

图书在版编目 (CIP) 数据

中国最美的书: 2003-2005 / 上海市新闻出版局: 《中国最美的书》

评审委员会编, - 上海: 上海文艺出版社, 2006.10

ISBN7-5321-3130-0

I. 中… II. ①上…②中… III. 图书-封面-设计-作品集-中国-当代

IV. TS881

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 127319 号

出品人 郑宗培

责任编辑 王蔚骏(特邀)

整体设计 袁银昌

印务监制 居致琪

书名

中国最美的书

- 2003-2005

编者

上海市新闻出版局

《中国最美的书》评审委员会

出版、发行

上海文艺出版社

地址: 上海绍兴路 74 号

电子信箱: cslcm@publicl.sta.net.cn

网址: www.slcm.com

经销

新华书店

印刷

上海界龙艺术印刷有限公司

版次

2006 年 10 月第 1 版 2006 年 10 月第 1 次印刷

规格

889 × 1194 1/16 印张 11

书号

ISBN-5321-3130-0/TS · 32

定价

130.00 元(平装)

告读者 如发现本书有质量问题请与印刷厂质量科联系

T: 021-58925888

中国最美的

书

每本书都是一个世界●书是由封面包裹着的，只有打开它才能了解它的主题。它不同于图片，能够直观地被很多人理解和接受。读书完全是个人的事情，需要花费很多时间，眼睛和手总要不停地处于运动之中。一本书是两方面结合的产物：体现个性的设计方式和体现个性的书籍内容●不论内容如何，书籍决不是为那些仅为获取信息而匆匆过眼的人创作的。它显然不同于书籍这个媒体的后继者，即那些所谓的新媒体●可读性强、明了且容易让人领会的设计方式、适当的材料选择和高水平的制作工艺，都与读者息息相关，但要做好并不那么简单。通过一本书的封面、版式设计、插图等要素，我们大致能够推测出书的内容，不管这本书是用哪种文字、语言写成的，比如是用中国的文字或是用拉丁语的字母，或者其他国家、民族的文字。重要的

构思来确定书籍的外观，但他们这么做并不仅仅是为了使书籍看起来更美观，而是为了使内容的传达更准确。文字和语言可能会因国家和文化的不同而有所区别，书籍的外观也可能因设计的不同而形式多样，但其基本的原则却是相互一致的。●由于文化的不同，一本书的构造也会千差万别。哪些部分在前哪些部分在后，在各种文化和时代的背景下，都会有所不同。但不管是传统的书籍，还是木简形式的书籍，都应该遵循相同的设计原则。一篇文章是从左往右读，还是从上往下读，并不是最重要的。即使是字母的排列顺序如何，对一本书的形式的影响也是微乎其微的。●所选择的材料是否协调，颜色的运用、纸张的质地、字体的选择、插图的风格等等，都会影响到人们对一本书的感觉。整体性的设计会在书中营造一种氛围，从表面看，虽然这种氛围的传达与书的内容的传达属于两个系统，但通过『外观』这种语言，使两个系统联系在一起。●书籍的设计如同戏剧的演出，应该富有节奏感。眼睛看到的不仅仅是外形（文字和插图），还应该同时让人感知到无形的区域，即视觉上的空白之处。这种安静区域的考虑和设置，往往能给读者带来无尽的想象空间。●优秀设计的评选，会引起人们对书籍设计和包装意义的讨论，如果我们能够将评委们讨论的意见和评选的准则公开的话，那么就会鼓励更多的设计者参与进来进行讨论。这将有助于设计人员对设计现象更加敏感，并对其倾注更多的注意力。书籍设计者不仅要设计出书籍的外观，并且要对书籍这个视觉和媒体世界承担责任。●●●

Best designed books from China

ISBN 7-5321-3130-0

9 787532 131303 >

定价：130.00元

20003

中国最美的

20004

上海市新闻出版局
《中国最美的书》评审委员会

编

20005

上海文艺出版社

8

孙颢

“中国最美的书”评委会主任

上海市新闻出版局局长

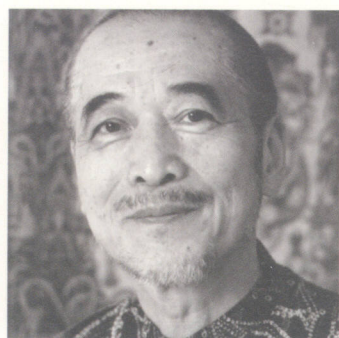
- ● 本世纪开始的时候，上海几位有追求的出版人，决定做一件事情，就是和世界性的书籍艺术组织建立联系，来推动中国书刊设计装帧水准的提高。其中最积极的是祝君波先生。说起渊源，很早了。君波先生曾经主持过上海书画出版社，那是一家对中国艺术有特殊贡献的出版单位，其对中国木版水印的不计成本的保留发扬，让文化界十分佩服。他们还曾获得中国出版界第一个世界设计大奖，莱比锡书籍艺术博览会国家大奖。由于德国的统一进程，莱比锡的书籍艺术博览会已经取消，评奖机构也不复存在，所以，我们多方努力，和以主办“世界最美的书”的德国图书艺术基金会取得了联系。该组织对于中国的加入，表示了极大的热情，事情便开始启动。
- ● 当时，上海的书业正搭建一个为社会服务的新平台——上海书展。我们决定把两件事情合起来做。让参加上海书展的各地出版单位把优秀的设计作品推荐给我们，我们组织一个包括中外专家的权威评审组，好中选优地评出“中国最美的书”，然后再送到世界上去争取荣誉。我们的计划，得到了新闻出版总署领导的支持，同意我们连续做下去，为全国的同行服务。上海市的领导也认为这件事情有意义，看来很小，但是体现了中外文化交流和服务全国的追求。
- ● 我们就只能努力把事情做好。近几年，中国连续在“世界最美的书”的评选中获得大奖。获奖单位全部是其他省份的出版社。一方面，对上海的出版业有压力，表明上海的设计水准已经不处于绝对优势，另一方面，倒也向同行们证明，我们确实是公正地在为中国出版做一点实事。我们在评选“中国最美的书”的同时，还把世界上的优秀作品集中引到国内展览，并邀请各国权威人士来讲课，花了些钱，也花了不少精力，但是非常值得。
- ● 文化的任何一个门类，评价成就的高低，相通的标准，就是创造能力的大小。有特殊的创造，才有特殊的价值。相反，模仿的作品，尽管也会有不错之作，但毕竟到不了上品极品。书籍设计装帧，同样是这个道理。我们在书海中漫步，在尚未来得及欣赏内容的时候，能飞速抓住我们眼球的，常常是有特别创意的包装设计。过去，把书籍的装帧设计简单地理解为封面的图案，那太狭隘，现在，我们广泛欣赏中外优秀作品，越来越体会到，什么才是全面的创造能力的体现。我们把近三年评选出的“中国最美的书”六十种编成一册，目的也是为了推动书籍设计装帧水准的进一步提高。

乌塔·施奈德

德国设计家

“世界最美的书”评选主办单位——德国图书艺术基金会主席

杉浦康平

“中国最美的书”评委

日本设计家

神戸艺术工科大学教授

●● 2005年11月，应上海市新闻出版局的邀请，我参加了2005年度“中国最美的书”的评审工作，并有幸在同期举办的“书籍设计论坛”上发言。此次盛事给我留下了深刻的印象。我认为在当今中国，传统意义上的“书”正经历着一场蓬勃的复兴。

●● 书籍，不仅仅是容纳文字、承载信息的工具，更是一件极具吸引力的“物品”。它是我们每个人生命的一部分。每每翻阅书籍，总会感到无比的惬意，这是因为我们会用心去感受它内容的分量，欣赏它设计的美感，有时就连翻书页的过程也觉得是一种享受。书籍是有内涵的，它的内涵超越了文字本身；它展现给人们的不仅仅是一篇篇的文章。近年来中国的书籍设计总让人不禁联想起这件“物品”与生俱来的美好本质。

●● 历史表明，我们今日所言之“书”最早起源于中国。中国人发明了造纸术，并将纸张装订在一起，于是就有了一本本书。雕版印刷术也起源于中国。今天，中国的设计师在深远理念的启发下，力求振兴东亚文化中特有的书籍制作方法。要将五千年的文化精华浓缩入小小书本中去，这真是一次伟大的尝试。中国的出版工作者在这项事业上展现出的十足干劲再次印证了东亚文化的博大精深，以及其追求人与自然和谐共存的显著特征；一直以来，世界文化都倾向于以西方文化为主导，其实东亚文化是有潜力去改变这一走向的。

●● 在上海与各位评委一起观看参评作品的时候，许多参评作品都很好地展现了书籍这件“物品”应有的活力与魅力。

●● 现今中国的书籍设计呈现出两种主要的趋势：一种是将传统元素与现代设计技术相融合，创造出新的书本样式，使传统意义上的“书”焕发出新的生机。近来，中国的出版业人士对这种受传统启发的书籍设计方法表现出了浓厚的兴趣。

●● 第二种趋势主要涉及畅销书的设计。这类书籍通常采用各种最新的设计手法，看上去非常时尚，但同时也展现出其特有的中式风格。

●● 在本次评选的所有入选作品中，《锦绣文章——中国传统织绣纹样》艺术画册是第一类趋势的典型代表。这部书的手感厚重、装帧精美，其外观设计充分体现出了中国传统织绣艺术的卓越与伟大。该书的每一处——封面、护封、环衬、甚至三面书沿上都布满了华美的纹案，尤以龙纹图案最为耀眼。整部书从头至尾每一处都设计得十分精细，随手翻开一页，就能感受到人们对于织绣这样一种对耐心和专注程度要求极高的艺术的热爱。该书虽然采用了现代的设计手法来排版布局，却很好地展现了中国的传统艺术之美。虽然起初的设计意图是为了向西方人介绍织绣艺术，但其中所散发的文化气息已足以吸引任何一位想要了解中国织绣的读者。

● ● 《曹雪芹风筝艺术》也是这方面的一个典型代表。该书的设计者充分利用了页面的空余部分，插入了美丽的风筝图画，每一页上都有风筝在翩翩起舞，这样的编排实在巧妙。印刷采用的是轻而柔韧的纸，装订用的是线，这样的纸材和装订方法会激发读者想象出风筝随风起舞的样子。如此设计真实地再现了传统中国书的轻盈体态。

● ● 至于当代书籍设计的第二种趋势，其代表作也有很多，其中最具现代感的就是“艺术大视野丛书”之《视觉那城》和《一米的守望》，以及“王守之讲述系列”之《产品的故事》和《建筑的故事》。这两部丛书的设计洋溢着青春活力，是纯西式风格的。

● ● 《天虫》、《天边的彩虹》、《回家》、《冯骥才分类文集》以及《姹紫嫣红〈牡丹亭〉》这类作品的特点是色彩明快、简洁大方、字体清晰，既充分展现了现代图书设计的朴素风格，又在空余处保留了鲜明的中式特点，从头至尾体现一种完全的亚洲风格。其中《姹紫嫣红〈牡丹亭〉》尤为引人注目，设计者采用竖版的文字编排，这正是古代中国的书写方式。

● ● 有一本书的设计巧妙地将传统元素与现代理念融为一体，特别值得一提——《中国木版年画集成·杨家埠卷》。该书以其外盒的独特外观与手感而显得与众不同。外盒共分两层，外层用的是轻巧的波纹卡纸板，内层用的是更薄的卡纸板。打开盒的外层，再揭开内层直至最后把书拿到手，这一过程就是一种美妙的触觉体验。特别是内层，由于其边缘嵌有磁铁，会给人一种欲取不得的感觉。当读者开盒取书的时候，这种巧妙的设计方式极大地增强了读者对该书的期望。这部作品的工艺十分精湛，一本书中融入了三种截然不同的要素：具有鲜明中国特色的年画，极佳的手感的设计以及CD-ROM形式的数字媒体。由此可见，大胆地使用各种各样的手工艺技术是中国现代书籍设计的另一个突出之处。

● ● 最后，我想举一部设计非常独特的书为例。这本书名为《吴为山雕塑·绘画》，收集了一位艺术家的作品，并恰到好处地发挥了书籍的装订技术，将页面对折后用线装订在一起。沿着顶端边缘，线被分成了三组，中间这组其实不是线，而是铜丝。每组中的三股线使人联想到山的三个垂直笔画，即艺术家名字中的“山”字。装订线下面那狭长的书边上印刷着艺术家的雕刻作品，与封皮其余的大片白色空间形成了鲜明的对照。页面中的插图布局安排有序、整齐匀称，而零星地点缀于全书的半透明或彩色纸张更增添了几分格调，惹人注目。设计师的感觉与艺术家的感受产生了共鸣，造就了书籍设计中的杰作，微妙地把传统的与现代的设计结合了起来。

● ● 虽然有些作品是把传统元素与现代的设计相融合，但总体上说，此次评选出的作品都十分出色。它们为中国传统的书籍设计赋予了新的生机。这些作品很有可能给书的文化带来新的活力，因此备受欣赏。

雷娜特·斯蒂芬

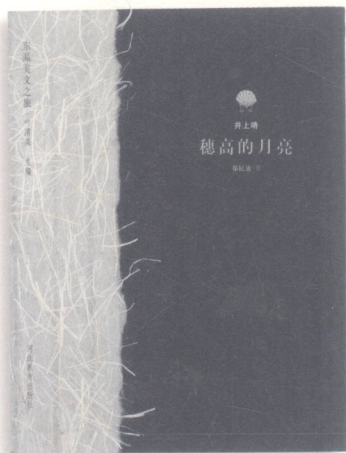
“中国最美的书”评委

德国设计家

柏林出版社、布鲁斯柏瑞出版社制作总监

曾担任“世界最美的书”评委

- ● 2004年我首次作为“世界最美的书”的评委被邀请访问中国台湾。
 - ● 当时我有很多疑虑，我不知道自己是否有能力去评判与我们西方文化相去甚远的亚洲书籍的设计。然而我还是去了，令我感到非常惊讶的是，虽然版式设计应用的是完全陌生的文字，但还是能够去评判它。而且我也能够判断是否所有的设计元素都得到了正确的应用。
 - ● 2004年秋天和2005年秋天，我又应邀来到中国上海参加评审工作，这使我获得了更加丰富的经验。我又再次可以目睹这些对我来说已经变得很熟悉的设计元素。
 - ● 如果有人问我，按照我的观点中国的书籍应该怎样设计才能在国际比赛中脱颖而出，我会说，书籍的设计应该尽可能地明了，不要使用太多的元素，不要每一页都是满满的文字。如果材料选择和对材料的处理相一致的话，那么胜出的几率会很大。
 - ● 这里我想举两个优秀的设计例子，那就是《重述神话》这套系列书，还有就是《寒夜》。
- 我们在西方感到尤为印象深刻的是中国书籍那充满梦幻色彩的材料选择以及包装的巧妙运用，例如《东瀛美文之旅丛书》和《苏州水》。
- ● 我想，西方的书籍设计可以向中国的书籍设计学习很多东西；我深信，“中国最美的书”和他的优秀的设计人员能够在国际比赛中名列前茅！

王行恭

“中国最美的书”评委

中国台湾设计家

台南艺术大学音像动画研究所副教授兼所长

台湾师范大学美术研究所进修部兼任副教授