

上海市高等教育自学考试  
视觉传达设计专业（专升本）（130502）  
书籍设计（14249）  
自学考试大纲

上海师范大学自学考试办公室编  
上海市高等教育自学考试委员会组编  
2026 年版

## 目 录

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 第一部分 课程性质及其设置的目的和要求 ..... | 3         |
| 一、本课程的性质与设置的目的 .....      | 3         |
| 二、本课程的基本要求 .....          | 3         |
| 三、与相关课程的联系与区别 .....       | 3         |
| 四、课程的重点与难点 .....          | 3         |
| 第二部分 课程内容与考核目标 .....      | 3         |
| 第一章 概述 .....              | 3         |
| 第二章 设计的元素 .....           | 4         |
| 第三章 设计的内容 .....           | 5         |
| 第四章 设计的形式 .....           | 6         |
| 第五章 印刷工艺 .....            | 7         |
| 第六章 课题练习 .....            | 8         |
| 第三部分 有关说明与实施要求 .....      | 9         |
| 一、关于考核目标的说明 .....         | 9         |
| 二、关于自学教材的说明 .....         | 9         |
| 三、自学方法指导 .....            | 10        |
| 四、对社会助学要求 .....           | 10        |
| 五、关于考试命题的若干规定 .....       | 10        |
| <b>附录：题型举例</b> .....      | <b>11</b> |

# 第一部分 课程性质及其设置的目的和要求

## 《书籍设计》课程

### 一、本课程的性质与设置的目的

《书籍设计》是视觉传达设计专业本科段教育的核心专业课程之一。本课程是以书籍设计的基本概念、设计元素、设计形式为基础，以书籍设计的内容和印刷工艺为重点，注重理论和实践的结合，强调实用性。

设置课程的目的，是使未来从事书籍设计及其相关设计工作的学生，通过本课程的学习了解书籍设计的基本概念，理解内容与设计的关系，掌握设计元素和形式在书籍设计中的运用；初步掌握书籍设计中材质的运用和印刷工艺的特性，及时关注国内外的设计新动向和新材料、新工艺的发展，并具备对常规系列书籍设计的能力。

### 二、本课程的基本要求

本课程内容具有理论性和实践性相结合的特点，以理论为指导，强调实际设计能力和操作能力，使学生了解书籍设计的基本理论和设计原则，理解在现实中书籍设计的具体要求和应用，掌握印刷工艺和材质发展的一些基本概况等，从而拓宽知识视野，提高自身的审美能力和设计能力。通过本课程的学习，应考者应达到以下要求：

- 1、了解书籍设计的起源、发展和现状，以及未来趋势；
- 2、理解并掌握设计元素和设计形式在书籍设计中的运用；
- 3、掌握设计内容与设计形式的关系，并能够根据书籍内容选择适当的设计形式与风格合理运用材质和印刷工艺。
- 4、具备熟练的计算机操作能力。

### 三、与相关课程的联系与区别

本课程是视觉传达设计专业的核心课程，与本科段的《版式设计》有着密切的联系，以《版式设计》《图形设计》《字体设计》等课程为基础进行的专业设计实践。在学习此课程前，应掌握构成原理、版式设计原理、印刷工艺、计算机运用等基础知识和技能。

本课程区别于版式设计，版式设计只是本课程中的一个组成部分，而书籍设计是一个整体的系统的设计制作工程。

### 四、课程的重点与难点

本课程的重点是：

一、书籍设计的基本概念和审美特征，以及书籍设计的内容；

二、书籍的设计形式与风格形成；

三、书籍设计中印刷工艺的重要性。

本课程的难点是：

一、在理解书籍内容的基础上，设计出符合书籍内容，并且能凸显书籍内涵的封面设计和整体设计。

二、根据书籍设计的形式风格运用恰当的材料与印刷工艺。

## 第二部分 课程内容与考核目标

### 第一章 概述

#### 一、学习目的和要求

通过本章节的学习，使学生能够了解书籍设计的起源和发展，理解书籍设计的现状与趋势；能够对书籍设计有较充分的认识。

#### 二、课程内容

第一节 起源

第二节 发展

第三节 现状与趋势

#### 三、考核知识点与考核要求

（一）起源

识记：此小节以识记为主。

（二）发展

识记：此小节以识记为主。

（三）现状与趋势

识记：此小节以识记为主。

#### 四、本章重点、难点

重点：书籍设计的发展与印刷术的关系。

难点：对现代书籍设计的发展趋势的预判。

### 第二章 设计的元素

#### 一、学习目的和要求

通过本章节的学习，使学生能够理解的设计元素在书籍设计中的地位和作用，在此基础

上学习运用设计元素去表达设计意图的能力。

## 二、课程内容

### 第一节 文字

### 第二节 图形

### 第三节 色彩

## 三、考核知识点与考核要求

### （一）文字

领会：此小节以领会为主。

简单应用：学习简单运用文字元素。

### （二）图形

领会：此小节以领会为主。

简单应用：学习简单运用图形元素。

### （三）色彩

领会：此小节以领会为主。

简单应用：学习简单运用图形元素。

## 四、本章重点、难点

重点：1.字体的类型和字号；2.图形的形式与风格；3.色彩与书籍内容的关系。

难点：设计元素与书籍内容的关系，以及对印刷色彩的理解。

## 第三章 设计的内容

### 一、学习目的和要求

本章节是书籍设计课程的重要章节，通过本章节的学习，使学生能够理解书籍的设计内容和过程，掌握书籍设计的原则以及书籍的开本与装订；能独立完成封面和护封设计、版面设计、插图设计、套书设计、精装书籍整体设计等。

## 二、课程内容

### 第一节 封面与护封设计

### 第二节 版面设计

### 第三节 插图设计

### 第四节 开本与装订

### 第五节 套书设计

### 第六节 精装书整体设计

### 三、考核知识点与考核要求

#### （一）封面与护封设计

领会：此小节以领会封面和护封的设计原则。

简单应用：学习运用设计元素进行封面和护封设计，掌握封面和护封的构图形式。

#### （二）版面设计

领会：此小节以领会版面设计的形式美原则。

简单应用：基本掌握运用字体、字号、插图、页码、书眉等视觉元素进行版面设计。

#### （三）插图设计

领会：此小节以领会插图设计在书籍中的作用。

简单应用：基本掌握插图的形式，根据书籍内容需要进行插图设计。

#### （四）开本与装订

领会：此小节以领会了解开本和装订对书籍设计的重要性。

简单应用：基本掌握书籍开本的原理，并根据书籍内容的需要进行书籍的装订选择。

#### （五）套书设计

领会：此小节要求深入领会套书的设计形式。

综合应用：熟练掌握套书设计的形式特点，根据书籍内容需要进行套书设计。

#### （六）精装书籍整体设计

领会：此小节要求深刻领会精装书籍整体设计的全部因素。

综合应用：熟练掌握精装书籍整体设计的全过程，即护封、封面、扉页、环衬、书脊、插图、版式、字体、开本、材料选择、印刷方式、装订方式等。

### 四、本章重点、难点

重点：1.封面和护封设计的设计原则与构图形式；2.版面设计中行、栏、行距、字距的合理设定；3.根据书籍的内容进行插图创作；4.开本与装订对书籍设计的重要性；5.套书设计的特点和原理；6.精装书籍整体设计的重点在于要掌握从设计到印刷装订的全过程。

难点：精装书籍整体设计是本章节的难点，因为整体设计涉及面广，综合性极强，因此，需要全面掌握书籍整体设计的全过程。

## 第四章 设计的形式

### 一、学习目的和要求

本章节是书籍设计课程的重要章节，通过本章节的学习，使学生能够理解书籍的版面设计原则，掌握设计原则；并能运用于书籍的封面和护封设计、版面设计、插图设计、以及书

籍整体设计等。

## 二、课程内容

第一节 节奏与韵律

第二节 对称与均衡

第三节 对比与调和

第四节 变异与秩序

第五节 形象与空间

## 三、考核知识点与考核要求

### （一）节奏与韵律

领会：此小节以领会节奏与韵律在版面设计中的作用。

综合应用：掌握运用节奏与韵律的设计形式进行版面设计。

### （二）对称与均衡

领会：此小节以领会对称与均衡的形式美原则。

综合应用：掌握运用对称与均衡的形式美原则进行版面设计。

### （三）对比与调和

领会：此小节以领会对比与调和的形式美原则。

综合应用：掌握对比与调和的形式美原则在版面设计中的作用。

### （四）变异与秩序

领会：此小节以领会变异与秩序的形式美原则。

综合应用：掌握版面设计中变异与秩序原则的作用和效果。

### （五）形象与空间

领会：此小节以领会形象与空间的形式美原则。

综合应用：掌握版面设计中的形象与空间原则特点进行版面设计。

## 四、本章重点、难点

重点：设计的形式是设计中重要的形式美原理与形式法则，因此，理解掌握这些原理法则是本章节的重点。

难点：熟练运用形式美原理与形式法则是本章节的难点，因为设计形式涉及到书籍整体设计的效果，从封面到版面其综合性极强，因此，需要全面掌握和运用形式美原理与形式法则。

## 第五章 印刷工艺

### 一、学习目的和要求

本章节是书籍设计课程的重要章节之一，通过本章节的学习，使学生能够理解印刷工艺与书籍设计的关系，基本掌握印刷工艺在书籍设计中的运用。

### 二、课程内容

第一节 印刷工艺

第二节 材料运用

第三节 电脑技术

第四节 特种印刷工艺

### 三、考核知识点与考核要求

#### （一）印刷工艺

领会：此小节以领会印刷工艺与书籍设计的关系。

综合应用：掌握运用书籍设计中印刷工艺的准确选择。

#### （二）材料运用

领会：此小节以领会印刷材料的种类和特点。

综合应用：掌握运用书籍设计中的材料选择。

#### （三）电脑技术

领会：此小节以领会电脑技术中书籍设计中的重要性。

综合应用：熟练掌握电脑技术，并能运用电脑技术完成书籍设计。

#### （四）特种印刷工艺

领会：此小节以领会特种印刷工艺的形式种类。

综合应用：掌握书籍设计中特种印刷工艺的作用和效果。

### 四、本章重点、难点

重点：本章节的重点是印刷工艺与书籍设计的关系，以及印刷工艺在书籍设计中的作用和效果。

难点：熟练掌握印刷工艺的运用是本章节的难点，因为印刷工艺直接影响了书籍最终成型的效果，因此，只有全面掌握和运用好印刷工艺，才能使书籍设计完善展现。

## 第六章 课题练习

### 一、学习目的和要求

本章节以练习为主，通过本章节的学习，使学生能够根据主题直接动手进行实战操作，

把前面几章节学到的知识用于实践。

## 二、课程内容

课题一 单本书籍设计

课题二 套书书籍设计

课题三 精装书籍设计

## 三、考核知识点与考核要求

本章节以设计操作为主。

## 四、本章重点、难点

重点：运用电脑技术进行课题设计练习。

难点：熟练掌握各课题的设计要求，完整体现设计意图。

# 第三部分 有关说明与实施要求

## 一、关于考核目标的说明

本大纲是考试大纲，即为命题的依据；同时，本大纲又是教学大纲，即为使用教材教学时的依据；本大纲还是学生学习、复习时的自学大纲，指导学生更集中、更方便地掌握考核要求。

按照系列书籍装帧设计的要求，学生应能根据书籍内容确定设计形式和风格，独立完成书籍整体装帧设计和系列套书设计，能够熟练地运用电脑完成印前完稿制作，并能合理地运用材料和印刷工艺。

## 二、关于自学教材的说明

### 1. 指定教材：

《书籍设计》孙彤辉 编著 上海人民美术出版社 2014年1月第一版

### 2. 参考教材：

《书籍装帧设计》孙屹 编著 上海人民美术出版社 2021年1月第一版

## 三、自学方法指导：

本课程具有知识面广、综合性和实用性强的特点，要求学生思维活跃、动手能力强。所以学习时应该注意如下各点：

1. 在大纲的指导下，系统学习教材，对概念、定义、设计原理、审美形式等理论要理解和掌握，以此指导正确的实际操作。
2. 在学习过程中，首先要学会欣赏、判断，提高自身的审美能力；通过对一些好的

书籍装帧设计的研究分析，吸收其精华提高创意和表达能力。

3. 构思方案时应拓展自己的思维，要多角度、全方位地去思考方案，最终通过比较，寻求最佳的表现角度和表达方式。
4. 考试方式以电脑为主，因此，学生在学习书籍装帧设计的同时，至少要熟悉印前制作软件 PHOTOSHOP. 2020 和 ILLUSTRATOR. 2020 等以上版本。

#### 四、 对社会助学的要求

1. 社会助学首先应端正考生的学习目的和态度，要让考生认识到本大纲所规定的考试内容和考核要求，是以本科毕业水平来衡量制定的，不同于入学水平考核。因此，必须全面、系统地认真钻研指定的教材，对考生进行切实有效的辅导，引导他们努力学习刻苦钻研，防止自学中的各种不良倾向，体现社会助学的正确导向。
2. 要正确处理基础理论知识和实践应用能力的关系，尽管考核以技能为主，但正确的理论指导必不可少，要将理论灵活地运用于实际设计中去，培养和提高考生的分析判断能力和实际操作能力。
3. 本课程是视觉传达设计专业中的核心专业课程，需要有较扎实的专业基础知识，因此，建议在开设此课程前，先开设《版式设计》《字体设计》《图形设计》《色彩构成》等课程。
4. 本课程的目的在于使学生能正确理解书籍装帧设计的功能与作用，在认知和理解基本概念与原理的基础上，掌握书籍装帧设计中设计元素的灵活运用，材料的选择和印刷工艺的运用。因此，建议结合理论，加强书籍整体设计和系列套装书的创意能力和设计能力的训练；要让学生多观摩国内外经典的设计范例，培养学生的审美能力和鉴赏能力，提高学生的综合素质。

#### 五、 关于考试命题的若干规定

1. 命题以本大纲为依据。
2. 命题设计部分：书籍装帧整体设计，根据命题内容设计书籍封面、扉页、目录、正文版式等。系列套书设计，根据命题内容设计系列套书封面。

文字部分：①要求结合设计用文字表达材质和印刷工艺的选择。

②根据设计内容阐述设计意图。

3. 试卷要求：

命题设计要求主题明确，创意独特，形式新颖；文件格式和完稿制作准确。

文字说明要求表述准确，语句通顺，条理清晰，有说服力，不少于 300 字。

#### 4. 考试形式:

- ① 上机考试, 提供主要软件: 中文版 PHOTOSHOP.2020 和 ILLUSTRATOR.2020。
- ② 考试时间 240 分钟。
- ③ 评分标准: 试卷成绩 60 分以上及格。(命题设计部分 70 %, 文字部分 30 %)

### 附录: 题型举例

#### 题型一、系列套书封面设计

考试内容: 系列套书封面设计

书籍类型: 旅游类

书籍名称:《走进宁夏》《九寨奇景》《贵州之旅》

辛芷满 编著 中国旅游出版社

内容简介:

《走进宁夏》宁夏有世界著名的原始岩画发源地——贺兰山, 有沙漠奇景——沙坡头, 还有独特的黄河石林……

《九寨奇景》九寨沟是著名的旅游胜地, 好景连连, 优美奇特, 美不胜收……

《贵州之旅》云贵高原的风光, 别有一番风味, 有著名的黄果树瀑布, 我国有 56 个民族, 贵州就有 40 多个, 是唯一的一个多民族省份……

#### 考试要求:

1. 用以上标题完成系列书封面设计, 共三本, 要求主题突出, 具有视觉冲击力, 编排新颖合理, 色彩鲜明恰当。
2. 封面规格为大 16 开本, 书脊 1cm, 竖版式。封面包含封面、封底、书脊和勒口, 必须整体设计。
3. 设计形式不限, 提供图片, 但是图片一定要做处理, 不能直接运用图片。
4. 根据印刷要求, 标注尺寸。
5. 不少于 250 字的设计说明和书籍用材、印刷工艺要求说明。(写在答题纸上。)
6. 用座位号建立文件夹, 并将文件用 AI 格式或 PSD 格式保存在文件夹内, 存于桌面, 并上传。

规定用时: 240 分钟

#### 题型二、书籍整体设计

考试内容: 书籍整体设计

书籍类型: 设计类

书籍名称:《生活中的设计创意》 金宏泰 著 上海人民美术出版社

考试要求:

1. 用以上标题完成书籍整体设计。

2. 书籍规格为大 16 开本，书脊 2cm，竖版式。
3. 设计内容为：① 护封② 扉页(副封面)③ 前言/序 ④ 目录页 ⑤章节页 ⑥ 正文 六页 ⑦ 版权页
4. 设计形式不限，提供内容图片，但是图片一定要做处理，不能直接运用图片。
5. 根据印刷要求，标注尺寸。
6. 不少于 250 字的设计说明和书籍用材、印刷工艺要求说明。
7. 用自己名字建立文件夹，并将文件用 AI 格式或 PSD 格式保存在文件夹内。