

前言

现代设计是随着现代科学技术和经济发展而兴起的一门新兴学科，现已广泛应用到包装装潢设计、广告设计、服装设计、工业产品设计及环境艺术设计等现代生活中的各个领域之中，对于发展社会经济、美化人们生活、改变人类的生活方式产生着深远的影响。

现代设计是一门综合性的应用性学科，它研究生产技术、艺术、社会生活间的相互关系；研究怎样既符合生产工艺和产品性能，又符合美的规律来塑造物体，充分发挥设计人员的创造性，根据不同的功能和要求，探寻结构、材料、综合造型、色彩、工艺设备和生产程序等方面的规律和构成物质生产领域的艺术因素，生产出既有实用价值、又有审美价值的新型产品。现代设计的范围非常广泛，它包括人们日常生活中的衣、食、住、行等各个方面。

本丛书以现代设计与应用为主线，结合设计教学与实践的探索与思考，力求向读者介绍设计领域中的新成果，即设计的新思维、新观念、新理论、新技巧和新作品，以便帮助读者开阔视野，把握未来设计的发展趋势。不当之处，恳请读者指正。

目录

第一章 书籍设计概述	1
一 书籍设计的起源与发展	4
二 书籍设计的基本常识	16
三 书籍设计的内容及术语	29
四 书籍设计的基本原则	33
第二章 书籍设计的基本元素	37
一 书籍设计中的文字运用	38
二 书籍设计中的色彩运用	44
三 书籍设计中的图形运用	46
第三章 书籍设计的各部位及其要求	51
一 整体设计	52
二 护封设计	59
三 封面设计	61
四 书脊设计	70
五 环衬设计	73
六 扉页设计	74
七 正文设计	75
八 插图设计	81
九 版权页设计	102
十 页码设计	102
十一 套书设计	102
十二 概念书设计	104
第四章 书籍设计的形式与宣传	111
一 书籍设计的形式	112
二 书籍的宣传	114
第五章 书籍设计欣赏	117
附:参考书目	134

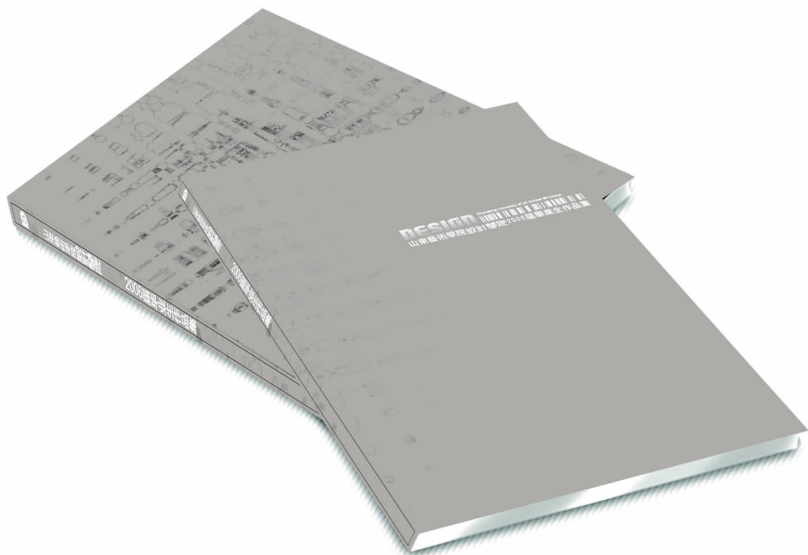

第一章 书籍设计概述

书籍是在一定载体上用文字、符号等经雕刻、抄写或印刷的图文著作物,是由封面、护封、封腰、扉页、内页等构成的。书籍是表达思想、传播知识、交流经验的工具,书籍的概念和形态随着历史的发展而变化。

《说文解字》:“著于竹帛谓之书。”说的是装订成册的著作称为书。而书籍设计则指对开本、字体、版面、纸张、印刷、装订和材料进行事先的艺术设计。从原稿到成书的整体设计,也被称为“装帧设计”。

书籍设计是一种融视觉艺术、印刷艺术、平面设计、编辑设计、桌面设计为一体的综合艺术,设计的目的是美化和保护书籍。近几年来,书籍设计的范围日益宽泛,不再是编辑负责看稿,设计者负责装帧,而是包括从选题策划,直到成书发行的全过程。因此,从内容到形式都更加统一和合理。当一叠书稿演变为一本经印刷而成的书时,每一个环节都必须经过书籍装帧工作者的筹谋策划,有秩序地将设计元素进行设

封面设计 王蓉

封面设计 王蓉

版心、字号、行距、图片尺寸等是否协调；设计风格是否贯穿全书始终；风格是否和书籍内容相呼应；标题、页码、书眉的安排是否合理等。美术设计包括护封、封面设计是否符合

设计编排,然后经过制版、印刷、装订、发行等工艺流程,将完整的图书奉献给读者。

书籍设计最主要的目的是要在视觉上吸引读者,同时要注意在设计时体现该书的基本精神,以艺术的形式帮助读者理解书籍的内容,增加读者的阅读兴趣。一本书的好坏,除了它的内容之外,还要看它的形式美、材质美,也就是形式与内容要统一。设计不是装饰,而是实用功能与美观造型的完美统一。评价一本书的设计优劣,首先要看是否符合出书时的意图,然后再看版面设计和美术设计。版面设计包括开本、

书籍的内容和要求,书脊上是否有字;封面选用的材料是否合理;封面设计是否适应书籍装订的工艺要求等等。

不同内容的书籍,应选用不同的开本、纸张及印刷方式。一般情况下诗集等通常采用比较狭长的小开本进行设计,因为诗中每行的字有长有短,开本太大有时则会浪费纸张;理论性的书籍通常选用32开本进行设计,这种开本比较庄重;儿童读物以方开本为主,也有异形的,以适应不同年龄段的儿童阅读;字典类的书开本不宜太大,以适应人们快速查阅;科学技术类的书籍,需要

较大较宽的开本，这样显得信息量大；画册类的书籍，以接近于正方形的为多。近几年，人们在开本的选择上有所变化，许多小说类、经济类、理论类的书籍以16开为主，在纸张的选择上也以轻质纸为主，这种纸具有一定的厚度且纸质轻，人们在翻阅时手感很好。

一 书籍设计的起源与发展

说到书籍设计的起源，人们自然会想到甲骨文、钟鼎文、石经等，把它们看做是我国最早的书籍形式。其实，书籍产生的基本条件便是文字，有了文字才有书的形成。在没有文字时代，人们结绳记事，结头越大，事情越紧要。例如南美洲的秘鲁人对结绳记事方法特别熟练，他们以黑结头表示死亡，白结头表示和平，红结头指战争，黄结头指金子，绿结头指稻谷。如果结头没有染色，则指数目，单结为十，双结为百，三结为千。除了结绳，人们还用刻痕的形式帮助记忆，这种刻痕以符号为主，符号即简单的图画。距今几千年的仰韶文化时代的彩陶纹饰上常常

涂着有规则的符号，是介于画与文字之间的图形，也可以理解为记事的方法。

1. 先说汉字的发展

汉字是世界上最古老的文字之一，有着悠久的历史。相传仓颉造字，在卫恒《四体书势》中说：“黄帝创制，……仓颉，始作书契，以代结绳。”这些只是古代传说而已，文字应当是在漫长人类社会生活中集体创作的，是人类智慧的集体结晶，它不是一两个人所能左右的。

汉字的形体，大约在公元前14世纪的殷商后期，形成了初步的定型文字，即甲骨文。甲骨文即刻在龟甲或兽骨上的文字，是当时记载占卜吉凶的卜文。据说龟甲上还有穿孔，是便于串联成“册”的，也称龟册。1899年发现的河南安阳小屯村（商代故都）出土的甲骨文是我们所看到的最早的文字，距今已有3000多年的历史。

甲骨文之后出现的文字是金文，宋以后称“钟鼎文”或“彝器款识”（铭文在器表上凹下者为款，凸起者为识），现代称为青铜器铭文或金文。金文是铸在青铜器上的铭文，这

种文字是一种脱胎于图画的符号文字，其中的象形文字十分生动。金文也称大篆。

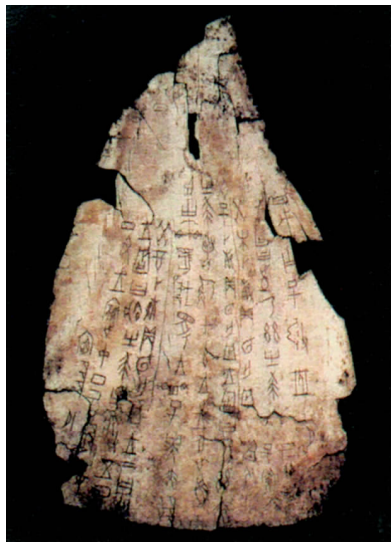
秦始皇统一六国后，李斯等人收集、整理和简化秦文字，形成了全国统一的文字，称为小篆。小篆是古文字史上第一次文字简化运动的总结。汉代又对文字进行了较大改革，产生了隶书。到了魏晋南北朝时代，楷书已走向成熟，此时楷书的笔画已基本上形成，使汉字更易阅读，书写速度大大提高。隶书之后又演变为章草、今草，至唐朝才有了狂草。楷书唐朝时开始盛行，现在所用的印刷体，是在楷书的基础上变化而来的。

总之，汉字历史分为古文字和今文字两个时代。古文字指小篆以前的文字；今文字包括隶书、真书和经过简化的现代汉字等。大篆写实有力，粗犷豪放；小篆均圆整齐，结构严谨；隶书端庄稳健，古朴雅致；楷书工整舒展，挺拔秀丽；草书风驰电掣，结构紧凑；行书灵活自然，气脉相通。每一种汉字字体都源远流长，各有千秋。

2.再说作为书籍的制度

刻有文字的龟甲

刻有文字的兽骨

青铜器上的铭文

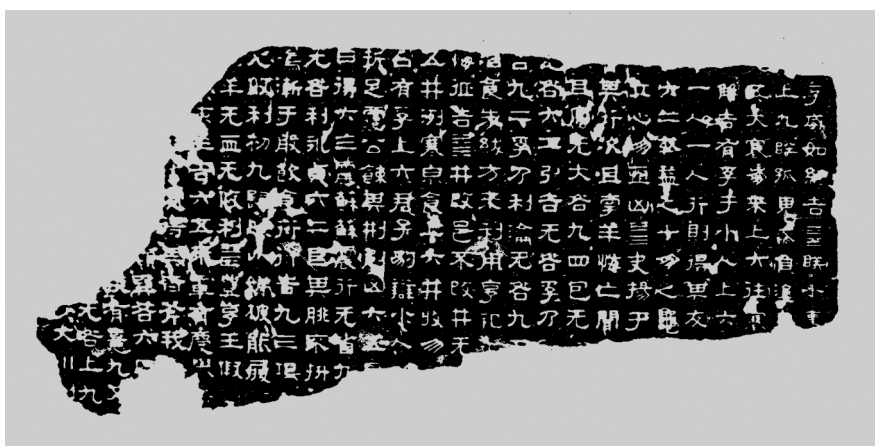
作为书籍的制度来说,应该是从简策制度开始的。“简策”是用尖利的刀具将文字刻在事先削好的竹木片上,再用绳带串联。简策为战国、秦汉时期的书籍形式。把竹劈成单片叫做“简”,也叫“牒”。用绳编成的整体叫“策”,通“册”。策的开头有两根正面不写字的简,称“赘简”,是用来保护里面的简的。编策多用麻绳,也有用丝绳和皮绳的。用丝绳的叫“丝编”;用皮绳的叫“韦编”。简的长度有一定的规定,写经典、法律和国史的简为二尺四寸,写《孝经》的为二尺二寸,写传记和子书的为八寸。一根竹简只能写一行字,多的有

几十字,少的只有八个字,后人把这种书籍制度称为“简策制度”。

竹简的制作分为两种,其一为汗简;其二为杀青。汗简也叫“汗青”,即把竹片放在火上烘干,烘去水分,可免虫蛀。《书林清话》载:“古书止有竹简,曰汗简,曰杀青。汗者去其

《泰山刻石》选字

石经

竹汁；杀青者去其青皮。”杀青是去掉竹外的一层青皮，其用意在于防止新竹的腐朽或虫害，以便于简策的长期使用和保存。

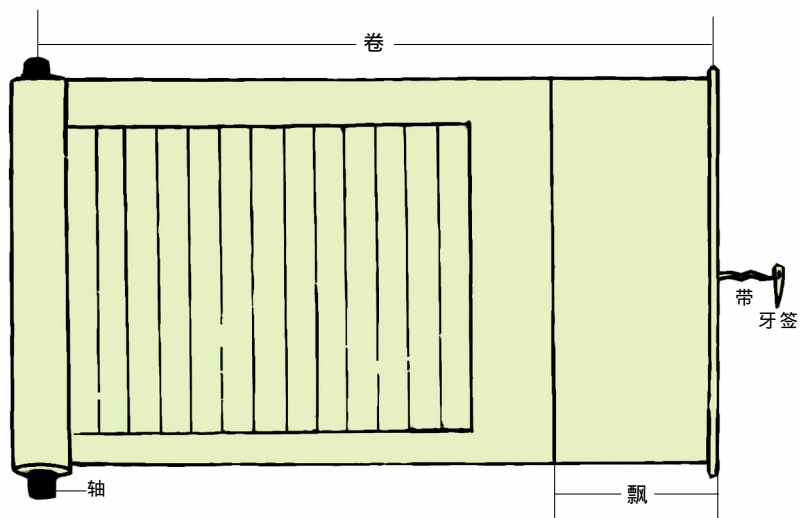
大约到了公元4世纪初，开始了卷轴制度。卷是用帛或纸做成，开始是用手抄写，后来发展为雕版印刷。轴是用来旋转缣帛和纸卷，以利于舒展和保存。卷的右端是书的首，为了保护书首，往往在前面留有一段空白，或者粘上一段无字的纸。卷好后用带扎好，卷子外端题有书名。为了查找方便，还有轴头挂一小牌，写着书名和卷次，叫“签”。每五卷或十卷用一块布包好，叫“帙”。

卷轴装的纸书，从东汉（公元2

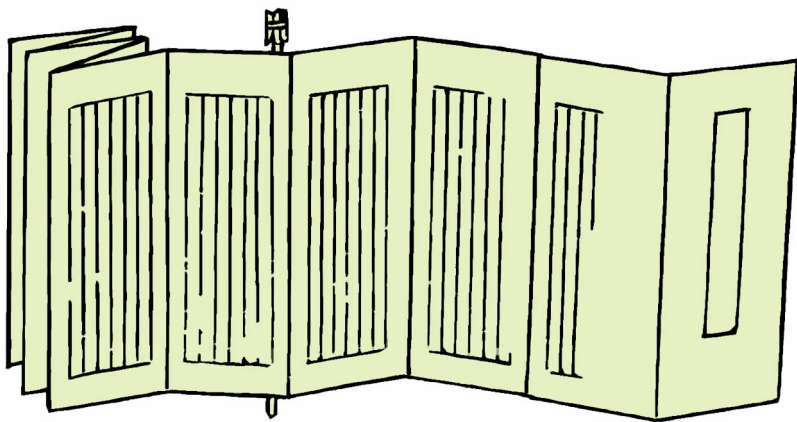

甘肃额济纳河流域出土的汉简

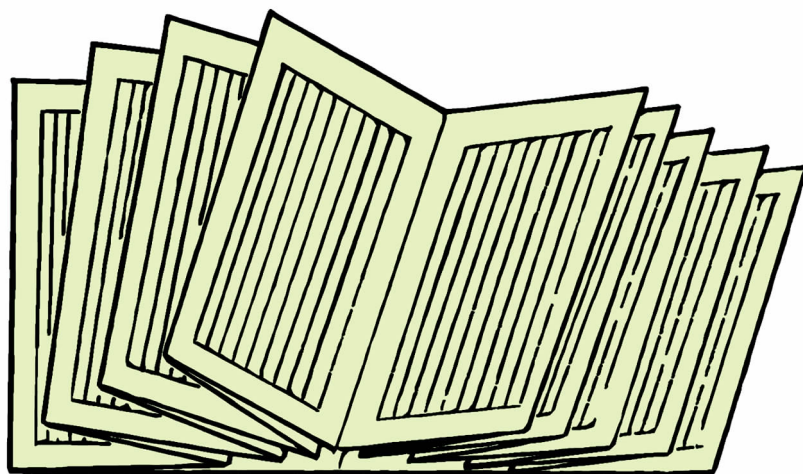
- 现
- 代
- 设
- 计
- 新
- 视
- 窗
- 丛
- 书

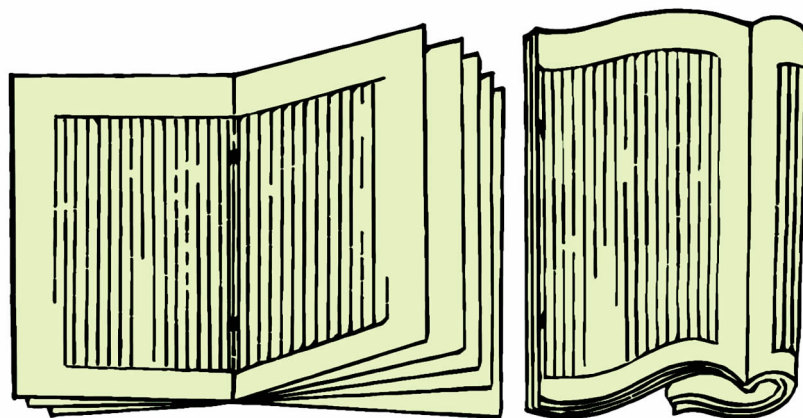
卷轴装

经折装

旋风装

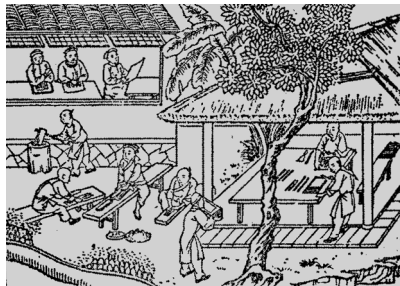
蝴蝶装

包背装

世纪)一直沿用到宋初(公元10世纪)。东汉时蔡伦发明了造纸术后,纸便成为书写文字的载体。后来的书籍便以更丰富的形式出现,除了卷轴形式以外,以整张纸为单位的“折叠本”、订好的“册页本”、“线装书”都陆续出现。

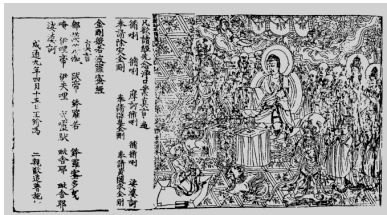
在唐代,发明了雕版印刷术,书籍逐渐成为商品。所谓雕版,即在平整的木板表面,将不需要的空白部分雕去,使之凹下,留下的是文字图形部分。这种方法替代了繁重的手工抄写方式,缩短了书籍的制作周期,提高了书籍的质量,从而推动了人类文明的发展。现存最早的印刷品是1900年在敦煌千佛洞中发现的一卷刻本《金刚波罗蜜经》,长16尺,高1尺,由7个印张粘接而成。卷首扉页是一幅木刻插图,插图的人物生动,线条流畅,其余是《金刚经》全文。刻工精美,刀法熟练,字体浑厚,墨色浓艳。这一刻本是纸与印刷的完美结合,体现了雕版印刷技术和装帧设计的成熟。另外,唐代民间雕刻的书籍,其买卖曾盛极一时,市上也有人用印书换取茗酒的。

我国宋代是印刷发展的高峰期,

古代雕版印刷作坊

北宋庆历年间(1041年——1048年),毕昇发明了活字印刷术,沈括在《梦溪笔谈》中说:“庆历中,有布衣毕昇,又为活板。其法用胶泥刻字,薄如钱唇,每字为一印,火烧令坚。先设一铁板,其上以松脂、蜡和纸灰之类冒之。欲印则以一铁范置铁板上,乃密布印字,满一铁范为一板,持就火炆之,药稍熔,则以一平板按其面,则字平如砥。若止印三二本,未为简易;若印数十百千本,则极为神速。”这一活字印刷术的发

《金刚波罗蜜经》

明，从造字、排版到印刷都极为明确，是世界上最早的活字印刷法。这一技术通过各种渠道传播着，并沿着丝绸之路传到西方，为现代印刷术的发展奠定了基础。

印刷术的发明，为书籍的印行以极大的方便与快捷，书籍也从卷轴形式转变到册页形式。故宫博物院藏有外形为卷轴，而内部为册页的《唐写本王仁胸刊谬补缺切韵》一书，可以明显看出从卷轴至册页的过渡。册页制度的最初形式为经折装，即把一张长卷的纸叠成等宽成册，连续不断以便于翻阅。有把经折装前后加纸或木板相连的，称为旋风装。后来由于书页的折叠处容易断裂，又逐渐演变为蝴蝶装。蝴蝶装是一个印板一页，书页反折，使版心朝里，单口向外，并将折口一齐粘在一个包背的硬纸上。由于在翻动时像蝴蝶展翅，故名。蝴蝶装起始于五代（公元10世纪），盛行于宋代，至元代（公元13世纪）逐渐为包背装所替代。

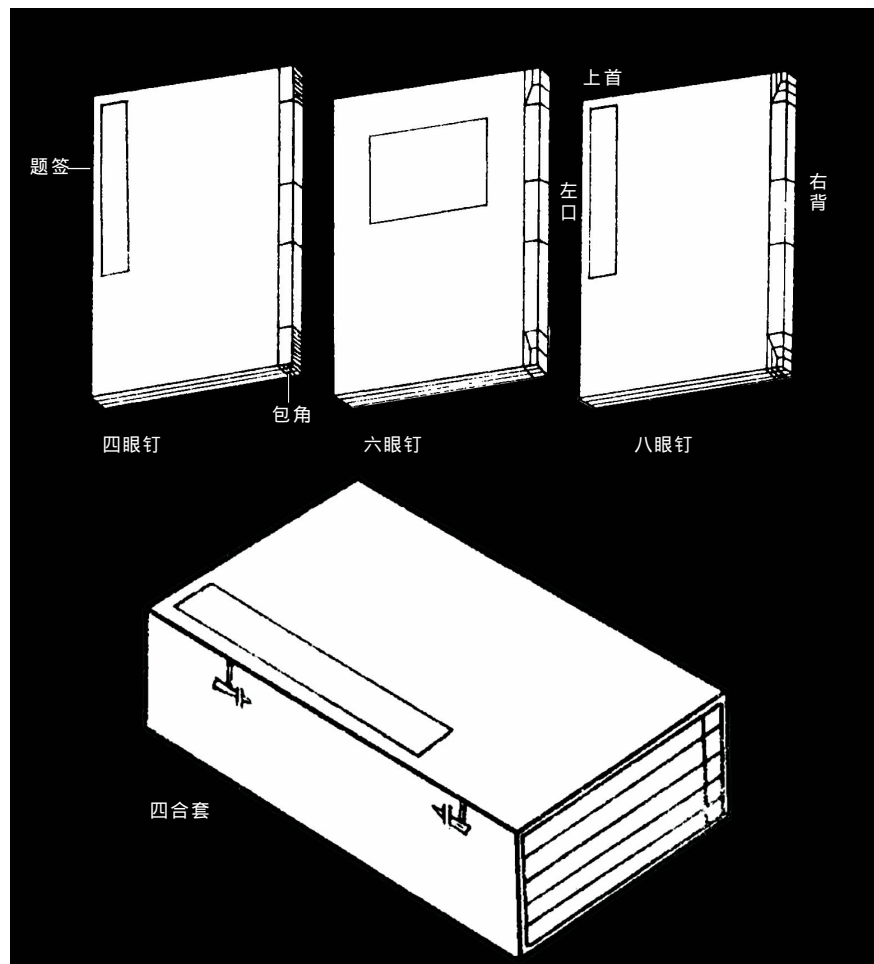
线装书始于明代中叶（公元14世纪），盛于清代，是从包背装发展而来的。线装书的装订方法是把包

背装的整个封面改为两张半页的软封面，分别放在书身前后，连同书一起打孔穿线，订成一册。线装书一般只打四眼，书背宽厚的有打六针眼的，甚至八针眼的。讲究的书常用绫锦之类包书角，以便保护。线装书是我国古代书籍装帧技术发展的最后阶段，因此，孙庆增在《藏书纪要》中对古代书籍的设计作了详尽的叙述：“装订书籍，不在华美饰观，而要护帙有道，款式古雅，厚薄得宜，精致端正，方为第一。古时有宋本，蝴蝶本，册本，各种订式。书面用古色纸，细绢包角。标书而用小粉糊，入椒矾细末于内，太史连三层标好贴于板上，挺足候干，揭下压平用。须夏天作，秋天用。折书页要折得直，压得久，捉得齐，乃为高手。订书眼要细，打得正，而小草眼亦然。又须少，多则伤书脑，日后再订，即眼多易破，接脑烦难。天地头要空得上下相称。副册用太史连，前后一样两张。截要快刀截，方平而光。再用细砂石打磨，用力须轻而匀，则书根光而平，否则不妥。订线用清水白绢线，双根订结。要订得牢，嵌得深，方能不脱而紧。如此订书，乃为善也。”

1919年的“五四”新文化运动以后，由于接受西方的先进思想，反对封建主义旧文化，提倡新文化。各种宣传新思想，新文化的出版物相继出

版。同时，因为印刷技术的发展，我国的书籍装帧逐渐变为现代的平装和精装，形式和风格都有了巨大的变化。在书籍装帧的变革中，鲁迅先

- 现
- 代
- 设
- 计
- 新
- 视
- 窗
- 丛
- 书

线装书的封面和书套

生作出了不可磨灭的贡献。经他手设计的书籍和画册，不仅思想内容好，在印制上也是非常讲究的。鲁迅自己设计的封面可分为三种风格：其一是题字形式；其二是将书的题字图案化；其三是除文字排列外，并施以图案花纹装饰。他还打破了千篇一律的对称式的排列，有时将文字偏于一角，与空白处形成疏与密、黑与白的巧妙对比，显得清新而富有生气。如《热风》、《二心集》、《南腔北调集》等。由于鲁迅先生的提倡，许多画家参与了封面画的设计。如陶元庆、林风眠、司徒乔、陈之佛、丰子恺等，对书籍装帧的发展作出了贡献。他们不仅重视封面，还包括了扉页、正文、插图、字体、色彩，甚至印刷工艺等的整体设计。另外，在文字的编排格式上也尝试着由竖排转为横排。

20世纪80年代，电脑技术迅速发展并进入设计、印刷领域，取代了以往的手工操作，从而使书籍装帧在形式上、功能上、材料上更趋多元化。除了纸质形式外，还配上录音带的有声图书，还有集录音与录像为一体的音像图书等。随着科技的发

封面设计 陈之佛

封面设计 丰子恺

封面设计 鲁迅

展，书籍装帧的形式将会更趋多元化。

3. 国外书籍的发展

在世界各地，如古代的埃及、波斯等，在有人类文明的地方，书籍曾以各种方式出现并有所发展。鞣好的羊皮，打成薄片的金页或织就的壁毯等，都曾为文字的载体。

约在公元前 2500 年，古埃及纪念碑上的象形文字，就是最早的石头书。古代苏美尔人是把字写在粘土

板上成书。最早的《古兰经》，是在羊的肩胛骨片上写成的。古代的巴比伦人和亚述人也是最早发明楔形文字的，也是把字写在粘土板上，然后放在火上烧成书。古埃及人、古印度人等在树皮、树叶上刺字以作书，其中埃及人最初用棕榈树、椰子树的叶子写字。古代印度人的许多佛经，都是写、刻在窄长条的贝多罗树的叶子上，称作“贝叶经”。旧唐书称“天竺国书于贝多树叶以记事”。这种贝叶压平切齐后再用线穿订起来，并且切边镀金加以装饰。

蜡书出现较早，是由罗马人发明的，一直到 19 世纪还在沿用。首先在木板上涂上黄蜡、黑蜡，留出木板内侧的两个小孔，留作装订串线用，在前后两块木板上不涂蜡。刻蜡板的针有象牙针或骨针。蜡板书可反复使用，但不宜写工整的字，一般写草书为宜。

纸草书为公元前 2500 年埃及的主要书写材料纸草制成。纸草是埃及尼罗河两岸沼泽地里生长的一种植物，后来英语中的纸 (PAPER) 就是从埃及的纸草变来的。纸草书的制作方法是用针尖把纸草管状茎部

埃及石头书

剖成薄片，然后纵横交错平铺数层，用水润湿，经捶打后在太阳下晒干，打磨成有光泽的纸。这种纸脆薄，不能折叠，只能卷成卷。

由于纸草书不易流传、易损坏等原因，所以逐渐被淘汰，取而代之的是羊皮纸。羊皮纸是用山羊、绵羊的皮制作而成。其过程是先将皮浸泡于水中使之软化，然后再浸入石灰水中，取出擦上白粉，再打磨出光泽，便成为半透明的羊皮纸。一张大羊皮可以裁成对开、四开，也有裁成八开或十六开的。人们还用黄色或紫色的颜料涂染，再用金色或银色的墨水书写，用铅棒打成格子，第一个字母往往写得很大并成图画。羊

埃及莎草纸书