

实用美术设计丛书

书籍装帧设计

刘 菁 毛晓东 编著

美

黑龙江美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

书籍装帧设计/刘菁,毛晓东编著. — 哈尔滨: 黑龙江
美术出版社, 2007.7
(实用美术设计丛书; 1)
ISBN 978-7-5318-1886-1

I. 书… II. ①刘…②毛… III. 书籍装帧—设计 IV.
TS881

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第097230号

实用美术设计丛书

- 网页设计
- 标志设计
- 书籍装帧设计
- 创意卡片设计
- 橱窗设计
- 酒吧设计
- 门头设计

书籍装帧设计

整体策划 崔亚敏
责任编辑 赵立明
封面设计 刘菁 刘小枫
版式设计 刘菁

书名 书籍装帧设计
SHUJIZHUANGZHEN SHEJI

作者 刘菁 毛晓东
出版 黑龙江美术出版社

地址 哈尔滨市道里区安定街225号
邮政编码 150016

经销 全国新华书店
责任编辑 赵立明

发行电话 (0451) 84270514 84270525
网址 WWW.HLJMSS.COM

印刷 陕西思达柯式印刷有限公司印刷
开本 1/16
印张 5

字数 120千字
版次 2007年8月第1版
印次 2007年8月第1次印刷

书号 ISBN 978-7-5318-1886-1
定价 210.00元(全七册)

本书如有印装质量问题, 请直接与印刷厂联系调换。
联系电话: 029-87420811

ISBN 978-7-5318-1886-1

9 787531 818861 >

定价: 210.00元(共七册)

序 言

艺术设计教育的过程本身就是一门系统工程，从其启蒙教育到深层次的理论研究，包含了基本功、意念、创意、创造、创新与实践探索的过程。加强艺术设计的初、中级教育与培养，有助于造就大批有能力、有知识、有创造力的优秀设计人才。今日的高等美术院校应该把培养的关口前沿与素质教育结合运用，重基础、重实践，为未来高质量的培育成果打下坚实的基础。

《实用美术设计丛书》就是遵循这一系统工程的理念，以基础平台为出发点，展示了一系列的培养方式与创意理念，它研究的焦点可归结为：一、强调集合知识与大信息量，以文字结合图例的手法，启发引导读者的兴趣与注意力，将丰富的知识信息融合在受教育者的脑海中，形成印象深刻的知识网络；二、侧重创意、创造思维的诱导。通过例证与分析，将二者作为丛书的主轴线贯穿始终，把创造的理念提升至学术研究的高度。同时，以灵活多样的写作手法，对优秀传统图形给予了充分表现，将传统与现代的各自优势作为培养与教育的核心，是该丛书闪耀出的光彩亮点。

这套丛书的作者多为近年来成长起来的青年教师和优秀设计师，他们通过多年的教学与艺术实践，积累了相当的理论与实践经验。丛书中的许多图例本身就是其艺术追求与探索的真实写照。学海无涯，虽然知识的高峰是永无止境的，但有了这样的积极、认真与严谨的治学态度，艺术的高峰是可以攀登的。希望这些在教学一线辛苦奋战的园丁们再出佳绩和硕果。

二十一世纪的设计领域将深入到人们生活的方方面面，未来的设计教育将面临更为广阔的研究空间。相信这套丛书能为未来的设计大道增光添辉，为造就和培养大批的优秀设计人才发挥积极的作用。

西安美术学院副院长

郭石群
2007.6.4.

书籍装帧
Book design

目录

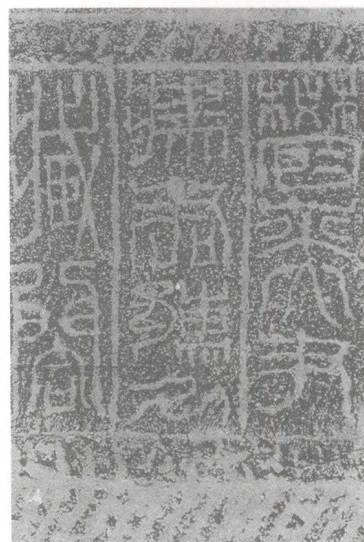
第一章 书籍装帧概述	4
第二章 书籍装帧设计的含义	8
第三章 书籍装帧设计的目的	10
第四章 书籍装帧设计的作用	11
第五章 书籍装帧开本与设计	12
第六章 书籍装帧的印刷与装订工艺	13
第七章 书籍装帧的内容	14
书籍各组成部分	14
环衬	14
扉页	15
版权页	15
目录	15
护封(包封)设计和封面设计	16
第八章 书籍装帧设计的原则	28
第九章 书籍装帧的版式设计	34
第十章 书籍装帧设计的技巧	48
构图	49
图形语言	50
图形设计的表达方式	58
图形设计的功能	68
色彩	70
文字	72
材料	78

第一章 书籍装帧概述

书籍是人类文明的载体和标志，它的发展和人类历史的发展一样，经历了漫长而久远的过程，它是人类文明的物质形态。

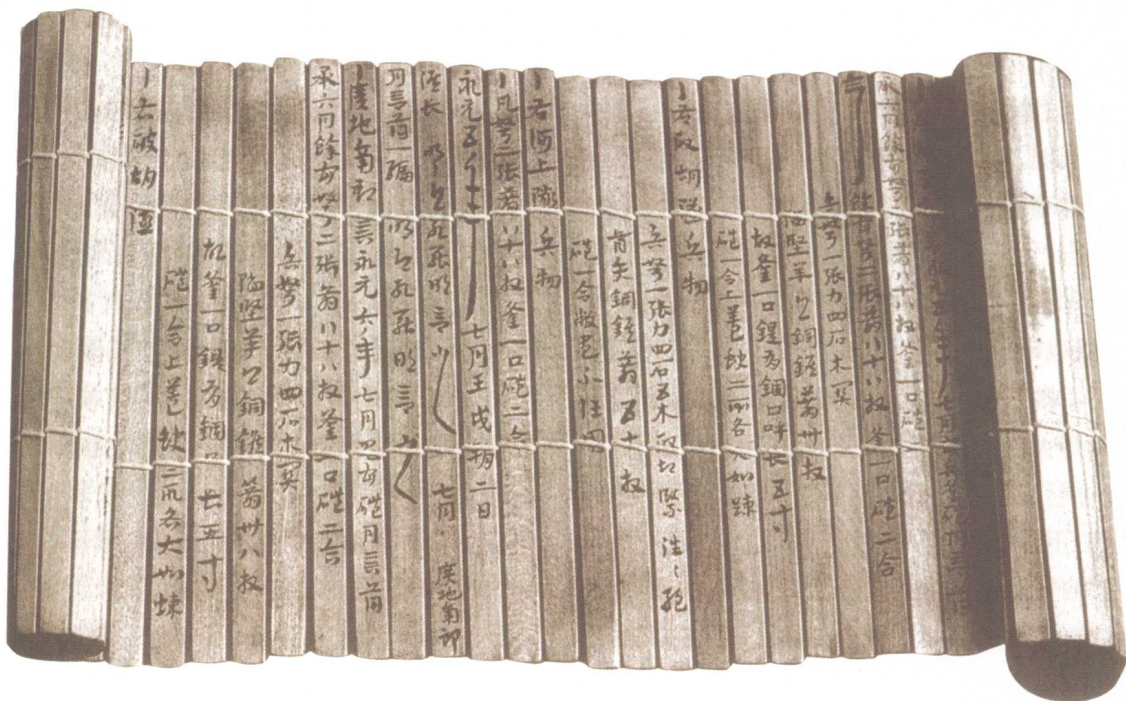
书籍记录了语言、思想、智慧，便利了人的思想情感的交流。几千年来书籍叙述着人类文明的进程，传播着人类的文化思想，它使我们的语言、思想转换成一种可视性的形态，而这些形态代表和传递了人们所要表达的具体语义和思维的成果，对人类文明的延续和发展起着重要的作用。

书籍装帧设计发展的历程体现了人类对美的追求的过程。最早的书籍可以追溯到人类的远古时代：当人们将文字、符号、图形等附在兽骨、兽皮、石头、砖瓦、青铜、陶器等材料上时，可以说书籍的雏形也就出现了。

- 1、甲骨文（商代）
- 2、青铜器上的铭文（西周）
- 3、竹简（周代公元前11世纪）

3

春秋时期，人们将语言文字记录在木简、竹简、帛书上，而且用了一定的装饰手段。这木简、竹简已经具备了书籍的基本雏形。

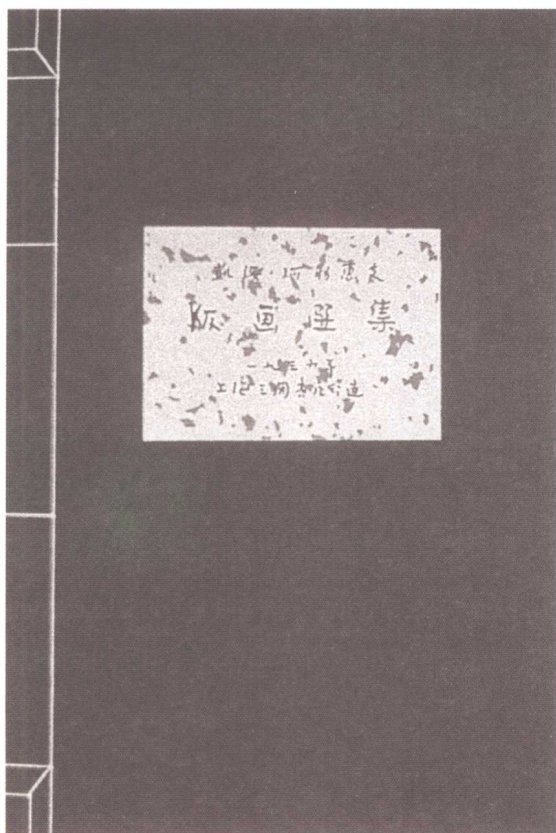
自从东汉以后，由于造纸术的发明，纸张成为记录文字的主要物质载体，人类文明揭开了新的篇章，书籍装帧形式又向前推进了一步。

中国的现代书籍装帧艺术是随着五四新文化运动的兴起而兴起的。鲁迅、陶元庆、司徒乔、孙福熙、丰子恺、张光宇等在当时的书装艺术界都有很大的影响力。鲁迅先生虽然不是专职的装帧艺术家，但他受西方文化影响，对封面、插画、书名、排版等都十分重视。他允许在图案的适当位置签署自己的名字，作为负责和纪念，并亲自动手设计了不少书籍，还对书籍装帧提出了具体的改革意见：首页的书名和著者题字打破对称式；每篇第一行之前留下几字空白；书口留毛边。

鲁迅以他超群的艺术实践和不遗余力的倡导，为中国现代书籍艺术的发展奠定了坚实的基础。他的影响和作用广泛而深远的。

- 1、《彷徨》 陶元庆设计 1927年
- 2、《版画选集》鲁迅设计
- 3、《心的探险》鲁迅设计 1926年

20世纪80年代,激光照排技术的广泛普及逐渐替代了活字排版技术。电脑全面进入书籍装帧设计领域,过去繁杂的设计制作过程被大大简化,使之成为桌面排版系统,为传统的工艺注入了新的艺术生命。

20世纪90年代,多种设计思潮不断涌现。随着各种设计软件的开发,网络化视觉形象在书籍装帧设计中得到广泛运用。活泼大胆、无所约束的版面风格,使书籍装帧设计在形式上出现了突破,视觉形象更具现代性。

现代设计家重新对书籍装帧设计这种古老的平面设计样式的价值观和风格进行了思考,在继承民族、地方传统文化的基础上,加入了非理性、非逻辑性设计思维,这样使设计家们的设计思维呈多元化的发展并迅速延伸。

简洁的设计语言使书籍装帧设计在形式上出现了突破,视觉形象更具现代性。

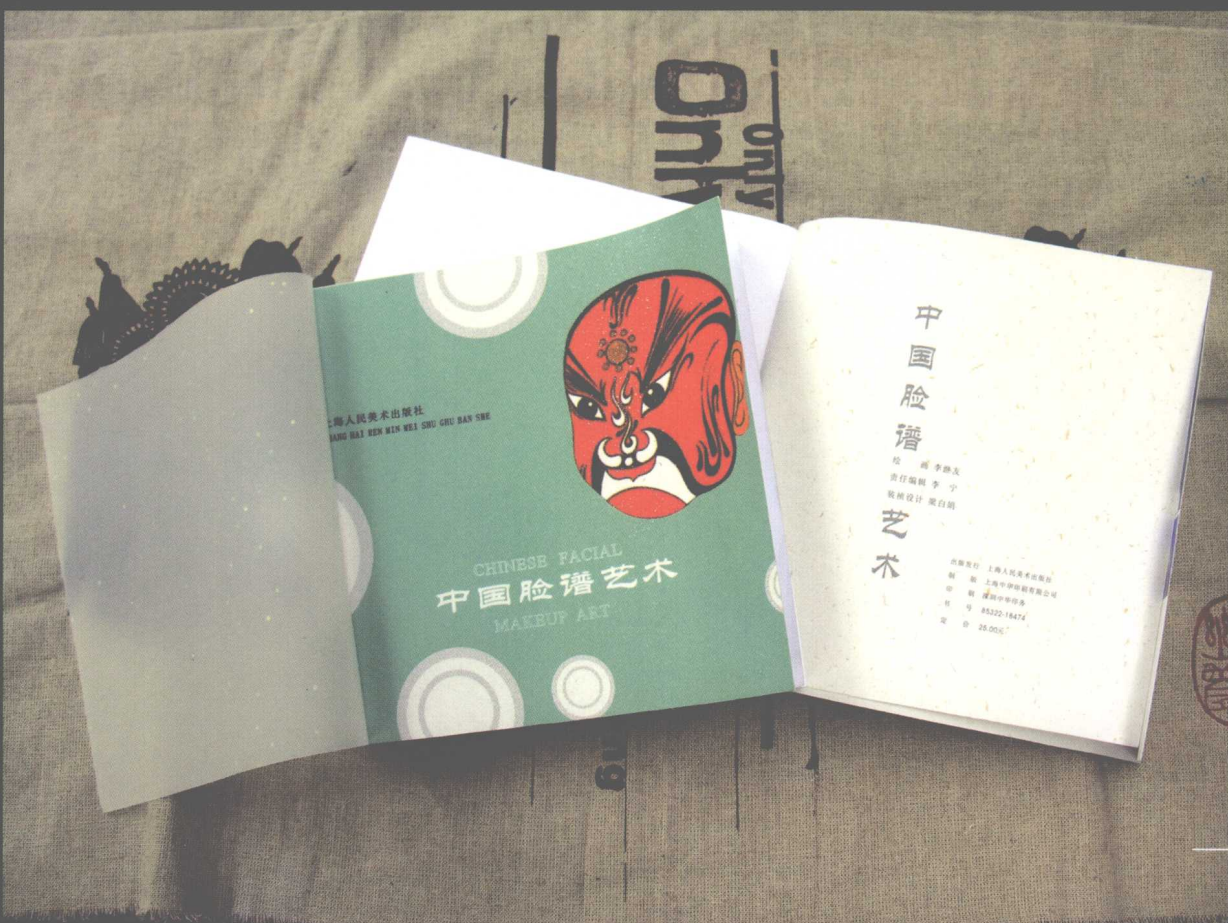
设计·汪颜玲

设计·梁白娟

在继承民族、地方传统的基础上，加入了富有创意的设计思维使之有效地转化为现代的表现性符号。

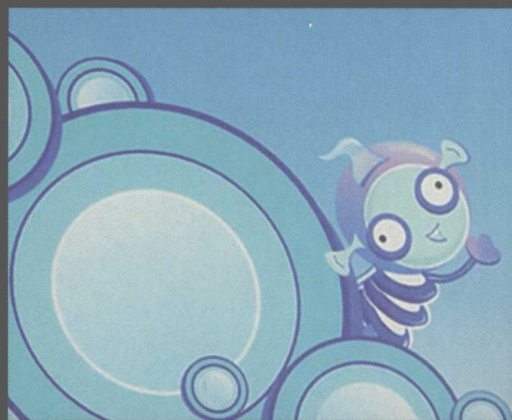
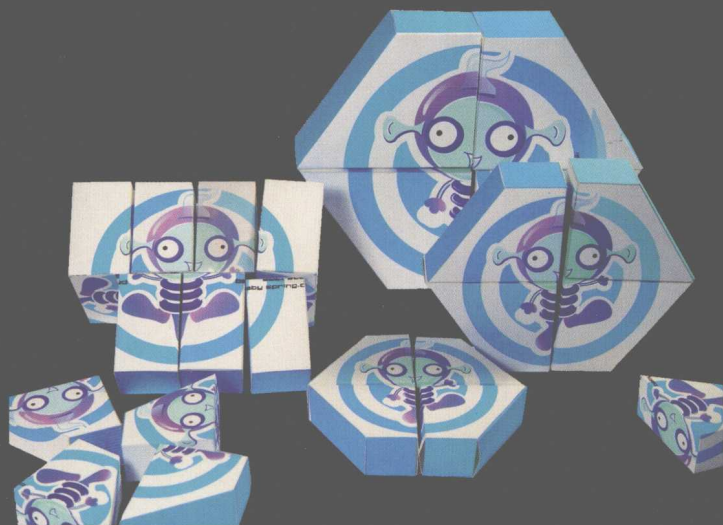

第二章 书籍装帧设计的含义

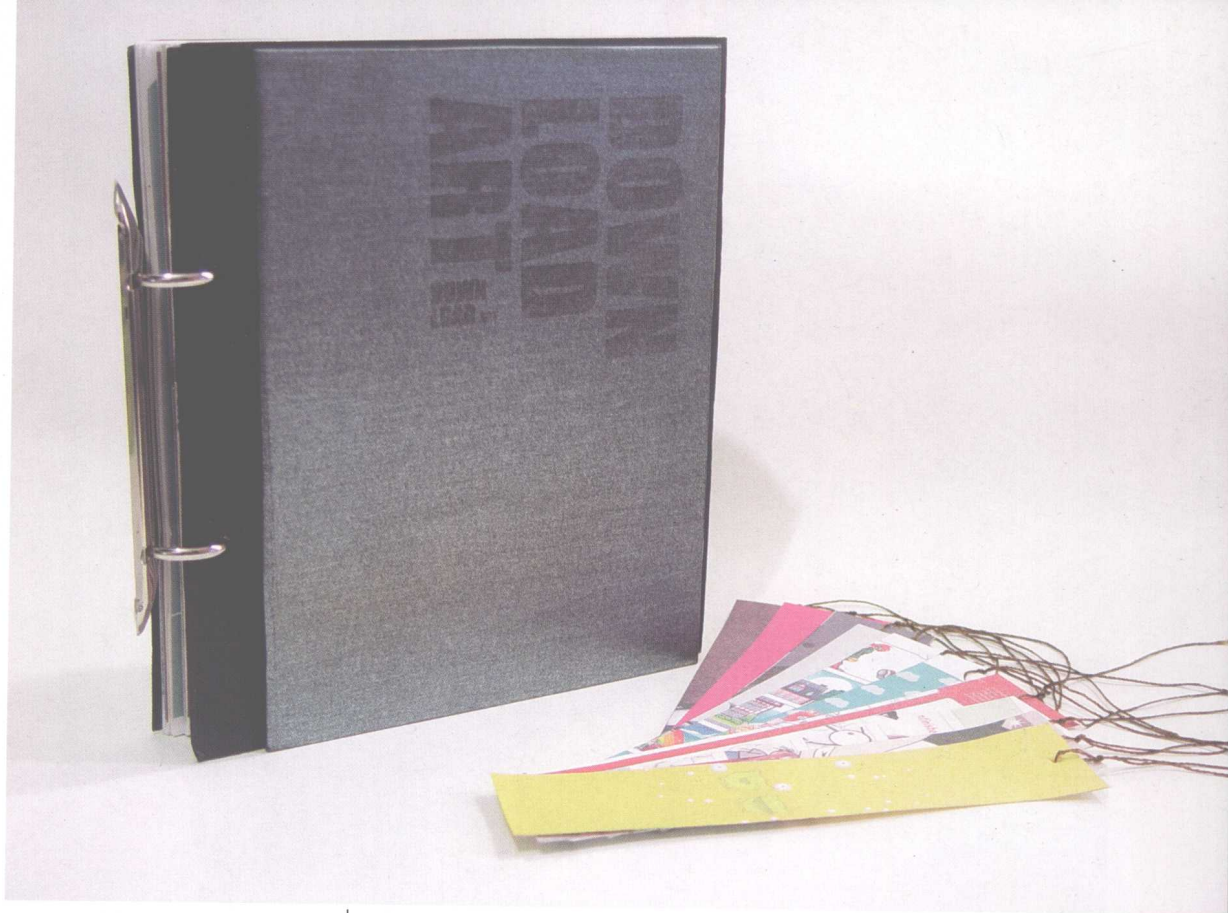
现代书籍装帧设计是指书籍在生产过程中的装潢设计工作，设计者按照书稿内容有机结合构思和设想，用情感和想象为特性的创意表达来反映书稿内容的特殊方式称为书籍装帧设计；它指对书籍的开本、字体、版面、插图、扉页、封面、护封、环衬、书脊、内文、插页、版权页、书函在内，以及纸张、印刷、装订和材料所进行整体的艺术设计，都属书籍装帧设计的范畴。通过设计者的设计方案与制版、印刷、装订等各个环节的配合才能形成书籍最后的物质形态，这也就是从原稿到成书应做的整体书籍设计工作。

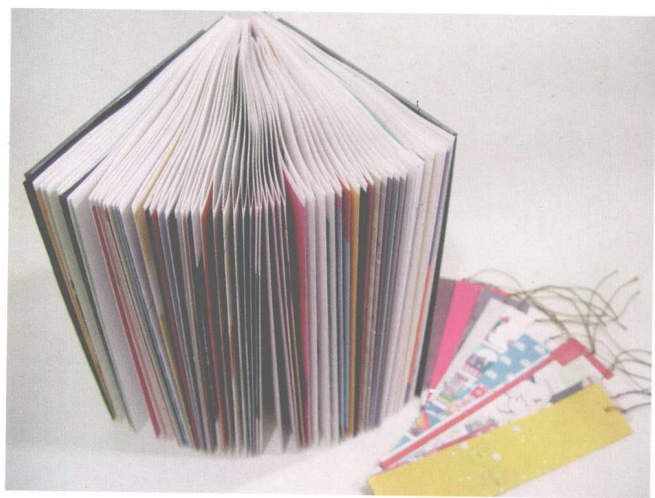
设计·张艳 刘鸾峦

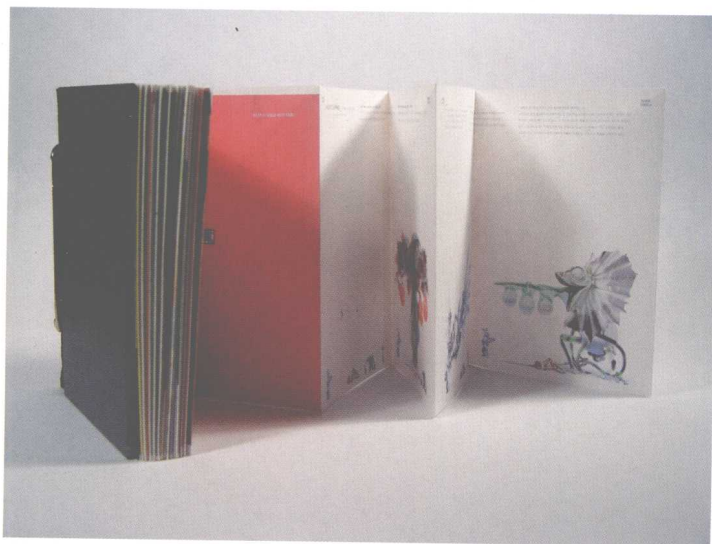
活泼大胆、无所约束的版面风格，使书籍装帧设计在形式上出现了突破，视觉形象更具现代性。

以情感和想象为特性的创意结合书稿内容和精美的装订表达了书籍装帧设计的视觉美、触觉美和独特文化魅力。

设计 · 闫强

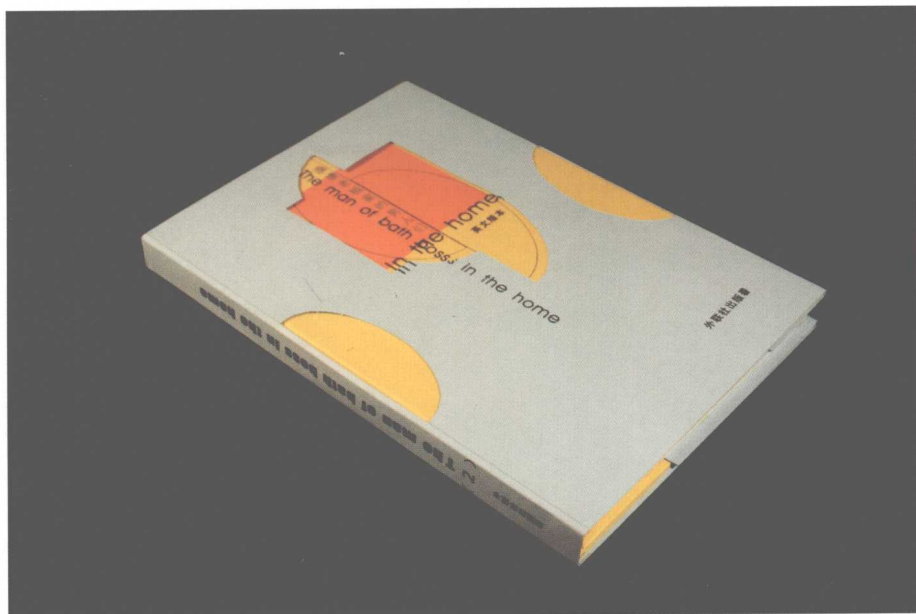

鲜明的色彩对比、新颖的版式设计、生动的插画造型和独特的拉页设计，加强视觉兴奋点，提高了书籍设计的视觉冲击力。

第三章 书籍装帧设计的目的

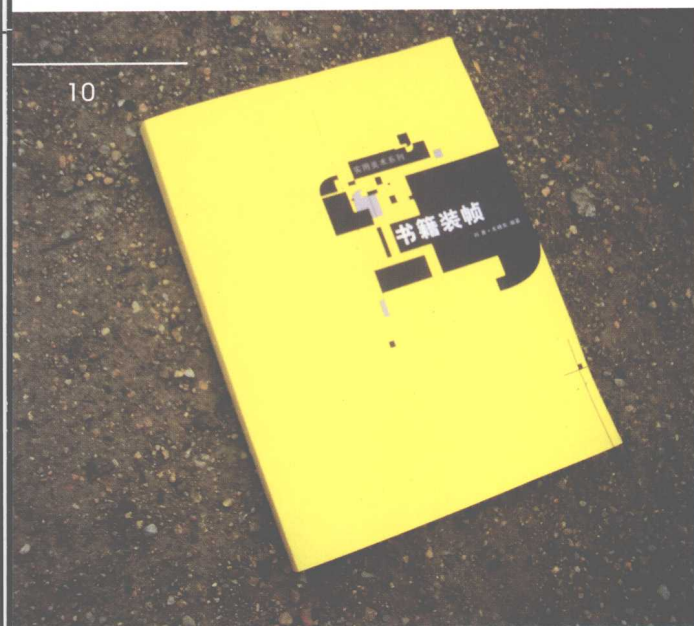
书籍装帧是一种艺术的创作，是人们用审美的规律创造的以阅读为目的，并在这一阅读过程中赋予书籍和读者以美的享受，同时帮助读者理解书籍内容，让读者通过阅读来领会书籍所传达的知识与情感，获得超越知识容量的附加价值。这就是书籍装帧设计的目的。

书籍装帧设计是一种整体的视觉传达活动，书籍装帧设计包含了设计与工艺的总和。在这一过程中能够表现出书籍本身的文字与图片所不及的，但又有与书籍内容相吻合的设计气质，这些正是书籍装帧设计工作者所要追求的艺术境界。而保护书、美化书、促进销售成为现代意义上的书籍装帧设计的准绳。

设计 · 王娜

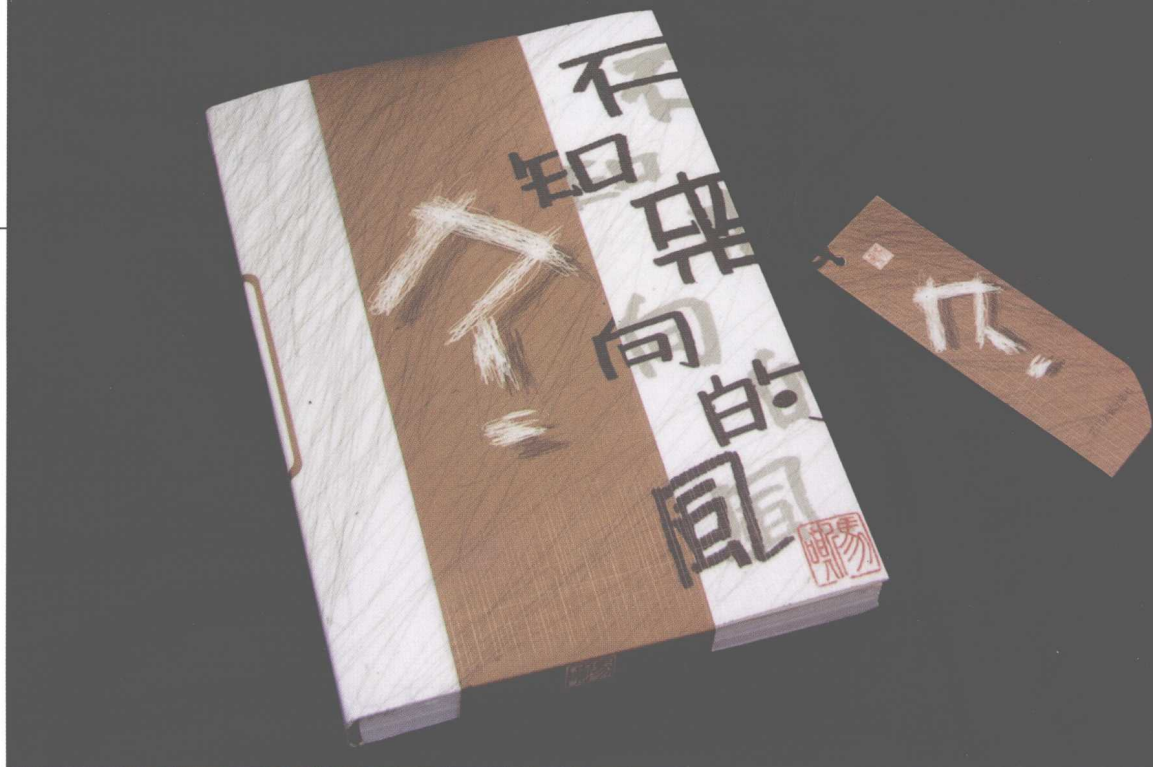
为了紧随时代的步伐，设计也变得夸张大胆：变异的图形、强烈的色彩对比、鲜明突出的主题强化了视觉效应。

设计 · 刘菁

设计 · 刘月英

设计 · 蒋奇

第四章 书籍装帧设计的作用

每件艺术品的创作都有它的时代背景，书籍装帧设计作为艺术创作的一种形态也应符合其时代特征。当今时代是信息媒体爆炸的时代，各种各样的审美时尚充斥我们的生活空间。随着市场竞争的加剧书籍装帧设计作为既有文化性又有商品性的这种特殊设计行为变得极其重要。被时尚审美武装过头脑的现代人对书籍设计提出了更高的审美要求，即书籍在被阅读的同时还必须具备视觉审美的需要。因此在把握和了解书籍的结构特征和表现手法的同时使其适宜于时代背景，符合人们的审美要求，设计出富有创造性的书籍形态，这也是我们每个设计人努力的方向。

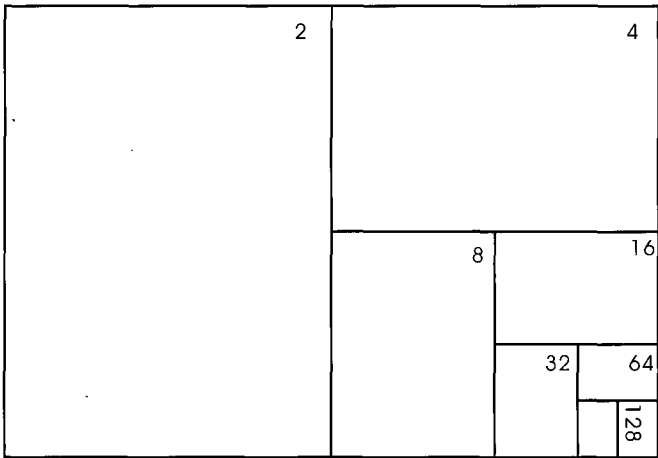

第五章 书籍装帧开本与设计

设计一本书之前，我们应该首先设计和选定开本。开本就是书籍开数幅面大小的设计，一般是根据书稿的内容、读者对象来决定的。如图片多的采用方形的开本，诗歌采用狭长的开本，连环画采用小开本等。开本的决定，除了上述因素外还有纸张大小的因素，一张全开纸张开切成幅面相等的若干张，这个张数为开本数。

书开本的绝对值越大，开本实际尺寸越小。开本的具体大小是根据书稿的内容、性质、类型来决定的，如：大型的画册有6开、8开、12开、16开等；小型的画册常会用到24开、40开等；经典著作、理论书籍、学术类书籍，一般采用32开或大32开；科技类书及大专教材因容量较大、文字图形多，适合用16开本；中小学教材及普通读物以32开为最佳选择的开本，便于携带；儿童读物会选用一些较小的开本，如：24开、64开，还可以考虑方形开本。

纸张标准开数分割法图示如下：

下面为常用两种规格纸张的开本（仅供参考）：

787×1092（mm）及889×1194（mm）

开本	高宽（mm）	全开 纸张尺寸（mm）	开本	高宽（mm）	全开 纸张尺寸（mm）
64	92×126	787×1092	18	250×171	787×1092
12 64	100×136	889×1194	16	185×260	787×1092
36	186×110	787×1092	16	210×285	889×1194
32	185×130	787×1092	12	250×260	787×1092
32	210×140	889×1194	8	374×253	787×1092
24	187×171	787×1092	6	372×341	787×1092
20	183×204	787×1092	4	372×522	787×1092

全开纸的幅面规格除以上常用的两种之外，还有以下几种常见规格：880 ×1230、850 ×1168、889×1194等等。全开纸规格尺寸的大小变动越多，开本的尺寸也会随之变动，纸的多种规格丰富了书籍的开本形态，给我们提供了更多的选择空间，适应了各种书籍开本设计的需要。

第六章 书籍装帧的印刷与装订工艺

1、印刷工艺：印刷工艺有不同的方法，可以印出不同的效果，目前的印刷按原理分有四类：

(1) 凸版印刷：也叫铅印，所用印版的印文高于非印面，即油墨的文字或图印在纸上时，它们都是突出在一个平面上的。如：照相铜、铅版、活字版、锌版等，凸版印刷一般限制印刷颜色，通常不多于四色印次。锌版印刷封面时限制三到四套色。凸版印刷的优点是油墨浓厚、字迹清晰、色调鲜艳，适合一些小的开本、印量少的书籍刊物。比如包装盒、报纸、表格、名片、贺卡、信封、信笺、商品挂牌等。

(2) 凹版印刷：凹版印刷是所要印出的图像在版面上是凹进去的，即图文部分的版面低于印版表面的空白部分。印刷时，凹进去的部分先打上油墨，然后刮去版面表面上的油墨，通过机器印筒的压印，将油墨印在了纸张的表面，从而得到了清晰的印迹，印出的图像由于油墨较多，往往高出于纸面，如邮票、钞票就是用这种方法印制的。凹版分为照相凹版和雕刻凹版，照相凹版适宜于画册等变化微妙和清晰的要求，但制版费较高。

(3) 平板印刷：也称胶印，印版的图文和空白部分在同一平面上，是利用油和水相互排斥的原理制作印版。印刷时，先把印版的版面非形象部分用水湿润，有形象的地方着墨。通过照相分色或电子分色，把原稿分成网纹形式和密度不同的四色版，运用网点重叠、并置的形式，进行套色印刷。平板印刷装版、套版准确，印刷比较简单容易，适合大批量的彩色印刷，这样成本就会降低。平板印刷是现代最主要的印刷工艺。

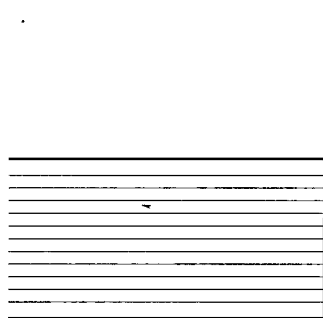
(4) 网版印刷：也叫孔版印刷、漏版印刷，是把丝网上非印部分用抗墨性胶质体封孔保护，丝网版面承印部分镂空，再将油墨置于版面上，通过刮版刮压，油墨透过印纹部分的网孔转印到承印物上。网版印刷适合一些瓶体、金属物、纺织物及立体面等特殊印物上印刷。

印刷技术、纸张、油墨及其装帧材料都与我们的设计有密切的关系。

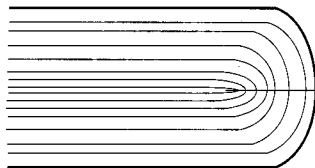
2、装订工艺：装订工艺是出版物的最后一道工序。将书籍装订成精装、半精装、平装等书籍形态，要求体现出这些形态美和实用性。

装订的加工方法有骑马订、有线订和无线胶订三大类。

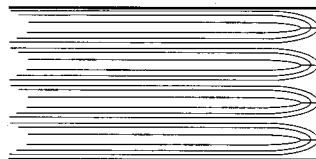
骑马订适合一些较薄的册子，有线订、无线胶订适合较厚的书籍。平装书的书芯经过任何一种装订，再加上封面就为成品书籍。精装书籍是把内芯装订裁切完，再在外面加上预先做好的硬封面，封面留有飘口，用来保护书芯。精装本的书脊分平脊和圆脊，用硬材料做成。

无线胶订

骑马订

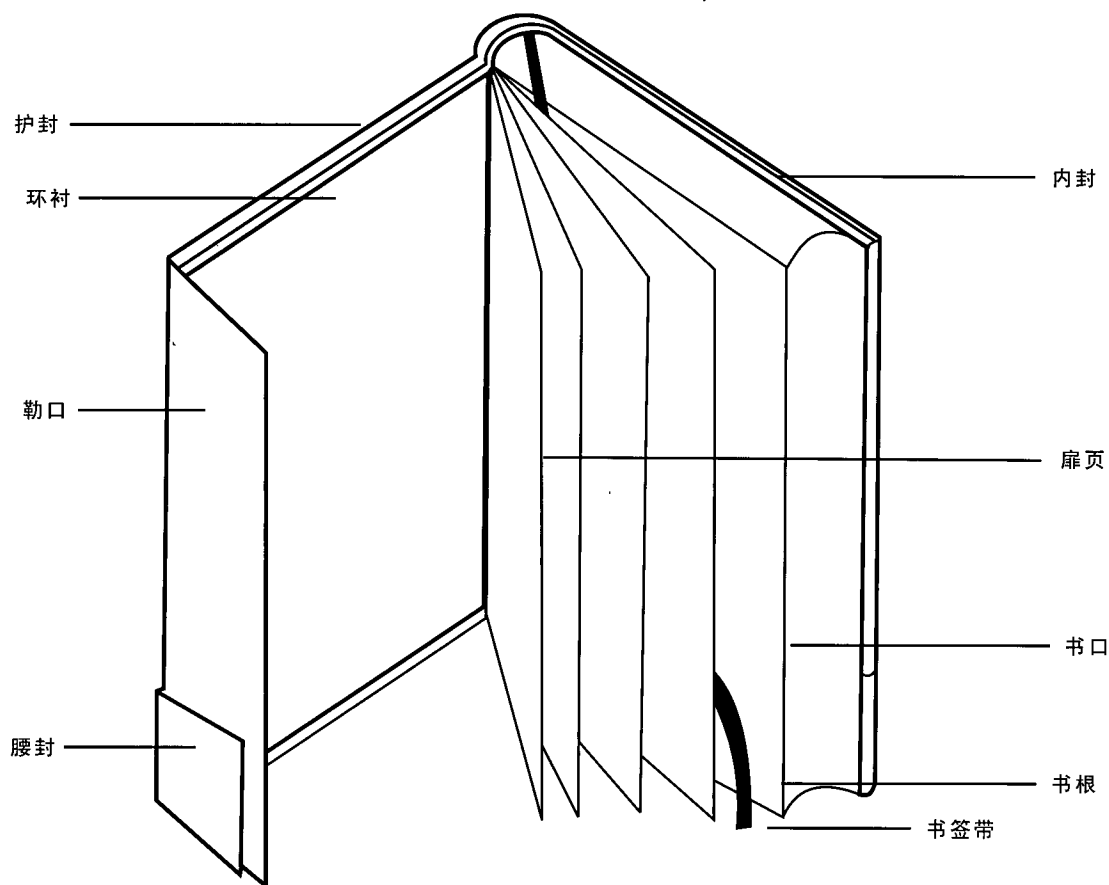

有线订

第七章 书籍装帧的内容

1、书籍各组成部分

书籍一般由护封、封面、前勒口、前环衬、扉页、序言、目录、正文、插图、版权页、后环衬、后勒口、封底等组成，有些书还有书顶、订口、书根、书脊、书签带等。

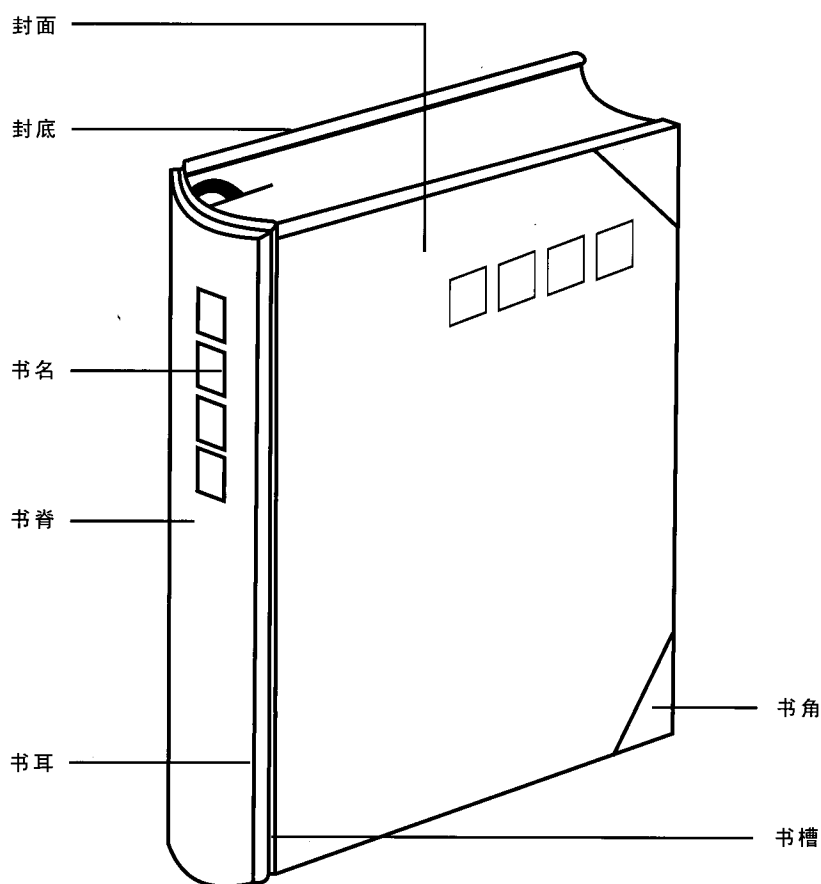

2、环衬

环衬又叫环衬页，是封面后、封底前的空白页，它联系着封面与书心，环衬用纸要求比较牢固，有时也用特种纸。连接封面和扉页的称前环衬，连接正文与封底的称后环衬。一般精装本和串线订中一定会用环衬，这样书籍看起来会更精致。有一定厚度的平装书也应考虑采用环衬，因为它使封面平整不起皱折。环衬一般印刷色调淡雅，不宜过于华丽。一般前后环衬用的颜色相同，以简洁为装饰特征。环衬之后也有留一到二张空白页的，以便书写签字留念之类的文字。

3、扉页

扉页在封面或前环衬之后，也可称书名页、内封、副封面。扉页上的文字和封面上差不多，一般用单色，也有印成彩色的，有时可以有适当的装饰安排。在构图时扉页的书名放在视觉中心，版面中最突出的地方。扉页版式没有固定的格式，只要与护封、封面、正文相互呼应而成为统一的整体即可。扉页的背面留白或者印有版权记录、图书CIP数据等。扉页是封面以内的第二门户，当封面被损坏时，在扉页上便能查找到书名、作者、出版社等内容，同时还起到保护书内文的作用。

4、版权页

版权页也叫版本记录页，一般在扉页的背面，多用来刊印书的名称、作者或编译者（译书要注明原出版者）、内容提要、版本记录、图书CIP数据、发行单位及地址、出版、印刷、纸张、开本、印张、版次、出版及再版年月、字数、印数、书号、定价等内容。有些书籍在封底左上角加印书籍装帧设计者和责任编辑，右下角印有条形码，条形码下印有书号、定价。

5、目录

一般在扉页之后，便于读者在阅读过程中查找所要看的内容。目录的版式可采用常见的直排式，也可以加入一些适当的变化，设计时要注意目录的顺序应明了、清晰。