

我想到了在假期看到的一档关于青藏铁路通车时的实况节目，虽然是通过荧屏观看，虽然远隔万里，但是对那里却有种久违的亲切感，以至边看边感动得落泪……从前有一棵大树，她非常疼爱一个小男孩。男孩每天都会跑来，收集她的叶子，把叶子编成皇冠，扮演森林的国王。

有觉不坐蹲起来——关中的男子们一日三餐都要蹲在一起开“老碗会”，一蹲就是一个多小时，加之人们冬天喜欢蹲在背风向阳的地方“晒暖暖”或者“丢方”、下棋。于是，关中人就养成了“蹲”的习惯。时光倒转，从此，她便是我，我便是她——那个菱荷为衣，芙蓉

为裳，一路踏歌而行的汉家女子……在乐生活展开。他们的生活虽然很苦，未

书，一本指向生命之道的书，一本教人法，穿漏与浮雕相结合，而面俱到，技

封建社会的妇女不能习汉字，她们苦于通和交流。为了使本书没有多余的元素

版式有了变化。注意极简原则的运用，工艺，没有过多的材料。因为我做的

的感觉。在科学技术飞速发展的今天如电话、电报、传真、网络，等等。

但又是年轻且鲜明的。这听上去似乎很矛盾，但这是我的性格，它会自然地流露在书中。纸张是书的灵魂所在，一份好的书籍设计定要有与之相配的纸张来表现、来传承，以达到形神兼备之效果。利用好纸张这一媒介能将书的内容更好地传递给读者。文字是版式设计中的重要组

成部分，书籍设计不但要达到精神沟通的目的，更需要在两者精神认同的基础上引导、创造新的视觉理念。
了我对客家土楼的感受：高大对称、古老沧桑、敦实壮观……

BOOK DESIGN

的小男孩三喜的快

成一本有关生命的

采取不同的雕塑方

它的创造是因为

在姐妹之间进行沟

列，从而使本书的

装饰，没有过多的
那种空灵，
供选择的渠道，
具有淡淡禅意，

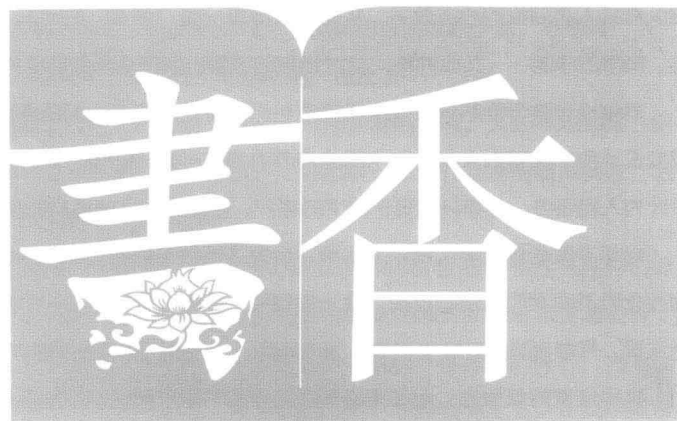
王红卫 编著

安徽美术出版社

清华大学美术学院

书籍艺术设计

BOOK DESIGN

王红卫 编著

安徽美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

书香 / 王红卫编著. — 合肥: 安徽美术出版社, 2007.8
ISBN 978-7-5398-1806-1

I. 书... II. 王... III. 书籍装帧 - 设计 IV. TS881

中国版本图书馆CIP数据核字 (2007) 第117592号

编 著 王红卫
整体设计 王红卫 范 川
内文版式 范 川 陈丝雨 刘 扬 杨亚炉 周芳艳
责任编辑 曾昭勇 谢育智 朱小林
出版发行 安徽美术出版社
地 址 安徽省合肥市政务文化新区圣泉路 1118 号出版传媒广场十四层
邮 政 编 码 230071
电 话 (0551)3533605
版 次 2008 年 1 月第 1 版
2008 年 1 月第 1 次印刷
开 本 787mm x 1092mm 1/12
印 张 19
制 作 北京王红卫平面设计有限公司
印 刷 北京雅迪彩色印刷有限公司
书 号 978-7-5398-1806-1
定 价 118.00 元

序

每次有同学的作业新鲜出炉，总会给我带来一阵欣喜、一股冲动。因为充斥市场中的大量装帧雷同的书籍商品，像吃腻了的转基因食品，再也吊不起我们的胃口。如今的编辑们承担着沉重的赢利指标，有时只能以低投入高回报的心态做书，从而造成徒有一张“漂亮”的面孔，内里却仍是陈旧的编辑思路、粗糙的编排、简陋的印制……凡此种种，与21世纪的书籍出版理念是如此格格不入。

书籍设计教学维系着商业市场需求与原创性设计探索之间的双向标，既要为书籍市场提供高效善战的实用型设计师，又要为未来的艺术需求培养有潜在创造力的设计人才，实用性与创造性两者均不能偏颇。所谓设计为人民服务，并非只满足于时下的客户，更重要的是创造具有潜在价值的设计思路。

老师不仅要教会学生设计方法论，也要传授敢于标新立异的设计意识。红卫老师教学设计兼长，以这样的理念给予同学们启示与点拨，像一根魔杖，让每一位同学在一本本作业中显现出的创意灵感似一连串的萤光流星，带着清脆的叮叮当当声，闪闪烁烁，诱发我们去读的兴趣与愿望。

这种宝贵的想象力，也许未必能在当今的书籍市场操作中被采纳，但它必然会在未来成为一种生产力而呈现它的价值。如今有一种非常实用主义的教学误区，不重视启发学生充满幻想的创意，甚至于当她处于萌芽之际就以“不为大众”的口号加以扼杀。

书籍设计不是简单的平面构成，更不是一页纸面的图文装饰。书籍设计是用承载信息的数页乃至数百页纸层层叠叠相互连接、穿插，是文字、图像、色彩、纸材等多种书籍设计语言的表达，更是美学、文学、逻辑学、戏剧、音乐等多门学科的综合运用。浏览这一本本匠心独具的作品，阅读每位设计者带有独特个性的设计语法，仿佛是走进了别具一格的信息剧场。读者需要这样的阅读享受，于惊异与欣喜之间，他们久久回味其中。

《藏游记》将写意与写实相照应，文字与图像在不断的翻阅中令读者似乎进入到了西藏喜马拉雅神山，能够仰望布达拉宫，涉水雅鲁藏布，拜读玛尼石经文，聆听佛音螺声……

《陕西八大怪》融入了浓浓的乡土气息，硕大的汉字，像高地山民那满载着陕北大地民风民俗的胸膛，读来是那么富有质感。

《女书》强调了文字的生命表达，充满灵动与节奏的文字游走其间，像无垠的宇宙包容着有生命的文字生灵，真是妙不可言。

还有《飞天》中连贯的敦煌图像，奇巧的解构与重构，传统与现代的重合交织着全新的审美趣味。

《沟通》的设计能够把握好透明质材的内在气质，令物质演化出精神的折射，这是该书突出主题的画龙点睛之笔。

《土楼》不是停留在“装帧”的概念上，而是把握住了书籍设计的全方位的思考，使作品的每一个环节都透着主题的物态与神态围绕的气场。

《梦》的设计真是圆了一场可以触摸的做书之梦，纸张载体与电子载体的区别就在于此，不是吗？

还有其他的优秀作品读来别具一格，均有可点可圈之处，篇幅所限，在此不一一赘述。

全书的作品既是设计者对书籍设计感悟的过程，也是红卫老师与同学互动的过程。从形态到编排，每一个细节都进行了周密的斟酌，做书与做其他任何事情一样，取决于一种态度，做文化功课更要沉得住，进得去。红卫老师的教学让我们感受到其中的文化追求和探索精神。

当浓妆艳抹的书籍作为纯商品在书店里招摇过市时，人们开始留恋那种洋溢着浓郁书卷气息的书香余韵，青睐富有创造力和想象力的传达风格。书籍设计师们也开始对尊重书籍文化概念和书籍审美意识有了新的多元认同：书籍不应该是一个固定不变的形态模式，设计也不仅仅是为书装扮一件漂亮的外衣。书籍设计师们是以文本为基础进行再创作，进行由表及里的整体思考，从内容到形态，从封面到正文，从编辑概念到物化过程……他们要运用独到的编辑设计语法，传递出风格迥异的书籍视觉语言，设计出一本本令读者读来有趣、受之有益的纸面阅读载体。

历来艺术创作没有固定的格式，丰富的书籍艺术风格满足了人们多方面的享受欲望。东方与西方、传统与现代、古典与时尚、简约与繁复、形而上与形而下……不必去划分高低雅俗，只要能准确反映本书的内涵，设计师均可编入自己的叙述语法。中国当代的书籍设计师需要克服固步自封的滞后观念、急功近利的浮躁与空谈。做书需要宁静的心态、甘于寂寞的实干精神和精益求精的创作态度。

在电子载体迅猛发展的今天，一方面，受益于高科技发展的成果，电子载体提高了信息传播的效率；另一方面，人们仍然视纸品读物为良师益友，珍爱这种传统的阅读方式，因为她能够给读者带来品读书籍美感的机会，并从中体味到纸文化的无穷魅力。

感谢同学们的作品给予我这样难得的享受机会，感谢红卫老师在教学中注入书籍内在编辑思路与多元设计观念的独特尝试，我受益匪浅。此书的出版给予我们从事设计教学的同仁、在校学习设计的同学们以及各个行业的设计师们会有诸多启示。

吕敬人
清华大学美术学院教授
2007.6 京北竹溪园

我想到了在假期看到的一档关于青藏铁路通车时的实况节目，虽然是通过荧屏观看，虽然远隔万里，但是对那里却有种久违的亲切感，以至边看边感动得落泪……从前有一棵大树，她非常疼爱一个小男孩。男孩每天都会跑来，收集她的叶子，把叶子编成皇冠，扮演森林的国王。有觉不坐蹲起来——关中的男子们一日三餐都要蹲在一起开“老碗会”，一蹲就是一个多小时，加之人们冬天喜欢蹲在背风向阳的地方“晒暖暖”或者“丢方”、下棋。于是，关中人就养成了“蹲”的习惯。时光倒转，从此，从此，她便是我，我便是她——那个芰荷为衣、芙蓉为裳，一路踏歌而行的汉家女子……在《三喜日记》里，我要反映的是现代大都市里农民的打工生活，以一个打工家庭中的小男孩三喜的快乐生活展开。他们的生活虽然很苦，未来很迷茫，但是也有很快乐的时候。打破我们对《圣经》的传统定位思考，把它看成一本有灵性的书，一本指向生命之道的书，一本教人如何活于今世的书。木雕中的人物、动物、植物纹样，几何图形等都根据各自形态采取不同的制作方法，穿漏与浮雕相结合，面面俱到，技术之高超，令今人叹为观止。那份气派，显示出主人家发财之后对儒雅之风的崇尚。它的创造是因为封建社会的妇女不能习汉字，她们苦于没地倾诉身心所受的苦难，所以创造了一种不为男性所识别的文字，并用这种文字在姐妹之间进行沟通和交流。为了使本书没有多余的元素在里面，我对每一个典型、优美的飞天都进行了提炼，并尝试用不同的手法进行排列，从而使本书的版式有了变化。注意极简原则的运用，注重空白的使用，用最少的设计语言传达文字信息。没有过多的颜色，没有过多的装饰，没有过多的工艺，没有过多的材料。因为我做的是一本诗集，所以在整本书的构思上，希望能够体现出中国朦胧派诗歌代表人物顾城的那种空灵、的感觉。在科学技术飞速发展的今天，**BOOKDESIGN** 供选择的渠道，如电话、电报、传真、网络，等等。而 具有淡淡禅意，但又是年轻且鲜明的。这听上去似乎很矛盾，但这是我的性格，它会自然地流露在书中。纸张是书的灵魂所在，一份好的书籍设计要有与之相配的纸张来表现、来传承，以达到形神兼备之效果。利用好纸张这一媒介能将书的内容更好地传递给读者。文字是版式设计中的重要组成部分，书籍设计不但要达到精神沟通的目的，更需要两者精神认同的基础上引导、创造新的视觉。选题定下来之后，我便在纸上写了我对客家土楼的感受：高大对称、古老沧桑、敦实壮观……

Content

书香·播种 001

毕业设计&毕业论文&毕业展览辅导日程安排表 004

书香·滋润 009

书籍设计的心灵散步 王红卫 010

书香·花开 015

藏游记	刘扬	017
快乐的大树	董榕	039
陕西八大怪	徐晓娟	053
踏歌	曹菁菁	063
三喜日记	王枫楠	073
圣经	廖亚平	083
户牖之美	张钰	093
女书	周芳艳	107
飞天	郝丽娟	123
低处生活	吴田田	135
顾城诗集	那娜	143
沟通	赵丽娜	151
相	鲍丽丽	167
梦	尹升洁	179
北海	刘静	189
土楼	杨亚炉	195

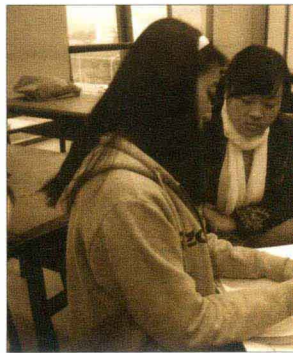
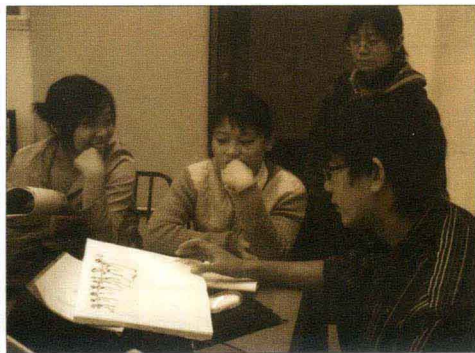
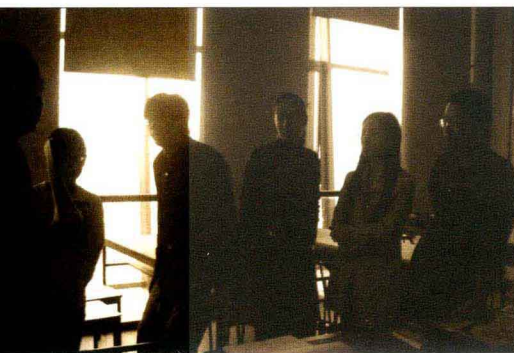
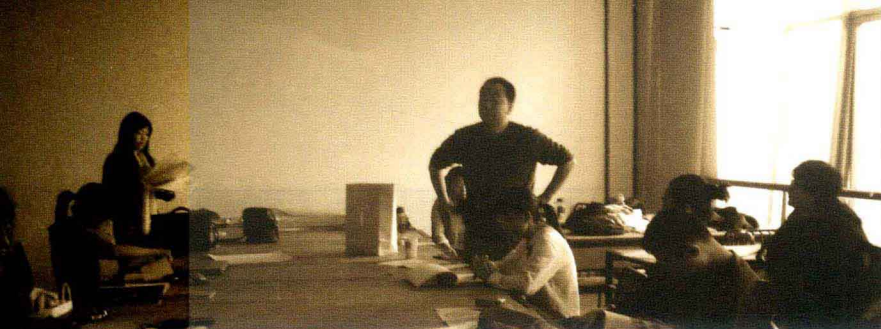
书香·后记 219

播

書香

种

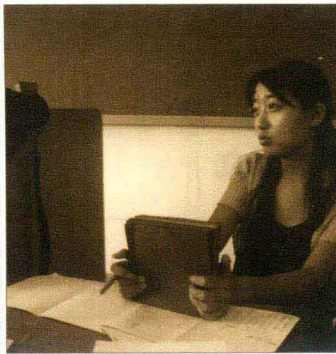
书籍设计是一项让人愉悦的工作，但是对于设计者却不是太过轻松的事。

茶饭不思，为伊憔悴。虽说不需要废寝忘食的工作状态，但起码也要保持时刻全身心投入。

好的工作计划能够让设计活动系统化。在这次设计辅导中，我们制定了严格的工作计划，旨在确保设计的有序开展。

理性的设计安排，感性的设计创意。设计，本来就该如此。

書香

9 sep.	FRI 01	SAT 02	SUN 03	MON 04	TUE 05	WED 06	THU 07	FRI 08	SAT 09	SUN 10	MON 11	TUE 12	WED 13	THU 14	FRI 15	SAT 16
创作	汇报创作选题，展示资料及创作示意图，初步确定创作方向，制定创作计划						制定辅导方案，确定创作方向，开始实施创作计划									
论文	初步确定论文题目															
展览																

玖月

主题 确立

选题的确定时间比预期的时间长了一些，因为大家习惯性地把毕业设计的题材与各自论文的研究方向作了横向的联系。

通常情况下，毕业设计所研究的方面应该尽量具体化，由于只有短短几个月的时间来准备，所以研究一些范围涵盖太大的题材是不切实际的。而往往比较局部的特写会塑造出比较深入的设计作品。

10 oct.	SUN 01	MON 02	TUE 03	WED 04	THU 05	FRI 06	SAT 07	SUN 08	MON 09	TUE 10	WED 11	THU 12	FRI 13	SAT 14	SUN 15	MON 16
创作	演示修改后的试验稿（打印或绘制稿），提出修改意见，完善设计方案						演示试验稿，提出修改意见，进一步完善设计方案									
论文	汇报论文写作情况，讨论修改意见						论文写作中期检查									
展览																

拾月

设计 表达

初稿之后，有一些同学选择了更换主题，所以在一开始挑选几个备选主题也是很有必要的。同时由于论文方面面临中期检查，所以在十月的前段，毕业设计的进展不大。

在毕业创作的过程中，设计者往往会陷入只关注设计的误区。其实前期的设计与后期的制作是必须联系起来的，而且后期的设计应该跟制作同步，这样可以根据制作上的问题和经验来调整设计。

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT		9 sep.
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		创作
制定辅导方案，确定创作方向，开始实施创作计划					创作辅导，演示部分设计试验稿，提出个别修改意见及修改方向										
提交开题报告								论文辅导，完善提纲，制定写作计划							论文
															展览

玖月

主 题
确 立

经过半个月的冥思苦想，不知不觉到了初稿的展示时间。

很多很有意思的题材被大家挖掘出来，如赵丽娜的《沟通》、董榕的《快乐的大树》；但还是偏重于文化类型探索的比较多，如《藏游记》、《飞天》、《土楼》、《女书》等。对于中国古代的文化遗产的挖掘固然重要且有意义，但也容易走进程式化的误区中。要想做好类似题材的设计，创新的问题被摆在了眼前。

TUE	WED	THU	FRI	SAT	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT	SUN	MON	TUE	10 oct.
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	创作
演示试验稿，明确修改方向，讨论所需材料及制作方案				演示较完整的试验稿，确定完善的设计方案，确定所需材料及工艺，明确成品的制作方案											
						论文辅导，提出论文初稿修改意见								论文	
															展览

拾月

设 计
表 达

有一部分毕业设计的物化呈现比较快，如《三喜日记》、《踏歌》等，早一点提供比较完整的设计方案，往往便于导师以及助教提出修改意见。

有一些作品到了中期还迟迟找不到感觉，如《北海》、《顾城诗集》等。这样就给后期的制作带来了比较大的问题，要么就调整设计成品的细节及品质，要么就加快设计的步伐，但无论怎样都是很仓促的。

11 nov.	WED 01	THU 02	FRI 03	SAT 04	SUN 05	MON 06	TUE 07	WED 08	THU 09	FRI 10	SAT 11	SUN 12	MON 13	TUE 14	WED 15	THU 16
创作		演示部分较完整的试验作品									实施制作计划, 汇报阶段制作情况					
论文			提交论文修改稿							汇报写作情况, 讨论修改意见						
展览																

拾壹月

毕业设计进入中后期, 设计的任务基本完成, 只剩下少量细节需要推敲。

挑选纸张, 确定书籍的形态和结构, 确定打印及装帧形式……其实设计水平的高低不是简简单单在电脑屏幕上就能看出来的, 尤其是跟印刷等工艺技术联系很紧密的书籍设计。能够让设计师的设计意图通过后期的合理制作而完整地呈现给读者, 这样的设计才是比较成功的设计。

物化
呈现

12 dec.	FRI 01	SAT 02	SUN 03	MON 04	TUE 05	WED 06	THU 07	FRI 08	SAT 09	SUN 10	MON 11	TUE 12	WED 13	THU 14	FRI 15	SAT 16
创作	演示修改后的试验稿(打印或绘制稿), 提出修改意见, 完善设计方案										创作完成, 总结心得, 准备最后布展工作					
论文		提交论文最终完成稿									完成论文评阅及论文规范的审核					
展览	汇报展览构想及方案, 提出修改意见								汇报展览构想及方案, 提出修改意见, 准备布展							

拾贰月

终于到了最后, 但这是最关键的时候, 设计作品的品质, 展示现场的布置, 直接影响到最后的整体设计效果。粗心对待会让此前的努力白费。

书籍设计是一件很具体的事情, 越是往里挖掘, 越会发现要做的工作还有很多很多, 要调整的问题还是应接不暇。设计只能达到一定程度上的完整, 因为它会受到时间、经济等多个问题的制约。

书香
四溢

FRI	SAT	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT	SUN	MON	TUE	WED	THU		11 nov.
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
汇报作品制作情况						汇报作品制作情况						创作			
汇报写作情况, 讨论修改意见				提交完成稿, 讨论个别修改意见				论文							
汇报展览构想及方案, 提出个别修改意见						确定展览方案, 拟定展览计划						展览			

拾壹月

物 化
呈 现

丰富而多变的纸张运用, 往往会提升设计作品的品位。由于文化类的书籍比较多, 绵纸、宣纸、手工纸的使用很频繁, 这就给打印提出了问题。在制作成书的初期, 往往需要进行很多的尝试。

独特的装订方式是双刃剑, 如果成功的话, 会给设计增色不少, 如《土楼》、《藏游记》, 但如果眼高手低, 一味求变, 就会使作品做工粗糙, 作者的意图落不到实处。

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT	SUN	12 dec.
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
布展			创作												
毕业生布展				论文答辩						论文					
毕业生布展						展览									

拾贰月

书 香
四 溢

几个月的成果终于呈现了出来。整体来说, 设计各有千秋, 反映中国古建筑文化的有《土楼》、《户牖之美》、《北海》, 反映中国文化的有《飞天》、《藏游记》、《踏歌》、《女书》、《陕西八大怪》, 反映独特情感的有《低处生活》、《三喜日记》、《顾城诗集》、《沟通》、《相》、《梦》, 反映其他题材的有《圣经》、《快乐的大树》。这时候, 大家都体会到了设计背后创作的艰辛, 但更多的还是书香四溢的香甜。

滋

書

潤

书籍设计的心灵散步

在韩国又松大学授课期间，正好赶上由韩国作家设计协会在首尔举办的一个世界手工书籍展览会，会中展出了几位著名手工书籍设计师的作品，其人性化的创造，自然美的流露，震撼了众多观者的心灵，让人很受启发。相形之下，在深受种种市场、经济因素干扰下完成的大量已出版的书籍，就如同时下的垃圾快餐令人作呕，别说养分，单是拿来咀嚼就已乏味不堪了。如何来权衡与调和市场与创作之间的矛盾，是当下设计师们不可回避的问题，这需要的不仅仅是思考，更要有可贵且必要的坚持。

设计是为了明天，明天的设计又将达到一个怎样的目标？但无论怎样我都坚信，随着大众审美水平的不断提高，商业市场与原创设计之间会越来越接近理想化的平衡点。现代设计应追求朴实、自然、人文、得体，正如我的教学初衷，我希望我的学生在书籍设计中体会“发现—还原—揣摩—创造—表达—呈现”的过程，每一步都用心去感悟，每一页都亲手去绘制，毕竟，他们在毕业前还有这难得的“清闲”，还有充分的理由和时间在书中漫步。

设计，也即是“设虚计实”，它需要先设定一个目标、规划一个蓝图、提出一个创意，然后再经过周密的安排，从而把设想变为现实。在整个设计创作过程中，我希望能给每位学生留下宝贵的精神财富，这对他们今后人生目标的确立会有所帮助。毕业创作原则上按三个阶段（确立选题—构筑框架—物化实现）进行工作。
