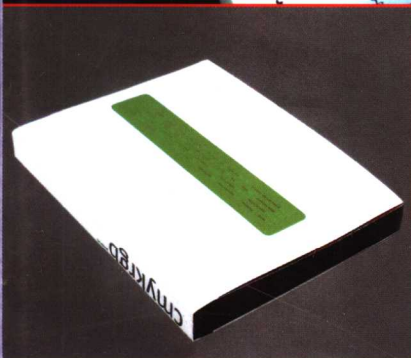
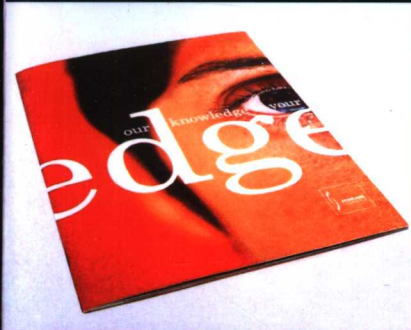
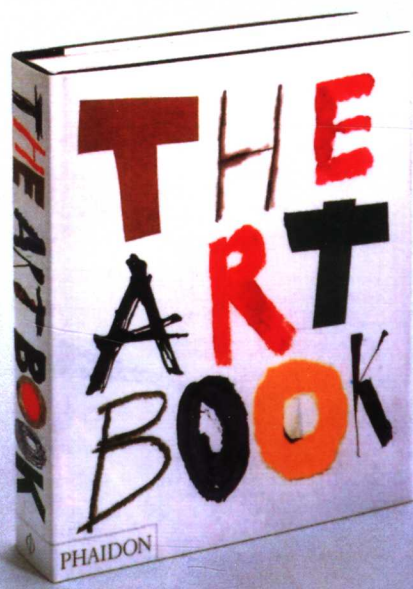

高等艺术设计专业系列教材
GAODENGYISHUSHEJIZHUANYEXILIEJIAOCAI

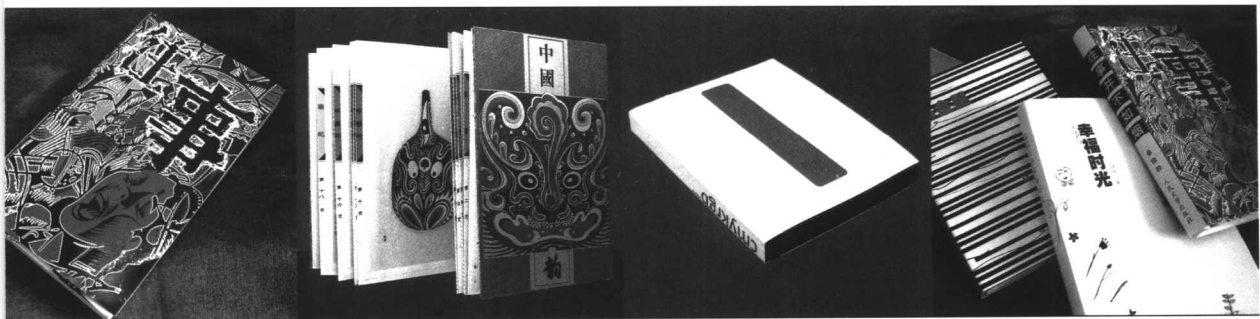
书籍 形态设计

张森 编著

中国纺织出版社

高等艺术设计专业系列教材

书籍形态设计

张森 编著

 中国纺织出版社

图书在版编目(CIP)数据

书籍形态设计 / 张森编著. —北京: 中国纺织出版社, 2006.5
(高等艺术设计专业系列教材)

ISBN 7-5064-3230-7

I. 书… II. 张… 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015508号

策划编辑: 由炳达 谢婕妤 责任校对: 陈 红
责任设计: 薛 铁 由炳达 责任印制: 刘 强

中国纺织出版社出版发行

地址: 北京东直门南大街6号 邮政编码: 100027

邮购电话: 010-64168110 传真: 010-64168231

<http://www.c-textilep.com>

E-mail: faxing @ c-textilep.com

北京利丰雅高长城印刷有限公司制版印刷 各地新华书店经销

2006年5月第1版第1次印刷

开本: 787 × 1092 1/16 印张: 8

字数: 87千字 印数: 1—5000 定价: 34.00元

ISBN 7-5064-3230-7/J · 0177

凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页, 由本社市场营销部调换

高等艺术设计专业系列教材编委会

主 编：王铁城

执行主编：贾荣林 崔 唯

编 委(以姓氏笔画为序)：

王铁城 尼跃红 刘玉庭 陈六汀 邹宁馨 严渝仲
张 森 赵云川 贾荣林 崔 唯 詹 凯 詹炳宏

丛书序

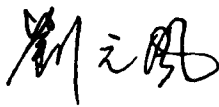
艺术设计是一门新兴的交叉性、综合性学科，其专业方向逐渐涵盖了人们生活基本要素和文化需求的各个层面。随着当代经济全球化和知识经济的快速发展，科学技术与文化艺术的相互交融，社会主流文化、大众文化、时尚文化、网络文化的多元并存，经济的文化力和文化的产业化的有序进展，构成了极具潜力的文化、艺术人才需求空间，为高校艺术设计教育和学科的发展带来了空前的机遇。

在艺术设计的教育教学中，以理论研究为先导带动艺术设计的创新，已成为不争的事实。早在20世纪初期，德国包豪斯设计学院就为现代艺术设计教育理论研究和学科建设树立了典范。时至今日，那些凝聚着包豪斯办学思想和教育理念的教科书，如康定斯基的《点、线、面》、伊顿的《色彩构成》等，依然深刻地影响着国际艺术设计的教育教学，指导着一代又一代设计师的创作思维和设计实践。

北京服装学院艺术设计学院，建立于1988年。经过院系领导和全体师生多年来的共同努力，在教育理念、学科建设、师资队伍、教学科研等方面都取得了可喜的成绩，逐步形成了自己的学科优势和教学特色。为继续加强我院艺术设计学科教材建设，艺术设计学院组织一批年富力强的学术骨干撰写出了一套“高等艺术设计专业系列教材”。该套教材内容包括了艺术设计学科的多个相关专业方向的教学课程，既有专业基础平台课和专业设计主干课程，又有对新课程和新专业领域的前瞻性理论研究。在教材的整体把握上，既注重系统性和学术性，又兼顾普及性和实用性。

该套教材的出版，对规范艺术设计专业教学体系、调整艺术设计课程结构、改进艺术设计教学内容与方法、完善当代艺术设计专业教学体系、提升艺术设计教育教学水平，将会起到积极的作用。我相信，这套系列教材不仅可以为高校艺术设计教育教学提供理论和实践的参照，也为广大艺术设计领域的从业者和专业爱好者的知识更新和设计创作提供有益的参考。

祝贺“高等艺术设计专业系列教材”的出版，并对中国纺织出版社的鼎力支持表示真诚的谢意。

北京服装学院副院长、教授

2004年3月11日

序

初见张森，他说话声如洪钟，爽直痛快；他的画作狂放多变、气质不凡：一个典型的北方彪形大汉，快人快语，来去一阵风。

深入与之交谈，发现他的性格恰恰与外形相左，他是一位追求艺术十分细腻的人。以后拜读他的《张森画集》、《设计·文明·生存——张森论设计》等多部著作，更钦佩他在学问上是个静得下心、认认真真做研究的人。

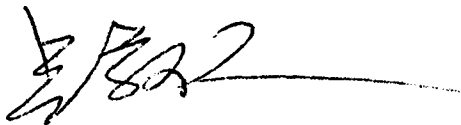
我未与张森认识前，他在书籍设计上早已是位硕果累累、成就斐然的设计家了，他的《中国音乐文物大系》十卷、《马克思主义文艺学大辞典》、《鸟类写真画谱》等优秀作品在全国大展、省级大赛中获得众多大奖。鉴于他的才华和能力，他从美编到装帧处副处长、河南省书籍装帧艺委会主任，以后升任河南美术出版社的一社之长。

就凭他的职位以及他在绘画和装帧方面的成就足以舒舒服服过日子了，但他不满足那种“野渡无人舟自横”的悠闲，告别领导岗位，另辟在中国还十分贫瘠的设计教育和设计理论研究之路。

用他自己的话说：“大我、小我存在于世界，一是要有行的能力，二是要有思的能力，两者的依存是构成民族、个人自尊的基础。”这是张森对设计“行必思”的禅语。

中国当代的书籍出版业在二十多年的改革开放进程中出现了有目共睹的繁荣，但世界书籍设计艺术的发展、书籍传媒形态的变化，更突出了我们的书籍设计的滞后和设计语言的贫乏，导致设计师们总以画家的思维方式进行外在化的装饰表演，缺乏实质性的设计规律的探讨而流于设计评论、理论研究形式化。

从装帧到书籍设计，从book design到type graphic，从习惯的设计模式跨进新的编辑设计概念，时代需要我们完成书籍设计观念的转型。

中国出版工作者协会装帧艺术委员会副主任

2006年1月

目 录

第一章 概论	1
第一节 文字、纸张和印刷术 / 1	
一、文字的创造 / 1	
二、纸张的产生 / 4	
三、印刷术的发明 / 5	
第二节 书籍形态的形成 / 7	
一、中国早期的书籍形态 / 8	
二、其他国家早期的书籍形态 / 8	
第二章 书籍形态设计概述	10
第一节 装帧设计与形态设计 / 10	
第二节 书籍生产的生态化 / 12	
第三节 书的构成 / 13	
一、书的组件构成 / 13	
二、书籍的分类 / 14	
第三章 书籍形态设计的几个步骤	16
第一节 一本立体的书 / 16	
第二节 与作者、编辑交流 / 17	
一、书名的来源 / 17	
二、信息要点 / 17	
三、作者的气质 / 17	
四、书稿的内容 / 17	
五、书稿的特色 / 17	
六、阅读书稿 / 18	
第三节 收集素材 / 19	
一、素材的内容 / 19	
二、收集素材的过程 / 19	
第四节 勾画草图 / 20	
第五节 电脑辅助设计 / 21	
第六节 确定设计方案 / 22	
第七节 制版打样 / 23	

第四章 封面设计	24
第一节 图形设计 / 24	
第二节 色彩设计 / 34	
一、色彩的纯度 / 34	
二、色彩搭配 / 34	
三、封面的底色 / 34	
四、色彩设计与文字信息的传达 / 35	
第三节 文字设计 / 40	
一、选择书名字形 / 40	
二、文字的规范与变形 / 41	
三、书名设置的原则 / 42	
第四节 书脊设计 / 46	
第五节 封底设计 / 48	
第六节 勒口设计 / 48	
第七节 材料选择 / 49	
第八节 开本设计 / 51	
一、方便阅读 / 51	
二、降低成本 / 51	
三、美的原则 / 51	
第九节 环衬、扉页设计 / 52	
一、视觉补充的原则 / 52	
二、协调与统一的原则 / 52	
三、对比的原则 / 52	
第五章 版面设计	54
第一节 文字设计 / 55	
第二节 图片设计 / 60	
第三节 线的使用 / 66	
第六章 设计思维	67
第一节 情绪思维——迷离的漩涡 / 67	
第二节 理性思维——情绪思维的反动 / 68	
第三节 写意性思维——放松自我的漫游 / 68	
作品欣赏	70
后 记	117

第一章 概论

图书这一最古老的传媒形式，在漫长的发展过程中承载着丰富的人类精神，用“精神之舟”指代图书实不为过。从人类的精神史和技术史等多元角度去考察图书的历史，其内在和外在都有着丰富的内容。图书内在构成的最基本

的元素就是文字，而使图书成型的外在包装从功能、美感上使分散的构件（文字、印刷、装订）组合成图书的形态，形成一本被“美化”设计的书。在图书早期的发展过程中，无论是不同的地域还是种族，图书都有惊人相似的发展过程。

第一节 文字、纸张和印刷术

一、文字的创造

（一）“写”在岩壁和洞窟上的“画”

从人类生存最基本的角度去考察，技术的发展先于精神需求的发展；手的劳作先于脑的劳作，或者两者同时进行。我们可迅速浏览人类早期走过的足迹。两百多万年以前，中非和东非出现了用于手工操作的物品——原始工具。砍削薄片是一种有效的工具，此类器具同时出现于100万年前的非洲、亚洲和欧洲。又过了25万年，薄薄的、光滑的、有规则的工具出现了。

由于生存的需要，当时的人用双手和简单的技术编织着他们的生活；同时也思索如何将与自然接触中所得到的经验、常识、教训记录下来，以备他们的子孙去借鉴。在法国的西南部，大约25000年到20000年之前，人类在洞窟的岩壁上刻下了轮廓清晰的动物图形，而最早的绘画出现在十分出名的法国拉斯科洞窟中(图1-1、图1-2)。当人们发现这些原始、粗野且又在形态上有着惊人的表现力及写意技巧

的图形时，都惊呆了。同时还有一种有趣的现象，在写实的动物图形旁边的人物形态却是十分原始的概念化形象，另外，在动物图形旁边还有神秘的几何图形。例如，“三友”洞窟天顶刚劲盘绕、用线绘制的动物图形，撒哈拉岩面上雕刻的线条遒劲、造型生动的长颈鹿与大象图形(图1-3)。

发生在人类早期的艺术现象，在发生的时间和空间关系中找不到任何有机线索，但它们

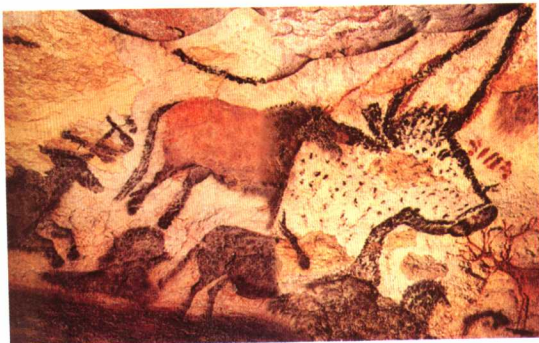

图1-1 拉斯科洞窟壁画

岩画中线的运用和撒哈拉岩面壁画中线的运用相似。如此辽阔的地域，造型手法惊人的相似性给人以深刻的印象。这种简约的线绘图形是否预示了文字的诞生？

图 1-2 拉斯科洞窟岩画

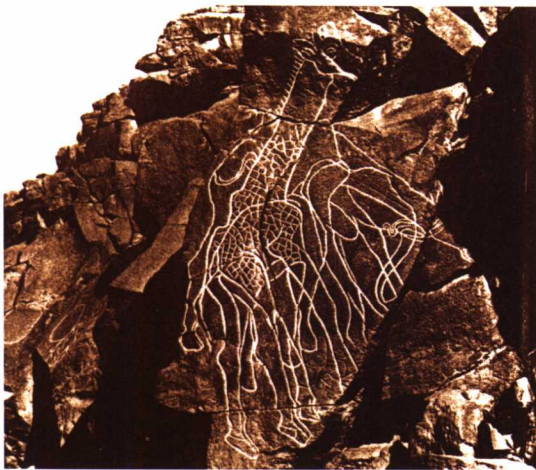

图 1-3 撒哈拉岩面雕刻

粗糙石面刻以柔美曲线的图形，物象间的穿插、重叠犹如书写优美的文字。

在动物内在膨胀生命力的表现上却有着惊人的相似性，即在“某些方面似乎具备一种充满活力的、永恒的艺术动力”。而在这些洞窟岩画上有一种明显的、共通的描绘手法，就是线的运用。线的运用产生了图形，可能这种简约的图形预示了文字的诞生。

从人类艺术的发端可以看出，用视觉表现人观察自然的能力先于概念的表达。在简约的洞窟艺术中，被描绘的物象本身有极其丰富的内涵，表现在：一是早期人类懂得用手使用简单的工具，表达对自然的认识；二是在表达的同

时，表现了生命力的勃发；三是在描绘的物象背后，隐含着人类在初期阶段借助物象而表现出的强烈情感特质，这种情感特质的释放，也促使人类向更高级层面去探求。也就是说，人类要用一种更为概括、明晰、简便的符号去反映、记录人类面对自然更深层的思索，这种以符号代替图形的信息传达工具就是文字。

我们还可以从早期人类洞窟岩画上得出结论：一是线在某种空间（材质上的）中可以勾勒出形；二是线的使用是早期人类表达思维最直接的手法；三是线为文字（以线构成的符号系统）的产生提供了最直接深刻的启示。线的使用意义在于：随着人类对自然认识的不断加深，线的运用预示着文字的产生。

（二）早期文字的使用

研究、学习一门学科的知识，要有一条主线，而学习书籍设计的主线就是探求构成书籍设计最主要、最基本的元素。书籍从无到有，直到形成现在这种媒体形式，最关键的是文字的创造。

文字产生于原始绘画之后。苏美尔人在公元前4000年就有了文字，公元前2400～公元前2250年刻制了楔形文字。象形图案标记演化为文字后，产生了文学(图1-4、图1-5)。当然文字的创造、成熟不是突然现象，而是随着当时人们认知水平的提高，根据人们的实际需求产生的。文字产生后，宗教仪式、阶级统治、史实，包括人类的客观世界、情感世界都被记录下来。

两河流域产生文明以后，遥远的埃及和两河流域的文明似乎出现了平行发展。公元前4000年，埃及也出现了一种象形文字，它和苏美尔文字较为相似。虽然两河流域的文明扩散

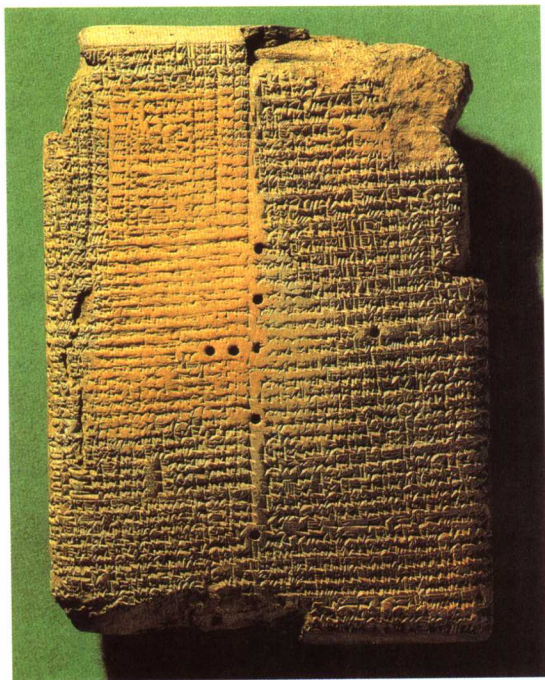

图 1-4 楔形文字

文字的产生使纪录人的思想成为可能，这种符号文字使书籍的产生有了第一个重要的条件。

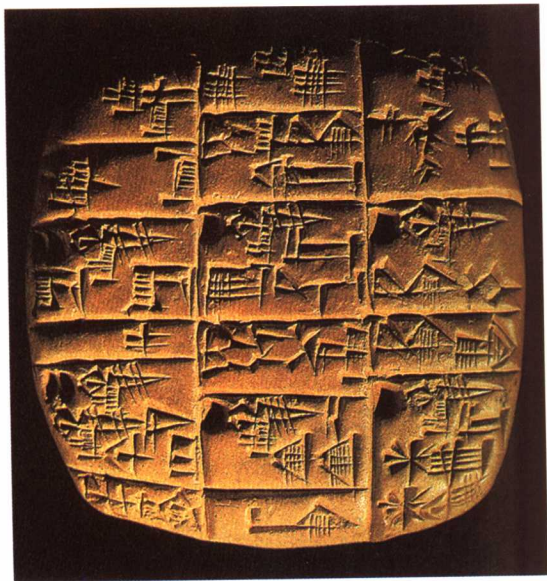

图 1-5 果断的刻线、均匀的笔顺形成单纯的图形美感

开来影响了埃及，而埃及的文字却不是直接照搬而是独具风貌。象形文字是埃及文化独立熏陶出来的，使用时间长达 3000 年左右（图 1-

图 1-6 埃及墓室墙壁的文字图

6)。稍后中国在商代（大约在公元前 1800 年）出现了刻在甲骨上的文字，称甲骨文（图 1-7）。有趣的是，埃及和中国的早期文字均是概

图 1-7 中国甲骨文

极具生命活力的文字一直沿用至今天。文字演变至秦时，用小篆统一；至汉，中国文字革新后更加规范易懂。

括自然形象而产生的象形文字，这两种古文字的仿照对象——自然，却存在地貌、气候、文化等方面的不同，因而产生了不同的文字形体，文字的背后折射了不同的文化气息。中国文字自甲骨文、金文至隶书字体，再到宋体、楷体等，发展近 4000 年，至今仍呈现出极强的生命力。

文字产生的意义是巨大的，文字间的排列

组合及文字背后所散发出的信息，无疑比绘画更为广阔和深邃。文字自成表述体系，为书籍的产生提供了最具能量的催化剂。可以说，文字的创造与使用是书籍产生的最基本条件。

二、纸张的产生

图书设计的最基本元素——文字产生后，应附在什么样的载体上进行传播呢？苏美尔人的楔形文字是用木片刻在泥板上，埃及象形文字描画、刻写在墓室墙壁和岩石上，中国甲骨文、金文刻在兽骨和金属上。有的埃及文字开始写在纸草卷上，这种纸草卷就是纸的前身。

纸草卷是一种生长在尼罗河中的芦苇，茎高 1.5 ~ 2 米。埃及人用针把纸草茎部破为宽阔的薄片，将其横竖纵横交错，然后经尼罗河水的浸泡，再用木槌捶打；在阳光下晒干后，用骨头、象牙或贝壳将其打磨光滑、平整，即可使用（图 1-8）。这种纸昂贵、不易大批量生产，作为知识的承载材质，它不符合“廉价”传达的功能。

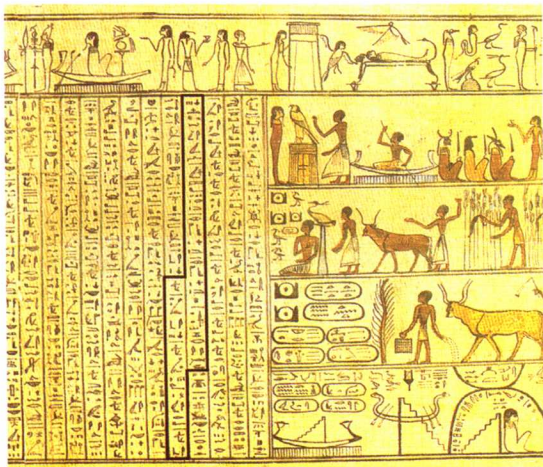

图 1-8 纸草卷

真正意义上方便、低廉、面广，为传达知识所使用的，使图书成型的材质——纸的发明与使用是在中国。在中国，纸的发明不是突然出现的，而是和中国特有的地域和种植业有重大的关系。“纸”字的偏旁为“纡”，最早的纸和蚕丝有关系。《说文解字》中说：“纸，絮一苦也”。絮为丝绵，苦为竹席。蚕茧煮过后放置竹席上浸在水中，将丝绵打烂取下，会在竹席上留下纤维，揭下晾干后为了一层薄的纤维，这是最原始的纸的形态。这种纤维形态的纸在西汉就存在并且被人们谨慎地使用了（图 1-9）。

丝绵造纸价格昂贵，不便推广使用，但是其制造方法却极具启发性，即用植物纤维替代丝绵纤维。随着西汉社会经济和文化的发展，人们开始使用植物纤维造纸。“灞桥纸”是世界上最早的植物纤维纸，距今已有2000年左右。随着纸张原料的改进与生产技术的发展，东汉蔡伦研造出一种体轻质薄、原料低廉并极宜书写的纸张，于公元105年上报朝廷，至此全国各地开始大规模生产纸张。在人类历史上，火的发明使人类告别了茹血生吞食物的冷生存状态，步入文明人类的发展阶段，而纸的发明无疑是人类精神史上一次伟大的启蒙事件。

在中国，东汉以后人们广泛使用纸质媒介来记录、传播社会发展的信息，在中国人使用纸1000年以后，欧洲人还在使用羊皮纸。公元751年，阿拉伯人在中亚的撒玛干捕获到中国的造纸工匠，命其造纸，后来此地成为中亚的造纸业中心。公元1000年以后，造纸技术经地中海、北非地区，于公元1102年由摩尔人引入西班牙至西西里岛。1276年，意大利人法布里亚诺（Fabriano）开设了欧洲第一家造纸厂。1348年，法国的特洛依（Troyes）开设法国第一家造纸厂。至此，造纸技术历经漫长的历史

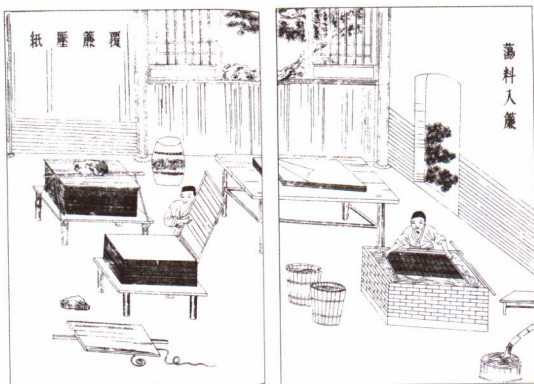

图 1-9 纸的产生

竹席上晒干后的纤维纸于两汉就已产生，纸的产生为书籍的产生又创造了一个重要条件。

发展，正式传入欧洲。

三、印刷术的发明

文字、纸张是图书形态形成的基础，而真正使图书形态完整的、形成手能捧读的“物”的是印刷。

印刷技术的出现不是突然的，就像人类征服自然所发明的所有技术一样，都有一个起始、实验、完善的渐进过程。造纸技术的发展为印刷术的发明奠定了基础，印刷的理念和技术准备在东汉已经完备。在东汉时期，已有用手工拓印的单张刻石片；发掘出的用纸印刷而成的残片佛经，可以证明在手工拓印的启示下，最迟在唐朝初年，雕版印刷术已经出现而且付之于印刷实践。由于佛教的广泛传播，加上印刷技术的提高，图文并茂的佛经图书在唐朝已经出现了（图 1-10）。

雕版印刷技术发明后，图书的广泛传播成为可能。雕版印刷技术到公元9世纪已相当普遍，印刷技术在一定的范围内满足了社会对知识传播的需要。此时此刻印图书的范围包括诗文集、佛经、历书、阴阳理论、占卜书等。

尽管唐朝的刻书、印书已有一定的规模，但

图 1-10 唐《金刚经》插图

唐咸通九年刻印(868年),距今已有一千多年的历史,是世界上第一部刻有印制时间的书籍。

雕版印书的费用仍很大,必然需要更好的印刷手段。宋仁宗庆历年间(公元1023~1063年),布衣阶层的毕昇发明了活字印刷。雕版印刷刻字于木质材料上,活字印刷刻字于泥上,前者操作不便,后者灵活。中国的泥活字比外国人发明的金属活字早出200年,由于排字灵活、成本低廉,印刷技术得以提高,中国当时的出版达到了一个新的层面。

宋代以后,印刷技术的广泛应用推动了欧

洲印刷技术的极大发展。古腾堡发明了金属活字,即以铅为材料铸造字模,他还进行了最早的凸版印刷实验。他的第一本完整的、关于凸版印刷的图书《三十一行书信集》问世了。同时古腾堡还对印刷机械、印刷材料等进行了富有创造性的研究。至此,欧洲印刷业的发展拉开了序幕(图1-11、图1-12)。

欧洲印刷业的发展引发了文艺复兴、启蒙运动和工业文明。而在首创印刷技术的中国,技术发展长期呈封闭态势,印刷业仅为少数权贵和知识阶层服务,对比之下,欧洲却用印刷技术所产生的动能推动了欧洲文明的进程。

从以上对文字、纸张、印刷技术的发展历程的简要叙述中,我们可以得出这样的结论:文字构成的符号系统较完美、丰富地传达人类的所思所想,加上实物的佐证,文明的传播逐渐走向成熟。文字的诞生可以说标志着人类历史真正的开始。通过文字,我们了解了苏美尔人、埃及人和中国先民的生活。学习书籍设计,先要了解文字的创造、纸张和印刷技术的发展历程,其意义在于:书籍设计实践是基于对以上

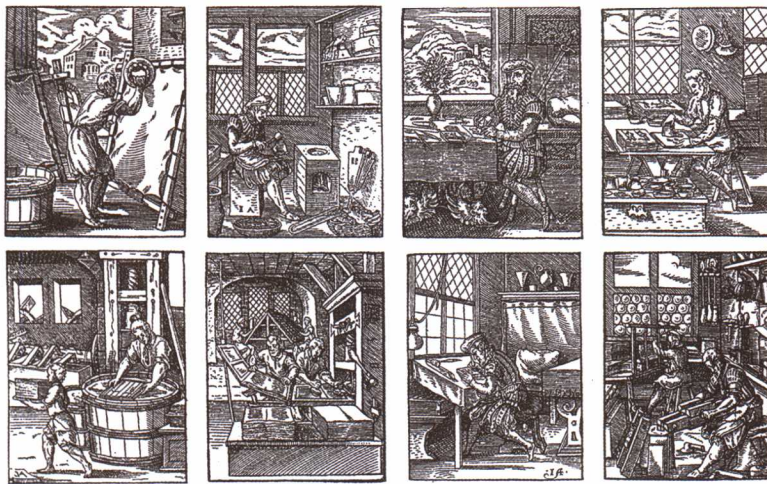

图 1-11 古腾堡发明金属活字印刷术

自印刷术于欧洲广泛使用后,对文艺复兴、启蒙运动的兴起起到了重要的推动作用,这组木刻版画描写了古腾堡金属活字印刷术的整个过程。

图 1-12 古腾堡等人在1521年设计和出版的书籍《热情的基督徒和反基督徒》中的一页

三点透彻认识与强烈关照下展开的。图书在生产过程中,文字是基因,纸张是载体,印刷技

术是催生的手段。三者的协调才有我们的设计对象——书籍。

第二节 书籍形态的形成

有文字记载的中国历史至今已有 4200 年。世界上最古老的国家埃及已有 5000 年的历史,次之为古巴比伦。印度有 3000 年历史,古希腊也是 3000 年。古代记事的方法有多种,有刻写在岩壁上的方式,有结绳的方式,有在铜器上铸字的方式,有立碑的方式,还有在布帛、金属、纸张上书写的形式。但是,文字只有记录在可供携带的载体“物”上才会形成书籍。

考证书籍的真正起源是很难的。书籍的雏形是结绳记事,用绳结的大小、间隔长短等来反

映事实。文字被创造出来后,有泥板上的文字、甲骨文、金属器皿上的文字和抄写在木板上的文字等等。更为关键的是,文字存在于何种载体之上。其实当时的人所做的努力只是记录,而书籍是运送精神的载体,这种形态是何时出现的呢?

在中国,真正意义上的书籍产生在周和春秋战国时期(图1-13、图1-14),距今已有2700年。早期的书籍形态“伴随着社会的变革和生产力的发展,不仅使文字从甲骨步入简册,而且

图 1-13 简册是中国早期的书籍形态之一,从西周至东周沿用约 1200 年

图 1-14 简册是书籍的前身，但还不是真正意义上的书籍，因为它不能被印刷，不方便携带

使简册脱离了‘档案’的母胎，成为我国最早的书籍形式”。（邱陵《书籍装帧艺术简史》）

书籍形态使文字脱离档案的束缚，使文字传达的空间加大，即成为一种传播媒介。而这种媒介产生的背景是政治的需要、经济的发展、科学的进步、文化的需求等。

一、中国早期的书籍形态

浏览中国书籍的发展历程，我们可以明白，书籍的不断演进，其实就是书籍制度的演进。

（1）甲骨上的“书”——文字和兽骨的结合（商）。

（2）钟鼎彝器上的“书”——文字和金属结合（商）。

（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）。

（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。

文字创造以后，文字传播的空间狭窄，文字附着的材质不宜广泛传播，而真正的书籍雏形是竹木简册。

二、其他国家早期的书籍形态

简要了解中国早期书籍形态后，我们再探寻外国早期书籍形态是如何发展的。

（1）埃及人刻在石碑上的“书”——文字和石材结合，出现在公元前 2000 年（图 1-15）。

（2）波斯人用木棒写在泥板上形成的“书”。

（3）埃及人将文字写在纸草卷上形成的“书”——文字和植物叶子的结合。这种“书”和中国卷子“书”相似。

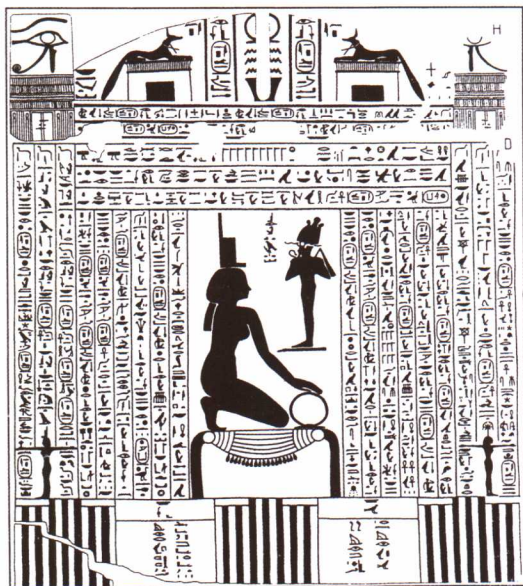

图 1-15 埃及洞窟壁上有文字、图形，还有编排设计，但仍不是正式的书籍，这种形式和中国青铜的“书”、立在墓旁的石碑一样，可称为“历史文献”

(4) 欧洲人将文字写在羊皮上形成的“书”——文字和兽皮结合(初步掌握鞣革技术后,这种“书”还可染色)。

从书籍的历史考证得出,埃及文明对书籍的发展有重大影响。通过对早期书籍形态的探索可以看出书籍早期形态的共同特征:文字是少数人(统治者和贵族)发明、少数人使用的,少数人拥有书籍,结果必然是文明传达不畅,即文化上和技术上的垄断,书籍的功能当然不能

充分发挥。早期的“书籍”形态,仅仅指其某一方面有书籍的功能,而现代意义上的书籍形态在社会产生变革后才出现。

自文字产生后,早期的书籍是以记录功能为主的,虽然也有传达功能,但受众面极为狭窄。而现代意义上的书籍形态是在人类早期书籍形态的基础上产生。这种继承的关系我们必须要了解,对其了解的深度和广度直接影响我们今天的创作状态。

■ 思考与练习

1. 文字产生对人类文明发展有何重大意义?
2. 文字的演进变化对传播知识有何影响?
3. 文字与传播效率的关系如何?
4. 书籍早期形态的功能是什么?
5. 文字、纸张、印刷技术三者关系应如何认识?
6. 今日的书籍与早期的“书籍”形态在功能上有什么质的变化?