第6课 美丽的书

教学内容

一、教学目标

认知目标：认识书籍的文化价值和艺术价值，学习书籍设计的基本知识。

技能目标：为自己喜爱的一本书重新设计封面、封底与书脊。

情感目标：感悟书籍设计的艺术美，树立创意为先的设计观念。

二、教学重难点

教学重点：使学生通过封面、封底、书脊的设计表达出书的内涵，恰当地使用图形、色彩、文字等视觉要素以及构成关系。教学难点：书籍设计中内容与形式的高度一致性和相互映衬关系。

三、教学准备

各类书籍图片、A4 纸、画笔、颜料、教学课件。

四、教学要点

1. 书的形态：书是人类文化和社会文明的产物。最早的书是两河流域文明时期刻在湿泥板上的埃及楔形文字书。中国人发明造纸术前，书写的材料是竹简、木牍、丝帛。造纸术、印刷术的发明对书的形成、传播起到了巨大的推动作用。书籍形态设计的第一语言就是视觉传达，需要给读者传达一种最直接、最简单的感官喜好。书籍形态的多元探索，要求以独特的设计语言呈现多元化的书籍形态，让读者参与到更丰富的阅读体验中，以培养学生的创新精神。

2. 书的要素：一本书的形式构成，包括开本、纸张、页码、封面、印刷、装订等，它们构成了一本书基本的物质形式和外观状态。特别是书的开本大小、页数的多少和封面设计是影响书籍外观视觉样式的重要因素。书不一定是矩形的，可以根据内容尝试多样设计，而精装书籍，就像穿着盛装的人，显得富丽堂皇。

3. 书的封面：封面集中地体现书籍的主题精神，它既是书的保护层，又是书的面孔。在琳琅满目的书海中，书的封面起着一个无声的推销员作用，在一定程度上直接影响着人们的购书欲。图形、色彩和文字是封面设计的三要素，一般包括书名、编著者名、出版社、介绍文字、定价和条形码等文字和符号，以及体现书籍内容、性质、体裁的装饰形象、色彩和构图。现今，书籍已不单纯是文字的载体，也不仅仅提供阅读的功能，它已成为全方位展示设计者美学追求，满足人们多元化需要的艺术作品。

4. 书的装帧方法：古籍书有经折装、蝴蝶装、卷轴装、包背装、线装、旋风装等。现代书装帧方式有精装、平装。有人用建筑艺术比喻书籍装帧，建筑艺术是空间的、静态的艺术，然而通过布局可以产生韵律，造成一种流动的感觉。书籍装帧也是如此，通过封面、环衬、扉页，步步接近正文，产生律动美。

5. 楔形文字：公元前3100 年之前苏美尔人开始使用的一种文字，它是至今为止被发现的最古老的文字之一，也是两河流域最主要的文化成就。苏美尔人用削成三角形尖头的芦苇秆或骨棒、木棒当笔，在潮湿的黏土制作的泥板上写字，字形自然形成楔形。

6. 东巴文：是目前世界上唯一仍然“活着”的象形文字，兼备表意和表音的成分。

7. 竹简：战国至魏晋时代的书写材料。是削制成的狭长竹片（也有木片），竹片称简，木片称牍，统称为简。

8. 线装书：线装书出现在包背装盛行的明朝中叶，是我国装订技术史上第一次将零散的页张集中起来，用订线方式穿联成册的装订书。

9. 圈装书：圈装书运用了专门的工具、材料，可以自己装订。

10. 插图：插图也称为插画，插在文字中间用以说明文字内容的图画，有趣的插图可以增强作品的感染力和书刊版式的活泼性。插图在中国有着悠久的历史，创于唐，盛于宋、元，到了明代，插图的数量十分惊人。教学过程与方法

教学设计

（一）新课导入

讨论：每当我们拿起一本书时，是否会仔细地品味书的包装是否漂亮、触感是否舒服、内文编排是否合理有效？是否具有美感？这种印象使我们喜欢上了美丽的图书。

揭示课题：“美丽的书”。

（二）新授课程

1. 分析讨论

评判一本最美的书的标准是什么？

每年在德国莱比锡举办的“世界最美的书”评选活动，代表了当今世界图书装帧设计界的最高荣誉，反映了世界书籍艺术的最高水平。莱比锡提出的评判标准值得借鉴：第一是设计和文本内容的完美结合；第二要有创造性；第三，它是给人以阅读享受的，一定是在印刷和制作方面有最精致、独到的地方。

2. 欣赏感悟

书籍设计重在对文化的理解。引导学生分析《朱熹千字文》一书，探究书的要素。观察：翻开《朱熹千字文》，遒劲、粗犷的字迹仿佛从纸上立起来，镶嵌入一个古老的石碑，似乎让人感觉到当年篆刻人手上的力度。

分析：构成这本书基本的形式要素，古朴的形式和外观气息的要素正是一本书必备的。

思考：一本书必须具备哪些要素呢？

3. 探究分析

一本好的书籍设计应该是怎样的？

书的内在精神的形象化体现，让读者阅读起来方便、易懂、有趣，并使其成为生活的一部分，就是好的书籍设计。书籍是一个带有情感的事物，其形式充分体现了纸文化的魅力。其不仅仅是文字信息的传达，在翻页阅读的过程中，所形成的一种动态的阅读体验，也是非常有趣和有益的。

4. 探讨交流

观察：《小蓝和小黄》封面由黄色、白色、黑色大块面分割而成，环衬由黄、蓝圆圈相隔而成，非常形象地点题，突出书的主题。

分析：这本认识色彩的图画书由色彩、文字、构图构成愉悦、轻松的风格，非常吸引小朋友阅读。

思考：一本书的封面又该如何设计呢？

交流：一本书的封面就是书的外衣，它既保护了书籍，又是书籍的脸面，让我们快速地了解此书的内容。

构图**——**封面艺术的构图，从内容到形式再到内容相互作用的反复渗透，巧妙结合，凸显设计者的审美意趣。

书名**——**一目了然，有先声夺人之势。

色彩**——**封面色彩要富有装饰性，简洁强烈，给读者以视觉、心理上的冲击。

艺术手法**——**写意、比拟、象形、象征、变形等手法进行艺术处理，揭示书稿主题。

空白**——**空白是一种特殊艺术手法，画面中空白是意象的空间，给读者留下联想与思索的余地。

小组分析朱赢椿的《蚁呓》、教材P27 页的《奇斯马的侦探故事》等。

《蚁呓》这本书是尝试从设计到内容具有自主性和实验性价值的书籍，设计者想借此传达一种特别的书籍理念：阅读的乐趣不是被动接受，而是主动参与。书中大量留白为读者提供了丰富的想象和创作空间，向读者发出一个诚挚的邀请：这是一本需要与读者共同补充、创造和书写的图书。

5. 学生作业

作业内容：

为自己最喜爱的一本书设计封面、书脊、封底。

基本要求：

合理运用材料，完成一本书的装帧设计。

个性要求：

为自己的作品集进行装帧设计，将民族性和科学性有机结合。

6. 展示评价

学生展示自己设计制作的书籍，与小组成员分享设计的过程及设计思路，同学互评及教师点评。