

首届
中国大学生
书籍设计
邀请展专辑

纸屏书声

书籍设计

书籍设计

Book
DESIGN

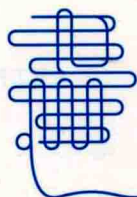
天覆地载，物数号万，

而事亦因之。曲成而不遗。

岂人力也哉。

《天工开物》

书籍设计 Book
DESIGN

中国书籍设计网
bookdesign.artron.net

主办 | 中国出版协会装帧艺术工作委员会

编辑出版 | 《书籍设计》编辑部

主编 | 胡守文

副主编 | 吕敬人

副主编 | 万捷

编辑部主任 | 符晓笛

执行编辑 | 刘晓翔

责任编辑 | 马惠敏

设计 | 刘晓翔 + 张志奇 + 张申申

监制 | 胡俊

印装 | 北京雅昌彩色印刷有限公司

出版发行 | 中国青年出版社

社址 | 北京东四12条21号 邮编 | 100708

网址 | www.cyp.com.cn

编辑部地址 | 北京市海淀区中关村南大街17号

韦伯时代中心C座603室

邮编 | 100081

电话 | 010-88578153 88578156 88578194

传真 | 010-88578153 网址 | bookdesign.artron.net

E-mail | xsw_88@126.com

图书在版编目(CIP)数据

书籍设计. 4/ 中国出版协会装帧艺术工作委员会
编. —北京: 中国青年出版社, 2011.12
ISBN 978-7-5153-0533-2

I. ①书... II. ①中... III. ①书籍装帧—设计IV.
① TS881

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第002902号

定价: 48.00元

书籍设计

书籍设计

Book
DESIGN

首届中国大学生书籍设计邀请展专辑

纸屏书声

及多个领域的交叉运用，具有跨界知识的多重性和互动性，要像一个导演面对一部剧本后所展开的思考和全方位的工作一样。

敏感与责任是设计师的重要素质

鼓励创意，不要低估学生的敏感性，保护他们的好奇心和对自己创意的新鲜度。随流跟风只是一种廉价的复制，是一种倒退。设计教育要学生意识到创造新概念与普通大众审美需求之间可以找到一个切入点的重要性。同时也要引导学生们懂得设计要为社会大众服务，附会是一种服务，创造更是一种服务的道理。

展示中的学生作品均有概念书的特征，这倒不是轻视大众读本的功能属性，其中也不乏发现社会问题、寻找切入问题的个人观点这是设计师的责任。在概念与责任之间找到一个平衡点也是设计者的重要素质。

对于未来的书籍形态，有必要关注信息传播和书籍艺术的互动转换，强调概念的创造更为重要，哪怕是一星一点的火花。

设计是一种态度，而非一种职业

本次大学生书籍设计邀请展汇集了国内多所艺术院校部分学生们的书籍设计作业，每一所学校的教学均有各自的书籍设计理念和教学风格，为此呈现在大家面前的一本本书都是异彩纷呈、耐人寻味的有趣设计。

可以看出他们尝试着应用不曾拥有的知识与思维方式，而不是照搬书本或个人偏好的视觉积累。新鲜的事物触动了学生的神经，设计灵感的来源寻常而广阔，因为生活在这里，观察变得更加细腻。发现是一种行为，也是一个过程，在这个过程中，得到的不仅仅是结果，更重要的是学会了一种设计方式，这种方式可以指导我们做任何设计。

什么是设计，结果是何种载体并不重要，设计是对人类、对国家、对文化、对价值、对生活的一种表达与沟通，设计是一种态度，而非一种职业。

这是一次各院校之间书籍设计教师和同学相互交流的好机会，但不仅限于此，学生作品给予信息传播业，尤其是国内出版行业吹进一股新鲜空气，让做书人带走开启全新编辑思路的一缕清香。

展览主题“纸屏书声”一词有些新鲜，想强调“屏”与“声”并非是当今时尚的电子载体的专利，一本心仪的好书是一种可以与数码技术相媲美的感官满足，以致达到诗意的享受。

概念书之概念就是要鼓励学生们从个人体验中得到灵感，既有海阔天空的想象力，又有严谨的逻辑思维能力，不能单凭“美术+设计”的一条腿走路，概念应是真正发自内心的非常个性的杰作。

由于准备时间仓促，这次展览没能联系所有的大学参加，仅仅作为探路之石，以点及面，绝无厚此薄彼之意，容下一届期待全国的艺术设计院校师生们都来参与，共游书海。

058-071

Guangzhou Academy of Fine Arts

072-085

Beijing Institute
of Fashion
Technology
Academy of
Art & Design

086-101

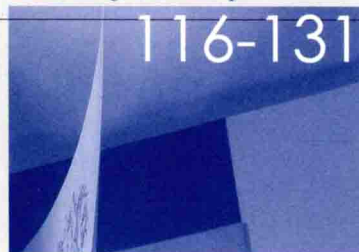
Minzu University of China

102-115

China Central
Academy
of Fine Arts
School of CAFA

Tsinghua University
Academy of
Arts & Design
Book Design Workshop

116-131

纸屏书声

展览时间：
2011-10-10 至 2011-10-25
展览地点：
雅昌艺术馆（北京）
主办单位：
中国出版协会装帧艺术工作委员会
雅昌企业（集团）有限公司

概念书之概念

写给“纸屏书声——首届中国大学生
书籍设计邀请展”

吕敬人

北京印刷学院
中国人民大学徐悲鸿艺术学院
北方工业大学
南京艺术学院
汕头大学长江艺术与设计学院
广州美术学院
北京服装学院
中央民族大学美术学院
中央美术学院
清华大学美术学院

规范、非局限

“概念是反映对象本质属性的思维方式”（辞海）。概念产生于一般规律并以崭新的思维和表现形态体现对象的本质内涵。概念书即指充分体现内涵，但与众不同、令人耳目一新、独具个性特征的新形态书籍。

中国出版物强调规范，中规中矩，不得跨越雷池半步，这固然无可非议，但并非局限那种出奇不意。超越常规的设计。然而业内除了考虑成本原因和受众审美习惯外，还有一种固化的设计模式和设计理论观念，曲解了创造书籍新概念的积极意义，往往令好的设计止步于创意阶段，无法与受众见面，所以概念书在中国出版业内尚处于起步阶段。

书、非本、时间与空间

国内大多数艺术院校平面设计专业均开设书籍设计课程，在教学过程中要求学生掌握书籍设计常规知识，即以书的审美与功能为出发点的同时，又不被固有的观念牵制着每一位同学最宝贵的原创力。

书，非本。承载信息的纸张呈现的是透明的状态，一张张纸应被视为与前页具有不同透明度的差异感，其包含着时间与空间的矢量关系和陈述信息的过程，并去感知那些似乎看不到的东西。书，非书，它只是传递信息的舞台，设计是将信息进行美的编织，将平面语言空间化、立体化、行为化，让读者感受到故事始终的时间与空间的被阅读载体。书不是一个单个的个体，也不是一个平面，书籍设计涉

及多个领域的交叉运用，具有跨界知识的多重性和互动性，要像一个导演面对一部剧本后所展开的思考和全方位的工作一样。

敏感与责任是设计师的重要素质

鼓励创意，不要低估学生的敏感性，保护他们的好奇心和对自己创意的新鲜度。随流跟风只是一种廉价的复制，是一种倒退。设计教育要学生意识到创造新概念与普通大众审美需求之间可以找到一个切入点的重要性。同时也要引导学生们懂得设计要为社会大众服务，附会是一种服务，创造更是一种服务的道理。

展示中的学生作品均有概念书的特征，这倒不是轻视大众读本的功能属性，其中也不乏发现社会问题、寻找切入问题的个人观点这是设计师的责任。在概念与责任之间找到一个平衡点也是设计者的重要素质。

对于未来的书籍形态，有必要关注信息传播和书籍艺术的互动转换，强调概念的创造更为重要，哪怕是一星一点的火花。

设计是一种态度，而非一种职业

本次大学生书籍设计邀请展汇集了国内多所艺术学院部分学生们的书籍设计作业，每一所学校的教学均有各自的书籍设计理念和教学风格，为此呈现在大家面前的一本本书都是异彩纷呈、耐人寻味的有趣设计。

可以看出他们尝试着应用不曾拥有的知识与思维方式，而不是照搬书本或个人偏好的视觉积累。新鲜的事物触动了学生的神经，设计灵感的来源寻常而广阔，因为生活在这里，观察变得更加细腻。发现是一种行为，也是一个过程，在这个过程中，得到的不仅仅是结果，更重要的是学会了一种设计方式，这种方式可以指导我们做任何设计。

什么是设计，结果是何种载体并不重要，设计是对人类、对国家、对文化、对价值、对生活的一种表达与沟通，设计是一种态度，而非一种职业。

这是一次各院校之间书籍设计教师和同学相互交流的好机会，但不仅限于此，学生作品给予信息传播业，尤其是国内出版行业吹进一股新鲜空气，让做书人带走开启全新编辑思路的一缕清香。

展览主题“纸屏书声”一词有些新鲜，想强调“屏”与“声”并非是当今时尚的电子载体的专利，一本心仪的好书是一种可以与数码技术相媲美的感官满足，以致达到诗意的享受。

概念书之概念就是要鼓励学生们从个人体验中得到灵感，既有海阔天空的想象力，又有严谨的逻辑思维能力，不能单凭“美术+设计”的一条腿走路，概念应是真正发自内心的非常个性的杰作。

由于准备时间仓促，这次展览没能联系所有的大学参加，仅仅作为探路之石，以点及面，绝无厚此薄彼之意，容下一届期待全国的艺术设计院校师生们都来参与，共游书海。

Beijing Institute of Graphic Communication

School Art & Design

韩济平

1. 书的设计是要讲究，讲究了再讲究。

2. 书里有什么，就设计什么；

书里没有什么，才设计什么。

3. 书的设计是一，途径二三，没四。

1. 书的设计（理念）

书的设计，是要讲究，讲究了再讲究。

讲究到美——便宜于读，便宜于用；便宜于“读用”的流通传播和存活；便宜于买书不花冤枉钱，便宜于卖书能挣钱；便宜于不靠作者的书稿去设计书，不靠出版选题任务而能让出版者发现你设计的书是一种出版资源；便宜于当随时代的物质和精神需要——也就讲究到位，讲究到家，讲究到书籍的存在价值及变化作用的表现了。

一本书，若因设计而能让人“读”起来舒服，“用”起来得意，该是多美好的事情。

书的设计，是要讲究；讲究的东西，并不太重要；重要的是，再讲究的东西。

2. 书里有什么（认识）

书的设计，统共可做两件事，一是：书里有的；一是：书里没有的。

书里有的，再又发生，经过再又的选择发现与控制表现，非但可以出现新的创造，而且会比原有的更讲究。哪怕只是书里原有的一个页码符号或是一点空间大小的松紧疏密呢。

书里没有的，准能出现，如果准能把书里没有的放到书里来，非但可以丰富书的存在，而且还有可能会创造书的当随时代的变化。哪怕是一不起

眼不以为然的一个小丁点儿呢。

书里有的是一种存在，存在总是期待变化的。书里没有的也是一种存在，这个存在多么希望到书里来呀！存在于书里和书外的所有一切，像是《围城》的故事——城里的想出来，城外的想进去——这是书的设计认识，应该说是书的设计实践体验。

书里有什么，就设计什么，什么重要？——不重要的重要！

书里没有什么，才设计什么，书里没有什么？——书里没有当下的你我他和它，你我他的生活和它的期待。

3. 书的设计是一（表现）

书的设计是一，途径二三，没四。

书里有“三个和尚”；

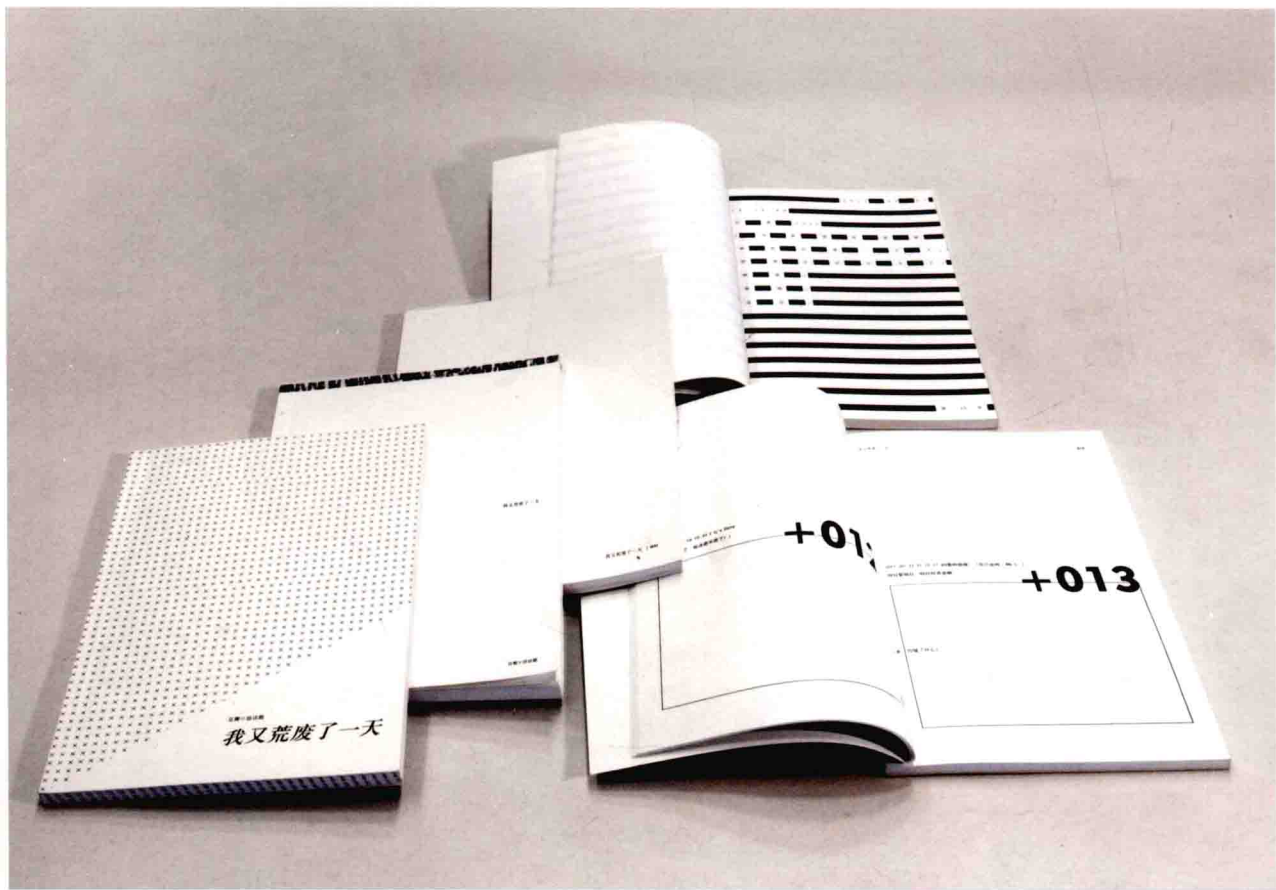
一个是字，一个是纸，一个是印。

字、纸、印——“三个和尚”，各具其式，各有其能，曰式曰能，谁也离不了谁。但不能同时重用，只能委任其一。有一，足矣，足以激活二三。

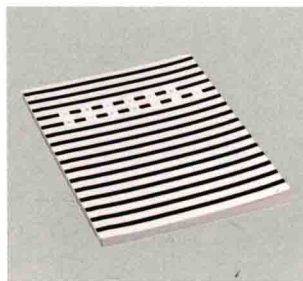
书里有图，图归于形。字形图形不分，分即若干，若干是一。

“一个和尚挑……两个和尚抬……三个和尚没……”这个故事不但很哲学，也很实际。

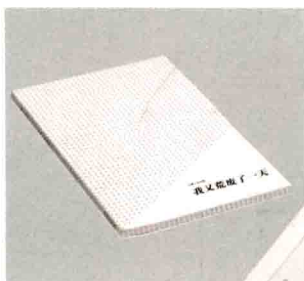
有一，就有了一切。

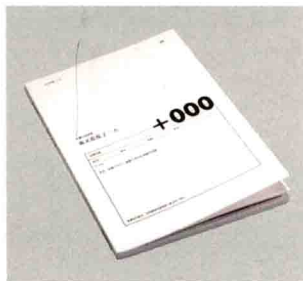
1

2

3

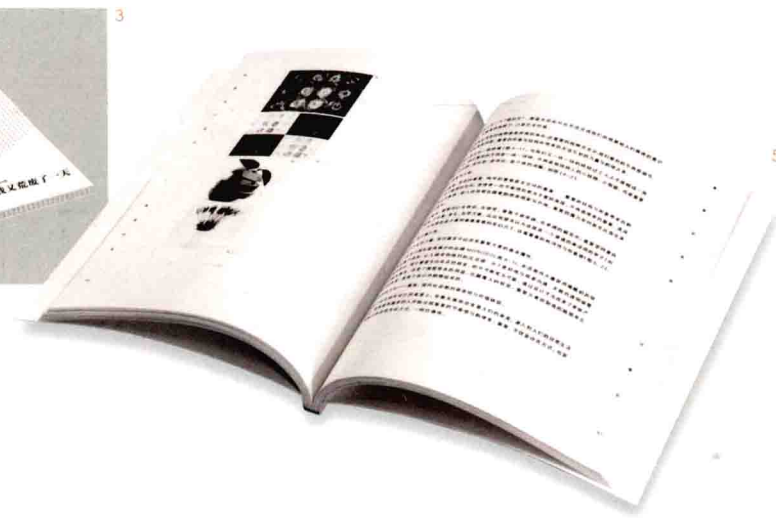

4

《我又荒废了一天》/ 1-5

徐巍

此书的内容摘自豆瓣网的网友们发起的一组话题,表达了当下青年人的一种工作、学习、生活的状态,很容易引起观者的共鸣。在全套书籍整体设计中,“空”是设计者的眼位所在,即选择用“空”来表现荒废。通过五种不同的版式设计,以及精选的纸张,诠释了荒废的概念。每一册书的封面设计都与内页版式一致,版式设计结构严谨,排列有序,而又灵活多变,创造出一种清新简洁的视觉感受,真实地再现了文本内容的时代个性。

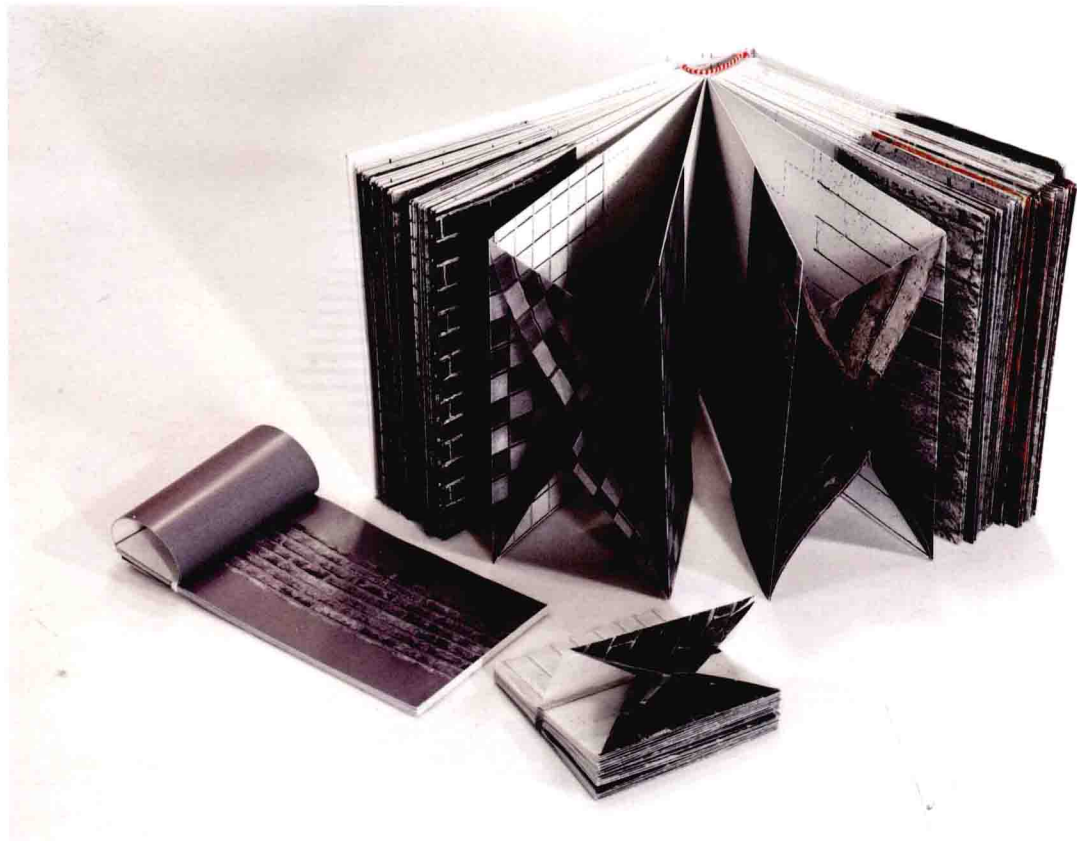
5

《构想设计研究——重复美》 / 5 / 高瑞涛

“视重复美不用的三个字为一个字”。书籍内容是我们2009级十位研究生对重复美课题认识的十篇论文,对重复美课题的研究和探讨是在韩老师的引导下共同进行和完成的。一般概念上的重复就是相同元素一次又一次的出现,于是,我对书名的“重复美”三个汉字进行了设计,从字形入手找到了它们共同的特点——横多竖少,我将横笔画全部统一为七画,

形成高度统一的图形元素,使三个字统一为一个图形元素,“斜”笔画的设计,规矩中找变化,因为,重复美并不是单一死板的复制,重复中蕴藏着变化。对“斜线”的设计贯穿整本书的设计,无论是篇章页印章的设计,还是图片的编排上都可以体现出来。“让小图片有大作用”。书籍是承载图片和文字的载体,图片有助于传达书籍的内容和精髓,能更好地让读者去感受与理解。但是,论文集的特殊之处是

文字与图片往往不能紧紧地在一起,而图片只能在文末或者段落的后面,这就不方便读者阅读和理解文章的内容。《构想设计研究——重复美》这本书的创新点是将图片处理为占据两行文字间距的小图片,将图片视为与文字一样的作用,目的是让读者在不间断阅读的情况下就能看到图片的内容,在文章的结尾附有图片的清晰大图,使读者能够清晰地看到图片的细节部分。改变以往论文集图文编排的方式。

《重复美》/ 6

沙建红

以墙为表现内容，进行重复美的设计表现。通过对书籍切口的设计及颜色的处理，发现相同与相异的微妙变化，也正是这种印迹，让我看到了生活中不一样的美。

《定格》/ 9

沙建红

我喜欢将美好的事物定格，定格后的回忆是朦胧的色彩缤纷，时而清晰，时而模糊，是虚实交替的美丽世界。

《薯片》/ 7-8

王雪

灵感就来自于我们常吃的薯片，因为薯片是一片一片的，和书的一页一页很像，有共性，于是我拷贝了薯片的这个特点做了一本关于薯片的便签书。本书的形状是一个正方形，整个形象是一盒有包装的薯片。本书的主要特点是包装的图案不仅在内页里面，也都在切口显示。因为是把一个图分成了三百份，每份分别落在了每张纸的边上，用每页的小图最终形成了一张完整的大

图，让整个便签本的形象看起来更加完整。装订方面我用了胶装，使得整体看上去更加轻盈透气。在每个便签中间，我都加了一张薯片的内页，就好像一盒薯片中只有一片，夹杂在内页当中，让人在用的时候会感到新奇和不同，有再翻翻看看还有没有的欲望。整本书以便签和薯片结合，体现了当下的快餐文化。

郑婉琪

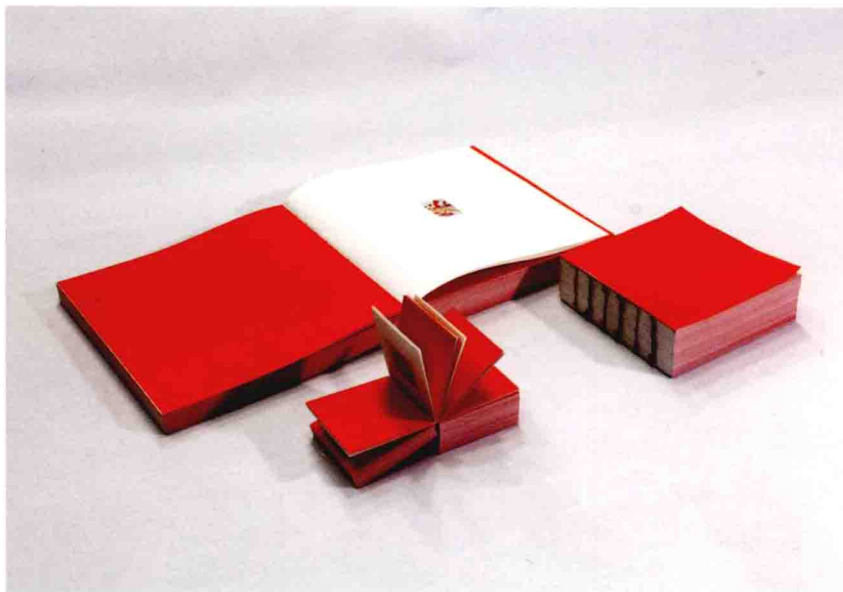
《美学散步》是对宗白华先生所著书籍《美学散步》的一次重新设计。书籍在整体设计上采用了居上的长方形竖版式，为了使长方形的设计理念更为突出，将页码的颜色减淡置于正文当中，使两者相重叠，在不影响页码功能性的前提下，也使长方形的版式更为突出。同时，将目录作为封面的设计元素，方便读者查阅书籍内容。

《红》/ 12-13

郑婉琪

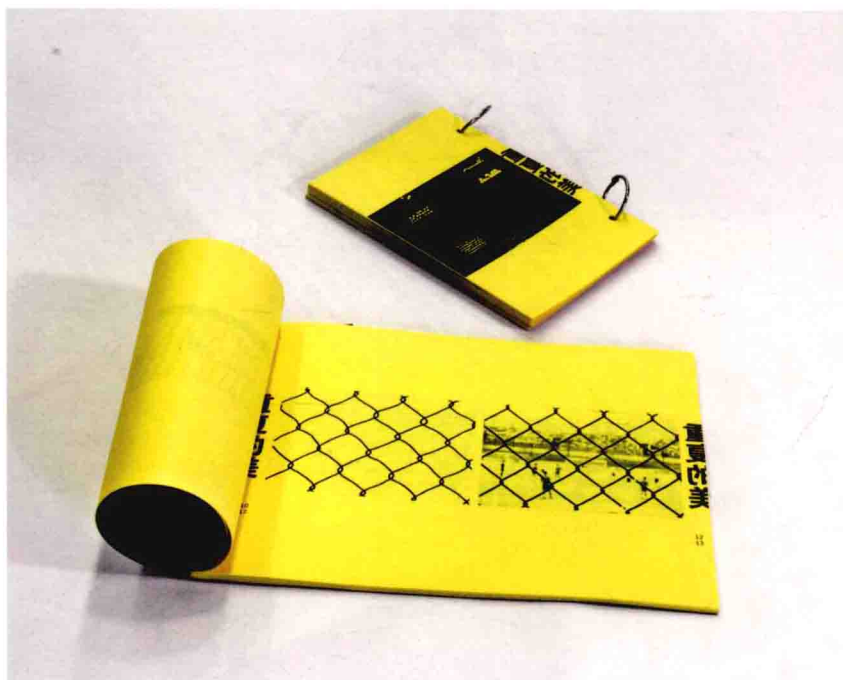
《红》选取了日常生活中一系列与红色相关的“小”物品，并对图片进行红色的单色处理，以此使“红色”这一特点更为突出。书籍选用小开本，和小物品的“小”相呼应，突出亲切感。

《语录》/ 14

高瑞涛

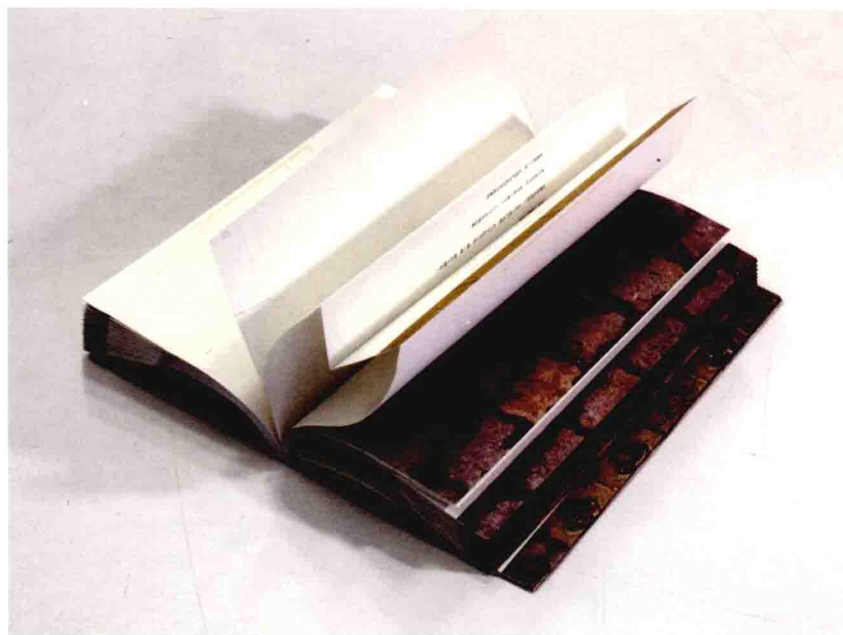
“厚”。书籍的厚度为5厘米，书籍的内容为毛主席语录，语录的特点是内容少，但是分量重，每句语录都有其独特的历史背景和语言环境。如何赋予书籍时代特征和设计语言，是这本书设计的重点和突破口。于是，我用了打破常规的思维方法，重点是突出书籍的分量感，将书籍设计得很厚很厚。“版心小”。书籍的版心仅仅是一张邮票大小的尺寸，打破了常规书籍版心的尺寸，使书籍版面有空灵感。书籍在色彩方面很单纯，只有红色和白色两种色彩。在装订形式方面采用锁线胶装，但是锁线所采用的线并不是白色，而是红色，目的是使书籍达到纯粹的美感，体现当代的审美特征。让封面不再是“书籍的脸”。此套书分为大中小三个尺寸。其中红色封皮的两本，书籍封面不再是常规书籍所规定的；封面一定是第一页。古代人们所读的线装书的封面如今变成了当代书籍的封底（读阅方式有所变化），那么，现代的书籍设计可以更大胆一些，书籍的封面可以在书籍的任何位置。“使书籍成为日记本”。书籍的内页添加了大量的空白页，每一句语录都需要8张纸来衬托，之所以添加这么多空白纸有两个原因：首先，为了使书籍达到我预想的厚度，来体现毛主席语录的“分量感”；其次，我认为这本语录不仅仅记录了毛主席的经典语言，每个人在生活中都会有一些珍贵的生活体会和感悟，我们可以把这些感悟记录在这本语录里。因此，语录不仅仅是一本书籍还是一个日记本。

《重复的美》/ 15

曲晓艺

此书取材于生活中的关于重复排列的照片，作者把照片进行黑白去色处理，从单纯的拷贝、模仿中，提炼出点、线、面结合的平面构成形式，是一种新的视觉语言。

《传砖——重复的美》/ 16

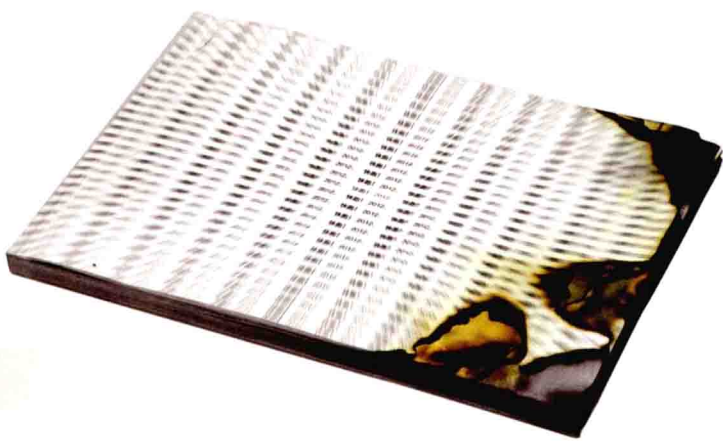
尚夏丹

重复，是一种发生，是一种存在。自然界中万物皆有重复，到了人造社会，充斥着更多的机械的重复，地砖应属于人为的机械的重复。地砖是路的表皮，是人类赋予路的重复色彩。《传砖》这本书的创新点是将书籍切口设计为折叠的形式，并且与内文的编排有着严谨的数字比例关系，关于砖的文字都放置在切口折页内，目的是在图文并进的情况下，又可以保证读者单纯的欣赏图片或阅读文字，互不影响。改变以往图文书籍的编排方式，并最终形成书脊薄、切口厚的独特书籍形态。

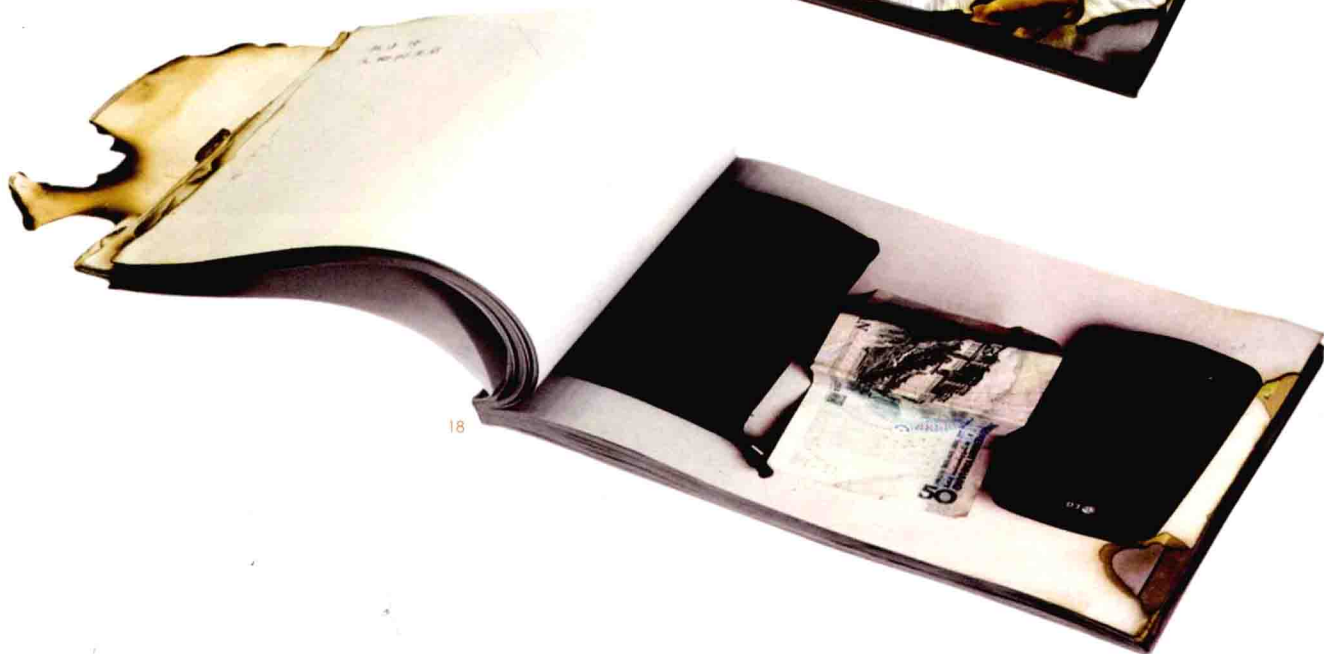
曲晓艺

此书内容来自作者设计的一个问题：假如“2012”来了，就在你看到题目的地点，五秒钟时间让你选择三样自己随身携带的东西登船，你选什么？作者找了一百个不同年龄段的人，把各自所选的东西拍摄下来。照片构图采用平铺，无任何透视角度，甚至故意反转了人物和具体的物象。并记录下拍摄的地点和人物的名字。历史上从来没有一个日期，能如2012年12月21日这样对人类产生巨大影响。2012，不是结束，而是开始；对于09级研究生来说，这是走出校园，开始一段新旅程的标志；“快跑！2012。”超越梦想，迎接新的人生。

17

18

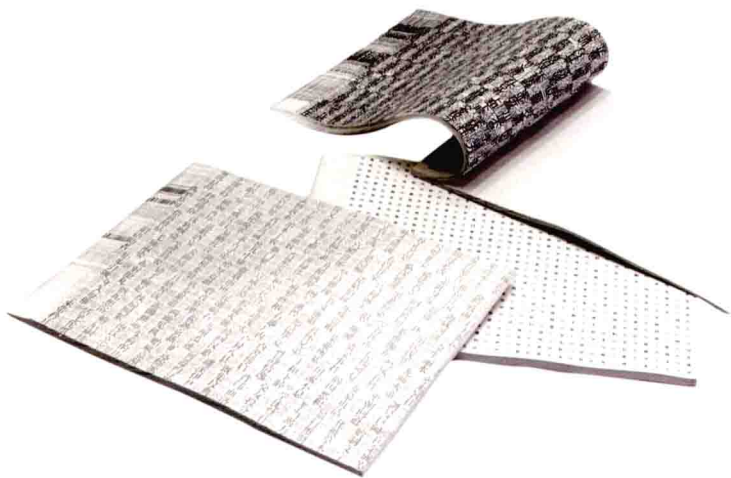

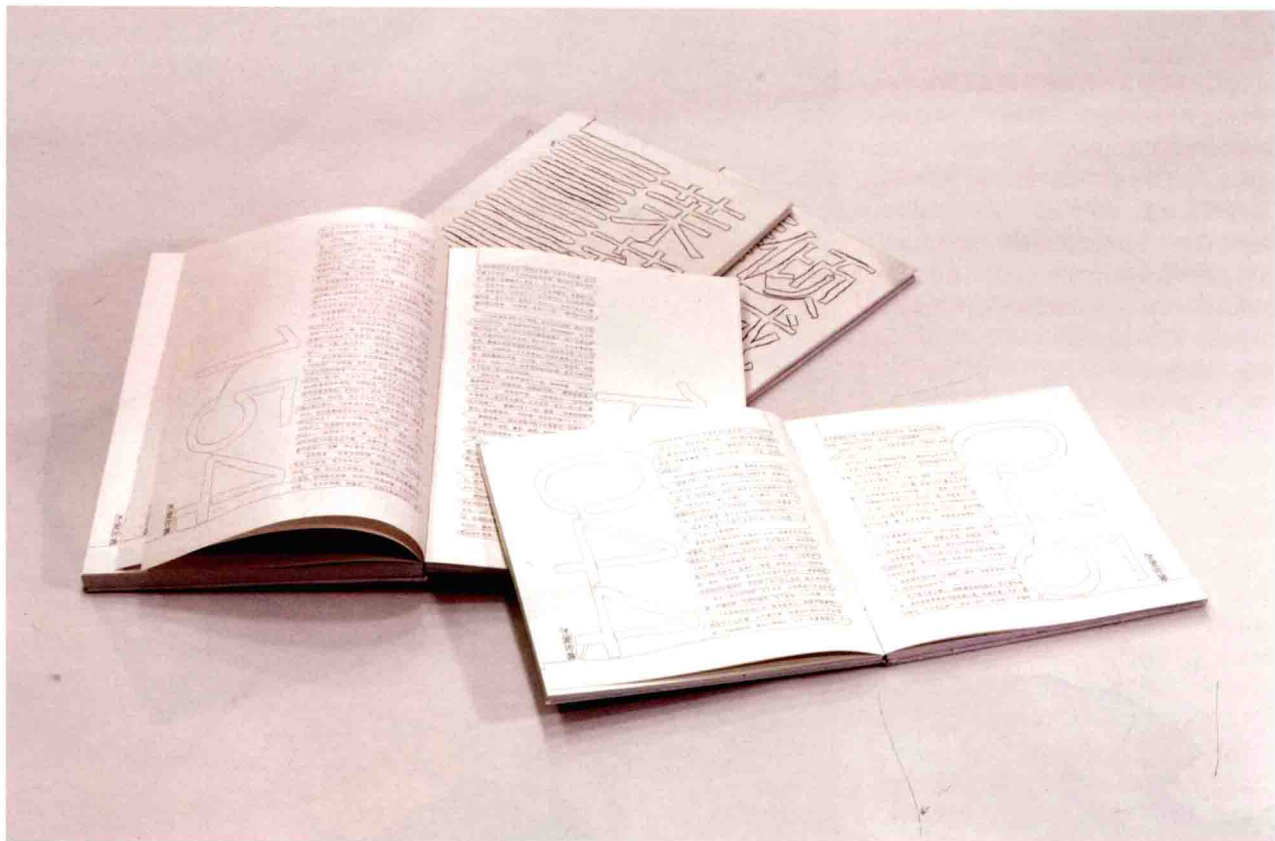
《千字文》/ 19

尚夏丹

为了避免进入设计古书的概念化怪圈，在设计理念上提出“读不完的千字文”。版式编排意在追求均匀、一致，从而突显书籍切口的变化。字体的变化，颜色的差异等表现手法使其不失阅读性，切口处的设计使读者在书本翻阅的过程中体味其独特手感。随着眼视、手触、心读，重新建立《千字文》的书籍新形象。

19

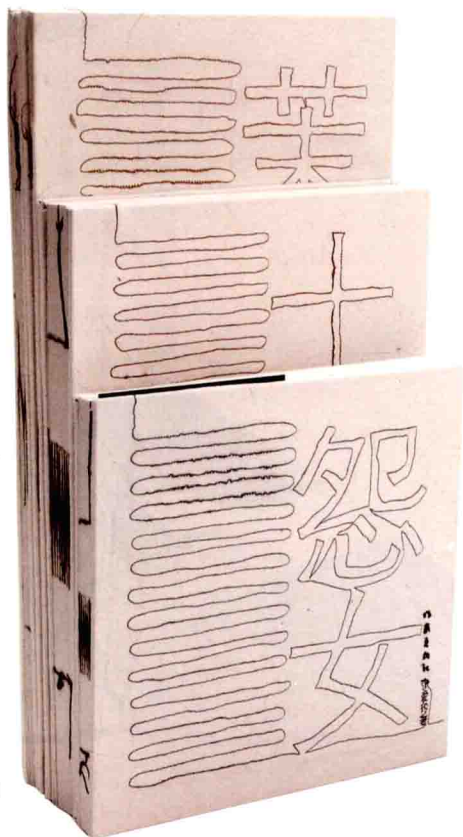

20

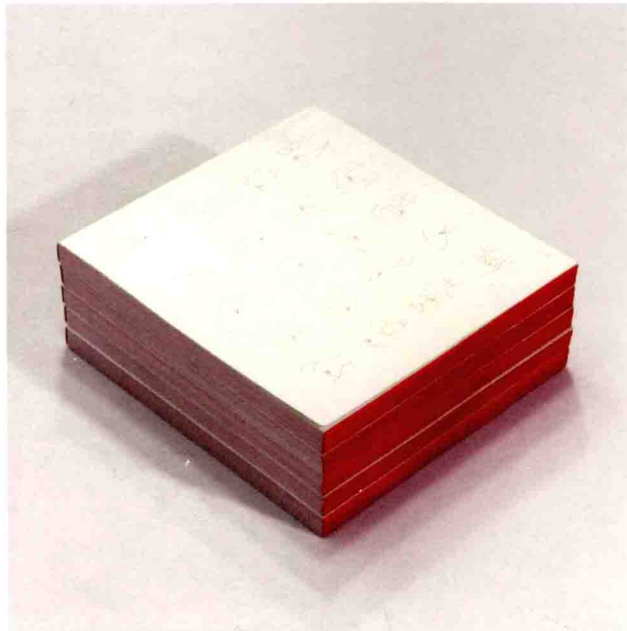
《张爱玲小说：怨女、十八春、
倾城之恋、茉莉香片》/ 20-21

刘蛟

“自由的线”。此系列书籍设计抓住小说的特征——连续感和贯通感，每页采用一根线条来统领贯穿小说内容、页码、作者等信息，在封面的设计上，也同时采用棉线和刺绣结合的形式，使用一根线将文章、作者、出版社，甚至条形码等所有信息表达出来。一根“自由的线”，表达了张爱玲淋漓尽致致自由恣然的写作风格，同时也成为了书籍设计形式一致性的特征。这种设计方式意在使读者阅读时感受到小说的跌宕起伏，使阅读小说不再是单纯地翻阅信息，而是重在体会小说的意境，随着“自由的线”进行阅读体验，打破了以往页码和作者等诸多信息干扰的荆棘。“开本递增”。此系列书籍设计在满足阅读感受的同时，考虑到了套书设计形式，打破了套书设计即相同开本的这种固有观念，内容的位置始终不变，而开本随书名的变化而变化，这样在套书风格统一的前提下，开本设计实现了递增的趣味性。仅仅通过一个字符的占位，来创造开本递增的设计方式。“色彩”。此系列书籍设计采用了有色彩倾向的灰紫色，灰绿色，灰蓝色，而每本书都保持了一种色彩通用全本，正文不再是传统的黑色字，页码等也不再和正文的色彩相区分。这种灰色的使用看似雷同，但每本又有微妙的美感差异。

21

22

《文趣》/22-23

陈洋

《文趣》一书是对古典文化在现代语境下的理解。就设计格调上来说，“松、散、空、呆”的留白，甲骨文本身的象征性，舒适柔和的蒙肯纸，都体现了中国传统的审美风范，而紧凑的红色阿拉伯数字和正方形的开本则代表着简约、数字化的现代设计，二者自然结合，彼此映衬，和谐美观。从形式和内容上都达到了古代与现代，东方与西方交融共通的设计目的。

23

《黑暗传》/24-25

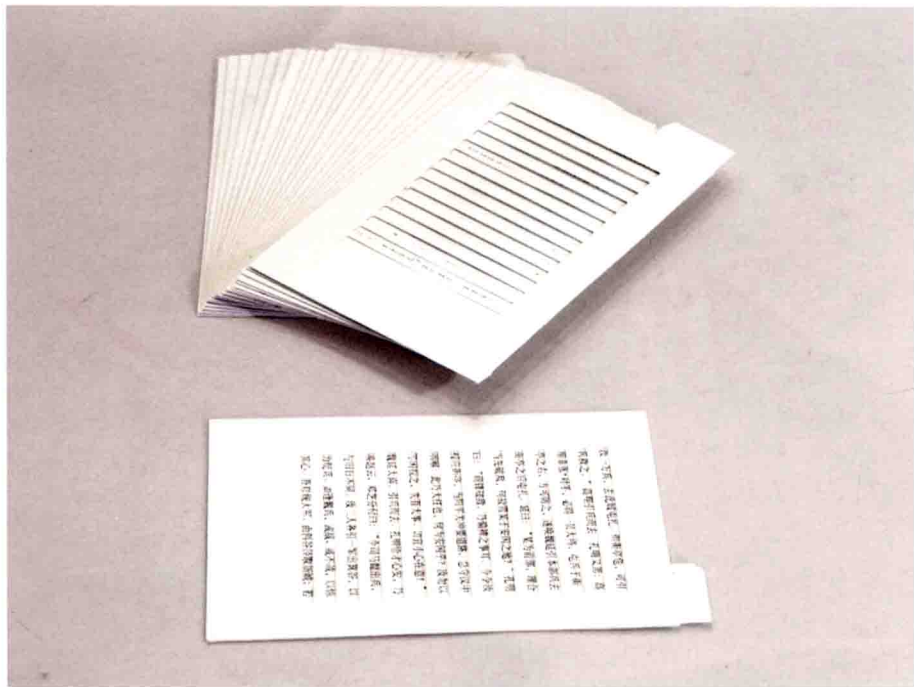
陈洋

《黑暗传》系胡崇峻先生由神农架地区搜集整理的首部汉民族神话史诗，乃打“丧鼓”时所和之歌。其内容广博，想象奇诡，语言生动活泼。试读之，犹如在远古的宇宙星河里肆意徜徉，由此发端，以《伏羲女娲升天图》中的星象作为书籍设计的切入点，取触感绵润、刚中入柔的黑天鹅绒纸为材，使读者有如入浩瀚环宇之感。内文版式仿传统中式书籍——天头宽，地脚窄，以志书卷之气。内文字体似无实有，随书页翻动与光线流转，变化于凸显与隐去之间，亦喻文学艺术之光点亮混沌黑暗时代。同时使整体书籍简洁统一，丰富微妙，浑然一体。切口处随机打孔，在单页平面上与封面之星点呼应，切口层次上破整黑之沉死，使之透气。本次设计实为就设计语言、材料、工艺对书籍文本情感表达可能性的探索，遗留诸多不成熟于不同层面，然亦在操作实践中有所体悟，切望同仁前辈不吝赐教。

24

25

26

《空城计》/ 26

曲晓艺

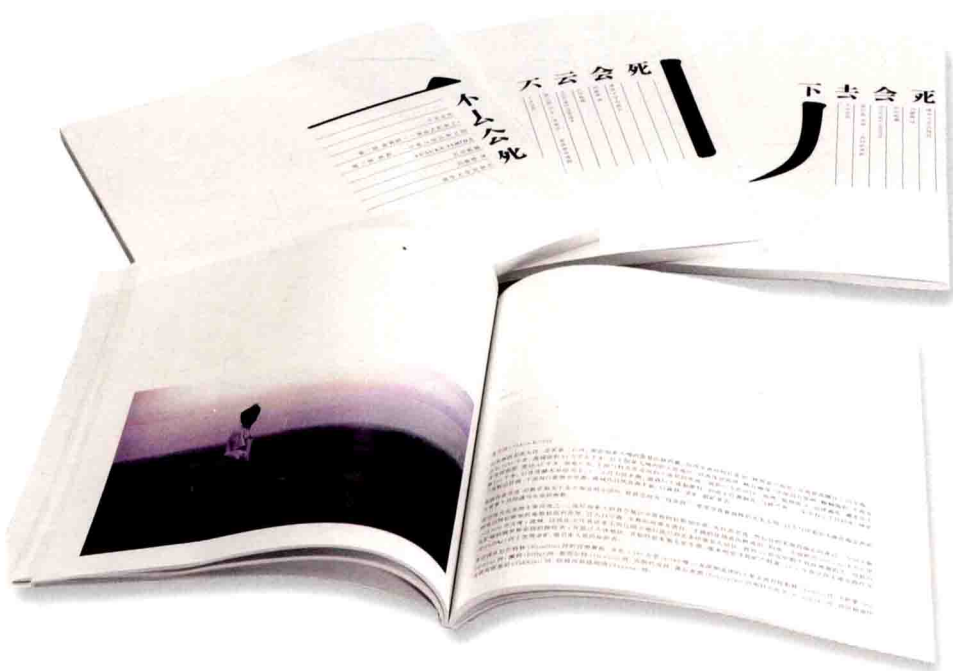
此书源于《三国演义》第九十五回，“空”是此书设计的重点，采取了抽拉形式的翻阅方式，减缓阅读速度，增加交互性、体验感。

《不去会死》/ 27

王大伟

“少一笔的设计灵感”。封面的设计由书名的四个字而来，四本书分别选取、丨、丿四个笔画，由于四个笔画朝向的方位不同，所以四本书也有不同的变化。封面书名笔画的减少不但没有降低识别性，更增加了趣味性。内页版式的设计上也根据四个笔画的方向做了不同的调整以对应封面。“厚度的统一”。本书一共有五个篇章，为了在开本和厚度上达到统一，特意将第2章、第3章编在一本书上。由于是旅游日记，这种内容符合形式的设计，不仅在书的外观上达到了统一，而且对文章的可读性不会有影

响。“重复的图片信息”。本书的内容是作者七年环游世界的日记，文字内容上的记载是有意思的，但仅仅这些文字并不能使读者完全体会到作者克服重重的苦难以及孤独的艰辛历程。为了能使读者在阅读的同时体会作者更多的游历，故在每册左页全都选取了相同的图片，以重复的强化阅读来达到其目的。

27