

•肖勇 / 艺术顾问 •蒋啸楠 杨君顺 / 丛书主编

刘铁臂 吴灿 / 主编

- 全面开发创新思维, 让灵感更生动!
- 全面激活创意理念, 让作品更精彩!
- 全面促进多元效能, 让效率更高效!
- 全面提升执行能力, 让专业更专业!

■ 21世纪高等院校艺术设计专业规划教材

丛书主编 蒋啸镝 杨君顺

 哈尔滨工程大学出版社
Harbin Engineering University Press

主 编 刘铁臂 吴 灿
副主编 朱 宁 邓 政 刘超祥

书籍设计

图书在版编目(CIP)数据

书籍设计 / 刘铁臂等主编. — 哈尔滨: 哈尔滨工程大学出版社, 2008. 8

ISBN 978-7-81133-117-2

I. 书… II. 刘… 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 (2008) 第102837号

策划编辑 岳翠贞 徐 峰

责任编辑 李 鹏

封面设计 肖勇设计顾问

出版发行 哈尔滨工程大学出版社
地 址 哈尔滨市南岗区东大直街124号
邮 编 150001
发行电话 0451-82519328
传 真 0451-82519699
经 销 新华书店
印 刷 北京市凯鑫彩色印刷有限公司
开 本 889mm×1194mm 1/16
印 张 7
字 数 186千字
版 次 2008年8月第1版
印 次 2008年8月第1次印刷
定 价 42.00元

<http://press.hrbeu.edu.cn>

E-mail: heupress@hrbeu.edu.cn

对本书内容有任何疑问及建议, 请与本书编委会联系。邮箱 designartbook@126.com

艺术顾问 肖 勇

丛书主编 蒋啸楠 杨君顺

学术委员会（按姓氏拼音排名）

陈杨明 陈鸿俊 陈 新 陈敬良 陈 耕 丰明高 弓太生 郭建国 郭振山
贺景卫 洪 琪 胡 膺 黄信初 黄效武 蒋尚文 李昀蹊 李立芳 李裕杰
李毅松 廖少华 林 军 刘中开 刘祚时 刘子建 刘英武 柳小成 柳 玉
龙建才 龙 飞 陆长德 鲁一妹 孟宪文 宁绍强 欧 涛 沈 浩 舒湘汉
帅茨平 谭和平 谭武南 唐凤鸣 田绍登 王幼凡 魏长增 伍 魏 吴汉怀
肖忠文 郇海霞 郁 涛 余随怀 袁金戈 曾 毅 曾 强 詹秦川 张阿维
张海洪 张宝胜 邹夫仁

编辑委员会（按姓氏拼音排名）

曹大勇 陈 莉 陈庆菊 崔 岩 戴建华 邓水清 杜翠霞 胡 勤 黄喜云
黄 辉 吉斌武 江朝伟 李 珺 李 彦 梁 允 廖建民 刘永琪 刘铁臂
尚丽娜 沈 竹 石少军 孙舜尧 孙 淼 唐贤巩 汤 文 王犹建 王 可
文丽华 徐 峰 徐 晶 尹书倩 岳翠贞 张志颖 张光俊 张胜利 张英楠
张青立 郑超荣 周红惠 周朝晖 周友香 朱 成

事实已经完全证明,国民经济的迅猛增长,必然促进艺术设计事业的繁荣昌盛,而艺术设计事业的繁荣,必然带来艺术设计教育的发展。我国的艺术设计教育虽然较之发达国家和地区起步较晚,但经过人们的不懈努力,在这短短的20年里,却取得了举世瞩目的成就。当今艺术设计院校如雨后春笋般发展起来。办学规模不断扩大,办学层次不断丰富,师资水平不断提高,办学条件不断优化,招生人数不断增长,教学质量明显提高,办学效率日益显现,真可谓盛况空前。艺术设计教育反过来又对促进社会主义经济发展,促进社会主义精神文明建设起到了不可替代的作用。

诚然,我们还应该清醒地看到,我国的艺术设计教育还存在不少问题,就教材建设而言,也还有许多不尽如人意的地方。虽然各大出版社相继出版了同类的教材,其品类之多,数量之大,令人咋舌!但与此同时也难免会出现内容大量重复,水平良莠不齐的现象。由于客观的原因,直到目前为止,国内尚无一套真正的统编教材。但不可否认,我国现有的艺术设计教材中,也还有不少是经过精心打造的。它们在教学中发挥了积极作用。

当今的信息时代,知识更新相当迅速,如不顺应历史潮流,快速跟上时代步伐,就很容易被淘汰。青年学生绝不会满足于几年前或十几年前的教材,他们期待的、渴望的是具有知识性、创新性、前瞻性的教材不断涌现。

目前,我国艺术设计教材状况是:一方面多得出奇,一方面又难以找到更合适的教材使用。这是摆在我们艺术设计教育者面前的重大课题。

我们经过一段较长时间的酝酿和调查、研究,并深入到各相关艺术院校进行考察,邀请一些资深专家进行论证,觉得有必要立即推出一套新的较为完整的设计教材。力图在规范性、专业性、创新性、前瞻性方面多下工夫,使其特色鲜明,以适应当前艺术设计教学的形势。

由哈尔滨工程大学出版社牵头,决定在全国范围内组织相关专家动手编写这套教材。于是,我们成立了教材编辑委员会,组织全国各地70余所学校100余名专家、学者、出版家在长沙召开了研讨会。对当今艺术设计教育各学科的教学大

纲、教学计划进行了学习分析,对当今艺术设计教育的现状进行了探讨,确定了教材编写方向、内容、体例,提出了各项具体要求。著名学者肖勇教授还针对教材的编写作了高水平的学术讲座。会后,各书主编分头召集了参编者进行部署,接着大家都紧锣密鼓地开展工作。参编人员当中,有经验丰富的老一辈艺术设计教育家,有理论水平高、专业基础扎实的教学骨干,有思想解放、观念很新的年轻教师。大家激情满怀、夜以继日地工作。他们深入学校、访谈师生,广泛听取意见,了解教学大纲,深研教学计划,把握教材定位。他们跑图书馆、进书店、上互联网查阅资料,收集最新教学科研成果。他们打电话、发信息,在兄弟院校之间开展广泛交流,获取最新信息,交换师生优秀作品……这一切都是为了使编写的教材真正有自己的特色。经过不懈的努力和艰辛的劳动,在较短的时间内完成了教材的初稿。编委会立即组织相关专家,集中精力、集中时间,对每本书稿进行了认真的审阅,肯定优点,指出不足,提出了修改的意见,并及时反馈给作者。根据专家审阅的意见,各主编组织各参编作者对书稿进行了反复修改,使之更臻完善。

编写这套教材时,我们尽力做到内容丰富而不繁杂、信息量大而不累赘、观念更新而不脱离实际,既不空谈理论,也不专谈技法,力求使理论与实践密切结合。一旦进入课堂,老师用了好教,学生用了便于自学。书中安排的练习与思考,可让学生及时理解和消化所学知识,并启发他们的创新意识。书后的优秀作品欣赏,可让学生及时了解当前的最新艺术设计成果,学习当前最高水平的设计典范,深入了解国内本专业学生的设计水平,为自己的设计实践找到楷模和受到启发。

现在,我们还不敢说这套教材是最好的,它的好坏还需得到教学实践的检验。加之时间十分紧迫,水平有限,缺点错误在所难免,还请各位同行专家多加指教,以便再版时及时改正。

蒋啸楠 杨君顺

2008年6月

设计艺术是纯视觉性的学科，人们对设计艺术内涵的认知与认同，往往倾向于对视觉习惯的依赖。因而，将它区分为不同学科，目的在于使不同门类的设计更功能化、系统化和秩序化。

书籍设计与其他设计门类相比较，有一个明显的特点，就是以书籍为设计对象。而书籍是一种特殊的商品，它与文化主题有着密不可分的姻联关系。这为书籍设计的思想定位的成型提供了一个有力的支点。任何一门设计艺术，在其整体的教学体系中，所呈现的永远是一种相互依存、相互影响的链式关系。课程结构的调整 and 强化，对催生教学模式的更替转换起到了不可替代的传承作用。近几年来，各高校愈来愈重视专业课的特色化建设，书籍设计更是受到了重视和关注，这为该课程的优化打下了良好的基础。如课程的特色化建设，已体现在多维教学和引导创新的大构架中。将职位要求或项目案例引入课堂课程建设，形成了以适应市场为目标、与职位对接并协调发展、与实战训练紧密结合的全新格局。

学科建设和课程建设的初始定位，具有单一性和复合性的相向特性，任何教学的动机都是初始定位的行为进化。书籍设计更是这一大背景中的一个单元，其课程功能往往体现在课程体系自身优化和市场印证上。本教材的定位，正是以高校课程改革的发展轨迹为依据，以市场需求为导向，以培养实用型、创新型人才为目的的构想而确定的。相比目前同类课题的教材，本书有以下几个特点：一是贴近市场，适应社会需求，力求使课程量化、细化、功能化。二是引用大量成功案例，极具实用性和前瞻性。所刊用图例，较少用大师的作品，而是精选了大量实用型的职位作品，与学生的思维更贴近、更实用、更易于接受。三是内容新颖，特色鲜明。

实践告诉我们，设计规律只是静态的经验，而实践创新才是动态的设计行为的进化，培养创新型实用人才，是我们教学的终端目标。同时，我们也想通过本教材，使学生从整体上把握书籍设计系统要点，激活创作思维，并使之转化为自主创新的动力。

本书在编写过程中，引用了部分图例，参考了部分文献资料，在此深表谢忱。由于时间仓促，加之编者水平有限，书中尚有许多不足，期望同行给予批评指正，以便再版时修正。

编者

2008年6月

目 Contents 书籍设计 录

7/ 第一章 书籍设计概述

- 7 第一节 书籍设计的历史进程
- 12 第二节 书籍设计的现状与前瞻
- 14 第三节 书籍设计的专业定位
- 14 第四节 书籍设计的原则
- 15 第五节 书籍设计的意义与社会功能

18/ 第二章 书籍的视觉形象设计

- 18 第一节 书籍的外观构成要素
- 21 第二节 书籍设计视觉要素
- 23 第三节 书籍设计色彩的特点与应用
- 26 第四节 书籍设计材质的选择与应用

30/ 第三章 书籍设计的要点与步骤

- 30 第一节 平装书与精装书
- 32 第二节 书籍设计要点
- 35 第三节 书籍设计的图形处理技巧
- 38 第四节 书籍设计的创意表现与基本步骤

42/ 第四章 书籍开本及装订

- 42 第一节 书籍开本的概念
- 42 第二节 书籍开本设计及应用
- 44 第三节 书籍装订类型
- 46 第四节 书籍印张
- 47 第五节 书籍各种开本成品尺寸参数

48/ 第五章 书籍版式设计创意

- 49 第一节 版式设计的概念
- 51 第二节 书籍版式设计的原则
- 52 第三节 书籍版式设计的构成要素
- 53 第四节 书籍版式的主要类型
- 56 第五节 书籍版式设计的形式美法则
- 60 第六节 字体设计与群组编排
- 64 第七节 书籍版式设计的基本步骤及要点

66/ 第六章 书籍设计实战案例

- 66 第一节 科普类书籍的设计
- 68 第二节 文艺类书籍的设计
- 69 第三节 生活类书籍的设计
- 70 第四节 工具书书籍的设计
- 70 第五节 期刊类书籍的设计
- 71 第六节 少儿类书籍的设计
- 72 第七节 画册类书籍的设计
- 72 第八节 教材类书籍的设计

74/ 第七章 书籍设计优秀作品欣赏

112/ 参考文献

第一章

书籍设计概述

书籍是人类文明进步的阶梯,它给人们以知识与力量。书籍作为文字、图形的载体而存在。书籍设计不仅包括封面、书脊、封底、勒口、环衬等的整体设计,还包括内文的版式设计、书脊材料设计和印制装订工艺设计,是设计者依据书籍内容,结合自己的设计构思与计划,通过对装帧材料、装订形式和印刷方式的选择并运用文字、图形、图像和色彩、开本等造型元素和结构,以平面的形式法则规律,对书籍的各个组成部分进行整体设计的过程。书籍装帧设计虽然是静的艺术,然而它通过设计,可以产生韵律,造成一种流动的美感,形成一种连续的欣赏过程。

第一节 书籍设计的历史进程

书籍是人们在实践中为了生存需要而创造出来的。书籍的内容和形式都能反映出一定社会时期的生产力、生活状况和意识形态。

一、书籍设计的起源

1. 中国书籍设计发展的进程

中国的书籍艺术有着悠久的历史传统,其深厚的文化底蕴为世界所赞叹。而谈到书籍的起源则应从文字的演变和印刷技术的发展这两方面说起。没有文字就不可能有书籍,没有印刷技术的保障,书籍就不会得到发展。在我国,距今有五六千年历史的西安半坡遗址出土的陶器上,就刻有简单的符号。据学者推断,这可能是中国最原始的文字。而中国书籍的源头应追溯到三千多年前的殷墟文字,就是用刀等硬物刻在乌龟的腹甲和牛羊肩胛骨上的甲骨文。甲骨上记载的内容并不是为了传播知识,因此不能称为正规的书籍,但它是历史上一种重要的文字记录载体。

中国书籍形式的产生是从春秋战国时期的简策开始的,其后秦代又出现了卷轴式的帛书,东汉时期出现了纸书。中国造纸和印刷术的发明,是对人类文明作出的巨大贡献,也是

促进书籍发展的重要条件。

2. 国外书籍设计发展的进程

最早的象形文字和表音文字产生于公元前四千年的幼发拉底河和尼罗河流域。埃及最早使用的书写材料是由莎草的茎制成的莎草纸,由此形成的书籍呈卷轴状态。阅读时展开,用完再卷起来。由于莎草纸忌潮、忌虫咬,所以不易保存。西方早期文化即是通过写满文字的书卷流传下来的。当时,信纸在古地中海沿岸、希腊、罗马等地广泛使用。古抄本产生于古罗马帝国,经历了木板穿皮条的方式,后由能够折叠起来翻阅的羊皮纸等所取代。

蜡板书是罗马人发明的,是在书本大小的木板中间,开出一块长方形的宽槽,在槽内填上黄黑色的蜡而制成的。在木板的一侧,上下各有一个小孔,线通过小孔将多块小木板系牢,这便形成了书的形式。

二、中国书籍装帧的形式和演变过程

书籍艺术史是人类社会史的一部分,书籍生产的技术制作依赖于材料、工具、技术水平和人类的知识,它从简单向复杂、从原始向成熟、从手工向机械化发展。在中国漫长的历史进程中,书籍的形态有着很奇妙的演变。

1. 绳串联

中国最早的书籍是商代刻有文字的龟甲或兽骨,距今已有三千余年(图1-1)。当时为了便于保存,将内容相关的几片甲骨用绳串联起来,这就是早期书籍的装帧形式。

图1-1 河南安阳出土的商代牛骨刻辞

2. 简策

汉代学者王充在他的著作《论衡·量知篇》中写道:“竹生于山,木长于林,截竹为简,破以为牒,加笔墨之迹,乃成文字。”一根竹片叫做“简”,每一单根简是组成整部著作的基本单位,一部书往往需多根简写成。把许多根简编连到一处,就叫做“策”,“策”字也可以写成“册”。简策是造纸术发明之前

最具代表性的书籍形式。它可以根据文章的长短,任意确定简数,一简书字一行,最后用上下两道绳编串起来,卷捆后保存(图1-2)。简策约起源于西周,盛于春秋战国时期,一直沿用到公元4世纪。简策除了以竹制成外,也有用木制成的,称木牒。

图1-2 敦煌悬泉出土的汉简

3. 帛书

帛书是略晚于竹简的一种书籍形式,它将文字书写于丝织品上,其装帧形式是缝边后成卷存放。由于材料昂贵,多为统治者书写公文或绘画用,一般书籍使用较少(图1-3)。

图1-3 西汉马王堆出土的帛书

4. 石经(石碑)

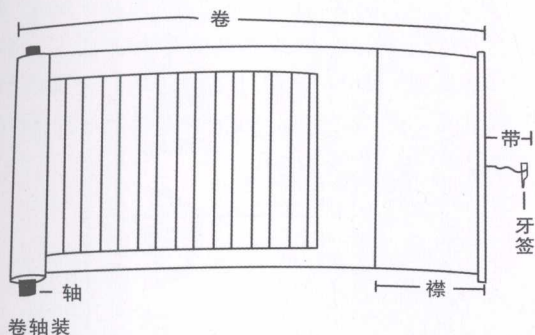
石经也是古代书籍的一种形式。最有代表性的是《熹平石经》,它开刻于东汉熹平四年(公元175年),将儒家七经刻于46块石碑上,总字数为20多万。其形是双面刻字,文字竖向阅读,行列整齐,碑呈U字形排列(图1-4)。

图1-4 燕平石经

5. 卷轴

卷轴是指把纸粘成长幅，用木棒、象牙、玉石等做轴，从左向右卷成一束。它可以将各种石刻文字复制在纸上，经装裱成卷后便于保存和阅读（图1-5、图1-6）。

卷轴装

图1-5 卷轴装示意图

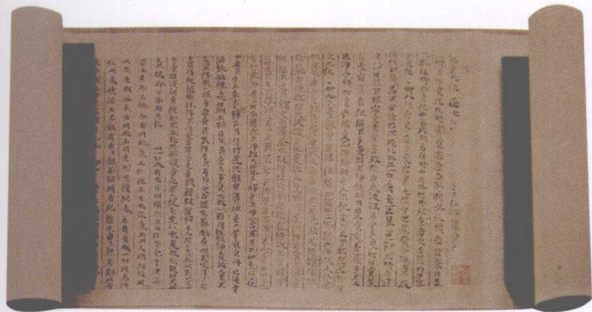

图1-6 《金藏·妙法莲华经文句》卷轴装

6. 旋风装、经折装和蝴蝶装（图1-7）

旋风装由卷轴装演变而来。其书页鳞次相积，阅读时从右向左逐页翻阅，收藏时从卷首向卷尾卷起（图1-8）。经折装问世于佛教经书盛行的隋唐时代，其形制是将所写书页按顺序裱贴在一起，再一正一反连续折叠（图1-9）。蝴蝶装由经折装演化而来，是把书页沿中缝将印有文字的一面朝里对折起来，再以折缝为准，将全书各页对齐，用一包背纸将一叠折缝的背面粘在一起，最后裁切成册（图1-10）。印刷术发明后，卷轴装、经折装仍在继续使用，但在材料、开本的大小、装潢工艺等方面，仍不断有新的发展。

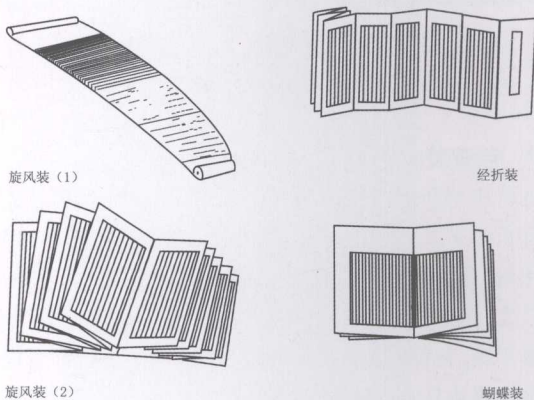

图1-7 旋风装、经折装和蝴蝶装示意图

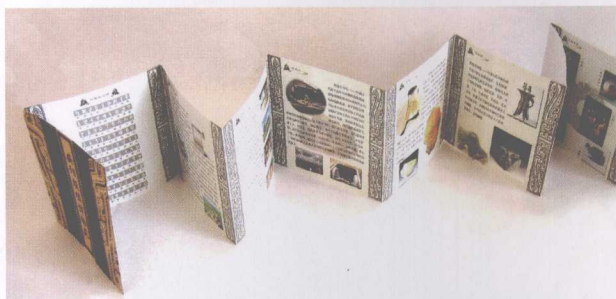

图1-8 旋风装

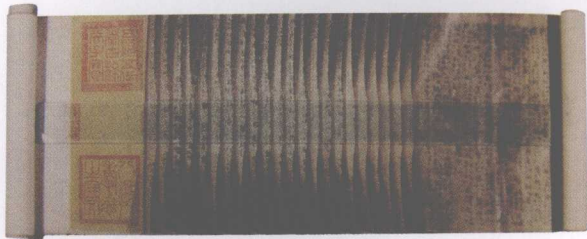

图1-9 经折装

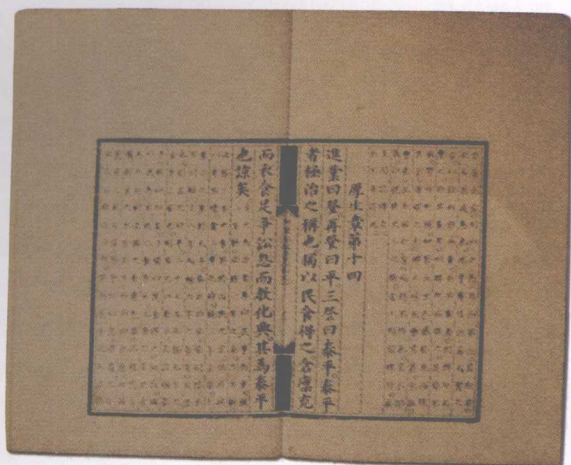
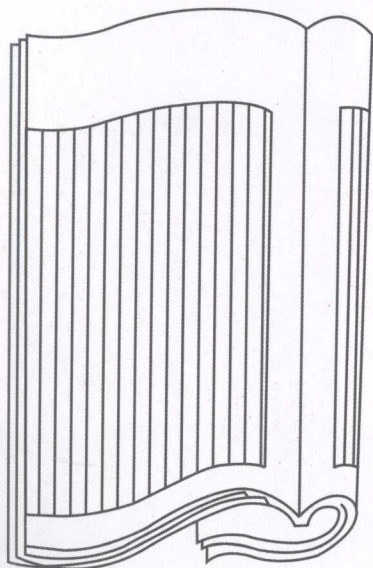

图1-10 蝴蝶装

7. 包背装

元代中期开始,书籍多用包背装(图1-11)。其装订方法是把印好的书页(单页印刷)白面朝里、图文朝外对折成筒子页的书帖,配页后将书帖折缝边撞齐压平,再把折口对面的(前口边)纸边作为后背粘牢粘好,包上封面成为一本完整的包背装书籍。包背装的封面有“软面”和“硬面”两种,可根据不同要求采用其中一种。这种装法的书籍从元朝到明朝整整普及了二百多年时间,为后来的书籍装帧形式打下了良好基础(图1-12)。

包背装

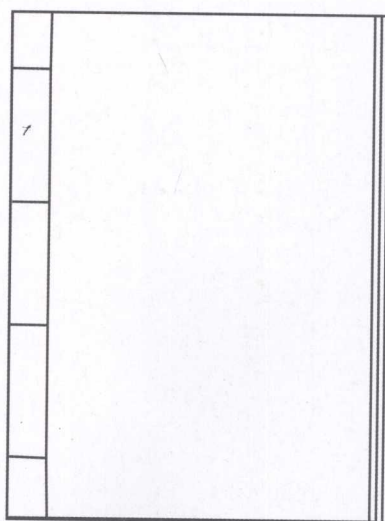
图1-11 包背装示意图

图1-12 《永乐大典》包背装

8. 线装书

线装也称古线装,出现在包背装盛行的15世纪(明朝中叶),是我国装订技术发展史上第一次将零散页张集中后用订线方式穿联成册(图1-13)。线装的折法与包背装相同,所不同的是不用黏结剂粘连,而是用棉或丝线连接,封面也不用整张纸包粘,而是在书的前后面各放一张纸,也可粘裱一层纸或较薄的织品当封面,折口为前口,全部露在外面,折口的对面为订口,穿上各种式样的订线,配以各种式样的书函,故而显得更加庄重大方。

线装

图1-13 线装示意图

线装书的加工, 是传统装订技术史上最进步、最典型、带有民族特色的一种书籍装订形式。现在一些历史经典或有价值的书籍仍采用这种装订法。(图1-14)

图1-14 《中国历代篆书精品》线装

清代最通用的书籍装帧形式是线装,而卷轴装、经折装、蝴蝶装和包背装等,也都有所使用。卷轴装在清代多用于字画的装裱,其装裱工艺十分精致考究。底面多用上等宣纸,画芯四边裱以素色彩绫,轴外裱以锦缎,轴头用料则分为不同的档次。一般的线装书则力求“护帙有道,款式古雅,厚薄得宜,精致端正”四大要素。

三、西方书籍装帧设计

西方的书籍装帧,最早形成于6世纪。寺院僧侣为了保护抄在皮纸上的经卷手稿,逐渐学会了将手稿夹在两块薄板中间,边上用线缝上。后来,他们又在薄板上裹上皮面,在皮面上印刻花纹,镶上宝石、象牙或金片。由于这时的书籍大多是经文,世人将文字和书籍看得非常神圣,认为书籍是神话的载体,所以也就不惜工本地加以装饰,大大推动了书籍设计的发展。

在欧洲,古腾堡在1440年的斯特拉斯堡发明了铅活字印刷术,研制出了印刷用的印油和铸字的字模,印刷了《四十二行圣经》和《加特利根》等书籍。古腾堡的发明促进了艺术、文学、科学研究的兴起,使文艺复兴的进程大大加快,引起了印刷领域革命性的变化。

文艺复兴之后,书从寺院中“走”了出来。1476年,在英国出现了第一家印刷所,开始了印书、装订、出版的生意,书籍装帧设计日趋成熟。(图1-15、图1-16)

图1-15 15世纪西方书籍

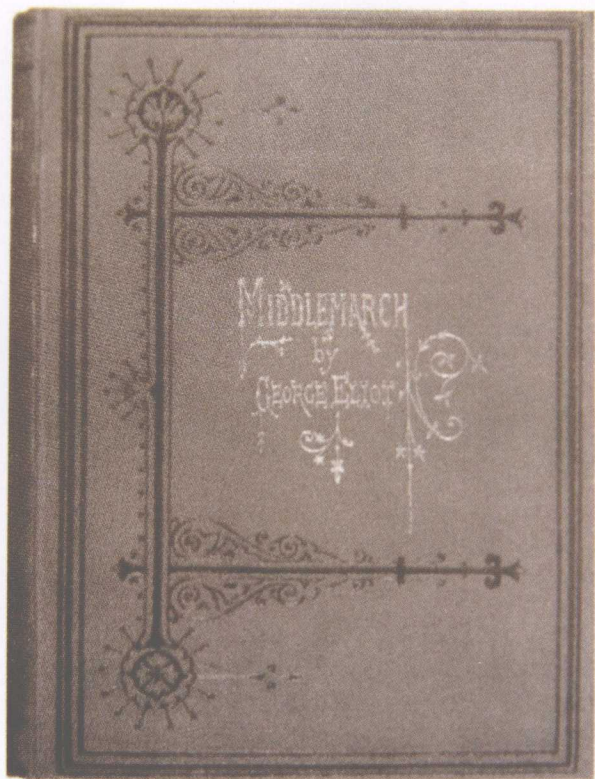

图1-16 19世纪西方书籍

20世纪初,现代的机械化印刷术取代了手工印刷术。新的印刷术和材料的应用促进了书籍装帧设计的发展,但同时也带来了一定的负面影响。机械化的印刷品虽然具有其独特的艺术特点——版面整齐、字距与行距以及整本书的编排都更为精确。但从艺术的角度来看,它缺乏个性化,千篇一律,形式极为单调。

第二节 书籍设计的现状与前瞻

时代在进步,科技、经济在飞速发展,消费水平在不断提高,销售方式在不断改变,相关工艺与材料也在大大进步,这些都在客观上极大地推动了现代书籍日新月异的发展。

现代的书籍设计,已不只是停留在书籍的封面设计或简单的内文装饰这一层面。其服务的对象还是人,要适合人的生理审美要求和人的心理审美要求——美观、大方、典雅、合乎自己的品位等等。

现代书籍设计追求对传统装帧观念的突破,提倡“现代书籍形态的创造必须解决造型和神态完美结合的问题,共同创造出形神兼备的、具有生命力和保存价值的书籍”。

总结中国历史上书籍的设计,涉及的元素包括开本的大小、版式的规格、印纸的优劣、墨色的好坏、字体的风格、刀法的精疏、版画插图的精细与否,装帧与内容的呼应等。近现代书籍设计中卓有成就的陶元庆、司徒乔、张光宇、曹辛之、邱

陵、张守义等(图1-17、图1-18),以及近年来出现的吕敬人、宁成春(图1-19)等,在这些方面不断探索实践,为现代书籍设计作出了不懈的努力,推动了书籍设计的变化和进步。其中最显著的特点表现在:书籍的整体设计的概念在不断增强;设计师们本身对书卷气息进一步尊重;不断引进新的观念,开拓设计思路;设计师们对我国本土文化的审美意识在不断回归;注重书籍功能的同时体现其设计美感;在进入现代化的今天,更加关注书籍的纸材工艺之美。

图1-17 《苦闷的象征》 设计:陶元庆

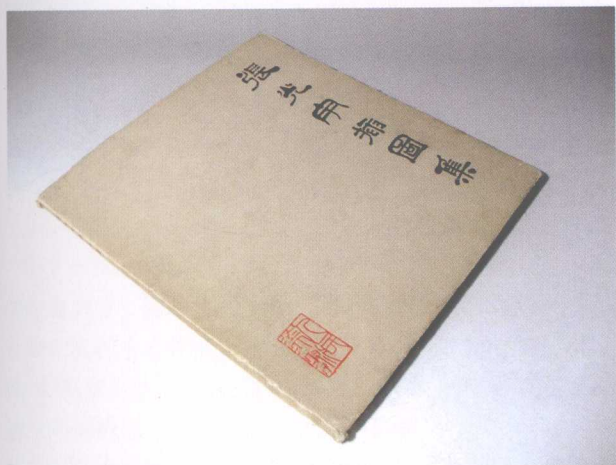

图1-18 《张光宇插图集》

图1-19 《龙门石窟》 设计:吕敬人

作为艺术的现代书籍设计,不仅要满足人们当前的审美需求,还要引导人们对美好明天充满期待,提供丰厚的精神食粮。现代审美需求有利于现代设计意识的不断挖掘和创新,特别是后现代主义在书籍设计上所表现出的新奇性、视觉性、拼接性、反传统性、复制性、边缘性、空间性、变形性、客观性及意义的模糊性等,值得我国设计师学习和借鉴。设计艺术要从各种流派中汲取积极有益的东西以丰富和发展自己,并形成新的高品位的设计风格。

对未来书籍设计要注意的三点:

(1) 强调主流,抵制低俗

现在外来书籍的装帧风格,对我国传统风格书籍设计的冲击较大。跟中国文化的其他领域一样,中国书籍设计也对“韩流”、“日风”产生了倾斜,甚至失去自我。在设计中,应重视本土文化的应用,发扬我国书籍装帧的传统本质文化特征,坚定自己的设计理念。

(2) 追求原创并符合出版物特点

坚持书籍设计的思想性、知识性、文化性、审美性,坚持书籍装帧的高雅品位,反对低俗、奢华的创作原则。书跟其他东西不一样,书籍装帧不单单是艺术品,更是出版物。书的包装与书的内容是一体的,要符合出版物的特点,并且必须具备文化品位。其包装应该适度,不能影响到知识传播。

(3) 书籍设计与图书内容完美融合

现在,有些设计者不能完全“吃透”书的内容,仅凭只言片语或书名来设计,因而形成了书籍装帧设计的内涵远远弱于图书内涵的尴尬局面。设计者应该更好地融入生活,从生活中挖掘设计灵感,真正让书籍设计和书籍内容达到完美的融合。

继承与创新,民族性与国际性,传统手段与现代科技的探索,广泛挖掘新材料、探索新形式与新工艺等,都能为书籍设计的发展注入新的活力。每个时代都要有适应这一时代的设计艺术语言,而与时俱进的核心就是创新进取。书籍设计者要不拘泥于旧模式,不满足于现状,敢思敢想,虚心向世界学习,让作品既具有东方品位,又不乏对时代的追求。(图1-20、图1-21)

图1-20 书籍装帧设计新材料的运用

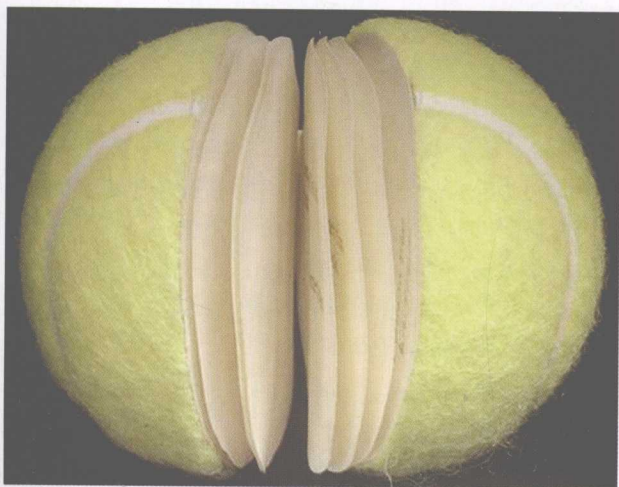

图1-21 书籍装帧设计的新形式

第三节 书籍设计的专业定位

书籍设计是一门综合性的视觉传达艺术,书籍设计课程更是艺术设计专业学生的一门主要课程。它通过对字体、插图、版面、印刷、材质等的综合设计来完成。它创造性地塑造艺术形象,努力传递给读者一个生动有趣、明了易懂的文化信息,使设计师、作者和读者之间架起一座心灵沟通的桥梁。

书籍设计近些年的发展,给社会和人类提供了极大的方便,促进了人们的信息传达,刺激了思想的沟通 and 交流,同时形成了一种新的视觉艺术和视觉文化范畴。

书籍设计是需要经过调查研究到检查校对的设计程序,首先应向知识的企业主——作者或者文字编辑了解原著的内容实质,并且通过自己的阅读、分析,加深对装帧对象的内容、性质、特点及读者对象等认识和理解,从而解决开本的大小、装订形式、用纸和印刷等问题。

书籍是人类智慧积累、传播、延续的主要方式,是人类文明进步的标志。多读书会使我们增添知识,启迪我们的智慧与心灵;会使人从愚昧变成聪明,从低俗变成高尚;会帮助人们树立正确的人生观,更加积极地投入到学习与工作中去。而书

籍设计能更好地吸引读者看书、理解书、爱护书,书籍设计艺术的目的就是为一本好书加分,为一本好书做面子,为一本好书增加内涵,最终为人类文化传播做出重要的贡献。

第四节 书籍设计的原则

书籍设计,是主观艺术的激情迸发与客观现实要求互相较量的艺术设计;是糅合了众多因素而达到和谐统一的艺术设计。书籍装帧设计体现了一个国家文化水平和工艺水平的高度。不同地域国度的作品,散发出不同的风格魅力,体现了各自浓郁的民族特点。(图1-22、图1-23)

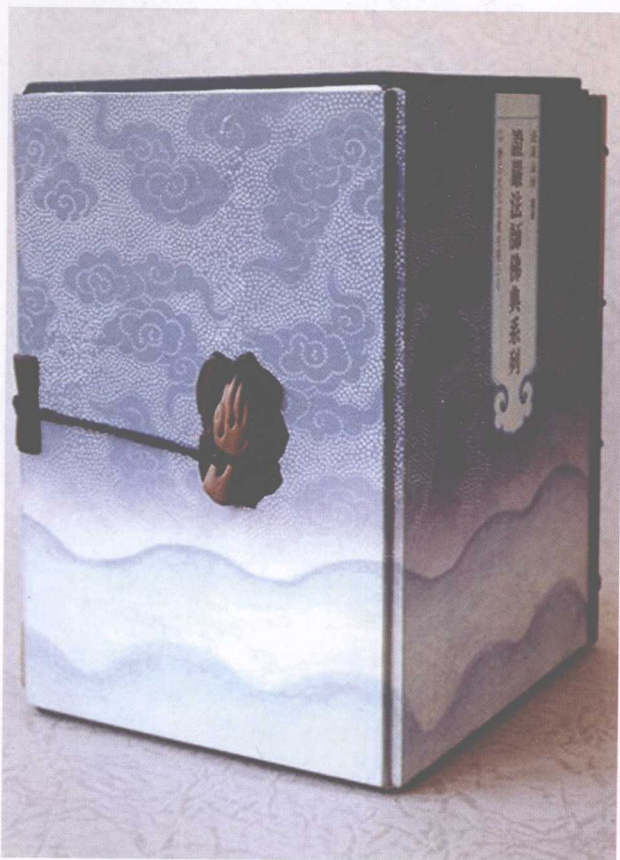

图1-22 《佛典》

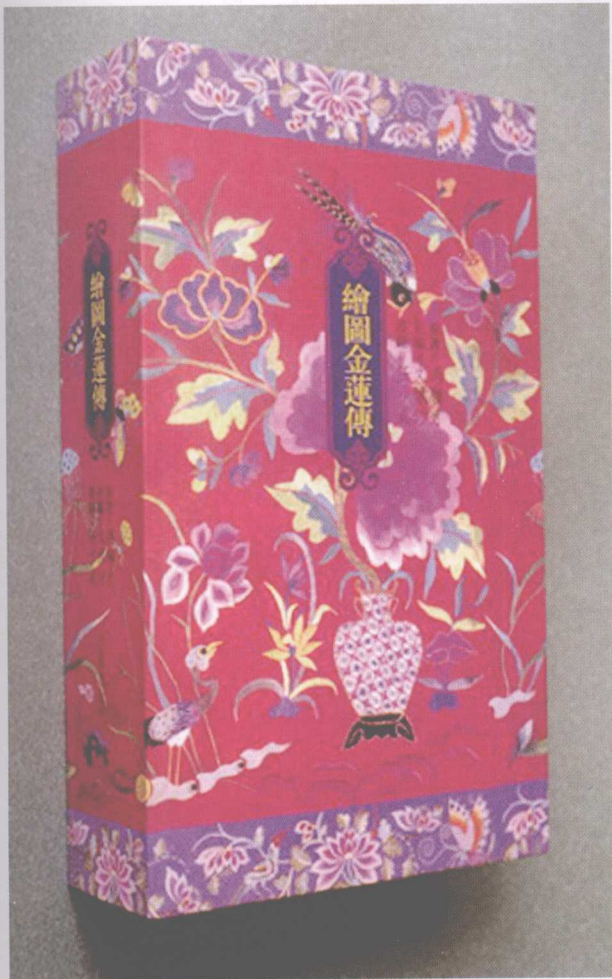

图1-23 《绘圖金蓮傳》

时代的进步使书籍设计面临着一个个新的挑战。创造出既能给人以思想启迪、又能给人以高雅艺术享受的设计,是现代书籍的基本设计理念。

书籍设计的原则大致包括以下几个方面。

1. 内容与形式高度统一

一本完整的书,不但要有好的内容,还要有好的形式。形式由内容而生,又依附于内容;内容表现为形式,又决定形式。书籍设计一定要做到“表里如一”,也就是内容和形式的统一。这就要求设计者熟悉原著的内容,掌握原著的精神,了解作者的风格和读者对象的特点等,通过提炼书籍的精神内核,用美的形式使书籍的生命升华。

一本好书不仅要从形式上吸引、打动读者,同时还要“耐人寻味”,这就要求设计者具有良好的立意和构思,从而使书籍的设计从形式到内容构成完美的艺术整体。设计者要做到内容和形式的统一,首先要注意自身各方面的修养,博览群书,积累信息,好则吸收,坏则摒弃,不墨守成规,要提高创造性思维能力,打破常规去发现新的东西。除此之外,还应掌握各种艺术技能,懂制版,精印刷,学会利用一切工艺手段来进行设计……只有通过艰辛的耕耘,不断求索,不断寻找内容和形式的结合点,才能创造出好的作品。

2. 对书籍设计整体与局部的思考与把握

书籍设计主要包括对书籍起宣传和保护作用的外部设计——函套、护封、封面等的设计;对书籍核心的内部设计——环衬、扉页、正文、插图、版权页等的设计;对书籍整体形态及材料的设计——开本、精装、平装、纸张、印刷、装订等工艺的设计等。为了使书籍的风格整体协调,应统筹考虑,使各部分之间互相配合,成为一个完整的统一体,同时各部分又有各自适当的位置。

3. 将艺术与技术进行完美结合

书籍设计通过艺术形象设计的形式来反映书籍的内容。在科学技术发达的今天,无论是设计思维、创作手段,还是各种材料和印刷工艺,都要求体现其技术性。一项优秀的书籍设计,首先要体现其立意的深度,这是一种内在的美,反映了设计者的艺术修养;其次必须有相应的技术才能把想法表达出来。只有将两者有效地结合,才能给书籍设计带来广阔的空间,这更是书籍设计的一个质的飞跃。

4. 对抽象与具象的准确把握

从艺术的角度来看,书籍设计可以分为具象和抽象两大类。真实的原则,容易引起人的重视;具象的形体,给人信任感。具象艺术总是企图准确地、形象地、深入地表现对象。抽象艺术是在似与不似之间找到一种设计语言,用抽象的形态来暗示或表达书籍内容的思想或概念,造就一种视觉冲击力或形式美感来吸引读者,开启读者更多的思维空间。在书籍设计中,应使具象美和抽象美这两种原则水乳交融,抽象形式寓于具象形态之中,具象形态的借用又能产生抽象的艺术语言。

第五节 书籍设计的意义与社会功能

图书市场竞争变得日益激烈,书籍设计的实用性、艺术性、市场性价值越来越得到人们的重视。其实“装帧”作为一个词汇的整体,本身就是一个艺术类的命名,既有“艺术性”的含义,也有“功能性”的含义。

书籍的意义与社会功能可以概括为三个方面:功能的实用价值、艺术的审美价值、商业的经济价值。

书籍设计的实用价值:书籍的发展、装订形式的变化改进,都随着社会的发展而越来越适应实际利用的需求。书籍设计的重要任务就是设计书籍的形态,承载书籍的内容,有利于读者阅读。载录得体的,翻阅方便,阅读流畅,利于传播,易于收藏,这些便是书籍实用价值的具体体现。(图1-24)

图1-24 《牛津高阶英汉双解词典》

书籍设计的艺术价值：读者接受书籍内容传达的信息的过程，也是其享受书籍设计艺术的过程。通过书籍形态的塑造，设计者把自己对文稿内容的理解转化为设计的情感，让读者在阅读时，被装帧设计烘托出的阅读氛围感染，在装帧的形式、意味中如梦般地陶醉，并从中感受人类的智慧、社会的进步与发展，从而得到美的享受；这就是书籍设计的审美价值。(图1-25)

书籍设计的商业价值：书籍作为艺术商品，它销售出去的不仅仅是书籍的内容，更包含了书籍的设计艺术。书籍的商业价值是其实用价值与审美价值的综合结果，我们也可以说书籍装帧设计是作为书籍的“附加值”使其更具有商业价值的，而且它不仅仅是书籍的“附加值”，更是造就书籍本身价值的重要组成部分。而且随着社会的发展及人们精神水平的不断提高，人们对书籍的装帧设计要求也不断提升，书籍设计似乎成了关乎出版社经济效益“至关重要”的大事，甚至说它已经不局限于“可以让书卖个好价”的一时的经济效益，它的意义更在于书籍设计艺术所创造的美以及为书籍本身的价值增添永恒的意义。(图1-26、图1-27)

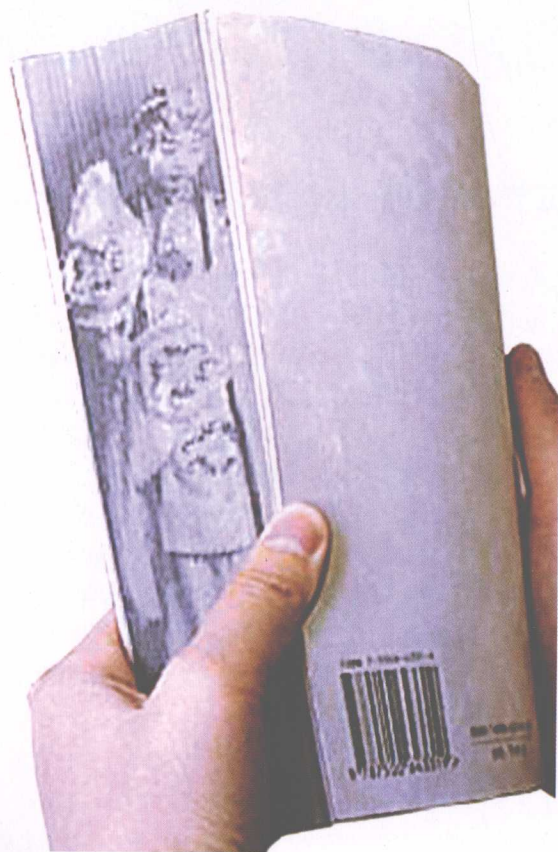

图1-25 《梅兰芳全传》 设计：吕敬人