

高等艺术院校设计专业教学大参考

装帧艺术

Zhuangzheng Yishu

■ 方 如 著

江西美术出版社

中国美术学院美术考级教材

素描艺术

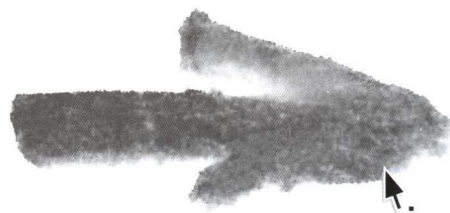
Shuimo Art

中国美术学院美术考级教材

中国美术学院美术考级教材

装 帧 艺 术

方 如 著

江西美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

装帧艺术 / 方如著. —南昌: 江西美术出版社, 2006.7

(高等艺术院校设计专业教学大参考 / 叶革主编)

ISBN 7-80690-880-3

I. 装… II. 方… III. 书籍装帧—设计—高等学校—教学参考资料

IV. TS881

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 055966 号

高等艺术院校设计专业教学大参考·装帧艺术

方如 著

江西美术出版社出版发行

(南昌市子安路 66 号江美大厦)

网址: www.jxfinearts.com

电子信箱: jxms@jxfinearts.com

邮编: 330025 电话: 6565509

全国新华书店经销

印刷: 深圳华新彩印制版有限公司

2006 年 7 月第 1 版

2006 年 7 月第 1 次印刷

开本: 889 毫米 × 1194 毫米 1/20

印张: 6

印数: 1-4000

ISBN 7-80690-880-3

定价: 35.00 元

序

艺术设计教育在中国进入了前所未有的繁荣时期。从积极的一面来看,为我国快速发展的社会主义市场经济建设提供了大量的设计专业人才。但另一方面,设计教育的快速扩张也带来了不少问题。在教学方面,学什么?怎么教?已成为摆在所有学校和教师面前的主要难题。要解决好这个问题,除了及时调整课程设置,完善课程体系外,重要的是必须进行教学内容和教学方式的具体改革。

近几年,许多院校将教学改革的重心转移到课程教学的改革与探索上,并出现很多有价值的教材和专著。当然,要编写出优秀的艺术设计专业教材不是一件容易的事。首先,艺术设计有其自身的特点,同理工学科不同,艺术设计的创造结果不是“ $1+1=2$ ”,这也是长期以来艺术设计专业没有“统编”教材的主要缘故。为此,不同学校、不同办学目标和不同办学层次应该选择各自所需的课程体系和教学内容。其次,艺术设计教学必须与时俱进,不断调整和补充新的教学内容,以适应时代的发展。我想这套“高等艺术院校设计专业教学大参考”应该是基于上述两个方面的思考。同时,本套丛书定为“大参考”,其特点是在具备必备的专业知识点的基础上,突出课题教学的过程和教学成果的分亨,并注重新颖作品的赏析。这套丛书的参编者均为江南大学设计学院的专业教师,其中大部分是思想活跃、充满创新精神的青年教师,他们将自身的教学思考和探索融进书中,相信会给广大学生带来许多有益的东西。

叶 苹

江南大学设计学院 副院长

2005年12月

设计是艰苦的，设计师是快乐的。

多少年来，许多艺术家用他们的双手和智慧塑造了一件件优秀的作品。艺术发展到今天，早已超越了单纯的设计组织工作，在体现设计与技术的形式中，装帧艺术可以说是一种完美的表达方式，它是艺术与技术完美的结合体，无论何时以何种方式都能感受到它的力量，是信息社会中的重要组成因素。当代艺术家们为了凸显书的“自我”，提升传统的设计方式，将自我“表述”转化为一种受众体的“感悟”。

我是一个从事教育工作多年的教师，主要从事视觉设计教学工作。我以为设计学习的途径有许多，对于从事视觉设计和爱好视觉设计的人士来说，寻找不同的环境和发挥不同的学习精神可以帮助你得到“相同”的学习机会。在设计教学过程中，我常会感到有些困惑和无助，看到许多学生的设计思维比较盲目，在他们当中，茫然的设计已十分普遍。因此，在本书中，我想尝试谈一谈装帧设计所要具备的知识结构和市场、心理分析能力，以及这门艺术设计在组织结构时的思维开发。本书的内容旨在展示书装设计的一些途径和方法，解析装帧艺术的趣味点，尝试用不同的方法来引导激发学生的设计思维，同时也对从事相关设计的人士提供一点点帮助。

本书的编辑出版得到了江西美术出版社的大力支持，在此表示由衷的谢意！

由于设计工作的复杂性，在本书的设计和制作阶段，得到了江明、崔华春、郑小红、李新强等老师及设计学院许多同学们的大力支持，在此一并表示感谢。

方如

写于2006年元月

目 录 Contents

1 → 第一章 装帧的艺术价值

2 → 装帧与装帧艺术市场

6 → 书籍的延伸与发展

12 → 阅读、品味与装帧

17 → 第二章 空间比较与分析

18 → 文字表现与信息传递

25 → 寻找图形语义的手段

35 → 版面组织的构造与视觉运动

41 → 色彩表现的语意与节奏

45 → 第三章 时空转换 的立体思考方式

46 → 设计时空心理转换

62 → 空间设计中的“味觉”展示

65 → 设计命题方向

73 → 第四章 立体思维的 平面表达方式

74 → 角色设定阶段

80 → 图形表现阶段

85 → 设计命题方向

101 → 第五章 装帧设计 的整体意识

102 → 设计的表现特性

107 → 设计的视觉导向

—> 第一章 装帧的艺术价值

第一章

装帧的艺术价值

装帧与装帧艺术市场

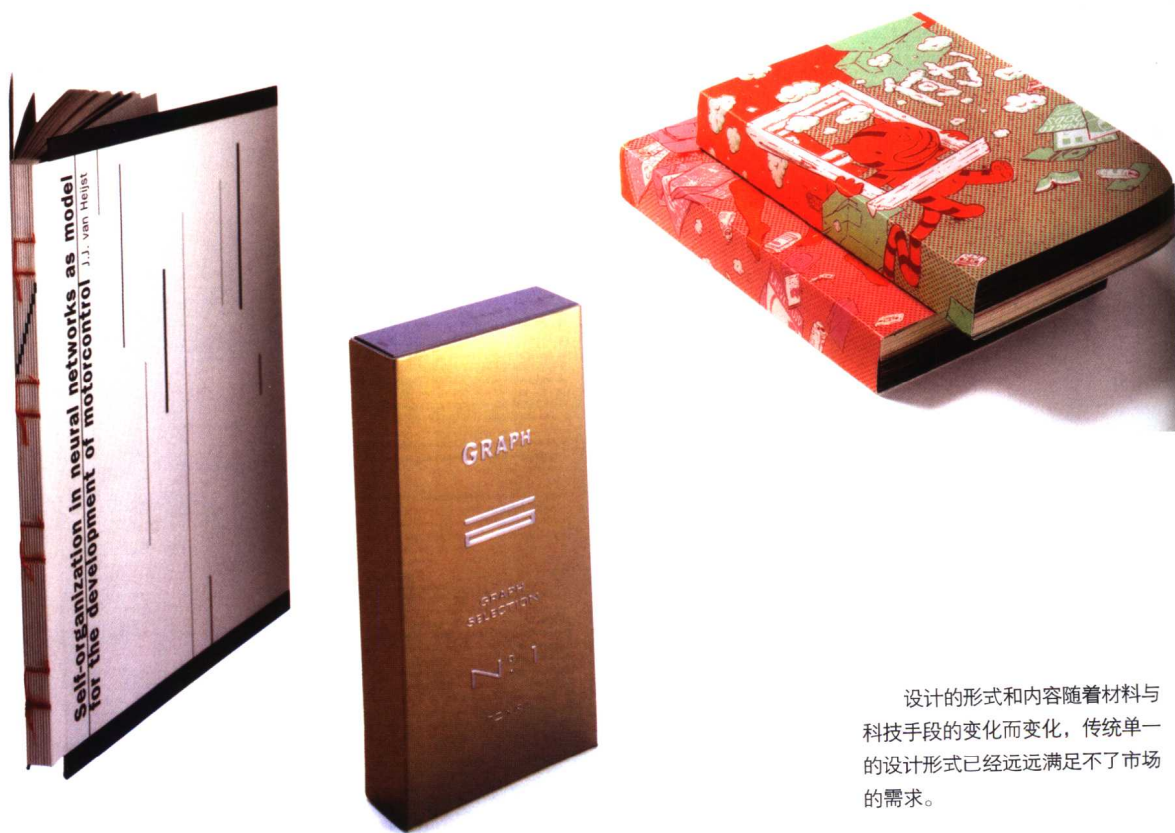
书籍的延伸与发展

阅读、品味与装帧

21 世纪是一个高度信息化的时代,也是市场竞争激烈的年代。中国装帧艺术的发展永远也脱离不了历史的积累,竞争激励着装帧设计的发展。当今图书市场中表现出来的“购书热”现象,说明装帧艺术中文字的内容和展现的形式都满足了受众的阅读兴趣。从阅读的随意性和书籍的收藏价值来看,传统书籍形式的发展是不可阻挡的。

装帧与装帧艺术市场

在字典里,“装”有修饰、打扮的意思。“装”包含“装饰”(物体表面加些美观附属的东西)和“装点”(点缀字画等)。“装帧”两字连在一起就形成了一个特定的含义,特指书画、书刊的装潢设计,最早出现在 1928 年丰子恺等人为上海《上海新女性》杂志撰写的文章中。书籍系指那些以传播知识、介绍经验、阐述思想、宣传主张为目的,经过编制或创作,用文字写、刻、印在一定材料上的著作物。书籍的装饰是对单纯文本的修饰和美化,可以体现和丰富作者的内容,使读者可以在

设计的形式和内容随着材料与科技手段的变化而变化,传统单一的设计形式已经远远满足不了市场的需求。

第一章

装帧的艺术价值

装帧与装帧艺术市场

书籍的延伸与发展

阅读、品味与装帧

翻阅过程中，与书沟通并产生无声的交流和互动，可以读得有趣。无论是“书籍装帧”还是“书籍设计”，都是对书籍内容的艺术加工。装饰程度的多少是书籍装帧设计的难题。吕敬人先生在谈到书籍的高贵和华丽的区别时说道：华丽并不等于高贵，有些文化价值很高的书设计非常简朴，但是读者能够感受到它创造的美，它也同样是一本高贵的书。反之，设计再华丽的书，如果内容贫乏、枯燥就没有审美价值。书籍不是静止的装饰之物，让你赏心悦目的书才是美的书。

我觉得，书是一种文化内容的市场传播手段，是社会发展和人类进步的产物，是一种文化商品。多少

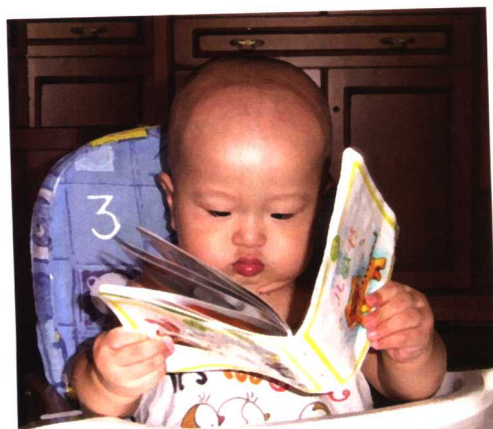
1
2 3
4 5

年来书籍走向市场的现象似乎已成为了一种常事，读者按需购买，设计人士运用印刷技术和材料元素，利用设计的各种构成手段有机地编排它、设计它，让它有一定的市场传播范围。随着科学技术的迅猛发展和各种媒介手段的迅速崛起，传统图书的古老形式受到了冲击，出现了传播快捷的磁带书、光碟书、电子书。人们曾经担忧过、徘徊过，传统图书还有存在的必要吗？虽然电子书籍和网络书籍的新形式是传统书籍所无法比拟的，但是满足人们无尽的阅读需求，满足多种“休闲”式的阅读形式、阅读空间、收藏和展示，这也是新媒体书籍所无法比拟的。

小贴士：书籍阅读生活动态调查

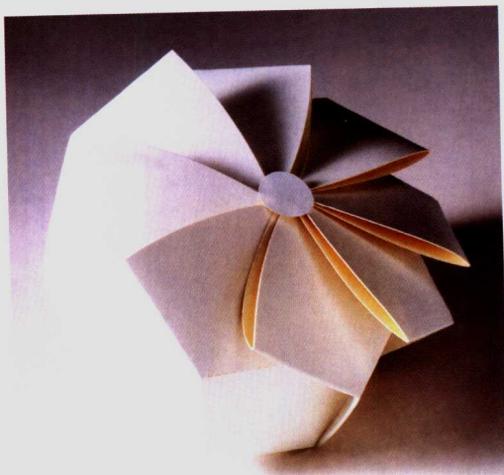
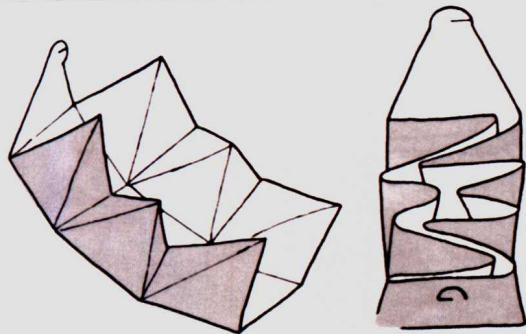
用插画、手绘和图片摄影的方式表现阅读书籍的姿态，以便了解书籍使用的人群，尺度的大小，

以下略选一组阅读的情景，展示传统书籍的阅读使用的动态，可以帮助提供设计内容的尺度与结构的确定。

以及流动、展示和收藏的空间需要。

“书”是大众的精神粮食。当前，中国书装设计发展最大的瓶颈是设计人士对书籍整体设计的认识不足；对书籍信息传达中文字的审美和阅读功能关注不够。无论是以文字为主的书籍，还是以图片为主的书籍，都好似一部部无声的电影作品。装帧艺术设计者必须做一个文化的传播者和文化宣传的使者，这也是书籍设计者的主要任务。

设计的内容虽然不相同，但在产品、包装结构的空间层次感、设计的创意空间和材料使用上可以相互借鉴和学习。

书籍的延伸与发展

书籍装帧是一门学问。它包含着丰富的知识内涵，艺术和技术的进步带动了装帧艺术的发展和延伸。它一诞生就有着精神属性和物质属性，记载思想经验、人物事件、历史文化、科技水平、行为心理、知识技能等包罗万象、内容丰富的精神属性，包括装帧形态、审美艺术、承载方式、物质材料等物质属性。在一定意义上说，书籍装帧是书籍的精神属性与物质属性的审美体现。现代书籍的市场带动了书籍的发展，视觉认识的提高带动了装帧艺术的进步。

中国古代书籍文化与书籍装帧的历史性、文化性、审美性、哲理性、科学性、多样性、独特性和创造性，形成了鲜明的东方“民族性”的古代书籍装帧特色。随着 21 世纪全球化的发展，中国古代书籍装帧的这份文化遗产突显出它的诸多价值，并影响着艺术设计不同的学科门类。

装帧设计艺术与广告、包装、产品、环境、电视、网络等相关艺术相比，在设计范畴、表现形式和技术指标上有它独特的组合方式，但它的设计内容应用的范围、包含的文化性、商品性、促销性和广告性都与相关艺术有着紧密的联系。它不是单纯用文字或图像来表现内容，而是需要根据设计目的，综合运用市场因素和设计手段有效地追求设计成果的价值最大化。

第一章

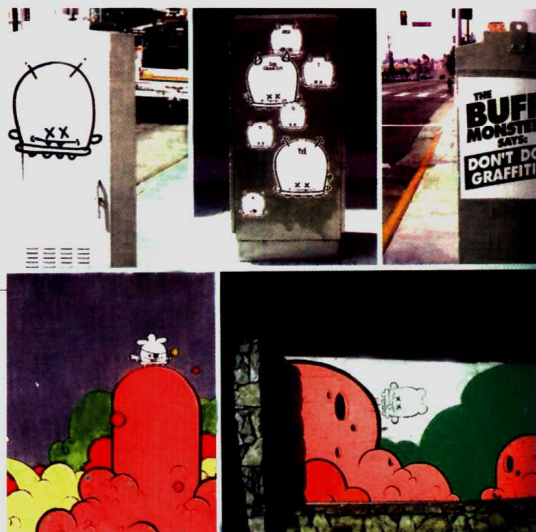
装帧的艺术价值

装帧与装帧艺术市场

书籍的延伸与发展

阅读、品味与装帧

图例中挑选了有关环境、样册、滑板容器、艺术蜡烛、手表的设计，内容与装帧内容似不同。

BRENDAN.D.MURPHEY 滑板设计

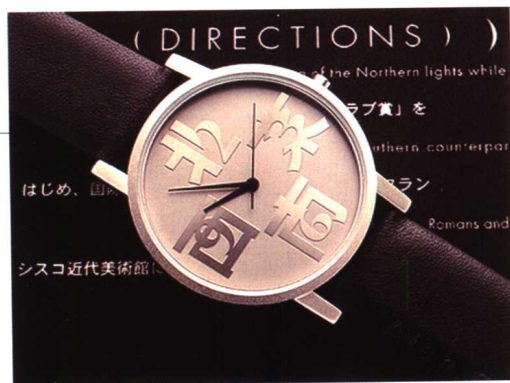
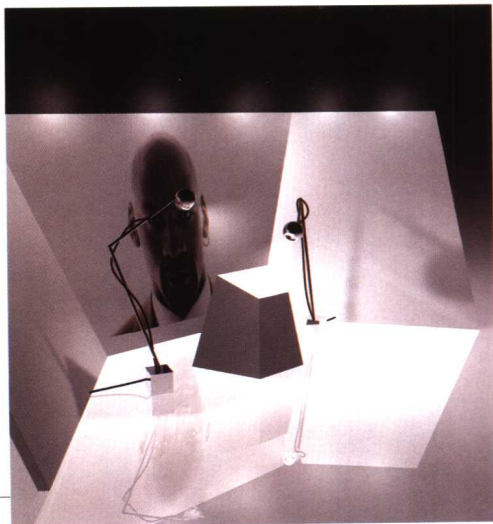
第一章

装帧的艺术价值

装帧与装帧艺术市场

书籍的延伸与发展

阅读、品味与装帧

图例说明：设计艺术的内容广泛，内容的不同决定了设计的使用途和造型。容器、样册、环境、包装等设计内容中都流露出现代人的性格，那种追求情节感、时代感和个性化的思维观已经凸现出来。

人类社会需要传递信息和交流思想。在文字未产生以前，人们主要靠语言相互沟通。但语言受时间和空间的限制，因而古人便采用结绳、刻木以及简单的图形符号等方法来帮助记忆。记事结绳是一种借据，结与解代表借换；信，用鸡毛、火炭表示十万火急；木刻，有信息的记载。旧石器时代出现了刻在岩石上的图画文书；新石器时代出现了刻在陶器上的文书。只有文字才能超越时空，准确记录语言和表达思想。在殷商代和西周早期（公元前13世纪至前10世纪），人们将占卜卜辞、重要历史事件等用文字记录下来，形成了甲骨刻辞、青铜铭文、石鼓文字等。陶器时代已发明了甲骨文，有了中国古代初步的装帧形式——竖写直行、从右向左的排版方式。《墨子》说：“书于竹帛，镂于金石”，这是对纸书出现以前书籍制作材料的高度概括。

古代文字意蕴丰富，字与图之间有一种若即若离的感觉，表达含义形式可谓独到。

(甲骨文) (金文)

青铜器铭文之象形文字(商周)

第一章

装帧的艺术价值

装帧与装帧艺术市场

书籍的延伸与发展

阅读、品味与装帧

集 奇 傳 宋 唐

蘇 上

綠 校 迅 魯

20 世纪 30 年代的装帧手段

东汉以后，由于造纸术的发明，文字依附的材料渐为纸张代替。纸张材料给中国古代书籍装帧带来革命性的变革。有纸时代，书籍不仅便于携带与阅读，图书信息量大量增加，而且打眼、穿线、装订成册也成为一种很容易的事情。更为重要的是书籍从单一的使用功能上升到审美功能，大致流行过卷轴装、经折装、梵夹装、蝴蝶装、包背装、线装等多种形式。从纸张发明到隋唐时代，纸书的制作主要靠手写。鲁迅、巴金等都写过手稿书。随着社会的不断进步，这种方式远不能适应客观的需求。1300 年前的隋末唐初，发明了雕版印刷术，大大促进了书籍的发展。到了清代，在继承民族传统工艺的基础上融合了西方先进的印刷技术，发展了活字印刷，多色套印、函套装订成为可能。活字印刷术的发明与运用，标志着中国书史进入了一个新的时代。造纸术和活字印刷术促进书业的发展。中国现代书籍装帧艺术是随着“五四”新文化运动的兴起而兴起，当时在装帧艺术界最有影响的人物有鲁迅、陶元庆、司徒桥、孙福熙、丰子恺、钱君匋、张光宇等。中国古代书籍的发展史是一部东方文明的进步史。中国古代书籍装帧艺术形式的新变化出现在不同的时期，这绝非简单的使用功能和形式美的问题，而是中国先进的古代文明不断发展的必然，是博大精深的中国传统文化底蕴的体现，是东方特殊审美哲学在中国古籍版式上的最高表现形式。