

《书籍设计基础》

图书基本信息

书名：《书籍设计基础》

13位ISBN编号：9787040262148

10位ISBN编号：7040262142

出版时间：2012-3-1

出版社：高等教育出版社

作者：吕敬人

页数：289

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介以及在线试读，请支持正版图书。

更多资源请访问：www.tushu000.com

《书籍设计基础》

内容概要

《书籍设计基础》包括：第一章 中国书籍设计进程，第二章 西方书籍设计进程，第三章 书籍设计的概念，第四章 书籍设计3+1，第五章 信息视觉化设计与视觉化信息设计，第六章 概念创造书的未来，第七章 工作坊（Workshop）——“现场主义”设计教育等内容。

《书籍设计基础》

作者简介

吕敬人，书籍设计师，清华大学美术学院教授，中央美术学院客座教授，国际平面设计师联盟（AGI）成员，中国版协书籍装帧艺术委员会副主任，中国美术家协会插图装帧艺术委员会委员，中国艺术研究院中国设计研究院研究员，敬人设计工作室艺术总监。设计作品获奖：1986年《生与死》获第三届全国书籍装帧艺术展银奖 / 1995年《黑与白》获第四届全国书籍装帧艺术展中央展区金奖 / 1995年《中国民间美术全集》获第四届全国书籍装帧艺术展金奖 / 2002年《敬人书籍设计2号》获第十四届香港印制大赛设计意念奖 / 2003年《中国书院》获第一届“中国最美的书”奖，获第十五届香港印制大赛冠军奖，全场大奖 / 2004、2005、2006、2007、2008年《烟斗随笔》《天边的彩虹》《国学备览》《杂碎集》《灵韵天成》等9本获“中国最美的书”奖 / 2009年《中国记忆》获德国莱比锡“世界最美的书”奖 / 2009年《北京奥运交通图》获第24届国际制图大会（ICC）城市类地图金奖 / 2010年《怀袖雅物》获第八届“中国最美的书”奖，第四届金光国际印艺大赛创意设计奖 / 2011年《中国记忆》获，第二届中国出版政府装帧设计奖。著作：《书籍设计四人说》 / 《敬人书籍设计》 / 《敬人书籍设计2号》 / 《从装帧到书籍设计》 / 《吕敬人书籍设计教程》 / 《在书籍设计的星空中漫游》 / 《中文字体的教与学》等。

书籍目录

第一章 中国书籍设计进程

一、华彩书香 美哉，中国传统书籍艺术

1. 最初的探索
2. 书籍的形成
3. 书籍的形式的演变
4. 印刷术

二、承其魂 拓其体 中国当代书籍设计

1. 夏
2. 秋
3. 冬
4. 春

思考题

第二章 西方书籍设计进程

一、异域书韵 西方书籍设计艺术

1. 古代的书籍
2. “册籍”的诞生
3. 书的开始
4. 古腾堡的时期的书籍
5. 文艺复兴时期的书籍
6. 16至18世纪欧洲书籍艺术的发展
7. “书籍之美”的理念

二、20世纪现代书籍设计流派

思考题

第三章 书籍设计的概念

- 一、时代需要改变装帧观念
- 二、书之二重构造
- 三、艺术 × 工学 = 设计

思考题

第四章 书籍设计 3+1

第五章 信息视觉化设计与视觉化信息设计

第六章 概念创造书的未来

第七章 工作坊 (Workshop) —— “现场主义”设计教育

章节摘录

版权页:中国古代书籍文化有着悠久的历史传统的印刷工艺技术和艺术审美为世人瞩目，中华书籍艺术至今仍焕发着无穷的魅力。学习传统温故知新传承文明，对于开创21世纪的中国书籍设计艺术有着重要的意义。本章就中国书籍载体的形成和发展以及书籍形态的演变过程分别进行了相关阐述，对经历了20个世纪改朝换代、制度变迁，社会进步过程中的中国书籍设计所呈现的面貌进行了分析。本章强调传统是创造的其基石不是休止符继承更不是简单地将古人留下的东西进行拷贝与粘贴，传统对我们来说是赋予造物以新的生命传承与创新东方书卷所具有的独特语境是中国书籍艺术的发展之路。

一、华彩书香 美哉，中国传统书籍艺术最初的探索文字是附着于载体的。文字与承载材料结合在一起形成的整体，往往被称之为“书”。回溯汉字发展的脚步，我们可以追寻到遥远的过去，那书籍形成的痕迹。在我国，距今有五六千年历史的西安半坡遗址出土的陶器上，就有简单的刻画符号。据学者推断，这可能是中国最原始的文字，也是中国书籍发展史上人类迈出的第一步。

《书籍设计基础》

编辑推荐

《书籍设计基础》由高等教育出版社出版。

精彩短评

- 1、系统的讲了书籍的设计
- 2、教科书!!!作者真是业界大拿啊!不过我还是对过于“礼品”的装帧不感冒。
- 3、吕敬人老师相当好的一本书,读完了之后各种收货啊,对于书籍的发展研究透彻,真心的不错。
- 4、很喜欢书籍设计,正在继续学习中,这本书正是很好的教材。
- 5、有一些很基础的东西,但最主要的还是吕敬人的书籍设计思想。不得不说,好书就是要看到最后,后面的内容绝对有惊喜,自己去看吧。
- 6、看热闹
- 7、这本书很棒!内容详实,是《书艺问道》的升级版哦~学习装帧设计的千万别错过!
- 8、没看完 ==
- 9、太赞太赞的书!!书本身都可以是书籍设计的好案例了!
- 10、有书籍设计的历史,也讲了设计书籍设计的流程等,和吕敬人对书籍设计的思想。是基础的,应该掌握。
- 11、浏览了一下.....感觉有点水.....
- 12、本书印刷较精美,很有设计感,纸张较好。内容精到,可买。然不出月余书脊开胶,实是美中不足,终难成内外兼美,憾!印刷厂何其粗哉!
- 13、在书籍装帧教材里算不错了,与那本红皮儿中青社的相对比而言,内容差不多,翻了翻这本更适合初学者阅读,里面的方法也讲述的比较详细,总归是规划教材,初学者推荐使用。
- 14、书内容很好,装帧也很漂亮。只是刚买来就开胶了。
- 15、很喜欢这本书,吕敬人老师的书都很好,这本书对于学习书籍装帧的人很很有帮助,推荐!推荐!
- 16、教材发下来很惊喜。实用工具书。我今晚是跟教科书对上眼了
- 17、好书
- 18、这本书确实挺好的,最近一直在读这本书,里面对于书籍设计的知识点说得很详细,但吕敬人先生最主要的还是想给学生灌输一个怎样去创造一本“美的书籍”的概念,而不是单纯的就教做书籍的技巧。现在看来这本书确实很不错。里面所讲述的概念值得一辈子去体会。
- 19、大三下学期看完这本教材,写的比别的教材好太多。吕敬人老师今天来学校讲座,年近七旬的他说话声很温柔,人也很幽默。在吕老师之前,装帧设计都是只是单纯的设计封面,并没有涉及太多,吕老师提出的3+1设计不只装帧设计,还包括编排设计,信息设计等全方位的对一本书的设计,就像吕老师所说的,书籍不单单是文字的载体,更是思想的载体。
- 20、知识全面,吕敬人老师可谓是现代做书第一人了
- 21、可不止是基础
- 22、这本书比较系统地讲了一些关于书籍设计的知识,对于刚刚入门的我十分有帮助。想要强调作者在当中提到的一些设计理念值得我们思考,很满意。
- 23、书籍板式内用都很不错
- 24、入门好书 就是给自己打的广告太多
- 25、外行扫盲,为了毕业设计
- 26、一本标标准准的教材,能指望它给你什么新鲜感呢.....
- 27、强烈推荐。。。。。。
- 28、买了一堆书只有这个有膜,

章节试读

1、《书籍设计基础》的笔记-第182页

封面设计并非是书物的表皮化妆，也决不仅限于平面图像、文字、色彩的构成形式，它应该是营造一幢容纳文化的立体构筑物的建筑术，即构筑书籍这个六面体、外在和内在形神兼备的生命体。书籍艺术的感性和理性的表现造成人与书的传感效应，我们的设计所处的思维状态远不是递减的阶段，诸如一份份“构件”架起书籍的天和地、外表和内部；将内容进行理性梳理，对诸要素精心提炼后营造出主体的零部件；在封面上，构件是表达内涵的符号旋律……“复合表现法”使设计具备内在“核”的扩张力，最终的目的并非是达到书籍表面物量的多和少，而是一种神气——精神穿透力的视觉展示。

2、《书籍设计基础》的笔记-第178页

封面犹如书籍的脸，凝聚着书的内在含义，通过文字、图像、色彩、材质等各种要素的组合，运用比喻象征的语言、抽象或写实的表现手法，将要传达的信息充分表现在这张表情丰富的“面部”之中。所以，我们不能把封面只看成是一张简单的“经过化妆的脸”，而应理解为与文本相呼应的书籍内容精髓的再现。封面设计是书籍设计中的一个不可欠缺的重要部分。

3、《书籍设计基础》的笔记-第150页

具有丰富内涵的汉字，抑或是因本身拥有的形象信息，通过其视觉式样向我们传递出“具有倾向性的张力”或“运动”的表情，这使书籍中的汉字具有了力量与声音，产生一种“不动之动”的艺术特性。将如“山”字在一定的空间内最大限度地扩大，会给人一座“大山”的感觉；反之，将其极度缩小，又给人以“小丘”的印象，放置文字的空间没有变化，却可产生出如此不同的感受。另将相同的汉字用不同字体来表现，给予读者的感受也是截然不同的。即便字体相同，而予以加长、压扁、倾斜等不同的变化，给人的印象也会随之产生差异。

版面中，汉字从左到右横写，或自上而下竖写，就产生了排列的秩序、行与列的关系。书籍版面看似简单的汉字组合，实则隐含着明视距离的确定、不可视格子的排列规律；汉字组成的内容文字间，又始终贯穿着一条流动的轨迹线，带给读者时间、空间、大小、疏密、节奏的不同体验，令人产生了信息跌宕起伏的传达感受。

单纯的文字只能起到传达作用，设计的目的则是赋予文字既能传达内容又能启示意念的双重功能，通过多种手段的运用，使书籍产生出丰富的表情。

4、《书籍设计基础》的笔记-第154页

文字的灵性

书籍设计师必须准确应用文字，掌握对其进行设计的本领，比如，多种标题的体例位置与正文文字群的关系，上天下地之间的空间比例关系，文字间的字距、行距、行式、段式的整体定位，所有符号、点、线、页码在全局中应该处于什么样的角色地位……文字设计师一个十分理性、逻辑性很强，必须极为慎重地去斟酌的过程，设计者在以准确地表达内容的设计视角来分解、组合、重构各种元素并构建其传达的系统和规矩的同时，又要带着自己的情感和理解进行柔性的创造。文字随着阅读，流淌出跨越时间与空间的信息传达，文字成为能够演绎时空话语权的拥有者，因为文字，书才拥有了生命力的表现。

……

不过，今天还是有一些设计虽有创意的概念，讲究形式的突破或自我个性的展现，却恰恰忽略了设计文字的目的——传达信息。设计的文本应便于阅读并产生兴趣，“文字设计存在的理由就是信息本身，远胜于其摆布的形式。”这是奥地利设计家赫尔姆特·索米特对文字设计的经典陈述。所以设计师要充分发挥文字的力量，让其吸引读者来阅读。埃米尔·鲁杰尔，瑞士也塞尔设计学院院长，纽约国际文字设计艺术中心创始人，他曾在专著中指出“文字设计具有双重性，首先，设计作品要具备功能性，其次，它也应具备艺术审美性，只有对其把握得当，才能达到两者和谐统一的状态。”

当我们拿起一本书来阅读，字体、文笔流畅疏朗、可视度强；文字设定准确、文本信息层次清晰；在阅读中对其归属感一目了然，图文设计与文本要相辅相成，叙述的节奏性在翻阅的过程中产生趣味盎然的表现力……由于不同的设计师自身修为的不同和对书中文本理解的不同，即使是同一本书其结果亦必然不同，因为“文字设计并不是只是使用现成的计算机软件，而是细节使得文字设计与文字设计不同，是心血使得设计师与设计师不同”（赫尔姆特·索米特）。

设计师让文字产生灵性，文字赋予设计师灵感。

5、《书籍设计基础》的笔记-第1页

好书备案。

6、《书籍设计基础》的笔记-第184页

连续性是对封面进行全方位的思考，并使之呈现戏剧性变化的设计。在三度空间（封面、书脊、封底、书口、天、地）中呈现主题内容的重复或变奏，形成一种潜在的循环、渗透、诱导的内力运动，使封面蕴涵一种气得流动，显示出书籍外在的表现活力。

书脊，是封面重要的组成部分，是展示书的本体时间最长，与读者见面机会最多的部分，但也是常常被忽略的地方。我们只要浏览书架上陈列的书，唯一显露的部分就是书脊，设计师需要充分考虑在这一狭窄空间里传达信息的重要性，应倾注极大的心力来经营文字、图像与空间的关系，亦可多了一些演绎戏剧化信息传达的戏份。

书口、天（上书口）、地（下书口）设计更是施展信息传播的舞台，在翻阅的过程中，应用参数化矢量设计手法，为读者提供便于阅读检索和趣味化图文表现的互动机会。

环衬和扉页也应属于封面设计所涉及的范畴，环衬、扉页是封面形态的延续，也是封面语言的二次表达，是书籍必不可少的部分。

《书籍设计基础》

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：www.tushu000.com