

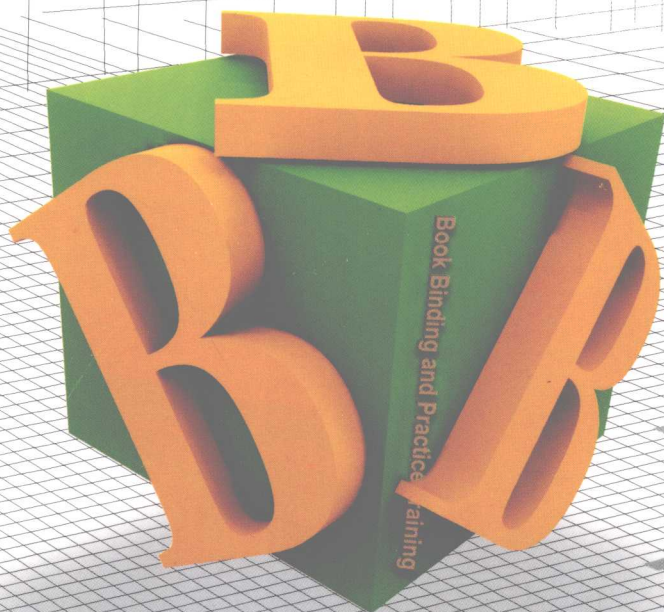

21世纪中国高职高专美术·艺术设计专业
精品课程规划教材

书籍装帧设计与实训

Book Binding Design and Practice Training

编著 许兵

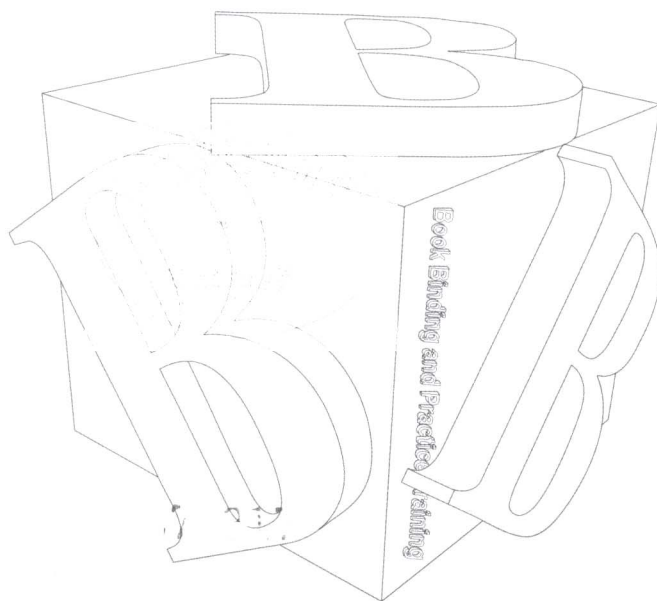

21世纪中国高职高专美术·艺术设计专业
精品课程规划教材

书籍装帧设计与实训

Book Binding Design and Practice Training

编著 许兵

21世纪中国高职高专
美术·艺术设计专业精品课程规划教材

总 主 编 范文南
总 策 划 范文南
副总主编 洪小冬
总 编 审 苍晓东 方 伟 光 辉 李 彤
王 申 关 立

编辑工作委员会主任 彭伟哲
编辑工作委员会副主任
申虹霓 宋柳楠 童迎强 刘志刚
编辑工作委员会委员
申虹霓 宋柳楠 童迎强 刘志刚 苍晓东 方 伟
光 辉 李 彤 林 枫 关克荣 肇 齐 郭 丹
罗 楠 严 赫 范宁轩 王 东 彭伟哲 薛 丽
张思晗 孙雪初 高 焱 崔 巍 高桂林 张 帆
王振杰 刘 时

印制总监
鲁 浪 徐 杰 霍 磊

图书在版编目 (CIP) 数据

书籍装帧设计与实训/许兵编著.
—沈阳: 北方联合出版传媒 (集团) 股份有限公司
辽宁美术出版社, 2010.1
21世纪中国高职高专美术·艺术设计专业精品课程规划教材
ISBN 978-7-5314-4319-3

I. ①书… II. ①许… III. ①书籍装帧—设计—高等学
校: 技术学校—教材 IV. ①TS881

中国版本图书馆CIP数据核字 (2010) 第011730号

出版发行 北方联合出版传媒 (集团) 股份有限公司
辽宁美术出版社

经 销 全国新华书店

地址 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001
邮箱 lnmscbs@163.com
网址 <http://www.lnpgc.com.cn>
电话 024-23404603

封面设计 范文南 洪小冬 彭伟哲 林 枫
版式设计 彭伟哲 薛冰焰 吴 烨 高 桐

印刷
沈阳市博益印刷有限公司

责任编辑 彭伟哲 光 辉 林 枫 郭 丹
英文翻译 卢 璐
技术编辑 徐 杰 霍 磊
责任校对 黄 鲲
版次 2010年3月第1版 2010年3月第1次印刷
开本 889mm × 1194mm 1/16
印张 7
字数 120千字
书号 ISBN 978-7-5314-4319-3
定价 49.00元

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换
出版部电话 024-23835227

学术审定委员会主任

苏州工艺美术职业技术学院院长 廖 军

学术审定委员会副主任

南京艺术学院高等职业技术学院院长 郑春泉

中国美术学院艺术设计职业技术学院副院长 夏克梁

苏州工艺美术职业技术学院副院长 吕美利

联合编写院校委员(按姓氏笔画排列)

丁 峰	马金祥	尤长军	方 楠	毛连鹏	王 中
王 礼	王 冰	王 艳	王宗元	王淑静	邓 军
邓澄文	韦荣荣	石 硕	任 陶	刘 凯	刘雁宁
刘洪波	匡全农	安丽杰	朱建军	朱小芬	许松宁
何 阁	余周平	吴 冰	吴 荣	吴 群	吴学云
张 芳	张 峰	张远珑	张礼泉	李新华	李满枝
杜 娟	杜坚敏	杨 海	杨 洋	杨 静	邱冬梅
陈 新	陈 鑫	陈益峰	周 巍	周 箭	周秋明
周燕弟	罗帅翔	范 欣	范 涛	郑祎峰	赵天存
凌小红	唐立群	徐 令	高 鹏	黄 平	黄 民
黄 芳	黄世明	黄志刚	曾传珂	蒋纯利	谢 群
谢跃凌	蔡 笑	谭建伟	戴 巍		

学术审定委员会委员

南京艺术学院高等职业技术学院艺术设计系主任 韩慧君

南宁职业技术学院艺术工程学院院长 黄春波

天津职业大学艺术工程学院副院长 张玉忠

北京联合大学广告学院艺术设计系副主任 刘 楠

湖南科技职业学院艺术设计系主任 丰明高

山西艺术职业学院美术系主任 曹 俊

深圳职业技术学院艺术学院院长 张小刚

四川阿坝师范高等专科学校美术系书记 杨瑞洪

湖北职业技术学院艺术与传媒学院院长 张 勇

呼和浩特职业学院院长 易 晶

邢台职业技术学院艺术与传媒系主任 夏万爽

中州大学艺术学院院长 于会见

安徽工商职业学院艺术设计系主任 杨 帆

抚顺师范高等专科学校艺术设计系主任 王 伟

江西职业美术教育艺术委员会主任 胡 诚

辽宁美术职业学院院长 王东辉

郑州师范高等专科学校美术系主任 胡国正

福建艺术职业学院副院长 周向一

浙江商业职业技术学院艺术系主任 叶国丰

学术联合审定委员会委员(按姓氏笔画排列)

丁耀林	尤天虹	文 术	方荣旭	王 伟	王 斌
王 宏	韦剑华	冯 立	冯建文	冯昌信	冯颀军
卢宗业	刘 军	刘 彦	刘升辉	刘永福	刘建伟
刘洪波	刘境奇	许宪生	孙 波	孙亚峰	权生安
宋鸿筠	张 省	张耀华	李 克	李 波	李 禹
李 涵	李漫枝	杨少华	肖 艳	陈 希	陈 峰
陈 域	陈天荣	周仁伟	孟祥武	罗 智	范明亮
赵 勇	赵 婷	赵诗镜	赵伟乾	徐 南	徐强志
秦宴明	袁金戈	郭志红	曹玉萍	梁立斌	彭建华
曾 颖	谭 典	潘 沁	潘春利	潘祖平	濮军一

序 >>

当我们把美术院校所进行的美术教育当做当代文化景观的一部分时，就不难发现，美术教育如果也能呈现或继续保持良性发展的话，则非要“约束”和“开放”并行不可。所谓约束，指的是从经典出发再造经典，而不是一味地兼收并蓄；开放，则意味着学习研究所必须具备的眼界和姿态。这看似矛盾的两面，其实一起推动着我们的美术教育向着良性和深入演化发展。这里，我们所说的美术教育其实有两个方面的含义：其一，技能的承袭和创造，这可以说是我国现有的教育体制和教学内容的主要部分；其二，则是建立在美学意义上对所谓艺术人生的把握和度量，在学习艺术的规律性技能的同时获得思维的解放，在思维解放的同时求得空前的创造力。由于众所周知的原因，我们的教育往往以前者为主，这并没有错，只是我们更需要做的一方面是将技能性课程进行系统化、当代化的转换；另一方面需要将艺术思维、设计理念等这些由“虚”而“实”体现艺术教育的精髓的东西，融入我们的日常教学和艺术体验之中。

在本套丛书实施以前，出于对美术教育和学生负责的考虑，我们做了一些调查，从中发现，那些内容简单、资料匮乏的图书与少量新颖但专业却难成系统的图书共同占据了学生的阅读视野。而且有意思的是，同一个教师在一个专业所上的同一门课中，所选用的教材也是五花八门、良莠不齐，由于教师的教学意图难以通过书面教材得以彻底贯彻，因而直接影响到教学质量。

学生的审美和艺术观还没有成熟，再加上缺少统一的专业教材引导，上述情况就很难避免。正是在这个背景下，我们在坚持遵循中国传统基础教育与内涵和训练好扎实绘画（当然也包括设计摄影）基本功的同时，向国外先进国家学习借鉴科学的并且灵活的教学方法、教学理念以及对专业学科深入而精微的研究态度，辽宁美术出版社会同全国各院校组织专家学者和富有教学经验的精英教师联合编撰出版了《21世纪中国高职高专美术·艺术设计专业精品课程规划教材》。教材是无度当中的“度”，也是各位专家长年艺术实践和教学经验所凝聚而成的“闪光点”，从这个“点”出发，相信受益者可以到达他们想要抵达的地方。规范性、专业性、前瞻性的教材能起到指路的作用，能使使用者不浪费精力，直取需要的艺术核心。从这个意义上说，这套教材在国内还是具有填补空白的意义。

21世纪中国高职高专美术·艺术设计专业精品课程规划教材系列丛书编委会

目录 contents

序

第一章 书籍装帧概述 007

第一节 当代书籍装帧的概念 / 009

第二节 中国传统书籍形态的演变 / 010

一、书籍的萌芽——甲骨 / 010

二、最早的装帧形式——简策装 / 010

三、应用最久的装帧形式——卷轴装 / 011

四、由卷轴装向册页装的过渡形式之一——旋风装 / 011

五、由卷轴装向册页装的过渡形式之二——经折装 / 011

六、早期的册页装形式——蝴蝶装 / 012

七、我国传统装帧形式的顶峰——线装 / 012

第三节 外国书籍装帧简述 / 013

一、“册籍”的诞生 / 013

二、书籍的演进 / 013

第四节 现代书籍装帧艺术特点 / 014

第二章 书籍的成型工艺训练 017

第一节 书芯订本训练 / 019

一、折页 / 020

二、配页 / 023

三、书芯订联 / 024

第二节 包本训练 / 029

一、平装包本 / 030

二、精装包本 / 032

— 第三章 书籍的图文设计训练 040

第一节 书籍图文的视觉语意表现 / 042

一、文字设计的语意 / 043

二、图形设计的语意 / 046

第二节 封面设计 / 048

一、封面文字 / 049

二、封面图形 / 051

三、封面的整体设计 / 052

第三节 零页设计 / 060

一、环衬 / 061

二、扉页 / 062

三、目录 / 064

第四节 正文版式设计 / 066

一、以文字为主的排版样式 / 069

二、以图为主的排版样式 / 077

— 第四章 书籍的造型设计训练 083

第一节 开本造型训练 / 085

一、标准开本 / 086

二、异形开本 / 087

三、开本的造型 / 089

第二节 材料造型训练 / 093

一、书籍的材料构成 / 094

二、寻找材料 / 095

三、材料的造型 / 099

第三节 装订造型训练 / 105

一、借鉴传统装订方法 / 107

二、选择新的订联材料 / 109

书籍装帧概述

总论

— 本章重点 >

1. 了解和掌握书籍装帧的基本概念
2. 了解中外书籍装帧的历史
3. 掌握当代书籍发展的特点
4. 思考书籍未来发展方向及所肩负的使命

— 学习目标 >

1. 当代书籍装帧的概念
2. 中国传统书籍形态的演变
3. 外国书籍装帧简述
4. 现代书籍装帧艺术特点

— 建议学时 > 16课时

第一章 书籍装帧概述

书籍中的“书”包含三个层面的含义:

一、图书是用文字或其他信息符号记录于一定形式的材料之上知识的载体,是人类社会实践的产物。自从人类发明各种不同的文字后,就使语言超越了时空的限制,成为人类交流思想和情感最重要的工具之一。文字是“书”最基本的元素。事实上,设计师对于书籍中的文字,主要的任务在于如何选择、设计文字的字体以及如何将文字与其他元素进行组合。

二、“书”包含了“图”。实际上,字源于图,人类社会在信息的传播与交流中,图是早于文字出现的,它的信息传达功能超越了文字。在“读图时代”的今天,图成为更快捷、更生动、更形象的信息传递方式。在书中,文字与图形的组合大大增强了信息的视觉传达效果。因此“图”是书籍设计中不可或缺的元素。

三、“书”以“页”的方式呈现。由文和图组成的版面称为书的“页”,书由不同的“页”组合而成,单独的“页”不能称为“书”。

图1-1 国外古典书籍

图1-2 现代图书形态

事实上,作为名词的“书”还引申为成册的著作,而作为动词的“书”的含义简单,主要指记载、写作。如墨子《尚贤》:“书之竹帛。”

书籍中“籍”的基本含义就是簿册。《说文》:籍,簿书也。因此,“籍”便是“书”的物质载体,是一个立体的形态,具有外形、内部结构、材料等因素。经过数千年的发展,书的“籍”逐步变得轻便、耐久,更易于记载、复制文字和图形于材料上,通过不断完善的技术手段,使之传递信息的功能不受时间、空间的限制,具有宣告、阐述、贮存与传播思想文化的功能(如图1-1、1-2)。

实际上,书籍装帧是一个有关“书”转换成“籍”的制作过程。在这个过程中,需要解决的问题是“籍”的形态创造以及图像与文字的复制、材料与加工工艺等。

第一节 当代书籍装帧的概念

严格地说,装帧是一个外来词。因为在古汉语中没有“装帧”这样一个与书籍相关联的专门名词。一般认为,装帧一词译自英语binding。binding由bind发展而来。bind是指书的装订。因此,作为专业用语在我国已经使用了很长时间,书籍装帧一词其本意就是纸张折叠成一帧,由多帧装订起来,附上书皮的过程,属于书籍加工的最后一道工序。基于此,长期以来,大多数人认为书籍装帧只是一种书籍的装订行为,最多再附加上对书籍的封面进行美化设计,这种理解使得书籍装帧几乎变成书籍封面设计的代名词。但随着时代的发展及物质文化水平的不断提高,传统的书籍装帧概念已无法满足人们对当代书籍概念的理解。一方面,人们对书籍的审美情趣提出了更高的要求,书籍装帧所涉及的设计范围变得宽泛而具体。另一方面,随着出版事业的规范发展,原有的概念无法表达作者、出版社、编辑、印制者以及读者之间的关系。因此,在设计界,设计师已不再把书籍装帧仅仅局限于一种工艺范畴,而更愿意将其归于艺术领域,书籍装帧一词也往往用“书籍设计”取而代之(如图1-3、1-4)。

其实,书籍装帧也好,书籍设计也罢,重要的不在于名词的更改,而在于其思维方式的提升,内涵的与时俱进。如今的书籍装帧范围在逐渐扩大,并且更加具体。它不仅涵盖书籍形态的规划,还包括开本的选择、封面和扉页的设计、正文内的版式编排和插图设计,以及后期的印刷和装订等。同时,现代书籍装帧极大地丰富了书籍的表现形式、制作工艺和使用材料。强调对书籍的外观与内在的整体把握,是一种由内至外的书籍整体构想与制作行为,其范围包括对书籍形态的探索、对书籍工艺的创新。简而言之,书籍装帧是对书籍载体进行艺术性、工艺性的设计。

图1-3 《中国红木家具》 学生训练习作

图1-4 《品牌之路》 许兵

第二节 中国传统书籍形态的演变

中国的书籍艺术有着悠久的历史，从书籍的萌芽——甲骨到今天仍被广泛应用的线装，其不断演变的书籍形态为世界书籍发展及人类文明进程起到了极大的推进作用。在中国传统书籍中所孕育出的深厚文化底蕴为世界所赞叹。与中国邻近的东方诸国，从中

国传统书籍中汲取营养并发扬光大。西方人也同样从东方艺术中领悟精髓，融会于西方书籍艺术之中。同样，当代中国的书籍艺术亦在国外先进的书籍设计理念的影响下得以不断完善。今天，我们探讨与研究我国古代书籍的装帧艺术，对发展具有中国特色的书籍装帧设计有着十分重要的意义。

一、书籍的萌芽——甲骨

我们谈到书籍的同时不能不谈到文字，文字是书籍的第一要素。中国自商代就已出现较成熟的文字——甲骨文。通过考古发现，在河南“殷墟”出土了大量的刻有文字的龟甲和兽骨，这就是迄今为止我国发现最早的作为文字载体的材质。所刻文字纵向成列，每列字数不一，皆随甲骨形状而定。虽然甲骨文与书籍形式相去甚远，但从甲骨文的规模和分类上看，我们可以把它视为书籍的萌芽（如图1-5）。

二、最早的装帧形式——简策装

在造纸术发明之前，中国古代的文字大多写在一根根长条形竹片或木片上，称为竹简或木简。为便于阅读和收藏，用绳将简按顺序编连起来，后人称这种装帧形式为简策装。

简策装的方法是用麻绳、丝绳或皮绳在简的上下端无字处编连，类似竹帘子的编法。编完一篇内容为一件，称为策，也称简策。“策”与“册”义相同。用丝绳编的叫“丝编”，用皮绳编的叫“韦编”。编简成策之后，从尾简朝前卷起，装入布套，阅读时展开即卷首。

简策装从商周时开始通行，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。书的称谓大概就是从这个时候开始的，今天有关书籍的名词术语以及书写格式和制作方

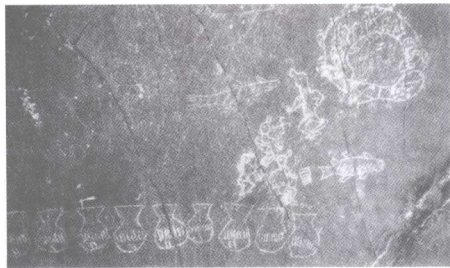

图1-5 中国古代书籍的萌芽

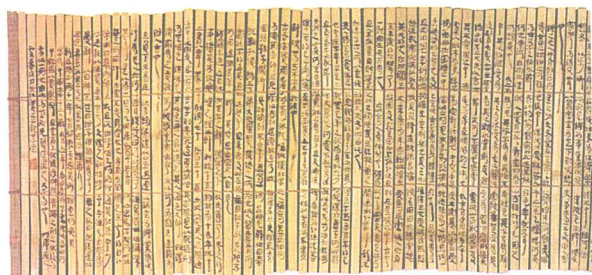

图1-6 最早的装帧形式——简策装

式也都是承袭这一时期形成的传统。到了晋代，随着纸的应用和纸本书的出现，简策书籍逐渐为纸本书所代替（如图1-6）。

三、应用最久的装帧形式——卷轴装

欧阳修《归田录》中说：“唐人藏书，皆作卷轴。”可见在唐代以前，卷轴装就已经成为纸本书的最初形式。卷轴装始于帛书，隋唐纸书盛行时应用于纸书，以后历代均沿用，现代装裱字画仍沿用卷轴装。

卷轴装是由简策卷成一束的装订形式演变而成的。其方法是在长卷文章的末端粘连一根轴（一般为木轴，也有的采用珍贵的材料，如象牙、紫檀、玉、珊瑚等），将书卷卷在轴上。缣帛的书，文章是直接写在缣帛之上的；纸写本书则是将一张张写有文字的纸依次粘连在长卷之上。卷轴装的纸本书从东汉一直沿用到宋初。卷轴装书籍形式的应用使文字与版式更加规范化，行列有序。与简策相比，卷轴装舒展自

图1-7 应用最久的装帧形式——卷轴装

如，可以根据文字的多少随时截取，更加方便，一纸写完可以加纸续写，也可把几张纸粘在一起，称为一卷（如图1-7）。

四、由卷轴装向册页装的过渡形式之一——旋风装

旋风装是我国书籍由卷轴装向册页装发展的早期过渡形式。装帧形式是以一幅比书页略宽略厚的长条纸作底，把书页向左鳞次相错地粘在底纸上，收藏时从首向尾卷起。它保留了卷轴装的外形，又解决了翻检时的不方便。这种装订形式卷起时从外表看与卷轴装无异，但内部的书页宛如自然界的旋风，故名旋风装；展开时，书页又如鳞状有序排列，故又称龙鳞装（如图1-8）。

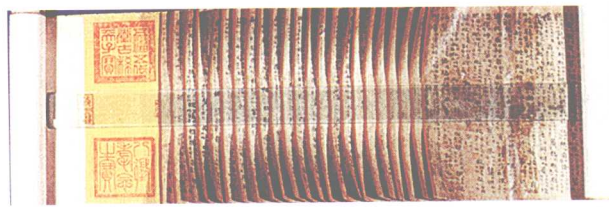

图1-8 由卷轴装向册页装的过渡形式之一——旋风装

五、由卷轴装向册页装的过渡形式之二——经折装

经折装最早是用于佛经的一种装订形式，佛家弟子诵经时为便于翻阅，将经文按顺序裱帖成长条后，再按书页尺寸反复折叠，形成长方形的一叠，然后将书页前后用厚纸作封的一种书籍装帧形式，所以称为经折装。经折装始于唐代末年，以后一些拓本碑帖、纸本奏疏亦采用这种形式，称为折子或奏折。这种装订形式已完全脱离卷轴。从外观上看，它近似于后来的册页书籍，是卷轴装向册页装过渡的中间形式（如图1-9）。

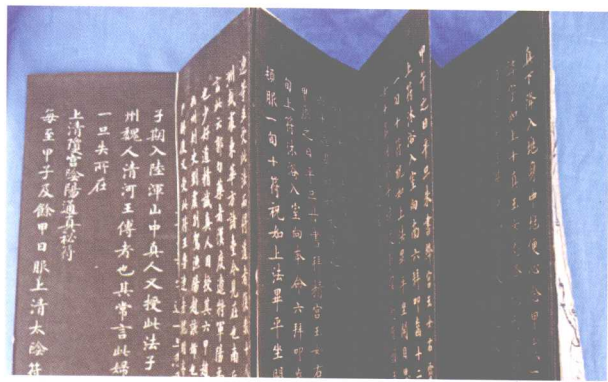

图1-9 由卷轴装向册页装的过渡形式之二——经折装

六、早期的册页装形式——蝴蝶装

唐、五代时期，雕版印刷已经趋于盛行，而且印刷的数量相当大，以往的书装形式已难以适应飞速发展的印刷业。于是人们发明了蝴蝶装的形式。蝴蝶装的方法是把书页沿中缝将印有文字的一面朝里对折起来，再以折缝为准，将全书各页对齐，用一包背纸将一叠折缝的背面粘在一起，最后裁齐成册。蝴蝶装书籍翻阅起来犹如蝴蝶两翼翻飞飘舞，故名“蝴蝶装”。因蝴蝶装的书页是单页，每翻阅一页就会有一页空白页出现，阅读不方便是蝴蝶装的缺点。宋末开始出现的包背装则在蝴蝶装基础上通过改进，将对折页的文字面朝外，背向相对，两页版心的折口在书口处，这样，翻阅时不再有空白页出现。

书籍的装订形式发展到蝴蝶装，标志着我国书籍的装订形式进入了“册页装”阶段（如图1-10）。

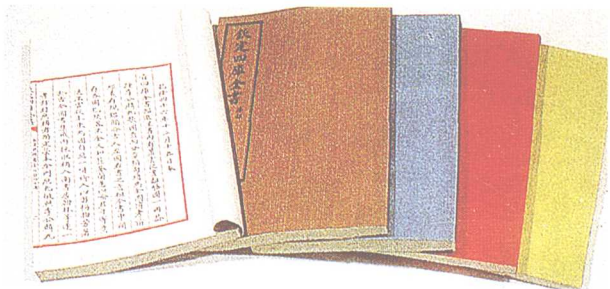

图1-10 早期的册页装形式——蝴蝶装

七、我国传统装帧形式的顶峰——线装

线装书的内页装帧方法与包背装一样，区别在于护封，是两张纸分别帖在封面和封底上，书脊、锁线外露。锁线分为四、六、八针订法。考究一点的珍善本还在书脊两角处包上绫锦，称为“包角”。线装书籍起源于唐末宋初，盛行于明清时期，流传至今的古籍善本颇多。线装书是中国传统装订技术史中最完善的一种装帧形式，也是中国古代书籍装帧的最后一种形式。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。

中国书籍装帧的起源和演进过程有两千多年的历史，展示了中华民族智慧的足迹。在长期的演进过程中逐步形成了古朴、简洁、典雅、实用的东方特有形式，在世界书籍装帧设计史上占有着重要的地位（如图1-11）。

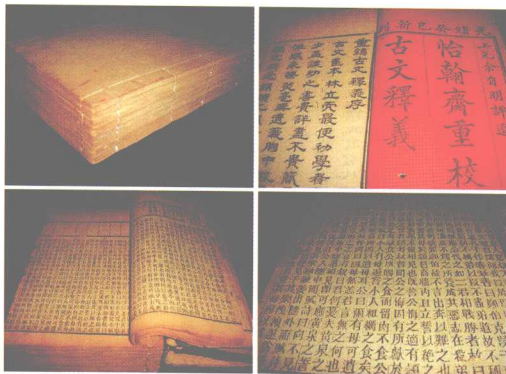

图1-11 我国传统装帧形式的顶峰——线装（上、下）

第三节 外国书籍装帧简述

尽管东西方各地的文明进程先后不一，但都在利用自己的智慧不断地创造着人类文化。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、经验记录下来传给后人，同时为现代书籍装帧设计的发展奠定了深厚的基础。

一、“册籍”的诞生

现今可以考证到的最早的“书”，应该是公元前3200年古巴比伦人将楔形文字刻成的泥板“书”。公元前3000年，埃及人发明了象形文字。他们利用尼罗河畔生长的莎草(或纸莎草)做成长条状的“卷轴”，将象形文字纵列写在卷上，阅读时只要展开一小段。此种卷书，一直沿用到古罗马时代。在阅读这样一个卷轴时，必须左右手同时进行，在左手展开卷轴一边的同时，右手则卷起另一边，当然更不可能同时使用几个卷轴，这给人们的阅读造成了困难。在此种情况下，罗马人发明了可以两面书写的新材料——羊皮纸(多用羊和牛犊等兽皮做成的上等皮纸)。它比纸莎草纸要薄而且结实得多，能够折叠。羊皮纸的出现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与阅读困难的情况。

二、书籍的演进

公元初年至11世纪的欧洲，文字记录基本局限于教士阶层，修道院成为书面文化和拉丁文化的集中地。书籍的制作也几乎都由宗教机构完成。早期，僧侣们传抄的作品多为宗教文学。直到8世纪时，才出现了关于世俗作品的书籍。

公元12世纪，随着城市的文化复兴，王公贵族对

藏书兴趣的增加以及小开本宗教图书的广泛传播，使人们对手抄本的需求猛增，书籍开始走出宗教领域，向“专业化”、“世俗化”的方向发展。13世纪左右，中国造纸术传入欧洲，这些客观的需求与条件促进了新的印刷技术的诞生。1454年，由古腾堡印制的四十二行本《圣经》是第一本因其每页的行数而得名的印刷书籍，堪称是活版印刷的里程碑(如图1-12)。

在手抄本向印刷本的过渡时期，书籍无论在内容

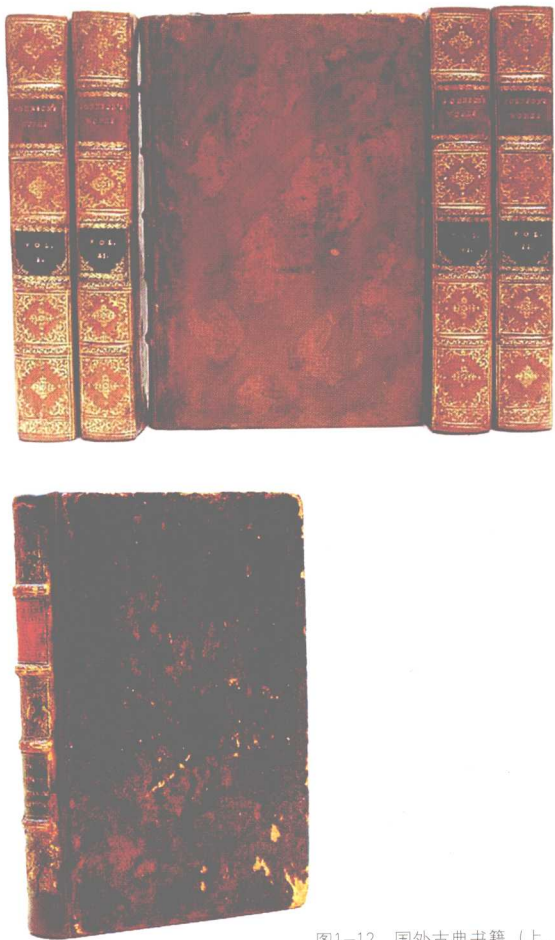

图1-12 国外古典书籍(上、下)

容还是形式方面都有其延续性,《圣经》依然是被普遍印刷的内容;印刷书籍外观上努力模仿手抄本的式样,如采用相同的字体、相同的版面安排、相同的装订方式等,以至于根据手抄本的标准安排铅空、印出手抄本中辅助抄写的参考线也常被看做是印刷者社会声誉的展现。这时期,作者名、书名、印刷商、印刷时间和地点等信息开始被标注在书中,还常配有印刷作坊的标志。书通常以单页的形式出售,人们都可以根据自己的喜好把它们装订起来。1480年后,带有插图的印刷书籍也渐渐多了起来。

随着16世纪开始的文艺复兴运动,欧洲的人文主义者与印刷商、出版商密切合作,开始对新图书进行积极的探索。他们借鉴手抄本中的字体,并融合古代铭文的特征,创造了完美的罗马体铅字,为文化传播的规范起到了积极的推动作用。

这一时期的书页开始有了内部空间,不同的字体常常综合交错在一起,形成了文本的多层次传达表现;印有出版商标志与地址的版权页已成形,并与卷首页开始成为书籍固定的元素;标点法的不断丰富、阿拉伯数字页码的使用等,很大程度上方便了读者的

阅读与查找。随着凸版印刷和木制雕版技术的进步,插图也开始被大量地应用到书籍当中。

18世纪开始,书籍已经成为人们日常生活中不可或缺的物品。同时,书籍的版面风格也越来越多样化,书籍的内容层次和结构越来越丰富。如标题的设计更加考究,文字根据不同的内容性质被排列得错落有致。同时一种新的书籍要素——扉页也开始出现。内文版面根据不同章节,利用空白部分自然分割等。由于版面的合理安排,书籍的阅读和查询变得更加清晰简便。

到了20世纪,是书籍设计试验的世纪,也是书籍艺术争奇斗折的角力场,设计家们在自我表现中大显身手,显得游刃有余。他们打破传统的枷锁,把书视作可塑的柔软体,认为书可以自由造型,解体变化。他们将书籍的物质性要素视作书籍艺术创作的重要组成部分,以物化构造形式与技术进行淋漓尽致的发挥。他们引用20世纪60年代流行的“大众化的波普艺术”风格,积极将书籍内容的叙述注入大众传媒式的流动性图像影视手段,表达出形式多样化、具有表现力的图文语言。

第四节 现代书籍装帧艺术特点

随着社会的进步、科技的发展以及人们观念的更新,极大地促进了书籍材料、书籍印刷、书籍装订工艺的发展,更促进了书籍装帧的创新意识。现代书籍装帧的内涵在逐渐扩大,并且更加具体,它不仅涵盖了最初的书籍形态的策划,还包括开本的选择,封面和扉页的设计,正文内的版式编排和插图设计,以及后期的印刷和装订等。同时,现代书籍装帧还需要装帧者在设计时,改变以往的设计观念,不断地更新自己的思想,对于新的表现形式、新的工艺材料、新的艺术与设计的呈现方式。

现代书籍装帧的概念是处于不断更新的状态中,它是随着时代的发展而不断进步的。今天,在以视觉传达为主的印刷出版物之外,还有以视、听两种传达手段同时运用的多媒体新型书籍,由此我们应该意识到,现代书籍装帧也将包含着更为广泛的内容与形式。正如在形式上,有了概念的书籍装帧、数字的书籍装帧;在观念上,有了装置的书籍、游戏的书籍。因此,现代的书籍装帧是不断与时俱进的,不断添加内涵的,是始终处于适应社会需求的状态中的。

“合而不同”是东方儒学思想的反映,也是当今世界的潮流。国际文化的相互交流、相互提携,推动着人类文明的发展,科技的进步。同样,书籍的发展

史也表明,不同地域、不同民族的书籍设计艺术也在不断地融合。无论是艺术还是技术,西方严密的理性思路与善于秩序驾驭的能力,东方宇宙宏观思维方式以及天一地一人自然融合观互补互动,都为现代书籍装帧艺术的发展提供了强大助推力。

时代要求我们必须认真研究现代书籍装帧的艺术特性。要看到它的发展,关注它的变化,一成不变的模式将不复存在。新时期对设计师、出版工作者提出了更高的要求。既要不断提高充实,丰富自己的艺术积累,又要努力学习与装帧艺术关联的科学技术知识。坚持独立创意,不断进取,才能将书籍装帧艺术的优良传统发扬光大,创造出属于新时代的中国书籍装帧风格,从而在世界文化领域中取得一个独特的地位。这是一项具有现实意义的工作(如图1-13~1-18)。

图1-13 注重传统与现代结合是现代书籍的潮流,这本书的设计正是符合了这一特点。

图1-14 突破传统的约束,大胆、前卫的设计使现代书籍充满了人性化。

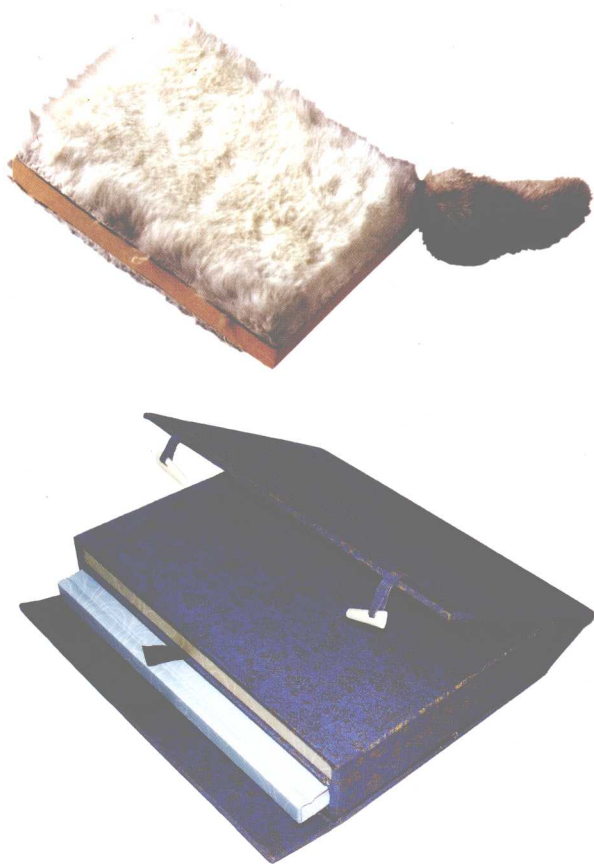

图1-15 传统书籍及函套的模仿制作(上、下)

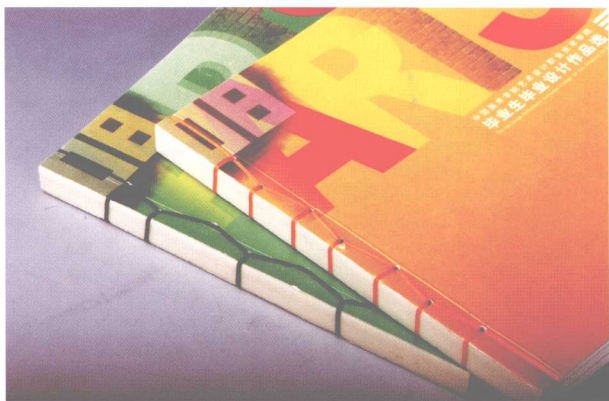

图1-16 线装书的形式训练

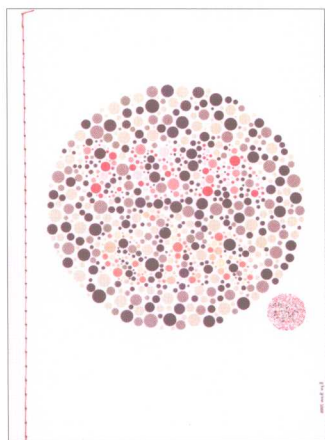

图1-17 《Eye Saw》 Feost

小结

继承和发展传统书籍装帧事业是我们这一代书籍设计师的使命。本单元通过对书籍概念、中外书籍装帧的发展及特点的了解，并在课堂中对学生进行一系列有针对性的训练，这样做无疑是非常有必要的。

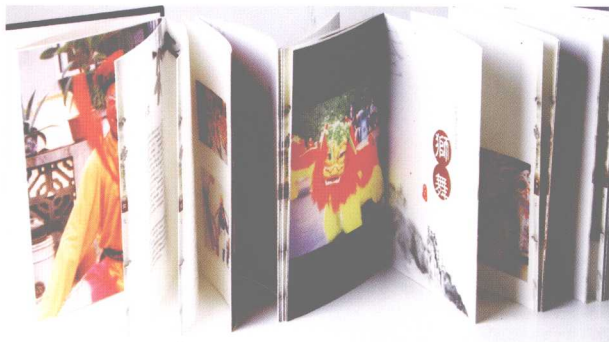

图1-18 经折装的形式训练

【复习参考题】

- ◎ 传统书籍装帧对当代书籍设计的影响与启示。
- ◎ 中国传统书籍装帧的形式特点。
- ◎ 中国与外国传统书籍装帧的形式比较。

【练习题】

- ◎ 选择一种传统书籍装帧形式，通过对材料、结构、装订形式的仔细分析或拆解，模仿制作一本或一套。