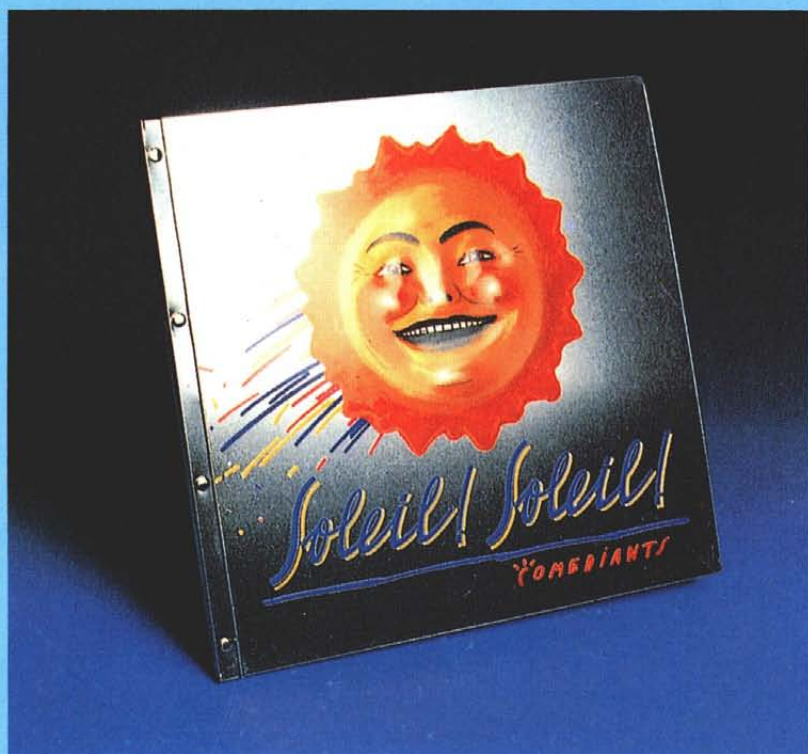

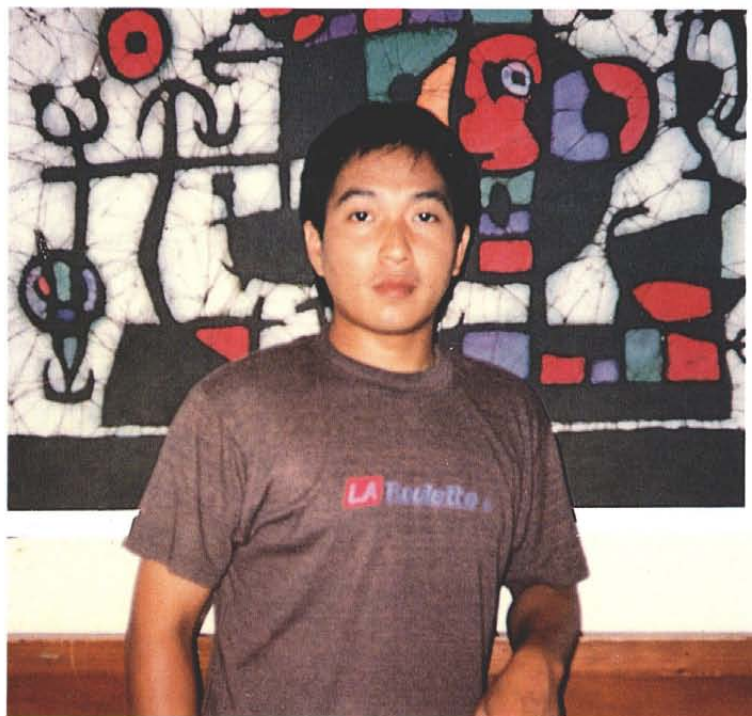
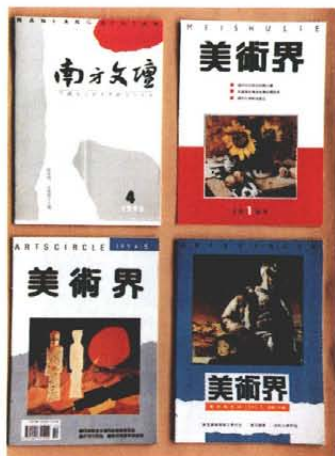
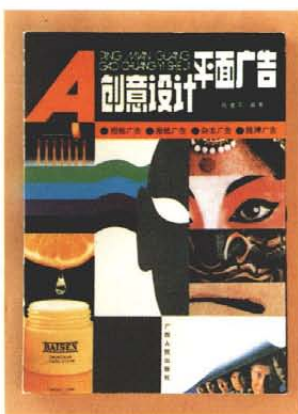
设计基础入门丛书

陈建军 著

书籍装帧入门

广西美术出版社

陈建军, 1960年生, 山西太原人, 1986年毕业于南京艺术学院装潢美术设计专业, 现为广西艺术学院工艺系副教授、装潢专业广告教研室主任、中国美术家协会会员、中国包装装潢设计委员会会员、中国工业设计协会会员。美术作品和设计作品曾多次参加国际及全国展览, 并多次获奖。已编著出版《平面广告创意设计》、《世界一流标志设计》、《装潢美术图形》等书。传略辑入《当代世界名人传》、《中国当代名人》、《世界华人艺术家成就博览大典》、《中国当代艺术界名人录》等。

序言

书籍的装帧设计是一门综合性的艺术,起着美化和保护书籍的作用。它与其他艺术有所不同,有着自己的特性,是编辑工作的延续。当从一叠文稿演变为一本印刷而成的书去和读者见面时,每一环节都必须经过书籍装帧工作的筹谋策划。书籍装帧设计者需要把文字、图形、图表等原材料有意图、有组织、有顺序地进行设计编排。因此,书籍的装帧设计即是书籍的成型设计,它包括书籍的封面、护封、扉页、环衬、书背、插图、文字、版式、开本等。在设计中设计者必须从属于书籍原著的内容和体裁来进行设计,然后经过制版、印刷、装订等工艺流程,才能形成为装帧的实体,形成一本完整的书籍。

书籍装帧的艺术设计是通过书籍的文字、插图、色彩的装饰设计来揭示书的内容,概括出书的基本精神,并以艺术的感染力来吸引读者,帮助读者理解书籍的内容,以增强读者的阅读兴趣,并从中获得美的享受。

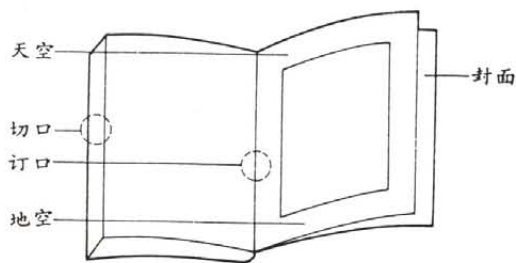
书籍装帧设计的目的则是要在视觉直观上首先要吸引读者,并为读者所喜爱,使读者在阅读时从书的美化、编排、材料上感到赏心悦目、爱不释手。因此,评价一本书的价值除了它的内的容富有思想性、知识性、受益性之外,还要看它的形式美。

书籍是由书的封面和书芯所组成的,通常可分为精装书、平装书和假精装书三种版本。比较考究的书籍,封面采用较硬的纸板,外加封套称为精装书;而普通的书籍封面则是用稍厚于书芯的纸印制,称为平装书;介于精装和平装书之间的则称为假精装书。(图1、图2)

目录

序言/1
一、书籍的开本/2
二、书籍的装订/3
三、书籍的版面/4
四、书籍的表面/7
五、书籍的扉页和衬页/8
六、书籍的辅文/9
七、书籍的正文/11
八、书籍的插图编排/11
九、书籍封面的设计艺术/17
作品欣赏/23

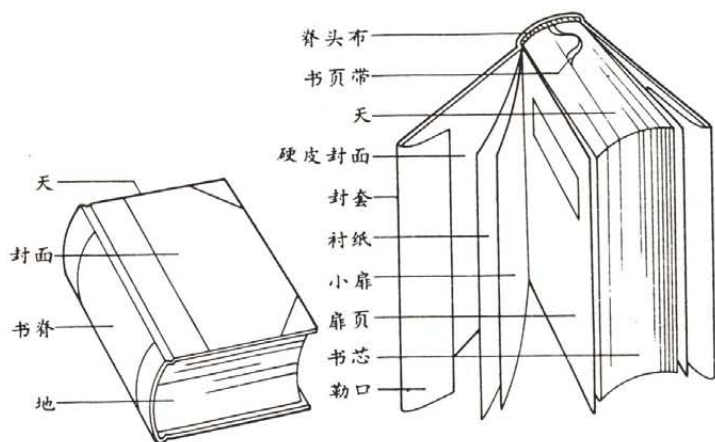

平装

图 2

精装

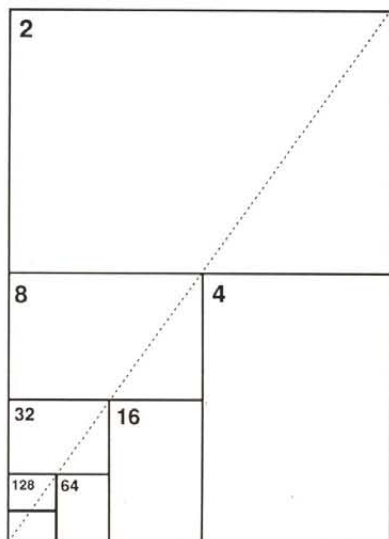
图 1

一、书籍的开本

在进行书籍装帧设计时,首先是要确立书籍的开本,即书籍的尺寸大小。开本的由来是根据纸张的规格而来的。一般印刷的纸张,有这两种规格:787×1092(毫米)称为正度纸,850×1168(毫米)称为大度纸,若用正度纸切割成16开称为正度16开或简称16开,若用大度纸切割成16开,则称为大度16开,以示区分。常用的书籍开本一般有64开、48开、36开、32开、16开、8开等。(图3)

开本大小形状的选择需要根据书籍的不同性质、稿件的篇幅大小、稿件的内容和读者的对象来决定。如果是属于著

作类,由于文字较多或篇幅大的稿件,一般是采用大32开或16开,以便减少书页和书背的厚度。通俗读物类或文字较少的稿件,一般采用正32开、36开或48开即可,主要是以方便读者携带。如果书稿是图表较多的科技书和图片较多的画册或是期刊,便应采用16开、大16开或8开本,否则插图可能放不下或不能发挥图片的作用。一些连环画为了便于随身携带,也有采用64开的。另外,根据读者的对象,如儿童读物,图文并茂,插图较多,选用字体不能太小,通常采用正方形开本,如24开(正方形)或28开,并用硬皮精装,以方便儿童翻阅和避免损坏。

纸的正常开数

- 2 开: 762 × 533.5 毫米
- 4 开: 381 × 533 毫米
- 8 开: 266 × 381 毫米
- 16 开: 190 × 266 毫米
- 32 开: 133 × 190 毫米
- 64 开: 95 × 133 毫米
- 128 开: 95 × 66 毫米

图 3

二、书籍的装订

书籍的装订方式有中式装订和西式装订两种,现代书籍多采用西式装订法。有平订、骑马订、索线订或胶粘订等。根据封面的装帧不同又分为平装本和精装本。此外,还有我国传统的线装书,它是将书一页一页地用线穿缝制成的。古籍书用线装较多,杂志书刊和简单的单行本书则主要以骑马订来装订,精装书的装订形式大都采用锁线装订或胶粘合装订。平装书的装订形式是以骑马订、平订和锁线订为主。平装和精装的装订形式是现代印刷工艺主要装订法。(图 4)

图 4

骑马订

骑马订是最简单的装订型式,但篇幅不宜太厚,一般用于宣传推广用的小册子

平订

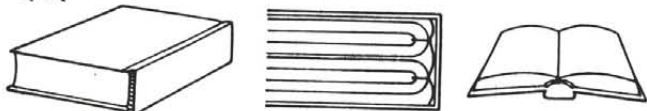
平订的费用比较便宜,但效果不佳,书不能平摊在书桌上,造成阅读不便

胶装

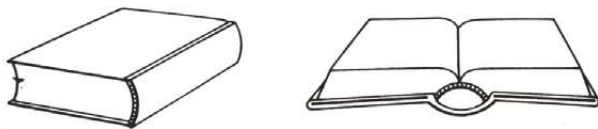
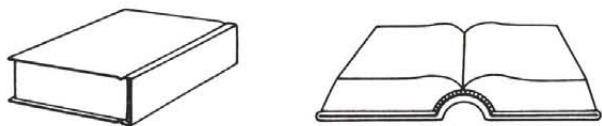
胶装费用最便宜,但不耐用,多用于通俗读物

穿线

穿线的效果最好,精装书多以穿线配合

各种装订型式

精装书的书脊,可以是方角的,也可以是圆角的,一般篇幅较大的工具书,最好用圆角的,以方便翻阅。至于书面材料,纸板厚薄等都可因应不同的书种采取灵活的设计。

三、书籍的版面

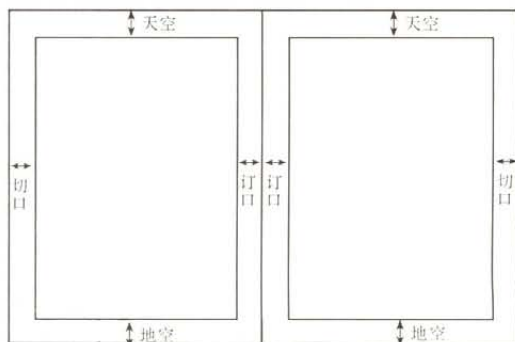
书籍的版面是指每一页上的文字、插图的排列和设计。书籍还常在其版面的四周留有空白的地方,在中间放置文字和插图的位置称为版芯,版芯上空白位置叫天空(天头),下边空白的地方叫地空(地脚),靠近书口和装订的地方分别称为切口和订口。(图5)

由于版芯的大小直接影响到成书的厚度,如果稿件篇幅不是太大,又想成书后显得厚重些,这样版芯可小一些。相反,四边留空白位置小一些,版芯变大则可容纳更多的文字和图形。在文字的编

排上,通常小开本的书籍,版芯的文字都是以通栏编排;16开以上的较大开本,为使读者在阅读时带来方便,常以双栏编排,有些书甚至三栏或四栏排列。(图6)

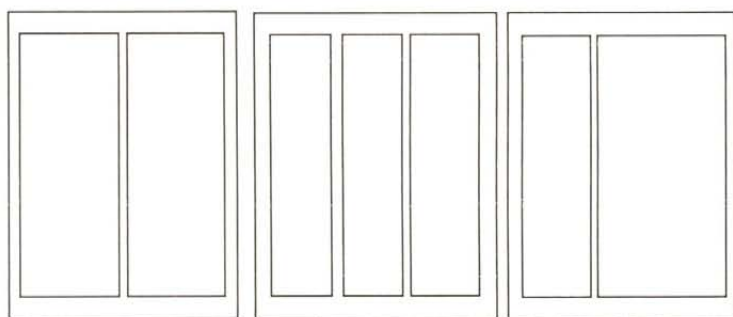
书籍中常用的中文字体有宋、楷、黑、圆体、仿宋等。宋体字字形端庄,适合正文、标题使用;楷体柔和悦目,适用于儿童读物和小学生课本;黑体浑厚有力,适用作标题;圆体字圆润舒适,适用于正文;而仿宋体则秀丽挺拔,适用于古籍、诗歌、说明等短版文字。另外,还有琥珀体、通圆体、综艺体、魏体、隶体等。英文则有罗马体、黑线体等。(图7)

图5

书刊的版面

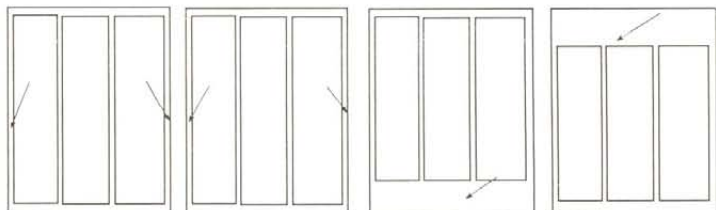
图6

双栏

三栏

1/3:2/3

订切口比正常窄或比正常宽
改变订切口或天地空的大小能活泼版面

天地空比正常较大,可放装饰图或书眉

宋体美术字
 仿体美术字
 楷体美术字
 大标体美术字
 隶体美术字
 魏体美术字
 行楷美术字
 准圆体美术字
 综艺体美术字
 琥珀体美术字
 水柱体美术字
 舒体美术字
 彩云體美術字
 黑体美术字
 大黑体美术字

ABCDEFGHIJKLMN
ABCDEFGHIJKLMZ
ABCDEFGHIJKLMNXYZ
 ABCDEFGHIJKLNYZ
ABCDEFGHIJKLMZ
ABCDEFGHIJKLMZ
 ABCDEFGHIJKLMN
ABCDEFGHIJKLM
ABCDEFGHIJKLMN
ABCDEFGHIJKLMVWXYZ
 abcdefghijklmuvwxyz
abcdefghijklmvwxyz
abcdefghijklmxyz
 abcdefghijklmopqrsz
abcdefghijklmopqrsz
 abcdefghijklmopqrsz
 abcdefghijklmopqrsyz
abcdefghijklmopqrsyz
abcdefghijklmopqrsxyz
 abcdefghijklmopqrsxyz
1234567890
1234567890
1234567890
 1234567890
1234567890
1234567890
 1234567890
1234567890
1234567890
1234567890

图 7

四、书籍的表面

书籍的表面包括书籍的封面、封底和书脊,它是书籍装帧设计的一个重要方面,书籍的表面其中还包括书籍的勒口、环衬、书套等。它们不仅有组成书籍的存在形式和保护书籍的实用价值,还给人以美的欣赏价值。因此,它设计的好坏,对书籍的外在形象会产生很大的影响。

书籍表面的主要文字内容,通常应分别包括书名、作者名、出版社名。其中书名在封面和书脊上都要出现,其他文字则不一定,可根据书的空位大小,在封面出现或在书脊出现。如果是丛书,还要包括丛书的版头及序号等。封面文字设计要有一定的层次,如从字体的大小来分,则书名字体最大,其次是出版社名和作者名,封面设计应把书名放在较为突出的位置。

较考究的书籍,封面可采用勒口方

式,一般留出5厘米左右的封面纸向里转折,其作用可帮助封面经受更多的翻阅磨擦。在平装书中还可增加封面外切口边的厚度,使其平整大方。在精装书中,则能让护封能包住封面,使其不易脱落。同时,在勒口上也常用来加印作者简介或内容简介。

书籍的封底设计风格要与封面设计风格相呼应,可印上作者简介或内容简介,也可印上该书责编名或装帧设计者名,一般在左下角印上条码,而右下角则印上定价。(图8)

书籍的环套又称为腰封,是包绕在书籍外面的纸带。其作用,主要是作为出版宣传或者是对书籍内容的介绍,并起到装饰的作用。

书籍的书套包括书盒,是用来放置比较精致书籍的,大多数用于丛书或多卷集书方面,它的主要功用是保护书籍、便于携带。(图9)

图 8

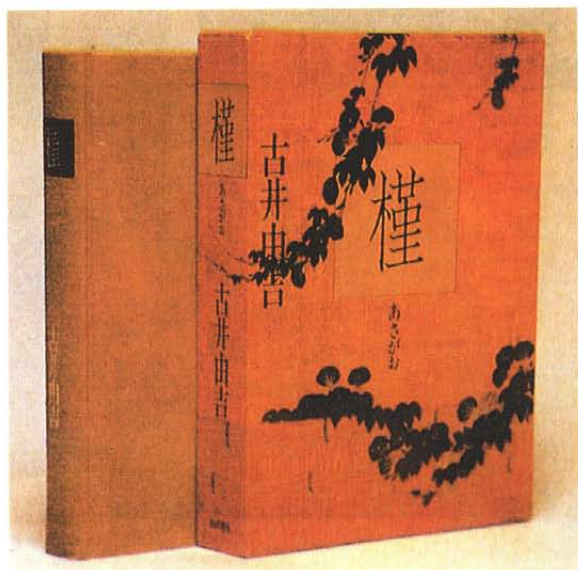

图 9

五、书籍的扉页和衬页

书籍的扉页又称为内封,通常扉页上印有书名、作者名、出版社名等,为了装饰好看,扉页上还可加上简洁的图案或插图,并与封面的风格取得一致,但又又要有所区别,避免与封面设计产生重迭感。书籍的扉页除了给读者介绍书名、作者名和出版社名之外,还是书的序曲。在扉页和封面之间还可以根据需要加上空白的衬页,以供作者或读者题字之用,如果前后各有一张对折两面的连页则称为环衬页,其作用是使封面翻开不起折皱,保护平整并增强封面与书芯间的牢固。在环衬页上可印上底色或图案或是素白的纸页。(图 10)

图 10

六、书籍的辅文

书籍除了正文之外,还包括内容简介、作者简介、版权、前言、后语、目录、注释、附录、参考文献、索引等辅文,这些辅文的编排顺序与字体的大小,为方便读者区分,与正文是有所不同的。

1. 内容和作者简介

内容和作者的简介通常是编排在书籍的勒口或封底上,内容简介也可安排在版权页的上方,作者简介也可放在封底或正文的最后一页。它们所采用的字体一般比正文字体略小一些。(图 11)

2. 版权页

版权页一般放在扉页背面,其字体也比正文小些。版权页的书名可用较大些和突出的字体,出版者、发行者、承印者以及许可证号、开本、印张、印数、统一书号和出版年月等次之,地址则更小。在编排上每个出版社都可有自己的设计风格。(图 12)

3. 目录

目录又称为目次,是全书内容的纲领,通常安排在正文之前和序文之后页,也可放在书籍的封底。目录的字体一般比正文要小,其版式排列如果内容多可分栏或小标题接排,在题目和页码之间一般用点或线相联接。(图 13)

4. 序言

序言包括序、前言、出版说明、编者的话等,通常放在正文的前面。序言编排可与正文不一样,为了更突出,有时可采用不同的字体,字数较少的序言,版面编排一般可用较大些的字体。(图 14)

5. 后记

后记包括后语、编后感等,通常放在正文之后页,也可采用不同的字体,其处理方面与序言基本相同。(图 15)

6. 注解

注释是正文的文句补充,一般采用比正文小的字体,其排列一般采用脚注和文后注两种方法,脚注安排在地脚的版口处,可以单线与正文分隔开,如注释太多也可统一集中放在正文每一章节后面或全书之后。(图 16)

7. 索引及附录

索引即是把正文中的词条、人名或地名摘出来,按分类或字音、笔划依次排列来表明页数,便于读者翻阅。索引一般安排在正文之后,可进行分栏排列,字体也应比正文小些。附录则是一般资料性的东西,包括与正文有关的引证文章、参考文件和书目,它的编排与索引相似。(图 17)

图 12

图 13

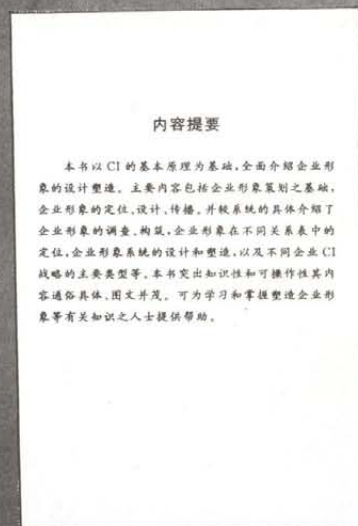

图 11

七、书籍的正文

书籍的核心和最基本的部分是正文。在进行正文文稿排版时,对于多标题的稿件,一般可采用不同的字体或不同大小级数的字体来分层次。习惯上的排号是字体由大到小,从重到轻,交替使用。原则上同一级的标题,全书一定要采用相同的序号、字体级数,每一章节标题可以居中排,也可以齐头排,为了更突出,也可用多占行数来排列,小标题也可同样进行排列,其字体要略小于章节标题的字体。

段首标题可采用与正文同级数数的字体,标题后空一格接着排正文。也可用与正文不同级数相同的字体。

在正文的编排上,通常每一段落另起一行前面空出两个字开始排。但也有齐头排的,甚至采用在段首的第一个字以较大级数的字体排,在开本较大的版面上,效果十分醒目。(图 18)

行与行之间的距离,通常只占半个字空位,如果为了拉大篇幅,可把行距再加大些;如果想要节省篇幅,则可用较小级数或扁体字来解决,要注意行距不能太小,否则会造成阅读的不便。

正文所采用的字体,一般应该用同一种同样大小的字体,但也有些书参有例题或公式等的,为了有所区别,也可采用较小一级的字体。

大都會傳奇

——

图 18

八、书籍的插图编排

书籍的插图大致可以分成文艺性插图和科技读物类插图。前者是选择书中有意义的景物来表现,可以增加读者的阅读兴趣,使读者得到美的享受;而后者主要是以帮助读者理解书的内容,以补充文字难以表达的作用。

插图的版式一般可分为文字间插图和单页插图。插图作为书籍装帧总体的一部分,要求它在书页版面上与字体起到相互谐调和装饰美化的效果。插图的大小和位置也要与版面相谐调,并使版面起到装饰性的作用。在书籍装帧版式设计中,插图应按次序插放于与正文相关的位置,要与有关的文字排在同一面或相对的面上,如果版面安排不下,便需要在正文有关位置加上提示,可以加括号说明插图在第几页上。(图 19、图 20)

通常的版面处理,正文字版一般都是排长条稿,很难预留插图的位置,在做正文稿时,插图的编排可用下列方法进行处理。

1. 当插图大于版面的版芯三分之二时,应通栏放在居中;如果小于二分之一时,则最好将连接的两个插图并排放。有时相连的两个插图都小于版芯二分之一,则可将图的说明安排在插图左右侧,以填补插图两边的空间。

2. 当插图的宽度超过版芯时,可以考虑将插图横放,但要注意全书方向一致,如果是西式编排的,双页码图脚向订口,单页码图脚向切口;中式编排则相反,当两版面相对时,最好不要有的插图横放,有的竖放,以免带来阅读的不便。

3. 如果是相对的两面都有插图时,要注意左右版面的呼应,应把两个版面看成一个整体,进行统一的处理。

4. 在一些文艺书的装饰插图处理上,最好在排版时预留好位置,以便图文能融入版面之中,浑然一体,以起到装饰性的作用。

5. 一些插图由于版面设计所需,可以超出版面的安排,称之为出血版插图。插图出血部分一般预留 0.3cm 作为成书切口裁掉。

6. 连续性的插图,在编排上一定要有强烈的顺序感,不要使读者引起误会,而混淆插图的次序。

7. 对于必须跨页的插图,要安排在相对的两个版面上,中间订口的位置尽可能不要破坏插图的重要部分。

8. 在整本书中,如果只有小部分彩色插图,为节省印刷成本,通常将这些彩色插图集中编排,统一作彩色印刷,放在书前或书后,并在文稿相应位置加以注明。

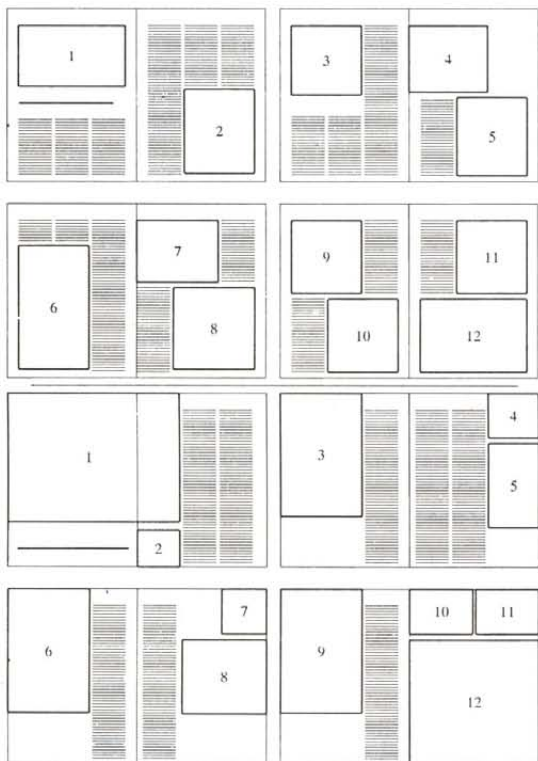

图 20

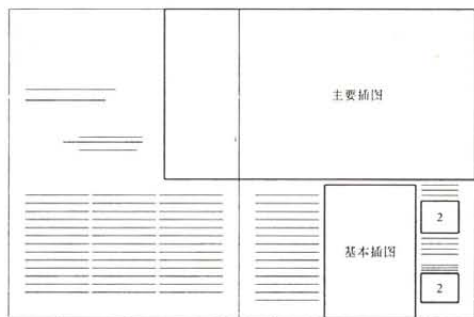
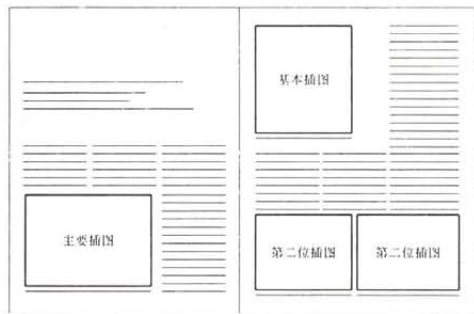

图 19

FILM *Review*

回到人間煙火處 的陳凱歌 A CHAT WITH FILM DIRECTOR CHEN KAI GE

都

陳凱歌的電影，從《黃土地》開始，就有一種強烈的民族意識和歷史感。在《霸王別姬》中，他將京劇與電影完美結合，創造了一個動人的藝術世界。在《大鬧天宮》中，他再次將傳統文化與現代電影語言相結合，展現了中國電影的獨特魅力。

陳凱歌的電影，不僅是藝術的探索，更是對中國文化的深刻思考。他的作品，讓我們看到了中國電影的無限可能，也讓我們對中國文化有了更深的認識。

陳凱歌的電影，從《黃土地》開始，就有一種強烈的民族意識和歷史感。在《霸王別姬》中，他將京劇與電影完美結合，創造了一個動人的藝術世界。在《大鬧天宮》中，他再次將傳統文化與現代電影語言相結合，展現了中國電影的獨特魅力。

陳凱歌的電影，不僅是藝術的探索，更是對中國文化的深刻思考。他的作品，讓我們看到了中國電影的無限可能，也讓我們對中國文化有了更深的認識。

PERFORMANCE *Review*

這是一場令人驚嘆的表演，舞者以優雅的姿態和精湛的舞技，展現了傳統文化的魅力。舞臺燈光和音樂的配合，營造出一種神秘而動人的氛圍。

表演者在舞臺上的每一個動作都充滿了力量和美感的張力，讓人感受到藝術的無限可能。這不僅是一場視覺的盛宴，更是一次心靈的洗禮。

這是一部充滿想像力的電影，導演通過獨特的視覺語言，展現了一個充滿未來感的奇幻世界。影片中的特效和音樂都達到了極高的水準，給觀眾帶來了極致的觀影體驗。

影片不僅在視覺上給人帶來了震撼，更在情感上觸動了觀眾的心靈。它讓我們看到了電影藝術的無限可能，也讓我們對未來充滿了美好的憧憬。

銀河倒瀉下絲雨 飛瀑曲徑與瓊瑤

這是一部充滿想像力的電影，導演通過獨特的視覺語言，展現了一個充滿未來感的奇幻世界。影片中的特效和音樂都達到了極高的水準，給觀眾帶來了極致的觀影體驗。

影片不僅在視覺上給人帶來了震撼，更在情感上觸動了觀眾的心靈。它讓我們看到了電影藝術的無限可能，也讓我們對未來充滿了美好的憧憬。

BESI ONE

最受國人歡迎的旅遊國家 日本 (Japan)

日本是一個充滿魅力的旅遊勝地，擁有悠久的歷史和豐富的文化遺產。從古老的京都到現代的東京，從壯麗的自然景觀到精緻的傳統工藝，日本的一切都讓人感到驚嘆。

對於中國遊客來說，日本是一個理想的旅遊目的地。這裡不僅有令人驚嘆的自然美景，更有讓人回味無窮的文化體驗。無論是賞櫻、泡溫泉，還是品嚐美食，日本都能給你帶來不一樣的驚喜。

瑰麗斑斕的 海底世界 COLORFUL SEABED WORLD

這是一個充滿想像力的海底世界，色彩斑斕，令人驚嘆。影片通過先進的攝影技術，將海底世界的奧秘展現得淋漓盡致，讓人仿佛置身於一個奇幻的夢幻世界。

影片不僅展示了大自然的神奇力量，更讓我們看到了海洋生態的脆弱。它提醒我們，保護海洋環境，就是保護我們自己。讓我們一起努力，為保護我們的藍色家園貢獻力量。

WIRABLE-1 (WILE)

復活島的獸交像 世上唯一 人面岩的巨石文化

復活島是一個充滿神秘色彩的島嶼，這裡有著世界上唯一的人面岩文化。這些巨大的石像，是島上先民智慧和藝術的結晶，也是人類文明發展的一個重要見證。

通過對這些石像的研究，我們可以了解島上先民的社會結構、宗教信仰和藝術追求。這些石像不僅是島上的守護神，更是島上先民精神的象徵。它們見證了島上先民的繁榮與興衰，也見證了人類文明的進步與發展。

畢卡索與靜物

03/10-28/12/1992 · 巴黎大皇宮

這是一場令人驚嘆的藝術展覽，展示了畢卡索大師的傑作。展覽中的每一件作品都展現了畢卡索獨特的藝術風格和創造力，讓人感受到藝術的無限魅力。

畢卡索的藝術創作，不僅是對美的追求，更是对人類情感的深刻探索。他的作品，讓我們看到了藝術的無限可能，也讓我們對人類精神世界有了更深的認識。這是一場不容錯過的藝術盛宴，讓我們一起走進畢卡索的藝術世界，感受那份獨特的藝術魅力。

在进行版面的编排设计时,可根据以下程序、方法进行设计。

①草图设计。

版面的草图设计,可按照书籍开本的原大或按开本的比例缩小在纸上,把每一页的内容进行构思,并作出草图方案,以掌握书籍版面的整体布局,如果在书本上存在彩页或黑白页混合的情况下,要作出整体的调整,把彩页和黑白页分开,分别安排在各自的印张上,这样可使印刷装订顺利进行,并可节省时间和印刷费用。

②计算字行。

书籍的正文不仅有文字字数,而且还存在行数。以字数列成行组成正文,数字要有准确性,标点符号也必须计算在内,大标题、中标题、小标题所需的位置也应计算在内。

③插图大小位置。

根据草图构思所决定的图文大概位置,按插图的大小留出适当的位置,文字与插图通常相隔距离为 0.3cm 以上,以方便读者阅读,并且要把插图说明文字位置留足。在决定了插图的位置之后,描出插图样来,并在版式纸上确定插图的位置,绘出矩形,并画上对角线,用铅笔标明插图的尺寸。

④插图缩放。

插图的大小,在不一定适应版面设计的要求时,则需要作放大或缩小处理,其方法是在版式纸上确定插图的位置,绘出矩形并画出对角线,插图需要放大时可延长对角线,插图需要缩小则可缩短对角线,对角线的延长和缩短与矩形的一边交叉,交叉点作另一边的平行线,这样组成新的大小矩形,可根据需要进行放大或缩小插图在版式纸上。在发稿插图上要罩上半透明纸,并描出插图放大或缩小后的矩形,把半透明纸的矩形与版式纸上的插图矩形两相邻边重合。(图 21)

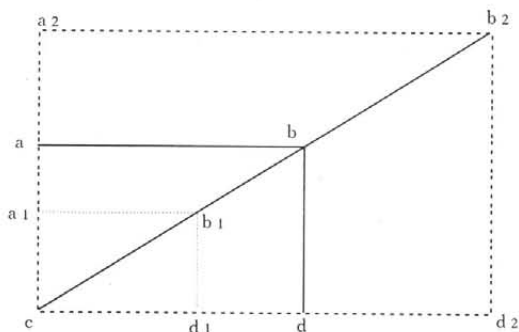

图 21 插图缩小放在的原理

⑤满版与出血版。

插图的一边或一边以上伸出版面的图称为出血图,四边伸出版面的称为满版图,出血图和满版图在印刷后都要切去切口部分,因此在编排图时要把切口部分 0.3cm 计算在内。(图 22)

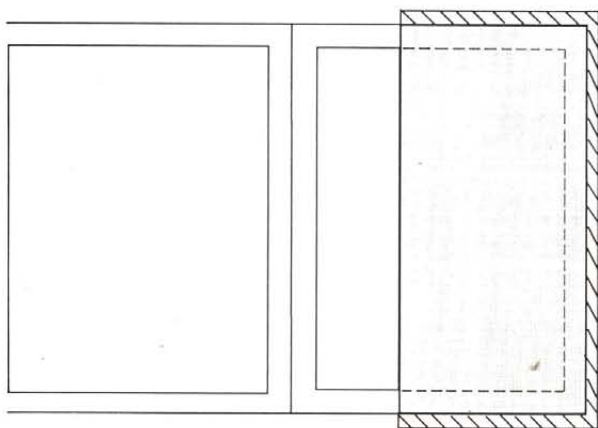

图 22

⑥插图的凹空。

插图的凹空,就是把图的背景去掉,只需要留下所需的物体或人的形象,凹空图在编排或制版时可不剪切去图的背景部分,而是要在描图纸上画出需要形象的轮廓部分,并指出所要去掉的部分即可。