

现代设计基础丛书

管佳莺 邵余晓 编著

书籍 装帧设计

DESIGN ON LITERATURE LAYOUT

湖北美术出版社

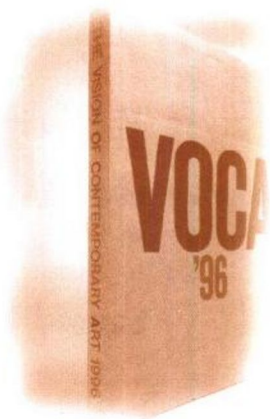

现代设计基础丛书

Design on literature layout

管佳莺 邵余晓 编著

书籍装帧设计

湖北美术出版社

图书在版编目 (CIP)数据

书籍装帧设计/管佳莺, 邵余晓编著.
— 武汉: 湖北美术出版社, 2002.7
(现代设计基础丛书)
ISBN 7-5394-1277-1

I. 书…

II. ①管…②邵…

III. 图书—装帧—设计

IV. TS881

中国版本图书馆CIP数据核字(2002)第051206号

现代设计基础丛书·书籍装帧设计[©] 管佳莺 邵余晓 编著

出版发行: 湖北美术出版社

地 址: 武汉市武昌黄鹤路75号

电 话: (027)86787150

邮政编码: 430077

h t t p: //www.hbapress.com.cn

E-mail: hbapress@public.wh.hb.cn

印 刷: 武汉精一印刷有限公司

开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 3.5印张

印 数: 5000册

版 次: 2002年8月第1版 2002年8月第1次印刷

I S B N 7-5394-1277-1/J · 1133

全套定价: 200.00元 本册定价: 20.00 元

总目

第一章 概 述 /1

- 一、书籍装帧艺术的发展历程 /1
- 二、书籍装帧设计的含义与目的 /6
- 三、书籍装帧设计的任务与要求 /7

第二章 书籍装帧设计的内容 /8

- 一、书籍各组成部分 /8
- 二、护封、封面设计 /12
- 三、版面设计 /25
- 四、插图设计 /34

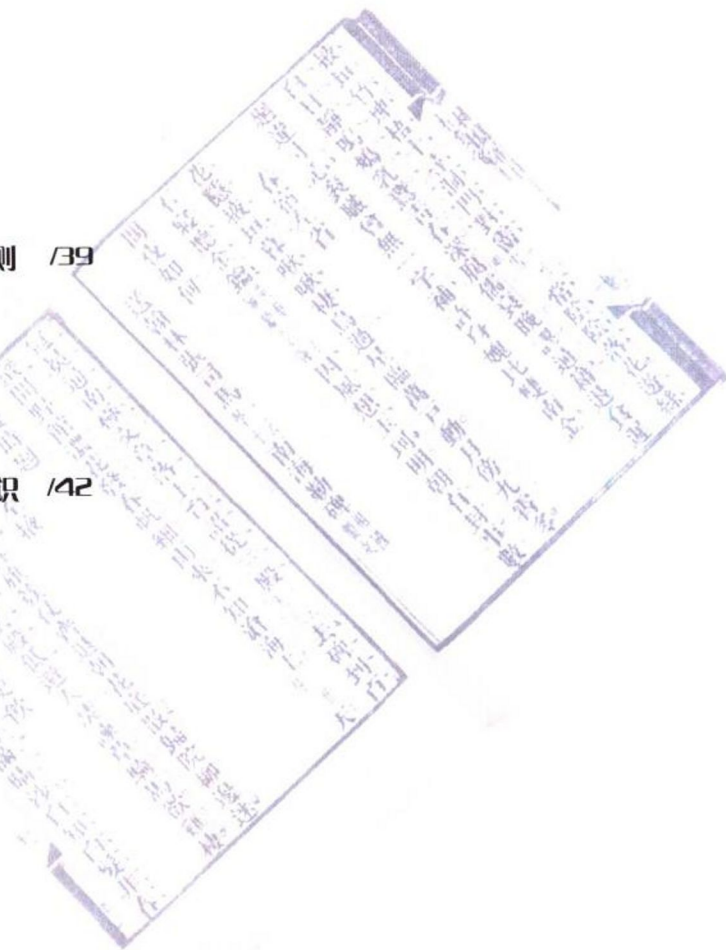
第三章 书籍装帧的设计原则 /39

- 一、整体性 /39
- 二、独特性 /40
- 三、时代性 /41

第四章 书籍装帧的技术常识 /42

- 一、纸张知识 /42
- 二、印刷工艺 /43
- 三、制版技术 /45
- 四、装订工艺 /46

第五章 欣 赏 /47

第一章 概述

书籍是人类文明的载体。几千年来书籍叙述着人类文明的进程,传播着人类的文化思想,对人类文明的延续和发展起着重要的作用,而书籍装帧艺术的发展则体现了人类对美的追求。

一、书籍装帧艺术的发展历程

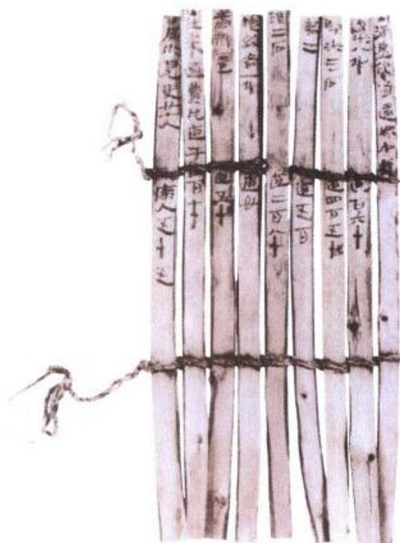
最早的书籍,可以追溯到人类的远古时代。当人们将文字、符号依附在兽骨、兽皮、青铜、陶器等材料上时,可以说书籍的雏形也就出现了。

春秋时期,人们将文字记录在木简、竹简、帛书上,而且用了一定的装饰手段。这些木简、竹简已经具备现代书籍的基本雏形。

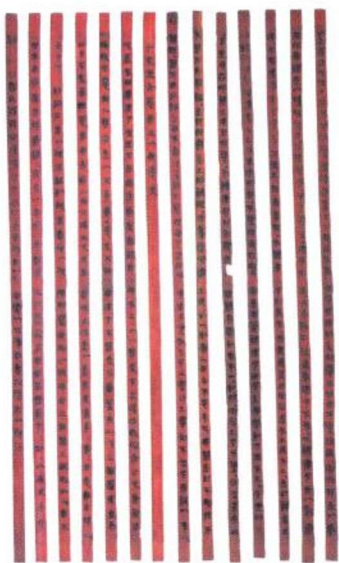
自从东汉发明造纸术,纸张成为记录文字的主要载体后,书籍的装帧形式又向前推进了一步,出现了卷轴形式的书籍。

甲骨文(祭祀狩猎涂 牛骨刻辞)

居延汉简

云梦睡虎地秦简

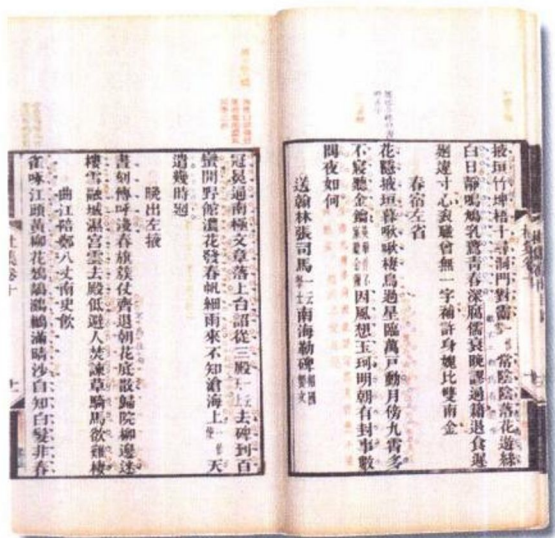

马王堆帛书

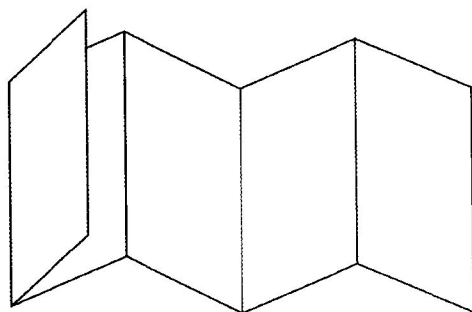
唐代雕版印刷术的兴起,使书籍的装帧形式日渐丰富,出现了卷轴装、散页装、折页装、线装、蝴蝶装、背包装等多种样式。同时还产生了相应的装帧审美原则,人们普遍认为“装订书籍,不在华美饰观,而要护帙有道,款式古雅,厚薄得宜,精致端正,方为第一”(摘自《藏书记要》)。但是这个时期的书籍还是由手工艺匠人制作的,并没有职业化的书籍装帧艺术家。

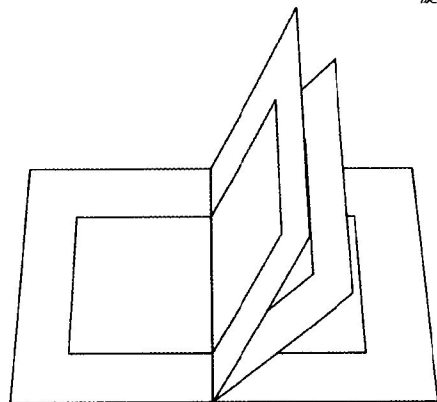
唐 金剛經(现存最早的木版雕刻作品)

《杜工部集》清道光十四年(1747年)刊本六色套印。全书印刷、装帧精美,是我国古代使用色彩最多的彩色套印刻本书籍。

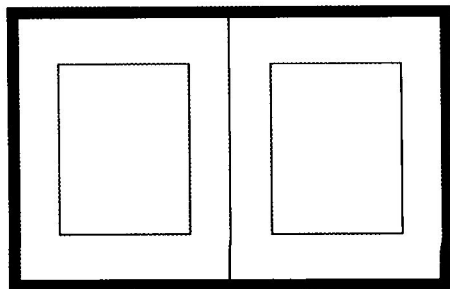
旋风装

蝴蝶装(左右翻开,相对折合,版芯纵高小于横宽,中线为折痕,左右如蝴蝶双翼。)

《医林改错》一书的实用雕版(木刻版)

摺装(版芯纵高大于横宽,放置在页面中心)

1632 年出版《亚里斯多德的伦理学诠释》

随着欧州工业革命爆发，书籍的大批量生产，大批职业化的书籍装帧设计家出现了。英国人威廉·莫里斯(1830—1896 年)率先提出要革新书籍的装帧艺术，倡导“手工艺复兴运动”，对书籍装帧艺术的发展起了重大的作用，奠定了书籍的现代风格基础，被西方人称为“现代书籍艺术之父”。

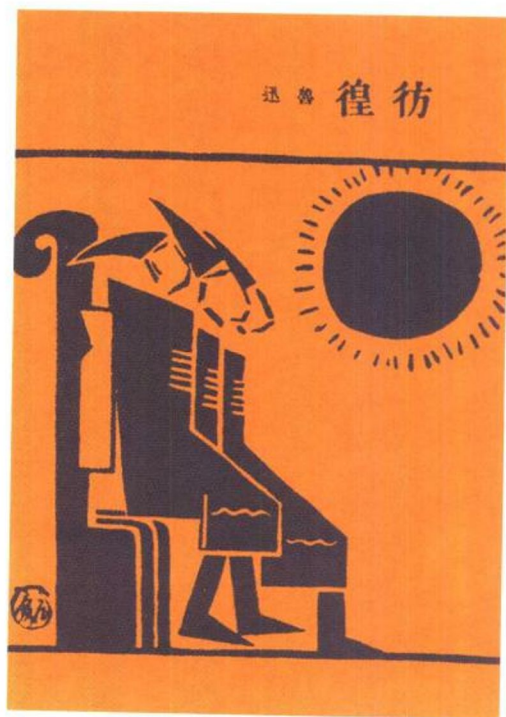
1919 年格罗皮乌斯在德国创办了包豪斯设计学院，成为当时欧洲艺术家发挥才能的最高中心。其中以莫霍莱·纳吉、赫伯特·贝耶等为代表所进行的视觉传达设计的创新性革新，将造型的视觉理论新成果应用到了书籍装帧设计中，为书籍装帧设计的发展做出了卓越的贡献。后来，约翰·契尚德又提出新客观主义，其基本原则是：彻底脱离传统的版面设计，绝对地不对称，强烈的明暗对比，拒绝使用装饰纹样，优先使用无字脚字体(相当于中国的黑体)作为重点字体，运用块

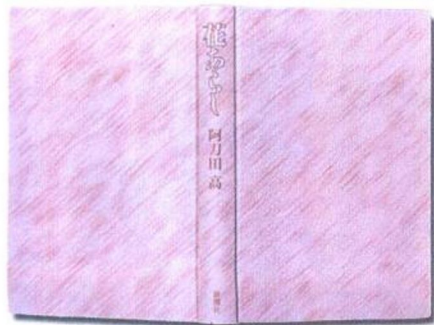
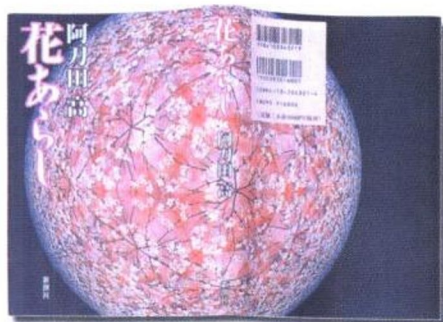
1928 年拉兹罗·莫霍里·纳吉设计的包豪斯丛书封面

面和粗的线条,清楚地突出主题。新客观主义强调版面设计的功能,要求每一件设计都是有趣的和有独到之处,并且应用适当的形式,来寻找版面与内容以及作者与读者之间的紧密联系。当时,克利、康定斯基等一批大师也投身现代设计,使书籍的排版和种类越来越丰富。再加上表现主义、未来主义、达达主义、波普艺术、超现实主义等艺术思潮的影响,书籍装帧艺术日趋成熟。

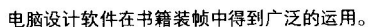
中国的现代书籍装帧艺术是随着“五四”新文化运动的兴起而兴起的。鲁迅、陶元庆、司徒乔、孙福熙、丰子恺、张光宇等在当时的书籍艺术界都有很大的影响力,鲁迅先生虽然不是专职的装帧艺术家,却凭借自己精湛的艺术修养和丰富的印刷知识,亲自动手设计了不少书籍,还对书籍装帧提出了具体的改革意见:1.首页的书名和著者题字打破对称式;2.每篇第一行之前留下几字空白;3.书口留毛边。鲁迅以他超群的艺术实践和不遗余力的倡导,为中国现代书籍艺术的发展奠定了坚实的基础。他的影响和作用是十分广泛而深远的。

鲁迅《彷徨》

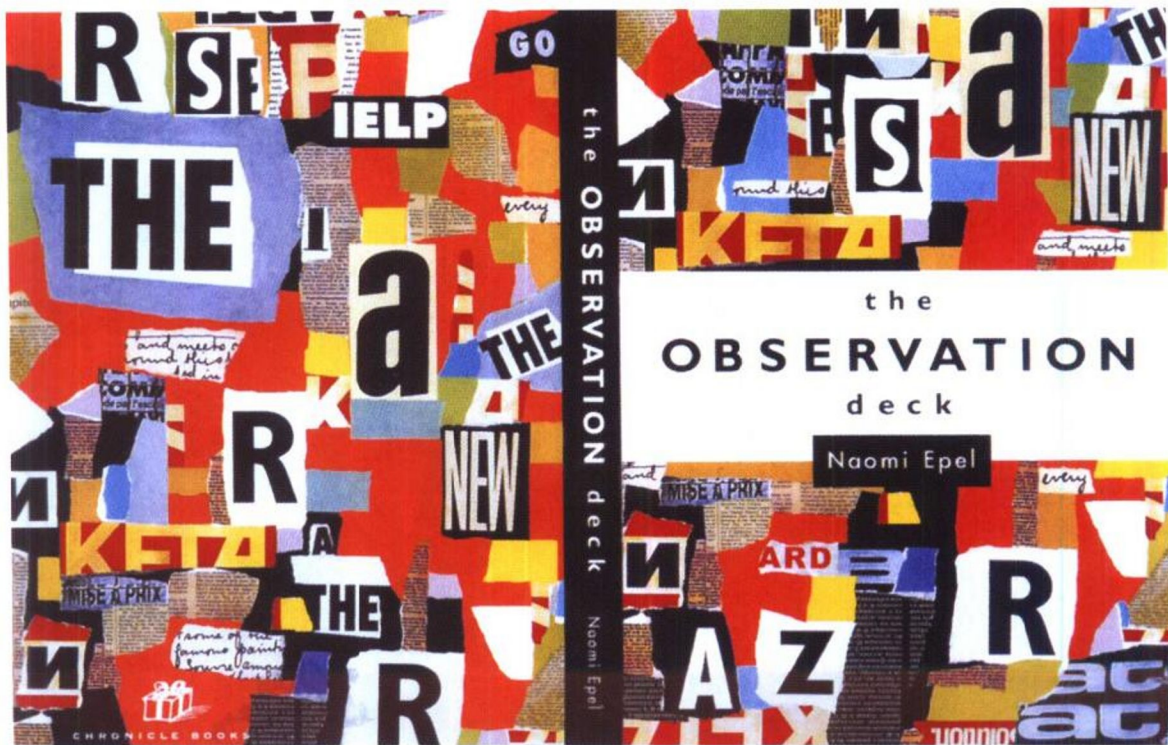

日本的书籍装帧具有浓郁的东方气息。

20世纪80年代,激光照排技术的广泛普及替代了活字排版技术。电脑全面进入书籍装帧设计领域,过去繁杂的设计制作过程被大大简化,使之成为“桌面排版系统”,为传统的工艺注入了新的艺术生命。

20世纪90年代,多种设计思潮不断涌现。随着各种设计软件的开发,网络化视觉形象在书籍装帧设计中得到广泛运用。活泼大胆、无所约束的版面风格,使书籍装帧设计在形式上出现了突破,视觉形象更具现代性。

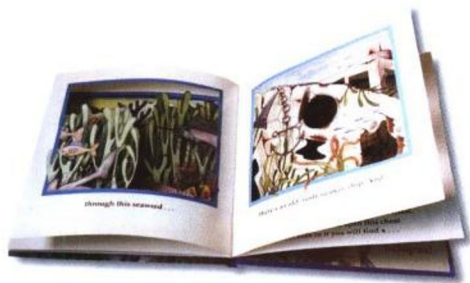
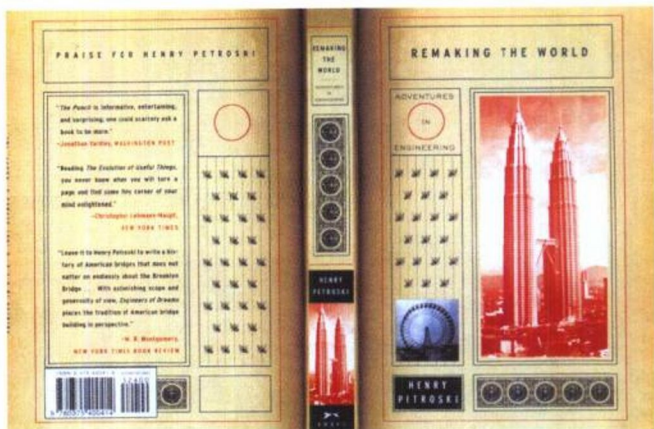

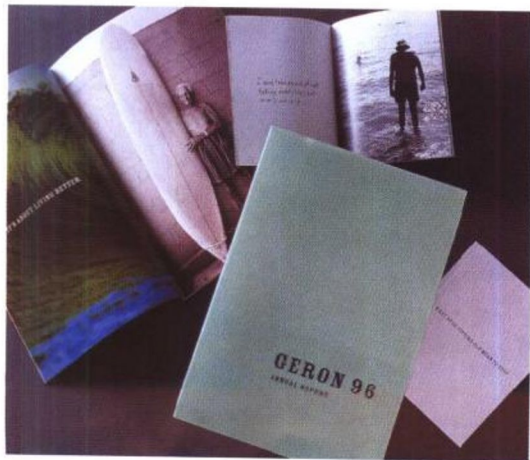
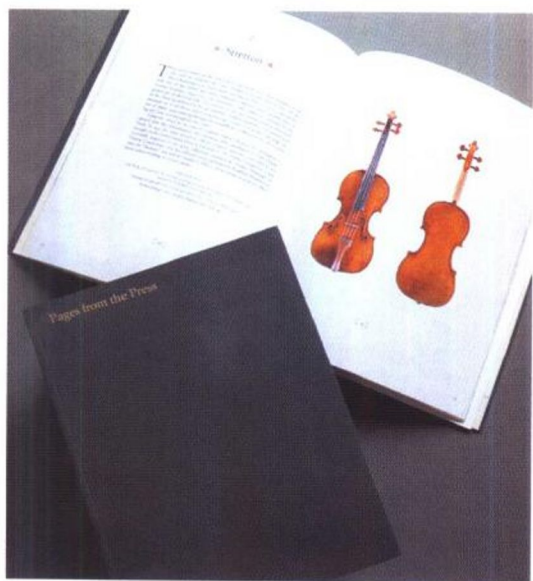
二、书籍装帧设计的含义与目的

书籍装帧设计者把握书稿内容,用情感和想象为特性的创意表达来反映书稿内容的特殊方式称为书籍装帧设计。它指对书籍的开本、字体、版面、插图、扉页、封面、护封以及纸张、印刷、装订和材料所进行的设计,也就是从原稿到成书应做的整体书籍设计工作。

如何赋予书籍以美观,给读者以美的享受,并帮助读者理解书籍内容,让读者通过阅读来领会书籍所传达的知识与情感,获得超越书籍知识容量的附加价值,就是书籍装帧设计的目的。

能够表现出书籍本身的文字与图片所不及的,但又有与书籍内容相吻合的设计气质,是书籍装帧设计工作者所要追求的艺术境界。

三、书籍装帧设计的任务与要求

1. 书籍装帧设计的任务

1) 原始的使用功能,要求书籍装帧艺术具可读性和流畅性。这是书籍装帧艺术的基本任务,也是书籍装帧艺术的出发点和终点。它包括字级大小、字体选用、行栏编辑、图文配置、印刷部分与非印刷部分的色彩反差以及纸张厚度、纤维方向与装订口之间的关系。

2) 利用装帧艺术语汇来提高读者兴趣、扩展书籍的精神特性。它是通过书籍封面、环衬、扉页、内文版式、以及插图、色彩、造型来共同参与完成的。

3) 书籍装帧的广告任务,就是把书籍介绍给需要这本书的读者。这一点由封面、封底、书脊来完成。

2. 书籍装帧设计的要求

1) 恰当而有效地表达书籍内容。设计者应事先对书籍的内容、作者意图和读者范围尽可能有一个详尽的了解。设计要与书籍内容、书籍种类及写作风格相符合,做到形式与内容一致。

2) 考虑到读者对象的年龄、职业、文化程度、民族地域的不同需要和使用方便,照顾他们的审美水平和欣赏习惯。

3) 一本美观的书籍必须在艺术设计与技术生产上都有很高的质量。提倡创新,鼓励具有时代特色和民族风格的设计。

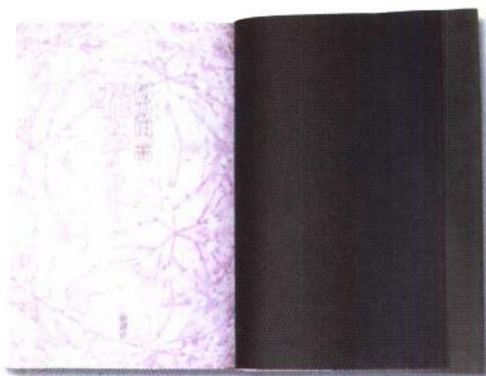
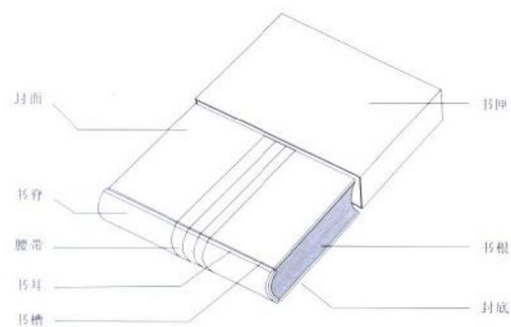
第二章 书籍装帧设计的内容

一、书籍各组成部分

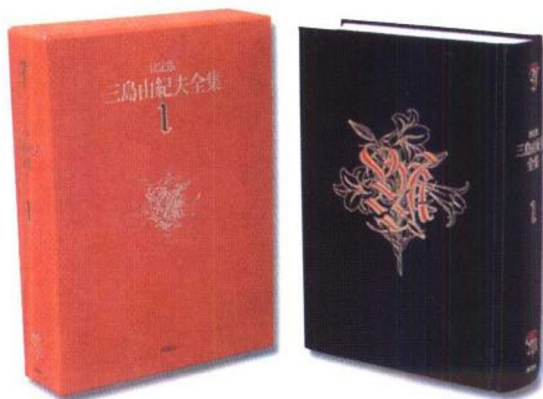
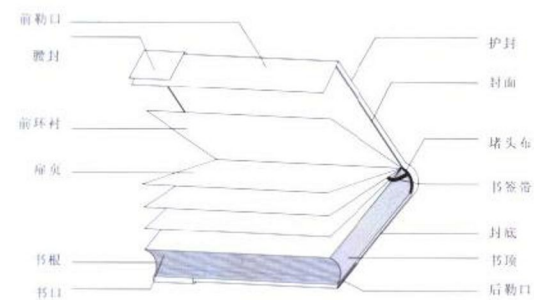
书籍一般由护封、封面、前勒口、前环衬、扉页、序言、目录、正文、插图、版权页、后环衬、后勒口、封底等组成。有些书还有书顶、订口、书根、书脊、书签带等。

护封,封面,勒口

环衬,扉页

精装书的书匣与封面

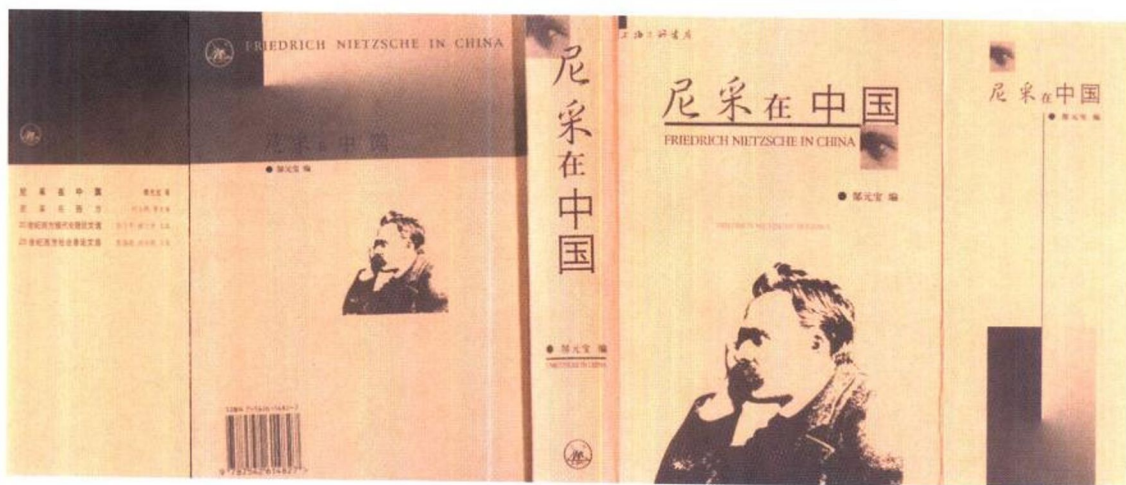
订口在右边的竖排版书

订口

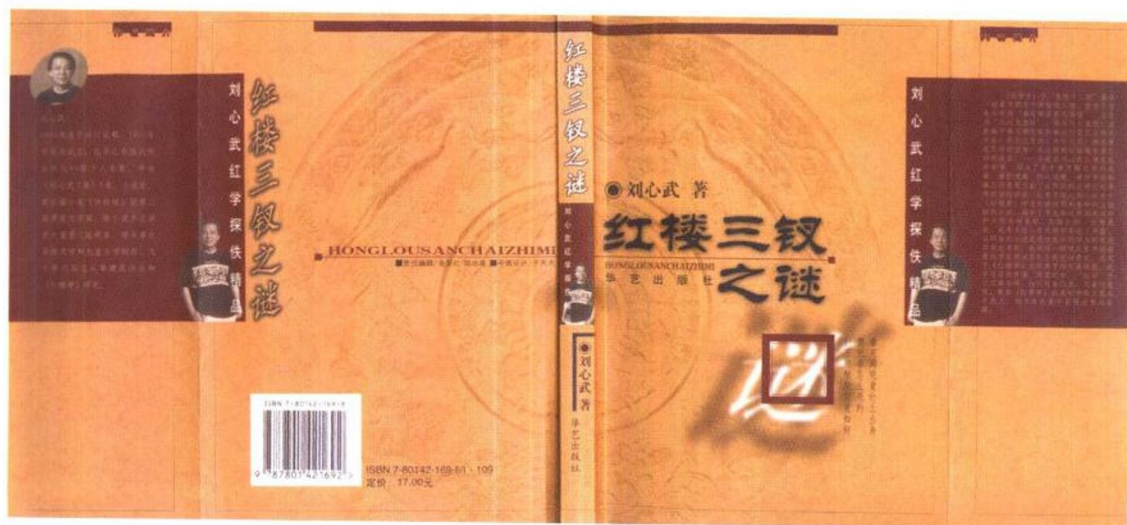
指书籍装订处到版芯之间的空白部分。订口的装订可分为串线订、三眼订、缝纫订、骑马订、无线粘胶装订等。切口是指书籍除了订口外的其余三面切光的部位,分为上切口(书顶)、下切口(书根)、外切口(书口)。直排版的书籍订口一般在书的右侧,而横排版的书订口则在书的左侧。

勒口

又称折口,是指平装书的封面和封底或精装书护封的切口处多留5cm~10cm的空白纸张,而且沿书口向里折叠的部分。勒口上有时印有内容提要或书籍介绍、作者简介等。勒口的长度十分重要,如果太短,很可能在翻阅过程中卷翘,造成使用的不便。

天水设计,华艺出版社(前勒口印内容提要,后勒口印作者简介)

上海三联书店(前后勒口的装帧形式与封面、封底具连贯性,勒口较长,不易卷翘)

环衬

又叫环衬页,是封面后、封底前的空白页。也有选用特种纸作环衬的。连接封面和扉页的称前环衬;连接正文与封底间的称后环衬,它们起着由封面到扉页、由正文到封底的过渡作用。一般精装本和串线订中一定会用环衬,这样书籍看起来会更精致。有一定厚度的平装书也应考虑采用环衬,因为它能使封面平整不起皱折。环衬以简洁为装饰特征。

扉页

也称内封、副封面。就是封面或衬页后面的一页。扉页上印的文字和封面上的大致相同,有的印成彩色或加装饰性图形。扉页的背面留白或者印内容提要、版权记录、图书CIP数据等。扉页兼有装饰和保护的作用,如果封面损坏了,还可以在扉页上找寻书名、作者、出版社等内容,同时对正文内容起到了保护作用。

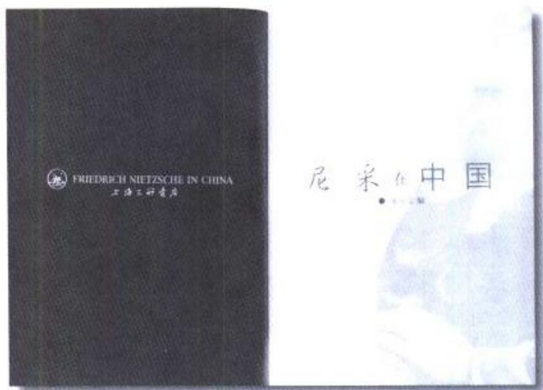

图 1-1-1 前环衬的装饰形式十分简洁

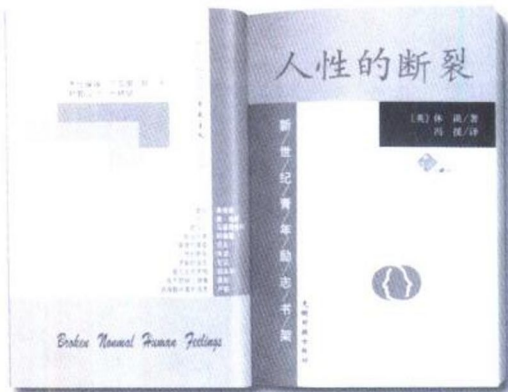

图 1-1-2 简洁的几何形式(邢晓斌设计,光明日报出版社)

图 1-1-3 朴素、简练的扉页形式

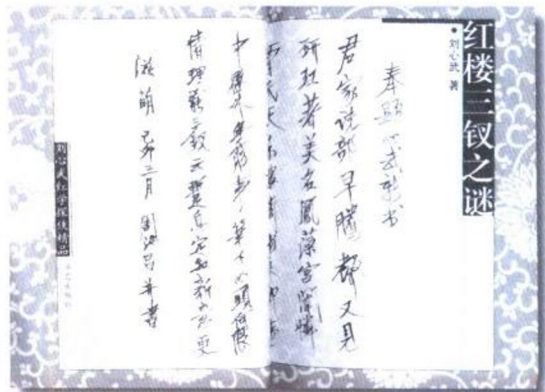

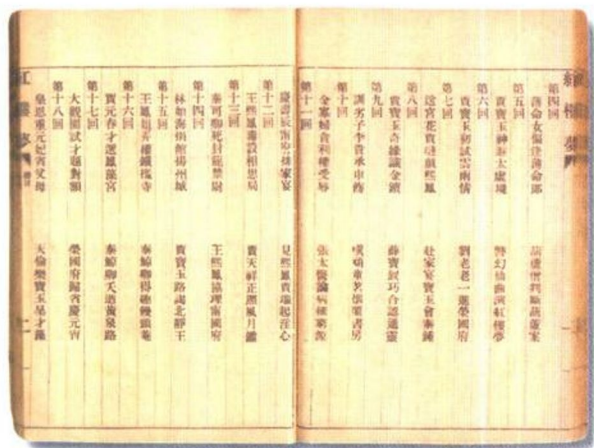
图 1-1-4 传统式样的扉页设计,与书籍内容相得益彰(于天水设计,华艺出版社)

版权页

一般在扉页的背面,多用来印书籍的内容提要、版本记录、图书 CIP 数据,以及记载书名、著(译)者、出版、制版、印刷、发行单位、开本、印张、版次、出版日期、插图幅数、字数、累计印数、书号、定价等内容。

目录

最大的功能是便于读者阅读查找,一般排在扉页之后。

传统线装直排本的目录形式

彩图的加入使目录页更吸引人(摘自《中国通史》海燕出版社)

图书在版编目(CIP)数据

西方名画里的历史与神话 / 迟轲 主编
武汉:湖北美术出版社,2001.2
ISBN 7-5394-0964-9

I. 西—
II. 迟—
III. 绘画—作品集—世界
IV. J231
中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 76781 号

西方名画里的历史与神话

出版发行:湖北美术出版社
地 址:武汉市武昌黄陂路 75 号
邮政编码:430077
电 话:(027)86787105
制版印刷:深圳利丰雅高印刷有限公司
版 次:2001 年 2 月第 1 版
2001 年 2 月第 1 次印刷
开 本:889 mm × 1194 mm 1/32
印 张:8.25
印 数:1-5000 册
ISBN 7-5394-0964-9/J · 872
定 价:45.00 元(简装)

典型的版权页

目 录

第一章 希腊神话与艺术	1
第一节 希腊神话的起源	1
第二节 希腊神话的体系	2
第三节 希腊神话对艺术的影响	3
第二章 罗马神话与艺术	4
第一节 罗马神话的起源	4
第二节 罗马神话的体系	5
第三节 罗马神话对艺术的影响	6
第三章 中世纪的宗教艺术	7
第一节 中世纪宗教艺术的特征	7
第二节 中世纪宗教艺术的发展	8
第三节 中世纪宗教艺术的影响	9
第四章 文艺复兴时期的艺术	10
第一节 文艺复兴时期艺术的特征	10
第二节 文艺复兴时期艺术的发展	11
第三节 文艺复兴时期艺术的影响	12
第五章 17、18 世纪的艺术	13
第一节 17、18 世纪艺术的特征	13
第二节 17、18 世纪艺术的发展	14
第三节 17、18 世纪艺术的影响	15
第六章 19 世纪的艺术	16
第一节 19 世纪艺术的特征	16
第二节 19 世纪艺术的发展	17
第三节 19 世纪艺术的影响	18
第七章 20 世纪的艺术	19
第一节 20 世纪艺术的特征	19
第二节 20 世纪艺术的发展	20
第三节 20 世纪艺术的影响	21

斜线的分割使目录形式活泼富有动感——(摘自《版面构成》广东出版社)

二、护封、封面设计

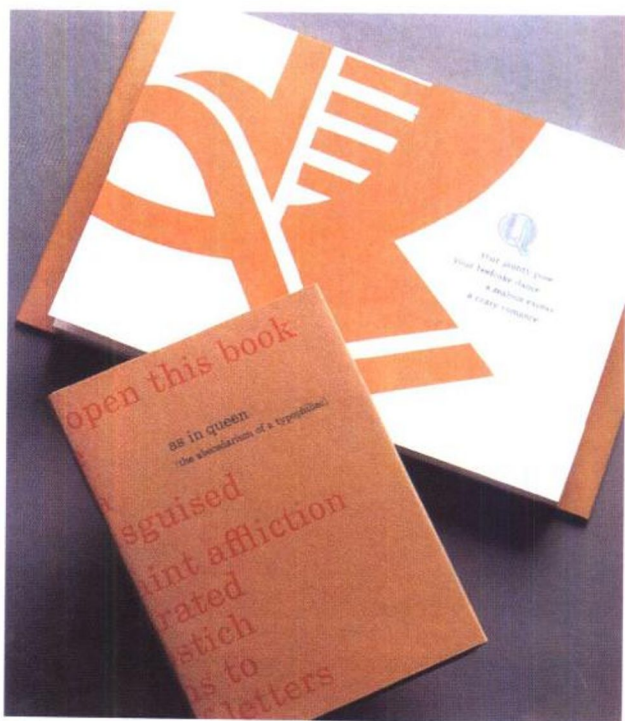
护封、封面包裹在书籍的最外层，可以说就是书籍的外貌、书的脸。它担负着介绍书名、出版社、作者以及衬托书籍内容的作用。很多时候读者对一本书感兴趣往往是因为被它的封面所吸引。除了保护书籍之外，书籍封面更重要的任务是如何使自己在琳琅满目的书籍中脱颖而出。仅仅“好看”还不够，因此，设计者设计的封面必须紧紧围绕书籍的内容加以装饰，以符合书籍内容的风格，体现书稿的内涵。

1. 护封、封面的材料

护封与封面的功能相近，只是在精装书、简装书之间所用的材料和装帧的结构上有所不同。

精装书一般有护封和封面两部分。封面一般是由硬底板包贴亚麻布、丝绸、皮革或其他合成材料，再根据材料的特性在上面压印或烫印书名，也有粘贴书名标牌的。护封则一般是用铜版纸或特种纸印刷而成，护封设计的内容包括封面、封底、书脊和前后勒口。

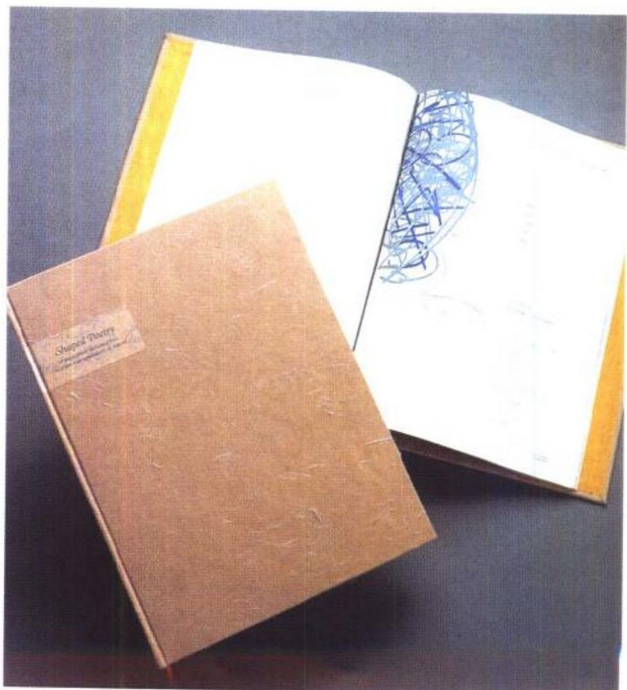
简装书的封面，就好比是直接以精装书的护封包裹书籍，是没有硬封的。

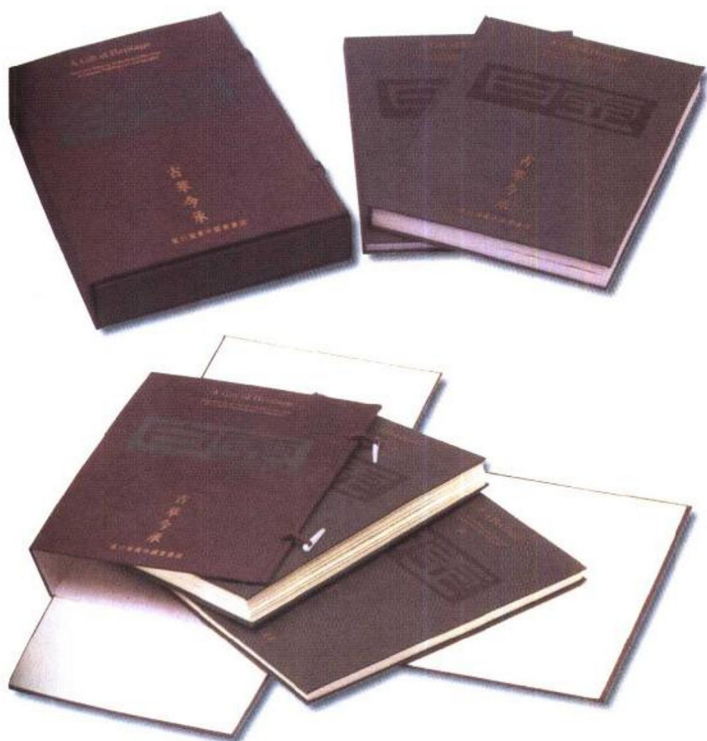
特种纸的亚光面护封

护封一般是用铜版纸印刷，封面用合成革包裹，上烫金字书名

精装书中用亚麻布包裹的封面

用亚麻布包裹的封面和书匣(关慧琴设计)

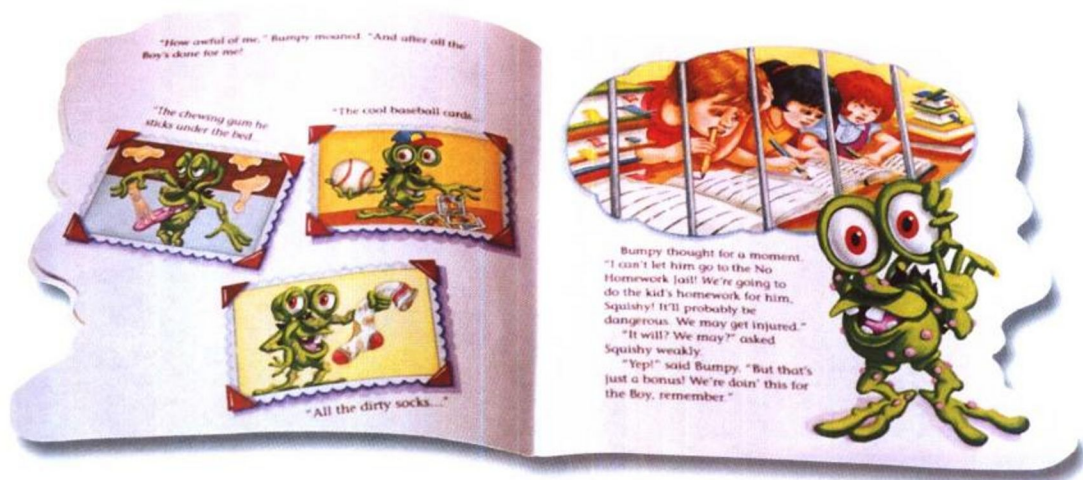
2. 护封、封面的设计原则

书籍设计应以美的原则为指导。护封、封面的设计作为书籍的主要展示形象和对消费者进行视觉诱导的手段,它的成功与否对一本书来说至关重要。作为书籍装帧的设计者,单凭良好的艺术感觉是不够的,还要根据一定的规则来进行操作。比如说要在原著的启发下产生想像力和设计思路,在此基础上,把文字、图形、色彩、素材等进行创造性组合,理性把握,最终创造出具有独特个性的书籍封面。

1) 护封封面应体现书籍的内涵

读者在最初接触书籍时,往往依靠直觉从护封及封面上获取信息。因此,准确把握书籍的内容,提取内容的精华,是护封或封面设计的良好开端。设计师必须自己通读书稿,建立

一个最初的情感倾向,进而理解书稿,在理解基础上产生设计灵感,然后在具体动手设计的过程中,精读书稿。只有这样,才能真正把握书稿的中心内容,找到合适的切入角度,创造出与书籍内涵相一致的装帧设计。另外,设计者还要考虑书稿的类型。比如活泼的儿童读物、休闲的小说时尚、古典的诗词选集、严肃的学科论文,等等,都会有比较固定的艺术形式。

儿童书籍