

目录

CONTENTS

第一章 书籍设计概述

第一节 书籍设计的基本知识

- 一、书籍设计的概念
- 二、书籍设计的功能与广义应用
- 三、书籍作为形态学的基础认知

第二节 书籍设计的历史与发展

- 一、中国书籍设计的历史演进
- 二、国外书籍设计的历史演进
- 三、近现代书籍设计的发展

第二章 书籍设计及实训

第一节 训练一：书籍设计基础

- 一、课程概况
- 二、设计案例
- 三、知识点
- 四、设计程序
- 五、相关网站和信息链接

第二节 训练二：书籍装帧设计

- 一、装帧设计的概念
- 二、书籍外部组成部分的作用及设计
- 三、书籍内部组成部分的作用及设计
- 四、书籍的材料
- 五、书籍的外部形态建构——装订工艺
- 六、书籍设计的程序要素及基本原则

第三节 训练三：概念书籍设计

- 一、改变纸张形态的概念书籍
- 二、改变阅读方式的概念书籍
- 三、改变材料运用的概念书籍

第三章 优秀书籍设计作品赏析

- 一、优秀书籍设计作品赏析要点
- 二、国内外优秀书籍设计大师作品赏析

第一章 书籍设计概述

第一节 书籍设计的基本知识

第二节 书籍设计历史与发展

学习目标：

通过本章学习，了解书籍设计的基本理论和发展历程，对书籍设计有一个清晰的整体框架认识。

本章概述：

在漫长的历史发展中，中国书籍文化经历了上千年的变迁与发展，传统的印刷工艺技术为世人所瞩目，散发着无穷的东方魅力。在如今的信息化时代，中华书籍艺术依然绽放着神秘的色彩，并在传承优秀文化的同时，不断推陈出新，吸收各国文化之精华。

本章通过对书籍设计概念和功能的整理与阐述，从不同的时间和空间上来认识书籍设计界的审美标准变化及审美内涵；其次，对近现代中西方书籍文化的传承与发展进行详细地概述和对比，从不同角度对中西方书籍的设计特点进行分析，并总结出中外书籍作品所体现的各自“本土”文化内涵，以及从自身诠释艺术文化内涵中的精髓。此外，进一步促使读者从“整体”的设计观念出发，通过对其本土文化的深刻反思与理解，引发设计者对本土文化的重视与创新性的思考，带动与提高大众的审美意识与文化修养。

第一节 书籍设计的基本知识

本节主要介绍了书籍设计的基本概念，将书籍载体在历史演变过程中的形成和发展以及书籍形态、装帧、功能和运用都进行了详细地阐述与分析，进一步深入拓展我国书籍设计的相关内容，加深学习者对书籍设计的了解。

一、书籍设计的概念

人类在漫长的历史发展进程中，从掌握生存本能到成为文明时代的“艺术创造者”，都在不断地积累经验，聚集无数的智慧去了解自然、了解世界。然而，人类的大脑记忆是十分有限的，为了把人类文明与历代文化所总结的经验，以及研究自然原理和物质元素的本质保存于世，书写工具和书籍应运而生。

书籍作为一种大众的传媒工具，具有将近三千五百年的发展历史，有了书籍的存在，人们可以将自己的思想意识、自然知识、生活技能等很好的保留、记录与传播，人类的千年文明思想得以流传百世、永不消逝。另一方面，人类的后代可以根

据前人留下的书籍信息得到经验教训，并通过实践来完善更多的理论知识。

在历史的很长一段时间内，由于社会文化环境、经济条件、观念意识等诸多因素的制约，人们一直把书籍看作是一种只具有视觉上的审美体验的平面载体，单一的将一些图案和文字进行组合拼贴，忽略了对书籍设计的整体运筹，无法注入全方位的整体设计理念。日本著名书籍设计师杉浦康平曾说过：“我从20世纪60年代中期就已经着手于书籍整体设计，包括内文编排、文字、字体、字号、标题、目录、扉页、封面、函套、腰带到版权页的设计，并对所有用纸、材料进行选择，设定印刷装订工艺，进而连书籍的宣传品种也成为设计的对象。以上书籍设计概念的提出、实现和确立的过程，曾发生各种各样的冲突，以及理论上的、技术上的争执，不过最终还是被大家理解了。”[1] 长期以来所谓的‘装帧’只是封面设计的代名词，书籍设计者的思维模式也被局限在关于书籍的封面设计中，因此导致了許多书籍的设计和原作者的主观内容并不

相符。

随着时代的发展，大众审美意识的普遍提高，人们对赏析艺术的精神需求和心灵共鸣达到了一个新的层次，书籍设计不再仅限满足于表面的视觉盛宴，而是根据书籍信息内容传达所产生的理性思考与外在书籍造型形态的感性构想相结合。它是设计者在对设计对象进行准确地推敲与分析，对内容的整体把握，随之将自己的感性创意与作者的理性构建进行整理、策划，有条理、有秩序的创造出一座拥有文化和精神诉求的微型建筑——书籍。

书籍设计作为三位一体的整体设计概念，它包含了三个层面：装帧设计（Bookbinding）、编排设计（Typography）、编辑设计（Editorial design），这是一种较为全面的设计思维方式。它是指书籍设计者与作者深入探讨书的主题思想之后，依据书籍内容的精华，定位书籍整体的风格，再根据设计者独特的思维逻辑完成对文稿的版式编排和封面装帧的统一协调，最后根据实际情况去实施具体物化方案，并选择合适的制作材料和出版方式的整个过程。在这个过程中，设计者的思维和设计风格并不是绝对自由的，而是会受到主题精神的限制，但并非是文字的搬运工或纯粹的表面设计装饰。设计者的中心任务是从书籍中挖掘深层次的主题内涵以及想要传达的核心理念，运用准确恰当的书籍形态、严谨的文字编排、相应的图像选择、个性化的纸张运用与印刷工艺等去寻觅主旋律、统一节奏音律的起伏，最终达到书籍形态与信息内容、传达功能的完美二重奏。

书籍设计作为一门独立的艺术设计门类，在整个设计的过程中不仅是进行的一种对书籍的创造性行为和读者的情感化的审美体验，它还包括了与周边的环境与书籍营造出一种和谐共生的氛围，并折射出其所蕴含的深刻理念与哲学，以及创造性的人文精神，将每个人不同的思想境界与书的内涵语义通过“设计”这座桥梁嫁接起来，进行交流与互动。

完成一本书的设计，要准确把握对全书的视觉信息符号的使用，这无疑是一种秩序感的存在。在这个过程中里，书籍的整体形态设计不仅要准确传达

作者的思想语境，更要通过视觉的感知与触觉的体验，赋予读者一个全面的审美框架，使书籍的视觉符号、信息传达结构、材质工艺中均可捕捉到读者的兴趣点，与书进行有效地互动和心灵共鸣，以自己独特的方式去了解书中的信息和知识，从中得到阅读的愉悦和乐趣，在循规蹈矩的生活中得到一丝灵魂的释放。那种表面的华丽装饰和一成不变的统一固定排版的装帧，只能是传递信息的一个物品，一个毫无生机的媒介物。

现代书籍设计强调在一种人性化概念下，将艺术与工艺融合在一起的过程，环环相扣，每一个环节都不能单独进行表演。在现代化艺术领域的发展过程中，打造书籍的造型形态艺术，必须遵循其专业领域里所设定的原则和标准，如莱比锡“世界最美的书”的评选标准。

- (1) 形式与内容的统一，文字图像之间的和谐。
- (2) 书籍的物化之美，对质感与印刷水平的高标准。
- (3) 原创性，鼓励想象力与个性。
- (4) 注重历史的积累，体现文化传承。

它的标准强调内容与形式的高度统一，即完美实现书籍的整体艺术氛围。在重视读者的阅读体验和精神需求的全感官时代，设计者对书籍整体基调的确立，对信息内容的把握，对立体空间的经营，对纸张材料的选择，以及工艺技法的流程等系列具体物化的掌控，都是完美展现书籍之美的本质条件与基础。

二、书籍设计的功能与广泛应用

书籍之所以成为书籍的这一形态，主要是按照书籍这一概念要求设计的，书籍具有其他载体无法比拟的优势，它较轻便、保存持久、易于记载。书籍的呈现方式随着科技的发展，不断地完善与改变，与其他文字载体形式区分开来，具有文化传承、舆论导向、传播信息等功能。因此，书籍这一文字载体，无论是在经济领域、政治领域、文化领域还是社会学的其他领域等，都是不可替代的重要物质与精神载体。

第一节 书籍设计的基本知识

书籍是文化的传播载体，既可以方便人们阅读、查找信息与知识，也可以使人们在枯燥无味的生活增添一丝乐趣。书籍的形式较为丰富，有便于翻阅的简装本，又有细腻精美的精装本、珍藏本等。其制作工艺的不断演进与革新，将书籍的实用、审美与商业这三种功能形成统一的有机体。在其功能的演进过程中，由读者的阅读目的变为设计者的美学目的，再到社会学的叙事与传播的目的。书籍逐渐转到人类文明发展的本质需要，从兽骨、竹帛到纸，由纯粹的纸到虚拟三维空间，再到概念具体物化的产品，都无形中体现着一种自由的发生与发展。书籍不仅可以满足人们对知识、信息的需求，更能继续提供其符合人们审美的功能。将书籍的形态与内容二重奏，创造出一场场完美的视觉盛宴，书籍设计的发展将达到一个全新的艺术境界。

1. 书籍设计的实用功能

书籍设计的发展，至始至终都是围绕着其实用功能的需求。书籍作为人类丰富的精神和思想的载体，它记载、保留、传递着各个时期的经验知识和思想理念。随着时代的发展和需求，书籍设计起着对内容进行一个保护和收藏的作用，即使在当下电子读物广泛于世，书籍其独特的文化地位仍然日益提升。

在当代社会，人们对书籍设计的实用功能，要求更具人性化，并能满足其在传播知识、记录详细、翻阅方便、易于收获、完美收藏等各方面的实用功能。以上功能是书籍设计最重要的实用功能，同时也是最基本的功能。其根本原则就是最清晰、准确的保护和传达书籍的内容，忠于作者的心理历程和精神内涵，用言简意赅的视觉设计语言和视觉表现符号去表达和反映出其作品的精髓与灵魂。古往今来，书籍设计的发展历经了不少风风雨雨，但也深刻地见证了它的本质并不是艺术家感性的灵光一现或肆意发泄情感的艺术品，也不是为了追求其表面的精致奢华装饰。在人类文明的发展史中，书籍经历了最早的简册装，再到卷轴装、经折装、旋风装、蝴蝶装、包背装，最终发展到线装书形态，书籍的装帧、装订方式等，都随着人们日益增长的多样化

需求而悄然地改变着。但必须明确，书籍设计的艺术审美性是从属于书籍的功能性的。

中国文化博大精深，具有“取其精华，去其糟粕”的传统文化精神，在紧随时代精神步伐的同时，也保留着中华民族的传统文化，不断推陈出新，创造出新的书籍形态。

2. 书籍设计的审美功能

在繁杂的生活中，使人们将阅读活动视为一种审美的享受过程，是优秀的书籍设计者责无旁贷的责任，是对功能与形式统一结合的美好追求。随着社会的发展，已经不再是仅仅需要记录文字、传达信息的时代，人们更多的是对艺术审美的需求和精神领域的探索。

现代的书籍设计，承载信息、传递知识并不是最终目的，其设计的最终目的应是以人为本，服务于人，追求书籍全体验的人性化，人对书籍的需求是对审美、精神等层面的需求。设计者通过“有意味的形式”传递出一种审美的意蕴，使人在三维虚拟空间中感受到愉悦感，并潜移默化地植根于人们生活的方方面面。

无论是哪个时期的设计都要依据书稿内容的实际情况，对书籍进行一个整体协调、统一的设计过程。书籍设计的审美体现在两个方面：一是读者在翻阅书籍的过程中，在视觉呈现上展现其立体的动态之美，双手的习惯性行为使阅读成为一个具有动态的审美过程。另一方面，书籍设计的形式美还表现在书籍的形态设计上，如封面与版式，从平面视觉的层面去欣赏表现符号，它们的存在促使读者在无形之中建立一种阅读美的视觉审美享受。

不同时期的书籍风格都是不同的，每一本书籍都彰显着自己的独特魅力。随着当时社会环境、经济文化的制约，书籍设计的各类风格也是在特定历史环境的限制下所萌发生芽的。书籍设计，以书籍作为媒介，通过艺术形式传达信息、传播知识、表达情感等。书籍设计的整体艺术性是集中体现在书籍整体形态所呈现的审美形式感之上的。人们在阅读的过程中与书籍产生互动，体会情感的表达、精神的共鸣以及形式的美感。

3. 书籍设计的商业功能

“书籍设计就是以书籍的销售方式和读者为基础而进行的书籍设计活动。它也称综合设计，是关于书籍的性质、印制、销售等图书设计相关因素的协调和技术性规划的实现。”^①在书籍设计中，书籍作为人类精神生活中不可缺少的特殊商品，它不仅是传播知识、传递信息的文化载体，也是具有营销等商业功能的物品。

在书籍设计中，优秀的书籍最终呈现的状态是要被大众所接受，从形态到内容对书籍进行深层次全方位的理解与体验。因此，书籍在设计的过程中，对其商业功能地研究和分析是至关重要的。书籍设计不仅要注重其自身的内涵与质量，讲究气韵生动的统一结构，更要迎合在现实生活中的商业市场对书籍的需求，进一步地实现作者对书籍内容的深思与构想，再决定整体的框架结构和设计定位。

在商业功能的影响下，书籍设计的过程呈现出规范化、系统化、统一化的特点。首先，出版社会通过对市场的调查、分析、研究与实践预测等，掌握普遍大众的阅读心理、习惯，以及合理定位书籍的市场需求。其次，在规范化的过程中，对书籍的表现形式、装订方式、材料选择等一系列整体装帧设计的前提，就是要注重对书籍内容的准确理解、对定位风格的合理选择，以及与读者的精神交流、互动。针对不同的阅读群体，给书籍确定一个标准合理的市场范围。书籍的装帧设计与定位是根据选题的需要，并且要符合普遍大众审美的口味去确定和把握。因此，书籍是更加具有时代感和人性化概念的显现。

书籍作为一种特殊的文化产品，其进入市场的最终目的也在于实现它的商业价值。书籍在出版之后被安排到各类书店进行销售，书店运用自身系统化、整体化以及个性化的展示方式去进一步烘托书籍的独特形式之美，营造出一种强烈的视觉冲击效果，去吸引读者的眼球，获取读者对书籍的兴趣及

渴求。现代中国书籍形态也逐渐呈现出了多元化的趋势，各种概念书籍的产生获得了越来越多年轻读者的青睐。

综上所述，书籍设计的三种功能缺一不可，相互影响、相互制约，促使书籍呈现出其蕴含的本质特征和独有魅力。

三、书籍作为形态学的基础认知

1. 书籍形态的概念

所谓形态，形，则为造型；态，即是神态，书籍的形态设计是遵循着一定的设计标准和原则，按照一定的秩序为读者创造一种“五感”之美的阅读体验。“五感”一词的提出源自日本书籍设计大师杉浦康平先生，其所蕴含的真正含义是在书籍设计的过程中，需要深入研究人类的五种感觉，如读者的视觉、听觉、触觉、嗅觉和味觉的感知。我国书籍设计专业的权威专家吕敬人先生进一步发展并阐述了这一理论，“书籍设计应该具有与文本内容相对应的价值，书应成为读者与之共鸣的精神栖息地，这就是做书的目的。一本设计理想的书应体现和谐对比之美。和谐，为读者创造精神需求的空间；对比，则是营造视觉、触觉、听觉、嗅觉、味觉五感之阅读愉悦的舞台；好书令人爱不释手。读来有趣，受之有益。”^②

在日常生活中，人们对于信息的接收大都来源于视觉系统，通过对固有事物的形态轮廓识别和分析，对所得的信息进行处理，总结得出一个通过自我意识所归纳出的实际物质概念。书籍本身即是一个完整的六面体结构，是盛纳知识的容器，其形态是长、宽、高的长方体，很容易辨识。随着现代化的发展，大众普遍文化程度的提高，书籍设计师在六面体结构上通过变形、分割、增加乃至进行细节微小变化等各种异形方式，对书籍的形态进行多角度的立体思维尝试，给读者提供了更人性化、多样化的阅读和情感体验。

^① 葛鸿雁. 书籍设计概论 [M]. 杭州: 浙江摄影出版社, 2007.

^② 吕敬人. 书籍设计基础 [M]. 石家庄: 河北美术出版社, 2002: 107.

第一节 书籍设计的基本知识

当今，书籍形态的塑造也面临着更新观念形式的拓展，从其对功能的需要到对美感的强烈追求，书籍设计在具备基础的阅读功能后，仍必须满足人们日益提高的审美需求。现代书籍设计，将其创意新颖的造型形态、和谐之美的整体性设计与精良考究的制作工艺等统一结合，在其形态造型上充分展现书籍的魅力，激发读者的兴趣。设计者通过对物体的表面形态、色彩、肌理等元素的仔细斟酌和严密分析，与著作者、编辑者、出版者、印刷装订者共同完成对书籍设计形态的追求与创造，使其外形美和内在美完美统一，产生形神兼备、默契交融的艺术魅力。

2. 书籍形态的分类

(1) 按照性质分类

依照国家图书馆出版社出版的第五版中国图书馆分类法，简称《中国法》。其中分类包括：

①马克思主义、列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论

②哲学、宗教类

③社会科学总类

④政治、法律类

⑤军事类

⑥经济类

⑦文化、科学、教育、体育类

⑧语言、文字类

⑨文学类

⑩艺术类

⑪历史、地理

⑫自然科学总论

⑬数理、科学和化学

⑭天文学、地球科学

⑮生物科学

⑯医药、卫生

⑰农业科学

⑱工业技术

⑲交通运输

⑳航空、航天

㉑环境科学、安全科学

㉒ 综合性图书

图 1-1-1 自然科学类

图 1-1-2 漫画类

(2) 按照材质分类

自古以来，世界各地就有开发与运用不同的天然材料、人工材料或合成材料来集结成书，大约有以下几种。

①洞穴壁画类

②结绳记事类

③龟甲兽骨类(图 1-1-4)

④牛羊兽皮类

⑤砖石雕砌类

⑥竹筒树皮类(图 1-1-3)

⑦帛箔丝绸类

⑧人工纸类(图 1-1-5)

⑨机械纸类

⑩化工合成纸类

⑪金属类

⑫塑胶类等

图 1-1-3 树皮类

图 1-1-4 龟甲兽骨类

(a)

(b)

图 1-1-5 人工纸类

(3) 按照装帧形态分类

书籍装帧方式的发展使得书籍形态空间不仅更具人性化，而且彰显出一场场视觉盛宴。传统古籍中的折叠、卷曲、线装等从材料到装帧方式，都在书籍形态的进程中，成为书籍外形空间的视觉再创造。其装帧形态种类如下。

① 卷轴装(图 1-1-6)。卷轴装盛行于隋唐时期，

它承袭了卷束成册的样式，是由简策卷成一束的装订形式演变而成。从装帧形式上看，卷轴装一般由卷、轴、飘、带四部分组成。从材料上看，卷轴装的书有帛书和纸书两种。将长条帛书或是纸书，从尾部向前卷起，形成长卷形式，末端粘连一根轴，通常是一根着生漆的细木棒，另外也有采用比较珍贵的材料，如象牙、玉、珊瑚等。卷首、卷尾一般

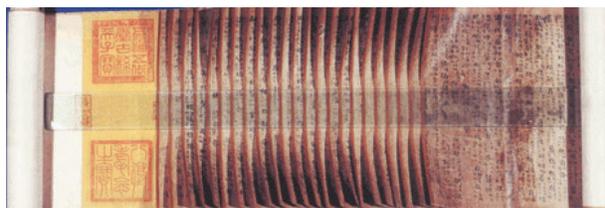
第一节 书籍设计的基本知识

都会粘接一张叫做“飘”的纸或丝织品装裱，其质地坚韧，起保护作用。飘头再系上丝带用来缚扎；其丝带的末端穿一个竹签，捆成卷轴后固定丝带。阅读卷轴时，将长卷慢慢打开；阅读结束后，将书卷随轴卷起，用卷首的丝带捆绑，既可以起到固定书轴的作用，又可以起到装饰作用。卷轴装在现代虽然已经不是书籍装帧的主流形式，但卷轴装依然沿用于今天，它使书籍可以悬挂于墙上阅读，其工艺和形式运用到许多的中国字画装裱上。

②旋风装(图1-1-7)。随着印刷技术的进步，大量的印本增加，人们极其重视在阅读过程中对翻阅方式的简便性程度，旋风装应运而生。其装订形式是从卷轴装向册页装过渡的一个阶段。旋风装的外部形式跟卷轴装区别不大，需要卷起来存放。旋风装内装书页，按照先后顺序依次粘在同一张带有卷轴的整纸上。在翻阅的过程中，页面依次叠起，犹如旋风吹过一般，故称“旋风装”。旋风装保留了卷轴装的形态，只有在展卷阅读时才可以看到不同之处。

(a)

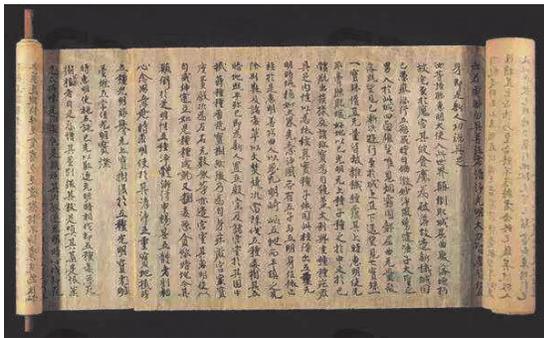

(b)

图 1-1-7 旋风装

(a)

(b)

图 1-1-6 卷轴装

③梵夹装。隋唐时期，由于宗教盛行，大量的佛教典籍从印度流传到中国。“贝叶经”是古印度的佛教经典采用的一种装帧形式，是将经文抄写或刻在经过加工的贝叶上，贝叶是印度一种贝多树叶的简称；然后在若干贝叶中间打孔，由绳子穿过孔洞，最后串成一束，上下垫上板片，再用绳子捆绑即可，称之为“贝叶经”。因为是梵文书写，又有夹板在上下两端，因此中国人称之为“梵夹装”。

“梵夹装”是古代书籍形态由卷轴过渡为册页的重要装帧形式之一，它比卷轴装阅读方便，在今天仍有许多佛经书采用梵夹装的形式。不过，梵夹装容易损坏，影响阅读，因此人们仍需要在书籍形式发展的过程中不断探索和改良。

④经折装。“经折装”出现在晚唐时期。开始用于佛教经书，佛教子弟为方便阅读，将卷轴装中的一副长卷书，沿着文字版面的中间间隔，一反一

正的折叠起来，形成长方形的一叠；再前后各粘裱上厚纸板，这种形式就称为“经折装”。这种装帧形式的发展与呈现，完全不同于卷轴装形式，类似于后来的书籍形态。与卷轴装相比较，经折装有了很大的进步，其实用、美观和翻阅方式的独特，更便于人们进行阅读。

经折装的出现，彰显着我国书籍装帧形态史上一次伟大的进步，是历史性的里程碑。它改变了之前只能使用卷轴阅读的方式，使人们从单一的阅读模式变成了有选择性的阅读，极大地提高了阅读效率，加快了人类文化传播的脚步。

(c)

图 1-1-9 经折装

⑤蝴蝶装(图 1-1-10)。随着印刷技术的改进，书籍由过去的手抄逐渐被印刷所替代。到了宋代文学时期，知识氛围浓厚，社会对书籍需求量逐渐增加，这就对书籍的发展有了更强烈的要求。“蝴蝶装”就是这一时期最主要的装帧形式，标志着中国古代书籍装帧逐步走向成熟阶段。

“蝴蝶装”，将印好的一张书页，沿着中缝处，字对字向内对折。集数页为一叠，排好顺序，以订口一方为准，逐页用糨糊粘连在一起。再在一张硬质裹背纸上，粘于订口集中的一边作为书脊。再将上、下、左三边切齐即可。由于在翻阅书籍的过程中，像蝴蝶展翅，因此称为“蝴蝶装”。

蝴蝶装打破了中国传统装帧形式的束缚，其翻阅方式已经和册页书籍基本相同。蝴蝶装避免了经折装容易在折痕处断裂的现象，但蝴蝶装也有其缺陷，在阅读的过程中，读者在翻阅时偶尔会发现，在看完一面翻页之后，遇到了两个空白面的问题，从而影响读者的阅读情绪和阅读的连贯性。

⑥包背装(图 1-1-11)。包背装克服了蝴蝶装的一些缺点。它在对折书页时字面朝外，以折叠的中线作为书口，背面相对折叠。所有折好的书页叠在一起，积页成册，再用浆糊粘连或用纸捻穿订固定。外表粘裱一张较硬的纸作为封面和封底。这种装帧形式源于包裹书背，因此称其为“包背装”。

包背装在翻阅方式上，避免了遇到空白页影响阅读连续性的弊病，并且增强了阅读的功能性，使书籍更牢固耐用。

图 1-1-8 梵夹装

(a)

(b)

第一节 书籍设计的基本知识

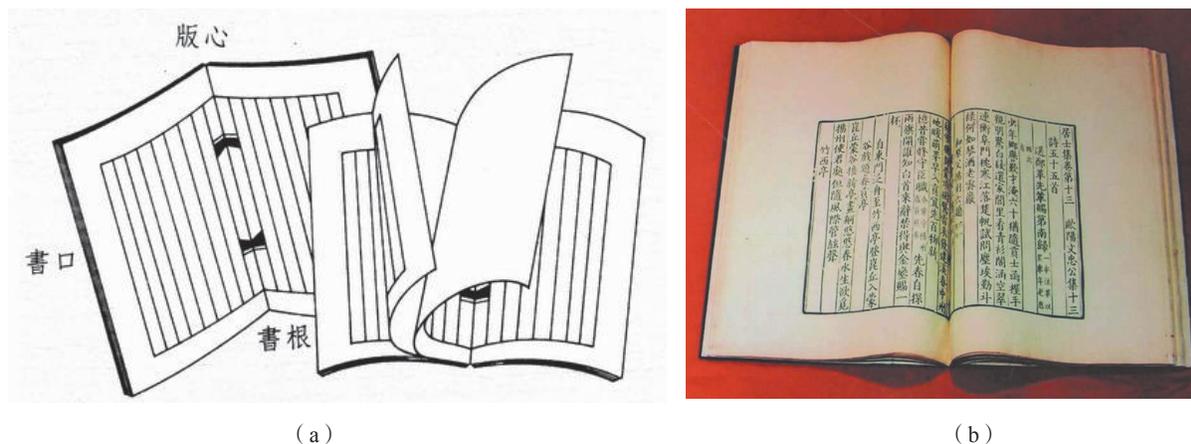

图 1-1-10 蝴蝶装

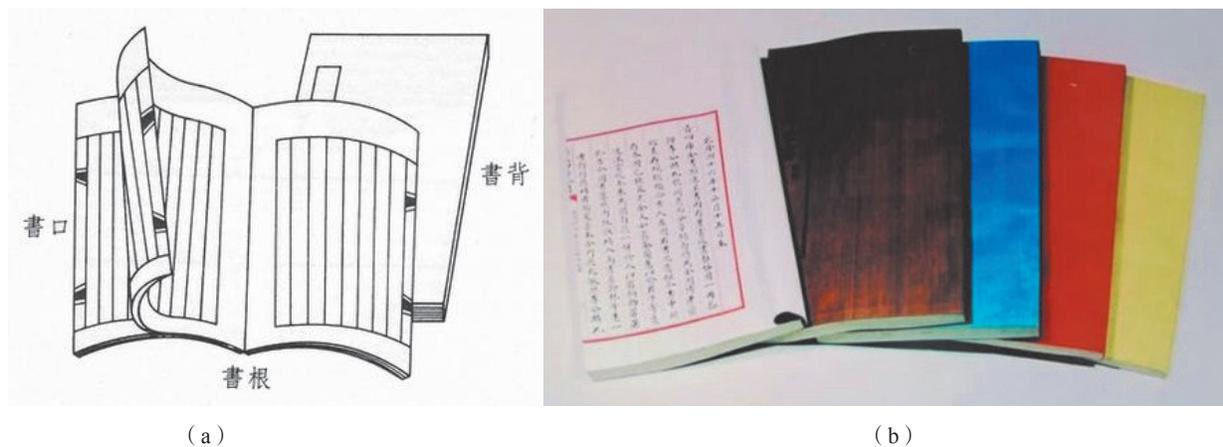

图 1-1-11 包背装

⑦线装(图 1-1-12)。“线装书”始于明末盛于清,线装书是中国古代书籍装帧形态最主要的一种形式,它与包背装书籍内页的装帧方法一样,但线装书在装订形式上不同于包背装,它采用线订的形式,不再用整张纸将书进行包裹,护封由两张纸分别贴在封面和封底,不包书脊、锁线外露,用刀将上下及书脊切齐,再打孔穿线,订成一册。线装书通常用四眼订法,也有用六针眼和八针眼,有的较讲究的珍善本,会在上下角用绶绢包角。

线装书的结构为封面、护页、书名页、序、目

录、正文、附录、跋或后记,与现代书籍的一般次序基本相似。线装书的优点在于其较为牢固,不易破碎、散乱,便于读者进行翻阅;其次,因为它的封面较柔软,只能将其平放,不能直立放置或携带外出,因此线装书通常会在外面加函套来盛装和保护书籍,而函套的材料一般为硬纸板或木材等,制成纸盒、纸板、木盒等形式。

线装书的装订形式出现后,一直延续至今。它是中国传统装订技术史上最为先进的形式,形成了具有我国民族特色的装帧特征。

(a)

(b)

(c)

图 1-1-12 线装^①

^① 图 1-1-11 至 1-1-12, 图片来源: 新浪微博, 网络素材库。

▶▶ 第二节 书籍设计的历史与发展

本节介绍了中西方书籍设计的历史发展，如中国的甲骨、青铜、简策、版牍等形式，以及纸和印刷机的产生与发明；通过介绍西方的泥板书、蜡板书、羊皮纸等知识供课程学习者深入了解。并对近现代中西方书籍设计的设计风格、发展进行了阐述、分析与对比，加深学习者对书籍设计领域的了解。

龟甲和龟骨。

一、中国书籍设计的历史演进

我国书籍设计的起源，可以追溯至人类开始使用符号、文字、图形等，这是人类早期记录和传达信息内容和思想情感的媒介。人们在岩石、山洞、兽骨、兽皮、甲壳、青铜、陶器、植物皮叶等物体上进行记载事件和经验知识。这些载体成为了现代意义上的书籍形式的雏形，拥有保存与传达信息和思想的基本功能，传播着人类文明，是中国书籍设计艺术的开端。

在远古时期，文字产生之前，人类是通过语言来表达思想和传播知识的。但随着历史的发展变化和人类不断变化的需求，为了将知识和经验更好地保存和流传下来，就产生了结绳记事和契刻记事。结绳记事，就是在绳索上打不同的结来记载某个事件、知识等。契刻记事就是在木片上刻痕来传递信息、交流思想等。这些记事的符号为以后的文字产生奠定了强有力的基础，也可以说是文字的起源。

1. 甲骨形式（图1-2-1）

甲骨文是我国现存及发现最早的文字形式，是用刀刻在龟甲和兽骨之上。公元前16世纪至前11世纪的商代，统治者将文字视为神的文字，在狩猎、征战等大型活动之前，使用甲骨占卜，祈求神灵的庇佑或预测未来，事后便会将占卜的结果刻在龟甲和兽骨上。迄今为止，我国最早发现作为文字载体的材质，是在河南“殷墟”出土的大量刻有文字的

图 1-2-1 甲骨形式

2. 青铜形式

在甲骨文盛行的商周时期，刻了铭文的青铜器也可以被看作为书籍的一种特殊形态。青铜器上刻有的铭文，也称为“金文”“钟鼎文”，如图1-2-3所示，一般用于祭祀、战争、典礼等大型活动，这些活动都被记录在青铜器的内壁或腹底，从而形成完整的文字记录，可以很好地进行保存和流传。钟鼎文的排列在甲骨文的排列基础上更加完善，文字间的行距更符合阅读习惯与规范，整体篇章布局典

雅大气。

在清道光年间于陕西省岐山县周原出土的“毛公鼎”，是一件宗庙祭祀的器具，它的内壁铸有铭文 32 行，总计 499 字。鼎铭记录了关于周宣王的告诫，是一部较为完整的史册。

3. 简策形式 (图1-2-2)

现今，被普遍认同的中国书籍形式是从西周时期的简策开始的。简册是以竹为材质的书，把竹子加工成统一规格的竹签，再放置在火上烘烤，其目的是为了蒸发竹子中的水分，防止日久虫蛀或是变形，能更好的保存。在一根根长条形的竹签上写字，这根竹签就叫做“简”。把许多的简编连起来就是“策”。简的长度有三尺、尺半和一尺三种。编简成策的方法就是上下各一道绳将“简”以此编连，再用绳子的一端将“简”扎成一束，就成为一策书。

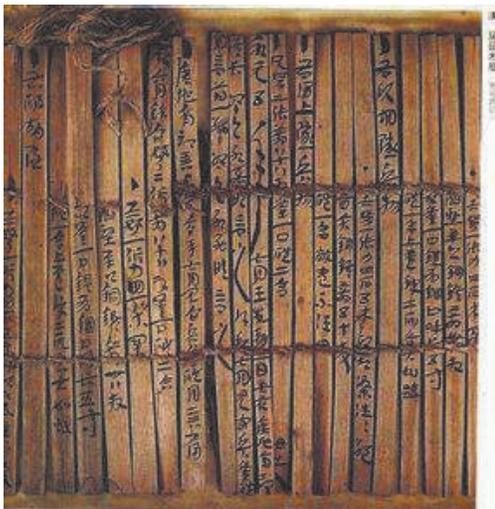
到汉代时期，简策已经十分成熟与规范。作为书写材料，单片的简不能容纳许多文字，因此一篇稍长的文章或者一部著作必须分写到几束简策上。在一策里，先有两根空白的“简”，称为“赘简”，其目的是保护里面的简，相当于现在的护页。赘简的背面一般都书写书名或者篇名。策中最后的一根简称为“末简”，也称“尾简”。

简策中的“赘简”和“末简”可以称之为最早的版式设计，至今影响着现代书籍艺术的发展，对

中国的书籍文化起到了至关重要的推动作用和深远的影响。

(a)

(b)

图 1-2-2 简策形式

图 1-2-3 青铜形式

图 1-2-4 西汉时期版牍

4. 版牍形式

版牍是以木为材质，古人把树木锯成一段一段，剖成薄板括平，形成二尺、一尺五、一尺等不同长度的规格，上面可以记录文字，但不超过百字。记录在木牍上的文字可以称为“方”或“版”，故后人称之为“方版”或“版牍”，如图 1-2-4 所示。西汉时期的版牍与简策不同，版牍面积大，因此常用于地图、公文、书信等题材，地图也可以称为“版图”。

由于简策和版牍有分量重、占据空间、使用不便等缺点，竹木材质也难以长久时间保存，因此逐渐被一种更轻便、易保存的书籍形态——帛所替代。

5. 帛书形式（图 1-2-5 至图 1-2-6）

《墨子》中提到过“书于竹帛”，以帛作为书写材料的记载。帛是丝织品的总称，其质地柔软轻薄、易携带、书写方便、字迹清晰，具有简策和版牍无法替代的优点；其尺寸长度可以根据文字的多少裁成一段，或卷成一束，称为“一卷”，由此形成了卷轴的形式。

帛造价昂贵，不利于广泛使用。在楚汉时期，只有贵族可以使用，只抄写那些较为重要的书籍。帛书作为卷轴书的初期形式，帛书的卷轴形式和发明纸后的卷轴装书籍同时存在了很长一段时间。但随着社会、经济、文化的发展，纸的出现大大冲击了简牍书和帛书。

随着纸和印刷的发明，很大程度上影响了人们对书籍的形式追求，使其变得更加合理化、人性化，形成了卷轴装、经折装、旋风装、蝴蝶装、包背装和线装等多种形态，这种书籍的演变过程也见证了中国人民的伟大智慧。

综上所述，我们可以清楚地了解到，我国书籍设计主要经过了这样一个大概的发展变化：兽骨——青铜——竹木——丝帛——纸。在每一个特定时期，人们由于当时历史环境的限制，对书籍设计的物质载体的选择也是大大不同，但也清晰地向我们展现了古人的智慧，为我们如今的便捷生活奠定了强有力的基础。

图 1-2-5 帛书《易传》

图 1-2-6 马王堆出土帛书

图 1-2-7 古代造纸流程图^①

6. 纸与印刷术

中国古代著名的四大发明中，造纸术和印刷术的出现对书籍发展起着至关重要的作用。东汉时期的蔡伦总结了各种造纸经验，于公元 105 年发明了造纸术。

图 1-2-8 汉代造纸流程图

由于纸的制造原料充裕，其成本也较为低廉，为纸大量的生产和使用创造了条件。到了东晋末年，纸的普遍使用已经基本上取代了简策、版牍和帛书，成为了举国上下正规的书写材料。随着纸的不断改良，其越来越低廉的价格以及携带轻便，使图书传

抄的做法在当时的环境下十分盛行。但由于条件的限制，手抄极易出现抄错、抄漏等现象，而且浪费时间和人力，使文化传播的效率极为低下。当时石碑也是同样被用来承载文字，这些都为之后印刷术的产生创造了有利的前提条件。

在石碑上，用纸直接上墨拓印的方法，为雕版印刷的出现指明了方向。雕版印刷以及之后的活字印刷大大促进了中国书籍的发展以及文化的传播。印刷术省时省力，大大方便了人们的文化生活，并且有效地提高了书籍的质量，增加了书籍的产量。

二、国外书籍设计的历史演进

国外书籍设计的起源和发展同样有着悠久的历史。楔形文字，是人类文字中最早达到成熟水平的文字，也叫钉头字。它发源于人类最早的文明之地——美索不达米亚平原。公元前 3200 年，居住在两河流域南部的苏美尔人创造出了楔形文字，传至阿卡德、巴比伦、亚述各时代。在文字产生 1000 年后，才促进了书籍的出现与发展。国外书籍的装帧设计的原始形态大概从公元前 2500 年前后开始算起，纸张作为主要载体之前，古代埃及人把文字刻在石碑上，称之为“石碑书”，还有苏美尔人的“泥板书”，罗马人的“蜡板书”，印度、缅甸的“贝叶书”和欧洲产生的“羊皮纸册籍”。

15 世纪前后的欧洲，由于社会经济、文化的

^①图 1-2-1 至 1-2-7，图片来源：新浪微博，网络素材库。

第二节 书籍设计的历史与发展

迅猛发展，手抄本已经无法满足人们日益增长的物质文化需求。随着中国印刷术的发明和传播，欧洲的印刷术也有了快速的发展。德国的古登堡发明的金属活字印刷术迅速地推动了西方科学和社会的进步，对西方书籍设计的发展起到了至关重要的作用。

1. 纸莎草纸卷轴（图1-2-9至图1-2-10）

距今约 5000 年，埃及人发明了象形文字之后，用修剪过的芦苇笔将文字写在尼罗河流域湿地盛产的莎草茎制成的纸莎草纸上，悬挂或卷起来，形成书卷。书卷在木头或者象牙棒上平均六七米长，最长能够达到 45 米左右，这也是目前最权威的关于书籍最古老形态之一的认定。“莎草纸”并不是现今概念中的“纸”，它是对纸莎草这种植物做一定

处理后而做成的书写载体，类似于我国古代的竹简。在随后的发展中，这种书籍形式在实用价值上战胜了古巴比伦的泥版等其他材料，广为流传，被大众所接受，是古希腊古罗马历史学家的基本工具，古希腊文明正是通过莎草纸书卷得以传播和发展。但由于纸莎草纸未经化学处理，因此存有会被潮虫啃噬，不宜长期保存的弊端。

2. 泥板书（图1-2-11）

苏美尔人创造了楔形文字之后，被古巴比伦人和亚述人所发展，他们把文字刻在泥板上，待泥板干燥后放置在火上烧制，最后形成了坚硬的字板。由于泥板不能装订，所以书都是像泥瓦一样散着的。

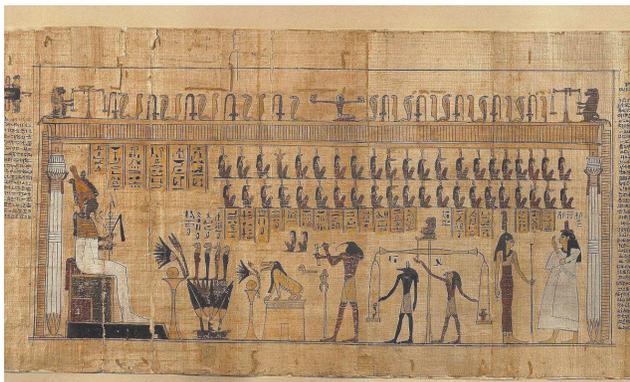

图 1-2-9 《死者之书》纸莎草纸版

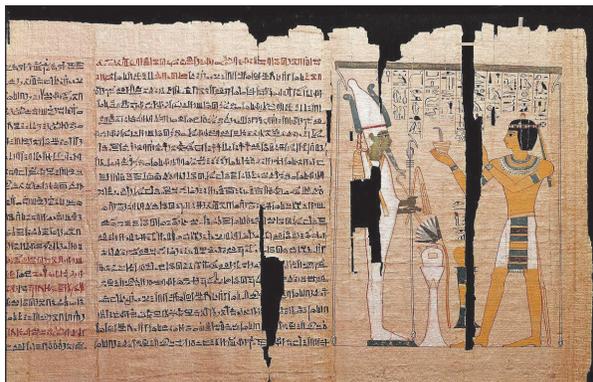

图 1-2-10 《记录盗墓者的审判》纸莎草纸版

(a)

(b)

图 1-2-11 泥板书

3. 蜡板书

公元前 2000 多年, 古代罗马人发明了蜡板书。蜡板书就是在书本大小的薄木板中间, 将其表面的中间部分掏空, 把融化的黄黑色的蜡注入其内, 在蜡未完全硬化之时用来刻写文字。再将刻写后的蜡板打孔, 在板上的一侧上下各有一个小孔, 通过小孔穿线将多块木板系牢, 即制成蜡板书, 如图 1-2-12 所示。为避免磨损字迹, 蜡板书的第一块木板和最后一块木板不填充蜡。蜡木板可以重复使用, 只须将蜡木板烤热, 蜡变软即可。古罗马时期, 蜡板书也用来制成某些永久性文献。

4. 贝叶书

贝叶是贝多罗树的叶子, 缅甸、印度人用贝多罗树的叶子(即贝叶)刻写成的书, 就称为“贝叶书”。其制作方法就是在刻好的贝叶上涂上煤油, 字迹即可显现出来, 最后用细绳串连刻好的贝叶即成, 如图 1-2-13 所示。要注意在刻写字迹时, 必须用特制的铁笔用力并且均匀地刻写, 装订时, 要磨光书边, 然后用两片薄木板夹住贝叶当作封面和封底。

在古时候, 人们习惯于将圣人的光荣事迹及思想觉悟用铁笔记录在象征光明的贝多罗树叶上; 佛教徒也将最圣洁地经文刻写在贝多罗树叶上, 后来人们将这种刻写在贝多罗叶上的文字装订成册, 就称为“贝叶书”。传说贝叶书虽经千年, 其文字仍清晰如初, 所记载的智慧与思想流传百世, 生生不息。

5. 羊皮纸 (图1-2-15)

由于之前纸莎草纸质地松脆, 不易折叠, 不利于保存的缺陷, 所以在中世纪被柔软平滑的羊皮纸书所代替。

在公元前 2 世纪, 帕加马开始发展羊皮纸产业。羊皮纸呈半透明状, 是将山羊、绵羊的皮通过浸泡、软化、打磨等工艺程序制作而成。羊皮纸有着其特有的优越性, 它的纸薄且结实, 经久耐磨, 书写方便, 而且可以任意切割、折叠等, 不怕碎裂。

羊皮纸的出现, 给欧洲的书籍形式带来了巨大的发展与进步。羊皮纸的制作工艺程序稍显复杂,

因而其成本相对较高, 价格也较昂贵。人们出于对经济方面的考虑, 不断试验与改善, 最终使羊皮纸可循环利用, 只要将其纸上原有的文字刮掉, 又可重新书写。

图 1-2-12 蜡板书

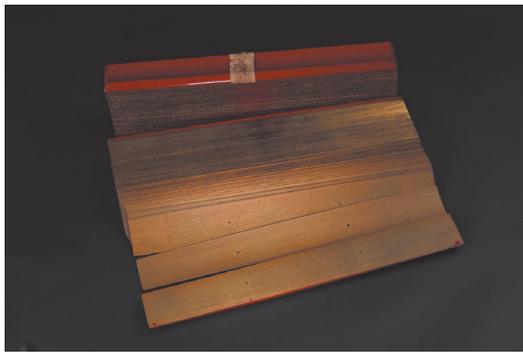

图 1-2-13 贝叶经

羊皮纸有卷轴和册籍两种形式。由于之前阅读卷轴时, 必须双手同时进行, 大大造成了人们在阅读过程中的不便, 从而促进了册籍形式的产生。羊皮纸册籍就是用线将许多页羊皮纸装订成册的形式, 改变了之前保存与阅读困难的情况, 可以很好地进行查阅、携带与收藏。在公元 3 世纪至 4 世纪时, 册籍的形式得到普及, 但卷轴的形式并没有完全消失, 这两种书籍形态共存了将近两三个世纪。

在当时的欧洲, 中国的造纸术还未流传, 人们主要运用昂贵的羊皮纸进行各种手工书写和绘制宗教书籍。因此, 手工绘制的书籍是十分贵重的东西, 具有很高的艺术价值, 只有少数的贵族统治阶级才能享用。这个时期产生了大量精美的手抄本图

第二节 书籍设计的历史与发展

书，在羊皮纸上运用金色或红色等绘出各种图案与风景，插图色彩艳丽，具有强烈的装饰性，每一页都被视为一件独立的艺术品。

6. 欧洲印刷术

公元 1445 年，由于经济和文化的迅速发展，手抄本已经无法满足当时欧洲人的社会需求，在中国发明的雕版印刷术和活字印刷术的传播和影响下，德国人约翰内斯·古登堡发明了铅活字印刷术。他的印刷术奠定了欧洲现代文明发展的基石，推动了西方科学文化的发展。

古登堡发明的活字印刷术，使欧洲书籍有了质的飞跃。与前期的手抄本书籍相比，虽然书籍形式

千篇一律，但在字体和正文版式设计方面，较手抄本更整齐、精确，版面的整体性特点十分明显。这一技术立即盛行于欧洲，得到了广泛运用。古登堡发明的印刷术大大提高了书籍制造的速度和质量，使图书数量大大增加，其书本内容也不再仅仅限于教堂和修道院。

在古登堡印制书籍的一生中，最重要的里程碑就是在 1455 年印制的《圣经》，这是《圣经》第一次以印刷的方式呈现在世人面前。42 行本的《圣经》是西方现存的第一步完整的书籍，文字分两栏编排，版式工整，文字与插图并存，每一页都十分精致，增添了一定的趣味性，如图 1-2-17 所示。

图 1-2-14 《圣经十戒》羊皮纸文稿

图 1-2-15 羊皮纸文稿

(a) (b)
图 1-2-16 《圣经》羊皮纸手抄本

图 1-2-17 四十二行本《圣经》^①

^① 图 1-2-8 至 1-2-17，图片来源：新浪微博，网络素材库。

三、近现代书籍设计的发展

1. 近现代中国书籍设计的发展

近代中国，是整个社会文化与思维意识变革的历史阶段。中国近代书籍设计起源于清末民初，当时受到西方文化与科技发展的传播与影响，从西学东渐到对中国传统的反思，从新文化运动到信息革命，使中国的书籍设计逐渐发生了巨大的变化。特别是“五四”运动和新文化运动的展开，给文学的发展指明了新方向，也推动了新美术的发展，大大促进了中国现代书籍设计的产生，也为今后中国现代书籍设计艺术开拓了更广阔的道路。

民国初年，书籍设计呈现出新旧交替的新局面。随着西方先进的金属凸版印刷技术和石印技术传入我国，我国的书籍设计形式渐渐脱离传统的线装形式，开始趋向于现代的铅印平装本，书籍从原来竖版的排列变成了横版，从线装变成了胶装。大量的书刊采用了“中西合璧”的出版形式，在采用传统线装书形式的同时，还用花边对封面进行装饰，这是一个质的飞跃。随着新文化的传播，中国的书籍设计开始出现了新的面貌，逐渐转变为具有现代特征的形式。

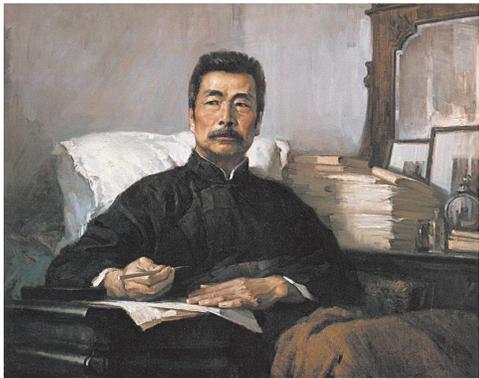

图 1-2-18 鲁迅先生

1919年，“五四”运动时期，新文化运动蓬勃开展，出现了很多新文学团体，新式书籍大量出现，书籍设计艺术打破了旧的传统，开始得到不少文学家、艺术家和出版家的重视和社会的认可。其中鲁迅先生的领航者地位不可动摇，他不仅是伟大文学家、思想家，也是我国现代书籍设计艺术的开拓者和倡导者，他提出对书籍设计的三个基本要求：天

地要阔、插图要精、纸张要好。他为书籍设计艺术的发展做出了巨大的贡献，推动了我国文化事业的大发展、大繁荣。

鲁迅先生认为书籍的封面设计是一门独立的绘画艺术，他特别重视对国内外书籍设计的研究，并且亲自付诸实践。他倡导“洋为中用”“拿来主义”等，提倡既要学习西方先进的设计理念和设计形式，又要保留我国传统特色，不忘本。他对书籍设计提出了一些具体的改革：首先，他认为一本书是一个完美的整体，书籍的版面要蕴含设计的理念，不能将版式排得过满过挤，不留一点空间；书的结构、层次，以及整体效果应该充满韵味，有独特的节奏之美。鲁迅先生的一生中，创作了无数的经典书刊，其中数十本都是他亲自进行封面设计，他的设计充分展现了时代感和民族性的融会贯通，朴素却精致。

鲁迅先生亲自主导完成了《呐喊》《引玉集》《奔流》《凯绥·珂勒惠支版画选集》等书籍封面、扉页及主体版式设计。其中《呐喊》是鲁迅先生最优秀的设计之一，在封面上运用了暗红的底色，与黑方块形成强烈的颜色对比，红色象征着斗争精神和对光明的渴求，如图 1-2-19 所示。书的名字像利刃一般充满力量，三个“口”字十分刻意明显地展现在眼前，非常突出，像是拥有着齐声呐喊般的气魄。其形式简洁，视觉效果强烈的冲击着眼球，展现着“少即是多”的设计理念，如千军万马般有力地突出了自我的思想觉悟以及作品的内在精神气质。

图 1-2-19 《呐喊》鲁迅

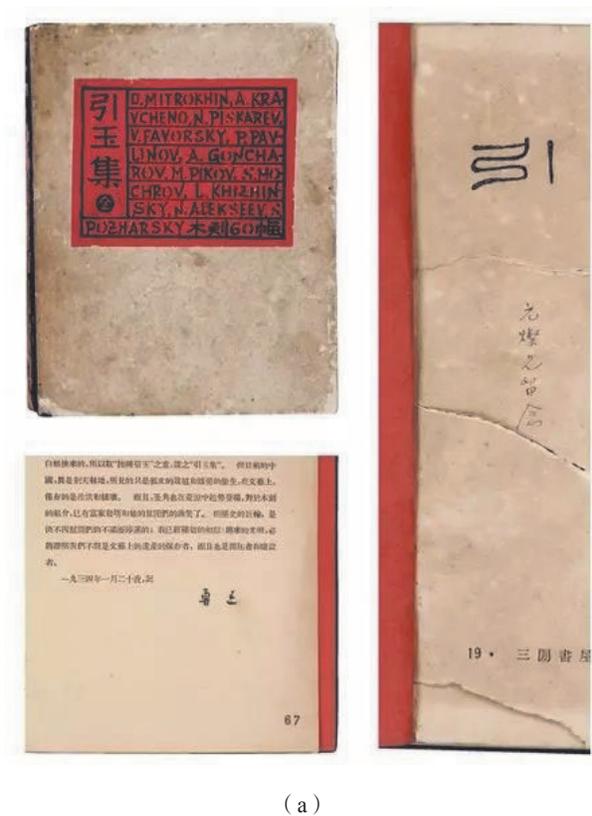
第二节 书籍设计的历史与发展

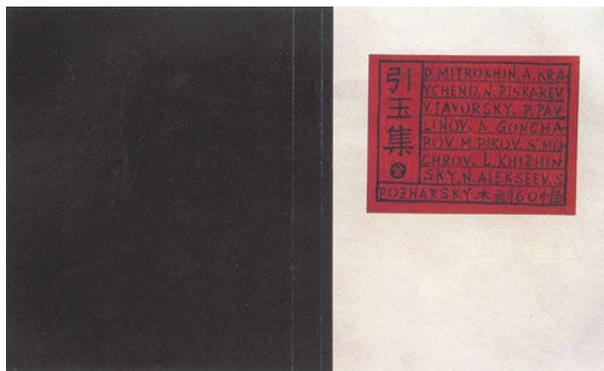
图 1-2-20 《奔流》鲁迅

《引玉集》也是鲁迅先生设计的一部精品，如图 1-2-21 所示。此书为精装本，是鲁迅先生专门送到日本进行印刷。其中苏联版画家的姓名字母被分为八行横排，置入中式版刻风格的“乌丝栏”中，与左边竖写的“引玉集”三个大字相映成趣。又有一圆形阴文的“全”字将方形构图打破，红底黑字的方框顿时便活络起来，大大提高了视觉冲击力。封面最左边有一黑色边线，漫过书脊，流向整本书的封底。红与黑的经典配色，与封面的白底形成强烈对比。鲁迅先生所擅用的红、黑、白等色，乃中国出版物的经典用色。在当时的环境下，起到警醒、控诉、苏醒等震撼人心的视觉作用。

当时，在鲁迅先生的影响下，涌现了一批学贯中西，具有崇高艺术修养与理念的优秀书籍设计艺术家，如陶元庆、钱君匋、丰子恺、闻一多等。在这其中，早年留学日本的陶元庆，对中国传统绘画以及西洋绘画的不俗见解和扎实的艺术功底，为其从事艺术装帧设计奠定了强有力的基础。

(a)

(b)

图 1-2-21 《引玉集》鲁迅

陶元庆为鲁迅先生的作品《苦闷的象征》所做的封面设计，开启了他书籍设计的先河。其设计作品构图新颖、色彩简洁明快，颇具艺术感与形式感。之后，鲁迅先生也不断邀请陶元庆为其书籍进行封面设计，如《彷徨》《朝花夕拾》等。陶元庆为许钦文设计的小说集《故乡》(图 1-2-22) 的封面、闻一多为徐志摩设计的《猛虎集》的封面等，被誉为装帧史上的经典之作。

图 1-2-22 《故乡》许钦文

1937 年抗日战争爆发后，随着战时形势的变化，抗日活动成为中心，这一时期的革命根据地的报纸刊物也多以抗日救亡为主题。由于当时艰苦的战争环境，印刷条件的限制和强烈斗争的需求，书籍设计工作受到了严重影响。

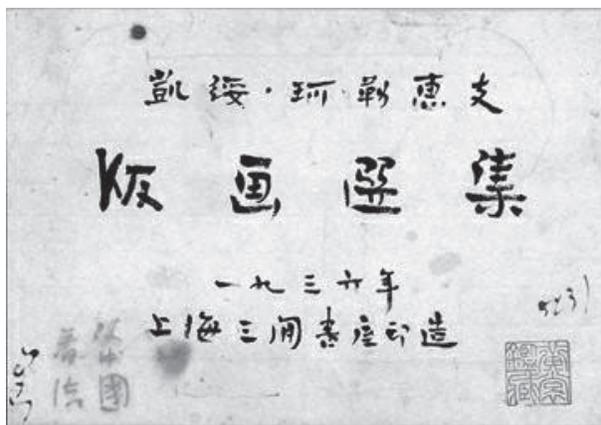

图 1-2-23 《凯绥·珂勒惠支版画选集》鲁迅

但在当时，书籍报刊出版物成为了解放区人民的精神食粮，更是战斗中的重要武器，这也大大促进了爱国设计工作者报以极大热情来完成对书籍设计的工作，使得当时革命根据地出版的《解放日

报》《新华日报》《江淮日报》等报刊，即使是在印刷条件艰苦，印刷材料十分紧缺的情况下，也依然十分优秀。在最艰难的解放区，以木刻版画代替制版，使用简单明快、视觉冲击力强的黑红两色进行设计，极具表现了战士们慷慨激昂的战斗精神。

图 1-2-24 《苦闷的象征》鲁迅

图 1-2-25 《猛虎集》闻一多

第二节 书籍设计的历史与发展

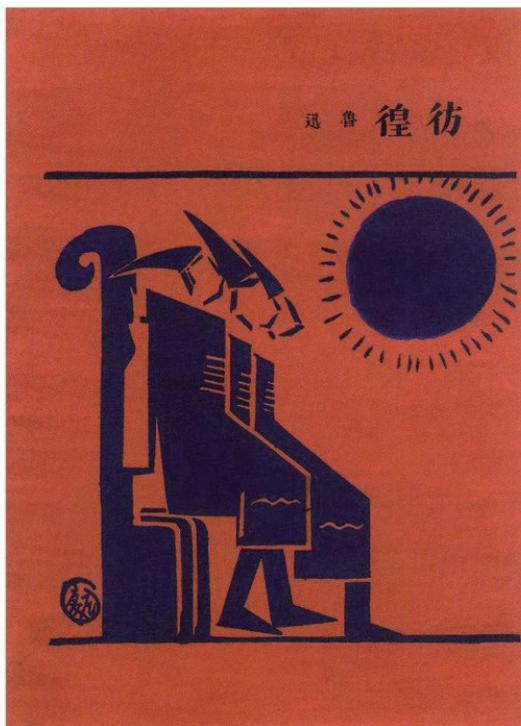

图 1-2-26 《彷徨》鲁迅

图 1-2-27 《欧洲大战与文学》钱君匋^①

由于物资奇缺，上海、北京的印书也只能用普通的土纸，而封面和书内的插图则由画家自己刻印或由工人手工木刻印刷，构图凝重、色彩强烈。封面多为群众所能接受的版画或漫画艺术，它们成为抗日战争时期最重要的艺术形式，使中国的书籍艺术设计有了新的面貌。

到了 20 世纪五六十年代，出版界已经开始设立了专门的美术编辑工作室，专门从事书籍书刊的设计和编辑工作。这一时期的书籍设计工作不再只是对书籍的封面和插图进行设计，在开本、扉页、版式、文字、装订和纸张材料选择等都纳入设计范围内，呈现出较为整体的设计观念，使书籍设计开始真正走进统一整体设计的时代。

书籍设计者把西方的审美观点与东方的民族文化融合在一起，将时代与民族结合，将传统和现代相结合，把书籍的内容和特色与书籍外观形式相结合，达到形神兼备的二重奏，完成了许多珍贵无价的佳作。1959 年，我国第一次参加了“德国莱比锡书籍艺术博览会”，上海出版界共获得金牌 2 枚、银奖 3 枚、铜奖 3 枚。

自 2004 年起，我国的书籍设计在“世界最美的书”的国际评选中，获得了以下辉煌的成绩：2004 年金奖《梅兰芳（藏）戏曲史料图画集》、2005 年荣誉奖《土地》和《朱叶青杂说系列》、2006 年金奖《曹雪芹风筝艺术》、2007 年铜奖《不裁》、2008 年荣誉奖《之后》以及特别制作奖《蚁吃》、2009 年全场大奖《中国记忆——五千年文明瑰宝》、2010 年最美荣誉奖《诗经》、2011 年荣誉奖《漫游——建筑体验与文学想象》、2012 年银奖《剪纸的故事》和《文爱艺诗集 2011》、2013 年银奖《坐火车的抹香鲸》、2014 年荣誉奖《刘小东在和田与新疆新观察》和《2010 - 2012 中国最美的书本》。这些优秀书籍设计者们所创造的优秀作品，确立了中国的书籍设计在世界书籍设计艺术领域中的地位。

^① 图 1-2-18 至 1-2-27，图片来源：新浪微博，网络素材库。

图 1-2-28 《中国记忆》吕敬人设计

2. 近现代西方书籍设计的发展

工业革命之后，在工业化、民主意识和城市化浪潮的推动下，印刷技术得到了革命性的发展，书籍的印量增长迅猛。以前的书籍只供少数贵族、权威人士使用，但现在却极为普遍，逐渐成为大众也能拥有的物品。

被西方人称为“现代书籍艺术之父”的英国设计师威廉·莫里斯奠定了现代设计风格的基础。他是著名的诗人、政治家、建筑家、画家、书法家和书籍工艺家。他所倡导的“工艺美术运动”，在欧美各国得到了广泛响应，影响着书籍设计艺术的发展。

在 1891 年，莫里斯亲自创立了凯姆斯科特出版印刷社，进行艺术设计工作，为了复兴手工艺与倡导精致书籍的出版。他非常注重在书籍设计中对字体的设计，形成了严谨、朴素、庄重的风格。他设计的封面也十分优雅、精致、美观。他强调书籍的形态美与内容美的和谐统一，精神与艺术气质的统一，讲究工艺技巧，以及遵守着一丝不苟、严谨的工匠精神。

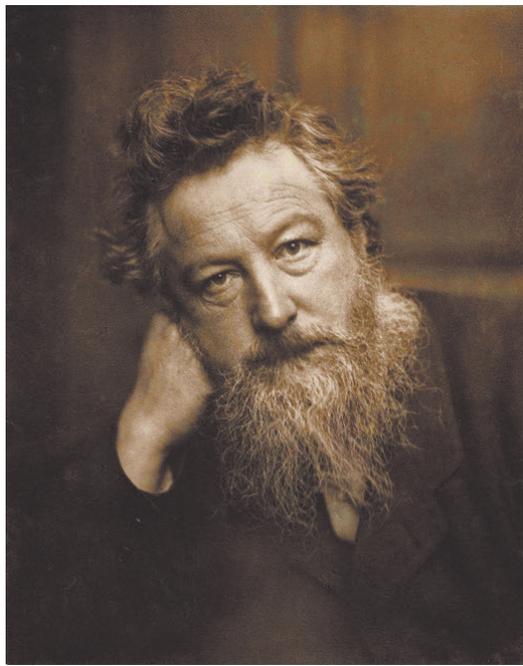

图 1-2-29 威廉·莫里斯

莫里斯将书籍视为独立的艺术品，莫里斯的主张促使艺术家们以提高书籍质量为己任，他们纷纷探索书籍设计的艺术技巧。在莫里斯的倡导下，美国、英国、德国等产生了一批以生产精美的书籍为目的的私人印刷所。私人印刷所致力于优美的字体、

①图 1-2-28，《中国记忆》书籍设计者：吕敬人。

第二节 书籍设计的历史与发展

精致讲究的版面、优良的材料以及漂亮的印刷，大大促进了西方的书籍艺术发展。

随着西方书籍设计的发展，各国的艺术流派也纷纷涌现，登上历史的舞台，形成了各种风格的书籍设计艺术，为书籍设计的发展做出了巨大的贡献。

表现主义兴起于 20 世纪初，要求突破事物表象而凸显其内在本质，深受康德、柏格森和弗洛伊

德等观念的影响，设计中强调凸显人物内在的情感和心理，多采用内心独白、梦境、潜台词、假面具等手段去进行艺术表现，如图 1-2-33 所示。表现主义描写永恒品质，将文学性、戏剧性的自我表现很好地融入到书籍设计之中，力求达到某种共性的抽象与象征。由于过于注重从作者的主观出发，往往有意识的将客观事实扭曲。

图 1-2-30 威廉·莫里斯设计的书籍作品

图 1-2-31 《魏玛国立包豪斯》

图 1-2-32 《包豪斯丛书》^①

① 图 1-2-30 至 1-2-32，图片来源：网络素材库。

(a)

(b)

图 1-2-33 表现主义

1917年十月革命之后，俄国的构成主义产生，主张艺术为政治服务，是一种理性的和逻辑性的艺术。其代表人李捷斯基认为，世界是由一系列有序的结构组合起来的，这些结构和组合也应该讲究变化。构成主义的书籍在版面编排的设计中，是以简单的几何图形和纵横结构为装饰基础，色彩单纯、简单明确，如图 1-2-34 所示。尔后出现的达达主义、荷兰风格派、超现实主义等也都大大地促进了书籍设计的发展，为其注入了新的理念。

德国的约翰·契肖德进一步发展了李捷斯基的观点，并使之演变成新客观主义，成为现代书籍设计的重要里程碑，推动了 20 世纪书籍设计的发展。新客观主义设计十分生动有趣，讲究绝对的不对称之美，充分运用强烈的明暗对比，拒绝使用装饰纹样，运用块面和粗线条突出主题。

另外，在西方现代书籍设计中占有一席之地的包豪斯风格（图 1-2-31 至图 1-2-32），其书籍设计主张简约的形式，以及理性的色彩搭配，强调主题鲜明、简洁明快、时代感强等艺术特点，为世界书籍设计付出了巨大的贡献。

20 世纪 50 年代，瑞士平面设计风格诞生在德国与瑞士，这是一种简单明确，强调传达功能准确的设计风格。它在书籍的版面设计中，是以网格作为设计的基础，所有的元素，如文字、图片等都必须安排在标准化的网格框架之中，如图 1-2-35 所示。

(a)

(b)

图 1-2-34 构成主义

瑞士平面设计风格强调设计的整体统一性和实用功能性，版面简洁、结构清晰，其设计风格一直盛行流传于世界。

20 世纪中叶以后，经济、文化水平迅速发展，

第二节 书籍设计的历史与发展

新机械和工艺的发明和应用，促使了社会文化的飞速发展，快节奏的生活方式使书籍设计艺术摒弃了以往烦琐、雕饰的风格，而朴素、简约的风格成为了书籍设计者的追求。设计者在设计过程中，更注重人性化设计理念，从生活中捕捉美的旋律和节奏，既要融入自己的创意和审美趣味，又要适应受

众群体的需求，创造出更新颖、更独具一格的以人为本的书籍设计形式。

现代书籍设计艺术随着社会的发展以及人们审美与理性意识的不断提高，不断在进步与发展，各种新的风格与流派层出不穷，共同推动了书籍设计艺术的蓬勃发展。

(a)

(b)

图 1-2-35 瑞士平面设计风格书籍^①

^① 图 1-2-33 至 1-2-35，图片来源：网络素材库。

第二章 书籍设计及实训

第一节 训练一 书籍设计基础

第二节 训练二 书籍装帧设计

第三节 训练三 概念书籍设计

学习目标：

通过本章学习，了解书籍设计的基础流程和设计原则；能够把握对构成书籍的外在形态与内在的组成部分的特点；掌握书籍设计的各重点部分的设计要点与规律。

本章概述：

本章节将书籍设计的内容具体分为内在形态的编辑、编排设计，以及外在形态的装帧设计等，详细阐述了扉页、环衬页、正文等内在构成元素和护封、函套、封面等外在构成元素的概念和设计。在多样化的新时代，无论是内文的编排、版式的构思、风格的定位、材质的运用，还是印刷的选择等，都是构成一本书籍形态的必要元素。书籍设计的整体理念应是坚持以人为本，创造出形神兼备、相互联系的统一整体，其风格基调应充斥着韵律感的节奏美。

▶ 第一节 项目训练一——书籍设计基础

本节主要分为三部分：设计基础、案例分析、知识点。设计基础是对书籍设计的核心理论构架和流程的一个详细讲解，让学习者对书籍设计的概念和过程有个准确、清晰的把握；案例分析是对中西方书籍设计领域的权威大师作品，以及优秀学生作品进行分析；知识点是对整个书籍设计理论最透彻的解析，每个局部细节设计都进行了深刻的讲解。

▶ 一、课程概况

▲ 1. 课程内容

本章节主旨针对书籍设计的设计原则、整体定位和设计过程等核心设计理论架构，进行了全面的阐述，对内容编排、形态风格、材料功能等进行了详细的分析与解说，主要论述书籍设计其整体设计流程可归属于信息重组、再造的视觉化系统工程。书籍设计是视觉艺术创作范畴中的一种表现形式，其同样遵循视觉艺术的所有规律；同样恪守视觉艺术的内在“逻辑与秩序”。在书籍整体设计的过程中，从宏观整体书籍的文字信息内容到微观视觉信息元素与符号的表现，都必须统筹思考并准确把握所属信息的类别与属性，进而建立系统化的整

体设计体系。优秀的书籍设计，可以使书籍拥有某种“秩序感”的诗意存在，如同绘画中的黑白或色彩的调子，更似音乐中跌宕起伏的旋律，给予读者某种预设的感知情景。无论在书籍的图像符号、文字构成、色彩结构、信息传达、阅读方式、材料工艺中，设计师均可捕捉到如何与读者建立心有灵犀的默契桥梁。

▲ 2. 训练目的

书籍设计的目的在于传达信息，为读者进行人性化服务，并提供一场视觉盛宴。随着时代的发展，书籍设计的价值体现在主题内容、功能需求与审美形态完好的结合之中，使书籍设计形成一个整体，满足人们的需求和愿望。书籍设计的理念从最初的纯粹装帧概念转换到整体设计概念，开始进入了以人为本，重视读者阅读情感体验的人性化新领域。因此，人性化设计是书籍设计的发展方向和最终目的。

书籍设计者不再仅仅局限于传统的表达主旨和传递内容，现在的书籍设计着重强调读者的精神层面，体现书籍功能与审美的完美结合，在书籍与读者之间架起一座交流互动的心灵桥梁，从整体性、

可视性、归属感、互动性、愉悦性、创造性等方面去体验。

在学习书籍设计的过程中,设计者要学会在把握人性化概念的基础上,注重多重感官体验,完成书籍从整体到局部的细化;从概念到物化、从空间到时间、从无序到有序、从理性逻辑到感性思维等的表现,并遵循一定的设计标准和相应原则,使书籍成为塑造三维空间的建筑,感性创造和理性秩序的完美结合。

3. 重点和难点

书籍设计每一个环节都不能单独地割裂开来,它是一个将艺术与技术工艺融合在一起的过程。作为书籍设计者,在设计一本书之前,首先是要从书籍的内容出发,这是书籍形态定位的基础。其次,准确把握对书籍形态的整体塑造,符合表达主题的最佳形式风格以及适应阅读功能的书籍造型,按照书籍内容赋予其合适的外观形态是书籍设计的重难点。

书籍设计者要不断地历练并培养对主调的掌控、对空间的经营、对信息的整理、对材料的运用以及工艺技法等系列的把握能力,这些因素都是完美体现书籍之美的重要旋律。正如杉浦康平先生所说:“书不应该是廉价的,而应该是豪华的享受。书应该是愿意坐在读者身旁的朋友,是读者的情人。便宜的书是信息的浓缩,可以轻易为电脑所取代,但美丽的书不属于那里。”

4. 作业要求

书籍设计是指从书籍内容到编排出版的整个设计过程,包含编辑设计、信息综合、创意构思、封面设计、材料装帧和印刷工艺等各个环节。在课后实践中完成一本书,同时包含对封面设计、文字编排设计、插图设计和技术运用等各个方面的考虑,其规格、版面、文字、图片、配色、材料等都是整体设计的重要因素,也是使书籍形态从平面到三维立体的重要支撑部分。

在书籍设计的训练过程中,有以下几点要求。

(1) 首先要把自己定位成一位真正的书籍设计者,培养专业人才所具备的整体素质,落实到实践

行动,与作者或编辑共同探讨书籍的主题内容并深入理解。

(2) 根据书籍成本规格和设计要求,确定相应的设计定位和整体风格。

(3) 创意设计的原创性。无论是内文编排设计或是封面装帧设计,都要有自己的思想与理念。

(4) 在视觉化编辑的过程中,不仅要关注书的外在,更应关注内在有序有条理的感性构造,学会用感性和理性来建立视觉传达媒体的思维方式和实际运作规则,以达到书籍整体设计结果的增值工程。

(5) 培养工匠精神。在设计过程中,不断检验与修改,以求达到最完美的视觉呈现,这是一段难能可贵的设计学习经历。

(6) 材料和印刷工艺的合理选择与运用,最终实现具体物化。

在完成书籍设计和追求书籍设计目的的同时,必须遵循其原则和标准。比如莱比锡“世界最美的书”的评选标准,标准一是书籍的形式与内容要统一,标准二是书籍的物化之美,标准三是要有原创性,标准四是注重历史的积累。遵循这些标准能够更加全面和科学地对书籍进行人性化设计,实现课程的学习目的,真正成为一名优秀的书籍设计者。

二、设计案例

1. 具有代表性的大师设计作品

(1) 《全宇宙志》杉浦康平

在杉浦康平先生的设计思想中,书籍既具有有形的“血脉”之物质层面,又具有无形的“气脉”之精神层面。其经典代表作:1979年设计的书籍《全宇宙志》,将其对书籍的理解以及书籍设计的哲学思想体现得完美和谐。它给我们的感受是身体与书皆具有生命和宇宙的意义,从内容、文字、编排、创新设计,无不包含着“书之脉动”的设计方法与哲学。

《全宇宙志》是杉浦康平先生和众多天文科学家共同合作的书籍。在当时的社会环境之下,天文学处于全盛时代,因而引发了人们对新宇宙观进行

第一节 项目训练一——书籍设计基础

科学研究和探索的强烈兴趣，并融入了相对的文化元素和相关的理论探究。杉浦康平先生和科学家们以饱满丰富的研究视角去把握整个宇宙的去、现在和未来。这个跨越是理性逻辑与感性创造力的完美结合。在艺术与科学共同发展的领域，《全宇宙志》不仅仅是一本面向世人传达关于宇宙内容的书，同时也是一次伟大的书籍设计实验。杉浦康平先生在设计之前，首先进行了一个大胆设想：将

一本书变成一个浩瀚无穷的宇宙，去展现宇宙无穷的美丽。最终，《全宇宙志》以全黑的整体面貌呈现，如图 2-1-1 所示，内容详尽到拥有 400 页的正文，其厚度约 3cm。一眼望去，仿佛有闪闪星光镶嵌在黑色的纸面之上。这是杉浦康平先生巧妙地将黑纸和黑墨进行结合去表现整本书的视觉呈现，如同在宇宙中般变换的星光，弥漫着神秘、迷人、幽静和震撼。

图 2-1-1 《全宇宙志》杉浦康平^①

^① 图 2-1, 《全宇宙志》书籍设计者: 杉浦康平, 图片来源: 新浪微博, 网络素材库。