

FACE

奇文云海 设计游四

吕敬人

这些年，无论是在书店，还是全国性或地区性的书籍艺术评比中，署名为奇文云海工作室设计的图书，总能在众多的书群中脱颖而出，令人耳目一新。广受好评的广西师范大学出版社、上海世纪集团的不少版本的设计均出自于他们之手。

2004年全国第六届书籍设计艺术大展，我是评委之一，奇文云海的不少作品引起我的注意：素静中呈现出一股活力，平淡中蕴含着一种律动，老成中透出一股灵气。书中明显看出设计者在极力追寻表现中国传统文化的象征符号，经意或不经意中，仍按捺不住冲破常规、标新立异的求新冲动，这是一种业内当前所缺乏的难能可贵的创新勇气和探索精神。要没有评选规则中一个作者（作品全署工作室一个名称）只准获一个奖的限定的话，“奇文云海”肯定能获更多奖项，饱享成功之愉。这是一群充满着活力的年轻人，他们的设计给我留下很深的印象。可惜，只阅其书，不见其人。

今年深秋的一天，三位小伙来到我的工作室，这是这个团体中的三巨头，据说奇文云海四个字均出自他们名字中的一个字。他们捧出一本自编自导的这些年来盛载着辛苦耕耘的书籍设计作品集样稿，沉甸甸，活鲜鲜，透着刚打印完油墨的香气。我很欣赏这种注入编辑思路的设计概念作品，因为以往的装帧概念被局限在为书打扮的狭隘观念的自我束缚之中，书籍设计应该是一种“信息编织”，设计中融入对主题内容的理解和重构，这是一种让读者在阅读中得到时间与空间全新感受的设计。所以翻阅奇文云海这本匠心独具的将付梓的作品集，尽管是初稿，仍给我带来一种兴奋感。

读后有感他们对书籍艺术设计理念的追求体现在工作室的名称里面了：奇——奇新求异；文——文儒尔雅；云——云游梦移；海——海纳东西。每一个字头正是工作室的称谓——奇文云海。

设计中可以看出敢于摆脱传统的习惯或固有的规则，独辟蹊径，求新追异，不同一般。在文字、图像中寻找新的视觉符号，赋予书籍能打动读者的传达语言，并给读者一个想像空间。这不同于一般看图识字式的封面设计观念。比如《电影+2003》的封面设计将“电”与“影”二个汉字减笔后再重垒对焦成影，奇巧地再造影像意境，既体现主题的内容表述，又发挥中国汉字象形构架的多元表现特质，使常规的文字成为独特新鲜的视觉符号，设计者匠心所在，阅读者慧心所悟。此设计之奇，我想就在于汉字的巧妙运用。异曲同工的设计还如《观念图志》、《本色榆林》等。

在追求新意，不拘一格的创作中，我又感受到一股渗透着中国本土化韵味的脉动。他们的许多作品并非一味追洋、求异，而是根据内容极力把握好中国文化那种高幽儒雅的风韵。《牡丹亭》的封面设计是一个很好的例子。固然内文设计由台湾著名设计家霍荣龄操刀，实乃不俗之笔；然封面的赋彩经营也韵味十足，毫不逊色。浓妆艳抹的抽象点晕渲染了整本书的故事气氛，一个好的设计不仅要准确传达内容信息，更难得具有煽起读者动情的感染力。《牡丹亭》的封面言简意赅，却与内文相得益彰，从里到

外渗透着浓浓的中国风，令人读来感动。其他设计如《儒藏》、《对联新语》、《旧墨记》均有以上看点。

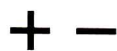
奇文云海设计的书种类繁多，中西古今都有涉及，设计师的综合素质需要有丰富的知识积累，广取博收。这个团体中的每一位设计师都在努力吸纳，并从中摄取对书籍艺术有益的养份。大家深知厚积而勃发才能在设计过程中得以云山雾照，海阔天空地想象而达到自由创造的境界的道理。

作品中可以看到他们在实践中摸打滚爬，探游在意大利未来派、俄罗斯构成主义、包豪斯理性主义、超现实、后现代……之中，整体设计《电影馆》、《凡人画传》、CD设计《风云》、《变天》无不体现出他们这一海纳东西的学习过程的痕迹……

改革开放后，出版体制在新形势下面临新的挑战，书籍设计业也同样从单一的出版社美编的主流设计队伍向社会化的非主流设计工作室分化，而且形成一股社会的设计力量。尽管对社会工作室的认识和对设计体制的多元化还存有争议，这在出版界还需一个认识的过程，但不能否认，一大批潜心致力于书籍设计的年轻人组成的一支支书籍设计者专业队伍正在逐渐成熟。他们的新作不断，逐渐形成具有鲜明个性的品牌，奇文云海正是这一支人才济济，新人辈出的社会设计工作室中的一个。相信他们的设计给书籍出版业增添了精彩的一笔，也为中国的书籍设计艺术注入了活力。面对社会工作室中存在的某些不当竞争和良莠不齐的设计水准，我们不能以一叶障目的心态无视和否定这支出版社以外的社会设计力量所起的积极作用。这群年轻的设计师们，将在这个书籍艺术的大舞台上，专一精心地塑造着自己的角色，在激烈的市场竞争中接受验证。

今天，我们面对社会的发展，网络革命已经从根本上改变了我们每个人的生活，尤其是在视觉艺术领域更为突出，因为屏幕成为了一种新的重要载体，书籍艺术作为传统的阅读审美习惯是否会消失？她在以往的时代，为我们留传下来的书卷之美作为新一代中国的设计师又该如何面对？年轻的设计师们随着全球化观念进程的拓展，伴随着“信息传达模式多元化”的出现，相信我们目前所做的一切还远远不够，愿《奇文云海》与有志于中国书籍艺术的同道们融入到书籍艺术的探索潮流中来。最后，我以汤姆·提克威的一段话作为本文的结束，与奇文云海的设计师们共勉。

我们不放弃探索，
探索的终点将是它的起点。
一个游戏的结束，
也就是另一个游戏的开始。
让我们重新认识探索吧。

眼睛看到的就是准确的吗？

图形设计的魅力。

不但是把事物设计得更美；

而且也把事物设计得更新。

许多事物的发明。

是更多规律的发现。

我们的目光向前。

眼前的一切在变。

关于面子

【面子】：物体的外表；体面，一个人的尊严或名声；私人间的情分。

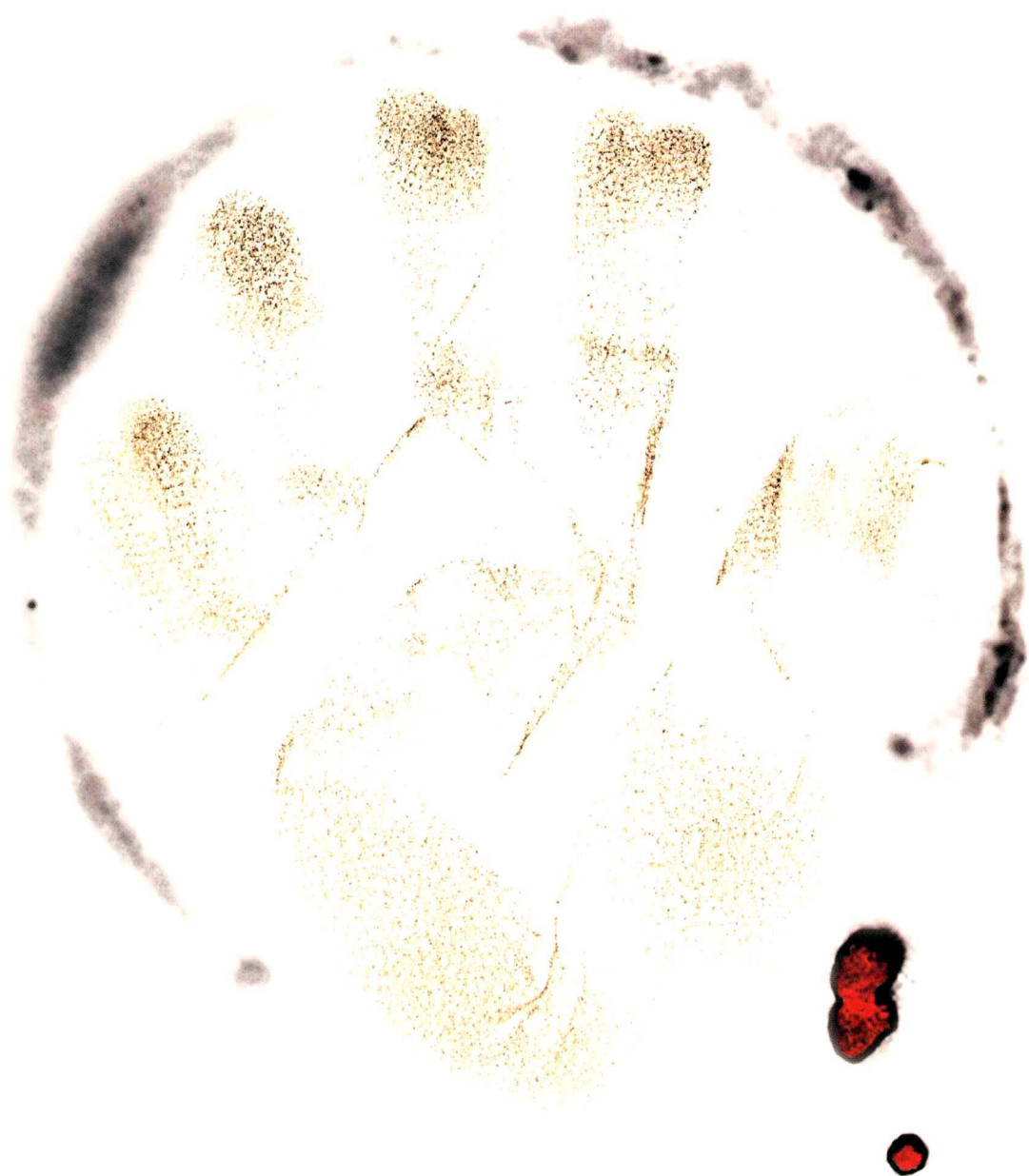
中国人讲面子。对于面子这点事，绝对能提高到无上的高度。“士可杀不可辱”，掉了脑袋也就碗大个疤，掉了面子那可是个关乎自身而且连亲带故的大问题。

面子要有情有义，不能冷淡无情。既然面子是情感的东西，那就多加点人情味进去，少一些虚荣。有句话叫“死要面子活受罪”，太爱面子，会让自己很累。有时候为了面子，也不能量力而行，为了面子而面子，结果很可能会丢了面子，现在这个时代，大可不必在一些事上逞强好胜。尊严是不可动摇的，虚荣也不必太追求。面子是自己挣的，也是别人给的，互相要尊重，每人的内心深处有伟大的人格。三国的关羽，据守荆州，威风八面。那是何等的面

子。但是他对江东的孙权从不给面子。东吴来求婚，本可以成联姻之好，怎奈关老爷一句话：“虎女焉能嫁犬子？”断了这条后路。最后，关羽恰恰就是被东吴逼得败走麦城，不但丢了刘备和诸葛亮的重托，也丢了自身的性命。

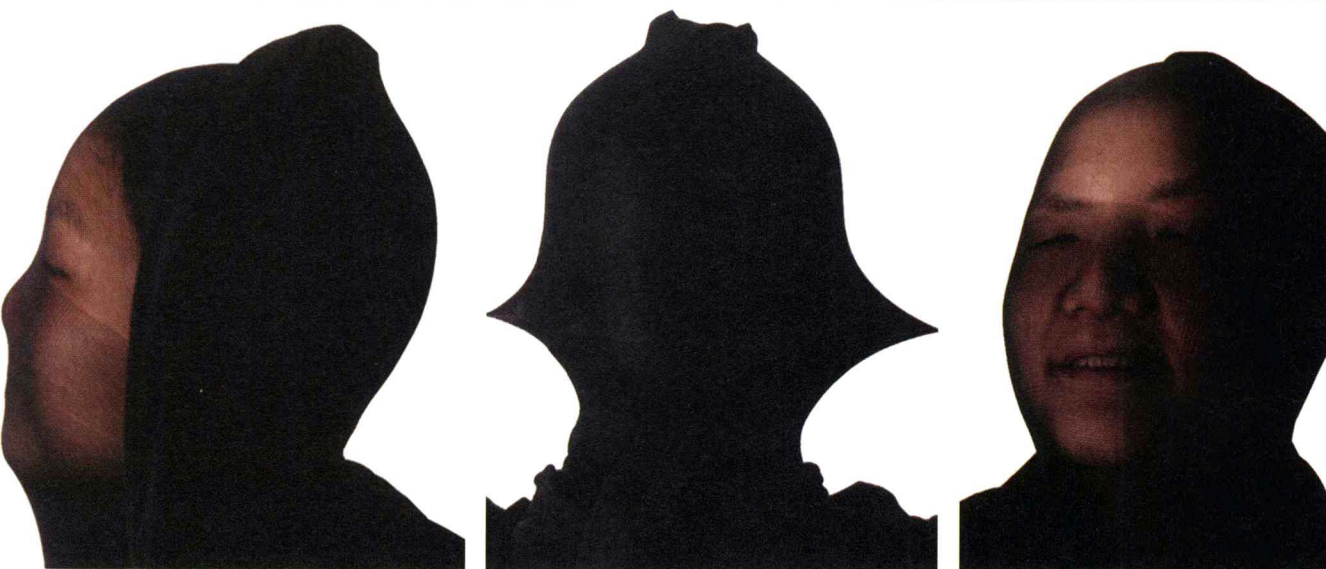
爱面子也是件好事，体面的外观，能让别人赏心悦目。面子的优劣，外界很关注，后果很严重。中国的产品，曾经是以低廉的价格和优秀的质量来打入国际市场的，多少年过去了，但是当再次以开放的心情去进入国际市场时，我们发现那曾经毫不介意的包装是多么重要。产品的面子，关乎生计。同等水平的产品摆在人们的面前，设计优秀的产品必然会有很强的竞争力。面子相当重要。有句老话叫“面由心生”，就是由内而外的一种气质。好的品质，应该有好的面子。

人类改善自己的生活环境，忽视了自然环境。
大自然的面子是要给足的，不然人类自己将很没面子……

视觉设计，已不再是过去那种简单的用形式追随功能的“1+1”模式，而是一个你中有我、我中有你的相辅相成的关系。形式要与功能结合，面子是生长在脸上的，不是贴在脸上的。既然是生长，就血肉相连，就可以互补缺憾。从包豪斯时代开始，功能性的充分展示已开始，通过什么展示呢？面子！

还是那句话，面子是生长在脸上的，要活生生的，不能像假面具一样生硬。面子不但是“肉体的”，也是“精神的”。要与众不同，要出类拔萃，要有喜怒哀乐，要会宣泄感情。过去常常有人用“量体裁衣”来形容设计的重要性，设计的作品被形容成衣服，现在看来这种比喻有点不太确切。而用“面子”来比喻就显得更准确。形式之于功能，是长在一起的，是一个有机的整体，提高到某种哲学的高度，也可以称为“天人合一”。大自然都是一个有机的和谐的整体，何况于他物？

说了半天关于面子的话题，是因为我们的这本书取名叫《面子》。总结一下我们的团队过去一段时间的作品与感悟，与广大同行进行交流，请业界的前辈提醒指正。设计对于我们，关系也如同面子与人，面子怎么样，如实地反映出我们的气质和状态。时间在变，人在变，但是对一件事的爱却很难改变。曾经刚刚接触这种专业的兴奋与对于理想的崇敬，随着繁琐的工作渐渐淡去。但激情与执著却始终在我们的身上。

瞬间的感动，会产生永恒的记忆；不懈的努力，可能会改天换地。激情与执著，是影响自身与他人的力量。孔子周游列国，成为了万世师表。包豪斯的开创理念影响至今。我们会把握住我们的激情与执著，踏踏实实走下去。我们还没有形成严谨的学术理念，鲜明独特的艺术风格，只有靠在设计中摸爬滚打的实践，对事物保持自己的审美情趣。做好设计，做个好人，用自己的努力，给自己一个面子。

曹 琦

[创意总监]

Creative Director

“信是所望之事的实底，是未见之事的的确据。”人所能承受的只是那么一点点，接受地却是如此丰盛。我唯一能做的就是：忘记背后，努力面前，向着标杆直跑。

"Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen." What human being can bear is just a little bit, but what they accept is rich. The only thing I can do is to forget the past, and keep forward.

李晓斌

[美术指导]

Designer Director

理想、敬仰、兴奋、幻想、狂热、发泄、躁动、疯狂、概念、抽象、实践、沮丧、读书、写字、艺术、欲望、达达、波普、传统、镜像、娱乐、束缚、借鉴、迷茫、自由、孤独、刺激、力量、继续前进！

Ideal, reverence, excitement, fantasy, fanaticism, wreak, restlessness, craziness, idea, abstractness, practice, depression, reading, writing, art, desire, Dada, bop, tradition, reflection, amusement, bind-up, reference, confusion, freedom, solitude, stimulus, strength, and keep going!

李海峰

[制作部经理]

Producting Manager

有工作就会有压力，没有压力就会松懈下来，那样的我将一无所成；繁琐的工作需要细心、耐心和责任心。所以我要给自己压力。

Pressure comes along with work. I will be relaxed if I have nothing to do, which will make me achieve nothing. Patience and sense of responsibility are required for petty work. Thus I'd better put pressure on myself.

苏 敏

[设计师]
Designer

喜欢独自彷徨在悠长、寂寥的雨巷；憧憬常常“面朝大海，春暖花开”；企盼感受“会当凌绝顶，一览众山小”的豪迈情怀……因为年轻、因为理想，于是我背上了出发的行囊。

I like wandering in the quiet long lane while raining; I dream of facing the sea, with spring flowers in blossom; I expect to experience the heroic feeling when you reach the top of the cliff, with numerous mountains under your feet... Because of my young age, because of my ideal, I decide to start my journey of life, just with a small bag.

支慧艺

[设计师]
Designer

我知道，对于色彩和线条的偏爱并不会使我登上福克斯的排行榜，甚至不能保证基本的休息睡眠，但色彩使我兴奋，线条给我联想，这些快乐是我至今赖着不走的底线。

I know that my preference to colour and line is not going to make me in the list of FOX. It even cannot assure me of enough time to sleep. But colour makes me excited and line is the source of my fantasy. The happiness I get from them supplies me with the reason to stay here.

陈 慧

[制 作]
Producing

小女子我虽平凡却真诚，因为在儿时，“真诚”这两个字就在父母的谆谆教导声中反复出现，并根深蒂固。我认为心灵的真诚是人最宝贵的东西。真诚对待他人会有一种如沐春风之感！真诚对待工作和学习，会感受到比别人更多的快乐，并学到更多的东西！

As a common girl, I'm sincere. When I was a little child, my parents told me to be a sincere person, and since then, 'sincerity' has rooted in my mind and been perceived as the most precious. Treat others sincerely, which will make you feel being bathed in the spring breeze. Work and study sincerely, and you can gain more happiness, and definitely learn more!

吴海峰

[制 作]
Producing

抬头仰望星空，好美，竟发现我已错过它很久，时光匆匆而过，带走了无限的眷恋。我开始漂泊……漂泊……忽然发现，我已进入了我的明天。

The sky of stars is so beautiful, but I have not even noticed it. How time flies! Along with it, is the infinite nostalgia. I start floating, floating, end up finding that I have been in my future.

任 疑

[制 作]
Producing

作为奇文云海里年龄最小的一名成员，在工作经验和专业技术上都暂不及他人，但我相信只要有一颗虚心上进的心，我一定会超越自我，越做越好!!!

As the youngest member in the team, I am less experienced and skilful than others. But I believe it will get better and better, as long as I remain humble and aspirant.

首先，在这里向大师致敬。因为有大师，让我们有了很多崇高的理想；因为有大师，让我们有丰富的文化大餐……

也许一切都是巧合，奇文云海工作室刚刚成立，就遇到了那场著名的“非典”危机。就是在首都北京，那个不平凡的春天，让我们在清心寡欲中度过。

原本是一个出版公司的哥儿几个觉得自己的青春时光本可以大有作为，觉得他们的事业心应该有所向上。在工作之余，组建了“奇文云海工作室”。尝试着与外界接触，尝试着能够适应大环境。因为本身都是设计师的原因，深知一个年轻人、一个设计人，眼光是要不断提高的，眼界是要不断放开的。虽然我们对平面视觉设计各方面都有浓厚的兴趣，但由于在书籍这方面相对熟悉，工作室刚起步时，还是先从书籍设计做起。工作室首先与当时同是成立不久的一家出版公司开始合作，两个年轻的团队合作结果出人意料的好，可能是同龄人的原因，沟通得很好。设计方案出来以后，双方都比较满意。现在，我们还清楚地记得当时，第一次跟客户提案的心情与状态。可能每个人的第一次都会有些紧张吧，呵呵。接下来的日子，自信心开始逐渐增强。当时北京的书装界已经有几家颇具实力的工作室和公司。我们深知，只有走一条适合自己的路，才能有发展。同时在原先的公司，我们也将与外界接触的体会融入到本职工作中，使原来的设计更有活力一些，并没有因私而废公。在那段时间里，设计出了很多我们到现在还比较满意的作品。

由于设计的书多了一些，认识的朋友多了一些。我们也渐渐地和业界同行们接触多了。二〇〇三年的冬天，临近新年。在一次蒋老师举行的北京书装设计界的聚会上，“奇文云海”第一次在同行们面前集体“亮相”。那次聚会上，我们也见到了很多设计界的前辈。心情自然是非常的兴奋与激动。有点游击队找到了大部队的感觉。以后的时间里，我们也多次和同行们交流过，对自身的提高、发展，起了相当积极的作用。让我们的思绪再回到那次聚会。很感谢徐老师对我们的关照，特别强调了我们半公半私地介于体制内外之间的特殊情况。看着济济一堂的各路神仙。我们也开始考虑工作室如何进一步发展的的问题。既然有勇气来接受外界的检阅，那就更应该有勇气完全走出来，到市场中考验自己。

二〇〇四年的春天，乍暖还寒。我们就开始准备开拓工作室自身的工作了。设计师的开阔视野可以增强他透彻思考的能力，可以创作出更有新意的概念和作品。我们开始准备第一本宣传册，开始准备走出去。每天看到熟悉的东西会没有新鲜的感觉，出去是为了刺激，不是为了逃避。为了那本宣传册，我们还开了好几次碰头会。毕竟想做得好一点，第一次很紧张嘛。从起名、选资料到设计、制作……所有的工作都是在不影响正常工作的同时进行的。那个春天，我们确实很忙碌地过来了。没有了〇三年的清心寡欲，有的是一年之计在于春的兴奋与紧迫感。子在川上曰：逝者如斯夫，不舍昼夜。对于我们这些年轻人来说，时间是最宝贵的。什么“时间就是金钱、时间就是生命”，都不如孔夫子这句话说得透。

这就是水平！人就要修炼出高水平！

走进书店，会看到“琳琅满目”的图书，为什么用琳琅满目？因为书的装帧越来越多样，感觉就越来越多。图书装帧，有的越来越好，有的越来越差，何为好坏？这是根据人们不同的审美观来评判的。我们一直以来所做的书属于人文、社科一类，似乎在这方面稍强一些，所以别人眼中的“奇文云海”适合做社科书的，好在随着业务的扩大，各种类型的书籍都进行设计，我们才得以更客观地看清自己，进而才能坚持自己。我们有个性吗？我们有风格吗？我们会另类吗？我们是名牌吗？不，都不是。我们明白设计是为了推广，是要形式结合于功能，书籍的设计服务于内容。坚持自己也是需要一定的勇气，付出一定的代价的，比如在价位上，可能并不是高高在上，但我们并不想为了接单而压价竞争。这直接受损的是设计人自身。做人要做负责的人，做事也要做负责任的事。不能为生存而妥协，要因为努力而改变。价位过低的业务必然会影响设计师的情绪与心态，多少会出现玩世不恭的现象。当电话那端说“三五百也有人做”时，真是别有一番滋味在心头。

二〇〇四年的五月，奇文云海工作室成立为奇文云海文化传播有限责任公司。

某日，邱兄来了，带来了他一贯的风尘仆仆和一大堆设计所需要的资料。更关键的是带来一个好消息：我们以前的几个设计作品获全国大学出版社装帧设计比赛的金奖了。兄弟们赶紧上网查询，原来是曾经在出版公司所做的几本书的设计。这件事多少让我们备感鼓舞，怎么说也是全国性的比赛嘛。曾经和广西的韦兄经常在酒足饭饱之后，感慨人生，什么“人生如水，岁月如歌”、“回首往事、不堪入目”等等，用极为自嘲且放松的心态来为自己的理想打气。那是刚刚毕业，刚刚步入社会，刚刚开始工作，刚刚接触书籍设计。新手的陌生与迷茫，兴奋与恐惧，激情与胆怯，各种情绪混在了一起。出版公司对设计的要求很高，让刚刚毕业的我们一个又一个被毙掉的方案中摸索。现在想想，真是要感激那段岁月，感激当时的经历。人生就像榨油，没有高强度的外力，不会提取出纯度高的油来。不经历风雨，怎会见彩虹呢？当时的严格要求，让我们锻炼出了对设计的较高的自我要求，让我们受益匪浅。如果没有这样一种锻炼，我们这个团队是不会有竞争力的。这种状态需要保持N年不变。

时间就这么一天天地过去，公司的生活总是在忙碌中度过。朋友们之间通话聊天，总忘不了提醒一下，“别把自己累着”。是啊，每天没日没夜，总得有个歇脚的地儿吧。于是在这年夏天，公司的同志们去了一趟北京青龙峡。在京郊的农家小院里感受着山中夜色，体会与大自然的亲密接触，不亦快哉。甚至有哥们儿喊出“在山里买别墅，一次买俩。妈的，一个住人，一个喂猪”这样的狠话来。可见，舒适惬意的环境对人刺激之深。每天在都市里，忙忙碌碌，喧闹、拥挤、浮躁。看似在有所作为有所感悟，但离生命最近的东西却是不曾注意的。为什么山里人，没有那么多医生保健也一样身体硬朗？除了生活污染少、劳动多之外，心情的放松很重要。在山谷中看着清澈的满天繁星，站在长城上放眼远方，

about us