

GAOZHI GAOZHUAN
YISHU SHEJIEI
GUTUA JIAOCAI

高职高专艺术设计类规划教材

书籍装帧设计与制作

谢群 主编

黄春霞 副主编

SHUJI
ZHUANGZHEN
SHEJI
YU
ZHIZUO

化学工业出版社

高职高专艺术设计类规划教材

书籍装帧设计与制作

谢群 主编
黄春霞 副主编

SHUJI
ZHUANGZHEN
SHEJI
YU
ZHIZUO

化学工业出版社

· 北京 ·

本书讲述了书籍装帧的历史、书籍的构成要素、书籍装帧的插图设计、书籍装帧的形态设计、书籍装帧的版式设计、书籍的分类与装帧特色等六个方面的内容,在主要内容的阐述上,以丰富翔实的图片资料,深入浅出地阐述书籍装帧设计的内容与形式。通过本书的学习,可以掌握书籍构成要素、设计原则、设计观念、工艺流程等基本理论知识;掌握书籍不同构成部分的功能、审美要求、表现方法及技巧;了解当代书籍装帧设计的材料、制版、印刷工艺;全面掌握从书籍设计稿到书籍成品工艺的操作能力,为书籍装帧课程提供了全面丰富的学习及参考依据。

图书在版编目(CIP)数据

书籍装帧设计与制作/谢群主编.—北京:化学工业出版社,2011.8

高职高专艺术设计类规划教材

ISBN 978-7-122-11550-8

I.书… II.谢… III.书籍装帧—设计—高等职业教育—教材 IV.TS881

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第113945号

责任编辑:李彦玲
责任校对:吴静

装帧设计:尹琳琳

出版发行:化学工业出版社(北京市东城区青年湖南街13号 邮政编码100011)
印装:北京方嘉彩色印刷有限责任公司
787mm×1092mm 1/16 印张8 $\frac{1}{4}$ 字数205千字 2011年8月北京第1版第1次印刷

购书咨询:010-64518888(传真:010-64519686) 售后服务:010-64518899
网 址: <http://www.cip.com.cn>
凡购买本书,如有缺损质量问题,本社销售中心负责调换。

定 价: 35.00元

版权所有 违者必究

序

时代的发展和变革无疑影响并深化着我们对于艺术设计的理解和认识，学习艺术设计必须从设计的本质和时代的特征等深层面去进行解读。设计是一种“有目的的创作行为”，是人的本质力量的显现；同时，艺术设计也是一种文化，体现了人文思想和人文情怀，闪烁着人类智慧的光芒；然而，设计也是一种对自我行为的标示和肯定，是一种把计划、规划、设想通过视觉的形式或物化的形态传达出来的创造性活动，在这个活动过程中我们建立起自己的生活方式。人类最基础、最重要的创造是造物，我们可以把任何造物活动的预想、计划和实施过程理解为设计，而在目前全球经济一体化的背景下，艺术设计作为一种文化产业无疑是推动社会经济发展的主要增长点之一。

随着艺术设计在中国的发展，设计作为一门独立的艺术学科已成为向社会生产和社会生活各领域全面渗透的开放性体系。艺术设计也是一门综合性极强的学科，它涉及社会、经济、历史、文化、科学、技术等诸多方面的因素，其审美标准也随着这诸多因素的变化而改变。实践证明：艺术设计贵在创新，艺术设计的成果实际上也是设计者自身综合素质的体现。虽然各个专业对设计者的知识结构要求不尽相同，但不论是平面的还是立体的设计，我们首先要面对的是一个对所设计对象的理解——即与设计对象相关的文化背景、地理环境、历史沿革、材料技术、风俗习惯的理解。基于此，艺术设计这个命题在当前具有很强的文化学意义。近几年来，艺术学科的建设，特别是艺术设计教育越来越引起人们的广泛关注与重视。各艺术院校都在积极推进教学改革和加强教材建设，这对我国的艺术设计学科建设必将产生重要影响。

综上所述，化学工业出版社审时度势推出艺术设计专业平面类职业教育规划教材，无疑是对于艺术设计职业教育的一种推动，并将对艺术设计学科的建设和发展带来新的气息。出版社对此项系列教材的开发和各个环节都进行了认真充分的准备，各位编委及作者都是国内各相关院校教学一线的骨干；全套教材特色显著，首先是

高等职业教育的特色定位准确，突出了高职教育的特点；其次是内容精练并有机地结合了各位作者自身的优势；图文并茂而不失严谨，可读性强容易理解，加强了对教材的设计、装帧、印刷等环节的质量要求，做到了形式与内容并重，体现出高等职业教育艺术设计类教材的新面貌。

可以预见本系列教材的实用性和适用性将会使教材具有很好的推广价值，对于广大专业人士和艺术设计爱好者来说也具有借鉴和指导意义。我们期待着这套教材能为我国高等职业教育的发展和改革提供参考，也希望这部教材能够在艺术设计教育界同仁们的教学中不断得到修正、丰富和完善。

是为序。

孙建君

2009年5月于北京

前言

社会的进步,科技水平的日益完善,人们对各类文化信息的需求量逐渐增多。此时,书籍作为一个传递信息的有利载体,起着至关重要的作用,而书籍装帧设计就像人的外貌,决定着主体的第一印象。一个好的书籍装帧设计能使人正确理解和辨别书籍类别的含义,一个好的设计师就是要通过设计语言来实现书籍装帧所带来的作用,实现书籍装帧的真正价值。

书籍装帧设计是符合社会发展需求的一门课程,是高职高专院校艺术设计专业的必修课程。此书的编写正是结合了多所高职院校专业教师的知识经验积累,是集体智慧的融合。本书将书籍装帧理论知识与实践知识相结合,发挥教师们之所长,总结和归纳多年教学经验中优秀实训案例,做到循序渐进,实现教、学、做一体化的教学模式。

本书由谢群任主编,负责整体统筹规划,黄春霞任副主编。具体的编写分工如下:河南经贸职业学院谢群负责编写第四章;河南经贸职业学院黄春霞负责编写第一、六章;漯河职业技术学院杨素杰负责编写第二章;河南财政税务高等专科学校王莉负责编写第五章;第三章的文字部分由郑州航空工业管理学院杜珊负责,第三章的图片内容由河南经贸职业学院黄春霞编写。

本书编写旨在使学习者了解书籍装帧的发展历史,了解与书籍装帧设计相关的印刷工艺技术,了解书籍装帧方法与后期工艺等方面的知识。使他们具有运用相关知识进行图形设计,以及制作印刷稿的能力;具有综合思考分析能力,能够提出方案、筛选与优化方案,独立完成整个设计过程;掌握书籍装帧设计表现技巧,表现载体的运用,各种与特定产品相关的书籍装帧编排方法等。

本书的出版要特别感谢化学工业出版社提供的机会和交流平台,使这本书汇集了各个高职院校的宝贵教学经验和优秀教学成果。在编写的过程中,我们还参考了诸多优秀教材、著作文献、专业网站以及走访各大书店收集相关书装案例为本书夯实理论基础,丰富案例资源库。为此,我们向书籍装帧领域的专家和同仁们表示诚挚的感谢!同时,也希望本书的编写能为学习者提供专业上的帮助。

书籍装帧艺术经历了漫长的历史演变,随着社会的进步,对于书籍装帧的要求也在逐步提高,由于书籍装帧知识之广,编写时间有限,书中如有不足之处,恳请专家、同仁们给予批评指正。

编者

2011年5月

目录

第一章 书籍装帧的历史

- 001 第一节 书籍装帧的起源
 - 001 一、中国书籍装帧的起源
 - 008 二、国外书籍装帧的起源
- 012 第二节 书籍装帧的发展

第二章 书籍的构成要素

- 018 第一节 书籍封面
 - 018 一、封面设计构思的过程与方法
 - 019 二、封面设计的要素
 - 025 三、封面设计的表现形式
- 027 第二节 封底
- 028 第三节 书脊
- 030 第四节 其他
 - 030 一、环衬
 - 031 二、目录页
 - 032 三、版权页设计
 - 033 四、版权页应注意的问题
 - 033 五、序言
 - 033 六、扉页
 - 033 七、书眉
 - 034 八、正文

第三章 书籍装帧的插图设计

- 038 第一节 插图的分类
 - 039 一、人物形象

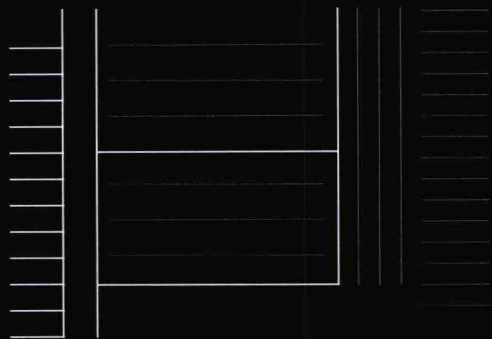
- 039 二、动物形象
- 042 三、商品形象
- 044 第二节 插图的表现形式
 - 044 一、具象插图
 - 046 二、抽象插图
 - 046 三、卡通插图
- 049 第三节 书籍插图的编排
 - 050 一、独幅插图
 - 051 二、文中插图
 - 054 三、固定位置放图

第四章 书籍装帧的形态设计

- 059 第一节 书籍开本
 - 061 一、纸张选定
 - 062 二、比例美感
 - 063 三、内容设定
- 064 第二节 装订形式
 - 064 一、装订形式
 - 067 二、装订方法
 - 069 三、套书设计的主要特点
 - 069 四、组版与装订
 - 070 五、材质运用
- 072 第三节 印刷工艺与材质美感表现
 - 072 一、印刷的基本概念与要素
 - 073 二、工艺选择的种类、特点及应用
 - 075 三、印刷工艺与油墨
 - 076 四、印刷制版工艺

第五章 书籍装帧的版式设计	089	五、非常规式版式设计的运用
079 第一节 版式设计的概念		
081 第二节 版式设计的目的		
081 第三节 版式设计的设计原则		
081 一、统一图文	090	第一节 书籍的分类
083 二、主次分明	090	一、文艺类书籍
083 三、动静结合	096	二、科教类书籍
083 四、加强视觉流程	102	三、儿童类书籍
086 第四节 版式设计的形式法则	106	四、期刊类书籍
086 一、变化与统一	107	第二节 优秀作品欣赏
086 二、对称与均衡	108	一、文学类
088 三、节奏与韵律	113	二、艺术类
088 四、比例与空间	117	三、儿童类
	119	四、期刊类
122 参考文献		

第一章 书籍装帧的历史

—— 教学目的：通过对本章的系统学习了解书籍装帧设计的起源、现状及发展趋势，掌握不同时代下，书籍装帧的特点、理念及设计思想，分析书籍装帧设计发展的时代背景，探讨早期书籍装帧的技法原理，提高对本门课程的学习兴趣。

—— 本章重点：掌握各个时期的书籍装帧特色和技法，并总结归纳，以更好地运用于书籍装帧实践中。

第一节 书籍装帧的起源

随着人类社会的进步与发展，人们在满足物质生活的同时，开始越来越多地追求精神生活的享受，因此，“设计”这一创造精神享受条件的代名词也越来越贴近人们的生活。建筑、服装、广告以及各类工业产品都与设计有着息息相关的联系。

书籍装帧设计作为艺术设计的一种，伴随着文明的进步而不断地变化和发展，也同样经历了数千年的演化，不同的社会时代赋予了它不一样的表现形式与定义。这一特殊的艺术类别传承的不仅仅是精神的境界，更重要的是帮助人类更形象地记载文化历史的每一个篇章。

“书籍”一词，从广义上讲是指记录文字的载体。因此，书籍的起源要追溯到文字的产生。不同时间和不同地域产生了不同形态的文字内容，而不同的文字形式和不同文化背景的差异则使人们选择了多样化的载体，各种各样的书籍装帧形态由此而生。

一、中国书籍装帧的起源

书籍装帧的出现是在文字出现的基础之上得以发展的，据记载，中国最早的文字形式是商代甲骨文（图1-1），这种文字出现后，书籍才开始萌芽。随着历史的发展，中国文字经历了金

文、石鼓文发展(图1-2、图1-3),后来随着社会经济和文化的逐步发展,又完成了大篆、小篆、隶书、草书、楷书、行书等文字体的演变,书籍装帧的材质和形式也逐渐完善。

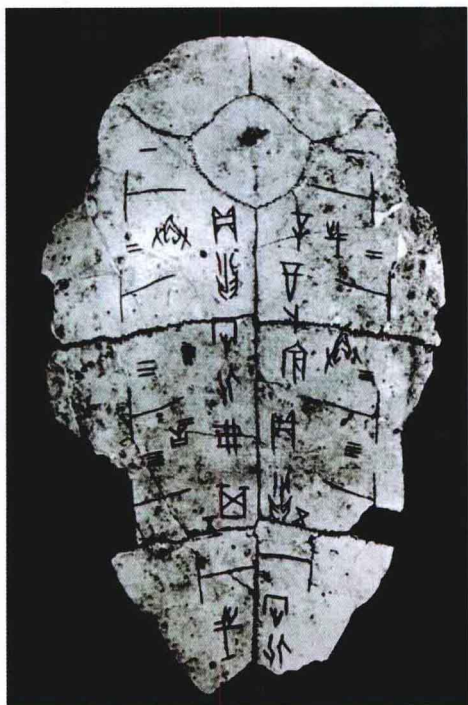

图1-1 甲骨文

图1-2 金文

图1-3 石鼓文

(一) 书籍的材质

早期的文字载体是龟甲和兽骨,所刻的文字版面随甲骨形状而定,这种文字尚未规范,其载体属于自然生成的物体,缺乏再造与设计感,同时,这种单片的载体不易于阅读与保存,因此这个时期的书籍装帧意识还并没有完全成形。随着人类文明的进步,在中国的书籍装帧发展史上又出现了玉版、竹简木牍、缣帛、纸等文字的载体形式。

1. 玉版

玉版是用于刻字的玉片,在现代词典里,玉版又被泛指珍贵的典籍。这种材质较为昂贵,因此玉版多为贵族使用(图1-4)。

2. 竹简

竹简主要是把竹子加工成统一规格的竹片,将竹片作为载体,为防止日后虫蛀和变形,书写前将竹片用火烤干,这种书写形式称为竹简。书写完成后再将竹简用革绳相连成“册”,称为“简策”。这种装订方法成为早期书籍装帧比较完整的形态,已经具备了现代书籍装帧的基本形式。另外还有木简的使用,方式方法同竹简。牍,则是用于书写文字的木片,与竹简不同的是木牍以片为单位,一般着字不多,多用于书信(图1-5、图1-6)。

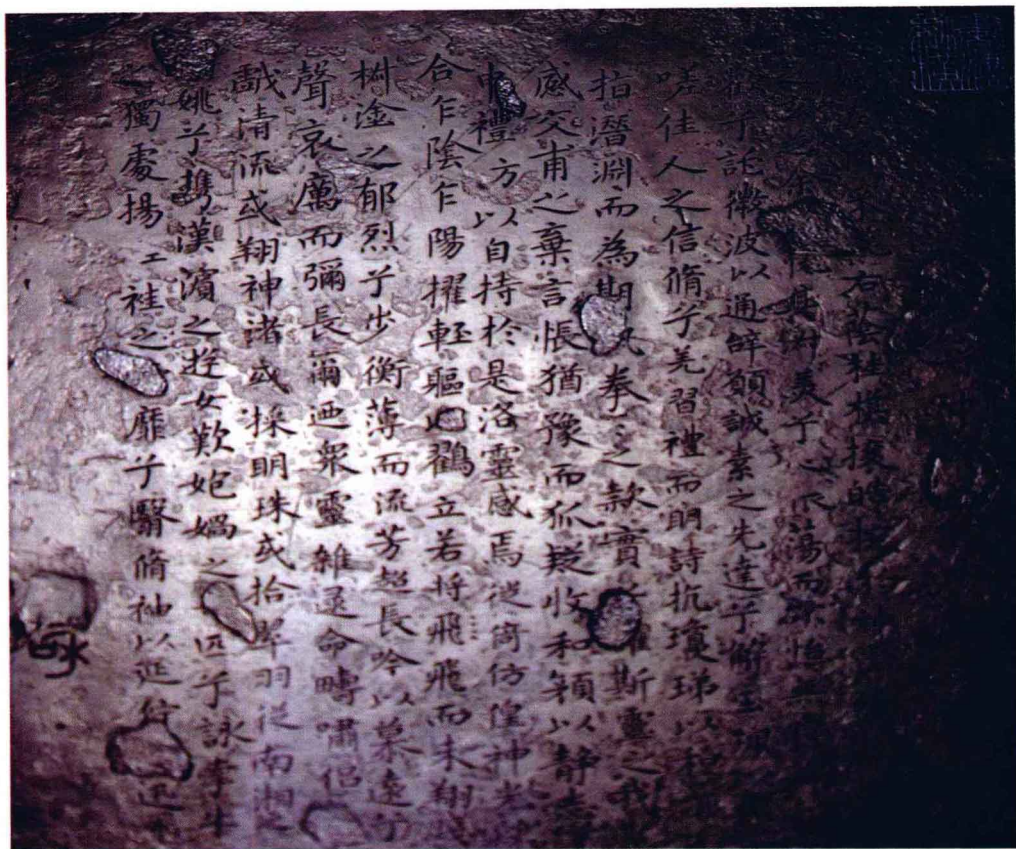

图1-4 玉版

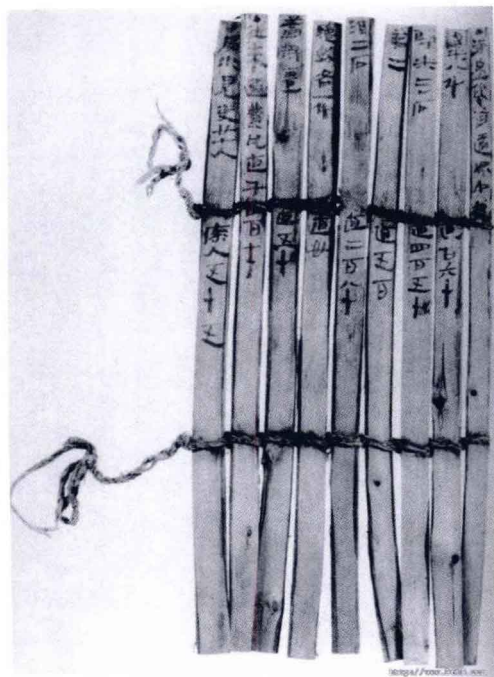

图1-5 居延汉简

图1-6 上海博物馆藏竹简

3. 缣帛

与简牍同期使用的载体还有缣帛，这种特殊的文字载体主要是丝织品，自简牍和缣帛作为书写材料起，这种形式被书史学家认为是真正意义上的书籍（图1-7～图1-9）。

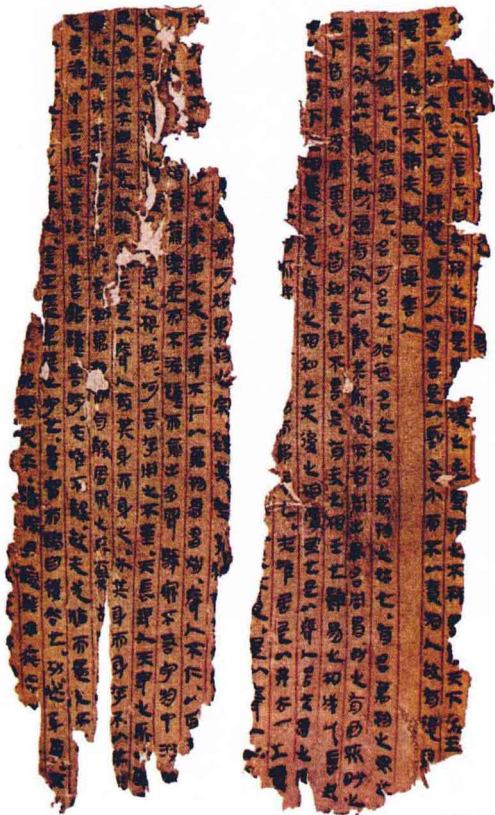

图1-7 马王堆帛书

4. 纸

缣帛的造价十分昂贵，而简牍笨重又不易于携带，因此，西汉时出现了纸，并且沿用至今，也是闻名世界的中国四大发明之一，魏晋时期，造纸技术、用材、工艺等进一步发展，几乎接近了近代的机制纸了。东晋末年，纸凭借其轻便、灵活和便于装订成册的诸多优点作为书写用品正式取代了简缣。

纸的出现，确定了书籍的材质，隋唐雕版印刷术的发明又将这一材质特点发挥到了最佳水平，使“书籍”这个名词以更为规范的形式呈现（图1-10）。印刷术替代了繁重的手工抄写方式，缩短了书籍的成书周期，大大提高了书籍的品质

和数量，从而推动了人类文化的发展。书籍在这种趋于成熟的情况下，其装帧形态也经历了多种演变形式。

图1-8 威武王杖诏令册帛书

图1-9 西夏译经图

夏惠宗乾道元年到大安十一年（1068～1085年）刻本

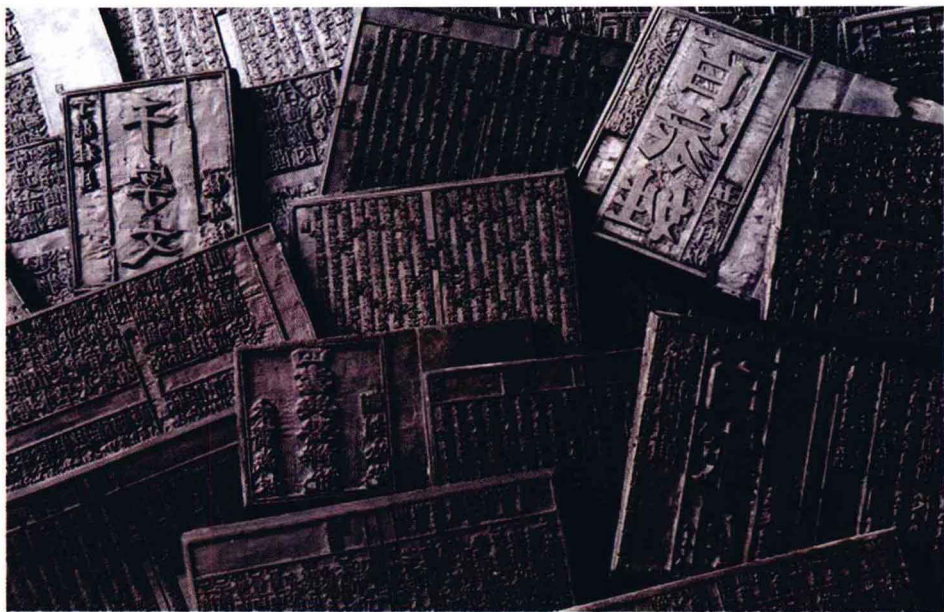

图1-10 四堡雕版印刷书坊群雕版

（二）书籍的装订形式

1. 卷轴装

最早成形的装帧形式是卷轴装。在纸出现以前，古人一直是以绢帛作为书写载体，以卷轴装作为帛书装帧的形式，纸与绢帛同样具备薄而轻便的特点，且卷轴装便于收纳与携带，因此纸出现以后的很长一段时间内，纸书的装帧形式一直

沿袭帛书的卷轴装（图1-11、图1-12）。卷轴装书籍一般是由卷、轴、缥、带四部分构成，左侧为轴，通常是一根上漆的细木棒，它起到主要支撑与固定的作用，卷的左端卷入轴内，右端在卷外，前面装裱有一段纸或丝绸，叫作缥。缥头中间位置再系上丝带，用来缚扎，卷口背面用于标写书名，阅读时将卷平展，收纳时束起。这样装帧形式直到今天还在沿用，但已不作为书籍出现，通常是在传统的字画装裱时出现。

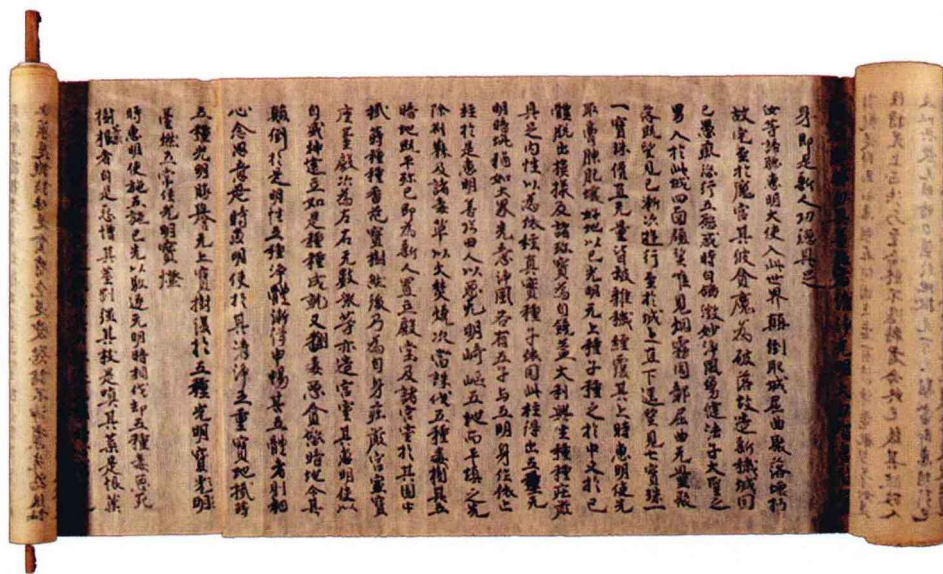

图1-11 摩尼教经

图1-12 法华玄赞卷十

2. 经折装

由于卷轴装书籍在阅读时展开的面积太大，阅读时必须从头展开，缺乏选择阅读内容的灵活度，看完后收卷的过程较为麻烦，特别是篇幅较长的经书之类，因此，在后期佛教典籍的装帧中最先出现了经折装（图1-13、图1-14）。这种装帧方法是在卷轴装的基础上发展而来的，改进方法是将一幅长卷沿着文字版面的间隔中间，一反一正反复折叠成册，在首末两页上分别粘贴硬纸板或木板作为封面与封底。这种方法使书籍以“页”的形式出现，使阅读更为方便。

3. 旋风装

纸质的材料使经折装出现了弊端，它便于阅读但不能长期反复阅读及保存，因为长期翻阅会使纸的折叠处断开，对书籍造成损坏，也就无法完好保存。所以古人模仿房顶盖瓦片的方法，将书籍内容直接分成单张页面的形式按照先后顺序依次相错地粘贴在整张纸上，保留了经折装的页面形式，方便内容的区分和读者的阅读，但仍需用卷轴装的方法进行保存，这种方法叫旋风装（图1-15）。

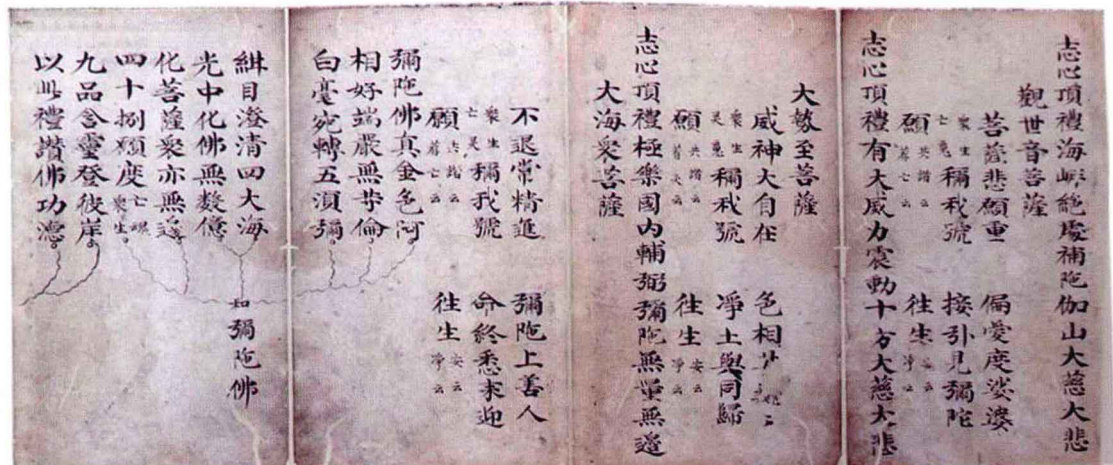

图1-13 经折装（一）

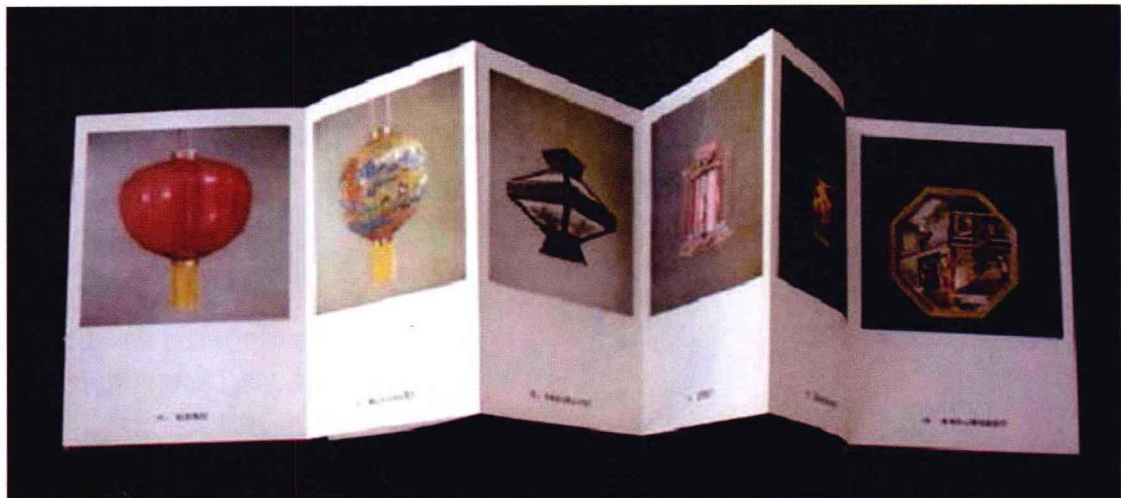

图1-14 经折装（二）

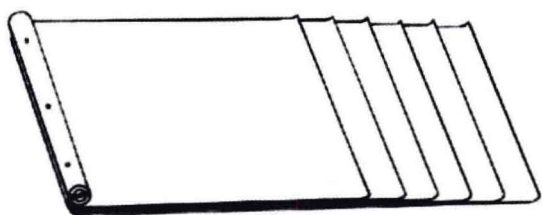
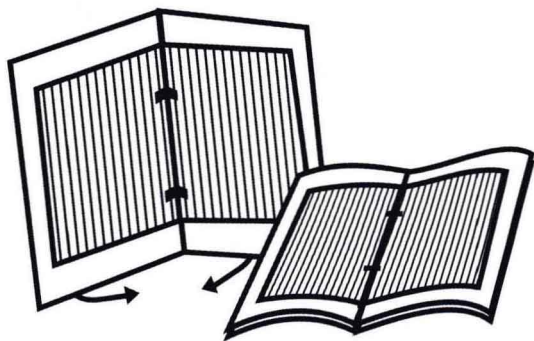

图1-15 旋风装

卷轴装、经折装和旋风装是中国最早期的书籍装帧形态，它们都是以连续性的长卷装帧形式出现，与现代书籍的单本多页装帧形式大为不同。

4. 蝴蝶装

现代书籍装帧的雏形最早出现于唐末雕版印刷盛行之时，由于印刷的数量相当大，以往的书装形式已难以适应飞速发展的印刷业。于是人们发明了一种装帧方法叫蝴蝶装（图1-16），这种方法是将每张印有文字内容的页面以中缝为准，朝里对齐折叠，在将书页对折后的中缝粘贴在另一包背纸上，最后裁齐成册。这样装帧的书籍翻阅起来像蝴蝶的一对翅膀舞动，故得名蝴蝶装。

5. 包背装

蝴蝶装是真正意义上的多页书籍，但由于早期的单版印刷，使文字朝内的蝴蝶装书籍在阅读的时候，每翻阅两页的同时必须翻动两页空白页。且用糨糊粘合的书籍页面容易脱落，因此，

图1-16 蝴蝶装

到了元代，在蝴蝶装书籍的基础之上，人们保留单本多页的装帧形式，将每个印有文字内容的页面以中缝为准，向外对折，使文字朝外，背向相对，将书页对折后的一对外边叠在一起，书页呈双页状，用纸捻穿插装订成册，这种方法叫作包背装（图1-17）。

图1-17 包背装

6. 线装

包背装解决了空白页面的问题，同时也让人们意识到书籍装帧的过程中，书籍的牢固耐用是决定书籍质量的最关键因素。因此，唐末宋初，又出现了线装书籍，其装帧方法与包背装大致一样，唯一不同的地方在于线装书籍将封面封底作为书籍整体之一，分别粘在书芯前后，以线取代纸捻，统一打眼锁线，书籍、锁线外露。线装是

图1-18 线装

中国古代历史上最为完美的书籍装帧形态（图1-18、图1-19）。

二、国外书籍装帧的起源

（一）雕刻类

1. 石碑雕刻

如果中国的书籍装帧史从以雕刻形式出现的甲骨文开始的话，那么，西方书籍装帧的发展史就不得不从刻在石碑上的象形文字谈起。这种文字产生于公元前4000年左右，是古代埃及文明的开始，它同中国的甲骨文一样，都是独立的从原始社会最简单的图案和花纹产生出来的，古埃及人将它刻在石碑上以求长久保存（图1-20）。

2. 泥版雕刻

与此同时，苏美尔人也用削成三角形尖头的芦苇秆或骨棒、木棒当笔，在潮湿的黏土制作的泥版上写字，再将黏土晾干后进行烧制，这种字形自然形成楔形，所以这种文字被称为楔形文字。由于泥版很笨重，每块重约一千克，不便于搬运，更不便于装订，因此书都是散开放置的。但楔形文字的出现，创造了灿烂的苏美尔文明（图1-21～图1-23）。

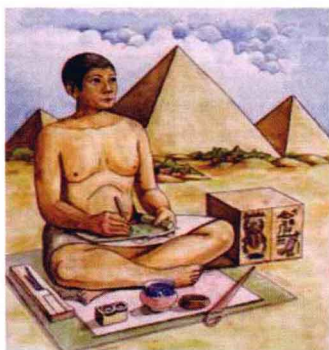
图1-19 线装

图 1-20 埃及石碑雕刻

图 1-21 泥版雕刻

古埃及象形文字中惟妙惟肖的“猫头鹰”

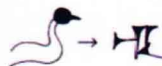

埃及——5000 年前的埃及书吏会写稿、表、信件、账目、法律文书等。他的文字写在尼罗河沿岸盛产的纸莎草等书写材料上，用一个个造型迷人、颜色艳丽、充满诗意的符号将文明永恒记录。对东西方字母文字的形成都有重大影响。

图 1-22 古埃及象形文字中惟妙惟肖的猫头鹰

古代两河流域楔形文字书写的“鸟”

古代两河流域——幼发拉底河和底格里斯河为古代两河流域的书写者提供了天然的书写材料。虽然流传 3000 年之久，但其失传，但它的破译彻底颠覆了人们对人类文明历史的认识。五千年后的后裔仍为他们祖先的发明深感自豪。

图 1-23 古代两河流域楔形文字书写的“鸟”

3. 叶片雕刻

以刻字的形式出现的书籍方式还有古印度人、拉丁美洲人用于宗教经文记录的“贝叶经”，这种表现方式较为特殊，是将文字内容用民间制作的铁簪子刻写在经过特制的贝多罗树的叶片上，贝叶经本做工精细，规格统一，由于经本四边都涂上一层彩漆，抹上金粉，因而给人一种精湛、古朴、大方、美观之感。因它是用铁簪将文字刻写在贝叶上，并涂以颜料，不但字迹清晰，而且擦不掉抹不去。由于贝叶经过水煮等工艺特殊处理，可以防虫、防水、防变形，经久耐用。这也是贝叶经可以保存几百年上千年的原因。这种特殊的文字载体随着宗教的流传，传到了中国