

新世纪版/设计家丛书 ART&DESIGN SERIES

BOOKS SHAPE DESIGN

书籍形态设计

袁曼玲 编著

国家一级出版社
全国百佳图书出版单位

西南师范大学出版社
XINAN SHIFAN DAXUE CHUBANSHE

BOOKS SHAPE DESIGN

书籍形态设计

新世纪版/设计家丛书
ART&DESIGN SERIES

袁曼玲 编著

国家一级出版社
全国百佳图书出版单位

西南师范大学出版社
XINAN SHIFAN DAXUE CHUBANSHE

ART & DESIGN SERIES

图书在版编目(CIP)数据

书籍形态设计 / 袁曼玲编著. — 重庆: 西南师范大学出版社, 2014. 8
(设计家丛书: 新世纪版)
ISBN 978-7-5621-6893-5

I. ①书… II. ①袁… III. ①书籍装帧—设计 IV.
①TS881

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第138676号

新世纪版 / 设计家丛书

书籍形态设计 袁曼玲 编著

SHUJI XINGTAI SHEJI

责任编辑: 李玲 刘夏影

整体设计: 汪泓 王正端

制 版: 重庆大雅数码印刷有限公司·刘锐

出版发行: 西南师范大学出版社

地 址: 重庆市北碚区天生路2号 邮政编码: 400715

本社网址: <http://www.xscbs.com.cn> 电话: (023)68860895

网上书店: <http://xnsfdxcbs.tmall.com> 传真: (023)68208984

经 销: 新华书店

印 刷: 重庆康豪彩印有限公司

开 本: 889mm×1194mm 1/16

印 张: 7.75

字 数: 153千字

版 次: 2014年8月第1版

印 次: 2014年8月第1次印刷

ISBN 978-7-5621-6893-5

定 价: 43.00元

本书如有印装质量问题, 请与我社读者服务部联系更换。读者服务部电话: (023)68252507
市场营销部电话: (023)68868624 68253705

西南师范大学出版社正端美术工作室欢迎赐稿, 出版教材及学术著作等。

正端美术工作室电话: (023)68254657(办) 13709418041(手) QQ: 1175621129

序

■
李
巍

21世纪是一个新的世纪，随着全球一体化及信息化、学习化社会的到来，人类已经清醒地认识到21世纪是“教育的世纪”“学习的世纪”，孩子和成人将成为终身教育、终身学习的主人公。

21世纪是世界范围内教育大发展的世纪，也是教育理念发生急剧转变和变革的时代，教育的发展呈现出许多历史上任何时期都从未有过的新特点。

21世纪的三个显著特点，用三个词表示就是：速度、变化、危机。与之相对的应该就是：学习、改变、创业。

面对新世纪的挑战，联合国教科文组织下的“21世纪教育委员会”在《学习：内在的财富》报告中指出，21世纪是知识经济时代，在知识经济时代人人应该建立终身学习的计划，每个人应该从四方面建立知识结构：

1.学会学习；2.学会做事；3.学会做人；4.学会共处。

21世纪是一个社会经济、科技和文化迅猛发展的新世纪，经济全球化和世界一体化已成为社会发展的进程，其基本特征是科技、资讯、竞争与全球化，是一个科技挂帅、资讯优先的时代。将是人类社会竞争更趋激烈而前景又更令人神往的世纪。

设计是整个人类物质文明和精神文明的结晶，是一个国家科学和文化发展的重要标志，它不仅创造着今天，也规划着明天。

设计作为一种生产力，对推进一个国家或地区的经济发展有着重要的推动作用。正因为如此，设计也越来越受到世界各国的高度重视，成为社会进步与革新的一个重要组成部分，成为投资的重点，设计教育成为许多经济发达国家的基本国策，受到高度的重视。

设计教育是一项面向未来的事业，正面临着世纪转换带来的严峻挑战。

21世纪的艺术设计教育应该有新的培养目标、新的知识结构、新的教育方法、新的教育手段，以培养新型适应未来设计需求的人才。教师不应该是灌输知识、传授技能的教书匠，而应该是培养学生具有自我完善、自我教育能力的灵魂工程师。

知识经济中人力资源、人才素质是关键因素，因为人才是创造、传播、应用知识的源泉和载体，没有人才，没有知识的人是不可能有所作为的，可以说，谁拥有知识的优势，谁将拥有财富和资源。

未来的社会将是一个变化周期更短的、信息流动、人才流动、资源流动为特征的更快的社会，它要求我们培养的人才具有更强的主动性与创造性。具有很好的可持续发展的素质，有创造性的品质和能力，已成对设计教育的挑战和新世纪设计人才培养的根本目标。

正是在这样的时代大背景中，在新的设计教育观念的激励下，《21世纪·设计家丛书》在上个世纪90年代中期孕育而生，开始为中国的现代设计教育贡献自己的一份力量，受到了社会各界的重视与认同，成为受人瞩目的著名的设计丛书与设计教材品牌。

历经13个年头的岁月，随着时代的进步与观念的变化，丛书为更好适应设计教育的需求而不断调整修订，并于2005年进行了全面的改版，更名为《新世纪版/设计家丛书》。

《新世纪版/设计家丛书》图书品牌鲜明的特色体现在如下几个方面：

1. 系统性、完整性：丛书整体架构设计合理，从现代设计教学实践出发，有良好的系统性、完整性，选择前后连贯循序渐进的知识板块，构建科学合理的学科知识体系。
2. 前瞻性、引导性：与时代发展同步，适应全球设计观念意识与设计教学模式的新

Preface

变化。吸纳具有时代前瞻性、引导性的新的观念、新的思维、新的视角、新的技法、新的作品，为读者提供一个思考的线索，展示一个新的思维空间。

3. 应用性、适教性：适应新的教学需求，具有更良好的实用性与操作性，在观念意识、编写体例、内容选取、学习方法等方面强化了适教性。为学生留下必要的思维空间，能有效地引导学生主动地学习。

4. 示范性、启迪性：丛书中的随文附图是书的整体不可分割的一部分，也是时代观念变化的形象载体，选择最新的更具时代特色与设计思潮变化的经典图例来佐证书中的观点，具有良好的示范性与启迪性。

5. 可视性、精致性：丛书经过精心设计与精美印制，版式新颖别致极具时代感，有良好的视觉审美效果。尤其是丛书附图作品的印刷更精致细腻，形象清晰，从而使丛书在整体上有良好的视觉效果，并在开本装帧上也有所变化，使丛书面目更具风采。

这次丛书全面修订整合工作，除根据我国高校设计教学的实际情况需要对丛书的品种进行了整合完善外，重点是每本书内容的调整与更新，增补了具有当今设计文化内涵的新观念、新思维、新理论、新表现、新案例，强化了丛书的“适教性”，使培养的设计人才才能更好地面向世界、面向现代化、面向未来，从而使丛书具有更好的前瞻性、引导性、鲜明的针对性和时代性。

丛书约请的撰写人是国内多所高校身处设计教学第一线的具有高级职称的教师，有丰富的教学经验，长期的学术积累，严谨的治学精神。丛书的编审委员会委员都是国内有威望的资深教育家和设计教育家，对丛书的质量把关起到了很好的保证作用。

力求融科学性、理论性、前瞻性、知识性、实用性于一体，是丛书编写的指导思想，观点明确，深入浅出、图文结合，可读性、可操作性强，是理想的设计教材与自学丛书。

本丛书是为我国高等院校设计专业的学生和在职的年青设计师编写的，他们将是新世纪中国艺术设计领域的主力军，是中国设计界的未来与希望。

新版丛书仍然奉献给新世纪的年青的设计师和未来的设计师们！

丛书
编审
委员会
委员

主 编 李 巍

王国伦	清华大学美术学院	教授
孙晴义	中国美术学院设计艺术学院	教授
樊文江	西安美术学院设计系	教授
孙 明	鲁迅美术学院视觉传达艺术设计系	教授
应梦燕	广州美术学院装潢艺术设计系	教授
宋乃庆	西南大学	教授
黄宗贤	四川大学艺术学院	教授
张 雪	北京航空航天大学新媒体艺术与设计学院	教授
辛敬林	青岛科技大学艺术学院	教授
马一平	四川音乐学院成都美术学院	教授
李 巍	四川美术学院设计艺术学院	教授
夏镜湖	四川美术学院设计艺术学院	教授
杨仁敏	四川美术学院设计艺术学院	教授
罗 力	四川美术学院	教授
郝大鹏	四川美术学院	教授
尹 淮	重庆市建筑设计院	高级建筑师
刘 扬	四川美术学院	教授

书籍的出现与发展是人类文明进步的标志，也是社会文明前进的阶梯。它一方面记述了优秀的科学文化知识，另一方面加速了知识文化的传播。我国书籍约有二千七百多年的历史，从简策装、卷轴装、经折装、旋风装、蝴蝶装、包背装、线装演变到今天的胶印平装与精装，其形态的演变丰富而漫长。随着时代的发展，书籍在传播信息的过程中承载了更多的任务。在数字化时代的今天，人们的生活节奏普遍加快，都在寻求一种便捷的生活方式，这种观念也深入到信息传播领域，尤其是随着现代科学技术的发展，电视、电影、网络等传媒工具的诞生和发展对书籍这种传统的纸质媒介形成了强烈的冲击。网络的普及和电子出版物的广泛应用也改变了人们仅仅依靠传统出版物来获取知识的方式，现代的电子传播媒介通过现代科技给人以视觉、听觉、触觉等多种感官为一体的全新感受，这也无疑给传统的书籍形态设计带来了巨大的挑战。

面对数字媒体的强烈冲击，如何应对兼具字、声、像等多种表现形式为一体的多媒体的挑战，是书籍设计领域亟待解决的问题之一。我们应改变以前单一的思维方式，拓宽思路，更新观念，以更广阔的视野来进行书籍的设计。

本教材的编写涉及我国文化发展的历史背景以及先人采用的书籍载体的经验和知识。纵向上，从结绳的无字书开始，经过以岩石壁为载体的图画文，到符号文的彩陶，之后为有文字的龟甲和青铜，一次又一次地变革。横向上，从“形”与“态”两个方面结合相关案例分析。本教材力求从书籍形态设计的本质原理入手，强调教材的实践性和可操作性，注重书籍形态设计的新材料、新技术和新工艺的应用，内容具体、深入浅出、图文并茂、案例新颖，有利于教师教学和学生实训，适合作为平面设计、包装设计等专业的教材使用，也可以作为辅助教材使用。作者才疏学浅，如有错误或不妥，恳请读者批评指正。谢谢！

前言	001
绪论	010
一、书籍形态的概念 1	
二、书籍形态演变启示 1	
第一章 书籍形态主要构成要素	062
第一节 书籍形态的结构及设计流程 10	
第二节 封面设计 12	
一、封面设计的作用 12	
二、封面设计的创新 14	
第三节 版式设计 28	
一、书籍版式设计构成要素 28	
二、书籍版式设计的形式美法则 56	
三、现代版式设计的发展趋势 59	
第二章 书籍形态设计的整体意识	092
第一节 形式美的统一 62	
一、书籍形态中的节奏 62	
二、书籍形态设计中的空白 69	
第二节 书籍形态设计中的材料与工艺 74	
一、材料 74	
二、工艺 81	
三、常用书籍装饰加工工艺 82	
第三节 书籍形态中的开本与装订 86	
一、开本 86	
二、装订 88	
第三章 书籍形态设计的原则	104
第一节 书籍形态的造型与意蕴 92	
一、书籍形态的造型 93	
二、书籍形态的意蕴 96	
三、书籍形态的“五感” 98	
第二节 书籍形态设计的时空结构 100	
一、书籍形态设计的空间结构 100	
二、书籍形态设计的时间结构 101	
第四章 书籍形态的创新与发展趋势	
第一节 对未来书籍形态设计要素的创新思考 104	
一、概念书 104	
二、创新思想的介入 105	
三、绿色设计观的引入 105	
四、新媒介的影响 105	
第二节 人性化关怀趋势 108	
一、形式与内容的统一 108	
二、书籍形式与阅读群体的统一 109	
三、新技术推动书籍形态的发展 109	
第三节 对传统文化关注的趋势 112	
第四节 人与书的互动 114	
参考文献 117	

一、书籍形态的概念

书籍的形态由两个元素组成：即外在的“造型”和内在的“神态”。书的“造型”指的是书籍的外在表现，即我们通常所见的“六面体”的外形，神态是指书籍设计中所蕴含的设计理念与其体现的文化精神意蕴。前者是书籍物质的承载者，以实用、方便、美观的特点造就了书籍的静态美；后者则是书籍理论观念的精神承载者，以丰富的信息、跌宕的旋律、清晰的层次、新奇的创意和优美的图文构成了书籍的动态美。书籍的形态就是书籍的内在美与外在美的完美结合，是思想美、设计美、工艺美的统一体，兼具使用价值和审美价值。

二、书籍形态演变启示

当人类祖先在岩壁上刻画上第一笔时，他肯定想不到那一笔最终演变成了人类最重要的工具之一——文字。很多学者对这一笔的评价很高，认为它为人类的历史做出了巨大的贡献。的确，这一笔让人类开始将思想和语言记录在媒介上，传达给更多的同类。文字的出现结束了只能靠语言传播信息（“口传的活书”）的时代，也取代了早期的记录形态，例如结绳记事（图1）等，为真正书籍的产生奠定了基础。

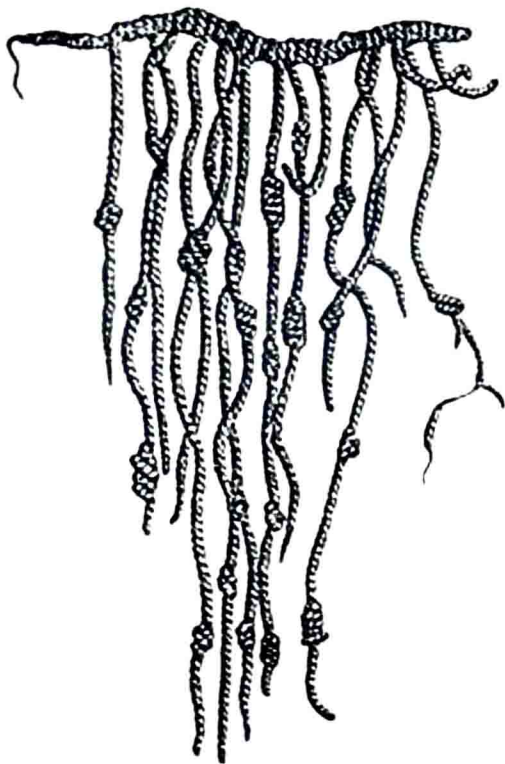

图1

“口传的活书”和“绳书”与我们现在所熟知的书籍在形态上有着天壤之别。它们虽然不是现代意义上的书籍，却体现了书籍的最根本特性——承载信息。从最原始的口耳相传到现如今完整的书籍系统，经过漫长的岁月，人类为了表达思想、传递信息，走过了多么漫长的路。当然也正是在这些为了记录和传递信息不断探索的过程中，人们对传达和记录方式的需求和创造，才让书籍呈现出今天丰富多彩的形态。

古代中国在世界书籍发展史上处于领先的地位。纸和印刷术的发明不仅改变了古代中国人们的信息传递观念，也改变了西方世界的书籍形态。纵观书籍发展的历史，我们不难看出作为信息传播工具的书籍在形态上的一系列变化，每个社会历史时期的经济、政治、文化状况和新技术的发明创造对书籍形态都有着巨大的冲击和影响。

1. 书籍形态的雏形

书籍产生的前提是文字的产生。文字是书籍产生的基本条件，而文字是附着于载体的，文字与承载材料结合在一起形成的整体，才被称为“书”。远古时期，人类除用语言传播信息外，还用结绳来记载事情，即把绳子打成各式各样大小不同的结，代表不同的事情和含义，用以传播知识、交流思想。结绳可以传到几里外的部落，也可以传给后代。《易经》里说：“上古结绳而治，后世圣人易之以书契。”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，就有简单的刻画符号。这可能是中国最原始的文字，也是最早的记事方法。

(1) 甲骨上的“书”——文字和兽骨的结合(商)

(图2)。

(2) 钟鼎彝器上的“书”——文字和金属的结合

(商)(图3)。

(3) 石经上的“书”——文字和石头的结合(最早

出现在周宣王时期，公元前700年，如《熹平石经》)

(图4)。

图2

图3

图4

图5

(4) 画像石上的“书”——图和石头的结合（汉）。从石上拓印画作的做法是雕版印刷术的前身。如图5所示的是山东嘉祥武氏祠左石室画像石《荆轲刺秦王》（拓片）。

2. 书籍形态的发展

随着人类社会的发展，人类文明要求更广泛的知识文化传播，作为信息载体的甲骨片很快不能满足人们的需要了。特别是春秋战国时期，这是一个百家争鸣的时代，各家各派纷纷著书立说，而此时的人类也已经能够更好地理解和掌握大自然，认识更多的材料了。甲骨片不规范的形状以及难以保存的特性，让甲骨片注定被取代。浏览中国书籍的发展历程，我们可以看到，书籍的不断演进，其实就是书籍制度的演进。

中国在数千年的历史进程中,书籍的形态有着很奇妙的演变。文字创造以后,文字传播的空间狭窄,文字附着的材料不宜广泛传播,而真正的书籍雏形是简策(图6)。所谓简策,是指以竹木为主要材料,其上的字用刀刻或用墨书写。简策也称“简牍”,始于周代(约公元前10世纪)而盛于秦汉。据记载,用于书写的单片竹或木片谓之“简”,将简相编连谓之“策”。在简策书籍流行的同时,还有一种以缣帛为材料制成的书,大约在春秋末年就已经出现,也可以看作是早期书籍的形式之一。帛书的装帧形式为卷轴形式,即在简帛上书写,依据文字的长短而定帛之多少,长者可以多帛相粘接。唐以后还将卷轴装的形式运用于书画的装裱之中,其技术日益精湛,但其源头还得追溯到周代的帛书装帧形式。

沉重的竹简、昂贵的缣帛、羊皮纸都不能满足人们越来越广泛的传达思想的要求,随之,一种轻便如缣帛、廉价如竹简的新的材料被发明出来了。据文献记载和考古发现,我国西汉时就已经出现了纸。公元105年,蔡伦在前人利用废丝棉造纸的基础上成功改进了纸张。蔡伦造纸所用的原料价格低廉、来源充裕,所以很快得到广泛的运用。

纸的发明,对我国书籍发展的影响是划时代的;而隋唐时期雕版印刷术的发明不仅加速了知识和信息的传播,也在很大程度上影响了书籍的形式,促使书籍不断变换着自身的形态,或卷或折。古人不拘泥于已有的书籍模式,不断创新,与时俱进。

隋唐时,中华大地进入了一个平稳昌盛的时期,社会政治制度的稳定、经济的繁荣为书籍的进步创造了良好的基础。隋代科举制度也正式确立,科举之风日益盛行,这就让更多的人开始需要书籍。社会对于书籍的需求日渐增长,手抄本书籍慢慢开始不能满足人们的需要。中国印刷技术的发展是从隋唐雕版印刷术,到北宋毕昇发明了活字印刷,后元代王桢发明了木活字转轮排版技术,这样一步步完善起来的。印刷术发明后,中国的书籍和文化传播都进入了一个新的阶段,印刷术替代了繁重的手工抄写方式,缩短了书籍的成书周期,大大提高了书籍的品质和数量。印刷术的发明真正使书籍的大量生产和普及成为可能,是促进书籍发展的重要条件。

此后发展起来的书籍装帧形式归纳起来大致有以下8种:卷轴装(图7)、梵夹装(图8)、旋风装(图9)、经折装(图10)、蝴蝶装(图11)、包背装(图12)、线装(图13)和毛装(图14)。

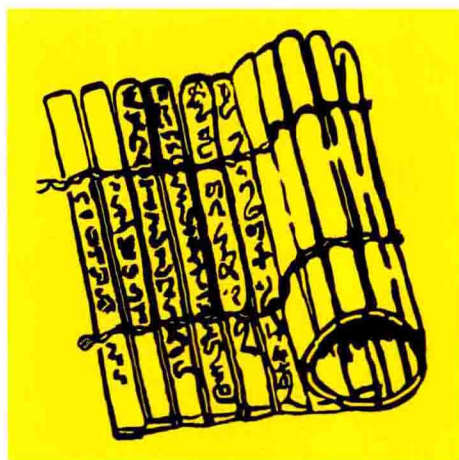

图6 简策

单片的竹(木)片称简,将多数简用绳按顺序编在一起称简策,卷起后装入称为“帙”的布袋。重要的文章写在二尺四寸长的简片上,一般的文章所用简长仅一尺二寸。简策是中国古代早期书籍形式之一,起源于西周,通行于公元前700年至公元前4世纪。

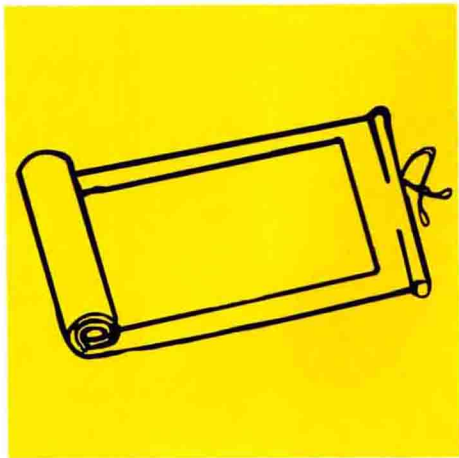

图7 卷轴装

纸写本是最早的书籍装帧形式，也是历史上使用最悠久的书籍形态，从简策形式演变而来。它是将印好的书页，按顺序横向拼接起来，最后粘上竹木制成的轴，书的外口贴以木片，系以丝带，用以捆绑书卷，最后在卷口背面签条上写上书名。卷轴装自南北朝开始流行，唐至五代最为盛行，并沿用至今。

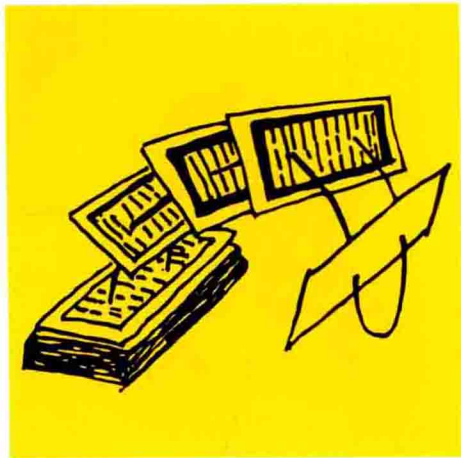

图8 梵夹装

仿印度贝叶经的一种装帧形式。书页为长条形，中有二孔顺序穿线，前后用木板作封。流行于唐、五代。今藏文佛经仍用这种形式。

图9 旋风装

将书页按顺序错开贴于纸卷上，可逐页翻阅如旋风般，因而得名。卷起后外观如卷轴。这是唐代曾使用过的一种装帧形式。

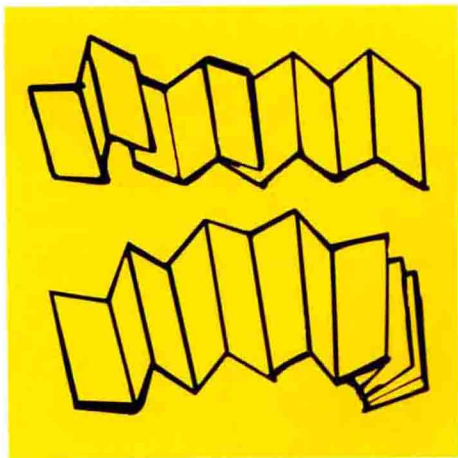

图10 经折装

将书页按顺序裱贴成长条后，再按书页尺寸反复折叠，前后用厚纸作封的一种书籍装帧形式。较为考究的书，还要装入函套保存。多用于佛经写印本，所以称为经折装。起源于唐代，流行至今。

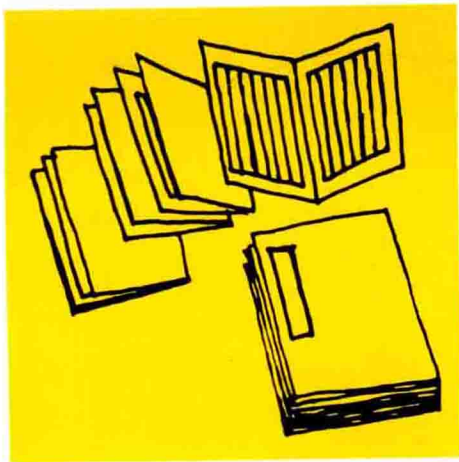

图11 蝴蝶装

将印页沿中缝向内折叠，按书页顺序装齐，沿折缝一边用糨糊粘牢，用厚纸（或织物裱纸）包封后三面裁切的一种书籍装帧形式。它起源于五代，盛行于宋元，在书籍史上开创了册页装的时代。这是一种全新的装帧形式，它首创的版面规格形式、版面行格的装饰、书籍的版权和目录、注文的排列形式等都为后来的书籍所效法。

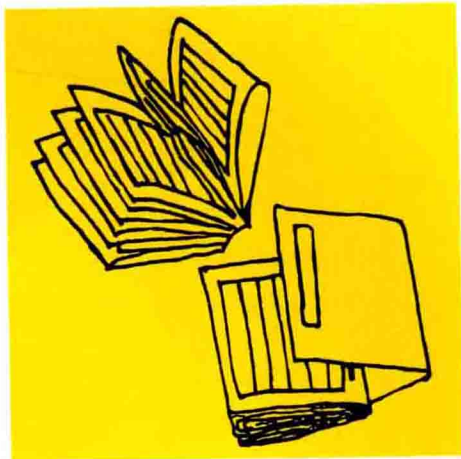

图12 包背装

与蝴蝶装的折法正好相反，包背装是将书页沿中缝文字向外折叠，书页排序装齐，穿孔用纸捻订牢，先将订口边裁切粘上书皮，最后裁切上下书口而成。该形式起源于南宋，盛行于元代。

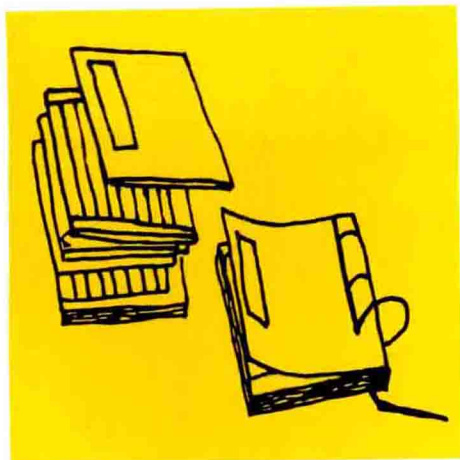

图13 线装

这是至今仍沿用的一种装帧形式。线装折叠方法与包背装相似，只是封皮与书页同时三面裁切后，再在订口处穿线订牢。线装起源于五代，但使用较少，明代中期才开始盛行，并流传至今。

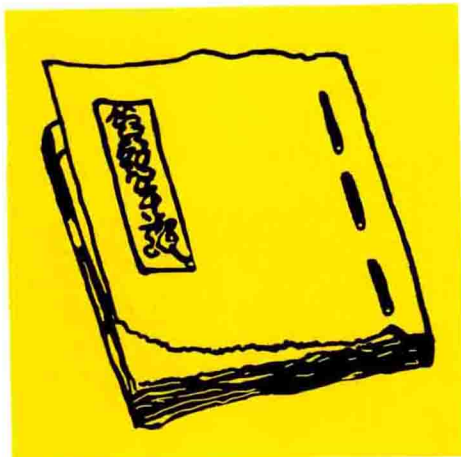

图14 毛装

折页方法如包背装和线装，仍然是版心所在折边朝左向外，文字向人，集数页为一叠，截齐出口，然后右侧打眼穿捻，不用线订。有的除书口外其余三边不切齐，毛边参差。这种不加封面、不切书口、不用线订，而只用纸捻粗装的形式，就称毛装。

3. 书籍形态的成熟

辛亥革命推翻了封建王朝，这一划时代的社会变革，把中国出版业推向一个新的发展纪元。西方现代印刷技术逐步代替了我国传统的印刷术，使书籍生产的工艺发生剧变，产生了以现代工业为基础的印刷与装订工艺。书籍的装帧形式发生改变，出现了现代平装书和精装书。（图15、图16）

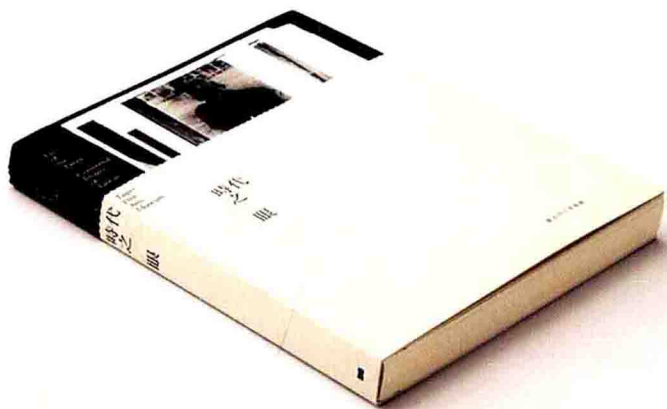

图15

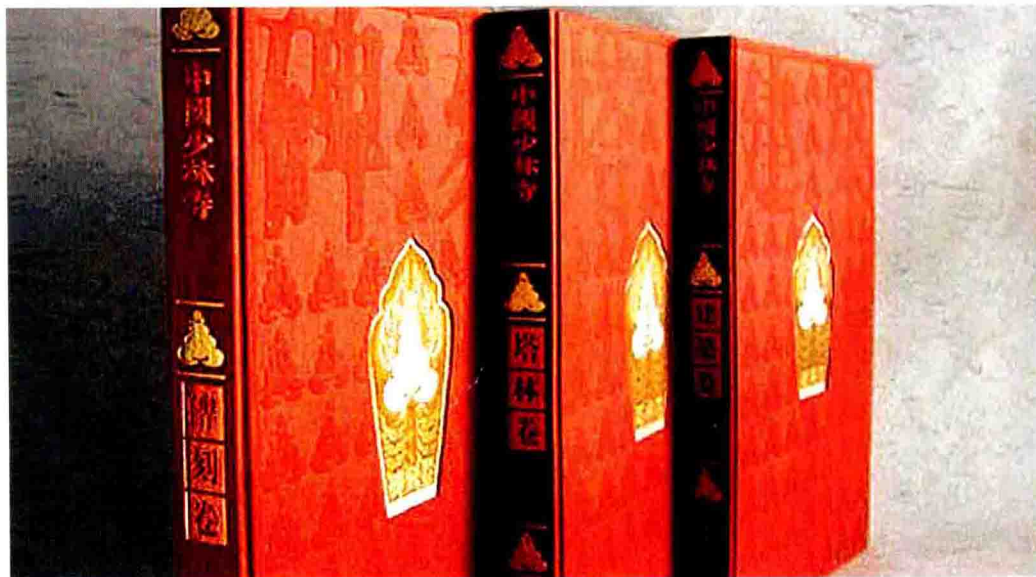

图16

平装书为通常读本，书芯外有一裹背的封面。由于生产工艺的逐步改进及消费水平的提高，对待平装书的看法也有改变。早年的“平装书”以“平订”“骑马订”的方法装书，并以此为判别的依据。今天人们观念中的“平装书”，即凡不是硬壳封面的书籍都是平装书。即使是采用“锁线订”“无线订”，封面加“勒口”，书内加“环衬”的书（“精简装”书），也都视为平装书。

精装书指书籍的一种精致制作方法。精装书是与平装书相对而言，凡是书芯外有硬壳，封面带有堵头布的书皆称之为“精装书”。精装书最大的优点是护封坚固，起保护内页的作用。精装书的内页与平装一样，多为锁钱钉，书脊处还要粘贴一条布条，以便更牢固地连接和保护。在书的封面和书芯的脊背、书角上进行各种造型加工后制成的。加工的方法和形式多种多样。书脊有平脊和圆脊之分，平脊多采用硬纸版做护封的里衬，形状平整。圆脊多用牛皮纸、革等较韧性的材质做书脊的里衬，以便起弧。封面与书脊间还要压槽、起脊，以便打开封面。封面加工又分整面、接面、方圆角、烫箔、压烫花纹图案等。

第一节 书籍形态的结构及设计流程

书的形态在人们头脑中固有的概念是六面体，这是根植在人们脑海中的形象。世界范围内的出版业出书一般有两种规格：一种为精装书（图1-1），一种为平装书（图1-2）。

精装书的成本较高，出版社会很慎重地挑选作为精装本的书籍。目前市场出现假精装书籍，也是基于成本考虑。

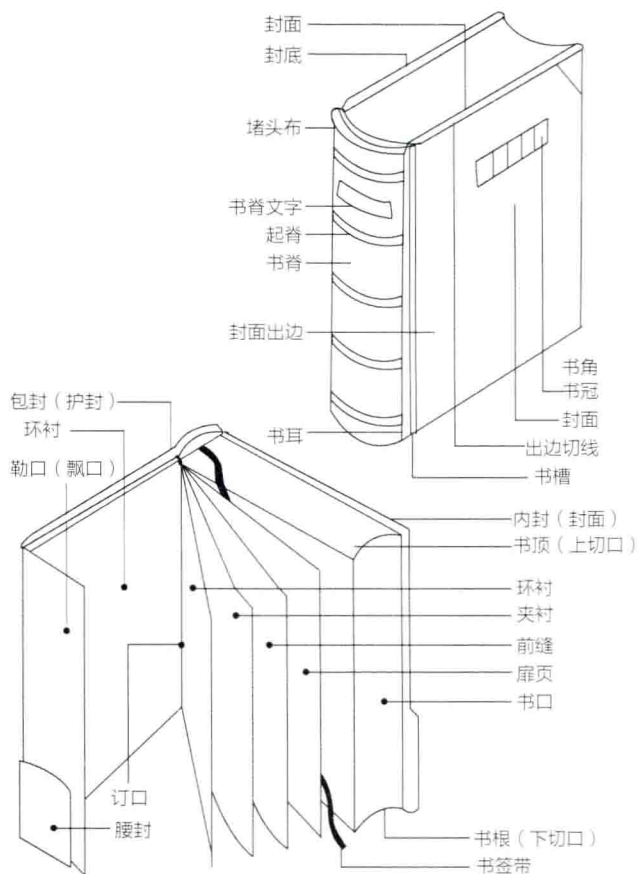

图1-1

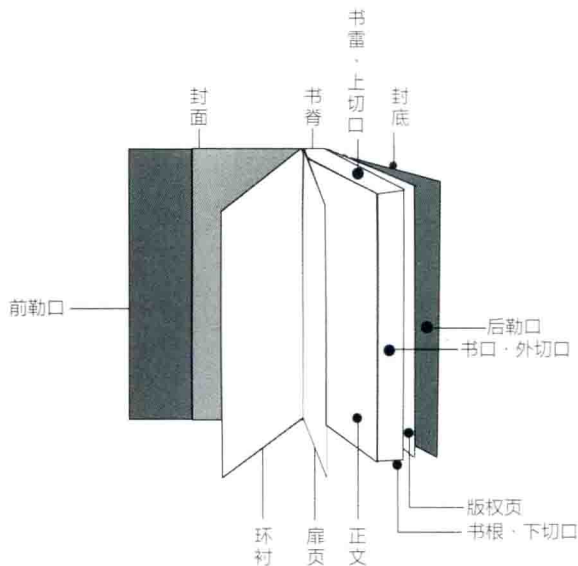

图1-2