

中国高等院校“十二五”
精品课程规划教材

曹刚 陈太庆 王亚君 王娟 编著

书籍设计

BOOK DESIGN

掌握书籍版式的编排 ○
熟悉书籍工艺的选择 ○
感受书籍美感的构思 ○
驾驭书籍设计的精髓 ○

中国青年出版社
CHINA YOUTH PRESS

书籍设计

BOOK DESIGN

曹刚 陈大庆 王亚君 王娟 编著

律师声明

北京市邦信阳律师事务所谢青律师代表中国青年出版社郑重声明：本书由著作权人授权中国青年出版社独家出版发行。未经版权所有人和中国青年出版社书面许可，任何组织机构、个人不得以任何形式擅自复制、改编或传播本书全部或部分内容。凡有侵权行为，必须承担法律责任。中国青年出版社将配合版权执法机关大力打击盗印、盗版等任何形式的侵权行为。敬请广大读者协助举报，对经查实的侵权案件给予举报人重奖。

侵权举报电话

全国“扫黄打非”工作小组办公室
010-65233456 65212870
<http://www.shdf.gov.cn>

中国青年出版社
010-59521012
Email: cyp_law@cypmedia.com
MSN: cyp_law@hotmail.com

图书在版编目(CIP)数据

书籍设计 / 曹刚等编著. — 北京：中国青年出版社，2012.7
中国高等院校“十二五”精品课程规划教材
ISBN 978-7-5153-0824-1
I. ①书… II. ①曹… III. ①书籍装帧—设计—高等学校—教材 IV. ①TS881
中国版本图书馆CIP数据核字（2012）第114899号

中国高等院校“十二五”精品课程规划教材 书籍设计

曹刚 陈太庆 王亚君 王娟 编著

出版发行：中国图书出版社
地 址：北京市东四十二条21号
邮政编码：100708
电 话：(010) 59521188 / 59521189
传 真：(010) 59521111
企 划：北京中青雄狮数码传媒科技有限公司

责任编辑：郭 光 张 军 刘美辰
封面设计：六面体书籍设计
唐 棣 张旭兴

印 刷：山东高唐印刷有限责任公司
开 本：787×1092 1/16
印 张：9
版 次：2012年7月北京第1版
印 次：2012年7月第1次印刷
书 号：ISBN 978-7-5153-0824-1
定 价：42.00元

本书如有印装质量问题，请与本社联系
电话：(010) 59521188 / 59521189
读者来信：reader@cypmedia.com
如有其他问题请访问我们的网站：
<http://www.lion-media.com.cn>

CONTENTS

目录

CHAPTER 1

书籍设计的基本知识

本章主要对书籍设计的概念、历史与发展、原则、功能以及设计流程进行介绍。通过本章的学习能够充分认识书籍设计,为学习后面的知识奠定基础。

1.1 书籍设计课的教与学	8
1.1.1 书籍设计的教授方法	8
1.1.2 书籍设计的学习方法	9
1.2 书籍设计的概念	10
1.3 书籍设计的历史和发展	10
1.3.1 中国书籍形态的发展历史	10
1.3.2 西方书籍与印刷的发展	13
1.3.3 概念书设计	14
1.3.4 电子书的产生及发展趋势	15
1.4 书籍设计的原则	16
1.4.1 传统与现代的结合	16
1.4.2 整体与局部的统筹	16
1.4.3 艺术与技术的体现	16
1.4.4 抽象与具象的融合	17
1.4.5 内容与形式的统一	17
1.4.6 材料与思想的结合	17
1.5 书籍设计的功能	18
1.5.1 实用功能	18
1.5.2 艺术审美功能	18
1.5.3 商业功能	18
1.6 书籍设计与视觉心理	19
1.6.1 书籍的色彩与视觉心理	19
1.6.2 书籍的形态与视觉心理	19
1.6.3 书籍的材料与视觉心理	19
1.7 书籍设计流程	20

1.7.1 前期策划与市场调研	20
1.7.2 设计表现与制作	20
1.7.3 宣传推广	20

教学实例	21
课后练习	23

CHAPTER 2

书籍的形态与结构设计

本章主要对书籍的基本形态、基本结构设计进行介绍。通过本章的学习能够了解书籍的基本装订方式和构成要素,以及书籍设计的必备知识。

2.1 书籍的基本形态	26
2.1.1 平装书	26
2.1.2 精装书	27
2.1.3 线装书	28
2.2 书籍的基本结构设计	29
2.2.1 书套设计	30
2.2.2 封面整体设计	30
2.2.3 内页设计	32
2.2.4 细节设计	38
教学实例	40
课后练习	41

CHAPTER 3

书籍版式设计

本章主要对书籍文字的编排、图形的编排、色彩系统、版式的视觉流程进行介绍。通过本章节的学习帮助读者了解并掌握文字、图像、色彩三大版面要素的特点和设计方法。

3.1 文字的编排	44
3.1.1 文字类型及特点	44
3.1.2 文字磅值、字距、行距和段距的设置	45
3.1.3 文字对齐方式	47
3.1.4 文字层级关系	49
3.1.5 文字应用的技巧和方法	50
3.1.6 多语言文字混排设计	52
3.2 图形的编排	53
3.2.1 图形基础知识	53
3.2.2 图形的比例和分布	54
3.2.3 图形形状的应用	55
3.2.4 图片的编排	55
3.2.5 图形特殊处理技巧	58
3.2.6 图形与文字混排	59
3.3 色彩系统	61
3.3.1 色彩基础知识	61
3.3.2 配色的基本方法	63
3.3.3 常用基本配色方案	65
3.3.4 多色配色方案	65
3.3.5 特殊色彩效应	66
3.3.6 排版色差	67
3.4 版式的视觉流程	68
3.4.1 线形视觉流程	68
3.4.2 焦点式视觉流程	69
3.4.3 往复式视觉流程	69
3.5 书籍编排要点	70
3.5.1 语义断句	70
3.5.2 页面之间的联系	70
教学实例	71
课后练习	73

CHAPTER 4

书籍设计中的网格应用

本章主要对书籍的网格绘制、网格类型等网格在书籍设计中的应用进行介绍。通过本章节的学习可以了解网格在书籍中的重大作用，以及各种网格的应用技巧，掌握网格版面的编排。

4.1 认识网格	76
4.1.1 什么是网格	76
4.1.2 网格的重要性	77
4.2 网格绘制	78
4.2.1 应用页面比例	78
4.2.2 应用单元格	79
4.2.3 三分法	80
4.3 网格类型	81
4.3.1 对称式网格	81
4.3.2 非对称式网格	83
4.3.3 基线网格	84
4.3.4 成角网格	85
4.4 网格在书籍设计中的应用	86
4.4.1 网格的编排形式	86
4.4.2 无网格设计	87
教学实例	88
课后练习	89

CHAPTER 5

书籍的开本及承印物

本章主要对书籍的开本、书籍的承印物在书籍设计中的应用进行介绍。通过本章节的学习可以了解书籍装帧的多样化表现,拓展设计思路。

5.1 书籍的开本	92
5.1.1 具体开本类型	92
5.1.2 开本的方向性	93
5.1.3 开本选择的依据	94
5.2 书籍的承印物	95
5.2.1 纸张类型	96
5.2.2 特殊承印物	98
教学实例	99
课后练习	101

CHAPTER 6

书籍的印刷及后期工艺

本章主要对书籍的印刷工艺、印刷环节的相关技术、书籍的装订方式、书籍设计的后期工艺等知识进行介绍。通过本章节的学习可以了解各种印刷方式和装帧工艺的特点,从而与印刷部门更好地配合,制作出更具特色的书籍作品。

6.1 印刷方式	104
6.1.1 平版印刷	104
6.1.2 丝网印刷	105
6.1.3 凸版印刷	107
6.1.4 凹版印刷	107
6.1.5 数字印刷	108
6.2 印刷环节的相关技术	109
6.2.1 文字和图片的输出	109
6.2.2 拼版	110
6.2.3 印刷色彩通道和印版	111
6.2.4 印刷顺序	112
6.2.5 叠印技术	113
6.2.6 背透	114

6.2.7 补漏白	114
6.3 书籍的装订方式	115
6.3.1 骑马钉装订	115
6.3.2 无线胶装装订	116
6.3.3 锁线装订	117
6.3.4 精装	118
6.3.5 环订	119
6.3.6 加式装订	120
6.3.7 特殊装订	121
6.4 书籍设计的后期工艺	123
6.4.1 覆UV	123
6.4.2 上光油	123
6.4.3 模切	124
6.4.4 起凸和压凹	124
6.4.5 烫金	125
6.4.6 页边装饰	125
6.4.7 切口装饰	126
6.4.8 打孔线	126
教学实例	127
课后练习	129

CHAPTER 7

书籍设计的专项应用

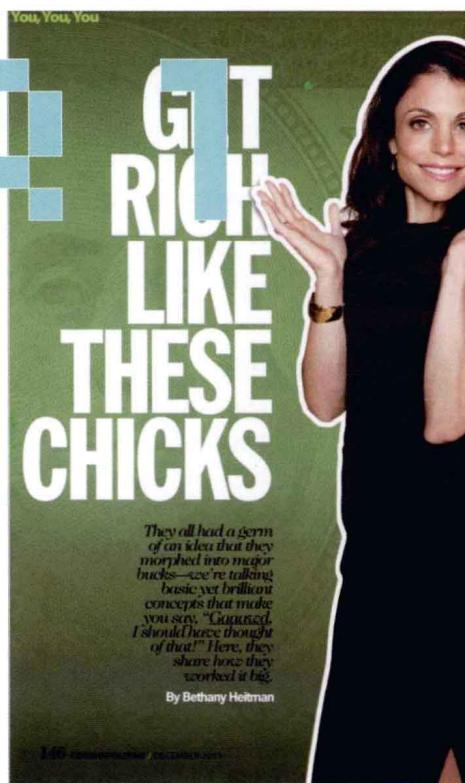
本章主要对系列书设计、不同主题的书籍设计的应用进行介绍。通过本章节的学习可以了解到套书、系列书的设计方法和技巧,并运用到设计过程中。

7.1 系列书设计	132
7.1.1 期刊书籍的连贯性设计	132
7.1.2 文集的一体化设计	134
7.1.3 丛书的系列化设计	135
7.1.4 类书的系统化设计	136
7.2 不同主题设计	137
7.2.1 学术科学类书籍	137
7.2.2 艺术文化类书籍	138
7.2.3 时尚娱乐类书籍	139
7.2.4 低幼类书籍	140
教学实例	142
课后练习	144

CHAPTER

书籍设计的基本知识

本章主要对书籍设计的概念、历史与发展、原则、功能以及设计流程进行介绍。通过本章节的学习能够充分认识书籍设计,为学习后面的知识奠定基础。

课题概述

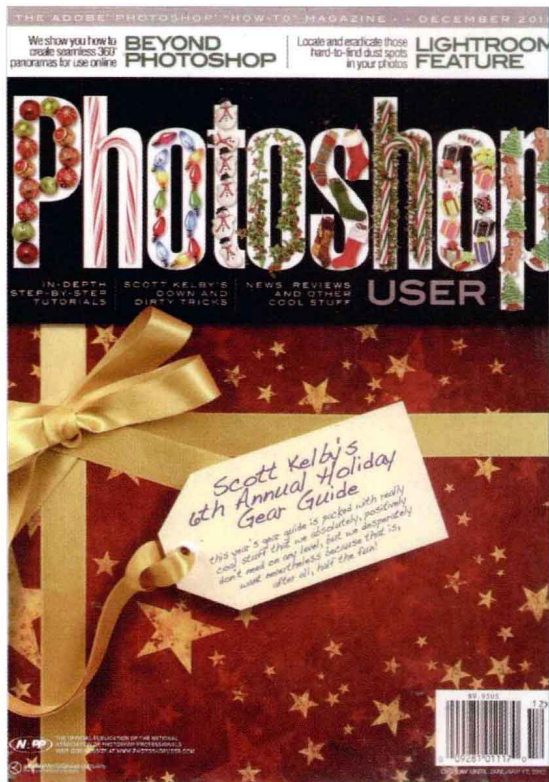
本章主要介绍了书籍设计的基本概念,通过介绍书籍设计的历史发展进程、功能和设计原则了解书籍设计的流程,并对书籍设计的视觉心理进行分析。

教学目标

通过学习书籍设计的概念、历史发展进程、设计原则、功能、流程和视觉心理等相关知识,学会把握书籍设计的价值取向,并能对书籍设计作品进行鉴赏分析。

章节重点

了解书籍的构成元素,并熟知书籍设计的视觉流程、版面排列以及书籍设计的基本类型。

It's fun to daydream about bypassing the 9-to-5 world, becoming your own boss, and raking in a nice amount of cash. But for most of us, lack of know-how and, yes, fear of losing that safety net called a regular paycheck keep those fantasies lurking around only in our head.

Well, the halcyon women on these pages said "Screw it," actually made the running leap into entrepreneurship...and succeeded. What's surprising (or infuriating, if you look at it from a jealousy standpoint—which, of course, we're so not!) is that they didn't start with complicated, super-ambitious projects in mind. Their ideas were simple—that's the brilliance. Which is why they succeed where you can't do what they did in real life. To help, here's how each thought up a winning product and the one trick they insist you need to steal.

Sophie Kallinis, 33, and Katherine Kallinis, 32
Co-founders of Georgetown Cupcake

Sisters Sophie and Katherine worked in finance and fashion, respectively, and while their jobs were decent, they didn't exactly excite them. So to discover their passion, they thought back to what they loved doing as kids: baking with their grandmother. They agreed to quit their jobs and open a sweets shop called Georgetown Cupcake. Less than three years since opening, they have two

other locations, a show on TLC, and a new cookbook, *The Cupcake Diaries*. **THEIR NUMBER ONE TIP:** If there are other people out there doing something similar to what you want to do, make your concept special. "We knew we weren't the first bakery, but so many other cupcakes were overly girly," says Sophie. "We made sure the decorations on ours weren't too frilly, so men wouldn't be embarrassed eating them."

Bethenny Frankel, 41

Co-owner of the Skinnysgirl brand

Bethenny holds the title of the only Real Housewife who's not a total train wreck, but she's also an insanely successful businesswoman whose products—she hawks

everything from yoga DVDs to dupe-wear—fly off shelves. Undoubtedly, her claim to fame is her cocktail line, which includes the Skinnysgirl Margarita, Sangria, and White Cherry Berry Cosmo. Basically, Bethenny wanted to enjoy a cocktail without

worrying about calories, and bang! Fast-forward a few years and Boom! Global buys the line for millions. **HER NUMBER ONE TIP:** Never assume anyone is smarter than you are. "When I first thought of the Skinnysgirl Margarita, I met with liquor compa-

nies, and they all turned me down, saying the product 'wouldn't sell,'" says Bethenny. "It would have been easy to think they knew something I didn't and give up. But I was sure that, like me, other women wanted a low-calorie cocktail that really tasted good."

DECEMBER 2011 COSMOPOLITAN 147

菊花的清雅、不施粉黛
菊花常被人们切茶来喝

WHITE DAISY 白雏菊

在插花的容器中加入适量的鲜花保鲜剂，能延长插花时间。此外，用三分之一的阿司匹林水溶液或二分之一的高锰酸钾水溶液插养，能延长花期三至五天，加适量的硼酸、硫酸、石炭酸、水杨酸、食盐、维生素等，均有延长花期的作用。一般将花枝基部斜切；或将基部削成二至四份，嵌入小石粒撑开裂口；也可将基部基部，扩大吸水面。其中斜切法最为常用，后两种主要用于木本花卉，如玉兰、绣球、丁香、紫薇。鲜花从母体上剪切后，就失去了营养源，可加入糖、啤酒、阿司匹林、维生素C等各类营养物质。

花卉的种类很多，范围广泛，不但包括有花的植物，还有苔藓和蕨类植物。其栽培应用方式也多种多样。因此，花卉分类由于依据不同，有多种分类方法。在一个生长季内完成生

活史的植物，即从播种到开花、结实、枯死均在一个生长季内完成。一般春天播种、夏秋生长，开花结实，然后枯死，因此一年生花卉又称春播花卉。如凤仙花、鸡冠花、百日草、半支莲、万寿菊等。需要充足的阳光照射才能开花的花卉，叫做喜阳性花卉。喜阳性花卉适合在全光照、强光照下生长。如果光照不足，就会生长不良，开花晚或不能开花，且花色不鲜，香气不浓。

香花食品，轻工业等方面用途很广。如桂花可作食品香料和酿酒，茉莉、白兰等可蒸馏茶叶，菊花可制高级食品和果糖，白兰、玫瑰、水仙花、腊梅等可提取香精，其中玫瑰水中提取的玫瑰油，在国际市场上被誉为“液体黄金”，其价值比黄金还贵，在市场上仅一个玫瑰花瓣重值6分钱。

JEAN-MARC
GAREL
PARIS

envol
fr lady

Order service 01 47 33 00 00, 2000 €

17, rue de la Paix - Paris
Service de vente par téléphone 01 47 33 00 00

DREAMS

Portrait of a woman with dark hair, looking directly at the camera.

Portrait of a woman with dark hair, looking directly at the camera.

Portrait of a woman with dark hair, looking directly at the camera.

Portrait of a woman with dark hair, looking directly at the camera.

Portrait of a woman with dark hair, looking directly at the camera.

Portrait of a woman with dark hair, looking directly at the camera.

Portrait of a woman with dark hair, looking directly at the camera.

Portrait of a woman with dark hair, looking directly at the camera.

Portrait of a woman with dark hair, looking directly at the camera.

Portrait of a woman with dark hair, looking directly at the camera.

Portrait of a woman with dark hair, looking directly at the camera.

Portrait of a woman with dark hair, looking directly at the camera.

Portrait of a woman with dark hair, looking directly at the camera.

Portrait of a woman with dark hair, looking directly at the camera.

Portrait of a woman with dark hair, looking directly at the camera.

Portrait of a woman with dark hair, looking directly at the camera.

Portrait of a woman with dark hair, looking directly at the camera.

Portrait of a woman with dark hair, looking directly at the camera.

Portrait of a woman with dark hair, looking directly at the camera.

Portrait of a woman with dark hair, looking directly at the camera.

Portrait of a woman with dark hair, looking directly at the camera.

Portrait of a woman with dark hair, looking directly at the camera.

Portrait of a woman with dark hair, looking directly at the camera.

Portrait of a woman with dark hair, looking directly at the camera.

Portrait of a woman with dark hair, looking directly at the camera.

Portrait of a woman with dark hair, looking directly at the camera.

Portrait of a woman with dark hair, looking directly at the camera.

Portrait of a woman with dark hair, looking directly at the camera.

Portrait of a woman with dark hair, looking directly at the camera.

Portrait of a woman with dark hair, looking directly at the camera.

Portrait of a woman with dark hair, looking directly at the camera.

Portrait of a woman with dark hair, looking directly at the camera.

Portrait of a woman with dark hair, looking directly at the camera.

Portrait of a woman with dark hair, looking directly at the camera.

Portrait of a woman with dark hair, looking directly at the camera.

Portrait of a woman with dark hair, looking directly at the camera.

Portrait of a woman with dark hair, looking directly at the camera.

Portrait of a woman with dark hair, looking directly at the camera.

Portrait of a woman with dark hair, looking directly at the camera.

Portrait of a woman with dark hair, looking directly at the camera.

editorial

LUXE, CANNES... ET CÉLÉBRITÉS, UN VRAI FESTIVAL

Cannes est la capitale du cinéma et du glamour. C'est là que se déroulent les plus prestigieuses cérémonies de la filmographie mondiale. Le festival de Cannes, qui se tient chaque année en mai, est l'occasion pour les stars du cinéma de se faire remarquer. Les célébrités du monde entier se retrouvent à Cannes pour assister aux présentations des films et pour être photographiées. Le festival de Cannes est un événement majeur de la vie culturelle et artistique de la France. Il attire chaque année des millions de touristes et contribue à l'économie locale. Le festival de Cannes est également une occasion pour les réalisateurs de présenter leurs œuvres et pour les acteurs de se faire connaître. Le festival de Cannes est un véritable festival de la célébrité et du glamour.

Portrait of a group of people, including actors and actresses, posing together for a photo.

Portrait of a group of people, including actors and actresses, posing together for a photo.

Portrait of a group of people, including actors and actresses, posing together for a photo.

Portrait of a group of people, including actors and actresses, posing together for a photo.

Portrait of a group of people, including actors and actresses, posing together for a photo.

Portrait of a group of people, including actors and actresses, posing together for a photo.

Portrait of a group of people, including actors and actresses, posing together for a photo.

Portrait of a group of people, including actors and actresses, posing together for a photo.

Portrait of a group of people, including actors and actresses, posing together for a photo.

Portrait of a group of people, including actors and actresses, posing together for a photo.

1.1 书籍设计课的教与学

书籍不仅仅是一种商品,更是一种文化。书籍设计需要一定的设计思想,既要有内容,同时又要具有美感。

书籍设计的教学需要使学生建立书籍设计的整体概念,理解其设计意义;赏析优秀的书籍设计案例,令抽象化的知识原理更加形象易懂;同时,也要针对设计软件进行讲解。将教授方法与学习方法进行统一,才能有针对性地实现预期目的。

1.1.1 书籍设计的教授方法

书籍设计课程必须通过具体实践来达到教学目的,对此本书通过课题练习进行体现,将教学的设计思想及方法充分体现在课题设计中,以高质量的教学目标对传统的教学方法实行改进和创新,从以下几个方面进行教授,从根本上决定了教学效果。

(1) 讲解书籍设计的基本状况

分析书籍设计的概念和发展状况,让学生了解书籍对人类的重大意义。讲解书籍设计的功能性和视觉心理作用,强调其实用性。建立学生对书籍与书籍设计的基本概念。

(2) 教授书籍设计呈现方式

指导学生掌握书籍设计的呈现方式和构成要素,掌握运用书籍构成的各种要素进行分析、欣赏、设计的方法。

(3) 承印物的特点及选择

讲解书籍承印物的多种类型及相应特点,让学生学会运用多种媒体和材料表现书籍设计的效果。

(4) 印刷与后期工艺

印刷和工艺添加是制作书籍成品的最后程序,讲解相关知识,使学生掌握相关环节的要点,对设计效果加强把握。

(5) 分析成功案例要点

选择具有代表性的书籍设计成功案例进行互动赏析。引导学生根据所学的知识找到分析的切入点,以专业的眼光欣赏优秀案例的闪光点,甚至可以尝试寻找其缺点。使学生对所学知识有更形象、更深入的理解和把握,同时提升鉴赏能力和艺术品位。

(6) 实践操作

确定专题性课题设计并组织讨论,提供命题设计,安排学生从方案的最初策划到最终的书籍成品全程亲身参与,将理论化为实践,切实全面地掌握书籍设计的知识。

教授书籍设计的基础目的在于让学生了解常用的书籍基本形态、基本构成结构,掌握文字、图像和色彩等构成要素的编排方法,掌握网格在书籍设计中的应用技巧,掌握书籍开本和承印物的选择方法,了解印刷环节的相关技术、书籍装订方式和各种后期工艺,把握系列书籍的设计方法和不同主题书籍的表现重点等。

书籍设计的教授需要强化课程的功能、整合结构、优化课题,见图1。对书籍设计的研究和学习,对学生的艺术潜质、思维方式、创造能力等综合素质方面的开发都很有帮助。

图1_书籍设计教授流程

1.1.2 书籍设计的学习方法

学习书籍设计的目的在于培养学生把握书籍设计的构成要素、各种设计原则及表现;掌握各种材质和印刷工艺的应用技巧等;通过书籍设计的学习方法加强技术能力,加强对书籍整体的把控,从最初的借鉴模仿发展到积极的自主创意,设计出美观、实用、体现主题的书籍作品。

书籍设计的学习方法主要体现在以下几个方面。

(1) 掌握基础知识

通过课堂教学和对本书的阅读理解,对书籍设计的基础知识进行掌握,同时对书籍设计形成的理性方式与形

式指导进行逻辑分析,最大程度地对知识进行吸收掌握。

(2) 赏析优秀书籍设计

掌握了基础知识之后,更要收集具有代表性的优秀书籍设计进行赏析,吸取成功作品中的优点并尝试找出不足,并对自己当前的思维方式、表现手法、设计切入点等因素进行分析比较,提升鉴赏水平和设计水平,见图2至图4。

(3) 互动式教学交流探讨

根据教师布置的选题,构思设计方案,并以草图的形式呈现。在教师和同学之间展开互动讨论,使学习的过程更具开放性与多元性,提高书籍设计的学习效率。

(4) 设计制作书籍成品

掌握了书籍设计的各方面知识和技巧之后,需要将理论与实践相结合,根据教师提供的命题或自主命题,设计并制作出完整的书籍成品,亲身参与到设计中的每一个环节,切实接触并了解到材料选择、印刷、装订、后期工艺等各项步骤,达到真正的理解和掌握。

(5) 知识的延续和提升

在书籍课程结束后,还可以通过参加书籍设计大赛等方式对所学的知识进行延伸和应用,使自己的知识得到不断的巩固和提升。

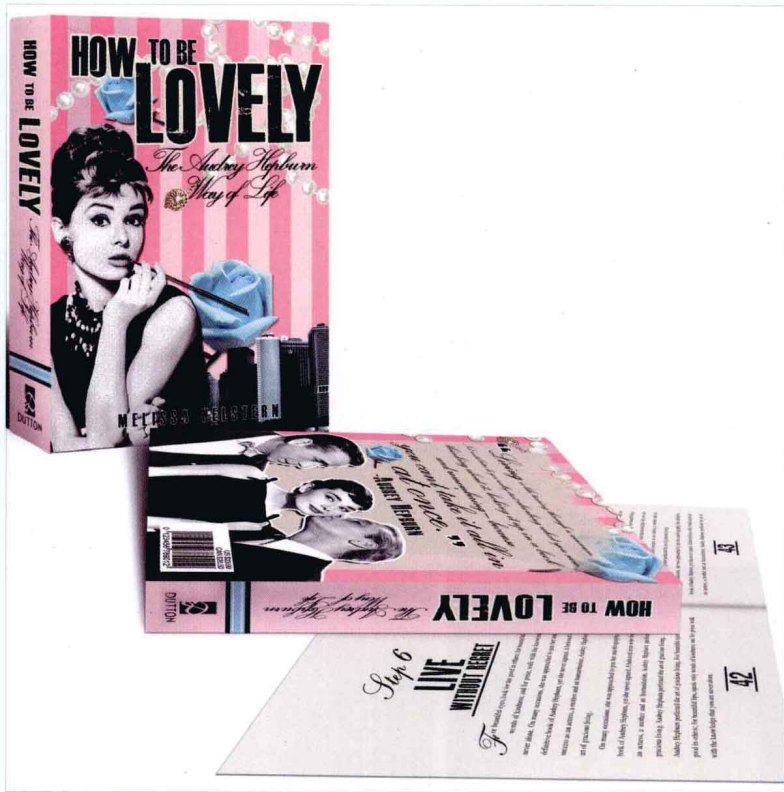

图2 HOW TO BE LOVELY人物传记书籍设计

这本书是记录著名演员奥黛丽·赫本 (Audrey Hepburn) 生活点滴的书籍,由美国的梅丽莎·黑尔斯特 (Melissa Helstern) 所著。书籍封面以粉红色为基调,突出女性、可爱的主题,点缀蓝色玫瑰突出奥黛丽·赫本并非徒有其表的花瓶演员,而是兼具了智慧和理性的女性。人物图像做去底处理,形成拼贴的效果。粗笔画的黑体和柔美的花式字体,突出了赫本温柔、优雅而又内心坚强的品质。封底文字运用居中对称编排,强调高贵、精致的视觉感受。

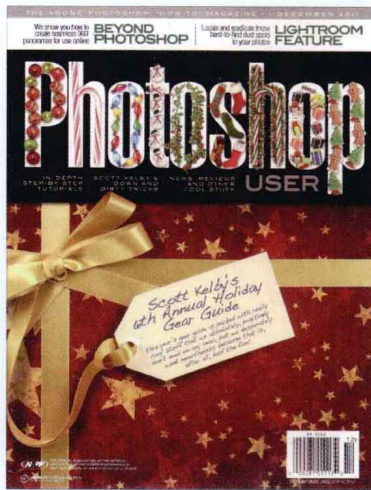

图3 Photoshop User杂志封面

这本杂志主要针对Photoshop软件的使用者和爱好者。此版面为圣诞节特刊的封面设计,结合各种圣诞树的装饰品表现杂志标题,并使用礼品丝带作为装饰;将这本杂志以礼物的形式呈现,突出欢乐的节日氛围。

图4 英国美食集锦图书设计

这本图书主要介绍英国的各种特色美食,使用食物构成的“米字旗”照片作为书套的图像,突出主题。按照食物的不同类型分为若干册,便于查找。内页以大幅面的食物特写作为主要素材,结合文字介绍,给人形象的视觉感受,激发读者对美食的兴趣。

1.2 书籍设计的概念

书籍设计不仅仅指书籍装帧,书籍装帧只是书籍设计的一部分,书籍设计是一门综合性的造型艺术。

现在的书籍设计已经不是平面设计人员或插画师个人所能完成的了。随着大众审美意识的不断提高,读者也有了欣赏书籍设计艺术的欲望和需求,这就使得书籍设计不再仅仅是书的视觉装饰,它已经成为利用信息内容驾驭视觉传达的艺术,是营造外在书籍造型的物性构想和内在信息传递的理性思考的综合学问。这种综合性贯穿于图书从策划到上市营销的全过程。

书籍设计体现了设计师对书籍内容的领悟,是经过周密而精心的策划,

有条理、有秩序地捕捉书籍的内涵要素,并以现实商品市场的需求辅助具体构想,最终构建出的书籍作品,是从选题策划到成书为止整个过程的所有参与者共同努力的成果。总之,书籍设计是一门将商业行为与精神产品融为一体的综合性造型艺术。

1.3 书籍设计的历史和发展

书籍从人类文明产生至今,作为一种大众的传媒工具,越来越发挥出其自身的作用。相应的,从事书籍设计的团队也越来越多,书籍设计已经被人们所熟识。书籍设计对出版业发挥着越来越重要的作用,所以,书籍设计成为一门学科,也是顺应时代发展的必然结果。从简单到复杂,从单纯的记录

到如今的艺术创作,书籍设计为社会主义精神文明和文化产业的发展提供了良好的基础。若想系统地对书籍设计有所认识,我们首先来了解一下它的发展历史。

1.3.1 中国书籍形态的发展历史

文字是书籍内容中最原始的重要组成部分。我国自商代以来,就已经有了成熟的文字——甲骨文,见图5所示。从甲骨文的出土规模来看,那便是书籍的萌芽状态。到了周代,中国文化进入第一次全盛时期,随着当时经济和文化的发展,出现了大篆、小篆、隶书等文字,而作为文字载体的书籍的材质和形式也逐渐发生改变,并日趋完善,下面按照发展顺序逐一介绍。

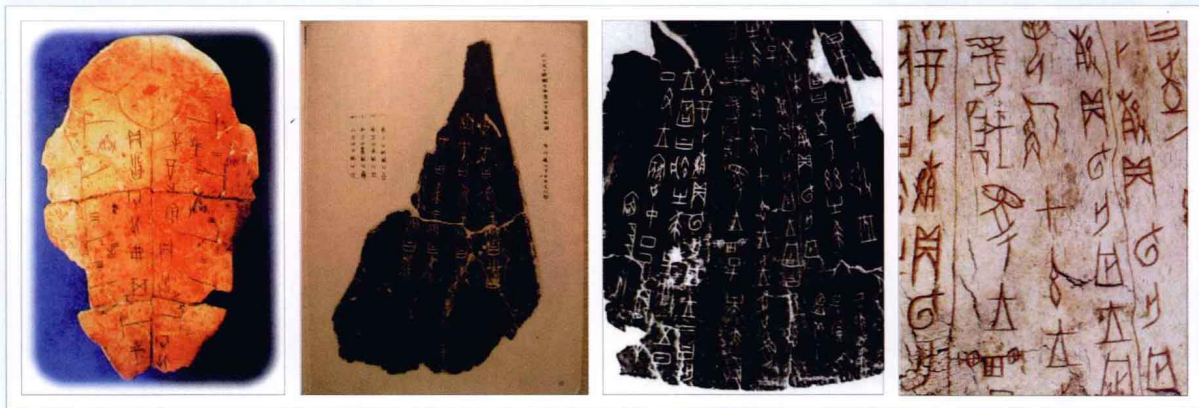

图5_甲骨文

图6_龟甲与竹简

(1) 甲骨

经考古发掘,在河南殷墟出土了大量刻有文字的龟甲、兽骨,见图6所示,这是至今为止我国发现的最早的作为文字载体的材质。甲骨文字的排列自上而下,从右到左,颇具篇章布局的美感。

(2) 玉版

《韩非子·喻老》中有“周有玉版”的记载,据考古发现,周代就已经使用

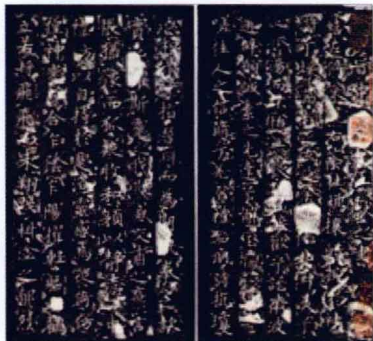

图7_玉版

玉版这种高档材质书写或篆刻文字了。由于其材质名贵,用量并不是很大,多是上层社会的用品,见图7所示。

(3) 竹简和木牍

中国最早的比较正规的书籍载体是竹简和木牍。

将竹子切割、烘烤制作成大小相同的竹片,在上面书写文字,这就是竹简,见图8所示。将竹简用绳子相连成册,称为“简策”,见图9所示。在简背上写上篇名,卷起简策,文字正好露在外面,为查找提供了方便。简策的最后一根竹简称为“尾简”,卷动时以尾简为轴心,从左向右卷起,然后将其存放在一种柔软的丝织品做成的囊袋中。这种装订方法已经具备了现代书籍的雏形。

另外还有一种使用方法与竹简相似的文字承载物,叫做木牍,见图10所示。木牍是用于书写文字的木片,与竹简不同的是,木牍以片为单位,一般字不多,多用于书信。

从材质和使用形式来看,在纸出现与大量使用之前,竹简和木牍是主要的文字载体。书的说法大概就是从简牍开始的。今天,对于书籍的名词术语,以及书写格式和制作方式,也都是沿袭了那个时期的传统。现在有的出版社模仿古代简策制作出《孙子兵法》等传统经典著作,见图11所示,多作为礼品或用以收藏。作为书籍设计的一种形式,了解简牍有助于我们学习和借鉴优秀的传统文化和工艺手法。

(4) 缣帛

缣帛与现在书画用的绢相似,早在先秦时期,就已经用缣帛作为书写材料。缣帛质地柔软、轻盈,容易折叠,方便书写与保存,其尺寸大小可根据文字的多少进行裁切。缣帛是与简牍同期使用的书写材料,这两种形式被书史学家认为是真正意义上的书籍的诞生,见图12所示。

图8_竹简

图9_简策

图10_木牍

图11_《孙子兵法》

图12_缣帛

(5) 纸与印刷术

中国古代著名的四大发明中有两项对书籍发展有着至关重要的作用,这就是造纸术与印刷术。东汉时期纸的发明,使书籍有了纸质的形式,这种形式一直延续至今。

中国人在西汉时期就已经使用各种粗纤维造纸。东汉时期,蔡伦总结了各种造纸经验,于公元105年发明了造纸术。由于造纸原料充裕,成本低廉,使大量生产纸张成为可能。东晋末年,纸的使用日益普及,已经基本上取代了竹简、木牍和缣帛,成为正规的书写材料。图13和图14所示为古代造纸术及其制造工序。

随着纸的广泛应用,在印刷术发明之前,图书传抄的做法非常盛行,但是手抄容易抄错、抄漏而且费时、费

力,不利于文化的传播。而在当时,石碑也同样用来承载文字,并且它为随后的印刷术的发明奠定了基础——用纸在石碑上上墨拓印的方法直接为雕版印刷指明了方向,见图15和图16所示。中国的印刷术经过雕版印刷和活字印刷两个阶段的发展,给书籍的发展带来了新的活力。印刷术方便灵活,省时省力,缩短了书籍的制作周期,大大提高了书籍的质量与数量,从而推动了人类书籍文化事业的发展。

印刷术的发明不仅加速了知识、信息的传播,而且在很大程度上影响了书籍的形式,促使书籍不断变换自身的形式,卷轴装、经折装、旋风装、蝴蝶装、包背装、线装、筒装和精装等形式一路发展而来,见图17所示。

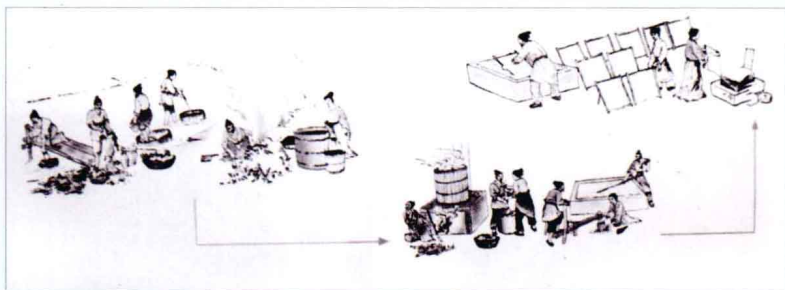

图13_古代造纸术

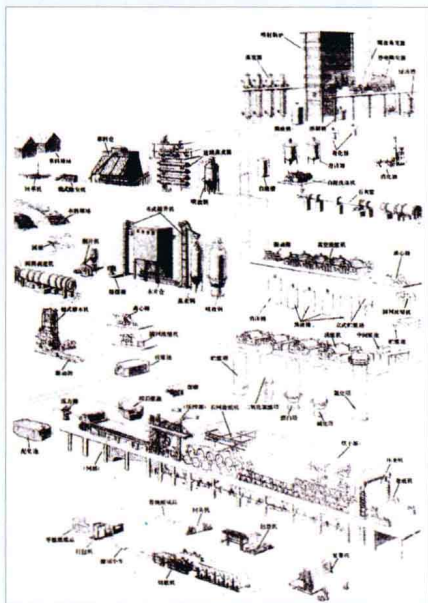

图14_造纸工序

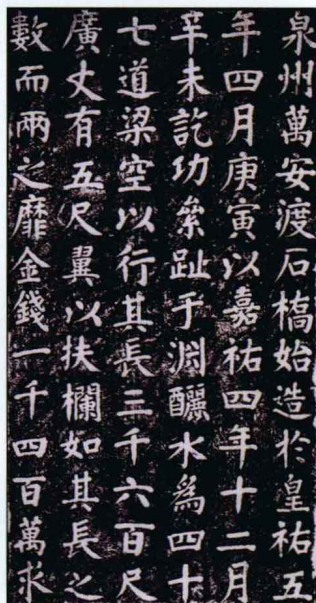
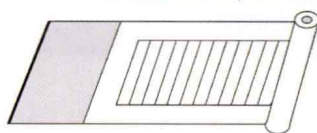

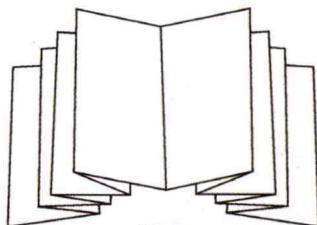
图15_石碑

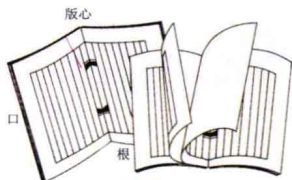
图16_雕版印刷

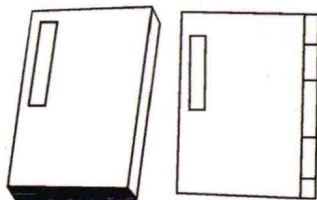
卷轴装

经折装

蝴蝶装

包背装

线装

图17_书籍的几种装帧形式

1.3.2 西方书籍与印刷的发展

15世纪前后的欧洲,由于经济和文化的迅速发展,手抄本已无法满足日益增长的社会需求。随着中国活字印刷术的传入,欧洲的印刷术有了新的发展。德国的古登堡——见图18所示——将胶泥木刻活字改良成金属活字、铅铸活字,同时发明了木质印刷机(见图19所示)大大提高了印刷的速度与质量。这一重要的改进与发明使欧洲摆脱了中世纪手抄本时代,印刷业得到迅速发展。很快,古登堡的活字印刷术在欧洲传播开来,并得到广泛应用。与此同时,书籍设计也有了新的突破。古登堡用活字印刷术印刷的第一本完整书籍

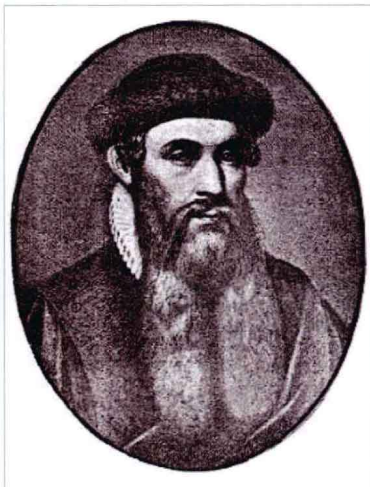

图18 “欧洲印刷之父” 古登堡

图19_木制印刷机

图20_古登堡用活字印刷术印出的第一本完整的书籍《圣经》

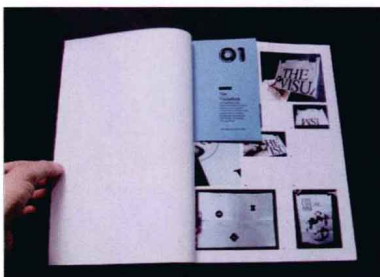
《圣经》——见图20所示——尺寸很大,文字分两栏编排,版面工整,插图与文字结合在一起进行编排,使阅读更加愉快,具有一定的趣味性。

由此可见,书籍设计与印刷术有着千丝万缕的联系,没有印刷术也就没有现代书籍设计的存在。书籍设计是在印刷术的发展基础上逐步形成与完善起来的。

随着科技的进步,现代西方书籍设计有了日新月异的发展,出现了许多形式各异、制作精美的现代书籍,见图21所示。这些书籍无论是材质还是印刷工艺,无不体现着科技的力量。绿色环保已成为全球关注的话题,在注重与追求高品质印刷品的同时,“安全、低碳、健康、环保”是未来印刷发展的主题。

图21_现代西方书籍

1.3.3 概念书设计

书籍设计走到今天,承载了光荣而又艰巨的历史使命。然而在五彩缤纷的当今社会,书不再仅仅是一本普普通通的书,它可以是一张光碟,也可以是一个容器,甚至是一件艺术品。书籍设计领域诞生了概念书这一新锐设计。

以往书籍的形式沿袭传统,它潜移默化地影响着人们的阅读习惯,同时也束缚着人们潜在的创新思维。现代设计师们在吸收传统设计优点的同时,大胆运用现代设计理念,以新的视角、新的观念和新的设计方式不断提升书籍的审美功能与文化品位。可以说,概念书籍设计是在传统书籍形式上发展起来的,两者相辅相成。传统书籍给了概念书籍以生命,而概念书籍对传统书籍的突破性作用,使书

籍设计得到更为迅猛的发展。

当我们把设计的功能暂时隐藏,而挖掘其形式时,我们会发现,这时的概念会变得无比强大,同时也具有了无限的可能性。见图22所示,书不再是单纯的纸张印刷品,而是以立体容器为形式,内容以立体字块为元素,既打破了传统书的平面感,又将传统运用于现代设计当中,体现出视角、观念的创新性。

表现形式的改变则可以让书籍立刻鲜活起来。见图23所示,这组概念书籍将我们日常生活中的元素融入到书籍设计中,面包形象与书籍的巧妙结合使“书籍是人类的精神食粮”这一抽象概念变得具象化,更加生动,更有趣味性。这些创意使书籍的设计更加主动、鲜活起来,更加富有新意。

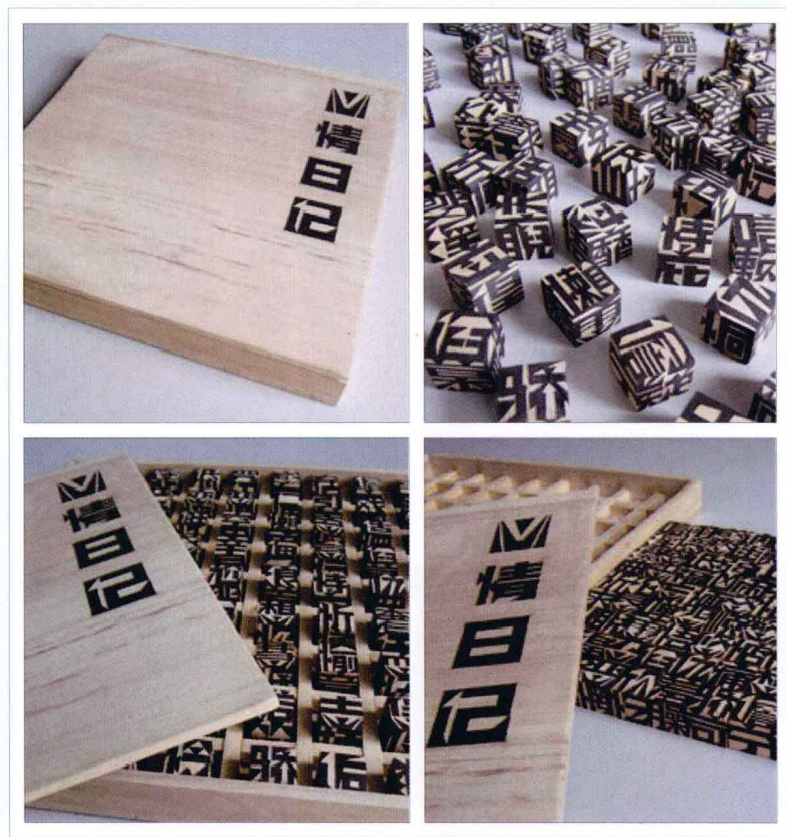

图22_概念书(1)

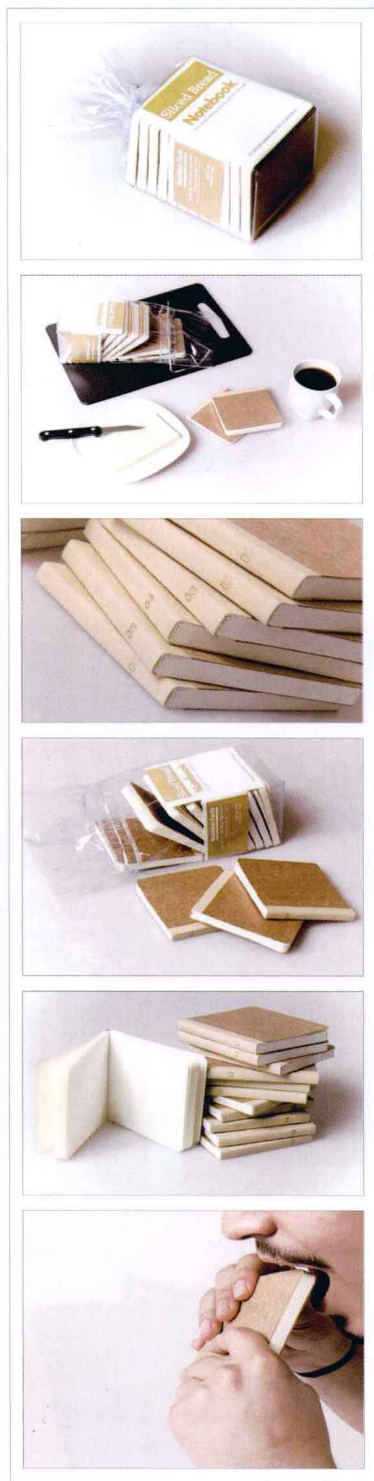

图23_概念书(2)

1.3.4 电子书的产生及发展趋势

随着互联网和现代通信电子技术的发展,电子书应运而生。电子书一般有两种,一种指专门阅读电子书的掌上阅读器;一种指E-BOOK。

电子掌上阅读器是一种便携式的手持电子设备,专为阅读电子图书设计,见图24所示。无论怎样界定电子书,都应当具备三个要素,一是电子书的内容;二是电子书的阅读器,包括个人计算机、个人手持数字设备、专门的电子设备等;三是电子书的阅读软件。简而言之,任何可通过计算机、电视、掌上电子设备及其他阅读器阅读以获取信息的电子媒介,均可称为电子掌上阅读器。

E-BOOK是将书的内容制作成电子版后,以传统纸制书籍1/3~1/2的价格在网上出售。计算机与上网观念的普

及,为电子书的发展奠定了基础,见图25和图26所示。

电子书的优点有很多,比如携带方便,可随意改变字体大小及字型,容量大,节省保存图书所需空间,而且不受地域限制,随时可以从网络下载。电子书大大降低了图书成本,实现了产品零库存,全球同步发行,购买方便快捷且价格便宜。不仅如此,电子书籍的设计精美,灵活多样,有丰富的多媒体功能。

电子书的未来发展空间很大,但是,在拥有无限商机的同时也存在一定的弊端。例如电子出版的版权获取非常困难,如何合理收取费用且不影响传统出版市场是一个很棘手的问题;使用者的付费观念还没有建立;电子书的消费成本较高,阅读者必须具有电子阅读设备等,这些都是电子书在未来的发展中亟待解决的问题。

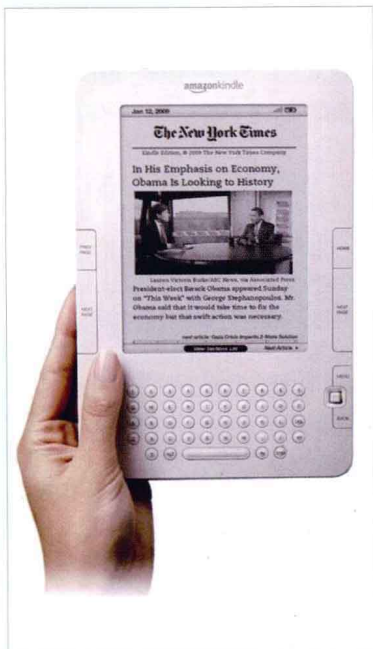

图24_掌上阅读器

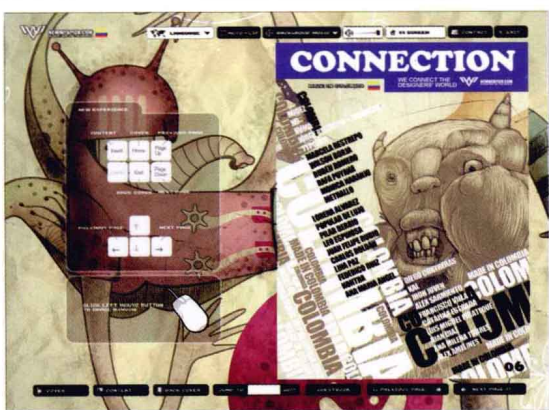

图25_电子杂志(1)

图26_电子杂志(2)

1.4 书籍设计的原则

时代的发展对书籍设计有了更高层次的要求,书籍设计必须大胆革新。创造出既能打动读者,又有高雅视觉享受的设计,成为现代书籍设计的基本目标。通过对书籍设计原则的分析、比较,研究书籍设计艺术的基本原理是非常必要的。下面我们就来了解一下书籍设计的原则。

1.4.1 传统与现代的结合

中国的古代书籍大多是竖排的线装书,这是从中国的简策书籍发展来的,体现了中国书籍的内涵和民族气质。中国的传统书籍设计注重材料和制作工艺,淡雅、古朴的风格对后世产生了极大的影响。

随着科技的发展,中国的图书出版业发生了巨大的变化,尤其是计算机的出现,给书籍设计提供了更多机会和创意手法,为书籍设计的发展提供了广阔的空间。今天的书籍设计应该是中华民族的文化精髓和现代审美观念相结合的一种表现。创造出具有中国风格的现代书籍,关键在于将传统表现手法与现代设计技法相结合,使这两者能够有机融合,而不是生搬硬套地拼凑。这种融合更多地体现在气质、精神、格调上,是素材、技法和民族文化的结合。

如图27所示,《世界汉学》是介绍世界各国汉学家的学术研究类期刊,其封面采用古籍书的格式,以传统文饰和宋体文字作为装饰,放置在四周,书名字体选用古代石碑的颜体字,排在中间位置,整体显得稳重、大方。纸张采用肌理感很强的特种纸,颜色控制为无彩色调,使其尽可能纯化、简洁。此设计在强调了中国传统文化特征的同时,也具有现代气息。像这样的书籍设计手法还有很多。

1.4.2 整体与局部的统筹

书籍的整体设计是指把书籍设计从内容到形式、从意象到形象、从装订到销售看作是一个完整的创意和综合

的系统工程。书籍设计主要包括对书籍起宣传和保护作用的外部设计,如函套、护封、封面等;对书籍核心的内部设计,如环衬、扉页、正文、插图、版权页等;对书籍整体形态及材料的设计,如开本、精装、平装、纸张、印刷、装订工艺等;对书籍运输及销售的设计,如书盒、包装箱、广告、手提袋、宣传册,以及各种小型流动广告等。为了使书籍的整体风格协调统一,设计人员应统筹考虑,使图书各部分之间互相搭配,成为一个完整的统一体,同时各局部又保有各自的适当位置,做到主次有序,与整体形成协调的关系。翻看一本书就犹如看一部电影,从封面到最后一页,每一处细节都注入了图书的主旨,而设计理念又体现在每一处局部中。只有做到整体与局部的和谐统一,意象与形象融为一体才具有审美的连续性。

见图28所示,这是一套日本的现代书籍设计,整套图书采用了精装的装订方式,封面的民族元素首先给人一种

耳目一新的感觉。翻开图书的内页,版式的表现技法和色彩搭配作为一种信息元素贯穿全书。无论是从整体审视,还是从局部的细节观察,都可以发现整套图书恰到好处地融为一体。

1.4.3 艺术与技术的体现

书籍设计作为一门艺术,就是要为书塑造美的形象。当设计人员构思成熟后,就要将构想付诸实践。与绘画艺术不同,书籍设计必须依靠技术来实现。在高速发展的今天,科技已经渗透到书籍设计领域的方方面面,因此无论是设计思维、创作手段,还是各种材料和印刷工艺,都应充分体现技术性。见图29所示,《刀势画》是一位日本刻纸画家的作品集。该书封面采用具有东方特质的手揉加工纸。书名部分采用仿拉丝钢纸,这两种截然不同的纸材料,一软一硬,一柔一刚,准确表达了该书的主题。

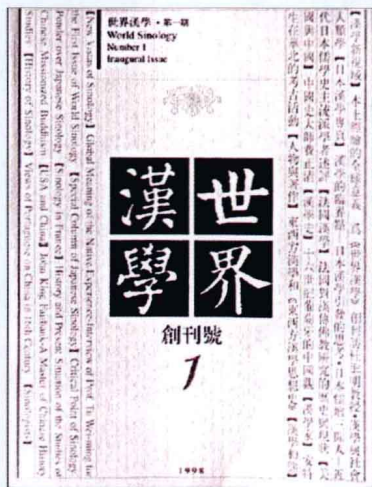

图27_《世界汉学》

图29_《刀势画》

图28_现代书籍