

书籍装帧设计

SHUJI ZHUANGZHEN SHEJI

樊佩奕 编著

中国矿业大学出版社

· 徐州 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

书籍装帧设计 / 樊佩奕编著. — 徐州: 中国矿业大学出版社, 2023.5

ISBN 978-7-5646-5819-9

I. ①书… II. ①樊… III. ①书籍装帧-设计 IV. ①TS881

中国国家版本馆CIP数据核字(2023)第083445号

书 名 书籍装帧设计

编 著 樊佩奕

责任编辑 齐 畅

出版发行 中国矿业大学出版社有限责任公司
(江苏省徐州市解放南路 邮编221008)

营销热线 (0516) 83884103 83885105

出版服务 (0516) 83995789 83884920

网 址 <http://www.cumtp.com> E-mail: cumtpvip@cumtp.com

印 刷 三河市骏杰印刷有限公司

开 本 850 mm × 1168 mm 1/16 印张 7 字数 151 千字

版次印次 2023 年 5 月第 1 版 2023 年 5 月第 1 次印刷

定 价 48.00 元

前言

PREFACE

书籍是人类文明进程中不可或缺的重要组成部分，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、积累文化的重要载体。书籍作为一种古老的信息承载工具，以纸为主要载体，千百年来一直用文字、图形等视觉符号记录着人类社会的点点滴滴。

党的二十大报告指出：“坚守中华文化立场，提炼展示中华文明的精神标识和文化精髓，加快构建中国话语和中国叙事体系，讲好中国故事、传播好中国声音，展现可信、可爱、可敬的中国形象。加强国际传播能力建设，全面提升国际传播效能，形成同我国综合国力和国际地位相匹配的国际话语权。”在此前提下，为落实教育部关于职业教育课程体系建设的精神，提升教育教学质量，深化专业课程教学改革，使学生更好、更快地掌握专业技能，从而做到技能、学历同步走，在学校的大力支持下，编者编写了适用于视觉传达专业的《书籍装帧设计》教材。

本书具有以下特点：

（1）秉持实用为主的原则，对接职业岗位需求，以满足市场发展所需人才的要求为纲，体现对实用型人才的培养原则。

（2）在内容的选择上，以体现知识传授为基本准则，将传统书籍装帧设计理论知识进行简化与重组，便于学生理解和吸收。

（3）学生可以通过分析国内外的书籍装帧设计经典作品学习相关知识与技能，提升审美趣味。

（4）注重思政融入，引导学生树立正确的世界观、人生观、价值观，培养学生的工匠精神。

由于编者水平有限，书中的疏漏之处在所难免，敬请广大读者批评指正。

本书中引用的作品不代表中国矿业大学出版社的立场，仅用作说明讲解。
本书在编写过程中引用了部分资料，请相关权利人与我们联系，以商谈授权事宜，联系方式：huatengedu@huatengedu.com。

编 者

2023 年 6 月

目录

CONTENTS

模块 1	书籍装帧设计之开宗明义	001
1.1	书籍与书籍装帧设计的源起	001
1.1.1	书籍的功能	002
1.1.2	书籍装帧设计的含义	002
1.2	书籍装帧设计的发展	003
1.2.1	文明起源	003
1.2.2	现代科技和艺术的发展	007
模块 2	书籍装帧的表里之美	013
2.1	书籍装帧的依托	013
2.1.1	形形色色的纸张开本	013
2.1.2	环保材料在书籍装帧设计中的应用	019
2.2	书籍装帧设计的装订工艺	019
2.2.1	平装	020
2.2.2	精装	022
2.2.3	特殊装订	024
模块 3	书籍装帧设计之结构顺序	027
3.1	外部结构	027
3.1.1	封面	028
3.1.2	护封	030
3.1.3	勒口	031
3.1.4	订口、切口	031

3.1.5	飘口	032
3.1.6	环衬页	032
3.1.7	腰封	033
3.1.8	书盒	033
3.2	内部结构	034
3.2.1	扉页	034
3.2.2	版权页	034
3.2.3	目录页	035
3.2.4	序言页、后记页	036
3.2.5	参考文献页	036
模块 4	书籍装帧设计之精益求精	039
4.1	书籍装帧设计的原则	039
4.1.1	思想性	039
4.1.2	整体性	039
4.1.3	独特性	041
4.1.4	时代性与实验性	041
4.1.5	艺术性	042
4.1.6	隐喻性	043
4.1.7	本土性	043
4.1.8	趣味性	044
4.2	书籍封面的设计艺术	045
4.2.1	平装书的封面设计艺术	046
4.2.2	精装书的封面设计艺术	048
4.3	书籍封面设计的基本方法	056
4.3.1	构思	056
4.3.2	表现手法	059
4.3.3	设计要素	061
模块 5	书籍装帧设计之多变空间	067
5.1	书籍版式设计概述	067
5.1.1	版式设计的原则	067

5.1.2 版式设计的形式法则	068
5.1.3 版式设计的风格	071
5.2 书籍版式设计的流程	075
5.2.1 版心	075
5.2.2 排式	075
5.2.3 确定字体和字号	076
5.2.4 字距和行距	078
5.2.5 确定版面率	078
5.2.6 确定文字和插图的位置	078
5.2.7 定稿	079
5.3 书籍版式设计的其他要素	079
5.3.1 重点标志	079
5.3.2 段落区分	080
5.3.3 页码	080
5.3.4 页眉	082
5.3.5 标题	082
5.3.6 注文	083
5.3.7 插图	084
5.3.8 文字编排	087
5.3.9 图文配合的版式	089
附录 工匠精神实践——专题书籍装帧设计与制作	093
参考文献	103

1

模块 1 书籍装帧设计之开宗明义

书籍装帧是一个整体的视觉传达效果，是指运用装饰、色彩、图像、文字等元素展示书籍的内容，体现书籍的基本精神和作者的思想，并以艺术感染力辅助读者理解书籍内容的艺术形式。它通过对书籍的结构、形态、封面、材料、印刷、装订等内容的设计，使书籍成为一个满足读者需求的功能载体。（图 1-1）

图 1-1

1.1 书籍与书籍装帧设计的源起

书籍通常是指成本的著作，即装订成册的著作。

装帧中，装是指束和饰，束之以免错乱，饰之以为美观；帧是指书幅、画幅或页幅的数量、大小，是一个量词。

书籍装帧是将一定数量、大小的书幅或画幅，通过装饰手法美化，并把它们整齐捆系或装订成册的艺术过程。

1.1.1 书籍的功能

书籍是人类文明的载体，借助文字、符号、图形，记载着人类的思想、情感，叙述着人类文明的历史进程。从传统意义上讲，书籍的功能主要是记述史实和保存知识。

1.1.2 书籍装帧设计的含义

书籍装帧作为书籍的重要组成部分，发挥着极其重要的作用，并具有独立的审美价值。随着社会的不断发展，书籍装帧的形式更加多样化，从而形成书籍装帧设计艺术。

书籍装帧设计包含了书籍所需的材料与工艺的总和。它是书籍装帧设计师运用情感与想象进行创作与表达，从而把握、反映书籍内容的特殊方式。

从传统意义上讲，书籍装帧设计的工作仅限于美化、保护书籍。

现代意义上的书籍装帧设计始于工业化时代，书籍在传播文明的同时形成了一个造就全球性阅读空间的流通产业。书籍既是思想意识的结晶，又具有商品流通的一般功能性。设计师除要考虑书籍的开本、材料、形式、字形、印刷形式等一系列因素以外，还要考虑如何使书籍畅销。（图 1-2）

图 1-2

1.2 书籍装帧设计的发展

通过本书的学习，应熟悉和了解中外最早的书籍形态、中外早期的印刷工艺和现代印刷工艺对书籍装帧设计的影响，了解数字技术的发展对书籍装帧设计的影响，提高对书籍装帧产生和书籍装帧设计的发展脉络的认识，从而继承、发扬前人所创造的璀璨文化。

1.2.1 文明起源

中国是文明古国，在漫长的历史演进中，书籍的装帧设计与制作有着丰富的历史。

书籍产生的前提是文字，文字是书籍产生的基本条件。在远古时期，人类除了用语言传递信息以外，还用结绳来记载事情，即把绳子打成各种各样大小不同的结，每个结代表不同的事情和含义，从而传播知识、交流思想。结绳可以将信息传到其他部落，也可以传给后代。《周易》中说：“上古结绳而治，后世圣人易之以书契。”此外，人们还在陶罐上涂上有规则的符号，这也是较早的记事方法之一。

兽骨、龟甲上的甲骨文（图 1-3）及青铜器上的钟鼎文（图 1-4）是最初的书籍形式。但是，它们主要记载的是统治阶级的情况，而不是以传播知识为目的，因此不能称其为书籍。

图 1-3

图 1-4

1. 简策

简策是我国早期的书籍形式之一。简策始于商周时期，一直延续到东汉，使用时间很长。

用竹制作的书称为简策，用木制作的书称为版牍。将大竹竿截断并劈成细竹签，写有文字的竹签称为简；把简编连起来就是策。将树木锯成段，剖成薄板，刮平，写上字，就是版牍，简称牍（图 1-5）。

图 1-5

新竹容易被腐蚀或受到虫害，必须先上火烘干，去除水分。简的长度一般有三尺、一尺半和一尺三种。

编简成策的方法是用绳将简依次编连，上下各一道，再用绳子的一端将简扎成一束。

汉代时，简的制作已经十分规范，先有两根空白的简，其作用是保护内部的简，相当于现在的护页；然后是篇名、作者和正文。一部书若有许多策，常用布或帛包起；或用口袋装盛，该口袋称为囊，相当于现在的书盒。

但是，由于简策有分量重、占用空间大、使用不便等缺点，逐渐被一种更轻便的帛替代。

2. 卷轴装

春秋时期，私人著作增多，对书便于携带的要求逐渐提高，于是出现了用丝织品制作的书。当时的丝织品有帛、缣、素等。

帛柔软轻便，携带和保藏都很方便。帛书的左端包一根细木棒作为轴，从左向右卷起，成一束，便为卷轴。卷口用签条标注书名。但是，帛造价昂贵，不利于广泛应用。

东汉以后，造纸术的改进为人类文明掀开了新的篇章。文字依附的材料逐渐为纸张所代替。

纸书的最初形式沿袭帛书，采用卷轴装。轴通常是一根有漆的细木棒，也有采用珍贵材料（如琉璃、珊瑚、紫檀木等）制作的轴。

卷轴的卷的左端卷入轴内，右端露在卷外。为保护卷轴，另用一段纸或丝织品糊在卷的前面，古人称其为裱。裱头系上各色丝带，用于缚扎。从装帧形式上看，对卷轴装主要从卷、轴、裱、带四部分进行装饰。“玉轴牙签，绢锦飘带”是对当时卷轴书籍的生动描绘。卷轴装的纸书从东汉时期一直沿用到宋朝初期。

3. 经折装和旋风装

经折装和旋风装产生于唐朝后期，是卷轴装到册页装的过渡形式。

将卷轴装中的长卷纸反复折叠，首尾粘在厚纸板上，有时再裱上织物或色纸作为封面，就得到经折装。

旋风装实际上是经折装的变形，将一张大纸对折，一半粘在书的最前面；另一半从书的右边包到背面，粘在末页。如果从第一页翻起，一直翻到最后，仍可接连翻到第一页，回环往复，不会间断。

4. 蝴蝶装和线装

印刷术的发明为书籍形式带来很大的变化，书籍从卷轴形式转变为册页形式。册页是现代书籍的主要形式。

（1）蝴蝶装。蝴蝶装是册页的最初形式。它不像旋风装每页相连，而是一个版就是一页，书页反折，使版心朝里、单口向外，并将折口粘在一张包背的硬纸上，有时用丝织品作为封面的面料，很像现代的精装书籍。蝴蝶装翻动时像蝴蝶展翅，因此得名。此装帧方法避免了经折装和旋风装书页折痕处容易断裂的问题，因此得到迅速推广。蝴蝶装的书籍在书架上陈列时，书口朝下，书根向外，与现代书籍的陈列方式不同。蝴蝶装起始于五代时期，盛行于宋代，至元代逐渐衰落。

（2）线装。线装始于明代中叶，盛行于清代。它不用整纸裹书，而是将前后分开为封面和封底，不包书脊，用刀将上下及书脊切齐，打孔穿线，订成一册。线装一般用四眼订法，也有用六眼订法和八眼订法的，有的还在上下角用丝织品包角。

线装书的结构为书衣（封面）、护页、书名页、序、凡例、目录、正文、附录、跋或后记，与现代书籍的结构大致相同。

因为蝴蝶装书和线装书的封面都是软面，只能平放，不能直立，插架和携带都不方便，所以有时会在外面加函套装盛书籍。函套的材料为硬纸板或木材，有纸盒、夹板、木盒等形式。（图 1-6）

图 1-6

1.2.2 现代科技和艺术的发展

现代书籍装帧设计艺术的发起以英国设计师威廉·莫里斯为代表人物。莫里斯十分注重书籍装帧设计，他主张从植物纹样和东方艺术中汲取营养。他的书籍装帧设计十分优雅，简洁美观，且讲究工艺技巧，制作严谨。莫里斯的努力唤醒了各国书籍设计艺术家，刺激了各国在书籍设计领域的探索。英国、德国、美国产生了一批小型私人印刷所，它们为一些书籍爱好者生产精美的书籍，致力于研究美观的字体、考究的版面设计、优质的纸张和油墨，以及完美的印刷和装订工艺。各国的艺术流派为现代书籍的发展做出了巨大的贡献，其中影响较大的有构成主义、表现主义、未来主义、达达主义、印象派、超现实主义、光效应艺术、照相现实主义等。各艺术流派都为书籍的版式、插图及护封设计注入了新的内容，改变了人们的视觉习惯，形成了现代书籍丰富多彩的艺术风格。

在中国，由于漫长的封建社会的束缚，书籍的生产和艺术表现一直处于缓慢发展的状态。19 世纪以后，中国开始采用欧洲的印刷技术，但发展缓慢，直到 20 世纪初，现代的机械化印刷术才取代了千余年来的手工业印刷术的地位。

由于现代印刷术的影响，书籍的形式和艺术风格发生了变化（图 1-7）。书籍装帧设计逐渐采用新闻纸、牛皮纸、铜版纸等，原来的单面印刷变为双面印刷，文字也开始出现横排的形式，这更有利于书籍的生产和阅读。

图 1-7

1919 年五四运动以后，文化上出现了新的高潮，这一时期的书籍艺术也有了较大的发展。（图 1-8）

鲁迅是中国现代书籍艺术的倡导者。他亲自进行书籍装帧设计，介绍国外的书籍艺术，提倡新兴木刻运动，为中国现代书籍装帧设计的发展奠定了坚实的基础。除封面外，鲁迅还对版面、插图、字体、纸张和装订提出严格的要求。鲁迅不但对中国传统的书籍装帧设计有着精深的研究，同时注意汲取国外的先进经验。因此，他设计的作品具有民族特色与时代风格相结合的特点。

图 1-8

随后，许多画家也参与了书籍的装帧设计和插图创作，如陶元庆、丰子恺、陈之佛、司徒乔、张光宇等。他们的研究与探索为我国的书籍装帧事业做出了巨大的贡献。

与世界先进国家的书籍装帧设计相比，我国的书籍装帧设计仍有许多不足之处，主要反映在设计观念滞后和技术手段落后两个方面。

20 世纪 80 年代，商业化的浪潮促使市场出现了大量的书籍装帧设计作品（图 1-9），其中不乏平庸、媚俗之作，但正是在这种书籍装帧设计已达到充分发展的条件下，才使一部分设计师重新审视书籍装帧设计的任务和问题。

图 1-9

20 世纪 90 年代，我国一批书籍装帧设计师一方面虚心学习先辈的经验；一方面大胆更新观念，创造崭新的书籍设计理念。其中，设计师吕敬人提出了书籍装帧设计的形态学概念，为人们展现了全新的设计理念。他的设计作品温文儒雅，有着浓厚的传统韵味，同时体现着简约的现代风格，广受国内外读者的欢迎。（图 1-10）

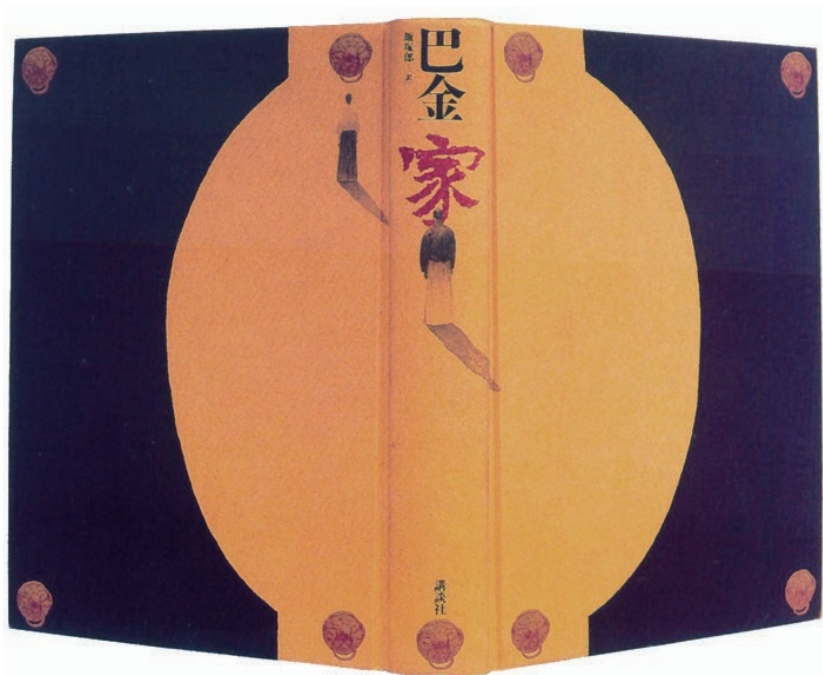

图 1-10

书籍装帧设计的目标有两个：一是用相应的文字与符号表达作者的思想；二是将书籍装帧设计的理念传达给他人。

从书籍装帧的历史可以看出，传统意义上的书籍装帧的主要任务是保护书籍，对书籍的美化受限于当时的伦理思想和审美标准。孙从添在《藏书纪要》中指出：“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。”

书籍装帧设计不能只顾书的表面，还要赋予书籍包含时空的全方位整体形态的贯穿和渗透，这是当今书籍装帧设计的基本要求。

现代书籍装帧设计的观念已极大地提升了书籍装帧设计的文化含量，充分地拓展了书籍装帧设计的空间。书籍装帧设计由单向性向多向性发展；书籍的功能发生了革命性的转化，即由单向性知识传递的平面结构向知识的横向、纵向、多方位的漫反射式的多元传播结构转化。（图 1-11）

图 1-11

一本书的装帧虽受制于书的内容，但绝非简单的外表包装。书籍装帧设计师应从书中充分了解作者的意图，挖掘深层的含义，寻觅主体旋律，铺垫节奏起伏，表达全书内涵的各类要素。（图 1-12）

图 1-12

严谨的文字排列、准确的图像选择、规矩的构成形式、到位的色彩配置、个性化的纸张运用、毫厘不差的制作工艺等，都是书籍装帧设计要考虑的重要因素。书籍装帧设计师张守义认为，书籍装帧设计师在与“作家同台演戏”。(图 1-13)

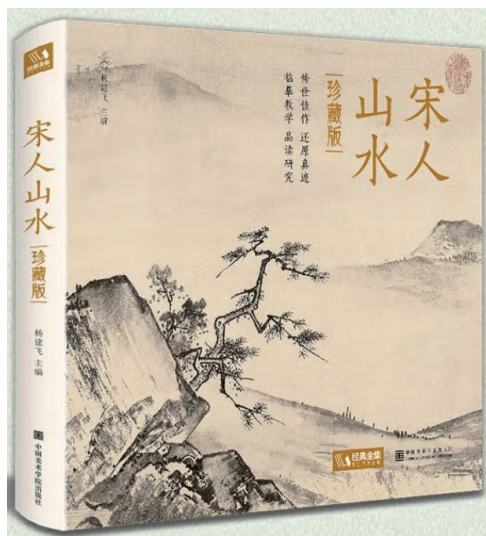

图 1-13

【实践训练】

1. 怎样理解中国古代的书籍装帧？你从中得到哪些启发？
2. 怎样理解现代书籍装帧设计是一系列有条理、有秩序的整体构建？
3. 举出你认为比较有特色的书籍装帧形式，并简述其特点。