

书籍设计

专题：第二届中国大学生书籍设计展

教学理念

实验——新的观念与形式的生发

书·树 关于书籍设计教学的思考

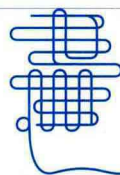
设计教学·教学设计

专题：敬人书籍设计研究班在北京“敬人纸语”举办

书籍设计新资讯

书籍设计 Book
DESIGN

封面字体设计：朱志伟

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 | 北京东四十二条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. 第9辑 / 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, 2013.3

ISBN 978-7-5153-1504-1

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 (2013) 第 058790 号

书籍设计

专题：第二届中国大学生书籍设计展

教学理念

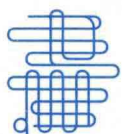
实验——新的观念与形式的生发

书·树 关于书籍设计教学的思考

设计教学·教学设计

专题：敬人书籍设计研究班在北京“敬人纸语”举办

书籍设计新资讯

书籍设计网

bookdesign.artron.net

Book Design

Book Designer

Society of the Publishers

Association of China

中国出版协会

装帧艺术工作委员会 编

中国青年出版社

ISBN 978-7-5153-1504-1

9 787515 315041 >

定价：48.00 元

书籍设计

Book
DESIGN

导言
吕敬人 / 007

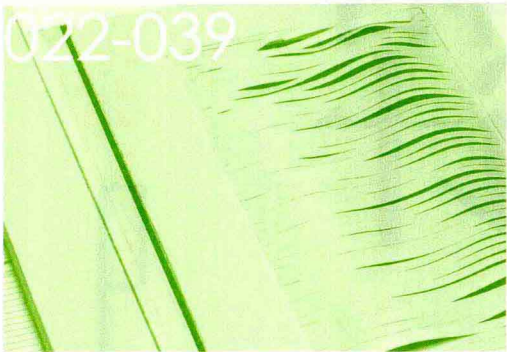
实验——新的观念与形式的生发
曹方 / 010-021

书·树 关于书籍设计教学的思考
王红卫 / 072-077

北京印刷学院设计艺术学院研究生
看清华大学美术学院学生作品展
指导教师 韩济平 / 078-085

阅读《城门城门几丈高》有感于书籍设计
我在研究构想设计中遇到了你又想起了他——雷锋中的雷锋
洞察存在

设计教学·教学设计
吴勇 / 096-107

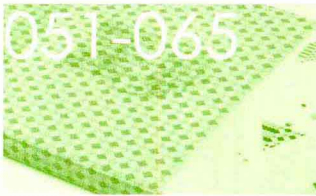

南京艺术学院
北方工业大学
北京服装学院

北京航空航天大学
北京印刷学院

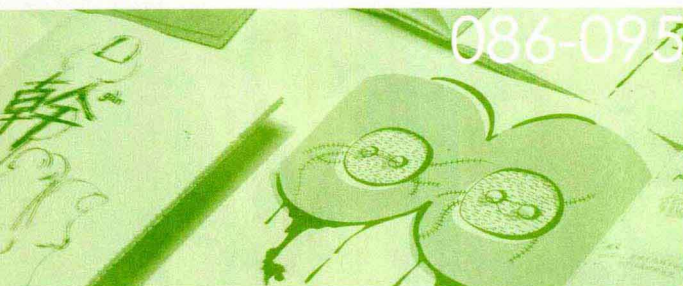

广西师范大学
广州美术学院
湖北美术学院
江汉大学

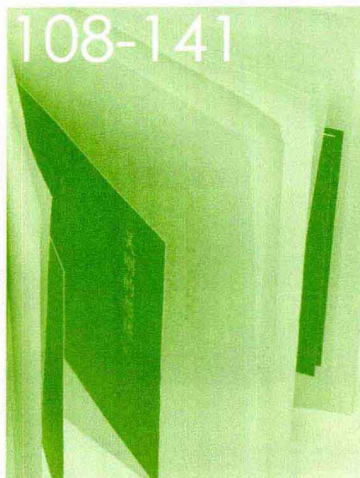

江南大学
鲁迅美术学院

清华大学美术学院
山东工艺美术学院

汕头大学
深圳大学
四川美术学院
西安美术学院
中国传媒大学
中国美术学院
中国人民大学
中央美术学院
中央民族大学

第二届
中国大学生
书籍设计展

2012

11.24 - 11.30

南京艺术学院

OUTSIDE CONCEPTS

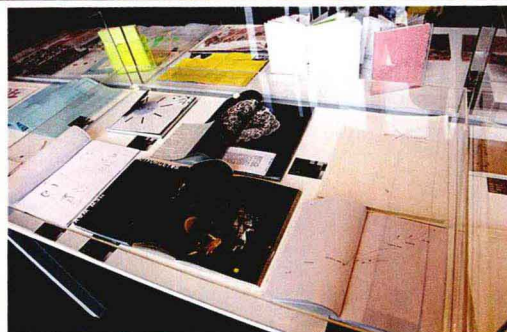
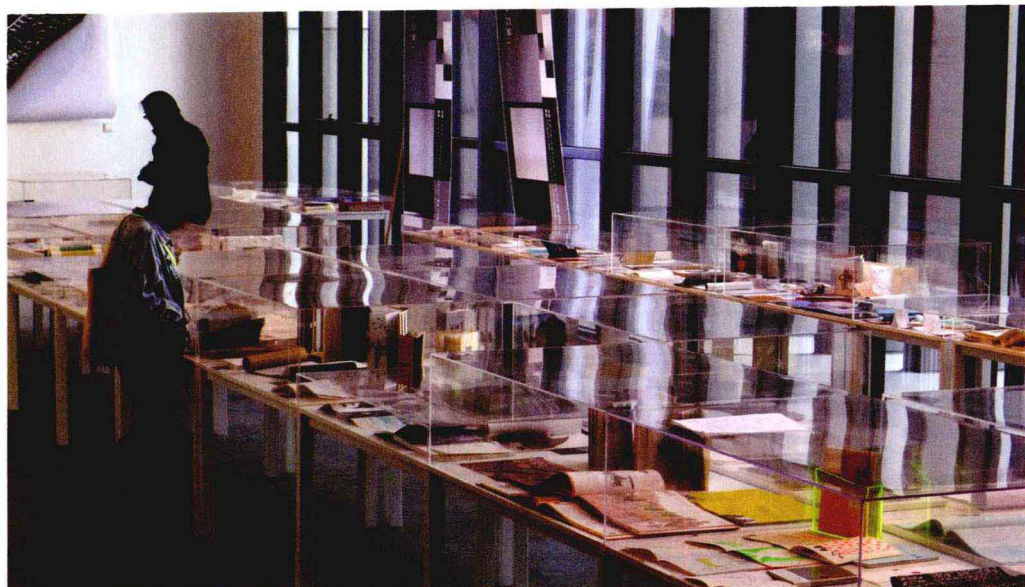

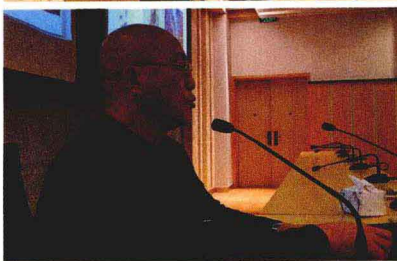
导 言

吕敬人

第一届中国大学生书籍设计展2011年在北京成功举办，学生的作品精彩纷呈，展现各个学校书籍设计的教学理念，也受到许多艺术院校的关注。2012年正值南京艺术学院百年大庆之际，南艺设计学院邬烈炎院长特意提出第二届全国大学生书籍设计展在该院新落成的展览馆举行，以作为庆典内容的一个部分。全国二十多所院校踊跃参加，数百件作品在宽敞的展示大厅展出，其间举办了专场学术论坛，中央民族大学美术学院教授张志伟、著名书籍设计家刘晓翔、清华大学美术学院教授吕敬人分别做了“设计与设计教学”的演讲。清华大学美术学院研究生戴胤和本科生刘姗姗就他们的毕业设计理念进行陈述和现场交流，会场气氛踊跃而热烈。本期为第二届中国大学生书籍设计展专辑，在这一教学方面具有相当经验的南京艺术学院设计学院曹方教授、清华大学美术学院王红卫教授和汕头大学长江艺术与科技学院吴勇教授特意为本期撰文，介绍他们的书籍设计教学理念和设计方法论，相信一定会给正在从事书籍设计教学的老师和书籍设计工作者带来诸多启发和帮助。同学们观念性的设计，使书成了一个承载信息的舞台，从平面到立体，从内容到阅读形态均充溢着信息的延伸和戏剧性变化的丰富想象，也相信学生的作品会给予中国出版人、编辑，以及读者不无裨益和启示。借此机会我代表艺委会向为第二届中国大学生书籍设计展圆满举行而付出大量心力、精力、劳力的南艺设计学院的邬院长、曹方老师、速泰熙老师、蒋杰老师和同学们表示由衷的谢意！也感谢你们为本专辑的资料整理和作品拍摄所做的大量工作。

2013年1月“敬人书籍设计研究班”在北京“敬人纸语”举办，学员来自艺术院校的老师、出版社的美编、社会设计工作者，就书籍设计“专业再教育”进行了有价值的探索，对于该专业的观念更新和行业的有续发展，以及人才培养进行了有益的尝试。本期最后部分对这次研究班的教学理念、课程，学员反映等作部分介绍，供同行及方家参考指正。

吕敬人
张志伟
刘晓翔 刘姗姗
戴胤

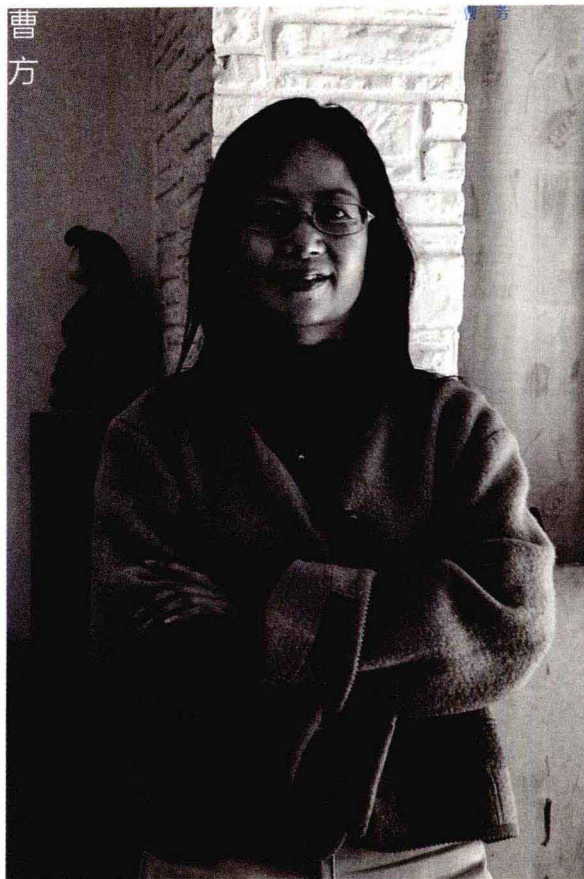
左起：尹岩、戴胤、刘姗姗、曹方、邬烈炎、吕敬人、张志伟、速泰熙、
刘晓翔、赵清

教学理念

实验 ——新的观念与形式的 生发

曹方

曹 方

江苏苏州市人；

1988 年获南京艺术学院

平面设计专业硕士学位；

现为南京艺术学院设计学院教授，

博士生导师；

国际平面设计联盟（AGI）会员；

中国美术家协会会员；

《新平面》杂志副主编；

出版专著 12 部，发表论文 30 余篇。

作品多次参加国内外重要展览，

获第 10 届全国美展银奖，

并被国内外专业刊物专题介绍，

被著名博物馆、画廊收藏。

活跃于国际平面设计界，

应邀担任

第 22 届波兰华沙国际海报双年展、

GOOD50X70（意大利）、

水是生命、能源效应（德国）等

国际重大赛事评委。

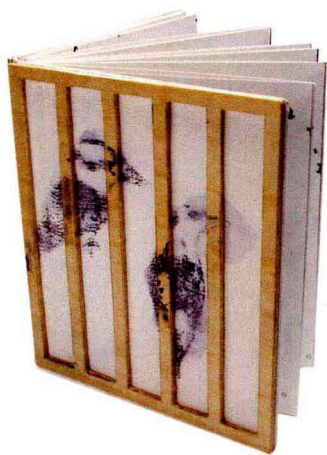
实验性书籍设计相对于标准化印刷与装订方式，大批量出版发行，高度类型化的书籍样式而言，具有概念、先锋、观念、游戏和趣味等特征。它需要“实验室”的孵化，游离于主流商业环境之外，不以出版为目的，从本质上说就是一种纯粹的观念与形式的实验，它既没有结果也没有终止，相反过程却来得极为重要。

我们谈论的所谓实验性书籍设计，正如实验性电影、实验性舞蹈、实验性建筑等艺术范畴中的一个子课题，它设立在现代设计教育和设计研究领域之中。

实验性书籍设计为平面设计本身提供了一个创意自由而生发的实验室，同时也在某种程度上丰富了艺术设计的创作，关系到人、个体、行业和社会层面的价值。如阅读行为、方式、内容、意义等方面的思考，尝试创造方式的实验，在纸质媒体与数码媒体间，试图对探索重塑阅读方法的反思。

在教学中，多维度的视角和全新的立场显得尤为重要。将实验性书籍设计作为一个课题进行研究与讨论，无论是对设计实践的开展，还是对设计行为或理念的探索，都有着重要的现实意义和理论价值。

延展内容的变向	缝线的手工作坊
把玩观念的情结	版式的解构实验
游戏情结的折射	材质的转换新意
内容消解的形式	回归原点的痕迹
纸张折叠的情趣	体量、开本的极致
长卷纸质的心境	图像故事的真实
装与订的活页本	文字主角的实现
多向延展的可能	无图无字的可能
意向模切的展示	多维互动总动员

盛欢 / 《迁徙》

学院教学不同于社会行业或商业设计，教学课题可以没有条条框框的束缚，它能够接受新鲜事物和感应前卫理念。一般来说八周的实验性书籍设计课程时间不算短，其设置以其独特的发散性思维训练、智性的开发和艺术感悟力的培养，给学生提供了更加宽广的平台，他们可以对实验性书籍设计进行全方位的、完全进入一种“罗曼蒂克”境界的尝试。

从书籍到阅读本身是一个十分复杂的过程，它是多种生理与心理机能的协调运作：如经过视知觉的分辨与记忆—大脑对读音的反馈—音、形、义的链接—对文本材料的贯通与理解这样一个过程，我们把这个过程称为“音读”。所谓“眼到（看）、口到（诵）、耳到（听）、心到（想）”。而对多元化阅读的实验，则要求学生遵循一定的设计程序和法则，以期达到清晰的视觉秩序：标题与文，文字与图片、留白，字距与行距，行式与段

式等方式进行一系列的磨炼。

实验性设计还将书籍设计本身已有形式和观念加以改变，从而创造新的可能性，生发出新的形式与观念。同时将形态存在的三个维度以及翻阅过程中贯穿的时间性——版式、字体、图形等平面元素进行“空间与时间”的多维性思考，利用空间变换和视错觉在时间维度上的特性，将原本看似平庸的平面性阅读变成令人惊奇的多维度阅读，这也是实验性设计所关注的重要方面。

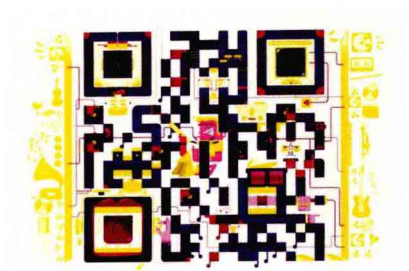
本文试图以实验性书籍设计课题的作品为例做以下点评：

延展内容的变向

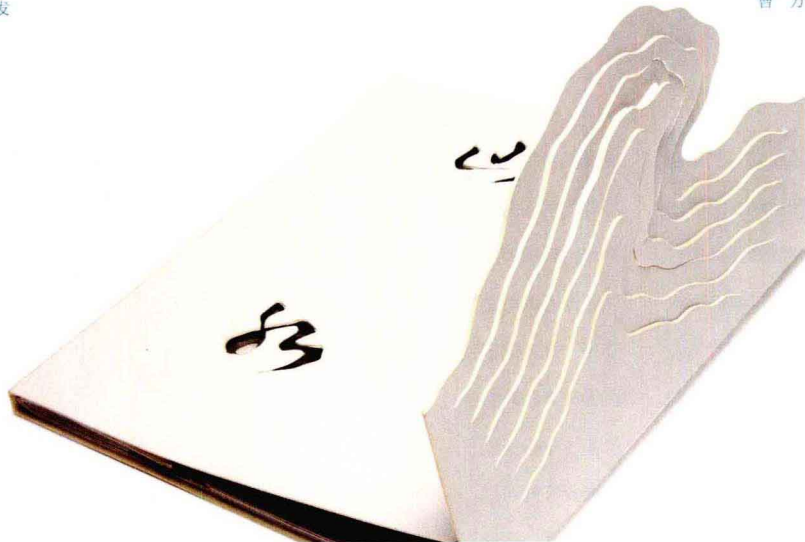
阅读本身是读者与书籍亲密接触的行为，这种独特的行为轨迹和对应的思维方式与心理特征，是一种普遍的行

为模式，读者对于书籍内容或图像具有分析和解读的方法，但是由于长久以来，书籍多以文本的格式出现，目的都是通过阅读获得知识与信息，这种习惯性的密切接触在某种意义上使得阅读内容被人为地狭义化了。然而随着信息获取渠道的增多，人们希望从纸本书籍的阅读中获得更多的内容，有时这些内容看似是“无用”的，也许只是为了满足某种精神诉求或审美需要等，但它恰恰迎合了当今社会人们的阅读心理。事实上，实验性书籍设计比起常态书籍来，它对阅读内容起到了延展与变向趣味、调节视觉的效果，本质上却还是阅读行为的延续。

盛欢设计的《迁徙》，鸟儿的迁徙代表着自由，与封面的牢笼形成鲜明的对比。整本书以折页的绵连形式表现鸟类艰难的迁徙过程。书还可以将封面进行反向合起，形成一个七角星，然后便可像看写真集的故事一样看书

李巧娜 / 《二维码》

滕祥慧 / 《山水》

的内容——鸟儿的迁徙。

李巧娜设计的《二维码》，通常所见的二维码只有黑白两种颜色，设计者却打破这种束缚，冲破这种视角，用图像的方式去传达，使人们去反思、去思考生活本质的属性和可能。

把玩观念的情结

实验性书籍的形式语言、表现手法、形式观念使得在实验性尝试中，书籍本身作为一个各种要素复杂的形式综合体，还包括内部的构造和外在的形态等，它以一种极端纯粹化的方式被放大与异化。而设计师在感悟某种与心理和精神诉求相关的形式冲动下，将原本隐藏在表象之中的内容视为一种设计的追求——“形式即内容”的特异性表达，在某种程度上扩大了阅读认知的广度。

滕祥慧设计的《山水》，书的灵感来

源于中国的山水画。满纸是谜一样的圈形孔洞，孔洞的形态又是由切割多层纸材来完成。为了符合山的形态，文字内容选择了山水诗作为编排的元素，文字大小不一，重复、重叠、模糊等变化表现将文字编排在一起成了山水图形。

实验性书籍将形式语言运用得更为直接和扣人心弦。运用纸质材料的质感与雕刻的形态诠释主题思想。留下设计者在纸质上的痕迹，这是一种无法用言语、文字和图像表达的感悟，相反一本千疮百洞的书籍本身就是独一无二的，正是这种形式感立体地诠释了那种不可言说的心象意境。在这里形式不再是叙事者，它已成了故事本身，而这个故事更是异乎寻常的生动鲜活，它还可以通过肌肤之感的把玩而阅读。这种感官化的体验，在实验性书籍设计中，对阅读行为的发生者即读者这一主观个体的关注，已经达到了前所未有的程度，设计者将书籍

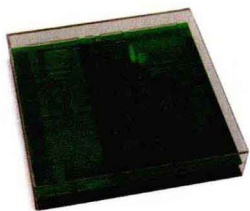
的本体类同于一个体验场景，细致地关注到现时人们因视觉图像泛滥而逐渐失敏的感官系统。除了多元化的视觉刺激以外，更有意识地实验其触觉、嗅觉、味觉、听觉等感官体验带来的阅读惊奇异感。设计者将全面的感官体验引入阅读内容的层面，是实验性书籍设计中天人合一的关怀，使阅读行为变为生动的智慧。

游戏情结的折射

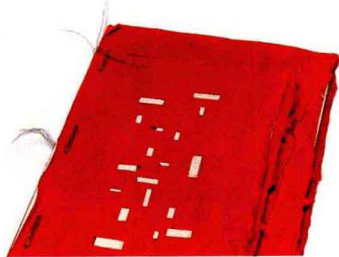
实验性书籍设计往往被陷于一种无可规避的微妙情境之中，当观念作为一种抽象的、形而上的思维存在，一旦被某种可视化的表象呈现出来，就不再等同于原有的意义，而只是依附于形象部分的存在。这种阅读就变成了—种心理与思维层面理解的游戏，它成为主体意识间相互参与融合、并具有再创造性的循环往复的精神交流活动。这种表达初衷和观念的阅读，其

史晓晖 / 《TIME》

张弦悦 / 《请勿扯光我的叶子》

陈志鸿 / 《老城南》

中充满了不确定的游戏性，需要阅读者拥有心理触觉的敏感与产生游戏情结折射的心境。不仅依赖于对形式冲动产生的感觉，还要通过理性和思辨来完成。其中既有设计师本身的谋略，也有读者个人对话题的思考。二者不仅默契，而且都接近本意与初衷。

史晓晖设计的《TIME》，用500张A4纸刻画出一个由大变小的旋涡，意味着一个人的人生时光跑道。那些由小而大的“TIME”字样顺着跑道牵引着人的思绪慢慢走向未来。虽然没有明确的内容，但是用纯粹的形式感来表达主题，又是一种实验性的场域体现。

张弦悦设计的《请勿扯光我的叶子》，在诠释概念的过程中发现了许多乐趣：书籍除了平面这一种形式，还可以用立体甚至空间的形式来传达某种趣味理念。有时因为这种形式的趣味性，

书籍本身也变得有趣，即便是书籍内容枯燥乏味，也变得容易被人接受。

内容消解的形式

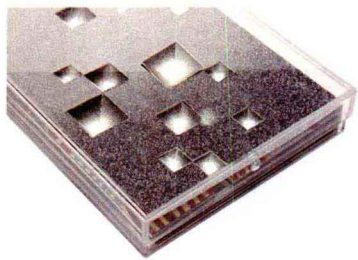
实验性书籍依循着独特的创意和存在方式，表现出设计生发的起点往往不是文本而是概念，即设计师的观念。这些观念往往萌生出对设计的反思和对规则的批判，使创意和视觉形象的表现得到前所未有的关注与彰显。设计者热衷于对形式的实验，使书籍作品本身成为一个充满魅力、复杂、多义而开放的对象，甚至有时还表现出夸张、变异和“畸态”的特征。对于形式的探索，不仅表现在它对于书籍本身的意义，更关切到阅读中人的行为、心理和感官交织在一起的需求——文字、图形和色彩的形式集合体。并将这些丰富的元素进行解剖和重构，赋予它们表现力和视觉张力。书在读者手里不再是为阅读而存

在，它变成了更加纯粹的形式，成为真正意义的设计。也许它出现在高雅艺术展厅或被陈列在玻璃展柜，这种刻意的，有时甚至是故作姿态，与观者的疏离感所营造的氛围，在某种程度上也可以被视为作品形式语言的一部分。

陈志鸿设计的《老城南》，一本描绘老城南现状的书，封面材质采用有触感的巢底纸，坑坑洼洼酱红色的巢底纸，更好地描绘着老城南曾有的辉煌和已经流逝的过去，表现出一派衰败的感觉。封面正中参差不齐的白色小方格，不仅显示出老城南白墙黑瓦的徽派建筑风格，还显示出政府对老城南的改造虽然有着希望，但这个希望对于生活在老城南的人们而言还是显得相对微薄。本书将老城南的种种元素，通过空间表现获得重组的效果，显示老城南另一面的特征，借以引起社会的呼吁与政府的关注。

孔祥文 / 《爱疯》

张成平 / 《时尚》

张辉 / 《山水与诗》

实验性书籍设计手工作坊的实验，对于单件异化样式和手工制作方式的追求，是直接与批量化生产相背而驰的设计理念。设计者往往不屑于数码或规模生产的规则，相反试图不遗余力地寻找那种逝去的、田园的、返璞归真的、最大限度的创造效果。

纸张折叠的情趣

孔祥文设计的《爱疯》，一本关于乔布斯（苹果）的概念书。书名为《爱疯》，表面上看为“爱玩之意”，同时也可以理解为 iPhone 的谐音。概念书中运用乔布斯、苹果等元素进行开放性思维的大胆尝试。用卡纸手工折叠成双封面，正好从两个方向看产生两个图像，从上往下看是苹果的形象，由下往上看是乔布斯的图像。封面和内页分别以黑白和红蓝两种色系为主调。文字编排、镂空形成一定的空间感。纸张的重叠、拼贴等构成特定的趣味性效果。

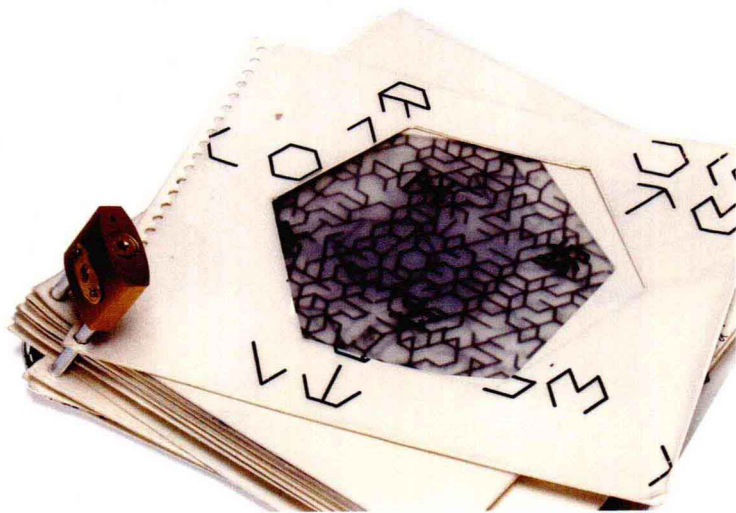
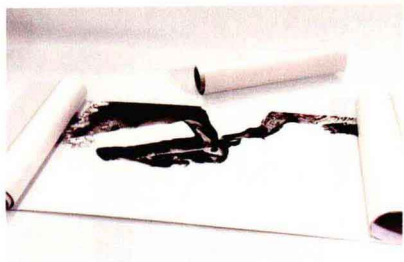
张成平设计的《时尚》实验性书籍，以银色的模型卡为设计材料，将四棱锥倒嵌在封面上，以铆钉连接书页，形成强烈的视觉冲击力和立体感。内页中呈现出镂空纸张和闪亮海绵片结合体，全新地表现出“时尚”这一主题。

折叠对纸质媒介而言是一种有效展现空间叠加的形式，叠加既扩充了空间的容纳度与层次感，又内蕴了一部分隐藏空间的存在，为与读者的互动和特殊视觉效果的生成创造了机会。《爱疯》就是以折叠的方法展示了一个“同构”的理念，“乔布斯”与“苹果”图像设计元素的提取及形式的塑造似乎是对所谓典型书籍传统样式的否定。实验书籍的面貌似乎与一般意义上的书相差无几，但只有当折纸书页被折叠组装成含意同构的不同图像，该书实验性的尝试内容和深层次的精神意义才真正得到彰显。

长卷纸质的心境

古代书籍装帧史上出现过卷轴样式，是由于古人阅读的方式和手抄纸本的习惯自然形成的，因此不同于现行书籍的制式，阅读方式也与册页装订的书籍不同。现代设计者比照历史的方法进行实验与探索，并寻找突破现行书籍设计的逻辑、顺序和系统的可能性，但这种比照并不是徘徊在模拟样式的层面之上，而是选择性地汲取创造样式的方法来孕育新的造型与理念。

张辉的《山水与诗》，以单纯的山水画结合山水诗，创造出一种情境，并以一个纸质长卷轴展示，整齐地排放在盒子里。山水画的颜色也稍稍做了些许调整，降低图层间的透明度更显水墨透叠迷人的感觉，还选用不同的纸质如硫酸纸，尝试那种虚实的打印效果。

罗曦 / 《古琴音乐》
陆乐 / 《网格》

虞玲 / 《设计工坊》

罗曦设计的《古琴音乐》长卷书籍，设计理念不再是文本而是设计者的观念，从灵感迸发的那一刻起就是设计者整个创造活动的开始，从常态音乐书籍中寻找对具体视觉物象的关注转换至视知觉和中国古典音乐呈现的热情表现。

装与订的活页本

活页使人联想到信息和装订，包括两种物化状态：一种是无装订，所有书页相互独立；另一种是非胶合的可拆卸（可活动）装订方式。这种“活”的灵活感不仅表现在书页可变换顺序的样式，更深层次地对应于非线性的内容架构。当今有效信息和垃圾信息铺天盖地而来，百万份免费报纸中承载着大量的资讯，但是就读者而言或许只有几篇或更少的文章能够引起他们的兴趣，使他们认为值得阅读。将

这些所谓有价值的内容提取出来，通过装订印刷的方式印在特殊的纸材上，并将它们装订成册。这种已经过时了的，但仍深留在人们内心的简洁活页设计赋予了阅读一种回味和联想。如报纸原本廉价的纸质、大众化的装订效果与今日奢侈并离谱的豪华制作并过分包装的垃圾“设计”形成了鲜明的对比，也使人们对“垃圾信息”这一问题产生深刻反省。设计者使“活页”有意识地保留了创意对应的阅读特征，使其观念的表达更加强烈，令人联想到数码以前的质朴与单纯的阅读情境。

陆乐设计的《网格》，剔除了文字的干扰，用纯粹的网格活页装订体现秩序的美，采用不同性格、不同风格的人设计的书籍版式作为书的内页。有意识地突出书的开本大小不一的效果，使活页书籍形成设计性格上的差异，而开本和版式设计的不一，叠加出不同而无序的层次美。

虞玲的《设计工坊》是一本包含设计的箴言及真理的活页创意书，主要传达设计的趣味。该书将六边形演变的英文字母以透明菲林效果打印成册，中英文结合，不规则地自由排版，增加可读性。图形始终与不同大小、层次渐变的六边形镂空结合。有意识地只用锁装订活页一角，使书页渐渐展开，给人一种错位即奇妙视觉效果。

多向延展的可能

实验的多向延展即制造非线性与多维度阅读的一种方法，它将书籍的整体构造、开合方式、翻阅方向等方面的设计有意“复杂化”，提供多样选择的可能性。如书籍打开后可向多个方向拉伸，读者既可自行选择阅读的顺序，又形成变化多样的视觉图像或文本面貌，给阅读者带来新鲜感和趣味性。又如翻阅方式与封面的多向开合