

高等院校艺术设计专业丛书

书籍设计

SHUJI SHEJI

蒋杰 姚翔宇 编著

D
E
S
I
G
N

重庆大学出版社

TS881/56

2007

书籍设计

蒋杰 姚翔宇 编著

重庆大学出版社

D

E

S

I

G

N

丛书主编 许 亮 陈琰年 董万里

丛书主审 李立新 杨为渝

图书在版编目(CIP)数据

书籍设计/蒋杰,姚翔宇编著.—重庆:重庆大学出版社,2007.8

(高等院校艺术设计专业丛书)

ISBN 978-7-5624-4216-5

I.书… II.①蒋…②姚… III.书籍装帧—设计—高等学校—教材 IV.TS881

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 112747 号

DESIGN

高等院校艺术设计专业丛书 编委会

书籍设计

蒋 杰 姚翔宇 编著

责任编辑:周 晓 刘雯娜 版式设计:周 晓

责任校对:夏 宇 责任印制:张 策

*

重庆大学出版社出版发行

出版人:张鹤盛

社址:重庆市沙坪坝正街174号重庆大学(A区)内

邮编:400030

电话:(023)65102378 65105781

传真:(023)65103686 65105565

网址:<http://www.cqup.com.cn>

邮箱:fxk@cqup.com.cn(市场营销部)

全国新华书店经销

重庆市高迪彩色印刷有限公司印刷

开本:889×1194 1/16 印张:7.25 字数:185千

2007年8月第1版 2007年8月第1次印刷

印数:1-3 000

ISBN 978-7-5624-4216-5 定价:43.00元

罗 力 四川美术学院副院长、教授
郝大鹏 四川美术学院副院长、教授
赵 健 广州美术学院副院长、教授
何 洁 清华大学美术学院副院长、教授
马一平 四川音乐学院成都美术学院
院长、教授
吴家骅 世界建筑导报总编、深圳大学教授
肖 虎 中国传媒大学广告系教授
金定海 上海师范大学广告网络传播系教授
杨海军 河南大学新闻传播学院教授

本书如有印刷、装订等质量问题,本社负责调换

版权所有,请勿擅自翻印和用本书

制作各类出版物及配套用书,违者必究

随着我国改革开放的逐步深入及经济的迅猛发展,社会对设计的需求不断增长,艺术设计院系如雨后春笋般地遍布全国各地。设计教育如何顺应社会的发展,如何确立完善的设计教学体系,如何突出自己的办学特色,如何完善学科建设,如何提高教学质量等问题,成为大家关注的重点。教材,是这些重点的关键。

这是一套面向艺术院系设计专业教学的丛书,参与写作者均是一些艺术院系设计教学的中坚和骨干,他们不仅具有丰富的教学经验,严谨的治学态度,更重要的是具有强烈的使命感和责任心。编写前由重庆大学出版社组织了多次讨论,使大家取得了共识,形成了本套丛书以下特点:

根据 21 世纪艺术设计教育的发展走向及就业趋势、课程设置等实际,确定本系列教材的总体构架。

在研判目前较为成熟的同类教参、教材的基础上,扬长避短,以各门课程本科教育必须掌握的基本知识、基本技能为写作核心,同时考虑到艺术教育的特点,为教师根据自己的实践经验和理论倾身长教学留有讲授空间。

作为艺术设计专业的教材,在编写时注意了从美术向设计的引导和转换,凸显艺术设计的特点;注意教材的师教关系,即体现教的特点和学的因素。

避免滥用图例,所用图例是对知识技术的视觉说明和效果展示。

设计应是国家创新体系的一部分,设计在各行各业的发展中将发挥着新的和更重要的作用。随着经济的全球化,我们的设计必须创建新的知识领域和技能以适应日渐残酷的竞争。作为人文学科的艺术设计教育需要不断地检测教学目的和调整发展方向,教材的编写应反映对艺术设计的现代性的研究,反映艺术设计的当代特征,反映对艺术设计发展走向的探索等,本教材在这些方面进行了不同程度的探索。我们知道,对教材的不断“完善”将是一个永恒的话题。

编者
2002 年 8 月

前言

20世纪著名的法国历史学家鲁西安·费伯(Lucien Febvre)曾经这样描述过书籍的特殊性,“书籍永久性地汇集了所有领域里最卓越的、充满创造性的灵魂的作品……创造出新的思考习惯,不仅是学术性的,而且是远超这一范围的,达于全部运用他们心灵的智识生命。”在平面设计中,恐怕没有任何其他一个项目能比书籍设计更具有广泛的社会效应和文化意义,人们对于书籍视觉创作的渴望和要求也总是远远超越一般的设计对象。

在大众的视觉经验中,书籍的个体差异显著,一本词典和一本小说的形式标准也许是完全不同的。作为兼具物质和精神属性的载体,书籍这种特殊的“身份”为视觉创作带来了一定的复杂性——如何保证在实现书籍阅读功能的同时体现出特有的视觉特质?如何均衡在这一创作过程中书籍的社会意义与设计师的个人价值?这些都是现代书籍创作所无法回避的焦点问题。针对这些问题,本书从美学、心理、形态、结构和工艺等多个角度出发,分类进行了章节论述,淡化了支离的创作技巧和经验,力求为读者建构一个整体的书籍创作概念。

南京艺术学院设计学院的邬烈炎教授为本书草拟的大纲使得本书有了一个较为规范的开始,在写作过程中又承蒙了重庆大学出版社周晓先生的宽容和鼓励,在此表示一并的感谢!同时也要感谢本书写作过程中所有参考文献的作者,特别是诸多知名或者不知名的例图作者,事实是,在这样一本关于视觉创作的书籍中,一幅出色的例图往往要比冗长的文字更能说明问题。

作者

2007年7月

1 概述	1	5.5 封面的编排	42
1.1 书籍的概念	1	5.6 封面的创意	43
1.2 书籍设计的概念与目的	1	6 书籍的版面设计	45
1.3 书籍设计的教学	2	6.1 内页的结构	45
2 书籍设计的历史发展	5	6.2 版面的元素	47
2.1 原始形态的书籍	5	6.3 古典版面设计	55
2.2 西方书籍的演化	7	6.4 网格版面设计	59
2.3 中国书籍的演化	10	6.5 自由版面设计	63
2.4 现代的书籍	14	6.6 版面设计的流程	69
2.5 书籍的发展与未来	15	7 书籍的插图设计	71
3 书籍的开本设计	18	7.1 插图的历史	71
3.1 开本的概念	18	7.2 插图的类型	74
3.2 开本的经济性	19	7.3 插图的手法	79
3.3 开本的功能性	19	8 书籍的工艺设计	83
3.4 开本的审美性	20	8.1 书籍的材料	83
4 书籍的形态设计	22	8.2 书籍的印刷	88
4.1 形态的构成	22	8.3 书籍的装订	92
4.2 形态的特征	25	9 书籍的整体设计	96
4.3 形态的创意	29	9.1 书籍的风格	96
5 书籍的封面设计	34	9.2 书籍的类型	99
5.1 封面的结构	34	9.3 书籍的系列	103
5.2 封面的色彩	37	9.4 书籍的流程	107
5.3 封面的图像	38	参考文献	108
5.4 封面的文字	40		

概述

1.1 书籍的概念

书籍作为人类文明的载体和象征，已经走过了数千年的历史，尽管现代的人们对于书籍十分熟悉，但一旦被问及书籍的准确定义，大多数的回答总是显得模糊、支离和不确定。历史上，书籍有着诸多截然不同的定义。在中国古代，有关书籍的释义在今天看来甚至有些不可思议，《尚书·序疏》中说“百氏六家，总曰书也”，《说文解字·序》中对于书的定义是“著于竹帛谓之书”，1979年版的《辞海》对于“书”的解释是“载籍的通称”，而对于书籍的解释则是“用文字装订成册”，这些历史上的书籍概念或是以书籍的类型为标准，或是以书籍的载体为标准，因此多半带有片面性。在西方的定义中，书籍被严格规定了页数，1964年联合国教科文组织（UNESCO）对于书籍的定义是——页数在四十九页以上的非定期印发的文艺出版品。这一标准显然将书籍和宣传册、杂志和报纸等具有相似特征的印刷品进行了区分。

事实上，有关应当如何定义书籍这个既定事物的说法不一，特别是在当前印刷媒体和数字媒体交替的时代，书籍的信息、材料甚至是形态都发生了巨大的变化，以这些因素为标准的书籍概念显然已经不适用。另外，当前社会的行业细分也在客观上造成了书籍概念的差异，出版、教育、印刷等不同的行业都会因势利导的对书籍做

出最符合自己行业特征的解释。因此，书籍概念的准确界定只能以书籍本身所具有的，相对稳定的抽象特性为标准——书籍是以信息承载和信息传播为目的，以文字或其他信息符号记录在一定形式的材料上的著作物。相对于那些过于细节化和特征化的书籍概念，这一定义清晰地勾勒出了书籍作为“载体”和“媒体”的最本质特征，这也是从刻写时代、手抄时代到印刷时代数千年的历史中，书籍所表现出的恒定特征。在进入印刷时代将近一千年之后，在上个世纪末，数字媒体上电子书籍的出现预示着书籍即将面临又一次变革，但在当前时代以及未来很长的一段时间内，占据绝对主导地位的仍将是纸张为基本材料，以印刷为实现手段的书籍，这类书籍也是本书中论述的最主要的对象。

1.2 书籍设计的概念与目的

在中国的出版界很长的一段时间内，书籍设计被习惯地称为“书籍装帧”，“装”带有“装订”和“包装”的含义，而“帧”其实是一个量词，指代书籍的页面和图幅，“书籍装帧”就是对书籍的装订和包装。相对于略显片面化和技术化的“书籍装帧”而言，“书籍设计”的词义较

为宽泛，这一名词针对了书籍兼具物质性和精神性的载体特征，体现了在书籍的创作过程中技术、艺术和心理等多种因素的融合，因此更具包容力。

在现代的文化、技术和商业背景下，书籍设计具有多重的目的。

功能目的——书籍作为信息载体和媒体的本质决定了书籍设计的一系列功能性目的，在历史中的书籍进化也大多是由这些目的而引发的。首先，类似包装设计与包装物的关系，书籍必须通过在形态和结构上的设计，起到对信息的容纳和保护功能，现代书籍多页的形态以及函套、封面和勒口等结构就起到了类似的作用。其次，书籍设计确保了阅读功能的实现，内文的样式、材料的类型、印刷的方式以及装订的结构等环节都会直接影响书籍信息的还原效果以及读者的阅读效率。因此，尽管在大多数情况下，人们对书籍设计的评价习惯性地集中于审美样式中，而这些功能性环节是完整意义上的书籍设计所不可或缺的，是实现书籍最本体价值的保证（图1-1、图1-2）。

审美目的——书籍设计的审美目的是显而易见的，不同于普通的商品，书籍不仅具有物质属性，也具有一种强烈的、内在的精神属性。作为人类文明的载体和结晶，相比其他类型的平面设计，人们总是对书籍设计提出了更多精神层面的要求，集中体现在书籍设计的过程中，针对书籍的类型特征，通过图文形式和形态结构的创作体现出这一载体特殊的视觉美感，为书籍带来附属的美学价值（图1-3、图1-4）。

促销目的——在现代商业背景之下，作为一种商品，不同于纯粹的艺术创作，现代书籍的设计不仅仅是书籍的设计者和作者审美趣味的体现，为了达到一定的商业目的，现代书籍的设计必须充分考虑读者在年龄、层次和职业上的差异，有针对性地对书籍进行视觉创作，吸引并刺激读者的消费行为，促进书籍的销售，实现书籍的商业价值（图1-5至图1-7）。

因此，现代的书籍设计可以被定义为出于功

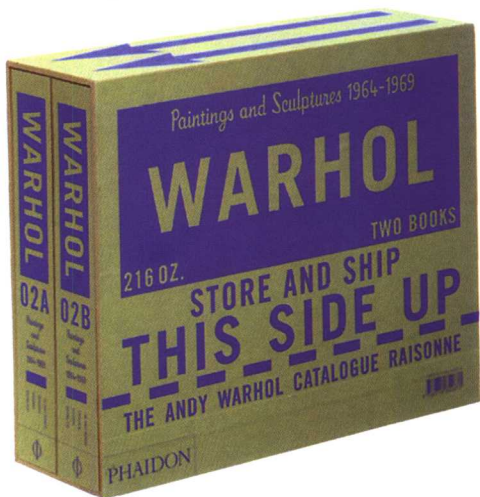

图 1-1 函套起到了对书籍的保护作用

图 1-2 现代书籍多页的形态、封面以及勒口等结构也是出于功能目的的设计

能、审美和促销等多重目的，针对书籍的内在属性，在图文形式、形态结构、印刷方式和工艺材料方面对书籍进行的艺术创作和技术加工过程。

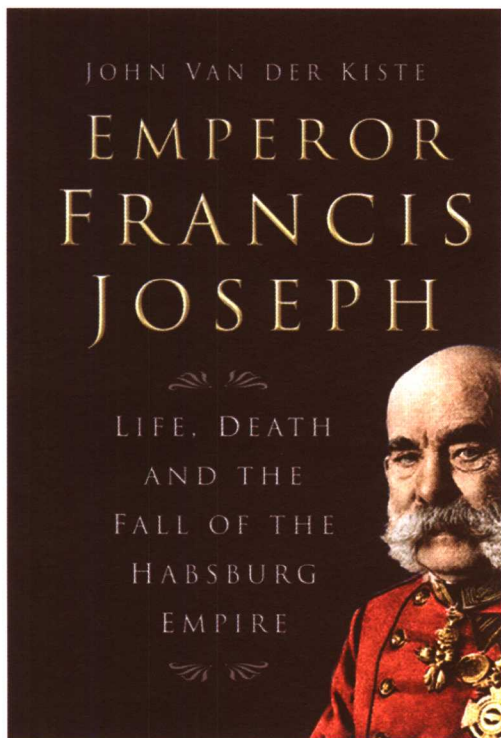

图1-3 现代书籍的视觉形式与内在精神属性的呼应

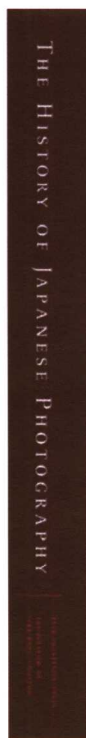

图1-4 现代书籍通过图文形式所体现出的审美价值

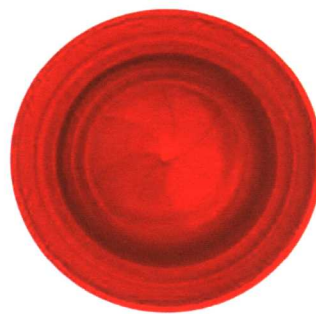

图1-5 现代书籍封面中宣传性的文字起到了促销的功能

图1-6 儿童书籍具有针对性的视觉样式也是出于一定的促销目的

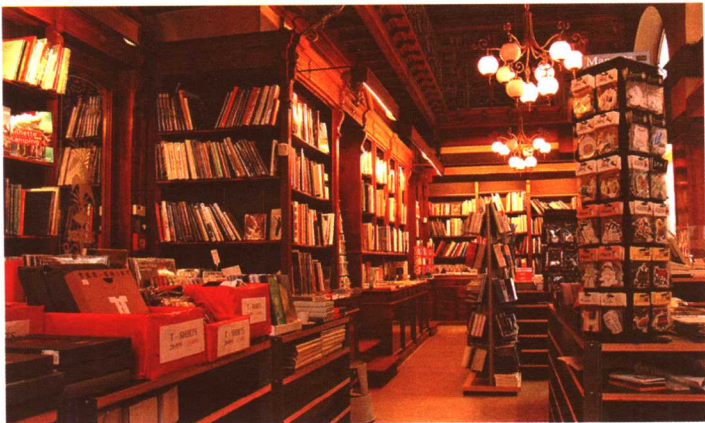

图 1-7 吸引读者,促进销售,实现商业价值也是现代书籍设计主要的功能之一

1.3 书籍设计的教学

书籍是平面设计的源头,也是现代平面设计中重要的实践项目,目前大部分设计院校普遍开设了与书籍设计相关的专业课程。在实际教学中,作为一种多页形态的平面设计,书籍设计的理论对其他多页形态的印刷物也具有普遍的指导意义。

书籍设计的历史几乎是与整个设计史同步的,在这一过程中,各个时代的、不同民族的书籍实践者们创作了大量丰富的、珍贵的、值得借鉴的作品,很多在历史中形成的关于书籍设计的理论、风格和样式至今仍然具有客观的价值。现代的书籍教学应该是具有历史感的,历史是认识、对照和反思现代书籍设计的有效途径。

书籍设计是关于整体性的学问,作为一门综合的专业课程,书籍设计几乎包括了图形、字体、版面等所有平面设计的基础知识。与海报、标志等二维形态的平面设计相比,书籍具有平面的、立体的以及动态的多种形态特征,单纯的以风格样式为教学点,追求表面的视觉效果是一种孤立的、片面的教学方式,它片面化了书籍设计的初衷,会造成学生对书籍整体认知的缺陷。完

整的书籍教学涉及了平面设计中的风格、形态以及系统等诸多问题,因此需要建立多角度的、全方位的教学内容。

书籍设计也是具有显著实践特征的学问。材料、印刷、装订等工艺环节是书籍设计中所无法回避的实践内容,现代书籍创作中很多表现和创新手法正是来源于这些环节。受到条件的限制,在实际的书籍设计教学中,这些环节或是被忽略,或是被过于理论化,而只有具有实践性质的教学内容和具有针对性的课程主题才能有效地提高这部分内容的教学效果。事实上,在这一教学环节所体现出的,从虚拟到现实的联想能力以及从理论到实践的控制能力也是所有平面设计教学中的难点。

书籍设计的历史发展

在平面设计中，书籍作为设计对象具有悠久的历史，现代书籍是经历了数千年的“进化”才得以成型的。在人类的历史中，书籍的形式伴随着文明的进步而不断地变化和发展，并形成了不同时代大相径庭的书籍定义。对于现代的书籍设计，书籍的历史与发展体现了在不同的时代背景和技术条件下，人们对于书籍的审美观点以及对于书籍的本质思考，这些认识和思考至今仍然影响着当代的书籍创作，从形态和观念上丰富着现代书籍的设计语言。

2.1 原始形态的书籍

按照广义的书籍概念，在人类历史的初期，随着替代语言交流的文字的产生，那些记录文字的载体就可以被称作为书籍，相对于现在为人们所公认的标准书籍形态，这些书籍看起来有些简陋，并不那么完美，以至于带有一定的实验性色彩。在纸张和印刷发明之前，早期人类的文字信息大多记录在自然载体上，而不同地域、不同文明的人类祖先对于这种载体选择的差异则带来了多样化的书籍形态——公元前3000年左右，古巴比伦人的“楔形文字”是刻写在泥板上的，这

种泥板书通常由多片这样的泥板组成，人们可以按照摆放秩序进行阅读；古埃及人的书写集中在石壁和被称为纸草的植物性材料上，著名的《死亡书》绘制有大量精美的插图和象形文字，被普遍认同为人类历史上最早的平面设计；古印度人则将经文抄写在植物（贝多罗树）的叶片上，经过修饰装订成书籍，这种书籍又被称为“贝叶经”；大约在公元前6000年左右，中国出现了最早的文字记录，这些文字普遍刻写在龟甲和兽骨上，而在再晚些的时候，笨重的青铜器皿作为文字的载体，也成为了一种事实意义上的书籍形式（图2-1至图2-7）。

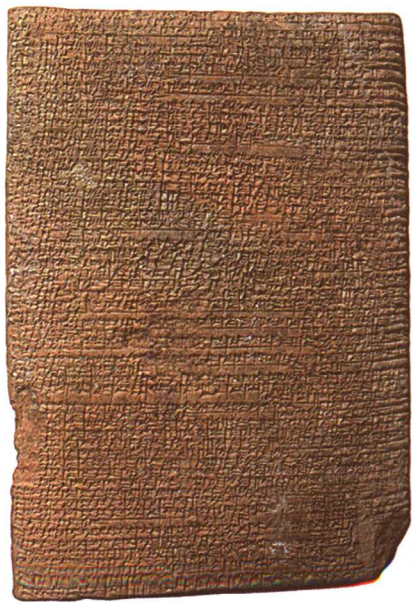

图 2-1 古巴比伦人的泥板书籍

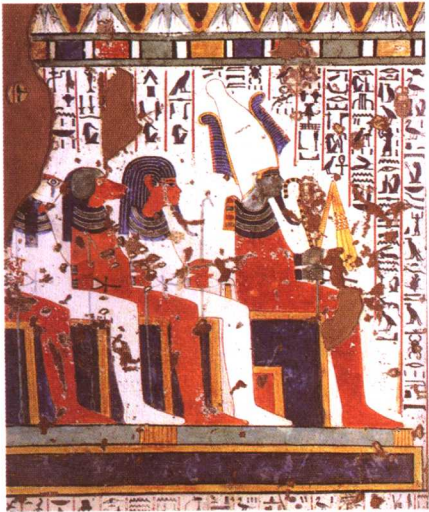

图 2-2 古埃及人绘制在墓穴石壁上的《死亡书》

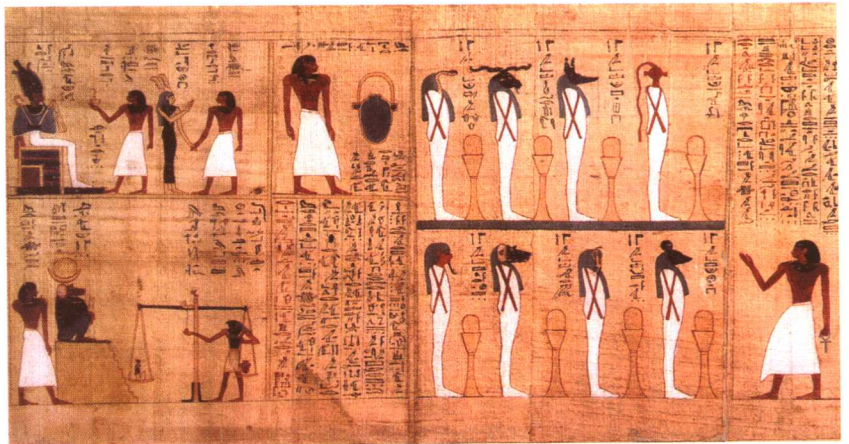

图 2-3 古埃及人绘制在纸草上的《死亡书》

图 2-4 公元 6 世纪左右的贝叶经

图 2-5 古代中国兽骨形式的书籍

图 2-6 古代中国龟甲形式的书籍

图 2-7 商周时期中国青铜器上刻写的文字

2.2 西方书籍的演化

通过古希腊的米诺亚文化，西方文明间接地受到了埃及人的影响，在很长时间内书籍也都是以纸草卷轴的形式为主。纸草是尼罗河流域两岸盛产的一种植物，经过切割、捶打和抛光等加工处理后可以作为书写的载体，现代纸张的英文单词“Paper”就是由纸草“Papyrus”演化而来的。中世纪左右，羊皮纸开始替代纸草成为了当时西方书籍制作的主要材料，由于羊皮纸柔软、易于裁切和折叠的特性，公元85年出现了用羊皮纸制作的“册本（Codex）”，这是一种由数张木片、羊皮纸和绳子装订而成的多页的、全新的书籍形态，因此也被人们普遍认同为现代书籍的雏形，到了公元5世纪左右，册本基本取代了卷轴而成为了西方书籍的主要形式（图2-8至图2-10）。

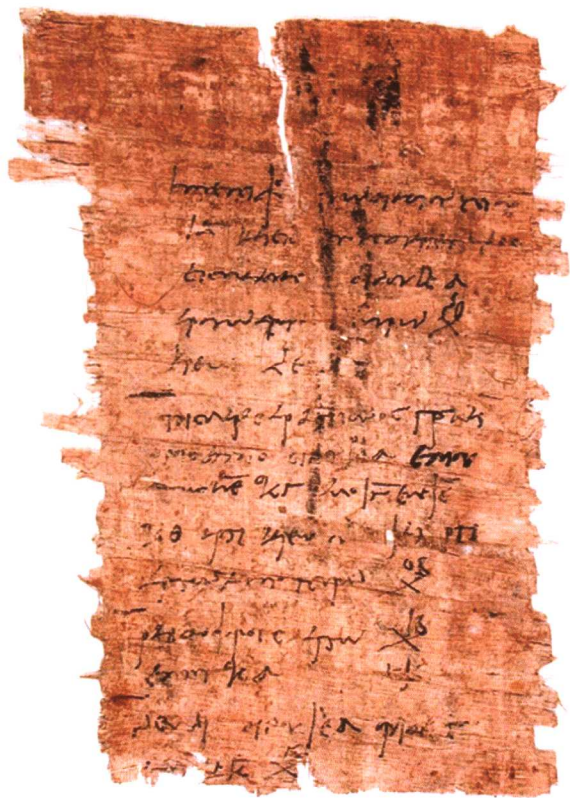

图 2-8 纸草书籍的残片

图 2-9 公元 591 年的羊皮纸书籍残片

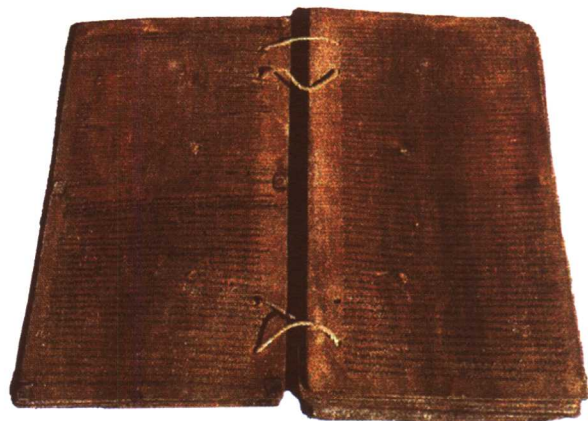

图 2-10 “册本”已经具备了现代书籍的基本形态特征

在印刷术发明之前的漫长岁月中，书籍的内容，包括文字、插图和装饰都是以手工方式完成的，因此这个时期又称为手抄本时代。早期的西方手抄本书籍带有浓重的宗教色彩，书籍的设计和制作大多是在修道院和其他宗教机构中进行，并通过僧侣和工匠完成的。手抄本的书籍通常以昂贵的羊皮纸为材料，并配以贵重的金属和珠宝进行装饰，这也使当时的书籍成为了只有少部分

显贵才能享受的奢侈品，在这一时期的书籍版面中，通常绘制有大量精美的插图，中世纪的“凯尔特风格”以及10世纪左右的西班牙手抄本书籍都体现出了明显的装饰性，这一特征对进入印刷时代以后的西方书籍产生了深远的影响。公元789年，法兰克人查理曼皇帝命令全欧洲统一手抄本书籍的字体、装饰和版面标准，从而加速了西方古典时期书籍设计制作的规范体系的形成(图2-11至图2-13)。

图2-11 公元5—6世纪的《梵蒂冈的维吉尔》是目前存世最早的手抄本书籍

图2-12 公元680年的《都罗之书》是凯尔特人手抄本书籍的代表

图2-13 13世纪的法国书籍，封面镶嵌了大量金属纹样和宝石进行装饰

随着对中国的印刷术的引入，西方逐步摆脱了手抄书籍的束缚，开始以雕版的方式进行着印刷书籍的尝试，到公元15世纪前后，印刷的书籍在欧洲已经十分普及了。15世纪中叶，德国人谷腾堡（Johannes Gutenberg）发明了金属（铅合金）活字印刷术和木制印刷机，这些具有现代意义的技术革新无疑是书籍历史上的又一次重大突破。谷腾堡不仅是技术的革新者，也是书籍创作的实践者。大约在1455年，在进行了多年实验后，谷腾堡用金属活字的技术成功印刷了一本完整的，史称为《42行圣经》的大开本圣经，在这本书籍中，版面形式较先前手抄本书籍的版面更为工整和规范，并形成了包括标点、符号、注释、目录、扉页在内的一系列接近现代书籍的格式体系。作为西方历史上最早的一部活字印刷作品，这部书籍也标志着古典时期西方书籍基本样式的确立(图2-14至图2-16)。

也正是从这一时期开始，人们对于书籍设计产生了前所未有的热情，西方的书籍设计、制作

图 2-14 西方雕版印刷书籍的设计制作流程

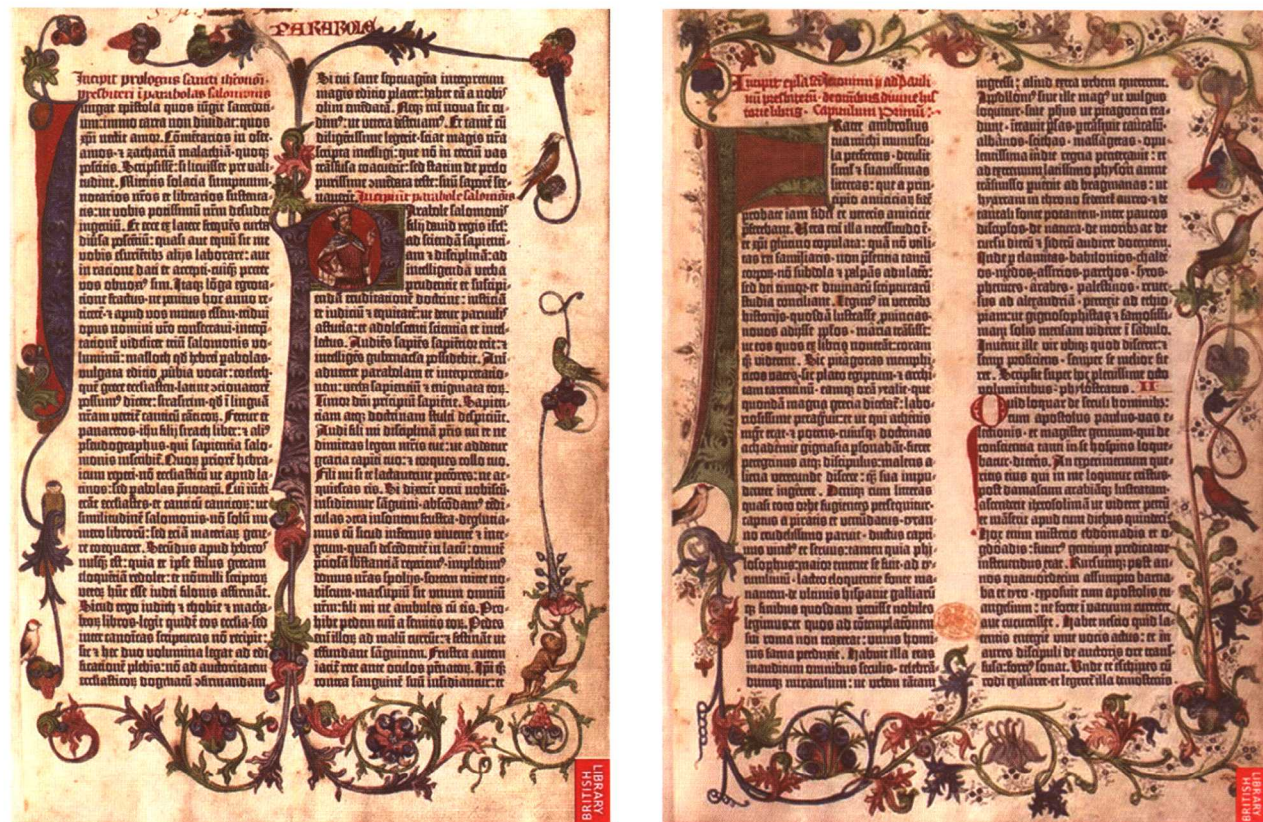

图 2-15 1455 年谷腾堡的《42 行圣经》的内页版面

图 2-16 15 世纪的西方书籍

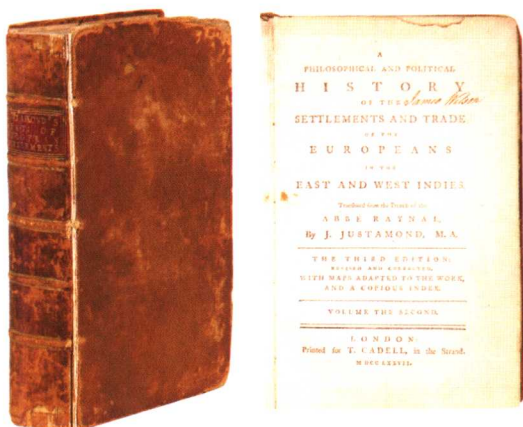

图 2-17 18 世纪的西方书籍

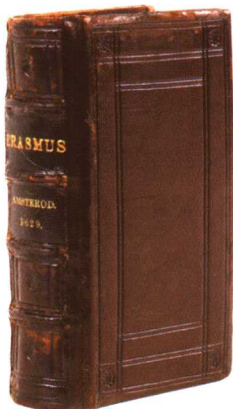

图 2-18 17 世纪的西方书籍

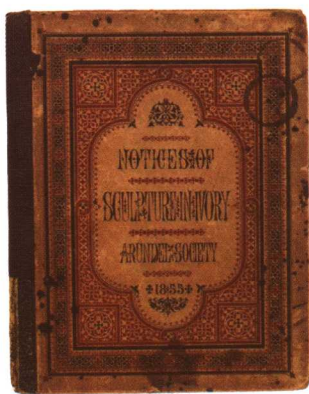

图 2-19 19 世纪的西方书籍

和出版因此得到了飞速的发展。在其后三四百年的时间里，大批工匠、设计师和艺术家投入到了书籍的创作中，伴随着技术的改良和艺术流派的影响，各个时代，各个国家的书籍创作都呈现出了一定的差异。尽管如此，直到20世纪之后，从总体的视觉面貌上，西方书籍都保持了自谷腾堡

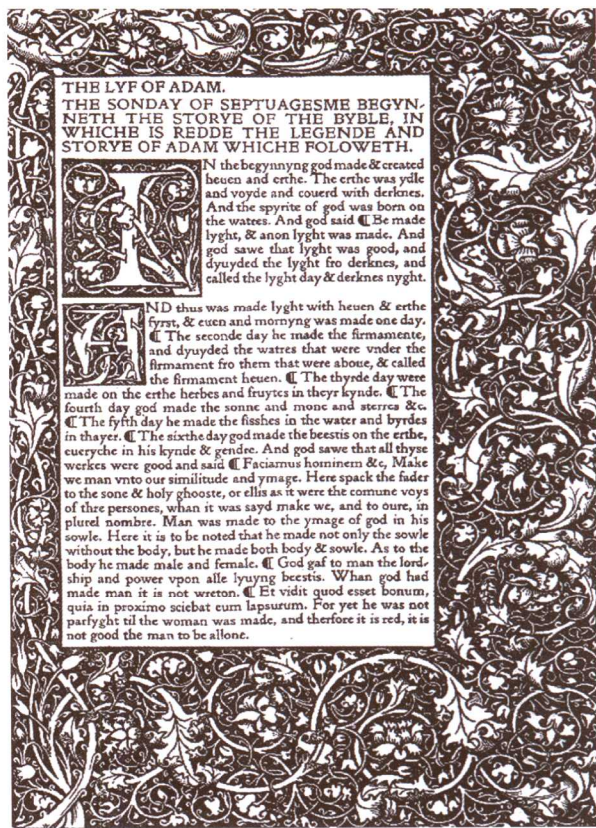

图 2-20 威廉·莫里斯的书籍设计将古典风格发挥到了极致

时代以来形成的基本特征，而19世纪末工艺美术运动的领袖人物——英国人威廉·莫里斯 (William Morris) 则通过长期的创作和实践，将这种书籍的古典风格推向了极致 (图2-17至图2-20)。

2.3 中国书籍的演化

在近五千年的文明历史中，中国人的两项发明——纸张和印刷对于人类书籍是具有决定性意义的，实际上这也是现代书籍赖以成型的必要条件。而在此之前，与同时期的文明一样，古代中国人的书籍也是以自然物为载体的。在河南安阳发现的“殷墟”中曾经出土了大量刻有文字的龟甲和兽骨，距今已有3 000多年，在商周时期，刻画了铭文的青铜器也可以被看作为书籍的一种特殊形态。尽管无论在形态还是信息量上，这些书

籍都无法与现代书籍相提并论，但作为特殊历史条件下的产物，这些原始形态的书籍往往也是现代考古的重要依据。在此之后，为了传文载道，中国人开始探索更为合理的文字承载方式，形成了简策书籍、卷轴书籍、经折装书籍、旋风装书籍、蝴蝶装书籍、包背装书籍和线装书籍等多种形态，这种书籍的演变过程也蕴涵了中国人特有的智慧和哲学。

简策书籍——尽管刻画了文字的龟甲或兽骨具备了书籍的基本属性，但始终与现代书籍的形态有着较大的差异，而被普遍认同的中国书籍雏形则是起源于西周后期，一直延用到公元4世纪左右的“简策”，这也是在纸张发明前中国最具代表性的书籍形态。“简策”是由带有孔眼，刻写了文字，用绳联结而成的长条形状的竹木片，其中单根的被称为“简”，多根的、用绳连接成卷的被称为“策”，相对于之前的书籍，“简策”可以根据文章的长短定制，具有一定的灵活性，不过由于材料特殊，“简策”书籍的重量和体积

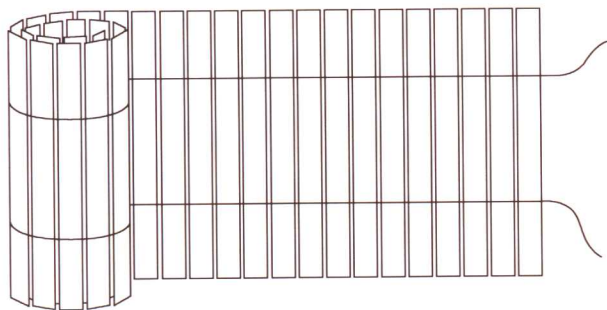

图 2-21 简策书籍结构图

图 2-22 散落的简策书籍

十分惊人，阅读和携带非常不易，据说西汉的学者东方朔曾经向皇帝提交的一份普通文书就耗费了近三千个竹简，动用了两个强壮的侍卫来搬运(图2-21、图2-22)。

卷轴书籍——在古代埃及和希腊文明中，卷轴也是主要的书籍形态。中国的卷轴书籍是从简策发展而来的，开始于周朝，盛行于隋唐。早期的中国卷轴书籍以丝帛织物为材料，因此又被称为“帛书”，《墨子》中就曾提到过“书于竹帛”，在纸张发明之后，卷轴书籍基本改为了纸写本。在结构上，卷轴书籍通常由卷、轴、缥、带四部分组成，它将书页横向拼接成长卷，末尾配轴，外口系上丝带，卷口背面注写书名，阅读时展平，收纳时束起。相比之前笨重的“简策”，卷轴书籍轻巧便携，易于保存，因此也是中国历史上应用时间最久的书籍形态，直到现在大部分传统中国字画的装裱仍沿用了这种形式(图2-23、图2-24)。

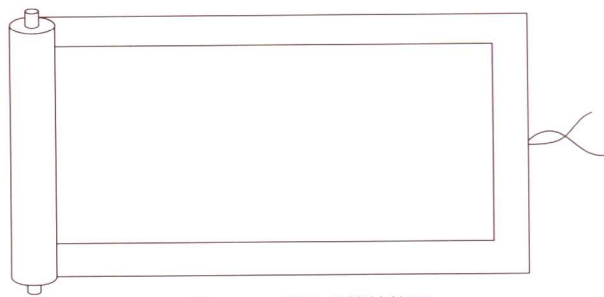

图 2-23 卷轴书籍结构图

图 2-24 公元 8 世纪左右卷轴形式的佛经