

高等院校“十二五”艺术设计专业精品课程系列教材

书籍设计

张 婷 许志强 许 嵩 主 编

武汉理工大学出版社
WUHAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY PRESS

本书是对当代艺术设计专业教学进行的一次全新思考，它主要体现在书籍的内容与艺术形式上，更体现在设计思维方法、教学观念上。

本书系统地讲解了书籍设计的基本概念、功能价值、设计流程、材料选取，并结合国内外经典案例，指导学生循序渐进地进入设计实务。书籍内容完整，文字简明，图例丰富。本书每个章节有教学目标、章节重点及课后练习，步骤清晰，环节紧凑，塑造了一个完整的教学体系。

高等院校“十二五”艺术设计专业精品课程系列教材

书籍设计

张 婷 许志强 许 嵩 主 编
栾黎荔 张 媛 副主编

武汉理工大学出版社
WUHAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY PRESS

图书在版编目 (CIP) 数据

书籍设计 / 张婷, 许志强, 许嵩主编. — 武汉: 武汉理工大学出版社, 2014. 1
ISBN 978-7-5629-4055-5

I. ①书… II. ①张… ②许… ③许… III. ①书籍装帧—设计 IV. ① TS881

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 239585 号

项目负责人: 杨 涛

责任编辑: 杨 涛 蔡明霞

责任校对: 王 毓

装帧设计: 亚 西

出版发行: 武汉理工大学出版社

社 址: 武汉市洪山区珞狮路 122 号

邮 编: 430070

网 址: <http://www.techbook.com.cn>

经 销: 各地新华书店

印 刷: 武汉精一印刷有限公司

开 本: 880 × 1230 1/16

印 张: 7.5

字 数: 270 千字

版 次: 2014 年 1 月第 1 版

印 次: 2014 年 1 月第 1 次印刷

印 数: 1—3000 册

定 价: 45.00 元

凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页等印装质量问题, 请向出版社发行部调换。

本社购书热线电话: 027-87515778 87515848 87785758 87165708 (传真)

· 版权所有 盗版必究 ·

前言

书籍设计应该是一种立体的思维，是注入时间概念的塑造三维空间的书籍“建筑”。这种书籍“建筑”不仅要创造一本书籍的形态，还要通过设计让读者在参与阅读的过程中与书产生互动，从中得到整体的感受和启迪。

随着现代科技的飞速发展，书籍的设计形态更加丰富多彩。在书籍的表现形式上，不但开本各异，而且还出现了圆形、三角形和不规则形态的书籍。那书籍设计有没有它的本质要求和内在的发展规律呢？这是每一个从事书籍设计的人都必须认真考虑、持续探索并且着力要解决的问题。笔者以为，书籍设计的本质要求和内在规律就是人性化与艺术化。在书籍设计过程中，设计者必须考虑到信息传达的准确性、完整性和审美性，并根据客户的要求、读者的需求以及书籍成本等诸多因素之间的相互关系，遵循合情合理的设计原则及其固有规律，给读者带来视觉上和精神上美的享受，这才是书籍设计的最终目的。

本书的第一章、第二章和第三章对书籍设计、中外书籍艺术发展历程和现代书籍的发展趋势进行了系统的讲解，不仅肯定了外国设计艺术对于中国书籍设计所具有的借鉴作用，更强调了中国传统文化是中国当代书籍设计的艺术源泉；第四章和第五章通过对实际案例的研究与解析，详细地讲述了书籍整体视觉设计中的护封、正封面、正封底、零页等设计的方法与原则，强调了版式设计构成要素的重要性及其构成组织关系；第六章和第七章通过丰富的设计案例和作品展示，全面阐述了书籍原稿通过前期策划和市场调研，设计表现和制作，实物宣传推广等详细的设计流程，针对书籍材质的选取与运用进行了详细的讲解，通过对各种材料特性的剖析和图例的展示，培养学习者的实践操作能力。

本书是对当代艺术设计专业教学进行的一次全新思考，它主要体现在书籍的内容与艺术形式上，更体现在设计思维方法、教学观念上。本书系统完整地讲解了书籍设计的基本概念、功能价值、设计流程、材料选取，并结合国内外经典案例，指导学生循序渐进地进入设计实务。书籍内容完整，文字简明，图例丰富。本书每个章节有教学任务、教学目标、章节重点及课后练习，步骤清晰，环节紧凑，塑造了一个完整的教学体系。

本书在编写中采用了国内外公开出版物上的优秀书籍创意设计作品，也精心选取了部分学生的优秀作业。在此，向这些被引用作品的作者和给予本书支持的相关人士表示衷心的感谢。感谢武汉理工大学出版社编辑和湖北工业大学艺术设计学院周峰教授为本书的写作提供纲要性的建议。书中不妥之处在所难免，敬请广大读者和专家批评指正。

张 婷 许志强

2013年10月

目录

第一章 书籍设计概述	1
第一节 书籍设计的定义	2
第二节 书籍设计的功能	3
第三节 书籍的组成部分	5
第四节 书籍设计的范畴与设计流程	7
第五节 总结与习题	9
第二章 书籍艺术简史	10
第一节 中国书籍设计历史与发展	11
第二节 外国书籍设计历史与发展	17
第三节 总结与习题	18
第三章 现代书籍的形态	19
第一节 现代书籍的装帧形式	20
第二节 总结与习题	24
第四章 书籍整体视觉设计	25
第一节 书籍的开本和印张	26
第二节 书籍的护封和书籍封面设计	29
第三节 书籍零页的设计	37
第四节 总结与习题	41
第五章 书籍设计的版式艺术	42
第一节 书籍版式设计的构成要素	43
第二节 书籍版式设计的构造组织	49
第三节 书籍版式设计的视觉流程	51
第四节 总结与习题	54
第六章 书籍的材质与创新	55
第一节 书籍的材质与印刷适应性	56
第二节 书籍材质的创新与发展	63
第三节 总结与习题	74
第七章 作品展示	75
第一节 书籍整体设计实际案例分析与讲解	76
第二节 学生优秀作品	78
第三节 总结与习题	114
参考文献	115

1

书籍设计概述

教学任务:

让学生了解书籍设计的定义,对书籍的五大功能有一定认识,明确书籍的每个组成部分的名称和设计范畴。

教学目标:

本章系统介绍了书籍设计的定义,希望通过介绍书籍设计的功能和书籍的组成部分,让学生明确书籍设计范畴,了解书籍设计的基本流程,以及该课程的学习目的。

教学重点:

了解书籍的各个组成部分和书籍设计的范畴。

第一节 书籍设计的定义

书籍是人类文明的象征,是历史发展的见证,是现代书籍设计的载体。好的书籍是人类智慧的结晶,是内容与形式、艺术与功能相融合的产物,更是艺术文化的传承(图1-1~图1-3)。

书籍装帧中的“装”原意为对书画、书刊的装潢、装裱、装订,“帧”是文字、画的数量词。“装帧”一词的本意是将纸张折叠成一帧,用线将多帧装订起来,附上书皮,贴上书签并进行具有保护功能的装饰设计。狭义地来讲,书籍装帧是带有文字和图像的纸张的集合。广义的书籍装帧则是一切传播信息的媒体。我国著名的书籍装帧教育家邱陵曾提出:“人们对书籍设计有很多误解,多数人认为书籍装帧是封面、护封、插画设计。诚然,封面和插画对于书籍的装帧是重要的,但它们并不是装帧的全部。装帧包括具象部分,如插画和封面;也包括非具象部分,如文字、排版、质感、肌理、色彩布局等。”

综上所述,书籍是先有“装帧”,再有“设计”的。书籍设计中包括了书籍装帧,书籍装帧是书籍设计中的一个重要环节。书籍设计是一种综合性的艺术形式,是书的整体造型设计,包含了信息编排及函套、护封、封面、环衬、扉页、序言、目录、正文、各级文字、行距、图像、纹饰、空白、线条、标记、页码、纸张、印刷工艺、装帧工艺等方面的设计。书籍设计是指从原始书稿到成品制作,直至进入销售场所售卖的整体环节的设计。

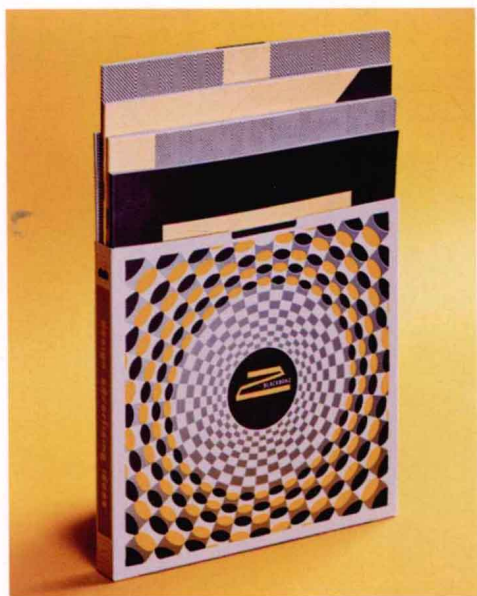

图1-1 优秀书籍设计

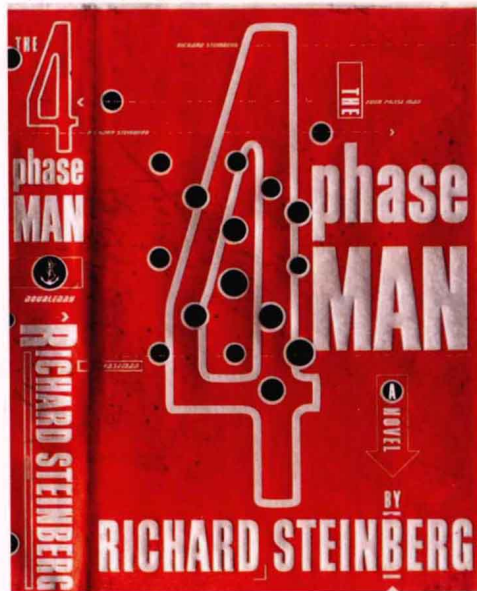

图1-2 国外书籍的封面设计

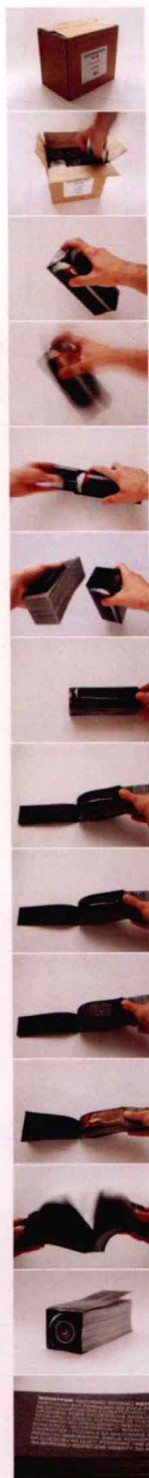

图1-3 袖珍书籍

图1-4 书籍设计的保护功能

图1-5 书籍设计的销售功能

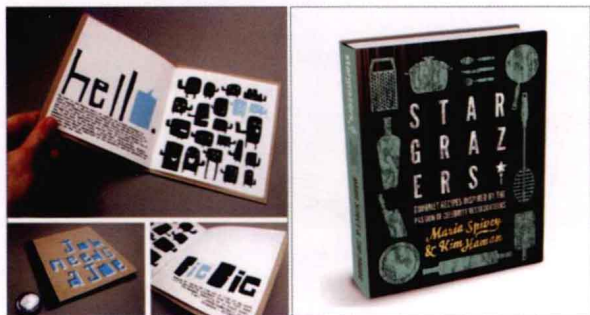

图1-6 书籍设计的认知功能

图1-7 书籍设计的阅读功能

图1-8 书籍设计的审美功能

第二节 书籍设计的功能

书籍的产生,是由于文化传播及阅读的需要,人类的需求成为书籍设计的动力和源泉。因此,人类需求的多样性、多层次化便成为书籍整体设计的功能前提。所以,书籍设计是为书籍内容服务的,它具有保护功能、销售功能、认知功能、阅读功能和审美功能。

书籍设计最基本的功能是保护功能,在通常情况下,书籍在运输和售卖过程中,难免会破损或被弄脏,书籍的护封、封面和封底等设计就能减轻这种受损的程度,节约投入成本(图1-4)。

随着书籍销售市场化,书籍品种越来越多,竞争也越来越激烈,书籍设计的销售功能就突显出来了,设计师在书籍的外观形态、版式结构、材质的运用及印刷工艺等多个方面推陈出新,以吸引读者的目光,从而起到一定的促销作用(图1-5)。

认知是人认识某一事物的思想活动过程,是对外部信息内容进行整合的思维形式。书籍设计的认知功能是通过书籍的整体形态设计来实现的。如果一本书的设计无法引起读者认知方面的思维和意识活动,那么它所传达的主题和精神将会受到影响。日本著名书籍设计家杉浦康平曾说:“书籍设计的本质是要体现两个个性,一是作者的个性,二是读者的个性,设计即是在二者之间架起一座可以相互沟通的桥梁。”从中我们可以明白,认知功能就是要第一时间告知读者:这是关于什么内容的书?它有什么样的精神文化融入在内?它的材料选用和印刷工艺的运用对整体书籍设计有何影响?与书零距离的接触可以给读者何种感知?总之,书籍设计的认知功能是实现书籍本身的阅读功能和审美功能的前提(图1-6)。

书籍设计的阅读功能主要是通过书籍的版面形式来体现的。通过对文字结构、色彩象征、图形语言等视觉元素进行有条理的搭配,使书籍传达出通俗易懂、轻松愉悦的文化内容,从而构筑完美的信息媒介。书籍材质的合理选择与印刷工艺的运用也都强化了书籍设计的阅读功能(图1-7)。

书籍设计的审美功能是从多个方面展现的,书籍作为一种整体视觉形象,其形式特征能带给读者一定的审美感受。设计者通过对书籍主题的理解,将其分解为点、线、

面、空间等形式元素,再通过对形式元素构成关系的处理,使之形成对比与和谐、节奏与韵律等形式美感并传达给读者。我们在书籍整体设计中,除了要做到形式法则的灵活运用、形式与内容的统一、形式与心理的相通、形式与形态的协调外,还要在各种各样的形式中突显出书籍创造的美感与情趣(图1-8)。

因此,一件优秀的书籍作品,需要将保护功能、销售功能、认知功能、阅读功能、审美功能融为一个有机的整体,既要有各自相对独立的意义,又要有一定的统一性和协调性,五者相辅相成,才能创造出更有艺术价值的书籍(图1-9~图1-13)。

图1-9 书籍设计的审美与阅读功能①

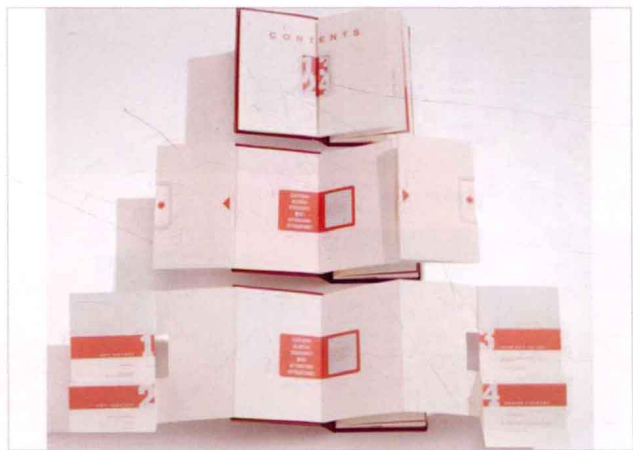

图1-10 书籍设计的审美与阅读功能②

图1-12 书籍设计的保护与销售功能②

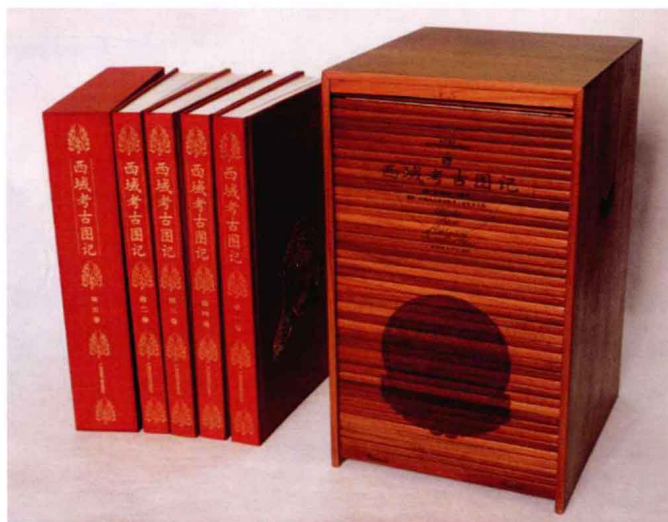

图1-11 书籍设计的保护与销售功能①

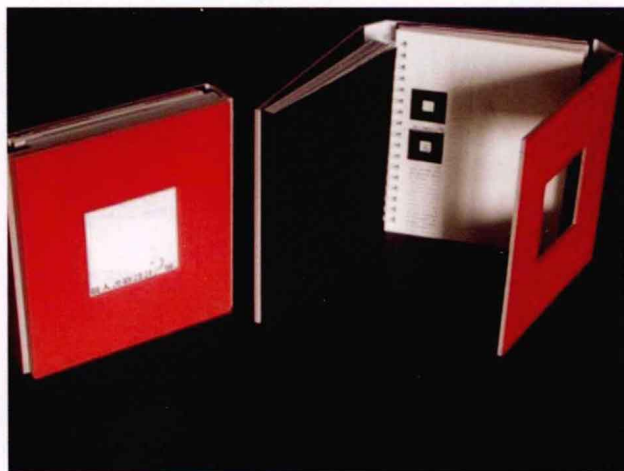

图1-13 书籍设计的保护与销售功能③

第三节 书籍的组成部分

书籍是按照读者翻阅书页的先后顺序和书籍的基本组成结构两种方法来进行书籍各个部分的划分。

书籍从前往后翻阅的书页先后顺序依次是：护封、封面、正扉页、次扉页、版权页、序言页、目录页、正文页、后记页、封底等。

书籍的基本组成结构为：书套、护封、腰封、勒口、封面、书脊、封底、前后环衬、订口、切口、书芯、飘口、堵头布、书签带等（图1-14）。

书套又称函套，是依据书的开本大小、厚度而定的，形式多样。一般从书的封面、封底、书口和书脊四面折叠包裹成函，两头露出书的上下两边；也有将六面全包严的叫“四合套”，在开函的地方常挖作月牙形或云头形，称作“月牙套”或“云头套”（图1-15）。书套大多用来放置较精致的书籍，其主要功能是保护书籍，同时具有装饰效果，且便于读者携带和收藏（图1-16）。

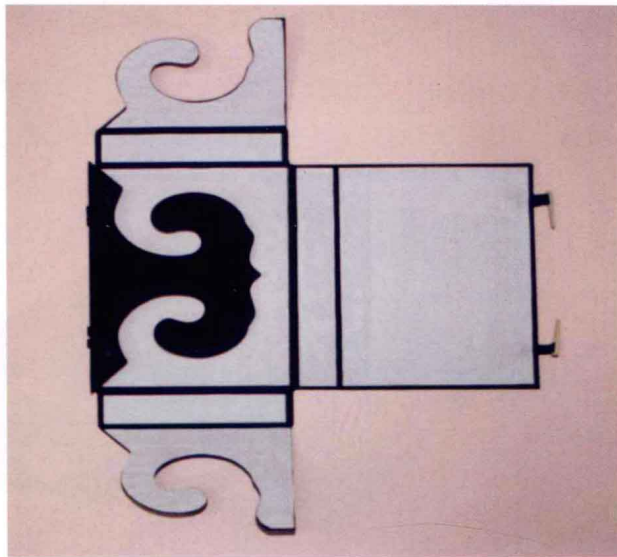

图1-15 云头函套

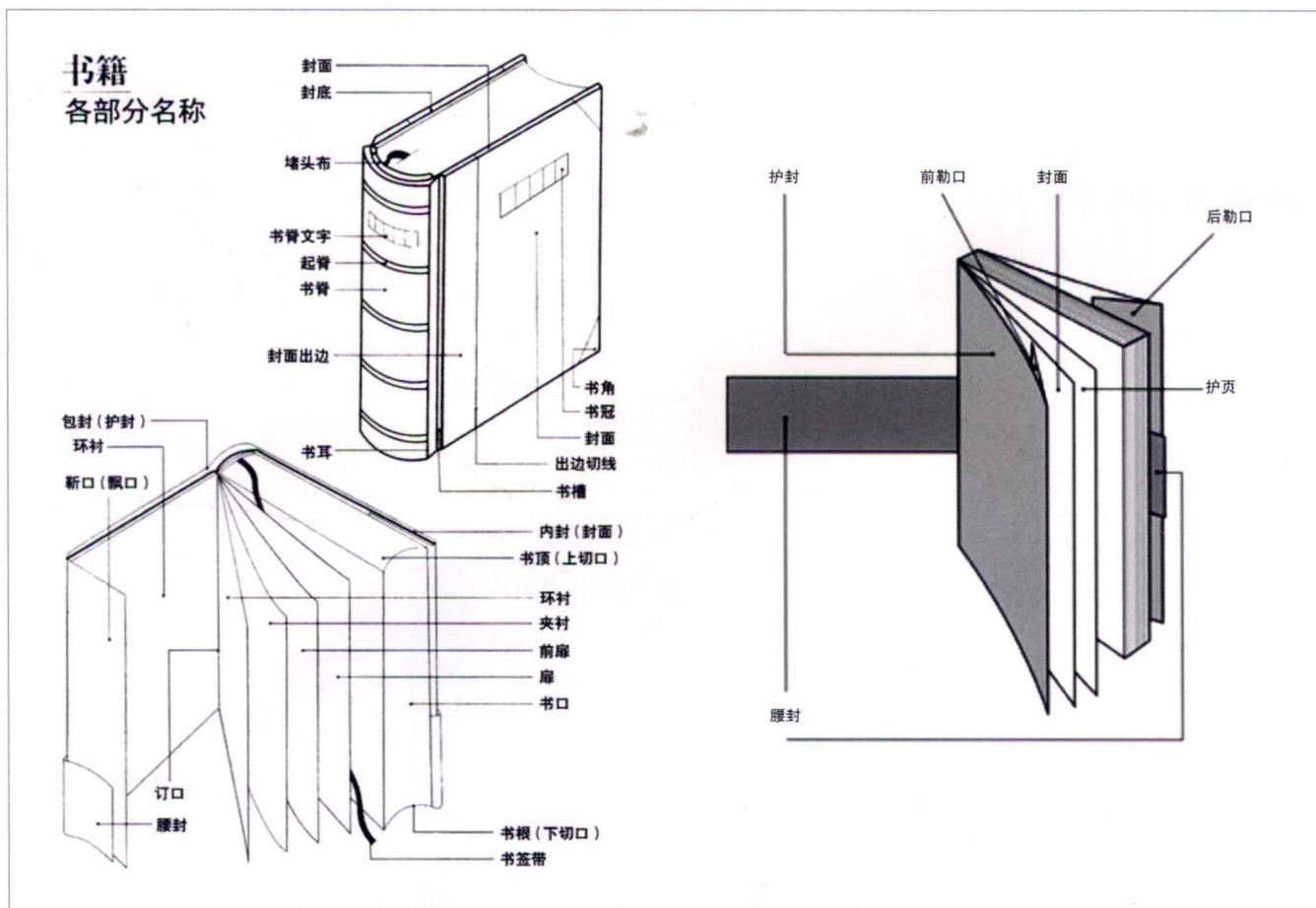

图1-14 书籍的各部分组成名称

图1-16 函套设计对书籍具有保护作用 and 装饰效果/吕敬人设计

护封是包裹在整本书外面的一张扁平的印刷物。从其折痕上来看，分为前勒口、封面、书脊、封底和后勒口。护封具有保护书籍和广告宣传的双重功能(图1-17、图1-18)。

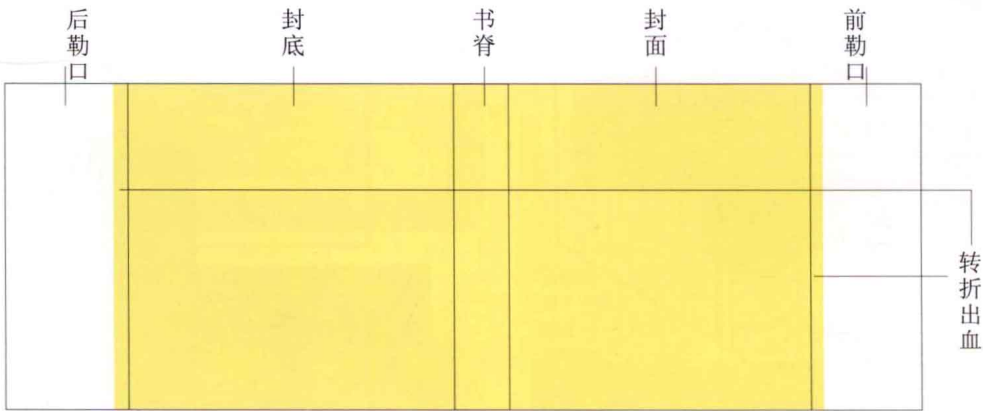

图1-17 护封的组成结构名称

图1-18 护封设计/郑力

腰封是一种特殊的护封形式，高度约为50mm，只裹住书籍封面的下半部分，主要起着广告宣传的作用。

书脊是连接书籍封面、封底的部分，遮护在订口处，它的宽度相当于书芯的厚度，除了骑马订的杂志、宣传折页外，大多数的书籍都是有书脊的。众多的书籍直立在书架上时，读者最先看到的就是书的书脊部分，它是传达书籍信息的重要部分，具有强烈的视觉冲击力和个性的书脊往往更能吸引读者进行阅读、购买。通常书脊上部放置书名，字较大，下部放置出版社名，字较小。如果是丛书，还要印上丛书名，多卷成套的要印上卷次。

书芯是除封面、书脊、封底外，所有书页集合的总称。环衬是将精装封面和书芯连接为一体的部分，是一张对折双连页纸，一面粘贴在封面的背上，另一面贴牢书芯的订口，这张纸被称为“环衬页”，也叫“蝴蝶页”。在书芯前面的叫前环衬，在书芯后面的叫后环衬。环衬具有加强书籍牢固性的作用。

订口是书籍被装订的那一面，其他的三面称作切口。与订口相对的一面，叫做书口。书籍上端切口和下端切口分别叫做书顶和书根。

飘口是精装书籍的附属物之一，精装书籍的封面应均匀大于书芯2~5mm，封面多出的2~5mm为“冒边”，又叫“飘口”，具有保护书芯、美化书籍的功能。

堵头布是一种有厚边的扁状丝织物，粘贴于书芯订口外的顶部和底部，用于装饰书籍和加固书页间的连接。

书签带是粘贴在书脊顶端的丝带，起着书签的作用。

第四节 书籍设计的范畴与设计流程

进行书籍整体设计时，设计师要全方位地考虑设计内容，每一个设计环节都要密切配合、相互协调。

1. 书籍设计的范畴

(1) 开本大小及形态的选择。

(2) 外观、封面、护封、书脊、封底、勒口、封套、腰封、堵头布、书签、书签带、书顶、书口的一系列设计。

(3) 版式编排（字体、字号、字间距、行距、分栏、标题、正文、注释、书眉和页码设计）。

(4) 零页的设计（环衬页、扉页、版权页、序言、目录、章节页）。

(5) 插图的绘制。

(6) 印刷工艺的选择和应用。

(7) 材料的选择和应用。

2. 书籍设计流程

设计师在进行书籍设计时，不仅要结合现有市场考虑书籍的外形结构，还要通过阅读、理解，对设计对象、书籍性质特征、读者群体等作出正确的判断与处理。

书籍设计流程大致可分为前期策划和市场调研、设计表现和制作、宣传推广3大部分。

(1) 前期策划和市场调研

优秀的书籍设计离不开优秀的策划提案，设计者首先要与作者、编辑共同探讨书籍的主题内容，沟通设计的意向；然后根据文本信息、读者对象、成本规划和设计要求等进行相应的市场调研，为书籍整体的设计创作进行系统的、客观的素材收集，寻找设计灵感；最后通过对资料的整理和分析，确定书籍内容传达的视觉化创意思路、设计成本、设计风格和书籍形态定位等最终的设计方案。

（2）设计表现和制作

确定设计方案后，就要通过草图的绘制来体现设计师对于书籍内容、形态的基本认识和理解。然后上机操作，在草图的基础上进行最为重要的版式编辑设计，对书籍的封面、环衬、扉页、内页等进行全方位的视觉设计。设计完成以后，就要进入印刷阶段，这一阶段是整体设计创意的具体物化表现，需要正确选择装帧材料、印制形式、纸张的质量，并确保装订符合设计要求等。

（3）宣传推广

样书出来以后，要对该书的最终设计表现、印制质量和成本定价进行审核，并对书籍的可读性、可视性、愉悦性等功能进行整体把关，整体通过后方可进行大量印制。接下来就要完成该书籍在销售流通中的宣传页或海报的设计，并关注读者的反馈意见，以便于书籍的再版(图1-19~图1-22)。

图1-19 国外优秀系列书籍

图1-20 中国传统风格的优秀书籍

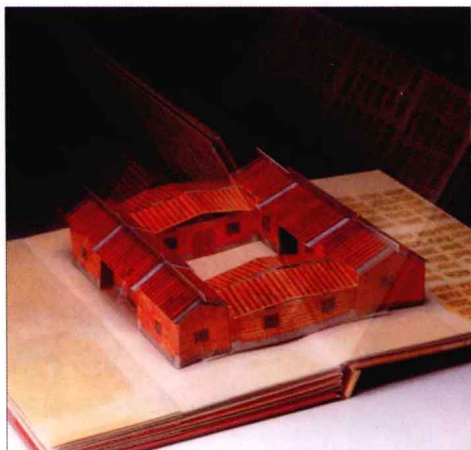

图1-21 中国传统风格的优秀立体书籍①

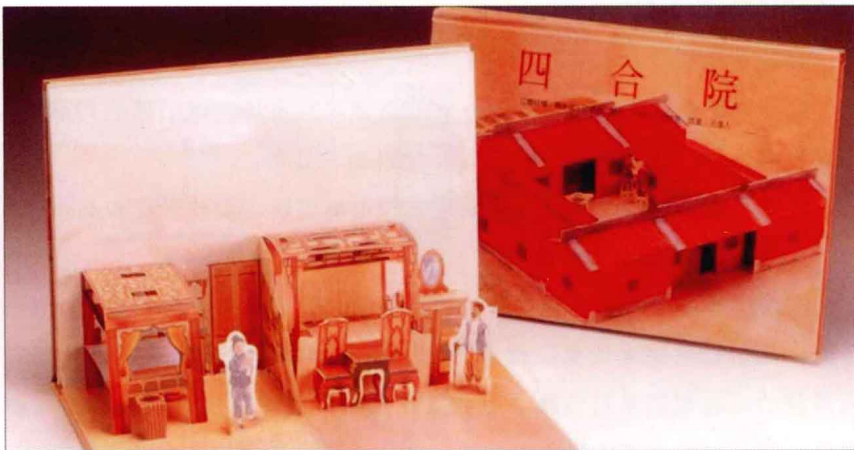

图1-22 中国传统风格的优秀立体书籍②

第五节 总结与习题

1. 总结

(1) 书籍是以信息承载和信息传播为目的，以文字或其他信息符号集中体现在一定形式的材料上的著作物。

(2) 相对于略显片面化和技术化的“书籍装帧”而言，“书籍设计”的词义较宽泛，这一名词表达了书籍兼具物质性和精神性的载体特征，体现了在书籍创作过程中技术、艺术和心理等多种因素的融合，因此更具包容性。

2. 习题

(1) 通过本章的学习，结合现今图书市场，谈谈你对书籍设计的理解。

(2) 书籍设计的功能体现在哪几方面？结合图1-23～图1-27分析，在书籍设计中，如何将五大功能有机融合？

图1-23 书籍设计的阅读与保护功能

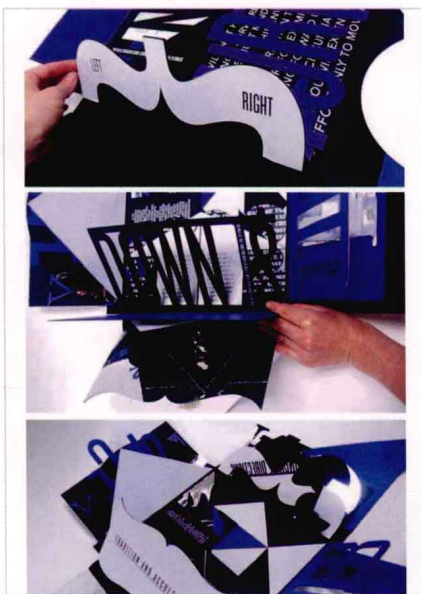

图1-24 书籍设计的销售与审美功能

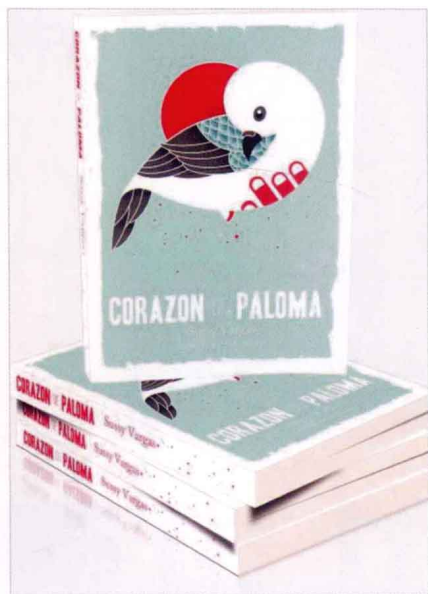

图1-25 书籍设计的销售功能

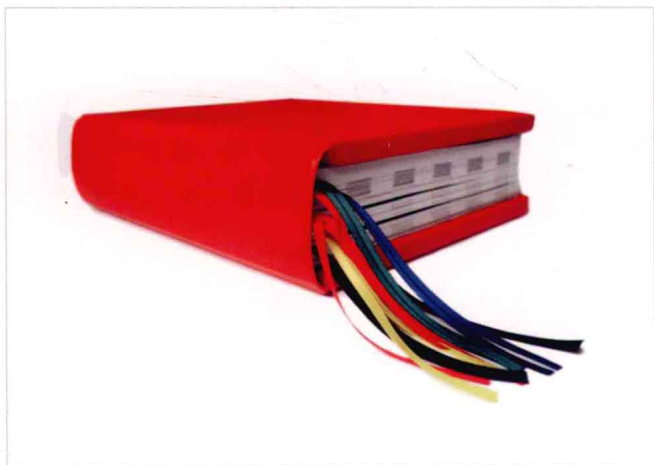

图1-26 书籍设计的保护与审美功能

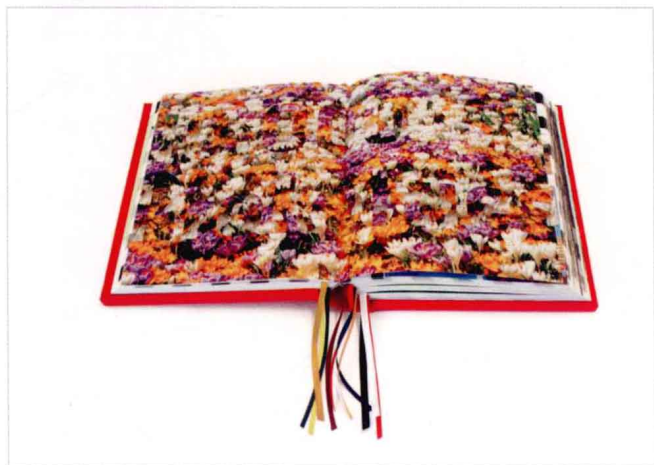

图1-27 书籍设计的审美与认知功能

书籍艺术简史

教学任务:

通过阐释书籍设计的历史发展进程, 让学生掌握中国传统装帧形式在每一个时期的艺术特点和制作工艺, 了解外国书籍设计的艺术特点。

教学目标:

本章详尽地介绍了书籍设计的历史发展进程, 目的是让学生学习并掌握中西方书籍设计的联系与区别, 把握好书籍设计的价值取向。

教学重点:

掌握中国传统书籍的装帧形式和装帧特点。

第一节 中国书籍设计历史与发展

1. 中国书籍的雏形

文字是随着人类社会文明的发展而发展的, 文字作为书籍最主要的语言表达形式, 叙述着人类文明的进程与发展。从文字的发展历程中, 我们感受到中国书籍艺术悠久的历史文化, 其深厚的文化底蕴为世界所赞叹。

回顾文字发展的历程, 可追溯到远古时期。在文字产生前, 因受到空间、时间、地域的限制, 人类为了便于交流沟通, 发明了结绳记事。据《易九家言》记载: “事大, 大结其绳; 事小, 小结其绳; 之多少, 随物众寡。”即通过结绳的大小、松紧、多少等方式来记录各种不同的事件(图2-1)。人类社会是不断发展的, 结绳记事因其样式变化的有限性, 而逐渐被一系列图形符号所代替, 这些图形符号比结绳记事更形象地记录了人们的生活事迹, 它们也正是汉字的原始形态。

文字产生后, 并不是马上就产生了书籍。但书籍主要由文字构成, 最初意义上的书, 指的是早期的文字记录, 所依附的载体分别为龟甲、兽骨、青铜器、石头等, 文字也随之经历了由甲骨文向金文、石鼓文、大篆、小篆、隶书、草书、行书等的演变。河南安阳殷墟遗址发现的大量甲骨上的文字代表了早期中国文字的精华, 这些文字记载了国家大事、战争、祭祀、收成、天文和大量的占卜过程。这些刻画在龟

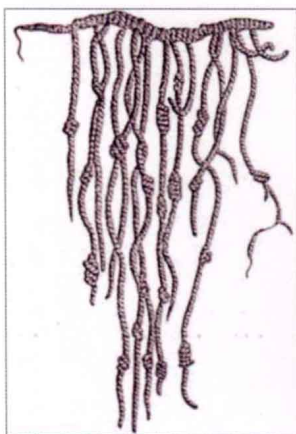

图2-1 结绳记事

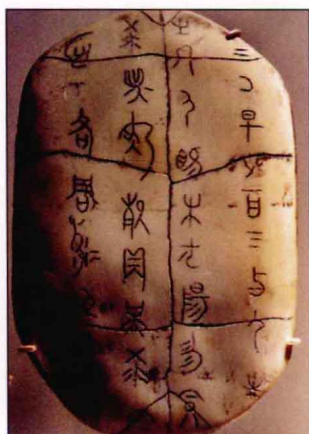

图2-2 龟甲上的文字

图2-3 兽骨上的文字

图2-4 青铜器上的文字

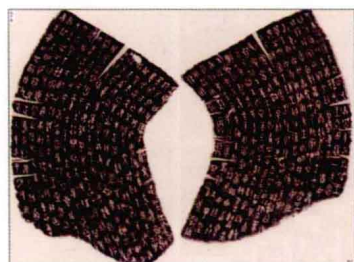

图2-5 古代文字书写的基本规范

图2-6 简牍

图2-7 简牍

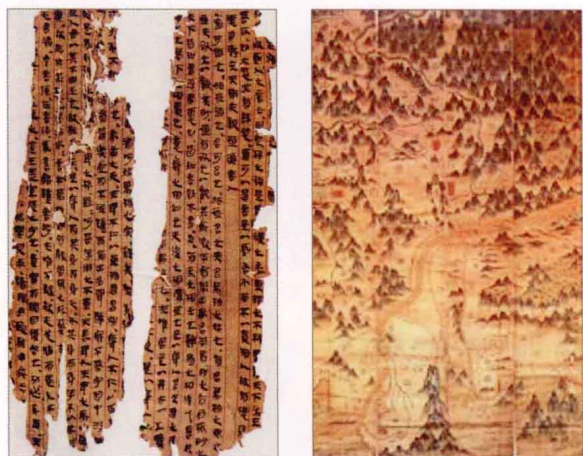

图2-8 缣帛

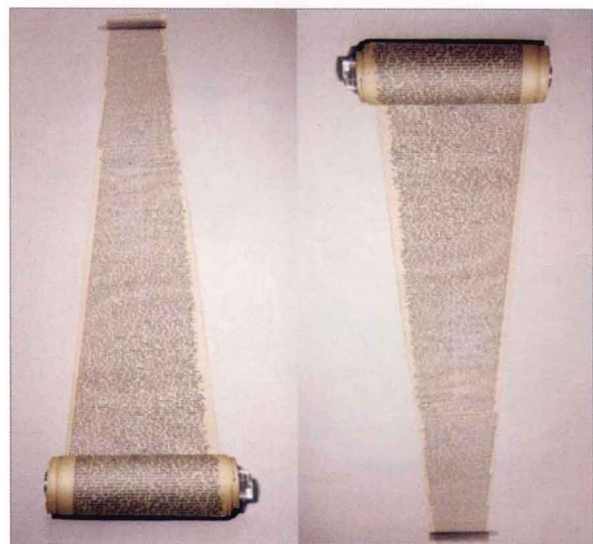

图2-9 利用“卷轴装”装帧形式设计的书籍

壳、兽骨以及青铜器上的文字，排列方式都是从右到左、从上到下，奠定了以后数千年中文书写的基本规范（图2-2~图2-5）。文字载体形式的更替和文字书写基本规范的形成促使书籍形式逐渐完善。

2. 卷轴书籍的形成

(1) 简策（简牍）

中国最早的正式书籍是简策，又称为简牍。简策（简牍）始于商代，在纸发明以前，它是中国书籍的主要形式。西晋杜预在《春秋经传集解序》中说：“大事书之于策，小事简牍而已。”将竹子、木头烘干，打磨制作成片状，这种狭长的竹片或木片，统称为“简”。把若干竹简编联在一起叫做“策”，又称为“简策”；把若干木简编联在一起叫做“简牍”。从尾部向前卷起，装入布套，阅读时展开即为卷首。汉字中的“册”、“典”、“策”都与简策有关。现代书籍的开本有大有小，古代的简也有长短之分，其长度因功用的不同而有所区别。一般长度有二尺、一尺五寸、一尺、五寸等（古时一尺约为24cm），宽度是长度的1/3。春秋、战国和秦汉时期，人们已经普遍使用竹木制作书籍，但简策由于自身材质笨重，携带不方便的缺点，逐渐被搁置（图2-6、图2-7）。

(2) 缣帛

秦代发明了笔墨，于是出现了书写在丝织物上的书籍形态——缣帛。缣帛质地轻软，便于携带和保存，其质地较竹木轻便，且易于书写。《释帛》中说“凡以丝曰帛，帛之别曰素、曰文、曰采、曰缁、曰锦、曰绣。古重素，后乃尚文。”其中，“素”朴实素雅，“绢”轻薄如纱，“缁”经久耐用。大致以织物表面的粗细、轻薄、色泽程度来划分，文字书写在这些丝织物上所形成的书籍分别被称为帛书、缣书、素书、缁书。因丝织品价格昂贵，所以缣帛大多用于神圣文书、珍贵典籍的书写和图画的绘制（图2-8）。

帛卷的长度可以根据文字的多少进行裁切和缝接。

《汉书·食货志》中记载：“太公为周立九府法，布帛广二尺二寸为幅，长四丈为匹。”据考证，汉代已有专门生产制作图书用的缣帛，上面出现黑色或红色的边框和栏线，称为“乌丝栏”或“朱丝栏”。这种栏线、边框的装饰纹样被后来的印本书所采用。在书写完成的丝织物一