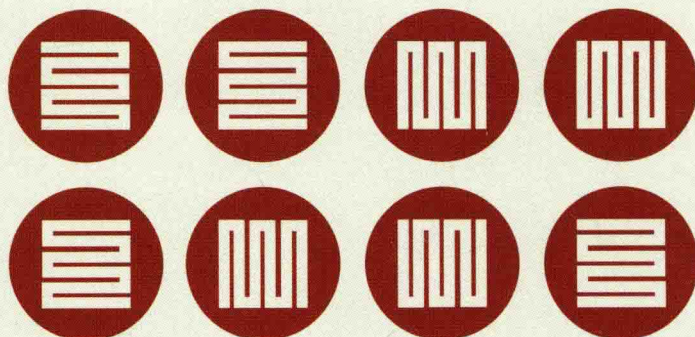

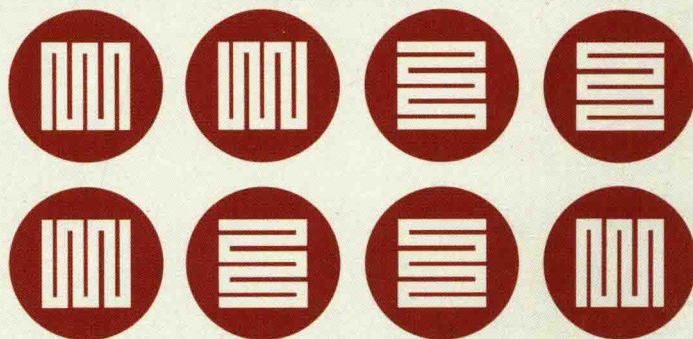

书籍设计

BOOK DESIGN

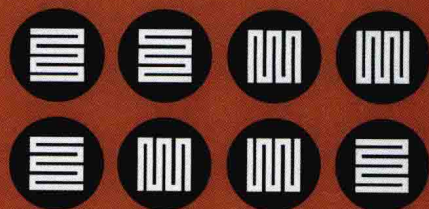
| 全国高等教育自学考试艺术设计专业示范教材 |

主编 / 杨仁敏 副主编 / 文红 屈梅 吴霞 / 编著

重庆大学出版社

<http://www.cqup.com.cn>

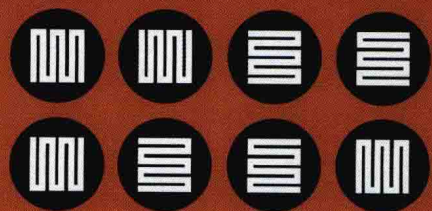

书籍设计

BOOK DESIGN

| 全国高等教育自学考试艺术设计专业示范教材 |

主编 / 杨仁敏 副主编 / 文红 屈梅 吴霞 / 编著

重庆大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

书籍设计 / 屈梅, 吴霞编著. —重庆: 重庆大学出版社, 2012.8

全国高等教育自学考试艺术设计专业示范教材
ISBN 978-7-5624-6852-3

I. ①书… II. ①屈… ②吴… III. ①书籍装帧—设计—高等教育—自学考试—教材 IV. ①TS881

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第156150号

全国高等教育自学考试艺术设计专业示范教材

书籍设计

屈梅 吴霞 编著

策划编辑: 周晓 黄岩

责任编辑: 蒋昌奉 姜凤 版式设计: 张毅

责任校对: 秦巴达 责任印制: 赵晟

*

重庆大学出版社出版发行

出版人: 邓晓益

社址: 重庆市沙坪坝区大学城西路21号

邮编: 401331

电话: (023) 88617183 88617185 (中小学)

传真: (023) 88617186 88617166

网址: <http://www.cqup.com.cn>

邮箱: fxk@cqup.com.cn (营销中心)

全国新华书店经销

重庆建新印务有限公司印刷

*

开本: 787×1092 1/16 印张: 5 字数: 132千

2012年8月第1版 2012年8月第1次印刷

ISBN 978-7-5504-6852-3 定价: 38.00元

本书如有印刷、装订等质量问题, 本社负责调换

版权所有, 请勿擅自翻印和用本书
制作各类出版物及配套用书, 违者必究

目录

全国高等教育自学考试艺术设计专业示范教材 | 书籍设计

CONTENTS

1 书籍与书籍设计

001

1.1 书籍设计的新理念/002

1.1.1 新观念——从书籍装帧走向书籍设计/002

1.1.2 新视觉——从平面形式走向多元形态/003

1.1.3 新媒介——从传统媒介走向现代媒介/004

1.2 书籍设计的历史溯源/005

1.2.1 书籍的雏形/005

1.2.2 书籍的形成/006

1.2.3 书籍形式的发展/006

1.3 书籍设计的功能与分类/010

1.3.1 书籍设计的功能/010

1.3.2 书籍的分类/011

1.4 书籍设计的基本原则/013

知识点及考点/016

作业安排/016

拓展练习/016

2 书籍设计的策划定位

017

2.1 书籍设计的准备/018

2.1.1 书籍设计的工具准备/018

2.1.2 书籍的开本/019

2.2 书籍设计的策划/021

2.3 书籍设计的定位/022

2.4 书籍设计的流程/022

知识点及考点/026

作业安排/026

3 书籍设计的视觉表现

027

3.1 书籍结构形态的组成/028

3.1.1 书籍外部形态组成要素与规范/028

3.1.2 书籍内部形态组成要素与规范/028

3.2 书籍设计的“灵魂”——封面设计/029

3.2.1 封面的视觉语言/029

3.2.2 封面的创意表现/031

3.2.3 封面的整体设计/034

3.2.4 封面的延拓设计/034

3.3 书籍设计的“核心”——版式设计/036

3.3.1 版式设计的构成要素/037

3.3.2 版式设计的编排类型/040

3.3.3 版式设计的视觉流程/041

3.3.4 版式设计的空间拓展/045

3.4 书籍设计的“活力”——插图设计/047

3.4.1 插图设计的类型与编排/047

3.4.2 插图设计的表现形式/048

3.5 书籍内页的特色视觉设计/048

知识点及考点 /056

作业安排/056

拓展训练/056

4 书籍设计与材料工艺

057

4.1 书籍设计与材料媒介/058

4.1.1 书籍纸材媒介的分类/058

4.1.2 书籍纸材媒介的表现力/058

4.1.3 书籍特殊媒介的材质美/059

4.2 书籍设计的印刷与装订/060

4.2.1 书籍的印刷工艺形式/060

4.2.2 书籍的装订工艺和形式/063

4.3 新型书籍设计的发展与展望/069

4.3.1 电子书籍的发展/069

4.3.2 概念书籍的引导/070

4.3.3 书籍“文化”的回归/070

知识点及考点/075

作业安排/075

参考文献 /076

1 书籍与书籍设计

- 1.1 书籍设计的新理念
- 1.2 书籍设计的历史溯源
- 1.3 书籍设计的功能与分类
- 1.4 书籍设计的基本原则

1.1 书籍设计的新理念

书,有信息汇集与传播之效能,是传递思想、延续文化生命的载体。“孔子圣人,其学必始于观书。”好书,观之悦目,品之沁心,读之受益。信息时代赋予艺术设计思维变化的同时,新观念、新视觉、新媒介已注入在书籍的设计理念、过程中。

1.1.1 新观念——从书籍装帧走向书籍设计

从书籍的诞生之日书籍所承载的文化信息和传播责任就开始了生命痕迹的文字或图像记录,人与世界的交流在装订成册的书籍翻阅中穿梭,捕捉思想碰撞的灵魂关怀,了解人类社会文化的过去、现在与未来,体会到一种超越生命的价值。

书籍是什么?《辞海》中把书籍定义为:“用文字、图画或其他符号,在一定材料上记录知识、表达思想并制成卷册的著作物。”可见文字记录、图形表述、纸张媒介、装订成册是构成书籍的必备条件。古人早有“结绳记事”“符号刻画”等方式交流信息,文字是书籍产生的前提条件,文字、图形依托纸张表达主题思想,传递信息,并装订成卷册,由此构成的具有思想性、价值性的著作物都可视为书籍。

多年来关于“书籍装帧”与“书籍设计”之间的概念区别与观念转换一直成为学术界最关注的问题。据记载传统意义中的“装帧”一词至今已有上百年的历史,由丰子恺先生在20世纪20年代从日本引进中国,“装帧”一词也与“装订”“装画”等词被同时使用,在古代虽没有“装帧”一词之说,但在《大辞典》中有着对“装”与“帧”独立的多种描述,最常见的“装”是指“书册装订的形式”,而“帧”是对字和画的数量词,含有一幅、一张的意思。早在明朝时期的《藏书纪要》中就有对“装帧”的概述,注重对书籍的适时装饰与装订。著名书籍设计大师吕敬人先生在《书艺问道》中谈到传统的“装帧”一词的本意为:“是将纸张叠成一帧,由线将多帧装订起来,附上书皮,贴上书签并进行具有

保护功能的装饰设计。”并指出:“今天的装帧早已不局限以上范畴,同时包含封面设计、文内插图设计和技术应用等概念。”因此,现代书籍装帧的概念已超越了传统装帧的观念,体现出书刊付印前关于书稿、策划、设计、制版、印刷、材料所形成的书籍之整体设计。

追溯一个世纪以来,植根于人们思维意识中的“装帧”概念却一直停留在美化与装饰书籍的封面这一层面上,似乎“书籍装帧”就是“封面设计的代名词”。多年来设计师也受制于经济环境的束缚,模糊在自我封闭的观念意识里,在实践中往往专注于封面装潢的单一性设计,无法以整体观念来把握书籍的设计,缺乏书籍设计与制作各环节的互动参与性。应该看到“书籍装帧”在概念上出现的局限性的确存在诸多历史原因,体现在多数出版发行者还有设计者都未能摆脱滞后的传统装帧观念和经济方面的利益驱动。抛弃滞后的书籍装帧观念,超越书籍传统装帧概念的局限性,以新的内涵来诠释书籍与设计的关系,这是时代对“装帧”观念提出的思考。

随着现代书籍艺术的发展,书籍的外在形式与内在结构上都以新的姿态迎接文化的洗礼与市场的冲击,它从最初的单一书籍封面装帧设计,延伸到书籍的视觉设计、触觉设计、材料结构、印刷装订这一流程的整体设计思维与制作。因此传统的“装帧”这一概念已无法承载如此丰富的内涵,吕敬人先生认为“从装帧到书籍设计,并不只是一个对名词的辨识,而在于思维方式的提升、设计概念的转变,书籍设计师自身职责的认知。从习惯的设计模式跨进新的设计思路,是今天书籍设计概念需要过渡的转型期。”日本书籍设计家杉浦康平先生是最早提出“书籍设计”这一概念的,并成为这一理论践行的引领者,他创作了大量的书籍设计作品都在见证、诠释书籍整体设计理念,注重书衣到书芯(封面、封底、书脊、勒口、封套、护封、扉页、目录页、版权页等)以及材料工艺的整体设计。可

见“书籍设计”就是指开本、字体、插图、版面、封面、护封以及纸张、印刷、装订、材料等预先的艺术设计,是从原稿到成书应做的整体设计工作。“书籍设计”观念的提出影射出时代的需求,“书籍装帧”走向“书籍设计”的概念转换是在信息时代这个巨大的磁场下的内涵解读,是整体性设计思维的飞跃,是对书卷文化意蕴的体现。

例如,《小红人的故事》荣获“第六届全国书籍艺术设计展金奖”、2003年“中国最美的书”的称号,整个设计无不浸透传统民间文化的浓郁色彩,一抹红妆的剪纸小红人从书衣到书芯用中国红叙述自己的故事,从纸质到装订样式都触摸到那份乡土的轻柔气息,从淳朴的图文设计到编排的独白都体现了中国乡土文化味,彰显出中国元素的魅力。因此,书籍设计是一个整体的系统设计工程,它是关乎书稿题材到版面形式、从形态结构到材料工艺等全部因素在内的体现文化精神特质的创造性视觉活动。

1.1.2 新视觉——从平面形式走向多元形态

书籍的形态演进已有数千年的历史,我们今天看到的现代书籍形态最早从甲骨文字作为工具开始,与历史发展交融,吸收西方的订书方式,以纸为载体,逐渐形成为一种六面体的现代书籍形态。随着时代的发展与资讯空间的拓展,从平面形式走向立体形态的书籍形态转变,是对书籍设计空间理念的塑造,打破了只局限于图文的表面设计,抛弃了只浮华于书面的装饰而没有内在的组织结构设计,更加深度关注书籍形态与图文的整体关系。例如,《绘图金莲传》以新的视觉形态演绎了一个富有戏剧化的主题,书函特色的外部结构与裹脚布、服饰纹样、三寸金莲元素之风俗表现,仿佛引领读者穿越时空交流,品味金莲传的意趣故事,这种设计方式超越了纯平面性的装帧设计,注入了形态的视觉创造。

杉浦康平书籍设计作品

《小红人的故事》(设计:金子)

《绘图金莲传》(吕敬人书籍设计)

随着人们阅读方式的改变,当代书籍的设计日趋走向多元结构的形态变化,从视觉、触觉、味觉、听觉构架知识信息的多维度传播方式,以期享受精神的愉悦,在书籍中注入三维空间的立体思维,已成为书籍多元形态设计发展的趋势。书籍设计中“立体思维”新观念的树立不仅要注重书籍外在形态的视觉创造,更要重视书籍的内在形态的构造,转变传统意义中单元形态的封面设计观念,发展为具有空间、时间概念的四次元的六面形态。从一些国外出版物设计中可以感受到多元化的书籍结构设计突破了平面设计的单一性,虚实空间交融构成了丰富的视觉形态与视觉延展,让读者能领略书籍在智慧空间里遨游的意蕴。

1.1.3 新媒介——从传统媒介走向现代媒介

书籍是信息接受与传播的物化载体,必然会借助材料媒介来实现与读者的交流。随着信息的飞速发展,网络文化的介入改变了人们早已熟悉的阅读方式,也冲击了亘古未变的书籍形式,数字电视、电子书、电子纸等新兴电子媒介的出现也促使书籍的传播方式发生了改变,从传统媒介走向现代媒介意味着书籍新平台的构建,是时代赋予现代读者新的阅读方式。

一千年多来,中国人将“纸”与“书籍”联姻的状况至今未曾改变,也深深扎根在中国文化的土壤里,纸质清香书写的记忆与特殊材质的意蕴始终伴随着文化的阅读,以新的视觉方式在信息时代演绎、见证文字与心灵的沟通。

书籍设计新媒介的介入,并不是要完全摒弃传统媒介,而是对书籍媒介形式的扩展,是多种媒介的共融发展。现代的电子书是以电子纸为媒介传递图像、文字、声音、动画交融一体的电子信息,未来书籍的发展趋势将是环保、无纸、电子化,并且更方便阅读。据专家预测,21世纪的书籍装帧形式将逐步走向立体书、电子书,视听一体化的立体书和在线阅读的电子书等新媒介的出现,已颠覆了人们对书籍的传统认识,已经介入到我们的文化阅读中,新的阅读方式体现出书籍设计内涵的深度与广度,注入了信息时代特有的视觉语言表现,并成为时代发展中书籍设计艺术的个性表现。例如,《吾喜杂志》电子书的界面展示,体现出将图形、色彩、声音、动画兼具一体的超越平面的动态阅读方式,它将与纸本书籍共同演绎书籍发展的不同语境。

《吾喜杂志》电子书界面展示

国外出版物设计

1.2 书籍设计的历史溯源

人类文化的历史进程中,文字是附载于书籍形态之上的灵魂,成为记录语言的刻画符号。当祖先们使用文字、符号刻录在兽骨、青铜、石头、陶器上的这些古老方法时,也就孕育了古代书籍最早的雏形。

1.2.1 书籍的雏形

(1) 最早的汉字记载方式——甲骨文

甲骨文是古汉字的一种书体名称。约在殷商时期的先人就开始用刀在龟甲或兽骨之上镂刻文字记事,上刻卜辞,并煅烧而成,以祈求上天的赐福,为便取阅、保存,就用绳子将许多镂刻文字的龟板或兽骨穿在一起成为册子,后人将契刻在龟甲和兽骨上的文字称为“龟册”“骨头书”,统称为甲骨文书,“册”的出现可谓是最早的书籍装帧形态体现。河南安阳出土的商代《牛骨刻辞》就是人类最早时期的书籍形态之一。

(2) 古代书籍形态的胚胎——青铜书

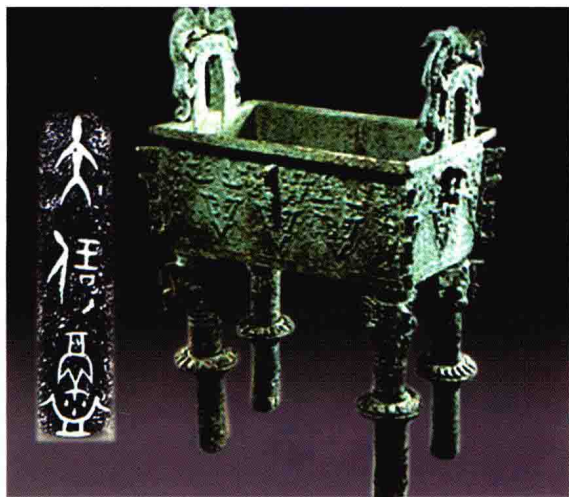
鼎盛时期的商周青铜技术纯熟,为便于保存、记录重要政治活动事件的铭文都铭刻在金属器物的内壁或者器盖的背面,后人也称为“青铜器的书”,因多铸在钟上或鼎上,故又称“钟鼎文”。西周青铜书《太保鼎》和《毛公鼎》为现存出土青铜器中最短的铭文(有3个字)和最长的铭文(有490多字),是中国古代书籍最早的形态之一。

(3) 史载最早的石刻书作——石头书

石头书盛行于秦汉时期,历来就有以“揭”(石头上刻字)、“碑”(石料上刻字)、“摩崖”(岩壁上刻字)三种刻字形式记录帝王朝廷的丰功伟绩或政治事件等,因其文字具有历史纪念性,体现出信息的准确性和内容的广泛性,被后人称为“石头书”。秦国的“石鼓文”是史载最早的石刻书作,用10个石鼓刻出10篇四言诗,是我国现存最早的石刻文字之一;另一部东汉熹平年间的石头书《熹平石经》规模最庞大,是一部刻于46块石碑上的儒学经

商代《牛骨刻辞》

西周《太保鼎》

西周《毛公鼎》

典,从中可窥见中国古代书籍形态的胚胎形式。

1.2.2 书籍的形成

书籍制度划分为简策制度(前11世纪—前2世纪)、卷轴制度(4世纪—10世纪)、册页制度(10世纪—20世纪),是中国书籍的形成与发展的标志。

(1) 古代书籍的最早形式——简策

简策始于商代,一直延续到后汉。中国最早的书籍形式是从简策开始的,也是我国使用时间最长的书籍形式。简策就是用竹做的书,“古人以细竹签为材,并在其上写字,一根竹片称为简,把若干简按文章先后顺序用绳子编串在一起称为策,又称为册,因此合称简策。”从简策开始,古代的书籍就有了一定的形制,文字书写自右至左,自上而下,体现出版面的“行格”形式。

(2) 古代书籍的另一种形式——木牍

木牍是用木片制成的另一种记录文字的书籍形式。它以“片”为单位,古人将成段的木块削光做成可以写字的木片称为“版”,记载在木板上的文字就为“牍”,《说文解字》释为:“牍,书版也。”合称为“版牍”,版是长方形的,若为一尺见方的版就称方版,也称为木牍。因木牍只能记录较少的字,一般用来书写短文、书信,行文按照数行并列书写。

(3) 古代书籍最早的卷轴形式——帛书

帛书是继简策之后将文字、图像绘制在丝织品上的另一种古代书籍形式,起源于春秋时期,多在秦至西汉间使用。品质上乘、轻薄如纱的帛书,易于水墨书写、绘画,携带方便,其可卷、可折的存放方式,开导了最早的卷轴形式。

(4) 印本纸书的标志——造纸术和印刷术

造纸术的发明和印刷术的出现开创了人类文明的新纪元,改变了古代的书籍形态,促进了书籍文化的发展。纸代替了简牍与缣帛并应用于书写、图画之后,演绎了卷轴形式到册页形式、写本到印本

纸书、简装到精装书籍的发展。

东汉蔡伦造纸术的发明,弥补了缣帛和竹木作为书籍材料而存在“缣贵而简重”的不足,促进了书籍材料的根本性变革。古埃及人曾试用“纸莎草”、印度人用“贝树叶”、古巴比伦用“泥砖”、古罗马人用“蜡板”、欧洲人喜欢用“小山羊皮”作为书写载体。东汉元兴年间蔡伦总结前人经验,改进造纸工艺,于公元105年真正实现了这种能够达到书写实用水平的植物纤维纸,以纸材为媒介的书籍形式从此创造了书籍艺术发展的神话。

北宋毕昇的活字发明是印刷史上的一次伟大技术革命,对拓展知识的传播、传承文化产生了极大影响。这种以胶泥制成字胚,刻字后用火烧制成陶制的活字,可重复使用,满足大批量书籍的印制,改变了雕版印刷存在的严重技术成本的耗材。从雕版印刷到活字印刷,从写本纸书的手工抄写到印本纸书的机械复制,从速度到广度都见证了印刷术创造的奇迹。

1.2.3 书籍形式的发展

(1) 传统书籍形式

1) 卷轴装

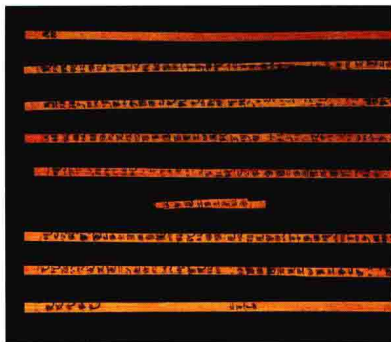
卷轴装流行于隋唐时期,是沿袭帛书的卷轴装,现代的字画装裱也仍在沿用这种古老的形式。从装帧形式上看,卷轴装主要从卷、轴、缥、带4个部分进行装饰,每10卷就为一秩。卷轴装作为早期书籍装帧形式在传达经典史记等内容记载的完整信息时,同样也兼顾了收藏保护、书写规范、观赏查阅等使用功能。

2) 经折装

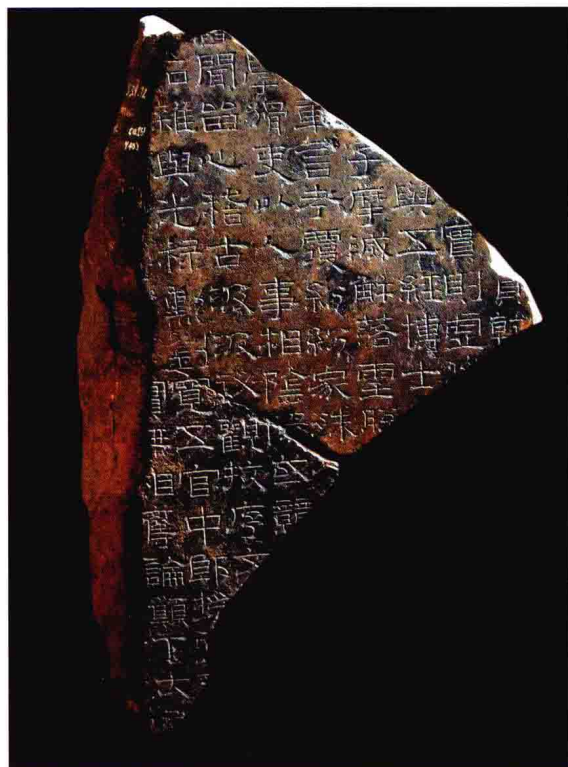
经折装出现在唐代晚期,历代刊刻佛经道藏多采用这种形式,今天的藏文佛经仍沿用。其形制特点是一定行数一正一反地连续折叠,以折痕为界栏,分页书写,趣味叠生,并将首尾粘以书面,最后形成互相连属的长方形的一叠,糊上相同尺寸的前后裱硬质板做护封,有保护内页、防止损伤之效

秦国《石鼓文》局部拓片

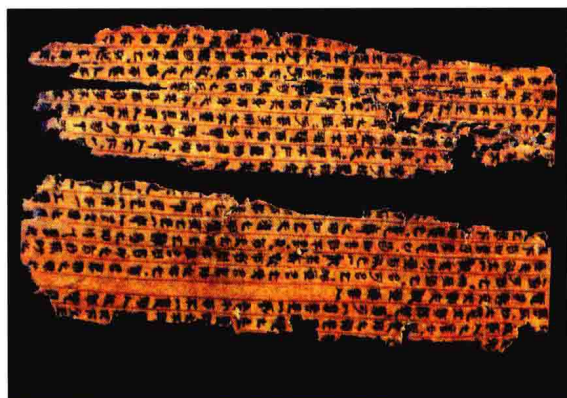
银雀山《孙子兵法》竹简

东汉石头书《熹平石经》残片

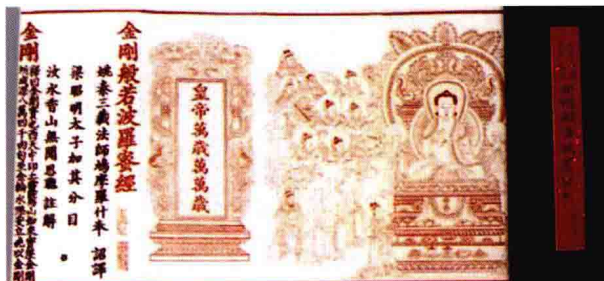
木牒

帛书(西汉)

活字泥版模型品

《金刚经注》元代套版印品

能,拿取方便。它的出现是从卷轴装向册页装转变的标志。

3) 旋风装

旋风装是书籍从卷轴形式转变到册页形式,是对经折装方法的改良。它是用一张大纸对折起来,一半粘在书的最前面;另一半从书的右边包到背面,粘在末页,从第一页翻起,一直翻到最后,回环往复。因各书页按照内容错落粘连,向左鳞状排列,又称为“龙鳞装”。旋风装对书籍形态有极大的突破和联想,使书籍的阅读方式更有趣味,这对现代书籍装帧在翻阅空间的设计上具有指导意义。

4) 蝴蝶装

蝴蝶装起始于五代,盛行于宋代,蝴蝶装确定了书籍装帧形式的基本形式,改变了承袭千年的卷轴形式,是册页的最初形式。其特点以版心中缝对折,一个版为一页,书页反折,使版心朝里,单口向外,并将折口与一张包背硬纸粘接,由于翻动时像蝴蝶展翅,因此得名。此种装帧方法避免了经折装和旋风装书页折痕处容易断裂的现象,得到了较大的推广。

5) 包背装

包背装始于南宋后期,又称裹后背,是在承袭蝴蝶装的基础上发展的一种装订形式。它是将书页背面相对折叠,有文字的一面向外,版心朝外并作为书口,然后将书页的两边粘在书脊上,书背处用糨糊粘牢,用纸捻穿订,固定裁齐,使翻阅时每一面都是正面,最后用整张的书衣从右侧背裹包起来。

6) 线装

线装始于明代中叶,盛行于清代,线装装帧是中国传统装订技术中最先进的一种,也是古代书籍装帧中的最后一种形式。线装其含义是用线把封面、封底、书页装订成册,无书脊,并将订线外露于封面的装订形式。线装书的结构特征呈现出现代书籍结构秩序,线装的锁线方式一般用四针订法,特

别讲究的装订还在书籍上下角用丝织品包角,称为“包角”,非常美观。

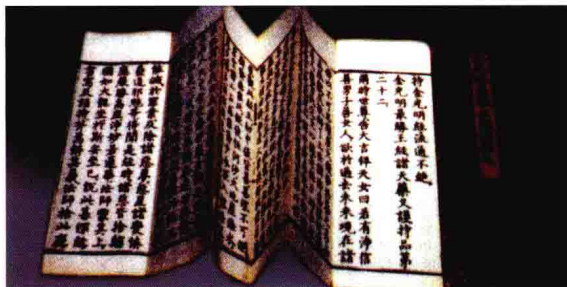
(2) 现代书籍形式

现代书籍经过历史的变革,承继了古籍文化的经典结构,与西方文化交融,书籍装帧脱离线装,发展为有平装、精装之分的现代书籍。现代书籍设计在古籍善本的基础上突破了装帧方式和材料工艺,开拓了富有时代气息的书籍文化,形成了体现书籍的封套、护封、封面、书脊、封底、扉页、版权页、序、目录、正文、插图、附录、后记等内容的完整结构形态。

随着现代印刷技术的影响,纸张材料的更新,现代书籍设计经历了从单面印刷变为双面印刷,从植物莎草纸变为现代新闻纸、牛皮纸、铜版纸等,排版形式从竖排拓展为横排方式的转变。百年来书籍艺术在一大批书籍艺术家的影响下呈现出百家争鸣的景象,鲁迅先生倡导的“天地要阔、插图要精、纸张要好”设计理念,带领一大批书籍艺术家(如丰子恺、陶元庆等)开拓出新文学书籍艺术的新天地。书籍艺术在现代艺术流派与思潮的影响下,特别是构成主义、表现主义、未来主义、达达主义、印象派、超现实主义、光效应的艺术风格表现,书籍设计的视觉形式更加丰富,从刻绘、印本形式走向了以绘画、摄影、电脑排版等多语言多形式的艺术风格。

《金藏·妙法莲华经文句》卷轴装

经折装

《刊谬补缺切韵》旋风装

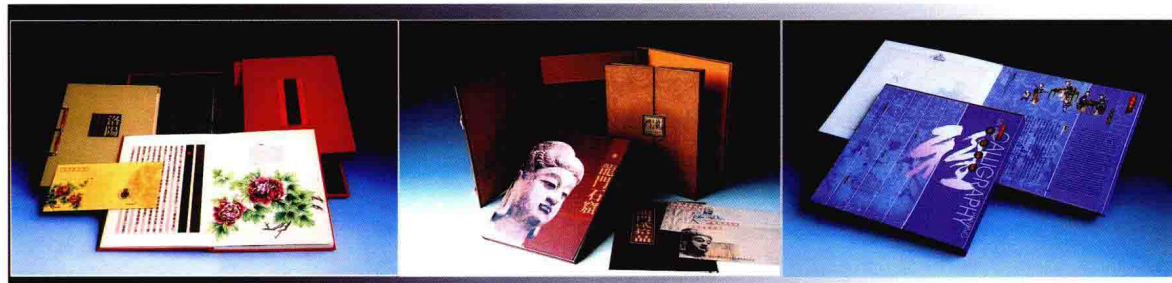
《御制资政要览》蝴蝶装

《钦定四库全书》包背装

《钦定古今图书集成》线装

吕敬人书籍设计作品

1.3 书籍设计的功能与分类

书籍作为提供人们阅读的精神产品,成为架构读者、作者、出版市场之间的交流桥梁。书籍如其他产品设计一样有自身的类型归属,都是实用功能与审美功能的完美统一。

1.3.1 书籍设计的功能

(1) 实用功能

1) 导读功能

导读功能可谓是书籍设计实用功能中最基本的功能呈现。书籍基于阅读的人性化的细节设计在“书”与“人”的交流中得以充分体现,充分调动书籍的各环节要素,为读者有效地传达作者的意图,建立快捷、愉悦、方便的阅读通道,传递书籍内容的核心思想。

2) 保护功能

对书籍的保护是确保读者完整阅读的基础,也是书籍文化传承与收藏的必要条件,可见“保护功能”是书籍实用功能的另一种体现。合理的材质应用是书籍保护功能体现之一。其实从简策开始我们的古人就多用书函保护,有“四合套”“月牙套”“木质书匣”等,相当于今天的书盒。一般来讲,封套的材质主要以高强度、强耐磨性、抗水性的纸板、木板、复合纸为主。

3) 促销功能

书籍在文化的妆容下仍要以商品的角色展示其独有价值,好的书籍在货架上一定能锁定消费者的气场,能够诱导读者购买的欲望,这就要以独特的视觉形象进入消费者的视线,从书籍对象切入读物的形态,符合读者的心理需求,从而成功销售。

4) 收藏功能

书籍的收藏不仅体现出文化价值,同时也提升经济价值,对于有收藏价值的书籍一般在设计上都体现出收藏的功能,如精装版的设计、考究的书籍材料、限量版的发行等,或特殊纪念日发行的一些具有特殊历史意义的书籍。

例如,《中国传统织绣纹样》书籍设计,以民族风设计打造,古韵气度的绣品独具视觉中心,丰富的民族色彩彰显民族特色,书籍的视觉设计强化了信息,增强了导读功能,精美的函套设计,无论是搜集的珍贵图片还是保护性材质设计都具有较强的收藏价值,是对书籍功能价值的完美体现,在茫茫书海中具有“无声推销员”的作用。

(2) 审美功能

1) 书籍外在形式美

书籍外在的形式美即书籍外在包装或装帧的美观性,是书籍之美的外在体现。在书与人的交流中,精美的书籍封面设计总是艺术地表现书籍的内容主题,以文字与图形、色彩的组构形式捕捉视觉意境美,有效地诠释作者的思想情感。特别是精装书籍独特风格的包装方式,材质的特殊美感以及特定的装订方式都能第一时间抓住读者的视觉美感,往往是引导读者阅读兴趣的良好开端。

2) 书籍内在表现美

书籍内在的表现美即指书籍内部页面结构的美观设计,是书籍之美的内在体现。当读者翻开书籍开始阅读内页时,目录页面引人入胜的核心提示,正文文字如音符旋律融进作者与读者的情感交流,触入心灵插图的艺术表现,手触书页的材质肌肤感觉,开启书页饶有趣味的功能体验,关注内容带来的精神享受,等等。这种内在意蕴之美体现出设计师对文字延伸的艺术解读,合理的编排结构处理,巧妙的“图、文、色”的组构,更是一种文化精神的体现。

例如《豆蔻梢头·韩美林人体艺术作品集》是对书籍之内在美与外在美相统一的最好诠释,承袭着墨色、红色的书函、封面、内页精细化设计,是对书籍整体观念的视觉呈现,意象语境表现的是对书籍语言风格的一次文化回归,是对赏心悦目阅读氛围的一次感性创造。

1.3.2 书籍的分类

(1) 文学类书籍

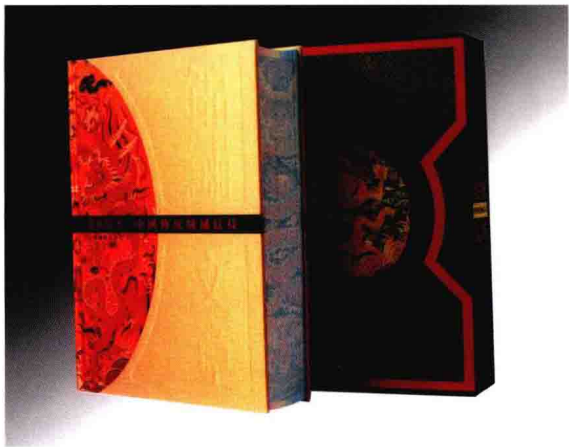
文学类书籍的题材和内容十分广泛,它包括小说、诗歌、散文、报告文学,等等。这类书籍展示出不同时期的人文景观,文化底蕴浓厚,受众群体十分广泛。设计师在设计这类书籍时需要一定的文化素养,能融会贯通东西文化之精神,艺术地再现中国特色的书卷之美,如《梦游手记》。

(2) 艺术类书籍

艺术类书籍包括绘画、建筑、装饰、设计、音乐、舞蹈、戏剧、电影、戏曲,等等。这类书籍内容独特、形式丰富自由,往往图文结合,充满情感与想象的创造力,受众群体有针对性。艺术类书籍可分为画册类、应用类、专业理论类。设计师在设计时可自由表达风格,无论图形、色彩、版式都应彰显艺术的个性特色,如《中国最美的书2003—2005》。

(3) 自然科学类书籍

科技读物类范围很广,以反映自然科学为主的

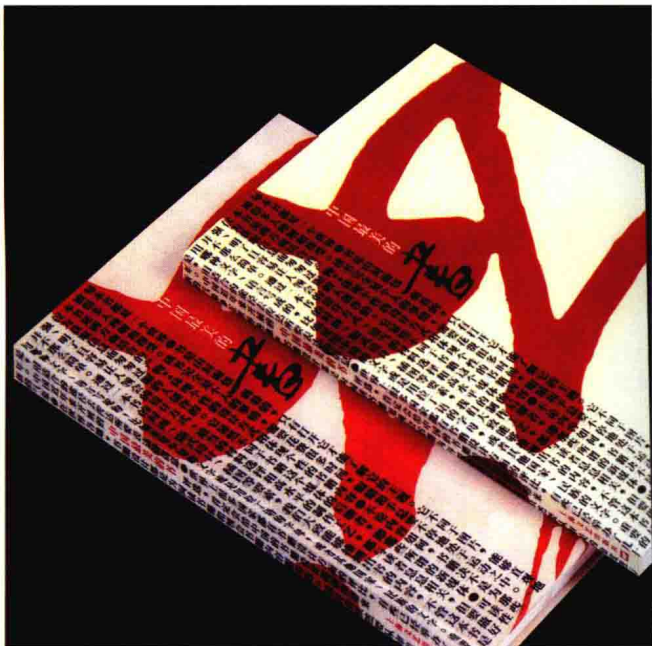
《中国传统织绣纹样》(设计:袁银昌)

《豆蔻梢头·韩美林人体艺术作品集》(设计:周建中)

《梦游手记》(设计:张红)

《中国最美的书2003—2005》(设计:袁银昌)

书籍,逻辑性强,有严格的科学性,它包括天文、地理、物理、化学、数学、医学、动物、植物等综合性学科。科技类读物的阅读对象按不同的文化层次又可为初级、中级和高级读物。初级读物主要是科普类,中级读物是应用科学书籍,高级读物为专业理论书籍。在设计中多采用插图和图表辅助说明,体现一种严谨的学术风格,如《热河生物群》。

(4) 社会科学类书籍

社会科学书籍类包括经济、法律、管理、政治等,此类书籍内容多,条理性强,相对枯燥,因此设计中通过文字编排的结构处理,适当地插图配置,可以增强书籍阅读中的兴趣,增强亲和力,如《中国历代美学文库》。

(5) 科教文化类书籍

科教文化书籍类常见的有教科书,如专业教材、辅助技能等学习书籍,在设计中需要针对专业与教育对象的层次设计,要求规范,应注重视觉元素的统一性与差异性。工具书包括字典、辞典、行业标准、法律法规等,这类书需要清晰的文字表述与编排,便于查找阅读,在设计中重点应体现条理性、规范性、检索性,一般不需要艺术处理,开本形式多样,便于携带、快速翻阅,如《基础图案设计丛书》。

(6) 期刊类

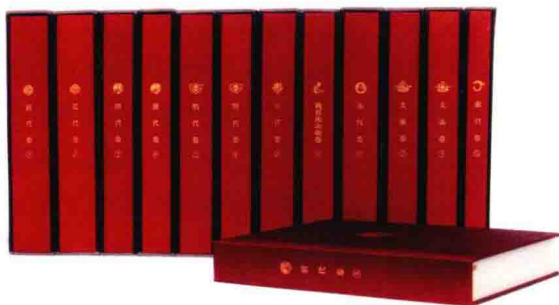
期刊类包括文学艺术类、自然科学类、社会科学类、时尚健康类及其他类,是一类定期或者不定期出版的书籍。这类书籍最大特征是有明显的识别性、连续性,内在的栏目结构基本相同,很规范,但设计风格要体现出不同杂志性质的定位。

(7) 儿童类书籍

儿童类书籍因对象的特殊性在设计上力求趣味、生动,因此鲜艳的色彩、可爱的卡通插图、简洁的文字、书籍形态的趣味变化都成为这类书籍的特色。例如《安徒生童话》就是以儿童书籍定位设计,大量的插图与简洁的文字说明,符合儿童对象的阅读心理需求。

《热河生物群》(设计:戚永昌)

《中国历代美学文库》(设计:刘晓翔)

《基础图案设计丛书》(设计:西晨、静坤)

艺术类期刊