

21世纪高等院校规划教材

DESIGN

书籍设计

王旭玮 编著

 北京理工大学出版社
BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY PRESS

21世纪高等院校规划教材

书籍设计

王旭玮 编著

北京理工大学出版社

BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY PRESS

内容简介

本书凝聚了作者的多年教学经验,以基础理论为依据,以设计思维、方式的运用为目的编写而成。本书结合大量实例,有针对性地对现代书籍的设计方法、形式,以及设计环节中需要面对和解决的问题进行了阐述,帮助学生树立书籍整体设计的观念。

本书适合书籍设计、艺术设计、装潢设计、工业设计等设计类专业教学使用,也可供相关领域的人员参考。

版权专有 侵权必究

图书在版编目(CIP)数据

书籍设计 / 王旭玮编著. —北京: 北京理工大学出版社, 2009.8
ISBN 978-7-5640-1827-6

I. 书... II. 王... III. 书籍装帧-设计 IV. TS881

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第098484号

出版发行 / 北京理工大学出版社

社 址 / 北京市海淀区中关村南大街5号

邮 编 / 100081

电 话 / (010)68914775 (办公室) 68944990 (批销中心) 68911084 (读者服务部)

网 址 / <http://www.bitpress.com.cn>

经 销 / 全国各地新华书店

印 刷 / 北京地大彩印厂

开 本 / 889毫米 × 1194毫米 1/16

印 张 / 7.25

字 数 / 192千字

版 次 / 2009年8月第1版 2009年8月第1次印刷

定 价 / 38.00元

责任校对 / 陈玉梅

责任印制 / 边心超

图书出现印装质量问题,本社负责调换

现代设计艺术学科具有极强的理论性、实践性与实用性特征,作为这个学科的21世纪教育,构建创新教学体系与培养实践能力无疑是其改革的大趋势。

我们邀请了国内具有丰富的教学及设计经验的一线教师,从设计行业的视角出发,通过对构架、内容、编写方式等诸多方面的深入探讨,最终期望实现“优秀教材+优秀教学=优先就业”的目标,为学生量身定制出贴近行业、注重实践的设计教材。

本套丛书特点如下:

1. 贴近市场与企业的需求

本套教材从设计实践的角度,突出高校学生需要的知识结构、知识要点和知识深度,并在所选案例中融入作者丰富的设计经验,深入浅出,与理论内容相互呼应,最大程度地贴近市场需求,使学生既掌握本专业较前沿的知识与创新能力,又能将所学知识在实践中灵活应用。

2. 突出内容的新颖性

本套教材内容上的新颖性主要体现在以下方面:新的专业理念,如面向市场,结合企业,结合地方经济发展需求的教育理念;新的案例,如近期的参赛作品、设计项目、热门话题等;新的专业技能技巧等。每一章末的思考题,也作了精心的编排,以期更符合目前的教学特点,更有利于学生的能力培养。

3. 引用企业成功案例

设计案例教学法是应用学科教育的一个实用方法,案例教学法充实了课堂的教学内容和丰富的教学信息,并以

生动、贴近生活的案例调动了学生的设计思维积极性与求知欲,使教学达到一个更完善、更合理、更科学的结构与体系,促进设计教学的改革。本套丛书有一个突出的特色就是引用了许多业内已成功实施的实际案例,这些案例多数选自本套教材的主编、参编者或设计企业在实践中参与设计的探索与应用,缩小了社会实践与课堂学习的距离。

4. 强调可读性与应用性

本套教材突出应用性、通俗性和趣味性,可读性强,易于掌握和入门,结合课堂讲授学生收获更大,体会更深刻,有效地提高了设计教学的质量与效率,使传统的教学模式从教学内容、教材与教学方法上都有不断的更新与改革。

本套教材集中了许多院校教材与教学改革的经验与成果,体现了设计教学的发展方向。

面对着发展迅猛的时代，书籍的市场竞争更加激烈。同时，由于计算机技术和网络的迅速发展，人们的阅读方式变得丰富多样，书籍这样一个传统的阅读形式受到了很大的冲击，已不是唯一的阅读方式，甚至书籍本身的存在也开始受到人们的质疑。正因为如此，书籍更应该发扬自身独特的艺术形式，提高自己的竞争能力，此时的书籍设计显得尤为重要。

书籍设计在书籍诞生的时候就已经被人们关注，如今，书籍设计已是具有悠久历史的传统设计门类。而在这个时代，书籍设计面临着突破与自我突破。在现代书籍的设计中，很多设计打破了古老陈旧的设计形式和理念，产生了很多新观念、新思想、新方法、新技术。在这样的形势下，书籍设计的教育也需随着书籍设计的发展而发展。本书有针对性地对现代书籍的设计方法、形式进行了讲述，力求以崭新的设计观念进行书籍设计教育。

书籍设计是一种综合性的整体设计，是包含设计创意与文化内涵的专业课程。课程应设置在版面设计、插图设计、字体

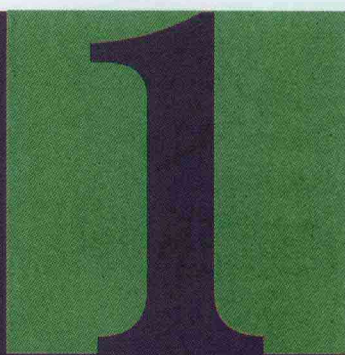
设计、图形设计等先行课程之后，它所涉及的这诸多设计课程中，每一门都是相当复杂的专业课程，而书籍设计是对这诸多设计内容统筹规划的整体设计，所以书籍设计课程必须建立在有一定设计能力的基础上。因此，本教材在版面、插图、文字等环节并不对基础知识作详细讲解，而是更有针对性地讲述在书籍设计中，这几项设计环节需要面对和解决的问题，将重点更加集中在书籍的整体设计方面，让学生树立书籍整体设计的观念，帮助学生了解书籍设计，让学生掌握现代书籍设计的内容、形式与方法。

王旭玮

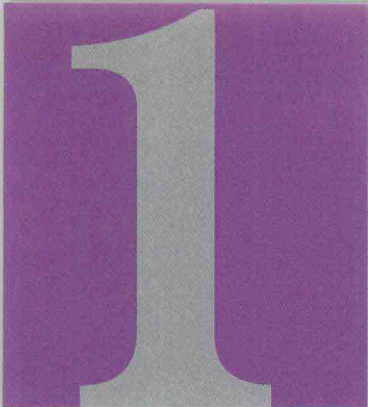
第一章 解读书籍设计	007
第一节 书籍设计的含义	008
第二节 书籍装帧的保护功能	008
第三节 书籍设计的市场价值	009
第四节 书籍设计的艺术价值	009
第二章 书籍装帧的历史发展	010
第一节 中国书籍的发展	011
第二节 西方书籍的发展	015
第三章 书籍设计的现状与展望	020
第一节 书籍装帧的现状	021
第二节 现代书籍的装本类型	024
第三节 书籍设计的展望	026
第四章 书籍的设计内容	028
第一节 书籍的开本设计	029
第二节 书籍设计的信息传达部分	032
第三节 书籍的设计装饰部分	035
第五章 书籍的编排设计	045
第一节 图与文的编排	046
第二节 版式设计	054
第六章 书籍的整体设计	064
第一节 书籍整体设计程序	066
第二节 形式与内容的整体设计	069
第三节 丛书的整体设计	070
第七章 现代书籍设计的情感交流	073
第一节 传情达意	074
第二节 互动交流	086
第八章 现代书籍设计的形式语言	089
第一节 外观的形态美感	091
第二节 结构的时空表现	092
第三节 印刷的工艺表现	093
第四节 材质的感官表现	096
第九章 课程作业评析	101
参考文献	116

解读书籍设计

解读书籍设计

第一节 书籍设计的含义

从历史发展的角度看，书籍是先有“装帧”，再有“设计”的。“装”原意为对书画、书刊的装潢、装裱、装订，“帧”原是由于字、画的量词。一直以来，人们把书籍设计与装帧直接联系在一起，“书籍装帧”这个设计名词一直被广泛应用，而如今的书籍设计已不能用“装帧”来概括。日本书籍设计艺术家原弘在其《装帧与图书设计》中指出：“从书籍整体设计意义来讲，用‘图书设计’更能明确地表达现代书籍装帧的意思。”我国著名的装帧教育家邱陵曾经提出：“人们对书籍装帧有很多误解，多数人以为装帧设计是封面、护封、插图设计。诚然，封面和插图对书籍的装帧是重要的，但他并不是装帧的全部，也不能概括‘装帧’。装帧包括具象部分，如插图和封面，也有一部分非具象的，如文字、编排版式、质感、肌理、色彩布局等。这些集合起来，构成一本书的总体的装帧设计。”由此可见，现代书籍的设计是一种由内至外的整体设计，是包括与书籍相关的各种因素的整体设计。

而如今现代书籍设计的对象已不再是针对简单的艺术、文学、科技等类的书籍，它还包括了如奥运会活动的纪念图册、邮票的纪念册、品牌的产品图册、企业的宣传图册等各类印刷书册。近年来，这些书册在创意设计、印刷工艺等各方面越来越考究，尤其一些印刷、纸品公司的宣传册更是不惜工本。考究的印刷工艺、精美的纸张、高品位的设计，这些书册的装帧在很多方面已经超越了普通书籍的标准。

第二节 书籍装帧的保护功能

书籍设计通过各种装帧形式，对书籍起到如同包装一般的保护作用。在书籍出现的最初，不管是哪一种装帧形式，都是为了对书籍进行保护而出现的，都是以服务于书籍为基本要求的。这时的书籍装帧设计首先要求对书籍起到保护作用，要能方便读者收藏与阅读。

由于书籍在翻阅中，开篇的几页尤其容易破损，会影响以后书籍内容的完整，所以出现了封面、扉页，使书籍正文部分的前面增多了页面，即使书籍的表面磨损也不会影响书籍内容的完整。

渐渐地，人们已不再满足于对书籍正文部分的保护，精美的封面也让人们不忍磨损，人们开始用纸包裹书籍的封面，但这样影响了书籍外观的美感。于是，书籍在出版时就加上了护封这样一个环节，在表面破损的时候，去掉护封，仍然是一本完整、精美的书籍，护封的设置有效地解决了书籍封面的磨损问题。

随着书籍设计的更加考究,出现类似于包装盒一般的盒状保护层,也就是现在书籍的函套。函套通常采用较厚的纸板、木、金属等其他较坚固的材料制作,把书籍完整地装在里面,对书籍有了加倍的呵护。

第三节 书籍设计的市场价值

随着现代信息媒体的多元化,书籍出版量的扩大,书籍面临着严峻的媒体竞争,以及书籍自身市场的竞争。面对如此缤纷的传媒世界,读者对书籍的形式与设计变得更为挑剔。此时的书籍设计更需要独特的创意,以及自我个性的表现,只有具有独创性的设计才能受到读者的青睐。因此,优秀的书籍设计成为出版物的市场保证。

如今的书籍品类繁多,每一类书籍都有各种版本,读者的选择余地很大,这时,书籍的设计显得尤为重要,如何能够在众多书籍中脱颖而出,如何抓住读者的视线,这都取决于设计者对书籍的设计。在这样的情况下,书籍除了在内容上要有自身的内涵和魅力之外,书籍的设计成为书籍最初与读者接触,并打动读者的关键,也可以说书籍的设计在很大程度上决定着书籍的市场价值。

现代的书籍在设计上不仅仅是狭隘的对书籍的单一设计,与之相关的如海报、书签、光碟等附属品的设计也逐渐增多,书籍的附加值也随之增加。这些附属品具有着一定的广告功能,加强了书籍市场竞争的力度。

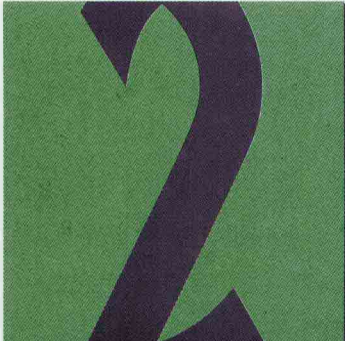
第四节 书籍设计的艺术价值

越来越多的现代书籍更注重设计的多维性,精湛的印刷工艺、独具匠心的装帧结构、与众不同的新型材料,书籍设计的限制变得越来越小,华丽的设计使书籍如同艺术品,人们开始收集、收藏一些较为精美的书籍,这时,书籍更多了一层收藏的价值。为此,一些经典的文学、艺术书籍出版了纪念版、精装版、合订版、限量版等以收藏为主的书籍,他们设计精美、工艺考究、材质新颖,这类书籍成本昂贵,发行量较少,满足了人们的收藏需求。

现代书籍的整体设计打破陈旧的观念,在关注书籍的阅读功能外,越来越注重书籍的艺术设计,对图形、文字的设计与

编排更加地精致,对材料、结构、工艺的要求更加地考究,在设计上追求个性、创新,使书籍更具吸引力,让读者在视觉的跳跃中,以饱满的情绪沉静在书籍的阅读之中。

书籍不同于其他的艺术品,它最终的用途在于阅读,是外在美与内在功能相统一的信息载体。在创意设计的同时,还不可忽视其功能性。为协调书籍的装饰性和阅读性的相互关系,设计必须在尊重读者的阅读习惯的基础上进行艺术装饰设计,这两种功能整体的规划也是书籍设计的关键所在。

书籍装帧的历史发展

书籍装帧的历史发展

自从人类有了文字，人们就开始运用文字记载历史，于是便出现了早期书籍的雏形，书籍让人们在历史的长河中，跨越时间和空间的界限，得以交流与沟通。

第一节 中国书籍的发展

（一）刻写时代

1. 龟册

中国最早的文字是甲骨文，顾名思义，这种文字被记载在龟甲、兽骨之上。在出土的殷商时代的甲骨文中，就发现刻有“册六”的甲骨，并有穿孔，以便于串连成册，所以这类成册的甲骨被称为“龟册”。

2. 玉版

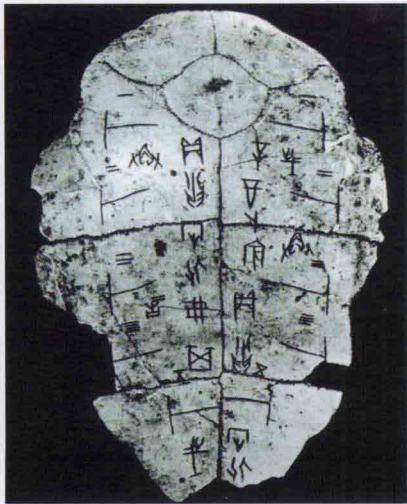
《韩非子·喻老》中记有“周有玉版”，经过考古，也发现

在周朝人们采用玉石刻写文字。然而由于这种材料昂贵，只有王公贵族才能使用，因此这类“玉版”并不多见。

（二）简帛时代

1. 简策

简策是中国古代最具有代表性的书籍的形式，也是中国最早具有书籍形态的装帧形式。“简”即竹简，“策”即为现今的“册”，即用规整的刻写了文字的竹片串联成册，然后从后向前卷起，在最前面的一片竹简反面刻有书名，卷起后形成简策的封面，从此形成了书籍的量词——“卷”。

这种在竹木上的刻写形式，成本较为低廉，因此，在造纸术出现之前，一直被中国人长期并广泛的使用。但是，这种书籍的形式也存在着较多的使用问题，庞大的体积与重量使其不便携带，因此有了人们形容读书读得多为“学富五车”的说法。由于这种简策串连的绳子在长期的使用中极易断开，出现“错简”现象，使得简策不便于收藏，人们一直不懈地寻找着新的书写材料。

2. 帛书

帛书是以白色的丝织品为书写材料。在装帧的形式上，帛书有的折叠存放，有的卷成帛卷，以卷装形式收藏，展开时都为长卷。

由于纺织品重量较轻，因此，帛书更便于携带以及收藏，在书写方面，帛书也更为方便，且可以根据书写内容的长短，自由裁剪。然而，这种丝帛材质成本高、产量少，只有贵族方能使用。

帛书与简策一直同时存在，因此，简策与帛书的时代，被人们称为中国的“简帛文化”时代。

(三) 纸张时代

随着汉代造纸术出现，中国的书籍步入了一个崭新的时代，到了隋唐初期，雕版印刷术出现，使书籍得到飞速的普及与发展。此时的书籍在装帧设计上开始追求艺术效果，并逐渐融入了绘画的装饰，书籍有了艺术的价值。

由于纸张使用方便、加工工艺简单、成本较低，纸张形式的书籍一直延续至今，但其在不同的时代表现为不同的形态。

汉代马王堆出土的卷轴

唐刻《金刚经》卷本

中国唐代雕版印刷的卷轴佛经。全名《金刚般若波罗蜜经》，为世界上现存印有年代的最早印刷物。卷长491.5厘米，高24厘米。卷首是释迦牟尼佛对长老须菩提的说法图，然后是金刚经全文。图文刻镂精美，雕版技法相当成熟。该卷于清光绪二十六年(1900年，一说1899年)被发现于敦煌千佛洞石窟中，1907年被盗。现存英国伦敦博物院。

1. 卷轴装

在最初有纸张的时候,人们还是继续采用与简帛书一样的卷装结构,经过在纸张上的书写,然后以卷轴形式卷装成册,在中国最繁荣的隋唐时代一直是以这样的形式制作书卷,而当时随着诗词歌赋、书法绘画的流行,人们开始广泛地阅读、收藏书卷,所谓“读万卷书”指的就是这种卷轴书。

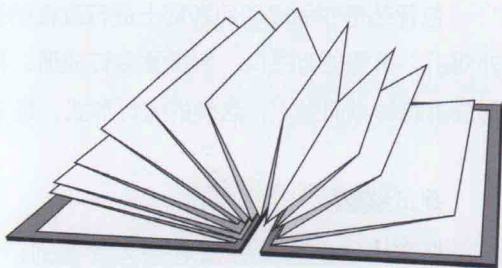
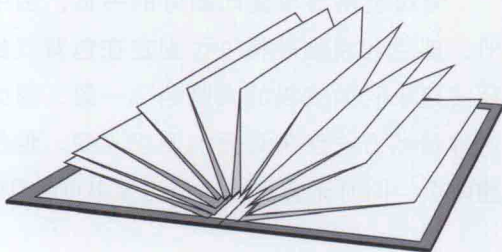

2. 经折装

经折装是在卷装书后的一个装帧飞跃,它使书籍开始走向翻页的装帧结构形式。

最初这种装订形式是由佛教传进中国的,书籍的内容以经文为主,因此被称为经折装。

这种书籍将长卷的纸张反复折成几寸宽,首尾固定在厚纸板上。经折装的封面有两种形式,有封底封面分开的,也有封底封面连接的,加上封面的设计,这种书籍的形态已经更加接近现代书籍的装帧形式,因此经折装的书籍也是中国书籍装帧史上向册页式书籍的过渡。

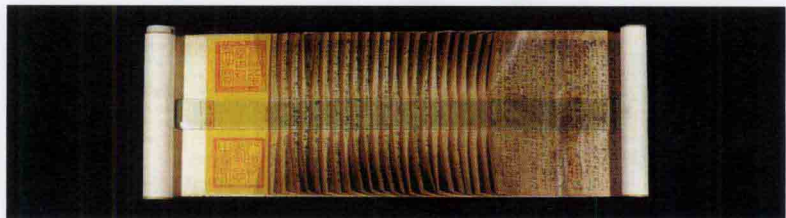
经折装书籍结构

3. 旋风装

旋风装是经折装与卷轴装的一个结合,书籍以一张长卷为底,书籍首页装裱在长卷右侧,第二页向左展开固定在长卷,其他书页依次在前面的书页下向左排列,这种书籍在卷起时与卷轴基本相同,但旋风装的书籍承载的书籍内容更多,书卷更短,方便阅读。在《墨庄漫录》一书中,描绘这种旋风装的书籍为“逐页翻飞,展卷至末,仍合为一卷”。

旋风装书籍装帧结构

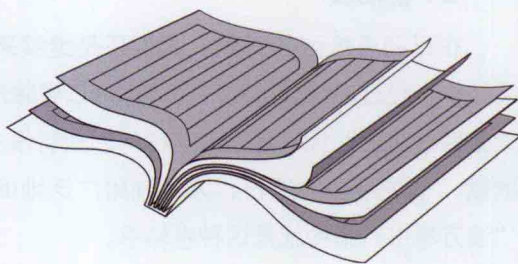
唐代 旋风装书籍贯《刊谬补缺切韵》 故宫博物院收藏

又有人们认为，旋风装的书籍是将书写好的书页逐次粘贴在卷轴上，如同鳞片一样，因此又被称为“龙鳞装”。这种书的装帧工艺复杂，因此，只是很短暂的在唐代应用过。

4. 蝴蝶装

蝴蝶装始于唐代末期，盛行于宋元时期，这种形式的装帧已经使书籍真正的进入到册页装的时代。

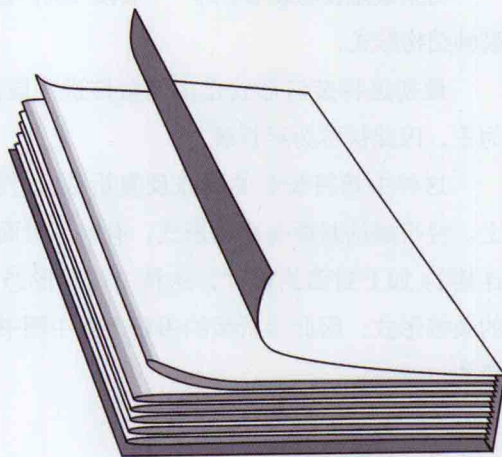
蝴蝶装是将单面印刷好的书页，由中间对折，依次排列成册，然后利用黏胶将书页固定在包背式的封面上，这样的书页翻阅起来犹如蝴蝶的翅膀翻飞一般，因此被称为“蝴蝶装”。这种装帧方式使书籍更加便于收藏，但是在翻看的时候必须连翻两页，同时无装订线的结构使书页容易脱落。

蝴蝶装书籍装帧结构

5. 包背装

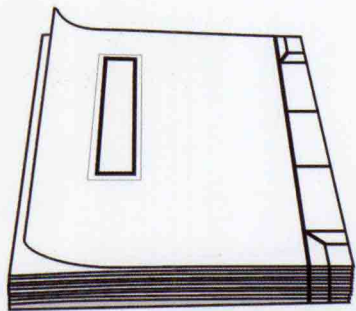
包背装是在蝴蝶装的基础上进行改良的装帧形式，将书页文字向外对折，折叠处为书口，用纸捻装订成册，再以一张纸绕书背粘贴，形成书籍的封面封底，这样的装订形式，是书籍在翻阅中更加连贯。

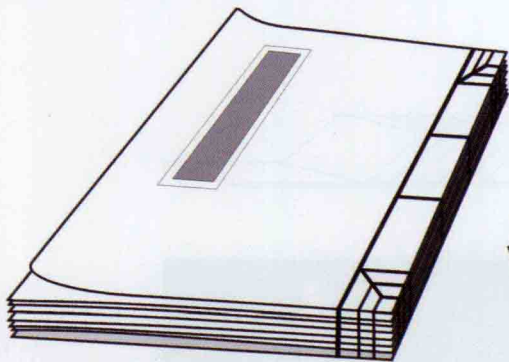
包背装书籍装帧结构

6. 线装

线装书与包背装并没有很大的差别，在明朝中叶，人们开始用线代替纸捻来装订书籍，使书籍更加牢固，同时，也不再采用包背式的封面形式，开始采用单页的封面与封底分别固定在书的两面。线装书的形式是书籍装帧发展成熟的标志，这种形式的书籍直至中国近代被长期使用，甚至在现代也有一些古籍书、字帖、书画也采用这样的装帧形式。

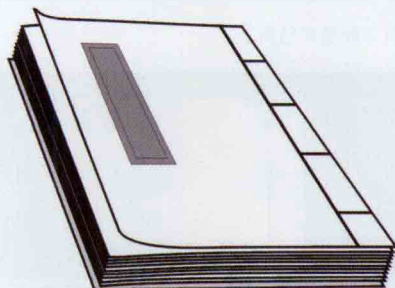

六眼订法

八眼订法

线装书籍装帧结构

四眼订法

由于线装书的纸张材料多采用较薄的纸张,书册比较柔软,这时出现了书籍的函套,函套的结构形式多样,材料应用也较为丰富,此时的书籍装帧的整体设计越发地考究了起来。

第二节 西方书籍的发展

人类自从有了文字,就有了早期的书籍形式出现。

在公元前4000年,美索不达米亚创造了人类最早的楔形文字,当时的苏美尔人用三角形的凿子在泥板上刻写出楔形文字,待泥板干燥后进行窑烧,形成如同书页一样的字板,经过组合,装入袋或箱中,这种由泥板一页一页组合的泥板书籍,也是书籍早期形态。

到了公元前2500年,埃及把他们创造的象形文字书写在一种莎草纸上,并用木头或象牙棒将纸卷成卷轴装,这种形式的书籍与我国的卷轴书十分相似。

公元前2世纪,小亚细亚出现以羊皮纸作为材料的书籍。这些书籍以抄写法典、经文为主,开本形式不同,装帧形式考究,此时的羊皮书在内页的版式设计上,也有了固定的版心、工整的行距,文字为横向书写,为了便于阅读,大开本的书籍采用两栏或多栏的版面形式,在装帧上开始采用册页式的装帧形式,这时的书籍形态已经比较接近现代的书籍。

14世纪末,由来自荷兰的林堡兄弟主持设计的手工出版作坊在法国成立,成为当时最为先进的出版作坊。这时出版的书籍主要是一些宗教书籍,采用手工抄写、编排和装帧,林堡兄弟在书籍的设计中插入了很多精美的插图,并较多地创造性地

采用了首写字母装饰,设计典雅大方,并且使文字的段落清晰,在装饰性同时增加了文字的阅读性。

欧洲最早的雕版印刷的书籍是一些宗教书籍,有大量绘制精美的插图,甚至有些插图多于文字,书籍整体的装帧设计考究。

欧洲的文艺复兴时期,印刷术得到快速发展,书籍为新思想的传播起到了重要的作用。1454年一名叫古登堡的德国人,用金属活字印刷术,印制了四十二行本《圣经》,这本由每页的行数为名称的宗教书籍,被人们称为活字印刷的里程碑。由于活字印刷的出现,书籍可以被大量并快速地复制,书籍迅速在社会流传,这时的书籍成为人们主要的信息传播媒介。

其实,在这个时期的书籍尤其注重花卉图案的装饰,这种书籍从印刷所出来的时候还不是完整的书籍,在印刷后,还需要手工完成书籍的最后的装饰绘制,如带有装饰的手写字母、装饰花边、插图等。

在这个时代,书籍开始不仅限于宗教书籍,一些科教读本、游记等书籍纷纷出现。1486年《圣地朝拜》印刷出版,它是史上最早的游记书籍。

进入16世纪,随着各艺术流派的兴起和发展,巴洛克主义的神秘色彩、洛可可式的浪漫情调、古典主义的自然情怀等,打破了传统的艺术观念,创造了崭新的艺术形式与法则。与此同时,书籍的设计也随之快速地发展,与众不同的材料、别致的工艺、各种形式与手法被设计师们纷纷应用在了书籍的设计中,书籍也成为各种风格、流派最好的传播媒介。为了便于阅读,书籍从大开本逐渐向小开本发展,直到18世纪,书籍成为人们生活中必不可少的物品,人们出现了阅读的热潮。

19世纪中,工业革命使印刷、制版的技术发展迅猛,但是工业化的进程限制了设计的发展,人们开始向往中世纪的浪漫,希望通过中世纪的手工艺传统恢复设计的水平。英国书籍设计掀起了一股复兴的浪潮,他们努力恢复中世纪手抄本的装饰特点,这股浪潮被称为“书籍设计的文艺复兴”,之后迅速影响了欧美各国的书籍设计。

下面介绍几位有影响力的书籍设计师作品。

威廉·莫里斯(William Morris)(英国)

威廉·莫里斯被称为“现代书籍艺术的开拓者”,是“书籍设计的文艺复兴”的代表人物,他领导的“工艺美术运动”带动了革新书籍艺术的风潮,他还建立了凯姆斯科特印刷工场印刷书籍,

《吉奥弗雷·乔叟作品集》(The Works of Geoffrey Chaucer) 封面设计
设计: 威廉·莫里斯

《伦斯市教会》(Wrens City Churches) 封面设计 1883年
设计: 阿瑟·马克穆多

他将金属活字、木刻插图和装饰混合使用,他注重扉页与章节页的设计,多采用“工艺美术”运动中典型的缠枝花草图案和精细的插图,首写字母也进行华贵的装饰设计。莫里斯的风格华丽典雅,画面异常饱满,却又充满绚丽的情调,具有强烈的歌德复兴特征。

阿瑟·马克穆多 (Arthur H. Markurdo) (英国)

马克穆多是位建筑家,他是追随莫里斯的“世纪行会”团体的代表人物,他对当时复兴印刷和出版的高水平起到了决定性的作用。马克穆多的设计较早采用植物作为设计主题,线条流畅、富有张力,为之后的“新艺术”运动风格奠定了基础。

鲁道夫·科什 (Adolf Koch) (德国)

在19世纪末20世纪初,科什在德国采取复古哥特式风格的书籍设计,开展了“书籍设计的文艺复兴”。科什是当时德国的字体设计家,他借鉴中世纪的书法特征进行字体的设计,书籍的设计古朴典雅。

进入19世纪以来,书籍得到全面的普及,书籍的设计也是风格多样,出现了各种设计流派。例如,以浓郁的装饰风格图

书籍内页设计 1910年 设计: 鲁道夫·科什