

B O O K D E S I G N

书籍装帧

邓中和 著

创意设计

中国美术学院出版社

(京)新登字083号

图书在版编目 (CIP)数据

书籍装帧创意设计 / 邓中和著—北京: 中国青年出版社, 2003

ISBN7-5006-5388-3

I. 书… II. 邓… III. 书籍装帧—设计 IV. TS881

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 084928 号

书 名 书籍装帧创意设计

著作权人 邓中和

责任编辑 王寒柏

特约编辑 王斌俊

装帧设计 宁成春

出版发行 中国青年出版社

社 址 北京东四十二条 21 号

邮政编码 100708

网 址 www.cyp.com.cn

编辑部 电话: (010)64033818

邮购部 电话: (010)64049424

制 版 北京北人羽新胶印有限责任公司

印 刷 北京雅昌彩色印刷有限公司

经 销 新华书店

开 本 635 × 965mm 1/16

印 张 24

插 页 2

字 数 320千字

版 次 2004年1月北京第1版

印 次 2004年1月北京第1次印刷

印 数 1-5,000册

定 价 68.00元

本图书如有任何印装质量问题, 请与出版处联系调换

联系电话: (010)64033570

书籍装帧
创意设计

书籍装帧

创意设计

邓中和 著

中国青年出版社

书籍装帧艺术创作的核心——设计，
设计的核心——创意。

学术者，装帧之器	张守义 9
序	邢煦寰 11
写在前面	邓中和 17
 第一编 装帧之道	19
创意之学——书籍装帧的创意需要装帧学	21
实至名归——何谓书籍装帧艺术	29
装帧价值——书籍装帧艺术空前得宠	37
相辅相成——书籍装帧的艺术性与功能性	41
 第二编 贵在策划	53
策划为本——编辑要做“半个装帧家”	55
装帧把握——编辑如何审订装帧设计方案	61
同明相照——文字编辑与美术编辑的关系	65
同气相求——从选题确立之初就介入对装帧的策划	71
动态的书——书籍装帧的整体设计与视知觉	75
多元美感——书籍装帧美感的多元性	87
天工雕琢——从“你 UV 了吗？”谈装帧材料与工艺	95
 第三编 艺术创意	103
装帧创意——形式美、内容美、意蕴美	105
以形媚道——书籍开本的选择与设计	121
书面风采——封面设计的基本要领	127
画龙点睛——装帧中的“书名字”设计	131
情真语切——“书名字”：情感的载体	137
情溢乎辞——书脊是书籍的第二张脸	141

尊重封底——装帧设计中容易被淡忘的环节	147
同条共贯——书籍装帧的勒口设计	153
拉开帷幕——书籍的环衬设计	157
开场道白——书籍的扉页设计	163
如影随形——摄影图片在装帧中的魅力	171
雾里看花——在朦胧中酿造装帧的美感	177
童心稚趣——儿童读物装帧与突破思维方式禁锢	183
奇思异想——书籍装帧的创新与异化	187
第四编 版式风采	193
美的阅读——既是技术设计又是艺术设计	195
规矩方圆——版式设计的法则与模式	199
文字魅力——字体的表情与字体的应用	221
驻马观碑——篇、章、节的设计	241
图文互补——进入图书的读图时代	247
计白当黑——书籍版式中的空白	259
第五编 文化底蕴	265
驾驭时代——时代感是装帧设计的灵魂	267
繁简之争——装帧风格与社会时尚	271
书卷之气——深埋在中华民族心底的审美情趣	279
容纳百川——中西书籍装帧的文化精神比较	293
东瀛解读——中日书籍装帧的文化精神比较	305
感受欧洲——欧洲书籍装帧艺术的形式与文化	315
以道载乐——装帧艺术与中国的“乐感文化”	325
金银现象——从“金银热”看装帧审美的社会属性	333
商潮书海——艺术性与商业性的对立统一	339
附录编 佳作解析	347
群星璀璨——中国当代优秀书籍装帧作品点评	349
美的历程——新中国书籍装帧艺术 50 年	361
后记	375

学术者，装帧之器

张守义

近年来，书籍装帧艺术的学术空气空前浓厚，涌现出一批具有丰富装帧艺术实践经验的装帧艺术理论家，邓中和是其中最具有代表性的一位。

邓中和多年来以其学识，将书籍装帧艺术实践与学术研究联系在一起，在时代的文化大潮中直面种种争论不休的热点问题，在体验着艺术实践成功与失败的过程中，敢于进入深渊寻根问底。他以理性的思考和富于逻辑的语言，探索着书籍装帧艺术理论中一些混沌不清的领域。他这部著作的最大特点，就是将当代丰富多彩的装帧艺术实践，放在中国文化中去思考，放在世界文化大视野中去思考，放在现代书籍装帧艺术发展进程中去思考。《书籍装帧创意设计》是他多年殚思极虑的结晶。

任何一门艺术学科历来都重视学术研究，认为“学术者，天下之公器”。学术研究对于书籍装帧艺术来说同样十分重要，学术研究可以为书籍装帧艺术立言，其研究成果可以为书籍装帧艺术立心。

《书籍装帧创意设计》一书从其学术深度和广度来看已具备“装帧学”的雏形。作者在自序中谈到：“日常工作虽然繁忙，但由于对于理论研究的兴趣，九年来我从理论研究的角度对多年书籍装帧艺术实践进行了比较深入的归纳和总结，并依照中国美学、西方美学以及文艺批评理论，对书籍装帧设计实践中遇到的各种问题进行了理论上的思考。当然，真正的‘装帧学’在学术上必须具有相当的深度和广度，以确保学科的严谨性。”中和在书中第一编《装帧之道》的《创意之学——书籍装帧的创意需要装帧学》一章中，用了大量文字阐述建立“装帧学”所涉及的若干项重要课题。中和对“装帧学”在理论研究的方法

上是多样性的，并强调在装帧艺术实践中的归纳，强调学术研究中的个人审美体验的升华。研究书籍装帧理论，重点应重其“道”（艺术）而不是“技”（技术）。中和在该章结束语中引录古代“庖丁解牛”故事中文惠君与庖丁一段对话表述其意：“文惠君曰：‘嘻，善哉！技盖至此乎？’庖丁释刀对曰：‘臣之所好者道也，进乎技矣。’”的确，书籍装帧理论研究的责任绝不能局限在技术问题上，更大的责任应该是为了提升大家的装帧艺术观念进行艺术理论的探讨。

中和在书籍装帧艺术设计、理论研究、编辑出版等工作中多年所积累的丰富实践经验，成为他进行装帧艺术学科理论研究的主观基础；他在装帧艺术创作、编辑工作中所接触的各种现象，以及社会上有关装帧艺术而引起争议的许多热点问题，为中和著书立论提供了客观机遇。如：他在第二编中以《策划为本》为题，提出文字编辑应该做“半个装帧家”，美术编辑也应该是“半个文字编辑”；他在第五编中以《驾驭时代》为题，阐释了“时代美感也是一个动态的发展过程”，认为“装帧家需要对时代的美的特征具有特别的敏感”。最后，我要特别指出，该书最突出的三个特点：一是把书籍装帧艺术视为一个多侧面、多层次、多因素、立体的、动态的系统工程，给予全方位的阐释，而不仅仅停留在对封面设计的关注上；二是从文化大视野的角度，将书籍装帧艺术作为文化现象给予比较深入的考察和诠释，而不是局限于简单技法的介绍；三是阐释了书籍装帧艺术的创作是一个出版实践过程，并由此论述了在艺术实践中，书籍装帧的“美”与创作意志的“善”密不可分，而不是形而上学地就设计论设计。全书由这三方面，举纲引目，构成了对书籍装帧艺术的宏观把握。

书籍装帧艺术的提高既需要大量的艺术实践，也需要学术研究的理论支持。《书籍装帧创意设计》一书出版的意义就在于此。

本书的读者不局限于从事书籍装帧艺术创作、艺术理论研究、装帧设计教学的专家和正在学习书籍装帧设计专业的学生，还应该包括各出版社从事文字编辑的同行。该书也是与出版社文字编辑同行进行工作交流的好范本。

癸未年春·于北京芳古园

张守义

著名书籍装帧艺术家，中国美术家协会插图装帧艺术委员会主任，中国出版工作者协会装帧艺术委员会主任。

序

实践的美学 美学的实践

邢煦寰

1994年秋季,在我给中国艺术研究院研究生部开设的硕士生课程“美学”课的课堂上,在几十位青春焕发的莘莘学子中,有一位虽然略显年长、却神情最为专注的学员引起了我的注意。他不仅在课堂上听课最认真、笔记最勤快,而且课后多问深思、钻研不止,许多老师和同学都交口称赞他是“学习模范”。后来时间长了,知道他的名字叫邓中和,是中国青年出版社美术编辑室的主任、资深美术编辑家,也是一位颇有知名度的书籍装帧艺术家。因为他对美学情有独钟,而我对书籍装帧艺术也感兴趣,于是,我俩交谈与接触的时间也就多起来了。交流中,我进一步得知,中和从事书籍装帧艺术的工作已有二十多年的时间了。他不仅积累了丰富的艺术创作经验,创作出许多图书装帧艺术精品,已形成了自己既高雅深邃又颇富现代感的独特的书籍设计美学风格,多次在全国图书设计评奖中获奖,而且在艺术实践的基础上,总结和升华出了一整套独到而深刻的书籍装帧美学思想,写出了一系列书籍装帧美学方面的文章,在出版界产生了广泛的影响。他诚恳地告诉我,他来艺术研究院攻读硕士课程,不是为了拿什么学历文凭,纯粹是由于实践和理论上进一步提高的需要。以后的事实果然证明此言不虚、此行必果:他在深入认真地学习和借鉴中外美学与设计理念的引领下,通过超乎寻常的艰苦努力与实践,终于无论在书籍装帧艺术创作方面,还是在装帧美学的研究方面,均取得了新的突破和成果。现在他突然把一部洋洋三十多万言的《书籍装帧创意设计》的书稿摆在了我的面前嘱我作序,在惊赞之余,我真的有些感佩不已了!我虽然对书籍装帧艺术很感兴趣,但既缺乏装帧实践经验,又没进行过装帧理论方面的研究,从学科的角度看,完全是一个外行,根本没有资格为此书作序。不过,考虑到书籍装

帧作为一门艺术，与美学有一定联系，加之朋友之谊，盛情难却，所以只得谈一点读后感了。

学科的自觉与努力。通读书稿，首先给我一个最突出的印象是，那流溢、呈现于全书的创建书籍装帧学的高度自觉、激情与卓有成效的努力。据我浅见，我国有着十分悠久、丰富和优秀的书籍文化与书籍装帧艺术传统，曾经创造出世所罕见的卷、册、篇、帙、函等多种图书形态及与之相适应的从竹简到缣帛、卷轴、经折、蝴蝶、包背、线装等多种装帧形式。并且早在两千多年前有文字记载的诸子百家的有关艺术美学的论述中及以后历朝历代的许多有关论著中，都有着十分丰富的艺术设计，包括图书装帧艺术方面的思想与论述。特别是进入近现代以后，随着我国与世界图书出版事业的进一步发展与现代化的进程，我国现代形态的图书装帧艺术与美学，也得到了新的发展。许多杰出的和优秀的文学家、艺术家和美术家都发表过有关艺术设计与图书装帧方面的见解，有的还亲自动手参与图书艺术设计工作。鲁迅、闻一多、李叔同、丰子恺、钱君匋等，都曾做出过重要的或杰出的贡献。新中国成立后，特别是改革开放以来，随着对外文化交流的广泛开展，我国的图书装帧艺术更加蓬勃发展，图书装帧史论研究方面也出现了一些重要或精彩之作。这一切都必须充分肯定、珍视，并认真学习、发扬。然而，也毋庸讳言，我们当代的有关史论研究方面的成果，与整个图书出版和图书装帧艺术所取得的丰硕成果相比，无论从量上还是从质上，都是相对薄弱的。我们至今还没有一部中国自己的当代书籍装帧学专著，这不能不在很大程度上影响与制约着我国图书装帧艺术的更高水平与更高品位的发展。正是在这种时代与实践的要求下，中和与一些出版家、图书装帧艺术家和理论家一起，率先提出了“建立中国的装帧学”的倡议，并在艺术实践的基础上开始了更加深入认真的理论探讨与学科建构工作，显示了学科建设的高度自觉、创新激情与科学精神。中和的这本《书籍装帧创意设计》，便是在此过程中应运而生的一个硕果。作者在书中响亮地提出：“当今丰富的艺术实践催促我们，中国的书籍装帧艺术需要自己的理论——装帧学。装帧艺术工作者需要装帧学，出版社的编辑们也需要装帧学。”“书籍装帧设计的创意需要理论的支持，书籍装帧艺术需要有自己的艺术学科——装帧学。”正是在这种学科自觉与创新精神的推动下，他“开始按照‘装帧学’的框架有意识地进行研究和写作，并对过去的文章进行筛选和补充，经过两年多的时间终于完成了初稿。”

(见作者《后记》)诚然,凡是一种学科的真正建成,不是靠一两个人的力量在短时期内就可以一蹴而就的,它经常要仰赖于众多学人长时间的共同努力建设。中和也没有认为自己的这本书稿就已经是一部成熟的书籍装帧学了,但是应当肯定的一点是,他已经为我们提供了一种颇有参照价值的有关书籍装帧学的探索框架。在这个框架中,几乎包括、涉及和阐述了从装帧学独特的研究对象到装帧学的核心内容,诸如各种重要概念、范畴、命题及其联系与运用,装帧学的目的、任务和方法等等一系列重要问题;对装帧艺术的本质特征、内涵、形态、创作规律、审美特点、风格、流派……乃至呈现方式和表现技巧等等,都进行了独到而集中的阐发。应当说此书对我国书籍装帧学的建设,做出了自己独到的贡献,是十分难能可贵的。当然,中和倾心倾力于装帧学的建设,显然不是想将丰富生动的书籍装帧艺术实践引入到某种僵化的学科硬壳中去,而是在当今世界上各种学科综合趋势愈来愈强的情况下,一种实践对科学理论的更高要求和努力。我想,聪明的读者,自然会在阅读此书的过程中理解这一点的。

理论与实践结合的优势。中和有一种天然的优势,即:他既是一位重视实践的装帧理论家,又是一位重视理论的装帧艺术家。这就决定了他在自己的研究或创作中,很自然地就把理论与实践紧密地和有机地结合起来,并形成一种无论是单纯的装帧理论家还是单纯的装帧艺术家都不具有的优势,这就是:他的理论经常带有那些抽象空洞的理论不具有的鲜活性、生动性和现实针对性;他的艺术明显具有那些完全凭感觉甚至本能涂抹和制作的艺术不可能具有的理性的闪光、科技的含量和美学的品位。试从他的这部书稿来看,作为一部理论专著,固然具有一些必不可少的理论概念、范畴、命题和原理的诠释,一些基本的或重要的理论问题的辨析和阐述;但是,这一切的提出和阐明,都很少有现成的理论作为参照,大都是从现实的出版实践与装帧艺术实践中提出的一系列具体问题切入,然后或引出或提升出来的。比如第一编《装帧之道·创意之学》一题提出的关于装帧艺术学要研究和涉及的九大课题,几乎涵盖了建构书籍装帧艺术学的所有基本问题和重要问题,既具有理论的概括性、普遍性和学理性,又带有实践的鲜活性、生动性和现实性,就集中地体现了这种理论与实践有机结合的优势和品格。当然,要做到这一点,并非一朝一夕之功,诚如他自己坦言:“九年来我从理论角度对多年书籍装帧艺术实践进行了比较深入

的归纳和总结，并依照中国美学、西方美学、中国美术学、西方美术学以及文艺批评的理论，对书籍装帧设计实践中遇到的各种问题进行理论上的思考。”“从火热的出版实践中涉及的一系列具体问题切入，逐个地深入研究。”“大量的艺术实践赐予了我进行理论研究的丰富材料；工作中遇到的各种问题，为我的研究课题提供了广阔的思考空间；装帧艺术的各种现象和社会上争论的热点问题，成为我进行理论研究的最好机遇。”然后，这些理论研究的成果又转化为自身更加自觉、科学的艺术观念和设计观念，导引着他新的装帧艺术创作实践中，取得了一个又一个更新更美的成果。这整个过程，相当生动而又典型地显示了理论与实践的辩证关系及“实践—理论—实践”的辩证发展规律，也难怪可贵地在一定程度上体现了科学的理论研究所应该遵循的一条当代最高水平的思维方法，即：以感性具体上升到抽象范畴为起点，继续向具体范畴（思维具体）上升为辩证思维的方法。仅仅从方法论的角度讲，也许今后书籍装帧学的建构，在很大程度上要仰赖于这种辩证思维方法的成功运用。

实践的美学与美学的实践。如果我们把艺术分为实用艺术和非实用艺术两大类，那么装帧艺术显然属于实用艺术一类，不仅具有审美性和艺术性，还具有实用性和功利性。与此相关，如果我们把美学分为实践的美学（应用美学）和理论的美学两大类，那么以装帧艺术为研究对象的装帧艺术学则显然属于实践的美学一类。理论的美学一般是以非实用的艺术诸如音乐、绘画、舞蹈、戏剧和影视艺术等为自己的研究中心和重点的，主要研究艺术的审美本质和特征；而实践的美学（应用美学）则是以应用艺术，包括实用美术、设计艺术等为自己的研究中心和重点的（当然也从与实践的关系的角度研究非实用的艺术），主要研究艺术的审美性与实用性的关系问题。再进一步说，由于实践的美学来源于实践，在实践的基础上丰富发展、服务于实践，又指导实践、推动实践新的发展，最后又回到实践、接受实践的检验，牵涉面十分广阔，因而比起一些纯理论的美学来，自有其突出的鲜活性、生动性、丰富性和现实性的品格。可以说，它是艺术社会学、艺术文化学、艺术创造学、艺术传达学、艺术符号学与审美形态学、审美心理学、审美意识论、审美掌握论、美的哲学的一种多维的、动态的、有机的统一。那么，作为实践的美学中一种具体门类的装帧艺术学理论，自然是既具有其理论的普遍性品格，又具有鲜活性、生动性、丰富性

和现实性的品格。中和的这部书稿，就正是在一种装帧学的探索框架内提供的一部集中体现了实践的美学这种品格且独具特色的装帧艺术理论专著。当然，中和并非为理论而理论者，没有以写成这样一本理论专著为最终目的，而是在继续寻求“这本书能对书籍装帧艺术实践，提供理论上的支持”。显然也正是在这种自觉、深入而系统的理论支持和引导下，他在书籍装帧艺术实践方面又不断取得了新的成果。如果我们稍加系统地审视，就不难发现，他通过这些新的成果创造出了一种崭新的、多层次的、动态的、立体的书籍装帧艺术。试以他对拙作《艺术掌握论》的装帧艺术为例：一、创造了书籍装帧艺术的一种动态的、立体的、多层次的美。以往许多图书的装帧设计在很大程度上只局限于封面，把图书仅仅看做一种静态的、平面的陈列品；而这部书的装帧设计，则把封面装帧、内文版面设计、插图插页……乃至材料、印制、装订等的工艺设计都有机地融为一体，把全书看成了一个在读者阅读翻看中的动态展开过程，图随文走、文因图显、文图互动、文图并茂，从而使全书呈现出了一种既立体、动态又多层次的美。二、全书的装帧和设计风格，既突破了以往理论学术著作偏于灰暗和简陋的倾向，采用了一种比较鲜明的色彩、鲜活而又华贵的艺术形象，不流于浮华、刺目、给人以花哨漂浮之感。整体风格高雅又不失清新，华贵而不失醇厚，颇能显示艺术美学图书的特色。三、全书装帧还给人以因适当的重现或重复而形成的诗歌般的韵律美和回环美。为了使读者加深对全书内容的整体感受和印象，书中的彩页和黑白插图、封面的文字简介和封内的文字概述等，都适当地重复和重现，这不但不会使人感到重复和多余，而且会使读者在把握全书精要的同时获得一种诗歌般的回环美和韵律美。四、也许我们面对过去、也包括现在的不少图书的装帧设计，会产生某种或只穿外衣、没穿衬衣，或只穿衬衣、没穿外衣，或内衣外衣不相谐调……的感觉；而我们面对中和对《艺术掌握论》的装帧设计，感受到的却使内衣外衣搭配得当、文质彬彬得近乎完美的“君子”形象。以上四点，显然是中和在图书装帧艺术创作中所孜孜以求的“立体的动态美学”的又一次成功的实践，是实践中的装帧美学。也许，我们只有把中和的实践的美学与他的美学实践中的成果紧密地联系起来考量，才能更全面地理解中和的这部书稿的价值与意义。

独到的理论建构与表述形式。本书没有采取一般理论专著大都喜欢的那种高头讲章式的建构形式，而是根据内容重点的不同，顺序分为