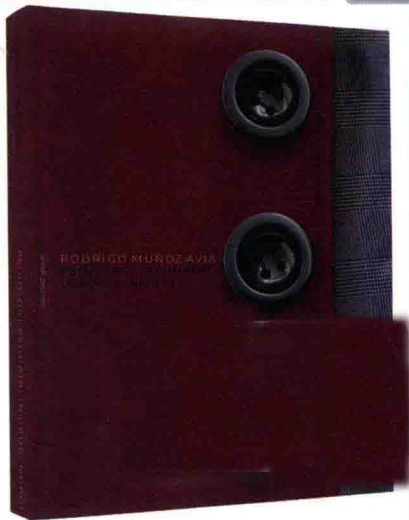
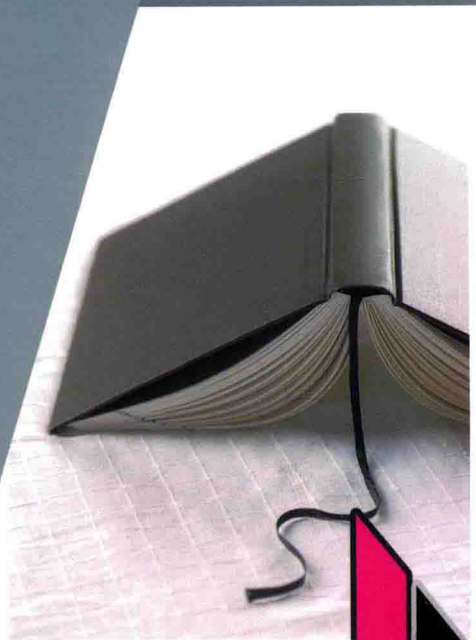

版式设计精品艺术丛书

书籍设计

SHUJI SHEJI

高亮 王菲 主编

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

版式设计精品艺术丛书

书籍设计

高亮 王非 主编

西南师范大学出版社
国家一级出版社 全国百佳图书出版单位

图书在版编目(CIP)数据

书籍设计 / 高亮,王菲主编. -- 重庆:西南师范大学出版社, 2016.10

(版式设计精品艺术丛书)

ISBN 978-7-5621-4967-5

I. ①书… II. ①高… ②王… III. ①书籍装帧-设计 IV. ①TS881

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 234577 号

版式设计精品艺术丛书

书 籍 设 计

高 亮 王 菲 主 编

责任编辑:王 煤

装帧设计:梅木子

出版发行:西南师范大学出版社

地址:中国·重庆·西南大学校内

邮编:400715

网址:www.xscbs.com

经 销:新华书店

制 版:重庆海阔特数码分色彩印有限公司

印 刷:重庆康豪彩印有限公司

开 本:889mm×1194mm 1/16

印 张:7.5

字 数:200千字

版 次:2016年11月第1版

印 次:2016年11月第1次印刷

书 号:ISBN 978-7-5621-4967-5

定 价:45.00元

序

设计，是一门强调“以人为本”的学科，是一种把计划、规划、设想通过视觉形式传达出来的活动过程，几乎渗透了我们生活的方方面面。对设计师而言，从产生创意到实现创意的这一过程，是其设计能力的体现，而对这种能力的培养则不容置疑地成为设计教育的主要目的。

正如《道德经》中所云：“合抱之木，生于毫末；九层之台，起于累土；千里之行，始于足下。”培育人才是设计产业壮大的前提，设计教育的质量决定着我国的设计现状、设计水平及未来发展。

设计教育是设计的基础，编写设计教材又是设计教育的基础。为此，结合当今时代的需求，基于培养现代的高层次设计人才的目的，几位有着多年设计教学和实践经验的教师筹划编写了“版式设计精品艺术丛书”这套教材。教材的编写需要把握以下几个基本原则，即强调传统人文观念、设计美学与现代艺术表现形式相结合，尊重“模仿、审美、创新”等基本教育过程中的规律，理论与实践并重。

这套教材立足于实际教学，着眼于行业发展，凸显设计领域的前瞻性，具有一定的时代特征和时尚导向性，力求最大限度开阅读者的视野，同时提高读者的理论水平和实践能力。特别值得强调的是，这套教材具有以下两大特点。

(1)在实用基础上体现创新能力的培养。这套教材在确保内容全面、系统的前提下,将视觉传达设计相关知识点进行整合和浓缩,并结合实例、图片进行由浅入深的介绍,重点难点突出,能够较好地满足本学科教学要求,并符合学生的认知特点。同时,为确保学生知识、能力和素质的全面培养,教材在编写中渗透了创新能力培养和训练,并密切结合相关领域的新知识点和新内容,与时俱进。

(2)在专业训练的基础上体现普适性。这套教材覆盖了视觉传达设计专业领域的大多数内容,集理论教学和实践训练于一体,重视对学生实际操作能力的训练和培养,具有较强的专业性。同时,

每本书的内容循序渐进、图文并茂,语言生动简练、通俗易懂,可以兼顾不同层次的需求,既有利于专业教学,又有利于学生学习兴趣的提高。

总之,这套教材对基础理论和专业设计进行了较为系统的阐述,内容全面且严谨,可作为普通高等院校相关专业的教材,也可作为专业人士的参考用书和自学用书。

希望这套教材的出版能在推动设计与创意的学术交流、促进设计人才培养方面起到抛砖引玉的作用,以求为我国的设计产业发展尽绵薄之力。

辽宁省设计学专业教指委副主任委员
沈阳建筑大学设计艺术学院副院长

冼宁

目 录

第一章 书籍设计概论 / 001

- 书籍装帧设计的起源和演进 / 001
- 对书籍设计的认识 / 007
- 书籍设计的功能与原则 / 009
- 思考题 / 012

第二章 书籍设计的方法及流程 / 013

- 设计的前期准备 / 013
- 书籍设计阶段 / 014
- 书籍设计与出版流程图示 / 018
- 思考题 / 018

第三章 书籍的装订 / 019

- 中国古籍的装订 / 019
- 中国现代书籍的装订 / 023
- 思考题 / 026

第四章 书籍的形态结构与设计元素 / 027

- 书籍外部结构 / 027
- 书籍内部形态视觉空间 / 033
- 书籍形态空间结构设计的形式美感 / 040
- 思考题 / 042

第五章 书籍设计的内容与方法 / 043

- 封面 / 043
- 正扉页 / 058
- 护封 / 059
- 函套 / 060
- 思考题 / 062

第六章 书籍的版式设计 / 063

- 开本 / 063
- 版心 / 072
- 标题 / 074
- 页码 / 074
- 版式设计风格 / 075
- 字间、字距、行间、行距 / 077
- 插图 / 078
- 图文配合版式 / 080
- 版式构图 / 082
- 思考题 / 084

第七章 书籍的材质语言 / 085

- 材质语言的重要性 / 085
- 材质语言在书籍设计中的表现 / 086
- 材质语言在设计中的应用 / 091
- 常见的书籍材质 / 092
- 思考题 / 094

第八章 书籍的印刷工艺 / 095

- 制版 / 096
- 拼版 / 097
- 打样 / 097
- 折页 / 097
- 印刷的种类 / 098
- 校对 / 099
- 装订 / 099
- 书壳 / 099
- 印后加工 / 100
- 思考题 / 100

第九章 中国传统元素与书籍设计 / 101

- 书法形态与书籍设计 / 101
- 水墨元素与书籍设计 / 105
- 传统图案在书籍设计中的运用 / 107
- 思考题 / 108

第十章 书籍设计的审美趋势和新形态 / 109

- 生态书籍设计 / 109
- 多维化书籍设计 / 111
- 数字交互式书籍设计 / 112
- 概念书籍设计 / 113
- 思考题 / 114

第一章

书籍设计概论

本章知识目标

1. 了解书籍设计的起源与发展,掌握书籍形态发展的过程及不同时期的特点。
2. 掌握书籍设计的功能以及设计原则,为后续学习与实践奠定基础。

书籍是人类文明的伟大标志,是人类文化传承的重要载体、文化积淀的重要工具,它承担着人类文化记录和传播的责任。书籍不仅有着悠久的发展历程,而且随着人文环境、文化内涵、生活方式的变革以及人们审美需求的提高,现代社会对书籍提出了新的要求,书籍设计也已成为一个独立的艺术门类。一方面,在信息化背景下,人们希望更加简便、快捷地从书中获取知识和信息资源。另一方面,在消费主义背景下,人们更加追求书籍的方便性

和艺术性,因此要求书籍设计更为人性化,书籍设计要做到的不仅仅是给书籍塑造一个漂亮的外表,更应该是一种完成由表及里的整体性策划工作。怎样的书籍设计才是真正的书籍设计?古代书籍形式和设计的经验对我们今天进行书籍设计给予了很大的启发。

书籍装帧设计的起源和演进

中国书籍设计的起源与发展

我国的书籍出版历史悠久,浩繁的历史卷帙记录着书籍发展历程,同时也凝聚着劳动人民的聪明才智和创造精神。我国书籍的起源在印刷术发明之前,甲骨之书、青铜之书、石经之书、简牍书、缣帛之书、纸之书等,都形成了书的最基本形式。造纸术的发明,给书籍形式带来了新的变革。雕版印刷术的发明和活字印刷术的推广应用,不

仅使书籍在印刷和装帧形式上更趋于便利和多样,同时也更深远地促进了文化的传播和科技的进步。

中国是文明古国,在漫长的历史演进中,书籍的设计与制作也有着丰富的历史。文字是书籍产生的基本条件。远古时期,人类除用语言传递信息外,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。结绳可以传到几里以外的部落,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。”此外,人们还在陶罐纹饰上涂有规则的符号,也是最早的记事方法之一。

兽骨、龟甲上的甲骨文(图 1-1、图 1-2),以及青铜器上的钟鼎文,都是最初的书籍形式。但它们主要是记载当时统治阶级的情况,而不是以传播知识为目的的著作,因此还不能称其为书籍。最早具有书籍属性的,应该是中国的简策(图 1-3)和欧洲的古抄本。

中国最早的书籍是用竹片或木板做成的。用竹做的书,古人称作“简策”;用木做的书,古人称为“版牍”。将大竹竿截断劈成细竹签,在竹签上写字,这根竹签叫作“简”,把许多简编连起来叫作“策”;把树木锯成段,剖成薄板,刮平,写上字就为“牍”。

据古文记载,这种把竹简装订起来的简策,大约源于殷商时期,沿用时间很长,可谓中国早期书籍设计较为完整的装帧形式。

图 1-1

图 1-2

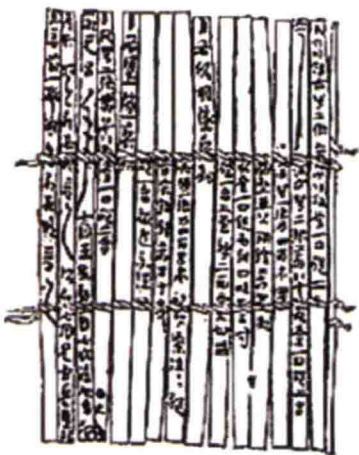

图 1-3

图 1-4

图 1-5

随着社会经济的发展和技术的进步,出现了在丝织品上抄写文字的现象(图 1-4),因围绕中心棒卷而为“卷轴装”(图 1-5)。从单张抄写的奏折、布告,逐渐发展成以一张长方形的纸为单位的“折叠本”。发明于距今 1300 多年前的唐朝的雕版印刷术为书籍装帧提供了十分重要的技术条件和物质准备。由于宗教的广泛传播,后又受印度贝叶梵经的启示,人们将书页按序黏结起来,并加以折叠,称为“经折装”。(图 1-6)

图 1-6

五代初期,学风日盛,宗教的经典和诗文越印越多,书籍的装帧形式逐渐转向“册叶型”(图1-7)。宋朝发明了活字印刷术,促进了书籍装帧形式发展的多样化。书籍中附有各类形式的插图(图1-8),在小说类读物和经、义、集、礼、乐、自然科学等各类书籍中均有文字和绘图的融会贯通与相辅相成。明朝中叶后,书籍的装帧形态又以被称作“线装”的装帧形态为主,一直延续到晚清。以丰富版式多样化为目的的书籍装帧的创造,将书籍进行整体的经营和精心的构成,使书籍日渐成为一件展示在读者面前的完美的艺术品。

19世纪中叶后,由于世界印

刷技术和工艺革新的影响,国内书籍、报纸、杂志等各种出版物的形式越来越多,范围也越来越广,人们开始大量翻译外国作品。但是,当时我国的书籍装帧设计主要还是采用古籍的形式,或是包纸封面,排上铅字或用中国书法题字。随着“新文化运动”与“五四运动”的开展,中国的书籍装帧设计也开始有了新的变化,但大多都是简单地配一张封面画,没有更多的内涵。如何在书籍装帧设计上继承传统,融合外来文化?鲁迅的“拿来主义”思想为现代中国书籍装帧艺术的发展指明了方向。正是在这种主张下,鲁迅开始了书籍装帧设计的尝试。作为一个作家,他在

设计领域的探索不仅值得我们崇敬,更重要的是,他开辟了中国现代书籍装帧设计的新路。他是“五四运动”以后第一位在自己的作品中讲究装帧的实践者。在他设计的书刊封面中,有其亲自题写封面书名,有请别人题写或画封面画,自己再安排大小、位置和颜色设计,也有些翻译书籍采用已有插图来设计封面。他的装帧设计兼具朴素的装饰美和形式美感,体现了他所主张的时代感和民族性的融合。鲁迅也成为现代书籍艺术的先行者和开拓者。(图1-9)

随后,许多画家也参与了书籍的设计和插图创作,如陶元庆、丰子恺、司徒桥、张光宇等,他们的

图 1-7

图 1-8

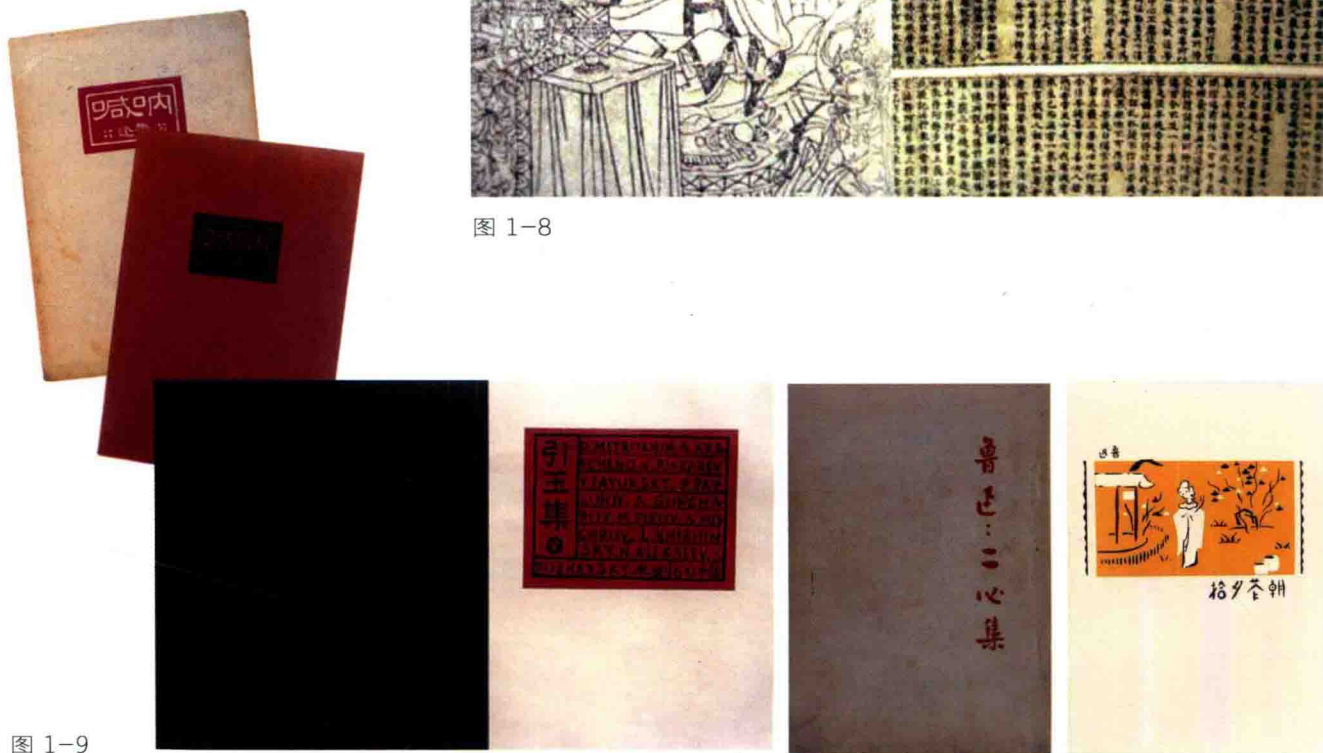

图 1-9

研究与探索都为我国的书籍装帧事业做出了巨大的贡献。(图 1-10)

但是与世界先进国家的书籍设计相比,我国的书籍设计仍有许多不足之处。主要反映在设计观念滞后和技术手段落后两个方面。20 世纪 80 年代以来,商业化的浪潮促使市场出现了大量的书籍设计作品,其中不乏平庸、媚俗之作,但正是在这种书籍设计已达到充分发展的条件下,才使一部分设计师重新审视书籍设计的任务问题。

20 世纪 90 年代以来,我国一批书籍设计家们一方面虚心学习

先辈们的经验,一方面大胆更新观念,创造崭新的书籍设计理念。这其中以吕敬人先生最为突出,他提出书籍设计的形态学概念,为我们展现了全新的设计理念。他的设计作品含蓄内敛,有着浓厚的传统风味,同时又体现着简约的现代风格,广受国内外读者的欢迎。(图 1-11)

现代社会不断发展,外来文化不断冲击和影响,多元文化决定了书籍设计的多样性。大量新型材质被用于书籍设计,给书籍带来富有现代气息的材质之美。现如今我们进入了视觉时代,信

息的基本特征使所传递的信息视觉化、图形化,它直接改变了书籍的媒介地位、功能以及大众对书籍的观念和需求,间接改变了书籍的内容和形式。

西方书籍的早期形态及发展

最早的楔形文字产生于公元前 4000 年左右的幼发拉底河和尼罗河流域。当时的巴比伦人和亚述人把文字刻在陶泥板上,再把陶泥板放在火上烧制成泥瓦样的形状。古代人们大多笃信神灵和宗教,经文成了书籍的主要内容。古代的埃及文字是以图形为核心的象形符

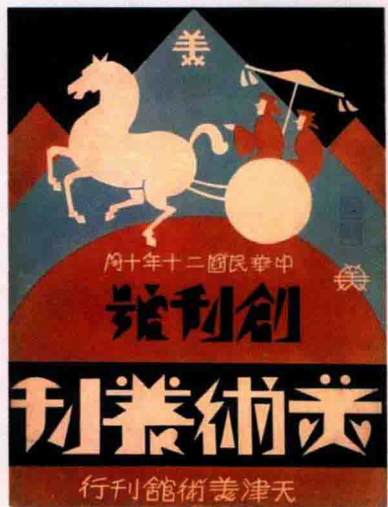
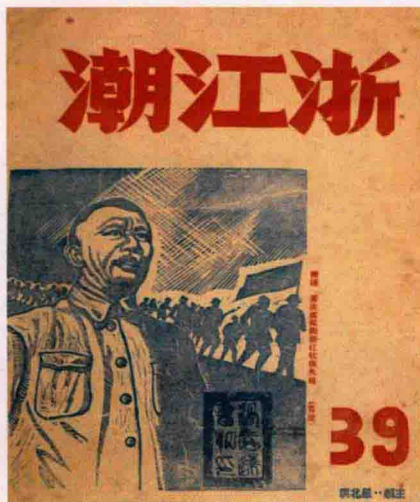
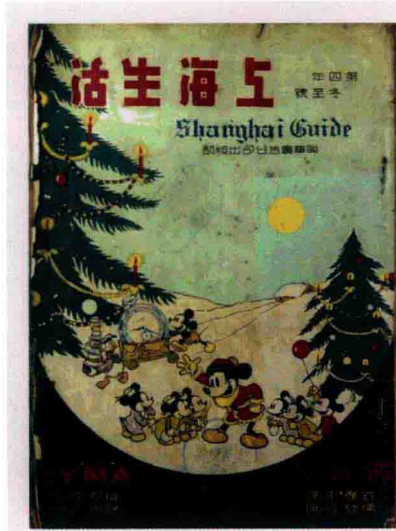

图 1-10

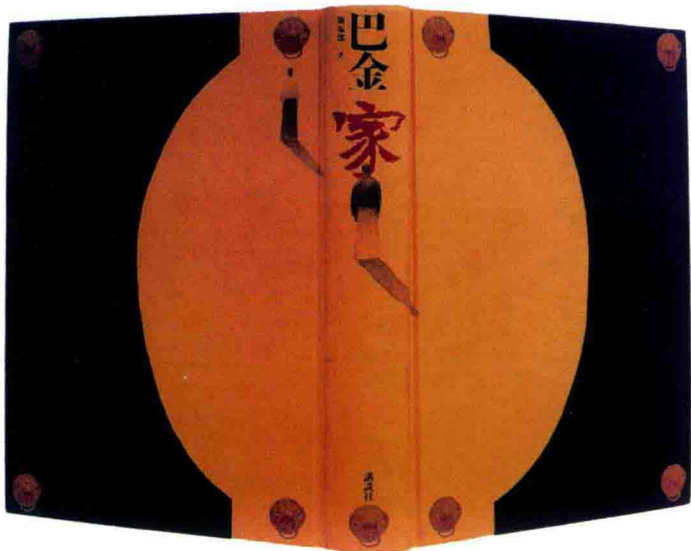

图 1-11

号,他们把石材作为记事的载体,刻制大量的石碑文,也称为石碑书。埃及的主要书写材料是用莎草制成的纸,其中还有大量的夹有精美插图的文字记录,埃及的早期文化就是通过写满文字的书卷流传下来的,书卷画有绚丽的插图和描写各种事物的文字及装饰,对后面的书籍形式有很深的影响。

西方文明起源于古希腊的米诺亚文明,这个文明受到古埃及与美索不达米亚文明的双重影响,成

为世界最发达的文明之一。从存世的、写在莎草纸上的埃斯库罗斯的作品《波斯人》中可以看出,希腊文字和抄本的高度发展是在公元前500年左右,文学、艺术的兴盛,使得抄本的数量大大增加,国外的纸草书、蜡版书、羊皮书等,虽然还没有和印刷结合起来,没有更广泛传递的可能,但与中国早期书籍形态具有的共同之处就是离不开文字,文字更加规范,字体也更加均匀和平衡。在罗马时期,书写材料主要为羊皮与莎草,文字已开始高度规范化,形成了拉丁字母设计中的一个庞大的体系——饰线体,使拉丁字母变得极其典雅、独立而完整,书籍的文字变成疏密均匀的一系列几何图形的连续排列,使整篇文章具有一个完整的视觉面貌。(图1-12)

在公元前,书籍形式是中间灌有蜡层的木板,并把几块木板用皮条穿钉在一起,这种方法后来在折

叠起来的莎草纸和羊皮纸上得到应用。古抄本产生于罗马帝国,是欧洲书籍的早期形式,它能够翻阅,比以前的书卷方便。这种新的书籍形式直到公元4世纪基督教处于合法地位以后,《圣经》和相关的宗教书籍的需求量增多,基督教主教把书籍看得非常神圣,确定了古抄本的形式之后才得到推广应用。

随着中国印刷术传入欧洲,欧洲印刷的发展有了新的、明确的方向。15世纪前后,木制印刷机的发明,使印刷技术真正开始发展,书籍装帧设计在艺术表现上有了新的突破和更广阔的发展空间。现代书籍设计艺术的发起以英国设计家威廉·莫里斯为代表人物。莫里斯十分注重书籍设计,他主张从植物纹样和东方艺术中吸取营养,其书籍设计十分优雅、简洁、美观,且讲究工艺技巧,制作严谨。莫里

斯的努力唤醒了各国提高书籍艺术质量的责任感,刺激了其他国家在类似途径上的探索。(图1-13)在英国、德国和美国产生了一批私人的小印刷所,其目的主要是为一些书籍爱好者生产精美的书籍。他们致力于美观的字体、讲究的版面设计、良好的纸张和油墨,以及漂亮的印刷和装订。各国的艺术流派也为现代书籍的发展做出了巨大的贡献,影响最大的是构成主义、表现主义、未来主义、达达主义、印象派、超现实主义、光效应艺术、照相现实主义等。各艺术流派在书籍的版式、插图及护封设计上都注入了新的内容,改变了人们的视觉习惯,形成了现代书籍丰富多彩的艺术风格。

图 1-12

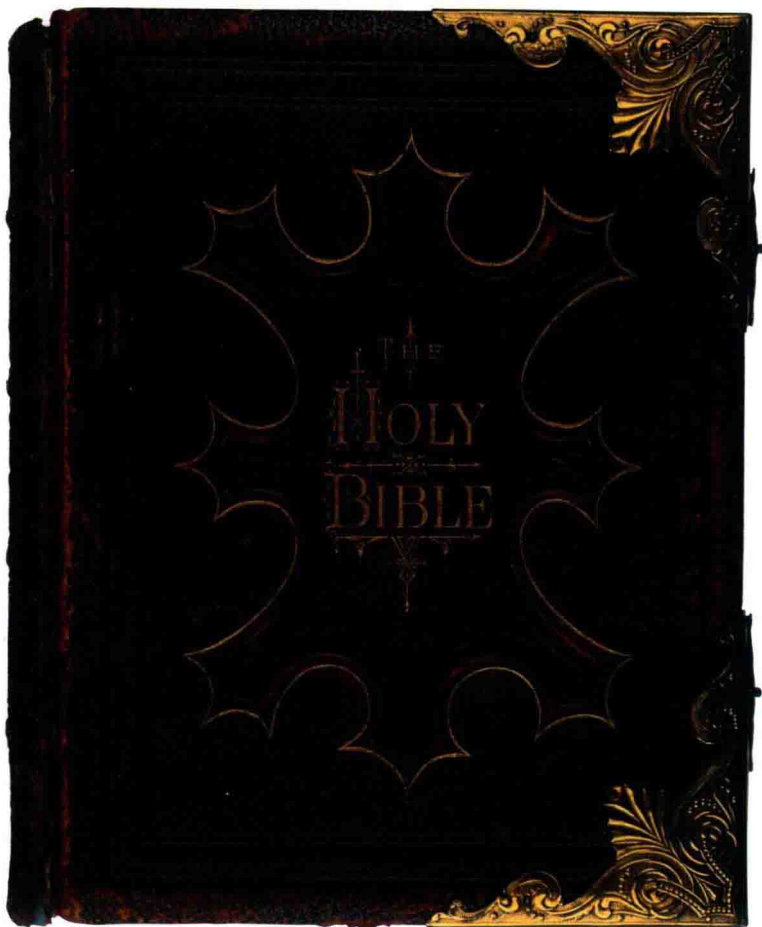
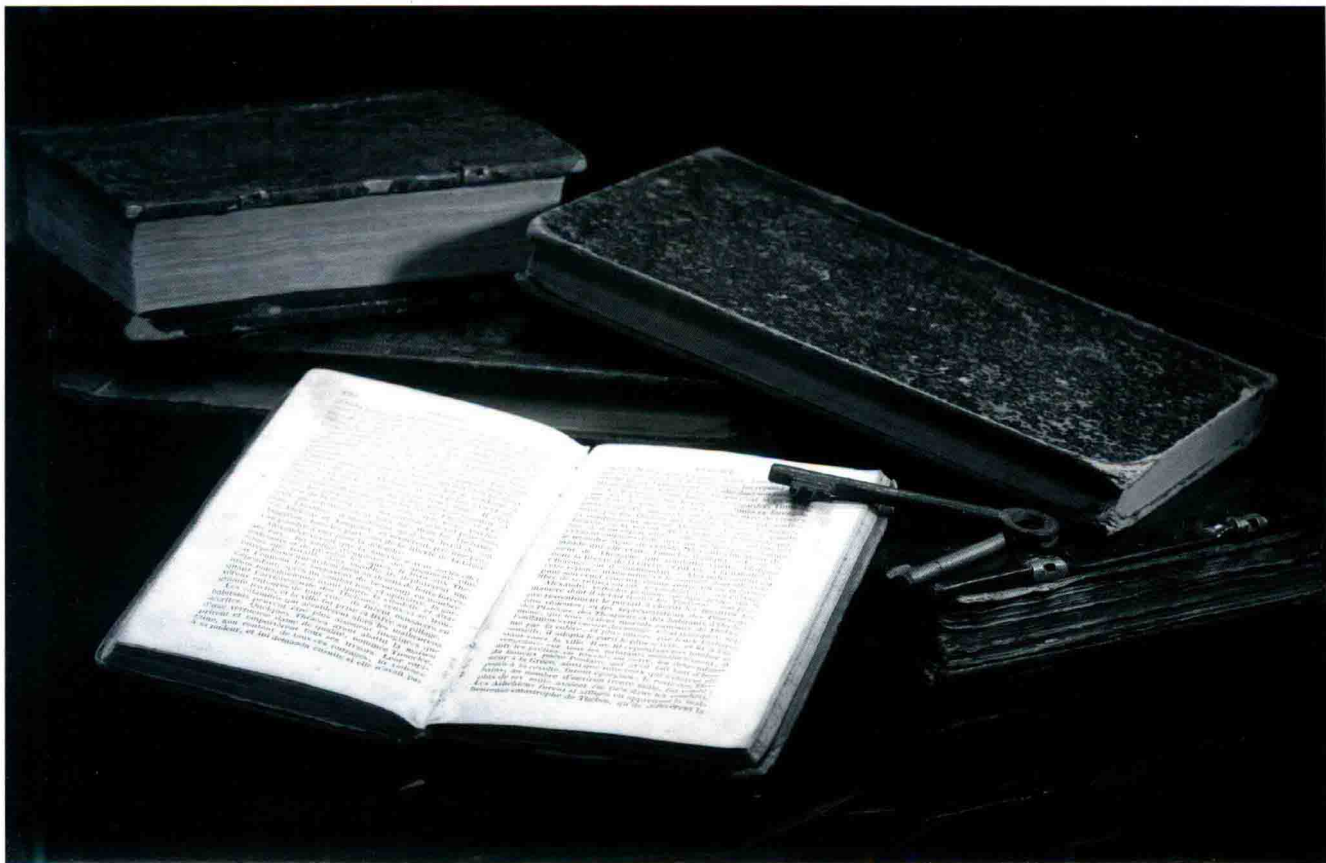

图 1-13

对书籍设计的认识

什么是书籍设计?

书籍是人类文明的载体,和人们的生活密不可分,我们每天都在和书籍打交道。究竟什么是书籍呢?如果要我们给出一个专业概念的话,书籍即书的总称,是用文字、插图、色彩或一些其他视觉符号,在以纸张为主的材料上传播知识、表达思想,并制成卷册的著作物。书籍设计是对书籍进行必要的装饰美化工作的总称。它在印刷出版行业中占有十分重要的地位,同时对国家和时代的延续与发展也起着重要的作用。书籍设计的最终目的是使图书具有最佳视觉效果。经过整体设计的图书是信息发布的重要媒介,同时它又要让读者通过阅读产生美的遐想与共鸣,让设计师的观点与涵养能进入读者的心灵。

书籍设计是一项整体的视觉活动,它的目标有两个:其一是用相应的文字与符号把作者的思想记录下来,印刷在纸上;其二是将其传达给他人。书籍装帧设计包含了书籍所必需的材料与工艺的总和。

从书籍装帧的历史可以看出,传统意义上的书籍装帧的主要任务是保护书籍,其对书籍的美化受限于当时的伦理思想和审美标准。孙庆增在《藏书记要》中对古代书籍设计有过这样的描述:“装订书籍,不在华美饰观,而要护帙有道,款式古雅,厚薄得宜,精致端正,方为第一。”古时有宋本、蝴蝶本、册本各种订式,书面用古色纸,细绢包角。这种设计思想对现代书籍设计仍有很大的借鉴作用,同时,现代社会的条件大大提高,许多新兴的技术为书籍设计的发展带来契机。另一方面,古代分工较为模糊,设计者除了在设计封面、内页的同时,还能对工艺进行指导和把握。因而,尽管设计较为单调,但整体效果好。而现代社会分工越来越明确,不同的领域差别极大,设计师与作者、出版商、印刷厂之间配合不默契的现象时有发生,曾有一段时间,书籍设计仅仅停留在封面设计的层面上,面对这种设计混乱的现象,现代书籍设计师提出了“书籍形态学”的理念。

当前虽然身处多媒体时代,但书籍依然以它独有的形态在商业信息时代占据着重要的地位。现在,书籍设计概念已经发展到了书籍整体设计,并在现代设计的策划定位理论影响下,在市场经济的环境中有了进一步的发展,书籍设计的概念已经衍生为包含市场概念的书籍策划设计。

书籍设计和装帧设计

书籍设计通常也叫作书籍装帧设计,中国古代书籍并没有“装帧”一词,而是装订,即艺术设计和工艺制作的总称。“装帧”一词来源于日本,在20世纪30年代由丰子恺从日本引入中国,当时主要指书籍封面设计。其中“帧”是数量词,装帧的本义是纸张折叠成一帧,用线将多帧装订起来,并附上书皮,即为装帧。在西方广泛使用“book design”一词,即书籍设计或书籍整体设计,主要包含封面设计、版式设计和编辑创意设计三个方面。由此可见,书籍装帧设计的真正含义应该是三位一体的整体设计,目前统称为书籍设计。

书籍的整体形态设计

吕敬人先生曾对书籍形态学做出这样的解释:书籍形态学是设计家对主体感性的萌生、悟性的理解、知性的整理、周密的计算、精心的策划、节奏的把握、工艺的运筹……一系列有条理、有秩序的整体构建。

形态,顾名思义:形,则为造型;态,即是神态。外形美和内在美的珠联璧合,才能产生形神兼备的艺术魅力。书籍形态的塑造,并非书籍装帧家的专利,它是著作者、出版者、编辑、设计师、印刷装订者共同完成的系统工程,也是书籍艺术所面临的诸如更新观念及探索从传统到现代以至未来书籍构成的外在与内在、宏观与微观、文字传达与图像传播等一系列的新课题,所以说书籍的整体效果十分重要。书籍是三次元的六面体,是立体的存在,当我们拿起书籍,手触、目视、心读,上下左右,前后翻转,书与人之间产生具有动感的交流,这种立体的存在更为明显。

书籍设计不能只顾书的表皮,

还要赋予书籍包含时空的全方位整体形态的贯穿、渗透,这已是当今书籍设计的基本要求。

现代书籍设计观念已极大地提升了书籍设计的文化含量,充分地扩展了书籍设计的空间。书籍设计由此也从单向性向多向性发展,而书籍的功能也在发生革命性的转化:由单向性知识传递的平面结构向知识的横向、纵向、多方位的漫反射式的多元传播结构转化。

书是一个整体,书稿内容是其最重要的文化主体,故被称为第一文化主体,而书籍设计则成为书的第二文化主体。一本书的装帧虽受制于书的内容,但决非狭隘的文字解说或简单的外表包装,设计家应从书中解读作者的意图,挖掘深层含义,寻觅主体旋律,铺垫节奏起伏,用知性去设置表达全书内涵的各类要素。严谨的文字排列,准确的图像选择,有规矩的构成格式,到位的色彩配置,个性化的纸张运用,毫厘不差的制作工艺……都是书籍设计要考虑的重要因素。书籍设计家张守义先生曾说过,书籍装帧艺术家是“与作家同台演戏”,这个比喻再恰当不过了,它已经把设计放到了第二文化主体的位置。

书籍设计的定位

随着社会文明的不断提高和文化事业的蓬勃发展,书籍的种类也越发琳琅满目,而人们在选择书籍时通常带有一定的目的性。要想按照人们的使用价值、欣赏价值和物有所值的需求解决书籍的内容与形式的关系,同时加速书籍与货币回笼的循环周期,求得对买卖双方都理想的效果,书籍设计定位还要解决以下的问题。

1. 要提高书籍形态的认可

性,使读者易于发现主体的传达,保证形式风格和内容精髓相统一。

2. 要提高书籍形态的可视性,为读者创造一目了然的视觉要素;要提高书籍形态的可读性,便于读者阅读、检索。

3. 要掌握信息传达的整体演化,即全书的节奏层次、剧情化的展开延伸,使书籍内部结构在体例、层次方面具有严谨性、整体性和系统性。

4. 掌握信息的单纯化,即传达给读者正确的主旋律。

5. 掌握信息的感观刺激传达,即书籍的视、听、触、闻、味五感。

◇视觉美(来自书籍设计的吸引)

◇触觉美(纸张的肌理、质地、翻阅的手感等)

◇阅读美(知识的美的享受)

◇听觉美(翻阅的声音)

◇嗅觉美(油墨、纸张的自然气息)

6. 书籍设计要考虑生产工艺条件的限制,应该尽量采用先进的设备技术,使设计意图较好地体现出来。

7. 书籍设计应粗略地对书籍成本进行预算,以便合理地用好资金,做出定价,使书籍在流通领域顺利发行。

总之,当代书籍形态设计将是用感性和理性的思维方法构筑成既完美周密又使读者不得不为之动心的系统工程。

书籍设计的内容

1. 书籍外部设计

书籍形态设计:选择开本、确定图书结构、确定装订样式。

书籍视觉设计:封面、护封、环衬、主书名页、插页等的设计。

书籍制作工艺设计:印刷工艺运用、材料选择。

2. 书籍版式设计

用字选择,版心确定,文字的排式,图文在版面上的编排。

书籍设计的功能与原则

书籍设计的功能

书籍是良好的信息传播工具,其功能主要体现内容的可读功能、整体的认知功能、独特的审美功能、时代和实验功能四个方面。

1. 内容的可读功能

书籍设计离不开书籍的内容。书稿内容是最重要的文化主体,而设计本来是为书稿服务的,设计者是为作者服务的,设计的宗旨是以视觉形式来体现书籍的主题思想,以书籍设计特有的形式语言和设计规律反映书稿所表现的风格流派。因此,设计的最佳体现就是表现书稿的内容。而可读功能是书籍设计的基本功能。作为信息的主要载体,书籍要成为一条建立在内容与读者之间的视觉桥梁,致力于带给读者更好的阅读体验,如对字体、字号、字距以及行距的处理要得当,更要布局合理,便于阅读,比如词和句子的平均长度。词的音节越少,句子越短,其可读性越大。通过对文字的编辑能够使更多的读者体会到阅读并不是一个枯燥的过程,而是能够在吸收知识的同时感受阅读的乐趣,将书籍的视觉传达效果做到极致。

2. 整体的认知功能

书籍设计的整体性原则包括两个层次的意思,从广义来说,书籍的装帧应从书籍的性质、内容出发,从书籍内容与形式是一个整体的认识出发来进行设计;从狭义来说,书籍装帧的各环节应成为一个整体,从整体观念去考虑、处理每一个环节的设计,即使

是一个装饰性符号、一个页码或图序号也不例外。这样,各要素在整体结构中焕发出了比单体符号更大的表现力,并以此构成视觉形态的连续性,诱导读者以连续流畅的视觉流动性进入阅读状态。从审美的角度分析,它包含了美学趣味的统一、形式与书籍内涵的统一、艺术与技术的统一。

歌德说:“用触觉化了的目光巡视,用视觉化了的手指触摸。”书籍整体设计的动态过程也要力求通过人的视觉、触觉和知觉等认知方法剖析完成,力求从具象、抽象到心象的分析过程全方位地反映书籍整体设计的概念,完成与读者的认知沟通,同时也要注意读者与作者之间的精神沟通,更要在两者之间的精神认同的基础上建立引导,如抓住含有内容精神的词汇或句子,创造新的视觉理念,设计出新颖、有创造力并且认知力强的书籍。

3. 独特的审美功能

审美功能是指书籍设计不仅直接使读者在阅读过程中产生某种精神愉悦和满足,而且成为传达书籍整体价值的一种表现手段。随着书籍市场琳琅满目,读者群的审美取向也越来越多样化。设计师要了解不同人群的生活方式、价值观念、审美取向与理想精神,根据不同地域、不同题材的阅读需求进行以人为中心的书籍设计,不但要考虑符合人们生活方式和生存所需的各种实用要求的功能设计,更要从心理方面进行基于不同文化背景下精神需求的人文关照,以及满足人们的审美情感、体现审美意义和价值。

每本书都有与其他书不同的个性。书的这种个性不仅存在于内容,也存在于形式。独特性原则对装帧设计的不同环节有不同的

要求,应该具体问题具体分析,不仅要突出民族风格,还要有开拓意识,把新的设计思想和观念融合到设计中,使作品具有独特新颖的风格。

4. 时代和实验功能

设计和审美意识都不是永恒不变的,设计应该永远走在时代的前列,引导大众生活和大众消费。现代书籍设计师不仅需要观念的更新,还需要了解和把握制作书籍的工艺流程,因为现代高科技、新材料、新工艺是创造书籍新设计的重要保证。设计者应在借鉴传统和当代设计成果的基础上,大胆地创造各种新的视觉样式,采用各类材质,运用各种手法,显示出前所未有的实验性,使书籍形态设计一直保持着创新特征,并应用特殊表现力的语言,有效地延伸和扩展设计者的艺术构思、形态创造以及审美趣味。

书籍设计的原则

1. 内容与形式相结合

书籍不仅要有好内容,还要有好形式。只有内容与形式的完美结合与高度统一,才不失为一本好的书籍。形式与内容就像一个事物的两个方面,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。

书籍的内容应具有丰富的内涵,设计师要熟悉作品的内容,掌握作品的内涵,了解作者的风格和读者对象的特点,然后才能提炼出其中的精髓,运用美的视觉语言使书籍得以升华。

2. 整体与局部相结合

对整体设计的思考和认定,改变了传统观念中仅为书籍设计封面的概念,这种改变拓宽了书籍设计的内涵,把书籍设计从内容到形式、从意象到形象、从装订到销售看作一个完整的创意。整体设计

之所以称“整体”,就必须要在书籍的各个构成阶段和局部上下功夫,各个局部的设计取决于同一风格的创意,且必然具有审美的连续性,这也是书籍主题的一个连续,往往通过几个连贯的、有深刻意义的直观形态进行表现,无论是具象还是抽象,都可以把无限的想象连为一体,这样的设计才会有整体和谐的美。

3. 艺术与技术相结合

书籍设计作为实用美术,与绘画艺术不同,它必须依靠技术去表现。迅猛发展的科学技术今天已渗透到书籍设计领域之中,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。各种平面设计和书籍排版软件的开发和利用,丰富了设计技法,缩短了设计制作时间,给书籍设计带来广阔的空间,也是书籍艺术一个质的飞跃过程。

一个优秀的书籍设计,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,然后必须有相应的技术才能把想法表达出来,这种外在的美同时也能传达出设计者的艺术修养。技术是一种表现手段,书籍设计必须依靠技术来实现美的创造。如果没有立意的深邃,即使有再高的技术也不可能产生优秀的书籍设计。同

样,没有一定程度的技术,就算有再好的立意也难以表达出来。立意,孕育了书籍艺术的胚胎;技术,催发了书籍艺术的诞生。

近几年,有些出版社为保证重点书的档次和质量,运用高科技打精品战,有时一本制作精美的书不亚于一件优秀的艺术品。《宜兴紫砂珍赏》是宜兴紫砂壶图册,函套和硬封用带肌理纹路的同质不同色布料装裱而成。(图1-14)函套的设计简洁地压凹两行篆书书名,硬封的中央部位有一个特制的方形凹槽,一个紫砂泥特制的宜兴壶浮雕安装其中,显得异常精巧别致,让人从材料上就能感受到书中的内涵,这种大胆求异的设想显示出印刷技术的进步。当然,也不是说纸张越昂贵、印制越高档,成书后效果就会越好,利用廉价材料达到理想艺术效果的实例也不少。比如《吕胜中线描选》,除了封面和环衬外,其内页全用新闻纸印刷,微微泛黄的纸张,传统线装书的排版,不经意间传达出画家带民间风味的线描所表达的深刻含义。(图1-15)材料和作品风格达到和谐一致,低廉材料在这本书中变成了不可替代的特有的艺术语言,把读者带到一种质朴美的境界。