

全国高等院校艺术设计类“十三五”规划教材
普通高等教育艺术设计应用型与创新系列教材

书籍设计

隋元鹏 高 蓬 编著

WUHAN UNIVERSITY PRESS
武汉大学出版社

全国高等院校艺术设计类“十三五”规划教材
普通高等教育艺术设计应用型与创新系列教材

书籍设计

隋元鹏 高 蓬 编著

WUHAN UNIVERSITY PRESS
武汉大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

书籍设计/隋元鹏,高蓬编著. —武汉:武汉大学出版社,2016.3

全国高等院校艺术设计类“十三五”规划教材 普通高等教育艺术设计应用型与创新系列教材

ISBN 978-7-307-17633-1

I. 书… II. ①隋… ②高… III. 书籍装帧—设计—高等学校—教材
IV. TS881

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 031991 号

责任编辑:林 莉 责任校对:汪欣怡 版式设计:马 佳

出版发行:武汉大学出版社 (430072 武昌 珞珈山)

(电子邮件:cbs22@whu.edu.cn 网址:www.wdp.com.cn)

印刷:湖北金海印务有限公司

开本:787×1092 1/16 印张:12.75 字数:273千字

版次:2016年3月第1版 2016年3月第1次印刷

ISBN 978-7-307-17633-1 定价:56.00元

版权所有,不得翻印;凡购买我社的图书,如有质量问题,请与当地图书销售部门联系调换。

序

作为信息的载体——书籍，伴随着社会的进步和 cultural 的发展，其内容的表达和形态也不断地发展。在中国，书籍的形态随着材料和印刷工艺、装订技术的发展逐步从龟骨、简策，经摺装、线装演进至平装、精装、电子书等现代形态，续写着文化与科技发展的历史。

正如吕敬人先生所言：装帧“即为书作打扮”。“装”：装订、包装，属于书籍制作装订工艺范畴；“帧”：指书籍的一页、图片的一幅，本意为书画等物的数量单位。“装帧”，本意是纸张折叠成一帧，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。在书籍物化过程中，属于印刷的后加工工艺。书籍设计是有机的、多维的、多层次、多因素的整体艺术类别，其信息的设定、传递、接受要经过一个系统的链接过程（策划设定—作者表达—编辑整理—设计传达—印刷加工—市场销售—读者接受）。它不仅要求书籍设计家从宏观的角度对信息进行把握，还需要从具体的设计要素层面对其进行表达：图形、文字、色彩、编排、形态、风格、系统皆是书籍设计的有机组成部分。书籍形态为书籍的呈现提供了实体的依托；图形、文字、色彩、编排等二维视觉要素则是为书籍穿上了漂亮的衣裳；风格使得书籍各部分的神韵得到了延续；系统则是从宏观的角度对以上各要素进行控制与协调，以使信息得到更有效的传达。

从上文中我们可以看到，“书籍装帧”较侧重装订等工艺技术层面，其设计对象“差不多只是书的外观，很少设计书的内部”；

“书籍设计”则更侧重于书籍整体角度的控制与把握，其设计对象也相应的包含图形、文字、色彩、编排、形态、工艺与材料等方面的内容。书籍形态设计由造型设计、结构设计和状态设计组成，状态设计中的完成状态包含了诸多书籍设计工艺材料的因素，“装帧”的含义基本涵盖于其中。然而书籍形态也只是为书籍的各二维视觉要素提供了载体，如何将书籍设计的面貌尽可能清晰、全面、系统地展示给读者，这成为作者在动笔之前所认真思考的问题。书籍整体设计要运用视觉语言来传达文本的内容精神，除了表现、传达文本内容精神，还要有相对独立的欣赏价值。追求探索性、实践性、艺术性是书籍整体设计的本体。这种表达方式是真诚的、有生命力的，这样的设计，具有感染力，触及读者心灵，是书籍整体设计的灵魂，也是书籍设计追求的最高境界。

每本书籍的设计都有其最正确、完美的方案，这本书本身所期望成为的模样如同谜底一般蕴含在书稿的内容之中。精读一本书，了解它的内涵、发现它的特征、赋予其视觉表现元素，并非只是借助繁琐的装饰吸引人的眼球，而是要明确地呈现这本书最为简洁、必要的元素。本书从图形、文字、编排、形态、工艺与材料等方面来介绍书籍设计便是基于这样的思考，从书的立体性、材质、工艺、装订方式、翻阅方式等诸多方面探究设计，让书的“美域”更加拓展，让书更具表现力和欣赏价值。

希望以此协助设计者更有效地探寻到书籍设计的表达方式。

山东工艺美术学院

隋元鹏 高 蓬

目 录

第1章 书籍设计概述	/1
一、书籍设计的功能	/3
(一) 实用功能	/4
(二) 审美功能	/5
(三) 商业功能	/5
二、书籍各部分名称	/9
三、书籍设计流程	/11
(一) 主题确定	/11
(二) 风格与定位	/11
(三) 视觉化创意	/12
(四) 编排与装帧	/12
(五) 物化过程	/12
(六) 功能检验	/12
(七) 宣传推广	/12
四、内容决定形式	/12
(一) 内容决定风格	/12
(二) 风格决定形式	/13
第2章 图形设计	/16
一、图形设计的类型	/18
(一) 艺术元素图形	/18

(一) 平版印刷	/141
(二) 凸版印刷	/143
(三) 凹版印刷	/143
(四) 丝网印刷	/145
二、无版印刷 (数码印刷)	/146
三、纸张的认识	/147
(一) 常用纸分类	/147
(二) 常用纸张特性	/148
(三) 纸张纸纹的认识	/148
四、书籍印前设计	/154
(一) 文字的编排处理	/154
(二) 图像信息处理	/155
(三) 文本与图片综合处理	/155
五、书籍的制版	/156
(一) CTP 制版	/157
(二) 页面拼版	/158
六、书籍印刷工艺	/159
(一) 网点的形态	/159
(二) 网点的线数	/160
(三) 专色设置	/161
(四) 特种纸张的运用	/162
(五) 烫金、银、漆工艺	/163
(六) 模切与压痕工艺	/164
(七) 凹凸压印	/166
(八) UV 上光	/166
七、书籍装订工艺	/167
(一) 书籍装订形式	/168
(二) 书籍装订方法	/170
(三) 中国传统书籍装订方法	/172

第7章 书籍整体设计欣赏

/178

一、《怀袖雅物》	/178
二、《囊括万殊 裁成一相：中国汉字“六体书”艺术》	/181

三、《乐舞敦煌》	/183
四、《邮票上的毛泽东》	/185
五、跨超本《红楼梦》	/186
六、《穿越火焰》	/189
七、《黑白的灿烂》	/190

参考文献	/193
------	------

第 1 章 书籍设计概述

教学目的、要求

本章较为系统地介绍了书籍设计的定义、功能、内容、设计流程，使学生能较为全面地了解书籍设计这一专业。经过本章的学习，需要学生能够明确装帧设计、封面设计、书籍设计之间的差异，掌握一般书籍设计流程，理解书籍形式和书籍内容的关系。

教学难点、重点

书籍定义、功能、内容、设计流程属于书籍设计的基础知识，是本章的教学重点。理解书籍内容和书籍形式的关系，涉及设计理念的转变，是教学的难点。

教学方法

理论讲授、案例演示、课堂讨论、案例赏析等教学方法结合运用。

什么是书籍？书籍是人类文明的载体、信息传递的媒介，是人类进步和文明的重要标志之一，在人类社会的进步和演变中发挥着重要的作用。它是指在一定媒体上经雕刻、抄写、印刷或光映的图文著作物。进入 20 世纪，随着科学技术日新月异地发展，传播知识信息的手段，除了书籍、报刊外，其他工具也逐渐产生和发展起来。但书籍的作用，是其他传播工具所不能代替的，无论是中国还是其他国家，书籍仍然是促进社会政治、经济、文化发展必不可少的重要传播工具（图 1-1）。

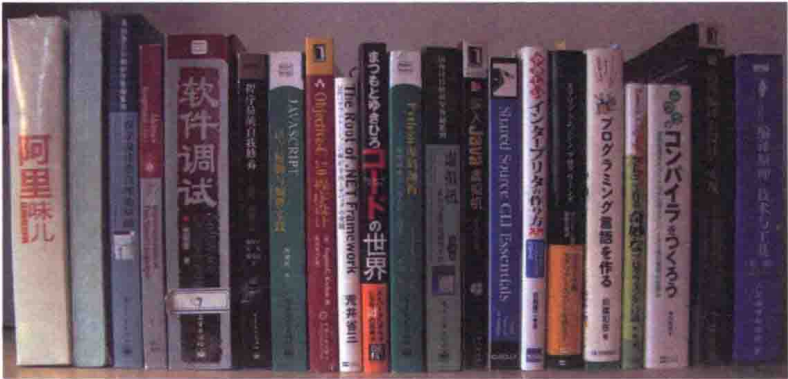

图 1-1

什么是装帧？装帧一词源于日本，在中国最早出现在 1928 年丰子恺等人为上海《新女性》杂志撰写的文章中。装帧一词出现以后很快被人们所接受，像所有词汇一样在长达数十年的使用中为人们所承认。装帧——“装”：装订，包装，是印刷品从纸张加工成册的工艺总称；“帧”为数量词，指书籍的一页，图片的一幅。装帧的本意是纸张折叠成一帧，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。

书籍装帧技术的起源比印刷术产生的时间大约早两千年。随着象形文字、形声文字的进化，最原始的书籍形式也开始问世，即“龟册”。从龟册到今天的平装书、精装书，经过了三千多年的历史，改变了十多种订和装的方法，基本上实现了书籍装帧技术的完整化。书籍装帧技术为书籍设计的发展提供了可能，但装帧本身侧重于将纸张由单帧加工成册的工艺过程，以它的概念来替代书籍设计的内容范畴显然是以偏概全的。

什么是封面设计？封面设计是针对护封、封一、封二、封三、封四、书脊等内容的设计，是书籍艺术中重要的一环，但它并不是书籍设计的全部（图 1-2）。出版业将书籍的著书者、编者、设计者、印刷者按照几乎相互割裂的方式分工、运作，是目前封面设计往往被理解为书籍设计的代名词原因之一。

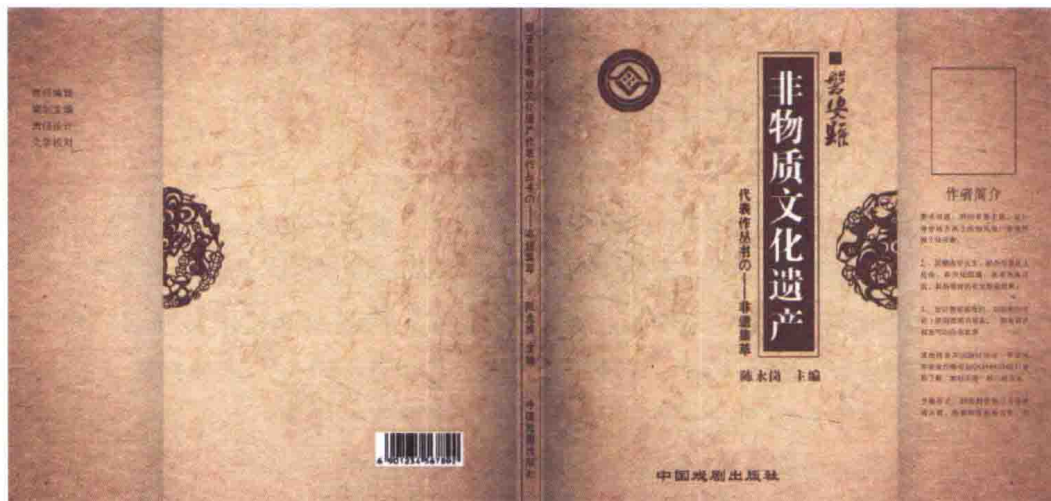

图 1-2

书籍设计包含的三个层面内容：Book design（书籍设计或称图书设计、书刊整体设计）、Bookbinding（书籍装订或封面装帧）、Typography（排版设计）、Editorial design（编辑设计）（图 1-3）。书籍设计所考虑的内容有：开本、封面、护封、扉页、书脊、版式、环衬、插图、封底、版权页在内的图形设计、文字设计、编排设计、形态设计以及工艺形式、使用材料等内容。

装帧与书籍设计的本质区别是什么？二者无论是概念性质、设计内涵、工作范畴、

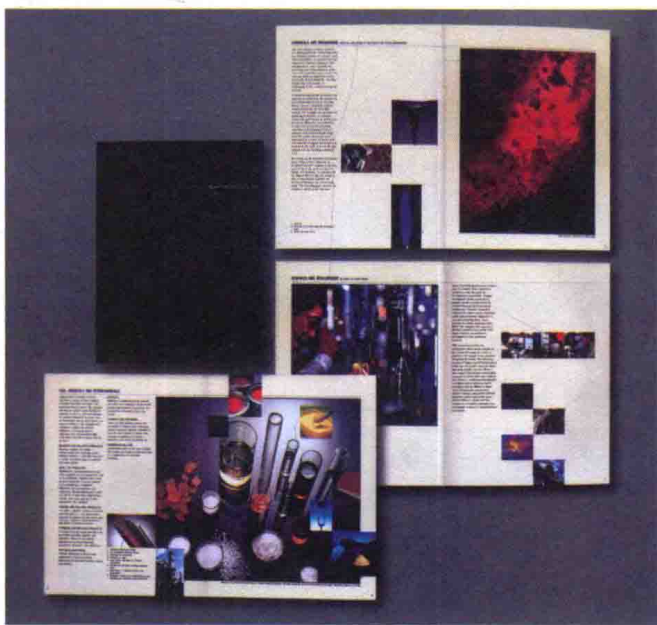

图 1-3

运行程序、信息传达均有着本质的不同。装帧以二次元思维和绘画式的表现方式完成书的封面和版式，而书籍设计是一种“构造学”，是设计家对主体感性的萌生、悟性的理解、知性的整理、周密的计算、精心的策划、节奏的把握、工艺的运筹……一系列程序经过有条理、有秩序地构建设计者心中的“构筑物”，其不仅仅是一本读物，它能与周围的环境取得一种和谐的理想空间。

正如书籍设计家吕敬人先生所言，“书籍设计是一种立体的思考行为。那种以绘画式的封面，以永远不变的正文版面为基点的装帧只是一个外包装。书籍设计应是包含着封面、环衬、扉页、序言、目录、正文、各级文字、图像、饰纹、空白、线条、标记、页码……内在的组织体从‘皮肤’到血肉的三次元的有条理的再现，为读者注入‘时间’概念的空间感受和情感思维的场所。陈旧的设计观念割裂了外表和内在的呼吸关系。出版工作中，以经济成本核算或印制条件所限为由，掩盖设计意识滞后与设计语言贫乏的现状，导致设计师们总以绘画式的思维方式进行表面化的装饰表演，也包括缺乏专业化的实质性设计概念探讨而满足于孤芳自赏式的空洞、花哨的文艺批评而使理论研究流于形式化。”

一、书籍设计的功能

书籍设计的发展一直伴随着人类文明和文化的进步。当今社会，新技术、新材料的

应用已成为书籍设计的重要特征。我们已悄然进入 21 世纪,随着政治、经济、文化不断朝稳定健康的方向发展,艺术创作有了良好的环境,国内外文化艺术交流的机会增多,带动了书籍设计业学术思路的更新。设计师们提倡书籍装帧的概念向书籍设计转变,这是最根本的,也是最重要的观念进步。一些有见地的出版家、有一定修养的学者以及有崭新理念的设计师们意识到书籍文化本身的含义,在书籍作为一种商品的同时也是文化的传递媒介,因此它应具有实用功能、审美功能和商业功能。

(一) 实用功能

书籍本质的功能是用来承载和传递信息,这是书籍基本的实用功能。通过被人们阅读与使用,书籍承载和传递信息得到实现。为了方便人们的阅读、丰富人们的阅读体验、准确传递阅读的内容,书籍设计就需要采用相应的编排设计、采用对应的图像、使用适当的文字形式、配合适度的工艺材料及装订形式来实现其阅读的功能(图 1-4)。

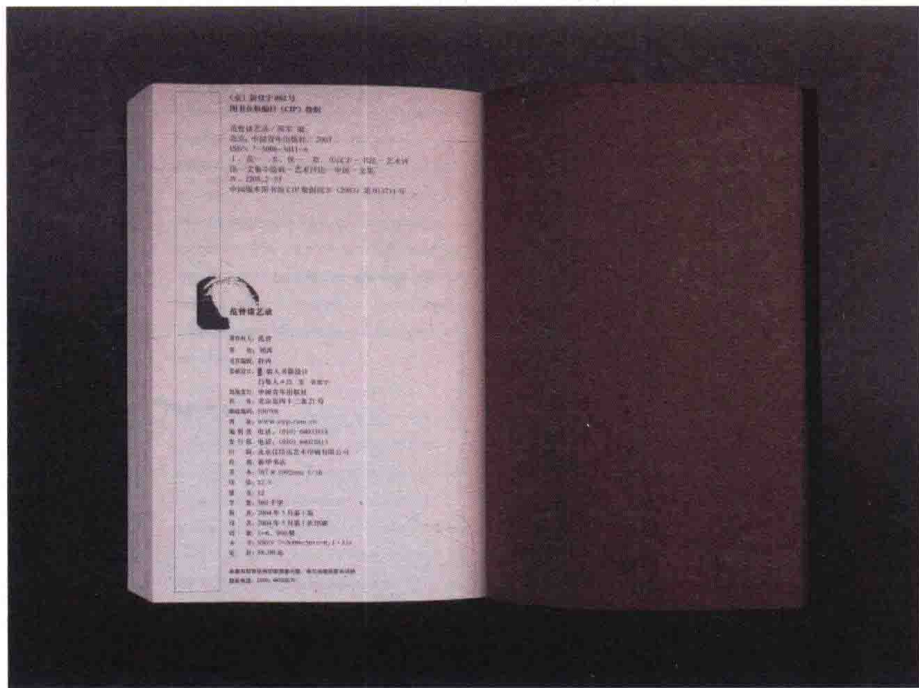

图 1-4

使用和保护实用功能。书籍的功能和作用从书籍的产生和发展过程可以看出,它轻便、耐久,易于记载、复制文字和图画,具有传播思想文化信息的功能。书籍的内容信息承载于书籍的各个组成部分之中,封面、护封、扉页、书脊、版式、环衬、插图、封底、版权页等通过装订形式组合形成整体实现了书籍被使用的实用功能(图 1-5)。护封、封面、书籍等部分在被使用的同时对书籍也起到了保护功能(图 1-6)。

图 1-5

图 1-6

（二）审美功能

书籍作为文字、图像的一种载体，是需要给人带来一定的审美感受的。书籍设计是一个和谐的统一体，应该说有什么样的书，就有什么样的设计与它相适应。

图书与读者见面，首先映入读者眼帘的就是书籍的封面。封面是书的外貌，它既体现书的内容、性质，又给读者以美的享受，并且还起到保护书籍的作用。它包括书名、编著者名、出版社名等文字和装饰形象、色彩及构图；体现书的内容、性质、体裁的装饰形象、色彩和构图。随着读者对于书籍的翻阅，封面、书籍、扉页、目录页、版式、插图、文字等，书籍设计的整体风格慢慢浮现出来，给读者营造出特有的审美空间（图1-7至图1-9）。

（三）商业功能

书籍具有较强的文化性，同时也具有商业性，是具有文化属性的特殊商品。书籍的商业功能决定了对它的策划运作需要从市场销售的角度来进行把握和控制。

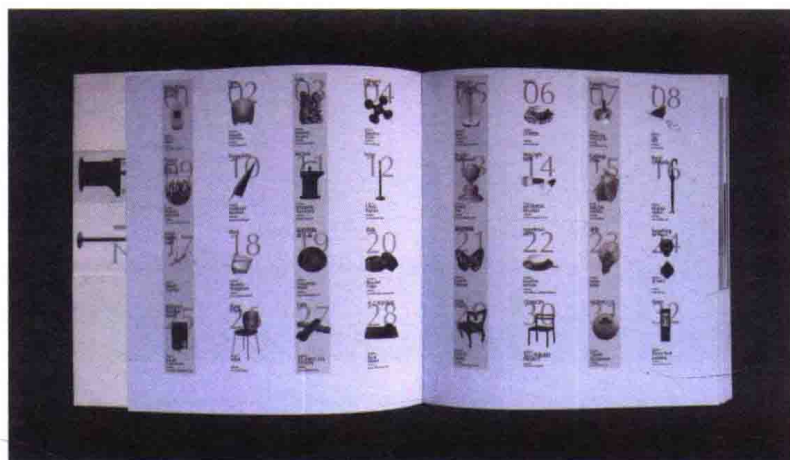

图 1-7

图 1-8

图 1-9

书籍设计是一位不说话的销售员。好的书籍设计能招徕读者，使其一见钟情，爱不释手。书籍的商业功能也对它的审美功能提出了要求，书籍设计首先要引人注目。书籍的设计只有在极短时间内吸引住读者的视线，才能导致读者进一步的判断和购买行为。因此，书籍设计要利用造型、色彩、图片和文字等一切视觉表现手法，创立一种具有强烈视觉冲击力的书籍形态，这就是我们在设计中必须遵循的首要原则（图 1-10）。

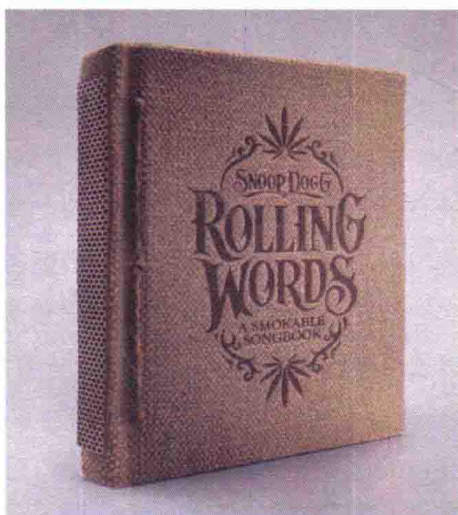

图 1-10

要做到引人注目，较为有效的方式是通过新颖巧妙的构思来形成书籍的图像、通过适当的色彩搭配来形成有效的视觉冲击力、通过恰当的书籍形态等使作品给人以明显的新鲜感。另外，采用一些新的印刷材料、印刷工艺和装订方式等，在视觉上都会给人以新颖的视觉感受（图 1-11）。

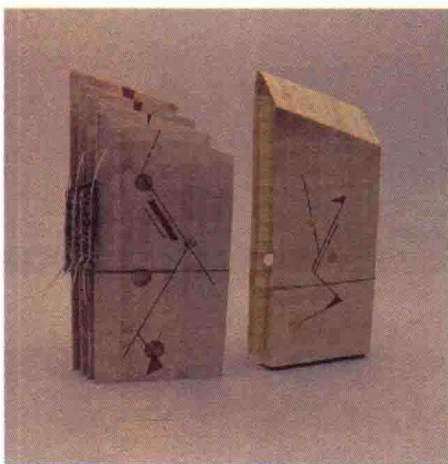
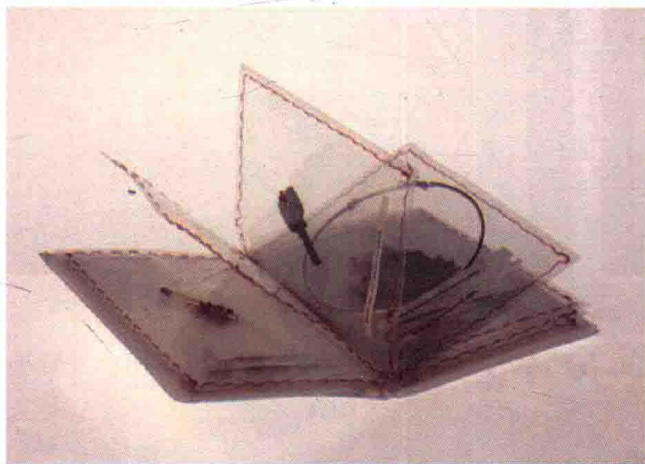

图 1-11

其次要易于识别。一方面图书的书名要一目了然，书名是体现书籍内容的主要标志，有很多读者购书都是经人推荐直奔书名而来的。因此，要利用适当的文字形式和色彩来呈现书籍名称，使其在最短时间内以最明显的形式传达给读者。另一方面要将书籍的内容准确地通过书籍设计传达出来，做到“见其面而知其文”，使读者看到封面就对“这是本什么书”有一个基本把握。这样有助于促使读者判断和购买。如果一本书的封面基调与文字内容相去甚远，尽管它立意新颖，造型和色彩也无可挑剔，也不能算一件成功的设计作品（图 1-12）。

最后书籍设计应具有良好的审美传达，所谓“审美传达”就是使人产生良好的视觉感受。现代销售心理学指出，使消费者产生良好视觉感受的商品通常会具有较高销售量。因此，根据不同类型的目标消费对象，需要有针对性的审美设定。比如，专业类的学术著作和面对一般读者的通俗小说在风格格调上需要有所差异；不同年龄的读者群也会有不同的审美取向，青年读物和老年读物在设计上要求显然不一样；针对不同性别的读者群，也需要强调出男性或女性的审美特征（图 1-13 至图 1-15）。

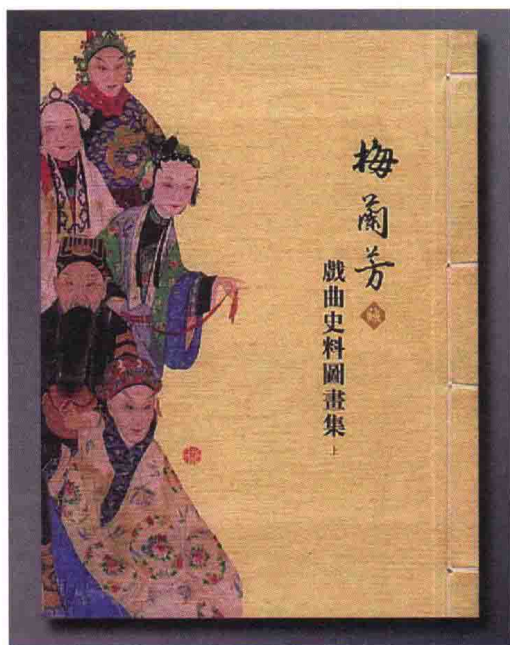

图 1-12

图 1-13

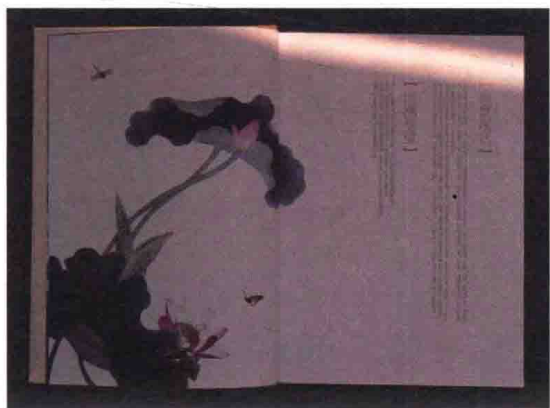

图 1-14

图 1-15

二、书籍各部分名称

每个人都不同程度地与书打交道，但并非每个人都能说出书的各个组成部分的名称。对于书籍设计人员来说，了解书的各个部分的名称是进行书籍设计的基础，它有利于设计过程的交流，有助于设计工作的展开（图 1-16）。

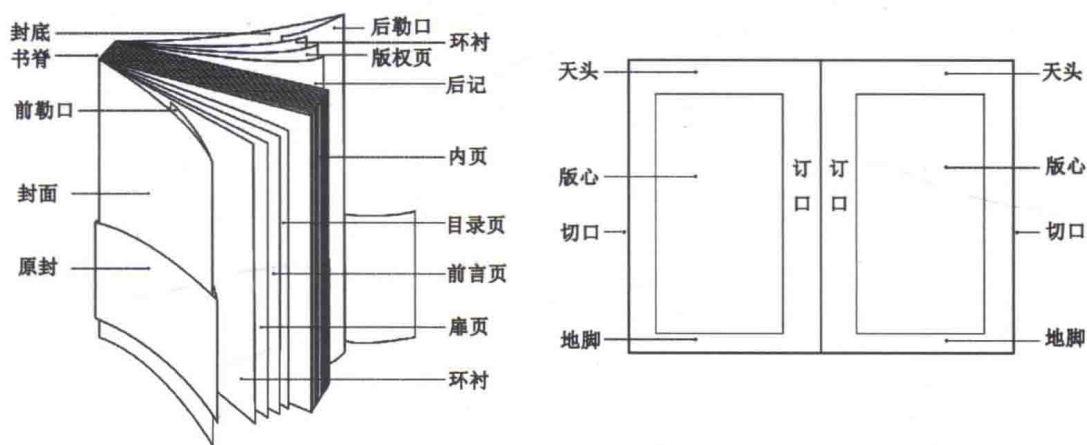

图 1-16

1. 护封：护封可称为是书籍的外貌，或“书的脸”，即包在书籍外面的书皮，作用是保护封面，同时也起到装饰作用和宣传效果。它通常印有书名、著作者名、出版机构名称。

2. 封面：其中包括书名、作者名、出版社名称（标志）。