



ART
DESIGN

高职高专设计艺术类专业
理实一体化"十一五"规划教材

■ 主编 漆杰峰

书籍装帧设计



中南大学出版社
WWW.CSUPRESS.COM.CN

书籍装帧设计

高职高专设计艺术类专业理实一体化"十一五"规划教材

■ 主 编 漆杰峰
副 主 编 漆小平 刘 红 余娜莉 张丽
参编人员 洪 磊 邓清文 王军亮



中南大学出版社
WWW.CSUPRESS.COM.CN

图书在版编目(CIP)数据

书籍装帧设计/漆杰峰主编. —长沙:中南大学出版社,2009
高职高专设计艺术类专业理实一体化“十一五”规划教材
ISBN 978-7-81105-953-3

I. 书... II. 漆... III. 书籍装帧—设计—高等学校:技术学校—教材 IV. TS881

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第133786号

书籍装帧设计

漆杰峰 主编

☐责任编辑 陈应征

☐责任印制 文桂武

☐出版发行 中南大学出版社

社址:长沙市麓山南路

邮编:410083

发行科电话:0731-88876770

传真:0731-88710482

☐印 装 湖南省地质测绘印刷厂

☐开 本 889×1194 1/16 ☐印张 9.25 ☐字数 286千字

☐版 次 2009年8月第1版 ☐2009年8月第1次印刷

☐书 号 ISBN 978-7-81105-953-3

☐定 价 38.00元

图书出现印装问题,请与经销商调换

总序

当前,我国的高职艺术设计教育正处于蓬勃发展阶段,也正处于总结经验、更新观念、锐意改革、形成具有中国特色的高职艺术设计教育体系的关键时期。高职艺术设计教育体系形成的关键在于工学结合人才培养模式的构建,人才培养模式的实现和教学质量的提高关键在于课程改革与创新,而课程改革的关键又在于教材的建设与创新。所以,相关的高职院校都十分重视艺术设计专业教材的建设。

目前的高职艺术设计类专业教材体系庞杂,品种繁多,其中虽有一些较高质量的教材,但冷静观之,也存在不少的问题:一方面,艺术设计专业教材缺乏细分,高职教育与普通本科专业教材共用,抹杀了高职技能型教育与普通本科科学型教育的本质区别,艺术设计专业教材似乎成了“万能教材”。另一方面,不少高职艺术设计类专业教材却又存在着明显的“四个脱节”:

一是教材体系与高职类型特征的脱节。高职教育的本质特征在于其职业性、实践性、开放性,工学结合是高职人才培养的根本途径,但在很多高职艺术设计专业教材中很难看到这种典型特征的充分体现。

二是理论教学内容与实践教学内容的脱节。高职艺术设计专业教材最初多由本科教材脱胎而来,基本上成为本科教材的压缩版,理论内容多而实践操作内容少。后来又由于对高职技能型人才培养特征的强调,很多实训教材纷纷面世,把某一门课程的理论教学内容与实践教学内容人为地割裂开来,造成了理论教学内容与实践教学内容的脱节,如此一来,势必形成一门课程有一本理论教材与一本实训教材共存的局面,这与高职教育强调“教、学、做合一”、理实一体化的教学理念是不相符的。

三是教材作者与专业行家的脱节。由于教材出版市场的竞争激烈,各种高职艺术设计专业教材编写人员的不足,有的教材作者本人并不是某门课程或这一设计领域的专家,有时出现一个作者编写多本教材的情况,这种非对口专家编写的教材质量是难以保证的。

四是教材建设与教学改革实际的脱节。目前,高职院校都在积极推进包括专业建设、课程建设、教学模式建设、人才培养模式建设与创新等在内的各项教学改革实践工作;与此同时,很多出版社也在积极组织高职艺术设计专业教材的编写与出版工作。但是,高职艺术设计专业教学改革成果和最新理念却并没有充分反映到教材编写、建设与出版中,这样的教材最终将失去其鲜活的生命力。

以上这些问题的出现,使教材建设与教学实际之间形成了相互脱节的“两张皮”,影响了高职院校的课程教学、课程改革以及人才培养工作的整体推进。

鉴于此,2008年5月,中南大学出版社召开了一次由全国开设有艺术设计类专业的30多所具有代表性的高职院校的院长、系主任、骨干教师和来自企业的现场专家参加的“关于高职艺术设计类专业教材建设”的研讨会,会上大家一致商定共同编写一套全新的高职艺术设计类专业“理实一体化”教材。确定了教材编写与出版的宗旨——以教育部教高〔2006〕16号文件指南,编写和出版一套能反映高职教育类型特征,紧扣当前高职艺术设计教育教学改革实际,体现“教、学、做合一”教学理念的“理实一体化”专业教材,为各校的教学改革和人才培养工作服务。遵照这一宗旨,制定了高职艺术设计专业系列教材编写与出版计划,各个院校、各位专家依据教材编写分工,分头编制教材编写提纲,并经专家委员会审定后,投入紧张的编写工作。经过近一年时间的努力,本系列教材将陆续出版,她将以全新面貌出现在高职高专艺术设计专业师生们面前。

总序

本系列教材分专业基础、专业设计两大类，专业设计又细分为视觉传达设计、环境艺术设计、工业设计、服装设计、数字艺术设计等5个小类，共计约60种教材，计划分两期出版。首批30多种教材将在2009年7月前陆续推出，到2010年7月前出齐所有教材。

本系列教材的作者，均是来自我国高职院校中艺术设计教育教学改革第一线的“双师型”骨干教师，既有校内的教授，又有来自企业的专家，他们不仅具有丰富的教学与设计经验，而且对艺术设计教育中存在的诸多问题有着切实的体会和深入的思考，既充分保证了教材的实用性和可操作性，又使教材具有较高的艺术性。

本系列教材在编写和出版上，力求体现以下特点：

一是职业性。教材力求体现艺术设计职业的针对性、职业岗位的针对性、职业工作过程的针对性以及艺术设计高等职业教育的规律性，做到有的放矢而富有特质。

二是时代性。教材力求反映当今艺术与科技发展的最新动态，反映这一领域的最新设计与研究成果，汲取国内外同类教材的优点，做到兼收并蓄而自成体系。

三是创新性。教材力求体现高职教育“教、学、做合一”的最新理念，将工作过程与教学过程、理论教学内容与实践教学内容融为一体，将工学结合、理实一体化的典型特征贯穿于整个教材体系中，最大限度地满足教学的需要，做到理念领先而特色鲜明。

四是实践性。教材力求紧扣高职院校教学改革实际，反映改革的最新成果，推动课程建设与改革，促进教学质量与人才培养工作水平的提高，做到贴近现实而实用有效。

有中国特色的高职艺术设计专业教材体系的建设是一项艰巨而具挑战性的工作，她有赖于高职艺术设计教育界与设计界同仁们的共同努力。本系列教材的出版，为具有高职教育类型特征的高职艺术设计类专业教材体系的构建与创新作了一些探索性的工作，效果达到与否，我们不敢妄言。真诚期待各位同行专家的批评指正。

“取法乎上，得乎其中”，但愿我们的努力和探索能换来丰厚的回报，但愿本系列教材的出版能为我国高职艺术设计类专业教材体系的形成做一些添砖加瓦的工作，能为高职艺术设计课程建设与教学改革的推进起一些摇旗呐喊的作用。如此，则幸莫大焉！

陈鸿俊

2009年3月26日

前言

古人云,“书犹药也,善读之可以医愚”,“三日不读书,便觉得面目可憎”。高尔基也说过:“书是人类进步的阶梯,终生的伴侣,最诚挚的朋友。”可见书籍不但与人类生活密切相关,而且书籍是促进人类文明进步发展的重要标志。

书籍装帧设计是一种视觉传达活动,它以图形、文字、色彩等视觉符号的形式传达出设计者的思想、气质和精神。一本优秀的书从内容到装帧设计都是高度和谐统一的,是艺术与技术完美的结合体。它不但能使读者获得知识,而且能给读者带来美的精神享受。

本教材力求从书籍装帧设计的本质原理入手,结合书籍装帧设计的训练指导,强调教程的实践性和可操作性,注重书籍装帧的新材料、新技术和新工艺的应用,书籍装帧设计创造性思维表现以及知识性、基础性、创新性和实践性相结合。在主要内容的阐述上,以丰富翔实的图片资料,深入浅出地阐述了书籍装帧设计的内容与形式,强调理论与实践相结合的原则,注重工学结合、任务驱动、互动式和情境式的教学方法。

本书包含7大部分,总体结构如下:

第1章“概论”介绍了书籍装帧的基本概念、发展历史和发展趋势等内容;第2章“书籍装帧设计的基本原则和形式”介绍了书籍装帧设计的功能性、艺术性、设计的原则和形式等内容;第3章“书籍装帧设计的内容”介绍了书籍的护封、封面、封底、书脊、环衬、勒口、扉页和插图设计等内容;第4章“书籍的版式设计”介绍了书籍装帧版面设计的构成要素和文图编排的形式要点等内容;第5章“书籍的材料及应用”介绍了书籍装帧的材料、性能及应用等内容;第6章“书籍的印刷装订工艺”介绍了书籍的印刷稿制作规范,印刷、制版的相关知识,以及书籍装订工艺方面的知识;第7章“书籍装帧设计案例赏析”介绍了大量的书籍装帧设计案例,以提高学生的审美意识和设计水平。

本书的特点是:

(1) 内容既具有前瞻性,也具有现实性、应用性和示范性。

(2) 条理清晰,语言通俗易懂,内容系统全面,编排美观大方。理论知识适度,注重学生实践技能的培养。

(3) 注重工学结合、任务驱动、互动式教学和情境式教学方法,强调教学做合一。

本书不但适合于中、高等职业院校艺术设计类专业教学,而且也适合于普通高等院校艺术设计类专业教学,同时也可以作为艺术设计工作者工作实践的参考书。

本书编写的作者均是从事教学第一线专业骨干教师,具有丰富的教学经验和较高的设计水平。教材中作者结合书籍装帧设计实践的心得体会,帮助读者掌握书籍装帧设计的相关知识。在本教材的编写过程中,特别要感谢中南大学出版社陈应征编辑给予的支持与帮助。参与本教材编写的老师有漆小平、余娜莉、洪磊、邓清文和王军亮。另外,由于本教材书籍装帧设计案例较广,吸收了国内外书籍装帧设计以及相关学科的诸多研究成果,编者不仅选用了自己的得意之作,同时还选用了许多设计大师和学生的优秀设计作品。在这里特别要说明的是,在书籍装帧设计作品案例的收集过程中,由于条件的限制,涉及的作者均没有标注在作品中。在此,谨对所有收集在本书中的作品的设计者表示深深的歉意!由于时间仓促,不足之处在所难免,诚请设计界同仁和读者批评指正。

编者

目录

第1章 概论	1	3.14 页边距、页码	66
1.1 书籍装帧的基本内涵	1	3.15 切口、插页	67
1.2 中外书籍设计发展简史	4	第4章 书籍的版式设计	69
1.3 书籍装帧的发展趋势	8	4.1 版面的构成要素	69
第2章 书籍装帧设计的基本原则和形式	11	4.2 版式设计内容	69
2.1 书籍装帧设计的功能性和艺术性	11	4.3 文图编排设计	82
2.2 书籍装帧设计的基本原则	14	4.4 插页的形式	85
2.3 书籍装帧的形式结构	17	第5章 书籍的材料及运用	87
第3章 书籍装帧设计的内容	23	5.1 纸张的种类、性能及应用	87
3.1 护封设计	23	5.2 封面材料的种类及性能	90
3.2 封面设计	39	5.3 书籍印刷材料	96
3.3 封底设计	46	5.4 其他材料的种类、性能与应用	100
3.4 书脊设计	47	第6章 书籍印刷与装订工艺	102
3.5 环衬设计	49	6.1 书籍印前制作	102
3.6 书籍勒口设计	49	6.2 书籍的制版与印刷	105
3.7 扉页设计	51	6.3 书籍印刷后道工艺	111
3.8 书籍插图设计	52	6.4 书籍装订工艺	115
3.9 版权页	65	第7章 书籍装帧设计案例赏析	125
3.10 目录	65	参考文献	140
3.11 版式、版心	65		
3.12 天头、地脚	66		
3.13 书眉、中缝	66		

第1章 概论

课程目标：使学生认知书籍装帧的概念、发展历史及发展趋势。培养学生对书籍装帧设计课程的学习兴趣，为后续课程的学习打好基础。

重点难点：重点是书籍装帧设计的基本理论知识的掌握。难点是学生对书籍装帧未来设计的把握。

教学建议：1.学时：4课时。

2.教学形式：互动式教学。理论知识传授后，围绕本章的相关概念及常识展开讨论，要求学生陈述对书籍装帧的认识。

1.1 书籍装帧的基本内涵

书籍装帧设计是指书籍的整体设计。它涉及的内容很多，其中护封、封面、扉页和插图设计是书籍设计的主体要素。书籍装帧设计的内在含义是将书稿及其全部附件，通过由外到内的整体设计，科学地、艺术地组合成一本完整的图书。

1.1.1 书籍装帧的概念

书籍装帧是一种艺术创作，是人们运用美的规律所创造的以阅读和使用为实用目的的物质载体。

书籍装帧是在书籍生产过程中将材料和工艺、思想和艺术、外观和内容、局部和整体等组成和谐、美观的整体艺术。其设计内容主要包括开本、护封、封面、书脊、环衬、扉页、序言、正文、插图、版权页、跋语、后记等设计。

书籍装帧设计是书籍造型设计的总称，一般包括选择纸张、封面材料，确定开本、字体、字号，设计版式，决定装订方法以及印刷和制作方法等。

1949年以后，出版事业的飞速发展和印刷技术与工艺的进步，为书籍装帧艺术的发展开拓了广阔的前景。中国的书籍装帧艺术呈现出多种形式与风格并存的格局。“文革”期间，书籍装帧设计一度处于停顿状态，“一片红”成了当时的主要形式。20世纪70年代后期，书籍装帧艺术重新受到人们的重视。进入20世纪80年代，改革开放政策极大地推动了装帧艺术的发展。随着现代设计理念、现代科技的积极介入，中国书籍装帧艺术向国际设计水准靠拢。

中国书籍装帧的起源和演进过程，至今已有两千多年的历史。在长期的演进过程中逐步形成了古朴、简洁、典雅、实用的东方特有的艺术形式，在世界书籍装帧设计史上占有重要的地位。在当今这个现代化潮流涌动的时代，每个出版人及书籍装帧设计师都面临着现代与传统的融合及冲突的问题，故步自封不行，但丢弃泱泱五千年中华文明亦不可取。所以，研

究书籍装帧设计历史的演变,总结前人经验,在此基础上融入现代气息,是时不我待的事。

装帧设计近两百年的发展,给社会和人类提供了极大的方便,加速了人们的信息传达,促进了思想的沟通和交流,也同时形成了一种新的视觉艺术和视觉文化。随着国际交往的频繁,贸易的发展,技术的进步,装帧设计所肩负的任务必然越来越重。虽然装帧设计的语言运用变化万千,但是其服务的对象还是人:人的生理审美要求(包括简单物理功能要求,体现在装帧设计上就是视觉传达的迅速和准确要求)和人的心理审美要求(美观、大方、典雅、合乎自己的品位,等等)其实并没有多大的改变。因此,对于近两百年来装帧设计语言发展的研究和装帧设计语言运用的研究成为重新评价衡量书籍审美的新的标准。

总之,一本好的书不仅要从形式上来吸引打动读者,同时还要求设计者具有良好的立意和构思,从而使书籍的装帧设计从形式到内容形成一个完美的艺术整体(图1-1)。



图 1-1 书籍装帧设计

1.1.2 封面与书脊、封底的整体关系

书籍的外形是立体的，单一的封面只是二维空间的平面设计。但是，将封面、书脊和封底作为整体造型形态来看，则会因产生时间和空间的变动而增加书籍的容量。设计者通过特有的艺术语言，可以增加读者的阅读兴趣，以优美的造型给读者带来视觉上的美感。

在封面、书脊、封底的整体设计中，书脊的设计亦不容忽视，它是封面和封底之间的“桥”，起到过渡的作用。书脊对书籍整体形态的图形、色彩、构成等方面，起着承上启下的作用。在书架上陈列时，个性化的书脊就是一个浓缩的封面，这时，它的作用不亚于封面。封底设计要与封面、书脊既协调又要有所变化，应多强调统一的风格（图1-2）。

只有对封面、书脊、封底进行整体设计，才能使书籍有完整而优美的造型。当我们拿起一本设计完美的书时，会因视觉上的感受带来心理上的连续冲动，从而产生审美意念。

1.1.3 书籍装帧与印装工艺的整体关系

在15世纪德国人谷登堡发明了铝合金活版印刷术以及脂肪性油墨发明之后，印刷的质量和速度大大提高了，书籍开始大量传播。随着现代印刷工艺的革新以及电脑的出现，设计的技巧以及方式得到了很大的改进。现代激光照排机的使用取代了手工制版的工艺，各类图片在设计中开始大量出现。

书籍是科学文化、艺术和技术有机结合的产物。设计者要熟悉制版、印刷工艺，掌握有关印装新材料、新工艺的信息，只有不断探索，不断钻研，把科学与文化、艺术和技术进行有机的结合，才能为广大读者设计出更多、更精美的书籍。一个完整的书籍装帧设计方案只是书稿成书的蓝图，只有通过制版、印刷、装订等诸多工艺环节的配合才能形成书籍成品，实现完整的书籍装帧设计（图1-3）。

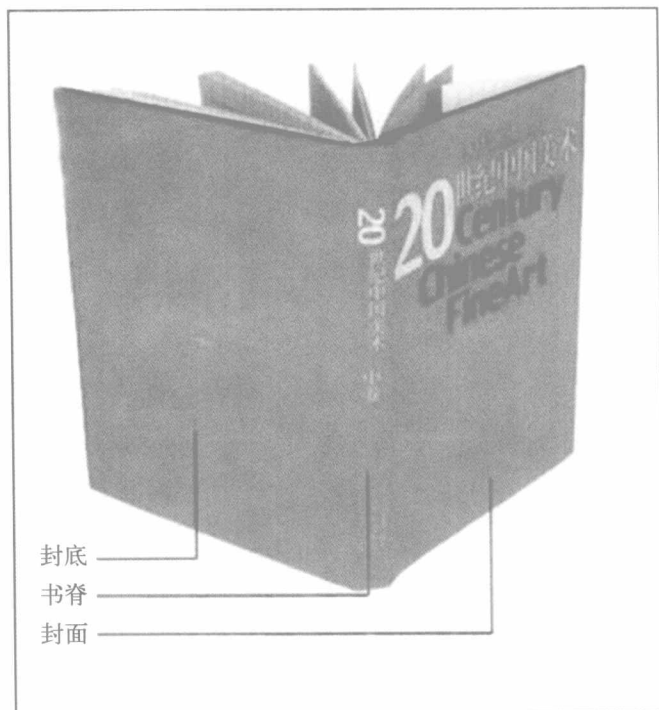


图 1-2 书的外观结构图

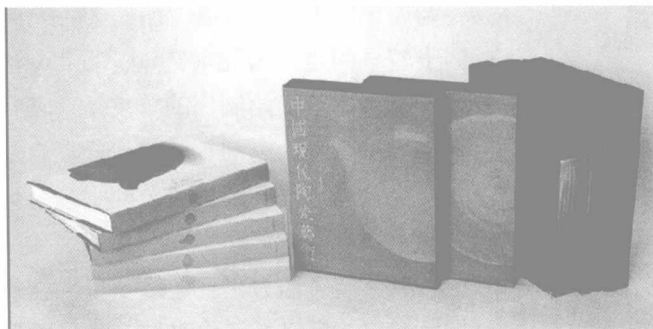


图 1-3 书籍设计与装订

在跨入新世纪之际,在继承中国文化传统的大前提下,不断更新设计者的设计观念,大胆吸收西方文化的精粹,与时俱进,创意求新,创造我国的书籍装帧设计的新路子,是新一代设计师必须面临的任务,是历史赋予我们的责任。

一本书的装帧设计方案要从全书的整体出发,使每个局部既具个性、富于变化,又和谐统一、完整有序,给人以节奏感与韵律感。设计者要统揽全局,在形式构图、图形设计、色彩设计上处理好繁简、大小、疏密、虚实以及间隔等关系。

1.2 中外书籍设计发展简史

书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、繁荣文化的物质载体。而装帧艺术则是对这个物质载体的不断完善。

中国有着悠久的历史渊源,历史上的中国古籍,天头地脚、行栏牌界、版式、字体等等,都带有独特的民族特征和审美意识。纵观我国书籍装帧的发展史,不同时期的书籍,有不同的装帧内容和形式。

书籍装帧艺术随着书籍的出现而逐步发展。装帧形态和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”的发展过程。原始时期从甲骨刻字,到造纸术和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,如在石头、甲壳、兽骨、竹简、金属、陶瓷、砖瓦上刻写文字,成为原始时期的“书籍”;在国外有莎草纸书、蜡版书、泥版书、手抄书、羊皮纸书,迄今出土较早的是约公元前3000—前2500年的古埃及抄写在莎草纸上的典籍。公元前2世纪小亚细亚帕加玛城开始制作的羊皮纸,在传入欧洲后得到大量推广,成为华丽的羊皮纸书。在中国出现了简策、帛书等装帧形式。自从人类发明了纸张、印刷术以后,便从古代时期进入到了现代时期。以欧洲为代表的书籍装帧形式,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也是在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、格罗佩斯为代表的具有现代设计端倪的书籍装帧设计。我国书籍装帧经历了卷轴装、旋风装、经折装、蝴蝶装、包背装、线装等形式,直到“五四”新文化运动之后,才有了现代装帧艺术形式的书籍。

书的结构和形态的演变,展示着人类智慧的足迹。今天,现代印刷装订技术的发展和完善,为书籍装帧设计提供了更为广阔的天地,促使书籍装帧设计得到了质的飞跃。

1.2.1 我国古代书籍装帧形式

1. 编简

竹木简的装帧形式，古人书写竹木简，以篇为单位。写完一篇，以绳做结，编简成策，第一策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（图1-4）。

2. 卷子装

又称卷轴装，原是编简、帛书等古书的装帧形式。纸书盛行后，也效法帛书，装帧亦是写好的长条纸书卷成卷子形式，故称卷子装。流行于隋、唐时期。现在中国画的装裱仍沿用这种卷轴形式（图1-5）。

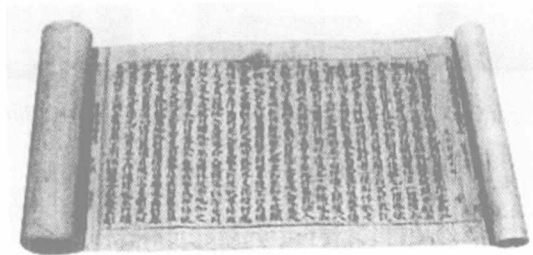
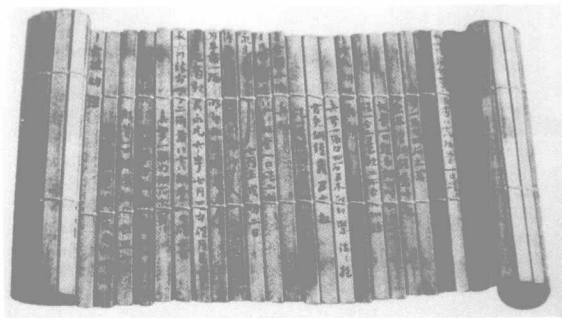
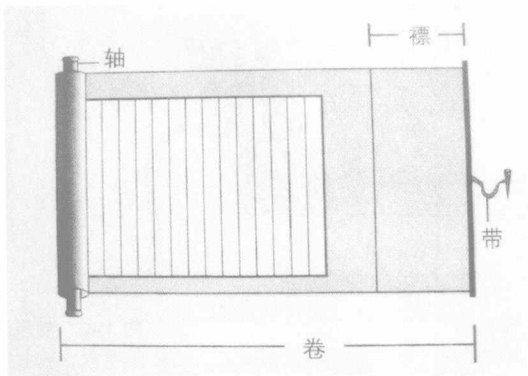
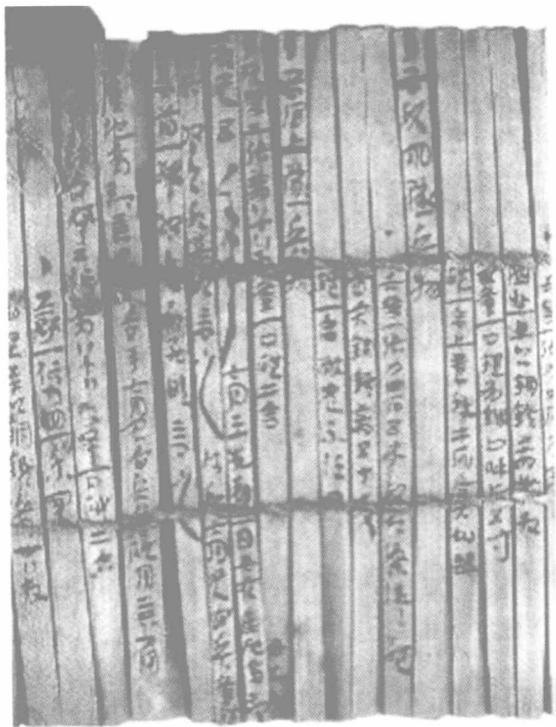


图 1-4 汉代书简装

图 1-5 金代卷轴装《金藏》

3. 旋风装

旋风装是卷轴装到册页装的过渡形式。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，又解决了翻检时不方便的问题（图1-6）。

4. 经折装

又称折子装，出现在9世纪中叶以后的唐代晚期。装帧形式是一定的行数左右连续折叠，最后成长方形的一叠，前、后粘裱厚纸板，作为护封。经折装克服了卷子装的卷舒不便的问题（图1-7）。

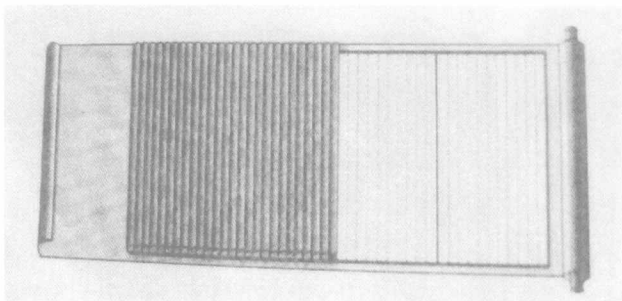
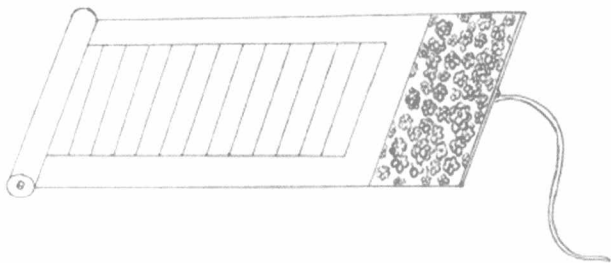


图 1-6 旋风装

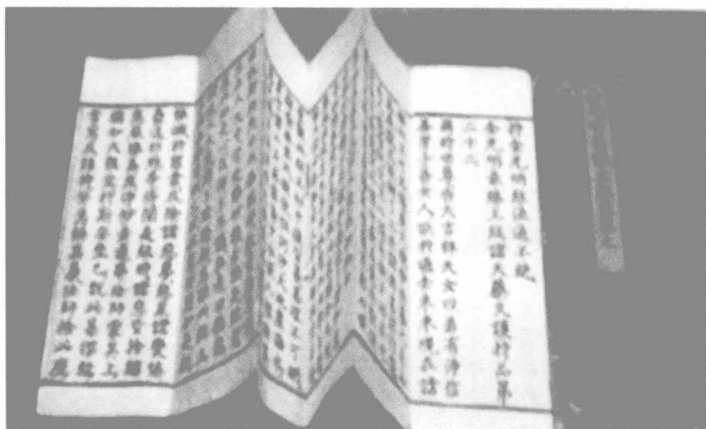
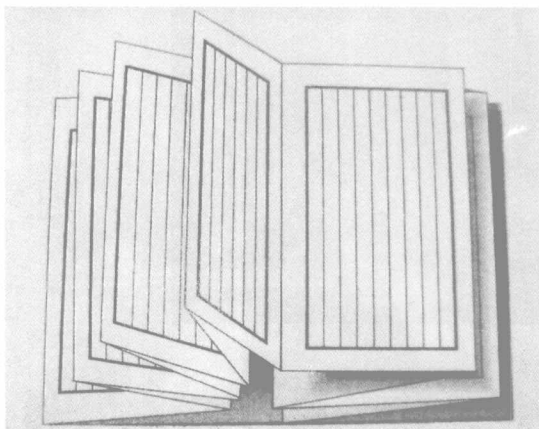


图 1-7 经折装

5. 蝴蝶装

为适应雕版印书的特点,出现了蝴蝶装。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,逐页粘贴。打开书本时版口居中,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,极易产生无字的背面向人,有字的正面朝里的现象。阅读时不方便是蝴蝶装的缺点(图1-8)。

6. 包背装

装帧的形式是将书页折,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。如明代《永乐大典》、清代《四库全书》等(图1-9)。

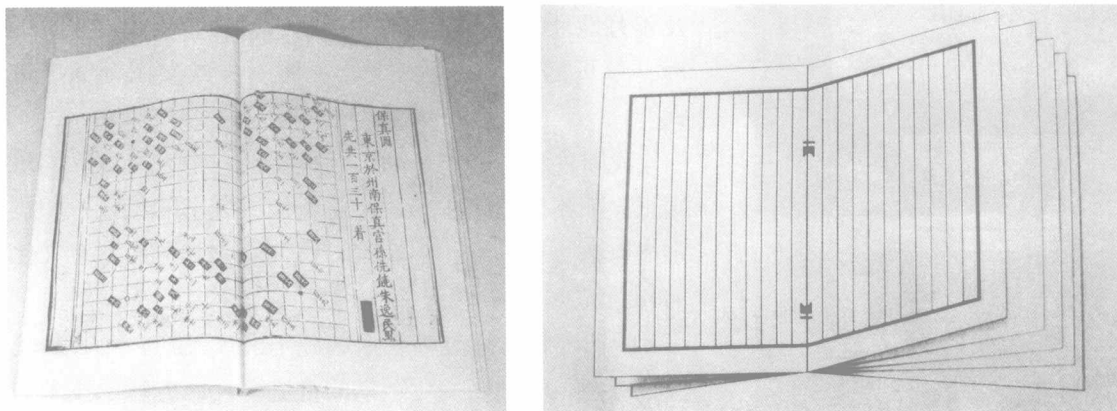


图 1-8 蝴蝶装

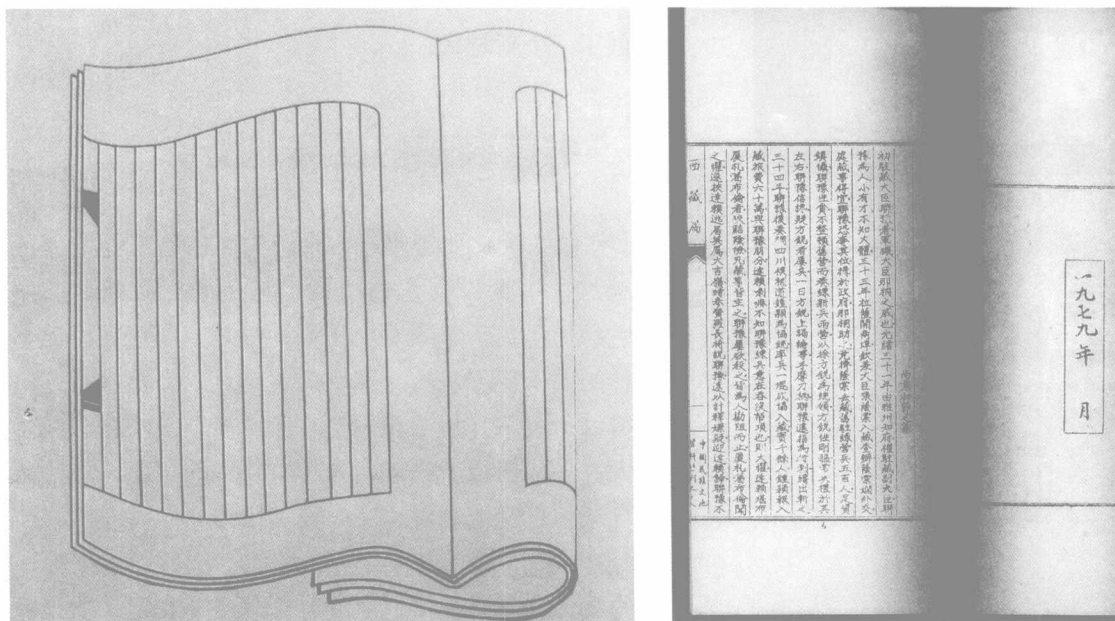


图 1-9 包背装

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，打眼定线。线装书有既便于翻阅，又不易散破的优点。线装是中国传统装订技术史上最为进步的形式，具有典雅的中国民族风格的装帧特征。线装书的出现，形成了我国特有的装帧艺术形式，具有极强的民族风格，至今在国际上享有很高的声誉，是“中国书”的象征（图1-10）。

线装书的封面及封底多用瓷青纸、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和朱丝栏，牌为记刊行人及年月地址等。并且大多书籍配有插画，版式有双页插画、单页插画、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。素雅端正，而不刻意追求华丽，是我国线装书的特征。印刷字体有颜、柳、欧、赵诸家，讲究总体和谐而富有文化书卷之气。

中国现代书籍装帧艺术起源于清末民初，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和陶元庆、丰子恺、钱君匋等一批著名装帧艺术家们的努力下，中国的装帧艺术开创了一个新时代。

1.3 书籍装帧的发展趋势

书籍是人类文明进步的阶梯，人类的智慧积淀、流传与延续。书籍设计是一门技术与艺术有机结合的学科，它经历了几千年的发展历程。但是，现在我们对书籍设计的认识是相对不足的，对目前书籍设计方向相对模糊。改革开放给我们带来了许多全新的观念和思维方式，一些所谓新的东西充斥着我们的头脑，在迷茫中，自觉不自觉地倒向了完全商品化的方向。对于书籍设计者来讲，这个趋势是非常危险的。书籍设计丢掉了传承的观念，而去模仿时下流行的东西，看起来很省力气，也时尚。但是，这种状况一旦成为一种普遍现象，

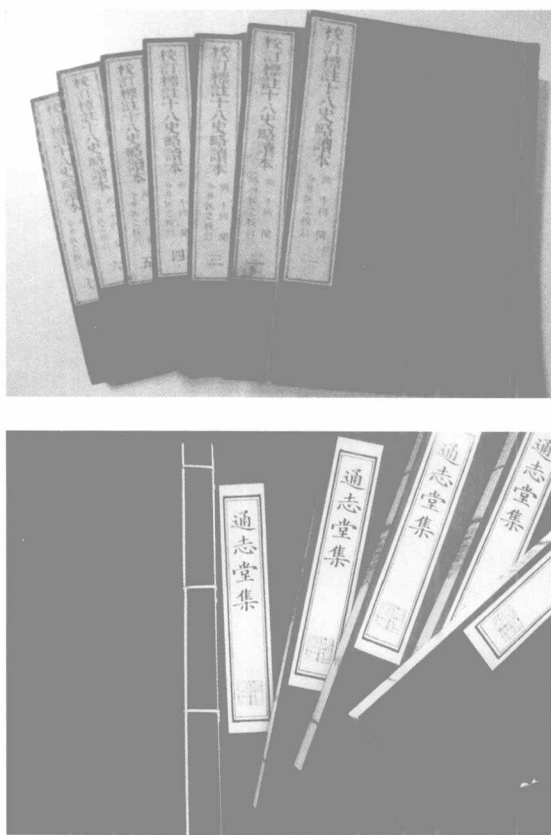


图 1-10 线装

并在设计界扎根的话,终究会被读者所抛弃。因为读者需要的是更新、更美、更真实,有先进文化渊源的艺术设计。书籍设计者如果只是注重今日的满足,而不去研究如何推动书籍设计的发展并把这看作是一种责任的话,那早晚会被时代所淘汰。

现代的书籍设计理念和思路是可以全新的、开放的,可以吸收各个学科好的思维方式,这一点与传统的观念并不矛盾。随着科学技术和出版事业的飞速发展,与书籍出版密不可分的书籍装帧,呈现一片欣欣向荣的繁荣景象,越来越受到人们的关注。现代书籍装帧的发展趋势是:

(1) 装帧理念:书籍装帧设计已经成为一个立体的、多侧面的、多层次的、多因素的全方位系统工程。从设计讲,全方位主要是指创意、制作工具、材料和工艺;从书的顺序讲,主要是指封面、书脊、封底、环衬、正文版式设计等。现在,有人把书籍装帧归入平面设计,叫做“书籍设计”;但绝大多数人仍认为其是“书籍装帧艺术”。

(2) 以前,出版社设有美编室,美编室完成出版社的美术设计任务。现在,有的出版社不要美编,全部设计任务由工作室完成;有的美编跳出出版社,创办工作室,面向社会,完成各种广告设计或书籍装帧。也许这是个大趋势。

(3) 电脑设计以其快捷、高效显示了它的优越性,极大地提高了装帧设计的效率,适应了现代印刷出版高速发展的需要。电脑设计的神奇、随意、方便征服了所有设计人员,使设计家随心所欲地实现着各种各样的形式构成,甚至能达到他预想不到的效果。现在,利用电脑进行书籍装帧设计已达到成熟阶段,更能使包孕中国传统文化、时代精神的美妙作品不断问世。电脑已经成为设计者须臾不可离开的最重要的设计工具。

(4) 文化内涵“气”是中国古典美学的范畴,是艺术和美的源泉。“气”和书连在一起称为“书卷气”,足见书所具有的宽泛、丰富的内涵与审美的高度融合,而如此高层次的美却是由书籍装帧来完成和实现的。电脑设计追求品位,讲究形色之间的神韵,显示着中华民族特有的审美趣味,优秀装帧作品中洋溢着博大精深的中华民族的文化精神;而有些作品既有中国气派又有几分“洋味”,颇具现代美感,成功地将西方艺术的浓烈色彩、充满动感的视觉冲击以及狂放的艺术创造精神借鉴到书籍装帧设计中来,使整个设计清新、明快,富于生机勃勃的活力。强调中国传统文化、民族性与时代感的融合是一种观点;强调书籍设计的次序与冲击力又是一种观点。目前,装帧设计由百花齐放而逐渐走向这两种主要的设计理念。

(5) 最初,人们认为书籍以内容为主,装帧可有可无;后来有人认为书籍的内容是第一文化主体,书籍装帧是第二文化主体;现在有人认为书籍的内容和装帧有文化同一性。这是一个崭新的观点,是划时代的、与时俱进的观点。书在生产过程中装帧就被加了进去,书籍的内容就是通过装帧这种手段来实现的,装帧和内容不可分离,不但传达了内容所表达的信息,而且使整本书的信息量更丰富,更富有内涵。既没有无载体、无版式的书,也没有无文字、只有装帧的书。

(6) 书籍装帧设计越来越受到人们的关注。2000年初,由中央电视台“美术星空”栏目拍摄了我国第一部反映书籍装帧艺术的专题片,从古到今,从设计到插图,从专家到读者,从美编室到工作室对书籍装帧设计进行了全面的概括性的介绍。该专题片在中央电视台播出三次,使人们对书籍装帧艺术有了知识性的了解。

(7) 我国插图艺术历史悠久。可是因为种种原因,我国的插图艺术仍然未摆脱低潮。

各级有关组织和插图艺术家多方呼吁努力,推动了我国插图艺术的发展,出现了一批新人,他们的作品富有新意,为插图艺术的繁荣作出了贡献。

(8) 近年来,中国书籍装帧艺术的发展是与装帧艺术理论的提高并行的,研究装帧理论的氛围十分活跃,这极大地促进了当代中国装帧艺术实践的提高和升华。

长期以来,装帧设计者不断寻找视觉交流表达的新途径,这样的探索一直延续至今。装帧设计始终保持不断创新的活力。中国古典美学中的整体意识、生态意识、人文导向、雅俗观、多元论倾向等等,都对现代的设计有着很好的启示作用。继承并发展一切优秀的文化传统,是设计创新的前提。将美学的传统精神注入书籍装帧设计者的头脑里并与现代意识相结合,其本身就是一种设计理念的创新。

小结:

本章从书籍装帧的基本内涵出发,阐述了书籍装帧的概念及其涉及的相关内容,重点介绍了书籍与封面、书脊、封底、印装的关系。同时,以较大的篇幅介绍了我国古代书籍装帧的几种类型及未来的发展趋势,目的是要我们在继承传统的基础上积极开展创新性学习和实践。书籍装帧的发展趋势不仅是本章学习的难点,还是同学们今后要积极关注和不断探索的问题。总之,书籍装帧是一项继往开来的系统工程,需要我们在继承中华民族几千年的优秀文化的同时,积极把握时代精神,不断积累、不断创新。

实训项目:

1. 搜集自己心目中好的书籍装帧作品,用电子文件借助投影仪进行评议与交流。
2. 按3~5人一组,对自己身边的书籍进行整理,从装帧形式上进行分类,并就其特征进行分析。
3. 就书籍设计的未来趋势展开交流,谈谈自己对未来书籍设计发展的构想。