

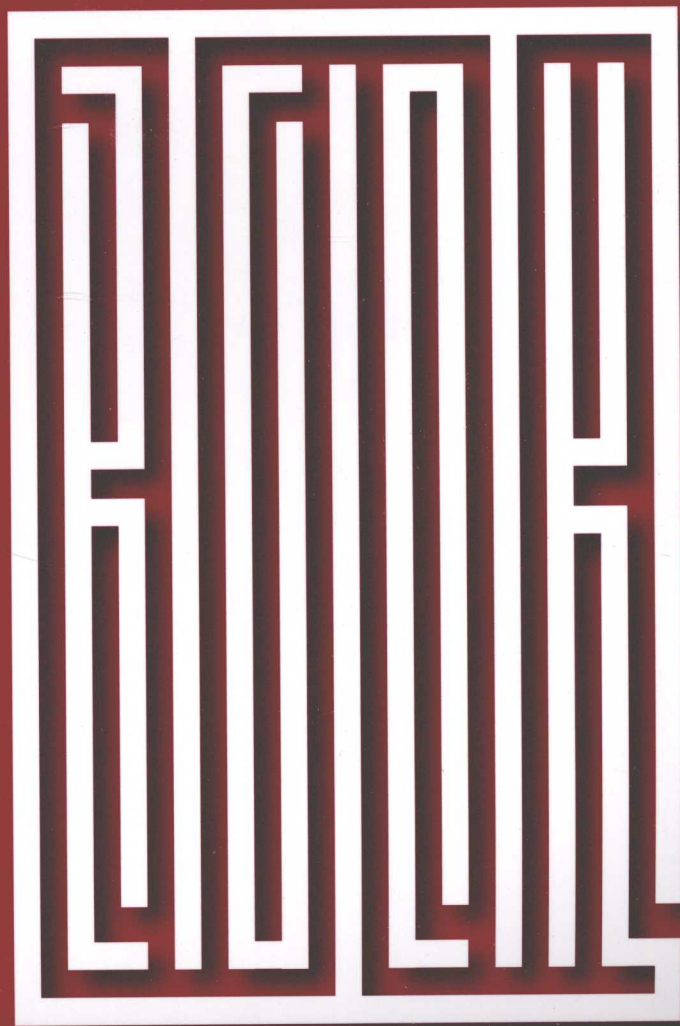
中国高等院校艺术设计专业系列教材

书装设计 第二版

孙彤辉 编著

上海人民美术出版社

连续6年畅销全国20多个省市
高等院校艺术设计专业

图书在版编目 (C I P) 数据

书装设计 / 孙彤辉编著. — 2版 — 上海: 上海人民
美术出版社, 2010.1

(中国高等院校艺术设计专业系列教材)

ISBN 978-7-5322-5779-9

I.书... II.孙... 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 (2009) 第189701号

书装设计(第二版) ——中国高等院校艺术设计专业系列教材

编 著 孙彤辉

责任编辑 孙 青

版式设计 孙彤辉 赵 敏 陶春晨 陆剑诚

封面设计 汤 丽

技术编辑 季 卫

出版发行: 上海人民美术出版社

上海长乐路672弄33号

邮编: 200040 电话: 54044520

网 址: www.shrmms.com

印 刷: 上海市印刷十厂有限公司

开 本: 787×1092 1/16 8.5印张

版 次: 2010年1月第1版

印 次: 2010年1月第1次

印 数: 0001-4300

书 号: ISBN 978-7-5322-5779-9

定 价: 39.80元

中国高等院校艺术设计专业系列教材

书装设计

第二版

孙彤辉 编著

上海人民美术出版社

书籍作为人类文明的阶梯,记载了人类的思想与情感,叙述并传播着人类的文明进程,为推动人类的政治、文化、经济的进步与发展作出了不可估量的贡献。中国作为四大发明的发源地也为世界文明的发展立下了不可磨灭的丰功伟绩,而在这四大发明中,与书籍密切相关的造纸术与印刷术便是其中二项,足见中国在世界人类文明发展史中的重要地位。

但是辉煌的历史并不能代替当代中国设计的落后与窘困。在新世纪,中国高速发展的知识经济预示了新的设计时代的到来。当今世界任何一个国家经济的繁荣与发达都与设计有着直接或间接的关系,许多优秀的设计作品正是在参与实际经济生活的过程中不断涌现,丰富和提高了人们的生活质量。因此,如何将科技成果转化为生产力,如何使商品通过设计赋予自身文化内涵,如何使现代意识、商业环境与生活节奏相适应,如何在这场深广的变革中获得合理定位,这些问题正引起越来越普遍的关注与思考。

作为中国改革的文化前沿阵地,中国设计教育地担负起了培养新一代设计人才的重任。由于中国设计教育与先进国家的设计教育理念的巨大差距及中国设计领域的严重滞后,导致了中国设计教育师资力量的严重缺失。但是中国高等院校设

计院系仍然如雨后春笋般诞生,设计教育的改革正在进行中,教育质量也在逐步提高,国外优秀设计理念、教材得到大量引进,逐渐广泛的“走出去、请进来”的交流方式使中国设计获得了长足的进步,中国的设计界同仁们正在为中国设计的繁荣做着各自的努力。各大设计院校的老师们试图在吸收国外先进科学、文化及设计的进程中,使中国设计逐步跟上当代中国发展的步伐,本书正是在这种文化背景下撰写的。

本书作者从事设计教育多年,书籍设计是其一直孜孜以求、认真执教的课程之一。在书中,作者根据自己多年的教学经验及体会对书籍装帧设计进行了全面审视、回顾与反思,其切入点及叙述重点的选择是苦心孤诣的,是有目的性与针对性的,具有很强的实际意义。本书强调艺术与科学的相互关系,重申书籍设计是系统工程与整体设计这一概念,力图阐明书籍装帧的形式、阅读与美感的统一,强调利用现代印刷工艺材料与新技术来传达设计思想。我相信读者会在书的字里行间感悟到当代书籍的设计思想与精神。读者也可以从书中欣赏到凝聚了当今世界不同文化背景的优秀设计师的创意精华作品,感受设计带给你的舒适、激情、和谐与无尽的遐想,领会创作的乐趣与心灵的倾述。

由于种种原因,系统意义上的实践环节、印刷、工艺、材料一直是高校书籍装帧设计课程的盲区,本书正是在重新审视以往教学方式的基础上进行思考与定位的。作者认为,应该大胆更新观念,把如何完成传统书卷美与现代书籍形态的两相融合作为新时期书籍形态探索的重点,通过在高校建立科学、合理、有效的实践场所(或与相关出版社、印刷厂形成互动合作),进而培养出综合、多能、全面的书籍装帧设计人才。应该说,作为一名高校教师,能够具备如此的使命感与眼光是难能可贵的。

柯和根

2009年8月1日

目录

序 2

第一章 概述 5

- 1 起源 6
 - 2 发展 8
 - 3 现状与趋势 10
-

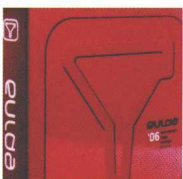
第二章 设计的元素 15

- 1 文字 16
 - 2 图形 21
 - 3 色彩 26
-

第三章 设计的内容 31

- 1 封面与护封设计 32
 - 2 版面设计 47
 - 3 插图设计 58
 - 4 开本与装订 67
 - 5 套书设计 73
 - 6 精装书籍整体设计 82
-

第四章 设计的形式 91

- 1 节奏与韵律 93
 - 2 对称与均衡 98
 - 3 对比与调和 102
 - 4 变异与秩序 108
 - 5 形象与空间 112
-

第五章 印刷工艺 115

- 1 印刷工艺与书籍装帧 116
 - 2 材料的运用 120
 - 3 电脑技术 126
 - 4 特种印刷工艺 131
-

后记 135

第一章
概述

第一章 概述

作者写书,读者读书,天经地义,然而这两个相同的“书”字却代表了两种不同的概念。作者写书,过去用笔、用打字机,现在用电脑,那么他写好的“书”可能就保存在一张小小的磁盘里面。读者读书,读的则是上架后的书,一本平装的或精装的硬封面的书,是一个有形的握得住的物体。这个意义上的书籍就不是作者一人可以完成的,它是经过设计、排版、印刷和装订等等工序制作出来的。也就是说,有了作者写的内

容,还要继之以适当的物质形式,才会有完整的可供阅读的书籍出现。

所谓的书籍装帧设计,就是经过艺术设计赋予书籍一个恰当的形式,设计的对象包含了一本书所以成形的全部因素,即护封、封面、扉页、环衬、书脊、插图、版式、字体、开本、精装材料、油墨、印刷方式、装订方式等等,是一个整体的系统的工程。

1 起源

人类社会自有文字以来,就有了文字的物质载体——书籍。

中国现存最早的文字甲骨文,可以追溯到商代,记录在河南安阳“殷墟”发现的大量龟甲、兽骨之上。这些龟甲、兽骨就是中国最早的书籍雏形。周以后,随着社会经济和文明的进一步发展,我国文字逐渐经历了甲骨文向金文、小篆、隶书、草书、楷书、行书等的演变,书籍的形式也日趋完善。从早期的龟甲、兽骨,到把文字刻在陶器、青铜器、石碑上,再到把文字写在竹简上,将竹简一片片编连在一起,称为“简策”。这种把竹简编连起来的装订方式,是早期书籍装帧的较完整形式,已具备了现代书籍装帧的基本形式。此后,书籍装帧的形式更加丰富多样,竹、木板、缣帛(丝绢)等都被用作为书籍的材料,而根据材料的不同,采用的装订方式也不同,如卷轴装、散页装、背包装、蝴蝶装、折页装、线装等等。

■ 1 河南安阳“殷墟”
甲骨文
■ 2 青铜器上的铭文
■ 3 “殷墟”出土的刻在
兽骨上的文字

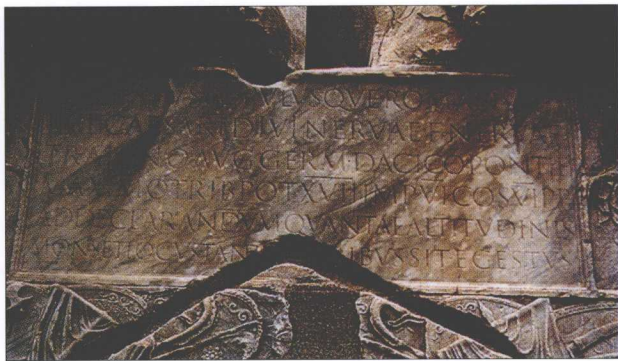
2

3

1

2

3

4

5

- 1 简策
- 2 古罗马建筑上的古罗马文字
- 3 澳大利亚昆士兰发现的公元前13000年人类最早期的洞穴图形文字
- 4 古希腊字母是现代欧洲文字的起源
- 5 公元前14世纪画在莎草纸上的插图
- 6 公元986年西方人的航海日记手抄本插图

早在公元前2500年前后,古代的埃及人就把文字刻在石碑上,称为石碑书。古代的巴比伦人和亚述人则把文字刻在黏土板上,再把黏土板放在火上烧制成书,由于泥板不能装订,故书都是散开的,像泥瓦一样。古代人民大多笃信宗教,经文成了书籍的主要内容,古埃及人、古印度人、拉丁美洲人把经文刺在树叶、树皮上做成书,并将树叶、树皮压平,切成一致的形,装订成册,四周涂上金粉装饰,这种书被称为“贝叶经”。

6

最早的西方文明起源于古希腊的米诺亚文明，米诺亚文明受古埃及人的影响很深。由于埃及的主要书写材料用纸莎草制成，很长时间之内，西方的书写材料也以莎草纸为主。莎草纸质地松脆，不宜保存和流传，中世纪以羊皮纸代替了它。羊皮纸呈半透明状，是用山羊、绵羊的皮通过浸泡、软化、上粉、打磨等工序制作而成。由于手工操作，所以羊皮纸厚薄极不均匀，以薄为佳。书写用手抄方式，抄写者用扁头的笔抄写经文或法典。羊皮纸的试制成功，给欧洲的书籍形式

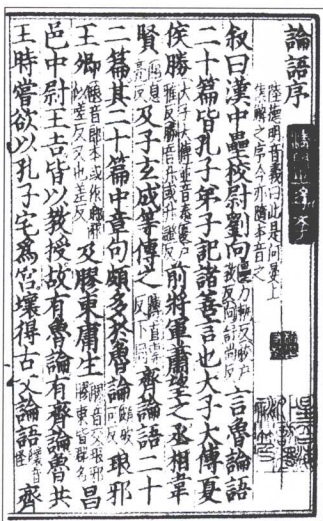
带来了巨大的变化,由卷轴式改变为册页式,页码平放装订,改变了以前保存困难、阅读困难的情况。

尽管东西方各地文明的发生有迟有早,但都在不断地努力吸收别人的先进文化,创造改革本土文化。他们采用不同的材质、形式制作书籍,其目的是一致的,就是把当时的生活、思想、经验记录下来传予后人,同时为现代书籍装帧设计的发展奠定了扎实的基础。

■ 1《金刚经》明代雕版印刷版本

■ 2 宋代雕版印刷《论语》

■ 3 帶有插畫的宋代木刻版本《三才圖會》

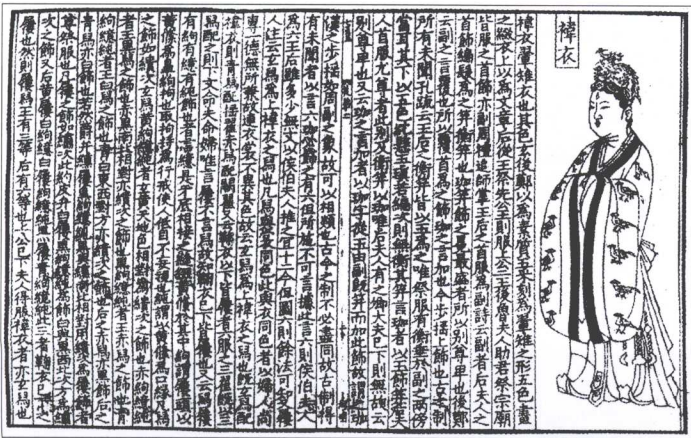
2 发展

书籍装帧的发展与印刷术密切相关。

中国是世界上文明发生最早的国家之一，四大发明中有两项对书籍发展起到至关重要的作用，那就是造纸术和印刷术。东汉时期纸的发明，使书籍有了纸质的形式，这种形式一直延续到今天。而隋末唐初雕版（在平整的木板表面，将不需要的空白部分雕刻凹下，留下文字图形部分）印刷术的出现，则替代了繁重的手工抄写方式，缩短了书籍的制作周期，提高了书籍的质量，促进了书籍的社会生产，从而推动了人类文明的发展。

公元868年雕版印刷的《金刚经》卷册是我国现存最早的印刷品。经文在一块完整的木板上雕刻而成，再用黑墨印刷到纸本的手卷上，从右向左读。有标题，正文采用规整的楷书字体，插图版复杂、人物生动、线条流畅。这一刻本是纸与印刷的完美结合，体现了雕版印刷技术和装帧设计的成熟。

我国宋代是印刷发展的高峰期,其雕印的书
籍,字体、插图、雕刻、印刷、纸张、墨色、装订都
十分精致,达到了相当高的工艺水准。由于社会环

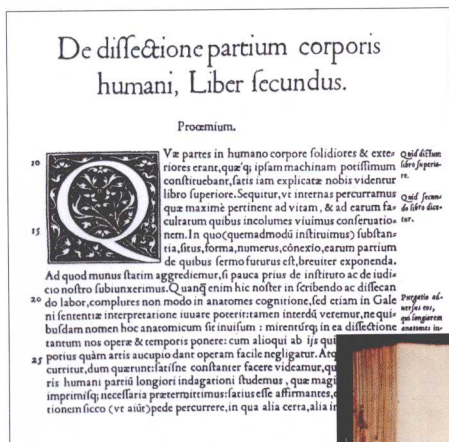
境相对稳定, 经济和文化快速发展, 对书籍的需求量大大增加。雕版采用的是整块木板, 任何相同的字都必须重复雕刻, 且不能与其他书籍共用, 雕印一部书需要耗费很长时间, 对于出版的速度是一个很大的限制。人们期望有更快捷的印刷方法, 于是在宋代庆历年间, 平民毕昇首先加以改良发明了胶泥活字印刷法, 是世界上最早的活字印刷法。这一技术通过各种渠道传播着, 并沿着丝绸之路传到西方。

同样, 15世纪前后, 在欧洲, 由于经济和文化的高速发展, 手抄本已经无法满足日益增大的社会需求量。随着中国活字印刷术的传入, 欧洲印刷有了新的、明确的方向。德国的谷登堡将胶泥木刻活字改良成金

属活字——铅铸活字, 同时发明了木制印刷机, 大大提高了印刷速度和质量, 这一重要的改进和发明使欧洲摆脱了中世纪手抄本时期, 印刷业真正开始发展。

谷登堡的活字印刷技术很快在欧洲传播开来, 并且被广泛运用。在书籍装帧设计上也有了新的突破, 谷登堡用活字印刷的第一本完整的书籍《圣经》, 尺寸很大, 文字分两栏编排, 版面工整, 将插图和文字安排在不同的页面上, 使阅读更为方便, 具有了早期的编排规则。

由此可见, 书籍装帧设计与印刷有着不解之缘, 没有印刷, 也就不可能有现代书籍装帧设计存在。书籍装帧设计的发展是在印刷技术发展的基础上逐步形成和完善起来的。

■ 1 1545年法国书籍设计家、平面设计家托利设计的书籍的印刷装饰首写字母

■ 2 有“欧洲印刷之父”之称的德国印刷家谷登堡, 用金属活字印刷的第一本完整书籍

3 现状与趋势

形式与风格是一个时代、一个民族、一个流派或一个人的文艺作品所表现的主要的思想特点与艺术特点。

从设计观念上看,不论东方或西方,其书籍装帧设计与各自的书籍艺术发展史和历史渊源不无关系。

书籍装帧的形式与艺术风格是在文化、民族、风俗等社会背景下形成的,它有着明显的地域性、时代性和民族性,同时也受到来自政治、经济等方面的影响。

不同的文化背景、不同的民族习俗、不同的生活方式产生了不同的审美观,由此形成了各自不同的书籍设计形式和艺术风格。它们随着时代发展而变化,体现出强烈的时代精神。

对我国近代书籍装帧设计产生重大影响的是1919年的五四新文化运动。五四运动接受西方的先进思想,反封建主义旧文化,提倡新文化。在其影响下,

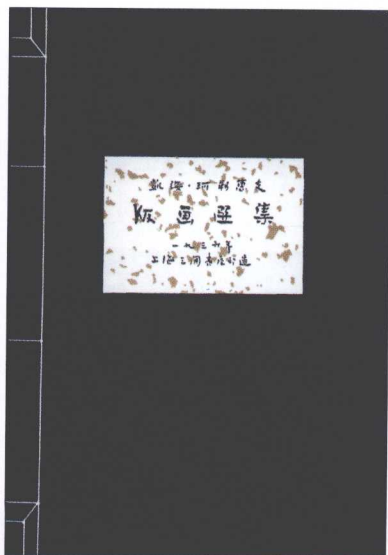
各种宣传新思想、新文化的出版物相继出版,同时,书籍装帧的形式和风格也有了巨大的变化。在装帧设计的变革中,鲁迅作出了不可磨灭的贡献。鲁迅十分重视书籍装帧设计,并亲自参与这项工作,他一方面介绍推荐国外的优秀设计,一方面又强调要发掘传统艺术,形成强烈的民族风格。在鲁迅的影响和领导下,许多热爱装帧的艺术家、文学家都开始从事书籍装帧设计,形成了我国早期的设计团体,如钱君匋、陶元庆、司徒乔、孙福熙等一批有自己风格的装帧设计家。在鲁迅的倡导下,书籍装帧设计不仅重视封面,还包括了扉页、正文、插图、字体、色彩甚至印刷工艺等的整体设计。书籍的装订形式也改变了持续很长时间的单一面貌——线装,开始采用平装。受西方编排格式的影响,文字编排格式也尝试着由竖排转为横排。

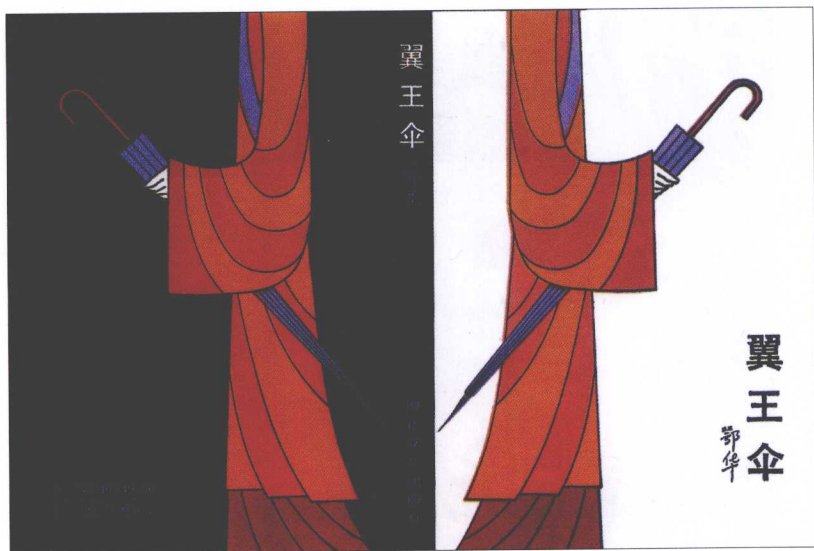
鲁迅倡导吸收中国传统的艺术和借鉴国外的创作思想和创作方法。他致力于新兴木刻运动,大力推荐、广为介绍各国优秀的艺术家及其作品,如凯绥·珂勒惠支、惠勒、斯提芬·彭、爱德华·永濑义郎等人的各种不同手法、不同风格的作品。这一时期的封面设计受木刻的影响,概括简洁的外形、对比强烈的色调,极其突出和醒目。

■1 陶元庆为鲁迅作品《彷徨》设计的封面

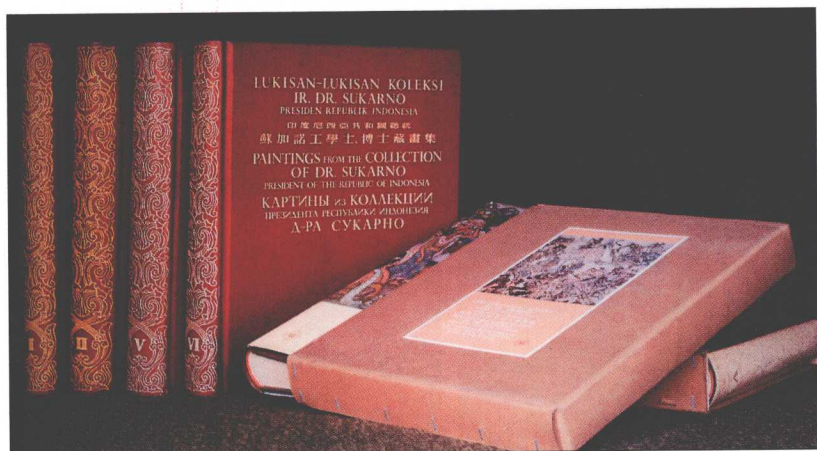
■2 鲁迅引进的珂勒惠支版画选集,装订方式由线装向平装过渡,用印刷线条代替原来的装订线

■3 陶元庆为《故乡》设计的封面

1

2

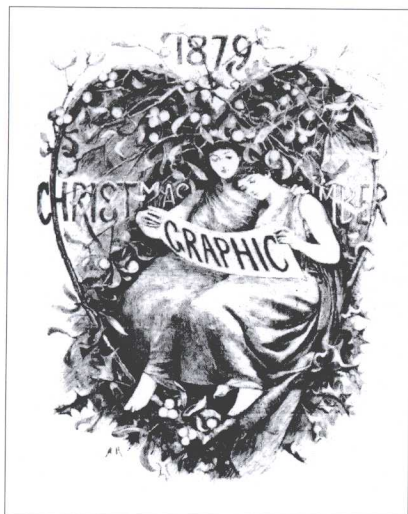
工业革命促进了西方国家经济和文化的发展,书籍装帧设计也得到了迅速发展。19世纪上半叶英国出现了维多利亚设计风格,追求繁琐、华丽、高贵、复杂的装饰效果。这种风格影响到大多数欧美国家,特别是美国的插图和字体设计,在此期间得到很大的发展。随后,法国的艺术运动和英国、美国的工艺美术运动,使书籍装帧设计的形式更趋多样,艺术风格更为丰富。这段进程中,最具有代表性的设计家是英国著名设计师、插画家奥伯利·比亚兹莱。他从古希腊陶器上的黑白线条画中吸取精华,创造了自己独特的插画风格。流畅的线条结合浪漫的植物纹样,巧妙运用

黑色色块,讲究画面的黑白对比,使画面充满了浪漫而神秘的气氛。这种独特而强烈的风格成为新艺术运动的主要风格,受其影响,欧洲、美国的插画家和平面设计师在此期间创造了大量的以线条插画为主的封面设计。

进入20世纪,特别是第二次世界大战结束以后,百废待兴,世界经济开始复苏。工业技术发展迅速,新设备、新机械、新材料、新工艺的发明,极大地促进了生产力的发展,带来了社会经济、文化、教育的飞速发展,同时也为社会的精神文明和物质文明,以及人们的生活带来了很大的冲击。人们承受着工作的

■ 1 当代装帧艺术家章桂征设计的《翼王伞》封面

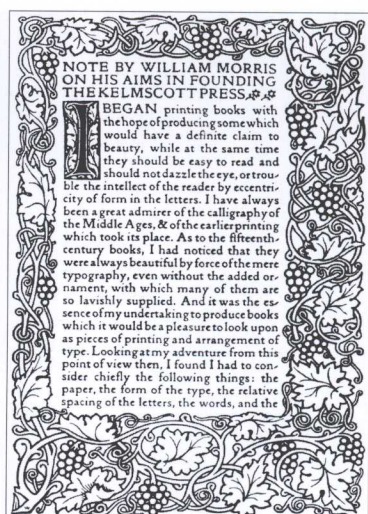
■ 2 建国以后著名的装帧艺术家曹辛之设计的《印度尼西亚共和国藏画集》

1

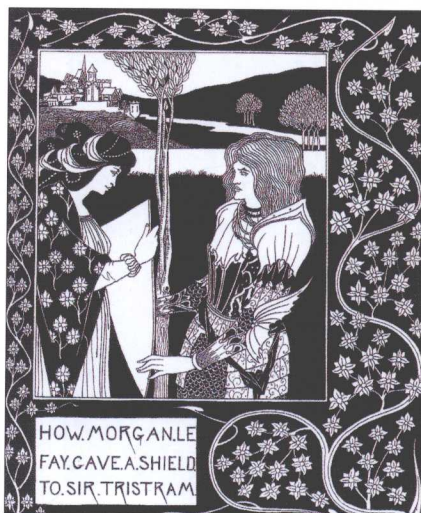
2

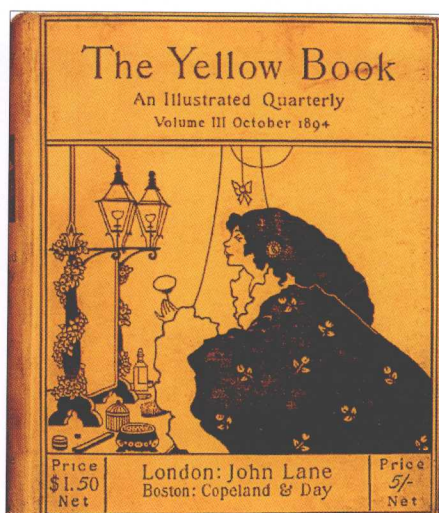
3

■1 图为1879年的英国杂志封面，复杂的植物纹样缠绕着雍容华贵的贵妇，这是典型的维多利亚平面设计风格，这种风格通过书籍版面、字体设计表现出它的艺术品位和美学特征

■2 美国在维多利亚设计风格盛行时插图和字体设计的发展最兴盛，书籍、杂志封面常以插图和变体字为主要设计元素，画面中上下两行文字不但在字体上有变化，在排列上也加以变化，体现了那个时代的设计风格特征 • 1885年美国

4

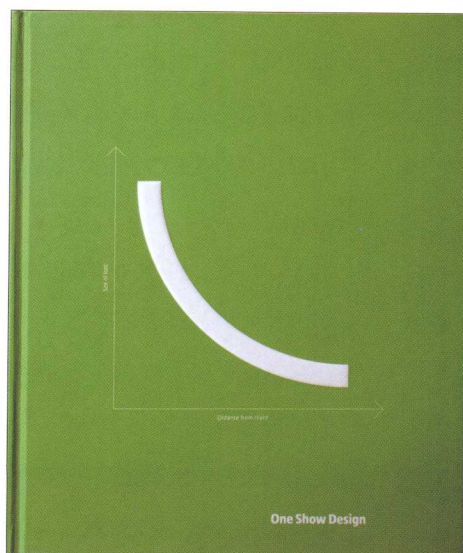
5

■3 维多利亚时期的版面设计风格

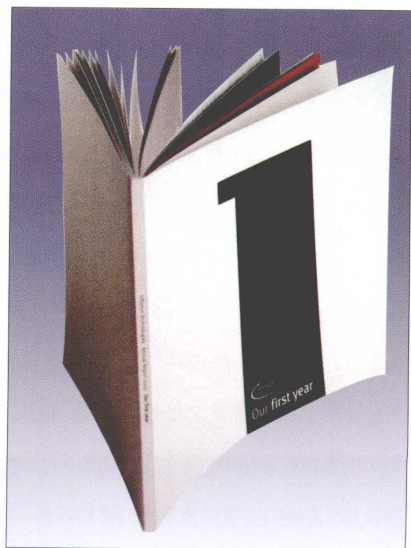
■4 比亚兹莱是艺术运动的杰出代表，他强烈的个人风格影响极其深远，直至今日。图为1894年比亚兹莱为《黄面志》第三期设计的封面，画面由线条和黑色块面组成，并以花卉图案点缀黑色，装饰效果极强

■5 精美的藤蔓图案装饰画框与流畅的线条处理细腻的人物刻画，显示了新艺术运动的独特风格

■6/7 简约设计以其简洁明快的设计风格，给人以回归自然的感觉

6

7

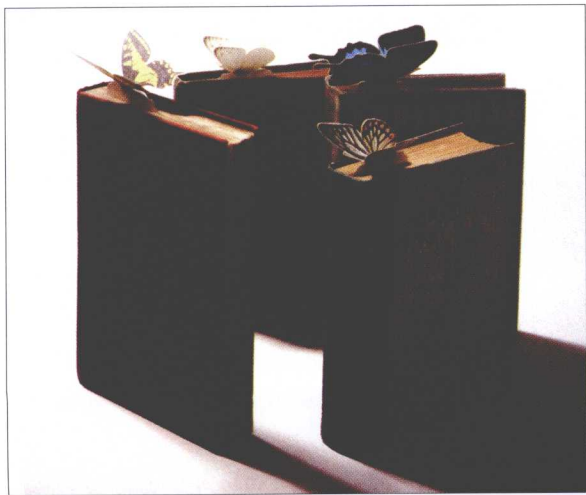
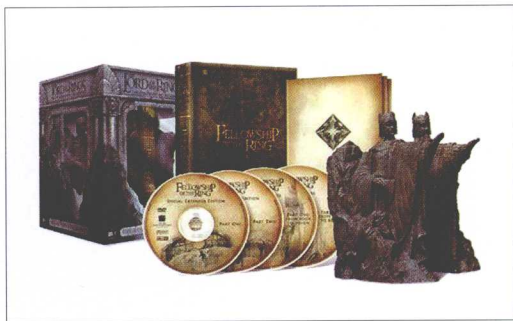
压力、快节奏的生活步伐,疲惫的心灵渴望片刻的小憩;高度城市化的环境使他们开始厌倦过于繁琐、刻意雕琢的设计风格,产生了强烈的返璞归真的愿望,因此,自然的审美观将人们的目光吸引到清新简洁、自然淳朴的简约设计风格上来。简约设计是20世纪中后期的主要风格之一,它影响了整个设计领域。简洁明快的色彩组合,美观大方的字体设计,合理精炼的语言信息,条理清晰的版式设计,强调空间与形象的对比,重视材质的自然美,是简约设计风格在书籍装帧设计中的主要特征。

20世纪80年代,书籍装帧设计和其他领域一样,受到新媒介、新技术的挑战,从而发生了急剧的变化,那就是电脑技术的发展及迅速进入设计、印刷领域,快速取代了以往的手工操作。新观念、新技术、新材料、新工艺使书籍装帧在形式上、功能上、材料上更趋

多元化,如改变了单一的纸书形式、配上录音带的有声图书;集图像、音响为一体的视频图书;一张小小的光盘容纳几十本书的电子书籍等。其中尤其突出的是儿童书籍。多功能,是儿童书籍装帧设计的新特点。丰富多彩的儿童图书,除了绚丽的色彩、夸张的图形外,还有形状各异的外形、实物般的触觉感受、立体有趣的造型等,融书籍、玩具、手工制作为一体。例如,低幼儿的看图识字将一些实物贴于动物图片表面,让儿童体验其感觉。有的则可以让儿童根据提示,自己动手将书籍制作成玩具。

综观书籍装帧的发展历史,展望书籍发展的未来,多元化将是书籍装帧设计的发展趋势。随着科技的发展,书籍装帧设计的形式、功能、材料将会更丰富、更多样,不变的则是书籍的性质,即文化信息的载体。

■ 带有光盘的新型书籍
读者可采用多种阅读方式,采用一些其他手法使书籍更具个性

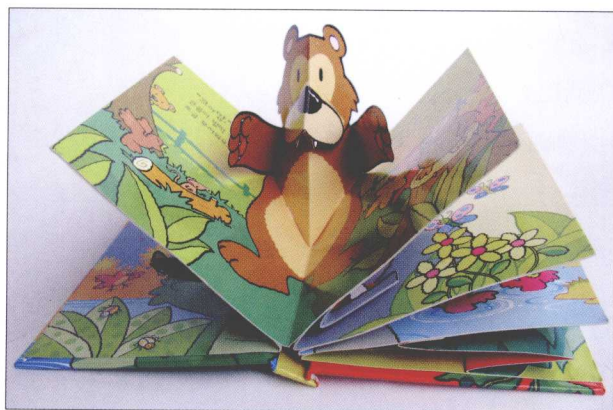

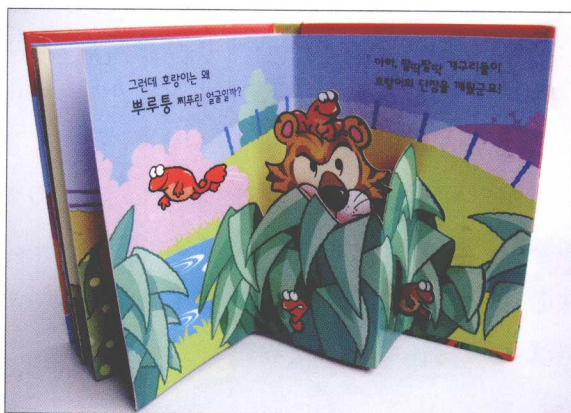
■ 丰富的外形

■ 具有玩具功能的儿童读物

■ 利用折叠方式，打开书即出现生动的立体形象，这正是立体书的魅力所在

■ 集玩具与图书为一体

■ (左) 根据提示，让儿童自己动手将书籍制作成玩具

■ (右) 儿童电子书

★ 参考作业

了解书籍的历史和现状，并通过市场调查对目前书籍设计做出较准确的分析。

作业形式：

以图文并茂的PPT形式完成。

第二章
设计的元素