

高等院校艺术学门类「十三五」规划教材

书籍装帧创意与设计（第二版）

SHUJI ZHUANGZHEN CHUANGYI YU SHEJI

主编 张莉

书籍装帧创意与设计(第二版)

SHUJI ZHUANGZHEN CHUANGYI YU SHEJI

主 编 张 莉

副主编 郑翠仙 李佳龙 杨梦姗

参 编 周 莉 彭娅菲 刘 佳 黄 菁 周 全 黄诗琪

内 容 简 介

本书是高校艺术设计专业的教材,从书籍装帧创意的基本内涵入手,运用了大量优秀的作品和教学图例,系统介绍了书籍装帧创意的基本原则、版式设计及书籍的形态与材料等知识,实用性与理论性兼备。由欣赏到设计再到应用,满足了学生多方面的学习与交流,本书尊重设计规律与创新实践,内容简明扼要,便于相关专业的教学。

图书在版编目(CIP)数据

书籍装帧创意与设计/张莉主编. —2版. —武汉:华中科技大学出版社,2019.5
高等院校艺术学门类“十三五”规划教材
ISBN 978-7-5680-4056-3

I. ①书… II. ①张… 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(2019)第 012577 号

书籍装帧创意与设计(第二版)

张 莉 主 编

Shuji Zhuangzhen Chuangyi yu Sheji(Di-er Ban)

策划编辑:袁 冲

责任编辑:史永霞

封面设计:孢 子

责任监印:朱 玟

出版发行:华中科技大学出版社(中国·武汉) 电话:(027)81321913

武汉市东湖新技术开发区华工科技园 邮编:430223

录 排:华中科技大学惠友文印中心

印 刷:武汉科源印刷设计有限公司

开 本:880 mm×1230 mm 1/16

印 张:8

字 数:265千字

版 次:2019年5月第2版第1次印刷

定 价:49.00元

本书若有印装质量问题,请向出版社营销中心调换
全国免费服务热线:400-6679-118 竭诚为您服务
版权所有 侵权必究

前言（第二版）

《书籍装帧设计》第一版自出版后,销售情况良好。不少同行提出了修改意见,我们在出版社的指导下,进行教材修订改版。在保留第一版全部优点和特色的基础上,做了一些优化、改进和创新。在编写体例上,延续了教材第一版案例讲解式的体例,通过“删”“并”“增”“减”来对具体内容进行整合,这些优化、改进和创新包括:删除了第一版中陈旧的、过时的内容,如将第三章的图片全部替换成当下较新颖的图片素材,并增加了插画创作的内容和概念书的内容,更有时代性;将第一版第五章的内容替换成“书籍的创意编排”,详细阐述了如何使书籍版面协调、舒适、美观、便于阅读;将第六章内容替换成“书籍实践案例赏析”,通过展示优秀案例,从文化性、趣味性和个性化三个方面传递了装帧的创作思路和设计方法,有助于培养学生主动创作、积极思维的能力;其他章节还适当减少了理论性阐述内容。

鉴于此,第二版书名确定为《书籍装帧创意与设计》,其特色体现在:①内容丰富,灵活性强;②实用性和专业性相结合,内容的选材在保持原汁原味的同时,使学习者接触书籍设计大师的获奖作品的和主流思想,虽然有一定的制作难度,但非常实用和专业;③包含大量教师课堂教学的案例和教师点评,能给专业课堂教学提供参考依据。

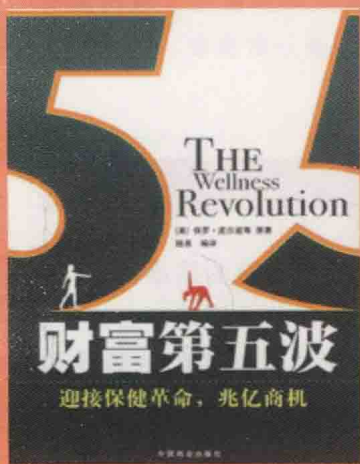
教材在编写过程中得到了编者所在院校和兄弟院校有关领导和教师的大力支持,华中科技大学出版社的编辑为本书的出版也付出了辛勤的劳动,在此一并致以诚挚的感谢。

编者

2018年12月于武汉

目录

第一章 书籍装帧设计的理论基础	1
第一节 书籍装帧设计的概念	2
第二节 书籍装帧设计的艺术特征	2
第三节 书籍装帧设计的基本原则	3
第四节 书籍的类型与设计要求	7
第二章 书籍装帧设计的发展沿革	11
第一节 中国书籍装帧设计发展概述	12
第二节 西方书籍装帧设计发展概述	23
第三章 书籍装帧的创意与设计	27
第一节 书籍装帧外部结构的创意与设计	28
第二节 书籍装帧内部结构的创意与设计	39
第三节 书籍整体创意与设计	41
第四节 概念书籍的创意与设计	53
第四章 书籍装帧的设计流程及实例操作	59
第一节 书籍装帧的设计流程	60
第二节 书籍装帧设计实例	66
第五章 书籍的创意编排	73
第一节 书籍创意编排设计概述	74
第二节 版面编排的构成要素	77
第三节 文字版式的创意编排	83
第四节 图片版式的创意编排	92
第五节 图文混合版式的创意编排	101
第六节 书籍创意编排设计的形式	102
第六章 书籍实践案例赏析	105
第一节 文化性主题书籍设计	106
第二节 趣味性主题书籍设计	111
第三节 个性化主题书籍设计	118
参考文献	124

第一章

书籍装帧设计的理论基础

- 第一节 书籍装帧设计的概念
- 第二节 书籍装帧设计的艺术特征
- 第三节 书籍装帧设计的基本原则
- 第四节 书籍的类型与设计要求

● 教学目的

使学生理解书籍装帧设计的定义,了解书籍装帧设计的目的与意义,明确课程的学习方向与目标,初步掌握书籍装帧设计的相关知识。

● 教学重点

掌握书籍装帧设计的艺术特征与基本原则。

● 教学难点

引导学生正确认识书籍装帧设计的概念与艺术特征,初步掌握书籍装帧设计的基本原则。

● 思考练习

调查所在城市大型的书店或图书馆,从书籍的类型、读者对象、设计风格及装帧形式等方面来了解我国书籍装帧设计艺术的面貌及特点,并针对自己感兴趣的书籍装帧设计写 2 000 字左右的调查分析报告。

第一节 书籍装帧设计的概念

书籍是人类思想交流、知识传播、文化积累的重要载体,它是承载人类历史发展长河中智慧的结晶,它对人类的进步起着至关重要的作用。书籍装帧设计是依附于书籍的产生而产生的,并随着时代的发展而不断进步。在信息高速发展的今天,书籍装帧设计以不可替代的功能性及独特的艺术魅力,越来越受到人们的关注和重视。

装帧中的“装”字源于中国早期的书籍形式,如简策装、卷轴装、册页装等,这些“装”字有装潢之意,即美化的意思;“帧”在字典里是量词。装帧即把许多书页装订成册。

书籍装帧设计即书籍设计(book design),在当下不仅仅是为书籍作简单的外表包装,而且是以书籍形态为载体,进行从书心到外观全方位的整体视觉形象设计。

书籍装帧设计是一门多学科交叉的艺术学科,是一项立体的、多层次的、动态的系统工程,是将一部文字的书稿,经过书籍装帧设计者的艺术构思,运用文字、图形、色彩、编排等艺术手法和艺术造型,再通过一系列的工艺生产制作过程,制作成具有审美情趣的书籍的综合艺术。

第二节 书籍装帧设计的艺术特征

书籍装帧设计是一个独立的艺术门类,它具有不同于其他艺术样式的个性特征,具体表现在以下几个方面。

一、特殊的艺术媒介

每个艺术门类都是通过不同的载体表达各自的艺术情感,以呈现各自不同的形态的。如音乐、舞蹈、戏剧、电影、绘画,又如视觉设计中的广告设计、环境艺术设计、服装设计等,它们都是由于艺术媒介的独特性,而成为独立的艺术门类。书籍设计正是以一种特殊的艺术媒介即供人阅读的书籍为载体的艺术。

二、独特的表现手段和艺术语言

书籍设计艺术载体的特殊性,使得它在表现手段与艺术语言上都有别于其他艺术门类。如纸张材料、制版

工艺、印刷工艺、装订工艺等都是书籍设计的特有艺术语言。而对书籍开本及结构的设计,对内文版式的设计、对书籍护封的设计等,都是其他艺术门类的艺术手段中所没有的。

三、多元的审美方式

不同的艺术门类有着不同的审美方式。例如:音乐与美术,一个是听觉的审美,一个是视觉的审美;绘画与雕塑,一个是平面的审美,一个是立体的、多侧面的审美。书籍装帧设计艺术的审美是动态的、立体的,且具有时间的延续性与间歇性特征,它需要将读者的视觉、触觉、听觉甚至是嗅觉和味觉都紧密联系起来,是一种多元的、独特的审美方式(见图 1-1)。

图 1-1 书籍的审美方式

四、从属性与独立性

首先,书籍装帧设计不能脱离书而存在,它是有对象、有目的的设计活动,书籍装帧设计要能体现书籍的内容并服务于读者。所以,其艺术性要依从于书籍的功能。设计者需要在内容的“限制”下进行艺术的创造与表现。其次,书籍独立的艺术价值也是不容忽视的。设计者根据自己对书稿内容独特的理解,用新颖的表现手法来展示书稿的性质、内容和精神气质,具有创作的独立性。而书籍本身具有自己独特的艺术语言,能将设计者自身审美价值转化为可供人们欣赏的独立审美对象,从而产生独立的审美价值。

第三节 书籍装帧设计的基本原则

一、形式与内容的高度统一

书籍装帧设计首先要能概括、集中、本质地反映一本书的中心思想和主要内容,设计中的一切图案、文字、色彩等都为这本书的内容服务,即做到“表里如一”,将内容和形式统一起来。如果形式不顾及内容,把一些很

美的因素强行结合起来,这时的美就成了堆砌,就成了不能传达内容的无价值的形式,美也从形式中消失了。因此,书籍装帧设计要求设计者熟悉书稿的内容,掌握书稿的精神,了解作者的风格和读者对象的特点等,通过提炼书籍的精神内容,用美的形式使书籍的生命升华。除此之外,它还要求反映出书的实用性、类别性和文化性(见图 1-2 和图 1-3)。

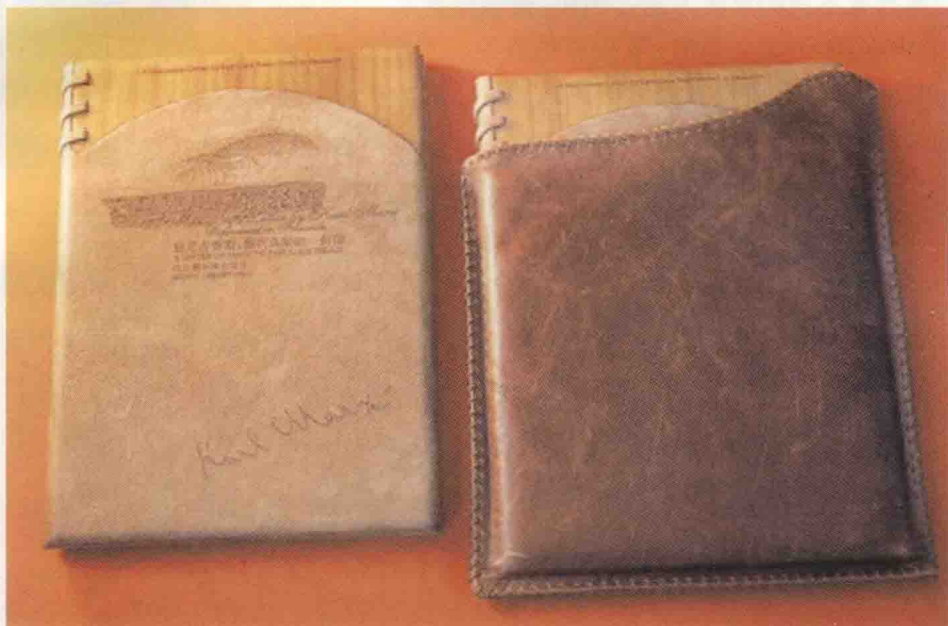

图 1-2 具有时代感的外封套用亮皮穿绳构造,既体现朴实高雅之美,又具有保护之功能

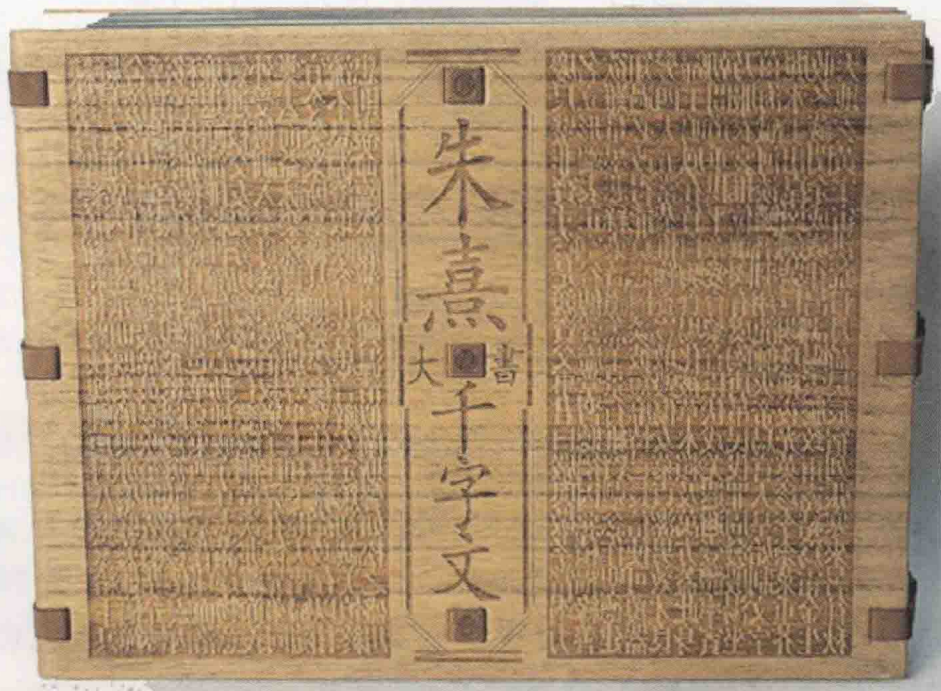

图 1-3 书函以传统夹版装为书籍寻得一种古朴的形态,整体形式与内容相得益彰

二、整体与局部的对比与协调

书籍装帧设计是一项综合性的系统工程,设计时不能单独考虑封面的效果,而是要联系书的性质、内容、对象等,对书的每个部分进行总体思考、统筹安排。在艺术上要使书籍成为一个和谐的整体,每个部分之间要统

一协调,如果是丛书的装帧设计,还要考虑它的统一性和系列性(见图 1-4 和图 1-5)。

图 1-4 设计类书籍整体风格简洁统一

图 1-5 民间文化类套书设计整体大气统一又富于细节变化

三、实用性 与 艺术性 完美结合

一方面,书籍装帧设计不是纯艺术,属于实用美术范畴。它与技术条件紧密相连,书籍装帧设计必须符合可行、实用、经济、美观的原则。设计要适应当前的物质技术条件和读者的经济承受能力,材料要适应市场供应,印刷工艺要与工厂的设备和条件相适应。另一方面,书籍装帧设计的艺术性又可以使功能体现得更完美,促使书籍的使用价值体现得更鲜明,让书籍更有利于阅读,可以唤起读者强烈的阅读兴趣。所以,优秀的书籍装帧设计作品必然在超然的艺术表现力中融合了功能的意义。实用性与艺术性完美结合,共同创造了书籍装帧设计艺术的价值。

四、文化性 与 广告性 并存

德国国家图书馆馆长霍尔史脱·孔茨曾经说过:“在市场上可以作为人们思想、愿望和幻想的传递者,可以表现手工的、技术的和美术的创造。”书籍是一种文化商品,这种商品本身既要具有文化性,又要具有广告性。文化性就如我们所说的书卷气,强调装帧的含蓄性和文化气息。而在竞争激烈的市场经济环境下,加强书籍设计的广告效应不仅是市场的要求,也是文化宣传的要求。所以,优秀的书籍装帧设计作品不仅要求能体现文化特征,还应以强烈的视觉诱导语言去征服读者,便于读者更容易找到自己需要的书,从而唤起读者潜在的购买欲(见图 1-6 和图 1-7)。

五、时代性 与 民族性 相融

时代性是指书籍设计的创意要符合当代人们的审美观,能充分反映出时代精神和时代气息。民族性则是要求装帧能够体现民族文化的精髓和灵魂。我国书籍装帧设计艺术有着悠久的历史 and 浓郁的民族特色,现代的书籍装帧设计要充分体现中华民族的文化底蕴,具有自身文化品格,同时又能兼容外来文化的精髓。我们提倡在继承民族优秀文化的基础上去创新,要采取首创性的最新颖的形式去表现本民族的特色、气质,使之在表现浓郁民族特色的同时去创时代之新。

《子夜》是文学巨匠茅盾先生的作品,该作品反映新旧两个时代交替时人物的命运。其书籍装帧设计借鉴了传统文人的书匣设计,整体的构思注入了传统与现代的兼容意识,营造出了时代的气氛和分寸感,如图 1-8

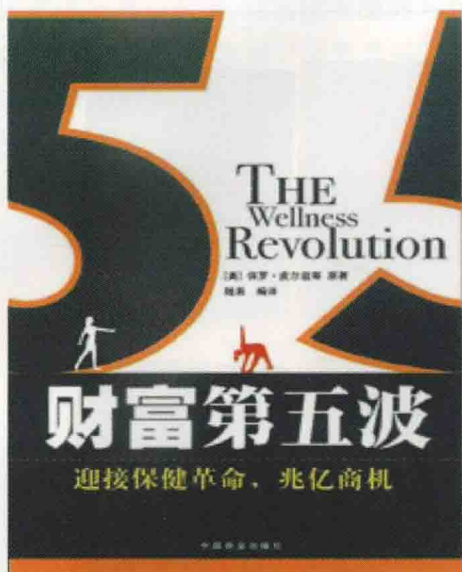

图 1-6 数字图形化直接彰显书籍主题

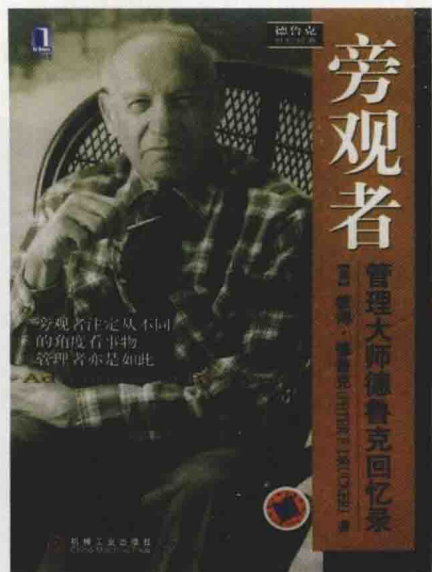

图 1-7 利用名人效应起到很好的广告效果

所示。

(a)

(b)

图 1-8 《子夜》的书籍装帧设计

图 1-9 所示采取新颖的书籍装帧设计形式来表现民族的风格、气质,书籍装帧设计既彰显了浓郁的民族风格,又体现了对形态方面的思考与创新。

(a)

(b)

图 1-9 具有民族风格的书籍装帧设计示例

第四节 书籍的类型与设计要求

一、科技类

科技类书籍是反映自然科学的书籍,包括的范围很广泛,涵盖的内容也很丰富,除了人们熟知的数、理、化之外,还包括天文、地理、动物、植物等综合性学科和边缘学科。

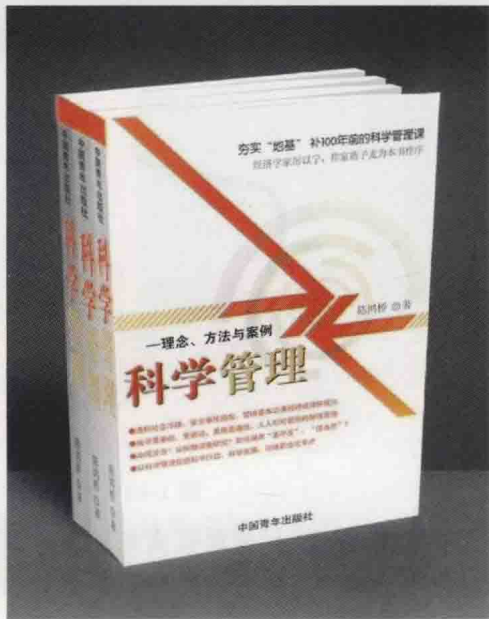
科技类书籍的装帧设计除了需要在造型要素上与文艺书籍有明显的差异外,还需要设计者具有很广的科技知识面。一件成功的科技类书籍装帧作品,无论设计者追求什么样的设计风格,采取什么样的表现手法,都离不开从书籍内涵之中提取元素进行创意、设计制作。

以下是科技类书籍装帧的设计特点与设计要求。

- (1) 阅读科技类书籍的人群一般具有相应的专业知识,所以这类书籍的设计风格不可太大众化和通俗化。
- (2) 可采用先进的科技形象或符号吸引读者,体现书籍的高科技和前沿性(见图 1-10)。
- (3) 运用抽象几何形态形成一种符号式的形式美感(见图 1-11)。
- (4) 采用能引起人们产生想象的图像元素来表达书籍的主题内涵。

(a)

(b)

图 1-10 运用科技形象或符号的书籍装帧设计示例

二、文学艺术类

文学艺术类书籍可分为两大类:一类为文学艺术类书籍,这类书籍的体裁(包括小说、诗歌、散文等)和内容(包括音乐、舞蹈、戏剧、设计、电影、戏曲等)十分广泛;另一类是人物传记和史记类书籍(包括小说、人物传记、散文、诗歌、随笔等)。

文学和艺术的共性就是富于想象力和抒情性,这类作品都可以借写景写物来抒发自己的情感,可以极力用夸张的手法强化表现主题。文学艺术类书籍设计一定要在较高层次上再现书中的深刻寓意,借助艺术联想扩大意境,使读者通过书籍装帧设计联想到更多内容,这样的书籍装帧设计会加深读者对书籍内容的理解,同时也给人以美的享受。

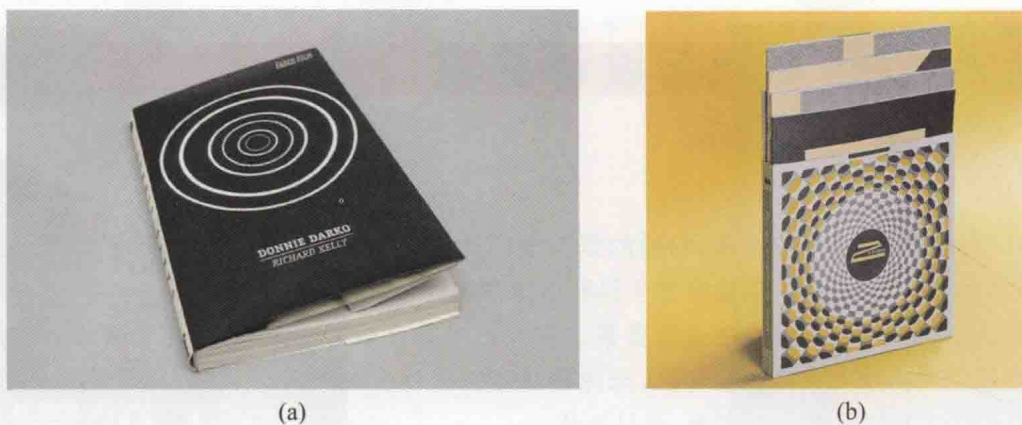

图 1-11 运用抽象几何形态的书籍装帧设计示例

图 1-12 所示的书籍装帧设计直接把四合院图形设计在封面上以点明主题,并在书内做了立体的四合院设计,丰富和强化了书籍主题。

以下是文学艺术类书籍装帧常用的设计表现方法。

(1) 直接采用书中最有表现力的人物和风景的设计手法,直观地体现书籍的基本内容。

图 1-12 文学艺术类书籍装帧设计示例

(2) 借物抒情的间接表现,利用富有寓意的图形来体现书籍主题。

(3) 对于人物传记类图书,将作者的肖像融入封面设计中,因为作者的知名度和影响力就是此类图书设计的重点(见图 1-13)。

(4) 应针对书籍的文笔风格、读者群体的具体情况来确定书籍装帧设计的风格。

三、工具书类

工具书是指专供查找知识信息的文献。它系统地汇集了某方面的资料,按特定方法加以编排,专供需要时查阅。常见的工具书有字典、词典、百科全书、年鉴、手册等。工具书类书籍的装帧设计以字体为主,设计相对简约和固定,如图 1-14 所示。

以下是工具书类书籍装帧设计的表现方法。

(1) 直接用印刷文字或变形文字作为主要视觉元素来设计。

(2) 采用比较醒目的色块搭配来设计。

(3) 版式比较简约固定,以体现工具书的条理性和易检索性。

(4) 选用合适的机理和特殊材料来设计。

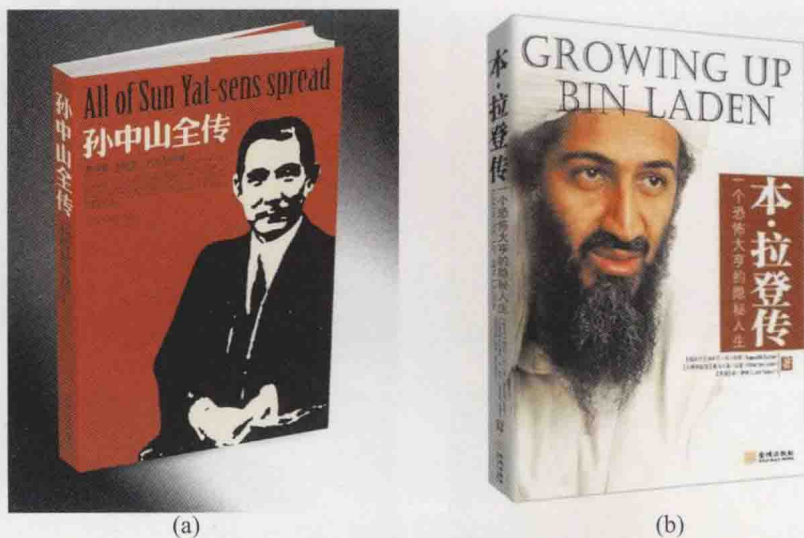

图 1-13 人物传记类书籍的装帧设计示例

图 1-14 工具书类书籍装帧设计示例

四、少儿读物类

少儿读物类书籍的装帧设计是服务于少年儿童的,所以少儿读物类书籍的装帧设计首先要考虑少儿对事物的理解及视觉心理的接纳程度。少儿心中充满了对世界的好奇与想象,所以少儿读物类书籍的设计应丰富多彩。例如国外少儿读物类书籍以有趣的造型和插图为主,带领孩子们进入一个趣味性的世界,如图 1-15 所示。

以下是少儿读物类书籍装帧设计的表现方法。

- (1) 开本丰富而独特。根据书籍的内容可设计新颖而特别的书籍外形和开本。
- (2) 采用一些精美、生动有趣的造型图片来吸引小读者,使之产生亲切感。
- (3) 书名文字多采用创意字体并与插图相协调。
- (4) 色彩设计鲜艳明快、对比强。
- (5) 构思、构图、造型巧妙活泼,符合少年儿童好奇多变的心理特征。

五、期刊类

期刊的内容是由多位作者的不同类型的文章组成的,定期出版。它涵盖的内容十分广泛,天文地理、人文史学、美容饮食等方面都有涉及,信息量大,内容丰富。期刊的封面设计形式感极强,注重图形的设计感及版式构成,如图 1-16 所示。

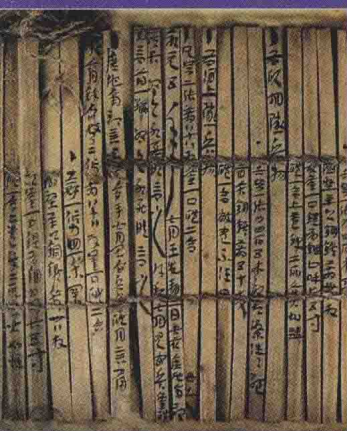
图 1-15 少儿读物类书籍装帧设计示例

图 1-16 期刊的装帧设计示例

以下是期刊装帧设计的表现方法。

- (1) 直接表现,即把与期刊内容相关的图片运用到封面上,如旅游类杂志就用具有代表性的风景图片进行设计。
- (2) 综合表现,即将丰富的期刊内容用各种不同形式的插图和抽象符号组合排版在一个版面上。
- (3) 以符号和文字为主进行设计,主要用于个性较强的期刊,以突出鲜明的设计感和给读者无限的想象空间。
- (4) 艺术处理和夸张表现,即将一些新颖而奇特的造型元素经过计算机软件的处理给人带来意想不到的视觉吸引力。

第二章

书籍装帧设计的发展沿革

第一节 中国书籍装帧设计发展概述

第二节 西方书籍装帧设计发展概述

● 教学目的

通过对我国书籍装帧设计起源与发展的学习,使学生掌握我国早期书籍装帧设计的形式与特点,增强学生对中国传统书籍装帧设计文化的了解,掌握我国书籍装帧设计发展的历程与特点,并对国外书籍装帧设计的发展也有一个系统性的了解。

● 教学重点

我国传统书籍的装帧形式及艺术特征。

● 教学难点

引导学生正确认识我国传统书籍装帧的形式与艺术特征,能汲取传统书籍装帧形式的精华,并将其运用到现代书籍装帧设计中来。

● 思考练习

调查当今优秀的书籍装帧设计作品,找出5~8种运用中国传统装帧形式或文化元素的书籍,分析其封面装帧设计运用的技巧,用A4纸张打印出这些封面的图片并配以100字左右的分析说明。

第一节 中国书籍装帧设计发展概述

一、书籍的起源

谈到书籍,就不能不谈文字,文字是书籍的第一要素。中国自商代就已经出现较成熟的文字——甲骨文。从甲骨文的规模和分类来看,那时已经出现了书籍。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,形成百家争鸣的局面,作为文字载体的书籍,也大量出现。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,书籍的材质和形式也逐渐完善。我国早期的书籍材质主要有以下几种。

1. 甲骨

通过考古发现,在河南“殷墟”出土了大量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。其上所刻文字纵向成列,每列字数不一,皆随甲骨形状而定(见图2-1)。

2. 石版

由于甲骨文的字形尚未规范化,字的笔画繁简悬殊,刻字大小不一,所以横向难以成行,后来在陶器、岩石、青铜器和石碑上也有文字刻画(见图2-2)。《韩非子·喻老》中有“周有玉版”之说,又据考古发现,周代已经使用玉版这种高档的材质刻文字了。由于其材质名贵,因此用量并不是很大,多是上层社会的用品。

3. 竹简木牍

中国正规书籍的最早载体是竹和木。把竹子加工成统一规格的竹片,再放到火上烘烤,蒸发掉竹片中的水分,防止日久虫蛀和变形,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“简册”或“简策”(见图2-3)。这种装订方法,成为早期书籍装帧比较完善的形态,已经具备了现代书籍装帧的基本形式。

牍,则是用于书写文字的木片。与竹简不同的是,木牍(见图2-4)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,在纸出现和大量使用之前,牍是主要的书写工具。

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,以及文字的书写格式和书的制作方