

学校编码: 10384

分类号____密级____

学 号: 18620121153255

UDC_____

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

书籍设计中视觉要素的研究

A study on the visual elements in book design

王乐

指导教师姓名: 张文化 教授

专业名称: 设计学

论文提交日期: 2015 年 4 月

论文答辩时间: 2015 年 5 月

学位授予日期: 2015 年 6 月

答辩委员会主席:

评阅人:

2015 年 4 月

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为()课题(组)的研究成果,获得()课题(组)经费或实验室的资助,在()实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,未有此项声明内容的,可以不作特别声明。)

声明人(签名):

年 月 日

厦门大学学位论文版权声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

() 1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。

() 2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年 月 日

目录

目录	I
Contents	I
摘要	I
Abstract	II
绪论	1
一、研究背景和现状	1
1、研究背景	1
2、研究现状	2
二、研究目的和研究方法	4
1、研究目的	4
2、研究方法	4
第一章书籍发展及风格概况	6
1.1 书籍的演变	6
1.1.1 书籍概况	6
1.1.2 书籍载体的演变	6
1.2 无版面不书籍	9
1.2.1 古典风格版面设计	10
1.2.2 网格式版面设计	13
1.2.3 自由版面设计	16
1.2.4 综合版面设计	17
第二章书籍版面设计中的主要视觉元素探析	19
2.1 书籍版面设计的视觉要素	19
2.1.1 书籍版面设计中的文字	19
2.1.2 书籍版面设计中的图形	24
2.1.3 书籍版面设计中的色彩	28
2.2 版面设计视觉要素的相互关系	30
2.2.1 单一视觉要素变化下的版面设计	30

2.2.2 多种视觉要素变化下的版面设计	40
2.3 版面视觉要素关系在书籍上的表达.....	45
2.3.1 儿童类书籍设计	45
2.3.2 文学艺术类书籍设计	49
2.3.1 实验类书籍设计	52
第三章个人对书籍版面设计的探索性表达	55
3.1 书籍设计《轻与重》	55
3.2 书籍设计《戏·字》	59
3.3 书籍设计《蛀》	69
第四章结论	73
参考文献	74
附录一	76
附录二	80
致谢	81

Contents

Contents	I
Abstract.....	I
Introduction.....	I
一、 Background and Current Research	1
1、 Background.....	1
2、 Current research.....	2
二、 Motivation and Methodology.....	4
1、 Motivation.....	4
2、 Methodology	4
Chapter 1 The development of books	6
1.1The evolution of books	6
1.1.1 Books profile.....	6
1.1.2the evolvement of carriers of books.....	6
1.2Layouts	9
1.2.1 The classic style of layout design	10
1.2.2 The grid style of layout design.....	13
1.2.3 Free style of layout design	16
1.2.4 Comprehensive layout design.....	17
Chapter 2An exploration and analysis of the major visual elements in book layout design.....	19
2.1The visual elements of book layout design	19
2.1.1The characteristics of book layout design.....	19
2.1.2The figures of book layout design	24
2.1.3The colors of book layout design.....	28
2.2The relations among different visual elements in layout design	30
2.2.1 layout design with a single visual element changing.....	30
2.2.2layout design with multiple visual elements changing	40
2.3The expression of the relation among the visual elements in book layout design.....	

.....	45
2.3.1The design of Children's books.....	45
2.3.2The design of Literature and art books	49
2.3.2The design ofexperimental books	52
Chapter 3An exploratory expression of book layout design by individuals.....	55
3.1Book design 《Light and heavy》	55
3.2Book design 《Play Characters》	59
3.3Book design 《Corrosion》	69
Chapter 4Conclusion	73
Reference.....	74
Appendix 1.....	76
Appendix 2.....	80
Thanks.....	81

摘要

好的书籍是形式和内容的完美结合体，书籍设计的基础是版面设计，同时好的版面设计是视觉要素的完美结合体。怎样才能设计出完美的版面，这就要对版面设计要素的关系进行探讨。书籍版面设计并不是视觉要素的简单堆叠，而是需要精心的设计使得它们产生微妙关系。事实上，我们读书的舒适感和愉悦感部分就源于这种微妙的关系。本书以书籍版面设计为研究的基本对象，在此基础上研究视觉元素的共生，视觉元素和版面设计的共生，版面与书籍的共生，并分别对版面中只存在单一视觉元素和版面中存在多种视觉元素是版面变化的可能性进行探讨，并希望通过视觉化的直观地呈现元素变化产生的各种版面变化，进而掌握各元素的特点，用于以后书籍设计实践当中。全文将通过大量案例分析来说明好的书籍版面设计取决于设计师对视觉元素的出色运用。最后，笔者尝试对书籍版面设计的探索性表达在此阐明掌握版面设计要素视觉关系对书籍设计的重要性。

关键词：书籍设计 版面设计 视觉要素

Abstract

Good books are the perfect combination of form and content of the body, basic books design is the layout design, layout design and good is the perfect combination of the visual elements of the body. How to design a perfect layout will be carried out to explore the relationship of layout design elements. Simple stacking books layout design is not the visual elements of the relationship, but need to be carefully designed so that they produce microsecond. In fact, the relationship between our reading comfort and pleasure part originates from the microsecond. The book as the basic research object in book layout design, research of symbiosis of visual elements on the basis of symbiosis, visual elements and layout design layout, symbiosis and books, and separately to the existence of various visual elements of a single visual elements and layout is performed and the possibility to version surfaces variation exists only in layout, and hope that all the page change visually represent elements change generated by visual, , and grasp the characteristics of various elements of the language, after the book design practice. The text will be through a large number of case studies to illustrate the book layout design depends on the designers of good to excellent use of visual elements. Finally, the author try to book layout and design of exploratory expression in this master layout design elements of visual relation to clarify the importance of book design.

Keywords: book design; layout design; visual elements

绪论

一、研究背景和现状

1、研究背景

书籍是人类传播思想、传承文化的重要载体,对人类社会有着巨大的贡献,其品质能折射出一个民族的素养与底蕴。随着经济发展与社会进步,我国的出版业的发展突飞猛进。国际新闻总署2012年发布的2011年全国新闻出版业基本情况数据显示,我国在2011年出版图书数量达到369523种,在2012年时就已经冲破了40万的大关,而这个数字在2001年仅为15万。现如今,我国年出版图书量已位居世界第一。近年来图书出版数量连创新高,但是出版量大并不意味着国民阅读量的增大,伴随着电视、网络等新媒介的普及,人们的阅读习惯已然发生了不可逆转的改变。中国新闻出版研究院从1999年开始组织发起全国国民阅读调查,其中1998—2006年为每两年一次,从2007年开始每年一次,到2013年已经进行到第十次国民阅读调查。在1999年,我国国民的图书阅读率曾高达60.4%,此后多年,我们的阅读状况总体上呈现出一种倒退趋势,2005年竟跌破50%,仅为48.7%。在最近的一次调查,也就是2013年的第十次全国国民阅读调查数据显示,2012年我国18~70周岁国民图书阅读率为54.9%,比2011年的53.9%上升了1个百分点;2012年我国18~70周岁国民人均纸质图书的阅读量为4.39本,与2011年的4.35本相比基本持平。^①这个数据虽然比网络上疯传的中国国民人均阅读量不足一本这样的数据好看一些,但是,国民图书阅读率一直在这样的低位水平令人堪忧。

面对如此严峻的形势在放眼书籍市场,就能发现有大量的书籍是没有经过思考和专业的设计的。中国的设计起步晚,“书籍装帧”概念也是舶来品,“装帧”是丰子恺先生在上世纪20—30年代从日本引进的。当时的“装帧”是指将纸张折叠制作成帧,由多帧装订起来,附上书皮的过程,注重局部的工艺概念。“书籍设计”的概念是上世纪90年代中后期年提出的,但是书籍设计工作的大部分中心依旧停留在封面或是护封的设计上。瞬息万变的市场无法给与书籍设计太多的时间

^①中国新闻出版研究院公布数据。

磨合，因此，导致了大量质量低下的书籍出现。这种“质量低下”在各种教材教辅和社科技类书籍类型中尤为明显。这些书籍大小相同、形态相似，封面表现手法雷同，甚至内文的字体、字号、行距、间距都基本一致，纸质选择廉价单一，这类书籍只是将文本信息堆砌、罗列于纸上，将关注点全然放在书籍的功能属性上，完全忽略书籍审美特性。虽然这样的书籍设计可以满足书籍中信息准确、清晰的传达，但实质上，读者在枯燥、疲劳的阅读中恐怕难以以轻松舒适的状态获得预期的知识，得到视觉的愉悦和感官的享受以及更深层的精神的共鸣。从人类审美心理学角度来看，当视觉呈现过分强调秩序、又缺乏具有足够活力的形式去排解的时候，这样所带来的视觉式样必然是一种僵死的结果。试想，读者长时间处于这种枯燥、死板、乏味地阅读空间中，如何以良好的状态完成对于信息和知识的汲取，又如何愉快的完成阅读体验。

书籍市场中的种种弊病与问题的存在，正是对设计者提出了更高的要求，书籍设计的基础是版面设计，好的书籍是形式与内容的完美结合体，好的版面设计是视觉要素的完美结合体。怎样才能设计出完美的版面，这就要对版面设计视觉要素的关系进行探讨，书籍版面设计并不是视觉要素的胡乱堆叠，是要经过精心设计，使它们之间产生微妙的关系，而这种关系所带来的视觉体验是愉悦的。

2、研究现状

版面设计是书籍设计的基础，对书籍设计的研究必然要对书籍的版面进行研究，版面风格是通过版面中视觉元素的编排特点来划分的。

在西方版面设计风格已经经历了多个阶段，古登堡（Johannes Gutenberg,1398-1468）金属活字印刷术的发明，将书籍印刷推向了新的纪元，首次印刷成功的《圣经》，确立了古典版面风格，此后的几百年欧洲书籍的版面都是以古腾堡为代表的古典主义版面设计。20世纪初在经历了构成主义、荷兰风格派、德国的包豪斯设计思想的影响后，版面设计在50年代迎来了最辉煌的时期，在瑞士确立的“瑞士平面设计风格”（Swiss Design）迅速成为平面设计的流行风格，成为了国际的风格，以至于后来我们把这种风格称之为“国际主义平面设计风格”（the International Typographic Style）。20世纪60年代初期，由于“国际主义风格”的功能主义过分的强调秩序化开始受到人们的质疑，一批人开始进

行反对这种冷漠设计的新设计的探索。科技的不断发展使得印刷版面不再受限于铅字框架，此时版面可以自由的设计，因此20世纪70年代在美国形成了自由版面设计，自由版面设计中字体、图形等内容可以自由编排，打破了固有版心，字体往往成为图形的一部分，并且文字和图形的编排注重版面中的空间与空白、正负形的关系；自由版面设计将我们所熟识的原有的对版面进行解构，打破了我们对于原有版面设计的认识。自由版面设计是平面设计师的一次大胆解放。

在我国，真正意义上的设计发展是改革开放后开始的，高速的经济发展让我们来不及对外来的信息慢慢消化。设计方面中国起步晚，很多情况下是“拿来主义”，版面设计在观念、功能、形式及情感表现等方面都受东西方文化理念和设计风格的影响。我国的设计发展初期，西方的“国际主义风格”（the International Typographic Style）已经发展完善到极致，但是对我国的设计来说是一套新兴的理论系统。书籍设计的发展是在上世纪90年代中后期才进入较为整体全面的设计诠释阶段，开始注重形式与内容的关系，关注不同类别书籍的视觉设计差异等。

近些年来，国内书籍设计师开始有意识地转变这种被动盲从的局面，一些出色的书籍脱颖而出，屡次斩获国际大奖：由申少君、高绍红、张志伟设计的《梅兰芳（藏）戏曲史料图画集》获得2003年全球印刷界最高荣誉奖Benny Award 美国印制大奖，获德国莱比锡“2004世界最佳图书设计评奖”金奖；何君设计的《朱叶青杂说系列》和王序设计的《土地》分别获得2005年“世界最美的书”荣誉奖；赵健工作室设计的《曹雪芹风筝艺术》获得2006年“世界最美的书”金奖；朱赢春设计的《不裁》获得2007年“世界最美的书”铜奖；耿耿、王成福设计的《之后》和朱赢春设计的《蚁呓》分别获得2008年“世界最美的书”荣誉奖和特别制作奖；吕敬人设计的《中国记忆——五千年文明瑰宝》获得2009年“世界最美的书”荣誉奖；《诗经》获得2010年世界最美的书荣誉奖；《漫游：建筑体验与文学思想》获得2011年世界最美的书荣誉奖；由敬人书籍设计工作室设计的赵希岗的《剪纸的故事》和《文爱艺诗集》分别获得2012年度“世界最美的书”银奖和荣誉奖；《刘晓东在和田·新疆新观察》和《2012—2012中国最美的书》分别获得2014年“世界最美的书”铜奖和荣誉奖。“世界最美的书”评委会对刘晓翔主持设计的《2012—2012中国最美的书》的评语有这样一句话“用西方的网格设计

的语言形式，营造出中国式的空灵”，学“西体”为己用，改变“拿来主义”是对近些年来中国书籍设计所做的探索的最好的评价。

同样的版面设计，不同的视觉元素组合方法就会产生不同的“气质”，有“中国式的空灵”也有“西方式的简洁”，所以加深对版面设计视觉元素关系的研究就更加的有必要。

二、研究目的和研究方法

1、研究目的

书籍设计中版面设计是书籍设计的基础，而版面的优美与否主要取决于版面设计视觉元素文字、图形、色彩的编排是否符合当下时代人的审美需求。在当今图书市场，形式相近，编排大同小异的书籍比比皆是，造成了大众的审美疲劳，改变书籍版面的面貌就显得非常重要。本文以书籍版面设计视觉要素为研究的基本对象研究视觉元素的共生、视觉元素与版面设计的共生，版面与书籍精神内涵的共生，对版面中只存在单一视觉元素和版面中存在多种视觉要素的可能性进行探讨，希望通过视觉化的呈现，直观的感受元素变化产生的各种版面变化，进而掌握各要素的特点，用于以后书籍设计实践当中。全文将通过大量案例分析来说明书籍版面设计的精彩离不开视觉要素出色的运用。

2、研究方法

(1) 文献研究法

笔者进行了大量的资料搜集工作，包含多学科和领域的知识。所收集分析的文献资料包括： a. 书籍设计相关的出版专著、学术论文等； b. 设计心理学，视觉形式美学等与所研究的方向相关的美学心理学书籍； c. 网络上最新的设计资讯

(2) 调研法

对图书市场、纸品厂、印刷厂进行深入调查，对考察的内容进行拍照记录以便于对文章的一些论点进行佐证。

(3) 案例分析法

通过多种途径收集国内玩优秀的书籍设计作品，通过对书籍的装帧形式，版面风格，版面中元素的运用及书籍内容与形式的结合程度等多方面分析书籍，在证明自己论点的同时使读者更能清楚地理解文章所要表达的内容。

厦门大学博硕士论文摘要库

第一章 书籍发展及风格概况

1.1 书籍的演变

1.1.1 书籍概况

不同的国家和地区对书籍的称谓也不尽相同，而“书籍”最初的所指因地域文化差异也不相同。在中国书籍原指典籍。而英文book来源于古英语bok，该词本身指山毛榉树。山毛榉树皮最早被萨克逊人和日耳曼人用来写字，而book一词的字面意思即为用来写作的手板。俄文的书籍книга，来源于古斯拉夫宗教语кѣнигы，是字母、文字、书信的意思。德文的文籍Buch，意思是写了字的书板，是指刻写的或准备刻写的木板或木条。拉丁文的书籍libër，最初的意思是用作写字材料的树皮或纸莎草茎，以后作为契据登记簿，还包含有文学著作、论文的意思。

书籍的历史悠久绵长，到现在我们可查的对于书籍的定义有很多。书籍是指装订成册的图书和文字，在狭义上的理解是带有文字和图像的纸张的集合。许慎《说文解字》中这样定义书籍：“书于竹帛，谓之书。”^①“开篇玩古，则千载共明；削简传今，则万里对面”，这是南北朝庾肩吾在《书品》中对“书”的阐述。他感慨到打开书卷就能品读玩味古人文章，那过去前年的事情也可以历历在目；用竹简交流当前思想，就是在万里之外也如当面交流。《简明牛津辞典》中定义：1. 书写或印刷在加以固定的复数纸张上的可携记述。2. 登载在一系列纸张上的著作及为书。联合国教科文组织定义：书指的是至少50页以上的非定期印刷出版物。在《大英百科全书》定义：一份具备相当篇幅、以书写（或印刷）方式记录于质轻、可供方便携带的材质之上、用以在公众间流通的信息。书籍是最古老的文献形式，它储存了全世界的知识、思想以及理念。

1.1.2 书籍载体的演变

^①许慎.说文解字[M].

1940年9月12日由4个年轻人发现的拉斯考克斯洞穴被称之为“史前西斯廷小教堂”，该洞穴位于法国西南，其壁画历史至少可追溯至15000年前，早在那时人们就已经开始有意识的记录东西，将生活中的故事以图画的形式记录在岩壁之上。在新石器时代（约公元前4000年）的彩陶上就出现了记事符号，现存最早的文字是1899年在河南安阳县小屯村发现的甲骨刻词，也就是甲骨文，承载这些原始文字的彩陶和甲骨就是最原始的书籍形式。青铜器在我国商代后期已经产生，由于先秦青铜器占有者非常看重对这些器具的拥有，所以在器皿上或者底部铸刻出占有者的姓名。有人把铸刻的时间和原由等铸刻在青铜器上，还有人将需要长期保存的文书也铸造在器皿上，这种文字后人称之为“金文”。从战国至后汉末期（公元220年）是中国书史的第二阶段，竹制的简策开始出现。简策，就是把竹子聚成一段一到二尺的圆通，在将之纵向劈开成竹简，也做“牒”。于此同时还有用帛的一种书写形式——帛书。

图 1.1 拉斯考克斯洞穴壁画

图 1.3 简策图

1.2 甲骨文

图片来源: http://book.ifeng.com/culture/gaoqing/detail_010_09/14/2508072_0.shtml
<http://baike.baidu.com/link?url=bfzTh2hA7iGwK1UagK-onaSucz0Cyraxalnwu-BYaCFYeqEqkV14p4ZcPF4LvI56G0tNpIwrPz7IeqvE0ooqbSxgEQlrYwNuhwktAB8frHa>
<http://baike.baidu.com/view/476097.htm>

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

廈門大學博碩士論文摘要庫