

书籍设计

专题

第三届中国大学生书籍设计展

.....

上海国际书籍设计家论坛·上海书籍设计艺术邀

请展暨 2013 中国最美的书

.....

第三届中国出版政府奖装帧设计奖

.....

第八届全国书籍设计艺术展览

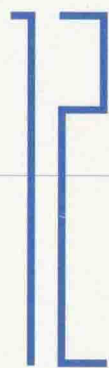
.....

2013 法兰克福书展特别报道

.....

书籍设计新资讯

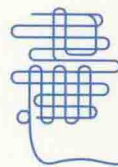
书籍设计

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12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, 2014.2
ISBN 978-7-5153-1055-8

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(2014)第028639号

定价: 48.00元

006-133	专题 1：第三届中国大学生书籍设计展 一书一世界——记第三届中国大学生书籍设计展 / 李洁 / 006-028 第三届中国大学生书籍设计展优秀奖名单及作品 / 029-062 第三届中国大学生书籍设计展入围名单及作品 / 063-133
134-155	专题 2：上海国际书籍设计家论坛·上海书籍设计艺术邀请展暨 2013 中国最美的书 上海国际书籍设计家论坛·上海书籍设计艺术邀请展 / 134-143 2013 中国最美的书 / 144-155
156-164	专题 3：第三届中国出版政府奖装帧设计奖 第三届中国出版政府奖装帧设计奖获奖作品综述 / 符晓笛 / 156-164
165-169	专题 4：第八届全国书籍设计艺术展览 第八届全国书籍设计艺术展览 / 165-169
170-174	专题 5：2013 法兰克福书展特别报道 读什么，怎么读——网络时代的书籍博览会 / 钟雨 / 170-174
175	书籍设计新资讯 “中国首届现代折纸作品展”在敬人纸语开幕 “韩流书籍·海报·设计展”在四川成都五牛“艺术工学研究院”成功开展 “页面耕耘——杨林青的平面设计”展在北京歌华大厦歌华设计馆举办

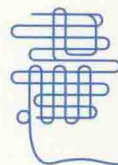
玫瑰，

就是玫瑰长成玫瑰的样子。

——Gretrude Stein（格特鲁德·斯泰因〔美〕）

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

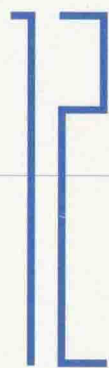
书籍设计. 第12辑 / 中国出版协会装帧艺术工作委员会编. —北京: 中国青年出版社, 2014.2
ISBN 978-7-5153-1055-8

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(2014)第028639号

定价: 48.00元

书籍设计

Book
DESIGN

006-133	专题 1：第三届中国大学生书籍设计展 一书一世界——记第三届中国大学生书籍设计展 / 李洁 / 006-028 第三届中国大学生书籍设计展优秀奖名单及作品 / 029-062 第三届中国大学生书籍设计展入围名单及作品 / 063-133
134-155	专题 2：上海国际书籍设计家论坛·上海书籍设计艺术邀请展暨 2013 中国最美的书 上海国际书籍设计家论坛·上海书籍设计艺术邀请展 / 134-143 2013 中国最美的书 / 144-155
156-164	专题 3：第三届中国出版政府奖装帧设计奖 第三届中国出版政府奖装帧设计奖获奖作品综述 / 符晓笛 / 156-164
165-169	专题 4：第八届全国书籍设计艺术展览 第八届全国书籍设计艺术展览 / 165-169
170-174	专题 5：2013 法兰克福书展特别报道 读什么，怎么读——网络时代的书籍博览会 / 钟雨 / 170-174
175	书籍设计新资讯 “中国首届现代折纸作品展”在敬人纸语开幕 “韩流书籍·海报·设计展”在四川成都五牛“艺术工学研究院”成功开展 “页面耕耘——杨林青的平面设计”展在北京歌华大厦歌华设计馆举办

一书一世界 ——记第三届中国大学生书籍设计展

李洁

主持评审

吕敬人 刘晓翔 毛德宝 傅新生 胡珂

策展

吕敬人 毛德宝 李洁

主办

中国出版协会装帧艺术工作委员会
中国美术家协会平面设计艺术委员会
中国美术学院

承办

中国美术学院设计艺术学院

关于展览

“一书一世界”

日本著名书籍设计大师杉浦康平曾经说过：“一本书不是停滞某一凝固时间的静止生命，而应该是构造和指引周围环境有生气的元素。”书籍不是一个孤独的个体，它应该包含了一个“整体”的世界。

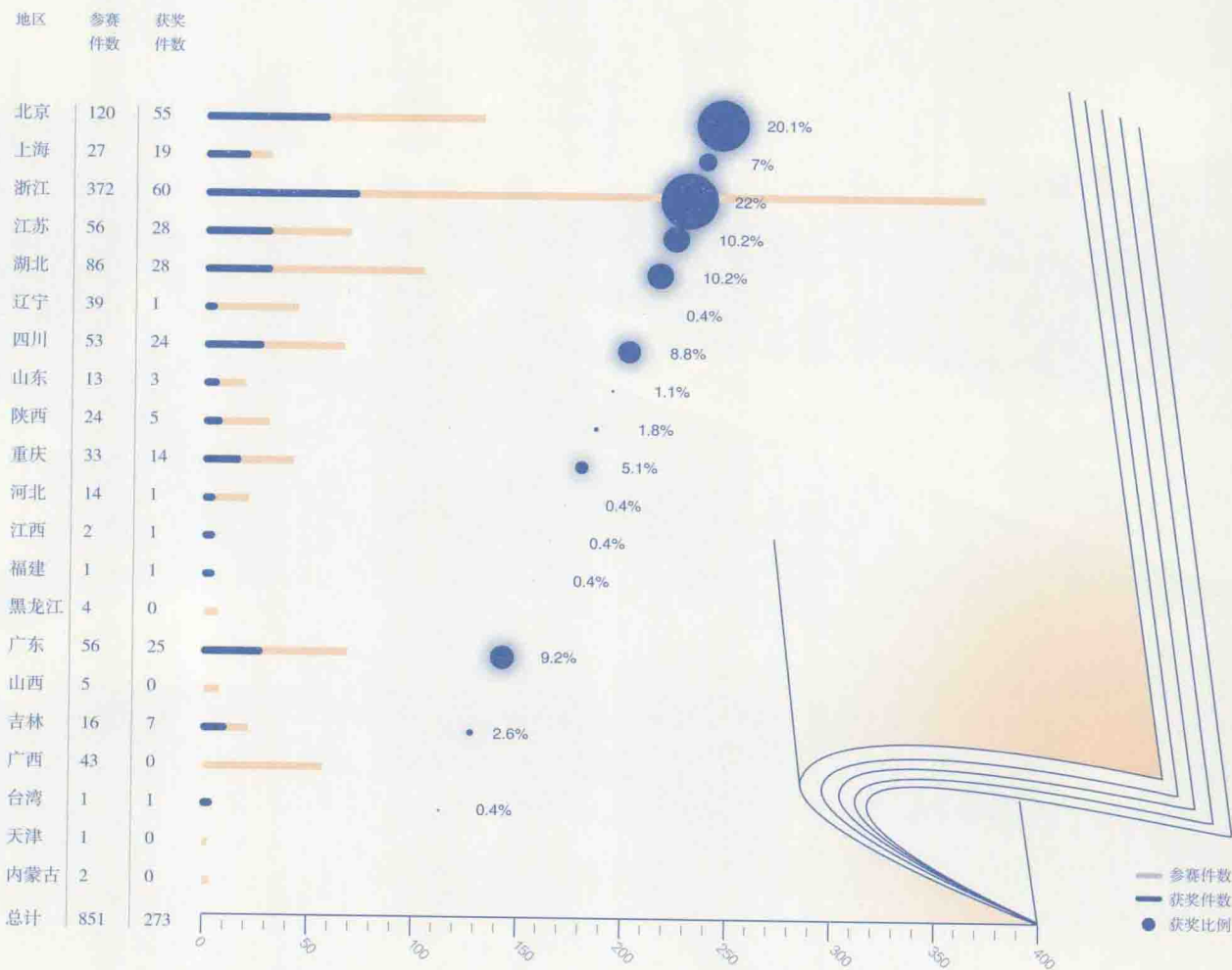
一书一世界，一语一天堂，总有一些文字似钟鼓般响彻心灵原野，声音由远及近，婉转悠长；总有一些书籍像时代的缩影，记录某年某月某时的欢声笑语，真实深远。那些美好的书香带给我们的不仅是优美的语言、精彩的画面、绚丽的色彩，还有灵感与灵气的沟通，思想与智慧的碰撞。自古以来书籍作为文化的载体，有着自身的变化和发展，这种变化其本身承载着文化，中国书籍的形制也随同中国历史文化的变迁而变化。

如今的中国书籍设计，汲取了大量的外来文化，书籍的设计理念也从单一的吸收发展到了不断融合的新时代。各大设计院校学生的书籍设计，是未来中国书籍设计的动力，从一个生动而且直接的角度看到中国书籍的发展脉络。此次中国大学生书籍设计展已经是第三届了，来到了充满灵气的西子湖畔——杭州，这座历史与现代、文化与科技、艺术与人文完美融合的城市，也是当今书籍设计潮流的一个生动和直接的写照。

第三届中国大学生书籍设计展于2013年11月下旬在中国美术学院举办。作为“第七届全国视觉传达设计教育论坛”子项目之一，有国内著名院校及设计机构参与观摩，共同见证此次交流盛会。

表1 第三届中国大学生书籍设计展参赛作品/获奖作品区域分布统计表

2013年11月28日,众人瞩目的第三届中国大学生书籍设计展在中国美术学院象山校区拉开帷幕,一日之间参观者上千人,盛况空前。爱书的设计者看见自己的作品被频频翻阅,一面兴奋,一面心痛自己的书“点评率”太高,难免破损。作家莫言也应邀来到展场,饶有兴致地参观青年设计师们的作品。一时间,作者、出版商、设计师、读者等各色人群会聚一堂,在这个纷繁快速的网络时代里,能有更多的人有机会走近、触摸、品味书籍,总是一件让人欣慰的事。

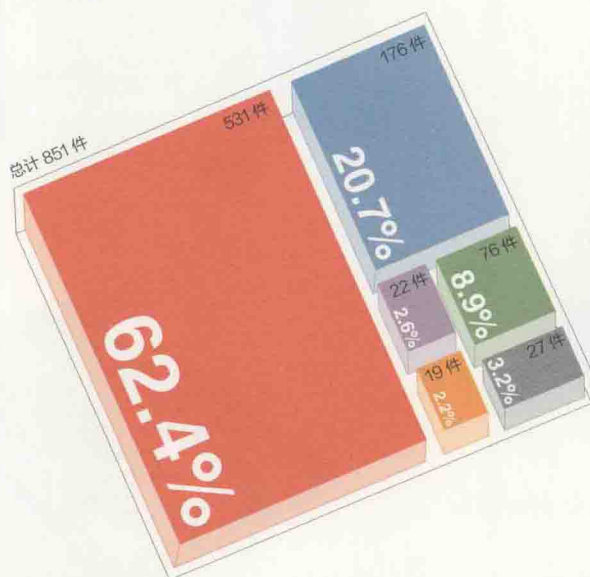
本次活动由中国出版协会装帧艺术工作委员会、中国美术家协会平面设计委员会和中国美术学院携手举办。该

展览是对第一届、第二届大学生书籍设计展的延续,总策展人与学术主持人是中国出版工作者协会装帧艺术工作委员会主任、清华大学美术学院教授、国际平面设计联盟(AGI)会员、著名书籍设计家吕敬人先生。

该展览汇集了国内众多艺术院校学生们的书籍设计作品,每一所学校的教学均有各自的书籍设计理念和教学风格,也为各院校之间书籍设计教师和学生们的专业学习提供一个相互交流和提高的平台。从开本、比例、翻阅方式、信息编辑、阅读流程、装订手法、材料选择等诸多要素中,我们看见青年学生用独特的作品记录着过去,憧憬着未来,每一件作品都生动地反映了书中的世界,带着读者走进华

表2 第三届中国大学生书籍设计展参赛作品类别统计表

- ◆ 文学类
- ◆ 社科类
- ◆ 艺术类
- ◆ 科技类
- ◆ 教育类
- ◆ 少儿类

丽而真实的旅程。

作为策展的工作人员,我非常有幸地亲手触摸到每一件参赛作品。从开包、拆封、展开、评选到最后的展览,真是五光十色,目不暇接,仔细阅读,很多书籍都让我们爱不释手。此次活动共收到来自全国65个院校的851件作品,以吕敬人先生为主持评审,五位评委在公平公正的评选原则下,经过多轮的投票及讨论,最终确定了入围作品273件,其中优秀奖47件。

一书一世界

自古以来,书籍被视为文化传承和身份追溯的重要载体,在世界各地,书籍早已成为人类文明的象征而薪火相传。日本书籍设计大师杉浦康平曾经说过:“一本书不是停滞某一凝固时间的静止生命,而应该是构造和指引周围环境有生气的元素。”¹书籍不是一个孤独的个体,它应该包含了一个“整体”的世界。书里盛满了故事和思想、声音和映像、生命和历史。书是触及未知世界的载体。今天,我们以书籍设计展的名义,把当下中国大学生的书籍设计新作盈列一堂,以供品评,并冠以“一书一世界”的主题,希望从书中独特的语言、精彩的布局、思想与智慧的碰撞中,能够窥见中国书籍设计的未来,这也是吕敬人先生组织这个活动的初衷和动力。

一、致谢——所有参赛的设计师们

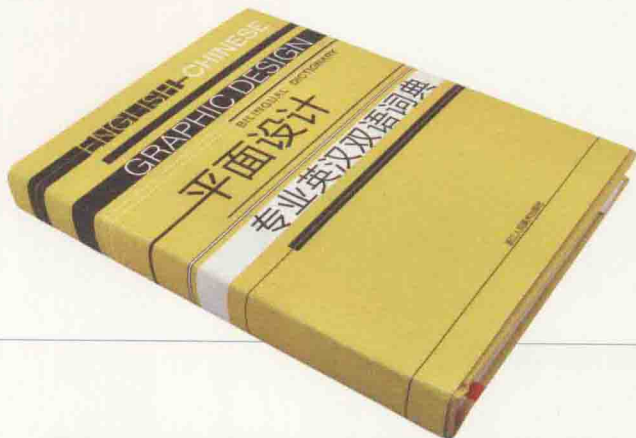
参选作品来自全国21个省及直辖市的65所院校(表1)。这些作品大多为课堂试验教学的作业,在任课教师的带领下,开拓创新、研究探索书籍课程的教学走向,为我们展现了多彩的教学成果。

从参赛数据统计显示:设计教育领域正在不断地扩张,很多学校都设置了书籍设计专业。令人高兴的是,这次参赛的学校和作品比往年有了明显的递增,也直接反映了中国大学生对书籍设计的热爱蒸蒸日上。但根据获奖信息的统计,获奖作品依然相对集中在一些名牌艺术院校或一些专业性强的综合大学。依然存在着师资力量分配不均、教学质量参差不齐的情况。

二、视角

不同类别的书有其自身的思想内涵与形态功能特征、阅读周期、阅读场所、阅读人群不同的差异,这些都可能影响书籍设计的视角和手法。在收件过程中,可以看见同学们的创作内容直接反映了青年一代的关注点,我们对参赛的851件作品进行了梳理和归纳(表2)。

在这些参赛作品中,可以发现文学类书籍占有相当大的比例(图1),而对社会的关注、历史和文化的变迁等,也

1. 图1 文学类作品：《一番记忆·〈查令十字街84号〉再设计》乔谦

2. 图2 社科类作品：《盲》陈冉

3. 图3 教育类作品：《平面设计专业英汉双语词典》俞雨

成为年轻人关注的热点，这类书籍很多都是由学生自己收集的素材、对信息的重新整合与编辑，到最后的物化呈现，体现了设计者良好的整体设计和编辑设计的能力。

令人遗憾的是，科技类、少儿类和教育类（图3）的书籍凤毛麟角。或许这三类书籍不是艺术院校学生的关注点，而科技和教育类的书籍也不是他们擅长的领域。作为教师，应该有意识地指导学生全面关注文化和知识信息，设计师需要提高自身学识及掌握综合的学科知识。

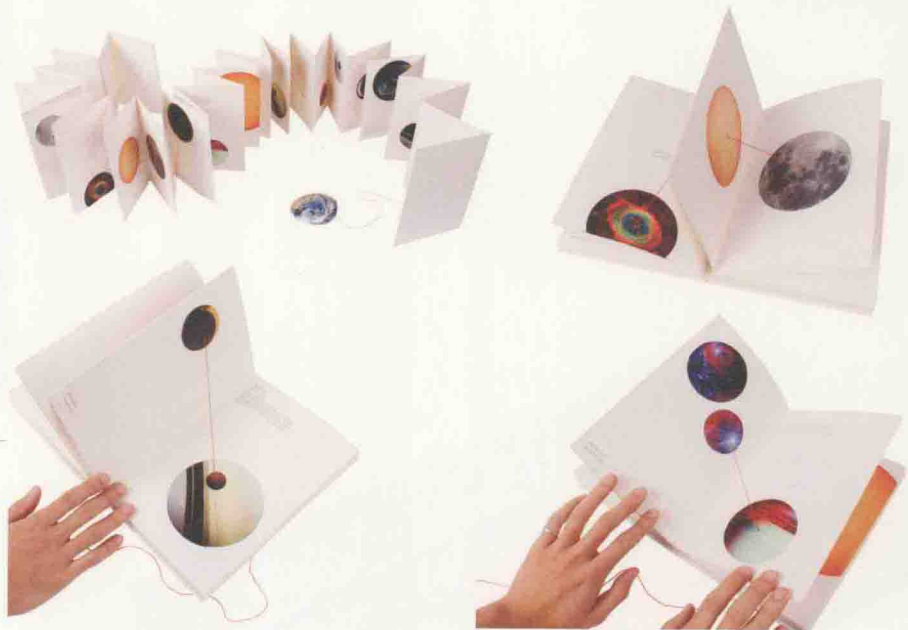
科技类、教育类的书籍，里面虚的部分很少，是没有花哨的图形来吸引视线的，设计者需要为读者提供容易阅读、便于理解的信息，要将繁复泛滥的信息进行概括、梳理、秩序化和视觉化。这就要求设计者要具备对信息设计的专门研究能力和严密的逻辑解析思维方式。

三、开场白——我们的评审标准

既然是竞赛，就会有规则 and 标准。评选的标准是值得关注的。评审主席吕敬人先生提出：“书籍设计必须包含三个层次：装帧 (book binding)、编排设计 (typographic)、编辑设计 (editorial design)——即强调书籍的整体设计和编辑设计。书籍设计的作用是把作者、出版社、编辑、印制者以及读者结合在一起。书籍设计，已不是装帧家或插画师个人承担的工作，而是参与从选题计划到成书为止整个出版过程的所有人的共同工作。”吕敬人先生常提及的“书戏”²，就是将书籍看作是一个舞台，一个剧场，而书籍设计师需要导演它，参与整个过程。设计者对于书籍的信息及各种材料的组织和安排，这里会面对着各种学科的交叉、与各个部门合作的问题。

评选过程中，吕敬人先生以学生的作品为案例，总结了几条评选标准：

1. 设计必须准确体现书籍的内容精神。
2. 书籍各部分必须是整体设计、和谐美观。
3. 强调设计师对书籍文本内容的构造规划。

4. 图4《宇宙初生的啼哭》周欣

4

4. 鼓励探索书籍新的表现形式。

评选过程中,所有入选作品都要有完整的内页设计,即不能做所谓的“假书”——只做封面。他强调:“设计师不能仅仅注重封面的外在包装,还要在内页设计中强化书籍视觉传达语言的叙述。”

四、主角上场

“故事是从一张纸开始的。”

日本设计家原研哉曾说:“今天,纸已经不再是媒介的主角……书籍作为信息的一种载体,确实已经有点过时了:又重又厚,而且容易变脏,也容易被风化。如果用数字媒体存储的话,一本书的内容只需要小小一块记忆卡就可以做到。但是,信息并不仅仅需要被大量地保存和高速地移动。我们需要冷静地观察、思考信息与个人之间的关系,以此来研究信息。以这个标准来评价书籍,用有着合适的重量与厚度,并且手感良好的材料来做信息的表现载体,显然要比储存在一块记忆卡中的信息表现方式更能给人带来良好的使用感和满足感。”³ 因此,纸,这种具有表情的空间肌理,作为信息传播的媒介,也一直在历史的舞台上演奏。

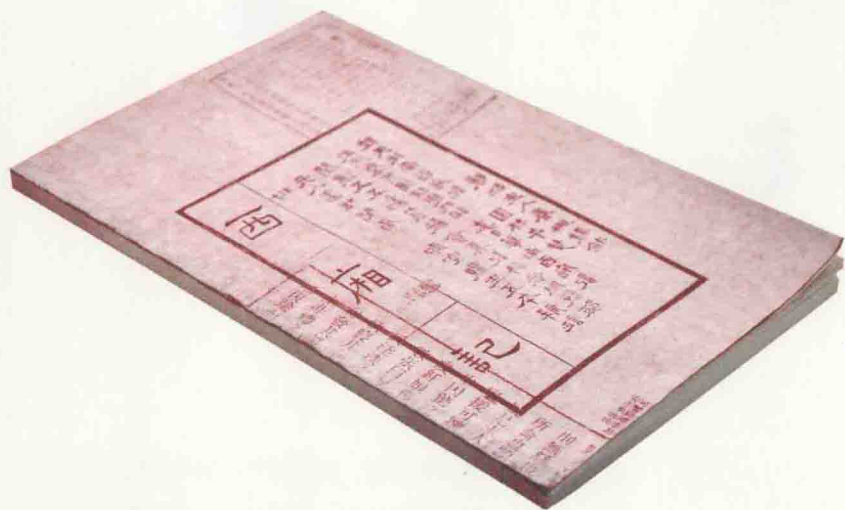
1. 翻阅

为了还原书籍阅读的本质,我们冒着作品受损的危险,让很多作品以展开的形式呈现,可以触摸、可以翻阅。读书是一种丰富的触觉体验,“翻开”是书籍从概念进入现实的临界点。书籍设计的好坏都必须在翻开之后接受考验。书籍的信息能否被准确、清晰、优美地传递给读者,也必须要在翻开之后,通过读者的阅读来验证。因为开本体量的差异,材质和装订形态的不同,每本书的翻阅都具有自己独特的声音。翻书有声,设计有声,这些声音交汇在一起,述说着书自己的故事——从翻开第一张纸开始。

2. 艺术意识的介入与概念书

展览中出现了很多概念书设计。敏锐的想象力,使它与标准化印刷书籍相比,更具有概念、先锋、趣味、多维等特征。这些书大多为独本的手工书,亲力亲为的设计者大多不以出版为目的,更侧重观念与形式的实验。设计者不仅要书籍形态和相关设计元素进行全面的思考,还要对书籍的形态和神态进行双重构造。形式不再是叙事身份,而是故事的本身,是一种能充分体现书籍内涵、令人耳目一新、独具个性特征的书籍设计形式。其多维的视角、创造性和启发性的思维模式使它们成为现代书籍设计教育的重要研究领域,它们暗示着中国书籍的未来图景。

在评审过程中,评委们非常珍惜这类作品,秉着对概念书鼓励的原则进行了投票(图4)。

6

5

5. 图5《形式剧本》丁宗超、王蓓蓓
6. 图6《西厢记》郑承荣、王正莹
7. 图7 儿童绘本：《wonderland》周财达
8. 图8《妖语怪》钦禄、伍诗楠

3. 文字主角的粉墨登场

语言是星星，变成意思撒落在纸张上，而文字，是记录语言的书写符号。今天的图书市场上，人们习惯了千篇一律的、图文并茂的漂亮外衣。但是，书，最终是用来阅读的，有条不紊的版面、清晰可辨的文脉、由表及里的阅读形态，更需要设计者智慧的创造力。

在整理参赛作品的过程中，我们很高兴地发现依然有很多同学选择了以纯文字为主要信息载体的设计。在这些书籍中，文字不仅扮演了语言功能，还承载了信息传递的视觉形象。设计者介入文本内容结构的再编辑，学会像电影导演那样把握剧本的创构维度并不容易。文字的字体、字号、字距、行距的细微感觉的运用，文字组合的疏密节奏，都会随着故事情节的起伏而变化，它们体现了设计者丰富的内在表现力和设计智慧。（图5、图6）

4. 无声的绘本世界

在评选过程中，我们发现有一些完全没有文字或文字很少

的书籍——无声的绘本世界。它们刚好和纯文字书籍形成截然不同的面貌。设计绘本与纯绘画创作的最重要的差别之一就是——你必须考虑到整本书的编辑设计。细心的人会发现好的绘本在编排上也非常讲究；如同电影中的分镜头，解决书中的韵律和布局至关重要。

评选中，吕敬人先生感慨道：“我们需要关注儿童绘本，今天为孩子画的好的本国绘本实在太少了。”中国的儿童出版物每年都在增加，但是只要留心就会发现，在这条路上我们的航线有所迷失。插图依然缺乏真正的精品，在其中仍没有得到足够的重视和研究。当出版业面临外界市场众多的经济诱惑和商业竞争之时，出版物中不乏各种非专业水准的、粗制滥造的少儿类插图；加上插图市场价格的低廉导致从事插画设计的工作人员缺乏自信，对所从事的事业应有的意义与价值产生怀疑，于是直接的抄袭方式代替了原创作品。当我们大谈着全球化、地球村与竞争力时，伴随着美少女、圣斗士们蔚为单一的主流形象，国内的少儿类插图如同麦当劳一样以粗糙快捷的方式潜入了

7

8

孩子们的视野。这严重地影响了小读者对出版物内容的阅读,甚至可能会误导读者。没有风格,没有文字,没有记忆,更像是没有身份认同。

绘本的个人风格是否有创意且独特?风格是否有助于表现主题?版式是否是构成书籍整体所必需的还是孤立无关的?书的尺寸和形态是否适当?如何在布局上安排插图和文字的相互关联?插图在传递信息时是否正确且清晰?是否有带给读者新体验或能反映读者既有的体验?这些都是评价绘本设计的重要标准。

在所有参赛的851件作品中,仅有23件绘本书籍,其中19件为少儿类书籍(图7),4本为成人绘本(图8)。

五、总结——对话

吕敬人 当代语境下的书籍文化传承

展览期间,吕敬人先生在研讨会上发表讲话,他提出了“当代语境下的书籍文化传承”,“继承传统不等于复制、拷贝,传统不是终止符,前人为我们留下的传统,今人为未来创造传统。传统是创新留下来的有价值的历史痕迹”。无论是电子书还是纸质书籍,信息的整合、信息的挖掘、信息的分析、信息的梳理、信息的共享是最重要的。

刘晓翔 纸尚

著名书籍设计师刘晓翔先生做了以“纸尚”为题的讲座,他以纸张为切入点,提出“信息+纸张×设计=书籍”的概念。期间,他翔实地介绍了自己获奖作品的创作理念。刘晓翔先生认为,设计不仅仅是在完成美化,找到与文本内容、读者群相适应的设计语言,设计是要实现流畅地阅读的功能。设计师在满足功能性的同时,还应将自己的审美追求呈现给读者。

吴勇 设计教育

汕头大学长江艺术与设计学院教授、著名书籍设计师吴勇先生也对当今书籍教育方向做了生动的介绍。他指出:“设计教育的盲目发展造成了师资不足、体系落后。‘大’而‘全’的专业方向造成了特色专业及院校的减少。”他以自己学校为例,从2003年起,系里经过8年的教育改革,建立了课程导师制度,短期聘请业内一流设计师与本校教师的同台竞争,有利于学科建设的发展。他指导的学生在近年的书籍大赛中频频获奖。“书籍设计,并不是培养一个书籍设计师,而是培养一种设计思维能力以及设计表达的方式,将来不只在书籍层面上,还要在书籍设计上面的平台去完成专业能力的培养。”

最后,对于书籍设计师在设计过程中的角色扮演,吕敬人先生在论坛对话中归纳出以下几点:“整体构造”“隐性