

第二章

书籍设计理论

知识纵观

- ▶ 第一节 书籍设计的流程
- ▶ 第二节 书籍装帧设计的构成元素
- ▶ 第三节 设计思想与风格化

学习要点及目标

了解书籍设计的构成元素。

了解书籍的设计流程。

了解书籍的外部设计、内页设计。

● 核心概念

书籍形态设计。

封面设计的立意与构思。

书脊设计。

扉页的设计形式。

本章导读

完美的书籍形态具有诱导读者视觉、嗅觉、听觉、味觉的功能。一册书在手，首先体会到的是书的质感；然后通过手的触摸，材料的硬挺、柔软、粗糙、细腻会使读者有一种新鲜的观感；打开书的同时，纸的气息、油墨的气味不断刺激着读者的嗅觉；厚厚的辞典发出咄咄咄的重重声响，柔软的线装书传来似积雪沙啦沙啦的轻微之声，如同听到一首美妙的乐曲；随着眼视、手触、心读，犹如品尝一道菜肴，一本好的书也会触发读者的味觉，即品味书香意韵；整个读书过程中，视觉是其中最直接、最重要的感受，通过文字、图像、色彩，读者逐渐领会书中语境。

第一节 书籍设计的流程

有计划地安排设计工作，是每个设计师在接受设计命题后最先要明确的任务。总体的安排设计步骤，合理调配素材和时间，能达到事半功倍的效果。

书籍设计流程包括承接课题、前期准备、设计、后期制作。(图 2-1)

图 2-1 书籍设计的流程

一、承接课题

承接课题包括实际课题和模拟课题。

- (1) 实际课题。实际课题主要受出版社委托或企业、作者委托。
- (2) 模拟课题。模拟课题主要模拟出版的书籍或自撰故事等。

二、前期准备

前期准备的内容如下：

- (1) 阅读原著，了解作品的主题，体现作者精神。
- (2) 市场调研，了解同类型书籍设计特点，吸取精华和创意。
- (3) 搜集相关素材，设计能体现原著思想风貌的资料，如图形、文字素材（文学性、历史性、地区性资料）、人物道具性和场景性等。
- (4) 根据书籍内容，选择合适开本、装订和纸张材料。

三、设计

设计的内容如下：

- (1) 创意构思，草图设计，注意把握整体设计、书籍内容、主题相统一等要素。
- (2) 选定合适软件，根据草图、素材进行书籍设计。
- (3) 完成设计，校对打印。

四、后期制作

后期制作的内容如下：

- (1) 承印前的拼版设计。
- (2) 制版后清样，修改，确保版面质量。

第二节 书籍装帧设计的构成元素

书籍由封套、护封、封面、封底、书脊、环衬、空白页、资料页、扉页、前言、后语、附录、目录页、版权页、勒口和腰封等构成。其中，封套指外包装，保护书册的作用；护封用于装饰与保护封面；封面和封底是书的面子；书脊是封面和封底当中书的脊柱；环衬是连接封面与书芯的衬页；空白页也称签名页、装饰页；资料页是与书籍有关的图形资料和文字资料；扉页也称书名页，正文从此开始；前言包括序、编者的话、出版说明；后语指跋、后记；目录页具有索引功能，大多安排在前言之后正文之前，包括篇、章、节的标题和页码等文字；版权页包括书名、出版单位、编著者、开本、印刷数量、价格等有关版权的页面。环衬、扉页、附录、目录和版权页等为书籍的书芯。（图 2-2）

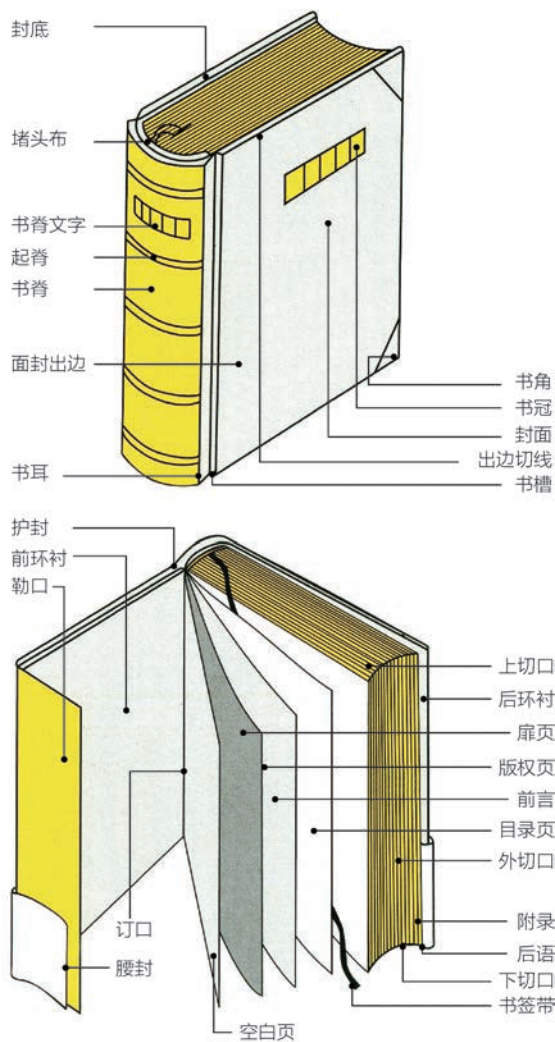

图 2-2 书籍的构成元素

印刷不良。(丙)发行者的经济不足——根源还是社会生活程度太低。假使买者能出高价买，发行者当然肯费钱印华丽的封面，横竖他们总不会亏本。(丁)以前的书籍没有美术的封面的习惯——结果，现在的社会没有美术的封面的要求。”^②科学技术的发展、新技术和新材料的出现大大丰富了书籍封面设计的表现语言，使其朝着多元化的方向发展。那么，该怎样把握现代书籍的封面设计呢？可以参考以下五个要素：

1. 文字

书名文字的设计在装帧设计中占非常重要的位置。简洁的封面设计，可以在封面上安排作者名和出版社名，而将它们安排在书脊上，但书名是不可缺少的。有时为了丰富画面，可以重复书名，亦可以增加拼音、外文或少量介绍性宣传性的文字与之搭配混编。注意：字体设计要根据书籍的性质、体裁、风格而定；排列应参考点线面设计，与画面的整体协调一致。(图 2-3 至图 2-5)

① 邓中和著，书籍装帧创意设计，中国青年出版社，第 128 页

② 闻一多青少年时代诗文集，云南人民出版社，第 75 页

一、书籍外部设计

(一) 封面、封底设计

封面也称书皮、封皮、书面，古人称为书衣。广义上的封面是针对内文设计而言的，指包在书籍外部的整体，包括封面、封底、书脊、勒口等部分，是书籍护封的总称。狭义上的封面是指包在书籍外面的前面的部分，上面印有书名、作者或编译者名、出版名等，是书籍的外表和标志，兼有保护书籍内文页（书芯）和美化书籍外在形态的作用，是书籍装帧的重要组成部分。

封面包括平装和精装两种。精装的封面设计包括书壳设计和护封设计两部分，且精装的护封都是有勒口的。

如今的中国书籍封面的形式与样态是在中国古籍图书的基础上，借鉴了欧洲书籍形态的优点后逐步发展起来的。对于“美的封面”，闻一多先生从主客体两方面做了精辟的分析：“(甲)主体的。(1)美的封面可以引起购书者注意。(2)美的封面可以使存书者因爱惜封面而加分地保存本书。(3)美的封面可以使读者心怡气平，容易消化吸收本书的内容。(乙)客体的。(1)美的封面可以辅助美育。(2)美的封面可以传播美术。”^①此外，闻一多先生还对当时中国书籍封面“不发达”原因做了分析：“(甲)艺术不精。(乙)

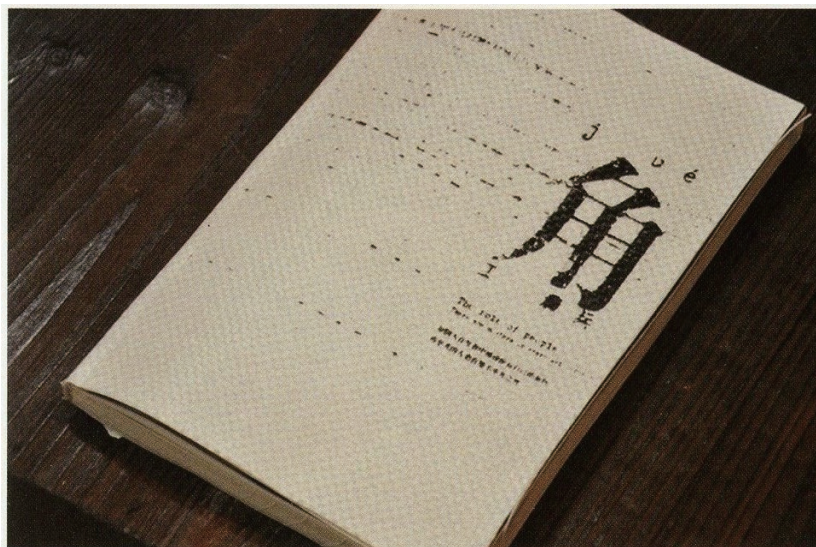

图 2-3 《角》设计：杨晨 王冰 黄煜峰

图 2-4 《书戏》设计：吕敬人

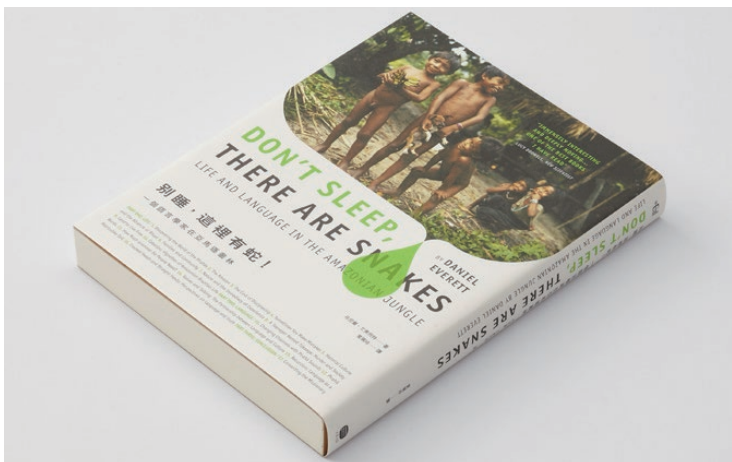
图 2-5 《寒》设计：王志弘

(a)

(b)

(c)

图 2-6 封面的图案设计 设计：王志弘

2. 图案

封面的图案设计是封面设计的主要任务，可以采用图片、绘图、图案直接描绘书籍的内容，也可以间接地采用比喻、象征、隐喻的手法表达书籍的内容。(图 2-6)

3. 色彩

不同的色相互搭配可以产生不同的色彩关系，成为表达书籍内容的有力手段。(图 2-7)

4. 材料

封面材料一般采用铜版纸及各种不同的特种纸，比内文要厚。印后还可以覆上膜，以增强书的韧度，使书籍封面保持清洁。膜有亮膜与哑光膜两种。亮膜可使封面显得光彩夺目，哑光膜则使封面较文雅。(图 2-8，图 2-9)

精装书壳一般采用硬纸板，并在上面贴丝绸、亚麻布或其他特种纸，还可以采用烫金、凹凸印等工艺效果。(图 2-10)

5. 工艺

印刷工艺包括覆膜、凹凸印、烫金、烫银、UV 等，合适的印刷工艺可为封面设计增加光彩。(图 2-11)

(a)

(b)

(c)

图 2-7 封面的色彩设计

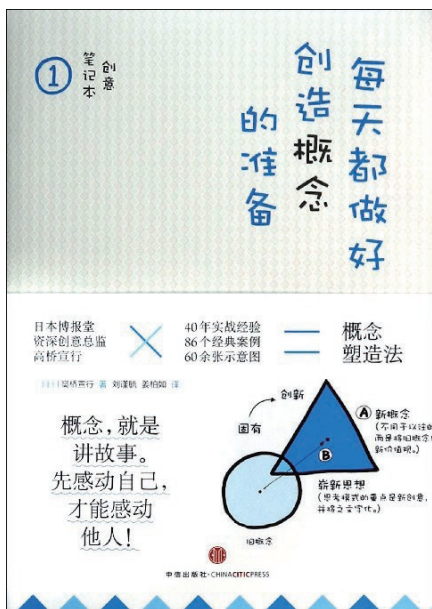

图 2-8 《每天都在做好创造概念的准备》设计：渡非

图 2-9 《囊括万殊 裁成一相：中国汉字“六体书”艺术》设计：刘晓翔

(a)

(b)

图 2-10 精装书封面的材料设计

(a) 烫金、凹凸工艺

(b) 烫银工艺

(c) 凹凸工艺

图 2-11 封面的印刷工艺设计

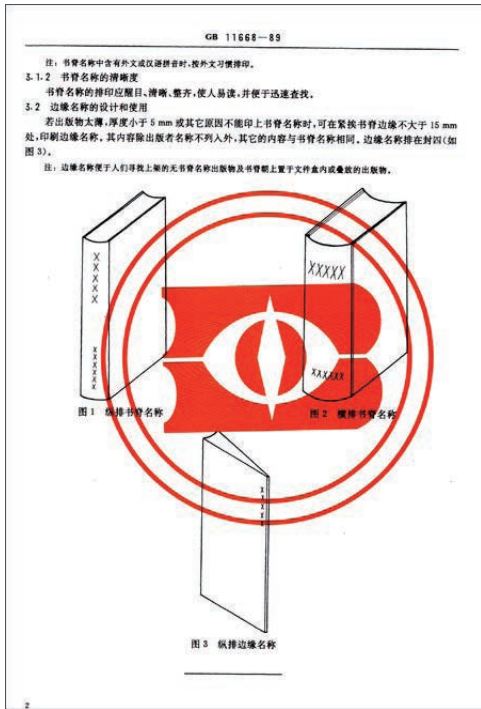
封底是构成书脊装帧整体美的重要组成部分，是封面、书脊的延展与补充。在很长一段时间里，封底设计并没有引起足够重视，封底往往被认为无关紧要而被忽略。随着时代的发展，书籍装帧设计赋予了封底从未有过的丰富内容：书籍的内容简介，作者的简介，责任编辑、装帧设计者的署名，封面图案的延伸，条形码与价格。这些要素除条形码、定价必须要有之外，其他可根据需要设计，充分发挥封底的作用，利用封底为读者提供更多的信息。值得注意的是，封底设计应与封面设计相呼应，形成主从关系，充分发挥封底的作用。(图 2-12)

(二) 书脊设计

书脊又称封脊，是连接封面和封底的中枢区域，是除封面外第二个引人注目的地方，一般应包含主书名和出版者名，还可以加上作者名和其他内容，具体的编排格式由国家标准《图书和其他出版物的书脊规则》(GB 11668—1998)规定。(图 2-13)

图 2-12 封底的工艺设计

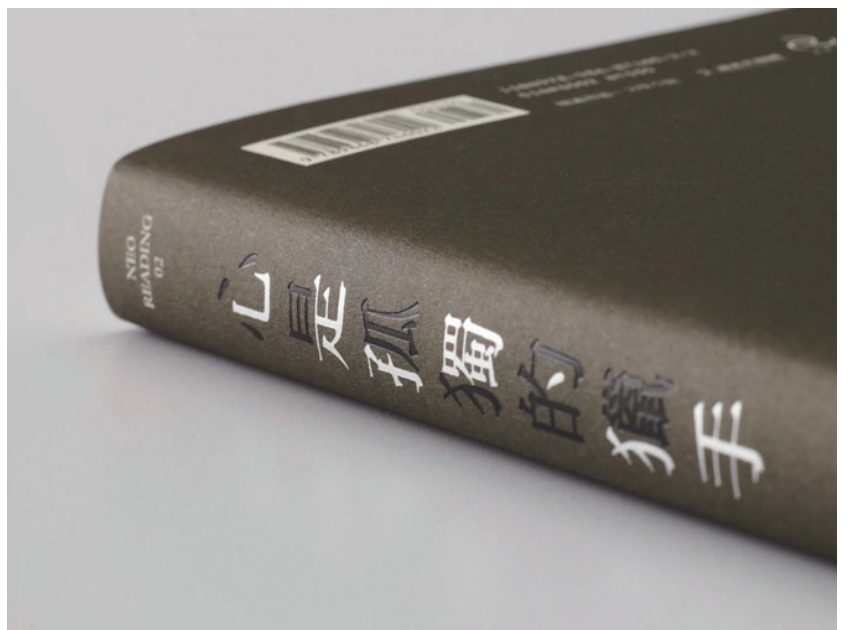
(a)

(b)

(c)

(d)

图 2-13 书脊设计

知识链接

书脊厚度尺寸 = (P 数 ÷ 2) × 0.001 346 × 纸张克数

封面设计的宽度尺寸 = 成品书宽 × 2 + 书脊厚度 + 勒口尺寸 × 2 + 裁切量 × 2

封面设计的高度尺寸 = 成品书高 + 裁切量 × 2

例如，一本成品尺寸为 140 mm × 210 mm 的大 32 开书，正文采用 70 g/m² 道林纸，封面封底勒口 80 mm，页码 286，则

书脊厚度尺寸为：(286/2) × 0.001 346 × 70 ≈ 13 (mm)

封面设计的宽度尺寸：140 × 2 + 13 + 80 × 2 + 3 × 2 = 459 (mm)

封面设计的高度尺寸：210 + (3 × 2) = 216 (mm)

其他计算方法：

(1) 胶装书脊：(内页 P 数 ÷ 2) × 内页所用纸张厚度 = 书脊

(2) 精装书脊：书芯厚度 + 纸板厚度 × 2 = 书脊

(3) 护封的计算：精装书脊位 + 勒口 × 2 + 书宽 × 2 + 出血 × 2 = 护封

(4) 精装书壳皮壳面料的计算：

长 = 书芯 (长度) × 2 + 压槽位 (11 mm × 2) + 飘口 (3 mm × 2) + (板纸厚度 × 2) + 色边位 (最少 15 mm × 2) + 精装书脊位

高 = 书芯 (高度) + 色边位 (最少 15 mm × 2) + 板纸厚度 × 2 + 飘口 (3 mm × 2)

注意事项：如有不同纸张，再计算其他纸的厚度，最后相加得书总厚度

(三) 勒口设计

勒口指书的封面和封底的书口处再延长若干厘米，向书内折叠的部分。精装书的包封必须要有勒口，勒口为精装书增添几分华贵。平装书籍可以不要勒口，显示出一种实用而简洁的美。当前，很多平装书也有了勒口，为平装书增添了几分高雅。(图 2-14)

书籍的勒口可宽可窄，一般以封面宽度的二分之一左右为宜。例如，对于一本 32 开的书，勒口宽度一般为 5 ~ 7 cm。当然，也可根据书籍的成本或艺术追求来把握勒口的宽度。

勒口的作用主要有以下三个方面：

(1) 在一定程度上保护了封面，使封面不会再因面纸较薄而卷曲。

(2) 勒口是封面主题的延伸，与封面图案相呼应，营造装帧整体的旋律。

(3) 为读者提供更多的信息。勒口上可以印上书籍广告，介绍新书书目；印上书籍作者的肖像和简介，加深读者对作者的了解；印上书籍的内容简介，让读者阅读前对本书有个大致了解。

(a)

(b)

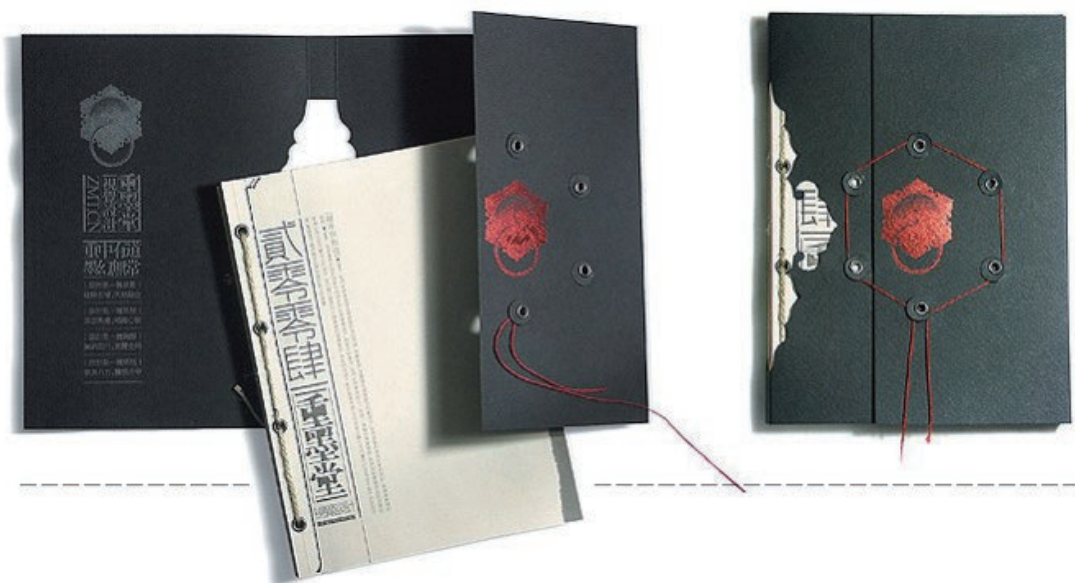
(c)

图 2-14 勒口设计

(四) 护封、腰封设计

1. 护封

护封是包裹在精装书籍封面外壳的保护面纸，也称外封面或包封。护封前后的勒口主要对封面起保护作用，在精装类书脊上用得最多。护封的材料以纸张较多，常用的有铜版纸、硫酸纸。(图 2-15)

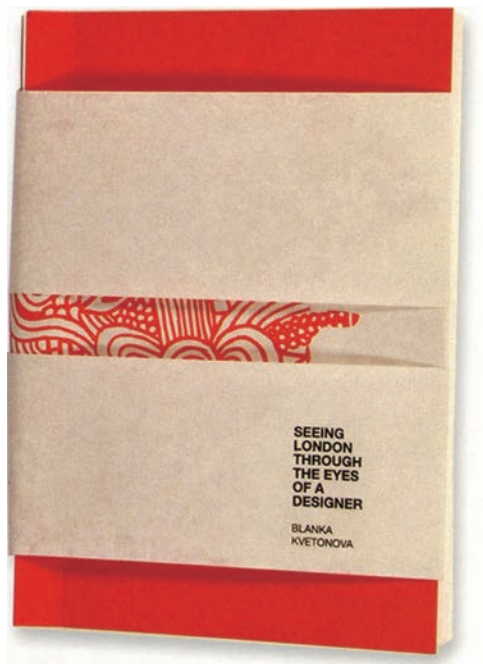

(a)

(b)

图 2-15 护封设计

(a)

(b)

图 2-16 腰封设计

2. 腰封

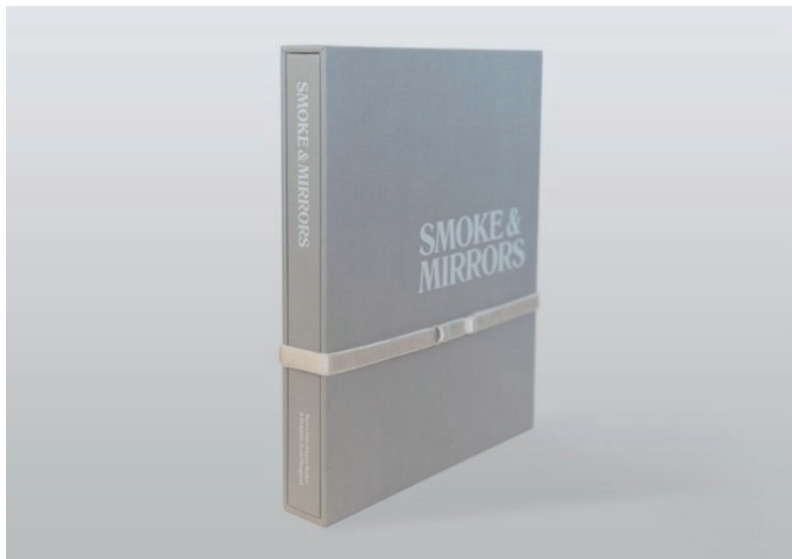
腰封是一种特殊形式的护封，一般高约 5 cm，只到护封的腰部，又称半腰封。腰封一般是在书籍印出之后加上去的，内容往往是与这本书有关的信息。(图 2-16)

(五) 函套设计

函套又称封套、书涵、书套、书衣，在精装书、系列书和特种书中常用。函套可以保护书籍，又可以增加美感。古籍中常见的函套形态是如意套，其设计精巧、实用，现代函套设计则侧重表现独特的审美和文化。在设计中所使用的材料多以纸板、木板和纸张裱贴而成，还有采用皮革、金属等其他材质的，充分发挥材料质地的表现力，确保书籍的使用方便及形式的新颖。在平装书设计也会部分地运用封套设计，创造出新颖的设计。(图 2-17)

知识链接

函套主要分四合套和六合套两种形式。四合套是将书四面护装，又称半包式；六合套是将书六面护装，又称全包式。

(a)

(b)

图 2-17 函套设计

二、书籍内页设计

(一) 扉页设计

扉页包括的内容很多，广义上，除了封面、环衬和正文之外，所有的内容都属于扉页；狭义上，环衬之后有一个书名页，这个书名页称为正扉页。正扉页一般为封面的重现，内容包括书名、作者、出版社、从书名等；但正扉页又不同于封面，它的风格相当简单，一般情况下为黑白变淡效果，也可以适当加一点装饰点缀。

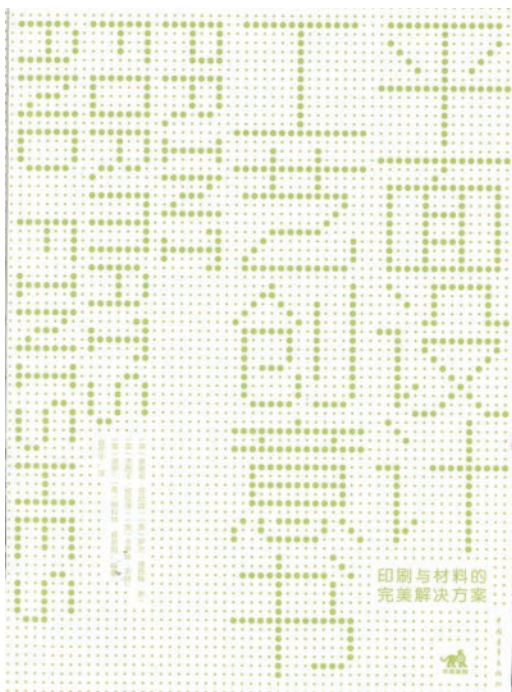
扉页的设计要考虑封面与书芯的前后关系和装帧设计的整体，可根据书籍内容中相关的绘画、摄影作品或文字设计。(图 2-18)

(a)

(b)

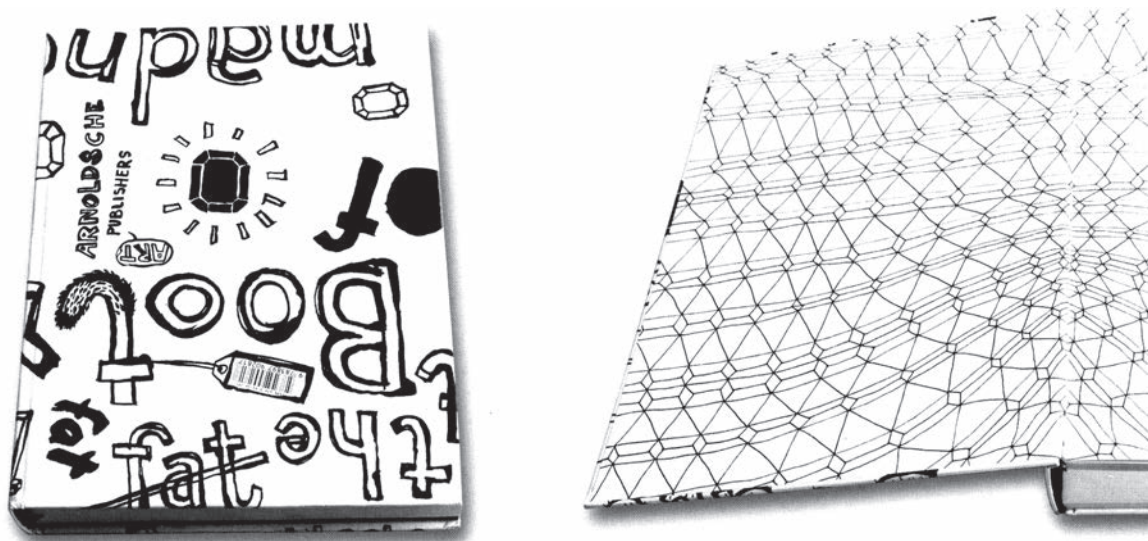
(c)

图 2-18 扉页设计

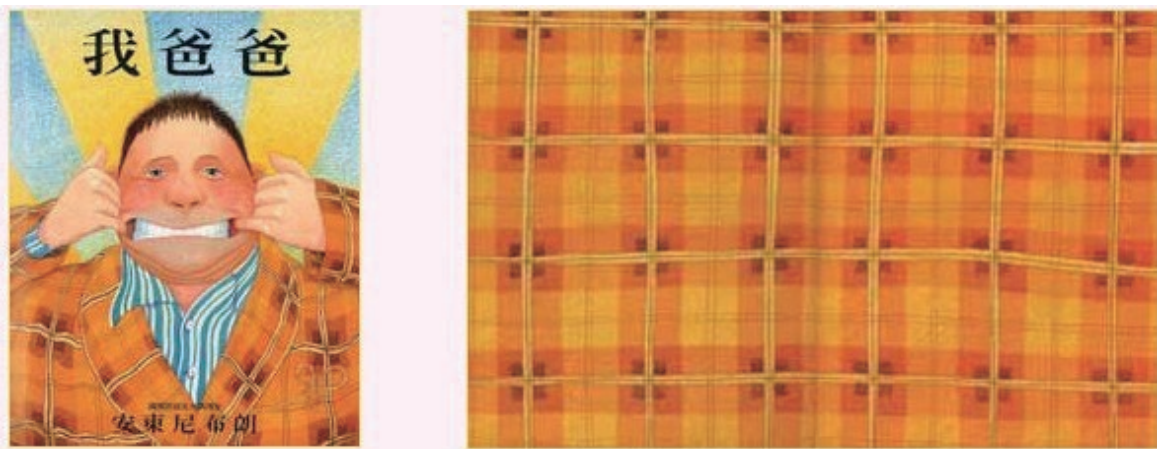
（二）环衬设计

环衬在书籍的封面与书芯之间，位于扉页的前面，分为前环衬和后环衬。前环衬在封面之后、扉页之前，后环衬在书芯之后、封底之前。精装书的环衬一般粘贴在封面或封底朝内的一面，以加固书芯与书壳的连接。现在平装书设计中，也可以在封面之后、扉页之前只放一页纸，称为单环。在实际印制中，往往将单环同扉页用同类纸张连在一起印刷，称为环扉。

环衬除了保护书籍以外，还能起到一种过渡的作用，环衬的设计风格往往是简约的。环衬页一般情况下都是空白的，因此它还具有题字的作用。与封面相比，环衬的设计往往是简约含蓄、以空带实、以静衬动的形式。这样，既能把握住与装帧整体风格的统一，又在统一中追求无穷变化，使读者心物相融，体悟“无画处皆成妙境”，做好阅读正文的准备。（图 2-19）

(a)

(b)

图 2-19 环衬设计

（四）版权页、序言、附录等设计

1. 版权页

版权页又称图书版本记录，是每一本书如何产生的真实记录，可以放在书籍前部（扉页的双页码一面），也可以放在后部（内文结束之后的双页码一面）。版权页应按国家统一规定、统一项目和次序设计。页面上放置图书在版编目（CIP）数据、责任编辑、设计者、译者、作者、出版、制版、印刷、发行单位、开本、版次、出版时间、字数、书号和定价等信息。（图 2-21）

图 2-21 版权页设计

2. 序言

序言又称序、跋、前言、后记或编者按等，是扉页之后、目录之前的一页，也可放正文后面，向读者交代出书意图、编著经过，强调重点或感谢参与编写人员等，对阅读书籍起指导作用。（图 2-22）

3. 附录

附录是指在图书或文章后面附加的与正文有关的文字、表格和图片，包括与正文有关的文章、文件、年谱、年表、图表、索引、大事记、译名对照表及其他有关资料。其作用是便于读者查考有关作者的情况、有关内容的背景、有关问题的资料，从而更全面、深刻、准确地理解书籍或文章的正文。

附录一般在书籍之后或文章之后，带全局性的附录。有的在书中某篇或某章节之后，限于局部性的附录；有的在书籍当页地脚，近似于“脚注”，或在正文之中近似于“夹注”，属于个别问题的附录。

附录对于正文的依附形式要根据附录与正文的关系来确定，也要根据方便读者的原则来选择，还要根据版面装帧的美学标准设计。（图 2-23）

图 2-22 序言设计

图 2-23 附录设计

知识链接

版次用来表明图书版本的变化。第一次出版为“第一版”或“初版”；若内容有修改，重新排版为“第二版”，以此类推。不涉及内容变动的不作为版次变更，只作印次变更。印次是图书印刷的次数，每重印一次都要累计表明，例如，第一版印五次，第二版印刷就是第六次。印张是印刷用纸的计量单位，规定以一张全开纸的一个印面为一印张。印数指一本书印刷的累计数。例如，印数为“27 001-47 000”，表示前面已印刷过27 000册，这次从27 001册算起，又印了20 000册，累计数是47 000册。

第三节 设计思想与风格化

一、设计思想

书籍整体设计是书籍设计过程中对所设计书籍整个内容、构造规划、形式的设计，也是从原稿到书籍成品所涉及的开本、封面、护封、版面、插图、字体、纸张材料、印刷、装订等艺术设计，更是整体风格协调的设计。

设计前，应确定整体设计理念，对开本、封面、封底、书脊、勒口、扉页、环衬、版心、字体、字号、页码、色调、插图、印刷、装订、纸张等，应设计中达到和谐、统一，并具有独特创意。书籍设计中要遵循思想性、艺术性、装饰性、新颖性、整体性和时代性等设计思想，也要有一定的风格化。

(1) 思想性。书籍的装帧设计离不开书籍的内容，更体现书籍内容的主题思想，并以装帧设计特有的形式语言、设计规律反映书籍表现的风格流派。这就是设计思想的最佳体现。

(2) 艺术性。装帧设计是绘画、摄影、书法、篆刻等其他门类艺术的综合产物。它能涉及的内容繁多，为了更好地为书籍的内容服务，就要使用与其相适应的艺术形式和表现手法来体现，并尽量使其成为一件富有特色和个性的独立艺术品。

(3) 装饰性。装帧设计是通过图形、色彩、字体来揭示书籍的内容，概括书的基本精神，设计出新颖的视觉形象吸引读者，帮助读者加深理解，使读者获得知识性的同时，也得到美的享受。

(4) 新颖性。设计者要继承传统，又要有发展的开拓意识，把新的设计思想和观念融合到封面设计中去，同时又要不断吸取现代工艺和现代科技手段，使设计出来的作品具有独特新颖的个性。追求民族的艺术风格，才具有艺术的生命力。只有运用民族的艺术形式反映本民族的生活，才能为人民群众所理解和接受。

(5) 整体性。从整体分析，书籍装帧设计包含美学趣味的统一、形式与书籍内涵的统一、艺术与技术的统一。

(6) 时代性。审美意识不是永恒不变的。书籍装帧设计应符合该时代的物质基础上的文明特征。作品风格是内容到形式的特定的有机的体现，是艺术成功的标志，而设计者的风格是设计者成熟的标志，即设计者的个性。

二、设计风格

风格是艺术创作的高层次要求，风格代表了设计者的个性。通常一个极富个性的设计理念始终贯穿于设计者的诸多设计作品中，这种个性以独特的方式化为一定的视觉形象，表现在他的各种作品中，形成创作方法与体系的共同特性，这个设计师便有了自己的设计风格。例如，香港著名设计师靳埭强先生的平面设计作品，多以单纯而醒目的中国文化形象（文字、图形、图案等）为主导，融合现代的设计理念，体现出浓厚的东方韵味。

本章小结

书籍装帧设计流程包括承接课题、前期准备、设计、后期制作，设计时应按照流程进行。

书籍构成元素有封套、护封、封面、封底、书脊、环衬、空白页、资料页、扉页、前言、后语、目录页、版权页、勒口和封腰等。

在书籍外部设计和内页设计过程中，设计者们要遵循思想性、艺术性、装饰性、新颖性、整体性和时代性等设计思想，也要有一定的设计风格。

思考练习

1. 书籍设计的流程是什么？
2. 书脊的作用有哪些？
3. 简述封面设计要素。
4. 简述书籍设计的原则与方法。

实训课堂

自选一本书进行设计。