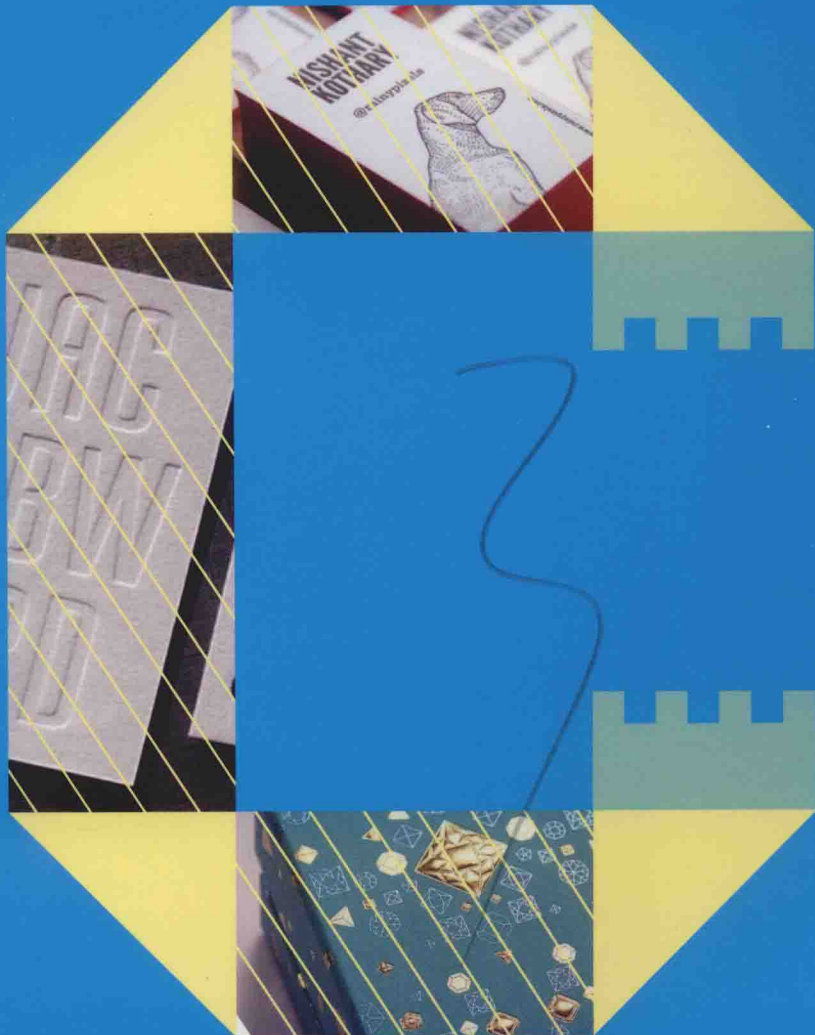

出版物设计

高等院校艺术学门类
“十三五”规划教材

主编 ■ 喻荣 宗林 杨梦姗

A R T D E S I G N

华中科技大学出版社
<http://www.hustp.com>

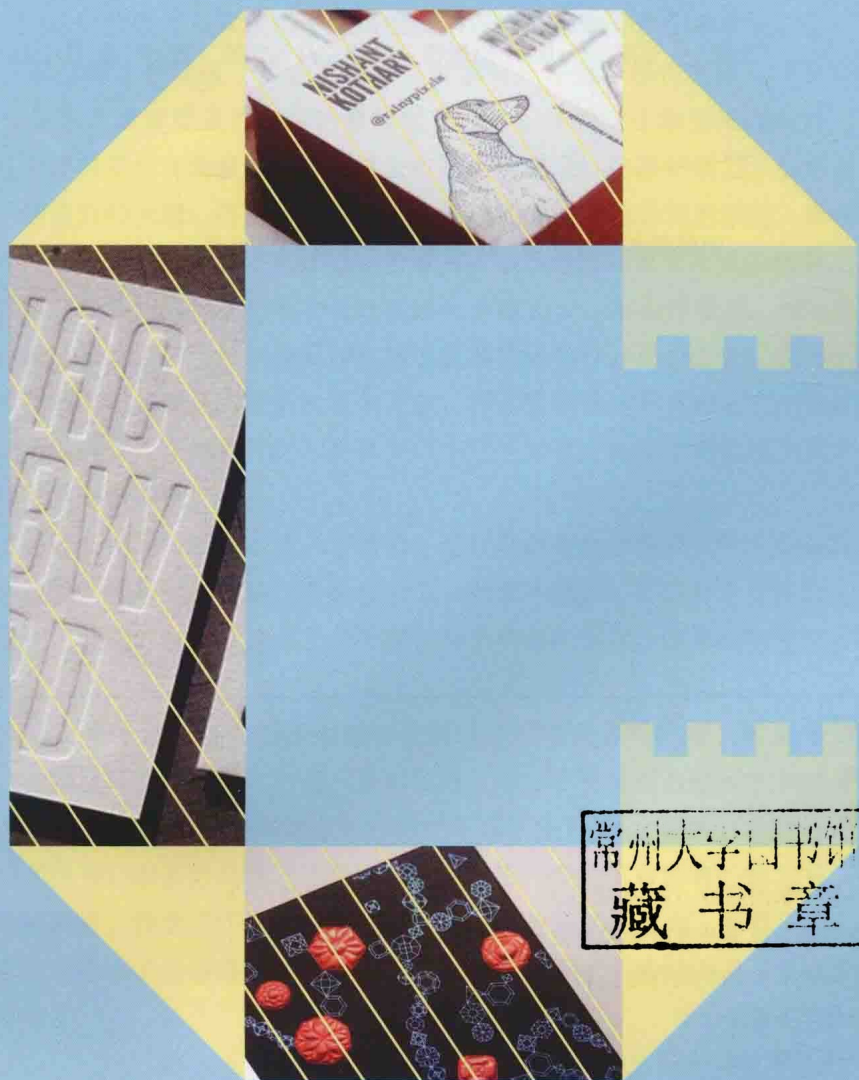
T08010

出版物设计

高等院校艺术学门类
“十三五”规划教材

■ 主 编 喻 荣 宗 林 杨梦姗
 ■ 副主编 刘 佳 黄 菁 何礼华 马应应 毛小欧 赵慧梅
 ■ 参 编 陈 静 李佳龙 曹世峰 黄 俊 李 妍 王雅洁

A R T D E S I G N

华中科技大学出版社
<http://www.hustp.com>
 中国·武汉

内 容 简 介

本书共分为6章：出版物设计概述、出版物设计与品牌塑造、出版物设计创意表现、出版物设计装订工艺、出版物设计实施流程和出版物设计印刷工艺。通过对本书的学习，品牌经营者可以利用品牌塑造的基本方法，将出版物设计与其他形式的设计整合起来，使品牌形象不仅具有外在的差异性，更具有内在的一致性，从而创建和维系良好的品牌形象，并持续提升品牌附加值。

图书在版编目 (CIP) 数据

出版物设计 / 喻荣, 宗林, 杨梦姗主编. — 武汉: 华中科技大学出版社, 2019.6

高等院校艺术学门类“十三五”规划教材

ISBN 978-7-5680-5196-5

I. ①出… II. ①喻… ②宗… ③杨… III. ①出版物-设计-高等学校-教材 IV. ①TS801.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2019)第 092558 号

出版物设计

Chubanwu Sheji

喻 荣 宗 林 杨梦姗 主编

策划编辑：彭中军

责任编辑：杨 辉

封面设计：优 优

责任监印：朱 玢

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：武汉正风天下文化发展有限公司

印 刷：湖北新华印务有限公司

开 本：880 mm × 1230 mm 1/16

印 张：7

字 数：221 千字

版 次：2019年6月第1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

本教材引入了出版物设计领域的新理念、新方法，将国内外最新设计作品融入课程内容，注重理论与手工实践相结合，从学科整体高度把握出版物设计的教学实践和应用。本教材引用了大量来自教学、科研、企业的典型案例，增加了教学实践的成果展示，从而提高了本教材的专业针对性与拓展性。

本教材拓展了传统出版物设计课程仅限于纸媒出版物设计的范畴，使出版物设计具有与市场更接近的品牌战略联系，并突破了传统出版物设计课程只停留于操作程序、版式的解释，将出版物设计拓展到以品牌塑造为主导的整体视觉设计。本教材让学生把握品牌的概念，以更富有整体性且不失变化和新意的思维方式去进行出版物设计的视觉规划。这种教学方式更能激发学生的创造力和兴趣，并且可以弥补学生在校期间实践能力弱的缺陷，使学生能尽快体会商业设计的思维方式，将各专业课程综合运用，以迅速适应商业市场的需要。

本教材共分为6章，主要内容包括出版物设计概述、出版物设计与品牌塑造、出版物设计创意表现、出版物设计装订工艺、出版物设计实施流程和出版物设计印刷工艺。通过对本教材的学习，品牌经营者可以掌握品牌塑造的基本方法，将出版物设计与其他形式的设计整合起来，使品牌形象不仅具有外在的差异性，更具有内在的一致性，从而创建和维系良好的品牌形象，并持续提升品牌附加值。

本教材根据艺术设计专业的特点及市场人才需要，将现有的常规教学模式转变为项目驱动教学模式，通过实践教学提高教学质量，提高学生的实践动手能力，以适应企业及用人单位的需求。本教材淡化了理论的说教，建立了一个探讨实训的教学平台，使本教材具有一定的应用和推广价值。

本教材适用于所有工商企业及其他组织中志在品牌经营的中高层管理者，管理咨询公司、市场调查公司、品牌设计公司、广告公司、公关公司、培训公司等智力服务机构的专业人员，高等院校艺术专业、广告专业及经管专业的师生和商学院 MBA。同时，本书还可作为企业管理人员的培训用书，以及对品牌设计及出版物设计感兴趣的所有读者的参考书。

本书是一本普通的教材，包含了作者在多年的专业教学中的经验和体会，甚至还有一些奇思异想，试图寻求一些启迪学生智慧的良策。限于作者自身水平，书中疏漏及不妥之处在所难免，望读者批评指正。

编者

2019年1月

目录

CHUBANWU SHEJI

1

第一章 出版物设计概述

- 1.1 出版物设计的概念及分类 /2
- 1.2 出版物设计的功能 /4
- 1.3 出版物设计的历史演进 /5
- 1.4 出版物设计的发展趋势 /12

15

第二章 出版物设计与品牌塑造

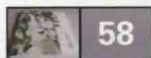
- 2.1 品牌定义 /16
- 2.2 品牌塑造 /17
- 2.3 出版物结构要素 /21
- 2.4 出版物优秀作品赏析 /30

38

第三章 出版物设计创意表现

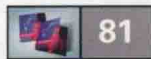
- 3.1 出版物文字设计 /39
- 3.2 出版物版式设计 /44
- 3.3 出版物图像设计 /50
- 3.4 出版物色彩设计 /53

58

第四章 出版物设计装订工艺

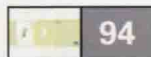
- 4.1 出版物装帧基础 /59
- 4.2 出版物常用的装订工艺 /62

81

第五章 出版物设计实施流程

- 5.1 第一阶段：研究和分析 /83
- 5.2 第二阶段：初步设计草图 /84
- 5.3 第三阶段：电脑设计发展 /85
- 5.4 第四阶段：定稿和印刷 /91

94

第六章 出版物设计印刷工艺

- 6.1 常见的出版物印刷工艺 /95
- 6.2 出版物印刷流程 /98
- 6.3 出版物特殊印刷工艺 /99

107

参考文献

108

致谢

第一章

出版物设计概述

CHUBANWU SHEJI GAISHU

任务概述

学生初识出版物设计，通过对出版物设计的基本知识的学习，掌握出版物设计的基本概念，并对出版物设计的发展及现状有一定的了解。

能力目标

对出版物设计分类有认知，并能够对现今的出版物设计进行分类。

知识目标

了解出版物设计的基本内涵和不同的分类。

素质目标

提高学生的自我学习能力、语言表达能力和市场调查能力。

1.1

出版物设计的概念及分类

出版 (publication) 包括：出版的东西，尤指用于销售的印刷品；公开发表的一些信息，尤指采用印刷形式发表的信息；面向公众的信息传播方式。

书籍装帧艺术随着书籍的诞生而产生。“装帧”一词来源于日本。在中国，“装帧”一词最早出现在 1928 年丰子恺等人为上海《新女性》杂志撰写的文章中，并沿用至今。“装”有装裱、装订、装潢之意，“帧”为画幅的量词；“装帧”一词的本义就是将多幅单页装订起来，并进行装饰。

随着出版技术的发展和设计意识的导入，书籍装帧的概念已演变成出版物设计。出版物设计是一个整体的视觉传达过程，是指运用色彩、图像、字体、材料等元素来展示出版物的一般内容，以及体现出出版物的基本精神和作者思想。它通过对出版物的结构、形态、封面、材料、印刷、装订等内容的设计，使出版物成为满足读者需求的功能载体。本书主要以书籍为例对出版物设计进行介绍。

出版物设计是一种立体的思考行为。从装帧到出版物设计的演变主要在于思维方式的提升和概念的转换。

被誉为日本设计界巨人的日本著名书籍设计专家杉浦康平认为：一本好书是内容和形式、艺术与功能的统一，是表里如一、形神兼备的信息载体。好书体现的是和谐、对比之美：和谐为读者提供精神需求的空间，对比则是创造视觉、听觉、嗅觉、触觉、味觉五感之阅读愉悦的舞台。这意味着书籍整体设计（即出版物设计）要在有限的空间（封面、内页）里，把构成书籍的各种要素——文字、图形（图像）、色彩、材料等，根据特定内容的需要进行排列组合，对书籍的外表和内在进行全面统一的筹划，并在整体的艺术观念的指导下，对组成书的所有形象元素进行完整协调的统一设计。书籍整体设计涵盖书籍的造型设计、封面设计、护封设计、环衬设计、扉页设计、插图设计、开本设计、版式设计以及相关的纸张材料的应用、印刷装订工艺的选用等，最终达到外表与内在、造型与神态的完美统一，其凝聚成的书籍的形式意味、视觉想象、文化意蕴、材料工艺等都是书籍艺术的魅力和价值所在（见图 1-1）。

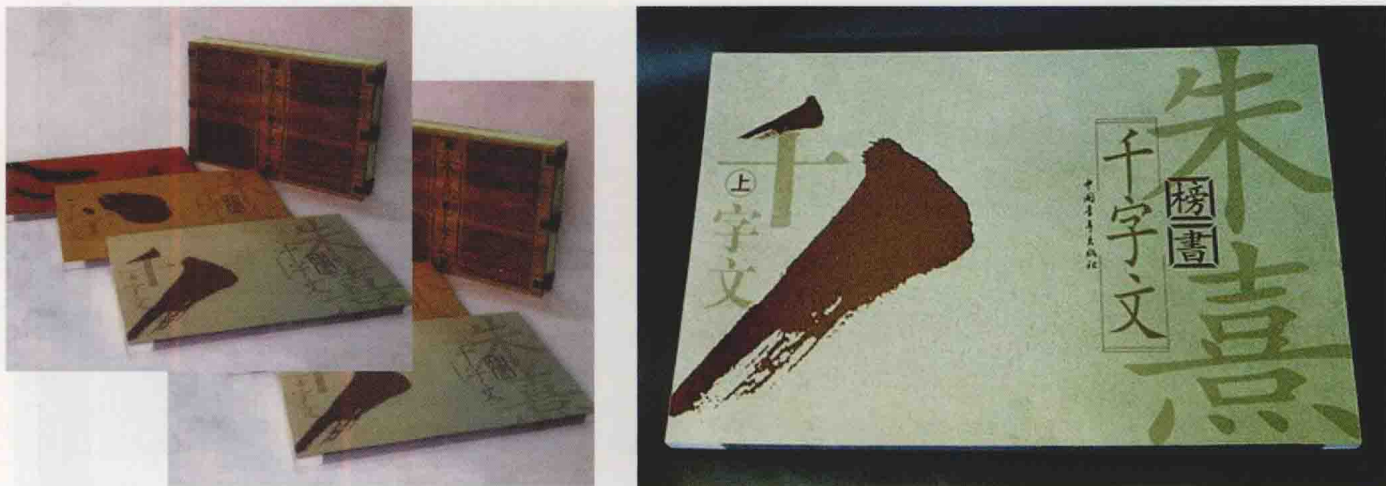

图 1-1 《朱熹榜书千字文》 设计者：吕敬人

出版物可以分为许多不同的类型，有七种常见的出版物类型：书籍、画册、杂志、报纸、目录、年度报告、宣传单。这七种出版物类型就对应七种出版物设计类型，下面介绍三种主要的出版物设计类型：图书设计、画册设计、期刊杂志设计。

1.1.1 图书设计

简而言之，图书设计就是对图书的艺术设计；具体地讲，图书设计是出版专业术语，是对图书的结构与形态的设计，是图书出版过程中关于图书各部分如结构、形态、材料应用、印刷工艺、装订工艺等的全部设计活动的总称。

1.1.2 画册设计

画册设计是从企业的性质、文化、理念、地域等方面出发，依据市场推广策略，合理安排印品画面元素的视觉关系，从而达到广而告之的目的。

1.1.3 期刊杂志设计

期刊杂志是指有固定刊名，以期、卷、号或年、月为序，定期或不定期连续出版的印刷读物。它是根据一定的编辑方针，将众多作者的作品汇集成册后出版的出版物。其中，定期出版的称期刊。

期刊杂志设计中，版面设计、字体和细节尤为重要，设计中要把握以下几点。

- ① 要体现期刊杂志的自身风格，在连续性变化中体现整体统一感。
- ② 整体协调，有层次感，简约大气。标志、刊名、期号、条形码等不要太繁杂、花哨，以便读者识别，增强记忆。
- ③ 所有设计元素（如图片、字体、字号、色彩等）要围绕期刊杂志的内容展开，要做到有明晰的视觉重点和层次感（见图 1-2）。

图 1-2 《装饰》杂志封面

1.2

出版物设计的功能

出版物设计的功能包括实用功能、艺术审美功能和商业功能。

1.2.1 实用功能

从出版物形态的发展变化过程来看，从简册装书到现代的电子书，这些出版物的不同形态都是随着社会的发展，为了适应需要、利于实用而产生的。因此，出版物设计有易于载录、方便翻阅、利于传播和识别、便于保护和收藏的实用功能。

1.2.2 艺术审美功能

出版物设计作为视觉传达中的重要门类，是以书籍为媒介，通过艺术形式传达信息、表达情感。其艺术性集中体现在出版物整体形态所呈现的美感上。读者在翻阅书籍的过程中与书沟通并产生互动。读者从阅读中领悟深邃的思考、生命的脉动、智慧的启示、幻想的诱发，体会情感的流露、视觉传达的规则、图像文字的美感，从而享受阅读带来的愉悦。中国美学中倡导的“书卷气”理念，值得现代出版物设计师借鉴和发扬。

1.2.3 商业功能

随着现代印刷技术的发展,以及读者的阅读层次越来越丰富,图书品种越来越多,竞争越来越激烈;出版物设计的商业功能越来越凸显,对出版物设计师的素质要求越来越高。出版物设计师在保证图书内容丰富的基础上,不断在出版物的结构外观、材质以及出版物各部分版式等方面推陈出新、求新立异,以吸引更多的读者(见图1-3)。

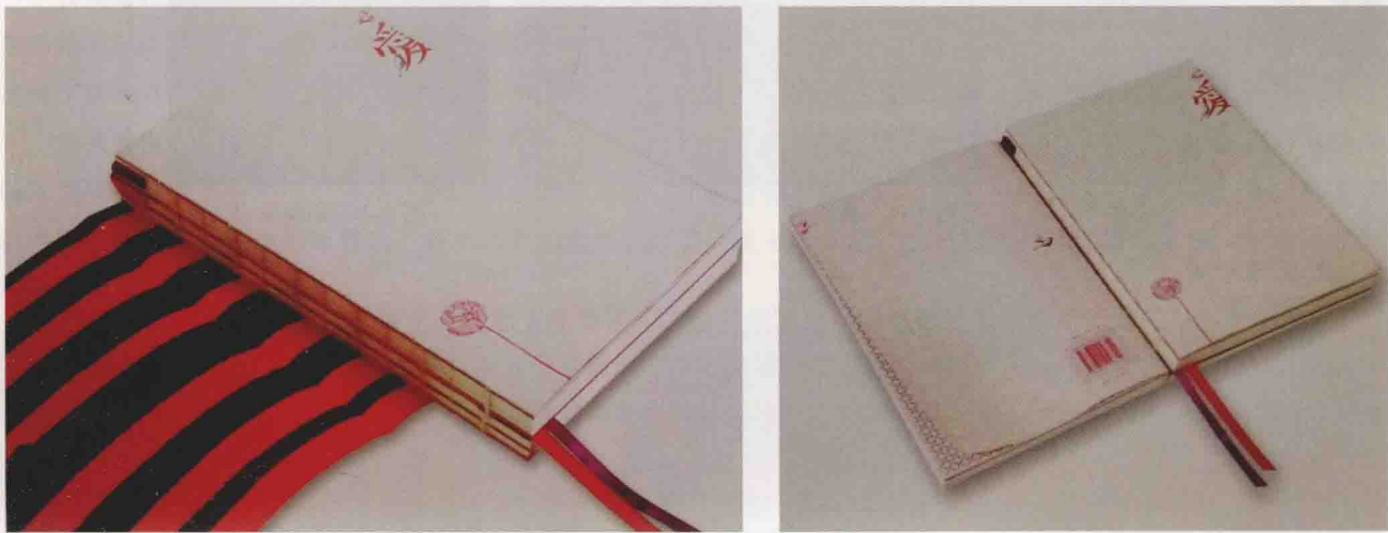

图 1-3 2009 年度“中国最美的书”《恋人版中英词典》 设计者：瀚清堂

1.3

出版物设计的历史演进

1.3.1 中国出版物设计的历史演进

书籍是人类文明的载体,它借助文字、符号、图形,记载人类的思想、情感,叙述人类文明的历史进程。

我国是一个历史悠久的文明古国,具有源远流长的文化。书籍的产生和发展就是文明发展的标志之一。书籍的历史实际上反映了人类社会的发展史,并且随着人类社会文明的不断发展,书籍与人类的关系越来越密切。中国书籍装帧的起源和演进过程,至今已有两千多年的历史。中国书籍装帧在长期的演进过程中逐步形成了古朴、简洁、典雅、实用的东方特有形式,在世界书籍装帧设计史上占有重要的地位。

1. 初期阶段

所谓书籍的初级形态,是指早期的文字记录,或者说是档案材料,如结绳书、契刻书、图画文书、陶文书、甲骨文书、青铜器铭文、石刻资料等,它们具有书籍的某些要素,因此可以把它们称为初期书籍(见图1-4和图1-5)。

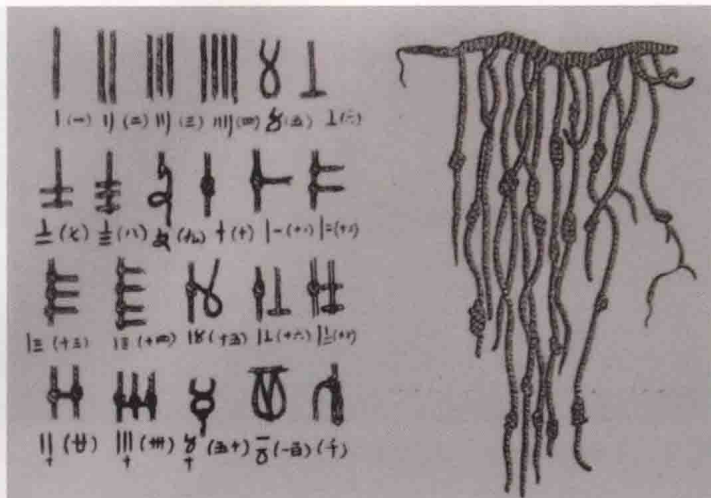

图 1-4 结绳书

图 1-5 甲骨文书

2. 正规阶段

大量的学者认为我国书籍的正规形态是从简策书开始的。书籍的正规形态主要受材料的制约，用不同的材料可以制作不同形态的书籍。正规阶段的书籍形态包括简策书、木牍书、帛书、卷轴装书、旋风装书、粘页装书等。我国书籍用料的发展顺序是竹、木、缣帛和纸。材料的不同也就导致产生了不同的装订方法。

1) 简策书

简策产生于周代（约公元前 10 世纪），盛行于秦汉。对简策最简明的诠释就是编简成册。“策”是“册”的假借字，而“册”是象形字，其形似绳穿、绳编的竹木简。随着竹、木等书籍材料的出现，简策书替代了书籍的初级形态。古人将文字书写于带有孔眼的竹木简上，以篇为单位，将一篇简策书写完之后，以麻绳、丝绳或皮绳打结。编简一般用麻绳，用丝绳的叫丝编，用皮绳的叫纬编。简策书编好之后，以尾简为中轴卷成一卷，以便存放。为检索方便，在第二根简的背面写上篇名，在第一根简的背面写上篇次，这两根简类似于现代书籍的目录页，卷起后正好露在外面。最后将卷好的简捆好，放入布袋或筐中。盛装简策书的布袋或筐称为帙。简策书籍的这种编连卷收的方法是为了适应竹木简的特质而形成的特定形式，对后世书籍的装帧形式产生了极其深远的影响（见图 1-6）。

2) 帛书

在竹木简策书盛行的同时，丝织品中的缣帛也被用来制作书籍。《墨子·贵义》中有“是故书之竹帛，镂之金石，琢之盘盂”的语句。其中，“书之竹帛”指的是将记载先王之道的文字书写在竹简上或缣帛上。帛书的承载物是缣帛。缣是一种精细的绢料，帛是丝品的总称；缣帛质地好，重量轻，但价格较贵。在从春秋到东晋的上千年的时间里，缣帛和竹简一样，成了普遍采用的书籍制作材料（见图 1-7）。

图 1-6 简策书

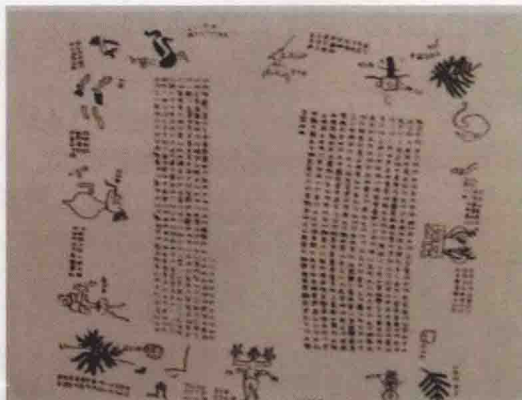

图 1-7 帛书

3) 卷轴装书

卷轴装书始于汉代，盛行于魏晋，历经隋唐五代。东汉时期，蔡伦改进了造纸术，使当时纸的质量有了很大的提高，开始用于书写。卷轴装书的装帧形式为：将一张张纸粘成长幅；以木棒等作为轴并粘于纸的左端，轴的长度比卷纸的宽度略长；以边为轴心，自左向右卷成一卷，卷好后上下两端有轴头外露，以利于典籍的保护。这种装帧形式就是卷轴装，也称卷子装（见图 1-8）。

4) 旋风装书

卷轴装在一定程度上弥补了简策形式笨重、阅读不便的弊端，但有价格过于昂贵、普及性较差的缺点。卷轴装书籍的制作工序复杂，在翻阅时需要展卷、收卷，给读者带来阅读和使用上的不便。书籍装帧发展到唐代以后出现了旋风装、经折装等书籍装帧形态。

旋风装由卷轴装演变而来，是一种特殊的装帧形式。旋风装书中出现了书页，并可以双面书写。这对书籍装帧形式的演变有重要的历史作用。旋风装书的形式是：在卷轴装书的底纸（比书页略宽的长条厚纸）上，将写好的书页按顺序自右向左错落叠粘；舒卷时宛如旋风。因旋风装书展开后，书页鳞次栉比，状似龙鳞，故旋风装又称为龙鳞装（见图 1-9）。

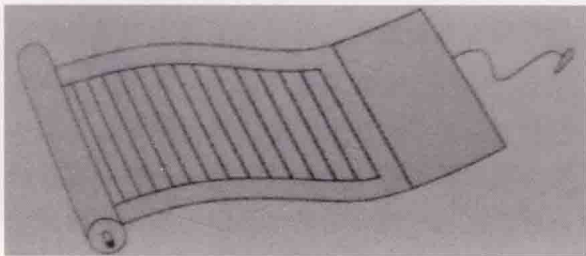

图 1-8 卷轴装书

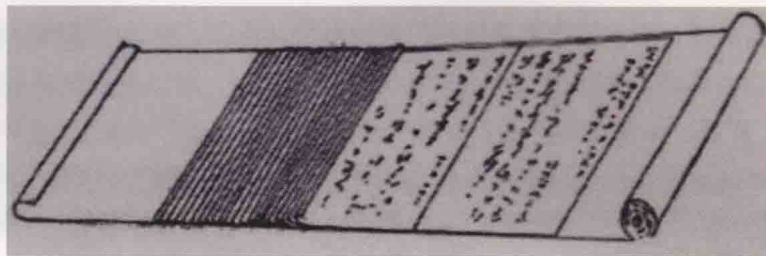

图 1-9 旋风装书

3. 成熟阶段

中国书籍装帧的历史经过初期阶段、正规阶段后，便进入了成熟阶段。这个阶段的书籍装帧形式主要是册页形式。成熟阶段的书籍通常以纸为承载物。从梵夹装书开始，经过经折装书、蝴蝶装书、包背装书，到线装书为止，这些书籍形态的书绝大部分都是雕版印刷的。

1) 梵夹装书

梵夹装并不是中国古代书籍的装帧形式，而是人们对古代从印度传进来的一种用梵文在贝叶上书写佛教经典的装帧形式的称呼，用贝叶写的佛经称为贝叶经。这种装帧形式的主要特点是：一页一页的单页，页和页之间并不粘连；前后用木板相夹，分别作为封面和封底，并以绳穿订，目的是保护书页。梵夹装书中的封面和封底是最早出现的封面形式，并流传下来（见图 1-10）。

2) 经折装书

经折装又称折子装，出现在 9 世纪中叶以后的唐代晚期，是在卷轴装的形式上改造而来的。唐代崇尚佛教，经折装书主要是书写佛经、道经以及儒家的经典，故取“经”字，又因为这种书已由卷轴式改成折叠式，故取“折”字，由此得名经折装。经折装书的装帧形式是：依一定的行数左右连续折叠，最后形成长方形的一叠；前后粘裱厚纸板，作为护封。经折装解决了卷轴装舒卷不便的问题，大大方便了人们阅读和取放。经折装在装裱书画、碑帖等方面一直沿用至今，经折装的出现标志着中国书籍的装帧设计完成了从卷轴装向册页装的转变。经折装虽然克服了卷轴装不易翻阅、查阅的弊病，但带来了翻阅时间长了页面连接处容易撕裂的缺点（见图 1-11）。

3) 蝴蝶装书

蝴蝶装书出现在经折装书之后，始于唐代后期，盛行于宋元。它是以册页为形式的最早的书籍装帧形式之一。

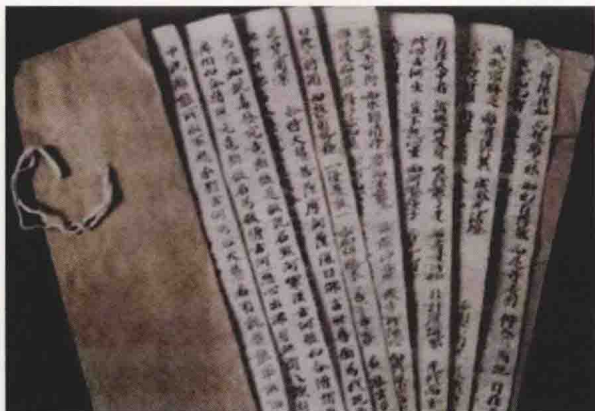

图 1-10 梵夹装书

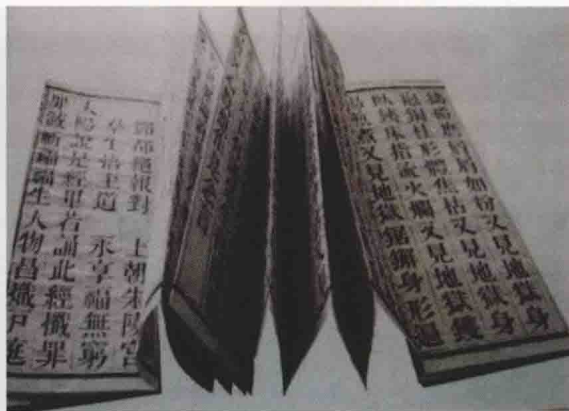

图 1-11 经折装书

北宋以后，雕版印刷普及。为适应雕版印刷和方便阅读的需求，蝴蝶装书出现了。其装帧形式为：将每一印刷页向内对折，文字内容在折缝处左右各一页。打开后，书页恰似蝴蝶的两翼向两边张开，故称蝴蝶装书，又称“蝴蝶书”“蝶装书”。蝴蝶装书是册页书的中期表现形态。蝴蝶装是传统书籍装帧形式之一。蝴蝶装是宋元版书的主要形式，它改变了沿袭千年的卷轴形式，适应了雕版印刷的特点，但有版心易于脱落、使读者阅读无字页面的缺点（见图 1-12）。

4) 包背装书

包背装书出现于南宋后期，盛行于元明，流行于清初。包背装是在蝴蝶装的基础上发展起来的一种书籍装帧形式，是一种较为成熟的书籍形态。其印刷页采用蝴蝶装的印刷页，版心左右相对，都是单面印刷。蝴蝶装的折页是版心对版心，包背装的折页是版心相离，既便于翻阅又更加牢固。明代的《永乐大典》、清代的《四库全书》都是采用包背装。现代书籍在使用包背装形式时，往往利用现代书籍本身特殊的构造（纸张对折形成中空页），来表达设计者对于书籍内容的深刻理解，使人们在阅读的同时能够感受到一种令人愉悦的形式感（见图 1-13）。

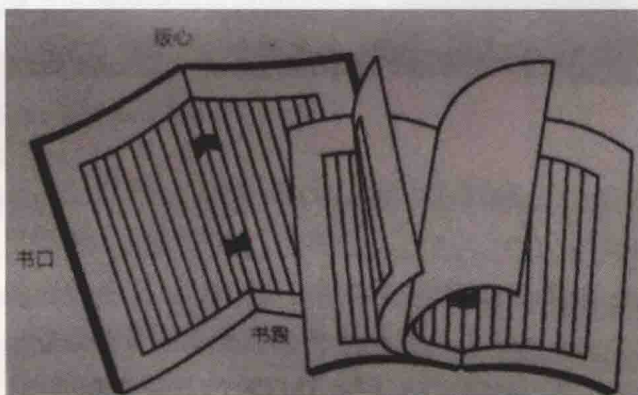

图 1-12 蝴蝶装书

图 1-13 包背装书

5) 线装书

线装书是中国古代书籍装帧形式演进的最后一种形式。线装书起源于五代，盛行于明代，鼎盛于清代，至今仍在广泛使用。

线装书的印刷与包背装书的相同，都是单面印刷；装订折页也与包背装书的相同。不同的是，线装书的折页口无包脊背纸。将线装书全书按顺序折好并配齐，然后在前后各加一张与书页大小一致的白纸折页作为护书页，最后再配上两张与书页大小一致的染色纸（也是对折页）以作封面、封底之用。在护书页前后各加一张纸，与书页折缝处戳齐，把天头、地脚及右边折口处多余的部分裁齐，加以固定；而后在离折口约 4 厘米远处，从上至下

垂直分割打四个或六个空孔，再用两根丝线穿孔，一竖一横锁住书。这便是线装书的装帧形式。这种装帧形式在我国传统装帧技术上是集大成者。线装书既便于翻阅又不易破散，既美观又坚固耐用，所以能流行至今。线装书因具有极强的民族风格，至今在国际上享有很高的声誉，是“中国书”的象征（见图 1-14）。

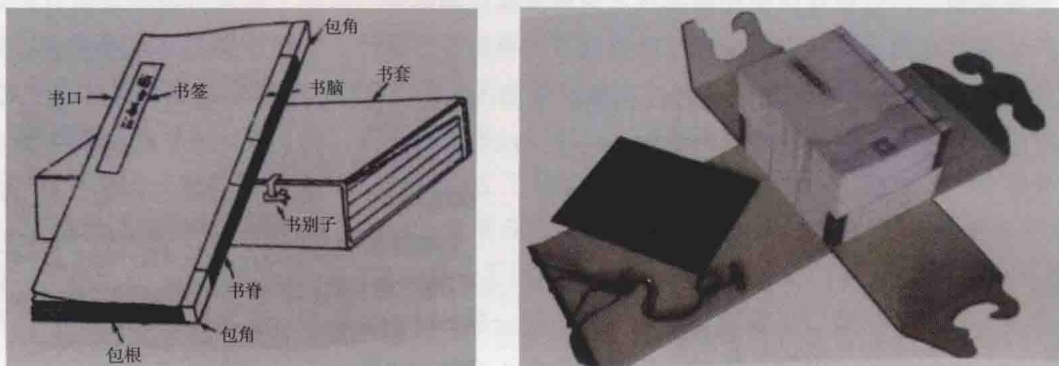

图 1-14 线装书

4. 中国近现代书籍装帧设计艺术

中国近现代书籍装帧设计起源于清末民初，尤其是随着五四运动的兴起而兴起。由于五四运动的推进以及西方科学技术的引入，西方的工业化印刷代替了我国传统的雕版印刷，以工业技术为基础的装订工艺产生了。同时还催生出了精装本和平装本的装订形式，装帧设计也由此发生了结构层次上的变化，有了封面、封底、版权页、扉页、环衬、护封、正文页、目录页等重要元素（见图 1-15）。此外，新闻纸、铜版纸等纸张的应用，双面和单面印刷技术的实现等，使这一时期的书籍装帧设计与过去比无论是理念上还是技术上都发生了翻天覆地的变化，使中国的书籍装帧设计艺术进入了历史新纪元。

图 1-15 民国时期的封面设计

20 世纪 60 年代，我国出版物品种单一，设计作品带有明显的政治倾向，印制粗糙，设计思路狭窄，口号代替了创作，书籍装帧设计行业一度跌入低谷。到了 20 世纪 70 年代后期，书籍装帧设计行业得以复苏。进入 20

世纪 80 年代, 改革开放大力推进了书籍装帧设计的发展, 随着现代设计概念和现代科技的积极引入, 中国书籍装帧设计更加趋向个性鲜明、锐意求新的国际设计标准。中国现代书籍装帧设计中融入了现代构成主义设计理念, 以及国际化的设计风格、材料肌理的呈现等。

近年来, 书籍装帧艺术的设计氛围和学术气息空前浓厚, 国内参与国际书籍设计赛事的设计师越来越多, 并频频获奖。比如, 每年在德国莱比锡举办的“世界最美的书”评选活动, 由德国图书艺术基金会、德国国家图书馆和莱比锡市政府联合举办, 吸引了世界上几十个国家或地区的图书设计艺术家来参选。莱比锡“世界最美的书”评选代表了当今世界图书装帧设计界的最高荣誉。近年来, 我国的《梅兰芳(藏)戏曲史料图画集》荣获了 2004 年度“世界最美的书”的金奖, 《曹雪芹风筝艺术》荣获了 2006 年度“世界最美的书”的金奖, 《不裁》荣获了 2007 年度“世界最美的书”的铜奖, 《蚁呓》荣获了 2008 年度“世界最美的书”的特别制作奖, 《剪纸的故事》荣获了 2012 年度“世界最美的书”的银奖。同时也涌现出了一批知名的书籍设计专家, 有吕敬人、刘晓翔、朱赢椿、吴勇、杨林青、陈楠、赵清、赵健等。此外, 每四年一届的全国书籍设计艺术展、每三年一届的“中国出版政府奖”评选以及每年一届的“中国最美的书”评选吸引了众多的书籍设计专业人士和爱好者参与, 产生了一大批书籍设计的优秀作品, 为创造出属于新时代的中国书籍装帧风格 and 在世界书籍设计艺术领域确立中国书籍设计的地位, 做出了不可磨灭的贡献。

1.3.2 国外出版物设计的历史演进

在书籍设计艺术发展的历程中, 书籍的装帧材料、装订工艺、印刷方式等因地域、文化和历史背景的不同而各具特色。国外书籍装帧的原始形式可追溯到公元前 2500 年前后的古埃及人抄写在纸莎草纸上的典籍, 并从那时开始古埃及人就把文字刻在石碑上, 称为石碑书。公元前 2 世纪, 小亚细亚帕加马城制作的羊皮纸, 在传入欧洲后得到了大力推广, 人们用其制作出华丽的羊皮纸书(见图 1-16)。

1. 国外书籍的早期形式

作为四大文明古国之一的埃及, 最早使用纸莎草(尼罗河流域的沼泽地中的水生植物)的茎制成的纸莎草纸进行书写。纸莎草纸是最类似于现代纸张的材料, 而纸张的英文名 paper 就源于纸莎草纸“papyrus”一词。对这种书籍, 阅读时展开, 阅读完后收卷起来, 使书的开始页重新放在前面。法国卢浮宫保存有距今 4500 年的埃及纸莎草纸卷。纸莎草纸卷的具体做法是: 将纸莎草的茎切成小薄片, 放入两块木板之间, 夹紧后再对其拍打; 将书写的一面放在浮石上打磨, 使之光滑; 最后在制成的纸莎草纸上书写文字。

在古代的美索不达米亚地区(今伊拉克一带), 黏土从公元前 4 世纪开始作为书写用的材料。当时是利用末端呈楔形的棍棒在黏土制成的板子上刻写符号, 后来这些符号就成了目前已知的最古老的楔形文字。在古巴比伦, 古巴比伦人与亚述人用尖角的木棒把文字刻在泥板上, 再把泥板放在火上烧制、烘干, 最后制成书籍。黏土书籍往往是刻有楔形文字的泥板, 并注有页码。纽约的摩根图书馆(金融家皮尔庞特·摩根设在纽约的私人图书馆, 被誉为文艺复兴时期的瑰宝)收藏了许多上千年前美索不达米亚地区的楔形文字黏土板(见图 1-17)。

图 1-16 羊皮纸书

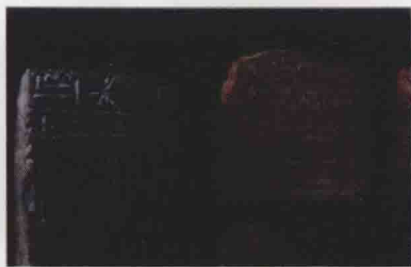

图 1-17 黏土板

2. 欧洲的手抄本

欧洲的手抄本产生于罗马帝国。抄本这种书籍的形态与今日的书籍形态相同。抄本包含了连续多张脊部固定

在一起的纸页和封面，封面或多或少带有华丽的装饰，精美程度依据书籍的重要性而定。教会和宗教团体在文字和书籍的发展过程中起了重要的作用，他们把文字和书籍看得相当神圣，把书籍看作神的精神容器，因此不惜工本地对书籍加以修饰，包括彩绘、插图、花体文字和装饰纹样。他们对不同的书籍运用多种不同的创新技法和装饰技术，开始进行现代所谓的装饰。书籍的封面具有双重功能：一是封面可用来保护内部的书页；二是封面能提升书本的地位并起到加固的作用，便于阅读或随身携带。当时发明了各种对书籍具有保护功能的用品，通常是在木板上加皮革、布、金属或其他适合的材料。例如，用牢固耐用的独特木盒装书既方便使用者辨认盒中的书籍，同时也有助于保护内容物；而这种木盒结构中有不少部分是以金属零件加固或锁住的，但其周边留有足够的空白部分可供发挥创新、添加装饰。

3. 古登堡时期的书籍

15 世纪前后的欧洲，由于经济和文化的迅速发展，手抄本已无法满足日益增长的社会需求。随着中国活字印刷术的传入，欧洲的印刷术有了新的发展。德国的古登堡将胶泥木刻活字改良成金属活字、铅铸活字，同时发明了木质印刷机，大大提高了印刷的速度与质量。古登堡的这些改进与发明使欧洲摆脱了中世纪的手抄本时代，印刷业得到迅速发展。古登堡的活字印刷术迅速在欧洲传播开来，并得到广泛应用。古登堡用活字印刷术印刷了第一本完整的《圣经》：文字分两栏编排，版面工整，插图与文字结合在一起编排，使阅读更加愉悦，带有一定的趣味性。古登堡印刷的《圣经》是西方活字印刷术于 15 世纪中叶发明后最早生产的书籍，它不仅象征了文明的跃进，其本身也是一件艺术品，在全世界仅存四十余部（见图 1-18）。

4. 欧洲文艺复兴时期至 18 世纪的书籍

14 世纪，欧洲开始了文艺复兴运动，人文主义是文艺复兴时期的思想纲领，书籍的传播从原有的宗教内容的书籍传播转变为自然科学书籍、医药书籍、文法书籍、经典作家出版物以及地图书籍等的传播。书籍的商品化促进了这一时期的书籍以及书籍装帧设计的进一步发展和成熟。在 16 世纪文艺复兴晚期，意大利著名建筑师帕拉第奥（1508—1580）于 1570 年出版的《建筑四书》是西方著名的建筑论述书籍。帕拉第奥在书中设计了 217 幅细致的木刻版画（见图 1-19）。

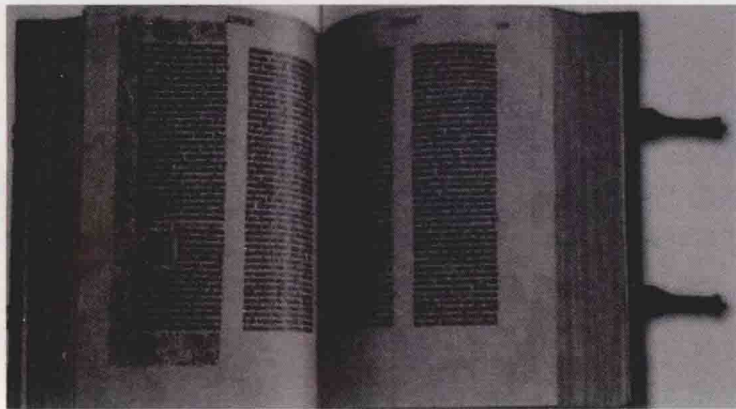

图 1-18 古登堡印刷的《圣经》

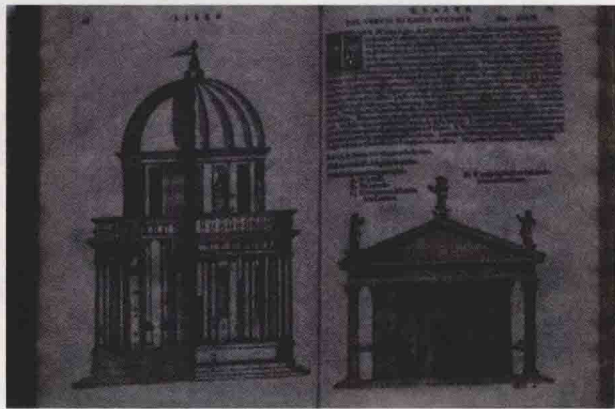

图 1-19 《建筑四书》 作者：帕拉第奥

5. 19 世纪至今的书籍设计艺术

19 世纪，在工业化、民主意识和城市化浪潮的推动下，工业革命的影响无所不至，工业书籍的印量增长迅猛，这种工业书籍能够吸引更多的消费者，是因为它们的价格更低，而且更加实用，但工业书籍逐渐丧失了传统手工书籍的品质和独特性。虽然传统书籍装帧工艺确实从未完全失传，但其地位已经被工业技术取代。此外，随着各种新材料的出现以及以消费主义和量胜于质为基础的新思维的兴起，书籍生产逐渐走向为大众提供商品，而不是为少数人提供品质优良的商品。以前，书籍只有少数人能够使用，但现在却变得极为普遍，成为平民百姓都买得起的商品。

19世纪和20世纪的出版商大多采用纸张、纸板布和之后兴起的塑料作为书籍装帧的材料，这是因为他们必须呼应消费者对于更便宜的产品需求。品质达不到爱书者藏书等级的书籍装帧多半只具有保护功能，而无法兼具对于书籍美观的需求。由于摄影和印刷品变得极为普遍，照片和图片就成了装饰大部分书籍封面的理想材料。发展出的成品之一的封面纸套就是以装饰功能为主的装帧用品（见图1-20）。

6. 数码时代的书籍设计艺术

20世纪80年代，计算机广泛运用于设计界，使书籍设计进入了一个技术革新的全新时代。各种设计软件的辅助和数字媒体技术的渗透，使书籍在从设计到出版发行的各环节都发生了翻天覆地的变革（见图1-21）。

图 1-20 《宇宙地图集》 设计者：杰拉杜斯·麦卡托

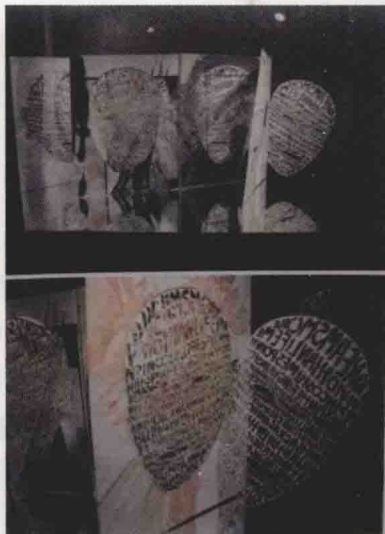

图 1-21 《梦的实质》 设计者：瓦莱丽·哈蒙德

1.4

出版物设计的发展趋势

20世纪以来，出版物设计与其他领域一样，受到新观念、新材料、新工艺的广泛渗透，在形式上、功能上、材料上更趋多元化。

现代电子技术和激光技术的广泛应用使书的形态发生了翻天覆地的变化，例如出现了会说话的书、能活动的书、立体的书等。当今出现的视盘书是一种通过一种特殊的激光方法把图像和声音录到视盘上，阅读时再把放映机接到电视机上收看的书籍；还原后的图像和声音既可以显示物体的运动情况，也可以显示一些微妙的现象，例如原子核的破裂、物质分子的运动等。

1.4.1 概念书的设计

概念书的设计为书籍艺术提供了一种新的思维方式和各种可能性。概念书籍的创意与表现可以从它的构思、写作、版式设计、封面设计、形态、材质、印刷、发行销售等环节入手，可以运用各种设计元素并尝试组合使用多种设计语言，可以是对新材料和新工艺的尝试，可以采用异化的形态以及提出新的阅读方式与信息传播和接收