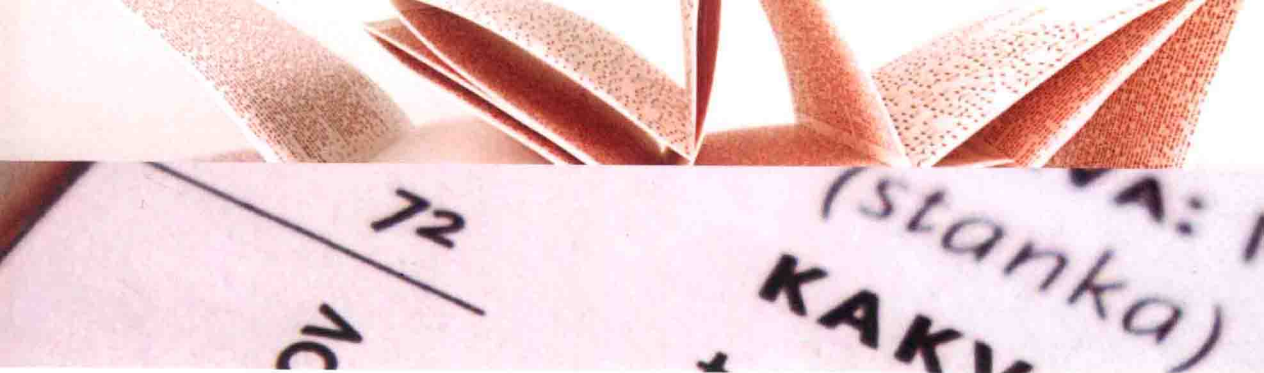

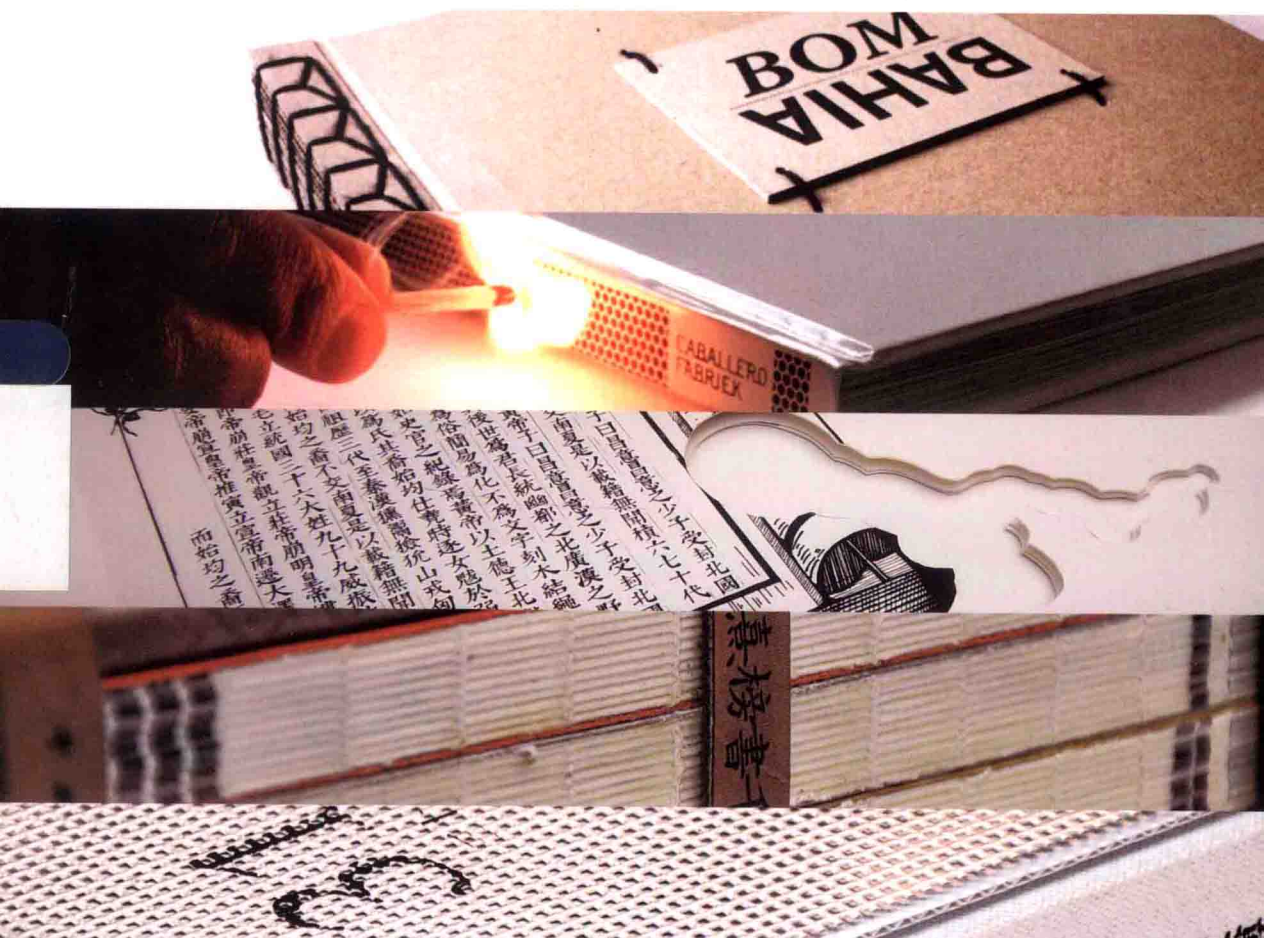

书籍设计

高等艺术院校视觉传达设计专业规划教材

姜 靛 编著

中国建筑工业出版社

书籍设计

高等艺术院校视觉传达设计专业规划教材

姜 靓 编著

中国建筑工业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

书籍设计 / 姜靛编著. — 北京: 中国建筑工业出版社, 2013. 12

高等艺术院校视觉传达设计专业规划教材

ISBN 978-7-112-16246-8

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

中国版本图书馆CIP数据核字 (2013) 第305013号

责任编辑: 李东禧 吴 佳

整体策划: 陈原川 李东禧

整体设计: 姜 靛

责任校对: 王雪竹 关 健

高等艺术院校视觉传达设计专业规划教材
书籍设计

姜 靛 编著

*

中国建筑工业出版社出版、发行 (北京西郊百万庄)

各地新华书店、建筑书店经销

北京美光设计制版有限公司 制版

北京方嘉彩色印刷有限责任公司 印刷

*

开本: 787×1092 毫米 1/16 印张: 9 1/4 字数: 251千字

2013年11月第一版 2013年11月第一次印刷

定价: 49.00元

ISBN 978-7-112-16246-8

(25001)

版权所有 翻印必究

如有印装质量问题, 可寄本社退换

(邮政编码 100037)

《高等艺术院校视觉传达设计专业规划教材》编委会

顾 问：陈 坚

过伟敏

辛向阳

主 编：陈原川

编 委：王 峰

魏 洁

过宏雷

吴建军

崔华春

朱琪颖

姜 靓

莫军华

胡心怡

序

中国艺术设计教育进入了繁荣发展的关键时期，从发展的角度来看，艺术设计教育早期的知识建构及专业知识的传播功不可没。然而，传统的教学方法观念落后、内容陈旧，逐渐难以满足高速发展的社会需求。中国现代设计艺术教育的基础源于传统工艺美术教育，在发展上又借鉴了包豪斯教育理念和发达国家的设计教育思想，随着国家高等教育规模的迅速扩大，设计艺术教育日益呈现突飞猛进的发展态势。从教学方法学视角看，设计艺术教育是通过强化实践环节，促进学生能力培养来实现的，理论与实践相结合是培养社会发展所需求的设计人才的重要模式，而工作室教学模式正体现了这一教学理念，它以教学为中心，以教学团队联合施教的方式，将教学、研究、设计有机地融为一体，不仅扩大了施用范围，同时又不必苛求外在配套条件，是学生实践能力和创新能力的提高途径。无疑，这正是一条更适合我国设计教育土壤的创新型人才培养新路径，也是艺术设计实践教学改革的必经之路。

艺术设计方面的教材在专业构建的早期可谓寥若星辰，之所以艺术设计专业没有“院编”教材的原因有多种：首先，不同的学校，教学目标、办学层次不同；其次，艺术设计是与时俱进的专业，有不断更新补充内容以适应发展需求的特点；再次，艺术设计的创造性思维不同于理工学科，因为有着“艺术”的界定而使设计没有绝对的衡量标准。因而，长期以来艺术设计教育因渊源不同而各自相异，可谓名副其实的“百家争鸣、百花齐放”。

基于上述特点，也基于对设计教育现状的了解，针对工作室教育模式设计编订规范性教材的难度是显而易见的，这无形之中对新编系列教材的编纂工作提出了更高的要求。

一个学校的教育思想是非常重要的，会直接渗透到编订教材的方方面面。江南大学设计学院作为国内第一个明确以“设计”命名的学院，发展历经数十年，形成了自己独有的艺术设计教育理念，积累了科学的设计教育方法。依托设计学院近年所承担的国家级、省部级教学改革研究项目和国家级、省部级教学成果以及省级“品牌”专业建设的成效，江南大学设计学院与中国建筑工业出版社共同策划并推出本套高等艺术院校视觉传达设计专业规划教材。

本套教材以艺术设计工作室教学为基础，是基于工作室教学不只承担原有的教学功能，与传统课堂教学相比，它的理论讲授不仅仅包含着学生应掌握的课程理论知识，还包括了工作室教学自身所独有的系统理论，为设计教育的后续实践研究指明方向。

本套教材的内容涵盖了工作室教学模式的诸多特点，由产学研一体化形成的综合性功能、由责任制形成的自我制约机制和由师生共同参与而成的团队合作是工作室教学模式的三大特点。这些特点说明工作室教学活动的实践性和研究性均是在系统理论的框架内完成的，因此其课程设计具有严密逻辑性和系统性。在编写的过程中，我们力争做到信息全面、内容丰富、资料准确，追求以前沿的意识更新知识的观念，解决目前艺术设计教育现实的难点，力争以研究的态度，培养学生掌握课题的能力。同时，在教学实践方面，书中融入了所有作者多年的教学实践、设计实践心得，既有优秀科学的训练方法，又有学生实践课题饱含的智慧。

感谢江南大学设计学院历届参加工作室课题研究的同学们，他们的积极参与给视觉传达工作室教学实践环节提供了大量优秀的设计作品，这些优秀设计作品成为本套教材中最具有实际意义的教学资料，为广大读者提供了有趣的启迪。教材建设是一个艰难辛苦的探索历程，书中的不足之处还恳请专家学者批评指正，也希望广大同学朋友通过学习和实践提出宝贵的意见。感谢参与本套教材编纂的全体老师，感谢江南大学设计学院视觉传达系，特别感谢为本套教材提供鲜活案例的视觉传达系历届同学们！

江南大学设计学院

陈原川

写于无锡太湖之滨

本书的编著，是在对新时代书籍设计的现状以及对书籍设计教学基础上进行的一次全新的思考，它力求放眼国际书籍设计，传播中国传统文化，结合优秀案例，畅谈自身的认知与感受，并结合教学实践完成。本书在编著时，还在阐述书籍整体规划设计的重要性、倡导书籍设计的新概念方面作了认真的探索，但愿能给学生和读者在书籍设计时带来某些感悟，从中汲取智慧与精华。

感谢江南大学设计学院视觉传达专业设计的同学为本书提供了优秀的作业范例。感谢陈原川、魏洁老师以及我的父亲对本书的宝贵指导。感谢赵亭亭、陈方圆、伏涛同学为本书的图片整理所做的辛勤工作。限于编者的经验和水平，书中难免有疏漏与不足，恳请有关专家、同行批评指正。

目 录

第 1 章 概述	第 2 章 中国书籍设计的历史与发展	第 3 章 西方书籍设计的发展与流派	第 4 章 书籍的形态与结构
8	16	36	46
1.1 书籍的概念	2.1 传统书籍的形成及演变	3.1 书籍设计艺术的早期形态	4.1 书籍的开本形态
9	17	37	48
1.2 书籍设计的概念	2.2 书籍装帧的正规形态	3.2 书籍设计艺术的形成时期	4.2 书籍的装订形态
11	20	38	58
1.3 书籍装帧与书籍设计	2.3 近代书籍设计的发展与进程	3.3 书籍设计艺术的发展时期	4.3 书籍的结构
12	28	40	65
		3.4 20世纪西方现代书籍设计的流派之美	
		43	

第5章 书籍设计的构成要素	第6章 书籍呈现的物质介质	第7章 工作室专题研究课题训练	参考文献	145
70	86	110		
5.1 文字	6.1 纸质文化的魅力	7.1 课题1 /观念的越狱·书籍的立体呈现研究		
71	88	112		
5.2 图像	6.2 印刷工艺的影响	7.2 课题2 /固态的阅读·书籍的触感研究		
73	94	120		
5.3 色彩	6.3 新技术、材料的介入	7.3 课题3 /时空游走·书籍的情感化研究		
75	98	128		
5.4 版面的综合设计	6.4 材质的触感体验	7.4 课题4 /触电思考·书籍的新媒体介质研究		
78	104	134		
		7.5 课题5 /设计师的游戏·书籍的前沿性研究		
		138		
		7.6 课题6 /舌尖上的书籍·书籍的味觉研究		
		142		

目 录

第 1 章 概述	第 2 章 中国书籍设计的历史与发展	第 3 章 西方书籍设计的发展与流派	第 4 章 书籍的形态与结构
8	16	36	46
1.1 书籍的概念	2.1 传统书籍的形成及演变	3.1 书籍设计艺术的早期形态	4.1 书籍的开本形态
9	17	37	48
1.2 书籍设计的概念	2.2 书籍装帧的正规形态	3.2 书籍设计艺术的形成时期	4.2 书籍的装订形态
11	20	38	58
1.3 书籍装帧与书籍设计	2.3 近代书籍设计的发展与进程	3.3 书籍设计艺术的发展时期	4.3 书籍的结构
12	28	40	65
		3.4 20世纪西方现代书籍设计的流派之美	
		43	

第5章 书籍设计的构成要素	第6章 书籍呈现的物质介质	第7章 工作室专题研究课题训练	参考文献	145
70	86	110		
5.1 文字	6.1 纸质文化的魅力	7.1 课题1 /观念的越狱·书籍的立体呈现研究		
71	88	112		
5.2 图像	6.2 印刷工艺的影响	7.2 课题2 /固态的阅读·书籍的触感研究		
73	94	120		
5.3 色彩	6.3 新技术、材料的介入	7.3 课题3 /时空游走·书籍的情感化研究		
75	98	128		
5.4 版面的综合设计	6.4 材质的触感体验	7.4 课题4 /触电思考·书籍的新媒体介质研究		
78	104	134		
		7.5 课题5 /设计师的游戏·书籍的前沿性研究		
		138		
		7.6 课题6 /舌尖上的书籍·书籍的味觉研究		
		142		

书籍设计

高等艺术院校视觉传达设计专业规划教材

姜 靓 编著

中国建筑工业出版社

此为试读, 需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

《高等艺术院校视觉传达设计专业规划教材》编委会

顾 问：陈 坚

过伟敏

辛向阳

主 编：陈原川

编 委：王 峰

魏 洁

过宏雷

吴建军

崔华春

朱琪颖

姜 靓

莫军华

胡心怡

序

中国艺术设计教育进入了繁荣发展的关键时期，从发展的角度来看，艺术设计教育早期的知识建构及专业知识的传播功不可没。然而，传统的教学方法观念落后、内容陈旧，逐渐难以满足高速发展的社会需求。中国现代设计艺术教育的基础源于传统工艺美术教育，在发展上又借鉴了包豪斯教育理念和发达国家的设计教育思想，随着国家高等教育规模的迅速扩大，设计艺术教育日益呈现突飞猛进的发展态势。从教学方法学视角看，设计艺术教育是通过强化实践环节，促进学生能力培养来实现的，理论与实践相结合是培养社会发展所需求的设计人才的重要模式，而工作室教学模式正体现了这一教学理念，它以教学为中心，以教学团队联合施教的方式，将教学、研究、设计有机地融为一体，不仅扩大了施用范围，同时又不必苛求外在配套条件，是学生实践能力和创新能力的提高途径。无疑，这正是一条更适合我国设计教育土壤的创新型人才培养新路径，也是艺术设计实践教学改革的必经之路。

艺术设计方面的教材在专业构建的早期可谓寥若星辰，之所以艺术设计专业没有“院编”教材的原因有多种：首先，不同的学校，教学目标、办学层次不同；其次，艺术设计是与时俱进的专业，有不断更新补充内容以适应发展需求的特点；再次，艺术设计的创造性思维不同于理工学科，因为有着“艺术”的界定而使设计没有绝对的衡量标准。因而，长期以来艺术设计教育因渊源不同而各自相异，可谓名副其实的“百家争鸣、百花齐放”。

基于上述特点，也基于对设计教育现状的了解，针对工作室教育模式设计编订规范性教材的难度是显而易见的，这无形之中对新编系列教材的编纂工作提出了更高的要求。

一个学校的教育思想是非常重要的，会直接渗透到编订教材的方方面面。江南大学设计学院作为国内第一个明确以“设计”命名的学院，发展历经数十年，形成了自己独有的艺术设计教育理念，积累了科学的设计教育方法。依托设计学院近年所承担的国家级、省部级教学改革研究项目和国家级、省部级教学成果以及省级“品牌”专业建设的成效，江南大学设计学院与中国建筑工业出版社共同策划并推出本套高等艺术院校视觉传达设计专业规划教材。

本套教材以艺术设计工作室教学为基础，是基于工作室教学不只承担原有的教学功能，与传统课堂教学相比，它的理论讲授不仅仅包含着学生应掌握的课程理论知识，还包括了工作室教学自身所独有的系统理论，为设计教育的后续实践研究指明方向。

本套教材的内容涵盖了工作室教学模式的诸多特点，由产学研一体化形成的综合性功能、由责任制形成的自我制约机制和由师生共同参与而成的团队合作是工作室教学模式的三大特点。这些特点说明工作室教学活动的实践性和研究性均是在系统理论的框架内完成的，因此其课程设计具有严密逻辑性和系统性。在编写的过程中，我们力争做到信息全面、内容丰富、资料准确，追求以前沿的意识更新知识的观念，解决目前艺术设计教育现实的难点，力争以研究的态度，培养学生掌握课题的能力。同时，在教学实践方面，书中融入了所有作者多年的教学实践、设计实践心得，既有优秀科学的训练方法，又有学生实践课题饱含的智慧。

感谢江南大学设计学院历届参加工作室课题研究的同学们，他们的积极参与给视觉传达工作室教学实践环节提供了大量优秀的设计作品，这些优秀设计作品成为本套教材中最具有实际意义的教学资料，为广大读者提供了有趣的启迪。教材建设是一个艰难辛苦的探索历程，书中的不足之处还恳请专家学者批评指正，也希望广大同学朋友通过学习和实践提出宝贵的意见。感谢参与本套教材编纂的全体老师，感谢江南大学设计学院视觉传达系，特别感谢为本套教材提供鲜活案例的视觉传达系历届同学们！

江南大学设计学院

陈原川

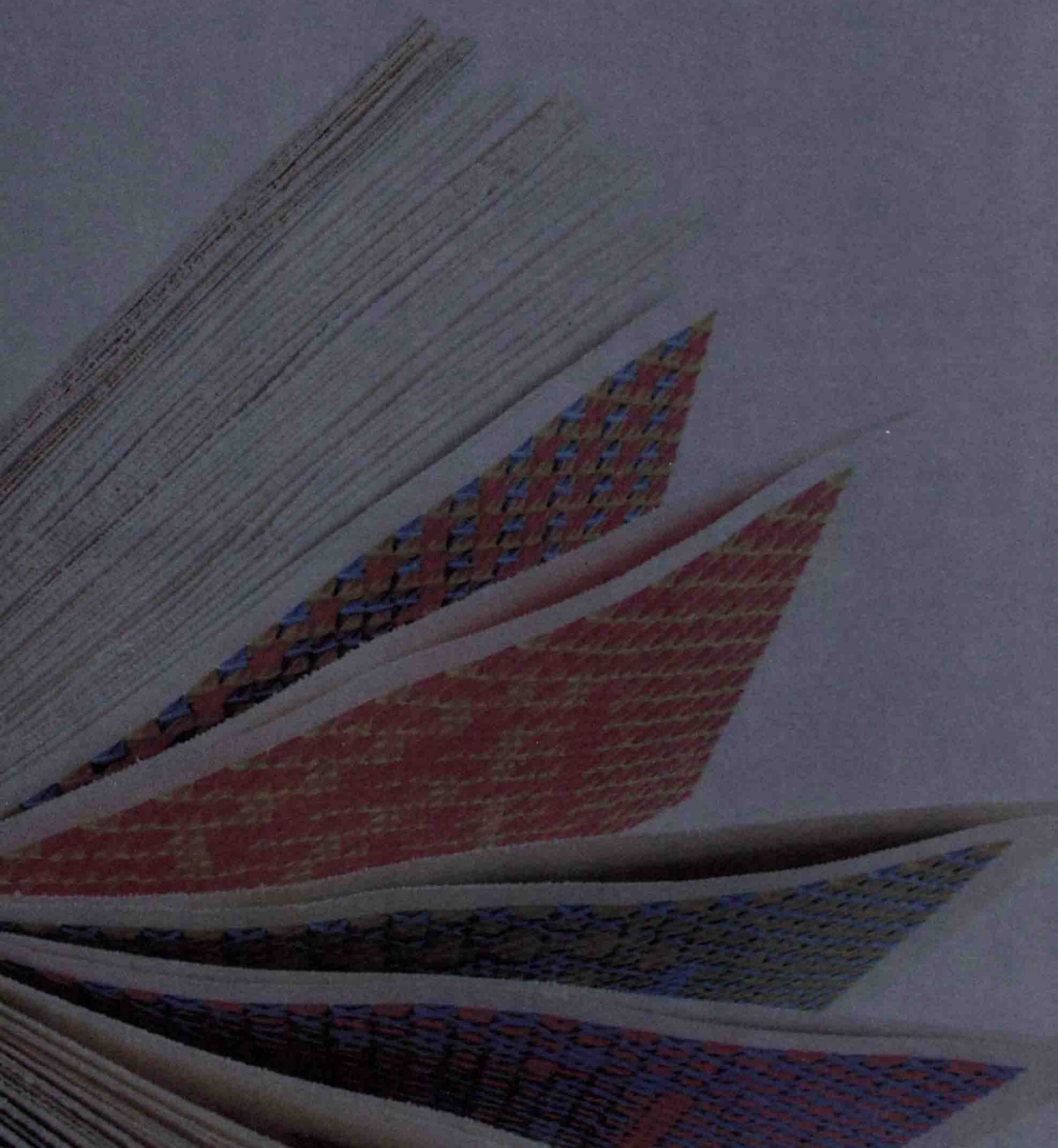
写于无锡太湖之滨

本书的编著，是在对新时代书籍设计的现状以及对书籍设计教学基础上进行的一次全新的思考，它力求放眼国际书籍设计，传播中国传统文化，结合优秀案例，畅谈自身的认知与感受，并结合教学实践完成。本书在编著时，还在阐述书籍整体规划设计的重要性、倡导书籍设计的新概念方面作了认真的探索，但愿能给学生和读者在书籍设计时带来某些感悟，从中汲取智慧与精华。

感谢江南大学设计学院视觉传达专业设计的同学为本书提供了优秀的作业范例。感谢陈原川、魏洁老师以及我的父亲对本书的宝贵指导。感谢赵亭亭、陈方圆、伏涛同学为本书的图片整理所做的辛勤工作。限于编者的经验和水平，书中难免有疏漏与不足，恳请有关专家、同行批评指正。

第1章 概述

1.1 书籍的概念

文字与承载材料结合在一起形成的整体，称之为“书”。

书籍，从形式上说是印刷装订成册的图书和文字。

从功能上说，书籍是人类用来记录一切成就的主要工具，也是人类用来交融感情、取得知识、传承经验的重要媒介，更是积累人类文化、推动人类文明的重要工具。书籍是历史的产物，是文化的结晶。书的出现使得人类开始从蒙昧状态走向文明。

图1.1

《御制数理精蕴》清康熙年内府铜活字印本（五十三册）
这本书是介绍西方数学知识的数学百科全书。

