

书籍设计

艺理论说

专题：“敬人纸语”书籍设计研究班

第二期教师讲座选

.....

访谈·互动

半生岁月真拼命 万种书刊尽画皮

评鉴与解读

编辑设计的魅力，设计人不躲在“责任”的背后

.....

书籍设计新资讯

脉·流：1949年以来具有影响力的

书籍设计家七人展

.....

书籍设计

书籍设计

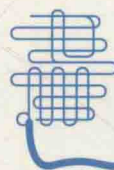
书籍设计

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.arttron.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.arttron.net

E-mail | xsw_88@126.com

图书在版编目 (CIP) 数据

书籍设计. 第11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, 2013.10
ISBN 978-7-5153-2007-6

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 254951 号

定价: 48.00 元

006-101

艺理论说

专题：“敬人纸语”书籍设计研究班第二期教师讲座

设计师应该作为“前卫”的角色 / 伊玛·布（荷兰） / 006-033

美域的延伸——视觉文化语境下书籍设计的审美拓展 / 速泰熙 / 034-063

内容空间的构建——我的书与我的展览 / 李德庚 / 064-081

装帧与书籍设计是折射时代文化的一面镜子

——日本书籍设计进程与杉浦康平 / 臼田捷治（日本） / 082-101

102-139

访谈·互动

半生岁月真拼命 万种书刊尽画皮

——著名书籍设计家吴寿松访谈录 / 吴寿松 / 韩湛宁 / 102-139

140-153

评鉴与解读

编辑设计的魅力，设计人不躲在“责任”的背后——读汉声新书《大闸蟹》

/ 阎闳 / 140-143

美丽“书”世界——威尔士黑镇（Hay-on-Wye）漫游散记 / 小羊 / 144-147

美的阅读，从图书馆开始 / 张笑艳 / 148-153

154-157

人物志

陈楠

158-159

书籍设计新资讯

脉·流：1949年以来具有影响力的书籍设计家七人展

“旋——杉浦康平的设计世界”展览 / 成都

“韩流”——韩国海报及书籍设计艺术展

第二届“坡州出版奖”（PAJU BOOK AWARD）

书籍设计

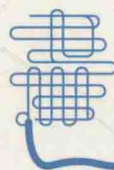
灵感是每天都在发生的，

它鼓励着我们继续前行。

——波德莱尔

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11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, 2013.10
ISBN 978-7-5153-2007-6

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 254951 号

定价: 48.00 元

书籍设计

Book
DESIGN

006-101

艺理论说

专题：“敬人纸语”书籍设计研究班第二期教师讲座

设计师应该作为“前卫”的角色 / 伊玛·布（荷兰） / 006-033

美域的延伸——视觉文化语境下书籍设计的审美拓展 / 速泰熙 / 034-063

内容空间的构建——我的书与我的展览 / 李德庚 / 064-081

装帧与书籍设计是折射时代文化的一面镜子

——日本书籍设计进程与杉浦康平 / 臼田捷治（日本） / 082-101

102-139

访谈·互动

半生岁月真拼命 万种书刊尽画皮

——著名书籍设计家吴寿松访谈录 / 吴寿松 / 韩湛宁 / 102-139

140-153

评鉴与解读

编辑设计的魅力，设计人不躲在“责任”的背后——读汉声新书《大闸蟹》

/ 阎闳 / 140-143

美丽“书”世界——威尔士黑镇（Hay-on-Wye）漫游散记 / 小羊 / 144-147

美的阅读，从图书馆开始 / 张笑艳 / 148-153

154-157

人物志

陈楠

158-159

书籍设计新资讯

脉·流：1949年以来具有影响力的书籍设计家七人展

“旋——杉浦康平的设计世界”展览 / 成都

“韩流”——韩国海报及书籍设计艺术展

第二届“坡州出版奖”（PAJU BOOK AWARD）

艺理论说

专题：“敬人纸语”书籍设计研究班第二期教师讲座

伊玛·布（荷兰）

在荷兰阿恩海姆 Beeldende Kunsten 学院、

荷兰恩斯赫德 AKI kunst en Industrie 学院、美国普维敦斯罗德州岛设计学院、

Jan van Eyck 设计学院、美国耶鲁大学、纽约美国平面设计研究院、

美国葛兰布鲁克艺术学院等任客座教授。

Boom 的感念书籍设计作品在当代书籍设计界享有很高声誉，

曾三次获得莱比锡“世界最美的书”金奖。

设计师应该作为“前卫”的角色

Irma Boom

伊玛·布（荷兰）

时间：2013 年 7 月 21~23 日

地点：北京 敬人纸语

编者按语

敬人书籍研究班第一期刚结束，我已瞄准当今国际书籍设计界重量级、世界一流的荷兰女设计家伊玛·布，希望请她来第二期研究班为中国的同行们讲课。我的同事李德庚老师曾与伊玛·布合作编辑设计出版了一本她的专辑，我请德庚先与她打声招呼，接着我工作室开始与她联系，太多回合的沟通，太久时间的等待。这位全世界做书的客户都在找她设计，全球几乎所有名校都邀请她去讲学的伊玛·布会来吗？是的，毋庸置疑，她就是来了，拖着一大箱子实实在在可触摸的书，她完全可以只带个PPT过来演示，她真是为了让大家感受书籍设计的魅力而来。3天的课程，授课+workshop，每天与学员交流，最后的点评直至深夜12点钟。“就是过瘾，太过瘾了”，学员们直呼，带着恋恋不舍的心情。

伊玛·布的讲学态度足以感动大家，而她对书籍的理解、设计不是所谓表面的服务，更应注重对文本的看法和态度，融入自己的思想，还要坚持个性。伊玛·布设计的书里大量出现信息设计的概念包括图表展示，她认为书籍设计工作就是要把复杂的内容用一种非常清晰，非常简单，非常直观的方式传达给读者，这对于信息视觉化设计有很高的要求，要对编辑设计拥有强烈的愿望和自觉的意识。伊玛·布的设计非装帧所能涵盖，要明白在书籍委托方面设计师应有主动出击和角色担当的意识，处理好文本与设计的主客逻辑关系，伺候是一种服务，超越更是一种服务，并得到各方满意的结果，她让每个人慢慢清晰起来。对于中国的设计师来说我们一直疑惑自己的作用和价值，因为没有足够的勇气否认我们只是作嫁衣者的身份，伊玛·布让我们懂得挑战装帧的重要性，包括挑战自我。

大家知道伊玛·布是在全世界演讲，听众最少也有几百人甚至数千人，而敬人书籍研究班只有寥寥40人，能近距离聆听，直面交流，所以我们很幸运。

以下将她授课的录音做一整理，因篇幅所限，在尽量保证理念的完整基础上，内容有所缩减，敬请谅解。

吕敬人

我是一名专业的书籍设计师，来自荷兰，在阿姆斯特丹有个很小很小的工作室，只有我和两名工作人员。对我来说如果要做书的话必须要在很小的空间里面，那样才能专注，然后花很多很多的时间来做好书。其实在大的公司也好，工作室也好，有很多人，这样做书需要一些流程和规则，但对我来说做书是没有规则可言的。实际上我是很享受也非常希望能单独工作的，这也是为什么我的工作室人很少的原因。

现在我正在印一本我的展览画册，以从现在往前推的方式做作品的编辑介绍，就是2013年最新的一本书开始追溯到1986年我做的第一本书，书名叫“关于书的建筑”。前言部分是建筑家库哈斯的文章，文章里，库哈斯提到了关于书的发展是有一些不尽如人意的倒退。另外一篇是一位艺术家写的关于我创造书的过程。最后我自己写了一篇比较短的文字，我认为书是一定可以重获新生的。虽然现在的图书业面临非常大的压力，但是书一定有它能够延续的生命。现在所有的人都说书已经死掉了，我文章的最

后，就写了这样一句话：好，书已经死掉了，但是图书万岁！就像在英国，国王去世的时候，大家都在高呼国王万岁一样。

在这本书的开始我就提到了我从来不愿意把找我做书的人称为客户，我称他们为委托人，我觉得这样就会是另外一种关系，首先在这种委托关系里面，双方应该是平等的，而且给我留有更多的自由空间，我是有创造余地的。

为阐明以上观点，我想先介绍《Sheila Hicks》，这是一本获得2013年“世界最美的书”金奖的书。书脊上的字是这本书著作者的名字，她是一位住在巴黎的美国女编织艺术家。

当时这位女艺术家在耶鲁大学上学，刚好我在那边教课，我第一次遇见她是在巴黎。这位女艺术家给了我一篇文章，我读后才明白为什么编织艺术对她来说这么重要。正因为这篇文章对该主题重要性的认知，所以我把这篇文章

《Sheila Hicks》

用很大的字放进版面，越往后翻，字会渐渐地变小。读过这篇文章后大家就会越来越感受到作品的重要所在。很有幸这位艺术家的作品被拍摄得非常精致，印刷也很到位，颜色很精准。

我就把这些作品，以一种最简单的平铺方式放在读者眼前。我很喜欢在书的边缘做文章，其实书里面编织品的边缘和书的边缘是一样的视觉效果。每一本书都有一个特别的主题，对我来说每一本书都是独一无二的，如果单独把这种边缘处理方法用到另外一本不是这个主题的书，就完全没有意义了。对我来说每一本书都是特定的，只为它的这个主题而存在。

这本书看上去似乎很简单，做起来却很困难。所有的出版商都不喜欢印一本纯白色的书，因为很容易脏！当时我也希望不仅仅是简简单单地把艺术家的作品展示出来，这本书本身也应该像它的作品一样非常非常有吸引力，看到的人会喜欢这本书，然后更加喜欢这本书里面的作品，从而去帮助这位艺术家的发展。

当时我就想，不能把艺术家的肖像放到封面上，这不是一个很好的做法，因为要突出的是作品，但是出版社坚持一定要把艺术家的肖像放到封面上，他们说如果不把肖像放到封面上，那就不要做这本书了。然后我就说：“那就

不做这本书了。”出版社说：“你的客户怎么办？”我说：“我没有客户，对我来说是委托人，不叫客户。”在这个问题上，我很强势，我一定要坚持我的做法，我也觉得应该坚持自己的观点不要退缩。

我认为出版社有一些传统上的做法很难突破，所以不能让出版社扮演前卫的角色，而设计师应该作为前卫的角色，来推动这种突破。

我把这位艺术家的作品放到了封底，而不是放到封面，这个跟出版社的想法很不一样。封面和封底凹凸的触感摸起来是一样的，其实封面和封底是一件作品，当摸上去的时候可以感受到这件作品的质感。当时出版社还是不同意我的这个做法，我就说，那这书就不要做了，然后把这本书放到了箱子底下，我想可能以后这家出版社都不会再联系我了。

结果过了一段时间，这位艺术家在纽约要做展览，那家出版社就主动来找我，说：“你觉得怎么样好就怎么做吧，我们支持你。”我想那家出版社一定恨透我了，以后也不会跟我再次合作了吧。我说没问题，那就做吧。反正也不想再跟这家出版社合作了，就这一次做完算了。

当时4位女人在世界4座不同的城市，艺术家、出版社、

