

全国高等院校艺术设计专业
“十二五”规划教材

总主编 林家阳

书籍装帧设计

姜靓 编著

中国轻工业出版社

全国百佳图书出版单位

TS881
103

林家阳

全国高等院校艺术设计专业
“十二五”规划教材

书籍装帧设计

姜靓 编著

中国轻工业出版社

全国百佳图书出版单位

图书在版编目 (CIP) 数据

书籍装帧设计 / 姜靛编著. —北京: 中国轻工业出版社, 2015.12

ISBN 978-7-5184-0704-0

I. ①书… II. ①姜… III. ①书籍装帧 - 设计
IV. ①TS881

中国版本图书馆CIP数据核字 (2015) 第268375号

责任编辑: 毛旭林

策划编辑: 李颖 毛旭林 责任终审: 劳国强 封面设计: 锋尚设计

版式设计: 锋尚设计 责任校对: 吴大鹏 责任监印: 张可

出版发行: 中国轻工业出版社 (北京东长安街6号, 邮编: 100740)

印刷: 北京顺诚彩色印刷有限公司

经销: 各地新华书店

版次: 2015年12月第1版第1次印刷

开本: 870×1140 1/16 印张: 9

字数: 300千字

书号: ISBN 978-7-5184-0704-0 定价: 48.00元

邮购电话: 010-65241695 传真: 65128352

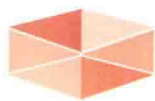
发行电话: 010-85119835 85119793 传真: 85113293

网址: <http://www.chlip.com.cn>

Email: club@chlip.com.cn

如发现图书残缺请直接与我社邮购联系调换

151221J2X101ZBW

目录

contents

第一章 书籍装帧设计概述	010
第一节 书籍的概述	011
1. 何谓书籍	011
2. 认识书籍装帧设计	012
3. 从书籍装帧到书籍设计	012
4. 书籍装帧设计的评价标准	013
第二节 书籍装帧设计的发展及历史	014
1. 书籍装帧设计的早期形态	014
2. 中国书籍装帧设计的发展与进程	016
3. 西方书籍装帧设计的发展与流派	027
4. 中西书籍装帧设计比较	030
第三节 书籍的形态结构与工艺材料	032
1. 书的结构	033
2. 书籍的开本形态	035
3. 书籍的装订形态	039
4. 书籍的版面综合设计	042
5. 书籍的工艺材料	047
第二章 书籍设计的实训	053
第一节 时空游走——书籍的趣味互动性设计	054
1. 课程要求	054
2. 案例分析	055
3. 知识要点	062
4. 训练程序	066
第二节 立体呈现——书籍的形态结构设计	070
1. 课程要求	070
2. 案例分析	071
3. 知识要点	075
4. 训练程序	080
第三节 平面构成——书籍的版面综合设计	083
1. 课程要求	083

2. 案例分析	084
3. 知识要点	090
4. 训练程序	097
第四节 触碰阅读——书籍的材质工艺设计	101
1. 课程要求	101
2. 案例分析	102
3. 知识要点	105
4. 训练程序	109
第三章 书籍设计的赏析	114
第一节 传统纸质之美的书籍设计	115
1. 特种纸质材料的书籍设计	117
2. 特殊印刷工艺的纸质书籍设计	123
第二节 多元材质之魅的书籍设计	128
1. 多元材质书籍的触觉与听觉设计	129
2. 多元材质书籍的嗅觉与味觉设计	136
第三节 新兴媒体之异的书籍设计	139
1. 结合电子技术的书籍设计	140
2. 结合移动互联网技术的书籍设计	141
3. 结合其他技术的书籍设计	143
参考文献	144

林家阳

全国高等院校艺术设计专业
“十二五”规划教材

书籍装帧设计

姜靓 编著

中国轻工业出版社

全国百佳图书出版单位

图书在版编目 (CIP) 数据

书籍装帧设计 / 姜靛编著. —北京: 中国轻工业出版社, 2015.12

ISBN 978-7-5184-0704-0

I. ①书… II. ①姜… III. ①书籍装帧 - 设计
IV. ①TS881

中国版本图书馆CIP数据核字 (2015) 第268375号

责任编辑: 毛旭林

策划编辑: 李颖 毛旭林 责任终审: 劳国强 封面设计: 锋尚设计

版式设计: 锋尚设计 责任校对: 吴大鹏 责任监印: 张可

出版发行: 中国轻工业出版社 (北京东长安街6号, 邮编: 100740)

印刷: 北京顺诚彩色印刷有限公司

经销: 各地新华书店

版次: 2015年12月第1版第1次印刷

开本: 870×1140 1/16 印张: 9

字数: 300千字

书号: ISBN 978-7-5184-0704-0 定价: 48.00元

邮购电话: 010-65241695 传真: 65128352

发行电话: 010-85119835 85119793 传真: 85113293

网址: <http://www.chlip.com.cn>

Email: club@chlip.com.cn

如发现图书残缺请直接与我社邮购联系调换

151221J2X101ZBW

编审委员会

顾问委员会

尹定邦 广州白马公司董事顾问

迈克尔·埃尔霍夫 (Michael Erlhoff)

德国科隆国际设计学院 (Kolen International School Of Design) 创始院长

官政能 台湾实践大学教授/副校长

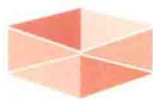
林学明 广东集美组总裁

学术委员会

尹小兵	王英海	王效杰	王 敏	付中承	申明远	刘 宁	刘瑞武	孙敬忠	何晓佑
吴继新	吴 翔	吴耀华	张来源	张美兰	李友友	李文跃	李 克	杜 莉	杜世禄
陈文龙	陈鸿俊	周利群	赵 燕	赵志君	姚 强	姜 鸣	桂元龙	顾 逊	夏万爽
徐 江	徐 南	徐征野	郭文志	黄春波	彭 亮	廖 军			

专家委员会

丁 勇	丁跃华	于会见	于晓芸	马玉锐	马 昀	马牧群	丰春华	王 文	王东辉
王有川	王安霞	王志勇	王贤章	王明道	王建国	王海燕	王继水	王继平	王清海
王景慧	王献文	王德聚	韦 国	韦剑华	方四文	文 红	尹传荣	尹春洁	邓 军
邓 凯	邓学峰	孔令科	叶国丰	叶柏风	田 正	丛 鹏	冯 凯	邢 燕	朱 霖
乔 璐	任学超	刘卫国	刘永业	刘永福	刘君政	刘 国	刘 彦	刘洪波	刘 洵
刘爱青	刘 爽	刘淑婷	刘鲁平	关金国	江广城	江 文	许淑燕	汪 梅	苏大椿
苏子东	杜玉平	杜 军	李 伟	李志红	李若梅	李茂虎	李 欣	李 波	李桂付
李 娅	李爱红	李 涵	李 斌	李新天	李群英	杨功元	杨 扬	杨 帆	杨丽娟
杨建宏	肖卓萍	肖 欣	时 思	吴纪伟	岑志强	余 莉	余克敏	谷高潮	冷建军
冷 眉	宋志春	宋连凯	张丹丹	张立学	张苏中	张 利	张现林	张建松	张 勇
张 航	张 浩	张理晖	张 鸿	张新武	陆天奕	陆立颖	陆君玖	陈 广	陈子达
陈民新	陈庆奎	陈 彧	陈艳麒	陈晓莉	陈 铭	陈敬良	邵永红	林俐达	林 勇
林 涛	武建林	罗南林	罗润来	周向一	周 勇	周海涛	周静伟	郑丽萍	郑伟峰
封美言	赵 婧	赵瑞波	赵德全	胡国锋	胡明宝	胡美香	施荣华	闻建强	洪 波
贺万里	耿 强	莫 钧	索昕煜	贾银镯	夏文秀	钱志扬	钱明学	徐伟雄	翁志承
栾清涛	高金康	郭弟强	唐廷强	黄 远	黄 健	黄穗民	黄耀成	曹永智	曹 俊
脱忠伟	康 强	章滇予	梁小民	梁 萍	彭一清	彭艺娟	董 千	蒋雍君	傅颖哲
童铎彬	曾 强	谢 群	雷珺麟	虞建中	路铠铭	路照林	鲍丽雯	蔡炳云	蔡恭亦
管学理	廖荣盛	漆小平	谭浩楠	颜传斌	潘祖平	薛华培	薛志雄	薛 刚	戴丕昌
戴裕崑	戴 巍	魏庆葆							

序一

PROLOG 1

中国的艺术设计教育起步于 20 世纪 50 年代，改革开放以后，特别是 90 年代进入一个高速发展的阶段。由于学科历史短，基础弱，艺术设计的教学方法与课程体系受苏联美术教育模式与欧美国家 20 世纪初形成的课程模式影响，导致了专业划分过细，过于偏重技术性训练，在培养学生的综合能力、创新能力等方面表现出突出的问题。

随着经济和文化的大发展，社会对于艺术设计专业人才的需求量越来越大，市场对艺术设计人才教育质量的要求也越来越高。为了应对这种变化，教育部将“艺术设计”由原来的二级学科调整为“设计学”一级学科，既体现了对设计教育的重视，也体现了把设计教育和国家经济的发展密切联系在一起。因此教育部高等学校设计学类专业教学指导委员会也在这方面做了很多工作，其中重要的一项就是支持教材建设工作。此次由设计学类专业教指委副主任林家阳教授担纲的这套教材，在整合教学资源、结合人才培养方案，强调应用型教育教学模式、开展实践和创新教学，结合市场需求、创新人才培养模式等方面做了大量的研究和探索；从专业方向的全面性和重点性、课程对应的精准度和宽泛性、作者选择的代表性和引领性、体例构建的合理性和创新性、图文比例的统一性和多样性等各个层面都做了科学适度、详细周全的布置，可以说是近年来高等院校艺术设计专业教材建设的力作。

设计是一门实用艺术，检验设计教育的标准是培养出来的艺术设计专业人才是否既具备深厚的艺术造诣，实践能力，同时又有优秀的艺术创造力和想象力，这也正是本套教材出版的目的。我相信本套教材能对学生们奠定学科基础知识、确立专业发展方向、树立专业价值观念产生最深远的影响，帮助他们在以后的专业道路上走得更长远，为中国未来的设计教育和设计专业的发展注入正能量。

教育部高等学校设计学类专业教学指导委员会主任

中央美术学院 教授 / 博导 谭平

2013 年 8 月

谭平

序二

PROLOG 2

建设“美丽中国”“美丽乡村”的内涵不仅仅是美丽的房子、美丽的道路、美丽的桥梁、美丽的花园，更为重要的内涵应该是贴近我们衣食住行的方方面面。好比看博物馆绝不只是看博物馆的房子和景观，而最为重要的应该是其展示的内容让人受益，因此“美丽中国”的重要内涵正是我们设计学领域所涉及的重要内容。

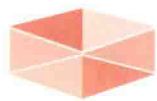
办好一所学校，培养有用的设计人才，造就出政府和人民满意的设计师取决于三方面的因素，其一是我们要有好的老师，有丰富经历的、有阅历的、理论和实践并举的、有责任心的老师。只有老师有用，才能培养有用的学生；其二是有一批好的学生，有崇高志向和远大理想，具有知识基础，更需要毅力和决心的学子；其三是连接两者纽带的，具有知识性和实践性的课程和教材。课程是学生获取知识能力的宝库，而教材既是课程教学的“魔杖”，也是理论和实践教学的“词典”。“魔杖”即通过得当的方法传授知识，让获得知识的学生产生无穷的智慧和智慧，使学生成为文化创意产业的使者。这就要求教材本身具有创新意识。本套教材包括设计理论、设计基础、视觉设计、产品设计、环境艺术、工艺美术、数字媒体和动画设计八个方面的50本系列教材，在坚持各自专业的基础上做了不同程度的探索和创新。我们也希望在有限的纸质媒体基础上做好知识的扩充和延伸，通过教材案例、欣赏、参考书目和网站资料等起到一部专业设计“词典”的作用。

为了打造本套教材一流的品质，我们还邀请了国内外大师级的学者顾问团队、国内具有影响力的学术专家团队和国内具有代表性的各类院校领导和骨干教师组成的编委团队。他们中有很多人已经为本系列教材的诞生提出了很多具有建设性的意见，并给予了多方面的指导。我相信以他们所具有的国际化教育视野以及他们对中国设计教育的责任感，这套教材将为培养中国未来的设计师，并为打造“美丽中国”奠定一个良好的基础。

教育部职业院校艺术设计类专业教学指导委员会主任

同济大学 教授 / 博导 林家阳

2013年6月

前言

FOREWORD

书籍，作为一种最古老的信息承载工具，千百年来一直用文字、图形等视觉符号记录着人类社会的点点滴滴。书籍是人类用来纪录一切成就的主要工具，也是人类用来交融感情、取得知识、传承经验的重要媒介，更是积累人类文化、推动人类文明的重要工具。书籍是历史的产物，是文化的结晶。书的出现使得人类开始从蒙昧状态走向文明。

俗语曾有云：书靠装帧成型，没有装帧就没有书。这样的意识早在千年前的远古时期就已初步形成，随着时间的推移，人类文明的不断发展，人们的生理和心理审美在逐步的提高，更多的人开始关注书籍的开本、装订、印刷、纸张、字体、版面等。书籍装帧设计/Book Design 包含了三个层面：书籍装帧/Bookbinding；版面设计/Typography；编辑创意设计/Editorial Design，它是集三位于一体的整体设计。从封面到内文版式，外在造型到信息传达、材质构建到工艺兑现，阅读审美到实用功能等是一系列书籍整体设计的创造性运作。

本教材专门针对书籍装帧设计专业教学的特点，系统而完整地讲解了书籍设计的基本概念、表现技法、设计流程。包括书籍的文稿到编排出版的整个过程，包含了艺术思维、构思创意和技术手法的系统设计；介绍书籍的开本、装帧形式、封面、腰封、字体、版面、色彩、插图、以及纸张材料、印刷、装订及工艺等各个环节的设计。

教材的编写，注重加强学生对书籍设计的整体理解和综合把握能力、构思创意技巧，以及材料和印刷技术的了解和掌握。要求学生在尊重中国传统书籍文化的同时，广泛吸纳世界各民族的优秀文化元素，并以书的审美与功能为出发点，充分发挥学生最宝贵的原创力，提高学生对书籍设计的整体理解和综合把握能力、构思创意技巧，以及对材料、工艺、印刷、现代新兴媒体技术等了解和掌握。引导学生懂得设计也是为社会大众服务的一种责任。

本书的编著，是在对新时代书籍装帧设计的现状以及书籍装帧设计教育基础上进行的一次全新的思考，它力求放眼国际书籍设计，传播中国传统文化，结合优秀案例，畅谈自身的认知与感受，并结合教学实践完成。本书在编著时，还在阐述书籍整体规划设计的重要性、倡导书籍设计的新概念方面作了认真的探索，但愿能给学生和读者在书籍装帧设计时带来某些感悟，从中汲取智慧与精华。

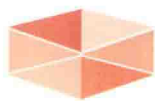
感谢江南大学设计学院视觉传达专业设计的同学为本书提供了优秀的作业范例。感谢林家阳、魏洁、陈原川老师以及我的父亲对本书的宝贵指导。感谢薛楚颖、吴钰、孙天淇同学为本书的图片整理所作的辛勤工作。限于编者的经验和水平，书中难免有疏漏与不足，恳请有关专家、同行批评指正。

课时安排

64 课时

章 节	课 程 内 容		课 时	
第一章 书籍装帧设计概述	第一节 书籍的概述		2	10
	第二节 书籍装帧设计的发展及历史		4	
	第三节 书籍的形态结构与工艺材料		4	
第二章 书籍设计的实训	第一节 时空游走—— 书籍的趣味互动性设计	1. 课程要求	8	48
		2. 案例分析		
		3. 知识要点		
		4. 训练程序		
	第二节 立体呈现—— 书籍的形态结构设计	1. 课程要求	8	
		2. 案例分析		
		3. 知识要点		
		4. 训练程序		
	第三节 平面构成—— 书籍的版面综合设计	1. 课程要求	16	
		2. 案例分析		
		3. 知识要点		
		4. 训练程序		
	第四节 触碰阅读—— 书籍的材质工艺设计	1. 课程要求	16	
		2. 案例分析		
		3. 知识要点		
		4. 训练程序		
第三章 书籍设计的赏析	第一节 传统纸质之美的书籍设计		2	6
	第二节 多元材质之魅的书籍设计		2	
	第三节 新兴媒体之异的书籍设计		2	

目录

contents

第一章 书籍装帧设计概述	010
第一节 书籍的概述	011
1. 何谓书籍	011
2. 认识书籍装帧设计	012
3. 从书籍装帧到书籍设计	012
4. 书籍装帧设计的评价标准	013
第二节 书籍装帧设计的发展及历史	014
1. 书籍装帧设计的早期形态	014
2. 中国书籍装帧设计的发展与进程	016
3. 西方书籍装帧设计的发展与流派	027
4. 中西书籍装帧设计比较	030
第三节 书籍的形态结构与工艺材料	032
1. 书的结构	033
2. 书籍的开本形态	035
3. 书籍的装订形态	039
4. 书籍的版面综合设计	042
5. 书籍的工艺材料	047
第二章 书籍设计的实训	053
第一节 时空游走——书籍的趣味互动性设计	054
1. 课程要求	054
2. 案例分析	055
3. 知识要点	062
4. 训练程序	066
第二节 立体呈现——书籍的形态结构设计	070
1. 课程要求	070
2. 案例分析	071
3. 知识要点	075
4. 训练程序	080
第三节 平面构成——书籍的版面综合设计	083
1. 课程要求	083

2. 案例分析	084
3. 知识要点	090
4. 训练程序	097
第四节 触碰阅读——书籍的材质工艺设计	101
1. 课程要求	101
2. 案例分析	102
3. 知识要点	105
4. 训练程序	109
第三章 书籍设计的赏析	114
第一节 传统纸质之美的书籍设计	115
1. 特种纸质材料的书籍设计	117
2. 特殊印刷工艺的纸质书籍设计	123
第二节 多元材质之魅的书籍设计	128
1. 多元材质书籍的触觉与听觉设计	129
2. 多元材质书籍的嗅觉与味觉设计	136
第三节 新兴媒体之异的书籍设计	139
1. 结合电子技术的书籍设计	140
2. 结合移动互联网技术的书籍设计	141
3. 结合其他技术的书籍设计	143
参考文献	144

第一章 书籍装帧设计概述

第一节 书籍的概述

第二节 书籍装帧设计的发展及历史

第三节 书籍的形态结构与工艺材料

书籍的概述

1. 何谓书籍

书籍,作为一种最古老的信息承载工具,千百年来一直用文字、图形等视觉符号记录着人类社会的点点滴滴。

何谓书?

《简明牛津词典》—— ① 书写或印刷在加以固定的复数纸张上的可摘技术。② 登载在一系列纸张上之著作。以上两点点出关键要素:“可摘、印刷的复数纸张”,“书写、撰述”。

《大英百科全书》—— ① 一份具备相当篇幅、以书写(或印刷)方式记录于质轻、可供方便携带的材质之上、用以在公众间流通的信息。② 沟通的器具。揭示了“阅读”与“沟通”两个关键概念。

《书籍百科全书》—— ① 为了便于统计,英伦书页对于“书”曾有如下规范:价格六便士以上之出版品。② 联合国教科文组织于1950年通过一项决议将书定义为:一份非定期刊行、除封皮之外包含不低于四十九页内容的文艺出版物。这两条立足于法律条文,列出了纸张、装订等物理描述。

“书”——由经过印刷、装订的一系列纸页构成,对古今中外具备文化水平的读者进行保存、宣示、阐释和传播知识的可摘载体。

书籍,从形式上说即印刷装订成册的图书和文字。

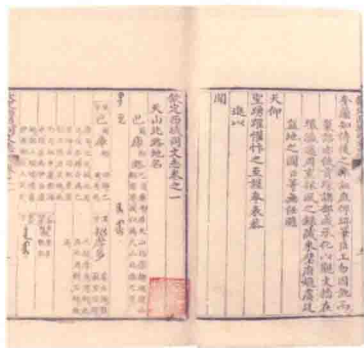

图 1-1-1 《钦定西域同文志》

从功能上说,书籍是人类用来记录一切成就的主要工具,也是人类用来交融感情、取得知识、传承经验的重要媒介,更是积累人类文化、推动人类文明的重要工具。书籍是历史的产物,是文化的结晶。书的出现使得人类开始从蒙昧状态走向文明。

古人云:“三日不读书便觉语言无味而面目可憎也。”可见书籍早已被人们视为精神食粮得以重视。书籍是人类智慧的结晶,是社会文明发展的标志。书籍的历史和文字、语言、文学、艺术、技术、科学的发展,有着紧密的联系。它最早可追溯于石、木、陶器、青铜、棕榈树叶、骨、白桦树皮等物上的铭刻。约在公元前2500年,埃及纸草书卷出现,这是最早的埃及书籍雏形。纸草书卷比苏美尔、巴比伦、亚述和赫梯人的泥版书更接近现代书籍的概念。中国最早的正式书籍,是约在公元前8世纪前后出现的简策。

书籍,从形式上说即是印刷装订成册的图书和文字。从功能上说,书籍是人类用来记录一切成就的主要工具,也是人类用来交融感情、取得知识、传承经验的重要媒介,更是积累人类文化、推动人类文明的重要工具。书籍是历史的产物,是文化的结晶。书的出现使得人类开始从蒙昧状态走向文明。

2. 认识书籍装帧设计

说到书籍,不得不说书籍装帧设计。书靠装帧成型,没有装帧就没有书。随着时间的推移,人类文明的不断发展,人们的生理和心理审美在逐步的提高,更多的人开始关注书籍的开本、装订、印刷、纸张、字体、版面……

书籍装帧设计是指从书籍的文稿到编排出版的整个过程。以最新的逻辑讲,策划、编辑乃至书籍的定价和档次都应该属于设计的一部分,也是完成从书籍形式的平面化到立体化的过程。它包含了从艺术思维、构思创意和技术手法的系统设计以及书籍的开本、装帧形式、封面、腰封、字体、版面、色彩、插图到纸张材料、印刷、装订及工艺等各个环节的艺术设计。在书籍装帧设计中,只有从事整体设计的才能称之为书籍装帧设计,只完成封面或版式等部分设计的,只能称作封面设计或版式设计。

3. 从书籍装帧到书籍设计

装帧一说来源于日本,还有“装订”“装画”之说。这是由丰子恺在20世纪30年代从日本带入中国的。“装帧”的“帧”为数量词,“装帧”一词的本意为纸张折叠成一帧,由线将多帧装订起来,附上书皮,贴上市签,并进行具有保护功能的装饰设计。

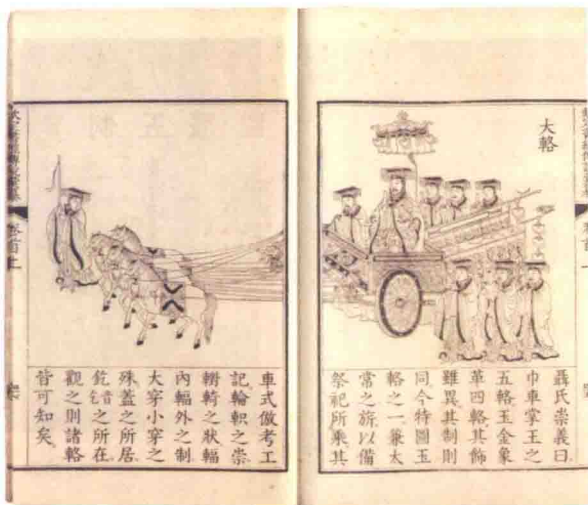

图 1-1-2 《钦定书经传说汇纂》(二十二卷首二卷书序一卷)