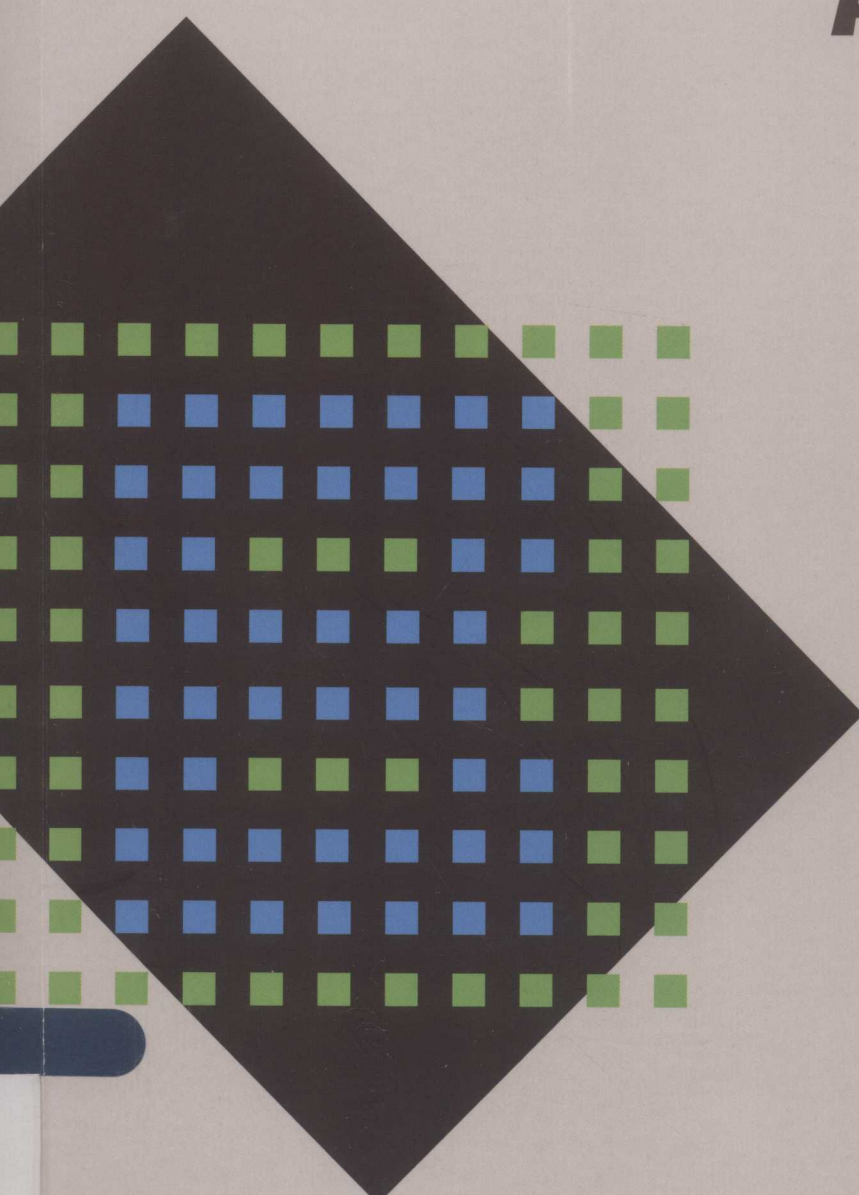

Art& Design

新世纪

全国高等院校艺术设计专业

十二五重点规划教材

何洁 叶苹 主编

书籍设计

Books Design

孙彤辉 编著

■ 突破传统，传统书卷美和现代书籍形态相融合。

■ 内容丰富，书中收集了当今世界不同文化背景优秀设计师的创意精华作品。

■ 课程成熟，先后被评为上海市重点课程和上海市精品课程。

014029018

新世纪全国高等院校艺术设计专业十二五重

TS881-43
26

书籍设计

孙彤辉 编著

上海人民美術出版社

北航

C1714052

TS881-43

26

810P50410

图书在版编目 (CIP) 数据

书籍设计 / 孙彤辉编著. —上海: 上海人民美术出版社, 2014.1

ISBN 978-7-5322-8829-8

I. ①书… II. ①孙… III. ①书籍装帧—设计 IV. ①TS881

中国版本图书馆CIP数据核字 (2013) 第278937号

书籍设计

新世纪全国高等院校艺术设计专业十二五重点规划教材

总策划: 李 新

主 编: 何 洁 叶 苹

编 著: 孙彤辉

责任编辑: 陈 铨

装帧设计: 郭雯璐

技术编辑: 朱跃良

出版发行: 上海人民美术出版社

(上海长乐路672弄33号)

邮编: 200040 电话: 021-54044520

网 址: www.shrmms.com

印 刷: 上海华教印务有限公司

开 本: 889×1194 1/16 8.5印张

版 次: 2014年1月第1版

印 次: 2014年1月第1次

印 数: 0001-3300

书 号: ISBN 978-7-5322-8829-8

定 价: 38.00元

8418021

25

contents

目录

序

前言

第一章 概述 / 8

第一节 起源 / 9

第二节 发展 / 11

第三节 现状与趋势 / 14

第二章 设计的元素 / 20

第一节 文字 / 21

第二节 图形 / 24

第三节 色彩 / 29

第三章 设计的内容 / 34

第一节 封面与护封设计 / 35

第二节 版面设计 / 47

第三节 插图设计 / 53

第四节 开本与装订 / 60

第五节 套书设计 / 66

第六节 精装书籍整体设计 / 72

第四章 设计的形式 / 80

- 第一节 节奏与韵律 / 81
- 第二节 对称与均衡 / 85
- 第三节 对比与调和 / 88
- 第四节 变异与秩序 / 93
- 第五节 形象与空间 / 95

第五章 印刷工艺 / 98

- 第一节 印刷工艺 / 99
- 第二节 材料运用 / 103
- 第三节 电脑技术 / 108
- 第四节 特种印刷工艺 / 112

第六章 课题练习 / 116

- 课题一 单本书籍设计 / 117
- 课题二 套书书籍设计 / 120
- 课题三 精装书籍设计 / 124

014029018

新世纪全国高等院校艺术设计专业十二五重

TS881-43
26

书籍设计

孙彤辉 编著

上海人民美術出版社

北航

C1714052

TS881-43

26

810P50410

图书在版编目 (CIP) 数据

书籍设计 / 孙彤辉编著. —上海: 上海人民美术出版社, 2014.1

ISBN 978-7-5322-8829-8

I. ①书… II. ①孙… III. ①书籍装帧—设计 IV. ①TS881

中国版本图书馆CIP数据核字 (2013) 第278937号

书籍设计

新世纪全国高等院校艺术设计专业十二五重点规划教材

总策划: 李 新

主 编: 何 洁 叶 苹

编 著: 孙彤辉

责任编辑: 陈 铨

装帧设计: 郭雯璐

技术编辑: 朱跃良

出版发行: 上海人民美术出版社

(上海长乐路672弄33号)

邮编: 200040 电话: 021-54044520

网 址: www.shrmms.com

印 刷: 上海华教印务有限公司

开 本: 889×1194 1/16 8.5印张

版 次: 2014年1月第1版

印 次: 2014年1月第1次

印 数: 0001-3300

书 号: ISBN 978-7-5322-8829-8

定 价: 38.00元

84-18051
25

序

Preface

经历三十多年的改革开放，我国高等艺术设计教育在办学规模和办学水平上都有了很大的发展。在国家提出创建创新型国家和大力推进文化创意产业的背景下，高等艺术设计人才培养又面临着一次难得的发展机遇。与此同时《国家中长期教育改革和发展规划纲要》中明确提出了人才培养在高校工作中的中心地位，而全面提升本科教材质量，充分发挥教材在提高人才培养质量中的基础性作用就显得尤为重要。

受上海人民美术出版社之邀，在对该出版社近几年出版的几套相关教材使用情况的分析基础上，我们共同组织和策划了这套针对性很强的艺术设计类教材，其主要出于以下几个方面的考虑：

首先是要基于不同学校不同办学定位和共享教学成果的考量。由于办学体制和办学历史等原因，我国高等艺术设计教育在不同学科背景下呈现出不同的办学类型、办学定位和不同的人才培养规格。同时，由于学校类型、层次和所处地域不同，其生源结构和素质也大不相同。该套教材主要面向以文、理学科为主体的综合性普通院校，并选择以平面设计专业方向的课程为主。这一方面是考虑到这类院校开设这个专业方向较多，另一方面是有利于各院校之间的教学经验、教学成果的交流与共享。

二是要充分体现当今艺术设计发展的新特点、新趋势。近几年，随着经济全球化的发展和信息化社会的到来，学科之间的交叉、融合趋势越发明显，艺术设计领域出现了许多新的观念、新的思潮和新的媒介。平面设计是一门相对成熟的专业，从其历史发展的过程中可以看到，平面设计师是最具创新精神，总是走在时代前列的设计艺术家。该套丛书力求体现当今艺术设计，尤其是平面设计领域新的设计理念、新的知识点和最新设计成果。

三是主张教材编写要与创新教学方法相结合。在互联网高度普及和迅猛发展的时代，即时性传播的特点和便捷性的交流方式，促使我们的教材编写必须有别于过去那种刻板的理论教科书，创新教学方法，将理论、知识点和方法融入到课题教学和课题训练的过程之中。为此，教

材中专门设置了独立的、以课题训练内容和过程为主的章节,包括课题训练的目的、要求、课时、作业点评等操作性内容。另外,本套教材的作者大多都是70后、80后的青年教师,他们既有一线教学的经验又具有改革创新的时代精神,这也是本套丛书充满鲜活气息的地方。

由于艺术设计是创造性和技能性极强的应用型专业,加之其一对一的个性化教学的特点,除少数的基础理论课程教材外,大多数专业课程的教材编写很难做到真正意义上的“普适”作用。所以,本套教材也难免存在不足,但只要我们的策划考量能在教学使用当中得到体现,我们便会感到欣慰。同时,也在这里对上海人民美术出版社长期致力于我国美术与设计图书的出版和对艺术设计教育的支持表达由衷的敬意。

何 洁 (教授、博导、清华大学美术学院副院长)

2013年4月

前言 Preface

书籍作为人类文明的阶梯,记载了人类的思想与情感,叙述并传播着人类的文明进程,为推动人类的政治、文化、经济的进步与发展作出了不可估量的贡献。中国作为四大发明的发源地,也为世界的文明发展做出了不可磨灭的丰功伟绩,而在这四大发明中,与书籍密切相关的造纸术与印刷术便是其中二项,足见中国在世界人类文明发展史中的重大贡献。

中国高等院校设计院系仍然如雨后春笋般诞生,设计教育的改革也越来越受到普遍关注,教育质量也正在逐步提高,中国的设计同仁们正在为中国设计的繁荣做着各自的努力,设计学生的数量正以惊人的速度增长,国外先进、优秀的设计理念、教材,各种设计交流、竞赛也正不断引进并如火如荼地进行,但仍掩饰不了中国科技水平、设计理念、设计思想的严重滞后。面对如此窘困,中国设计界同仁以及各大设计院校老师们正不遗余力地进行有效的引进、介绍,试图在吸收国外先进科学与文化及设计的进程中,使中国设计更能走上符合当代中国发展的步履,近几年逐渐增大的设计对话与交流通过走出去、请进来的方式使中国设计获得了长足的进步,各种有意义、有价值的文化介绍及专业教材也在不断涌现,该书正是在这种文化背景下撰写的。

作者曾从事设计教育多年,书籍设计是其一直孜孜以求、认真执教的课程之一,鉴于目前中国设计书籍装帧设计类教材的相对匮乏和有失偏颇,作者根据自己多年的教学经验及体会对书籍装帧设计进行了全面审视、回顾与反思,我们不难看出作者对该书的切入点及重点的叙述是苦心孤诣的,是有目的性与针对性的,具有很强的实际意义。该书针对目前高校书籍装帧设计课程安排的欠缺与不完整部分进行总结与反思,强调艺术与科学的相互关系、重申书籍设计是系统工程与整体设计这一概念,力图阐明书籍装帧形式、阅读与美感相统一及强调利用现代印刷工艺材料与材料的特质与新技术来传达这一设计思想,我相信读者会在书的字里行间去感悟当代书籍的设计思想与精神。书籍设计师及同学们应当站在系统的高度切入书籍形态创造,应关注书籍的内在与外在,宏观与微观、文字与图形、设计与工艺流程关系问题。

通过多年的努力,该课程已经日趋成熟,2011年申报成功上海市教委重点课程,2013年被上海市教委列为上海市精品课程。目前该课程有了一支教学能力和实践能力较强的师资队伍,也有了具备先进设备的印刷实验室,为了方便更多的学生和爱好者学习开设了网上课程,使学生在该课程时更加直观、更加便利。

在这本书里,同学们可以欣赏到凝聚了当今世界不同文化背景的优秀设计师的创意精华作品,感受设计带给你的舒适、激情、和谐与无尽的遐想,领会创作的乐趣与心灵的倾述,让千百种设计方式使公众心灵感受激情。作者也认为,应该把如何完成传统书卷美和现代书籍形态相融合的理念作为新时期书籍形态探索的重点,应该大胆更新观念、创造崭新的设计理念。

柯和根

2013年11月

contents

目录

序

前言

第一章 概述 / 8

第一节 起源 / 9

第二节 发展 / 11

第三节 现状与趋势 / 14

第二章 设计的元素 / 20

第一节 文字 / 21

第二节 图形 / 24

第三节 色彩 / 29

第三章 设计的内容 / 34

第一节 封面与护封设计 / 35

第二节 版面设计 / 47

第三节 插图设计 / 53

第四节 开本与装订 / 60

第五节 套书设计 / 66

第六节 精装书籍整体设计 / 72

第四章 设计的形式 / 80

- 第一节 节奏与韵律 / 81
- 第二节 对称与均衡 / 85
- 第三节 对比与调和 / 88
- 第四节 变异与秩序 / 93
- 第五节 形象与空间 / 95

第五章 印刷工艺 / 98

- 第一节 印刷工艺 / 99
- 第二节 材料运用 / 103
- 第三节 电脑技术 / 108
- 第四节 特种印刷工艺 / 112

第六章 课题练习 / 116

- 课题一 单本书籍设计 / 117
- 课题二 套书书籍设计 / 120
- 课题三 精装书籍设计 / 124

第一章

CHAPTER

01

概述

Overview

BOOKS Design

第一节 起源

1:Beginning

第二节 发展

2:Development

第三节 现状与趋势

3:Current Situation and Trend

第一节 起源

1:Beginning

作者写书,读者读书,天经地义,然而这两个相同的“书”字却代表了两种不同的概念。作者写书,过去用笔、用打字机,现在用电脑,那么他写好的“书”可能就保存在一张小小的磁盘里面。读者读书,读的则是上架后的书,一本平装的或精装的硬封面的书,是一个有形的、握得住的物体。这个意义上的书籍就不是作者一人可以完成的,它是经过设计、排版、印刷和装订等工序制作出来的。也就是说,有了作者写的内容,还要继之以适当的物质形式,才会有完整的可供阅读的书籍出现。

所谓的书籍设计,就是经过艺术设计赋予书籍一个恰当的形式。设计的对象包含了一本书所以成形的全部因素,即护封、封面、扉页、环衬、书脊、插图、版式、字体、开本、精装材料、油墨、印刷方式、装订方式等等,是一个整体的、系统的工程。

人类社会自有文字以来,就有了文字的物质载体——书籍。

中国现存最早的文字甲骨文,可以追溯到商代,记录在河南安阳“殷墟”发现的大量龟甲、兽骨之上。这些龟甲、兽骨就是中国最早的书籍雏形。周以后,随着社会经济和文明的进一步发展,我国文字逐渐经历了甲骨文向金文、小篆、隶书、草书、楷书、行书等的演变,书籍的形式也渐趋完善。从早期的龟甲、兽骨,到把文字刻在陶器、青铜器、石碑上,再到把文字写在竹简上,将竹简一片片编连在一起,称为“简策”。这种把竹简编连起来的装订方式,是早期书籍设计的较完整形式,已具备了现代书籍设计的基本形式。此后,书籍设计的形式更加丰富多样,竹、木板、缣帛(丝绢)等都被用作为书籍的材料,而根据材料的不同,采用的装订方式也不同,如卷轴装、散页装、色背装、蝴蝶装、折页装、线装等等。

图1 河南安阳“殷墟”甲骨文。

图2 青铜器上的铭文。

早在公元前 2500 年前后,古代的埃及人就把文字刻在石碑上,称为石碑书。古代的巴比伦人和亚述人则把文字刻在黏土板上,再把黏土板放在火上烧制成书。由于泥板不能装订,故书都是散开的,像泥瓦一样。古代人民大多笃信宗教,经文成了书籍的主要内容,古埃及人、古印度人、拉丁美洲人把经文刺在树叶、树皮上做成书,并将树叶、树皮压平,切成一致的形,装订成册,四周涂上金粉装饰,这种书被称为“贝叶经”。

最早的西方文明起源于古希腊的米诺亚文明。米诺亚文明受古埃及人的影响很深。由于埃及的主要书写材料用纸莎草制成,很长时间之内,西方的书写材料也以莎草纸为主。莎草纸质地松脆,不宜保存和流传,中世纪以羊皮纸代替了它。羊皮纸呈半透明状,是用山羊、绵羊的皮通过浸泡、软化、上粉、打磨等工序制作而成。由于是手工操作,所以羊皮纸厚薄极不均匀,以薄为佳。书写用手抄方式,抄写者用扁头的笔抄写经文或法典。羊皮纸的试制成功,给欧洲的书籍形式带来了巨大的变化,由卷轴式改变为册页式,页码平放装订,改变了以前保存困难、阅读困难的情况。

尽管东西方各地文明的发生有迟有早,但都在不断地努力吸收别人的先进文化,创造改革本土文化。他们采用不同的材质、形式制作书籍,其目的是一致的,就是把当时的生活、思想、经验记录下来传予后人,同时为现代书籍设计的发展奠定了扎实的基础。

图3 古罗马建筑上的古罗马文字。

图4 澳大利亚昆士兰发现的公元前 1300 年,人类最早的洞穴图形文字。

图5 古希腊字母是现代欧洲文字的起源。

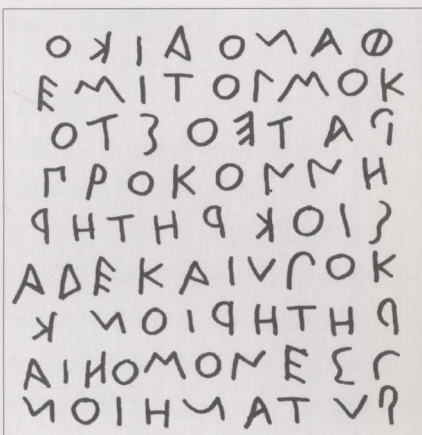

图6 古希腊字母是现代欧洲文字的起源。

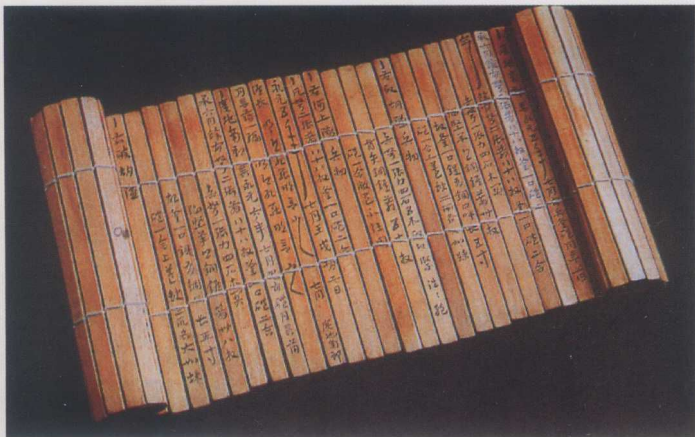

图7 简策。

图8 公元前14世纪画在莎草纸上的插图。

第二节 发展

2:Development

书籍设计的发展与印刷术密切相关。

中国是世界上文明发生最早的国家之一，四大发明中有两项对书籍发展起到至关重要的作用，那就是造纸术和印刷术。东汉时期纸的发明，使书籍有了纸质的形式，这种形式一直延续到今天。而隋末唐初雕版（在平整的木板表面，将不需要的空白部分雕刻凹下，留下文字图形部分）印刷术的出现，则替代了繁重的手工抄写方式，缩短了书籍的制作周期，提高了书籍的质量，促进了书籍的社会生产，从而推动了人类文明的发展。

公元868年雕版印刷的《金刚经》卷册是我国现存最早的印刷品。经文在一块完整的木板上雕刻而成，

再用黑墨印刷到纸本的手卷上,从右向左读。经文有标题,正文采用规整的楷书字体,插画图版复杂,人物生动、线条流畅。这一刻本是纸与印刷的完美结合,体现了雕版印刷技术和书籍设计的成熟。

我国宋代是印刷发展的高峰期,其雕印的书籍,字体、插图、雕刻、印刷、纸张、墨色、装订都十分精致,达到了相当高的工艺水准。由于社会环境相对稳定,经济和文化快速发展,对书籍的需求量大大增加。雕版采用的是整块木板,任何相同的字都必须重复雕刻,且不能与其他书籍共用,雕印一部书需要耗费很长时间,对于出版的速度是一个很大的限制。人们期望有更快的印刷方法,于是在宋代庆历年间,平民毕昇改良发明了胶泥活字印刷法,是世界上最早的活字印刷法。这一技术通过各种渠道传播着,并沿着丝绸之路传到西方。

同样,15世纪前后,在欧洲,由于经济和文化的迅速发展,手抄本已经无法满足日益增大的社会需求量。随着中国活字印刷术的传入,欧洲印刷有了新的、明确的方向。德国的谷登堡将胶泥木刻活字改良成金属活字——铅铸活字,同时发明了木制印刷机,大大提高了印刷速度和质量,这一重要的改进和发明使欧洲摆脱了中世纪手抄本时期,印刷业真正开始发展。谷登堡的活字印刷技术很快在欧洲传播开来,并且被广泛运用。在书籍设计上也有了新的突破,谷登堡用活字印刷的第一本完整的书籍《圣经》,尺寸很大,文字分两栏编排,版面工整,将插图和文字安排在不同的页面上,使阅读更为方便,具有了早期的编排规则。

由此可见,书籍设计与印刷有着不解之缘,没有印刷,也就不可能有现代书籍设计存在。书籍设计的发展是在印刷技术发展的基础上逐步形成和完善起来的。

图9《金刚经》明代雕版印刷版本。

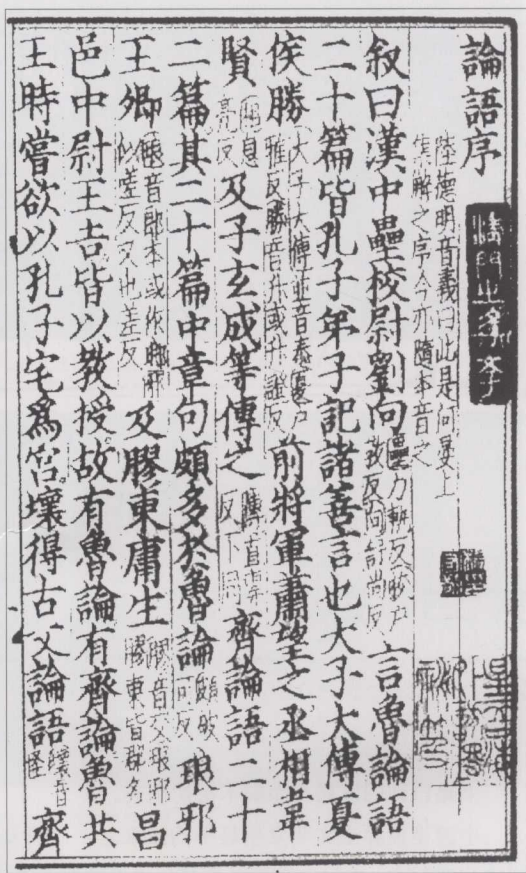

图10 宋代雕版印刷《论语》。