

高等院校艺术设计专业应用技能型规划教材

BOOK DESIGN

书籍设计

主 编◎宋 珊

副主编◎王 颖 罗 希

林 楠

重庆大学出版社

高等院校艺术设计专业应用技能型规划教材

BOOK DESIGN

书籍设计

主 编◎宋 珊

副主编◎王 颖 罗 希
林 楠

重庆大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

书籍设计 / 宋珊主编. --重庆 : 重庆大学出版社,
2018.8

高等院校艺术设计专业应用技能型规划教材

ISBN 978-7-5689-0694-4

I. ①书… II. ①宋… 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 (2017) 第181388号

高等院校艺术设计专业应用技能型规划教材

书籍设计

SHUJI SHEJI

主 编 宋 珊

副主编 王 颖 罗 希 林 楠

策划编辑: 席远航 张菱芷 蹇 佳

责任编辑: 杨 敬 版式设计: 原豆设计

责任校对: 张红梅 责任印制: 张 策

重庆大学出版社出版发行

出版人: 易树平

社 址: 重庆市沙坪坝区大学城西路21号

邮 编: 401331

电 话: (023) 88617190 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

重庆共创印务有限公司印刷

开本: 787mm×1092mm 1/16 印张: 6.75 字数: 176千

2018年8月第1版 2018年8月第1次印刷

ISBN 978-7-5689-0694-4 定价: 49.00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 / PREFACE

随着时代的发展与进步, 社会对应用型人才的需求加大, 特别是艺术设计专业, 既要求提升学生的审美能力, 又要求其技术熟练。因此, 原有教材已无法满足教学上的新要求与新目的。本新编教材力图填补这一方面的空缺; 同时, 探索如何将教学与实践相结合, 培养技术应用型人才。

“书籍设计”作为艺术设计(视觉传达艺术设计方向)专业一门极为重要的课程, 其教学要求综合性强、材料繁多。目前市面上大部分有关书籍设计的教材的理论与观念相对落后, 没有结合时代的需要进行编写。例如, 大部分书籍装帧教材仅重视基础知识, 缺少适当的延伸, 且多是以理论知识为主, 没有体现对实际操作技能的重视。本教材着重于本专业所需, 希望能提高本专业学生所需要的技能。因此, 增加了书籍结构案例、书籍制作实践等内容, 让学生有更多的时间在实践中学习、成长, 掌握并应用相关知识。

本教材的特点在于将书籍设计与书籍装帧设计进行区分, 与以往的教材中书籍设计和书籍装帧设计不分有所区别。全书的内容结构针对书籍设计的整体流程顺序来进行编排, 其中, 第3章和第7章为本教材的重点章节。第3章详细地介绍了书籍设计中的各个部分和书籍结构, 能让学生在直观明确地了解书籍的相关内容后, 再进行设计。第7章的课程实录则将课堂上的一些讨论环节、草图呈现、制作环节等内容展现在书中, 让学生能够了解这门课程的特点。现在使用的教材多缺少这种过程性的展示环节, 而这些过程性环节的展示可以让学生在上课过程中体会到更强的参与感, 从而与传统教材中采用的说教式的教授方式有所区别。

本教材作者作为教学的第一线教师, 在汇集了大量的教学实践经验及在教学中的感悟后, 完成了本教材的编写工作, 希望能与同为第一线教师的各位教育界同人共同讨论、共同进步。

编 者

2018年1月

目 录 / CONTENTS

1 书籍设计之道

- 1.1 书籍设计的概念 / 2
- 1.2 书籍设计的历史 / 5
- 1.3 中国现代书籍装帧的发展 / 12

2 策划之行

- 2.1 书籍出版流程 / 16
- 2.2 书籍设计流程 / 17
- 2.3 从选题之初介入设计策划 / 25
- 2.4 书籍设计美感的多元化 / 27

3 创意之新

- 3.1 装帧创意 / 34
- 3.2 书籍开本设计 / 37
- 3.3 整体设计与视觉表现 / 41
- 3.4 书籍“五感”探索 / 53
- 3.5 版式设计 / 56

4 材料之美

- 4.1 纸张的分类 / 62
- 4.2 综合材料 / 65

5 工艺之实

5.1 印刷工艺 / 68

5.2 装订工艺 / 75

6 未来之想

6.1 书籍的新媒体媒介研究 / 84

6.2 书籍的立体化研究 / 86

6.3 书籍的前瞻性研究 / 88

7 课程实录

7.1 选题讨论 / 92

参考文献

后记

1 书籍设计之道

1.1 书籍设计的概念

1.1.1 书籍设计的概念

书籍设计是一种新的对书籍进行立体整合的设计思维模式，它如同建筑设计一样，是注入时间概念、塑造三维空间的书籍“建筑”。这样的三维书籍设计思维将书籍作为一种三维作品立体地呈现在读者面前。它不仅仅只是创造一本书籍的形态，更重要的是读者在通过眼睛看到、手触摸到、翻阅中嗅到油墨的味道并体会到书籍内容意味的整体过程中，与书产生互动，从中得到整体的感受和启迪。

与以往书籍装帧设计不同，书籍设计（Book Design）包含3个层面：装帧、编排设计、编辑设计。书籍设计的真正含义应该是三位一体的整体设计概念。

书籍设计过程应包括7个方面。

①沟通设计意向，即设计者首先要与作者和编辑共同探讨本书的主题内容。这是必不可少的一个环节，但由于很多原因，该环节现在常常被忽略或是没能引起足够的重视。

②确定设计形态和风格定位。在前期设计中，设计者根据文本内容、读者对象、成本规划和设计要求来确立相应的书籍形态与风格表现，这是非常重要的一个环节，能够在后期设计中对整体效果进行把关。

③创意思维体现。设计者根据前面两个环节的内容，将书籍内容通过视觉符号、画面等形式传达出来，提出有创意的想法，对书籍内容的图文原稿提出具体的质量要求，整理设计创意。

④视觉设计。此环节要将最重要的视觉设计意象表现出来，即对书籍的封面、结构、内页等进行全方位的设计，将创意思维表现为实在的视觉可视形象。

图1-1

⑤具体物化优化设计。在这一环节中，设计者将视觉设计的内容制订出具体的物化方案，其中包括对装帧材料、印刷工艺与印刷效果的选择。

⑥审核检验。它包括本书最终的设计表现、印制质量和成本定价，同时对书籍的可读性、可视性、愉悦性功能进行整体检验。

⑦反馈完善。完成该书在销售流通中的宣传页或海报视觉形象设计，跟踪读者反馈，以利于再版（图1-1—图1-5）。

图1-2

图1-3

图1-4

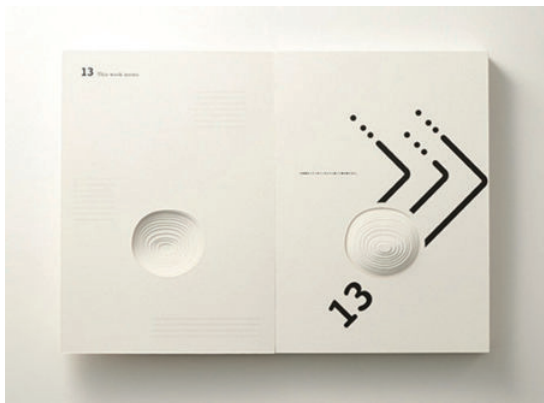

图1-5

1.1.2 书籍设计与书籍装帧设计的区别

在中国古代用语中没有“装帧”这个词，据传此词是在20世纪初由日本引入中国，至今还不到一百年。装帧也称为“装丁”“装钉”“装订”，在我国均用“装帧”一词。装帧是指书籍的制作，是对一本书能够便于阅读和保存的装订方法及对书的创意运作。它通常指对书籍的函盒、封面、环衬、扉页的设计，同时对纸张、材料、印刷、装订的方式进行选择，以达到构成书的形态设想的目的。

我国古代把简牍用丝革编联成（策）册，已具有书籍装帧的形式。历代以来，随着生产的发展，书籍装帧形式也出现了很多变化。在周代，已有卷轴形式的帛书；造纸术及印刷术发明后，先后出现过经折装、旋风装、蝴蝶装、包背装、线装等形式；现代通用的装帧方法有穿线订、平订、铁丝订、骑马订、无线装订等。由此可见，装帧仍然停留在装潢、装饰的层面，即为书籍进行打扮。当然，中国有许多优秀的设计家并不满足于停留只为书籍作打扮的层面，他们排除各种困难，创作出许多经典的传世之作。但受那时社会环境、经济条件、出版体制、观念意识等诸多因素的影响，设计师不能充分发挥他们的才智和创造力；更由于装帧原意中仅有对装潢、加工含义的解读，而无法对书籍注入全方位的整体设计理念，使其仅仅停留在增加吸引力和艺术表现力的层面上，致使他们的创意和劳动价值难以得到完善、如实地展现和认同。中国改革开放以来，新的信息载体传播态势已要求改变这一局面。一方面，要改变观念，认识到装帧概念的时代局限性；另一方面，作为书籍设计者，应与文本著作者一样，是书卷文化和阅读价值的共同创造者。因此，书籍设计者一定能以新的理念，付出心力和智慧，展现出中国书籍艺术的魅力。

书籍设计是为完成书籍而对其进行的包含诸要素的综合性 and 立体性的设计，其要点如下：

- ①主题意境内涵的要素。以作者的文本和编辑者的构想为基础的要素。
- ②视觉要素。文字组合和图像视觉化的有效传达要素。
- ③材料要素。纸及其他材质等应用要素。
- ④生产要素。印前、印刷、装订加工等方法的制订要素。
- ⑤销售要素。书店及推销商的全面推广宣传要素。
- ⑥阅读与保存要素。容易阅读、易于保存方面的要素。

书籍设计是在对以上6个相互关联的要素进行综合性、系统化思考的同时，对书籍整体进行由内到外的全面统筹与设计。由此可见，书籍设计应是在充分理解信息内容的同时，对封面、环衬、

扉页、序言、目次、正文体例等进行传达风格、节奏层次的把握，以及对文字、图像、空白、饰纹、线条、标记、页码等内在组织体例进行有条理的视觉再现。书籍设计者将从无到有、从时间到空间、从抽象到具象、从逻辑思考到空间想象，把这一富有创造力的活动和对秩序进行控制的过程通过书籍的形态表达出来（图1-6—图1-10）。

图1-6

图1-7

图1-8

图1-9

图1-10

虽然一本书的设计会因为文本内容而受到限制，但书籍设计绝非只是对书籍内容的简单解说和包装。作为书籍设计者，应该对书中的深层次内容进行挖掘，对书籍所传达的主题旋律进行寻觅。然后，对整个书籍设计进行节奏层次的把握，在空间中体现时间，推敲读者翻阅、品味的行为，捕捉住表达全书内涵的各类要素——严谨的文字排列、准确的图像、留有想象空间的留白、富有动感的节奏韵律、个性化的材料、舒适的色彩搭配以及准确的印刷工艺。

书籍设计应该具有与文本内容相对应的价值，书籍应该成为读者与作者共鸣的精神栖息地，这才是设计书的目的。一本设计理想的书应体现和谐、对比之美。和谐，为读者创造精神需求的空间；对比，则是营造视觉、触觉、听觉、嗅觉、味觉五感融合之美的舞台。好书，令人爱不释手，读来

有趣、有益；好书，是内容与形式、艺术与功能相融合的读物，最终达到让读者体味书中文化意韵的最高境界，从而让读者插上想象的翅膀，在想象的空间中遨游、驰骋（图1-11—图1-14）。

图1-11

图1-12

图1-13

图1-14

1.2 书籍设计的历史

1.2.1 书籍设计的起源

书是什么？书，是人类文明的伟大标志，是人类智慧、意志、理想的最佳体现，是人类表达思想、传播知识、积累文化的物质载体；装帧艺术则是针对这个物质载体的结构和形态进行设计，是人类智慧所创造的“第二个自然界”。

我们谈到书籍，就不能不谈到文字，文字是书籍的第一要素。中国自商代起就已出现较成熟的

文字——甲骨文。从甲骨文的规模和分类上看，那时已出现了书籍的萌芽。到周代，中国文化进入第一次勃兴时期，各种流派和学说层出不穷，形成了百家争鸣的局面，而作为文字载体的书籍，也出现了很多。周代时，甲骨文已经向金文、石鼓文发展。后来，随着社会经济和文化的逐步发展，又完成了大篆、小篆、隶书、草书、楷书、行书等字体的演变。另外，中国古代四大发明中的造纸术与印刷术也对书籍的发展起到了重要的作用。造纸术的发明，使得纸张变得轻便、灵活而便于装订成册；印刷术的发明，则使得书籍传播得更为快捷和广泛。这些发明和变化，将书籍的材质和形式逐渐完善起来。

1.2.2 中国书籍形态演变历程

1) 甲骨

通过考古发现，在河南“殷墟”出土了大量的刻有文字的龟甲和兽骨，这就是迄今为止我国发现最早的作为文字载体的材质。甲骨上所刻文字纵向成列，每列字数不一，皆随甲骨形状而定。由于甲骨文的字形尚未规范化，字的笔画繁简悬殊，刻字大小也不一，所以横向难以成行（图1-15）。后来，虽然在陶器、岩石、青铜器和石碑上也发现有文字刻画，但与书籍形式相去甚远，故在此不做详细叙述。

2) 玉版

《韩非子·喻老》中有“周有玉版”的记载；又据考古发现，周代已经使用玉版这种高档的材质书写或刻画文字了。由于其材质名贵，用量并不是很多，多在上层社会中使用。

3) 竹简木牍

中国正规书籍的最早载体是竹和木头。把竹子加工成统一规格的竹片，再放置在火上烘烤，蒸发掉竹片中的水分，防止日久被虫蛀和变形。然后，在竹片上书写文字，这就是竹简。竹简再以革绳相连成“册”，称为“简策”。这种装订方法，成为早期书籍装帧中比较完整的形态，已经具备了现代书籍装帧的基本形式。另外，还有木简的使用，方式方法同竹简。牍，则是用于书写文字的木片。与竹简不同的是，木牍以片为单位，一般着字不多，多用于书信。《尚书·多士》中说“惟殷先人，有典有册”，从其所用材质和使用形式上看，在纸出现和被大量使用之前，它们是主要的书写工具。书的称谓大概就是从西周的简牍开始的，今天有关书籍的名词术语以及书写格式和制作方式，也都是承袭简牍时期形成的传统。当时欧洲盛行古抄本，所用材质则多是树叶、树皮等。由于年代久远，竹木材质难以保存长久，所以现在我们已经很难看到那些古籍了，就是在博物馆也难得一见完整的简策（图1-16）。现在有的出版社模仿古代简策制作的如《孙子兵法》《史记》等传统经典著作，多作为礼品或用以收藏，不属大众普及读物。即使如此，简策作为书籍装帧设计的一种形式，对其了解一二也是很有必要的，这有助于我们学习和借鉴优秀的传统文化与手法。

4) 缣帛

缣帛，是丝织品的统称，与今天的书画用绢大致相同。在先秦文献中有很多用缣帛作为书写材料的记载，《墨子》中提到“书于竹帛”，《字诂》中说“古之素帛，以书长短随事裁绢”。可见缣帛质轻、易折叠、书写方便，尺寸长短可根据文字的多少裁成一段，再卷成一束，称为“一卷”。缣帛常作为书写材料，与简牍同期使用。自简牍和缣帛作为书写材料起，这种形式就被书籍史学家认为是真正意义上的书籍了。

5) 纸

据文献记载和考古发现，我国西汉时就已经出现了纸。《后汉书·蔡伦传》中载：“自古书

契多编竹简，其用缣帛者谓之纸，缣贵而简重，并不便于人。蔡伦创意，用树肤、麻头、蔽布、渔网以为纸。元兴元年（105）奏上之。帝善其能，自是莫不以用焉，故天下咸称‘蔡伦纸’。”古人认为，造纸术是东汉蔡伦所发明，其实在他之前，中国已经发明了造纸技术，他只是改进并提高了造纸工艺。到魏晋时期，造纸技术的用材、工艺等进一步发展，几乎接近了近代的机制纸。到东晋末年，已经正式确定以纸取代简、缣作为书写用品。最早的西方文明起源于古希腊的米诺亚文化，它又受古埃及人的影响。当时古埃及的主要书写材料用纸莎草制成，在很长时间内，西方很多国家都用这种纸。中世纪以后，羊皮纸代替了它。羊皮纸的出现，给欧洲的书籍形式带来了巨大变化。如果只强调书籍是文字的载体这一概念，以此来为书籍下定义的话是不够的。石碑刻有精美的文字，布局可谓考究，大多还装饰以纹饰，标题、正文、落款等也有书的形式。但是，石碑过于庞大，不易移动和传播交流，与真正意义上的书籍难以相提并论。为何纸的出现便能迅速替代其他载体呢？皆因纸张轻便、灵活和便于装订成册，使得以纸为载体的书籍才能真正谓之为书。

图1-15

图1-16

中国的四大发明中有两项发明对书籍装帧的发展起到了至关重要的作用，那就是造纸术和印刷术。东汉时期纸的发明，确定了书籍的材质；隋唐时期雕版印刷术的发明，促成了书籍的成型，这种形式一直延续到现代。印刷术替代了繁重的手工抄写方式，缩短了书籍的成书周期，大大提高了书籍的品质和数量，从而推动了人类文化的发展。在这种情况下，书籍的装帧形式也几经演进，先后出现了卷轴装、经折装、旋风装、蝴蝶装、包背装、线装、筒装和精装等形式。

（1）卷轴装

欧阳修在《归田录》中说：“唐人藏书，皆作卷轴。”可见在唐代以前，纸本书的最初形式仍是沿袭帛书的卷轴装（图1-17）。卷轴装的轴通常是一根有漆的细木棒，也有的采用珍贵的材料，如象牙、紫檀、玉、珊瑚等。卷的左端卷入轴内，右端

图1-17

在卷外，前面装裱有一段纸或丝绸，叫作镖。镖头再系上丝带，用来缚扎。卷轴装的纸本书从东汉一直沿用到宋初。卷轴装书籍形式的应用，使文字与版式更加规范化，做到行列有序。与简策相比，卷轴装舒展自如，可以根据文字的多少随时裁取，更加方便，一纸写完可以加纸续写，也可把几张纸粘在一起，称为“一卷”。后来，人们把一篇完整的文稿就称作“一卷”。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、史书等内容以外，就是众多的宗教经文。在中国多是以佛经为主，西方也有卷轴装的形式，多是以《圣经》为主。卷轴装书籍形式发展到今天已不被采用，而在书画装裱中却仍在应用。

（2）经折装

经折装是在卷轴装的形式上改造而来的（图1-18、图1-19）。随着社会的发展和人们对阅读书籍的需求增多，卷轴装的许多弊端逐步暴露出来，已经不能适应新的需求，如看卷轴装书籍的中后部分时也要从头打开，看完后还要再卷起，十分麻烦。经折装的出现大大方便了阅读，也便于取放。具体做法是：将一幅长卷沿着文字版面的间隔中间，一反一正地折叠起来，形成长方形的一叠，在首末两页上分别粘贴硬纸板或木板。它的装帧形式与卷轴装已经有很大的区别，形状和今天的书籍非常相似，在书画、碑帖等装裱方面一直沿用到今天。有时，在旧物市场上偶尔会见到它的样子。

图1-18

图1-19

（3）旋风装

旋风装也是在经折装的基础上加以改造而来的（图1-20—图1-22）。虽然经折装的出现改善了卷轴装的不利因素，但是由于长期翻阅会使折口断开，使书籍难以长久保存和使用。所以，人们把写好的纸页按照先后顺序，依次相错地粘贴在整张纸上，类似于房顶贴瓦片的样子。这样，翻阅每一页都很方便。但是，它的外部形式跟卷轴装还是区别不大，仍需要卷起来存放。

（4）蝴蝶装

唐五代时期，雕版印刷已经趋于盛行，而且印刷的数量相当大，以往的书装形式已难以适应飞速发展的印刷业。经过反复研究，人们发明了蝴蝶装这一形式。蝴蝶装就是将印有文字的纸面朝里对折，再以中缝为准，把所有页码对齐，用糨糊粘在另一包背纸上，然后裁齐成书。蝴蝶装的书籍翻阅起来就像蝴蝶飞舞的翅膀，故称“蝴蝶装”（图1-23、图1-24）。蝴蝶装只用糨糊粘贴，不用线，却很牢固。可见古人在对书籍装订的选材和方法上善于学习前人经验、积极探索改进，积累了丰富的经验。今天，我们更应该以发展的眼光来思考未来书籍装帧的发展，学习前人的经验，改善和创造现代的装帧形式。

图1-20

图1-21

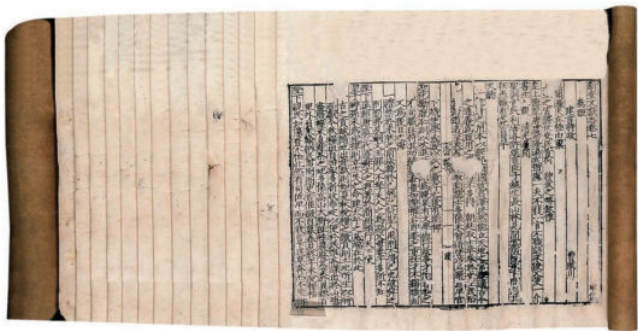

图1-22

图1-23

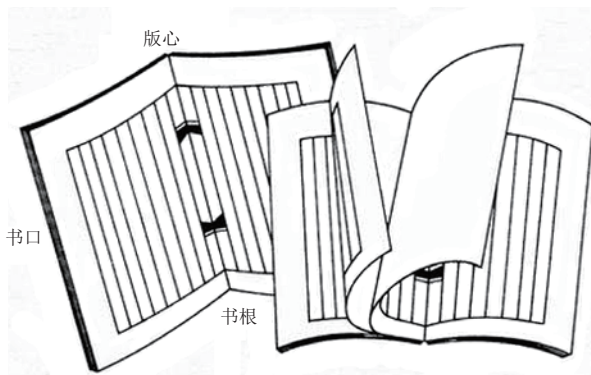

图1-24

(5) 包背装

社会是发展的，事物是进步的，书籍装帧势必也要跟随社会发展的脚步不断改革创新才行。虽然蝴蝶装有很多方便之处，但也不很完善。因为文字面朝内，在翻阅两页的同时必须翻动两页空白页。张铨夫在《中国书装源流》中说：“盖以蝴蝶装式虽美，而缀页如线，若翻动太多终有脱落之

虞。包背装则贯穿成册，牢固多矣。”因此，到了元代，包背装取代了蝴蝶装。包背装与蝴蝶装的主要区别是对折页的文字面朝外、背向相对（图1-25、图1-26）。两页版心的折口在书口处，所有折好的书页叠在一起、戳齐折口，版心内侧余幅处用纸捻穿起来。用一张稍大于书页的纸贴书背，从封面到书脊和封底，然后裁齐余边，这样，一册书就装订好了。包背装的书籍除了文字页是单面印刷且每两页书口处是相连的以外，其他特征均与今天的书籍相似。

图1-25

图1-26

（6）线装

线装是古代书籍装帧的最后一形式（图1-27、图1-28）。它与包背装相比，书籍内页的装帧方法一样，区别之处在护封，是将两张纸分别贴在封面和封底上，书脊、锁线外露。锁线分为四、六、八针订法；有的珍善本需特别保护，就在书籍的书脊两角处包上绫锦，称为“包角”。线装是中国印本书籍的基本形式，也是中国古代书籍装帧技术中最富代表性的形式。线装书籍起源于唐末宋初，盛行于明清时期，流传至今的古籍善本颇多。

图1-27

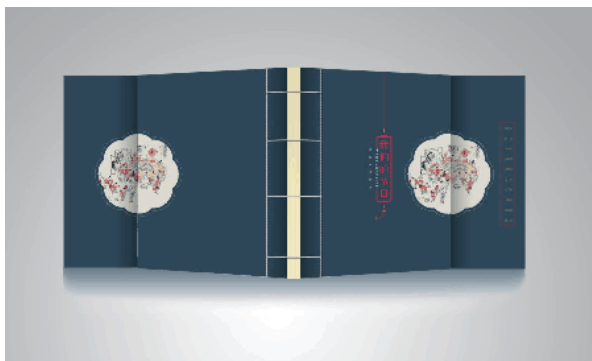

图1-28

（7）简装

简装，也称“平装”，是铅字印刷产生以后，近现代书籍普遍采用的一种装帧形式（图1-29）。简装书内页纸张双面印刷，大纸折页后把每个印张于书脊处戳齐，骑马锁线，装上护

封后，除书脊外三边裁齐便可成书，这种方法称为“锁线钉”。锁线比较烦琐，成本较高，但是牢固，适合用于较厚或重点书籍，如词典。现在则大多采用先裁齐书脊然后上胶、不锁线的方法，这种方法称为“无线胶钉”。它经济快捷，却不牢固，适合于较薄或普通书籍。在20世纪二三十年代到五六十年代，很多书籍都是用铁丝双钉的形式。另外，对一些更薄的册子，将其内页和封面折在一起，直接在书脊折口穿铁丝，称为“骑马订”。但是，因为铁丝容易生锈，故不宜长久保存。

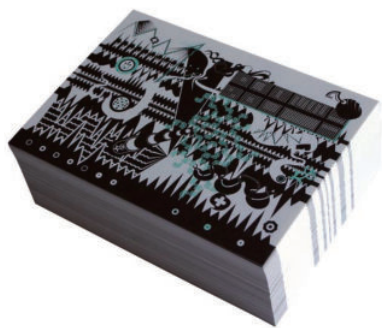

图1-29

1.2.3 西方书籍形态演变历程

1) 纸莎草纸卷轴

公元前3 000年，埃及人发明了象形文字，并用芦苇笔书写在尼罗河流域湿地生产的纸莎草纸上，这是目前可知的书籍的古老形态之一。这种纸做成书籍因为没有经过处理，所以会被虫蛀，不宜保存。这种纸在古地中海沿岸、古希腊、古罗马等地被广泛使用。

2) 泥板书

这种书籍形式是用一种尖棒在泥板上刻写字迹，等到泥板干燥后烧成坚硬的字板，装进皮袋或箱子中，成为能一页一页重合的泥板书。

3) 蜡板书

公元前2 000多年，罗马人发明了蜡板书。这种书籍形态是在书本大小的木板中间开出一块长方形的宽槽，在宽槽里面填上蜡。再用铁制的尖笔来书写，书写完毕后在木板的一侧上下各挖一个小孔用线将其串起来，形成书的形式。这种书具有功能近似于今天书籍上封面和封底的两块木板，是一种很独特的书籍形态。其方便之处在于蜡板可以反复使用；不足之处是不能遇到高温，一遇高温就会熔化。

4) 贝叶书

贝叶书，顾名思义就是在贝叶上书写而制成的书籍。在印度和缅甸的佛教圣地或图书馆里保存了许多的贝叶书。这种书籍的装帧形式与竹筒类似，用细线一片一片串成。贝叶书必须使用特制的铁笔刻写，刻写好后在贝叶上涂抹煤油，字才会显现。装订成书时要磨光书边，然后用薄木板夹住贝叶，做封面和封底（图1-30）。

图1-30