

应用型本科艺术与设计专业“十二五”规划精品教材
湖北省高校美术与设计教学指导委员会规划教材

书籍装帧设计

主编 郑翠仙

华中科技大学出版社
<http://www.hustp.com>

应用型本科艺术与设计专业“十二五”规划精品教材
湖北省高校美术与设计教学指导委员会规划教材

书籍装帧设计

主 编 郑翠仙
副主编 魏 瑛 李金莉 张 莉
姚 俊 庞迎庆
参 编 杜 平 康 帆

Shuji Zhuangzhen Sheji

华中科技大学出版社

<http://www.hustp.com>

中国·武汉

内 容 简 介

本书是艺术设计专业书籍装帧设计课程的教学用书,内容包括书籍装帧设计的理论基础、发展沿革、创意设计、设计流程及实例操作,以及书籍印刷与装订、书籍装帧设计作品赏析等。

本书的编写遵循艺术设计教学规律,从书籍装帧设计的基本理论出发,对相关概念进行系统的讲解及分析;同时注意理论联系实际,运用大量的典型案例及学生作品,生动形象地进行教学引导,帮助学生顺利地掌握书籍装帧设计的一般规律和方法,并通过适当的训练,培养学生装帧设计的创新意识。

图书在版编目(CIP)数据

书籍装帧设计/郑翠仙 主编. —武汉:华中科技大学出版社,2013.8

ISBN 978-7-5609-8876-4

I. 书… II. 郑… 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(2013)第 081464 号

书籍装帧设计

郑翠仙 主编

策划编辑:袁 冲

责任编辑:张 琼

封面设计:龙文装帧

责任校对:周 娟

责任监印:张正林

出版发行:华中科技大学出版社(中国·武汉)

武昌喻家山 邮编:430074 电话:(027)81321915

录 排:华中科技大学惠友文印中心

印 刷:湖北新华印务有限公司

开 本:880 mm×1230 mm 1/16

印 张:7.5

字 数:248 千字

版 次:2013 年 8 月第 1 版第 1 次印刷

定 价:40.00 元

本书若有印装质量问题,请向出版社营销中心调换
全国免费服务热线:400-6679-118 竭诚为您服务
版权所有 侵权必究

应用型本科艺术与设计专业“十二五”规划精品教材
湖北省高校美术与设计教学指导委员会规划教材

学术委员会

主任:张 昕 湖北省高校美术与设计教学指导委员会秘书长、湖北美术学院教授

副主任:方 湘 侠 武昌理工学院教授

委员:(排名不分先后)

王 心 耀	江汉大学艺术学院院长、教授
许 开 强	湖北工业大学艺术设计学院院长、教授
肖 丰	华中师范大学美术学院院长、教授
李 中 扬	首都师范大学美术学院教授
罗 世 平	中央美术学院教授
陈 池 瑜	清华大学美术学院教授
罗 彬	中南民族大学美术学院院长、教授
欧阳巨波	武汉纺织大学艺术与设计的学院院长、教授
涂 伟	武汉科技大学艺术与设计的学院院长、教授
潘 长 学	武汉理工大学艺术与设计的学院院长、教授

应用型本科艺术与设计专业“十二五”规划精品教材
湖北省高校美术与设计教学指导委员会规划教材

编委会

丛书总顾问:徐勇民 湖北美术学院

丛书主编:杜沛然 华中科技大学武昌分校
章翔 武汉工业学院工商学院

编委:(排名不分先后)

况敏	华中农业大学楚天学院
王晨林	华中农业大学楚天学院
李艺	武汉科技大学城市学院
李兆铎	中南财经政法大学武汉学院
祁焱华	中国地质大学江城学院
江丽	长江大学文理学院
吕金龙	华中师范大学武汉传媒学院
伊德元	武汉工程大学邮电与信息工程学院
张之明	华中科技大学武昌分校
张鑫	武汉东湖学院
陈义	湖北经济学院法商学院
徐永成	湖北工业大学工程技术学院
杜筱玉	武昌理工学院
吴博	武汉工业学院工商学院
罗维安	华中科技大学文华学院
罗永生	湖北工业大学商贸学院
范汉忠	武汉长江工商学院
杨进琨	湖北大学知行学院
郑红艳	孝感学院新技术学院
周雅铭	汉口学院
夏晓鸣	武汉理工大学华夏学院
蒲军	华中农业大学楚天学院

独立学院已成为我国高等教育不可或缺的重要组成部分。全国目前已有独立学院300多所,并陆续有一些独立学院脱离母体学校,转设为民办院校,它们在拓展高等教育资源、扩大高校办学规模,尤其是在培养应用型人才等方面发挥了积极作用。

编写适宜独立学院和民办院校使用的应用型本科教材,应充分借鉴普通本科与高职高专类教材建设的经验,以促进就业为导向,做到理论方面高于高职高专类教材、实践方面高于普通本科教材。在湖北省高校美术与设计教学指导委员会的指导下,湖北省独立学院和民办院校艺术设计院系的负责同志经过多次专题研讨,确立了应用型本科艺术类教材编写的基本模式,以湖北省独立学院教师为主,广泛吸纳各地二类本科院校尤其是民办院校参与,组织编写一套应用型本科艺术类精品教材,并定为湖北省高校美术与设计教学指导委员会规划教材。这套教材遵循应用型本科艺术类人才培养模式,与时俱进,不断创新,特色鲜明。

(1)突出特色 根据独立学院艺术专业人才培养计划,科学地策划和编写教材,强化“三个突出、一个结合”的原则,即突出应用性、技能性和实践性,与全面素质教育相结合。

(2)体现创新 教材组织形式、编写体例、素材选用与组织视角新颖。同时能引导教师充分理解和把握学科标准、特点、教学目标,能让教师领会教材编写意图并结合学生的特点,以教材为载体,灵活有效地组织教学,拓展教学空间,以实现教师有效引导学生自主创新的统一。

(3)注重实用 在教材编写中,突出开放形态的实践教学,体现适用、够用和创新精神,完善教材体系。

从本套教材编委会提交的教材编写工作方案来看,这套教材学科覆盖面比较广泛,包括了美术学基础和设计学基础两大二级学科。编写工作方案整体上突出了三大要素,即重基础、宽口径和理论联系实际,并且强调了内容新、信息全和重实践的特色编著理念。这套教材在体例的编排上,突出了结构体系的科学性、内容体系的完整性和格式体系的合理性,达到了高等教育学术规范的要求。好的教材不仅要突出创新性,立足于实际,同时也要以高校的发展需求为契机。本套教材突出了科学性、实用性、针对性、通俗性和普及性,具有先进的策划和设计理念,并有准确的定位和完善的体例相配合,装帧设计与教材内容相契合,是一套值得推荐的教材。

过去这类教材出版很多,但多数不太适合应用型人才培养。我认为,教师好用、学生好学、能指导实践的教材才是好教材。好的教材就会有较强的生命力,能经受住实践的考验,具有大范围的推广性。

书籍装帧设计

教材编写是一项系统工程,承载了各院校的学术诉求和课程改革愿望。湖北省高校美术与设计教学指导委员会对整套教材的编写工作高度重视,并将在后续的编写和审读编辑工作中提供全方位的支持。

愿我们这套教材的顺利出版能为独立学院和民办院校的教学发展和课程体系建设,以及应用型人才的培养添砖加瓦!

湖北省高校美术与设计教学指导委员会秘书长

中国美术家协会常务理事

中国美术家协会视觉艺术研究会副会长

中国美术与设计文献研究中心主任

湖北美术学院学术委员会委员

张昕 教授

2011年5月20日

前言

书籍装帧设计构建于当代平面设计、科学技术及材料工艺美术学等基础之上。书籍装帧艺术的发展与社会文化、科技的发展及新信息的变化同步。为适应社会需求,引导学生创意为先、结合实际的学习方式至关重要,通过对书籍出版市场的了解和结合多年的教学经验,在此对书籍装帧设计已有的表现方式进行了整合和扩充,旨在能使读者获得更新的专业信息。

本书采用多元、多样、多维的教学方法,在借鉴国内外优秀教材的基础上,强调将书籍装帧设计的基础理论教学与实践相融合,在注重开启学生设计思维创造性的同时也注重培养学生的动手能力。此教材的出版,有助于学生全方位掌握书籍装帧基础知识及书籍的设计制作流程,为学生今后的就业打下专业基础。

本书几经易稿,最终定下现在的结构体系。本书理论知识脉络清晰,重点突出;学习目标明确,指导明晰,便于课堂教学;同时配有大量经典的案例图片,形象生动并能提高学生的知识储备;在作业练习环节,导入设计主题,培养学生实际解决问题的能力及让学生熟知多元化的设计创作手段。纵观全书,该书具有较高的科学性、艺术性、理论性和实践性。

本书在编写过程中参考和引用了有关的文献著作,在此表示衷心的感谢,且因时间精力有限,一些观点也不在本书研究讨论的范围,所以某些研究和论述可能不够深入详尽,在此就不加以赘述了。

感谢湖北工业大学徐永成教授的大力支持和在本书编辑过程中提出的宝贵建议。感谢湖北工业大学所有教师对我工作的支持和帮助。希望本书可以帮助到一些正在迷茫中的朋友。同时我愿以此书作为一个新的起点,激励我在今后的教学研究中继续努力。

郑翠仙

2012年11月于湖北工业大学

目录

第一章 书籍装帧设计的理论基础 1

- 第一节 书籍装帧设计的概念 2
- 第二节 书籍装帧设计的艺术特征 2
- 第三节 书籍装帧设计的基本原则 3
- 第四节 书籍的类型与设计要求 7

第二章 书籍装帧设计的发展沿革 11

- 第一节 中国书籍装帧设计发展概述 12
- 第二节 西方书籍装帧设计发展概述 23

第三章 书籍装帧的创意与设计 27

- 第一节 书籍装帧外部结构的创意与设计 28
- 第二节 书籍装帧内部结构的创意与设计 39
 - 第三节 书籍整体创意与设计 41
 - 第四节 概念书籍的创意与设计 60

第四章 书籍装帧的设计流程及实例操作 63

- 第一节 书籍装帧的设计流程 64
- 第二节 书籍装帧设计实例 70

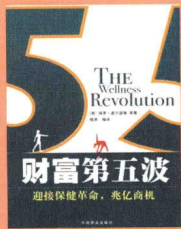
第五章 书籍装帧设计的印刷与装订 77

- 第一节 书籍材料的运用 78
- 第二节 印刷纸张种类及特点 79
- 第三节 书籍的印刷工艺 81
- 第四节 书籍装帧后期工艺设计 83
- 第五节 书籍装订形式设计 87

第六章 书籍装帧设计作品赏析 91

- 第一节 优秀书籍装帧设计作品赏析 92
- 第二节 学生书籍装帧设计作品赏析 98

参考文献 111

第一章

书籍装帧设计的理论基础

- 第一节 书籍装帧设计的概念
- 第二节 书籍装帧设计的艺术特征
- 第三节 书籍装帧设计的基本原则
- 第四节 书籍的类型与设计要求

● 教学目的

使学生理解书籍装帧设计的定义,了解书籍装帧设计的目的与意义,明确课程的学习方向与目标,初步掌握书籍装帧设计的相关知识。

● 教学重点

掌握书籍装帧设计的艺术特征与基本原则。

● 教学难点

引导学生正确认识书籍装帧设计的概念与艺术特征,初步掌握书籍装帧设计的基本原则。

● 思考练习

调查所在城市大型的书店或图书馆,从书籍的类型、读者对象、设计风格及装帧形式等方面来了解我国书籍装帧设计艺术的面貌及特点,并针对自己感兴趣的书籍装帧设计写 2 000 字左右的调查分析报告。

第一节 书籍装帧设计的概念

书籍是人类思想交流、知识传播、文化积累的重要载体,它是承载人类历史发展长河中智慧的结晶,它对人类的进步起着至关重要的作用。书籍装帧设计是依附于书籍的产生而产生的,并随着时代的发展而不断进步。在信息高速发展的今天,书籍装帧设计以不可替代的功能性及独特的艺术魅力,越来越受到人们的关注和重视。

装帧中的“装”字源于中国早期的书籍形式,如简策装、卷轴装、册页装等,这些“装”字有装潢之意,即美化的意思;“帧”在字典里是量词。装帧即把许多书页装订成册。

书籍装帧设计即书籍设计(book design),在当下不仅仅是为书籍作简单的外表包装,而且是以书籍形态为载体,进行从书心到外观全方位的整体视觉形象设计。

书籍装帧设计是一门多学科交叉的艺术学科,是一项立体的、多层次的、动态的系统工程,是将一部文字的或图片的书稿,经过书籍装帧设计者的艺术构思,运用文字、图形、色彩、编排等艺术手法和艺术造型,再通过一系列的工艺生产制作过程,制作成具有审美情趣的书籍的综合艺术。

第二节 书籍装帧设计的艺术特征

书籍装帧设计是一个独立的艺术门类,它具有不同于其他艺术样式的个性特征,具体表现在以下几个方面。

一、特殊的艺术媒介

每个艺术门类都是通过不同的载体表达各自的艺术情感,以呈现各自不同的形态的。如音乐、舞蹈、戏剧、电影、绘画,又如视觉设计中的广告设计、环境艺术设计、服装设计等,它们都是由于艺术媒介的独特性,而成为独立的艺术门类。书籍设计正是以一种特殊的艺术媒介即供人阅读的书籍为载体的艺术。

二、独特的表现手段和艺术语言

书籍设计艺术载体的特殊性,使得它在表现手段与艺术语言上都有别于其他艺术门类。如纸张材料、制版

工艺、印刷工艺、装订工艺等都是书籍设计的特有艺术语言。而对书籍开本及结构的设计,对内文版式的设计、对书籍护封的设计等,都是其他艺术门类的艺术手段中所没有的。

三、多元的审美方式

不同的艺术门类有着不同的审美方式。例如:音乐与美术,一个是听觉的审美,一个是视觉的审美;绘画与雕塑,一个是平面的审美,一个是立体的、多侧面的审美。书籍装帧设计艺术的审美是动态的、立体的,且具有时间的延续性与间歇性特征,它需要将读者的视觉、触觉、听觉甚至是嗅觉和味觉都紧密联系起来,是一种多元的、独特的审美方式(见图1-1)。

图 1-1 书籍的审美方式

四、从属性与独立性

首先,书籍装帧设计不能脱离书而存在,它是有对象、有目的的设计活动,书籍装帧设计要能体现书籍的内容并服务于读者。所以,其艺术性要依赖于书籍的功能。设计者需要在内容的“限制”下进行艺术的创造与表现。其次,书籍独立的艺术价值也是不容忽视的。设计者根据自己对书稿内容独特的理解,用新颖的表现手法来展示书稿的性质、内容和精神气质,具有创作的独立性。而书籍本身具有自己独特的艺术语言,能将设计者自身审美价值转化为可供人们欣赏的独立审美对象,从而产生独立的审美价值。

第三节 书籍装帧设计的基本原则

一、形式与内容的高度统一

书籍装帧设计首先要能概括、集中、本质地反映一本书的中心思想和主要内容,设计中的一切图案、文字、色彩等都为这本书的内容服务,即做到“表里如一”,将内容和形式统一起来。如果形式不顾及内容,把一些很

美的因素强行结合起来,这时的美就成了堆砌,就成了不能传达内容的无价值的形式,美也从形式中消失了。因此,书籍装帧设计要求设计者熟悉书稿的内容,掌握书稿的精神,了解作者的风格和读者对象的特点等,通过提炼书籍的精神内容,用美的形式使书籍的生命升华。除此之外,它还要求反映出书的实用性、类别性和文化性(见图 1-2 和图 1-3)。

图 1-2 具有时代感的外封套用亮皮穿绳构造,既体现朴实高雅之美,又具有保护之功能

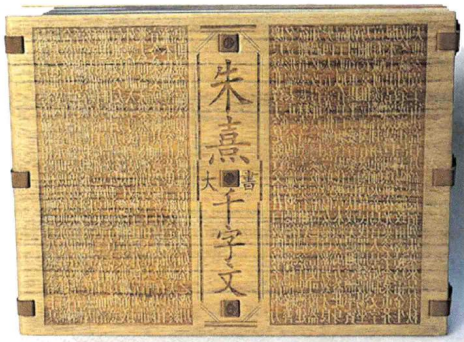

图 1-3 书函以传统夹版装为书籍寻得一种古朴的形态,整体形式与内容相得益彰

二、整体与局部的对比与协调

书籍装帧设计是一项综合性的系统工程,设计时不能单独考虑封面的效果,而是要联系书的性质、内容、对

象等,对书的每个部分进行总体思考、统筹安排。在艺术上要使书籍成为一个和谐的整体,每个部分之间要统一协调,如果是丛书的装帧设计,还要考虑它的统一性和系列性(见图1-4和图1-5)。

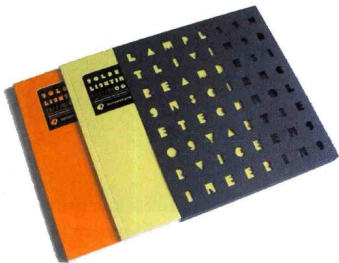

图 1-4 设计类书籍整体风格简洁统一

图 1-5 民间文化类套书设计整体大气统一又富于细节变化

三、实用性 & 艺术性完美结合

一方面,书籍装帧设计不是纯艺术,属于实用美术范畴。它与技术条件紧密相连,书籍装帧设计必须符合可行、实用、经济、美观的原则。设计要适应当前的物质技术条件和读者的经济承受能力,材料要适应市场供应,印刷工艺要与工厂的设备和条件相适应。另一方面,书籍装帧设计的艺术性又可以使功能体现得更完美,促使书籍的使用价值体现得更鲜明,让书籍更有利于阅读,可以唤起读者强烈的阅读兴趣。所以,优秀的书籍装帧设计作品必然在超然的艺术表现力中融合了功能的意义。实用性与艺术性完美结合,共同创造了书籍装帧设计艺术的价值。

四、文化性与广告性并存

德国国家图书馆馆长霍尔史脱·孔茨曾经说过:“在市场上可以作为人们思想、愿望和幻想的传递者,可以表现手工的、技术的和美术的创造。”书籍是一种文化商品,这种商品本身既要具有文化性,又要具有广告性。文化性就如我们所说的书卷气,强调装帧的含蓄性和文化气息。而在竞争激烈的市场经济环境下,加强书籍设计的广告效应不仅是市场的要求,也是文化宣传的要求。所以,优秀的书籍装帧设计作品不仅要求能体现文化特征,还应以强烈的视觉诱导语言去征服读者,便于读者更容易找到自己需要的书,从而唤起读者潜在的购买欲(见图1-6和图1-7)。

五、时代性与民族性相融

时代性是指书籍设计的创意要符合当代人们的审美观,能充分反映出时代精神和时代气息。民族性则是要求装帧能够体现民族文化的精髓和灵魂。我国书籍装帧设计艺术有着悠久的历史和浓郁的民族特色,现代的书籍装帧设计要充分体现中华民族的文化底蕴,具有自身文化品格,同时又能兼容外来文化的精髓。我们提倡在继承民族优秀文化的基础上去创新,要采取首创性的最新颖的形式去表现本民族的特色、气质,使之在表现浓郁民族特色的同时去创时代之新。

《子夜》是文学巨匠茅盾先生的作品,该作品反映新旧两个时代交替时人物的命运。其书籍装帧设计借鉴

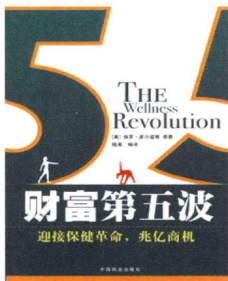

图 1-6 数字图形化直接彰显书籍主题

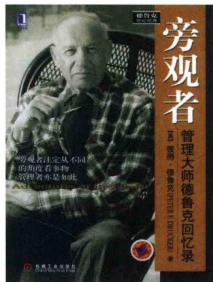

图 1-7 利用名人效应起到很好的广告效果

了传统文人的书匣设计，整体的构思注入了传统与现代的兼容意识，营造出了时代的气氛和分寸感，如图 1-8 所示。

(a)

(b)

图 1-8 《子夜》的书籍装帧设计

图 1-9 所示采取新颖的书籍装帧设计形式来表现民族的风格、气质，书籍装帧设计既彰显了浓郁的民族风格，又体现了对形态方面的思考与创新。

(a)

(b)

图 1-9 具有民族风格的书籍装帧设计示例

第四节 书籍的类型与设计要求

一、科技类

科技类书籍是反映自然科学的书籍,包括的范围很广泛,涵盖的内容也很丰富,除了人们熟知的数、理、化之外,还包括天文、地理、动物、植物等综合性学科和边缘学科。

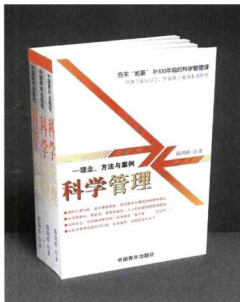
科技类书籍的装帧设计除了需要在造型要素上与文艺书籍有明显的差异外,还需要设计者具有很广的科技知识面。一件成功的科技类书籍装帧作品,无论设计者追求什么样的设计风格,采取什么样的表现手法,都离不开从书籍内涵之中提取元素进行创意、设计制作。

以下是科技类书籍装帧的设计特点与设计要求。

- (1) 阅读科技类书籍的人群一般具有相应的专业知识,所以这类书籍的设计风格不可太大众化和通俗化。
- (2) 可采用先进的科技形象或符号吸引读者,体现书籍的高科技和前沿性(见图 1-10)。
- (3) 运用抽象几何形态形成一种符号式的形式美感(见图 1-11)。
- (4) 采用能引起人们产生想象的图像元素来表达书籍的主题内涵。

(a)

(b)

图 1-10 运用科技形象或符号的书籍装帧设计示例

二、文学艺术类

文学艺术类书籍可分为两大类:一类为文学艺术类书籍,这类书籍的体裁(包括小说、诗歌、散文等)和内容(包括音乐、舞蹈、戏剧、设计、电影、戏曲等)十分广泛;另一类是人物传记和史记类书籍(包括小说、人物传记、散文、诗歌、随笔等)。

文学和艺术的共性就是富于想象力和抒情性,这类作品都可以借写景物来抒发自己的情感,可以极力用夸张的手法强化表现主题。文学艺术类书籍设计一定要在较高层次上再现书中的深刻寓意,借助艺术联想扩大意境,使读者通过书籍装帧设计联想到更多内容,这样的书籍装帧设计会加深读者对书籍内容的理解,同时也给人以美的享受。

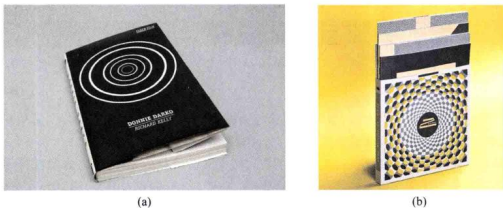

图 1-11 运用抽象几何形态的书籍装帧设计示例

图 1-12 所示的书籍装帧设计直接把四合院图形设计在封面上以点明主题,并在书内做了立体的四合院设计,丰富和强化了书籍主题。

以下是文学艺术类书籍装帧常用的设计表现方法。

(1) 直接采用书中最有表现力的人物和风景的设计手法,直观地体现书籍的基本内容。

图 1-12 文学艺术类书籍装帧设计示例

(2) 借物抒情的间接表现,利用富有寓意的图形来体现书籍主题。

(3) 对于人物传记类图书,将作者的肖像融入封面设计中,因为作者的知名度和影响力就是此类图书设计的重点(见图 1-13)。

(4) 应针对书籍的文笔风格、读者群体的具体情况来确定书籍装帧设计的风格。

三、工具书类

工具书是指专供查找知识信息的文献。它系统地汇集了某方面的资料,按特定方法加以编排,专供需要时查阅。常见的工具书有字典、词典、百科全书、年鉴、手册等。工具书类书籍的装帧设计以字体为主,设计相对简约和固定,如图 1-14 所示。

以下是工具书类书籍装帧设计的表现方法。

(1) 直接用印刷文字或变形文字作为主要视觉元素来设计。

(2) 采用比较醒目的色块搭配来设计。

(3) 版式比较简约固定,以体现工具书的条理性和易检索性。

(4) 选用合适的机理和特殊材料来设计。