

全国高等院校设计专业精品教材

书籍装帧设计

BOOK BINDING DESIGN

刘宝岳 丛书主编

陆路平 王妍珺 编著

中国建筑工业出版社

全国高等院校设计专业精品教材

刘宝岳 丛书主编

书籍装帧设计

陆路平 王妍珺 编著

中国建筑工业出版社

图书在版编目(CIP)数据

书籍装帧设计 / 陆路平, 王妍珺编著. —北京: 中国建筑工业出版社, 2013. 6

(全国高等院校设计专业精品教材)

ISBN 978-7-112-15464-7

I. ①书… II. ①陆… ②王… 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110418号

本书分五个章节, 比较全面地介绍了书籍形态的演变和发展趋势、书籍设计的概念、书籍装帧基本知识、书籍形态的解读, 从书籍的立体结构展开阐述书籍外观和内在的设计要领, 通过大量的案例点评和国内外设计大师的作品赏析, 深入浅出地论述了书籍整体设计的观念和方法。本书的各章节笔墨有轻重缓急之分, 通过学习可系统掌握书籍设计的基本理论和相关知识, 了解书籍设计的新理念和未来的发展趋势。本书可作为设计专业的本、专科教材, 对于广告专业、视觉传达相关专业人员的学习有一定的参考价值。

责任编辑: 李成成 李东禧

责任校对: 肖 剑 陈晶晶

全国高等院校设计专业精品教材

刘宝岳 丛书主编

书籍装帧设计

陆路平 王妍珺 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: 880×1230 毫米 1/16 印张: 5 字数: 170千字

2013年10月第一版 2013年10月第一次印刷

定价: 39.00 元

ISBN 978-7-112-15464-7

(24012)

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)

编委会

顾 问：张宏伟   于立军   孟庆国

主 任：孙奇涵

副主任：闫舒静   何杰

委 员（按姓氏笔画排序）

于立军	王芙亭	王妍珺	白廷阁	任 莉	华 梅
刘 卉	刘 良	刘宝岳	闫舒静	孙奇涵	李 波
李炳训	肖英隽	何 杰	宋 莹	张 立	张宏伟
张海力	陆路平	林乐成	庞 博	庞黎明	孟庆国
战 宁	高 斌	郭津生	郭振山	董 雅	韩晓梅
童慧明	谢基成	蔡 强	魏长增		

序

我国艺术设计教育事业近20年有了长足的发展,尤其是设计专业,教育体系日臻成熟,教学成果日益显著,这种情况下,优选优秀教材的工作就显得十分迫切。可以说,目前国内同类教材的编写,自20世纪70年代以来从无到有,从开始的引进、翻译,到现在的40多个版本,取得了可喜的成绩。这离不开从事艺术设计专业教育的广大教师的努力和探索。然而,作为艺术设计专业课受众最多的教材,也面临许多问题:教材中,有的知识老化,千面一孔;有的理论概念简单,图解化和几何化现象严重;有的过于强调学术性,缺乏作为教材应具有的理论知识及逻辑梳理;有的教材则出现理论教育与设计实践相脱节的情况;还有不少教材的编写粗制滥造。

当前,我国现存的艺术设计专业教材体系和教材的选用基本形成了南北两大体系。南方体系出版教材具有一定的前卫性,思维活跃,变化快;而北方体系出版的教材系统性强,基础坚实。当前存在南方不选用北方教材、北方不选用南方教材的情况。然而,我坚信一套优秀的教材会突破南北特性差异及固有的地域界限,会为大家共同接受。

此次编写的《全国高等院校设计专业精品教材》丛书,作者为具有丰富一线教学经验的教师。该丛书是他们集多年教学和研究经验,筛选教学实践中的资料和部分优秀作业的精华,根据我国艺术设计专业课程的教学改革和专业特色,并参照国家教育规划纲要的创新与需要而编写,其特色如下:

1. 该书理论系统内容完整、概念清晰、既有基本理论、基础知识,也有基本技法,特别注重理论与实践的结合。
2. 该书各章节均以设计为主线,针对性强,重点突出,脉络清晰。
3. 该书内容十分丰富,整套丛书所附的设计范图多达数千余幅,多数章节配有设计步骤图,便于指导读者学习或自学,而且还有不少深入浅出的赏析文字,可读性强。
4. 该书无论是设计方法还是具体图例,都严格按照教学大纲要求,源于实践、生动活泼,更切合实用。
5. 此套教材各个章节增加了课程设计,此为创新之举。鼓励学生运用形象思维方式去思考理论创新问题,这使该教材更加符合艺术设计教育的专业特点,即形象化教学的艺术教育规律,此为该丛书的一大特色。
6. 该丛书有别于市场同类教材20年来形成的知识老化,理论概念简单、图解化、几何化的现象,一改基础理论教育与设计实践相脱节的弊病,在深化理论的基础上联系实际,强调基础教学为设计服务的理念,用丰富的艺术形式和艺术语言使其呈现多样性,特色鲜明。此套丛书具有的特色和强人之处,或许可以使艺术设计专业的课程体系更加完善,受到更多师生的欢迎,为一线教学作出贡献。

丛书主编 刘宝岳

前言

书籍随着人类文明的发展而产生，在促进人类文明进步方面起了重要作用。书籍兼具了物质和精神双方面的特殊性，这样就给书籍视觉设计工作带来一定的难度，既要保证其阅读的基本功能，又要体现其特有的视觉特质。人们对于书籍视觉创作的渴望和要求总是远远超越一般的设计对象，所以说书籍设计是平面设计中最具有广泛的社会效应和文化意义的。

书籍设计是一项整体的视觉传达活动，它的目标是用文字、图形、色彩等符号把作者所表达的思想、内涵、精神记录下来，印刷并装订成册传达给广大读者，是内容和形式的高度统一，体现的是技术与艺术的完美结合，给读者带来身、心、智、美的精神享受。

本书从美学、心理、形态、结构和工艺等多个角度出发，分类进行了章节论述，编写中力求科学性、艺术性、理论性、知识性、实用性的统一，站在设计发展前沿，尽可能地给读者以较大的信息量，使之具有一定的前瞻性。同时，也注重图文并茂、易于理解、深入浅出，力求为读者建构一个整体的书籍创作概念。

本书比较全面地介绍了书籍形态的演变和发展趋势、书籍设计的概念及社会功能、书籍装帧基本知识、书籍形态的解读、从书籍的立体结构展开阐述书籍外观和内在的设计要领，通过大量的案例点评和国内外设计大师的作品赏析，深入浅出地论述了书籍整体设计的观念和方法。本书的各章节笔墨有轻重缓急，通过学习，能系统掌握书籍设计的基本理论和相关知识，了解书籍设计的新理念和未来的发展趋势，考虑到阅读的方便，每章末附复习思考题。

本书可作为高等院校设计专业《书籍装帧设计》课程的教材，也可作为包装工程专业、印刷工程专业、编辑出版等相关专业的教科书，更是一般读者了解书籍装帧设计的实用参考书。

限于对这个课题的研究的不够和学识的局限，书中的偏颇和不足在所难免，希望大家给予及时的指正。谢谢！

目 录

第一章 书籍设计概述	1
1 传统书籍形态之演变	1
1.1 纸之前的探索	1
1.2 纸质时代的演变	2
2 现代书籍形态的发展	4
2.1 现代书籍形态诞生	4
2.2 数字出版开启阅读新方式	5
3 书籍设计新理念	5
3.1 书籍设计的含义	5
3.2 设计的目的为阅读	5
第二章 书籍的装帧知识	7
1 一本书的完整结构	7
2 开本与材料	8
2.1 开本的大小	8
2.2 开本的选择	8
2.3 纸张的运用	9
3 装订形式	10
3.1 平装的几种装订形式	10
3.2 精装的装订方式	11
4 印刷工艺	11
4.1 凸版印刷	12
4.2 凹版印刷	12
4.3 平版印刷	12
4.4 丝网印刷	12
4.5 印后工艺	12
5 关于印刷稿	13
5.1 分辨率	13
5.2 图像色彩输出要求	13
第三章 书籍的形态解读	14
1 书籍形态的整体之美	14
1.1 触动情感之外形	14
1.2 各种感官综合的书籍整体之美	16
2 书籍形态的整体策划	17
2.1 设计定位	18
2.2 素材归纳提取	18
2.3 勾画草图	18

2.4 电脑辅助设计	18
2.5 优化方案	19
3 书籍形态设计中的材质表达	21
3.1 材质传递情感	21
3.2 材料的选用拓宽了设计表现空间	21
4 概念书籍	26
4.1 异化的形态	26
4.2 探索与表现	27
 第四章 书籍的外观设计	 29
1 封面风采	29
1.1 封面是一个整体	30
1.2 书名是一种艺术	33
1.3 图形是无声的语言	36
1.4 色彩是情感的归属	40
2 封套和护封	43
2.1 护封	43
2.2 封套	44
3 腰封	46
 第五章 书籍的内在设计	 49
1 环衬设计	49
2 扉页(书名页)	50
3 目录与序言	50
3.1 序言	50
3.2 目录	51
4 版权页	51
5 正文版式设计	52
5.1 版式基础	52
5.2 版式构成	54
6 书籍插图	61
6.1 插图的种类	61
6.2 插图的表现形式	62
 附录·学生习作欣赏	 66
 参考文献	 70
 后记	 71

第一章 书籍设计概述

本章重点:

了解现代书籍整体设计的理念,认识书籍设计的目的。

学习目标:

了解书籍形态的演变,明确书籍设计的概念和目标,思考书籍未来发展的方向。

导语:

书籍是人类社会自文字产生以来的物质载体,是人类记录文明成果的主要工具,也是人类交流情感、获取知识、传承经验的主要媒介。书籍作为人类文明的载体和象征,已经走过数千年的历史,书籍形态首先是随着科技的发展而发展的,特别是材料和制作工艺等条件的发展变化对书籍形态的影响十分重大。

了解历史、了解传统,可以使我们穿越时空,感受祖先的智慧,也可以清晰地了解事物的现状、由来及其发展规律,从而寻求努力方向,所以历史是我们今天创意设计的源泉。

1 传统书籍形态之演变

中国的书籍,首先从结绳、甲骨等最简单的载体开始,继之是竹简木策、帛绢绸缎。蔡伦造纸术的发明,为书籍的书写、记录、发展提供了人为条件,也为书籍的美观、大方、轻便准备了基础。

1.1 纸之前的探索

中国现存最早的文字是发现于河南安阳的“殷墟”甲骨文,这是一种把文字刻在龟甲兽骨上,完整地记载事件过程的语言文字,它可以追溯到商代,我们称这些文字记录为中国书籍的雏形。

后来人们把文字刻在竹片或木片上,用丝或绳编连在一起,称为“简策”,这种装订方法,是早期书籍装帧比较完整的形

图1-1 古代书籍的雏形

图1-2 最早的简策装

态,它已经具备了现代书籍装帧的基本形式。该装帧方式开启了竖排由右向左的阅读方式。

在简策书籍流行的同时,伴随丝制品的出现,有一种以帛为材料制成的书,以卷轴形式出现,称为“帛书”。它质地细密,分量极轻,成本昂贵。大约在春秋年间就已出现,卷轴形态被看作是早期书籍的形式之一。

【知识窗】

甲骨文是现存中国最古老的一种成熟文字。甲骨文又称契文、龟甲文

或龟甲兽骨文。商朝人用龟甲、兽骨占卜后，把占卜时间、占卜者的名字、所占卜的事情用刀刻在卜兆的旁边，殷墟出土了大量刻有卜辞的甲骨，这些字都具备了汉字的基本结构。大量的甲骨文及铭文，既记载了当时政治、经济、军事以及气象、占卜方面的情况，又标志着文字的发展接近成熟。

1.2 纸质时代的演变

当我们现在翻阅泛黄的旧书，或是找到线装的古籍，会有一种油然而生的敬意，也许是感受到了古人发明纸张的伟大。纸张与书籍为人类带来了无数次历史革命和文化进步。

纸的发明使竹木简策和帛书渐渐被代替，书籍的形态也历经卷轴装、旋风装、梵夹装、经折装、蝴蝶装、包背装和线装等变化过程。

卷轴装是应用最久的装帧形式，是由简策卷成一束的装订形式

演变而来。它由卷、轴、缥、带四个主要部分组成，如图1-3所示。卷，即纸(帛)卷本身；轴，多为木制的圆棒，略长于卷的宽度，以便卷起；缥是用绢、罗、绵等材料粘裱在卷的左右以免头尾磨损；带是附粘于裸头上用于缚扎用的丝带。卷轴的形式始于周，盛行于隋唐，一直沿用至今。隋唐以后中西方正是盛行宗教的时期，卷轴装除了记载传统经典史记等内容以外，就是众多的宗教经文。中国多以佛经为主，西方也有卷轴装的形式，多以圣经为主。卷轴装书籍形式今天已不被采用，而在书画装裱中仍被应用。

经折装最早用于佛经的装订，出现在由卷轴向册页的过渡。经折装通常也称折子装，是针对卷轴装书籍繁琐的阅读过程而改进的。它将长幅的书页按一定的规格反复折叠成册，并在其前后装裱夹板作为封面和封底。它的形态完全改变了卷轴装的形式，使其踏入了正规书籍册页的阶段。我国书画家所钟爱的册页和裱本字帖、企业广告样本、旅游介绍等就是沿袭了这种装帧形态，如图1-4所示。

图1-3 卷轴装

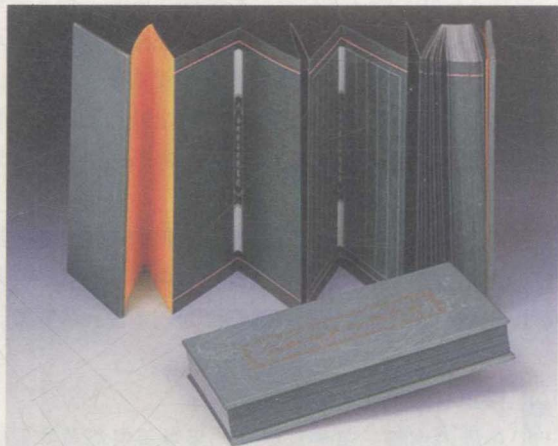
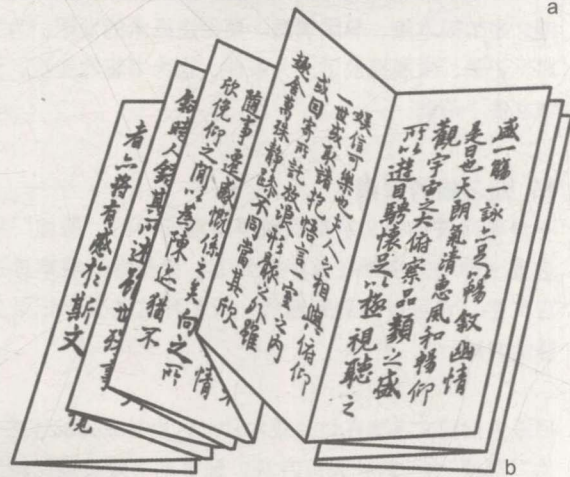

图1-4 经折装

b

b

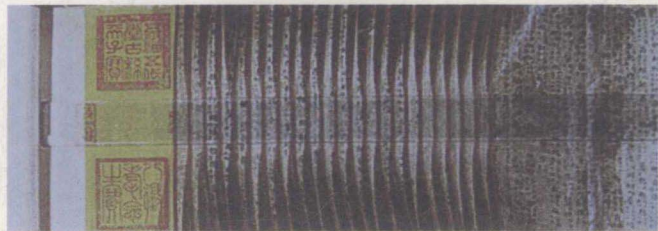

图1-5 旋风装

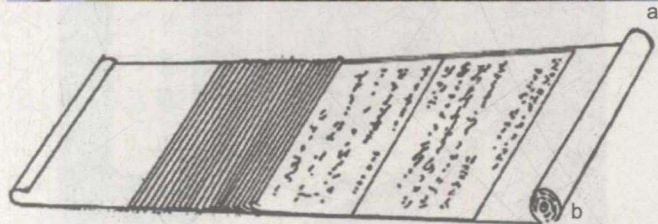
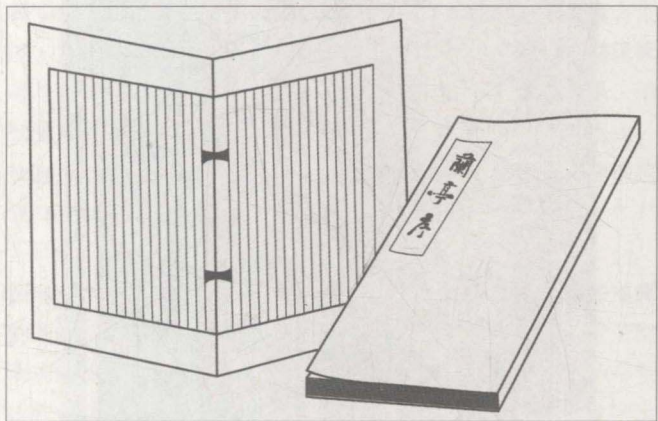

图1-7 包背装

旋风装书籍是在经折装书籍的基础上改进成型的，外部形态区别不大，主要差异在于卷轴的内部结构，虽然经折装书籍改善了卷轴装书籍阅读不便的缺陷，但是由于长期翻阅折口易断开，从而使书籍难以长久保存，所以古人开始把写好的书页按照先后顺序依次相错地粘贴在整张纸上，形成了介于卷轴和册本之间的书籍形态，这样既便于阅读又利于书籍的保存，如图1-5所示。

蝴蝶装也称蝶装，是早期的册页装。书籍以书页中缝为准，将印有文字的书页向内对折，并将对折后的书页粘结成册，在翻阅的过程中，蝴蝶装书籍的书页如同蝴蝶两翼翻飞，因而得名。但受到单面印刷的限制，蝴蝶装书籍的书页之间不可避免地形成了空白页，因此阅读过程不是那么流畅，如图1-6所示。

图1-6 蝴蝶装

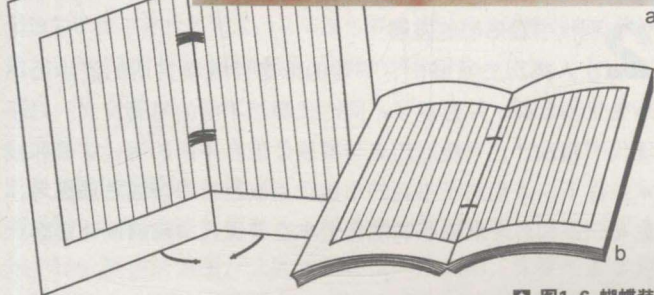

图1-8 线装

在外形态上，包背装书籍以纸捻穿订代替了蝴蝶装书籍的粘接，而因其包背纸(封面)不穿纸捻，因此得名。包背装书籍与蝴蝶装书籍的主要区别在于，包背装书籍对折书页时文字朝外，背面相对，无字面朝里，书页呈双页状，这种书页形态弥补了蝴蝶装书籍空白页面的缺陷，保证了书籍内容的连贯性(图1-7)。

线装书籍是中国古代历史上最完美的书籍形态，达到了我国传统装帧形式的顶峰。与包背装书籍的结构不同，线装书籍将封面和封底粘贴在书心表面，一起打眼钉线，书脊和锁线外露，常见的是四孔订法，也有六孔、八孔。书皮一般除用磁青或黄色纸外，有用布，或蓝绫、蓝绢、黄绫面的，再贴上印好的书名签。线装书籍作为古代最具代表性的书籍形态，有着与现代书籍截然不同的视觉气质，因此常常被现代书籍设计作为一种

特殊形态的表现手段,如图1-8所示。

【知识窗】

“卷”：帛书通常是卷成一束的，作者书写时依文章的长短随时剪断，以构成一卷；“卷”逐步替代了“篇”，成为书籍新的计量单位，直到今天有的书籍仍以“卷”划分，就源于此。

2 现代书籍形态的发展

在人类历史发展中，书籍的形态伴随着文明的进步而不断变化和发展，并形成了不同时代截然不同的书籍定义。对于现代书籍设计，书籍的历史与发展体现在不同的时代背景和技术条件下，人们对于书籍的审美观点以及对书籍的本质思考，这些认识和思考从形态和观念上丰富着现代书籍的设计语言。

2.1 现代书籍形态诞生

我国的书籍装订，在上述装帧形式之后历经两千多年的演变，到了近代，随着五四运动的发展和西方近代印刷术的传入、铅印技术的发展、照相制版的诞生、电脑的发明与使用、现代化印刷设备的普及、激光与电子技术的广泛应用、形形色色的装帧材料的出现，以及我们现在使用的铜版纸、轻铜纸、轻型纸、胶版纸、字典纸、新闻纸等，都是在历史长河的累积中沉淀的结果。纸张的进步和发展给书籍带来了无穷无尽的式样，也给我们制作书籍提供了可发挥的空间和舞台。现代书籍无论是从材质、印刷工艺到装订方式，无不呈现出崭新的风采。平装和精装逐渐取代了中国传统的装订形式，占领了书籍的装订市场（图1-9）。

平装是铅字印刷以后近现代书籍普遍采用的一种装帧形式，结构上由书皮和书页两个部分构成。书皮，即通常说的封面(包括封面、书脊和底封)，跟现代的商品包装一样，它既有保护书心的作用，又有美化、宣传、装饰的功能。书页是书籍文字(或图表)的载体，包括了扉页以及印有正文的所有版面。

精装书籍在清代已经出现，是西方的舶来方法。精装书最大的优点是护封坚固，起保护内页的作用，使书经久耐用。精装书的内页与平装一样，多为锁线钉，书脊处还要粘贴一条布条，以便更牢固地连接和保护。护封用材厚重而坚硬，封面和封底分别与书籍首尾页相粘，护封书脊与书页、书脊多不相粘，以免翻阅时牵动内页，比较灵活。书脊有平脊和圆脊之分，平脊多采用硬纸板做护封的里衬，形状平整。圆脊多用牛皮纸、革等较韧性的材质做书脊的里衬，以便起弧。封面与书脊间还

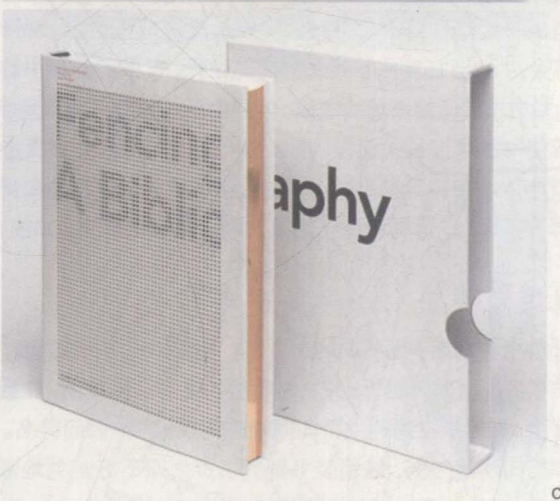
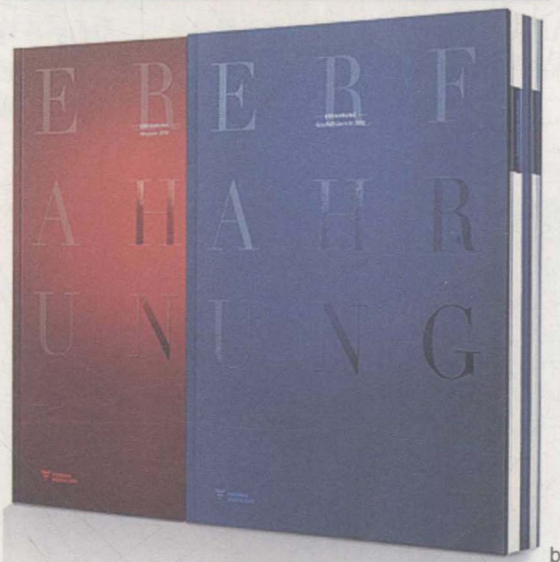
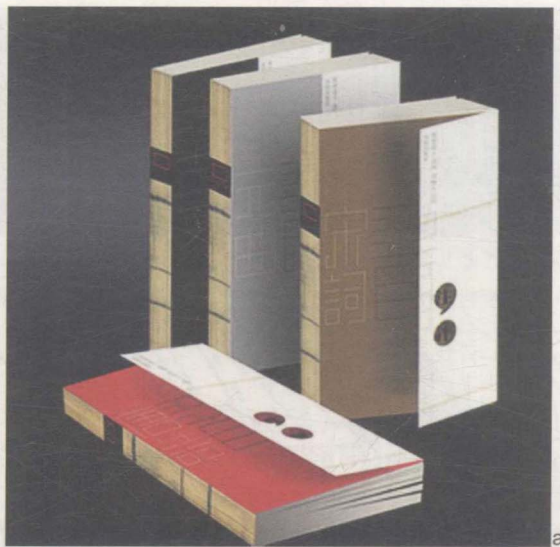

图1-9 现代书籍形态

要压槽、起脊，以便打开封面。精装书印制精美，不易折损，便于长久使用和保存，设计要求特别，选材和工艺技术也较复杂，所以有许多值得研究的地方。使用价值较大的经典名著、学术专著、工具书和画册，往往采用精装的形式。

与老式图书相比，西方近现代图书，开本更加丰富多样，装帧样式更加个性化、现代化，书籍材质更加精良，印制更加精致，装饰更加华丽，版式更加自由，编排更加宽松大度；工艺档次、文化含量、审美品位更高。

2.2 数字出版开启阅读新方式

多种阅读载体的出现，使人们在观念上打破了对书籍形态的认识，纸质书今后将作为众多媒体形式的一种，数字书籍省去了印刷发行环节，可以直接面对读者。其实数字阅读跟纸质阅读本质上没什么不同，只是阅读形式发生了变化。它可以展现读者与著作者间的互动，动态的内容能够快速检索，而且可以观看图片、影像，甚至还可以聆听音乐和有声文字，方便读者批注、延伸阅读、书签管理、编写读书笔记等。尤其是在展现读者与著作者间的互动方面，依托因特网，结合多媒体技术，借助阅读的平台，可以实现读者与著作者（出版者）间的互动，读者可以参与进来，分享众多阅读成果，实现书籍传播知识的双向互动，应该是书籍阅读方式的革命。

在电影《哈利·波特》关于报纸和书籍的镜头中，报纸和书籍的图片位置就是一个视频窗口，文字的静和图像的动形成了鲜明的对比，这在纸质书籍中是难以想象的，但在一款电子书制作软件（iebook）中，很容易就能做到。发展迅速的数字出版积累了不少阅读方面的经验，能帮助实现更多的创意可能。视频、音频将作为常用元素，与文字、图像共同构成版面，为大众带来更新鲜的视觉体验与更富于趣味性的信息获取过程。

3 书籍设计新理念

面对数字书籍极大的竞争，纸质书籍出版会更加注重整体设计，用纸质书籍独特的阅读方式呼唤阅读者情感体验的回归。首先，纸质书籍必须挑选更有价值的选题。设计要参与到阅读中来，以读者的身份在阅读过程中捕捉思想火花。

3.1 书籍设计的含义

一本书的创造是作者和书籍设计师共同的智慧结晶，作者为一本书提供了精神基础，而设计师在其基础上将赋予这本书一个恰当的形态，书籍设计的关键是利用各种视觉手段，将作者赋予作品的核心思想恰到好处地表现出来。整体书籍形象设计包

括外部形式、内文编排、字体、字号的选择等。通过对每一本书的纸张和开本形态、印刷工艺等方面的解读，感受书籍柔软的纸张之美和书籍各种情感的传达。书籍以思想为内容，用纸作为一种媒介，通过好的装帧设计呈现在读者面前。

【设计师语录】

杉浦康平说：“以包容生命感的造型为突破点，从浩瀚、冗繁、魅力无边的图像中寻找其源流，从层层包容着无限内涵的造型中分辨破译，寻找宇宙万物的共通性和包罗万象的情感舞台。”

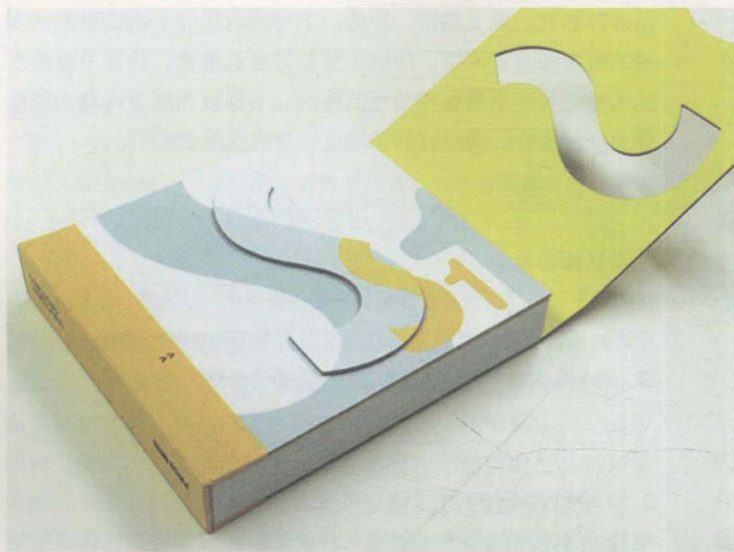
3.2 设计的目的为阅读

书籍设计的目的是为了创造一种美好的阅读体验，给读者营造一个轻松愉悦的氛围，让阅读更轻松。一本书，你要向读者传达的是什么，必须在第一感官上表现出来，重点按照主次关系适当地处理文字、图形色彩等相关要素。非要把书籍设计成艺术品，就失去了阅读的实用价值。设计最主要的任务是帮助图文信息以某种形态最大化、最方便地传达给读者，好的设计是保持低调或隐藏起来的，是不会喧宾夺主的。读者需要的是知识、是信息，而不是设计，起到诱导读者阅读的作用就达到了目的。

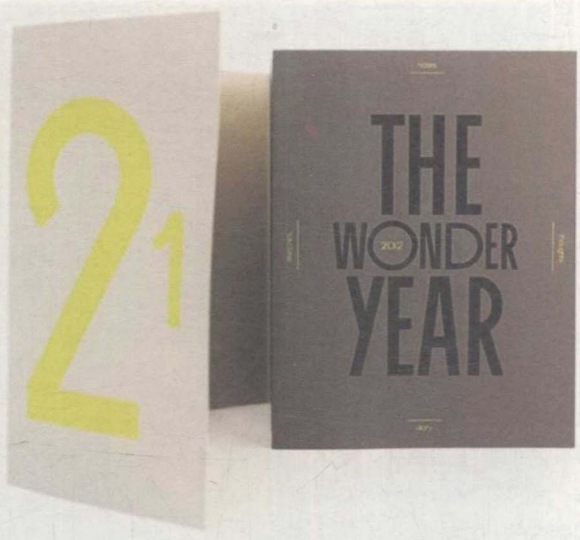
我国的书籍设计开始在注重民族性和传统精神的前提下重塑新形态，以此改变人们的阅读习惯和阅读方式。重塑书籍形态的做法意在打破书籍固有的、传统的束缚，倡导主观能动有想象力的设计，也就是运用装帧设计语言，来研究装帧审美的创造。设计师完成传统书卷美和现代书籍相融合的过程，正是书籍形态变革的价值所在。近二十年的书籍艺术的进步，已经开始在世界上显露出中国书籍装帧的魅力。

图1-10 现代书籍形态

b

c

图1-10 现代书籍形态（续）

现阶段书籍设计的新理念为书籍设计者提出了更高的要求，首先设计者必须爱书，文化素质高，能准确地解读书的内容和个性，通过艺术和技巧展现书的内涵。好的设计是内容和形式统一、审美和功能统一。书所创造的精神享受的空间，能让读者觉得有意思，能够沉迷其中流连忘返（图1-10）。

思考题：

通过对书籍形态的演变过程的认识，加深对书籍设计新理念的理解。

第二章 书籍的装帧知识

本章重点:

重点掌握书籍纸材开本、装订方法以及印刷工艺。

学习目标:

本章应掌握必备的装帧材料和印刷工艺基础知识,为整体设计打下基础。

导语:

书籍装帧是设计者利用各种造型和视觉语言赋予书籍一个恰当的形式,包含了书籍所必需的材料与工艺的总和。如果说书的内容是书籍的精神支撑,那么材质和表现工艺就是它的物质基础。随着社会文明程度的逐渐提高,人们对书籍的渴望愈发强

烈,阅读一本装帧材料独特、印刷工艺精美的书,会给读者带来极大的享受。

所有设计工具的使用,对工艺、技术的了解都是为了更利于视觉的设计,因此首先需要了解一本书的结构组成。

1 一本书的完整结构

书籍装帧设计包含了一本书所有形式的全部因素。如图2-1所示,虽然我们对书并不陌生,但站在设计的角度,我们需仔细观察各部分的名称、前后关系,以及不同类别的书因其功能不同出现的一些差异。

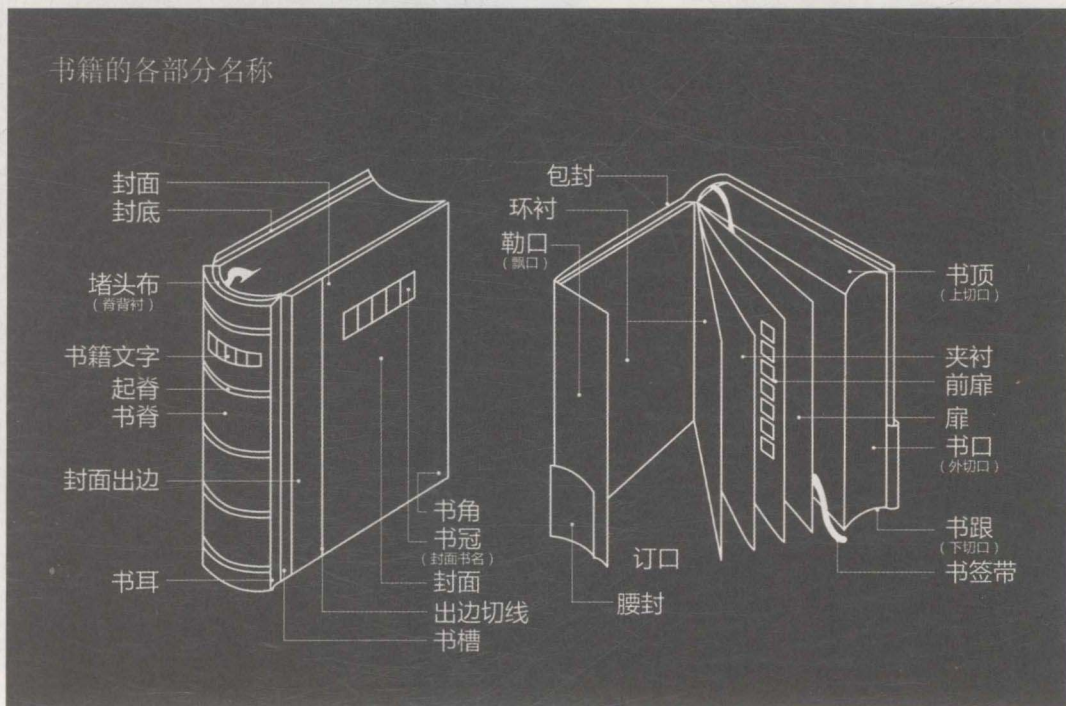

图2-1 书的立体结构图

2 开本与材料

明确概念：开本是指一本书的幅面大小，开本的大小直接决定着书籍的外观形态。

开本的大小是根据纸张的规格来确定的，纸张的规格越多，开本的规格也就越多，选择开本的自由度也就越大。

2.1 开本的大小

为了符合印刷机的固定使用流程，用纸的规格有一个固定标准。设计师应熟悉这些规格，才能在设计时合理地应用纸张，做到经济合理地利用纸张。

全开纸张的四种规格：787mmx1092mm，850mmx1168mm，880mmx1230mm，889mmx1194mm。将全开纸裁切成多个幅面相等的张数，这个张数被称为书籍的开数或开本数。例如，将一张全开纸裁切成幅面相等的16小页，称之为16开；裁切成32小页，称之为32开，其余类推。由于各种全开纸张的幅度大小有差异，故同开数的书籍幅面因所用全开纸张的不同而有大小差异。将规格为889mmx1194mm和787mmx1092mm的全开纸称为大度和正度，具体尺寸如表2-1所示。

【知识窗】

书籍版权页上的“787mmx1092mm 1/16”是指该书籍是用787mmx1092mm规格尺寸的全开纸张切成的16开本。又如版权页上的“850mmx1168mm 1/16”，是指该书籍是用850mmx1168mm规格尺寸的全开纸张切成的16开本。为了区别这种开数相等而面积不同的开本，通常把前一种称为16开，后一种称为大16开。

常用开本尺寸（单位：mm）		
表2-1		
全开	889×1194（大度）	787×1092（正度）
2开	597×889	546×787
4开	444×597	393×546
6开	398×444	393×364
8开	285×430	260×370
12开	262×298	250×255
16开	298×222	260×184
32开	222×149	184×130

2.2 开本的选择

2.2.1 开本的比例

各种开本的美，充满了“数”的法则，它以无形的力量渗透到了开本的形态之中，体现在每一种开本的长度、宽度、厚度中，开本大的书籍大气、庄重，开本小的书籍轻便、小巧。

2.2.2 开本选择因素

开本的大小由纸张的大小、书籍的不同性质与内容、书稿的篇幅、读者对象等方面决定。如经典著作、理论类书籍、学术类书籍，一般多选用32开或大32开，此开本庄重、大方，适于案头翻阅；科技类图书及大专教材容量较大，文字、图表多，适合选用16开；中、小学生教材及通俗读物以32开为宜，便于携带、存放；儿童读物多采用小开本，如24开、64开，小巧玲

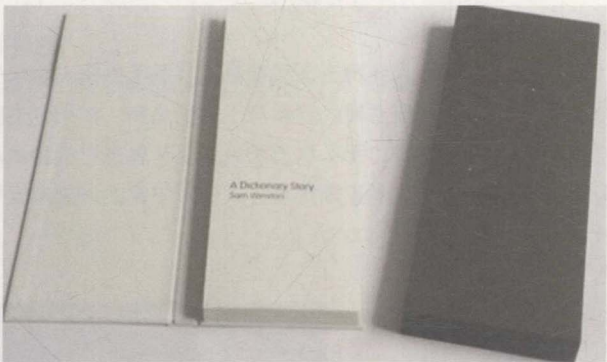

图2-2 狭长的竖开本古典、庄重

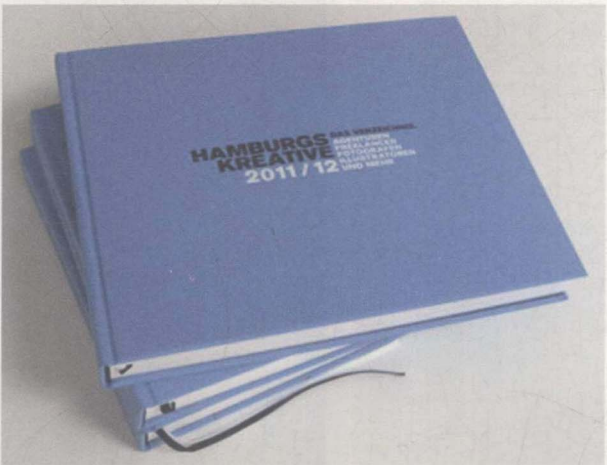

图2-3 方开本的视觉效果稳定

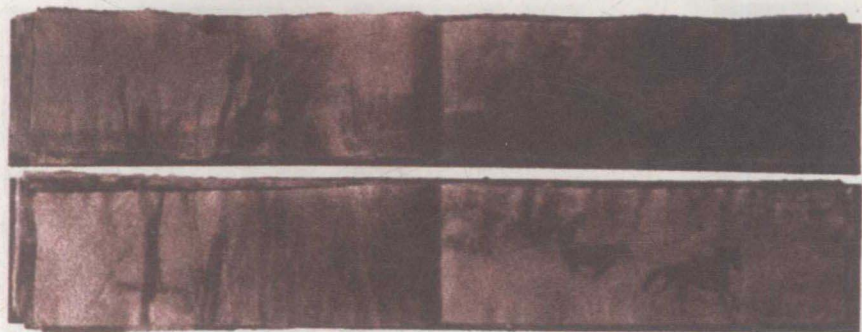
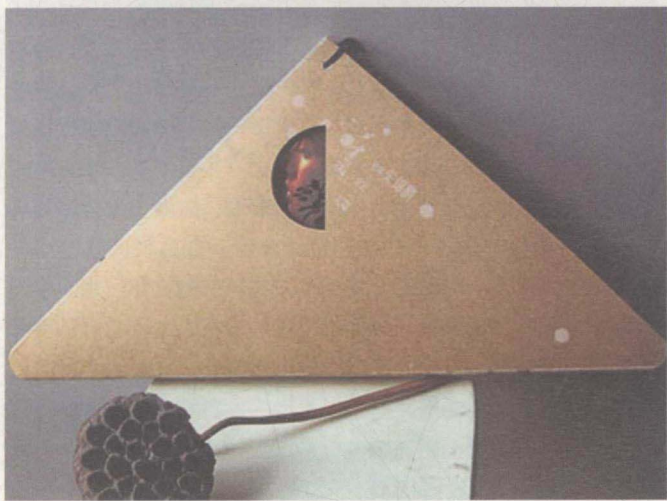
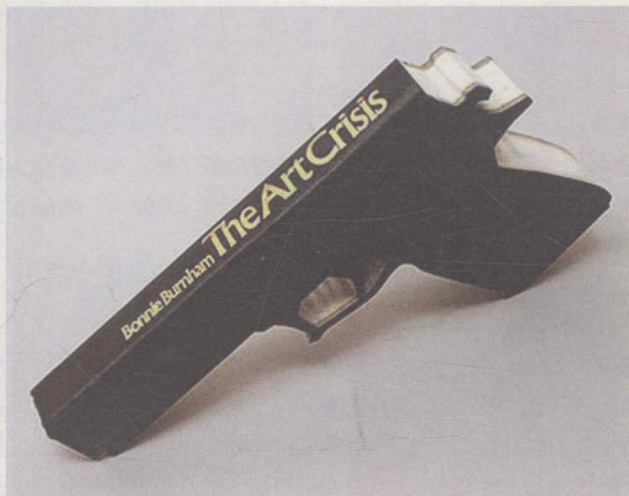

图2-4 横开本带来场景化的视觉效果

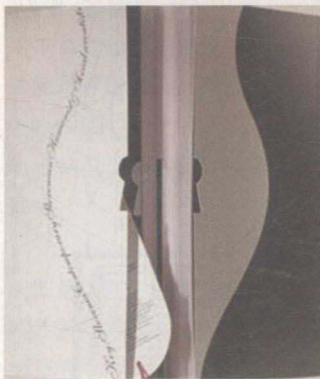
图2-5 各种异形开本

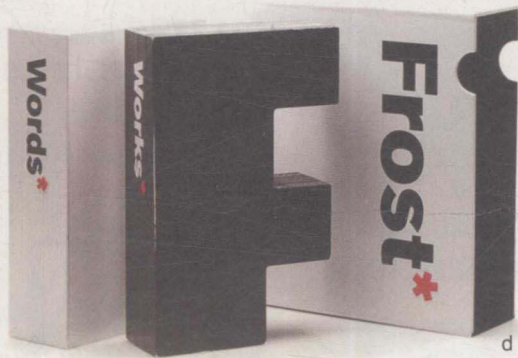
a

b

c

d

e

珑,但目前也有不少儿童读物,特别是绘画本读物选用16开甚至是大16开,图文并茂,视觉效果好;大型画集、摄影画册有6开、8开、12开、大16开等,小型画册宜用24开、40开等。期刊一般采用16开和大16开。大16开是国际上通用的开本。

现代书籍的开本变化丰富多样,三角形、斜边形、圆形、方形等开本书籍的现代感和个性化都将独特的形态语言呈现给读者。异形的开本也时常出现在现代书籍设计中,独特新颖的开本设计给读者带来强烈的视觉冲击力。

2.3 纸张的运用

现代纸张种类繁多,总体讲就是印刷的纸质载体。如果所用的纸不知其性格,则天大的本事也不能得心应手(张大千语)。

2.3.1 纸的品种

(1) 常用纸

新闻纸:也叫白报纸,是报刊及书籍的主要用纸,特点有:纸质松软,富有较好的弹性;吸墨性能好,重量: $(49 \sim 52) \pm 2g/m^2$ 。