

21世纪全国高等院校**艺术设计**系列应用型规划教材

书籍 设计

SHUJI
SHEJI

陆晓云 徐 燕 编著

教材预览、申请样书

微信公众号: pup6book

北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

21世纪全国高等院校艺术设计系列应用型规划教材

书籍设计

陆晓云 徐燕 编著

北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

内 容 简 介

书籍设计是一门将工学与艺术相融合,将书籍形态与其内容、工艺等研究为一体的、实践性很强的课程。本书在教学研究与社会实践的基础上,参阅了国内外优秀设计资料,结合书籍设计展览作品编写而成。

全书共包括书籍设计概述、中国书籍设计的历史演进、外国书籍设计的发展源流、书籍的构成要素与基本形态、书籍的设计语言、概念书籍设计、书籍的印刷流程与印刷工艺七部分内容。本书图文并茂、理论与实践并重,实用性较强。

本书既可作为高等本科院校、高等专科院校视觉传达专业的教材,也可作为美术爱好者和平面设计人员的参考用书。

图书在版编目(CIP)数据

书籍设计/陆晓云,徐燕编著. —北京:北京大学出版社,2015.10

(21世纪全国高等院校艺术设计系列应用型规划教材)

ISBN 978-7-301-24913-0

I. ①书… II. ①陆…②徐… III. ①书籍装帧—设计—高等学校—教材 IV. ①TS881

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第226796号

书 名	书籍设计
著作责任者	陆晓云 徐 燕 编著
策划编辑	孙 明
责任编辑	李瑞芳
标准书号	ISBN 978-7-301-24913-0
出版发行	北京大学出版社
地 址	北京市海淀区成府路 205 号 100871
网 址	http://www.pup.cn 新浪微博: @北京大学出版社
电子信箱	pup_6@163.com
电 话	邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62750667
印 刷 者	北京大学印刷厂
经 销 者	新华书店
	787毫米×1092毫米 16开本 9印张 210千字
	2015年10月第1版 2015年10月第1次印刷
定 价	42.00元

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有,侵权必究

举报电话:010-62752024 电子信箱:fd@pup.pku.edu.cn

图书如有印装质量问题,请与出版部联系,电话:010-62756370

前言

书籍是人类文明进步的阶梯，是人类思想交流的平台，是人类智慧的结晶。书籍设计是书稿的第二次创作，是书籍内容的提炼与升华。设计师将书籍以不同的艺术形式呈现出来，其目的是让读者迅捷愉悦地进入书籍内容本身的美妙境界。书籍设计有着不同于其他设计的审美方式和功能要求。它以个性的文化载体、平面的视觉媒介，让读者很享受地完成从“认知”到“认同”，进而到“认购”的全过程。根据书籍内容的不同，书籍设计的语言有多种，例如教材的语言、艺术的语言、绘本的语言、概念书的语言和电子书的语言等。设计过程中还会涉及字体的语言、图像的语言、版式的语言、纸张的语言等，设计师利用这些语言，结合自己的创意，赋予书籍丰富多彩的艺术魅力，带领读者进入诗意、高效、趣味的阅读空间。

传统书籍的功能主要是对知识的保存，兼具美观和保护的作用；如今的书籍，其功能更倾向于互动和交流，兼具工艺塑造、文化传承和艺术传播的功能。近年来，我国书籍设计与出版取得的成绩有目共睹，但随着材料选择的多元化、商业行为的融入、大众审美品位的日益提高，以及电子书市场的竞争激烈，市场对书籍设计师的要求越来越高。所以，当代设计师创作的书籍设计作品更需体现其精神价值、艺术价值、商业价值和收藏价值，兼具东方品格和时代气息。

本书力求反映国内外书籍设计领域的前沿动态，在编写过程中吸收了能够体现当前最新设计理念和风格的书籍设计作品，同时紧跟设计教育教学改革的步伐，强化了案例教学和实训教学，做到了各章节知识性、直观性、逻辑性、操作性的紧密结合，不足之处还请专家、同行批评指正。

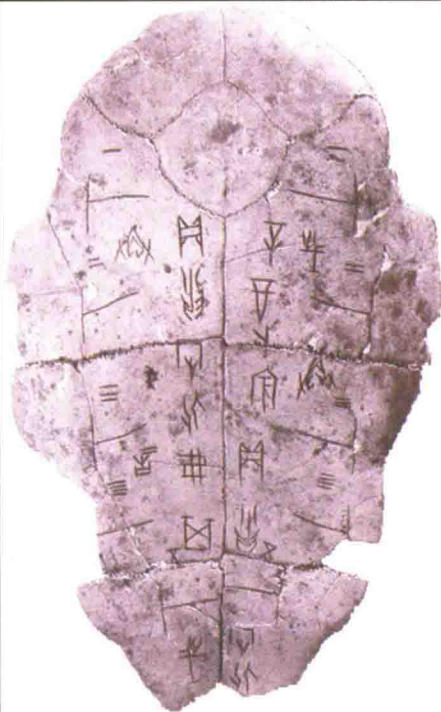
另外，我的研究生庄滢琳、蔡亚萍做了摄影、文字校对的相关工作，同事黄天灵、宋漾、刘天娇和秦慧也提供图片来充实编写内容，在此向诸位致以衷心的感谢！

陆晓云

2015年8月

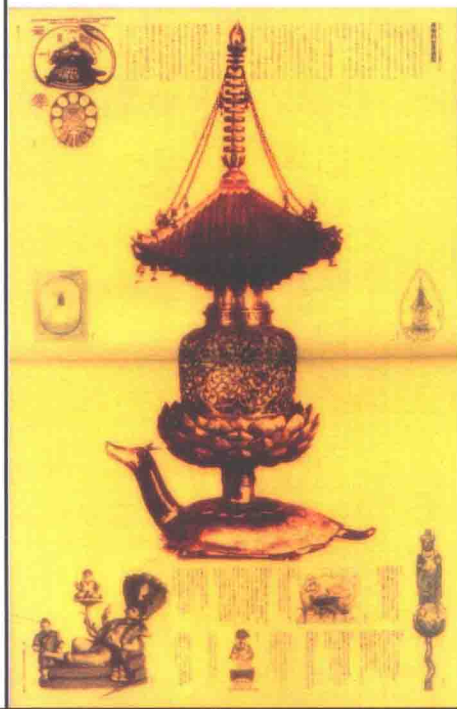
目 录

第 1 章 书籍设计概述	1
1.1 书籍设计的概念	2
1.2 书籍设计的功能	2
1.3 书籍设计的原则	5
1.4 作品欣赏	7
本章小结	10
思考题	10
练习题	10
第 2 章 中国书籍设计的历史演进	11
2.1 书籍形式的探索	12
2.2 书籍形式的形成	13
2.3 书籍形式的演变	16
2.4 书籍形式的多元	22
2.5 作品欣赏	23
本章小结	24
思考题	24
练习题	24
第 3 章 外国书籍设计的发展源流	25
3.1 古代书籍	26
3.2 册籍的形成	27
3.3 印刷书的诞生	29
3.4 20世纪现代书籍设计流派	32
3.5 作品欣赏	40
本章小结	42
思考题	42
练习题	42
第 4 章 书籍的构成要素与基本形态	43
4.1 书籍的构成要素	44
4.2 书籍的基本形态	60

CONTENTS

4.3 学生作品欣赏	65
本章小结	67
思考题	67
练习题	67
第5章 书籍的设计语言	68
5.1 书籍封面的设计语言	69
5.2 书籍版式的设计语言	75
5.3 书籍插图的设计语言	91
5.4 作品欣赏	96
本章小结	100
思考题	100
练习题	100
第6章 概念书籍设计	101
6.1 概念书籍的界定	104
6.2 书籍设计中如何运用概念设计	106
6.3 概念书籍创意的形式	109
6.4 概念书籍设计的意义	112
6.5 学生作品欣赏	116
本章小结	120
思考题	120
练习题	120
第7章 书籍的印刷流程与印刷工艺	121
7.1 书籍的印刷流程	122
7.2 书籍的印刷工艺	122
7.3 作品欣赏	133
本章小结	136
思考题	136
练习题	136
参考文献	137

第 | 章

书籍设计概述

教学目标

在课堂上介绍书籍设计的内涵和功能，通过对优秀的书籍设计作品进行分析，提高学生对书籍设计的欣赏水平；在课外关注书籍设计竞赛及社会实践，了解社会需求，培养学生对学习的主动性，锻炼和提高学生的沟通能力，提高学生的综合素质。

教学要求

了解书籍设计的历史、发展以及设计形式，掌握书籍设计的相关概念与分类，对书籍设计的内容、风格有较为准确的把握，在理解的基础上学会欣赏和分析设计作品，并进行适当的草图练习。

南京先锋书店内景

书籍是知识的物质载体，是人类精神交流的舞台，它承载着人类文明进步的历史足迹。它不仅仅是一种读物，更是一项整体的视觉传达过程。

日本书籍设计家杉浦康平先生对现代书籍设计作了这样的表述：“书，是从一张纸开始的故事。”当一本书稿交到书籍设计师手中直至成为出版物，书籍的设计过程便开始了：书稿的主题内涵、风格语言的确立，书籍的设计定位和从属内容的选择，书的开本大小、形态特征、纸张材料、印刷工艺、装订方式，内文的阅读导向、版式设计、插图说明等，最终交汇成有价值 and 生命的书籍。

1.1 书籍设计的概念

书籍不依赖任何媒体，可以随时随地轻松阅读。它有一定的厚度、大小和重量，具有电子载体完全不同的阅读感受。作为文字、图形的一种载体，书籍离不开设计，我们通常把书本的整体设计称作书籍设计。

“装帧”一词源于日本，指对书籍进行装饰和打扮。西方辞典里没有“装帧”这个名词，广泛使用 book design，即书籍设计。从装帧到书籍设计并不是对名词的识辨，而是书籍设计师思维方式的提升、设计概念的转换、自身职责的认知。20 世纪初期，装帧指的是书籍的封面设计，一般不考虑书的内容而仅追求一种装饰美。而书籍设计不仅仅指书籍装帧 (book binding)，还包括排版设计 (typography) 和编辑创意设计 (editorial design)，它是一门综合性的造型艺术。书籍设计的任务，除了要达到保证方便阅读的目的，还要赋予书籍美的形态，给读者视觉上的愉悦感。

书籍的形态也经历了数次变革，在简册出现之后，我国的书籍才开始了真正意义上的装帧和设计。书籍设计是指从书籍的文稿到编排出版的整个流程，具体包括一本书的开本、字体、版面、色彩、插图、封面、护封以及材料纸张、印刷工艺、装订方式等各个环节的整体设计过程。一本设计优美的书可以吸引读者，增加读者的舒适感和购买欲，引导大众的审美。

1.2 书籍设计的功能

书籍设计不仅具有使用价值，更具有独立的欣赏价值，还能满足设计师的风格追求和读者的精神需求。它具有四个主要功能，即保护功能、美化功能、传达功能和促销功能。

1.2.1 保护功能

零散的书页通过一定的形式装订成册，使书籍坚固美观，便于读者阅读并保存。《怀袖雅物——苏州折扇》采用了富有质感的书盒设计，较好地保护了书籍，书脊的原本设计富有个性，还采用柔和的牛皮纸张和单纯的色彩，提高了阅读性使人疲劳感减轻（图 1.1）。

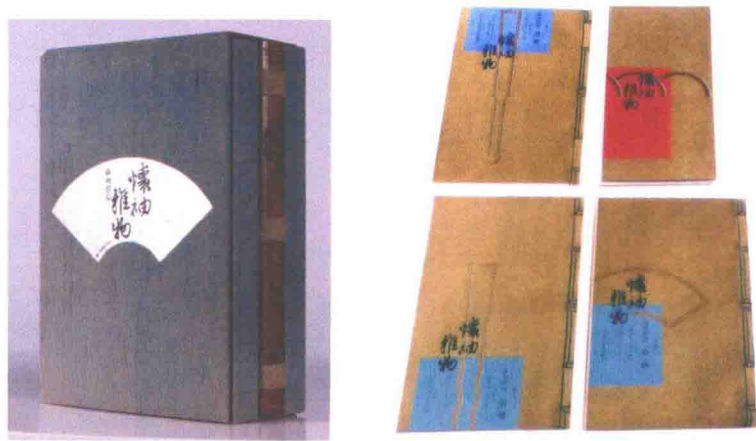

图1.1 《怀袖雅物——苏州折扇》书籍设计/敬人书籍设计工作室

《浮士德》精装书籍色彩典雅、图案精美，硬壳厚纸包装对书籍起保护作用如图 1.2 所示。

图1.2 《浮士德》精装书籍设计

1.2.2 美化功能

当读者在翻阅书籍的过程中，在接收书籍文字和图片信息的同时，也在享受着设计师为读者提供的精神盛宴。书籍设计的美化功能主要指设计师通过对书稿的理解和感悟，采用一些艺术手法和设计语言，使之与书籍内容相吻合，同时增加书籍的外在感染力。系列书籍设计采用不同的色彩和相同的形态语言、图形语言，显现出系列书籍的视觉识别性和统一性（图 1.3）。

图1.3 日本系列书籍设计

1.2.3 传达功能

书籍设计通过一个六面立方体,传递书籍的内容和精神,包括封面、内文、环衬、书脊的所有装帧设计,以及排版、印刷、装订等工艺设计。不同类型或内容的书籍匹配不同的设计风格,设计师采用科学理性、直观明了的方式,向大众传播书籍的信息。同时,作为教育、娱乐的主要媒介,书籍的有其强大的社会功能。《南通审判》期刊的封面设计通过南通地区非物质文化遗产蓝印花布纹样的视觉语言,较好地传递了南通的地域文化和审美特色(图1.4)。如图1.5所示的系列书籍通过版式、色彩、图形等特色设计,达到和谐统一又各具特色的视觉效果,并实现了信息的传递功能。

图1.4 《南通审判》期刊封面设计/2012/陆晓云设计

图1.5 系列书籍展示

1.2.4 促销功能

读者对书籍的第一个印象往往是它的封面设计。封面是一本书的“脸面”,好的封面设计不仅耐人寻味,而且能吸引读者去阅读书的内容。书籍美化是增加书籍商品价值的重要手段,具有吸引力的书籍设计形式能够激发读者的购买欲望,出版社往往会通过提高书籍的视觉美感来增强书籍的市场竞争力。走进书店,我们能看到各种书籍设计形式,色彩缤纷、争奇斗艳(图1.6)。

营销心理学认为,不能引起消费者心理认同和视觉好感的商品,难以打开销售的局面。因此书籍设计要针对不同知识层次、不同年龄段的读者,设计出不同风格的书籍。

图1.6 书籍展示

1.3 书籍设计的原则

书籍设计是融合多种元素并使之统一的艺术,体现了不同文化的魅力,其设计原则主要包括三个方面。

1.3.1 内容与形式的统一

内容和形式兼备的书籍才是好的书籍,形式取决于内容,又依附于内容,因此设计要求内容和形式的完美统一。设计师需要掌握书籍的文字内容,把握书籍的精神内涵,了解作者的文笔风格和读者类型,设立良好的立意构思,熟悉印刷工艺,这样设计出的书籍形式才能使书籍的内容得到升华。

如书籍设计师吕敬人在构思《朱熹榜书千字文》(图1.7)书籍设计时,强调民族性和传统特色,采用仿宋代印刷的木雕版形式,将一千个遒劲洒脱的朱熹大字反雕在桐木板上,令人耳目一新。桐木材料封函的天然木质质感,传递出古色古香的文化氛围。封面设计

以中国书法的基本笔画点、撇、捺作为上、中、下三册书的基本符号特征，格式统一而且独具匠心。全函以皮带串联，采用如意木扣合，构成了造型别致的书籍形态。

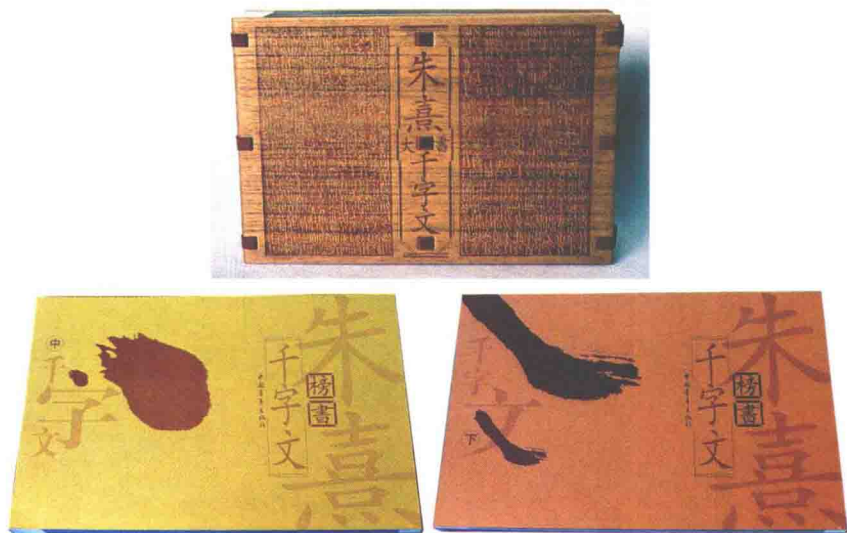

图1.7 《朱熹榜书千字文》书籍设计/吕敬人

1.3.2 整体与局部的呼应

许多人会认为书籍设计仅仅局限于对书籍封面的设计和对其内页文字插图的版式设计，但很少有人关注书籍整体形态构造和系列书刊的设计。

书籍的设计内容包括对书籍起保护作用的函套、护封、封面等。封面一般包括书刊名称、编著者姓名、出版社等内容，以及体现书籍的精神内涵、风格特征的装饰性图形、色彩和构图；此外还涵盖书籍的环衬、扉页、正文、插图、版权页等核心内容的设计；还有对书籍整体形态及材料、开本、精装、平装、纸张、印刷、装订等工艺设计。同时书籍设计不仅要满足单纯的视觉传达，更要实现信息传递，还需要风格协调统一，设计元素才能相应生辉。《书籍设计》系列期刊设计以整体的白色统一，又以局部的书籍色彩标识，以及图形和文字风格精心编排设计，与内容相呼应，使得该系列期刊整体协调而又别致（图1.8）。

图1.8 《书籍设计》系列期刊设计/刘晓翔、张志奇、张申申

1.3.3 技术与艺术的结合

完成书籍设计图稿仅是书籍设计过程中的一小步,之后还要依靠纸张材料、制版印刷、装订工艺制作来将之实现。假如离开这些工艺流程,再好的艺术设计也只是纸上谈兵。只有技术与艺术水乳交融,才能相得益彰。当下国内的印刷工艺和设备与世界先进水平还有一定差距,我们的书籍设计艺术还有待提升。

书籍的风格和品位反映了一个国家的文化和高新技术水准。书店和图书馆的书籍琳琅满目(图1.9),这些书籍都有精装和简装之分(图1.10)。艺术语言是一本书的内在美,材料肌理是一本书的外在美,而技术工艺则是一本书的气质美。

图1.9 精装书与简装书设计/资料来源:昵图网

图1.10 精装书与简装书

1.4 作品欣赏

图1.11 书籍设计以少胜多。将古老文本设计得凄美冷艳、卓尔不群,黑、白、牛皮纸等自然色彩的选用,凸显了简约设计和环保理念。

图1.11 《诗经》封面设计/刘小翔

图 1.12 书籍设计采用传统的线装形式,散发着浓郁的中国传统文化气息。牛皮纸设计、竖排的标题、简单的色彩和精美的装饰纹样凸显了简约大气的设计理念。

图 1.13 是一套系列丛书设计,通过颜色和文字的区别来彰显每一本书籍的个性,又通过版式 and 设计风格来将之协调统一。水墨晕染的汉字增添了丛书的色调层次感和书卷气息。

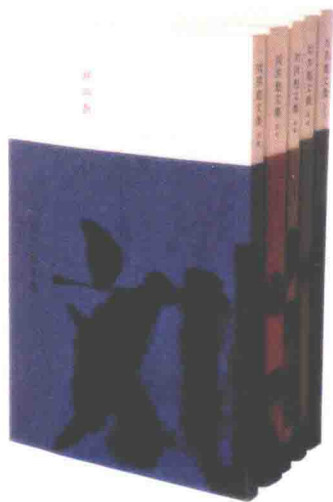

图1.12 《江南文化的诗性阐释》封面设计/朱赢椿

图1.13 《刘洪彪文墨》系列书籍设计/晓迪设计工作室

图 1.14 封面设计采用简约的标题、独特的线装、新颖的透明纸张和纯白的色彩,艺术效果独特,淡淡地流露出女性清新高雅的气质。

图 1.15 封面设计以蓝色手写书稿为底进行横竖交互排版,富于变化且不失条理。楷体书名严谨清秀,与蓝色的底纹形成对比,体现了书籍设计的工艺性和装饰性。

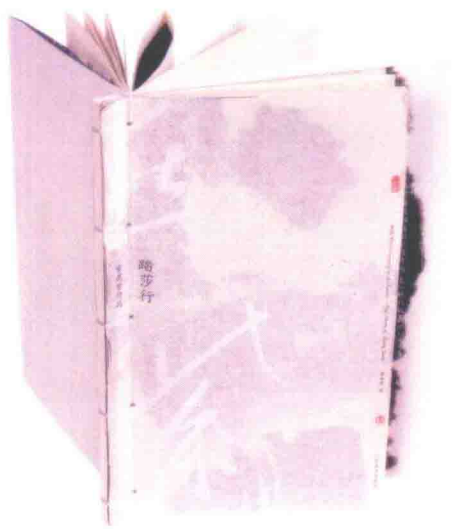

图1.14 《踏莎行——章燕紫作品》
书籍设计/姜嵩

图1.15 《中国现代文学馆馆藏珍品大系·手稿卷》
书籍设计/杨林青

图 1.16 封面设计以蛙和娃为主题进行色彩、文字和图形的交互排版，富于变化且不失条理，展示了书籍设计中造型语言的丰富性和色彩语言的装饰性。

图1.16 第三届大学生书籍设计展

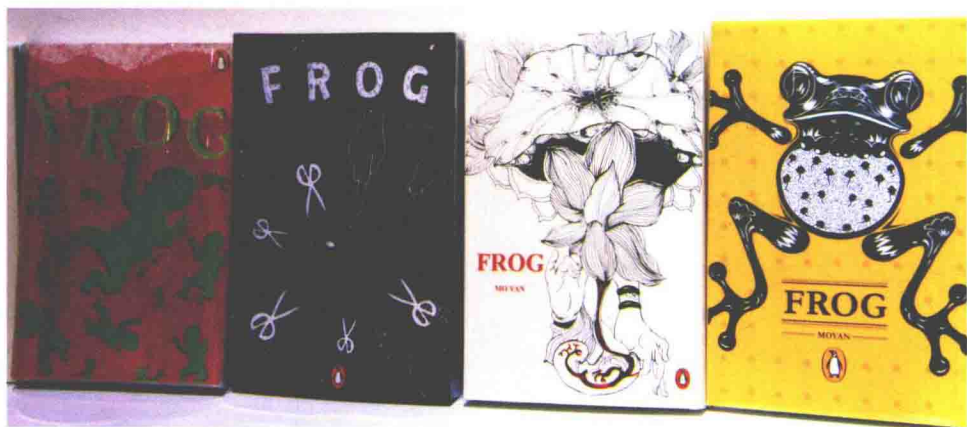

图1.16 第三届大学生书籍设计展（续）

本章小结

从书稿到书籍是一个化蛹为蝶的过程。书籍设计包括对书籍整体（外观、材质、内页的文字、版式和插图等）的策划创意和印刷装订等工艺流程。本章介绍了书籍设计的基本概念，从保护、美化、传达和促销角度分析了书籍设计的功能，并从内容与形式、整体与局部、技术与艺术三个方面介绍了书籍设计的原则。

思考题

1. 列举书籍的功能，好的书籍设计有什么作用？
2. 简述书籍设计中形式与内容的关系，以及特征与内涵的关系。

练习题

1. 搜集 5 种不同风格的书籍，简述其设计的特色和功能，如材料和工艺、思想和艺术、外观和内容、局部和整体等。
2. 临摹并制作一幅你最喜欢的书籍设计封面，尺寸按照原书大小。

第 2 章

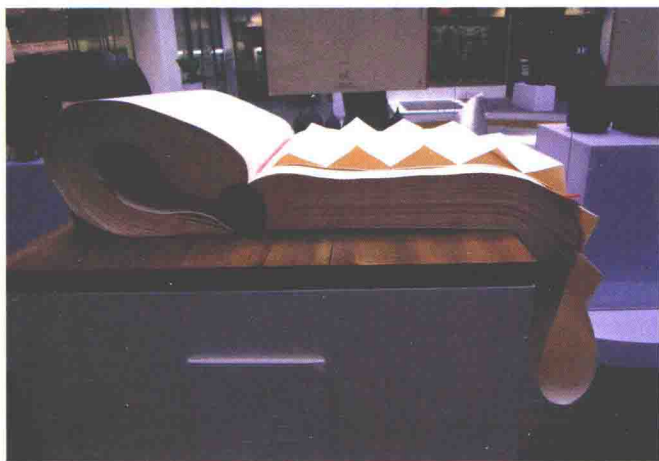
中国书籍设计的历史演进

教学目标

通过对中国书籍设计的历史演进等方面知识的学习，了解书籍设计的起源与发展，以及古代书籍的装帧形式、书籍设计的作用。

教学要求

通过对书籍设计的历史、发展以及书籍形式的学习，掌握书籍设计的相关概念与分类，对书籍设计的内容、风格和分类有一个比较准确的把握，在理解的基础上学会欣赏和分析设计作品，并进行适当的书籍设计草图练习。

清华大学美术学院书籍设计展示

中国书籍设计的历史已有两千多年，在长期的探索和实践过程中，逐步形成了实用、古朴、简约、典雅的东方形式，在世界书籍设计史上有着特殊的地位。

书籍作为文字、图形和材质等信息的传播媒介，经历了漫长的历史发展过程，是人类智慧的结晶，更是人类思想交流的平台。同时，书籍的内容和形式可以反映出一定社会时期的生产力、生活状况以及意识形态。