

第1章

书籍装帧设计基础

本章主要内容

书籍装帧设计不仅是给书籍披上一件美观的外衣，更是从内容到形式的整体塑造过程。它融合了艺术思维、材料选择、结构与印刷工艺，将平面的文本转化为立体的、可感知的文化载体。从甲骨刻辞到数字屏幕，书籍的形态经历了漫长的演变，而装帧设计始终贯穿其中，承载着文明的记忆与时代的审美。本章将系统介绍书籍装帧的基本概念、历史发展、结构组成、设计原则及常用工具，为读者打开书籍设计的大门，奠定扎实的理论基础。

1.1 了解书籍装帧设计

书籍装帧设计是书籍造型设计的总称, 一般包括选择纸张、封面材料, 确定开本、字体、字号, 设计版式, 确定装订方法, 以及印刷和制作方法等。书籍装帧设计是完成从书籍形式的平面化到立体化的过程, 它包含了艺术思维、构思创意和技术手法的系统设计。

☆ 提示

在书籍装帧设计中, 只有从事整体设计的才能称为装帧设计或整体设计, 只完成封面或版式等部分设计的, 只能称之为封面设计或版式设计等。

1.1.1 什么是书籍装帧

书籍装帧是一种艺术创作, 是人们运用美的规律所创造的以阅读和使用为实用目的的物质载体。

书籍装帧是一门“构造学”, 是将书籍外在造型与内容进行整体设计的综合学问。书籍装帧不应只是效益的文字解说或简单的外包装, 而应是以书籍的整体设计为载体, 包括书籍的封面、环衬、扉页、序言、目录、文字、版式、插图、页码等一系列设计, 最终将书籍制作成一个有血有肉、充满感情与特质的生命体。

☆ 提示

“装帧”一词的由来, 是1928年丰子恺引用的日本词汇。他在为上海《新女性》杂志撰写的文章中曾引用该词, 但当时人们对其理解主要是书籍的封面设计。随着我国出版事业的发展, 装帧这一概念也逐渐被人们接受并一直沿用至今。

图 1-1 所示为我国著名的设计师吕敬人, 是被人们公认的书籍装帧设计界的大师。

图 1-1 吕敬人

他将书籍设计理念从“装帧”提升至“系统设计”, 代表作《朱熹榜书千字文》融合了古籍韵味与现代审美, 曾获多项国际大奖, 如图 1-2 所示。

吕敬人把书分为 3 种: 第一种是复制, 比如古籍的复制, 不能动文本, 要完全原汁原味; 第二种是商品书, 这类书注重流通性和方便性, 为了压缩成本就要减少设计印制方面的开销, 更多的是仅在封面上做一些商业性的设计; 第三种则是将设计作为核心来做, 不计成本, 给设计师最大的自由空间, 令其充分使用设计语言来提升该书内容的同时, 使

它成为一件艺术品。

由此可见，书籍装帧设计不仅是为书籍设计一件美丽的外衣，而是以书籍的整体形态为载体的多层次、多因素、多侧面、立体的综合工程。书籍装帧设计是集平面设计、字体设计、版式设计、包装设计、插图设计、印刷装订设计于一体的综合设计。图 1-3 所示为一些较为成功的书籍装帧效果。

图 1-2 《朱熹榜书千字文》书籍装帧

图 1-3 书籍装帧效果

1.1.2 书籍的起源与发展

中国是四大文明古国之一，其五千年的辉煌历史与文化遗产大多都是通过书籍的形式记载并传承下来的。作为新时代的年轻人，了解中国书籍的演变，有益于从另一个侧面更好地了解中华民族的历史，更加珍惜祖国优秀的文化遗产，进而增强作为一名中华儿女的自豪感和自信心。

书籍在最初并不是真正意义的书籍，因为它是刻在龟甲、兽骨、石头、青铜器上的，不同于我们现在书籍的形式。

• 刻在甲骨上的文字

远古时期，在纸张发明之前，文字是用刀刻在乌龟的腹甲和牛羊的肩胛骨上的，因而称之为甲骨文。这些龟甲、兽骨成为了最早的书籍雏形。图 1-4 所示为甲骨文文字。

图 1-4 甲骨文字

• 铸刻在青铜器上的文字

从商代末期直到东汉初期，出现了一种铸刻在青铜器内壁上或器盖背面上的文字。

青铜器的文字内容为我国有关专家研究殷商至春秋战国时期统治制度及重大事件提供了重要实证。图 1-5 所示为铸刻在青铜器上的文字。

图 1-5 铸刻在青铜器上的文字

- 刻在石头上的文字

在石头上刻字，盛行于秦汉时期。古人有刻字记事的传统，在石头上刻字比在金属器物上更方便，取材更广泛，还能长期保存，所以刻石记事在当时一时盛行。石刻文字记录了统治者的功德伟绩、布道施德，以及名人的书法作品。有些石刻文字、石刻画艺术至今仍在沿用。图 1-6 所示为刻在石头上的文字。

图 1-6 刻在石头上的文字

随着时代的发展，人们从在实物上雕刻文字，逐步向着书籍的方向发展。我国古代书籍发展很早，并且从书籍出现时就非常注重书籍的装帧。我国早期书籍的装帧分为简牍装、卷轴装、旋风装、经折装、蝴蝶装、包背装和线装。

- 简牍装

简，即竹片，用竹片做成的书称为“简策”，如图 1-7 所示。简又有两种：一是汗简（也称汗青，就是把竹子放在火上烘干，这样可以避免腐朽），二是杀青（削去竹片青皮，防止新竹的腐朽和虫害）。牍，即木片，用木片做成的书称为“版牍”，如图 1-8 所示。

图 1-7 简策

图 1-8 版牍

木片做成的“版牍”和竹片做成的“简策”，二者合称为“简牍”。简牍始于周代（公元前10世纪），它的盛行阶段是从公元前5世纪到公元3世纪之间的800多年时间。现在我国已大量出土了战国时期、秦、汉代的简策。我国古代的许多著作都是写在简策上的，如《诗经》《春秋》《周易》《离骚》和《礼仪》等。

☆ 提示

简策有很多缺点，首先，在材料方面，竹木的分量很重，占用空间较大，也不方便阅读。尤其是翻阅次数多了，容易出现脱简和错简的现象，难以修复。但是，简策是在造纸术发明之前中国书籍的主要形式，占有重要的历史地位，也是我国书籍的真正雏形，并对后来纸质书籍装帧形式的产生有启迪作用。

● 卷轴装

我国历史上使用较长的书籍形式就是卷轴装。卷轴装的形式始于汉代，主要存在于魏晋南北朝至隋唐时期。卷轴装的材料开始是帛的，伴随着纸的发明，便开始用纸制作卷轴。

帛书，在装帧上与简策有很多相似之处，是将文字书写在丝织品上的一种形式，如图1-9所示。帛书质地轻软、画面宽阔，便于携带与保存。其优点远胜于简策。但是，由于它的材料主要是丝织品，价格昂贵，产量较少，只有少数的达官贵人才能使用，所以它无法普及。

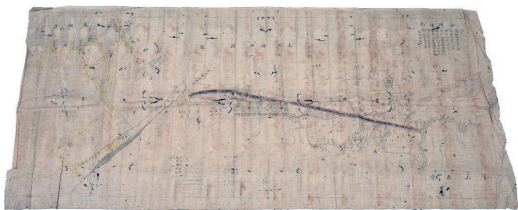

图 1-9 帛书

直到公元105年，东汉的蔡伦通过总结各种造纸经验，运用植物纤维造纸，发明了成本低廉、可大量生产的纸张。纸的发明使书籍从此走入平常百姓家。特别是在4世纪时，玄帝下令废简用纸，并规定了纸张的颜色与规格，于是纸成为了普遍的书籍材料。

纸书时代从2世纪到10世纪，统治长达八九百年之久。初期的纸书是完全模仿帛书的形式，如图1-10所示。到隋唐时期，我国的纸书达到极盛，并逐渐形成和发展成一套系统的卷轴制度，因此在书史上称之为卷轴时代。

卷轴装由卷、轴、缥、带4个主要部分构成，如图1-11所示。卷轴装书卷的末端大多都是粘在轴上，一般为刷漆的木轴。

图 1-10 卷轴

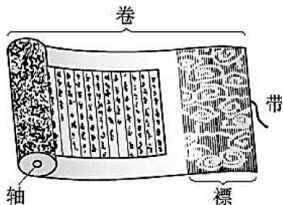

图 1-11 卷轴装

卷轴装又称卷子装,比简策有很大的进步,但也存在很多缺点。卷轴装的形式在唐代后期发生了变化,其原因在于制作一本书需要经过粘纸、加轴、装裱、系带等环节,在阅读时,要展卷、收卷,查阅某一地方非常不便。为了避免卷轴装的缺点,人们又发明了旋风装和经折装。

• 旋风装

旋风装,在外观上看与卷轴装一样,只有展开阅读时才能发现,它是由一张比书页略宽的长厚纸来做底版,首页全幅装裱在卷的右首,单面书写。从第二页开始,双面书写,依次按序排在上一页的下面。

图 1-12 旋风装

这种装帧形式收藏时从首向尾卷起、捆绑,在外形上看与卷轴装无差别。里面的书页随风飞翻犹如旋风,所以后人把它形象地称为旋风装。图 1-12 所示为应用了旋风装的书籍。

• 经折装

经折装,也称折子装,就是把本来用卷轴形式的纸书不用卷的方法,而是改用左右反复折叠的办法,最后折成长方形的折子状,如图 1-13 所示。

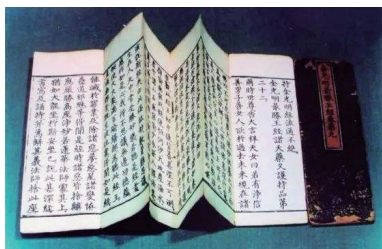

图 1-13 经折装

这种形式出现在公元 8 世纪唐代中后期,它采用较厚的纸张或木板粘在书本的前后做封面,以防损坏。它的形态完全改变了卷轴装的形式,对其进行了彻底改造,是书籍装帧历史上一个重要的里程碑。

至今,这种装帧形式仍在使用,如企业宣传册、旅游景点介绍、房地产广告册、画册等,都是在这种装帧形式的继承上发展起来的。

• 蝴蝶装

蝴蝶装大约出现在唐末五代后期,盛行于宋朝,是我国最早的册页形式。它的产生与当时的雕版印刷技术密不可分。当时为适应单面印刷和一版一页的特点,将书页沿中缝把有文字的一面朝里对折,再把折好的纸张按照先后顺序对齐排列,然后将有折缝的一面逐页粘连,这样就形成了书脊。用一张厚纸包装整本书籍作为封面和封底,既美观又能起到保护作用,最后裁齐成册,如图 1-14 所示。看其外表,就如同现在的书籍,但翻阅起来犹如蝴蝶的翅膀翻飞飘舞,所以称为“蝴蝶装”。

蝴蝶装虽比卷轴装有很大改进,但还有许多美中不足的地方。它连翻两页才能看到文字,粘连也不够牢,书页容易脱落。因此自宋代以后,蝴蝶装逐渐变为包背装。

- 包背装

包背装与蝴蝶装的装帧形式恰好相反，它是将书页带字的一面向外，无字的一面向里折，将折好的书页按序排列。装帧时与蝴蝶装相反，如图 1-15 所示。

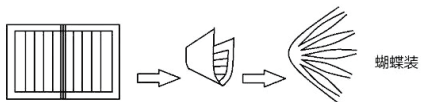

图 1-14 蝴蝶装

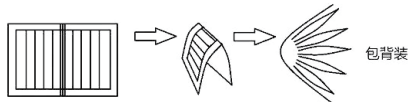

图 1-15 包背装

以折叠的中线作为书口，背面为防止胶粘不牢固，采用纸捻装订技术，将韧性强的纸捻成条状，在书左侧打孔，以捻装订，这样翻阅次数多了，也不容易散乱。最后，再用一张厚纸绕书背贴住，作为书籍封皮，这样包背装就完成了。

包背装出现在南宋末期，元、明、清较多使用，如明代《永乐大典》、清代《四库全书》都是采用了包背装的方式。图 1-16 所示为应用了包背装的书籍。

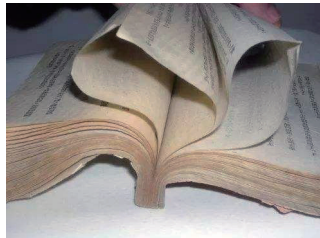
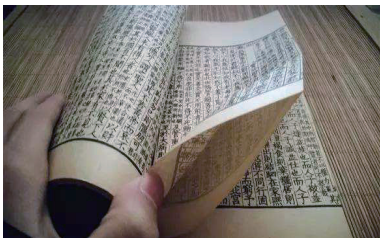

图 1-16 应用了包背装的书籍

- 线装

线装书是我国传统装帧技术史上最先进的一种，线装书籍便于阅读，又不易散破。线装书是从包背装发展而来的，始于明代中叶（公元 14 世纪），盛于清代。线装书的结构分为书衣（封面）、护页、书名页、序、凡例、目录、正文、附录、跋或后记，与现在的书籍次序大致相同。从封面到正文、行、阑、牌、界及插图，构成了一个完整的设计，如图 1-17 所示。线装书的传统专业术语如图 1-18 所示。

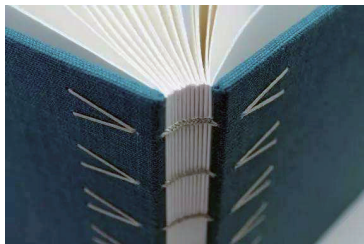

图 1-17 线装书

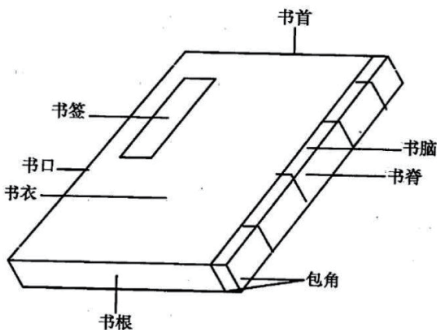

图 1-18 线装书传统术语

☆ 提示

由于线装书牢固、美观,封面和封底柔软可卷,书脊又不会像包背书一样坚硬,书本破了还可以重新装帧,并且在修整旧书时,还可以添加书页等优点,故此流行时间达百年之久。

《二十四史》和《四部备要》等书籍都是线装书的典范。为了更好地保护珍贵典籍或明藏孤本,藏书家往往特制书卷装置以保存书籍,如木制书盒、书箱、书匣、藏书柜等,如图 1-19 所示。

图 1-19 书籍的保存

☆ 提示

鲁迅先生也给了线装书一个很高的评价:看大厚本的洋装书,拿在手里就像举块砖头,不如看中国的线装书方便。可见,当时为了适应社会发展和需要而产生的线装书,已经达到了精益求精的地步。

► 1.1.3 近现代书籍装帧的发展

受西方影响,我国书籍装帧从清朝末期才开始从线装书向近现代书籍形态过渡。1919年五四运动之后,文化出现了一个新的高潮,现代书籍装帧艺术才真正兴起,书籍文字也开始由竖排改为横排,同时也改变了版面的格式,如图 1-20 所示。

鲁迅先生是站在中国书籍艺术革新运动最前沿的人,他不仅是一位伟大的思想家、文学家,也是中国现代书籍艺术的倡导者,图 1-21 所示为鲁迅先生画像。他对传统的书籍装帧形式有精深的研究,也善于吸收利用外国书籍艺术的精华。他设计的书籍既能把民族风格与时代特征融为一体,也能体现出其内容与封面设计的整体性。

图 1-20 书籍文字版面格式

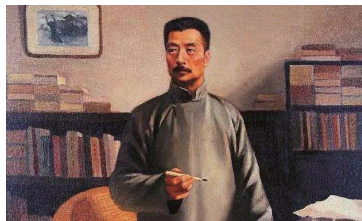

图 1-21 鲁迅先生画像

鲁迅倡导并亲自进行书籍装帧设计，常常将国外的优秀书籍装帧作品介绍给国人，在他身边聚集了一批热爱版画和书籍装帧的年轻人。一时间，书籍装帧设计领域呈现出百家争鸣、蒸蒸日上的态势。

☆ 提示

鲁迅是我国现代书籍设计艺术的开拓者和倡导者，“天地要阔、插图要精、纸张要好”是他对书籍设计的基本要求。他自己还动手设计了数十种书刊封面，如《呐喊》《华盖集》《引玉集》等。

到了20世纪60年代，由于受印刷、出版、经济、思想等影响，中国的书籍装帧设计发展空前缓慢。出版的众多图书中，只有封面设计，而封底多是留白。到了20世纪70年代，书籍装帧开始有了整体设计的概念，设计内容逐渐包括封面、封底、书脊、勒口、环衬等。

20世纪90年代，伴随着我国经济的发展，图书的设计也得到快速发展，装帧设计不仅包括封面、封底和书脊等整体设计，还包含了对内文的版式设计、书籍材料的选用、印刷装订工艺等，并出现了一大批专业从事书籍装帧设计和研究的队伍。图1-22所示为一些设计精美的书籍装帧效果。

图 1-22 精美的书籍装帧设计

► 1.1.4 数字化阅读对装帧设计的影响

随着科学的发展和时代的进步，数字化阅读彻底改变了装帧设计的核心逻辑，使其从围绕纸质载体的物理设计转向聚焦屏幕端的体验设计。传统装帧中的纸张材质、装订方式、封皮硬度等物理属性与保护功能被弱化，取而代之的是对多尺寸屏幕的响应式适配，以及目录跳转、章节导航、批注标记等数字交互模块的设计，“装帧”不再只是实体书的美化与防护，更成为连接读者与数字内容的交互界面。表1-1所示为传统装帧设计与数字装帧设计的核心差异对比。

这种转变也让设计元素与用户体验呈现出新的特征。传统静态的视觉设计被打破，数字装帧可融入动态封面、滚动插图等动态元素，但色彩呈现依赖屏幕色域，与纸质印刷存在差异；同时，传统装帧中的翻页触感、纸张声响等触觉与听觉体验无法通过数字设计复现，成为数字装帧在情感传递上的明显短板，设计需在动态优势与感官缺失间寻找平衡。

表 1-1 传统与数字装帧设计核心差异对比

对比维度	传统装帧设计	数字装帧设计
核心载体	实体纸张, 有明确材质 (铜版纸、牛皮纸等)、尺寸、厚度等物理属性	电子屏幕 (手机、平板、阅读器等), 无物理属性, 需适配多设备尺寸
核心功能	物理保护: 通过装订 (胶装、线装)、封皮硬度保护内页 静态呈现: 固定版式, 辅助内容阅读	数字交互: 设计目录跳转、批注标记、章节导航等功能 动态适配: 支持字体调节、响应式版式, 适配不同屏幕
设计元素	静态视觉: 印刷色彩、固定插图、静态封面 触觉关联: 材质触感、装订纹理等可触摸元素	动态视觉: 可加入动态封面、滚动插图和翻页动画 视觉依赖: 色彩呈现受屏幕色域影响, 无触觉元素
用户体验	以“触觉+视觉”为主, 包含翻页声响、纸张触感等实体感官体验, 阅读节奏相对固定	以“视觉+交互”为主, 无实体感官体验, 交互便捷性强 (如快速跳转), 阅读节奏可灵活调整

1.2 书籍的开本

设计一本书时, 首先要确定开本。开本是指书的大小, 也就是书的面积。开本是以整开纸为设计单位, 每整开纸平均裁切和折叠的张数, 即为多少开。例如, 一张大纸切成大小相等的 2 份就是对开, 切成面积相同的 4 份就是 4 开, 同理有 8 开、16 开、32 开和 64 开等大小, 如图 1-23 所示。

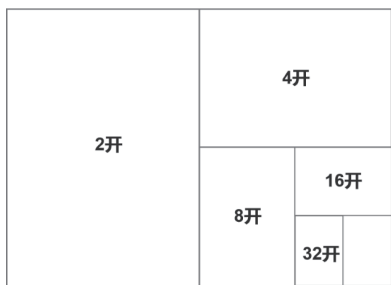

图 1-23 全开幅面

由于整张原纸的规格有所不同, 所以, 切成的小页大小也不同。把 787mm×1092mm 的纸张切成 16 张小页叫小 16 开。把 850mm×1168mm 的纸张切成 16 张小页叫大 16 开, 以此类推。在实践中, 同一种开本, 由于纸张和印刷装订条件的不同, 会设计成不同的形状, 如方长开本、正偏开本、横竖开本等。同样的开本, 因纸张不同所形成的形状也不同, 有的偏长、有的呈方形。

☆ 提示

只有确定了开本的大小之后, 才能根据设计的意图确定版心、版面设计、封面构思、插图设计等, 并分别进行设计。一本书的各个部分是相互联系的, 所以在确定一本书的开本之前, 要根据书籍的内容及性质做一个整体的构思设计。

确定书籍的开本大小，需要考虑以下4个方面：

(1) 了解书籍的内容与性质。因为书籍的开本，其长宽比例已初步决定了一本书的风格。

(2) 参照此类书籍的开本规格。因为成功的范例都经过了长期的考验，更加适合读者的需求。

(3) 原有稿件的篇幅。

(4) 读者层面和书籍价位。

常见的开本尺寸如表 1-2 所示。

表 1-2 常见开本尺寸

开本尺寸	尺寸/mm	开本尺寸	尺寸/mm
全开（正度）	787×1092	全开（大度）	889×1193
对开	736×520	对开	570×840
4开	520×368	4开	420×570
8开	368×260	8开	285×420
16开	260×184	16开	210×285
32开	184×130	32开	203×140

好的开本设计不仅能给人带来良好的第一印象，更能体现出这本书的实用目的和艺术个性。不同类型的书籍，根据其用户和功能的不同，对于开本的选择也有一定的规则。

- 马列著作等政治理论类图书严肃端庄，篇幅较多，一般放在桌子上阅读，开本较大，常用大 32 开。
- 高等学校教材一般采用大开本，过去多用 16 开，显得太大了，现在多改为大 32 开。
- 文学书籍常为方便读者而使用 32 开。诗集、散文集开本更小，如 42 开、36 开等。
- 工具书中的百科全书、辞海等厚重渊博，一般用大开本，如 16 开。小字典、手册等可用较小开本，如 64 开。
- 印刷画册的排印既要大小横竖不同的作品安排得当，又要充分利用纸张，故常用近似正方形的开本，如 6 开、12 开、20 开、24 开等。如果是中国画，还要考虑其独特的狭长幅面而采用长方形开本。

☆ 提示

小开本体现了设计者对读者衣袋书包空间的体贴，大开本能为读者的典藏和礼品增添几分高雅和气派。异形开本的运用，折叠、裁切等手法塑造的异形美，不仅体现了书的个性，而且在不知不觉中引导着读者审美观念的多元化发展。

图 1-24 所示为女诗人灰娃的诗集《山鬼故家》的书籍装帧效果。这本书采用了异形 32 开本，即 16 开的高度和 1/2 的 16 开宽度。这本书显得非常狭长，拿在手上的感觉自

然也非常奇特。诗的形式是行短而转行多，读者在横向上的阅读时间短，诗集采用窄开本是很适合的。相反，其他体裁的书籍采用这种形式则有些不妥，设计是因书而异的。从另一方面说，这种窄开本印诗集还可以减少纸张的浪费，降低成本。

图 1-24 《山鬼故家》书籍装帧效果

1.3 书籍的结构

书籍作为一个系统、一个整体，通常由封面和书芯两大部分构成，且结构间组织严谨，相得益彰。

封面包括腰封、护封、封面、护页、勒口等；书芯包括环衬、扉页、序言、目录、内页、插图、版权页等。装订方式的不同也会影响书籍的结构。图 1-25 所示为书籍的部分主要结构。

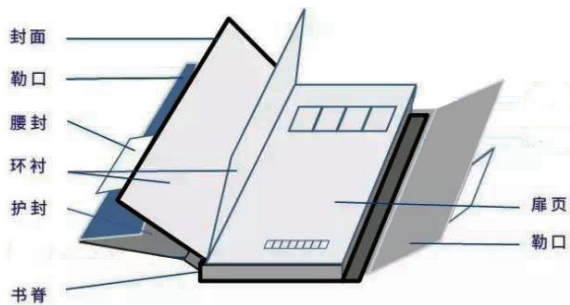

图 1-25 线装书和胶装书的封面结构

1.3.1 封面

封面又称书皮或封一，记载了书名、卷、册、著者、版次、出版社等信息，如图 1-26 所示。封面能增强图书内容的思想性和艺术性，可以加强图书的宣传效果，在设计

上不同于一般的绘画。图书的封面对图书的内容具有从属性，同时还要考虑读者的类型，要为读者所理解。

► 1.3.2 勒口

书籍勒口就是书的封面折进去的部分。勒口既可以使封面更好看，又能够避免封面破损，同时也可以可以在勒口上印刷类似于作者简介等内容。

图 1-27 所示的两边白色部分为书籍勒口。

图 1-26 封面

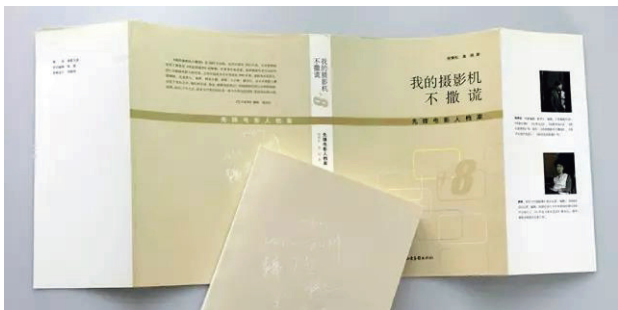

图 1-27 勒口

► 1.3.3 腰封

腰封也称“书腰纸”，是书籍的可选部件之一，即包裹在书籍封面中部的一条纸带，属于外部装饰物，如图 1-28 所示。

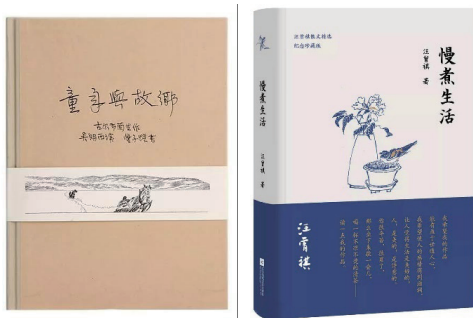

图 1-28 腰封

腰封一般使用牢度较强的纸张制作。它的高度一般相当于图书高度的三分之一，也可更大些；宽度则必须达到不但能包裹封面的面封、书脊和底封，而且两边还各有一个勒口。腰封上可印刷与该图书相关的宣传、推介性文字。腰封的主要作用是装饰封面或弥补封面表现不足的地方，一般多用于精装书籍。

1.3.4 环衬

打开正反面封面，总有一张连接封面和内页的版面，叫作环衬。其目的在于使封面和内页版面之间牢固不脱离，如图 1-29 所示。

图 1-29 环衬

精装书的环衬设计一般都很讲究，会采用抽象的肌理效果、插图或图案，也会使用照片表现其风格内容与书装整体保持一致。但色彩相对于封面要有所变化，一般需要淡雅些。图形的对比相对弱一些，有些可以运用四方连续纹样装饰，产生视觉效果，在视觉上产生由封面到内心的过渡。

☆ 提示

视觉是指知觉内容和倾向蕴含着人们已有的经验、知识、兴趣和态度，因而不再限定于对事物的个别属性感知。

1.3.5 护封

通常情况下，书籍在运输的过程中是用纸张或塑料包裹好了的，以免在途中遇到脏物而受到损害。但到了书店之后，保护书籍的则是护封，如图 1-30 所示。

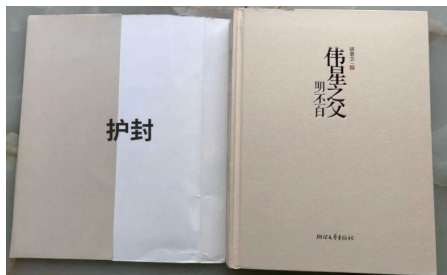

图 1-30 护封

读者好奇地拿起一本书翻阅，但大多数读者仍会把它放回去，继续选择阅读其他的书籍。这样一来，一本书往往要经过许多双手的翻阅以后才会卖出去，那么书籍的封面必然会受到一些损害。此外，摆在橱窗里的书籍，由于光线和日光的照射，容易褪色和卷曲变形，护封能够有效地减轻这些受损的情况。

护封也能促进销售。它是读者的介绍人，能使读者更加轻易地注意到书籍，并愿意靠近该书，引导读者了解这本书的精神和内容，同时鼓励读者购买这本书。

► 1.3.6 书脊

书脊即书的脊背，也被称为书背，是平装书和精装书封面和封底的联结处，一般印有书名、作者名和出版单位等。图 1-31 所示为书籍的书脊设计效果。

图 1-31 书脊

► 1.3.7 扉页

扉页又称内中副封面，位于封二或衬页之后，印的文字和封面相似，但内容更加详细。扉页的作用首先是补充书名、著作、出版者等项目，其次是装饰图书以增加美感。

1.4 书籍的装帧形式

书籍常见的装帧形式包括平装书和精装书，随着人们阅读习惯的改变，多媒体光盘也成为一种书籍的装帧形式。

► 1.4.1 平装书

平装书又称简装书，结构上由书皮和书页两大部分构成。书皮，即人们通常所说的封面，它既有保护书芯的作用，又有美化、宣传和装饰图书的功能。书页，即书籍文字的载体，包括扉页及印有正文的所有版面。其制作主要工艺过程包括折页、配贴、订书、包封面和切光书边。图 1-32 所示为平装书效果。

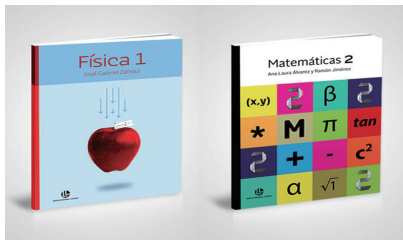

图 1-32 平装书效果

平装书是目前普遍采用的一种装订形式，装订方法简易，成本低廉，封面封底一般也都是纸面软装。平装书籍的装订工艺有平订、骑马订、锁线订和无线订等。

► 1.4.2 精装书

精装书主要应用于经典著作、学术名著、工具书和画册等类别，如图 1-33 所示。精装书比平装书

图 1-33 精装书效果

的装订方法繁杂、材料讲究,因此成本也相对较高。精装书的加工过程一般是先将书芯进行有序的排整、锁线、上胶和圆背,再选择硬质纸板作为封面和封底的材料,最后使封面和封底套上书芯粘连、压槽而成。

精装书一般使用比较坚固的材料来制作封面,以便更好地保护书页,并在封面上使用许多精美的材料装饰书籍,如羊皮、绸缎、亚麻布和皮革等。目前,精装图书更受广大书籍爱好者的欢迎。

► 1.4.3 多媒体光盘

多媒体光盘是随着计算机技术的发展而出现的新型信息载体,它的形态虽然不像传统书籍,但其功能都完全具备。它可以将文字、声音、图片、动画和影视等信息集于一身,可以满足当代人读书容量大、快节奏和多参与的需要,被称为最新颖的现代书籍。图 1-34 所示为多媒体音乐光盘装帧效果。

图 1-34 多媒体音乐光盘装帧效果

任何事物都是在不断发展的,书籍装帧设计也不例外。电子出版物的兴起,将彻底改变人们对传统出版业的观念。设计师不仅要继承和发扬优秀传统文化,而且要充分利用和发挥现代新材料、高科技的作用。只有如此,才能不被时代淘汰,时刻立于不败之地。

1.5 现代书籍的类型

现代书籍的类型有很多种,比较常见的有科技类、文学艺术类、工具书类、儿童读物类和期刊类,接下来逐一进行讲解。

► 1.5.1 科技类书籍

由于科技类书籍通常是反映自然科学的书籍,所以涉猎范围广泛,涵盖的内容也很丰富,除了人们熟知的数、理、化,还包括天文、地理、动物和植物等综合性学科的边缘学科。

科技类书籍的装帧设计除了需要在造型设计上与文学艺术类书籍有明显的差异,还需要设计师了解科技行业的相关知识。

一件成功的科技类书籍装帧作品,无论设计师追求什么样的设计风格,采取什么样的表现手法,都需要从要设计装帧的书籍中提取元素进行创意和设计制作,具体要求有以下几点:

(1) 科技类书籍的读者一般都具有相应的专业知识,所以这类书籍的设计风格不可太大众化和通俗化。

(2) 可以采用先进的科技形象或符号来吸引读者,体现书籍的高科技和前沿性,如图 1-35 所示。

- (3) 运用抽象几何形态形成一种符号式的形式美感。
 (4) 采用能引起人们产生想象的图像元素来表达书籍的主题内涵,如图 1-36 所示。

1.5.2 文学艺术类书籍

文学艺术类书籍可以分为文学艺术、人物传记和史诗 3 类。其中,文学艺术类书籍的体裁十分广泛,包括小说、诗歌和散文等;内容也有很多,包括音乐、舞蹈、戏剧、设计、电影和戏曲等。史诗类书籍通常包括小说、散文、诗歌和随笔等。

文学和艺术的共性就是富于想象力和抒情性,这类作品都可以借写景写物来抒发自己的情感,可以极力地用夸张的手法强化表现主题。

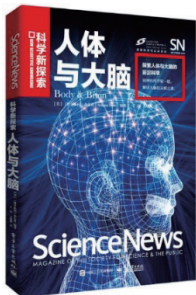

图 1-35 采用科技形象

图 1-36 采用产生想象的图像

☆ 提示

文学艺术类书籍设计一定要在较高层次上再现书中的深刻寓意,借助艺术联想扩大意境,使读者通过书籍装帧设计联想到更多内容。这样的书籍装帧设计会加深读者对书籍内容的理解,同时也给人以美的享受。

文学艺术类书籍装帧设计的表现方法有以下几种:

(1) 直接采用书中最有表现力的人物和风景的设计手法,直观地体现书籍的基本内容。图 1-37 所示的封面上的军功章就与书中内容相对应。

(2) 借物抒情的间接表现,利用富有寓意的图形来体现书籍主题。

(3) 对于人物传记类图书,将作者的肖像融入封面设计中,因为作者的知名度和影响力就是此类图书设计的重点。图 1-38 所示的装帧设计中就使用了作者的肖像。

(4) 应针对书籍的文笔风格和读者群体的具体情况来确定书籍装帧设计的风格。

图 1-37 采用书中的元素

图 1-38 采用作者肖像

1.5.3 工具类书籍

工具书是指专供查找知识信息的书籍。它系统地汇集了某方面的资料,按照特定方法加以编排,专供需要时查阅。常见的工具书有字典、词典、百科全书、年鉴和手册等。工具类书籍的装帧设计以字体为主,设计相对简约和固定。工具类书籍装帧设计的表现方法有以下几种:

(1) 直接用印刷文字或变形文字作为主要视觉元素来设计。图 1-39 所示的装帧设计中直接使用了文字作为主要视觉元素。

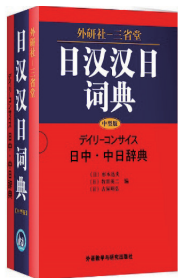

图 1-39 直接使用文字 图 1-40 使用色块

(2) 采用比较醒目的色块搭配来设计。图 1-40 所示的装帧设计中使用了蓝色色块与红色背景搭配。

(3) 版式比较简约固定，以体现工具书的条理性和易检索性。

(4) 选用合适的机理和特殊材料来设计。

1.5.4 儿童读物类书籍

儿童读物类书籍的装帧设计主要服务于少年儿童，因此儿童读物类书籍的装帧设计首先要考虑儿童对事物的理解及视觉心理的接纳程度。儿童心中充满了对世界的好奇与想象，所以此类书籍的装帧设计应丰富多彩。儿童读物类书籍装帧设计的表现方法有以下几种：

(1) 开本丰富而独特。根据书籍的内容可设计新颖而特别的书籍外形和开本，如图 1-41 所示。

(2) 采用精美、生动有趣的造型图片来吸引小读者，使其产生亲切感。

(3) 书名文字多采用创意字体，并与插图相协调。

(4) 色彩设计鲜艳明快、对比强。构思、构图、造型巧妙活泼，符合少年儿童好奇多变的心理特征，如图 1-42 所示。

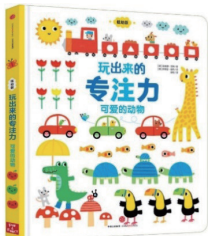

图 1-41 特殊的开本

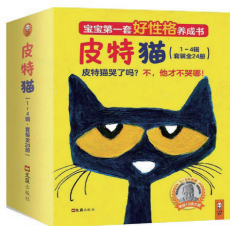

图 1-42 色彩明艳、造型活泼

1.5.5 期刊类书籍

期刊的内容是由多位作者的不同类型的文章组成的，定期出版。它涵盖的内容十分广泛，天文地理、人文学史和美容饮食等方面都有涉及，信息量大，内容丰富。期刊的封面设计形式感极强，注重图形的设计感及版式构成。期刊装帧设计的表现方法有以下几种：

(1) 把与期刊内容相关的图片运用到封面上，如旅游类杂志就用具有代表性的风景图片进行设计，如图 1-43 所示。

(2) 将丰富的期刊内容用各种不同形式的插图和抽象符号组合排版在一个版面上。

(3) 以符号和文字为主进行设计，主要用于个性较强的期刊，以突出鲜明的设计

感，给读者无限的想象空间。

(4) 艺术处理和夸张表现，即将一些新颖而奇特的造型元素，经过计算机软件的处理给人带来意想不到的视觉吸引力，如图 1-44 所示。

图 1-43 直接表现

图 1-44 艺术处理与夸张

1.6 书籍装帧设计的要求

书籍装帧设计的要求有很多，从设计的角度来说，要注意设计的整体性、艺术性、实用性、经济性和创新型。

1.6.1 整体性

为了获得好的书籍装帧效果，设计师需要从出版过程中各环节的协调要求和设计过程中由内到外的整体设计两方面考虑。

1. 书籍出版过程中各环节的协调要求

书籍装帧设计必须与书籍出版过程中的其他环节紧密配合、协调一致，更要在工艺选择、技术要求和艺术构思等方面具体体现出这种配合与协调。例如，在对材料、工艺、技术等作出选择和确定时，必须体现配套、互补、协调的原则；在艺术构思时，必须体现书籍内容与形式的统一、使用价值和审美价值的统一、设计创意高度艺术化与书籍或期刊内容主题内涵高度抽象化的统一等。

2. 对书籍进行从内到外的整体设计

要求进行书籍装帧设计时，其封面、护封、环衬、扉页、辑封、版式等都要进行整体考虑，不可分割。因为书籍装帧设计艺术不仅指封面的图案设计，而且还包括内文的传达和表现，以期在阅读过程中产生感染力。这就要求设计者在对书稿内容加以理解分析后，提炼出需要用到设计上的文字、图形与符号，非常讲究地把书本的文字信息清晰、有层次且富有节奏地表达出来。

1.6.2 艺术性

不仅要求整体设计充分体现艺术特点和独特创意，而且要求其具有一定的艺术

风格。这种风格既要体现图书内容的内在要求,也要体现图书的不同性质和门类的特点。

艺术性原则还要求书籍装帧设计能够体现出一定的时代特色和民族特色。

☆ 提示

图书整体设计的时代性标志,是指设计的创意和效果能充分反映出时代精神和时代气派;民族性标志,是指图书整体设计的创意既能充分反映一个民族、一个国家的深厚文化底蕴,富有自身文化品格,同时又能兼容并蓄外来文化的精髓。

► 1.6.3 实用性

书籍的诞生首先是出于传播文化的阅读需要,它是为了使用而产生的。书籍形态的发展变化过程,是一个随着社会的发展越来越适应需要、越来越利于实用的过程。

书籍装帧的实用价值体现在:载录得体的,翻阅方便,阅读流畅,易于收藏。书籍装帧设计的诞生与发展永远是把实用性摆在第一位的。

实用性要求图书整体设计时必须充分考虑不同层次的读者使用不同类别图书的便利,充分考虑读者的审美需要,充分考虑审美效果对提高读者阅读兴趣的导向作用。

实用性表现在图书整体设计的每一个方面,如版面设计的实用性体现在以下几点:

(1)减轻读者的视力疲劳:人眼的最大有效视角度左右为 160° 、上下为 65° ,最适合眼球肌肉移动的视角度左右为 114° 、上下为 60° 。所以,在设计版式时,人的最佳视域应以100mm左右(相当于27个10.5磅字)为宜。有实验表明,行长超过120mm,阅读速度将会降低5%。

(2)顺应读者心理:让读者在自然而然的视线流动中,轻松、流畅、舒服地阅读图书的内容。

(3)诱导读者阅读:如设计中对强调与放松、密集与稀疏、充实与空白、对比与协调,以及黑白灰、点线面的运用。

► 1.6.4 经济性

图书整体设计不仅必须充分考虑图书阅读和鉴赏的实际效果,而且必须兼顾两个方面效益的比差:一是所需资金投入与带来实际经济效益的比差;二是设计方案导致的图书定价与读者的承受心理和承受能力的比差。

► 1.6.5 创新性

书籍装帧的创新性早已超越“好看”的范畴,核心是通过设计让“书”本身成为内容的延伸和读者体验的一部分。

书籍装帧设计的创新性主要体现在3个核心维度:载体形态的突破、读者互动的设

计、材料技术的融合。

(1) 载体形态：打破“长方形”的固有认知。传统书籍多为标准化的长方形，但创新设计会根据内容重新定义载体的物理形态，让形态本身就传递信息。

(2) 互动设计：让读者从“被动读”到“主动参与”。创新装帧会设计互动环节，让读者的操作成为阅读体验的一部分，增强沉浸感和记忆点。

(3) 材料与技术：用感官体验强化内容表达。创新性还体现在对新材料、新技术的运用上，通过触觉、视觉甚至嗅觉的刺激，让读者更直观地感受书籍主题。

无论形式如何创新，都需遵循“服务内容”和“平衡体验与实用性”两个基本逻辑，否则就会沦为“为了创新而创新”。其中，“服务内容”是指所有设计都应围绕书籍主题和叙事节奏展开，帮助读者更好地理解内容，而非分散注意力；“平衡体验与实用性”是指过度复杂的结构可能导致书籍难以保存、携带，或增加阅读成本，需要在创意与实用性之间找到平衡点。

1.7 书籍装帧设计常用的软件

现代书籍装帧设计通常会借助计算机软件，比较常用的设计软件有 Adobe 公司的 Photoshop、Illustrator 和 InDesign，以及 Corel 公司的 CorelDraw 等。

1.7.1 Photoshop

Photoshop 主要处理用像素构成的数字图像。使用其众多的编辑与绘图工具，可以有效地进行图片编辑工作。Photoshop 有很多功能，在图像、图形、文字、视频和出版等方面都有涉及。

在书籍装帧设计中，Photoshop 主要作为辅助软件使用，常被用来处理和优化书籍中的图片和设计书籍封面等操作。图 1-45 所示为 Photoshop 的启动界面和工作界面。

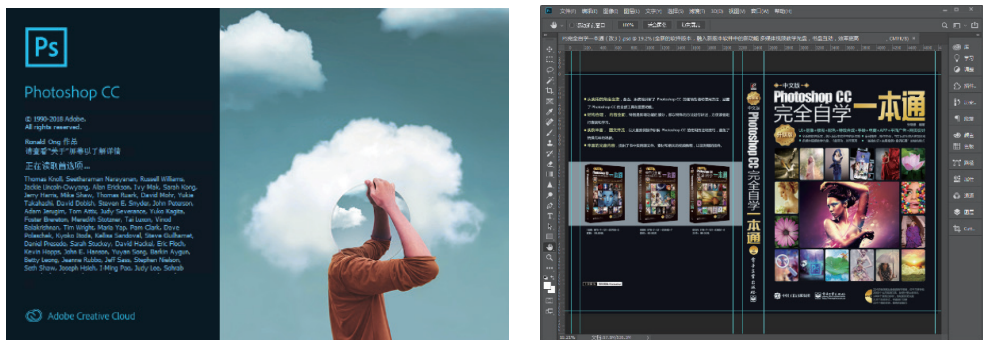

图 1-45 Photoshop 的启动界面和工作界面

☆ 提示

Photoshop 的默认存储格式为 .psd 格式, .psd 格式可以保存几乎所有的操作过程和结果, 以便于设计师多次编辑和修改。在书籍装帧设计时, 通常需要将设计文件保存为 .tif 或 .pdf 格式, 以便印刷或被其他软件使用。

1.7.2 Illustrator

Illustrator 是一款矢量绘图工具和排版工具, 被广泛应用于印刷出版、海报及书籍排版、专业插画、多媒体图像处理 and 互联网页面的制作等, 也可以为线稿提供较高的精度和控制, 适合制作各种不同要求的项目。

在书籍装帧设计中, Illustrator 除了可以用来绘制插图, 也可以用来设计制作封面和页面版式, 还可以用来完成一些页面较少的书籍的排版工作。图 1-46 所示为 Illustrator 的启动界面和工作界面。

☆ 提示

Illustrator 的默认存储格式为 .ai 格式, 为了保证最终的文件能够被印刷或供其他软件使用, 通常会将文件保存为 .eps 格式或 .pdf 格式。

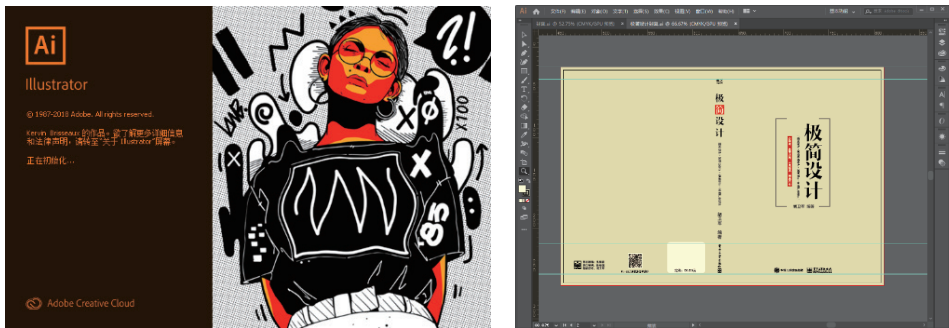

图 1-46 Illustrator 的启动界面和工作界面

1.7.3 InDesign

InDesign 是一款桌面出版应用程序, 主要用于各种印刷品的排版编辑。它最初主要适用于定期出版物、海报和其他印刷媒体。随着相关数据库的合并, InDesign 和使用相同格式引擎的文字处理软件 Adobe InCopy 的共用, 已经使它成为报刊和其他出版环境中的重要软件。

InDesign 可以将文档直接导出为 Adobe 的 PDF 格式, 而且有多语言支持。它也是第一个支持 Unicode 文本处理的主流 DTP 应用程序, 率先使用新型 OpenType 字体, 并且

能与兄弟软件 Illustrator、Photoshop 等完美结合。图 1-47 所示为 InDesign 的启动界面和工作界面。

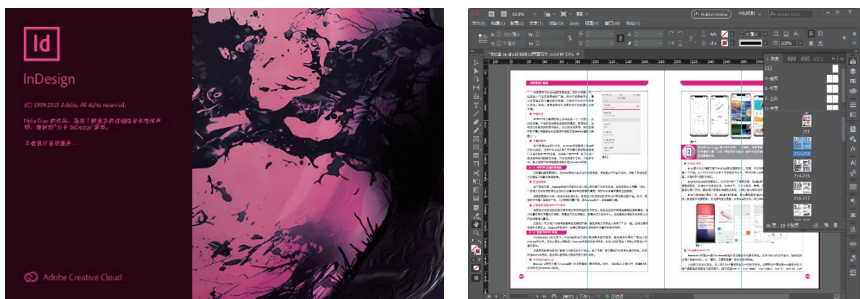

图 1-47 InDesign 的启动界面和工作界面

☆ 提示

InDesign 默认格式为 .indd。但是低版本的软件不能直接打开高版本生成的 .indd 文件。可以将文件保存为 .idml 格式，以供 InDesign CS4 以上版本的软件打开使用。

1.7.4 CorelDRAW

CorelDRAW 是加拿大 Corel 公司开发的一款平面设计软件。该软件是 Corel 公司出品的矢量图形制作工具软件，为设计师提供了矢量动画、页面设计、网站制作、位图编辑和网页动画等多种功能。

使用 CorelDRAW 可以完成简报、彩页、手册、产品包装、标识和网页的设计制作。该软件提供的智慧型绘图工具及新的动态向导，可以充分降低用户的操控难度，允许用户更加容易、精确地创建物体的尺寸和位置，减少点击步骤，节省设计时间。图 1-48 所示为 CorelDRAW 的启动界面和工作界面。

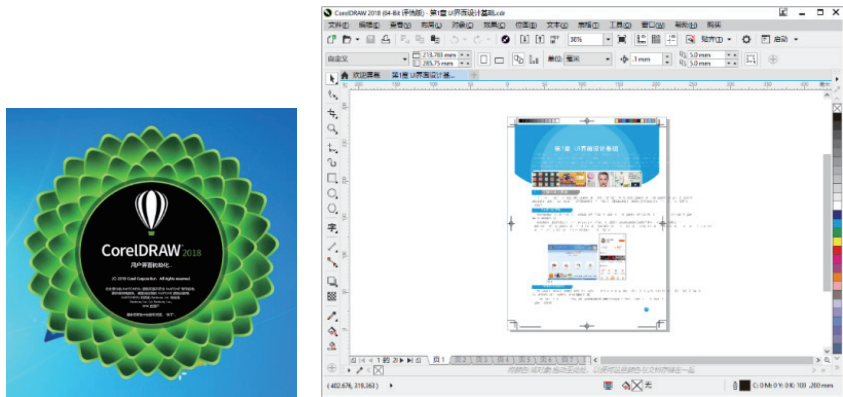

图 1-48 CorelDRAW 的启动界面和工作界面

1.8 使用 AI 工具生成封面设计参考

用户可以通过使用 AI 工具快速生成多种设计草图供设计师参考。

进入“豆包”AI 工具网页，如图 1-49 所示。在文本框中输入想要生成的图书封面的关键字，如“绘制一个水墨风格的图书封面”，如图 1-50 所示。

图 1-49 “豆包”AI 工具网页

图 1-50 输入想要生成图书封面的关键字

单击“发送”按钮，稍等片刻，即可看到由 AI 绘制的 4 个水墨风格的图书封面方案，如图 1-51 所示。用户可在 4 个方案中任选一个作为参考，帮助自己完成设计工作，如图 1-52 所示。

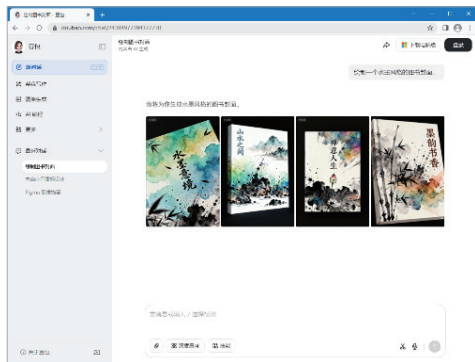

图 1-51 AI 绘制的图书封面方案

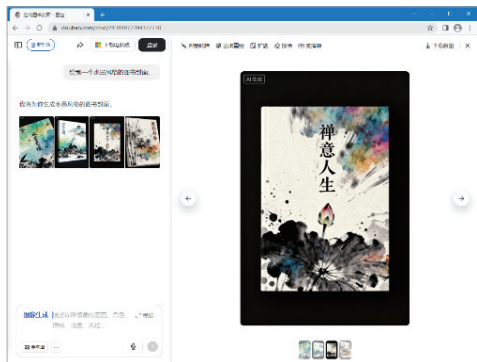

图 1-52 选择任一参考方案

1.9 本章小结

本章系统介绍了书籍装帧设计的基础知识，从“什么是书籍装帧”入手，明确了其作为整体设计的系统性与艺术性。通过对中国书籍起源与发展的梳理，展示了从甲骨、简牍到卷轴、线装，再到现代平装、精装及数字阅读的演变历程，体现出装帧形式与时

代技术的紧密关联。

同时,本章还详细讲解了书籍的结构组成、常见的开本规格、不同类型书籍的设计要点,以及装帧设计应具备的整体性、艺术性、实用性、经济性与创新性。最后,介绍了常用的设计软件与 AI 辅助工具的应用,为后续的实践操作打下坚实基础。通过本章的学习,读者可建立起对书籍装帧设计的整体认知,为深入掌握设计技能奠定理论支撑。

1.10 课程测试

完成本章内容学习后,接下来通过几道课后习题测试读者的学习效果,加深读者对所学知识的理解。

• 选择题

在下面的选项中,只有一个是正确答案,请将其选出来并填入括号内。

- 关于“书籍装帧设计”的说法,以下哪项是正确的? ()
 - 仅指书籍封面的图案设计
 - 只包括选择纸张和印刷方式
 - 是从平面到立体的整体设计过程
 - 仅涉及插图与排版设计
- 下列哪种是我国最早的书籍装帧形式之一。()
 - 卷轴装
 - 线装
 - 简牍装
 - 蝴蝶装
- 下列哪一项不属于书籍的“封面结构”部分。()
 - 勒口
 - 环衬
 - 书脊
 - 扉页
- 下列哪类书籍通常采用大开本设计? ()
 - 诗集
 - 工具书
 - 散文集
 - 小说
- 在书籍装帧设计中,下列哪款软件主要用于专业排版? ()
 - Photoshop
 - Illustrator
 - InDesign
 - CorelDraw

• 创新实操

根据本章所学习和了解到的知识,分别品鉴一下《识骨窥心》和《大世小界》两本书籍的不同封面设计。

读者可以从书籍装帧设计的整体性和艺术性来评判两款不同封面设计的优劣,如图 1-53 所示。读者可以从书籍装帧的构图、颜色和美观度来评判两款不同的封面它们各自的优缺点,如图 1-54 所示。

图 1-53 书籍装帧设计 1

图 1-54 书籍装帧设计 2

第2章

装帧设计中的基本元素

本章主要内容

书籍装帧设计是一门融合了艺术与工艺的综合学科，它不仅关乎书籍的外在形态，更影响着读者的阅读体验与情感共鸣。从材料的选择到色彩的搭配，从图像的运用到文字的编排，每一个元素都承载着设计的思考与内容的表达。本章将系统介绍书籍装帧设计中的核心元素——材料、纸张、色彩、图像、文字与图形，并结合实际案例，帮助读者掌握其设计方法与技巧，提升书籍整体的视觉表现力与传播力。

2.1 制作书籍的材料

制作一本书就像建造一栋房子，需要不同的材料来构成其骨架、墙壁和外观。这些材料随着时代和技术的发展不断演变。下面从传统印刷和现代制作两个角度，详细介绍制作书籍所需的各类材料。一本书的材料主要由内文材料、封面材料和装订材料三大部分构成。

2.1.1 内文材料

内文材料通常是指用来印刷文字和图片的纸张，是书籍的核心。不同类型的书籍会选择不同的内文材料。常见的小说、教材多使用不反光、易于阅读的胶版纸，如图 2-1 所示。而色彩要求较高的画册和艺术书籍则会选用表面光滑、还原度极佳的铜版纸，如图 2-2 所示。

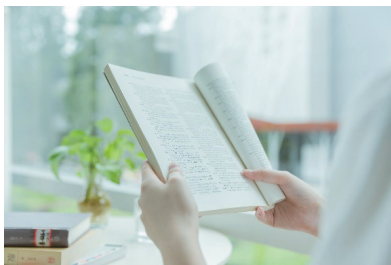

图 2-1 易于阅读的胶版纸

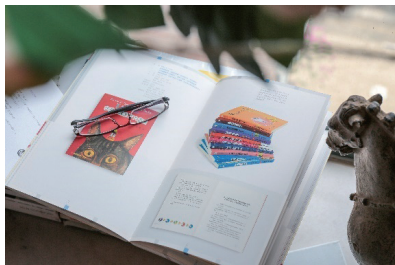

图 2-2 还原度极佳的铜版纸

此外，还有质地轻盈、颜色温和的轻型纸，用于便携读物；质感高级、不易变黄的纯质纸，常用于精装或收藏类书籍。

☆ 提示

除了这些主流选择，还有各种拥有特殊纹理的特种纸，用于提升书籍的设计感。在数字时代，书籍的内文也超越了物理形态，以电子文件的数字载体存在（如 EPUB、PDF 和 MOBI 等）。

2.1.2 封面材料

如果说内文是书的“内心”，那么封面就是它的“门面”，承担着吸引读者和保护内页的双重职责。最常见的平装书封面通常采用坚韧的铜版纸或卡纸，并在表面覆上光亮或雅致的光膜、哑膜以增加耐用性，如图 2-3 所示。

对于更为经典和耐久的精装书，封面材料则可能升级为亚麻或帆布制成的装帧布，甚至采用华贵的真皮或仿皮革，再辅以烫金、击凸等工艺，彰显其品质，如图 2-4 所示。

图 2-3 平装书封面

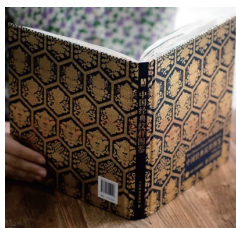

图 2-4 精装书封面

☆ 提示

一些设计独特的书籍或实用类的笔记本，也会使用特种纸或 PVC 塑料作为封面。

2.1.3 装订材料

将内页与封面牢固结合在一起的，则是各种各样的装订材料与工艺。目前最主流的平装书采用胶装工艺，依靠热熔胶将书页黏合，如图 2-5 所示。而高质量的精装书则会采用更为牢固的锁线装，即先用线将书页串联成册再上胶，使书本可以完全摊平且经久不散，如图 2-6 所示。

对于杂志、手册等短期出版物，成本低廉的骑马订则更为常见；而需要完全平摊或频繁翻页的菜谱、笔记本等，则多使用塑料或金属的螺旋圈、胶圈进行装订，如图 2-7 所示。

图 2-5 胶装工艺

图 2-6 锁线装订

图 2-7 螺旋圈装订

纵观历史，书籍的材料从中国的竹简、缣帛，到西方的莎草纸、羊皮纸，一路演变至今天的机械纸与数字化形态。而当今的制作趋势也更注重环保，采用再生纸和可持续森林认证的纸张，同时按需印刷技术与增强现实等多媒体融合，也正在为这个古老的载体注入新的活力。

2.2 书籍纸张的种类及特点

纸是指常被用以书写、印刷、绘画或包装的片状纤维制品。纸从发明至今，经过不断的创新与改革，其种类日益繁多。纸张的多样化可以为书籍装帧设计提供丰富的材料保障，下面将进行详细介绍。

2.2.1 胶版纸

胶版纸主要为胶印印刷机或其他印刷机印制高级彩色印刷品时使用，例如印制单色或多色的书刊封面、正文、插页、画报、地图、宣传画、彩色商标和各种包装品等。

胶版纸按纸浆料的配比分特为特号、1号和2号三种，均具有较高的强度和适印性能。此外，胶版纸还有单面和双面之分，以及超级压光与普通压光两个等级，图2-8所示为胶版纸的应用。

图 2-8 胶版纸的应用

☆ 小技巧：胶版纸的特点

因为胶版纸的伸缩性小，所以它对油墨的吸收比较均匀；又因为它的平滑度较好，给人的感觉就是质地紧密不透明；白度高，体现在它的抗水性能比较强。

胶版纸在印刷时需要选用结膜型胶印油墨和质量较好的铅印油墨，并且油墨的黏度不宜过高，否则会出现脱粉和拉毛等现象。同时，为防止胶版纸在印刷时的背面粘脏，一般可采用加防脏剂、喷粉或夹衬纸等方法。

2.2.2 铜版纸

铜版纸是在原纸上涂上一层白色浆料，经过压光而制成的，所以它又被称为涂料纸。铜版纸主要用于印刷画册、封面、明信片、精美的样本及彩色商标等。铜版纸分为单、双面两类。图2-9所示为铜版纸的应用。

图 2-9 铜版纸的应用

☆ 小技巧：铜版纸的特点

因为铜版纸的白度较高，所以纸张表面光滑；又因为纸质纤维分布均匀，所以厚薄一致；同时纸张的伸缩性小，使其拥有较好的弹性和较强的抗水性能，从而让油墨的吸收性与接收状态保持稳定。

铜版纸印刷时压力不宜过大,要选用胶印树脂型油墨及亮光油。同时,可以采用加防脏剂、喷粉等方法,防止铜版纸在印刷时的背面粘脏。

► 2.2.3 特种纸

特种纸是指具有特殊用途的、产量比较小的纸张。特种纸的种类繁多,是各种特殊用途纸或艺术纸的统称。为了简化品种繁多而造成名词混乱的情况,也将压纹纸等艺术纸张统称为特种纸。

• 凸版纸

因为凸版纸是凸版印刷书籍、杂志时的主要用纸,所以凸版纸主要供凸版印刷使用。凸版纸的特性与新闻纸相似,但又不完全相同。由于它的纸浆料配比要优于新闻纸,所以凸版纸的纤维组织比较均匀,同时纤维间的空隙又被一定量的胶料所填充,再经过漂白处理,使得凸版纸的纸张对印刷具有较好的适应性。图 2-10 所示为凸版印刷效果。

图 2-10 凸版印刷

☆ 提示

与新闻纸略有不同,凸版纸的吸墨性虽不如新闻纸好,但它具有吸墨均匀的特点,抗水性能及纸张的白度均好于新闻纸。凸版纸具有质地均匀、不起毛、略有弹性和不透明等特性,稍具抗水性能,有一定的机械强度。

• 新闻纸

新闻纸也称白报纸,是报刊及杂志的主要用纸,同时它也可作为课本、传单和连环画等正文用纸。

新闻纸具有纸质轻、弹性好和吸墨性能好的特性,这些特点可以保证油墨能较好地固定在纸面上,同时纸张经过压光后两面平滑,不起毛,使得纸张两面印迹都比较清晰且饱满。新闻纸有一定的机械强度,同时不透明性能好,非常适合高速转机印刷。图 2-11 所示为新闻纸的应用。

☆ 提示

新闻纸是以机械木浆(或其他化学浆)为原料生产的,含有大量的木质素,具有可以长期存放、纸张不会发黄变脆、抗水性能好和适宜书写等特点。

- 字典纸

字典纸是一种高级的薄型书刊用纸。字典纸的纸张较薄且强韧耐折，纸面洁白细致，质地紧密平滑，稍微透明，有一定的抗水性能。

字典纸主要用于印刷字典、辞书、手册、经典书籍，以及页码较多、要求方便携带的书籍。字典纸对印刷工艺中的压力和墨色有较高的要求，因此印刷时在工艺上必须特别重视。图 2-12 所示为字典纸的应用。

图 2-11 新闻纸的应用

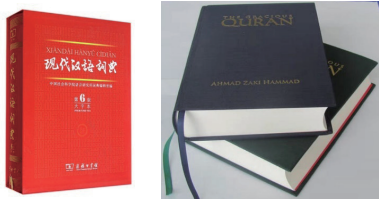

图 2-12 字典纸的应用

- 白卡纸

白卡纸的伸缩性小，韧性较强，所以折叠时不易断裂。白卡纸主要用于印刷包装盒和商品装潢。在书籍装帧设计中，白卡纸常被用作简装书、精装书的里封和精装书的径纸（书脊条）等。

白板纸按纸面分为粉面白板纸与普通白板纸两大类；按底层分类有灰底与白底两种。图 2-13 所示为白底白卡纸。

- 瓦楞纸

瓦楞纸是由挂面纸和通过瓦楞棍加工而形成的波形的瓦楞纸黏合而成的板状物。瓦楞纸一般被分为单瓦楞纸板和双瓦楞纸板两类，并且按照瓦楞的尺寸可分为 A、B、C、E、F 共 5 种类型。图 2-14 所示为瓦楞纸。

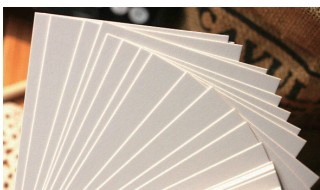

图 2-13 白底白卡纸

图 2-14 瓦楞纸

☆ 小技巧：瓦楞纸的特点

瓦楞纸的发明和应用已有百年历史，具有成本低、质量轻、易加工、强度大、印刷适应性优良和储存搬运方便等优点。因为 80% 以上的瓦楞纸都可以回收再生，所以瓦楞纸被广泛用作食品或数码产品的包装，即使包装环境相对环保，也减少了有害垃圾的产生。

- 牛皮纸

牛皮纸是坚韧耐水的包装用纸，它的颜色呈现为棕黄色。因为牛皮纸具有很大的拉

力,所以用途很广,日常生活中常被用于制作纸袋、信封、作业本、唱片套、卷宗和砂纸等。牛皮纸有单光、双光、条纹和无纹4个种类。图2-15所示为牛皮纸的应用。

图 2-15 牛皮纸的应用

2.3 书籍装帧中的色彩

书籍装帧中的色彩搭配是一门至关重要的视觉艺术,它如同书籍的无声开场白,在读者尚未翻开书页之前,便已率先传递出内容的情感基调与内在精神。一个成功的色彩方案,能在一瞬间抓住读者的目光,并与之产生深刻的情感共鸣。

2.3.1 色彩心理学

在书籍装帧中,色彩心理学是一门将视觉感知与情感体验深度融合的艺术。它基于一个核心认知:不同的色彩能够触发人类普遍且深层的情感反应与文化联想。设计师如同一位心理师,利用色彩为书籍塑造人格,搭建起读者与内容之间的第一座桥梁。

每种颜色都承载着独特的情感密码与象征意义。例如,红色是能量与激情的化身,它能瞬间激活读者的神经,传递出爱情、危险、革命或愤怒等强烈情感。因此,它常见于浪漫小说、惊悚悬疑作品和政治历史题材的封面,具有无法忽视的视觉侵略性,如图2-16所示。蓝色是理性与信任的代言,它能唤起冷静、专业和稳定的感觉,同时也能指向深邃的思想与淡淡的忧郁。这使得蓝色成为商业管理、科技、哲学和心理类书籍的理想选择,它能赋予内容一种可靠与权威的气质,如图2-17所示。

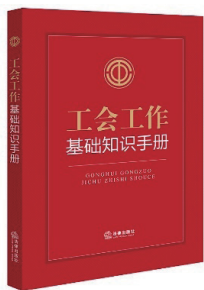

图 2-16 红色封面

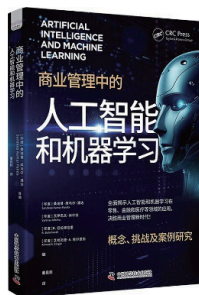

图 2-17 蓝色封面

☆ 提示

色彩的魔力不仅在于单色，更在于组合。互补色的碰撞能产生巨大的能量与动感；类似色的过渡则营造出和谐与宁静；而无彩色（黑、白、灰）与有彩色的搭配，则是永不过时的经典，它能最大限度地衬托出主题色的情感张力，并提升设计的格调。

书籍装帧中的色彩心理学远非简单的审美选择，而是一种精密的沟通工具和营销策略。它通过视觉渠道，直接作用于读者的情感与潜意识，在片刻之间完成对书籍内容最凝练的叙述。

▶ 2.3.2 色彩搭配的应用

一个真正成功的书籍设计，其色彩方案必定是与文字同呼吸、共命运的，它让书籍不再仅仅是信息的载体，更成为一件能够与读者进行深度情感交流的艺术品。下面针对书籍装帧中色彩的应用进行学习。

● 精准定位内容基调

一本节奏紧张的惊悚小说若使用甜美柔和的粉彩色，会给读者带来严重的认知失调。相反，深黑、暗红或藏蓝能立刻营造出应有的紧张氛围。设计师必须成为内容的最初读者，用色彩精准翻译文字的灵魂。

● 吸引目标读者群体

不同的读者群体对色彩的敏感度不同。针对年轻女性的浪漫小说可以采用柔和的粉紫、淡蓝；针对商务人士的管理学著作则倾向于沉稳的蓝灰、深黑。色彩是第一道筛选网，帮助书籍在书架上呼唤它的“知音”。

● 在竞争中脱颖而出

在同类题材的书籍中，反其道而行的色彩策略可能会带来奇效。当所有竞争对手都在使用冷色调时，一个温暖的亮色封面能瞬间脱颖而出。例如，一本关于海洋生态的严肃著作，使用一个大胆的、充满活力的橙红色调，可能会比传统的蓝色更具吸引力，因为它暗示了议题的紧迫性与生命力。

● 构建系列视觉识别

对于系列丛书，色彩心理学可以用于构建一个统一的“色彩家族”。通过确定一个主色调来定义该系列的整体气质，再变换辅助色来区分不同分册，既能保持品牌的连贯性，又能增加收藏的趣味性。

☆ 提示

必须注意的是，色彩的心理联想并非全球通用。在中国，红色象征着吉祥与喜庆；而在西方，白色婚纱代表纯洁，在一些东方文化中则可能与丧事相关。因此，在设计面向特定文化市场的书籍时，深入研究其色彩的文化含义至关重要。

2.4 书籍装帧中的图像

图像是事物客观形象的静态描述或写真,也是纸质媒体活动中最常用的信息载体。图像也可解释为具有视觉效果静态画面,具体形式包括相片、底片、书籍、投影仪和屏幕映射等。在书籍装帧设计中,图像多指摄影图片、卡通形象、绘画作品和电脑绘图图等。

图像是可以直接反映书籍内容的信息载体,同时它也是书籍风格与时代特征的直观展现。在书籍装帧设计过程中,设计师要根据书籍的内容属性和阅读人群对图像进行筛选、编辑和排版设计,使呈现给读者的图像保质保量。图 2-18 所示为拥有图像的精美书籍装帧设计。

图 2-18 拥有图像的精美书籍装帧设计

2.4.1 巧用黑色图像

在所有色彩中,黑色可以吸收一切可见光并且不会反射。黑色象征着庄严和沉重,具有空洞和虚无的视觉效果。

因为在一片漆黑的氛围中,人类的探索欲望会被无限放大,所以拥有黑色装帧设计的书籍,会吸引多数拥有好奇心的读者。黑色的书籍装帧设计可以增强画面整体的神秘感,给人无穷的想象空间。

图 2-19 所示为黑色的书籍装帧设计,其中使用了大片的黑色,搭配白色和红色的文字。这样营造出来的画面,从整体观感上来看,给人以完整、深邃和时尚的视觉感受。由于封面中的街巷是从黑到白展现给读者,使得封面与整体相融洽,同时加深了封面对读者的吸引力。

图 2-19 黑色的书籍装帧设计

☆ 提示

一款好的书籍装帧设计既要注重书籍的知识范围与阅读人群，还要考虑多数购买者的审美习惯。同时，书籍装帧设计更应该体现时代风格与民族特点，从而提升书籍整体的阅读价值，并进一步将其转化为购买力。

► 2.4.2 统一图像色调

书籍装帧设计中的图像色调必须与书籍整体设计风格相统一，但是也不能让书籍装帧设计显得单调。

☆ 练一练——设计制作书籍《旧街印象》的封面 ☆

源文件：源文件\第2章\2-4-2.psd

视频：视频\第2章\2-4-2.mp4

● 设计分析

本案例将设计制作书籍《旧街印象》的封面，因为书籍主体内容是对一些历史悠久的古巷旧街进行相关介绍，因而选用了代表庄严、沉重和空洞的黑色作为封面的主题色。

封面中黑色色调的图像铺满了整个页面，图像中包含了黑色的古巷旧街、亮白的灯光和照亮前路的车灯，组成了一幅犹如从时光隧道中穿梭而过的画面，为读者渲染无尽的吸引力，如图 2-20 所示。

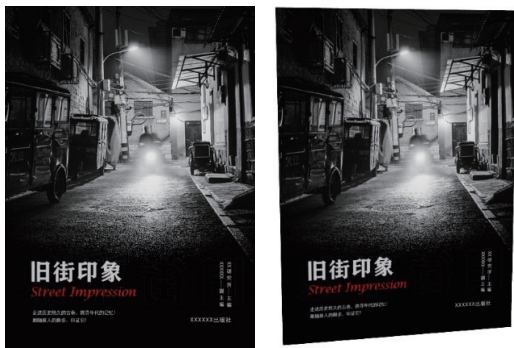

图 2-20 书籍《旧街印象》封面效果

● 制作步骤

Step01 打开 Photoshop 软件的欢迎面板，单击“新建”按钮，在弹出的“新建文档”对话框中设置参数，如图 2-21 所示。按【Ctrl+R】组合键，调出标尺，执行“视图>新建参考线”命令，在弹出的“新建参考线”对话框中设置参数，如图 2-22 所示。

Step02 设置完成后单击“确定”按钮，创建的参考线如图 2-23 所示。执行“文件>打开”命令，打开名为“22201.jpg”的素材图像，单击工具箱中的“移动工具”按钮，

在图像上按下鼠标左键拖曳至设计文档中,如图 2-24 所示。

图 2-21 设置参数

图 2-22 设置参考线参数

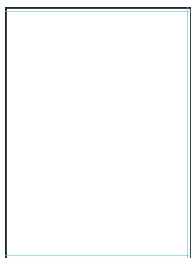

图 2-23 参考线

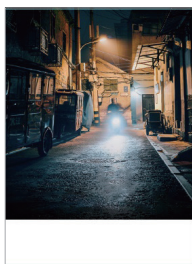

图 2-24 添加素材图像

提示

在单独设计封面时,因为封面和书脊相连接,所以读者需要为页面中的上方、下方、右方设置出血线,方便后期印刷和裁剪。

Step03 单击“图层”面板底部的“创建新的填充或调整图层”按钮,在打开的下拉列表框中选择“黑白”选项,在“属性”面板中设置参数,如图 2-25 所示。设置完成后,图像效果如图 2-26 所示。

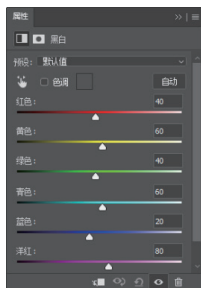

图 2-25 设置参数

图 2-26 图像效果

Step04 单击“图层”面板底部的“创建新图层”按钮,设置前景色为黑色,单击工具箱中的“画笔工具”按钮,适当调整画笔笔触大小,在画布中绘制黑色图像,如图 2-27 所示。

Step05 单击“图层”面板底部的“创建新图层”按钮，设置“画笔工具”的“绘画模式”为“溶解”，继续使用“画笔工具”在画布中绘制黑色颗粒状图像，如图 2-28 所示。

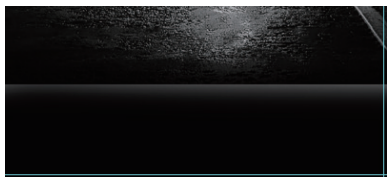

图 2-27 绘制黑色图像

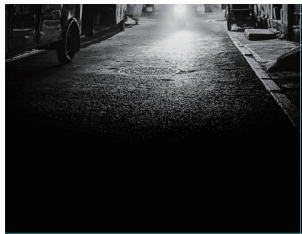

图 2-28 绘制黑色颗粒状图像

☆ 提示

使用“画笔工具”设置不同的绘画模式，可以让“画笔工具”涂抹出来的图像效果更加自然，与黑色的柏油马路更好地融合。

Step06 打开“字符”面板，设置字符参数，如图 2-29 所示。单击工具箱中的“横排文字工具”按钮，在画布中单击并输入如图 2-30 所示的文字内容。

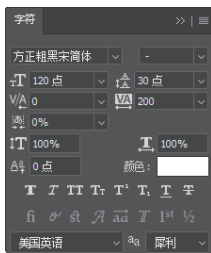

图 2-29 设置字符参数

图 2-30 输入文字

Step07 打开“图层”面板，将选中的文字图层拖曳到“创建新图层”上方复制图层，隐藏原来的图层，如图 2-31 所示。按【Ctrl+T】组合键，调出定界框，在文字上方单击鼠标右键，在弹出的快捷菜单中选择“水平翻转”命令，效果如图 2-32 所示。

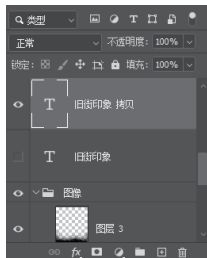

图 2-31 复制图层

图 2-32 翻转文字

Step08 执行“文字>转换为形状”命令，图像效果如图 2-33 所示。打开“图层”面板，双击文字形状图层的缩览图，在弹出的“图层样式”对话框中选择“描边”选项，设置参数如图 2-34 所示。

图 2-33 将文字转换为形状

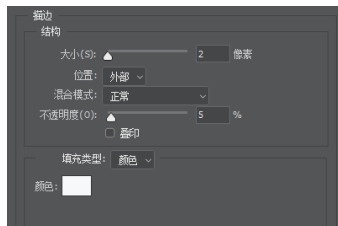

图 2-34 设置图层样式参数

Step09 设置完成后，在打开的“图层”面板中设置图层“填充”值为 0%，如图 2-35 所示。文字形状图层的图像效果如图 2-36 所示。

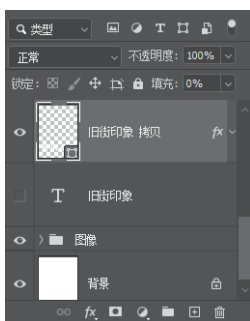

图 2-35 设置填充值

图 2-36 图像效果

Step10 打开“字符”面板，设置字符参数如图 2-37 所示。单击工具箱中的“横排文字工具”按钮，在画布中单击并输入文字内容，如图 2-38 所示。

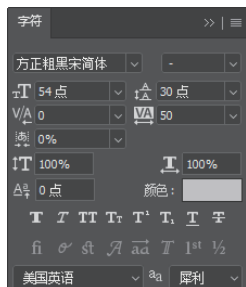

图 2-37 设置字符参数

图 2-38 输入文字

Step11 新建图层，打开“字符”面板，设置字符参数如图 2-39 所示。单击工具箱中的“横排文字工具”按钮，在画布中单击并输入文字内容，如图 2-40 所示。

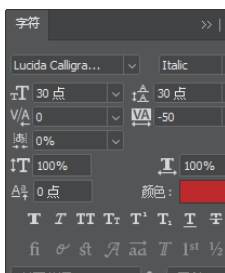

图 2-39 设置字符参数

图 2-40 输入文字

Step12 新建图层，打开“字符”面板，设置字符参数如图 2-41 所示。单击工具箱中的“横排文字工具”按钮，在画布中单击拖曳创建文本框并输入文字内容，如图 2-42 所示。

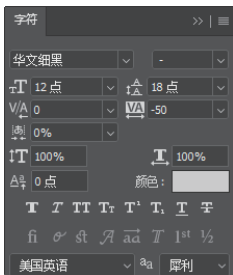

图 2-41 设置字符参数

图 2-42 输入文字

Step13 使用 Step11 ~ Step12 的相同方法，完成其余文字内容的输入，如图 2-43 所示。封面制作完成后，书籍《旧街印象》的完整封面效果如图 2-44 所示。

图 2-43 输入其余文字

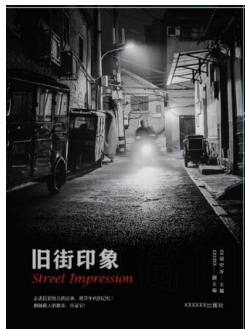

图 2-44 封面图像效果

☆ 提示

书籍《旧街印象》的封面整体以黑白色调为主，虽然可以给读者留下和谐统一和完整的封面印象，但未免过于单调，因此，为白色的中文书籍名称搭配红色的英文名称，用以丰富书籍封面设计。

2.5 书籍装帧中的文字

在书籍装帧设计中，文字是书籍的灵魂和精髓。使用文字可以更详细、清晰地传递书籍的中心思想和书籍内容。

文字是记载思路，交流信息，承载语言、图像和符号的表现工具，也是传递信息的重要工具之一，还是人们思维表达的视觉传达工具，更是人们不可或缺的文化蕴涵记录者。

“文字”一般指书面文字、语言、文章和独体字等视觉形式符号，具有表达视觉图案的信息性和可视性。同时，文字在表达信息方面更加清晰明确，并且具有可以反复阅读、突破时间与空间限制等特点。

在书籍装帧设计中，文字也是基础的设计元素值之一。虽然文字是最基础的设计元素，但同时它也是不可或缺的存在。

2.5.1 封面中的文字

在书籍封面设计中，封面文字形式主要包括书名、作者名、书籍简介和出版社名，书名还可以包含丛书名和副书名，如图 2-45 所示。这些文字在封面中的作用各不相同，因此在封面设计时需要主次分明。

图 2-45 封面文字形式

书籍封面设计多以图文并茂的形式存在，不同作用的文字，排版必须层次分明、错落有致，使其具有较强的可视性，增强书籍装帧中文字的功能性和视觉特点，如图 2-46 所示。

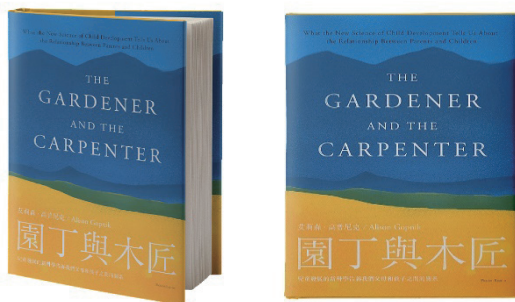

图 2-46 图文并茂的书籍封面

☆ 提示

书籍装帧中的封面设计主要以书名为主，因此书名一般是封面设计的视觉中心。书名形态的大小、疏密、轻重和色彩等都会进入读者视线，为读者提供象征提示，让其产生联想，并最终促使其进行消费。

☆ 练一练——设计制作书籍《极简设计》的封面 ☆

源文件：源文件\第2章\2-5-1.psd

视频：视频\第2章\2-5-1.mp4

● 设计分析

本案例将设计制作书籍《极简设计》的封面，书籍内容介绍的是极简风格设计，所以使用了代表简约、整洁和冷寂的淡绿色为主题色。

整个封面只包含了几种不同字型的文字、极细的直线和细长的红色矩形。这些元素都集中在了封面的中心，可以让读者第一时间注意到这些信息。这样的设计非常符合极简化的风格设计，完成效果如图 2-47 所示。

图 2-47 书籍《极简设计》的装帧设计

● 制作步骤

Step01 打开 Illustrator 软件的欢迎面板，单击“新建”按钮，在弹出的“新建文档”对话框中设置参数，如图 2-48 所示。单击工具箱中的“矩形工具”按钮，在画布中单击拖曳创建矩形，如图 2-49 所示。

图 2-48 设置参数

图 2-49 创建矩形

Step02 按【Ctrl+R】组合键，调出标尺，单击工具箱中的“选择工具”按钮，单击标尺并向右拖曳，连续创建如图 2-50 所示的参考线。使用相同的方法完成其余参考线的创建，如图 2-51 所示。

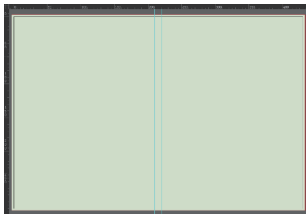

图 2-50 创建参考线

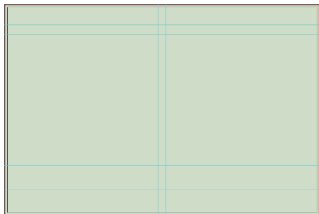

图 2-51 创建其余参考线

提示

使用 Illustrator CC 制作书籍装帧，在新建文件时可以直接设置出血值。如果还需要其他的定位功能，就必须使用参考线来定位。

Step03 打开“字符”面板，设置字符各项参数。单击工具箱中的“文字工具”按钮，在画布中单击拖曳创建文本框，输入如图 2-52 所示的黑色文字。

Step04 打开“字符”面板，设置字符各项参数。单击工具箱中的“文字工具”按钮，在画布中单击拖曳创建文本框，输入如图 2-53 所示的黑色文字。

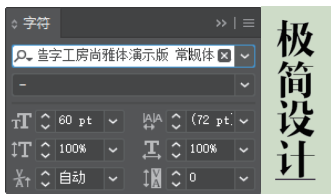

图 2-52 设置字符参数并输入文字

图 2-53 设置字符参数并输入文字

Step05 打开“字符”面板，设置各字符项参数，单击工具箱中的“文字工具”按钮，在画布中单击拖曳创建文本框，输入如图 2-54 所示的白色文字。单击工具箱中的“矩形工具”按钮，在画布中绘制如图 2-55 所示的红色矩形。

图 2-54 设置字符参数并输入文字

图 2-55 创建矩形

Step06 单击工具箱中的“直线工具”按钮，在画布中创建如图 2-56 所示的直线。打开“字符”面板，设置字符各项参数，如图 2-57 所示。

图 2-56 创建直线段

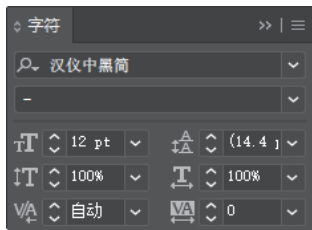

图 2-57 设置字符参数

Step07 使用“横排文字工具”在画布中单击输入如图 2-58 所示的文字内容。单击工具箱中的“钢笔工具”按钮，在画布中连续单击创建不规则路径，使用相同的方法完成相似内容的制作，如图 2-59 所示。

图 2-58 输入文字

图 2-59 创建不规则路径

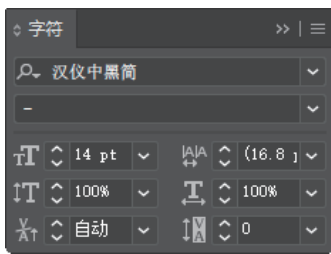
Step08 使用“文字工具”在画布中单击并输入文字内容，如图 2-60 所示。打开“字符”面板，设置两种字体的字符参数，如图 2-61 所示。

图 2-60 输入文字

图 2-61 设置字符参数

Step09 打开“字符”面板，设置字符各项参数。单击工具箱中的“文字工具”按钮，在画布中单击拖曳创建文本框并输入黑色文字，如图 2-62 所示。使用“圆角矩形工具”在画布中创建白色的圆角矩形，如图 2-63 所示。

Step10 打开“字符”面板，设置各项字符参数，如图 2-64 所示。单击工具箱中的“文字工具”按钮，在画布中单击拖曳创建文本框并输入黑色文字，如图 2-65 所示。

Step 11 打开“字符”面板，设置字符各项参数，如图 2-66 所示。单击工具箱中的“文字工具”按钮，在画布中单击拖曳创建文本框并输入黑色文字，如图 2-67 所示。

图 2-62 设置字符参数并输入文字

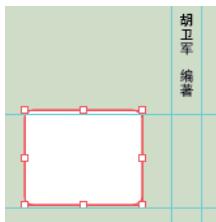

图 2-63 创建圆角矩形

图 2-64 设置字符参数

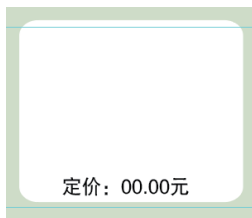

图 2-65 输入文字

图 2-66 设置字符参数

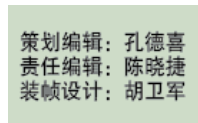

图 2-67 输入文字

Step 12 执行“文件>打开”命令，打开素材图像。使用“选择工具”将其拖曳到设计文档中，如图 2-68 所示。使用相同的方法完成相似内容的制作，图像效果如图 2-69 所示。

图 2-68 添加素材

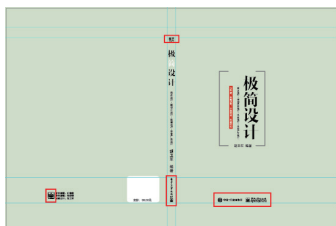

图 2-69 图像效果

☆ 提示

不同出版单位对封面的设计有不同的要求，在设计前，要充分沟通，获得设计规范和设计资源后再开始设计制作，避免不必要的反复修改。

2.5.2 版心中的文字

文字是构成版心内容不可或缺的元素，图 2-70 所示为版心中分布的文字形式。为了方便读者阅读，不同的文字形式有不同的设计要求。不同的文字形式在设计上应该具有

明显的特点，图 2-71 所示为版心中的文字。

图 2-70 版心中的文字形式

图 2-71 版心中的文字

2.5.3 艺术文字

如果想要在封面中使用艺术字，就必须灵活运用点、线、面的设计知识将人物或物体的形象剪影化，并以主题情景填充，进而深化主题，增强书籍的视觉印象。

艺术文字的编排可以位于封面下方的黄金分割线处，可以使书籍封面具有浪漫且艺术的视觉特征。同时，还可以运用大面积的色彩来增强书籍的神秘感与好奇心。图 2-72 所示为使用了艺术字的书籍装帧设计。

图 2-72 使用了艺术字的书籍装帧设计

2.6 书籍装帧中的图形

图形，即在二维空间内可以用轮廓或线条对空间进行形状划分所形成的图绘形象，是几何平面图形的简称。对于书籍装帧设计来说，图形也是常常用到的元素之一。

2.6.1 图形的概念

图形可以精确地描绘物体的轮廓、形状或外部的界限。图形与图像具有相似之处，但图形多为矢量图，即由软件绘制而成的矩形、圆形、线条或图表等二维平面视觉元素；而图像多指通过某种设备对实际现象进行捕捉所得到的影像。图 2-73 所示为各种图形组成的图像。

图 2-73 图形效果

对于书籍装帧设计,图形的应用是必不可少的视觉元素之一,且多数会被反复运用。使用图形能够进行视觉流程与分割型构图等编排设计,可以使书籍装帧作品产生较强的形式感与视觉感染力。

☆ 小技巧:图形的可塑性

图形具有较强的可塑性,在书籍装帧设计过程中,设计师可以通过书籍内容的情感方向对图形进行相应的创作设计,使其全面为书籍装帧服务,从而展现书籍的主要思路,并给读者留下极具美感的视觉印象。

2.6.2 使用常规图形

书籍装帧设计如果以图形为主,设计师可以将封面以图形填充并作为视觉中心点,这样的设计具有集聚视线的作用,使读者一眼便定位于书籍本身,增强了书籍的视觉效果。

书籍封面的颜色可以选用白色和灰色等中性色作为背景色,并运用红色和蓝色等对比色形成鲜明对比,给读者强烈的视觉冲击。图 2-74 所示为使用常规图形制作的书籍封面。

图 2-74 使用常规图形制作的书籍封面

☆ 提示

如果书籍封面的重心位于封面的黄金分割处,那么设计师可以在封面中与黄金分割处相呼应的位置添加任意元素,使封面看起来更加和谐和舒适,同时让书籍封面达到视觉统一的美感。

书籍封面中的图形与文字应该进行巧妙的搭配，贵精不贵多，这样可以使书籍封面给人以简洁大方的视觉感受，同时书籍封面还应简洁但不失细节，这是封面作品的点睛之处，如图 2-75 所示。

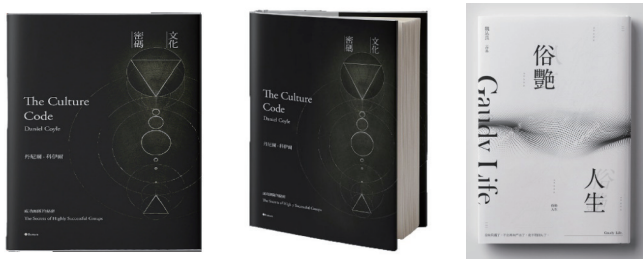

图 2-75 界面大方的书籍封面

2.6.3 使用不规则图形

在书籍装帧设计中，设计师可以巧妙地运用不规则图形的分割特性使封面完成分割型构图。封面以多种几何图形拼接而成，多而不乱，具有较强的独创性。

使用不规则图形制作封面设计时，可以使用中性色为底色，然后选用色彩明亮的主体图形，再应用同类色的素材图片，以增强书籍整体的层次感，给读者留下细节饱满的视觉印象，如图 2-76 所示。

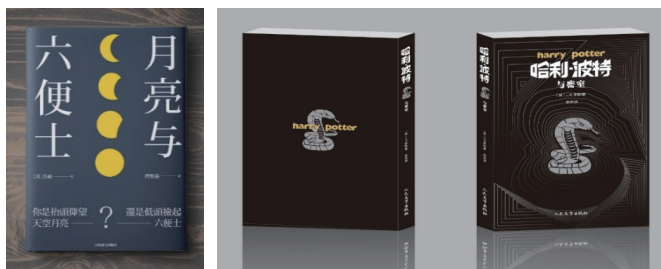

图 2-76 使用不规则图形的书籍装帧设计

☆ 提示

色块与色块之间拼接规整，且棱角分明，可以形成坚硬、理性的视觉美感。圆形的编排设计可以缓解封面过于坚硬的氛围，增强书籍的圆滑程度，给读者以更加和谐和舒适的视觉感受。

2.6.4 使用拼合图形

在书籍装帧设计中，如果设计师想要使用拼合图形来完成封面设计，首先必须保持封面的简洁。然后在封面左下角放置较大的图形，并在右上方放置较小的图形，使两者之间产生呼应，使书籍封面形成简约而不简单的视觉效果。

使用拼合图形设计书籍封面时,应该选用白色作为背景色,这样可以更好地衬托版面中的视觉元素,而且与黑色文字搭配视觉效果更佳,同时也让封面的情感方向更加一目了然。鲜亮色块的融入可以为封面添加一抹亮色,起到画龙点睛的作用。

书籍封面中的段落文字必须编排有序且间隔相同,这样可以增强书籍装帧设计的节奏感与韵律感。书籍封面中的文字标识不宜过大,但它的位置应该在比较显眼的方向,这样不仅可以起到文字说明的作用,更能为封面增添均衡感,如图 2-77 所示。

图 2-77 使用拼合图形的书籍装帧设计

☆练一练——设计制作《漫步星球》歌词手账本的版心页☆

源文件:源文件\第2章\2-6-4.psd

视频:视频\第2章\2-6-4.mp4

● 设计分析

本案例将设计制作《漫步星球》歌词手账本的版心页,手账本的主题为星际宇宙,所以页面主题色选用从深蓝到浅蓝的渐变,给读者一种远方、睿智和高雅的感觉。同时还为页面添加了一些白色的细碎光点,使页面的星际深邃感更加真实。

图 2-78 手账本版心页效果

为了使页面看起来更加丰富,还为页面添加了一些小巧的三角形和圆环图形,这些图形使用了蓝色的对比色——黄色。蓝色的背景与黄色的图形形成了鲜明的对比,为页面增色不少。页面左下角和右下角分别设置快进键和后退键,这与页面中的歌词文字相得益彰。手账本的版心页效果如图 2-78 所示。

● 制作步骤

Step01 打开 Photoshop,单击“新建”按钮,在弹出的“新建文档”对话框中设置参数,如图 2-79 所示。按【Ctrl+R】组合键调出标尺,使用“移动工具”按钮拖曳创建参考线,如图 2-80 所示。

图 2-79 设置参数

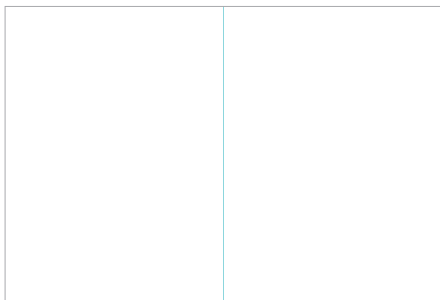

图 2-80 创建参考线

☆ 提示

因为歌词手账本版心页中的两行文字排列分别是左对齐和右对齐，因此为了确保两段文字中间间隔的距离相等，参考线设置在页面的中心。

Step02 单击工具箱中的“渐变工具”按钮，弹出“渐变编辑器”对话框，设置渐变颜色，如图 2-81 所示。单击“图层”面板底部的“创建新图层”按钮，使用“渐变工具”在画布中单击并拖曳创建径向渐变，如图 2-82 所示。

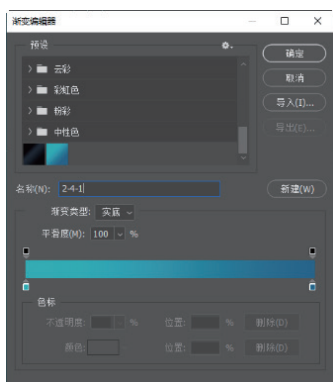

图 2-81 设置渐变颜色

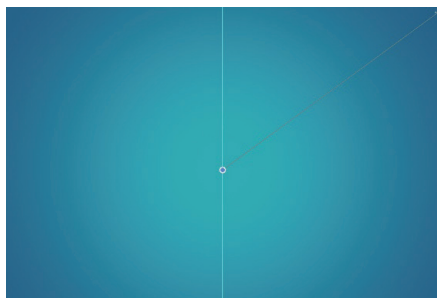

图 2-82 填充渐变颜色

Step03 打开“图层”面板，双击选中图层的图层缩览图，在弹出的“图层样式”对话框中选择“图案叠加”选项，设置各项参数，如图 2-83 所示。设置完成后，单击“确定”按钮，图像效果如图 2-84 所示。

Step04 单击工具箱中的“画笔工具”按钮，打开“画笔设置”面板，设置各项参数如图 2-85 所示。设置“画笔工具”的笔触大小为 3px，“绘画模式”为“溶解”，使用“画笔工具”在画布中绘制如图 2-86 所示的图形。

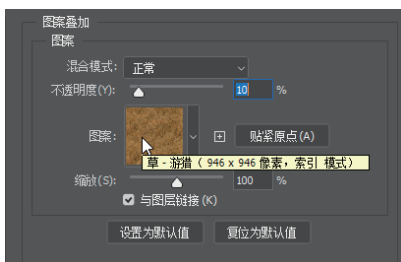

图 2-83 设置图层样式参数

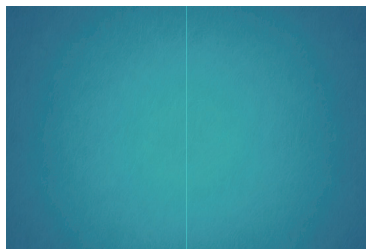

图 2-84 图像效果

图 2-85 设置画笔参数

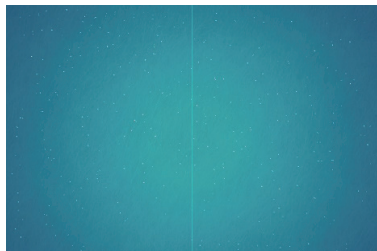

图 2-86 绘制图形

Step05 打开“图层”面板，修改图层的“填充”不透明度为 50%，图像效果如图 2-87 所示。新建图层，修改“画笔工具”的笔触大小为 10px，使用“画笔工具”在画布中绘制图形，并修改图层的“填充”不透明度为 70%，如图 2-88 所示。

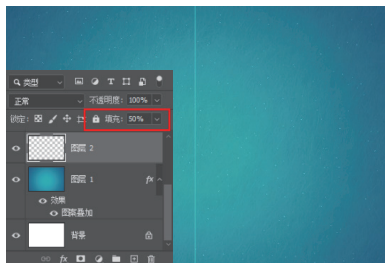

图 2-87 修改不透明度

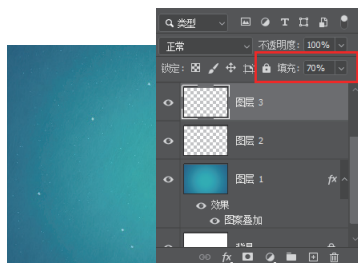

图 2-88 绘制图形

Step06 单击工具箱中的“多边形工具”按钮，设置边数为 3，使用“多边形工具”在画布中单击拖曳创建三角形，如图 2-89 所示。使用“直接选择工具”在画布中选中锚点并拖曳调整，效果如图 2-90 所示。

Step07 按【Ctrl+T】组合键，调出定界框，旋转形状，图形效果如图 2-91 所示。使用 Step06 ~ Step07 的绘制方法，完成相似三角形形状的创建，图像效果如图 2-92 所示。

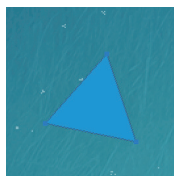

图 2-89 创建三角形

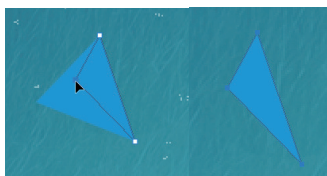

图 2-90 修改锚点

图 2-91 旋转形状

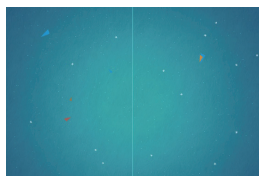

图 2-92 完成相似形状的创建

Step08 打开“图层”面板，选中所有的多边形图层，单击面板底部的“创建新组”按钮，创建一个名为“三角形”的图层组，如图 2-93 所示。

Step09 单击工具箱中的“椭圆工具”按钮，在画布中单击拖曳创建椭圆形，设置“填充”为“无”，“描边”为 2px，如图 2-94 所示。使用相同的方法完成相似内容的绘制，如图 2-95 所示。

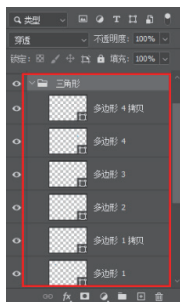

图 2-93 编组图层

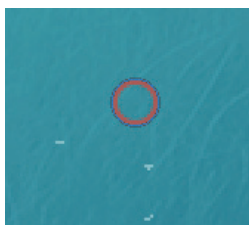

图 2-94 创建圆环

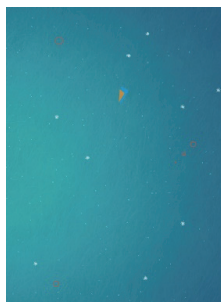

图 2-95 完成相似内容的绘制

Step10 打开“图层”面板，选中所有的椭圆图层，单击面板底部的“创建新组”按钮，创建一个名为“圆环”的图层组，如图 2-96 所示。打开“字符”面板，设置字符参数，使用“横排文字工具”在画布中单击输入文字内容，如图 2-97 所示。

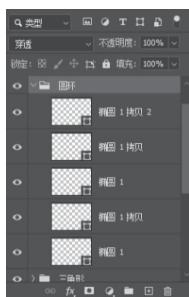

图 2-96 编组图层

图 2-97 输入文字

Step11 使用“移动工具”创建如图 2-98 所示的参考线。打开“字符”面板，设置字符参数如图 2-99 所示。

图 2-98 创建参考线

图 2-99 设置字符参数

Step12 使用“横排文字工具”在画布中单击拖曳创建文本框，输入段落文字内容，如图 2-100 所示。使用相同的方法完成相似内容的绘制，如图 2-101 所示。

图 2-100 输入段落文字

图 2-101 完成段落文字的输入

Step13 打开“图层”面板，选中所有的文字图层，单击面板底部的“创建新组”按钮，创建一个名为“文字”的图层组，如图 2-102 所示。使用“多边形工具”在画布中单击拖曳创建三角形，如图 2-103 所示。

Step14 使用“移动工具”创建如图 2-104 所示的参考线。使用“矩形工具”在画布中单击拖曳创建矩形，如图 2-105 所示。

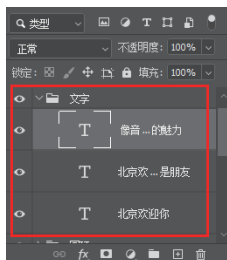

图 2-102 编组图层

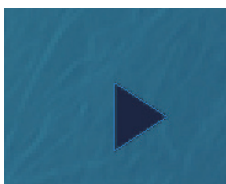

图 2-103 创建三角形

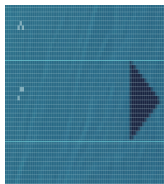

图 2-104 创建参考线

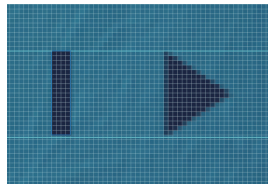

图 2-105 创建矩形

Step15 单击工具箱中的“路径选择工具”按钮，选中矩形形状并向右拖曳复制形状，如图 2-106 所示。复制多边形图层和矩形图层，对其进行水平翻转操作并移动到合适位置，如图 2-107 所示。

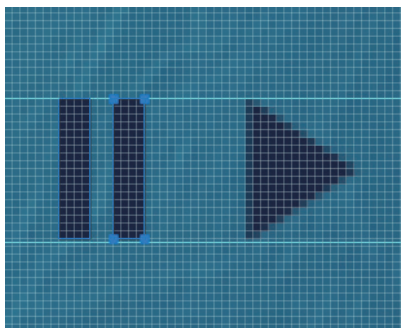

图 2-106 复制矩形

图 2-107 复制并翻转形状

☆ 提示

此处使用“路径选择工具”复制形状，是为了保证复制得到的形状与原形状处于同一个图层内。同时此处设置的两条参考线，是为了保证手账本页面中左右两边按钮的大小相同。

2.7 使用 AI 工具创建配色方案

使用 AI 工具 Huemint，可以快速为书籍封面设计提供带有层次感的配色方案，并允许用户通过滑块控制颜色的“对比度”或“随机性”。

进入 Huemint 工具界面，单击“发射”按钮，进入配色界面，如图 2-108 所示。在界面左侧列表中选择“网站 > 杂志”选项，如图 2-109 所示。

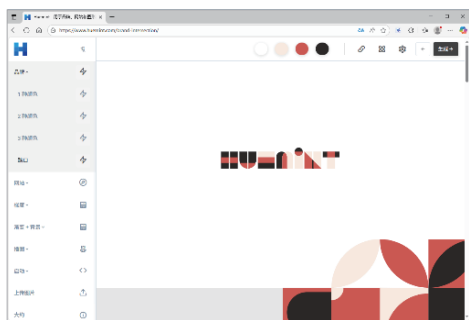

图 2-108 Huemint 配色界面

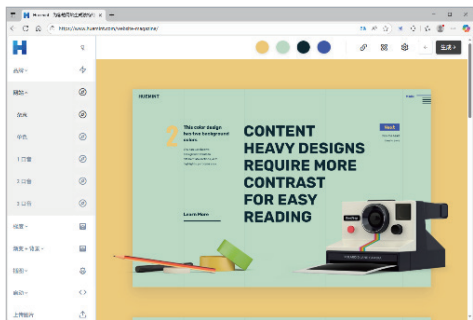

图 2-109 选择生成杂志配色方案

根据要制作杂志的类型和内容，依次单击顶部的色块并修改颜色，获得自定义配色效果，如图 2-110 所示。单击右上角的“生成”按钮，可随机生成不同的配方案，如图 2-111 所示。

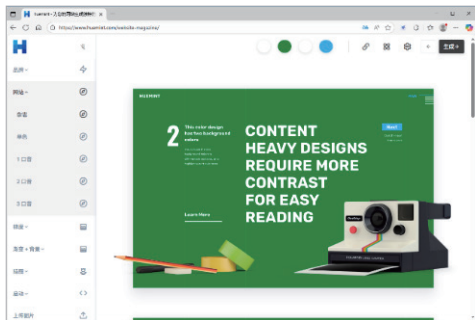

图 2-110 自定义配色效果

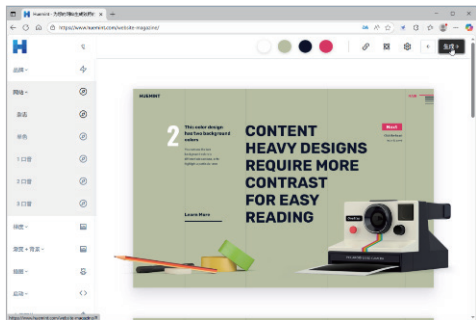

图 2-111 随机生成配色方案

向下滑动页面，可以观察配色方案在不同页面中的应用效果和配色方案的准确数值，如图 2-112 所示。通过合理使用配色方案，可以完成书籍封面配色的设计，如图 2-113 所示。

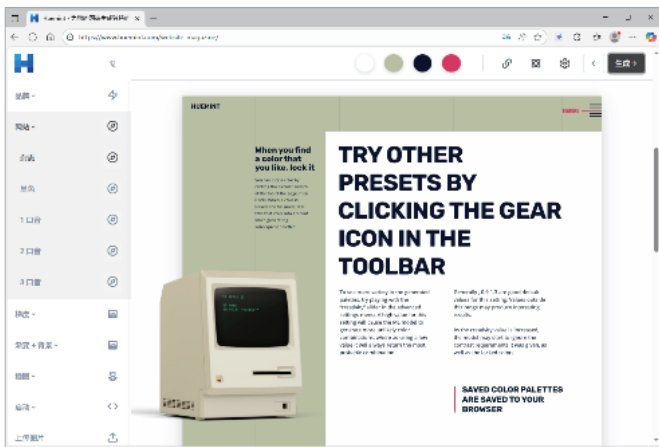

图 2-112 不同页面中的配色效果

图 2-113 书籍封面配色效果

2.8 本章小结

本章系统讲解了书籍装帧设计中的六大核心元素：材料、纸张、色彩、图像、文字与图形。从内文纸张的选择到封面材料的运用，从色彩心理学的应用到图像与文字的编排设计，每一部分都体现了设计对内容传达与读者体验的重要性。

通过 3 个实操案例的制作过程，读者可以学到如何将理论应用于实践，掌握从构思到成品的完整设计流程。本章内容旨在帮助设计者全面提升对书籍装帧元素的理解与运用能力，为创作出兼具美感与功能的书籍作品奠定基础。

2.9 课程测试

完成本章内容学习后，接下来通过几道课后习题测试读者的学习效果，加深读者对所学知识的理解。

• 选择题

在下面的选项中，只有一个是正确答案，请将其选出并填入括号内。

- 下列哪一项不属于书籍装帧设计的基本视觉元素？（ ）
A. 图像 B. 色彩 C. 声音 D. 文字
- 下列哪种纸张最适合用于印刷色彩要求高的画册？（ ）
A. 新闻纸 B. 胶版纸 C. 铜版纸 D. 字典纸
- 下列哪项不是设计封面时需要考虑的因素？（ ）
A. 目标读者群体 B. 印刷成本预算
C. 作者的个人喜好 D. 内容的基调与风格
- 下列哪种图形类型属于矢量图？（ ）
A. 照片 B. 扫描图像 C. 矩形与圆形 D. 底片
- 在色彩心理学中，蓝色通常象征什么？（ ）
A. 激情与危险 B. 理性与信任 C. 喜庆与吉祥 D. 自然与和平

• 创新实操

根据本章所学习和了解到的知识，设计制作书籍《欧·亨利》的封面。

- 使用“直排文字工具”输入文字，完成书籍名称的制作，如图 2-114 所示。
- 添加素材图像，使书籍封面鲜活起来，如图 2-115 所示。
- 使用“直排文字工具”输入文字内容，如图 2-116 所示。
- 使用“横排文字工具”输入作者、译者和出版社等信息，如图 2-117 所示。

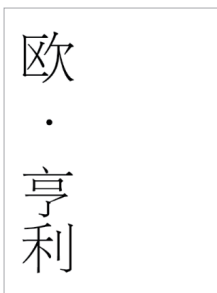

图 2-114 输入文字

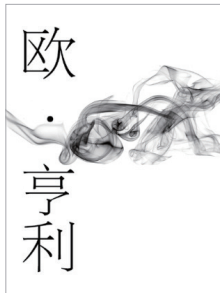

图 2-115 添加素材图像

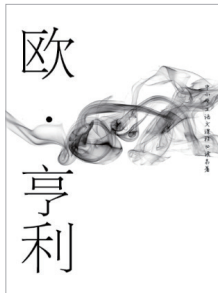

图 2-116 输入文字

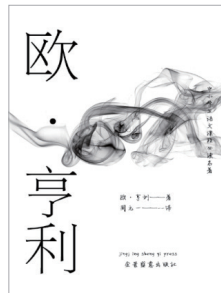

图 2-117 输入作者、译者 and 出版社等信息