

艺术设计方法与实践教程·平面设计系列

书籍设计

SHUJI SHEJI

周靖明 编著

计

路

设

线

重庆大学出版社

<http://www.cqup.com.cn>

TS881/58

2007

书籍 SHUJI SHE

周靖明 编著

设计路线图

重庆大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

书籍设计 / 周靖明编著. — 重庆: 重庆大学出版社,
2007.9

艺术设计方法与实践教程. 平面设计系列

ISBN 978-7-5624-4215-8

I.书… II.周… 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112746号

书籍设计

周靖明 编著

责任编辑: 张菱芷 刘雯娜 版式设计: 张菱芷

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: 张鸽盛

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

重庆市川渝彩色印务有限公司印刷

*

开本: 889 × 1194 1/16 印张: 5.75 字数: 137千字

2007年9月第1版 2007年9月第1次印刷

印数: 1—3 000

ISBN 978-7-5624-4215-8 定价: 35.00元

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

序

近年来,设计教育的发展不可谓不红火,能办的学校都办了,一片欣欣向荣的繁盛景象。客观地说是促进了中国设计的向前发展,人多力量大,不发展都不行。

但凭这种批量化生产的设计师,是否真的达到了预期的设想?我们只需看看市面上流行的大量粗制滥造的设计产品(作品),似乎可以做一些反思——设计究竟是什么?是绘出漂亮的效果图?或满足客户要求的折中设计?或翻翻资料做些改良,而又不知其所以然的设计?我们从各式各样的设计教材和课程设置上几乎都可以找到答案。即便引导学生的师傅虽可称各怀绝技,但拿出来的菜单佐料都一样,口味又相去何远?

其实设计很简单,设计就是感触生活,是创造一个真实物件的过程,而不仅仅是一条信息、一篇文章或一张效果图;是实实在在地联系着现实的概念,是关联着行业 and 人的精神。我们可以把粗制滥造归因于制造业、工程的施工等,但人们对设计的评价不是图纸,而是设计的结果,是产品。为了我们的公民不致被酸果弄得龃牙咧嘴,果树尚且要疏枝疏果,设计产品作为心血果实怎能不精耕细作?

中国设计业的发展,要摆脱跟在别人屁股后面走的现状,要形成中国的设计风格与文化,需要改变中国设计教育中普遍存在的浮躁之风,因为设计就是一门诚实的劳作,需要树立至善至美的设计理念与工作态度。罗素曾说过:“中国人不同于日本人,他们希望从我们这儿学习的不是那些带来财富或增强国力的东西,而更多的是具有伦理和社会价值的东西,或者是纯学术性的东西。”的确,中国人从一开始向西方学习时,就不像日本人那样是从实用性着手的,而是显得比较虚无或浪漫,或再说得好听一点,就是从“道”入手,而不是从“术”入手。或许,这也是为什么日本早期在向西方学习时较中国卓有成效的原因吧。

现代设计教育的发展,承传了德国包豪斯的设计教育体系,这就是强调实际动手能力和理论修养并重的现代设计教育模式。设计作为实践性很

强的应用学科,有必要从学生设计与制作的方法入手,将创造想象与精通技术结合起来,创造一种良好的、全面的脑、眼、手的综合训练。为此,需要围绕教学大纲编写一套系列辅助教材,从设计目标的确定,到围绕目标制订的途径——方法的运用,以及参与制作的过程等详加介绍,以便让学生理解“设计”的完整概念。

以各门课程必须掌握的基本知识、基本技能为写作核心,同时考虑艺术设计的思维方法与动手能力的锻炼,为教师根据自己的教学经验和理论导向留有个性授课的空间,是本套教材凸显的不同之处。

本套教程皆为各专业课教师在充分研究和总结了教学中的实际情况之后,针对学生在学习过程中所遇到的最实际的问题编写而成,教学内容深入浅出、简练朴素,既有设计构思的方法与路径,又有教师对学生创造性思维的启发与实作,兼容并蓄。其注重教材的适用性,以及教师如何在与学生的互动中完成教学的过程,从而为设计专业的学生提供了多种设计方法、思路的借鉴与实践的有益范例。

余 强

2006年12月

前言

从第一个人类诞生之日起，造物活动就始终伴随于我们的左右。当此活动发展到一定阶段、一定规模以后，人类开始用一个新鲜的词语来重新归纳它，那便是——设计。从一款外型被精致打磨的Ipod到麦当劳招牌上的广告，再到时尚、电影、IT、音乐，设计丰富多彩、无处不在，并且在我们的生活中正变得至关重要。

就在这几年，信息的传播已经可以以无间隔的速度到达地球上每一个角落，几乎不留下任何死角，而在这所有的信息传播中，都无一例外的包含着设计的元素，于是我开始思考：究竟是我们通过设计人为地去改变和影响现在与未来的人类生活，还是人类社会的不断前进在潜移默化中促使了设计的演化？到底是谁在改变？

或许这与“先有鸡还是先有蛋”的问题一样，永远无法找到一个正确的答案，但这并不影响我的思考。

当设计在全球范围内茁壮地成长起来，无数设计师站出来宣布：“我们引领了时尚的潮流趋势，我们引领了大众的审美观念！”那么我是否可以理解为设计在逐步实现着对人类社会生活的有意识改变与影响？然而，与此同时我又听到了另一种声音：“我们要做适应社会的设计，我们要做以人为本的设计！”那么我又是否可以认为这正代表着设计被人类社会的发展和需求所左右着呢？

当所有的问题冲击着我的大脑，我却突然冷静了下来。其实这个世界的一切发展与进步都是一个相互制约、相互适应的过程，根本就不存在谁被谁改变，因为你在试图改变世界的同时，你也不可避免的被世界冲刷着。而作为设计师，所要具备的应该是指引人类社会前进的雄心，以及脚踏实地以人为本的热心，同时还有对所从事的设计事业无比的忠心。有心才能有为，有为才会有成。这是任谁都无法改变的！

作为生活中最为常见的书籍设计也有着与平面设计门类相同的特性，无论是其设计目的、设计程序以及设计手法。在平面设计的过程中，设计者必须考虑到信息传达的准确性和完整性，画面的美感度，客户的具体要求，受众的接纳以及理解程度，甚至要考虑到作品的成本与其使用价值之间的比例关系。书籍设计要经历调查研究创意制作的过程，需要设计者首先对原著的内容有一个全面的了解，再根据自己的理解对设计对象的性质、特点以及目标消费群体做出一个正确的判断，最后还要在既定的开本大小、纸张材料、印刷工艺等条件下，充分调动自己的设计思维，发挥自己的设计才能，来完成这样一个系统的平面设计工程。最终目的在于使设计对象具备强烈的美感和视觉冲击力，给读者带来精神上的愉悦和美的享受，从而在竞争激烈的出版市场上最终实现其经济效益。因此，在书籍改变我们的同时，我们也改变着书籍！

最后，我仅仅是想在此告诉所有热爱设计、从事设计的朋友们，设计犹如人生，没有永恒的规则，没有永恒的定律，变与不变，只在乎你一念之间。

作者
2007年3月

• 目录

2	第一章 书籍设计的概述及前期准备	52	第四章 书籍装帧设计流程及实作案例
2	第一节 认识书籍设计	52	第一节 书籍装帧设计流程
4	第二节 书籍设计相关工具的准备和了解	52	一、设计定位
4	一、设计前期需要准备的工具	53	二、草图率先
6	二、设计中期需要的工具	56	三、上机制作
7	三、设计后期所需要接触的工具	58	四、看稿调整
7	小结	59	五、出片打样
8	第二章 书籍的外衣设计	63	第二节 书籍装帧设计的实作案例
9	第一节 书籍的封套和护封设计	69	小结
9	一、书籍的封套设计	70	第五章 书籍的装订形式
12	二、护封的设计	70	第一节 平装书籍的装订方式
16	第二节 书籍封面、封底和书脊的设计	71	一、平钉（铁丝平钉）
16	一、书籍的封面设计	72	二、骑马钉
23	二、书籍的封底设计	72	三、无线胶装（胶背订）
26	三、书籍的书脊设计	72	四、锁线胶装
29	四、书籍封面、封底及书脊设计的整体性	74	第二节 精装书籍的装订方式
32	第三节 书籍腰封的设计	74	一、圆背精装
33	小结	74	二、平背精装
34	第三章 书籍的内在美设计	75	三、软面精装
34	第一节 书籍版式设计的构成要素	78	第三节 书籍的特殊装订方式
34	一、版式设计构成要素之一——文字元素	78	一、活页装
37	二、版式设计构成要素之一——色彩元素	78	二、钉装
39	三、版式设计构成要素之一——图形元素	79	三、折页装
40	四、版式设计构成要素之间的统一协调性——追求内容与形式的完美结合	80	四、捆装
41	第二节 书籍版式设计的基本架构	80	五、连环装订
43	第三节 书籍版式设计的有氧状态	81	六、背脊裸装
45	第四节 书籍版式设计的插图设计	81	七、线装
49	第五节 书籍版式设计的实际操作	82	小结
51	小结	83	参考文献

第一章 书籍设计的概述及前期准备

第一节 认识书籍设计

我们正处于一个由语言艺术向视觉艺术过渡的时代,相比较语言符号而言,视觉符号的传达方式无疑是更普遍、更直接、更形象,也更富整体性的,也就是说人们对信息获取的途径与质量有了更高的要求,并且在方式上产生了巨大的转变。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。有古人曾说过:“三日不读书便觉语言无味,而面目可憎也。”足见书籍早在远古时代就已经被人们视为精神的食粮得以重视。再来回忆孩童时代,我们都曾接受过这样的教育:书籍是人类智慧的结晶,是社会文明发展的标志。多读书,读好书,可以增长见识,可以启发大脑,可以净化心灵,可以让我们从愚者变为智者,从俗人变成雅士,还可以帮助我们形成正确的世界观、人生观、价值观。当然,现在看来这些调调未免太过老套和乏味,但它能一代一代地唱到今天,也足以证明了书籍对于人类社会的重要性,以及它那无可取代的至高地位。即使是在人们广泛地应用互联网来获取知识和信息的今天,我们依然可以在书店里看到无数对书籍充满着依赖和热爱的执著拥护者。

谈到书籍,我们就不得不谈到书籍装帧。俗话说:“书靠装帧成型,没有装帧就没有书。”这种概念并非是现代人提出的,其意识的形成可以追溯到几千年前的远古时期。早在我国商朝就有了刻写于竹简上的“简策”这一最早的书籍样式,而将简牍联成策,即被视为最原始的装帧。嗣后,从记载文字的帛书,到纸张制成的经卷乃至线装书,书籍的装帧形式随着时间的推移在逐步地演变和发展,但其作用依然仅限于方便读者阅读和保存。随着人类文明的不断发展,人们的生理和心理审美意识在逐步地提高,读者在选择书籍的过程中已经不再单纯的将注意力仅限于书籍的内容上了,更多的人开始关注书籍的开本、封面、纸张、印刷、版式、插图、字体……

到了近代,西方的印刷技术引入了中国,于是出现了机器印刷代替雕版印刷,在装订的工艺上产生了精装书籍和平装书籍的概念;同时,在书籍装帧的表现方法上也开始趋于丰富与完善。除此以外,设计者们的设计思维不断开拓和进取也给书籍装帧注入了新鲜的血液。2000年初,中央电视台“美术星空”栏目拍摄了我国第一部反映书籍装帧艺术的专题片,对书籍装帧设计进行了全面性的、整体性的介绍,使人们对书籍装帧有了更深入的了解。今天,随着出版业和出版市场的高速发展,以及专门从事书籍装帧设

设计的团队和个人的不断涌现,书籍装帧设计开始越来越为世人所重视。

近几年来,书籍装帧设计有了一个更为流行的称呼——书籍设计,这并非一个单纯的简称,实际上它是一个新的概念的形成。它更加形象地表达了人们对于书籍装帧与书籍之间关系的理解,意在强调两者之间是形式与内容的相辅相成关系,是一个严密的不可分割的整体。人们所重视的不仅仅只是书籍的名称和内容,其封面、版式、印刷等各个方面都是被关注的对象,它们同样具备着独特的表现力和感染力,都是塑造书籍魅力不可或缺的组成部分。因此,“书籍设计”一词其实是对这一艺术门类的更加全面、深刻的理解和归纳,也更加直观地体现出它的存在对于书籍本身而言所具备的重大意义,以及作者、设计者乃至读者对它的重视程度。如果说用灵与肉来定位它们之间的关系显得过于高调,那么我们姑且就将其仅限于视觉艺术的范围之内,一本没有设计的书籍,只是白纸黑字的简单组合,内容固然重要,但这种毫无生气与美感的形貌又如何能在琳琅满目的书架上得到读者的眷顾与垂青呢?人对于美好事物的追求是一种天性,而这种天性也使读者将更大一部分的注意力由书籍的实用价值转移到其艺术价值上,有时甚至还会高于前者。而作为平面设计者的我们,首要工作就是尽可能地提高书籍的艺术价值,以满足读者对书籍设计日益增高的要求和期望。

虽然目前有人将书籍设计作为一门单独的艺术门类来看待,但是绝大多数人还是习惯将它归于平面设计的范畴内。书籍设计有着同其他所有平面设计门类相同的特性,无论是其设计目的、设计程序还是设计手法。所谓平面设计,就是将不同的基本设计元素,按照一定的规则、一定的比例在一个特定的平面上组

合到一起,而书籍设计也就是在许多个这样的平面上进行的。在平面设计的过程中,设计者必须考虑到信息传达的准确性和完整性,画面的美感度,客户的具体要求,受众的接纳以及理解程度,甚至要考虑到作品的成本与其使用价值之间的比例关系。平面设计作品与纯艺术类作品不同,它不仅仅是作者自我观念的表达,更重要的作用是传达某种信息,在迎合受众喜好的前提下,使之接受作者所要传达的信息,并产生心灵上的震动。而书籍设计也是要经历这样一个调查研究创意制作的过程,需要设计者首先对原著的内容有一个全面的了解,再根据自己的理解对设计对象的性质、特点以及目标消费群体做出一个正确的判断,最后还要在既定的开本大小、纸张材料、印刷工艺等条件下,充分地调动自己的设计思维,发挥自己的设计才能,来完成这样一个系统的平面设计工程。最终目的在于使设计对象具备强烈的美感和视觉冲击力,给读者带来精神上的愉悦和美的享受,从而在竞争激烈的出版市场上最终实现其经济效益。

尽管如此,书籍设计又是平面设计中很特殊的一类,前面我们提到过,书籍设计是在许多个平面上进行的,将这些平面组合到一起,才能最终形成一套完整的设计。书籍并非是纯平面的,它实际上是一个立体的形态。这句话并不难理解,从外表上看,它是由封面、封底以及书脊这三个平面所构成;由表及里,我们看到,它又是由每一页单独的平面装订在一起而形成的。一个完整的书籍设计,即是要求对构成书籍的这些所有的平面进行设计。因此,可以说书籍设计是平面的,更是立体的。

不难看出,书籍设计其实是一个系统相当庞大的工程,我们无法简单地从文字、图形、色彩等方面来剖析它。单纯从设计上来讲,它包括了纸张的应

图 1-1 国外书籍设计

图 1-2 国外书籍设计

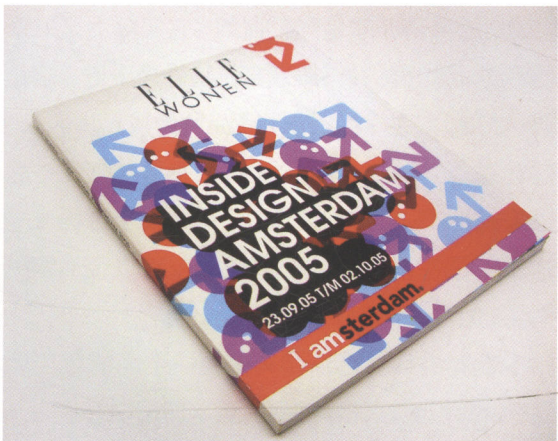

图 1-3 国外书籍设计

用、开本的大小、印刷的工艺、制作的工具以及设计者的创意思维；而从整体设计所涉及的内容上来讲，它又可以划分为封面设计、封底设计、书脊设计、扉页设计、环衬设计、腰封设计以及内页的版式设计，同时还包括了封套和护封的设计。在以后的几个章节中，我们将对这些设计内容一一进行详细的阐述（图 1-1 至图 1-3）。

第二节 书籍设计相关工具的准备和了解

在科技飞速发展的今天，作为一个平面设计工作者，对电脑的依赖已经远远大于对笔和纸等传统绘画工具的依赖。无可厚非，电脑是完成平面设计作品最基本的工具，它所具备的强大功能和优势，是传统绘画工具所无法比拟的。然而，在用电脑进行书籍设计工作之前，我们还需要进行一个最关键的准备工作，就是将设计构思在纸上简单的勾勒出来。即使是有经验的书籍设计者，都习惯于在动手制作之前先在纸上绘制出大概布局，在规划出一个有节奏感的合理草图以后才开始实际操作，以求得心中有数。因此，在书籍的设计工作开始之前，要求大家进行一定的准备工作。

一、设计前期需要准备的工具

(1) 笔。在书籍设计的前期，笔是你设计思维的形象体现工具，所以笔的选择是至关重要的。对于笔的认识，我们不能只停留在平常写字的概念上，笔的选择是可以多样化的，我们常常会因为笔的选择正确而产生设计的灵感和带来创意的火花。在绘制草图或者

设计书籍画面的时候,可以选择一些粗的笔进行绘制。比如,6B绘图铅笔、麦克笔、木炭笔、蜡笔、针管笔甚至毛笔等。不同的笔在绘制的过程中会产生不同的画面视觉效果。例如针管笔可以给人带来精细的感觉,而毛笔的效果则是流畅和潇洒(图1-4、图1-5)。

(2) 纸。纸是承载设计画面的载体,一般在设计初期的画稿和打样过程中,可使用价廉物美的A4打印纸张。到后期成品制作时便需要设计者同客户共同商

议,选择既能彰显设计品位又能符合成品费用预算的相应印刷纸张(图1-6)。

(3) 色谱。色谱是规范设计中色彩的标准,建议大家购买印刷质量好的色谱,以便减小设计色彩和印刷色彩的误差(图1-7)。

(4) 设计素材。设计素材包括了设计素材光盘、数码图片以及手绘图形等。设计素材能够提供给设计者重要的视觉表达图形,是书籍设计中重要的材料。因此,设计素材需要大家在平时就进行收集准备(图1-8)。

图 1-4 不同的绘制工具可激发不同的创意火花

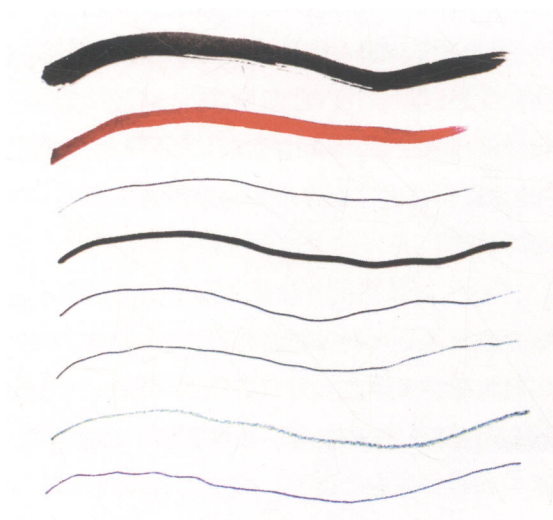

图 1-5 不同笔带来的不同笔触效果

图 1-6 在种类繁多的纸样中选择承印纸张,是书籍设计中的重要环节

图 1-7 设计者应学会熟练运用各种标准的色谱来规范色彩

图 1-8 丰富的设计素材源于平时的收集整理

二、设计中期需要的工具

要实现一个完整的书籍设计，最终我们还是落实到对电脑软件的实际操作上，因为现在最终的书籍设计不再是以手工设计的形式出现了，设计的终端环节是电子稿件的形式。在书籍设计的中期需要具备以下工具：

(1) 电脑设备。在书籍设计中对电脑配置的要求并不太高，价格一般在 7 000 元左右就可以了。一般不建议购买已经配置好的机器，因为平面设计所用的计算机在要求上与其他的计算机使用者有所不同。比如，要选用 17 寸以上的显示屏幕以便设计中观察细节，有多幅图形时可以进行同一画面的比较，还要有足够的内存等。以下是电脑配置的一些参考数据：

机箱：需要有良好的供电能力，因为设计很可能需要较长的时间，所以要散热功能好

显示屏：是画面处理和设计表现的主要载体，建议使用有较好口碑的品牌显示屏

CPU（中央处理器）：建议使用奔腾 2.8 GHz 以上

主板：有较好口碑的品牌主板

内存：1 GB 以上

显卡：128 M 以上的独立显卡

光驱：24 速的品牌光驱

键盘：品牌键盘

鼠标：品牌鼠标

(2) 设计软件。在这里，我们着重介绍 Photoshop、CorelDRAW 这两个设计软件，它们在书籍设计中具有不同的功能。Photoshop 是平面设计者们必须熟练掌握的软件，其主要功能就在于对图片的处理和修饰。一本完整的书籍不可能没有图片元素，这种图片包括了手绘图和素材照片，有时我们会直接将图片应用在设计中，但更多的时候我们需要对它进行一些再加工再创造，以达到我们所希望的效果，而在这个时候我们就要应用到 Photoshop 软件对图片进行修改和渲染，实现我们所需要的应用效果。CorelDRAW 是书籍设计终端主要排版软件。就书籍而言，无论是对封面、封底、书脊、扉页的设计，还是对内页的设计，说到底都是一个排版的工作。因此，对一个非专业排版的设计者来说，应用 CorelDRAW 就完全可以实现整套的书籍设计工作了（图 1-9、图 1-10）。自然，除了以上介绍的两个软件外，我们有时还会用到一些专业的排版软件，比如 PageMaker、InDesign、QuarkX-press、FIT（飞腾）以及蒙太、文渊阁，等等，这些都是专门为排版所设计的软件，因此它们都具备着一些独特的功能和优势，会在设计制作中为大家带来更多的方便和更高的效率。

(3) 输入与输出设备。输入设备是电子图形进入电脑的前提，输出设备则是将设计完善的电子稿件进行后期制作的保障。

输入设备：扫描仪器、数码相机、移动盘接口、光驱

输出设备：打印机、移动硬盘、可刻录光驱

COREL.COM

CorelDRAW 9

版本 9

版权所有 (C) 1988-1999 Corel Corporation. 保留所有权。

登录使用者: rjm 序号 #: DB9-

快完成了...

PARSONS (R) 系统软件 PARSONS INC. 的商标属于 PARSONS, INC. 1989-1999 年 PARSONS, INC. 保留所有权利。1999-1999 年 EASTMAN 保留所有权利。

SHUJI SHEJI / 7

第二章 书籍的外衣设计

书籍设计是一门平面的艺术,更是一门深奥的学问,在前面我们已经对书籍设计的基本概念有了一定程度的认识。众所周知,书籍是一种立体的平面设计,是活动的静态艺术。书籍本身的构造决定了书籍设计是一个纵横交错、内外呼应的庞大艺术工程。一个优秀的、完整的书籍设计绝对不是一瞬间的视觉刺激,而是一个长时间的品味过程,因此,设计者无法仅凭一瞬间的灵感突现、大笔一挥便使杰作即兴而来。他们需要从感性的领悟上升到理性的认识,再经过考察、研究、计算、把握等一系列烦琐而严密的工作步骤,搭建起一个有条不紊、秩序井然的牢固结构,从而进一步引申到一个更为广阔、更为深入的知性空间,使读者从混沌到清晰,从视觉的耳目一新到情感的理性驾驭,步步深入地认识和理解书籍的内涵,最终畅游想象的空间。

我们可以用建筑设计与书籍设计做类比,当我们欣赏和认识一座建筑时,一定是从它的外观开始,再逐步深入,逐渐了解到其内在的结构、布局等,最终感悟到其精神所在。同样,书籍设计虽然不需要满足读者的步伐移动,却是伴随着他们的视觉流动而形成的一种设计与再创造。因此,在着手一件书籍设计作品的时候,我们首先要进行的便是书籍的“外衣”设计,即书籍的封套、护封、封面、封底、书脊以及腰封的设计。曾经有很多人狭义地将这些内容理解为书籍设计的全部内容,这种认识虽然不全面,但也足以证明了书籍的“外衣”设计在书籍设计中占有突出的地位。接下来,我们将会就“外衣”设计的各部分分别进行具体的介绍,使大家对书籍“外衣”的设计有一个更具体、更直观的认识(图2-1至图2-3)。

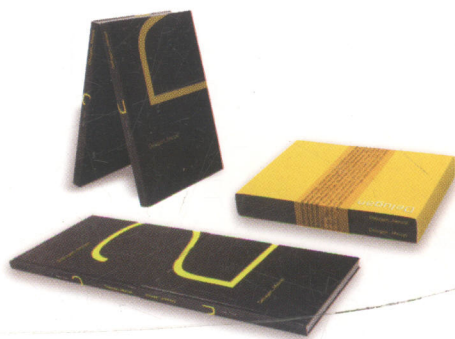

图2-1 国外书籍设计

图2-2 国外书籍设计

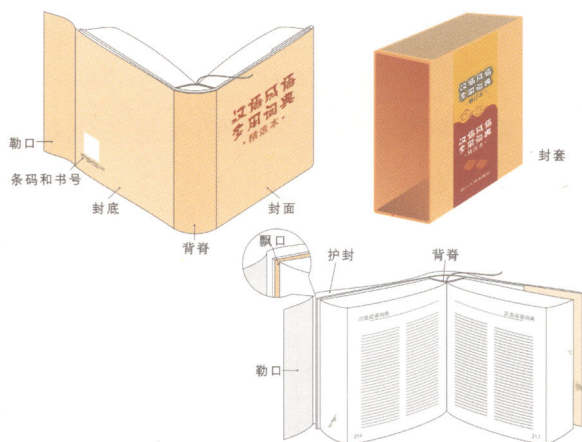

图 2-3 书籍“外衣”构成示意图 周靖明

第一节 书籍的封套和护封设计

封套和护封并非所有书籍都需要,我们在市场上看到的绝大部分平装书籍是不具备这两个部分的,其原因在于它们的存在对书籍本身而言是弊大于利。一方面,因为它们会增加书籍本身的体积和重量,造成携带和存放的不方便;另一方面,它们的存在势必会提高书籍的成本和售价,从而对一些普通书籍的销售带来不利的影响。因此,封套和护封部分一般来讲更多地出现在对精装书的设计当中。

精装书是我国在清代的时候从西方学来的一种书籍的装订方式。清光绪二十年(1894),美华书局出版的《新约全书》就是早期精装书的典范。这种装订方式的优点不仅是使书籍的外表美观华丽,提高书籍的档次;最主要的还是其所具备的坚固的封套和护封对书籍起到了强有力的保护作用,使之不易磨损、经久耐用,同时也方便了读者的保存和收藏。因此,在现代书籍设计中,设计者通常将封套和护封应用于一些高档画册、年鉴、需要经常性使用的工具书,以及收藏性极高的书籍上。

一、书籍的封套设计

所谓书籍的封套,顾名思义,它通常是以一种“套”的形态展现出来的,有全封闭的揭盖式封套,也有半封闭的抽屉式封套,设计者可根据整体的设计风格以及书籍本身的厚薄、开本等具体情况来选择不同的书籍封套形式。大多数封套所采用的材料是硬纸板,其优点在于重量轻、成本低,同时又是环保材料;当然,随着书籍设计者的创意扩散,也出现了一些应用特殊材料制成的封套。书籍封套的作用显而易见,一方面使书籍更加精美,提升其档次和价值;另一方面是便于收藏和归纳,这一般是指系列书籍。如图 2-4,这套德国的《绘画的世界》的精装套书,就采用了一个可以同时容纳两本书的封套,以突显它的整体性、系列性以及收藏性。当然,书籍封套最为重要的作用还是在于它对书籍所起到的强有力的保护作用。前面已经提到,书籍封套一般是应用于精装书籍之中,这种收藏率极高的书籍通常会被长时间的存放或陈列,这时它就更需要封套这个坚固的保护层,以减少一些人为或时间的因素对书籍所带来的损坏。

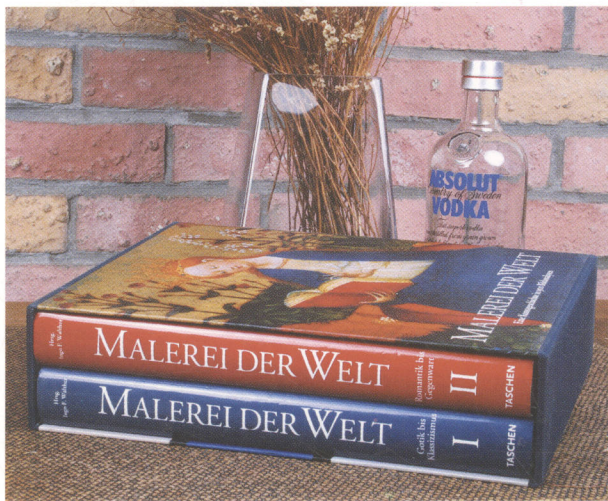

图 2-4 《世界油画》(德国)

传统常见的封套设计大多数都是简单的书籍表皮再现,完全是封面、封底以及书脊的原封不动照抄,当然这种设计可以节省设计者的时间,同时也可以提高书籍的整体统一性,但是它却越来越无法满足读者们挑剔的眼光。书籍封套就好比冬天里人们裹在身上的大衣,虽然用途是为了抵御寒冷,即使一进房间就会脱掉,但人们依然会很讲究它的面料、质地和款式。书籍封套也是如此,虽然读者在进一步欣赏书籍本身的时候会将它放之一旁,也就是说它被关注的时间并不十分长久,但它对读者而言却是第一感官刺激点,它势必先于书籍的其他部分反映到读者的大脑中,形成对书籍的初步印象,从而影响到读者对它的进一步关注程度。意识到这一点的设计者们开始重视书籍封套的设计,大胆地发挥自己的想象力和创造

图2-5 《视觉信息学》 夏娇

力,于是出现了许多设计新颖、令人眼前一亮的书籍封套(图2-5)。

书籍的封套设计实际案例 《视觉信息学》
(图2-6)

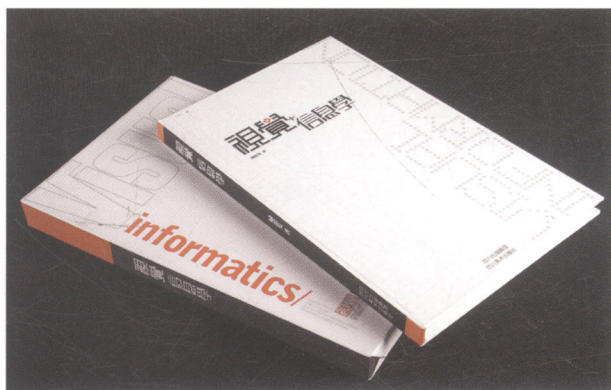

图2-6 《视觉信息学》 丁耀华

书籍大小:异型16开,200mm×280mm

书籍厚度:18mm

设计要求:精装书籍封套

设计步骤:

(1) 首先要计算出精装书籍的具体尺寸,才能很好地把握封套的尺寸大小,否则会出现封套过大或者过小的现象。

(2) 在CorelDRAW软件中建立一个封套的设计页面,并标注出辅助线用来区分书籍封套的封面、封底和背脊(图2-7)。

(3) 将相关文字录入,把设计创意在电脑中实现,在设计中注意文字的色彩和位置的调整(图2-8)。

(4) 调整过程中注意书籍设计中视觉流程的正确性和色彩的应用,书籍的名称应该始终处于醒目的位置(图2-9)。

(5) 做成三维图形进行观察,以尽可能地达到成品书籍的视觉效果(图2-10)。

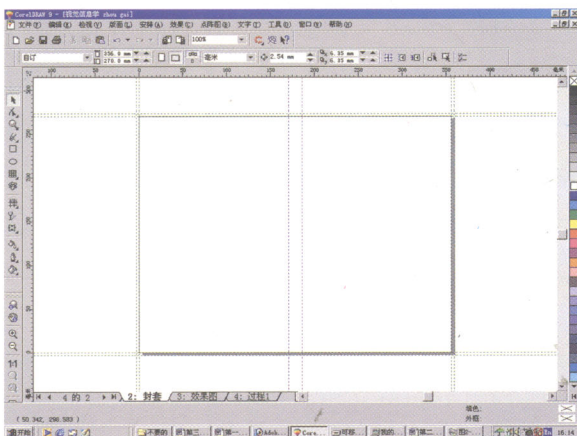

图 2-7

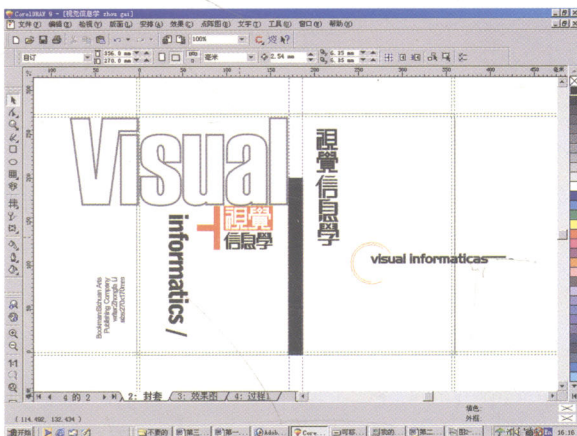

图 2-8

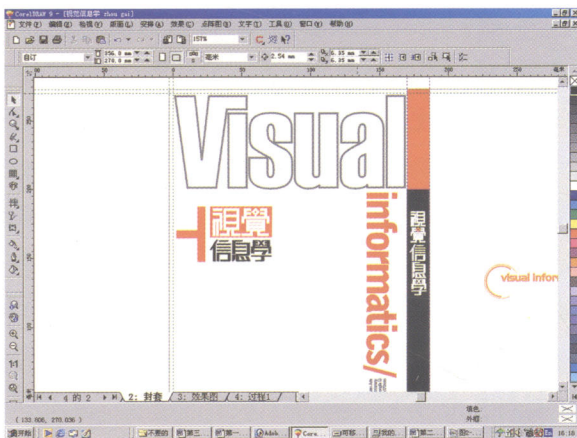

图 2-9

(6) 最后做细节调整, 完成设计稿的同时标注书籍封套在印刷制作时使用的材料和特殊工艺(图2-11)。

随着书籍封套设计的日益多元化、丰富化, 各种形态、各种构思的封套设计随着书籍的面世, 不断地让读

图 2-10

封面用 250 克的雅粉纸张覆膜

图 2-11