

优设计 book art

书籍创意装帧设计

[英]夏洛特·里弗斯
苑 蓉

著
译

飞思数字创意出版中心 监制

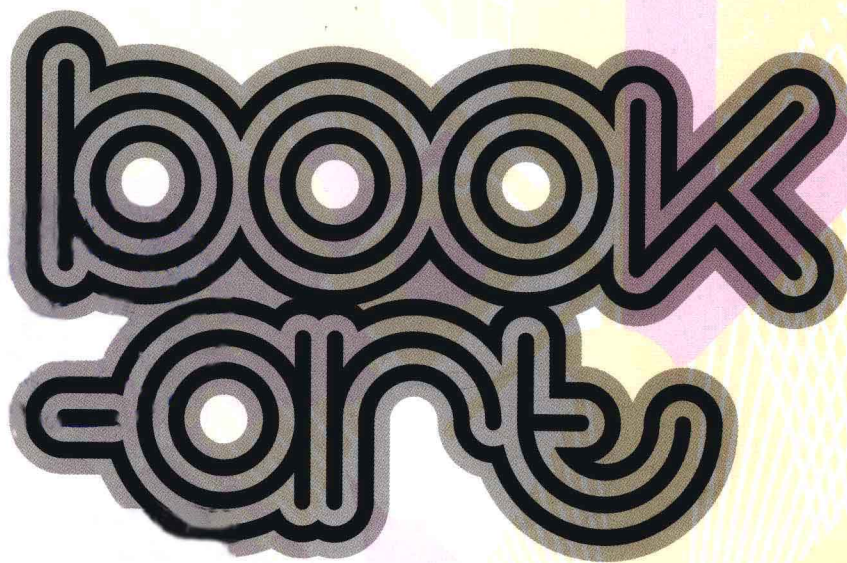
电子工业出版社
PUBLISHING HOUSE OF ELECTRONICS INDUSTRY
<http://www.phei.com.cn>

书籍创意装帧设计

[英]夏洛特·里弗斯 著

苑 蓉 译

飞思数字创意出版中心 监制

电子工业出版社

Publishing House of Electronics Industry

北京·BEIJING

内容简介

夏洛特·里弗斯(Charlotte Rivers)是多家国际设计杂志的自由撰稿人,并且是多本设计类图书的作者,例如The Best of Disc Art等。

本书列举了许多国外优秀图书设计的封面、封底、书脊、内页、包装形式,时尚感颇强,对设计人员有较大的启发作用。本书不仅介绍了图书包装设计的创意灵感,同时还揭示优秀图书设计的行业规则和设计方法,对于设计行业、图书包装、出版社的从业人员来说具有较好的案头参考价值和收藏价值。每章都有对知名设计师的专访,希望给读者广阔的了解和思考空间,带来无限的创意启发,提升自己的设计水平。

本书适合设计师、设计专业师生学习参考。

Book-Art: Innovation in Book Design: 9782888930884

Written by Charlotte Rivers

Copyright © RotoVision SA 2009

All rights reserved

本书简体中文版专有出版权由RotoVision SA授予北京时尚博闻图书有限公司,然后转授给电子工业出版社,未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书的任何部分。

版权贸易合同登记号 图字: 01-2010-7339

图书在版编目(CIP)数据

书籍创意装帧设计/(英)里弗斯(Rivers,C.)著;苑蓉译.一北京:电子工业出版社,2011.4
(优设计)

书名原文: Book-Art: Innovation in Book Design

ISBN 978-7-121-12498-3

I. ①书… II. ①里… ②苑… III. ①书籍装帧—设计 IV. ①TS881

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第240214号

责任编辑: 何郑燕

文字编辑: 侯琦婧 田 蕾

特约编辑: 陶 然

策划引进: 北京时尚博闻图书有限公司

www.book.trends.com.cn

印 刷:

装 订: 北京利丰雅高长城印刷有限公司

出版发行: 电子工业出版社

北京市海淀区万寿路173信箱 邮编: 100036

开 本: 930×1030 1/16 印张: 10 字数: 256千字

印 次: 2011年4月第1次印刷

定 价: 59.00元

凡所购买电子工业出版社图书有缺损问题,请向购买书店调换。若书店售缺,请与本社发行部联系,联系及邮购电话:(010) 88254888。

质量投诉请发邮件至zltts@phei.com.cn,盗版侵权举报请发邮件至dbqq@phei.com.cn。

服务热线:(010) 88258888。

目录

Chapter 1 图书封面与包装

010

“好的书籍封面会微笑着面对读者，并且态度真诚；也会跟读者握手交谈，观点坚定、明朗。”

——乔·马瑞安奈克（Joe Marianek），美国

“一个好的封面不仅能够恰如其分地让读者体验书中的内容，而且能够突出特定的视角、本质或定位。能够平衡这两方面最好。”

——布雷特·菲利普斯（Brett Phillips），澳大利亚

- 彩色多用途纸画册-Kid Acne、摄影作品集-Buried
- 年报年鉴-国际平面设计协会（AGI）年报
- 访谈录-All Men Are Brothers、三本书-Attityd/Miljö/Planering
- 短篇小说集-Majas Morsas Kompis Sambo、摄影集-Martin Mischkulnig
- 展览教材-In Limbo、雨果伯斯奖-The Hugo Bass Prize 2004
- 岩板设计书-The Conversation、参展图书-RADAR
- 旅行中的艺术品-Lost、小说-Under the Skin
- 图书-Friends With You Have Powers!、多内容图书-Worldchanging
- 短篇小说集-The Fahrenheit Twins
- 素描作品集-Takehito Koganezawa: Drawing、摄影作品集-Mexico
- 画集-Robert Ryman、迷幻艺术作品-Mushroom Girls Virus
- 当代瑞士平面设计界的总汇-Altitude、介绍历史的书-Föhrenwald
- 专访：布雷特·菲利普斯（Brett Phillips）050
- 专访：何见平（He Jianping）051

Chapter 2 设计作品

052

“书籍本身就是自己的立体海报。”

——乔·马瑞安奈克（Joe Marianek），美国

“如果内容在封面设计中不漏痕迹，留给读者发挥想象的空间，我相信这样的设计才会引人入胜。”

——大卫·皮尔森（David Pearson），英国

- 旅行见闻-Karlssonwilker's 12 Days in Serbia
- 作品集-Frost* (sorry trees)、当代艺术家系列丛书
- “百年校庆” 年刊-V71、最优秀诗集-Poetry Essentials
- 作品集-Head, Heart&Hips
- 教育哲学书-Looking Back, Thinking Ahead
- 线装精装书-Owning Art、概念艺术图书-87
- 人与太空-Man and Space、设计作品集-Freestyle
- 女性健康书-Extraordinary Friendships Through Breast Cancer
- 食谱-Breakfast Lunch Tea
- 世界大都市地图集-Metropolitan World Atlas
- 全球诊治HIV讨论大会后出版图书-Why We Must Provide HIV Treatment Information
- 艺术家作品集-Tate Modern Art series、双年展图书-The Unhomely
- 字体图书-Popper、小说丛书-Contemporary Fiction series
- 杂文集-Get Off of my Cloud、作品集-Diseño + Ideas
- 英国各高校100个新发现和新进展-EurekaUK

专访：达伦·沃尔（Darren Wall）.....092

专访：乔纳森·埃勒里（Jonathan Ellery）.....093

Chapter 3 印刷与加工

094

“我的灵感来源于一种持续不断的热爱，对纸张、油墨、制作过程……”

——乔纳森·埃勒里（Jonathan Ellery），英国

“与其让我自由发挥，我更愿意被要求做一本成本低廉、黑白印刷、不包括任何图片在内的平装书。”

——达伦·沃尔（Darren Wall），英国

- 玩具团队-Neighbourhood、时尚摄影集-TuuliTastic
- 对房子的礼赞-De Illusie 1991-2006
- 艺术展品-Jennifer Steinkamp、版面活泼的书-Hin und Her
- 图形小说-Odysseus、限量手工“书”-Pe Búkk
- 特写镜头-Surface Seduction、另一个宇宙的故事-A Fairy Find
- 品牌设计精品集-Material by Product
- “草稿本”-La Cambre Mode[S]1986-2006

- 画廊艺术-Formation and Form: West Space 1993-2003
 - 毕业生名录-A Book of one Hundred and Sixty One Students and Their Work
 - 城市风光-Cityscapes、品牌标识集-Leave Your Mark
 - 码头构建计划-VOLTA.、小说-Bedlam、“奢侈”-Vardags Lyx
 - 荷兰-The Small Home World Atlas
- 专访：乔·马瑞安奈克（Joe Marianek）.....128
- 专访：大卫·皮尔森（David Pearson）.....129

● Chapter 4 体验延展 130

“体验一本书就像体验生活一样，每个人都在寻找吸引自己的东西。”

——布雷特·菲利普斯（Brett Phillips），澳大利亚

“书籍是融合了各种元素的整体，是人们与之交流并收藏的对象，所以它的外观和质感至关重要。”

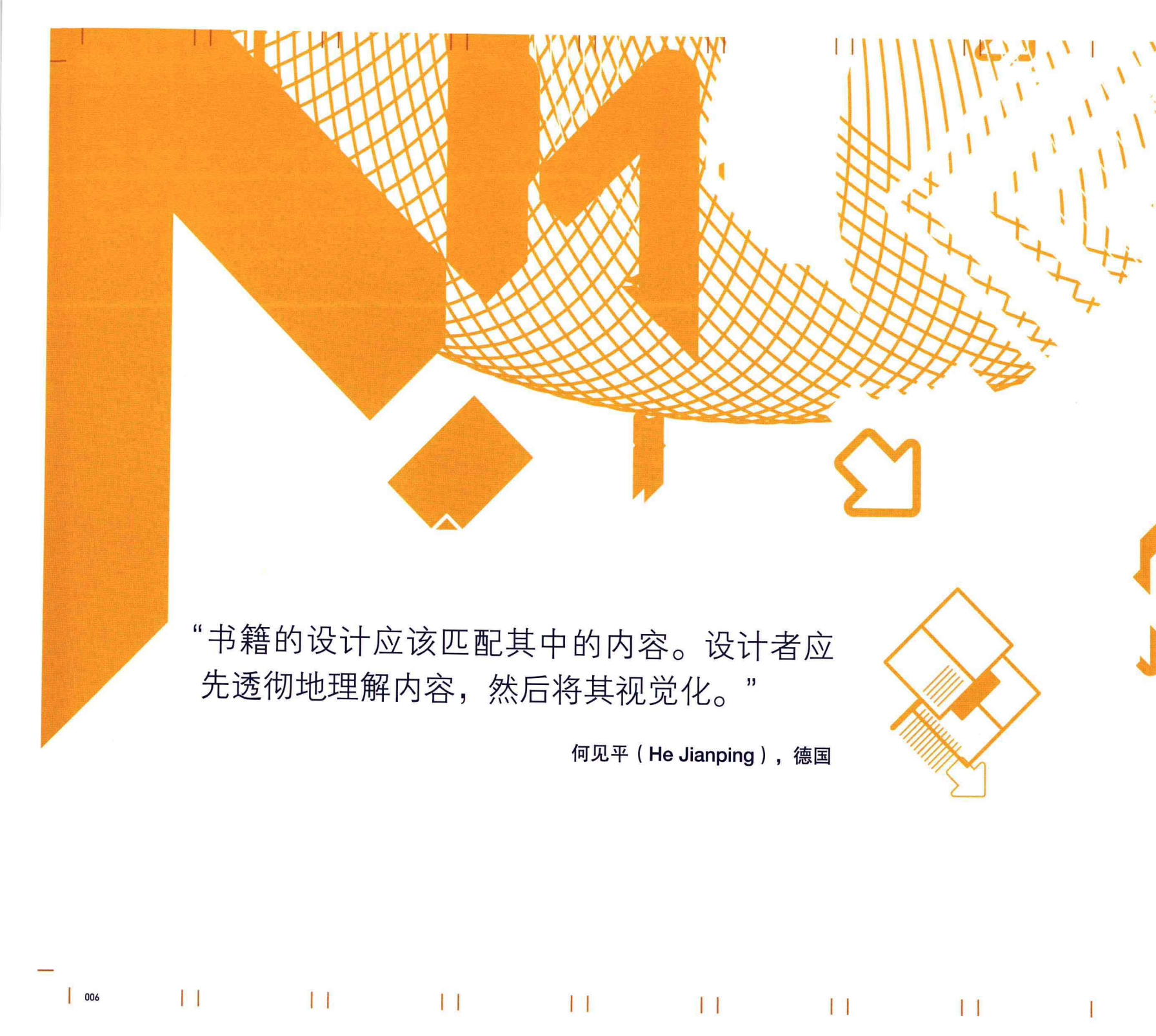
——吉姆·斯托达特（Jim Stoddart），英国

- 摄影集-Against My Killer、宣传书-Think Tank、纪念册-Fifty
- 纪念册-RISD Yearbook 2003、盒装明信片书-Douglas Gordon's
- The Vanity of Allegory、公司介绍书-Action Spaces
- 海报书-Flip the Script、字典里的旅程-Lexicon
- 作品集-Imi Knoebel:Primary Structures 1966/2006
- 街头艺术-The Art of Rebellion 1/The Art of Rebellion 2

专访：尼克·贝尔（Nick Bell）.....152

专访：吉姆·斯托达特（Jim Stoddart）.....153

联系方式和致谢 155

“书籍的设计应该匹配其中的内容。设计者应先透彻地理解内容，然后将其视觉化。”

何见平 (He Jianping) , 德国

前言

当今互联网上的资源如此丰富，让我们一度以为读书的时代即将结束。然而，事实并非如此。相反，书籍销售量每年仍旧持续增长。随着科技的日新月异，排版设计的创新让人们更加需要并喜爱读书，因此创新的设计成为拯救书籍销售量的一方良药。想想看，我们中有不少人每天都花很多时间，盯着屏幕——电脑、电视、iPod，还有手机。因此，不时地看看书还真是一种新鲜的消遣。哪怕只是随便翻翻，感觉也是不一样的。另一方面，当今一些引人注目并极具创新性的设计作品也开始渗透入书籍出版业中。在本书中，我们收录了来自世界各地的书籍设计作品。

像杂志出版商一样，出版这些书的团队大都精简独立，自行创作并出版。许多顶尖之作都出自创意人之手，也是创意人的好参考。如果你去逛艺术设计书店，就会发现书架上琳琅满目地摆放着设计精美的书籍和设计师专著。其中一些比较出名，例如：*S,M,L,XL*（意为《小、中、大、特大》）、阿布德·索达诺（Aboud Sodano）专为时尚设计大师保罗·史密斯（Paul Smith）制作的*You Can Find Inspiration in Everything*（意为《一切都可以成为你的灵感》），以及厄玛·布（Irma Boom）的*Sheila Hicks: Weaving as Metaphor*（意为《希拉·希克斯：编织的隐喻》）。

除此之外，不少主流出版商也制作了设计精美的书籍。例如，费伯出版社（Faber & Faber）重新制作了他们曾经出版的*Poetry Essentials*（意为《精华诗歌选集》）。他们为整套书设计了盒式书套，并为每本分册配上了风格迥异的精美文字。达伦·沃尔（Darren Wall）说：“我们开始经营费伯出版社的时候，首要目标之一就是与设计师合作，让他们像给唱片公司和广告公司做设计那样帮我们制作新颖精美的作品。我感

觉出版业的设计水平好像总是滞后于其他创意行业，所以非常想做一些引人注目，甚至并超出预想的封面来挑战人们的视觉感官。”

另一个经典的例子，就是*My Penguin*（意为《我的企鹅经典》），这是企鹅出版集团（Penguin）在2006年出版的一套六册装经典名著合集，其中包括了弗吉尼亚·伍尔夫（Virginia Woolf）的*The Waves*（中文《海浪》）和简·奥斯汀（Jane Austen）的*Emma*（中文《爱玛》）。分册的封面采用空白设计，让读者们设计自己的封面，再把作品上传到网络图片库。2004年制作的*Great Ideas*（中文《企鹅经典系列》）同样值得一提，当中收集了众多政治和哲学辩论思想。全书由大卫·皮尔森（David Pearson）负责设计。尽管当时经费紧张，他还是完成创作了一系列出色的封面，并赢得了数项设计大奖。

很难说排版设计最早是什么时候出现的，不过可以肯定，早在15世纪中期，尤其是活字印刷术出现后，这一专业就兴盛起来了。*The Gutenberg Bible*（中文《古登堡圣经》）便是第一部代表力作，它的问世推动了排版设计此后的剧烈变革。在出版界，有几个里程碑事件是不得不提的。1947年，扬·契柯（Jan Tschichold）加入了企鹅出版集团。之后他进行了一系列改革，从此奠定了现代书籍设计的基准。设计与出版结合的佳例并不止于此，设计师布鲁斯·茅尔（Bruce Mau）就是纽约地带图书出版社（Zone Books）的一个法宝。奇普·基德（Chip Kidd）在纽约克诺夫出版社（Knopf）的创作也让人眼前一亮，《今日美国》（*USA Today*）称他“与摇滚明星不相上下。”

制作工艺愈发重要，是影响排版设计的另一个因素。因为这意味着设计师能以更多方式让他们的作品独树一帜。在书籍

制作中，需要考虑的因素非常多。例如，选用何种材质的纸？用什么油墨？什么字体？封面的文字要不要凹凸印？这些都是需要设计师悉心斟酌的。正如SEA设计工作室（SEA Design）的乔恩·道林（Jon Dowling）所说：“设计在于选择，一个设计的成功取决于我们设计师是否有学识和审美能力做出好的选择。从选择纸张、字体和图片，直到作品的完成，整个设计过程必须紧扣内容精华。但是设计也要有分寸，既不能对内容造成干扰，更不能占用内容的空间。一个好的封面首先要在书架上与众不同，其次才是向读者展示其内容。”

所以，我们应不应该用封面判断书的好坏呢？这个问题见仁见智。大体来说，读者们或多或少地都会以封面优劣来评价一本书。因为现今的设计标准如此之高，读者肯定会关注封面的。要是没有优良的设计，如何解释书籍内容的品质呢？正如企鹅出版集团的吉姆·斯托达特（Jim Stoddart）所说：“优美的文字固然值得一读，但书籍是融合了各种元素的整体，是人们与之交流并用来收藏的对象，所以它的外观和质感至关重要。”设计师文斯·弗罗斯特（Vince Frost）也赞同这个观点，他说：“书籍设计的优劣取决于设计师是否尽善尽美地体现了书的内容。否则就好比顾客去一间优雅的餐厅，却吃到了难以下咽的食物。所以说，一本书的设计，方方面面都要完美。”

话虽如此，设计师尼克·贝尔（Nick Bell）觉得，还是有太多书因为封面设计不良而让整本书尽失容颜。但我们别无他法，还是继续以封面来判断一本书的设计优劣，尤其是那些特别热爱精美设计，也特别厌恶拙劣设计的人。

本书旨在展示新颖的书籍设计，这些设计挑战常规，带给

读者一些意想不到的东西。不论是小说类还是纪实类书籍，都有一个共同点——那就是它们都极其特别，让人过目难忘。因为消费者对设计领域日益关注，所以设计师必须不断地努力来满足他们对审美的要求。而他们当中的成功典范，也将在这本书中展示。

夏洛特·里弗斯（Charlotte Rivers）

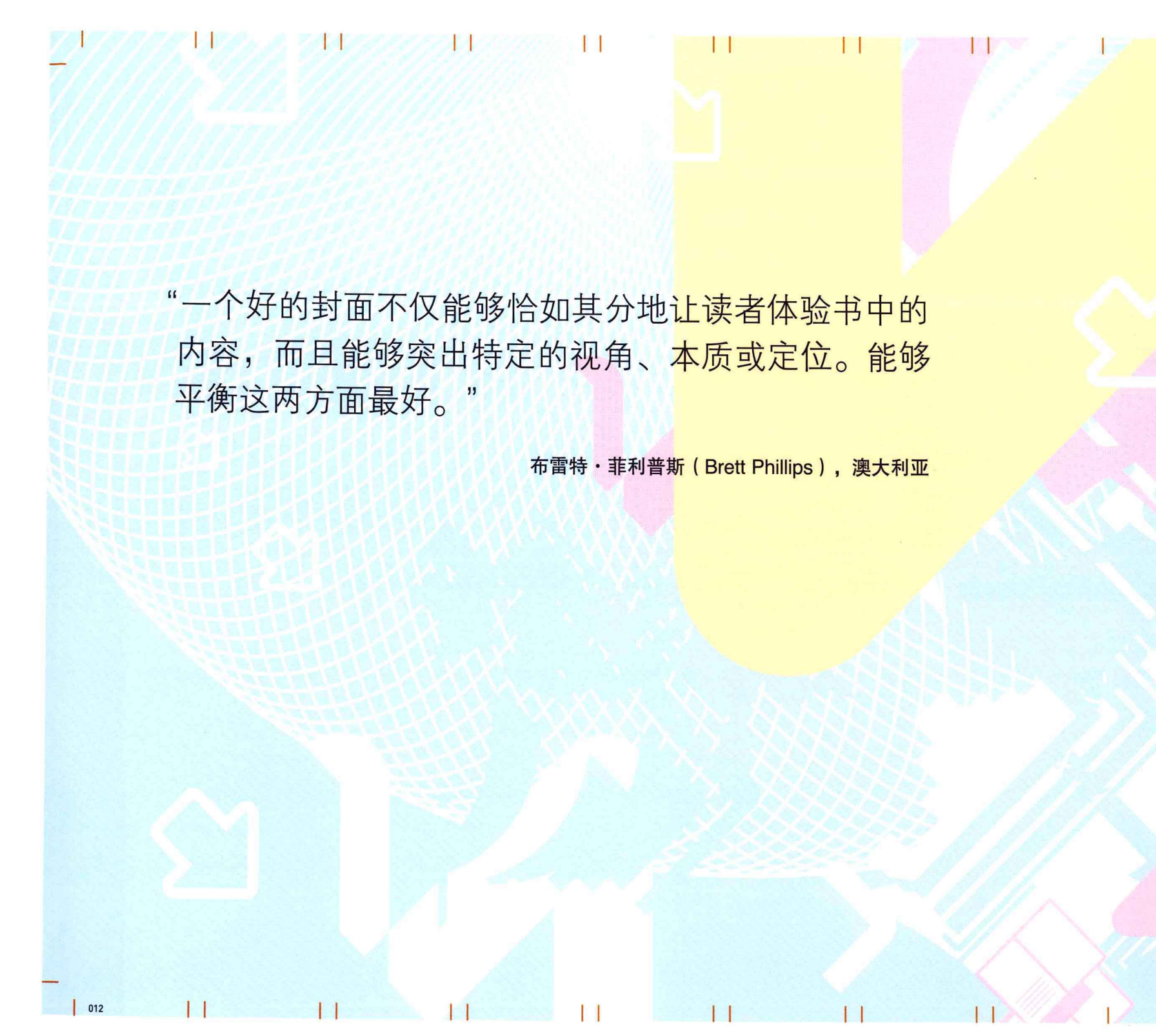
Chapter 1

“好的书籍封面会微笑着面对读者，并且态度真诚；
也会跟读者握手交谈，观点坚定、明朗。”

乔·马瑞安奈克（Joe Marianek），美国

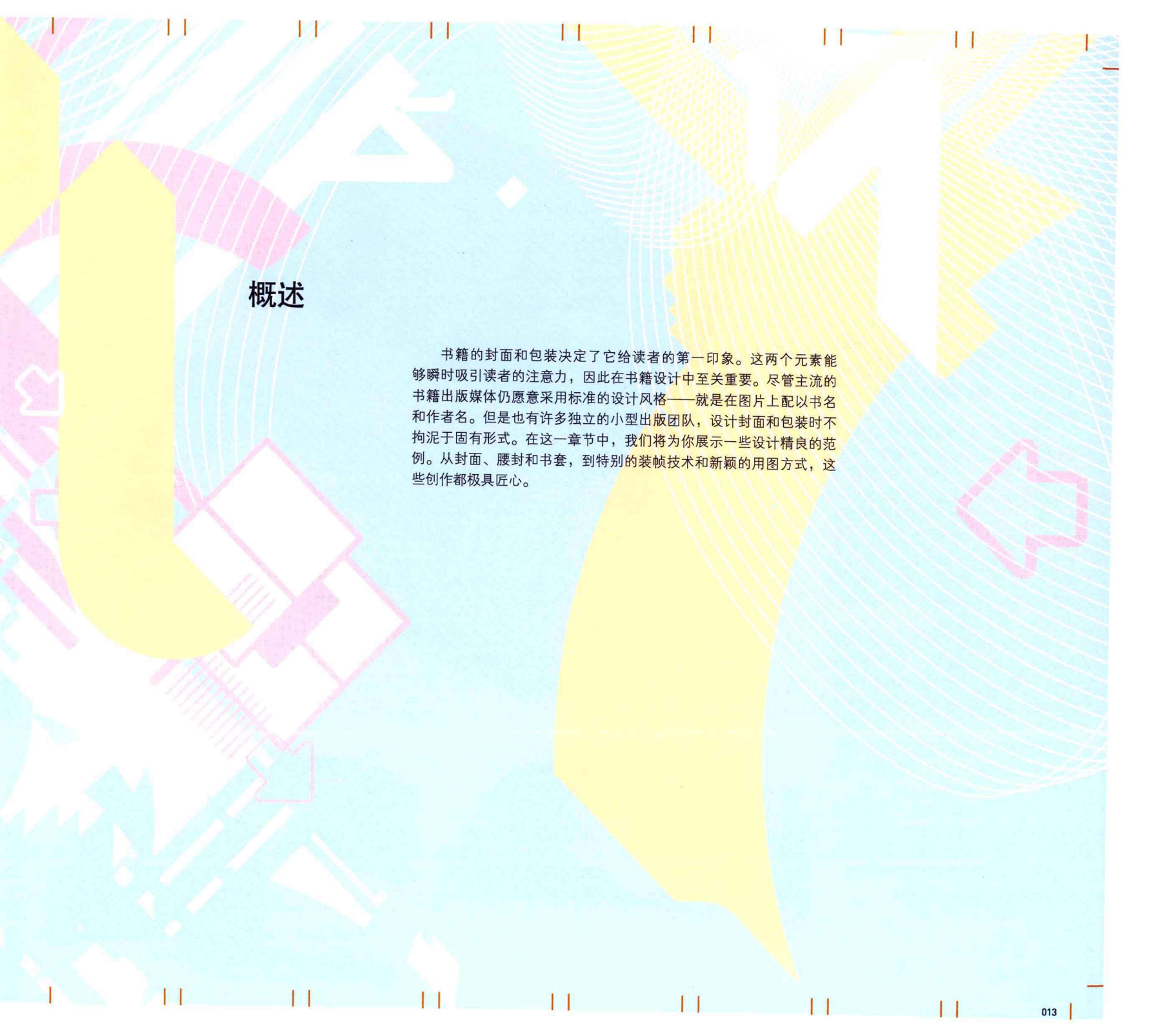
The background is a vibrant, abstract composition. It features a large, bright yellow shape on the left side, partially overlapping a light blue area. The light blue area is filled with a white grid pattern that curves and warps, creating a sense of depth and movement. There are also several white, stylized arrow-like shapes pointing in different directions. The overall color palette is dominated by yellow, light blue, and white, with some darker blue and pinkish-purple accents.

图书封面与包装

“一个好的封面不仅能够恰如其分地让读者体验书中的内容，而且能够突出特定的视角、本质或定位。能够平衡这两方面最好。”

布雷特·菲利普斯（Brett Phillips），澳大利亚

概述

书籍的封面和包装决定了它给读者的第一印象。这两个元素能够瞬时吸引读者的注意力，因此在书籍设计中至关重要。尽管主流的书籍出版媒体仍愿意采用标准的设计风格——就是在图片上配以书名和作者名。但是也有许多独立的小型出版团队，设计封面和包装时不拘泥于固有形式。在这一章节中，我们将为你展示一些设计精良的范例。从封面、腰封和书套，到特别的装帧技术和新颖的用图方式，这些创作都极具匠心。

设计：保罗·里尔登（Paul Reardon）

美术指导：彼得与保罗工作室

（Peter and Paul）

插画：顽童青春痘（Kid Acne）

出版：罗勃特·霍恩集团

（Robert Horne Group）

国家：英国

彩色多用途纸画册-Kid Acne

为了帮伦敦最大的纸张供应商——罗勃特·霍恩集团宣传他们的产品——卡士（Kaskad）彩色多用途纸，彼得和保罗设计工作室与涂鸦艺术家兼饶舌歌手和插画家“顽童青春痘”合作，共同制作了这本书。

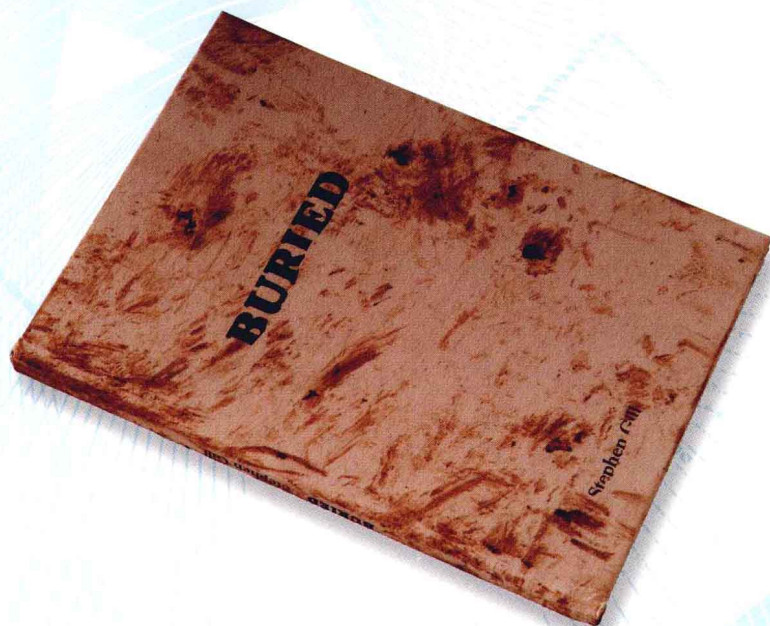
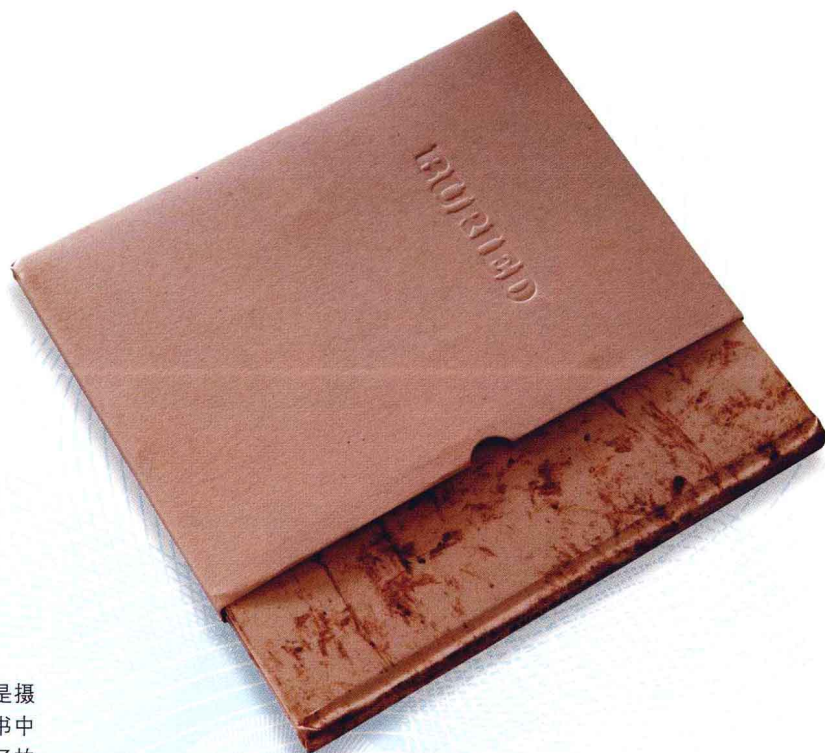
“我们第一个想到的就是让纸张与现代艺术作品相结合。于是我们找到‘顽童青春痘’，也就是阿达·埃德纳（Ada Edna），决定制作一本他的个人作品集。”里尔登说，“尽管埃德纳的流行作品已然是书中的一大亮点，但我们也必须表现纸张的优点。埃德纳的作品用色很讲究，通常选用平实、温和而质朴的色彩，选用颜色较为中性的纸张进行着色，效果非常棒。”

“我们本来想把很多颜色混搭在一起，但很难搭配协调。”里尔登又补充，“我们采用了法式折装订法，这样更容易对齐色块部位。书中的访谈部分采用了短页设计，这样可以让书页侧面的色彩条挨在一起。另外，我们还设计了一种别致的包装方式，让封面上两种截然不同的色调交错呼应。”

这本书里收编了很多“顽童青春痘”的作品，我们还请他专门为本书创作了一些作品，增添了更多看点。我们所采用的分栏设计能够让排版更整齐，让图片持续地在页面间顺畅流动。

设计：梅拉妮·缪思
(Melanie Mues)
——缪思设计工作室
(Mues Design)
摄影：斯蒂芬·吉尔
(Stephen Gill)
出版：佚名图书 (Nobody Books)
国家：英国

摄影作品集-Buried

Buried (意为“埋”) 实际上是摄影家斯蒂芬·吉尔的作品集。因为书中所展示的摄影作品都被摄影师埋在了拍摄地点附近, 所以“埋”便成为缪思设计这本书时的灵感来源。她也先将每本书都埋起来, 过一段时间再挖出来, 这样, 每本书都不同程度地沾了一些污渍, 甚至被腐蚀。不过每本书都配有一个白净的书套, 并用无色凹凸印技术将书名印在正面。

“我和斯蒂芬合作设计过很多作品, 我们已经很有默契了。” 缪思说, “他设计时非常注意, 避免让设计比内容本身更突出。所以他希望我们的设计用一些特殊的形式、材料和处理方式, 体现这本书有趣、手工的特色。”

Buried这本书仅印刷了750本。除了封套, 每本还附赠一套干净的印刷摄影作品。