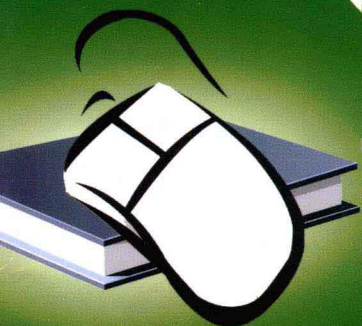
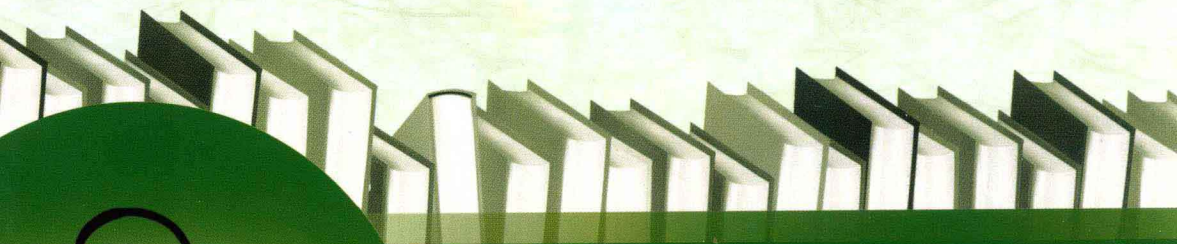

全国高职高专印刷与包装类专业教学指导委员会“十二五”规划教材

——出版类专业系列教材

现代图书设计

主编 黄彬

XIANDAI
TUSHU SHEJI

重庆大学出版社

<http://www.cqup.com.cn>

全国高职高专印刷与包装类专业教学指导委员会“十二五”规划教材
—— 出版类专业系列教材

现代图书设计

主 编 黄 彬
副主编 杨 奎 吴怡昕

重庆大学出版社

内容提要

本书在参考目前同类专业图书的基础上,结合高等职业教育特点,力求从现代图书设计的本质特征入手,结合图书设计的训练实战案例,强调课程的实践性和可操作性,注重现代图书设计与印刷工艺的结合,注重现代图书设计创造性思维表现,注重现代图书设计的知识性、基础性、创新性和实践性的融汇。在主要内容的阐述上,以丰富新颖的图片资料,系统地阐述现代图书设计的内容和形式,注重工学结合,任务驱动,项目导入的教学方法。

本书包括了现代图书形式简史、图书设计基础知识、现代图书设计元素解析之外观设计、现代图书设计元素解析之内在设计、现代图书设计案例分析和现代图书设计作品赏析6个部分的内容。现代图书设计是一种视觉传达艺术,它以文字、图形和色彩等视觉符号的表现形式传递设计者的思想和精神。

本书可作为高职高专类艺术设计、包装工程、印刷工程、出版发行等专业“图书设计”或“书籍装帧设计”课程的教材和参考用书,也可作为一般读者了解图书设计的实用参考书。

图书在版编目(CIP)数据

现代图书设计/黄彬主编. —重庆:重庆大学出版社, 2012.8

全国高职高专印刷与包装类专业教学指导委员会“十二五”规划教材. 出版类专业系列教材

ISBN 978-7-5624-6839-4

I. ①现… II. ①黄… III. ①书籍装帧—设计—高等教育—教材 IV. ①TS881

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第169023号

现代图书设计

主 编 黄 彬

副主编 杨 奎 吴怡昕

责任编辑:李竹君 版式设计:李竹君

责任校对:谢 芳 责任印制:赵 晟

*

重庆大学出版社出版发行

出版人:邓晓益

社址:重庆市沙坪坝区大学城西路21号

邮编:401331

电话:(023) 88617183 88617185(中小学)

传真:(023) 88617186 88617166

网址:<http://www.cqup.com.cn>

邮箱:fxk@cqup.com.cn(营销中心)

全国新华书店经销

重庆升光电力印务有限公司印刷

*

开本:787×960 1/16 印张:9.75 字数:180千

2012年9月第1版 2012年9月第1次印刷

印数:1—3 000

ISBN 978-7-5624-6839-4 定价:25.00元

本书如有印刷、装订等质量问题,本社负责调换

版权所有,请勿擅自翻印和用本书
制作各类出版物及配套用书,违者必究

【前 言】

本书编写的是关于现代图书设计各类知识的汇总。作者沿着现代图书设计的脉络整理出一条清晰的思路，给读者提供更好的借鉴。该书从图书发展历史着手，对国内外图书发展及现代图书发展趋势均有所涉及；从图书设计基础定义着手，对图书设计的概念、目的和各部分称呼作了明确解释；从图书印刷知识着手，对图书印刷相关内容和工艺流程作了详尽阐述；大量笔墨放在了本书重点——图书的外观设计和内在设计上，结合项目实例，希望能给读者作出更详细的说明。

本书编写分工如下：项目一、项目二主要由江西新闻出版职业技术学院黄彬教授组织编写；项目三、项目四主要由江西新闻出版职业技术学院吴怡昕组织编写；项目五、项目六主要由江西新闻出版职业技术学院杨奎组织编写；课件制作由江西新闻出版职业技术学院吴灵琴负责。

感谢该书主编黄彬教授对本书的整体策划和总体把握；感谢杨奎先生和吴怡昕先生对本书编写作出的辛勤劳动；感谢吴灵琴先生对本书课件制作作出的辛勤劳动。书中难免有不当之处，敬请指正。

编者

2012年2月

现代图书设计

项目一 现代图书形式简史	1
1.1 中国图书的发展演变	2
1.2 国外图书的发展演变	15
1.3 图书设计的功能与原则	22
1.4 近现代图书的发展和流派	25
本章小结	31
项目二 图书设计基础知识	33
2.1 现代图书设计的概念和目的	34
2.2 现代图书各部分名称及作用	35
2.3 现代图书版面各部分名称及作用	39
2.4 现代图书印刷工艺常识	41
2.5 现代图书印刷工艺流程	49
本章小结	55
项目三 现代图书设计元素解析之外观设计	57
3.1 现代图书的书函和护封设计	58
3.2 现代图书封面、封底和书脊的设计	70
3.3 现代图书腰封设计	90
本章小结	95
项目四 现代图书设计元素解析之内在设计	97
4.1 现代图书内在设计的构成要素	98
4.2 现代图书版面设计	106
4.3 现代图书版式插图设计	113

4.4 现代图书设计版式设计实例	120
本章小结	123
项目五 现代图书设计的表现形式	125
5.1 科技类图书设计	126
5.2 文学艺术类图书设计	129
5.3 少儿读物类图书设计	131
5.4 期刊杂志类图书设计	133
本章小结	136
项目六 现代图书设计作品赏析	137
6.1 现代图书书函设计	137
6.2 现代图书书脊设计	138
6.3 现代图书封面设计	139
6.4 现代图书腰封设计	141
6.5 现代图书目录设计	142
6.6 科技类图书设计	143
6.7 文学艺术类图书设计	144
6.8 少儿读物类图书设计	145
6.9 期刊杂志类图书设计	147
参考文献	149

现代图书形式简史

【知识目标】

- 了解中国图书在材料、复制方法和装帧形式方面的历史演变过程；
- 了解纸张的制作工艺流程；
- 了解中国古代图书装帧形式：简册、卷轴装、旋风装、梵夹装、蝴蝶装等装帧形式的特点；
- 了解中国现代图书精装与平装的特点；
- 了解国外早期图书在文字、材料和形式的历史演变过程；
- 了解和掌握图书设计的功能与原则；
- 了解和掌握近现代图书的发展流派。

【技能目标】

- 掌握拓印和漏印简单制作工艺；
- 通过计算机辅助教学手段结合相关设计软件，熟练制作：简册图书结构、卷轴装图书结构、经折装图书结构；
- 能够熟练区分精装书与平装书。

图书是一种文化产品，是一种表达思想、传播知识文化、交流经验的工具，它利用文字和图形记载着人类的文明历程，用以传播文化。图书的概念和形态是随着历史的发展而变化的。古书《说文解字》中对“书”一词的解释为：著于竹帛谓之书——说的是古代把写在竹简或丝帛上装订成册的著作称之为书。而在《辞海》中是这样描述图书设计的：图书设计是指图书形式上的设计，其内容包括对开本、纸张、封面材料、印刷方法、装订形式、封面、环衬、扉页、版式设计、插图、花饰的创作进行艺术加工的过程。

1.1 中国图书的发展演变

在数千年漫长的历史长河中，中国图书的形态发生了多样的变化。真正的起源已很难考证，甲骨文是我们今天可见到的最早的图书雏形。早期古人记事的方式十分稚拙，文字的出现取代了结绳记事、岩壁作画等早期的记录形态……，为真正的图书产生奠定了基础。通常人们将甲骨文、钟鼎文、石刻文看作是我国最早的图书雏形。（图1-1）

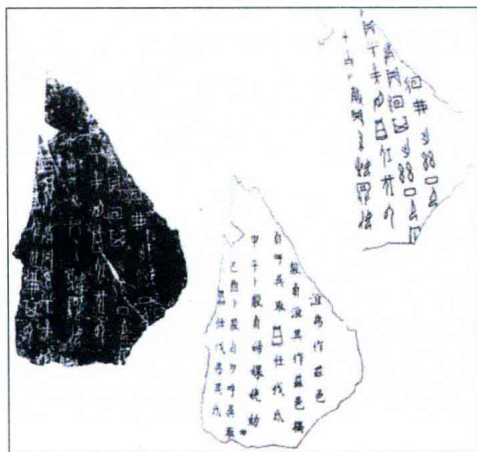

图1-1 甲骨文图片

1.1.1 图书材料的发展

中国最早的文字载体是甲骨片、青铜器和石头，刻在甲骨上的文字称为甲骨文，铸刻在青铜器上的文字称为钟鼎文，凿刻在石鼓上的文字称为石鼓文。虽然它们能保存文字，起到保存信息和传播信息的作用，但是它们不能人手传阅，传递信息的范围受到了很大的限制。

1) 简册与版牍

我国最早的图书形式是简册与版牍。简册始于周代，秦汉时期最为盛行。简册也称简策（“策”是“册”的假借字），它的组成形式是：把竹子加工成统一大小形状的竹片，放置在火上烤，使其水分蒸发，目的是防止日久变形和被虫蛀，然后在竹片上书写文字，此为竹简（图1-2）。用绳子把竹简连起来称之为“册”。竹简由此而得名。牍，是用于书写文字的木片，与竹简不同的是木牍是以片为单位，一般用于书信，字数寥寥。

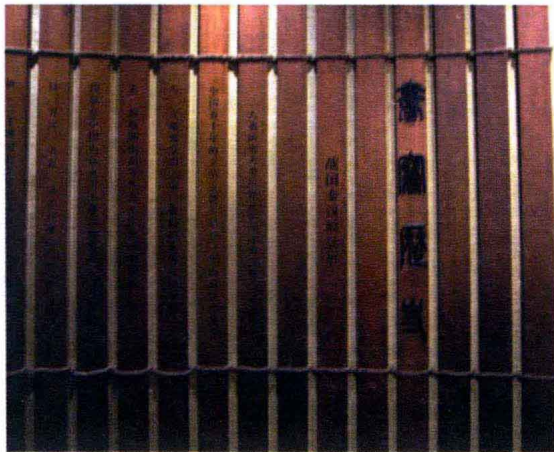

图1-2 简册图书

2) 缣帛

简册虽能承担文字，实现传播信息的功能，但是它也有弱点：厚重，不便翻阅，又难以携带。与简册木牍同时出现的有一种轻柔的书写材料：缣帛。缣，丝状的淡黄色绢。帛，是丝织品的统称。用缣帛作为书写材料，是中国的首创。从那时起，缣帛一直作为图书载体而使用，因其便于携带，且书写面积

大，字迹也很清晰，但是因为其价格昂贵，一般只用于珍贵经典、神圣文字的书写和图画的绘制（图1-3）。

3) 纸

简册木牍的笨重，缣帛的昂贵，都不利于文字的广泛传播。于是，在东汉开始出现用纸来制作图书。纸具备缣帛的轻柔，与缣帛比，更易成型，且造价也比缣帛低，所以纸是促进图书发展演变的重要材料。我国祖先发明的纸前后有两种：一种是丝质纤维为原料的纸；另一种是以植物纤维为原料的纸。东汉蔡伦在前人经验积累的基础上，发明了用树皮、破渔网、麻等原料采取剥皮、沤烂、蒸煮、杵捣等工序造出的“蔡侯纸”。据《后汉书·蔡伦传》记载：自古书契多编竹简，其用缣帛者谓之纸，缣贵而简重，不便与人。伦乃造意，用树肤、麻头、蔽布、渔网以为纸，元兴元年奏上之。帝善其能，自是莫不以用焉，故天下称“蔡伦纸”（图1-4）。到魏晋时期，造纸技术、用材及工艺有了进一步的提高，几乎接近了近代的机制纸。东晋末年，正式规定用纸取代简缣作为书写工具——废简用纸。从此，确立了纸作为唯一文字载体的神圣地位。

图1-3 帛书

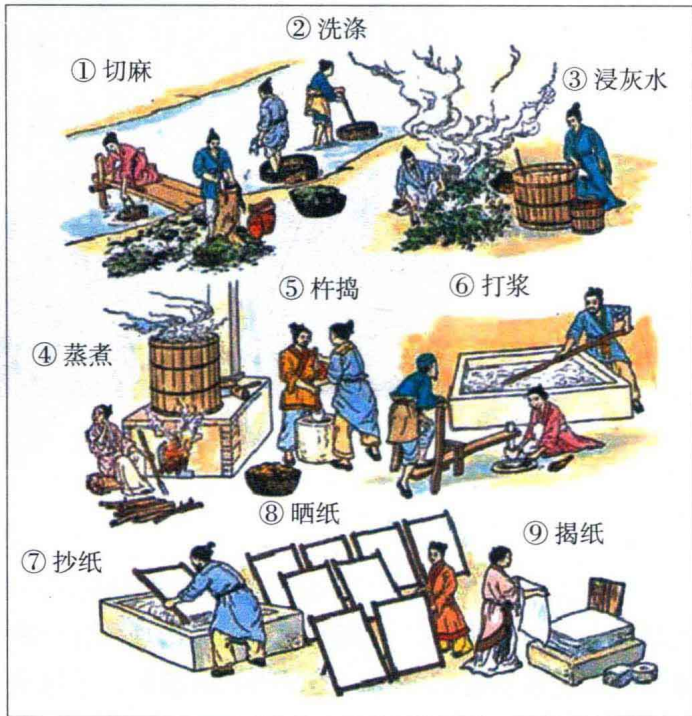

图1-4 古代造纸工艺流程图

1.1.2 图书复制方法的发展

图书的流通是随着人类文化的发展需要而产生的。图书的复制内容包括图形的复制和文字的复制。图书的复制方法也随着社会科学技术的发展而改变。

1) 指印复制

指印复制，顾名思义就是以手掌或手指捺印。对于不识字的人，以指纹标明身份以示签押，它属于个人独有，无法用来复制。（图1-5）

图1-5 指印画

2) 手抄复制

蒙恬在公元前3世纪发明了毛笔。毛笔的发明给文书的撰写带来了极大的便利。手抄是早期图书的复制手段。1900年在敦煌千佛洞发现的25 000余卷佛经，绝大部分为手抄本。晋代的《陀罗尼神咒经》是现存最早的手抄本之一。纸发明以后，便利、经济的纸张使得抄书的风气更加兴盛，尤其是汉末，佛教从印度传入，在我国大为盛行，芸芸众生，大抄佛经。佛经成了传抄复制最多的图书，抄写职业也应运而生。（图1-6）

3) 印章复制

印章被认为是印刷术发明的技术先驱。“印”在汉代意指“印章”，它是复制文字最原始最机械的方法。古代以简册或木牍书写文字，为了保密和区别真伪，在送出之前，放入匣内，用绳捆扎，上面用一小块黏土作为封泥，再加盖印记，作为防伪标记。印石可用玉、石、陶泥、象牙、兽角等材质刻成，也

可用金、银、青铜烧铸而成。(图1-7)

图1-6 手抄本

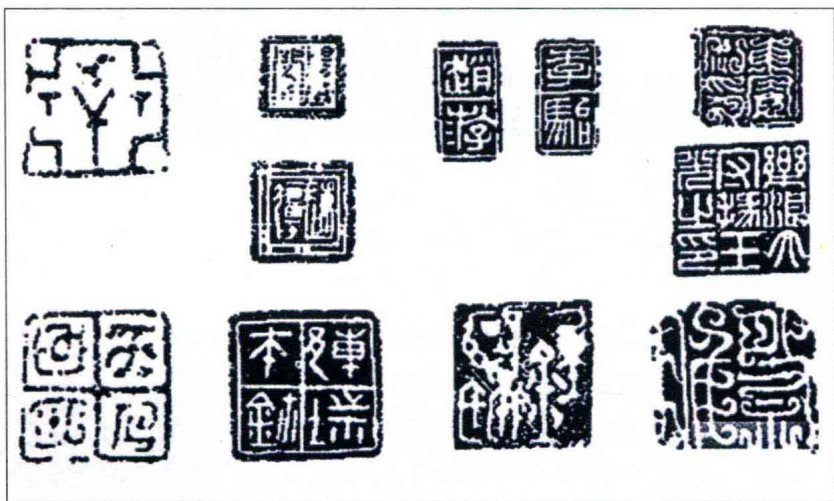

图1-7 印章图

4) 拓印与漏印复制

“拓”是指在石、金属或其他硬质材料所刻图文的表面覆盖纸张，加以捶印，有刻纹处纸张陷入，再施以墨拓取得墨底字或图像的方法。其原理与木板印刷极为相似。(图1-8)

“漏印”是将一张厚纸作为漏版，在上面用针刺出所要印制的图文，将它放在纸上，再在版上施以墨彩，墨从针孔渗下，下面就印出所要的图文。

5) 雕版与活字印刷术复制

明朝胡应麟《少室山房笔丛》记载：“雕版肇始于隋朝，行于唐世，扩于五代，而精于宋人。”由此可见，我国采用雕版方法来印制图书，在隋朝已形成，进入五代，雕版印刷图书的方法已经被官府正式采纳，并且用来印制各种图书。雕版印刷即木刻凸版印刷，它是在平整的木板表面，将不需要的图文空白部分凹下去雕刻，留下图文线条和块面，刷上墨浆，再覆以纸张，加以压磨，完成印刷。随着社会的发展，雕版印刷由于费工耗材等缺陷，在北宋年间，被活字印刷技术取代。刻版工匠毕昇，用胶泥制成字胚，刻字后，用火烧制成各式大小的陶制活字，通过排版可以灵活地反复应用，结束了笨重的雕版印刷方法。活字印刷解放了生产力，影响了整个世界。（图1-9）

图1-8 拓印图

图1-9 活字印刷

1.1.3 图书装帧形式发展

1) 简册式

纸发明之前，文字写在竹简上，竹简用绳编制成册，再卷成一卷。这个形式对后期图书影响甚大。主要结构有：

(1) 赘简

简册最前面的两片不写字，谓之“赘简”。它卷起后放置于外面成为护封。现代图书的护封，即源于“赘简”。

(2) 界栏

简册展开，文字竖行写在每根简上，简与简之间的中缝恰似现代图书排版中把文字隔开的界限，后世卷轴书、册页书，皆画界栏。（图1-10）

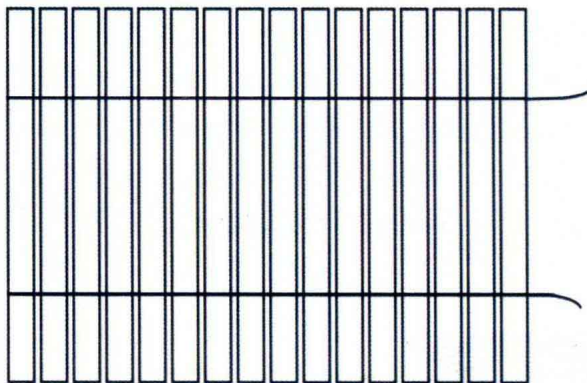

图1-10 简册图书结构

2) 卷轴式

(1) 卷轴装

卷轴装始于帛书，由卷、轴、飘、带四部分组成，类似于简册卷成一束的装订形式（图1-11）。其形式是：在其一长卷文章的末端设一较幅面宽度长出少许的轴（一般为木轴，但也有考究者用象牙等高档材料），以轴为轴心，将书卷卷在轴上。缣帛图书，文章是直接书写在缣帛之上的；纸写图书，则是将一张张写有文字的纸，依次粘连在长卷之上。卷轴装的卷首一般都粘接一张叫作“飘”的、质地坚韧而不写字的纸或丝织品，飘头再系以丝“带”，用以保护和捆缚书卷（图1-12）。阅读时，将长卷打开，随着阅读进度逐渐舒展。阅毕，将书卷随轴卷起，用卷首丝带捆缚，置于插架之上。

卷轴装这种装订形式应用时间最久，它始于周，盛行于纸本书初期的隋唐，一直沿用至今。现代图书虽均用册页装帧，但装裱字画仍沿用卷轴装。

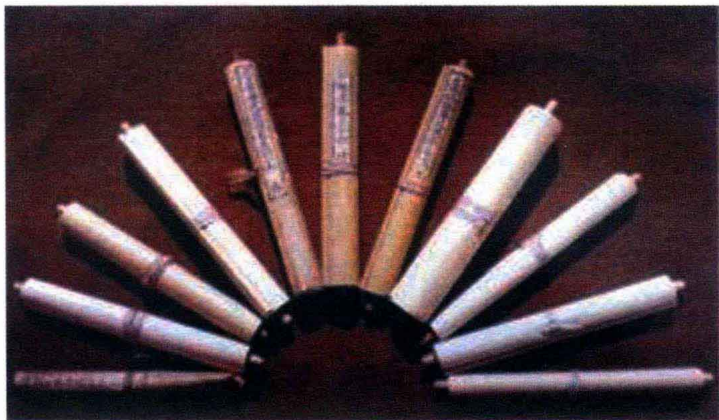

图1-11 卷轴装图书

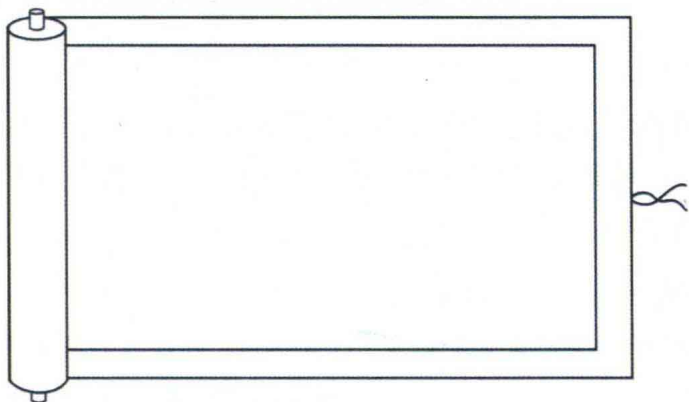

图1-12 卷轴装图书结构

(2) 旋风装

旋风装是中国古代图书的一种装订形式，亦称“旋风叶”“龙鳞装”。唐代中叶已有此种形式。其形式是：长纸作底，首页全裱穿于卷首，自次页起，鳞次向左裱贴于底卷上。其特点是便于翻阅，利于保护书页。旋风装外观上与卷轴装是完全一样的。它与卷轴装的区别，只有在展卷阅读时才得以看到。旋风装是把一张张写好的书页，按照先后顺序逐次相错约一厘米的距离，粘在同一张带有卷轴的整纸上面（或先粘书页后装裱）的。展开平放，错落粘连，形如鳞次（图1-13），故又名“龙鳞装”。就其翻阅的状态而言，犹如旋风旋转一般。

图1-13 旋风装图书结构

旋风装这种装订形式，古书上曾有多处述及，如宋朝张邦基在其《墨庄漫录》中，有“逐页翻飞，展卷至末，仍合为一卷”“今世间所传《唐韵》，犹有旋风叶”的记载。

3) 折叠式

旋风装翻阅不便，促使人们思变，于是出现了折叠式的图书。

(1) 梵夹装

梵夹装是中国古代对从印度传进来的用梵文书写在树叶上的佛教经典装式的一种称呼。

古代从印度传进来的佛经，经文书写在贝多树叶上，写好的贝叶形成一摞，再做两块与贝叶大小一样的木板，上下各一块将摞起来的贝叶夹住，然后在中间穿一孔或在两端靠里的位置各穿一孔，用绳穿孔，绕捆夹板贝叶，这就是梵夹装。中国也有此种图书装帧形式——《思益梵天所问经》，只不过它采用的是麻纸，这是至今所见到的中国古书中最经典的梵夹装实物。（图1-14）

图1-14 梵夹装图书

(2) 经折装

经折装是将一幅长卷，沿书文版面间隙，一反一正地折叠起来，形成长方形的一叠，首末二页各加以硬纸的装订形式。这种装订形式已完全脱离卷轴，从外形上看，它近似于后来的册页图书，是卷轴装向册页装过渡的中间形式。据说，这种形式始于唐朝末年，可能是受印度“梵夹装”的影响而产生的。

经折装这种装订形式现在仍被采用。例如，现在为数不多的裱本字帖，小巧玲珑、两面印刷、折叠成长叠的宣传册，仍沿用或近似于这种装订形式。（图1-15、图1-16）

图1-15 经折装图书

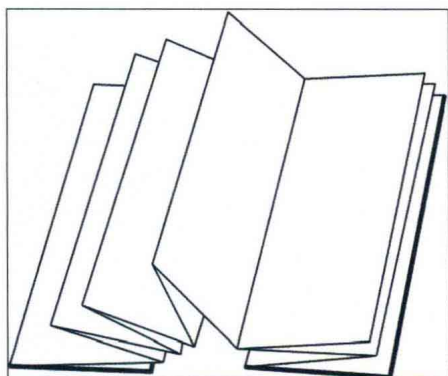

图1-16 经折装图书结构

4) 册页式

由于经折装图书折叠处容易断裂等原因，使得册页装图书形式有了更广阔