帧是书籍设计的一部分。

另外,书籍设计具有显著的综合性。首先,它营造书籍外在的造型和经营书籍内在的信息。这是艺术设计的内容。其次,书籍设计要关心选题和具体的制作。其三,书籍设计还涉及销售以及这本书的周围环境的了解与协调,尤其是与读者的互动。

第一单元

书籍的基本构架

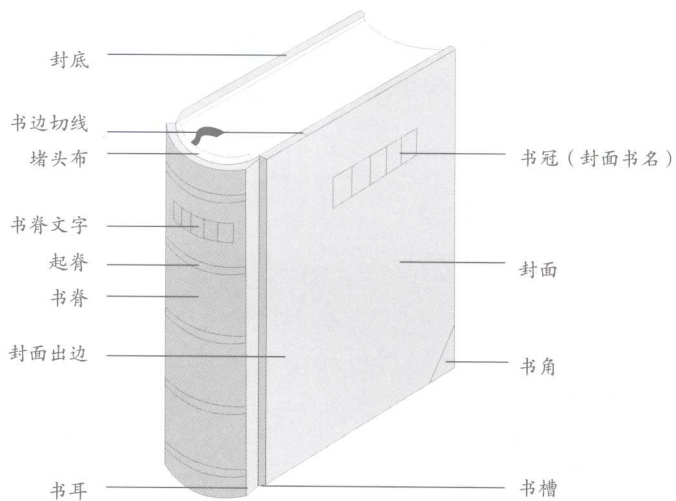
书籍的基本构架是一个由正文、辅文、封面三部分构成的系统。本单元主要通过书籍基本构架的训练，达到认知和掌握书籍基本结构的目的。这一训练主要分为三部分：正文的构架训练、辅文的组织结构训练、封面的构架训练。

第一节 正文的构架

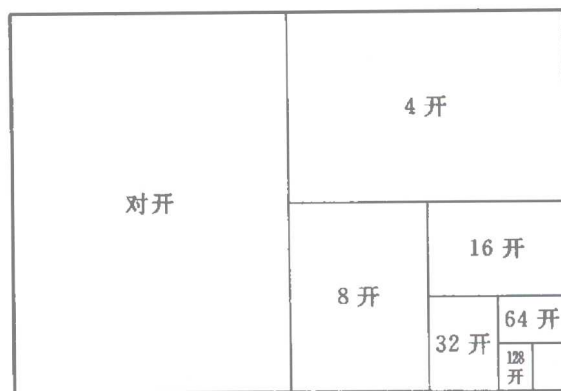
正文的构架是正文内各成分组织起来的框架。正文的基本成分包括开本、版心、篇章节、段落、注文、页码、页标题、插图等。正文是读者在书籍中花费较长时间阅读的部分。通过这些成分的组合，营造适应读者长时间阅读的环境。正文构架训练的内容主要分为多变的开本、正文版心位置、正文的结构。

1. 多变的开本

开本可以算作书籍影响读者视觉的第一形象。一本具有合适开本的书籍能让读者迅速地感受到书籍的风格。随着书籍装订技术和特种纸张的发展，以及纸张裁切方法的多样化，开本的样式逐渐丰富起来。多变的开本练习的目的就是活跃设计者的思路，开辟新颖多样的书籍外形。

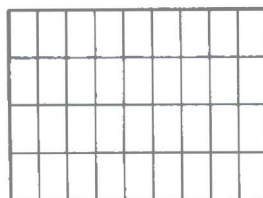
书籍的各部分名称

几何级数开切法

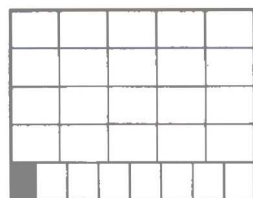

20开

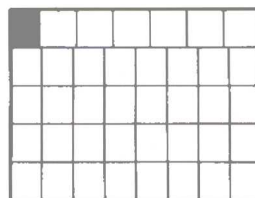

36开

直线开切法

27开

38开

纵横混合开切法

常用的纸张开切法

相关知识

【开本】指一本书的幅面大小，即书籍的面积和形状。常规开本受纸张大小和纸张开切方法的制约。纸张分平板纸和卷筒纸两种，平板纸有不同的幅面尺寸，常见的尺寸有787毫米×1092毫米、850毫米×1168毫米、880毫米×1230毫米、889毫米×1194毫米等，前一种为正度纸，后三种为大度纸。将500张纸平叠在一起为一个计量单位“令”。卷筒纸是指宽度尺寸为787毫米和850毫米，长度有数千米长的纸，卷成圆筒形，他们以“吨”为计量单位，使用于高速轮转机印刷的报纸和杂志等。纸张的尺寸不同，书籍开本的大小也不同，所以常会出现大小两种开本，如32开与大32开（或称正度32开、大度32开），16开与大16开等。常规开本变化还受纸张开切方法的制约。为节约成本，方便裁切，合理而通用的纸张开切方法有三种：几何级数开切法、直线开切法、纵横混合开切法。

【几何级数开切法】一种最经济最方便的方法，它以2、4、8、16、32、64…的几何级数来开切。纸张利用率高，能全用机器折页，也便于印刷和装订。

【直线开切法】依据纸张的纵向和横向，以直线开切的较简便的方法，这种方法也不浪费纸张，但开出的页数有单页和双页之分，也不能全用机器折页。

【纵横混合开切法】用得较少的一种方法，开出的小页纵横都有，并且不能以直线开切到底，不利于技术操作和印刷质量。

16开的宣传册，内容并不多，但为追求较大气势，有意做大了开本。同时，为求变化，将连续的图片，从封面延伸到逐渐加大的内页中。这也算是开本的变化。学生训练习作

按照通常的设计习惯，开本的变化与书籍类别形成对应关系：诗集散文适合狭长的小开本，经典著作和理论书籍多用较大开本，大型辞书和珍藏型书籍适用大开本，日常用小型字典因方便实用而选择较小开本，儿童书籍和画册等多以偏正方形的开本为主。

传统的开本变化已经形成一定规律和格式，如右边列举的常用开本尺寸。开本的变化还受到书籍篇幅长短的影响。如内容较多的长篇巨著、大型工具书一般选择较大开本，否则书脊过厚，影响阅读和保存。篇幅小的书籍一般采用较小开本，使书脊厚重一些，显现分量感。

在强调创新的设计中，设计师常常运用逆向思维，即违反常规地选择开本类型或创造新的开本形式。如小篇幅的书籍作大开本的选择。因为这些书籍常有较多的大图片，需要展示良好的图片效果，也有的是追求书籍的“大气势”。

另外，印刷工艺、装订工艺、纸张裁切等对书籍开本的选择均有一定程度的影响。

相关知识

书籍在成书前都要在天头、地脚和书口三处裁切光边，因此书籍在裁切后的净尺寸都比裁切前的毛尺寸小一些。目前对于书籍的各种尺寸还没有统一的标准。以下是较常见的开本尺寸：

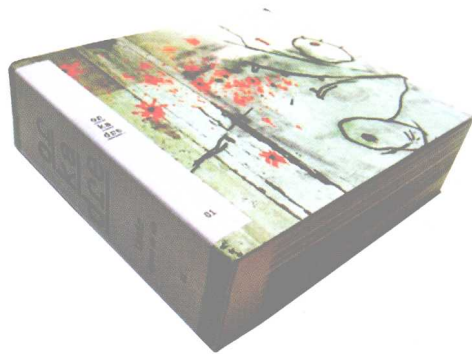
(1) 用787毫米×1092毫米纸张开切的开本尺寸：

- 2开本 530毫米×770毫米
- 4开本 370毫米×530毫米
- 8开本 260毫米×380毫米
- 12开本 250毫米×260毫米
- 16开本 185毫米×260毫米
- 24开本 170毫米×185毫米
- 32开本 130毫米×185毫米

(2) 用889毫米×1194毫米纸张开切的开本尺寸：

- 2开本 570毫米×870毫米
- 3开本 374毫米×872毫米
- 4开本 420毫米×580毫米
- 8开本 280毫米×420毫米
- 12开本 285毫米×285毫米
- 16开本 210毫米×285毫米
- 24开本 190毫米×210毫米
- 32开本 140毫米×210毫米

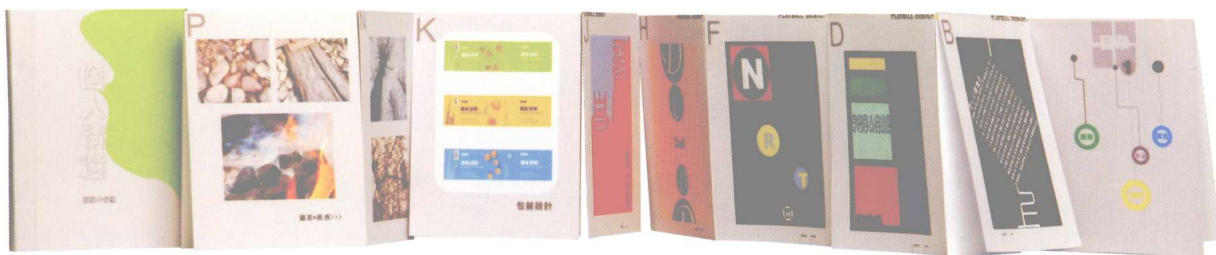

内容量大，开本却使用32开，形成特别厚的书脊，不失为一个另类的好创意。

个人宣传册采用了64开的小开本，结合特殊的装订形式，使不起眼的小开本焕发出新意。

学生训练习作

在普通开本的基础上，作一些细节上的变化，使开本既稳重，又富于变化。

学生训练习作

多变的开本强调开本的变化，减少或减弱传统开本使用习惯的束缚。选择或创造新开本，是将对书籍的理解转化为书籍外在形态的创造性活动。

多变的开本练习主要包括三部分内容：异形开本的开发、传统开本的再变化、多种开本的结合等。

异形开本是一种不受常规开切法的限制，自由构想的开本，如圆形、三角形、月牙形、苹果形等。这些异形可来源于抽象的形态，也可来源于具体的形态。

传统开本的再变化是在选定了开本的基本形之后进行的进一步加工和处理。如将开本切口处的直线变为锯齿状切口或曲线状切口，或对开本的四个角进行切割处理等。

多种开本的结合是在同一书籍中使用两种或两种以上的开本形式。这种方式既丰富了书籍的层次，又可以分割不同的书籍内容，达到进一步清晰书籍内容的目的。