

第

1

章

书籍装帧设计的原理

书籍装帧设计是指书籍从文稿到成书的整个过程，包括开本选择、装帧形式、封面设计、腰封设计、字体设计、版面设计、色彩设计、插图设计、纸张材料的选择，以及印刷方式和装订方式等工艺程序，也是书籍从平面化到立体化的过程，既包含了艺术思维、创意构思，也包括了技术手法的设计。同时，在生产与设计的过程中，还须将思想与艺术、内容与形式、局部与整体等组合成和谐、统一且富有美感的整体艺术，是一项外在造型构想与内在信息相结合的综合性的设计技术。

在书籍装帧设计中，书籍装帧有四大设计要素，分别为文字、图形、色彩与构图。文字包括封面上简练的文字与书芯的文字内容；图形包括摄影图片、插图、图像等，可写实，可写意，也可抽象；色彩包括对比色、邻近色、互补色等；而构图的形式则包括垂直、水平、倾斜、曲线、放射、散点等。书籍装帧设计的服务对象为书籍内容，因此在进行装帧设计前，对其内容进行简要的了解是必然前提，同时书籍内容与主题方向决定着书籍装帧的风格定位。

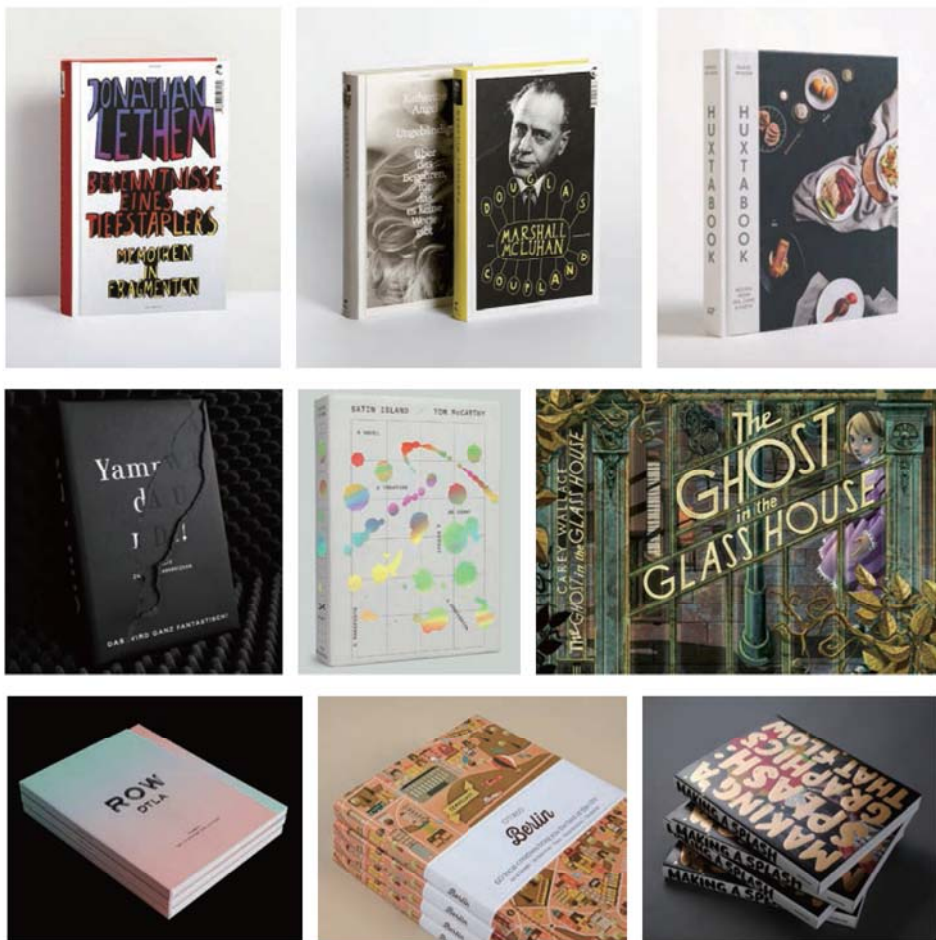


1.1 书籍装帧设计的概念

“书籍”即通过一定的手法及手段将文字、图画或其他符号等知识内容，附在具有一定形态的材料上，用于记录知识、保存知识、表达思想、交流沟通、积累人类文化与传播知识等，是书本、期刊、画册、图片等出版物的总称。

“装帧”即装潢裱饰书刊，通过把纸张叠成一帧，再将多帧装订在一起，并赋予封面的形式；同时也是书籍外观设计与技术运用的概念，也可称其为艺术设计与工艺制作的总称。

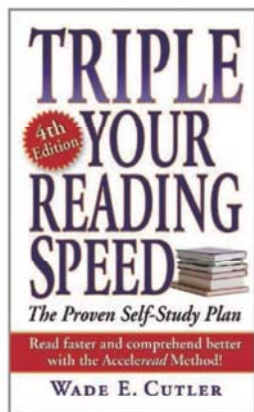
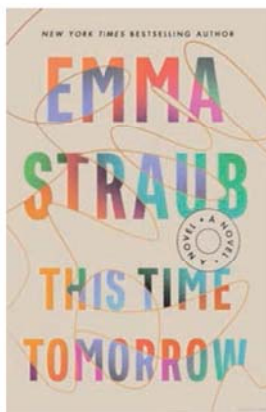
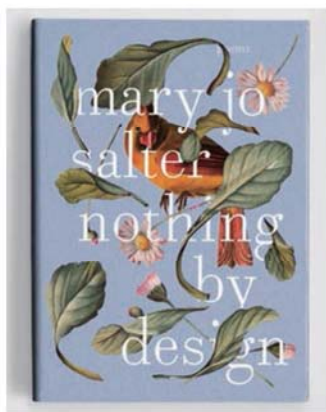
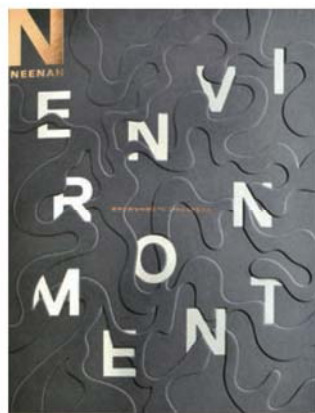
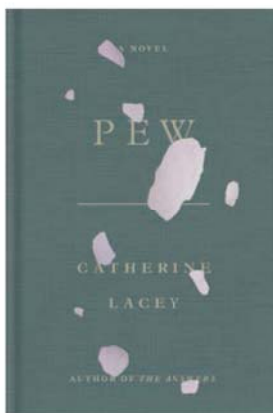
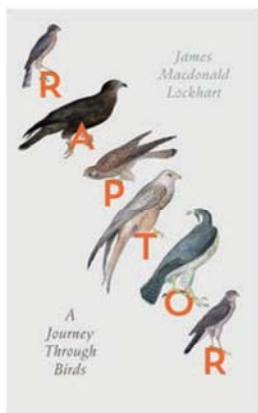
就两者结合而言，书籍装帧设计与一般的平面设计存在较大的区别，书籍装帧设计是从平面到立体、从造型设计到内容编排的综合性设计。在设计过程中，设计师须经过周密的计算、精心的策划、缜密的构思，并灵活运用文字、色彩、图形等视觉元素，对其开本、封面、护封、书脊、版式、环衬、扉页、插图、插页、封底、版权页、书函等进行开本设计、封面设计、版面设计，并对装订形式及使用材料等进行创作设计，以展示书籍的内容，表达作者的思想。



1.2 书籍的类型

自古以来,书籍就是人类的知识、经验与智慧的载体,凝聚了人类的精神财富。书籍作为人们日常交流、学习、工作、休闲的文化商品,已是生活中必不可少的一部分。随着时间的推移,书籍的种类也日益丰富且逐步细化。经过笼统的归类,现代书籍根据内容、性质与用途大体可分为社科类、文学类、古籍类、少儿类、艺术类、工具类等。

- ◆ 社科类书籍是以社会现象为主要研究对象的科学类书籍。
- ◆ 文学类书籍是以国籍文化与时代背景为显著特征,是题材丰富、个性鲜明的文学类书籍。
- ◆ 古籍类书籍是对古代著作或文献资料的重新整理与校勘,是较为特别的书籍种类。
- ◆ 少儿类书籍是以儿童心理、生理和审美需求为出发点的书籍类别,有别于成年人书籍。
- ◆ 艺术类书籍是针对摄影、绘画、书法、音乐等门类撰写的书籍,具有鲜明的艺术个性。
- ◆ 工具类书籍是极具专业性的书籍类别,如百科全书、词典、参考书目等。



1.3 书籍的组成结构

书籍装帧设计是书籍从文稿到成书、从内容呈现到外观设计的过程,其服务对象是书籍本身。一本完整的书籍主要由以下元素组成,即书函、护封、封面、环衬、封底、扉页、勒口、腰封、书脊、飘口、订口、切口、腰带、书签带、堵布头、书槽、版权页、页码、目录页、序言页、后记页、附录页、题词页、插页等。



1.4 书籍装帧的功能

书籍装帧设计是在书籍生产过程中,综合考虑书籍的主题、风格、目标读者以及视觉元素等相关信息组成和谐、美观的整体艺术,且符合大多数人的审美习惯,同时具有反映书籍内容、特色和著译者意图的视觉特征。此外,书籍装帧设计还有以下几种功能。

- ◆ 促进销售的功能:当人们在选购书籍时,书籍装帧设计的好坏直接影响着读者的购买欲望,设计精美还可以增加书籍的附加值。
- ◆ 承载信息的功能:承载文稿、图片等信息是书籍装帧设计的基本功能,也是最为实用的功能之一,同时结合合理的布局构图,可方便读者了解书籍内容。
- ◆ 保护书籍的功能:书籍在翻阅、浏览、运输、储存的过程中难免会遭到损坏,因此书籍装帧设计就起到了保护书籍、延长书籍使用寿命的作用。
- ◆ 美化书籍的功能:在书籍装帧设计过程中,灵活运用丰富、饱满且富有概括性与创意性的图形图像等视觉元素,有助于提升书籍整体的视觉艺术感,同时还可以营造温馨的阅读氛围,使读者产生阅读的欲望。



1.5 书籍装帧设计的原则

随着社会的发展进步与时间的推移,书籍的种类日益增多,设计形式也越来越丰富,而且人们对书籍设计艺术的审美水平也在逐渐提高。因此,在书籍装帧设计的过程中,设计师须不断地探索与创新,使书籍装帧设计不仅可以有效、恰当地反映书籍内容、特色及作者的思想,还符合大众审美习惯,体现相应民族风格与时代特征。此外,在保证书籍功能与书籍装帧设计本质的前提下,书籍装帧还要遵循相应的设计原则,即实用性原则、商业性原则、趣味性原则与艺术性原则。

- ◆ 实用性原则: 实现书籍装帧设计自身价值,书籍要翻阅方便,便于阅读,易于传播与收藏。
- ◆ 商业性原则: 书籍作为一种图书市场的商品,既要考虑装帧设计的美感,还要注重书籍的市场价值潜力,使书籍内容与形式高度统一,增强书籍的商业价值与购买力。
- ◆ 趣味性原则: 通过色彩、图像等视觉元素的运用,为书籍增添情趣,激发读者的阅读兴趣。
- ◆ 艺术性原则: 利用精巧的设计技术与独特的创意,使书籍具有独立的审美价值。



◎1.5.1 实用性原则

书籍是人类进步和文明的重要标志,是人类记录知识、保存知识、表达思想、交流沟通、积累经验与传播知识的主要工具,是一切信息文明传播的载体。而随着时代的变迁,书籍的种类也变得层出不穷。因此,在进行书籍装帧设计时,在装帧形式、版式设计与色彩搭配等方面都应考虑不同层次、不同文化背景、不同年龄、不同职业读者的需求,使其起到吸引读者并提升读者阅读兴趣的作用。如少儿类书籍,除了要保持书籍色彩的纯净、明快,图形的简易、可爱,还要在设计过程中满足儿童的心理、生理和审美需求,然后进行创意设计,使书籍与受众之间产生互动,且更立体、更实用。



◎1.5.2 商业性原则

随着商品经济的快速发展,出版行业已经成为商品经济中不可或缺的重要组成部分。书籍不仅是记录知识、保存知识、表达思想、交流沟通、积累文化、传播知识的主要途径,更是一种文化商品。在书籍的流通过程中,书籍装帧设计起着主导性作用,它的品位直接决定着书籍在读者心中的位置。同时,一个优秀的书籍装帧设计作品还可以使读者在看到书籍的第一时间就能通过书名、色彩、装帧形式及插图设计等方面了解书籍的基本信息,进而快速把握书籍的核心内容,以增强读者的购买欲望,提升书籍的销售量。



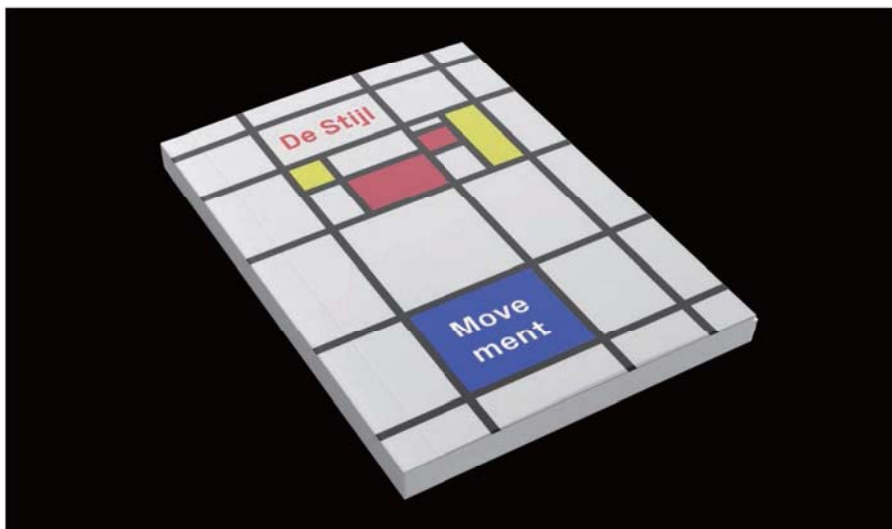
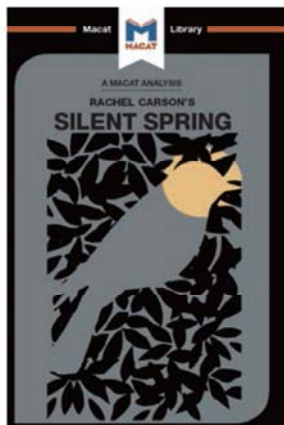
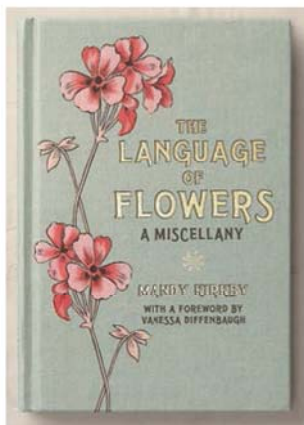
◎1.5.3 趣味性原则

在书籍装帧设计的过程中，深刻了解书籍内容并将其形式设计建立在内容的基础之上，是装帧设计的良好开端。而一个优秀的书籍装帧设计作品，不仅要注重内容与形式上的统一，同时也要注意设计的创新性与趣味性。因此，在设计过程中，设计师须勇于探索与以往不同的兼有功能性与趣味性的设计方式，灵活运用文字排版、色彩搭配与图形设计，使书籍装帧设计达到大众审美水平，并升华书籍内容，给读者带来真切实际的创新感与极具趣味性的视觉体验。



◎1.5.4 艺术性原则

书籍装帧设计是书籍造型艺术的特殊表达形式。因此,书籍装帧设计应具有独立且独特的艺术审美价值。书籍装帧设计的艺术性原则要求书籍在装帧设计过程中,要通过书籍的内容、性质与类型充分体现书籍装帧设计的艺术性与独特性,还要具有一定的时代气息、民族特色与艺术风格,进而充分发挥艺术性原则的联想性,给人以第一时间的艺术联想,由此及彼、由表及里,使读者对书籍产生好奇心理与探索心理,给读者以美感与艺术并存的视觉享受。



第

2

章

书籍装帧设计与色彩

书籍是对多张纸张进行图文设计,并通过不同的纸张材料、装订方式装订在一起的。因此,书籍既是平面的,又是立体的。书籍装帧设计具有图形、文字及色彩这三大视觉元素,而色彩是在书籍设计元素之中得以体现的,且其视觉作用往往领先于文字和图形,是书籍整体的第一视觉印象。

色彩也是一种语言表达方式,人们可以通过色彩进行表达与沟通。而在书籍装帧设计过程中,色彩更可以起到主导性的作用,不仅能够强化主体、表达情感、创造意境,还可以增强书籍的形式美,引发读者联想,产生共鸣。



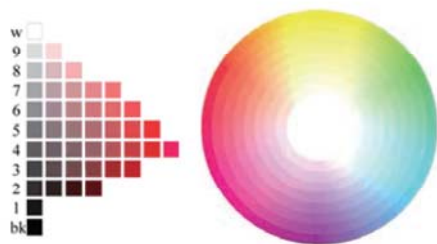
2.1 色相、明度、纯度

色彩是因光的存在而产生的,具有三大属性,即色相、明度、纯度。

色相即色彩相貌,是色彩的首要特征,也是各种颜色的区分准则。通过色相,可以准确地表示某种色彩的名称,而即使是同一种颜色,也有着不同的色相,如红色可分为洋红、鲑红、玫瑰红、勃艮第酒红等。在一般情况下,人眼可分辨出 100 余种不同的颜色。



明度即色彩的明亮程度,在整个色彩体系中,白色明度最高,黑色明度最低。明度不仅可以表明物体的明暗程度,也可以表现光量反射的系数,最暗为 1,最亮为 9,并划分出三种基调:

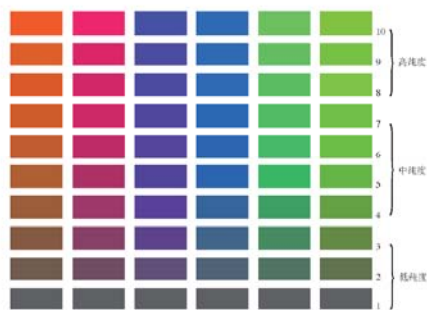


低明度——1 ~ 3 级为低明度的暗色调,给人一种沉着、厚重、忠实的感觉;

中明度——4 ~ 6 级为中明度色调,给人一种安逸、柔和、高雅的感觉;

高明度——7 ~ 9 级为高明度的亮色调,给人一种清新、明快、华美的感觉。

纯度即色彩的鲜艳程度,也指色彩的饱和程度。纯度高低会影响画面整体的视觉效果,如低纯度的色彩具有舒缓、内敛、婉转的视觉特征,高纯度的色彩具有较强的视觉冲击力,而纯度过高的色彩会使画面由于过于扎眼而使人产生反感心理。纯度也可分为三个等级:



高纯度——8 ~ 10 级为高纯度,可使人产生强烈、鲜明、生动的感觉;

中纯度——4 ~ 7 级为中纯度,可使人产生适当、温和的平静感觉;

低纯度——1 ~ 3 级为低纯度,可使人产生细腻、雅致、朦胧的感觉。

2.2 主色、辅助色、点缀色

在书籍装帧设计中,画面的色彩通常由主色、辅助色和点缀色构成。在设计过程中,要注重色彩的全局性。过于单调或过于花哨的色彩搭配都会使人对其产生乏味感

或反感心理,而巧妙、精准的配色方案,不仅可以烘托相应气氛、强化主题,还可以提升书籍的整体艺术品位。

◎2.2.1 主色

主色即主要色彩,这种色彩在画面中通常占据面积比例最大,对书籍整体的基调具有决定性的作用,是书籍装帧设计中不可或缺的视觉元素。



◎2.2.2 辅助色

辅助色即补充或辅助主色的陪衬色彩,服务于书籍整体色调。它可以是主色的邻近色,也可以是主色的对比色。不同的辅助色可以影响书籍整体的设计风格与视觉效果。



◎2.2.3 点缀色

点缀色即点缀画面的色彩,是画面中占据面积比例最小的颜色。这种色彩以主色的对比色、互补色为主,善于营造整体视觉效果,具有烘托气氛、衬托风格的作用,往往被称为点睛之笔。

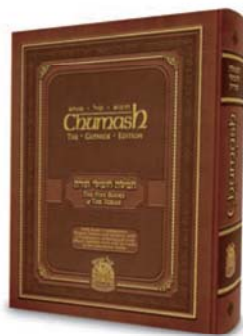


2.3 邻近色、对比色

在书籍装帧设计中,色彩方案的设计与应用通常以书籍类别、风格及定位为设计根基,并运用色彩之间的邻近关系或对比关系进行搭配设计,以获得最佳的视觉效果。不同色彩关系的配色方案可以使书籍获得不同的视觉效果,如邻近色的运用,可使画面整体和谐、统一,具有整体性;而对比色的运用,则可以增强书籍整体的视觉冲击力与视觉感染力。

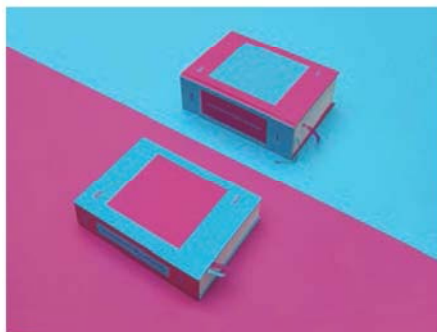
◎ 2.3.1 邻近色

邻近色即两种颜色相邻近似,通常以“你中有我,我中有你”的形式而存在。在24色环上任选一色,任何邻近的两种颜色相距为 90° 以内者,其色彩冷暖性质相同,且色彩情感相似。



◎ 2.3.2 对比色

对比色即色相相对、区分明显的两种色彩,包括色相对比、明度对比、纯度对比、冷暖对比、补色对比等。在24色环上,对比色的两种颜色相距 $120^{\circ} \sim 180^{\circ}$ 。对比色的巧妙搭配可增强版面的视觉冲击力,同时还可以增强版面的空间感。



2.4 色彩混合

色彩混合即将一种色彩加入另一种色彩,进而产生第三种色彩的现象。在色彩混合的过程中,加入的颜色越多,混合的色彩就会越暗,最终会成为黑色,而三原色的混合会产生白色。色彩的混合形式可分为加色混合、减色混合和中性混合三种。

◎2.4.1 加色混合

加色混合即将两种或两种以上的色彩混合搭配,从而产生一种新的颜色,经过混合所产生的颜色明度会有所增强。例如:红色+绿色=黄色,红色+蓝色=品红色,蓝色+绿色=青色,品红色+黄色+青色=黑色。



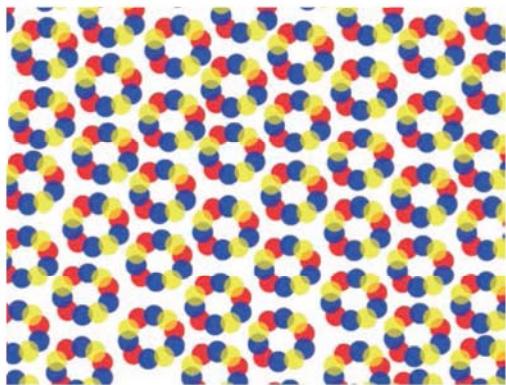
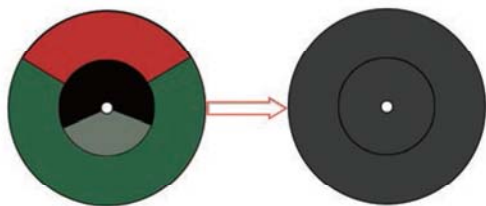
◎2.4.2 减色混合

减色混合即明度、纯度较低的颜色能将加入的色彩吸收掉一部分的现象。例如色彩三原色的混合,三原色分别是品红、青色和黄色,且在混合时具有下列规律:青色+品红色=蓝色,青色+黄色=绿色,品红色+黄色=红色,品红色+黄色+青色=黑色,等等。



◎2.4.3 中性混合

中性混合是指将比例适当的互补的颜色混合搭配,所得颜色为灰色的现象。中性混合主要可分为色盘旋转混合与空间视觉混合两种混合形式。



2.5 色彩与书籍装帧设计的关系

在书籍装帧设计中,色彩是书籍的三大视觉要素之一,并且色彩是最容易打动读者的书籍语言,具有先声夺人的视觉效果,是书籍装帧设计第一视觉印象的直接传递。色彩是最具表现力与感染力的视觉元素,同时也具有丰富的象征意义,因此,在设计中,色彩的作用总会被发挥得淋漓尽致。不同的色彩可以让人产生不同的生理、心理及类似物理的效应,还可以让人在无形之中产生丰富的联想。

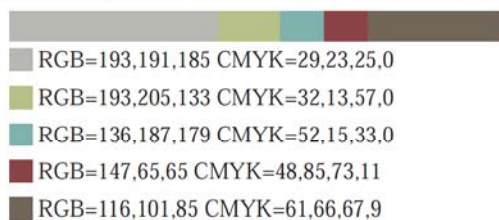
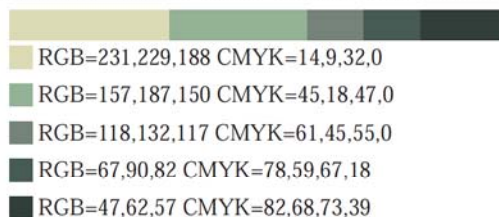
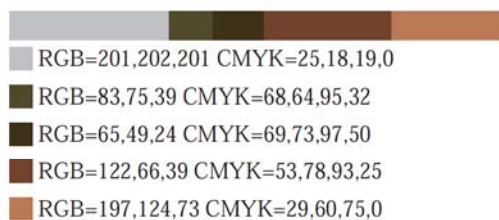
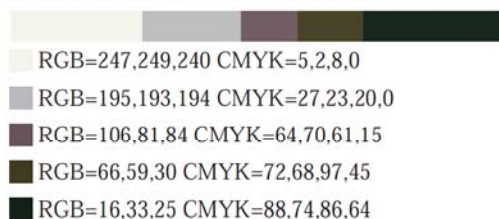
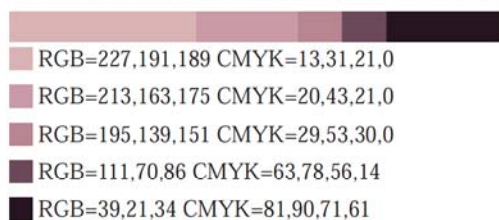


在进行书籍色彩搭配时,设计语言须与其内容、特性保持一致。色彩的选定取决于书籍风格、性质及定位,即什么样的书籍就应被赋予什么样的色彩,进而发挥色彩的作用,使书籍装帧被赋予设计的魅力,在茫茫书海中脱颖而出。



2.6 常用色彩搭配

较为和谐的色彩搭配



较为冲突的色彩搭配

