

书籍 装帧

王同旭 冀德玉 编 著

本书特点

- 美术院校一线教师编著
- 完全符合教学大纲
- 收集大量最新作品

本书适用于

- 艺术与设计相关专业学生
- 广大设计行业从业人员
- 设计爱好者

全彩印刷

书籍 装帧

王同旭 冀德玉 编 著

本书特点

美术院校一线教师编著

完全符合教学大纲

收集大量最新作品

本书适用于

艺术与设计相关专业学生

广大设计行业从业人员

设计爱好者

全彩印刷

内容简介

书籍与人们的日常工作和学习关系密切。书籍装帧设计的历史由来已久，虽然目前信息社会获取知识的方式很多，但通过书籍来掌握知识仍然是读者学习的主要途径。好的装帧设计不仅能给读者以美感，增加阅读兴趣，而且还能通过设计的直观形象帮助读者更深刻地理解书的思想内涵。

本书共分 6 章，分为书籍装帧的基本概念、图形、文字、版式设计、设计案例以及优秀作品赏析等部分，深入浅出地阐述了书籍装帧的基本规律、表现方法以及不同的设计风格，每个部分都配有大量的图片说明，力求做到清晰准确、通俗实用，适合作为课堂学习或设计参考书使用。

本书针对高等院校、高职高专院校师生和对书籍装帧感兴趣的读者。

本书配套光盘内容为书中部分素材。

图书在版编目 (CIP) 数据

书籍装帧/ 王同旭，冀德玉编著.—北京：中国林业

出版社；北京希望电子出版社，2006.8

21 世纪高等院校艺术与设计专业规划教材

ISBN 7-5038-4369-1

I. 书... II. ①王... ②冀... 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 (2006) 第 032977 号

出版：中国林业出版社 (100009 北京市西城区刘海胡同 7 号 010-66184477)

北京希望电子出版社 (100085 北京市海淀区上地 3 街 9 号金隅嘉华大厦 C 座 611)

网址：www.bhp.com.cn 电话：010-82702660 (发行) 010-62541992 (门市)

印刷：北京媛明印刷厂

发行：全国新华书店经销

版次：2006 年 8 月第 1 版

印次：2006 年 8 月第 1 次

开本：787mm×1092mm 1/16

印张：9.875 (全彩印刷)

字数：234 千字

印数：0001~3000 册

21世纪高等院校艺术与设计专业规划教材

编委会

顾问 陈汉民 中国美术家协会平面设计艺术委员会主任
主任 王国仑 清华大学美术学院教授
副主任 丁同成 湖北美术学院教授
曹金明 中南民族大学美术学院副院长
陆卫民 北京希望电子出版社社长

委员：（排名不分先后）

丁 艺	丁同成	王同旭	王志云	王 骏	王 爽
石 兰	叶桂娟	刘 艳	刘 霞	刘忠亮	许红兵
张 扬	张本煦	张 旗	邹常伟	陈有卿	陈晓帆
陈晓波	易小林	易 晓	宗 情	赵玉晶	董江洪
程 超	管家庆	潘文治	熊云飞	冀德玉	

秘书：陈绿春

参编院校

清华大学美术学院	湖北美术学院
湖北工业大学	武汉大学
湖北工学院	湖北经济学院
中南民族大学	华中师范大学
长沙大学	湖南大学
中南大学	湖南师范大学
长沙理工大学	哈尔滨教育学院
吉林艺术学院	吉林动画学院
哈尔滨师范大学	哈尔滨学院
大连轻工业学院	大连大学
大连理工大学	河北理工大学
绍兴文理学院	深圳大学
天津美术学院	北京联合大学
北京印刷学院	北京理工大学
首都师范大学	西南农业大学

前言

Introductory
Remarks

书籍，原指典籍。后指用文字、图画或其他符号，在一定材料上记录知识、表达思想、传递信息并制成卷册的著作读物。春秋到两汉期间，多用简、帛写书，称简册、帛书（《说文解字》：“著于竹帛谓之书”）。东汉以后，渐为纸张替代，形成卷轴。唐代以来，由于印刷术的兴起，书籍逐渐由手抄变为刻版印刷，并由卷轴演变为册页形式。19世纪中期以来，随着科学文化的发展和印刷术的不断革新与提高，书籍从手工生产过渡到机械生产，表达内容也更为广泛。在今天这样一个信息高度发达、信息媒介空前广泛的电子时代，书籍仍然以其传统的形态、朴实的面貌成为传播知识和文化的重要信息载体。

书籍装帧中的“装帧”一词在过去含有装订的意思，即将纸张装订起来，在表面附上纸或布，穿上线，谓之装帧。长期以来，书籍装帧只是被简单地理解为给书的表面做装饰，做打扮，是单纯地给书做外包装。现代的书籍装帧设计也叫书籍设计（Book design）。书籍设计不同于一般的包装，它是书的“形象”，不像一般实用商品的包装在使用前都要扔掉，书籍设计是不能扔掉的，因为没有设计就没有书籍。书作为一个整体，书稿内容是最重要的文化主体，而书籍的装帧设计则成为与其唇齿相依的第二文化主体。当读者阅读一本理想的书籍时，不仅能够感受到第一瞬间的刺激，更可以长时间地品味其中意蕴，从秩序井然的理性结构中引发出更深层更广泛地对知识探索的渴望，引领读者畅游于想象的空间。装帧设计的本质就是要自觉地设计信息，使这些信息以某种引人注目、便于接受的形式展示给读者。这是设计者在制作一本书之前必须具备的设计思路。

书籍装帧设计是造型艺术的一种特殊形式，在创作上不同于一般绘画，作者不能单纯地按照自己对社会生活的认识和个人的感受来选择题材进行独立创作。书籍的形象、色彩、表现手法等要能吸引读者，给人以美感，激发读者的阅读兴趣，并在一定程度上反映书籍所包含的内容，用设计的造型语言直观地感染读者，帮助读者更好地理解书的思想内容。装帧设计是书籍出版的需要，必须结合书籍的内容特点和读者对象来构思、绘制。当然，有些封面设计，其本身还具有相对的独立性，它一方面直接服务于书籍，成为书籍的有机组成部分之一；同时，它本身又是一件可以独立欣赏的艺术作品。

日本著名书籍设计家杉浦康平先生曾经说过这样的话：“一本书就是一个生命体，这个生命体不是静止的，它是流动的，它要富有生命力，这样才能打动读者。”

书籍是一种特殊的商品，它是盛载知识的容器。书籍装帧设计可以理解为是将知识

构筑为一个六面体（书是三维的六面体形态）。书籍的构成要素：文字、图像、素材、色彩，它的首要功能是阅读，也就是使读者对其中的视觉要素一目了然，并随着阅读的展开油然而生愉悦之美。

视觉美——对于书籍整体设计的由衷地欣赏；

听觉美——翻阅书页的声音，感觉知识在流动；

触觉美——纸张的肌理、轻重，把玩在手中的质地感觉；

嗅觉美——享受来自油墨和纸张的芬芳；

阅读美——沉浸于被知识滋养的愉悦。

本书部分图片设计者：王士朝、王谢、吕敬人、吴勇、吴慧雯、吴卫鸣、谭维、刘小康、王行恭、石汉瑞、洪雪娥、杨胜雄、程湘如、陈亦珍、陈彩云、康致致、曾明诚、陈秀美、罗敬智、张思惟、陈凤观、王同旭、三木健、菊地信义、佐藤晃一、泽田泰广、小岛良平、南部俊安、Michael Mabry, Alan Fletcher, Sara Midda, Karen Siatras, Yoshio Shiratori, Marion English & Jennifer Martin, Marc Alain Meadows, Jo Davison, Dawn Selig, Matt Roach, Faber & Wildschidtz, Siegrun Nuber, Pierre Mendell, Staci Daddona, Enrico Sempi 等。

以上所列作者不很全面，因书中有些作品难以核对姓氏，在此对这些作者深表歉意并表示诚挚的感谢。

本书还有部分图片引自：北京理想设计艺术公司《GRAPHICS》1986～1990年，中国纺织出版社《全球最佳报刊设计》，中国青年出版社《设计交流》第三辑，美工图书社《封面编辑设计》。

总之，书籍的装帧设计并不只局限于外表的“美观”，它还包括了对知识的整理、整体的把握、准确的表达、工艺的运筹等一系列由物质到精神的完美体现。这要求设计者要具备多方面的知识和较高的艺术素养，同时要勤于实践并能及时总结经验，善于学习且持之以恒。因此，作为设计者只有丰富自己的学识，才能设计出更美的书籍。

编 者

目 录

第1章 书籍装帧的基本概念	1
1.1 书籍的表面	2
1.2 书籍的内心	5
1.3 书籍的开本	8
1.3.1 常用的纸张规格	8
1.3.2 纸张的开切方法	8
1.3.3 崎形开本的尺寸	9
1.4 书籍的装订	11
1.4.1 平装	11
1.4.2 精装	13
1.4.3 活页装	14
第2章 关于图形	15
2.1 手绘插图	16
2.2 摄影图片	23
2.3 图形构成	28
2.3.1 抽象源于艺术观念的转变	29
2.3.2 抽象根植于对自然的理性分析	31
第3章 关于文字	35
3.1 字体、字号及行距	36
3.2 文字版面的编排	42
3.2.1 文字编排的基本形式	42
3.2.2 标题和正文的关系	43
3.2.3 确定版面的栏数	45
3.3 文字的图像化	47
第4章 书籍的版式设计	51
4.1 设计的原则	52
4.1.1 对比与统一	52
4.1.2 节奏与韵律	55
4.1.3 对称与均衡	56
4.2 造型的原理	57
4.2.1 点	57
4.2.2 线	59

4.2.3 面	62
4.2.4 空间	63
4.2.5 肌理	67
4.3 书籍表面的设计	68
4.3.1 从创意构思入手	69
4.3.2 从构图形式入手	71
4.3.3 表面的展开	75
4.3.4 材料与工艺	77
4.4 书籍内页的设计	81
4.4.1 内页的各版面	81
4.4.2 版式设计	85
4.4.3 方形图、出血图和退底图	90
第 5 章 设计案例	93
5.1 设计工具	94
5.2 案例设计一	95
5.3 案例设计二	100
5.4 校对文字	104
第 6 章 书籍作品赏析	105

第1章 书籍装帧的基本概念

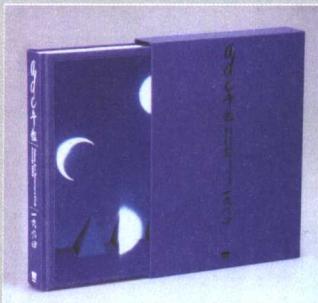

图1-1

图1-2

图1-3

图1-4

在书籍生产之前，要预先制定装帧的整体和局部的完整方案。文稿最终只有通过装帧设计才能形成书籍的形态和读者见面。这其中包括材料与工艺，思想和技术，表面和内部等因素，使开本、装订、印刷、护封、封面、书脊、环衬、扉页、正文、插图等环节形成一个和谐的整体。它们的各页面都不是毫不相干的孤立体，设计使它们形成一个和谐的整体，从总体上把握它的节奏与韵律、比例与尺度、密集与松散、整体与部分、对立与统一等关系。

1.1

书籍的表面

书籍的表面由以下部分所组成：书盒、护封、封面、勒口、腰带、书脊、飘口、书口、上切口、下切口、书签带、堵头布、封底等13个部分。

书盒

又称“函套”、“书函”、“书壳”、“书帙”、“书衣”。是我国古籍书外面的蓝布或其他织品的壳子。书盒一般用纸板粘贴在布上做成的，目前也有用瓦楞纸、塑料或木材等作书盒的。用来保护书籍，便于携带（图1-1）。

护封

也叫“包封”、“护书纸”。是包在封面、封底的另一张外封面，多用于精装书。现在也有用塑料膜或涤纶片（无色透明）作护封的。护封有保护封面和装饰作用（图1-2）。

封面

又叫“书面”、“书皮”或“封一”。是一本书的表面，用厚纸或布、绢、皮等做成，印有书名、作者名、出版社名等。线装书的封面上贴书签，写有或印有书名。封面有保护书页和装饰作用。

勒口

也叫“折口”，是封面、封底外切口处向内折回的部分。用来增加封面、封底外切口边缘的厚度，使幅面平整，并保护书芯和书角。勒口，有时也用来印作者介绍、内容提要、丛书介绍等（图1—3）。

腰带

环裹在一套或一本书上的狭条纸。正面印书名、内容提要或宣传用语，后面一般印目录和版权等内容。因为它是环绕在书籍的外面，所以也叫“环套”（图1—4）。

书脊

亦称“书背”、“封脊”、或“背脊”，即封面和封底的联接处。书脊厚度在3个印张以上的一般印有书名、册次（卷、集）、译著者、出版社名称，以便于在书架上查找。厚本精装书的书脊有较多的装饰（图1—5）。

飘口

精装书或假精装书的封面、书脊和封底的壳，要比书芯三面切口长出3mm，用来保护书芯，这个长出的部分叫飘口（图1—6）。

书口

又叫“外切口”、“翻口”、“裁口”。横排版的书，翻口在右，订口在左，读书时要从右往左翻，这种形式的书叫作左开本；直排版的书，翻口和订口恰好相反，所以叫右开本。

上切口

除书脊外，书籍厚度的其他三面为切光的地方，上切口是书的顶部，又称“书顶”。

下切口

指书籍的下部，也叫“书根”。

图1-5

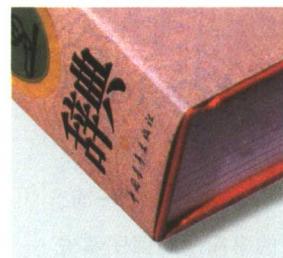

图1-6

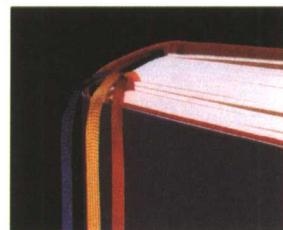

图1-7

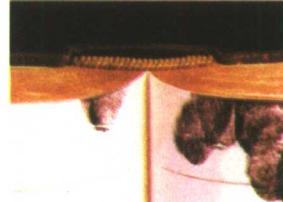

图1-8

书签带

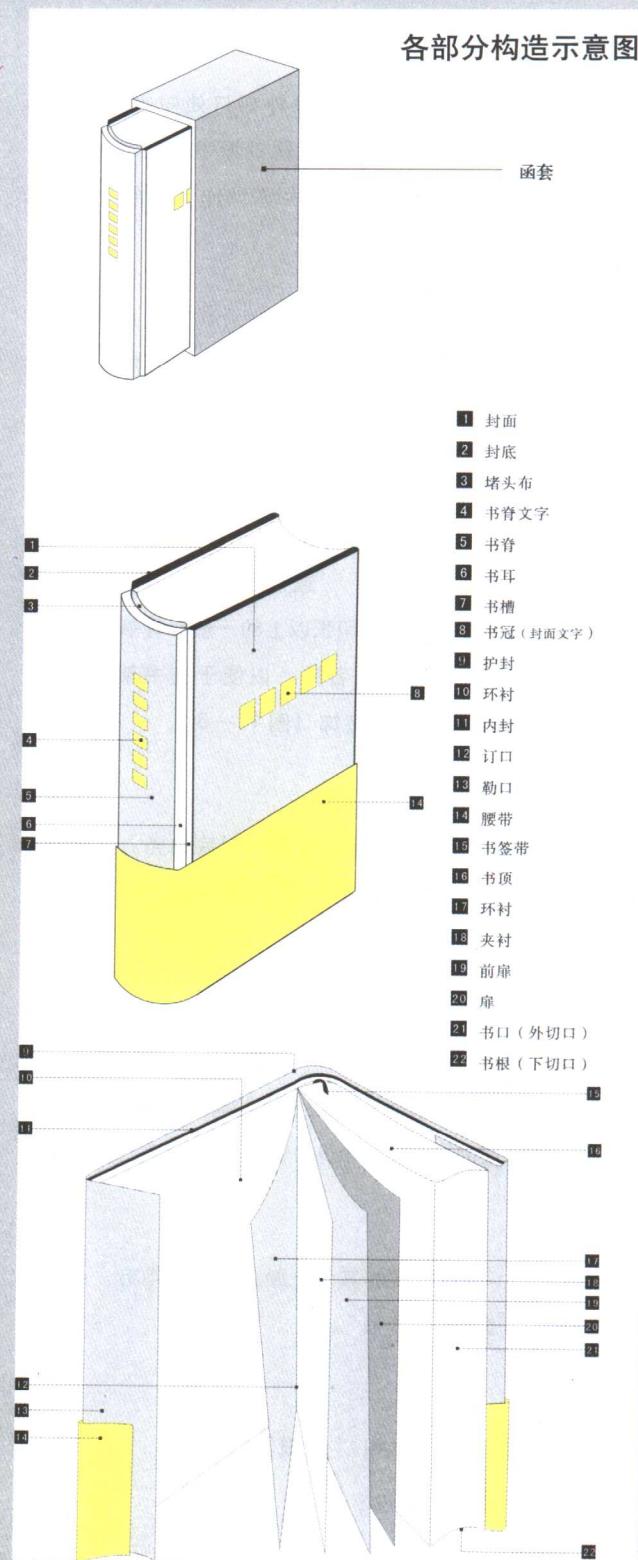
亦称“丝带签”。用丝带与层头布同时粘贴在书籍订口上端，可当作书签使用（图1—7）。

堵头布

也叫做“层头布”。用狭小的布条或彩色缎带，裹入装订线后的白纸内，粘贴在精装书订口上下两端。用来保护书籍订口上下不发毛，还可增强书籍立体面上的色彩层次（图1—8）。

封底

也叫“封四”。是一本书的最后一面。有的书籍的封面图案或画面常通过书脊延续到封底；有的则用来印内容提要、版权、书号、条码、定价。有的期刊用来刊登美术或摄影作品，或刊登广告。

各部分构造示意图

1.2

书籍的内芯

书籍的内芯由以下部分组成：

前环衬、扉页、版权页、辑封、内容提要、出版者的话、目录、前言、篇章页、凡例、后记、附录、插页、后环衬和订口 15 个部分。

前环衬

是连接书籍封面与内封之间的一页纸。它是精装本和串线订中不可缺少的部分，其作用是使封面翻开不起皱折，保持平整，增强封面与书芯的牢固程度。正文前面的也叫“前衬”、“上衬”、“上环衬”（图 1-9）。

扉页

也叫“内封”或“副封面”；旧时称“护页”或“副页”。它在封面或前环衬的后面，是正文前的第一页，有前扉页和后扉页之分，起着保护正文，重现封面的作用。正面刊印书名、作者名、出版社名以及出版年月，背面刊印有内容提要、版本记录等。根据一些书性质的不同，有的在扉页上安排些装饰性的图案，有的是空白页（图 1-10）。

版权页

也称为“版本记录页”。为读者了解图书出版情况，附印在“前扉页”的背面或“后扉页”上，记载着书名、编著者、出版、发行、版次、印数、印刷者、出版时间、全国图书统一分类编号（即书号）、图书在版编目（CIP）数据、定价等内容（图 1-11）。

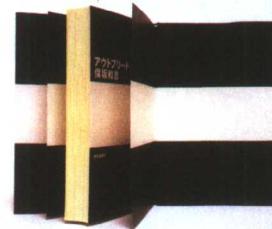

图 1-9

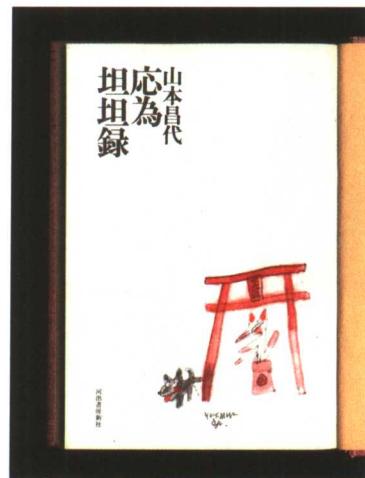

图 1-10

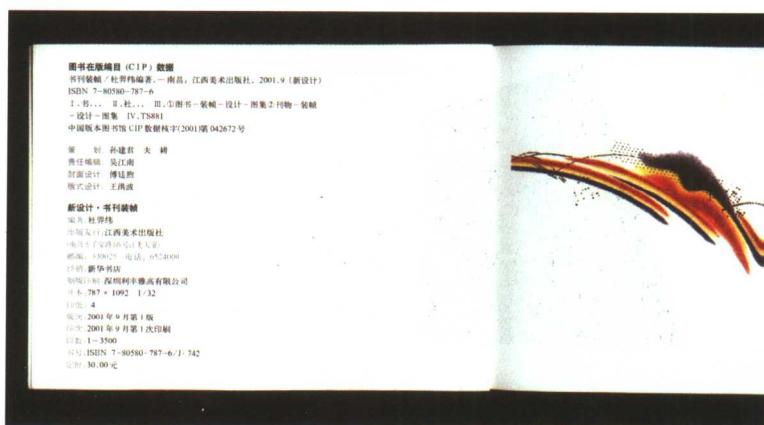

图 1-11

图1-12

图1-13

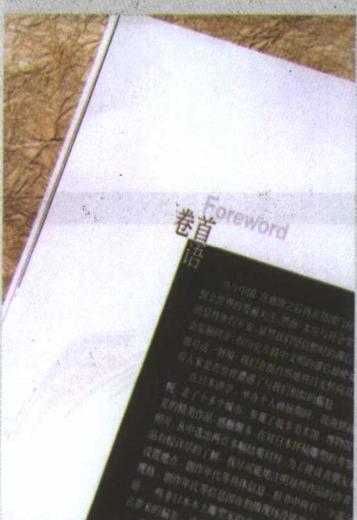

图1-14

辑封

与扉页名称互用。它只能用在单页码，是用于诗集和文艺作品分辑的首页或首部、篇的首页，并可进行装饰性点缀；同时也可用于巨部书籍或手册的每篇之前的插页，又叫“篇章页”，也叫“隔页”或“小扉页”，有的是采用有色纸（图1-12）。

内容提要

即“内容摘要”。它简单扼要地介绍书籍内容和适用的读者对象，便于发行人员向读者推荐和读者选购。较多出现于扉页的背面。

出版者的话

是出版者说明书籍出版的经过、目的、要求或简介等文字。

目录

亦即“目次”。在书刊的卷首（有时因印张所限，也有排在卷末的），为了便于读者检阅正文，把书刊中的标题名按部、篇、章、节的顺序（或按类别）排列，并注明页码。长篇小说仅有章序而无标题，单行本和类似无需检阅目次的图书，一般不编排目录（图1-13）。

前言

或称“序言”、“代序”、“前言”、“前记”、“引言”、“绪言”。由作者或他人附记在正文前的文章，用以说明写作意图、经过及资料来源等，或对本书内容加以评介的文字（图1-14）。

篇章页

在书的正文各主要分类部分之间，单排一面的单页，印有“篇”、“编”或“章”的名称统统称篇章页。但它只占单页码，双页多为空白，有时为了便于识别，另用不同于正文的纸张来印刷（图1-15）。

凡例

即“例言”。说明著作内容和编纂体例的文字。

图1-15

图1-16

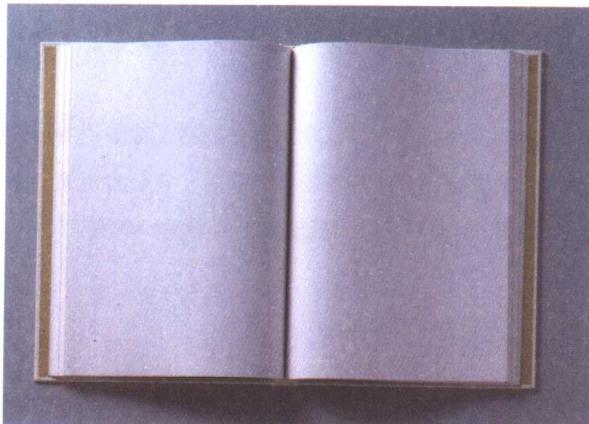

图1-17

后记

也称作“书后”、“附记”、“跋”或“代跋”。是由作者或他人附记在正文后的文章，用来说明出版经过、资料来源等，有的是读后感。

附录

附加于正文后面的有关文章、文件、图表、索引、资料以及对照表、生字表等。一般用小于正文的字号编排。

插页

指插订在正文中又和正文文字不相连贯的一张单独的书页，往往用一种较好的纸印刷，内容大多是与正文有关的艺术插图、地图、表格、彩色图等。在正文前，有时有作者的照片、手迹，以及作者或某人的题字等，也叫插页。插页一般不算入页码（图1-16）。

后环衬

也称作“后衬”、“下衬”、“下环衬”，是连接书籍封底与正文之间的一页纸。衬页一般用纸比正文用纸质量好一些。

订口

指装订处到版心之间的空白部分。分为串线订、三眼订、缝纫订、骑马订等（图1-17）。

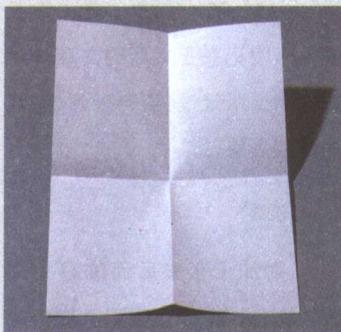

图 1-18

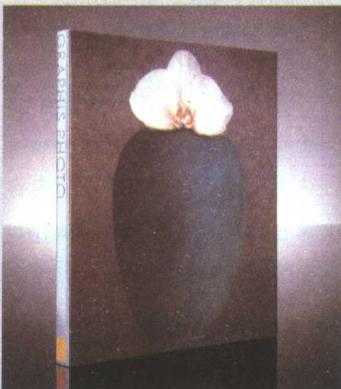

图 1-19

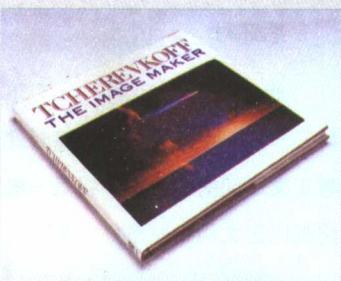

图 1-20

1.3

书籍的开本

书籍的开本就是指书籍尺寸的大小，它是以印刷纸张的全张为计算单位的。其计算方法是：把整张纸对折裁切为两个半张时，称“对开”；再把半张纸对折裁切为两半时，称“四开”（图 1-18），照此方法继续对折裁切，即可成为 8 开、16 开、32 开、64 开等。但由于纸面的幅度不一样，只叫多少开容易发生误会，所以在版权页里要说明全张纸的幅面尺寸。

书籍开本的确定是进行装帧设计前首先要考虑的。因为这关乎到一本书的制作成本、定价、方便携带、运输仓储、销售情况以及图片质量和消费者是否能够接受或喜爱等诸多因素。我们要把以上这些因素作为书籍整体营销运作的全部来通盘考虑。

1.3.1 常用的纸张规格

目前我国较常使用的纸张幅面主要有 4 种：

- 787mm × 1092mm。该规格在国外早已淘汰，国内也正在创造条件逐步以新标准取代，但至少近几年内，它仍然是国内主要的纸张规格。

- 850mm × 1168mm。为常用纸张规格，裁出的书籍开本称大开本，如大 16 开（图 1-19）。

- 880mm × 1230mm。为常用纸张规格，裁出的书籍开本称大开本（图 1-20）。

- 889mm × 1194mm。为常用纸张规格，裁出的书籍开本称大开本。主要以铜版纸和哑粉纸为多见，它较多用来印制彩色画册、挂图、封面等有较高质量要求的书籍和杂志（图 1-21）。

1.3.2 纸张的开切方法

纸张的开切方法大致可分为两类。

正开法

正开法包括几何级数开切法和直线开切法两种。最常用的是几何级数开切法，它是以2、4、6、8、16、32、64、128……的几何级数来开切的，这种开切法的纸张利用率高，方便计算，并能用机器来对折。直线开切法是根据纸张的纵向和横向，以直线开切，也不浪费纸张，但开出的页数有单数和双数之分，不能全用机器折页。

叉开法

叉开法是用得较少的一种开切法。它开出的小页纵向和横向都有，工人无法以直线开切到底，在工艺上有一定的困难，而且开切后还会剩余较多的纸边，造成一定的浪费。

无论是哪种裁切方法，裁出的开本在成书时都要分别在天头、地脚和书口三处裁切光边，这样一来书籍的净尺寸就缩小了。比如 $787\text{mm} \times 1092\text{mm}$ 的全开纸张切成32开的书页时，其开本尺寸是 $136\text{mm} \times 197\text{mm}$ (毛尺寸)，但成书后，就只有 $130\text{mm} \times 184\text{mm}$ (净尺寸)了。此外还有一种特殊的情况，那就是书的一边装订，其他三边不切边，这叫“毛边书”。这种装帧由来已久，鲁迅先生对毛边装帧很喜欢，1909年曾自费出版了第一本毛边装帧的著作《域外小说集》，但印数不大。

1.3.3 畸形开本的尺寸

不能被全开纸张或对开纸张开尽(留下剩余纸边)的开本就被称为畸形开本。例如，用 $787\text{mm} \times 1092\text{mm}$ 的全开纸张开出的10、12、18、20、24、25、27、28、30、40、42、48、50、56等开本都不能将全开纸开尽，这类开本的书籍都称之为畸形开本书籍。畸形开本书籍的设计可能会在生产工艺上造成一定的困难，印刷批量越大，浪费也就越大。因此，为了节省成本，对那些印刷量较大、市场和装帧要求不特别需要畸形开本的书籍，尽量不采用这种开本。当然，如果书的内容、销售市场和装帧要求方面都确实需要某种畸形开本，而印刷量又不太大，这时采用畸形开本也是完全可以考虑的(图1-22)。

图1-21

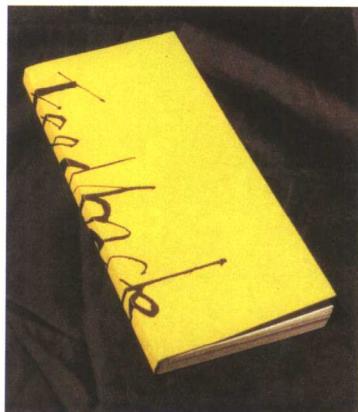

图1-22