

书籍设计

书籍设计：我们站在时代阅读的转折点上

第八届全国书籍设计艺术展览“最佳”设计作品

书籍设计的“器”与“道”

第八届全国书籍设计艺术展览“佳作”设计作品选登

当代阅读语境下中国书籍设计的传承与发展

最美的书无需“光彩夺目”

迎接图书多文本时代的到来

Book
DESIGN

书籍设计

1

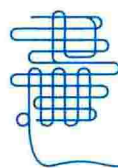
书籍设计

Book
DESIGN

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 | 刘晓翔工作室

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13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, 2014.5

ISBN 978-7-5153-2454-8

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

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 103159 号

定价: 48.00 元

书籍设计

书籍设计：我们站在时代阅读的转折点上

第八届全国书籍设计艺术展览“最佳”设计作品

书籍设计的“器”与“道”

第八届全国书籍设计艺术展览“佳作”设计作品选登

当代阅读语境下中国书籍设计的传承与发展

最美的书无需“光彩夺目”

迎接图书多文本时代的到来

Book
DESIGN

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 978-7-5153-2454-8

9 787515 324548 >

定价：48.00 元

书籍设计

Book
DESIGN

人类就有两种书籍，两种记事簿，两种经典，
即泥水工程和印刷术。

一种是石头的《圣经》，一种是纸的《圣经》。

——Victor Hugo（维克多·雨果〔法〕）

- 006-053 **专题 1：第八届全国书籍设计艺术展览**
序：当代阅读语境下中华书籍设计艺术的传承 / 吕敬人 / 006-007
书籍设计：我们站在时代阅读的转折点上 / 吕敬人 / 张亚静 / 马仕睿 / 张志奇 / 李让 / 008-023
“最佳”设计作品 / 024-053
- 054-117 **专题 2：第八届全国书籍设计艺术展览**
书籍设计的“器”与“道” / 韩湛宁 / 刘晓翔 / 056-061
“佳作”设计作品选登 / 062-101
第八届全国书籍设计艺术展览获奖名单 / 102-117
- 118-129 **艺理论说**
当代阅读语境下中国书籍设计的传承与发展 / 吕敬人 / 118-129
- 130-153 **专题 3：2014 “世界最美的书”**
2014 “世界最美的书”评委及评选介绍 / 130-131
最美的书无需“光彩夺目”
——担任 2014 莱比锡“世界最美的书”评委随笔 / 吕敬人 / 132-136
2014 “世界最美的书”获奖名单 / 评委评语 / 莱比锡评审团 / 137-141
- 创作谈
《刘小东在和田 & 新疆新观察》 / 小马哥 + 橙子 / 142-147
《2010—2012 中国最美的书》 / 刘晓翔 / 148-153
- 154-157 **评鉴与解读**
迎接图书多文本时代的到来 / 李新 / 154-157
- 158-159 **书籍设计新资讯**
“敬人纸语”书籍设计研修班赴韩国参观考察
“新造书运动”展在上海雅昌艺术馆举办
镜像·韩家英设计展
北京服装学院传习馆开馆仪式

序

8th National Exhibition

Book

吕敬人

当代阅读语境下中华书籍设计艺术的传承
——写在二〇一三《第八届全国书籍设计艺术展
优秀作品集》出版之际

广垠世界。设计师们已意识到将装帧、插图、书衣、版面……孤立地运作已远远脱离信息传媒的时代需求，深得学会各类跨界知识的交互应用，必须提升本人专业层面的认知维度，并大大扩展创意的广度与深度的重要意义，不然无法面对书籍的未来。

2009年全国第七届书籍设计艺术展在天安门广场西侧壮观的国家大剧院举行，当时的盛况还记忆犹新。时隔4年的2013年岁末迎新之际，第八届全国书籍设计艺术展经过数年的努力，终于在美丽的南国书香之城——深圳关山月美术馆如期举行。书籍设计从业者带着对书籍艺术的一份爱汇聚在一起，近5000册的参评量超过以往的任何一届，同行们珍视又一次相互切磋沟通的机会，热衷又一回观念技艺交流竞研的聚会，这是一次做书人、读书人、爱书人书韵华风的盛会，显现出中国书籍设计人的创作热情和设计的温度。

纵观本次参评书，水平有了新的提升。许多设计者以编辑设计观念注入书的整体设计，既赋予文本更生动的传达力，又体现阅读性的设计本质；设计语言既饱含东方韵味的中国风，又吻合时代特征的当下性语境；设计工学既关注内容叙述的逻辑合理性，又强调印制工艺的功能性和物化细节……其中不乏可圈可点的优秀佳作。而以往的弱项，如科技类、教育类、少儿类，还有插图，均有打动人的好作品，令人欣喜的是更多的新人和年轻设计者的参与。不同的门类都可视为一个不同的“世界”，然而其间的知识语言、视觉语言、设计语言是一个休戚相关、密不可分的

中华书卷艺术源远流长，这是一条非静止的，滚滚流动的文化长河。谦卑冷静对照古人做书的进取意识，深究专业的书籍设计理念，面对其中传统精髓当代人该自愧不如，故要用敬畏之心，了解先祖的造化物，设计人要脚踏实地做好传承这门功课。当然，传统不是模式化的复制，传承更不是招摇过市的口号，但每一个中国设计师也绝不可能从本民族传统文化的土壤中被剥离，世界各国同仁们都在寻找现代语境下延展本土文化的新途径，吸纳传统并与现代交融。探究书籍艺术的传统与现代，不能用孤立的视点寻找过去与今天、东方与西方的异同点，不摹古却饱浸东方品位，不拟洋又焕发时代精神，了解当代阅读语境下书籍设计的要义和规则，才有保持书籍传承衍生的生命力。

of Art and 专题：第八届全国书籍设计艺术展览

Design

电子书的前瞻性不在于载体本身，它体现在阅读形态的革命性变化。书籍设计新观念将丰富信息诗意传播的方法论，我们不仅可以是新媒体的参与者，也是当代阅读语境下奇妙无比的传统纸面书籍世界的守护者，更是新书籍阅读形态的创造者，书籍自有她的生命力。这本作品集可以见证参与第八届书籍设计艺术展的同行们为中华书籍设计艺术的传承和中国当代书籍艺术的振兴而孜孜不倦付出的创作激情，充满理想并具有责任感，这种专业精神，在重经济回报的时代，难能可贵，尤其令人敬佩和感动。

随着阅读载体的多元化，传统载体面临巨大挑战，也迎来宝贵的观念和更新的机遇。中国书籍艺术在近30年虽有较大的发展，但因为看到不足，所以还有很大的进步空间。书不仅有一件“漂亮”的外衣，还有内在力量的投入，文本叙述的丰满带来阅读的动力。设计要有温度，还有概念与创意，设计人要专一、讲细节、重态度。设计不能只谈“价”，而不顾“值”，要物有所值，“值”不仅是指成本，更重要的是心力的付出，这才对得起这份工作，书能传世后代才体现其真正的价值。

感谢全国的参与者和所有为本次展览、论坛、书籍出版做出贡献的机构、单位、企业和同道朋友们！
祝第八届全国书籍设计艺术展圆满成功！
祝中国的书籍设计界永葆艺术理想和活力！

2013年12月24日于深圳

书籍是时间的雕塑；书籍是信息栖息的建筑；书籍是诗意阅读的时空剧场。书是文本在流动中最适宜停留的场所，书籍空间中又拥有时间的含义，这是书籍设计论与装帧最大不同的核心概念，绘画不等于设计。我们没有资格自满；我们没有能量内耗；我们没有时间空谈；我们没有权利懈怠。面对差距与挑战要有紧迫感，中国的书籍设计师该做些什么了！

书籍设计： 我们站在时代阅读的转折点上

对谈时间：

2013 年 1 月 8 日

对谈地点：

敬人书籍设计工作室

对谈者：

吕敬人（吕）：

1947 年出生，独立书籍设计师，清华大学美术学院教授，本届评委

张亚静（静）：

1977 年出生，独立书籍设计师，本届艺术类最佳奖获得者

马仕睿（睿）：

1979 年出生，独立书籍设计师，笔名：typo-d，

本届社科类最佳奖获得者

张志奇（奇）：

1980 年出生，高等教育出版社美术编辑，本届科技类最佳奖获得者

李让（让）：

1984 年出生，独立书籍设计师，插图画家，笔名：友雅，

本届插图类最佳奖获得者

吕：《360 度》是具有国际影响力的设计类刊物，主编王绍强老师是广州美术学院设计学院院长，也是一位著名的出版人和书籍设计家，他想在这一期《360 度》上介绍第八届全国书籍设计艺术展，希望有些设计师交流的文字，所以让你们在百忙之中来我这儿谈谈对书籍设计的看法。

你们 4 位分别在本届大赛不同的门类中获得最高奖，而且都是 70 后、80 后的年轻人，我是属于“40 后”的，看到你们的努力和成绩，打心里高兴。因为从 3035 件作品中选出 15 件最佳奖，这是经过反复筛选，优中选优，真是出类拔萃的作品，是多么不易。不仅获最佳，你们还获得不少佳作奖和优异奖，我也很兴奋。

从 1983 年第三届到第八届，我全部都参与了，从年轻到老年，30 多年来我看着中国书籍设计的发展轨迹，说进步也好，不足也好，变化是与时俱进的。今天请你们年轻一代设计师来谈，不会老生常谈，会很有意思。

先提一个问题作为开头，对参加“八展”赛事，诸位觉得对于你们有什么意义？

静：对于我个人来讲，首先是一个鼓励和总结。把自己的作品拿到一个公众的平台，让同行去评价，是通过别人的眼睛看我的作品，这对于长期独立的设计师来说，是需要这种认同感的。另外就是一个学习的过程，今年比上一届有更多新鲜的、特别的设计，还有一些插图我也觉得表现很突出。所以对我来说他山之石，收益良多。

奇：这次见到很多同行，要不总觉得做书就那么几个人。其实做书这件事是挺枯燥、辛苦的事。做书个体性太强，要付出很大的耐力，“八展”活动让大伙聚合在一起。得奖当然好，如果得不到奖，对我来说，可能对每个人来说都是一个开眼界、增进交流的机会。

我参加过“七展”，那时只得了优秀，当时也只是做封面而已。真的，“七展”之前我做东西很烂，只要求做一个封面完事。“七展”对我触动非常大，原来做书可以整体

一起来做，要考虑方方面面的东西多了起来，而且可学的东西跟我以前想的也不一样，涉及的知识面也越来越宽，之后我做东西不像以前只考虑一个封面或只顾视觉上的刺激了。有了书籍设计的想法，其实做书会觉得越来越难，它完全是一个知识面的体现，尤其想真正做一本好书。

吕：其实我这次也有特别的感受，这次得奖的年轻人特别多，而且对做书情有独钟，看得出每本书所付出的心血和工作量，想方设法多做与众不同的东西，对文本负责，又有为文本增添阅读价值的愿望。

李让你主要从事插图和绘本，但书籍设计做得也不少，我记得中国最美的书有你。

让：嗯，有。我觉得这次展览是很好的事。

一方面，对书籍设计这个行业里的人来说肯定是一件好事，今年你做了什么，他又做了什么，相互沟通交流。论坛结束后，我们聊到凌晨三点多，大家还是渴望交流和沟通的，因为平时也没机会。

另一方面，对书籍设计相关行业的人来说，比如对编辑、出版人、印刷厂、纸张公司也是一种好事。对编辑来说，业内没有奖励机制可以鼓励到他们，获奖对他们的鼓励非

常大。做书需要不同的人协作完成，不能独立存在，评奖也是对这些做书人文化价值的认同。

吕：你（李让）说的这点很重要。我们做书不是单个的个体，涉及方方面面，其实就是一个整体，尽管有时候会遇到一些困难和不理解，但回避不了与做书相关者交往的过程。几十年来，有时候会很苦恼，但最终的感觉是亦师亦友，得到不少的收获，真心感谢他们。

睿：对于我来说，得奖挺爽的。我在这领域天生有自卑倾向，能被认可是很大的鼓励。

我的工作很多是面向大众市场的书。有的出版物没什么价值，就是浪费材料。但是很多书会很畅销，印量巨大，我想向这个市场展现更多的设计方式和观念，哪怕仅仅只是一种不同的字体——就是抱着这样的心态在工作。

我觉得做书这个圈子大体能分两类：比如说比较注重书籍设计观念的这一类设计师，和他们坐在一起看的书，眼界会开阔一点；还有一类就是主要面向书商、出版社等更计较商业市场的设计师们，个人也好，工作室也好，其实他们很少有机会去接触更多的设计门类。我觉得“八展”设立不同门类的奖项特别有价值，在于它能把书放到平面设计的范畴内，比如看这次好多人的获奖作品，会觉得他

吕敬人

+

们处理书的方式是有很明确的设计概念的。独立书籍设计师面对强大的出版体制、书商的价值体系等，尽管很努力，但很容易走入一个套路。我觉得参加行业协会这类组织活动，即便是没有拿奖，如果大家能够一起进行交流、互相学习，对行业整体的水平会有提高。

吕：我自己的体会是，我参加这个协会已经很久了，其实过去我们聚在一起是没有话聊的，唯一说的话就是发牢骚，什么不被重视啦，劳动得不到回报啦等。今天尽管还存在这类情况，但空谈没用，都要靠大家做出来，不做出来永远都是那种状态，今天我们就学术问题进行讨论，不有意划分体制内或体制外的人，大家来参与，这样的氛围是克服层层阻碍，实实在在地创造出来的。

我统计了一下，获最佳奖的获奖者中，出版社美编占1/3、体制外设计师占2/3，通过这种展览赛事，能够让更多优秀的作者、年轻设计师表现出来，大家都会有一个榜样，不管体制内外，起码有互相学习的方向，这个推动还是很好的，我感到很欣慰。

让：我有个大学同学画了一本绘本入围了，他非常高兴，还在朋友圈里面发布，可见展览和评奖对大家是一种鼓励。

吕：下面各位金奖获得者，谈谈你自己的看法，让我们大家分享一下。仕睿你做的这套《青年作家比赛系列》社科类的书，跟我们看到一般的社科类的书不一样，处理方式也不同，是香港三联还是内地三联书店出版的？

睿：是内地三联书店出版。香港三联、上海三联、北京三联三家联合做了一家三联国际，是香港三联副主编李安在负责，是她最早提出来的。她觉得香港三联发展得不错，她的团队一直注重原创，但是香港市场太小了，所以她想把那种观念带到内地来做看看怎么样。

这套书（“八展”社科类最佳）明确使用了新的视觉系统、logo等。10本获奖的书分别出过港版了，但是港版的这套书是形式风格各异。内地版要求要有套系感，这是三联国际亮相的第一套书，统一整齐化也有好处。我觉得这些作者都是第一次出版自己的作品，多少要跟普通的书看来不一样，所以用了些不同的材料，我也没有放大书名和作

者名，而是把他们的插图和里面用到的元素拿来做了完全没有字的腰封，希望让人产生兴趣，看似好像一个格式，内容却千差万别，至于内文各种技术性的处理更是用心去做出不同。

吕：这套书给我的感觉就是普通读物，但是编辑思路有点不一样，也可能本身原稿就不错，然后你的设计语言又是比较轻松和别出心裁地去陈述。

睿：香港编辑人的观念还真是不一样，可能他们对编辑成分的价值认同比内地要大。整套书的编辑过程经历反复推敲，因为作者未必都有经验，原稿都要经过编辑讨论加工和修改。像李安老师就很强调编辑这个概念，她特别理解编辑和设计的配合，比如说对文本的结构划分，有一个基础的框架设计，才可以去延展实现很多东西。

吕：这也是我与香港的一些编辑一起工作的体会，值得我们学习。我们有些编辑往往是没想法，扔一句“大气、大方”之类不痛不痒的套话给你，最多是发稿子出来，内容没有原则错处，没有错别字就可以了。至于让读者有别样的阅读兴趣和感受，不关心，更无创意。

睿：咱们有些出版社编辑的分工特别粗放。编辑只有两条路可走：要么就努力成为策划，一旦成为策划其实就是抓选题，很少涉及具体内容了；要么做内容编辑，没有策划能力的基本就是处理校对一类的事务工作。中间真正的编辑工作实际上就空档了，有时要靠设计师出于设计的目的来“越俎代庖”。我觉得国内多是这么一个情况。

吕：我看到这些年你们的变化，就是说参与度增多了。这种自讨苦吃的设计意识正在形成，不满足书的表面装帧，而注入内在的信息传达的力度，这也是书籍设计师应有的素质与责任。李让这次“八展”儿童读物里有好几本获奖，你设计的文学书《万物有灵且美》中的插图获得最佳奖。今天愿意全身心投入插图的人并不多吧。

让：很多人把画插图这件事想得很简单，绘者往往不自觉地表现自己，但插图绘画需要适当忘却自我。要从内容本身出发，在此基础上进行相符的创作。思考用何种方法表现，无论是铅笔、钢笔、水彩等都可以尝试，表现文字所传达的精神，而非只是字面讲述的事物，在理解文本的基础上怎样表现文本之外的一些东西。现在很多插图是文本提到什么就画什么，失去了插图的表现性。我做的《万物有灵且美》这套书讲述英国的兽医在乡村的普通生活，饱含对生活的热爱。此书的很多国外版本都采用了水彩，描画英国乡间的场景，既然别人已有，我们为何不从其他角度考虑呢？所以我选择铅笔画，配合质朴幽默的文字风格，主要刻画各种动物，主要意图不是突出形体，而是赋予这些动物“人性”。像《少年派》里主人公讲述儿时动物园生活的一句话：“人们来动物园看到的不是动物本身，而是映射出的内心的自己。”我希望读者通过这些画，看到更多文字之外的美好。为了让铅笔画看上去更真实生动，印刷时在油墨里加入了银色，这样插图有铅笔的反光感。

吕：看你的插图，我注意到很多观众在你的插图前停留很长时间，因为非常吸引人。你的插图不是一个简单的写实主义手法，你用的是插图语言，遵循插图自身的形式规律，需要有一种文字所不能替代的表现性。画面去掉了所有的背景，非常细腻地刻画了带有人性的动物，一头牛、一只鸟……耐看并打动每一个读者，这是文字所不能替代的插图魅力啊。

确实你的插图风格还挺多的，学生时期的《芒果街上的小

