

杉浦康平

与亚洲同人的对话

亚洲的书籍、文字与设计

Books,
Text,
and Design in Asia

杉浦康平 编著
杨晶 李建华 译

津野 三郎
海太郎

安尚秀

郑丙圭

R.K.
乔希

柯蒂·特里维迪

黄永松 吕敬人

本书是杉浦康平先生应中国美术学院之邀，于2004年10月来华讲学期间，在浙江美术学院（现中国美术学院）所作的一系列讲座的整理。本书不仅是一本关于书籍设计、文字设计、平面设计等方面的著作，更是一本关于亚洲文化、设计史、设计理论等方面的著作。本书的出版，对于中国设计界、文化界、学术界等，都具有重要的意义。

杉浦康平先生是日本著名的设计家、理论家、教育家。他出生于1922年，毕业于日本国立印刷学院。他曾担任过日本设计中心、日本设计协会、日本设计教育协会等机构的负责人。他的设计作品涵盖了书籍设计、文字设计、平面设计、环境设计等多个领域。他的设计理论强调“设计即生活”，主张设计应该服务于生活，提高人们的生活品质。他的设计教育思想强调“设计即学习”，主张设计应该是一个不断学习、不断成长的过程。他的设计理论和教育思想对中国设计界、文化界、学术界等，都具有重要的影响。

ISBN 7-113-03000-0

亚洲的 书籍、文字 与设计

与亚洲同人的对话

津野海太郎
安尚秀
郑丙圭
郑丙圭
柯蒂·特里维
黄永松
吕敬人

〔日〕杉浦康平 编著
杨晶 李建华 译

生活·读书·新知三联书店

杉浦

◆ 世界

津野

Thwadi

图书在版编目(CIP)数据

亚洲的书籍、文字与设计:杉浦康平与亚洲同人的对话 / (日) 杉浦康平编著; 杨晶、李建华译. — 北京: 生活·读书·新知三联书店, 2006.11

ISBN 7-108-02580-9

I. 亚… II. ①杉…②杨…③李… III. 书籍装帧—设计—研究—亚洲 IV. TS881

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 108346 号

亚洲的书籍、文字与设计——杉浦康平与亚洲同人的对话

编著者……………[日] 杉浦康平

译者……………杨晶 李建华

出版发行……………生活·读书·新知 三联书店

北京市东城区美术馆东街 22 号

邮编 100010

策划……………一石文化

特约编辑……………马健全

责任编辑……………张荷

中文版设计协力……………吕敬人+杜晓燕+吕旻+金琳

印刷……………北京雅昌彩色印刷有限公司

版次……………2006 年 11 月北京第 1 版

2006 年 11 月北京第 1 版印刷

开本……………635 毫米×1270 毫米 1/32 开 11.125 印张

字数 190 千 插图 492 幅

印数……………0,001—5,000 册

定价……………63.00 元

“Asian Books, Text and Design——Conversations by Kohei Sugiura and Asian Designers” by Kohei Sugiura
Copyright ©2005 Kohei Sugiura.
Originally published in Japanese by TransArt Inc., Tokyo, 2005
This Chinese language edition is edited and produced by Beijing Wisdom Tank Information Consultation Company and published by SDX Joint Publishing Company, Beijing in 2006 by arrangement with Kohei Sugiura

本作品的中文简体字版权为生活·读书·新知三联书店所有, 未经许可, 不得翻印。

亚洲的书籍、文字与设计

Books,
Text,
and Design
in Asia

代表中国、韩国、印度以及日本的设计师聚在一起,确认亚洲共享的深层记忆,畅叙设计的明天……本书是我与老朋友们就亚洲设计系列对话的文集,是用中文、韩文、日文、英文多种语言交流的记录。现在它超越语言障碍,在众多人士支持下终于付梓。

日文版在2005年5月出版。其后2006年1月由韩国出版市场营销研究所出版了韩文版,韩国设计师郑丙圭先生的设计端庄大方。以后又有喜讯传来,本书被韩国文化部指定为推荐图书,已经再版。

此次本书由我多年的朋友杨晶、李建华伉俪翻译成中文。继今年7月5日由台湾网路与书(Net and Books)出版社出版了繁体字版后,现在由北京三联书店出版简体字版,我感到由衷的高兴。

本书除英语圈外,能以各自语言阅读,这是我向参加对谈的朋友最好的回报,备感欣喜。

在中文版出版之际,谨对承担繁重的翻译工作的杨晶、李建华伉俪,对在策划阶段即不遗余力、对编辑工作一丝不苟的一石文化的马健全女士,对拿出新颖的书籍设计的好友吕敬人先生,表示衷心的感谢。

我在本书的《后记》中写道:“希望对谈中出现的朋友以及下一代年轻人,互相提出新的问题,产生形式多样的对话。愿这种共鸣成为思考今后世界的一个契

机。”在此报告一下过去一年里开展的几项活动。

去年5月，印度书法家R.K. 乔希先生应邀访问台湾地区的大学，与我的朋友李贤文先生第一次见面，他与台湾书法家和艺术家之间开始了相互的交流。乔希还顺访韩国，在安尚秀先生策划的研讨会上进行讲演。

10月，在韩国坡州出版城的“亚洲出版信息文化中心”举办了“杉浦康平——杂志设计的半个世纪”展，历时一个月。坡州出版文化财团理事长李起雄先生(在本书与郑丙圭先生的对谈中提及)和郑丙圭先生付出艰辛的努力，举办了“东亚·书籍的现在与未来”专题研讨会，我与中国大陆的吕敬人先生、台湾的黄永松先生应邀出席，围绕东亚的书籍设计进行了深入交流。

11月，在上海举办“中国最美的书”评选会(上海新闻出版局主办)，北京的吕敬人先生、台湾的王行恭先生、香港的廖洁连先生和我，与上海以及德国的设计师一起参加了评审。上海的评审会上，多种充满魅力的送选图书并列展示，中国出版界的活力和中国书籍的魅力扑面而来。这种在认真回顾中国独特的具有历史意义的出版形式的同时，大胆尝试向现代设计与传统融合挑战。预示着书籍文化未来新的可能性，令人钦佩。

另外，今年11月至12月由吕敬人先生牵头，在中国设计界、出版界众多同人鼎力相助下，“疾风迅雷——杉浦康平杂志设计的半个世纪”展将在北京和深圳举行。

东亚地区围绕书籍和书籍设计的各种交流，似乎正在形成旋涡。

愿本书中文版受到广大中文读者的青睐，以进一步推动东亚出版人和设计师的文化交流，同时希冀本书成为今后思考亚洲书籍出版、书籍设计之未来的指针之一。

杉浦康平

2006年8月1日

本书的对谈及鼎谈中出现的人物都是与我交往至深、互相信赖的朋友。韩国的安尚秀、郑丙圭，中国大陆的吕敬人、台湾的黄永松，还有印度的R.K. 乔希(R.K. Joshi)和柯蒂·特里维迪(Kirti Trivedi)。除了乔希与我基本同龄外，其他人都比我年轻很多。他们是活跃在第一线的设计家或艺术家，在本国或跨国从事着出色的工作。

我们在各自的国家或日本相遇相知。晤谈往往触及“何谓亚洲”、“怎样弘扬亚洲传统”等话题，胜过谈工作、话家常。一提这个博大的话题，必然动用笔谈或凭借直觉，坦率执著，深入热烈。

我年轻时就对亚洲充满好奇，从20世纪60年代中期开始一直在以自己的方式寻觅着“何谓亚洲文化”的答案。为了让更多的人了解那些妙趣横生的造型，几次举办展览会，并出版了题为《万物照应剧场》的系列书。每当我在揣摩这个主题上遇到麻烦或需要查找资料时，是他们——亚洲的朋友们给我提供线索、邮寄资料，不辞辛劳。

一个宛若从欧亚大陆弹出的岛国——日本

列岛，对横贯大陆继而乘黑潮漂洋过海的亚洲文化起到了截流的作用。日本人的身心以及日本的文物，都打上了形态不一的亚洲痕迹和记忆的烙印。与亚洲朋友的交谈，让我感到仿佛那些积淀在大地深层、沉睡着的“先古的记忆”渐渐苏醒，仿佛我们的共同记忆在“向未来召唤”。

能与六位来自三种不同文化背景、性情癖好各异的设计师对话实在令人欣慰，谈资难尽。汉字、韩文字(han-geul)、“天城文字”(Devanagari)^[1]等的诱惑，传统书籍装帧的广阔天地，通向“无形境界”的设计哲学，联结传统与现代的性灵、技艺。这些话题令人精神振奋，欲罢不能。它超越了国籍和语言的障碍，从各个层面衬托出我们亚洲本色的“思维方式”和秉承亚洲优秀传统文化的意志。

策划“对话集”的是津野海太郎先生。他主编的《书与电脑》季刊独具慧眼。正是他那种关注书籍未来的思路以及他为此打造的实践平台，使他成为引领时代、尝试重塑知性的优秀编辑。他与东亚出版界同人建立联系的过程中，注意到我的想法和我与朋友之间的交流，并问我为什么会感悟到“亚洲”(参照第012页的“访谈”)，以后他又积极策划我与亚洲设计师们的对谈和鼎谈，建议我整理出版谈话集。

我和六位朋友跨越国界、语言乃至思维方式的差异，甚至打破现在、过去、未来界线对话的喧闹，但愿以此书与读者分享其余韵的涌动和共鸣。

杉浦康平

[1] Devanagari，意为神祇居住之都的文字。——译注

004 中文简体版寄语

006 前言 纵谈绚丽多彩的亚洲及其设计思考

杉浦康平

012 亚洲多主语的世界，不可抗拒的魅力

杉浦康平×(访谈人) 津野海太郎

首次亚洲之旅，来自文字冲击力的震撼……乌尔姆体验，对亚洲的觉醒……亚洲的心，感知不可视的共同体……在台湾地区、韩国，在中国大陆开展对话……不是“我”，而是“多主语”世界……对亚洲的喧闹产生共鸣……令人窒息的五感旋涡

038 印度的文字——潜藏于民众中的丰饶的美意识 杉浦康平

【彩页】杉浦康平

044 把传统文化传承下去……

安尚秀×吕敬人×杉浦康平

将宇宙浓缩于书这个容器中……人与自然形成圆环……《报告书/报告书》，特立独行的实验……汉字，宇宙文字的诱惑……巧妙融入古老的文化……创造在未来“有传统价值的东西”……年轻人的梦，向未来的挑战……唤醒“生命记忆”……“和而不同”，超越东亚的圆环

宇宙中盛满文字

安尚秀×杉浦康平

第一部——东亚的文字体系及其可能性……从文字编排设计的角度重新审视东亚……表层背后的世界——窥视“深井”……像对待生灵一样尊重书……让多主语的声音串联起来

第二部——走向斑斓的文字，围绕韩文字的复合性……求“异”的文字，将天、地、人融为一体……韩文字不易置于四角框中……韩文字、汉字、表情文字，复合文字的意趣……达达派与韩文字的实验……文字是五感复合作用的多媒体……秘符和乌托邦，解读宇宙的秘密……“文字的城堡”正在发生变异

【彩页】安尚秀

【彩页】郑丙圭

在书籍装帧设计中融入文化遗传基因

郑丙圭×杉浦康平

第一部——书籍设计产生于人与文化的热烈交感之中……从编辑到书籍设计——设计师的诞生……“凝固的音乐”，建筑与书籍的共鸣……韩国的读书能量在膨胀……设计摄影集，超越心理羁绊……设计才是照片的最好帮手……用视觉效果表现民俗文化……文字表现的风景画——篆刻之美

第二部——文字的舞蹈，唤醒韩文字的象形性……功能性的文字，具灵性的文字……文字的遗传基因，文字的深层意识……手书韩文，文字与身体的关系……作为生态系统的书籍，东方的设计

174 “天圆地方”，让传统语法在今天发扬光大

吕敬人×杉浦康平

汉字发挥着非凡的结合力……文字的组合产生文章,产生诗篇……内含对称性与阴阳原理……简化字走的弯路……述说神话的文字,具有故事的文字……一波三折与天圆地方,汉字的构成原理……星辰运动决定竖排与横排……方形与圆形,古籍的造型……让中国的传统为现代的书藉制作而用……参与“中华善本再造工程”

【彩页】吕敬人

【彩页】黄永松

220 编织民间文化的活力

黄永松×杉浦康平

把传统文化(头)和现代文化(脚)联结起来……民间文化基因库的构成……把流电击空的能量记录下来……多彩的主题,崭新的编辑、设计……“俗、野、粗、简”,潜藏于民间艺术中的宇宙原理……澄澈五感,奉上祈愿,触摸宇宙……从民间艺术溢出的生命记忆

“A-KA-RA”，印度书法的技艺与 灵性

R.K. 乔希 × 杉浦康平

与咒语相呼应的书法……将印度口头传承的传统与书法艺术融合……
从悉昙(梵字)汲取营养……设计开发印度文字……印度公用文字的多样性……
反映声音变化的文字编排设计……至书——从无到有，归于无

【彩页】R.K. 乔希

【彩页】柯蒂·特里维迪

从“无形”到“有形”

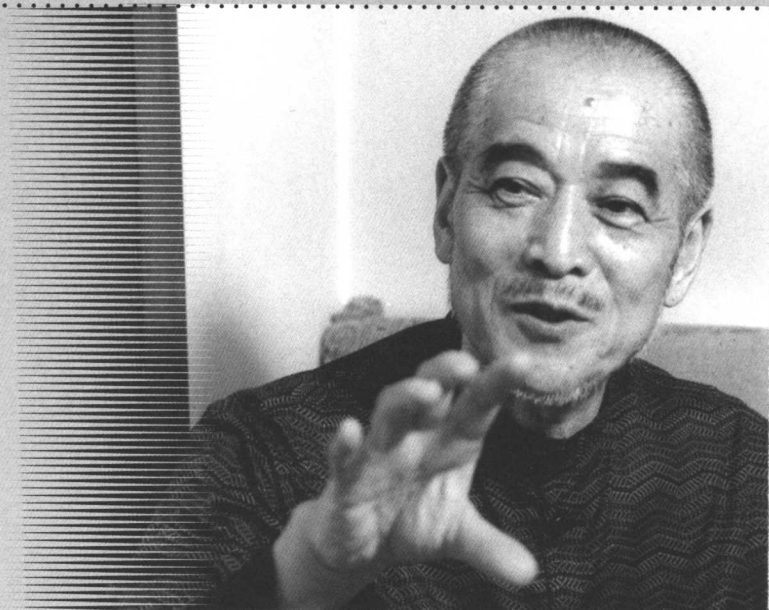
柯蒂·特里维迪 × 杉浦康平

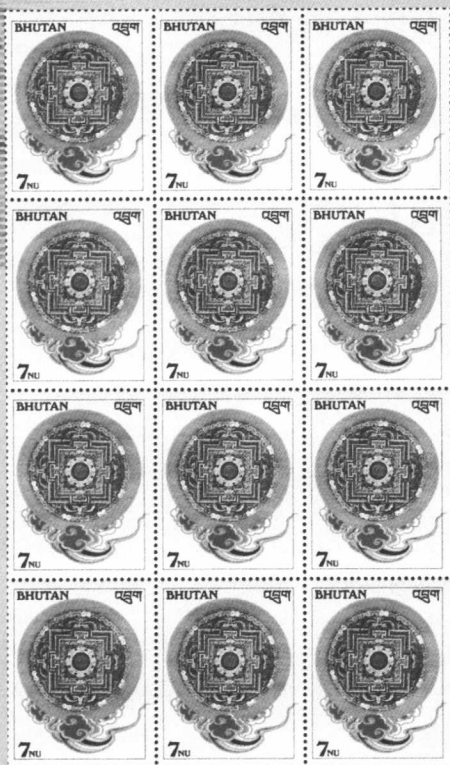
对印度传统文化及其丰饶的觉醒……与《造型艺术奥义》的相遇……
于“无形”中产生形……网格系统赋予空间以意义……肚脐，宇宙秩
序的中心点……创造秩序即造神……意思产生其自身的造型……理想
的网格可以满足各种变形……动态网格与古典舞蹈的结合……

后记 传统与现代，对新的创造语法的探求 杉浦康平

亚洲多主语的世界，
不可抗拒的魅力

杉浦康平 × (访谈人) 津野海太郎

以藏传佛教曼荼罗为主题的
不丹王国邮票，设计：杉浦康平等，
插图：渡边富士雄。1986年。

津野海太郎先生(第015页照片)现在身兼作家、评论家，令人难以置信的是，他在上个世纪60年代曾是饶有名气的前卫艺术制作人和导演。我认识他是在那之前，他刚开始从事文艺杂志编辑工作的时候。其后我去了欧洲，抓住了唤醒自己内心深处的亚洲特性的契机。

而津野则在近年利用探讨东亚出版的研讨会等机会加深了与亚洲各国同人的交流。四十年后的今天，我们看问题的视角、关切的问题竟然在“亚洲的今天”这个主题上一拍即合。本次访谈我顺着津野巧妙的提问诱导，回顾了自己从青年时期至今的体验以及与朋友之间的交往。——杉浦

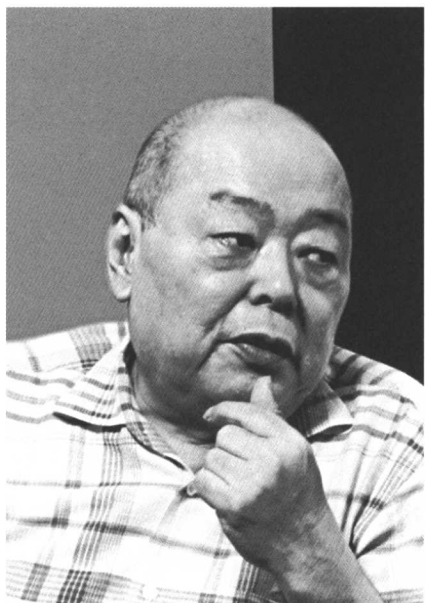
首次亚洲之旅，来自文字冲击力的震撼

014
津 自从主编《书与电脑》季刊以来，五年间我与亚洲地区的出版人接触的机会日渐增多。北京大学附近有一家面向知识分子的书店“万圣书园”，我和那里的老板甘琦女士（2002年当时。现任社长为刘苏里先生）聊起来，没想到她脱口而出“我非常尊敬杉浦康平先生”。其他还有像台北杂志《汉声》的人或首尔的安尚秀先生等，走到哪里，杉浦先生的名字就出现在哪里。

通过三省堂、NHK出版，还有讲谈社出版的《万物照应剧场》系列书以及《武藏野美术》的人物专访的连载，我对您为亚洲特色的设计语法更趋缜密、系统所倾注的心血及其背后的思想概貌有所了解，但对您与亚洲各地的人们实际上建立了如此密切的联系却始料未及，非常吃惊。为此，我一直想向您求教。这个想法是安排此次访谈的直接原因。

要问的问题很多，还是先从人谈起吧。杉浦先生究竟是从什么时候开始走进亚洲世界，又是怎样与那里的人们建立起良好的关系呢？请您尽可能详细地介绍一下。

杉 我在1972年第一次去亚洲其他国家访问。当时是受联合国教科文组织亚洲文化中心的委托，与福音馆的松居直（现

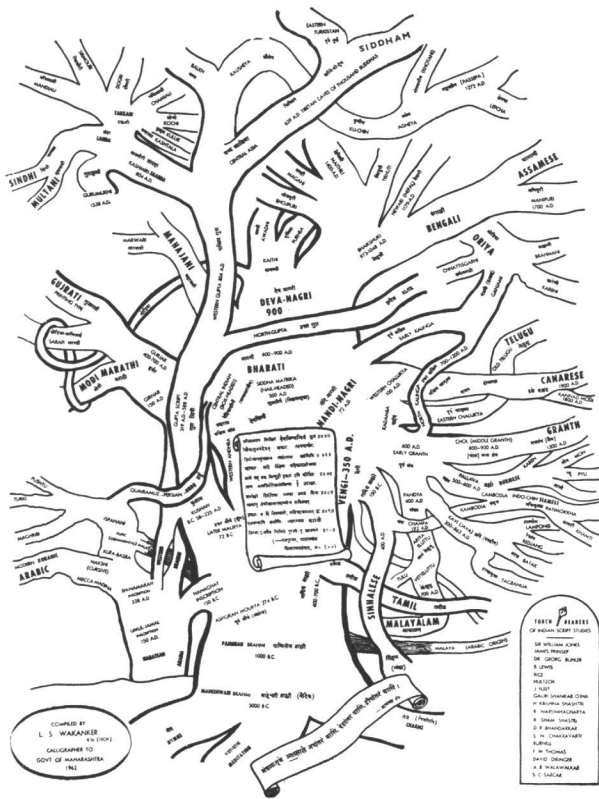

任会长)一起去做一项调查。调查的目的是针对印度、泰国、印度尼西亚等国家所谓识字率低下的问题,探讨在文字设计方面日本能否有所作为。为此,我们先着手调查各地使用的字体,搜集了大量的印刷品。这项工作由于是联合国教科文组织发起的配合儿童教育和提高识字率运动的计划,所以调查对象国家的教育部工作人员搜集来的大抵是课本。然而随着在各地调查的逐步深

入,我们开始醒悟到“语言的障碍不可逾越”。语言,归根结底是鲜活的,将语言加载于线符或形符上就产生了文字。然而对那个国家的人来说,他们从小耳熟能详的语言与字形的结合,必然是密不可分的。难道能够允许外来者仅以功能性像素的聚积,对字形随便进行肢解和操纵吗?这个疑问首先摆在了我们面前。最终得出的结论是,“这里没有任何日本人能做的事,这件事最好由各国的人自己去做”。

得出这个结论的最重要体验是在去印度孟买的时候。我在那里见到了文字史研究大家B.S.奈库(B.S.Naik)，他撰写过三部关于天城文字书体史的专著。人家已经积累了庞大的资料，这首先就令人感叹；这时出来一位书法家，给我们讲解天城文字的演化过程。他站在一张白纸面前，一边大喊着一

边用竹篾笔写出洒脱的字。比如，在他猛一吐气发出“喀”音的同时，字便随之跃然纸上，而且写得相当漂亮。这是印度语中相当于日语“あいいうえお”(a,i,u,e,o)的“あ”(a)的第一个元音文字。后来才知道，

①表示印度文字进化的大树。今天各地使用的文字以公元前3000年—公元前1000年的婆罗米文字、公元前1世纪的阿育文字为根基，它枝繁叶茂，盘根错节。制图 L.S.瓦肯卡尔(L.S.Wakankar) 1962年。