

中国高等院校艺术设计通用教材

书籍设计

■ 王南杰 主编

■ 陆蕾 朱红红 王磊 黄万壮 编著

BOOK DESIGN

合肥工业大学出版社

TS881
LL2

中国高等院校艺术设计通用教材

书籍设计

■ 王南杰 主编

■ 陆蕾 朱红红 王磊 黄万壮 编著

BOOK DESIGN

合肥工业大学出版社

中国高等院校艺术设计通用教材

总顾问 张道一

顾 问 马 泉 清华大学美术学院装潢艺术系主任 教授
清华大学美术学院品牌传播设计研究所所长
中国包装联合会设计委员会副秘书长
中国广告协会学术委员会委员

赵 燕 中国美术学院艺术设计职业技术学院院长 教授
教育部艺术设计指导委员会委员

张 抒 南京艺术学院设计学院教授

倪建林 南京师范大学美术学院教授 博士生导师

胡 平 东南大学艺术设计学院 教授
国家非物质文化遗产专家

李亚军 南京理工大学艺术与传媒学院副院长 教授
江苏工业设计学会 秘书长

李安东 南京职业技术学院艺术设计学院副院长 教授

邢晓刚 南京三江学院艺术学院院长 教授
江苏工艺美术协会 副理事长

宗琨玄 中国传媒大学 南广学院艺术设计系主任 副教授

班 石 浙江万里学院设计艺术与建筑学院 教授

许建康 滁州学院美术系主任 教授

周 斌 浙江广播电视大学工商学院传媒系主任

主 编 王南杰

副主编 王宜川 王 俭 方学兵 郑 静 杂家手札 李文国 徐 超 丁 刚

编 委 (以姓氏笔画为序)

丁 力	王 远	王全杰	王宁梅	王 健	王 霖	王宜川	王利娟	王 楠	马联飞	甘 亮
邓颖霞	尤 红	毛 明	刘明来	刘 柯	刘剑波	刘金彩	朱胜甲	朱 鸣	江永明	沈 兰
吕平凡	李 克	李安东	汪 铭	沈亚威	吴京红	吴 静	吴 渊	宋青原	苏 澄	张一东
张光祥	张书霞	张玉新	周 培	周 斌	郑 杰	陆晓彪	金 东	武 恒	林翠芳	杨 军
罗 宣	陈 颖	孟一青	闻建强	曾 佳	赵孟懿	赵 刚	赵金海	胡成明	顾永帜	钱 涛
殷玲玲	徐丽萍	徐 辉	袁自龙	梁 伟	曹德斌	童江涛	傅颖哲	裘 凤	詹 超	蔡德优

序

艺术设计在社会需求大幅增长的背景下，愈来愈受到人们的重视和青睐。设计作为一门学科受到越来越多的关注，各类院校纷纷创办艺术设计专业，设计类的生源呈现无比繁荣的景象。如何训练和培养优秀而出色的设计人才？这是始终萦绕着设计教育的话题。理想的教育实践，应该是在浓郁的艺术氛围中，形成凸显人文价值取向和美学追求的现代设计教学体系，培养学生解决实际问题的能力，使学生有一定的思想力和实践力；也就是强调艺术思维的训练和人文素质的培养，使学生在“道与器”、“艺术与技术”的关系平衡中获得思想的解放和创造的自由。只有创立和丰富审美意识、技术意识、人文意识，他们在以后的设计道路上才能始终保持追求理想的开放心灵和积极姿态。

今天，艺术设计无论数量还是质量都发生了巨大的变化。随着东西方文化交流的日益频繁和加深，在设计国际化、民族化的进程中，我国的设计教育更应该胸怀世界、放眼未来。

设计是什么？为谁设计？如何设计？这些一直是设计家和教育者关注和争议的问题。但艺术设计重理论和实践结合，重科学和艺术结合是不争的事实；艺术设计必须在此基础上追求独特性、独立性也显而易见。中国的艺术设计教育脱胎于传统的美术教育体系，与美术依然也永远有着千丝万缕的关系，它们不容割裂；但是今天它又面临着更丰富的世界艺术文化的挑战和选择。厚此薄彼、抛弃和忽视哪一种文化之源都无益于艺术的进步。当今新观念、新技术、新工艺、新手段日新月异，不断改变正在前进和发展中的设计事业，我们应及时吸纳、充实和融合，打造和丰满优良的艺术设计教育体系，促使艺术设计向更广更深的层次推进。

“中国高等院校艺术设计通用教材”系列对基础教育和专业设计的教学课程、培养目标、教学目的进行了新的梳理和探索，注重传统与现代理论的衔接，更强调教学的一致性和贯穿性，利于学生掌握传统知识和现代设计手法，培养崭新的设计理念，以适应社会的需求。希望本套教材能为大家提供设计教学与实践的思考和参照，为设计教育大业添砖加瓦。

2011年1月

目录

6

14

20

68

80

第一章	书籍的概述	7
第一节	书籍设计概念	7
第二节	书籍的形态发展	9
第二章	书籍装帧设计的分类与设计原则	15
第一节	书籍设计的分类与特征	15
第二节	书籍设计的基本原则	17
第三章	书籍设计的内容与方法	21
第一节	书籍设计的基本内容	21
第二节	书籍的开本设计	24
第三节	书籍的形态设计	29
第四节	书籍的封面设计	36
第五节	书籍的版式设计	46
第六节	书籍的插图设计	58
第四章	书籍的印刷与装订工艺	69
第一节	书籍的印刷材料	69
第二节	书籍的印刷工艺	73
第三节	书籍的装订工艺	77
第五章	中外优秀书籍欣赏	81
参考文献		87
后 记		87

1

书籍设计概念

书是文化产品，是特殊的商品，现代的书籍设计让设计贴近心灵，让阅读更为沉醉。中国历史文化悠久，中国书籍经历了卷轴装、散页装、背包装、蝴蝶装、折页装、线装等多种装帧形式，以其独特的民族美学风格和文化内涵在世界装帧设计史上独树一帜。

第一章 书籍设计概念

第一节 书籍设计概念

一、什么是书籍

《辞海》中对“书籍”作了如下定义：“用文字、图画或其他符号，在一定材料上记录知识、表达思想并制成卷册的著作。”由此看来，要成为书籍，必须满足三个条件：一是以物质材料为载体，很长一段时间以来，物质材料载体主要是纸张；二是用文字、图画或其他符号表达；三是记录知识、表达思想并制成卷册。

纸张是书籍的基本材料。除此以外，只要可以用来承载文字、图画或其他符号，并且用来记录知识、表达思想并制成卷册的著作物都称之为书籍。例如，在纸张发明之前，我国就曾使用竹简、丝绸等材料来制作书籍。

其他符号是指除了文字或图画，还有一些其他的视觉元素，如几个点，几条线，或者是比较抽象的形体等等，而这些符号在书籍中应该具有一定的含义。

著作物是经过收集、整理、创作而形成的具有一定意义和价值的资料。

以上三点正是我们进行书籍设计和设计创新的出发点。

二、什么是书籍设计

在绝大多数情况下，只有通过设计师的设计，书稿才能成为规范的书籍，并且使书籍的使用功能和审美功能达成统一。

表面上看，书籍设计并不复杂：而实际上，书籍设计是一个系统工程，其设计范围从外到内，包括书籍的封面、封底、书脊、勒口、封套、护封、扉页、目录页、版权页、字体、字号、版心、字距、行距以及插图、艺术插页等等。

书籍的开本、大小，甚至形状也是设计师必须仔细考虑的。所有的设计不仅要恰到好处地体现出书籍的内容，使书籍的审美价值和阅读功能同时得到充分的体现，还必须考虑材料使用的合理性，印刷工艺和装订方式的可行性，整体成本的经济性。这样，书籍设计才会切实可行。

图1-1-1 书籍的封面与相关页面设计

三、什么是书籍装帧设计

过去我们习惯将书籍设计称为书籍装帧。“装帧”一词是外来语，是上个世纪二三十年代丰子恺从日本引进中国的。“装”是动词。意为装订、装饰；“帧”是量词，折叠后的单页纸张称为“一帧”，“装帧”就是将纸张折叠成“帧”，再由多“帧”装订起来，附上封面。所以，整个过程就称之为“装帧设计”或者叫“书籍装帧”。

当代很多学术领域的内涵都在不断扩大，其名称也随着内涵的扩大而变更，以适应时代的需要。例如以往装潢设计专业的名称，现在大都已改为“平面设计”或“视觉传达设计”了。同样通常所指的“书籍装帧”变更为“书籍设计”。这是一种正常的现象，是设计观念的转变，是适应时代发展的表现。或许在多年以后，如今“书籍设计”的说法也将会被其他的能更好的表达出其内涵的词汇所代替。

现代书籍装帧设计包含了书籍所必需的一切视觉元素、材料、工艺的总和。

我国著名书籍设计大师吕敬人先生对长期的书籍设计实践进行了理论性的总结，他认为书籍设计的突破取决于对传统狭隘装帧观念的突破，现代书籍设计的创造需要解决两个观念性问题：首先，书籍形态的塑造，并非书籍装帧家的专利，它是出版者、编辑、设计家、印刷装订者共同完成的系统工程。其次，书籍形态是包含“造型”和“神态”的二重构造。

总之，好的书籍设计要传达五个方面的美的信息：

- ①视觉美（来自书籍设计视觉的吸引）；
- ②触觉美（纸张的肌理、质地，翻阅的手感等）；
- ③阅读美（阅读的愉悦，版式安排的科学合理性等）；
- ④听觉美（翻阅纸张的声音）；
- ⑤嗅觉美（油墨的清香，纸张的自然气息）。

现代书籍设计观念极大地提升了书籍设计的文化内涵，充分地扩展了书籍设计的空间。书籍设计由此也从单向性向多向性发展，书籍的功能也由此发生革命性的转化：由单向性知识传递的平面结构向知识的横向、纵向、多方位的漫反射式的多元传播结构转化。

四、书籍设计教学

书籍设计是一门实践性和应用性都极强的学科专业课。现代书籍装帧设计起源于英国，到德国包豪斯学院（Bauhaus, 1919—1933）才奠定了现代书籍装帧设计教育体系的基础。在中国，书籍

图1-1-2 丰子恺设计的书籍封面

图1-1-3 《子夜》（吕敬人）

装帧设计源远流长,中国现代书籍设计艺术始于清末民初,尤其是受到“五四”时期新文化运动的推进以及西方科学技术的影响,在鲁迅先生的积极倡导下,中国的书籍装帧设计开创了一个新时代。经过近年来的发展,我国书籍装帧设计教育也有了较大的提高。

当今,书籍装帧设计课程是艺术设计学院艺术设计专业的一门专业必修课,是一门综合性很强的实用设计艺术,在信息、图文时代,书籍设计观念也有了更广更深的发展,它不仅仅是“封面”表面美感问题,必须深入书脊、封底、插图、正文版式设计的整个统一的美感的全方位营造。书籍装帧设计教学是一个立体的、多侧面的、多层次的、多因素的系统工程,是当代社会和学术领域中一门交叉学科。它以书封设计、版式设计、插图创作、书籍印刷、装订等多层次多角度的课题涵盖了平面设计、立体综合视觉传达、手工工艺、出版印刷、营销策略等多方面学术领域。

本课程的教学任务是使学生全面、系统了解书籍装帧设计的原则与表现形式,以及实际制作技能技巧诸方面的基本技法理论,深刻认识书籍装帧设计构思与表现的特点和规律,掌握书籍装帧的主要装订方法、使用材料和设计原则。其指导思想是根据书籍装帧设计的相关理论和实践,引导学生认识书籍装帧的艺术规律和对市场的调查研究,启发学生创作有一定文化品位、能够引导市场的创新设计,培养学生的创新能力和实践动手能力。

图1-1-4 学生作品《江海韵》(蒋煜)

第二节 书籍的形态发展

中国有着悠久的历史渊源,历史上的中国书籍,天头、地脚、版式、字体等,都有独特的民族风格和审美特色,符合当时人们的需求

图1-1-5 学生作品《童趣》(季佳燕)

与审美意识。现代国外的设计家汲取了中国古书设计的营养,在不少设计中均可见到中国传统设计要素的痕迹。

书籍产生的前提是必须有文字,文字是书籍产生的基本条件。商周时期,兽骨、龟甲上的甲骨文,以及青铜器上的钟鼎文,都是最初的书籍形式,但它主要是记载当时统治阶级的情况,而不是以传播知识为目的的著作,因此还不能称为书籍。本节主要按时间顺序,对中国古代书籍装帧形式进行梳理,展望书籍发展的未来,探索传统的书卷美。

中国书籍的装帧形式几经演进,先后出现过简策、卷轴装、经折装、旋风装、蝴蝶装、包背装、线装、筒装等形式。

一、简策

始于商代,一直延续到东汉(前14世纪—2世纪),沿用时间很长。用竹做的书,古人称做“简策”;用木做的,古人称为“版牍”,大竹竿截断劈成细竹签,在竹签上写字,这根竹签叫做“简”,把许多简编起来叫做“策”;把树木锯成段,剖成薄板,括平,写上字就为“牍”。新竹容易腐朽受虫害,必须先在火上烘干,去掉水分。简的长度一般有三尺。编简成策的方法是用绳将简依次编连,上下各一道,再用绳子的一端将简扎成一束,就成为一策书。汉代时的简,书写已经十分规范,先是两根空白的简,目的是保护里面的简,相当于现在护封,然后是篇名、作者、正文。一部书若有许多策,常用布或帛包起,或用口袋装盛,叫做“囊”,相当于现在的书盒。但是,由于简策分量重,占地地方,使用不便等很多缺点,就逐渐被一种更轻便的帛所替代。

二、卷轴装

卷轴装始于周代,流行于隋、唐时期。卷轴装源于帛书。春秋时期,私人著书逐渐增多,对书便于携带的要求加强,于是出现了在丝织品上写的书。丝织品当时有帛、缣、素等。帛柔软轻便,携带和收藏都很方便,帛书的左端包一根细木棒做轴,从左向右卷起,成为一束便于工作的卷轴,卷口用签版权法标上书名,但帛造价昂贵,不利于广泛使用。

东汉以后,造纸术发明为人类文明掀开新篇章。卷轴装的纸书从东汉一直沿用到宋初(2世纪—10世纪)。纸书的最初形式是沿袭帛书的,依旧采用卷轴装。卷即是书的整体,书写正文的地方,其质地当时主要是缣帛,现今为纸。轴通常是一根有漆的细木棒,也有的帝王贵族采用珍贵的材料来做轴,如琉璃、象牙、珊瑚、紫檀等。卷的

图1-2-1 简策

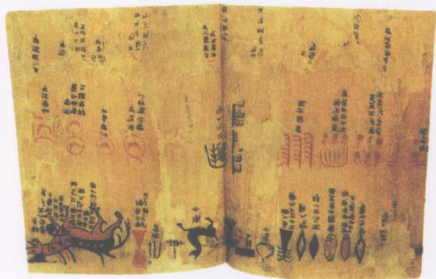

图1-2-2 图文并茂的帛书

图1-2-3 卷轴装

左端卷入轴内，右端露在卷外，为保护它另用一段纸或丝织品糊在前面，叫做缥。缥头再系上各色丝带，用来缚扎。从装帧形式上看，卷轴装主要从卷、轴、缥、带四个部分进行装饰。“玉轴牙签，绢锦飘带”是对当时卷轴书籍的生动描绘。

三、经折装

产生于唐后期（9世纪）。唐初，雕版印刷术发明，这一发明意味着书籍史上一个转折点的出现和书籍艺术的发展。雕版印刷时需要根据版的尺寸来确定页面大小，于是原来卷轴装中的长卷纸被反复折叠。经折装的装帧形式就是依一定的行数左左右右连续折叠，最后形成长方形的一叠，前后粘裱厚纸板，作为护封。卷轴装的书，如果要查阅中间某一段，必须从头打开，舒卷、查阅都十分不便。经折装克服了卷轴装的卷舒不便问题。它是从卷轴装到册页装的过渡形式。

四、旋风装

唐代曾经使用过的一种装订形式。实际上是经折装的变形产物，也是从卷轴装到册页装的过渡形式。它的装帧形式是以一幅比书面略宽略厚的长条纸作底，把书页按顺序向右鳞次相错开地粘在底纸上，收藏时从右向左卷起，展开时因所有的书面向右翻卷而得名。这种装帧形式卷起时从外表看与卷轴的外形无异，但内部的书页如自然界的旋风，因此得名旋风装。书本展开时，书页又如鳞状有序排列，又称龙鳞装。旋风装克服了经折装宜断的缺点，但从使用查阅等方面来看，都不太方便。

五、蝴蝶装

蝴蝶装始于五代，盛行于宋代，至元代逐渐衰落（10世纪—13世纪）。蝴蝶装是册页的最初形式。印刷术的发明给书籍形式带来很大的变化，书籍从卷轴形式转变到册页形式。册页是现代书籍的主要

图1-2-4 经折装

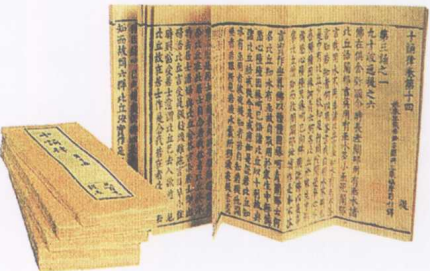

图1-2-5 文字雕版

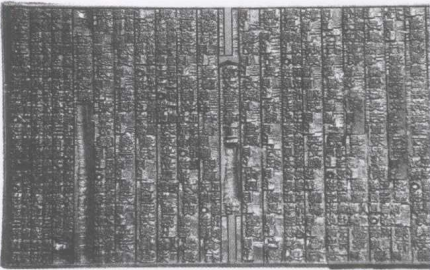

图1-2-6 旋风装

形式。蝴蝶装不像旋风装每页相连，而是一个版就是一页，书页反折，使版心朝里，单口向外，并将折口一起粘在一张包背的硬纸上，有时用丝织品作为封面面料，很像现代的精装书籍。由于翻动时像蝴蝶展翅，因此得名，此种装帧方法避免了经折装和旋风装书页折痕处容易断裂的现象，得到较大推广。

六、包背装

包背装的书籍出现在宋代，明代万历年后得以发展，到了清代达到鼎盛，如明代《永乐大典》，清代《四库全书》。

包背装是在蝴蝶装基础上发展而来的装订形式。装帧形式是将书页正折，版心向外，集数页为叠，排好顺序。以版口处为基准用纸捻穿订固定，天头、地脚、订口处裁衣，形成书背。外粘裱一张比书页略宽略硬的纸作为封面、封底。此装帧形式源自包裹书背，所以称其为包背装。包背装与蝴蝶装的主要区别是对折页时版心朝外，背面相对，翻阅时每页都是正面。

七、线装

线装始于明代中叶，盛行于清代（14世纪—19世纪）。

其实线装书的装订方法和包背装大致相同，但它不用整纸裹书，而是将前后分开为封面和封底，不包书脊，用刀将上下及书脊切齐，打孔穿线，订成一册，一般用丝织品包角。线装书的结构为：书衣（封面）、护页、书名页、序、凡例、目录、正文、附录、跋或后记，与现代书籍次序大致相同。

线装书既便于翻阅，又不易变形破裂。线装是中国传统的装订技术史上最为进步的形式，具有典雅的中国民族风格的装帧特征。线装书的出现，形成了我国特有的装帧艺术形式，具有极强的民族风格，至今在国际上享有很高的声誉，是“中国书”的象征，如图1-2-9，1-2-10。

由于线装的封面都是软面，只能平放，不能直立，插架和携带都不方便，所以有的书又在外加函套来装书籍，材料用硬纸板或木材，有纸盒、木盒等形式。

从中国古代书籍发展的历史中，我们不难看出中国传统书籍设计以实用功能为主，其审美有着统一的标准，即注重整体效果，以雅为上。这种设计思想对现代书籍设计仍有很大的借鉴意义。另一方面在古代书籍制作上，分工较为模糊，设计者在设计封面、内页同时，还要对工艺进行指导和把握，因而，尽管设计较为单调，但整体效果好。

图1-2-7 蝴蝶装

图1-2-8 包背装

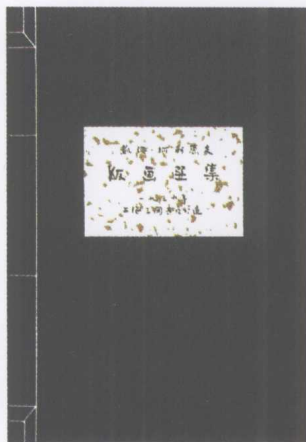

图1-2-9 线装

图1-2-10 民国时期书籍设计

八、中国近代书籍

由于漫长的封建社会束缚，中国近代书籍的艺术表现一直处于缓慢发展状态。公元19世纪以后，中国开始采用欧洲的印刷技术，但发展缓慢，直到20世纪初，现代的机械化印刷术才取代了一千多年来的手工印刷地位。民国时期，中国传统书籍装帧设计的印刷方式、装订形式、艺术风格都发生了巨大变化，为现代书籍装帧设计打下了良好的基础。

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，迅速取代已往的手工操作。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；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。

纵观中国书籍设计的发展，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。

图1-2-11 现代书籍

2

书籍装帧设计的分类与特征

现代书籍内容丰富，类型多样，这也客观地促成了现代书籍纷繁复杂的视觉形式。按照不同的内容和读者对象，书籍大致可以分为文学类、艺术类、自然科学类、社会科学类、科教文化类等等。每一类别的书籍都有其共同的特征。

第二章 书籍分类与设计原则

第一节 书籍的分类与特征

现代书籍内容包罗万象，类型多样。书籍的分类不是绝对的，有时是交叉性的，依据不同的分类标准，分类的方式也是多种多样的。比如以装订形式和书籍档次来分，书籍可分为精装和平装；按图文编排情况来分，又可以分为画册类和文字类。但更多的设计师愿意按照不同的内容来划分书籍类别。按照不同的内容和读者对象，书籍大致可以分为文学类、艺术类、自然科学类、社会科学类、科教文化类等等。大致上，每一类别的书籍都有一些共同的特征。人们在购买书籍，常通过书籍的视觉形式来辨别。

文学类书籍：包括小说、散文、诗歌等等。这类书籍文化气息浓厚且受众广泛，因此这类书籍的设计通常比较雅致，注重文化内涵。此类书籍开本常采用32开或小16开。文学类书籍的视觉创作具有很大的自由度，是在视觉形式上最具“可塑性”的书籍类型。

艺术类书籍：包括建筑艺术、装饰、音乐、绘画、设计等等。此类书籍的内容独特、个性突出，其设计风格通常自由多变，没有过多的限制。书籍开本大多采用16开，甚至更大的开本。也有很多采用特殊开本，使书籍的表现力更加强烈。

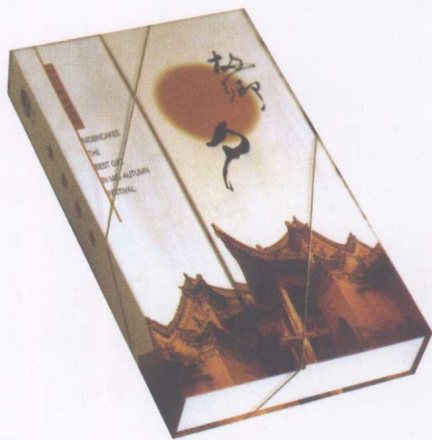

图2-1-1 文学类书籍

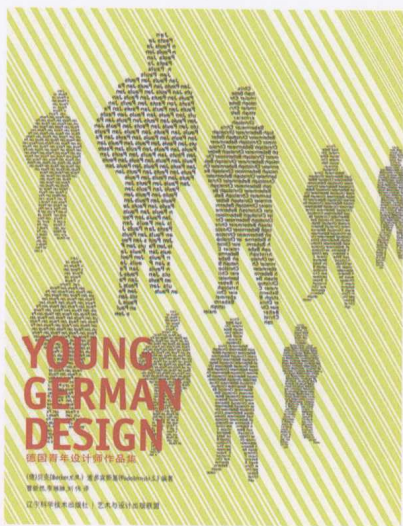
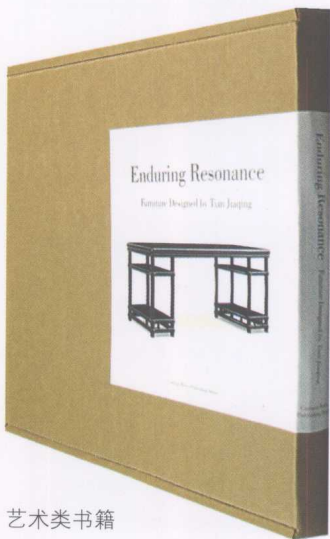

图2-1-2 艺术类书籍

自然科学类书籍：包括物理、化学、自然、生物等等。与文学艺术类书籍内容的自由特征相比，自然科学类的书籍有着科学、准确的内容规范。此类书籍种类繁多，逻辑性、科学性强，书籍中通常会采用各种插图辅助说明，其中以写实性和图标性插图居多。在现代书籍出版中，自然科学类书籍不仅具有专业的学术价值，也常常被当作大众读物进行推广，在这种定位下，采用人性化、活泼的图文形式可以更好地调动读者阅读兴趣。

社会科学类书籍：包括教科书、工具书。此类书籍内容比较严谨，例如工具书的设计就要求条理性、层次性、规范性、检索性并重。书籍的开本根据情况各有不同。其中工具书为了携带方便大多采用较小的开本。另外也有采用16开的工具书，如许多图典的开本均采用16开。

儿童类书籍：此类书籍采用色彩鲜艳、直观明确的绘本形式，插图在造型上多用夸张拟人化的手法，文字多少不一，多为彩色印刷。明快的色调、手绘的图像、大级别的字体是这类书籍的主要特点，开本不固定，12开、16开、24开以及特殊开本都有。书籍形态也变化丰富，重视阅读过程中的趣味性、互动性、启发性。在现代的儿童书籍设计中，特殊的编辑方式和视觉形式使书籍看起来更像一个玩具，而阅读更像是一个游戏的过程。

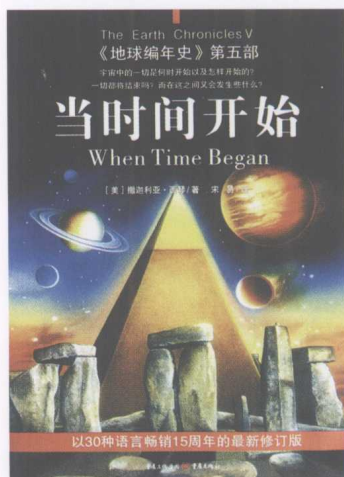

图2-1-3 自然科学类书籍

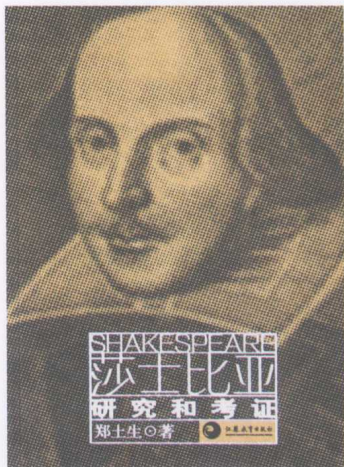

图2-1-4 社会科学类书籍

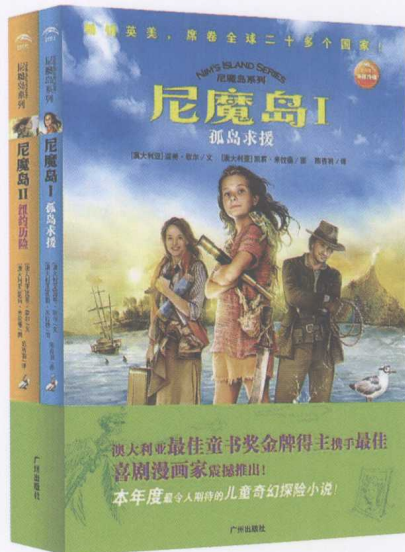

图2-1-5 儿童类书籍