

《14249 书籍设计(本)》实践考核大纲

一、课程性质与目标

(一) 课程性质和特点

书籍设计课程通过系统的理论分析和有效的课题练习，并融入中国传统书籍形态的解读，以及当代新锐书籍设计师古为今用、洋为中用的优秀设计案例的解析，使学生掌握系列书籍设计的基本设计程序、设计内容、设计要领、设计技巧等，培养学生以出版美学指导系列书籍设计的观念，和运用书籍设计知识技巧完成系列书籍设计实践的能力。

(二) 课程目标

1. 了解系列书籍装帧设计的基础知识；
2. 懂得系列书籍装帧设计的设计方法；
3. 掌握系列书籍装帧设计的审美要求；
4. 能够将系列书籍装帧设计应用到专业实践中解决实际问题。

(三) 课程的重点

1. 本课程的先修课程为“平面设计制作软件”，后续课程为艺术设计专业的各门专业课；
2. 本课程包括理论与实践两大部分：理论部分侧重于对书籍设计的基本概念、历史、版面结构、文图编排、视觉要素和视觉审美心理等作深入了解；实践部分侧重于掌握系列书籍装帧的设计技巧；
3. 本课程按照项目驱动结合任务分解的模式组织教学，注重理论创新与实践训练的充分结合，将创新意识和创新能力培养作为训练的项目和子任务，促进学生创新思维的建立和创新能力的提高；
4. 本课程将系列书籍装帧设计的理论知识与具象、直观的设计案例展示分析和教学示范结合起来，增强了课程的艺术性和直观性，以提高学生的学习兴趣。

二、考核内容和考核目标

第一章 书籍设计概述与历史发展脉络

一、学习目的与要求

1. 通过本章的学习，使学生对书籍设计的概念，发展衍变历史，基本的应用和评价标准有一个比较清晰的认识。
2. 通过赏析中外优秀的书籍设计作品，重点了解中国近现代文字、书籍的演变和版面编排的发展历史，探讨古为今用、洋为中用。
3. 要求学生熟悉书籍设计相关软件和工具，能熟练进行资料搜索，理解中华民族的美学追求，能古为今用、洋为中用。

二、课程内容

第一节 书籍设计概述

1. 主要内容：书籍设计的起源以及发展历史，书籍设计的应用及其社会意义，课程目标与评估标准。
2. 基本概念和知识点：书籍的概念，书籍的应用与社会意义。
3. 问题与应用（能力要求）：要求熟悉书籍设计的内容和应用范围，了解中外书籍设计发展历史与现状。

第二节 世界书籍设计的发展历史

1. 主要内容：世界书籍设计发展史，中国书籍设计发展史。
2. 基本概念和知识点：远古时期、古代时期、近代时期、现代时期的书籍装帧材料工具与形式变化，及当代书籍设计的时代特色与要求。
3. 问题与应用（能力要求）：重点要了解当代书籍设计的时代特色与要求。

三、考核知识点及要求

识记：书籍设计的美学原则是什么？

领会：中华文化中有哪些值得传承的优秀书籍设计形态？

应用：书籍设计如何古为今用、洋为中用？

。

第二章 书籍中的文字编排

一、学习目的与要求

通过本章学习，学生应能够深入了解不同文字编排的方法，灵活运用于不同主题风格的书籍设计中，实现视觉传达的最佳效果。

二、课程内容

第一节 字体

1. 主要内容：把握不同字体的基本特征和风格。
2. 基本概念和知识点：衬线体和无衬线体，标题字体和正文字体。
3. 问题与应用（能力要求）：掌握了解标题字体的设计方法和正文字体的选择要求，能够根据主题内容选择合适的字体。

第二节 字号和间距

1. 主要内容：掌握正文常用的字号大小、字距、行距、栏宽规律。

2. 基本概念和知识点：字号、字距、行距、栏宽
3. 问题与应用（能力要求）：能够进行有效的字号和文字间距设计，创造有利于阅读的正文编排效果。

第三节 文字块编排与图文并茂的编排

1. 主要内容：掌握文字块编排与图文并茂的编排技巧。
2. 基本概念和知识点：文字块、对齐、文压图、文绕图、图文互嵌。
3. 问题与应用（能力要求）：能够根据文图数量进行合理美观的正文编排。

三、考核知识点及要求

1. 了解不同风格的字体和应用；
2. 理解各种文字块编排的特点。
识记：根据设计需求选择合适的文字与间距。
领会：展现出有效的信息组织和美感表达。
应用：根据不同主题内容进行文字设计与编排。

第三章 书籍版面网格系统

一、学习目的与要求

通过本章的学习，使学生掌握书籍版面布局中的网格系统，并能灵活应用于书籍设计实践中，能举一反三。

二、课程内容

第一节 版面网格系统综述

1. 主要内容：瑞士网格体系及其优劣。
2. 基本概念和知识点：构成主义、网格、设计元素。
3. 问题与应用（能力要求）：能将网格构成引入到板式设计之中，使得设计元素协调一致。

第二节 常见几种网格类型

1. 主要内容：能将图片和文字信息按照主要常见网格类型规律进行编排配置，举一反三。
2. 基本概念和知识点：水平网格、垂直网格、交叉网格、倾斜网格等。
3. 问题与应用（能力要求）：能够运用常用的网格体系进行灵活编排。

第三节 网格的创意突破

1. 主要内容：有章可循，无章可循——网格系统的优势与问题，突破与创新。

2. 基本概念和知识点：来自科技、自然、生活的网格灵感。

3. 问题与应用（能力要求）：能根据版面内容需要，构思创新版面网格结构。

三、考核知识点及要求

识记：全面掌握网格的相关理论知识，包括概念、原则和要素。

领会：有哪些典型的网格结构？各种网格结构有什么优势和劣势？如何进行网格结构创新？

应用：为指定主题内容完成多种不同的网格结构练习。

第四章 书籍设计中的审美要点

一、学习目的与要求

通过本章的学习，使学生掌握书籍设计的审美要点，并能灵活应用于设计实践中。

二、课程内容

书籍装帧材料工艺与审美要素

1. 主要内容：了解不同书籍装帧形态、材料与工艺，以及对设计风格、阅读体验的影响。

2. 基本概念和知识点：蝴蝶装、包背装、旋风装、卷轴装、线装、筒装、精装。

3. 问题与应用（能力要求）：能运用不同装帧形式和材料工艺进行书籍设计，控制书籍的审美风格。

三、考核知识点及要求

识记：不同书籍装帧形态、材料与工艺。

领会：不同书籍装帧形态、材料与工艺对设计风格、阅读体验的影响。

应用：能筛选合适的不同书籍装帧形态、材料与工艺完成主题项目设计，并进行审美自测与提升。

三、参考教材与考核实施要求

（一）本课程使用的参考书

《书籍装帧设计手册（第2版）》，赵申申著，清华大学出版社，2023年版。

（二）本课程的考试要求

考察学生在指定时间内根据主题内容要求完成书籍设计的能力，包括主题风格定位、版面网格布局和结构设定、主视觉图形构思、文字编排设计、规划材料与装订形式、版面视觉元素的审美优化等。

（三）关于本课程考试命题的若干规定

1. 本门课程采用开卷考试，时间为 150 分钟。根据本课程考试所提供的环境条件，能使用 Adobe Photoshop、Adobe Illustrator 等设计软件。

2. 本大纲各章所规定的基本要求，知识点及知识点下的知识细目，都属于考核的内容。考试命题既要覆盖到章，又要避免面面俱到。要注意突出课程的重点、章节重点，加大重点内容的覆盖度。

3. 命题不应有超出大纲中考核知识点范围的题，考核目标不得高于大纲中所规定的相应的最高能力层次要求。命题应着重考核自学者对基本概念、基本知识和基本理论是否了解或掌握，对基本创作实践方法是否会用或熟练。不应出与基本要求不符的偏题或怪题。

4. 本课程在试卷中对不同能力层次要求的分数比例大致为：知识理解与综合应用占 100%。

6. 课程考试命题的主要题型为设计应用题型。