

替书立言
讲述书色书情书趣书缘

书

蔡家园 著

书之

蔡家园
著

图书在版编目 (C I P) 数据

书之书 / 蔡家园著. -- 武汉 : 长江文艺出版社,
2017.6

ISBN 978-7-5354-9533-4

I. ①书… II. ①蔡… III. ①随笔—作品集—中国—
当代 IV. ①I267.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 052283 号

责任编辑: 李 艳

责任校对: 陈 琪

封面设计: 陈 瑶

责任印制: 邱 莉 刘 星

出版: 长江出版传媒 长江文艺出版社

地址: 武汉市雄楚大街 268 号

邮编: 430070

发行: 长江文艺出版社

电话: 027—87679360

<http://www.cjlap.com>

印刷: 湖北恒泰印务有限公司

开本: 970 毫米×640 毫米

1/16

印张: 15.5

版次: 2017 年 6 月第 1 版

2017 年 6 月第 1 次印刷

字数: 168 千字

定价: 36.00 元

版权所有, 盗版必究 (举报电话: 027—87679308 87679310)

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

目录

Contents

第一辑 书香袭人

- 003 书亦有色可赏玩
——书之美
- 015 一缕书香压百香
——书之味
- 023 纤纤腰带含风情
——书腰
- 031 牙签片片映青灯
——书签
- 039 朱迹点点将心印
——藏书印
- 047 纸上宝石见风雅
——藏书票
- 059 造物神奇无边界
——奇异的书
- 069 天然未凿本色美
——毛边本
- 077 情愿生涯一蠹鱼
——书虫

第二辑 书之栖居

- 087 就是书睡觉的床
——书与书架
- 095 躲进小楼成一统
——书与书房
- 105 一座城市的光芒
——书与书店
- 119 鬼魂游荡的所在
——书与图书馆

第三辑 与书结缘

- 131 爱书成癖“疯雅”士
——说书痴
- 141 撮合书与人相爱
——说书商
- 149 天下至乐在书案
——说读书
- 159 借书一痴还也痴
——说借书
- 167 黄金散尽为收书
——说藏书

173 窃书之贼非雅贼

——说窃书

179 雪夜闭门读禁书

——说禁书

185 灯下窗前常自足

——与书相处

第四辑 书畔风景

195 白日梦里避风港

——书与影视

203 书中自有颜如玉

——书与女人

209 精神消遣的佳偶

——书与咖啡

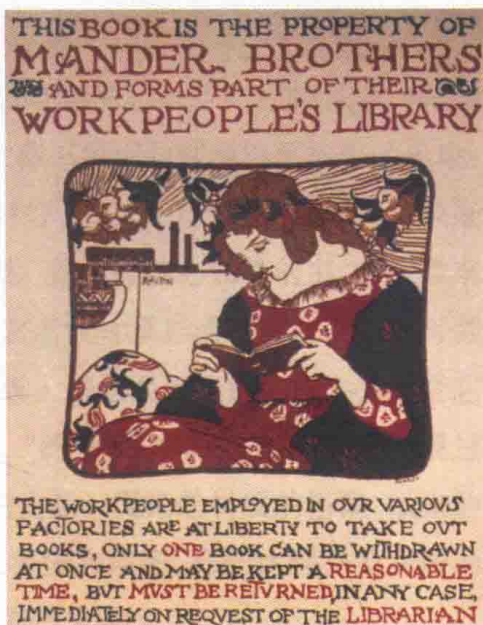
217 病经书卷作良医

——书与治疗

227 酒好也怕巷子深

——书与广告

第一辑 书香袭人

三十多年过去了，只要一回忆起那本书，我的鼻尖上立刻就会神奇地浮现出那股美妙的气味，而书的名字和内容，竟没有一丁点儿印象了……

书亦有色可赏玩 ——书之美

一本漂亮的书,不啻于一件美妙的艺术品。正如《法言·吾子》所言:“女有色,书亦有色。”大藏书家周叔弢说得更加生动形象:书的版刻好如同女子先天身材好,印工好乃后天发育好,装帧好就像好女子又穿上了漂亮衣服。像这样精心制作的书,除了拿来阅读,更可以细细赏玩。日本著名设计家杉浦康平也说:“每每翻阅美的书籍,总会感到无比惬意。这是因为我们会用心去感受它内容的分量,欣赏它设计的美。”的确,一本漂亮的书,总是能通过整体的设计完美地传达出书的内涵。无论是材质的搭配、纸张的选择、颜色的运用,还是版式、字体和插图,都能达到完美和谐的统一,从而呈现出与众不同的美感和精神。

西方独立的书籍设计理念肇始于20世纪初。1928年,伦敦出版了专业的书籍设计杂志,倡导书籍的艺术之美。英国的威廉·莫里斯于1891年成立了凯姆斯科特出版印刷社,强调艺术要融入生活,倡导艺术与手工艺相结合,注重书籍的整体设计,开创了“书籍之美”的理念。莫里斯的代表作是《乔叟诗集》,其制作前后花费了四年时间,版画家乔治和爱德华为之创作了87幅木刻版画。他在书中采用全新的字体,设计了大量纹饰,还借鉴中世纪手抄本的设计理念,将文字、插图、版面构成以及活字印刷视为一个整体综合考虑,终于印制出一本践行“书籍之美”理念的杰作。莫里斯的观念影响深远,法国、荷兰、美国等国随后也兴起了书籍艺术运动,一大批著名艺术家热情参与其中。

《乔叟诗集》

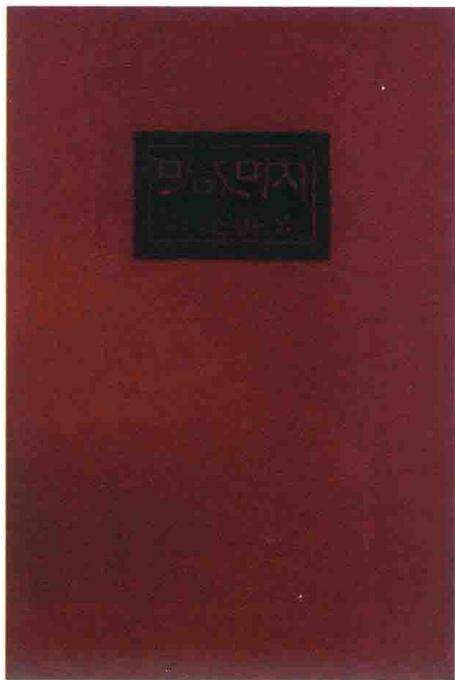
比亚兹莱是英国著名插画家,设计过许多图书、杂志的封面,影响深远。他以版画风格设计的《亚瑟王之死》《莎乐美》《沃尔朋》封面,线条清新冷峻,构图完美和谐,细部简练优美,尤其是对黑白色块的大胆使用,给人带来强烈的视觉冲击。他的图书设计巧妙地把人物、山水、花木有机地统一于画面中,具有浓郁的图案装饰意味,华美、怪诞而意蕴深远。

在 20 世纪 20 年代的法国,艺术家们一度以做书为时尚,兴起了一股“书坊潮”。著名艺术家毕加索、米罗、马蒂斯、夏加尔、莱热等都曾加入其中,创作了大量书装作品。当时的艺术圈内流行一句话:“不做书,不可称之为大师。”

鲁迅是中国现代书籍设计艺术的开拓者和倡导者。“天地要阔、插图要精、纸张要好”,是他提出的最基本要求。他设计了十多

✿ 《乔叟诗集》封面

✿ 《呐喊》封面

种书籍,如《呐喊》的封面,就堪称经典之作。在鲁迅的影响下,涌现了丰子恺、陶元庆、司徒乔、关良、钱君匋、林风眠、叶灵凤、庞薰琴等一大批优秀的书籍设计艺术家。从此,中国的图书装帧设计开始了新的时代。

优秀的书籍设计家就像导演,拿到一部书稿,会首先深入阅读,挖掘深层内涵,寻找出主体旋律,然后把握其节奏起伏,进行综合考量。无论是文字排列、图像选择、留白处理、色彩搭配,还是开本选择、纸张运用、制作工艺等都有严格的讲究。设计一本书就像导演一部静态的话剧,其意义远远超出了设计技术本身。

中国书装设计的领军人物吕敬人说:“我有句话叫‘书籍之美体现的是和谐和对比之美’。和谐是指书给你创造的精神享受的空间,你能觉得有意思,能够沉迷其中流连忘返。对比之美是指通

♣ 1920 年手工装订的珍本书《弗拉登战役》，封面为羊皮，镶嵌有 12 颗土耳其玉和 12 颗红石榴石

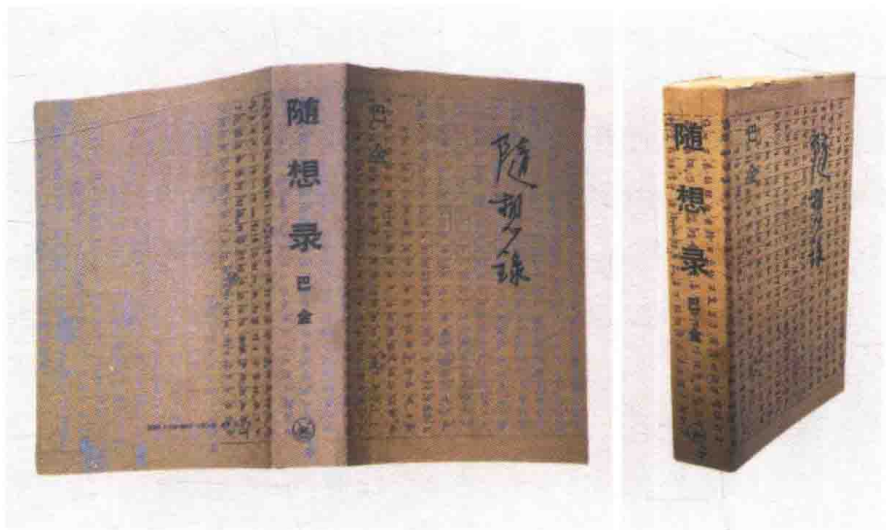
过阅读，你的触觉等感观也感觉到愉悦，精神享受的空间和物化的双重愉悦就是书籍所创造的美。”在设计《朱熹榜书千字文》时，他考虑既要保持传统典籍的原汁原味，又要创造一种新形态，就决定以原大复制古籍，而在内文细节设计中注入更多新元素。如，用文武线为框架将传统格式予以强化，注入大小粗细不同的文字符号、线条。上下部的粗线将狂散的墨迹予以限定，左右的细线与奔放的书法字形成对比，在扩张与内敛、动与静中取得平衡和谐。该书的封面设计则以中国书法的基本笔画点、撇、捺作为上、中、下三册书的基本符号特征，既统一又参差。封函虽然是仿宋代印刷的木雕版，但将文字反雕在桐木板上。全函以皮带串连，以如意木扣合成，在朴素中显高贵。这本书充分体现了吕敬人的设计理念，出版后得到广泛好评。

获得 2004 年度“世界最美的书”称号的《梅兰芳戏曲史料图

画集》，为四眼线装，上下两册，配以函盒。函盒为玄色丝织压印戏曲人物脸谱，上下点缀朱印方章，函背则染以中国红，书皮采用米色略带光泽的纸，印着戏曲人物图谱，充盈着雅淡简逸之气。该书的版式编排突出中国传统特色，图文外环浅灰线框，大量留白，整个版面色彩浓淡相宜。全书工艺细致流丽，墨彩相映，蕴藉委婉，古简典雅，令人赏心悦目。设计师张志伟在设计该书时，追求“大象无形”的境界。“大”为精炼的艺术概括，“象”为图书内容，也就是不露痕迹的设计。

❁ 《梅兰芳戏曲史料图画集》

✿ 范用设计的《随想录》

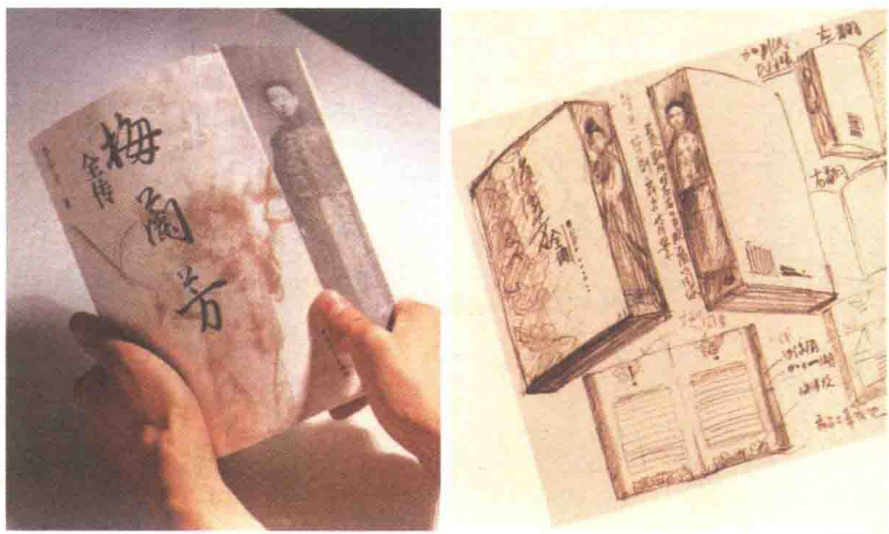
与之风格相似的《曹雪芹风筝艺术》，也获得了 2006 年“世界最美的书”称号。它的构思十分巧妙，充分利用书页的空白部分，每一页都插入漂亮的风筝。印刷采用轻软柔韧的宣纸，以棉线装订。这样的材料轻盈而古雅。当读者掀动书页时，风筝仿佛翩翩起舞，那种曼妙的感觉，让人心醉。

这些图书都将具有民族特色的设计元素运用得恰到好处，因而形成了独特的东方书籍设计语言，典雅含蓄，韵味悠长。手捧一册这样的书，再佐一杯香茗，目光徜徉于书页之间，真是无上的享受。

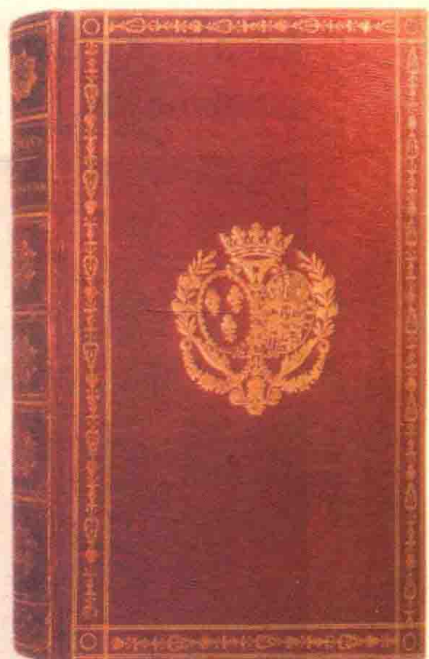
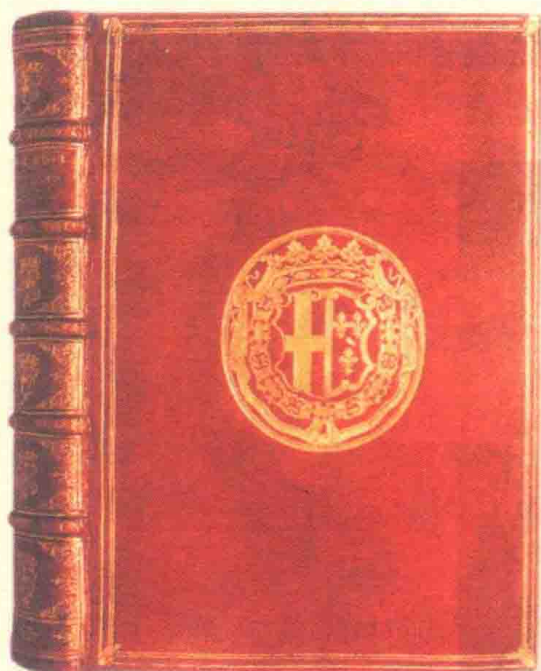
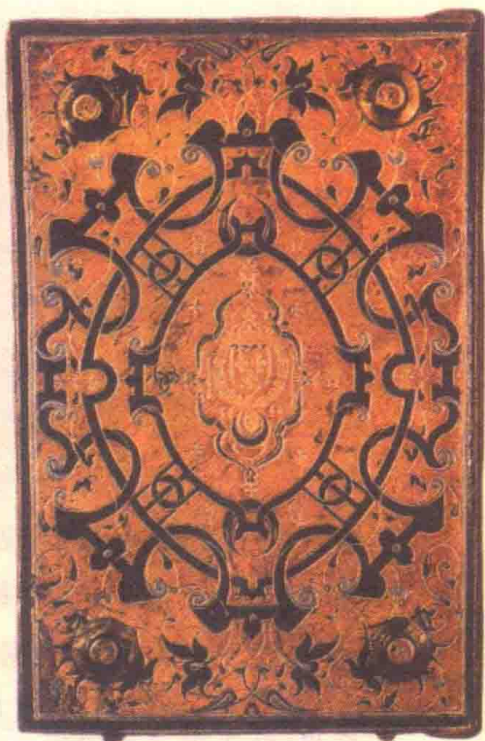
设计家詹伟雄在《视觉的繁荣年代》中有个观点：设计师透过“装帧”或“排版”来编码，读者则凭借自己累积的知识和审美经验来解码，从而产生“阅读快感”。《无上清凉——弘一大师墨宝舍利》是为纪念弘一大师圆寂六十周年而出版的一部书，曾被评为“中国最美的书”。它采用瓷青函套和瓷青护封，封面上只有一轮皓月散发着清辉，没有一点多余的修饰，显得清、幽、寒、静。整个

设计浑然天成，版面的简洁与大师淡雅清远的气质融为一体，空寂恬淡的禅境跃然纸上。设计师以意象来渲染书的主题，显然是要激发读者通过“解码”来感受那优美的意境，领悟画外之意。

一些有思想的设计家，不仅追求装帧本身所呈现的美，还会运用各种手段激发读者参与其创作，从而深度体验审美快感。吕敬人就说过：“我也强调设计的引导功能，不能让读者永远停留在较低的审美层次里。最美的书是内容和形式统一、审美和功能统一的书。书籍不是静止的装饰之物。读者在翻阅过程中，与书沟通并产生互动。”他在设计《梅兰芳全传》时，最初接触的材料是表现梅兰芳一生的文字和部分剧照。做设计构思时，他考虑到这本书实际上反映了梅兰芳戏剧舞台和人生舞台两个部分，于是又找来更多梅兰芳的生活照，根据这个思路重新编排内文。这本书的翻口匠心独运：向右翻，切口上呈现的是一张梅兰芳的生活照，象征他的生活舞台的起始；向左翻，切口上呈现的则是一张戏装照，暗喻着他戏剧舞台的开端。吕敬人说：“这就是我所追求的，设计不

✿ 吕敬人设计的《梅兰芳全传》

✿ 16 世纪出版的精装书

仅要做到反映,而且要追求延伸、提升内文的境界。”

朱赢椿设计的《不裁》《蚁呓》曾两度获得“世界最美的书”殊荣。《蚁呓》是一部需要读者在阅读过程中和作者一起来完成的书。它叙述的是一只蚂蚁的感悟,充满人生哲理。每页只在下部印有四五行文字,画面上的蚂蚁和道具占很小的版面,余下的全是空白,既给人留下无穷的想象空间,又像在发出邀请——请读者一起来参与创作。“无字之经方为真经”“不着一字尽得风流”,这是典型的中国思维和趣味。设计者显然是在传达这样的理念:阅读的乐趣不在于被动接受,而在主动参与。像这样的书,不再三把玩,哪能得其真趣呢?

说罢这些美丽的书,不得不说说那些流布甚广、恶俗不堪的书。常见的是那种封面做得花里胡哨,再敷上一层塑料膜的通俗读物。膜往往没有敷好,一遇热就泛起鱼鳞状的小泡泡,或者干脆卷了起来。法国颇具盛名的瑟伊出版社的资深编辑安妮·弗朗索瓦特别喜欢做一件事情,那就是把书的薄膜剥下来,“这真是过瘾又刺激的活儿,如同人们在烈日下晒得蜕了皮,动手将死皮一点一点撕掉。”我颇能体会她的这种感受,像这样的书,别说拿着把玩,就是阅读心情也会大受影响。还有一种就是装帧过度的书。像欧洲图书常常是一种单色,再印上书名、作者,几乎没有什么花哨的装帧;美国图书的封面往往是一张照片,至多是图案拼贴。而中国的出版界染上了“豪华病”,有的竟将黄金直接贴在书本上,每部 1.96 万元的黄金版《孙子兵法》、1.8 万元的纯金浇铸版诗词手迹、6.8 万元的纯金十二生肖珍藏册……这些所谓的“黄金书”,已然将图书装帧设计引向了歧路。

已经去世的前三联书店掌门人范用是一位擅长做书、赏书与“玩书”的出版家。在他的眼中,书是有生命的机体,书的内容以及封面、扉页、勒口、版式、插图、纸张,都是生命的组成部分,丝毫将