

《图书装帧设计》课程实验指导书

(2012年5月修订)

课程编号:

实用专业: 编辑出版学

学时数: 18;

学分: 0.5

编写者: 姚永春

实验一: 图书装帧设计语言与表述法则 (6 学时)

【实验目的】学习书籍装帧设计语言的基本要素及表述法则: (1) 掌握点、线、面的基本属性与作用, 认识点、线、面在书籍装帧设计中的形态表现, 了解点、线、面在书籍装帧设计中的灵活运用; (2) 掌握色彩的审美价值, 色彩的构成方式, 以及色彩在书籍装帧设计中的运用; (3) 了解书籍装帧设计的形式美原理, 掌握形式美法则的运用。

【实验内容】(1) “点线面的运用”包括两个子课题: 认识点线面的属性与作用, 书籍装帧设计中的点线面; (2) “色彩设计”实验包括四个子课题: 认识色彩, 色彩对比与调和, 色彩的心理, 书籍装帧设计中的色彩; 以书籍装帧设计中的色彩为核心; (3) 形式美原理实验主要是通过对不同作品的赏析以及作品设计, 使学生熟悉比例与分割、力场与中心、节奏和韵律等形式美法则。

【实验步骤】

“点线面的运用”实验采取两种方式: 子课题一“认识点线面的属性与作用”采用自由设计方式, 子课题二“书籍装帧设计中的点线面”采用书籍装帧设计作品分析方式。自由设计的要求与步骤如下。①确定作品主题: 可以分别以点、线、面为题, 也可以以三要素的相互结合为题, 如以线面、点线面为题; ②作品幅面: 787×1092, 1/16; ③色彩: 黑白; ④作品有形式美感, 能充分体现点、线、面的属性; ⑤手绘或利用计算机进行设计均可。书籍装帧设计作品分析的要求与步骤如下: ①确定主题: 可以分别以点、线、面为题, 也可以以三要素的相互结合为题, 如以线面、点线面为题; ②作品收集: 收集与主题相关的有代表性的装帧设计作品10—20幅, 古今中外作品均可;

③分类：根据作品中点线面的具体运用模式对所收集作品进行分类整理；④作品分析：通过对作品的分析，归纳点线面在书籍装帧设计中的作用，以及此类作品的整体艺术风格倾向。⑤撰写作品分析报告：观点鲜明，论证充分，案例具有典型性，字数不限。

“书籍装帧设计中的色彩”实验的要求与步骤如下。①确定主题：选择某类书籍作为分析对象，如“旅游图书”、“女性图书”、“学术图书”等；②作品收集：收集与主题相关的有代表性的装帧设计作品，收集范围要广，不要集中于某一家出版社出版的图书或某一位装帧设计者设计的作品，数量不少于50部；③分类：根据作品中色彩的设计特点对所收集的作品进行分类整理；④作品分析：通过对作品的分析，归纳该类图书在色彩设计方面的特点与规律，如基本色调、常用色相、纯度与明度组合关系等；⑤撰写作品分析报告：观点鲜明，论证充分，案例具有典型性，字数不限，附书影。

形式美原理实验步骤：根据实验目的和实验内容，本实验分两步进行。第一步是相关作品赏析，第二步为作品设计。作品赏析的要求与步骤如下。①作品收集：收集各类优秀平面设计作品，数量不少于20幅；②作品分析：分析各形式美原理在作品中的灵活运用；③撰写作品分析报告：观点鲜明，论证充分，案例具有典型性，字数不限，附作品图片。作品设计的要求与步骤如下：①确定作品主题：任意选择某一形式美原理为主题，并综合运用各种形式美法则进行设计；②作品幅面：787×1092，1/16；③色彩：彩色或黑白均可；④利用已有出版物剪贴完成；⑤主题明确，构思独特，设计新颖；⑥围绕同一主题有不少于三个设计方案。

【实验准备知识】点线面的基本属性与作用；色彩属性、色彩关系和色彩心理；形式美法则。

实验二：版式设计（6学时）

【实验目的】了解和掌握书籍版式设计的基本法则和内容：（1）版心设定的主要模式；（2）主要的网格编排法的特点和使用，网格编排法的设计理念；（3）版面设计构图原理；（4）不同类型版面的设计。

【实验内容】（1）版心设计；（2）网格编排法；（3）版面设计构图原理；（4）不同类型版面设计。

【实验步骤】

版心设计：①利用两种方法完成三个版心设计制图，其中一种方法必须是蛇腹式划分法；②利用蛇腹式划分法设定版心时，至少要设计或大或小两个版心；③作品幅

面：787×1092，1/16。

网格编排法：①收集采用网格法设计的作品，数量不少于10幅，其中，至少有5幅是采用同一种网格框架进行的不同设计；②对每一幅作品作细致分析，并还原其所用网格的基本框架；③选择图片与文字组合，图片与文字不需要有内在联系，仅满足于构图需要；图片数量不少于4幅，要有大小与形状的区别；文字组的数量不少于2组，长短不限；④确定网格法：根据所选择的版面元素确定合适的网格体系，可以选择上述3种网格中的一种，也可以两种套用；⑤画出精确的网格结构框架示意图；⑥将图片和文字组置于设计好的网格之中，完成设计；必须严格按照网格组织图文材料；⑦版面应条理清晰，层次分明，主次有序，具有形式美感；⑧可以采用照片、旧画片剪贴方式，也可以利用计算机辅助设计；⑨作品幅面：787×1092，1/16。

版面设计构图原理：①任意选择一个版面作为原始版面，画出其骨骼框架示意图，示意图尺寸2cm×3cm；②根据这幅骨骼框架示意图变出四幅新的骨骼框架图：a改变骨骼形状；b改变骨骼方向；c改变骨骼框架总面积；d改变骨骼框架单位面积；尺寸2cm×3cm；③将原始版面中的基本型不做任何改变分别纳入这四幅骨骼框架；尺寸2cm×3cm；④将原始版面中的基本型纳入这四幅骨骼框架，同时改变基本型的形状或位置；尺寸2cm×3cm；⑤采用照片、旧画片或其他旧印刷物剪贴方式设计一个图文混排版面作为原始版面；利用上述方法，通过变化该原始版面的骨骼框架或基本型获得五个新的版面造型；作品幅面：787×1092，1/16；⑥也可以利用计算机完成实验的第5步的内容。

不同类型版面设计：设计纯文字、纯图片和图文并茂三种类型的版面各一；采用自由设计方式；作品幅面为787×1092，1/16。

【实验准备知识】

版心设定的主要模式；不同类型网格编排法的特点和使用，网格编排法的设计理念；版面设计构图原理；字体、字号及其使用，正文文字编排的基本形式及各种变化形式，标题设计、文字强调设计、文字的群组编排设计以及文字的图形编排设计的基本技能与技巧；图片编排设计的基本技能与技巧。

实验三：书籍装帧设计策划（6学时）

【实验目的】帮助学生全面了解图书装帧的内容和形式，深化对装帧设计理论的认识，以新生、前瞻的学术态度结合传统工艺的制作精神增强学生的动手能力，开拓学生的视野，激发学生的创新思维。

【实验内容】任选一类图书作为设计对象：（1）畅销书装帧设计策划；（2）类

型书装帧设计策划；（3）丛书装帧设计策划。

【实验步骤】（1）四人为一小组，选择设计主题；（2）市场调查，了解相似图书的设计风格，要避免与之雷同；（3）总体设计步骤包括：整体设计、选择出版形式、选择开本、设计封面、设计版权页和书名页、设计正文、设计插图、设计辅文等；（4）形成样书。

【实验准备知识】封面设计，插图设计，辅文设计，开本设计，纸张设计等，并以前三个实验为基础，完成该整体设计实验。