

电脑美术与平面设计实例教程丛书

书籍

设计

实例篇

SHUJI SHEJI SHILIPIAN

丁建超 主编

刘相俊 肖利亚 编著

卡图图书创作室策划

中国水利水电出版社

www.waterpub.com.cn

电脑美术与平面设计实例教程丛书

书籍设计

设计

实例篇

SHUJI SHEJI SHILIPIAN

卡图图书创作室策划

丁建超 主编

刘相俊 肖利亚 编著

中国水利水电出版社

www.waterpub.com.cn

内 容 提 要

本书主要介绍了图书、杂志、报纸、画册的设计方法和优秀实例,并详尽地向读者讲解了书、报、刊等读物的设计基本原则与创意理念。书中配有大量的设计作品与作品赏析。

本书内容无论是选编的那些最新最优秀的国内外设计实例,还是深入浅出的文字,都会使读者的设计水平与创作理念百尺竿头更进一步。

本书适合于中专学生、平面设计师、平面设计软件培训班的学生。

图书在版编目(CIP)数据

电脑美术与平面设计实例教程丛书.书籍设计实例篇/丁建超主编. —北京:中国水利水电出版社, 2003

ISBN 7-5084-1633-3

I. 电… II. 丁… III. ①美术—计算机辅助设计—应用软件 ②图书—计算机辅助设计—应用软件 IV. J06-39

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 066545 号

书 名	书籍设计实例篇
作 者	丁建超 主编 刘相俊 肖利亚 编著
出版、发行	中国水利水电出版社(北京市三里河路6号 100044) 网址: www.waterpub.com.cn E-mail: mchannel@public3.bta.net.cn (万水) sale@waterpub.com.cn
经 售	电 话: (010) 63202266 (总机)、68331835 (营销中心)、82562819 (万水) 全国各地新华书店和相关出版物销售网点
排 版	艺铭设计
印 刷	北京墨人彩色印刷有限公司
规 格	787 × 1092 毫米 16 开本 12 印张 168 千字 全彩
版 次	2004 年 1 月第一版 2004 年 1 月北京第一次印刷
印 数	0001-4000 册
定 价	48.00 元

凡购买我社图书,如有缺页、倒页、脱页的,本社营销中心负责调换

版权所有·侵权必究

总序

在全国中级美术教材中，关于电脑美术与平面设计理论、创作理念的教材非常多，而提高学生实际工作经验的教材很少。所以，卡图图书创作室推出了这套VI设计、书籍设计、广告设计与包装设计的中级美术系列教材。

电脑美术与平面设计实例教程丛书属于中级平面设计教科书。该丛书从平面设计领域的经典实例入手，并配以通俗易懂的创作赏析，介绍如何通过平面设计的经典实例，并结合自己的创意潜能来策划VI作品、书装作品、广告作品和包装作品。

卡图图书创作室策划的电脑美术与平面设计实例教程丛书包括：《VI设计实例

篇》、《VI制作实例篇》、《书籍设计实例篇》、《书籍制作实例篇》、《广告设计实例篇》、《广告制作实例篇》、《包装设计实例篇》、《包装制作实例篇》，共8本。

目前，在电脑美术与平面设计的图书市场中，众多电脑图书与美术设计相分离，而此套图书恰恰是电脑美术实践与平面设计理论相结合的产物，本书更适合于同时具有美术基础与电脑基础的读者，是新世纪优秀平面设计师的良师益友。

卡图图书创作室

2003年10月

印刷技术的进步影响和推动了书籍设计的发展。在书籍设计中,技术的影响是不容忽视的。19世纪末期,西方国家采用铅活字排版,平台式凸印机印刷,其后逐渐应用手工打纸浇铸平面铅版的凸印复制技术。在20世纪上半叶采用了轮转印刷机等多项印刷新技术,特别是照相排字机的广泛应用,开辟了富有想象力的版面设计新风格。而电子技术对于版面设计的影响更是让人惊讶,它们几乎触及了整个设计过程,使设计师获得了一个自由、宽松的艺术环境,可以借助更快捷方便的工具实现自己的创意,电脑在最大程度上解放了设计者。

纸张是设计师能充分发挥想象力的一个空间,文字、图像、色彩、材料四要素经设计师的精心创意,再经过印制、装订(裁切),直到拿到手上阅读,这就是一份读物的形成过程。

书籍、报纸、期刊等一切出版物的设计,它们的语言是共同的,只是展示给读者的视觉感受不尽相同。书籍设计是视觉传达设计应用领域中具有悠久历史传统的应用形式之一,至今已有三千年以上的历史。书籍设计形态的变化与更替特别引人注目,从书板型书籍到书卷型书籍,再从书卷型书籍到册页型书籍,都反映了人类在视觉传达设计领域不断探索新形势的精

神。随着书籍形态的革命和人类交往的日益频繁,文化、技术、商业等因素越来越多地影响着书籍设计的观念。书籍设计不只是书籍表面的装饰,更重要的是要创造内容的新形式和新生命。书籍设计不单单是一个封面设计或者是一个简单的装帧,而是基于原文字基础上的再创造过程,是包括开本、纸张、四封、内文、扉页、护封、页码、装订、印刷等整体塑造书籍形态的过程。

报纸和杂志相对于书籍来说,诞生要晚许多,只有三四百年的历史。杂志诞生于300多年前的英国,最初只是周刊形式,是一种有更多评论和辩论文章的“报纸”。杂志的诞生是对传统书籍的挑战,杂志采用更好的纸张和更精美的印刷。一本新杂志,使我们不是目陷光彩夺目的图片世界,就是饕餮口齿留香的文字大餐。设计者大胆而自由的创意发挥总是让我们对杂志爱不释手。最初的杂志只是用木版画做插图,19世纪中后期,照片渐渐代替木版画,到现在,时尚杂志中的照片已经精美地足以让我们头晕目眩。

报纸的出现比杂志要更早一点,是各类新闻媒介中出现最早的一种,如果从16世纪出现在地中海城市的手抄报纸算起,它到今天已经有400多年的历史了,但报纸的迅速发展还是近代的事情。在西方,

17至18世纪资产阶级革命后,随着工业机器和商品经济的发展,报业的发达才成为可能。中文报纸的出现比西方晚了几百年,最早的中文报纸是外国传教士办的,而最早由中国人自己创办的中文报纸是1858年在香港创办的《中外新报》。现在我国的报纸已达上万种。在设计上,报纸的时效性决定了报纸设计时间上的紧迫性。因此,设计要求更迅速、更准确。

很自豪,和其他传统文化一样,中国的书籍设计历史说起来也可以让人滔滔不绝。从甲骨文的出现开始,经过了简策、卷轴装、经折装、旋风装等,随着印刷术的发明,书籍又从卷轴形式转变到册页形式,还出现了蝴蝶装、包背装、线装等形式。在这方面,我们的文化遗产非常丰富,但近代的形势却不令人乐观,虽说近几年的设计水准有了突飞猛进的发展,但还是远远落后于西方国家。所以,在编选实例的时候,我们选择的大都是国外的例子,且大都是获过奖的优秀设计作品。当然,这并不是提倡完全沿袭外国的设计思路,还是应该在吸收西方现代设计意识与方法的同时,植根于本土文化土壤,利用本土的文化资源,做中国的书籍设计。

关于本书

《书籍设计实例篇》是一本专门介绍书籍视觉识别设计实例的教程。本书通俗易懂、集实用性、欣赏性与艺术性于一身。

内容简介

《书籍设计实例篇》的内容包括图书的设计实例、画册的设计实例、杂志的设计实例、报纸的设计实例。本书侧重于设计与创意,既有基础理论、创意理念,又有经典实例、设计赏析。

读者对象

《书籍设计实例篇》适用于具有平面设计软件与电脑美术基础,在平面设计领域需要进阶的读者。

鸣谢

本书在编写过程中得到了各界朋友的大力支持,尤其是在艺术方面给予了莫大帮助的朋友,在此表示衷心的感谢。

为了使本书更完美更专业,笔者衷心地希望设计界朋友与老师多多指教, E-mail 地址是 katu2008@hotmail.com。

刘相俊 肖利亚

2003年10月

1	第1章 书籍设计基本原理	1
1.1	中外书籍设计概述	2
1.1.1	中国书籍设计发展概述	2
1.1.2	外国书籍设计发展概述	3
1.1.3	现代书籍设计的发展	3
1.2	书籍设计的艺术程序	4
1.3	书籍设计的新理念	5
1.4	书籍设计实例赏析	7
2	第2章 书籍开本设计及实例赏析	17
2.1	书籍开本设计基础	18
2.2	书籍开本设计实例赏析	23
3	第3章 书籍封面设计及实例赏析	27
3.1	图书封面设计基础	28
3.1.1	封面	28
3.1.2	书籍封面设计方法	28
3.1.3	封底	31
3.1.4	书脊	32
3.2	杂志封面设计基础	32
3.3	优秀书籍封面设计实例赏析	34
3.4	优秀杂志封面设计实例赏析	47
4	第4章 书籍护封设计及实例赏析	53
4.1	书籍护封简介	54
4.1.1	护封的意义及作用	54
4.1.2	护封的组成及形式	54
4.2	书籍护封设计基础	55
4.2.1	护封的设计定位	55
4.2.2	护封的设计过程	55
4.3	书籍环衬设计基础	58
4.3.1	环衬的功能	58
4.3.2	环衬的设计	59
4.4	优秀书籍护封设计实例赏析	60

	第5章 书籍扉页设计及实例赏析 ·····	69
5.1	扉页简介 ·····	70
5.1.1	扉页发展 ·····	70
5.1.2	扉页组成 ·····	70
5.2	扉页设计基础 ·····	70
5.2.1	正扉页 ·····	70
5.2.2	版权页和护页 ·····	71
5.2.3	序言、索引和附录 ·····	71
5.3	优秀书籍扉页设计实例赏析 ·····	72

	第6章 页眉、正文设计及实例赏析 ·····	75
6.1	书籍页眉设计基础 ·····	76
6.2	杂志页眉设计基础 ·····	76
6.3	书籍正文设计基础 ·····	76
6.4	杂志正文设计基础 ·····	77
6.5	优秀书籍正文设计实例赏析 ·····	78
6.6	优秀杂志正文设计实例赏析 ·····	84

	第7章 书籍插图设计及实例赏析 ·····	87
7.1	书籍插图设计基础 ·····	88
7.1.1	插图的艺术特征 ·····	88
7.1.2	插图的选择 ·····	89
7.2	优秀书籍插图设计实例赏析 ·····	90

	第8章 书报刊版式设计及实例赏析 ·····	99
8.1	版式设计基础 ·····	100
8.1.1	版式设计的原则 ·····	100
8.1.2	版式设计的形式法则 ·····	101
8.2	优秀版式设计实例赏析 ·····	104

第 9 章 书籍目录设计及实例赏析	123
9.1 目录设计基础	124
9.2 优秀目录设计实例赏析	125

第 10 章 画册设计及实例赏析	127
10.1 画册设计基础	128
10.1.1 画册基础	128
10.1.2 画册设计特点	128
10.2 优秀画册设计实例赏析	130

第 11 章 杂志设计及实例赏析	135
11.1 杂志设计基础	136
11.2 杂志设计中的照片处理方法	137
11.3 优秀杂志设计实例赏析	138

第 12 章 报纸设计及实例赏析	159
12.1 报纸设计基础	160
12.2 报纸版面设计方法	162
12.2.1 网格设计	162
12.2.2 无网格设计	163
12.3 优秀报纸设计实例赏析	164

1 / 书籍设计基本原理

第1章 书籍设计基本原理

1.1 中外书籍设计概述

书籍是随着人类文明的发展而产生的,它的出现又促进了人类文明的进步。书籍的发展经历了漫长的历史,才逐步地演化为目前的形式。了解书籍的演化过程,对我们从事与出版物有关的工作有重要的意义。下面分别介绍中国书籍设计和外国书籍设计的发展过程。

1.1.1 中国书籍设计发展概述

谈到书籍的起源应从文字演变和印刷术的发展这两方面说起,因为没有文字就不可能有书籍,没有印刷技术的保障书籍就不会得到发展。

图 1-1 骨刻

汉字的原始形态出现在大约公元前4000年新石器时代的彩陶上。而中国书籍的源头应追溯到3000多年前的殷墟文字,就是用刀等硬物刻在乌龟的腹甲和牛羊肩胛骨上的甲骨文(见图1-1)。后来又出现了铭文(见图1-2)、金文以及刻在石头上的碑、碣等,但中国书籍的形式是从始于商代的简策开始的,在春秋时期又出现了卷轴式的帛书及在东汉时期出现的纸书。

随着社会的进步和造纸术的发展,到唐代初期,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。书籍的形式也由卷轴式转变为册页,并出现了新的分栏形式、统一的版面形式和插图,由于插图的广泛应用,到宋元时产生了彩色套印技术,到明代时版面形式、字体风格及插图艺术都达到了一定的高度,并一直影响到后来的书籍艺术。

印刷术的发明,对书籍艺术发展有极大的促进作用,尤其是北宋时期毕昇发明了活字印刷术,这是从造字、排版到印刷都有明确方法的印刷术,从此奠定了现代印刷术的基础。书籍的形式在明代也出现了线装书,并在清代盛行。线装书的结构与现在的书籍形式次序大致相同:书衣(封面)、护页、书名页、序言、凡例、目录、正文、附

图 1-2 刻在金属器皿上的铭文

录、后记（跋）。

由此可见中国古代书籍在设计、材料和工艺上都是比较讲究的,并且受古代绘画和书法影响有着统一的美学构思,在艺术风格上比较雅致隽秀。

1.1.2 外国书籍设计发展概述

外国文字最早起源于象形文字和表音文字,产生于公元前 4000 年的幼发拉底河和尼罗河岸边。埃及最早使用由莎草茎制成的莎草纸,由此形成的书籍形式是书卷。在巴比伦使用的书籍是由许多刻有楔形文字的泥板组成的,由于其实用价值远远低于由莎草纸组成的书卷,所以在几千年的竞争中书卷战胜了泥板。西方早期文化就是通过写满文字的书卷流传下来的。

欧洲书籍的早期形式——古抄本产生

于古罗马帝国,经历了木板穿皮条的方式后,逐渐被能够折叠起来翻阅的羊皮纸和纸莎草纸所取代。在发展过程中出现了彩绘、插图、花体的大写字母和装饰纹样等。在此期间基督教教会在文字和书籍的发展过程中起了重要的作用,因为这时的书籍大多是《圣经》中的经文,由祭祀和长老将创造世界的主——上帝的话宣读给信徒听,他们将文字和书籍看得非常神圣,认为书籍是神的话的载体,所以不惜工本地加以装饰,大大推动了书籍设计艺术的发展。

1.1.3 现代书籍设计的发展

在欧洲,现代印刷术的创始人谷腾堡(Johann Gensfleisch Gutenberg, 1395—1468 年)于 1440 年在斯特拉斯堡发明了铅活字印刷术。而中国直到 19 世纪才开始使用欧洲的印刷技术,在 20 世纪初现代的机械化印刷术才取代毕昇的手工印刷术的地位。现代书籍文化的发展,中国对世界的贡献是具有决定意义的,主要体现在造纸术经过阿拉伯国家传到欧洲各国,为现代印刷术的发明和书籍的批量加工提供了前提条件。

新的印刷术和材料的应用必然促进书籍艺术的发展,但同时也带来了一定的负面影响。机械化印刷品具有其独特的艺术特点,优点是版面整齐、行距字距及整本书

的编排更加精确。但在艺术上也有其缺点：即缺少个性化，形式千篇一律而显得单调。

1.2 书籍设计的艺术程序

一本优秀书籍从策划到印刷成册需经历三个大的环节：采编、设计、制作。而书籍设计作为中间环节，占据了重要的位置。在采编这个环节中策划是第一步，经过一系列工作，最终所有编辑过的文字和信息（包括图片）由责任编辑负责转至第二个环节。进入设计环节后，在开始排版之前要先与印刷生产部门交换意见，再根据编辑部门的要求开始进行排版、美术设计等一系列工作，之后再返回出版编辑部门进行校对，最后进行制作。设计完成后，再根据样稿进行分色出片、套印制版、定版印刷等工作，这个时期也需要设计人员支持配合。

从上述过程中可以看出设计环节位于中间地带，占据了非常重要的位置，涉及到每一个领域且起到承上启下的作用。设计环节中的每一个程序都有着重要意义，因此搞清楚书籍设计的艺术程序，对于从事设计的人员来说是必修的功课。

下面是设计程序的具体内容：

(1) 接收资料：将手稿及全部信息资料（图片和文字等）由编辑部门转入设计部门。

(2) 总体规划：研究文稿和插图，进行创意定位。这是非常关键的一步，这一步要根据内容的需要、确定开本、版心、正文字体、字号等。

(3) 录入所有的文稿。

(4) 整体设计正文版式，并对插图的使用进行计划。

(5) 导入所有的图片（作者或编辑提供的）。

(6) 设计样页，并打样。

(7) 根据样页对原始文件进行总体调整，并且与编辑部门进行协调。

(8) 进行整体定版设计，并打样送编辑部门进行文字校对。

(9) 对作者或编辑无法提供的图片部分，进行美术创意。

(10) 对创意插图进行修整，校正。

(11) 对创意插图使用进行确定。

(12) 将所有插图进行修正处理。

(13) 对插图进行必要的文字说明和图例。

(14) 调整全部图文，并打样送编辑部门进行图文校对。

(15) 进行“四封”整体策划，确定图文。

(16) 对封面进行重点设计，并且打样。

(17) 设计扉页、目录页、版权页及广告页。

(18) 设计书后资料、索引等。

(19) 对所有书页和四封进行校正,打样。

(20) 与生产部门联系,进行拼版、出片、印刷。

(21) 所有设计完成后,与编辑部门一起进行最后的审查核对。

以上只是书籍设计的一般工艺流程,根据不同的情况在程序上会有不同的变化。

注意:不是每一本书的设计都包括全部活动,各项程序的发生次序也并非一成不变,这取决于书的内容和性质。

1.3 书籍设计的新理念

题材人人看得见,内容意义经过努力可以把握,而形式对大多数人是一个秘密。

——歌德

书籍设计是一项整体的视觉传达(Visual Communication)活动,它的目标有两个:一是用一定文字和符号把作者的思想记录下来,并印刷在纸张上;二是将其传达给其他人。书籍设计包含了书籍所需的材料与工艺的总和。它是书籍设计者以感情与想象进行创作表现,把握和反映书籍内容的特殊方式。

书籍的最终目的是用于阅读,但只把书籍印刷、装订成册还远远不够。能够赋予

书籍以美观,传达给读者以美的享受,才是书籍设计的最终目的。在书装界,许多前辈都倡导由“书籍装帧”(bookbinding)向“书籍设计”(bookdesign)的观念转变。因为书籍艺术包涵着艺术与技术、生理与心理、美感与功能等的相互联系和高度融合。实质上这种设计和传达所指的不仅仅局限于出版物的内容,而是与其内容相协调的设计语言。设计是指一切有目的的造型活动和创意规划,因此,设计是一切出版物的美学灵魂。

要想使书籍设计有新的变化,必须打破传统的狭隘装帧理念。现代书籍设计有两个新的理念,理念一:书籍形态的创造不是书籍设计者一个人的事情,而是出版者、编辑、设计者、印刷者、装订者共同完成的一项系统化的整体性的工作。一部好的出版物到读者手中,要经过以下三个缺一不可的环节:不仅要有写作者优美的语言、丰富的内容,还要有编辑者精心的策划研究;在具备了上述“素材”的情况下,设计者才可以发挥自己的想象力和创造力进行美的塑造;而印刷装订则是保证出版物传递信息的物质基础和技术保障,也肩负着创意设计实现效果的好坏。由此可见以上各个环节的重要性,如何协调好各个环节也是

一部出版物成功与否的前提。

理念二：书籍形态包括“造型”和“韵味”两个方面。前者是书籍的直观构造，即以美观、方便、实用的意义构成书籍直观造型的静态美。后者是书籍的感性构造，以丰富易懂的信息、科学合理的构成、令人耳目一新的创意、清晰的层次、优雅的旋律、协调互补的图文和创造潜意识的启示等构成了书籍内容活性化的韵味美。造型和韵味的完美结合将共同创造出形神兼备、具有生命力和保存价值的书籍。

上述两个观点是近代书籍设计家们凭借多年经验探索出的共同理念，对于中国书籍设计界具有启示性的意义。这要求新一代的书籍设计者们要有充分的思想准备，适应新理念的变化，既要有大胆创新的意识又要有深厚的文化内涵。要注重书籍的内在精神和外在形态、文字与图像、设计与工艺流程等一系列系统化的问题。不仅要注重书籍外在形态的静态美，还要考虑到书籍阅读时翻动书籍的动态美。一部好的书籍设计作品要具有五个方面的美感：阅读美、视觉美、嗅觉美、听觉美、触觉美。

阅读美是指书籍本身的知识含量，书籍文字内容带给人美的享受。

视觉美来源于书籍设计给人的视觉

享受。

嗅觉美是指书籍印刷时使用的油墨及纸张发出的自然气息。

听觉美是指书籍在翻阅时发出的声音。

触觉美是指书籍自身的物质感受，即纸张的质地 in 翻阅时带给人的直接感受。

上述所提到新理念着重体现了书籍设计时要注意文化含量，充分体现出书籍设计的空间性。书籍设计不是单一的，而是向多向化发展。由此可见，书籍的功能发生了较大的变化：由单向性知识平行传递向知识的多方向多元化放射式传递。阅读者将从出版物中获取超越书籍本身的知识含量，感受到书籍中由点、线、面编织出的美的诗篇。

综合前面所讲述的书籍设计的发展、艺术程序和设计理念三大部分内容，书籍艺术已成为人类文化发展中不可缺少的部分。那么作为书籍艺术工作者应学习发挥民族个性，挖掘本民族的文化内涵，发扬本民族几千年流传下来的传统精髓，使书籍艺术成为一个民族的文化视窗。从事书籍设计的工作者不仅是书籍形式的创造者，还是一个民族文化传播载体的继承者和发扬者。

1.4 书籍设计实例赏析

图 1-3

图 1-4

图 1-3、图 1-4 中国近现代书籍在图文处理上已经接近现代，但边角处理及版式设计上还是略显保守。图 1-3 是介绍建筑施工及地理位置的专业书籍；图 1-4 是介绍民间戏剧的专业书籍，装帧设计手法统一，但是插图文字的编排缺少整体策划。

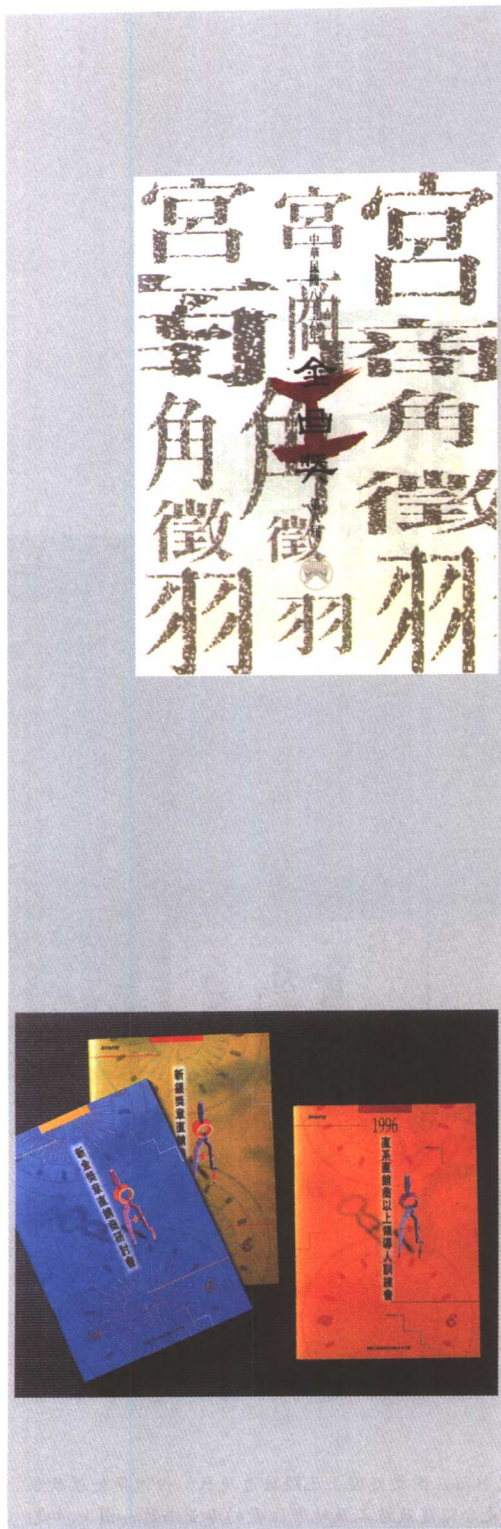

图 1-5 《台湾金马奖》(第八辑)

该类书籍在制作中设计环节尤为重要，设计者必须把握住文化底蕴与流行时尚的内在联系。

图 1-6 该书籍重视整体设计，版式及色彩的使用中规中矩，但每册的主色调做了相应的变化，以突出主题。