《书籍设计》本科课程教学大纲

一、课程基本信息

课程名称	书籍设计●※					
Book Design					
课程代码	2040229	课程学分		3		
课程学时	48	理论学时	16	实践学时		32
开课学院	艺术设计学院	适用专业与年级		视觉传达设计三年级		
课程类别与性质	专业课程必修	考核方式		考查		
选用教材	《书艺问道》，吕敬人 著，上海人民美术出版社，2017.08			是否为 马工程教材		否
先修课程	版式设计2040359（2） 字体设计2040139（2） 印刷工艺与设计2040138（2）					
课程简介	本课程是一门实践性较强的专业课程，涉及书籍设计的功能与形式、书籍设计的工艺制作过程、材料的种类、质地、性能及在对书籍设计有了总体把握后如何进行整体的构建和设计。通过本课程的学习和课题设计实践，让学生从现代设计学、编辑学、传播学、美学及工艺学等多种角度出发，对书籍形态进行整体的规划和设计。倡导“书籍设计”理念，使学生理解书籍设计的基本概念，了解书籍设计的历史发展和风格演变，掌握书籍设计的基本功能和形式特点，熟悉书籍设计的工艺制作过程、材料的种类、质地、性能，并在对书籍设计总体把握后，进行整体效果的设计，探索概念书籍或电子书籍设计的知识领域。培养学生掌握上述各部分的基本方法，使学生具有综合运用所学知识进行书籍整体设计与表现的基本能力，提高学生设计实践能力和审美能力。					
选课建议与学习要求	本课程适合于艺术设计专业三年级学生，要求有一定的版式设计、图形设计基础，了解印刷工艺知识，并能掌握和运用电脑（图像、图形处理）软件的绘图技能与技巧。					
大纲编写人			制/修订时间		2023-12-27	
专业负责人	形状 中度可信度描述已自动生成		审定时间		2023-12-30	
学院负责人	文本, 信件 描述已自动生成		批准时间		2023-12-30	

二、课程目标与毕业要求

（一）课程目标

类型	序号	内容
知识目标	1	理解各种书籍装帧制作的原理，能够合理选择纸张与相关材料，熟悉印刷设计的工艺制作过程，能够合理选择与运用印刷工艺
技能目标	2	能够以编辑设计的思路对资料进行整合、分析、重组，构建书籍内容框架
3	能够运用字体、版式与图形设计基础合理地选择字体与进行图文版面编排
4	能够使用相关软件和工具完成书籍设计项目
素养目标 (含课程思政目标)	5	能够具备书籍设计师的人文素养进行书籍设计
6	具有服务社会的意愿，能够紧密结合市场与社会需求对设计项目进行充分的调研，能够为设计项目做合理定位

（二）课程支撑的毕业要求

LO1品德修养：拥护中国共产党的领导，坚定理想信念，自觉涵养和积极弘扬社会主义核心价值观，增强政治认同、厚植家国情怀、遵守法律法规、传承雷锋精神，践行“感恩、回报、爱心、责任”八字校训，积极服务他人、服务社会、诚信尽责、爱岗敬业。 ③奉献社会，富有爱心，懂得感恩，自觉传承和弘扬雷锋精神，具有服务社会的意愿和行动，积极参加志愿者服务。
LO2专业能力：具有人文科学素养，具备从事某项工作或专业的理论知识、实践能力。 ①具有专业所需的人文科学素养。 ②掌握视觉传达设计的相关理论知识，了解设计原则、色彩理论、视觉心理学等，能够将理论运用到实际设计中。 ⑤掌握视觉传达设计相关软件和工具，在设计过程中能够运用各种途径和工具进行设计和制作。 ⑥具备项目实践能力，了解行业通行的作业流程与方法，了解不同材料及工艺，能够独立执行项目设计与制作。
LO4自主学习：能根据环境需要确定自己的学习目标，并主动地通过搜集信息、分析信息、讨论、实践、质疑、创造等方法来实现学习目标。 ②能搜集、获取达到目标所需要的学习资源，实施学习计划、反思学习计划、持续改进，达到学习目标。

（三）毕业要求与课程目标的关系

毕业要求	指标点	支撑度	课程目标	对指标点的贡献度
LO1	③	L	具有服务社会的意愿，能够紧密结合市场与社会需求对设计项目进行充分的调研，能够为设计项目做合理定位	100%
LO2	①	L	能够具备书籍设计师的人文素养进行书籍设计	100%
②	M	能够运用字体、版式与图形设计基础合理地选择字体与进行图文版面编排	100%
⑤	H	能够使用相关软件和工具完成书籍设计项目	100%
⑥	H	理解各种书籍装帧制作的原理，能够合理选择纸张与相关材料，熟悉印刷设计的工艺制作过程，能够合理选择与运用印刷工艺	100%
LO4	②	L	能够以编辑设计的思路对资料进行整合、分析、重组，构建书籍内容框架	100%

三、实验内容与要求

（一）各实验项目的基本信息

序号	实验项目名称	实验类型	学时分配		
理论	实践	小计
1	书籍定位与调研报告	④	4	4	8
2	书籍形态与封面设计	③	4	8	12
3	版式设计	③	4	12	16
4	书籍装帧设计与制作	③	4	8	12
实验类型：①演示型 ②验证型 ③设计型 ④综合型					

（二）各实验项目教学目标、内容与要求

实验1：书籍定位与调研报告
1. 为本课程所要进行的书籍设计拟定选题，对选题做书稿整理，规划书籍章节结构，书稿内容按篇章整理，文字内容层级清晰，图片质量满足印刷要求。 2. 围绕选题进行调研，调研内容包含同类书籍的调研与优秀书籍设计作品的调研，调研关注的内容包含内文编辑、内文版式以及装帧方式：   内文编辑：研究书籍的内容结构，从大的篇章结构到每个篇章的正文结构； 内文版式：关注环衬、扉页、序言、目录、正文体例、文字、传达风格、节奏层次、以及图像、空白、释文、线条、标记、页码等要素的设计； 装帧方式：研究书籍的装帧方式，封面、护封、腰封等结构的设计。   1. 将选题与调研内容整理成演示文稿，进行5-8分钟的课堂汇报，汇报内容至少包括选题介绍、同类书籍调研、优秀书籍设计调研、选题定位与设计设想四个部分。
实验2：书籍形态与封面设计
1. 为自己所选的书籍主题进行书籍形态与封面方案的设计。   书籍形态：指书籍成品显现的形态，包括内封、外封、护封、腰封、书函等结构与开本、插页、拉页、阅读方式等方面的设计，在设计在符合选题的前提下能有具有一定的创新性。 封面设计：需完成3组封面设计方案，包括封面、封底，视装帧方式需要设计书脊、勒口、腰封、护封、书函等。如：若装帧方式为精装、胶装，需要张开设计封面、书脊、封底、勒口（如需要），若装帧方式为锁线裸背装需分开设计封面和封底。   1. 封面的必要信息完整，需呈现书名、副标题（如有）、著者/编者/译者（如有）、出版单位信息，视封面版面需要可适当添加书籍内容介绍、引言、推荐导读、篇章目录等信息，并能够合理选择与设置文字信息的字体字号。 2. 设计方案需符合书籍主题内容与内文设计风格，保证整本书从外观到内容的要素与风格的内外统一。方案完整，合理使用点线面元素，细节处理到位。 3. 充分考虑封面与封底、封面与内文、封面与腰封、内封与护封等的对应关系， 或对比或呼应，避免各部分结构的设计各自为政。
实验3：版式设计
1. 为自己所选的书籍主题节选8页内容完成书籍内文版式设计，内容包括目录2页、篇章页2页、内文4页，每人完成两套版式设计方案， 2. 要求书籍开本、版心、边距的设置合理，书籍内部结构的安排逻辑清晰，能够充分考虑书籍主题内容的需要与受众人群的阅读习惯。协调把握文字、图形、色彩三个要素在版面中的整合运用，注重视觉美感，在符合主题的前提下，有独特的版式设计风格。文本编排能够准确选择适合选题的字体，并合理安排不同层级的字体、字号、字距行距，信息层级关系清晰，信息传达流畅。版面用图在保证高清的前提下，能够对图形图像做灵活的处理。配色和谐，页面间的色彩配比协调。充分考虑对页间的呼应关系和版面的平衡，留白空间处理得当。 3. 整书编排内容完整，包括衬页、前扉、扉页、前言、目录、篇章页、内文、版权页等，页面间排版相互配合，充分考虑阅读的节奏感，内文编排在保持统一调性的前提下灵活多变，有严谨的网格结构与元素间的对齐关系，文本编排避免单字成行、单行成段、标点位于行首的情况。
实验4：书籍装帧与制作
1. 按1:1 比例完成书籍实物制作，制作前需对书籍内容进行检查校对，确保没有链接图缺失、字体缺失、图片分辨率低、出血图未拉至出血位、文本单字成行、单行成段、标点位于行首等情况。制作文件的导出满足印刷与打印要求。 2. 书籍装帧方式在符合书籍主题的前提下尽可能有一定的创新性，注意不同装帧方式对于文件的不同要求。 3. 纸张的选择与特殊工艺的使用合理且灵活，手工制作部分尽其所能地做到精准、精美、精致。 4. 整书制作完整、精致，阅读体验舒适，具备设计感，细节的处理到位。

（三）各实验项目对课程目标的支撑关系

课程目标 实验项目名称	1	2	3	4	5	6
书籍定位与调研报告		√				√
书籍形态与封面设计				√	√	
版式设计			√			
书籍装帧设计与制作	√					

四、课程思政教学设计

1. 引导学生审视设计背后的道德和社会责任，鼓励学生在设计中传递积极向上的价值观。 2. 版式设计中融入中华优秀传统文化的元素，例如书法、绘画、传统纹样等，培养学生的文化自信和民族自豪感，同时也可以使设计更具特色和内涵。 3. 引导学生自觉遵守设计行业职业规范，具备良好的职业道德操守，培养版权意识，养成学生诚信习惯，杜绝抄袭、买卖等学术不端行为。

五、课程考核

总评构成	占比	考核方式	课程目标						合计
1	2	3	4	5	6
X1	10%	调研汇报		50				50	100
X2	30%	设计作品				70	30		100
X3	30%	设计作品			100				100
X4	30%	设计作品	100						100

六、其他需要说明的问题

无