

装帧设计

BOOK DESIGN

DEWEI GRAPHIC
DESIGN SPACE

09109453

TS881
0/1

M o d e r n
G r a p h i c
D e s i g n e r
S e r i e s

B

O

O

K

DEWEI GRAPHIC
DESIGN SPACE

C0485495

湖南人民出版社

装帧设计

图书在版编目(CIP)数据

装帧设计 / 毛德宝编著. — 南京: 东南大学出版社,
2000.1

(现代设计丛书)

ISBN 7-81050-501-7

I. 装… II. 毛… III. 装帧—设计 IV. T888

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 65271 号

东南大学出版社出版发行

(南京四牌楼 2 号 邮编 210096)

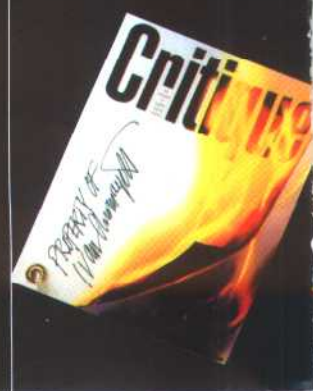
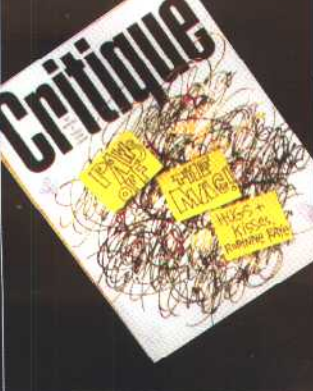
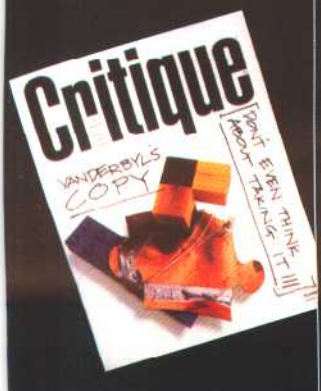
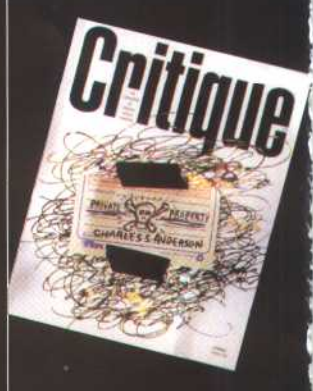
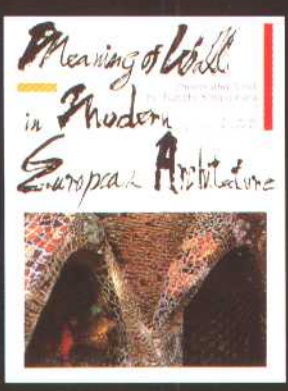
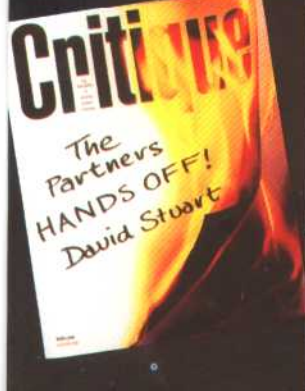
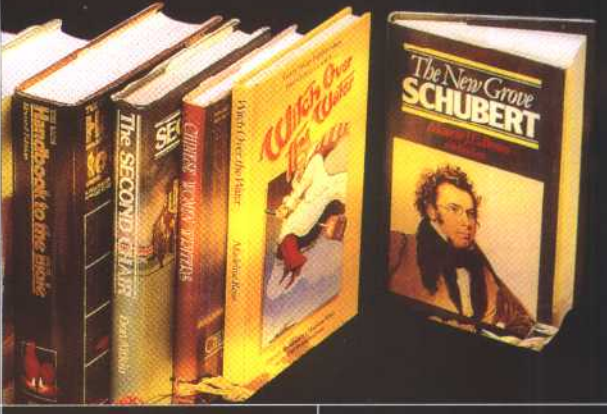
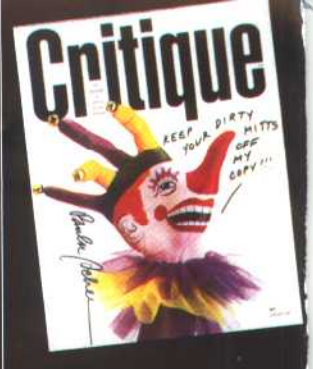
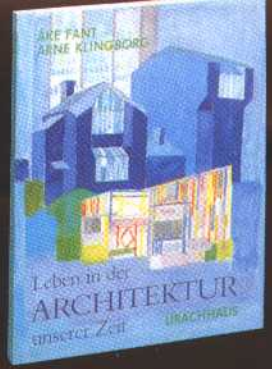
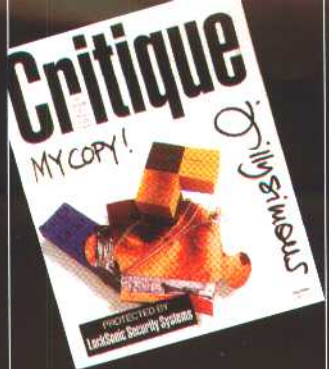
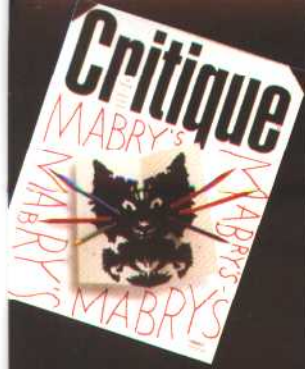
出版人: 宋增民

江苏省新华书店经销 苏州印刷总厂印刷

开本: 850 mm × 1194 mm 1/16 印张: 4 字数: 20 千字

2000 年 1 月第 1 版 2000 年 1 月第 1 次印刷

印数: 1 ~ 4000 定价: 25.00 元

目

录

概述

1

开本设计

8

字体字号

10

书籍设计术语介绍

11

技术常识

印刷工艺

制版技术

纸张知识

装订工艺

14

书籍装帧设计基础

18

装帧设计的基本原则

20

书籍装帧整体设计

书籍装帧设计程序

版式设计

21

概述

书是什么？是人类文明的伟大标志，是人类智慧、意志、理想的最佳体现，是人类表达思想、传播知识、积累文化的物质载体。而装帧艺术则是对这个物质载体的结构和形态的设计，是人类的智慧所创造的“第二个自然界”。

书籍装帧艺术随着书籍的出现而逐步发展，装帧形态与所用的材料因各个历史时期书籍装帧方法的不同而各具特色。世界装帧艺术经历了一个原始——古代——现代漫长的发展过程。原始时期从甲骨刻字到造纸术与印刷术发明之前的原始装帧艺术，在形式上都是取材于自然界的现成物质材料，在石头、甲壳、兽骨、金属、陶瓷、砖瓦上刻写文字，成为当时的“书籍”。在国外有莎草纸书、蜡版书、泥版书、手抄书、羊皮纸书，迄今出土较早的约公元前3000~前2500年的古埃及抄写在莎草纸上的典籍，公元前2世纪小亚细亚帕加马城开始制作羊皮纸，传入欧洲，大量推广，成为华丽的羊皮纸书，在中国出现了简策、帛书等装帧形态。自从人类发明了纸张、印刷术以后，便进入了古代时期，以欧洲为中心的西方装帧形式有哥特式宗教手抄本书籍、谷腾堡的平装本、袖珍本以及王室特装书籍。接近现代的精装本形式是在16世纪的欧洲出现的。19世纪末，工业革命之后，西方出现了以莫里斯、格罗佩斯为代表的现代设计端倪的书籍装帧设计。在中国，书籍装帧经历了卷轴装、旋风装、经折装、蝴蝶装、包背装、线装，到“五四”新文化运动，我国才有了现代装帧艺术形式的书籍。

书的结构和形态的演变，展示了人类智慧的足迹。今天，现代印刷装订技术的发展与完善，为书籍装帧设计提供了无限广阔的天地，促使书籍装帧设计出现了质的飞跃，在艺术殿堂占有一席特殊的位置。

书籍装帧艺术在中国有着悠久的历史渊源，具有自己独特的民族风格和审美意识。

探讨与研究我国古代书籍装帧形式，对我们发展今天的中国书籍装帧设计具有十分重要的意义。探索传统的书卷美与现代书籍设计相融合的方法，是书籍形态变革的价值之所在。当代的中国书籍设计师们一方面要虚心学习前辈的丰富经验，另一方面更要大胆地更新观念，创造崭新的设计理念，提高中国书籍在国际上的声誉，达到与中华优秀传统文化相符的位置，这是广大设计师肩负的历史重任。

我国古代书籍装帧形式有以下几大类：

1. 编简，竹木简的装帧形式。古人书写于竹木简，以篇为单位，写完一篇，以绳作结，编简成策，第一策必定要标写这一策书的篇名。编简成策之后，以尾简为轴心，朝前卷起，装入帙内，以便收藏。

《祭祀狩猎涂朱牛骨刻辞》

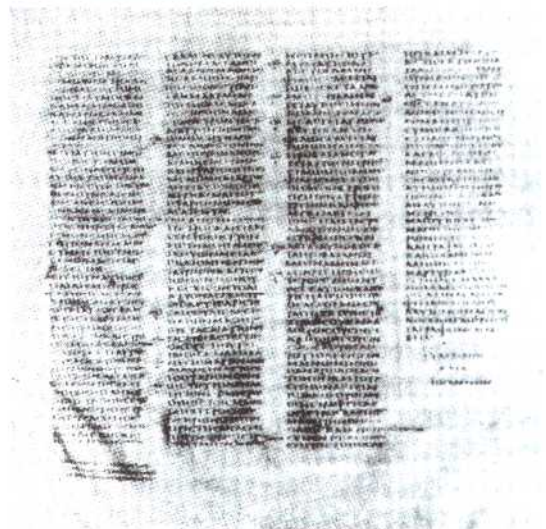
15世纪谷腾堡印刷的《四十二经》

谷腾堡肖像

泥板书

公元4世纪希腊文《圣经》手抄书

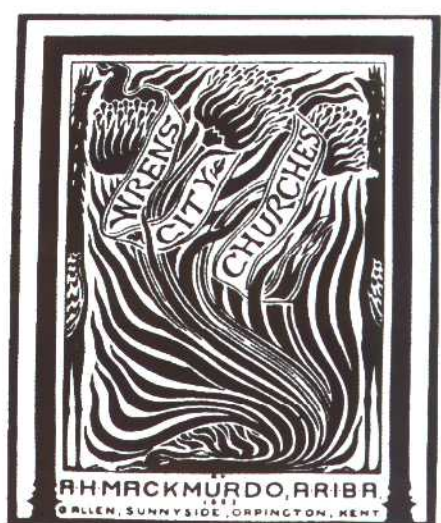
古埃及纸草文书

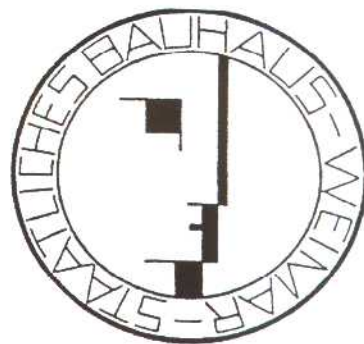
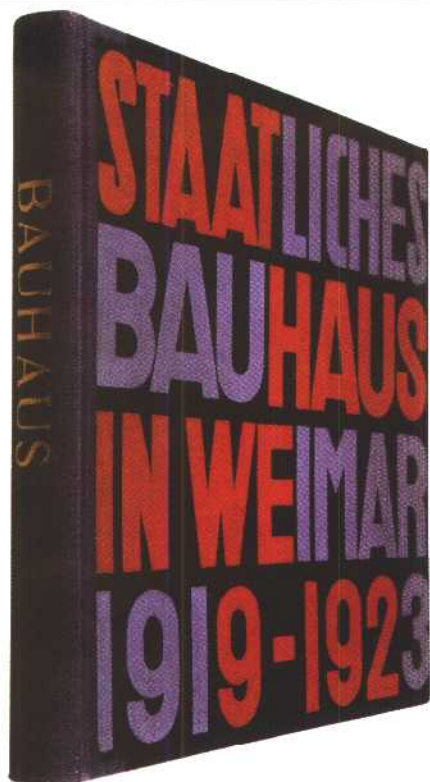
羊皮纸书

林迪斯兰福音书

马友表德书籍的扉页

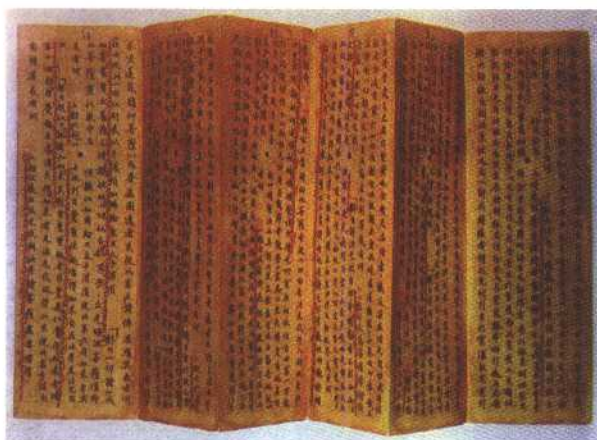
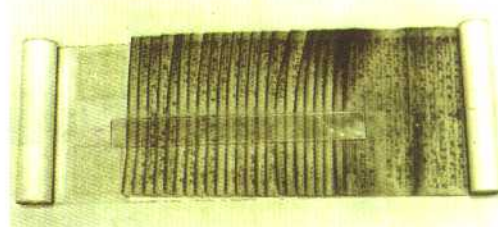
包豪斯时期设计的各类书籍

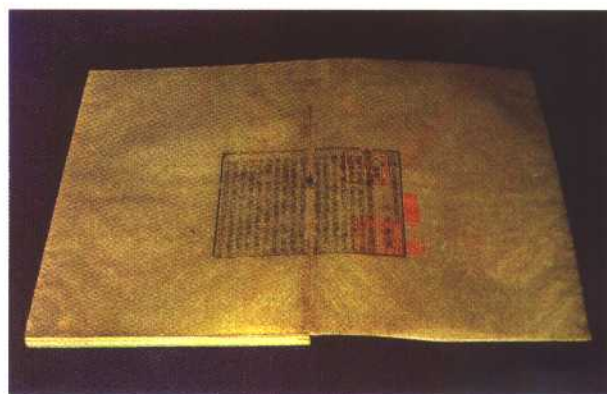
汉简

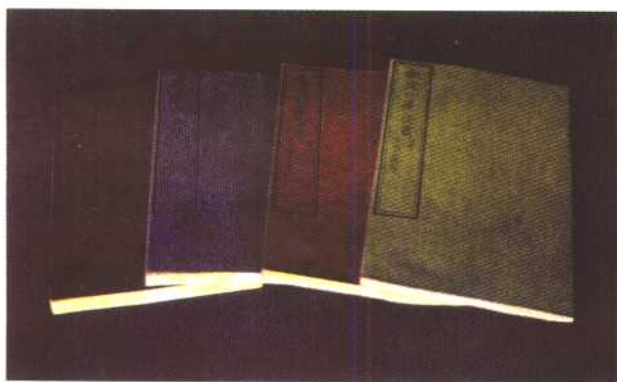
卷子装 / 旋风装

经折装

蝴蝶装

包背装

线装

中国古代书籍的进化

2.卷子装,又称卷轴装,源于编简、帛书的装帧形式。纸书盛行后,效法帛书,装帧也是将写好的长条纸书,形成卷子形式,故称卷子装,流行于隋唐时期。中国画的装裱也常用这种卷轴形式来保存作品。

3.旋风装,旋风装是卷轴装到册叶装的过渡形式。装帧形式是以一幅比书页略宽略厚的长条纸作底,把书页向左鳞次相错地粘在底纸上,收藏时从首向尾卷起。它保留了卷轴装的外形,又解决了翻检时的不便。

4.经折装,又称折子装。出现在9世纪中叶以后的唐代晚期。装帧的形式是依一定的行数左右连续折叠,最后形成长方形的一叠,前、后粘裱厚纸板,作为护封。经折装克服了卷子装的卷起和展开时的不便。

5.蝴蝶装,适用于雕版印书的特点而创造了蝴蝶装。此种装帧形式是把印好的书页,以版心中缝线为轴心,字对字地折叠。以版口一方为准,逐叶粘贴,打开书本,版口居中,书页朝左、右边展开。宋元时期盛行此装帧形式。因蝴蝶装的书页是单页,翻阅时,易产生无字的背面向人,有字的正面朝里的现象,阅读不方便是蝴蝶装的缺点。

6.包背装,是将书页正折,版心向外,书页左右两边朝向书脊订口处,集数页为叠,排好顺序,以版口处为基准用纸捻穿订固定,天头、地脚、订口处裁齐,形成书背;外粘裱一张比书页略宽略硬的纸作为封面、封底。此装帧形式缘自包裹书背,所以称其为包背装,包背装的书籍出现在南宋后期,元、明、清也多用此形式,有明代《永乐大典》、清代《四库全书》等。

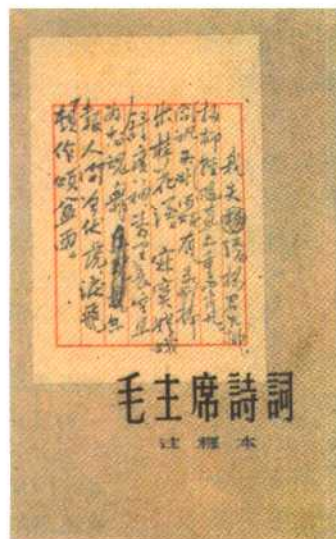
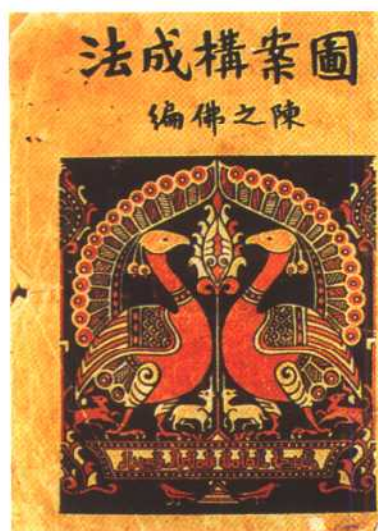
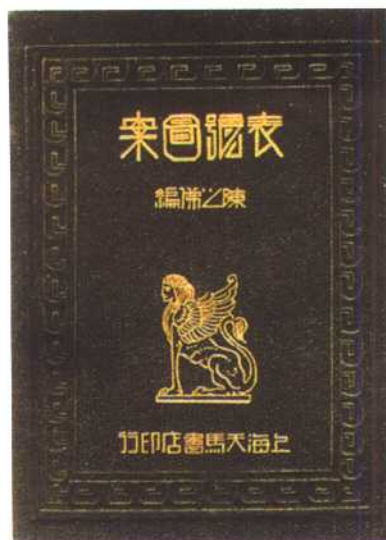
7.线装,装帧形式与包背装近似,书页正折,版心外向,封面、封底各一张,与书背戳齐,打眼订线。线装书既便于翻阅,又不易散破。线装是中国传统的装订技术史上最为进步的形式,具有典雅的民族风格。线装书的出现,形成了我国特有的装帧艺术形式,至今在国际上享有很高的声誉,是“中国书”的象征。

线装书的封面及封底多用瓷青色纸、栗壳色纸或织物等材料。封面左边有白色签条,上题有书名并加盖朱红印章;右边订口处以清水丝线缝缀。版面天头大于地脚两倍,并分行、界、栏、牌。行分单双,界为文字分行,栏即有黑红之分的乌丝栏及朱丝栏,牌为记刊行人及年月地址等。大多书籍配有插画,版式有双页插图、单页插图、左图右文、上图下文或文图互插等形式。

我国古籍书墨香纸润,版式疏朗,字大悦目,字体有颜、柳、欧、赵诸家,讲究总体和谐而富有文化书卷之气。

素雅端正,不刻意追求华丽,是我国线装书的特征。

中国现代书籍装帧艺术始于清末民初,尤其是受到“五四”时期新文化运动的推进以及西方科学技术的影响,在鲁迅先生的积极倡导下装帧艺术开创了一个新时代。

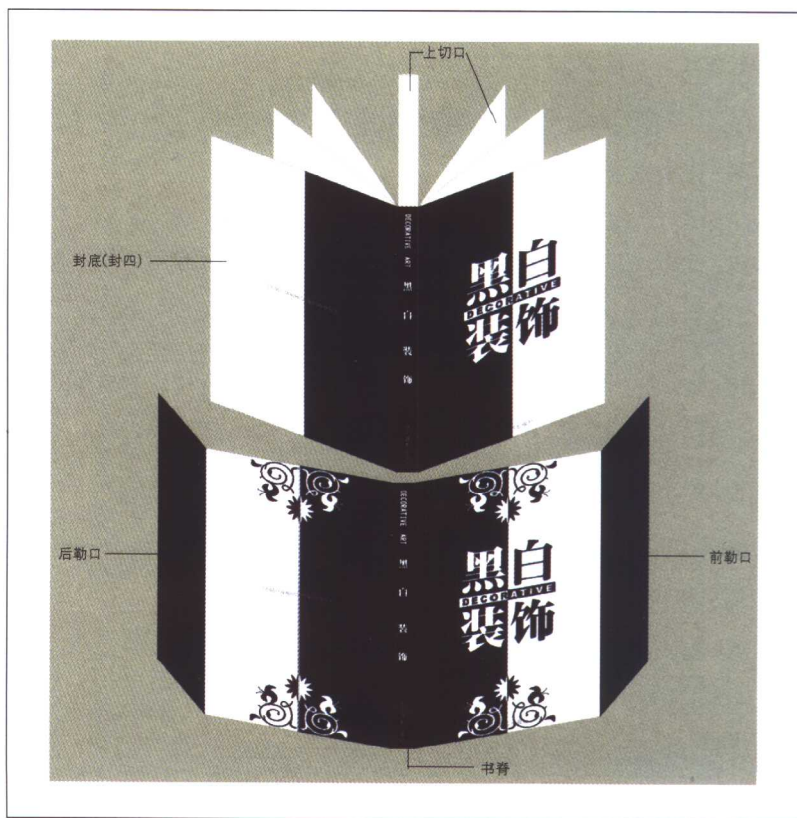

"五四"时期至80年代的中国书籍装帧

1949年以后,出版事业的飞跃发展和印刷技术、工艺的进步,为书籍装帧艺术的发展和提高开拓了广阔的天地。中国的书籍装帧艺术呈现出多种形式、风格并存的格局。“文革”期间,书籍装帧艺术遭到了劫难,“一片红”成了当时的主要形式。70年代后期书籍装帧艺术得以复苏。进入80年代,改革开放政策极大地推动了装帧艺术的发展,随着现代设计观念、现代科技的介入,中国书籍装帧艺术更加趋向个性鲜明,锐意求新的国际设计水准。

现代书籍装帧设计是指书籍生产过程中的装潢设计工作,包括文字版面的格式、字体字号、封面图形、扉页、衬页的设计,及封面材料(纸张、绸、布、皮革或塑料等)的选择,装订方式的确定等,都属书籍装帧设计范畴。完整的装帧设计是将一叠文稿制作成为一本印刷成形的书籍,使各种互不相联的材料、不同的工艺,按设计者的构思设想有机结合。设计者的设计方案只有通过制版、印刷、装订等各个环节的配合才能形成图书最后的形态。书籍装帧是一种艺术创作,是人们用美的规律所创造的以阅读为目的的物质载体的过程。

广义的装帧设计概念是指整体设计与综合设计两个方面。整体设计包括开本、封面、插图、护封、扉页、书脊、内文、版式、环衬、插图、插页、封底、版权页、书函在内的开本、封面、版式设计及装订形式、使用材料等内容。综合设计包括书籍类别、读者对象、承印工厂的机器性能、各种纸张的性能、诸材料的特性、员工技术水平、印刷工艺、成本的核算、价

格的确定等综合因素。狭义的装帧设计一般是指开本、封面、封底、护封、装订形式等书籍外观形态结构的设计，更多的是指封面设计。

封面设计通常是指护封、封面、封底和书脊的设计，杂志还包括封二、封三的设计。封面设计是装帧设计中至关重要的一环。版式设计指书籍正文全部格式设计，包括正文和标题的排列，字号、字体的选用，图片位置及大小的确定等，是书稿转变为书籍形式的重要手段。版式设计使书籍章节分明，层次清楚，字与字之间、字与图之间和谐统一、富有节奏，字里行间渗透着审美意识，既给读者带来阅读的便捷，又得到形式美的享受。

开本设计

开本设计是指书籍开数幅面形态的设计。一张全张的印刷用纸开切成幅面相等的若干张，这个张数为开本数。开本的绝对值越大，开本实际尺寸愈小。如16开本即为全张纸开切成16张等大的开本，以此类推。

纸张开切有三种方法。

几何级数开法：也是最常用的纸张开法。它的每种开法都以2为几何级数，开法合理、规范，适用各种类型印刷机、装订机、折页机，工艺上有很强的适应性。

非几何级数开法：每次开法不是上一次开法的几何级数，工艺上只能用全张纸印刷机印制，在折页和装订上有一定局限性。

特殊开法：又称畸形开本，用纵横混合交叉的开法，按印刷物的不同需要进行开切、组合。

通常，以789mm×1092mm规格的纸作为标准规格用纸，所开切的不同开本的书籍成品净尺寸如下：

16开本 187mm×260mm

32开本 130mm×184mm

12开本 245mm×250mm

18开本 175mm×254mm

方20开本 185mm×207mm

长20开本 149mm×260mm

横24开本 185mm×175mm

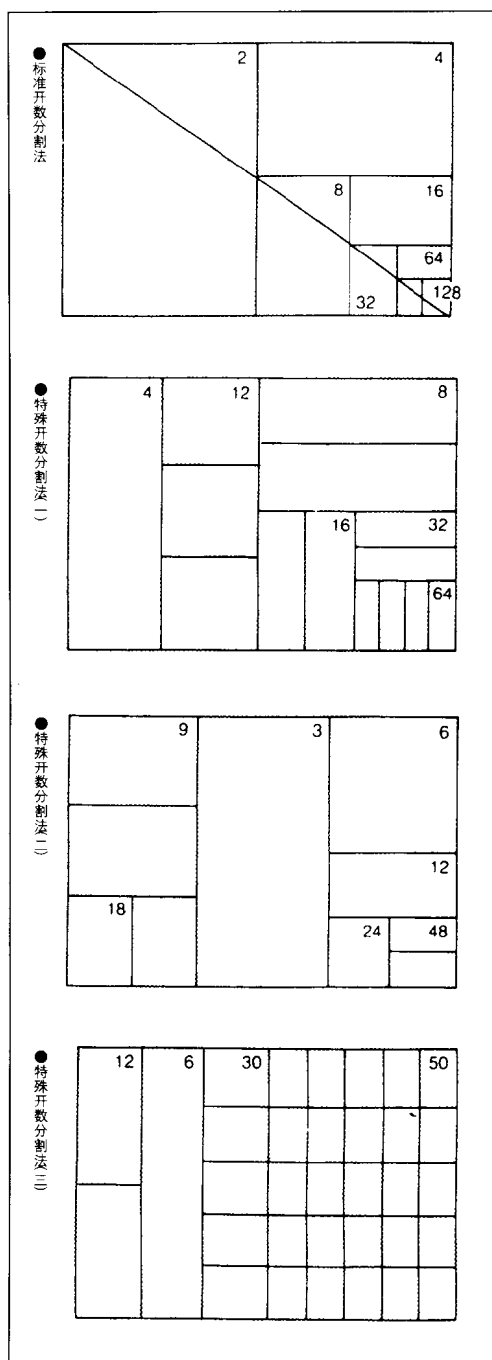
长24开本 124mm×260mm

850mm×1168mm幅面纸的常用开本规格为

大16开 210mm×285mm

大32开 140mm×203mm

以上两种幅面的纸张是目前国内常用的纸张规格，全张纸的幅面规格

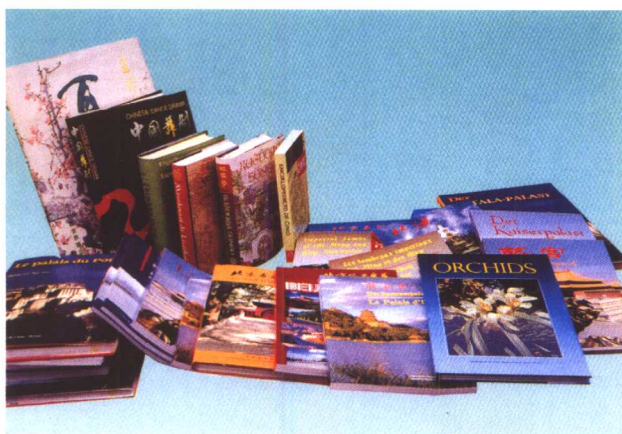

还有: 880 mm × 1230 mm、690 mm × 960 mm、787 mm × 960 mm 等等。全张纸规格的变动, 开本的尺寸也会随之变动, 多种规格丰富了书籍的开本形式, 更适应了各种书籍的不同需求。

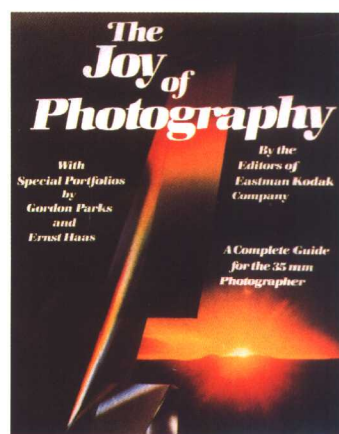
书籍开本的设计要根据书籍的不同类型、内容、性质来决定。不同的开本会产生不同的审美情趣, 不少书籍因为开本选择得当, 使形态上的创新与该书的内容相得益彰, 使阅读者赏心悦目。

经典著作、理论类书籍、学术类书籍, 一般多选用 32 开或大 32 开, 此开本庄重、大方, 适于案头翻阅。科技类图书及大专教材因容量较大, 文字、图表多, 适合选用 16 开本。中、小学生教材及通俗读物以 32 开本为宜, 便于携带、存放。儿童读物多采用小开本, 如 24 开、64 开, 小巧玲珑, 但目前也有不少少儿读物, 特别是绘画本读物选用 16 开、甚至是大 16 开, 图文并茂, 倒也不失为一种适用的开本。大型画集、摄影画册, 有 6 开、8 开、12 开、大 16 开等, 小型画册宜用 24 开、40 开等等。

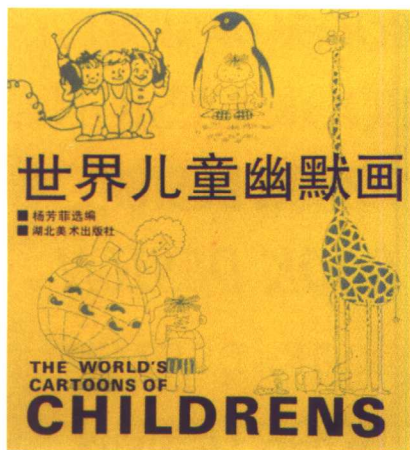
开本设计是进行书籍设计的第一步, 设计者要根据书籍的内容、篇幅容量、读者对象等因素, 选择适当的开本。

理论类书籍

科技类书籍

少儿类书籍

文艺类书籍

艺术类书籍

字体字号

字体，又可称为书体，通俗地解释就是指字的形体姿态。各种字体的结构，风貌不一，形态各异，视觉传达的作用各不相同。

字体的字号是表示字体规格大小的术语，通常采用号数制、点数制和级数来表示，以计算版面的文字容量及所占面积。

号数制是计算活版铅字规格的单位。有初号、一号、二号、三号、四号、五号、六号、七号等等。扁体字体按宽度来计算号数，长体字按长度计算号数。

点数制是国际通用的铅字计量单位。每“点”等于0.35mm。“点”也称“磅”，是由“Point”翻译而来，缩写为“P”。在电脑排版系统多用点数来计算字号大小。

照排机排版使用的毫米制，基本单位是级(K)，1级为0.25mm，它用级数来表示字号的大小。

字号的对应关系：

一号字 → 27.5P → 38K

二号字 → 21P → 32K

三号字 → 16P → 24K

四号字 → 13.75P → 20K

五号字 → 10.5P → 15K

六号字 → 8P → 11K

七号字 → 5.25P → 8K

现代电脑技术的应用除为设计者提供了规范字体、可以随意调整字体的长度及斜度之外，还设立了立体字、勾边字、阴阳字等等多种变化的字库，因此，设计者熟悉字与字体是完成装帧设计稿的基本要求。

字体设计是装帧设计的基础。中文的常用基础字体有宋体、仿宋体、黑体、楷书四种，在此基础上派生变化而来的有圆体字、综艺体、琥珀体以及各种创意美术字体。拉丁字母字体常用的有正体（罗马体）、斜体（意大利体）、等线体等，字体多样，电脑字库中有上千种字体，比汉字字体变化更多，设计者选择较为自由。

字体选择要根据整体设计要求来确定，不同的字体，有不同的特征，有不同的视觉传达效果。宋体字形方正，横平竖直、横细竖粗、棱角分明，适用于书刊正文排版。仿宋体有宋体结构，楷书笔法，粗细一致，清秀挺拔，多用于诗歌的排版。黑体字字形端庄，横平竖直，笔画等粗，均匀醒目，多用于书刊中的书名、标题排版。楷书的笔画结构稳定，柔和匀称，美观大方，一般用于标题字、小学课本及婴幼儿读物。

掌握熟悉字体的特征，对字体的创意以及字体在装帧设计稿中的运用有着举足轻重的作用，是装帧设计工作者的基本功之一。

装帧设计
装帧设计
装帧设计
装帧设计
装帧设计
装帧设计
装帧设计
装帧设计

BOOK DESIGN
BOOK DESIGN
BOOK DESIGN
BOOK DESIGN
BOOK DESIGN
BOOK DESIGN
BOOK DESIGN
BOOK DESIGN
BOOK DESIGN

书籍设计术语介绍

书籍装帧设计由诸多项目组成,每个项目各有其特征,要求也不一样,下面逐一进行介绍。

护封:亦称封套、包封、外包封、护书纸、护封纸,是包在书籍封面外的另一张外封面,有保护封面和装饰的作用,既能增强书籍的艺术感,又能使书籍免受污损。护封一般采用高质量的纸张,印有书名和装饰性的图形,有勒口,多用于精装书。也有用250克或300克卡纸作内衬,外加护封,称作“软精装”。

封面:亦称书面、书衣、封皮、封一、前封面。一般指裹在书芯外面一页的表层,对书籍来说,包括封一、书脊和封四(封底);杂志则还包括封二和封三,封底则印有出版机构的书籍条形码、书号、定价。

书脊:又称封脊,是书的脊部,联接书的封面和封底,是书籍成为立体形态的关键部位。通常有三个印张以上的书,可在书脊上印有书名、册次(卷、集)、著译者、出版者,以便于读者在书架上查找。厚本书籍可以进行更多的装饰设计。精装本的书脊还可采用烫金、压痕、丝网印刷等诸多工艺来处理。

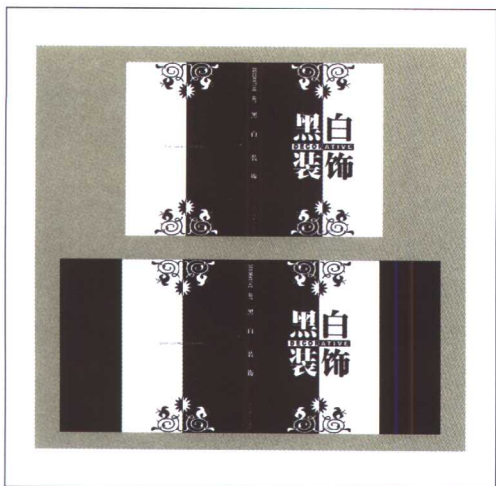
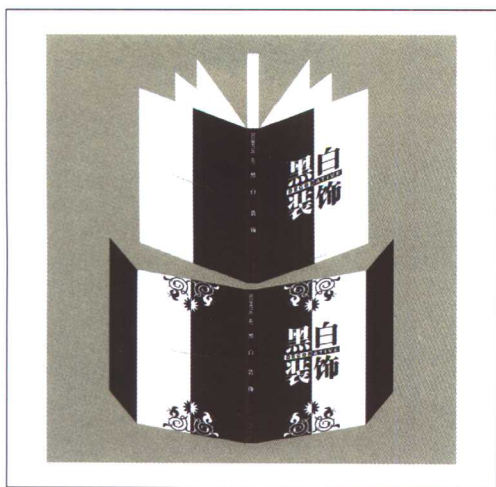
书函:又称书帙、书套、书衣。包装书册的盒子、壳子或书夹均统称为书函。具有保护书册、增加艺术感的作用,一般用木板、纸板和各种织物粘合制成。

订口、切口:订口指书籍装订处到版心之间的空白部分。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。切口是指书籍除订口外的其余三面切光的部位,分为上切口(又称“天头”)、下切口(又称“地脚”)、外切口(又称“书口”)。直排版的书籍订口多在书的右侧,横排版的书订口则在书的左侧。

勒口(飘口):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空白纸张,并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。精装书或软精装书的外壳要比书心的三面切口各长出3mm,用来保护书芯,这个长出部分叫勒口。

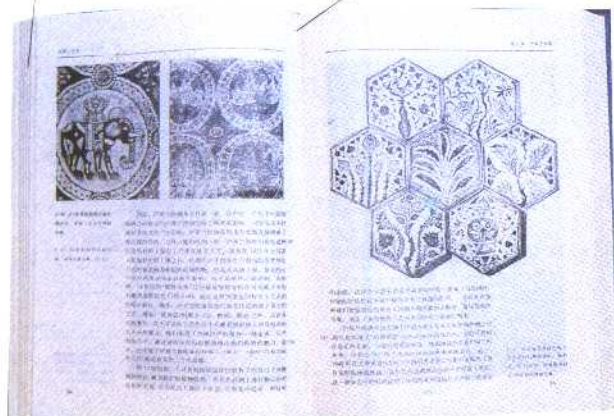
环衬:又叫环衬页,是封面后、封底前的空白页,也有选用特种纸作为环衬。连接封面和扉页间的称“前环衬”或“上环衬”;连接正文与封底间的称“后环衬”或“下环衬”。它们起着由封面到扉页、由正文到封底的过渡作用。是书籍的序幕与尾声。环衬是精装本和串线订中不可或缺的部分;平装本的有一定厚度的书籍也应考虑采用环衬,因为它能使封面翻平不起皱折,保持封面的平整。设计者可根据书籍内容的需要对环衬进行装饰设计。

扉页:亦称内封、副封面。即封面或衬页后面的一页。扉页上印的文字

切口

订口

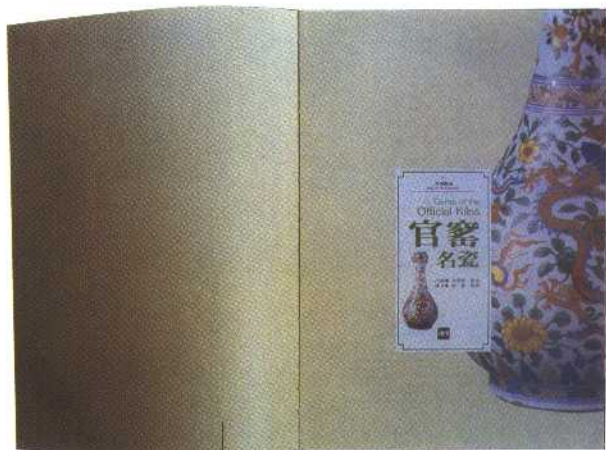

第二(瓶口)

环衬

书脊

扉页

书眉

版心

天头

页码

中缝

地脚

版心

版式