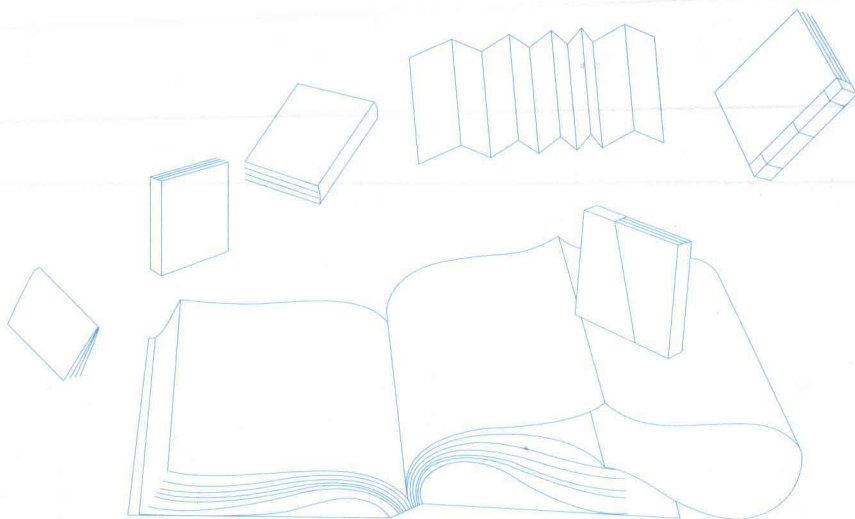

艺理论说
访谈·互动
创作谈
人物志
评鉴与解读
书籍设计新资讯

书籍设计

设计

Book
DESIGN

物有生死 道无始终

仅以此 与从事书籍设计艺术的同仁共勉

书籍设计 Book
DESIGN

中国书籍设计网
www.chinabookdesign.cn

主办 | 中国出版工作者协会装帧艺术委员会

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+张志奇

监制 | 胡俊

印装 | 北京雅昌彩色印刷有限公司

纸张 | 蓝天特纸

出版发行 | 中国青年出版社

社址 | 北京东四12条21号 邮编 | 100708

网址 | <http://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 | 88578153 网址 | <http://www.sina.com>

E-mail | xsw_88@126.com

图书在版编目(CIP)数据

书籍设计 / 中国出版工作者协会装帧艺术委员会编.
—北京: 中国青年出版社, 2011.3
ISBN 978-7-5006-9865-4

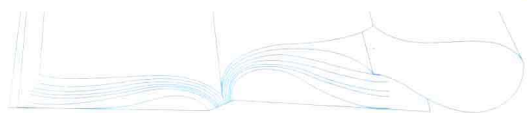
I. ①书… II. ①中… III. ①书籍装帧—设计
IV. ①TS881

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第043349号

定价: 48.00元

书籍设计

书籍设计

Book
DESIGN

写在前面

胡守文

中国青年出版社 总编辑

中国出版工作者协会装帧艺术工作委员会 主任

《书籍设计》诞生，十分可喜。

可喜，是说我们中国书籍设计界虽在“宁静中崛起”，让世界开始瞩目，但一直以来缺少一个专业的、能经常交流和展示的平台。没有这个平台，终归过于宁静了些，和蒸蒸日上行业景象有些不搭。

“崛起”的褒奖，来自于台湾同行。他还说：“中国大陆在 21 世纪的十年内，书籍设计的进步超越了 20 世纪的百年时光”。我们拿出这十年间“世界最美的书”和“中国最美的书”获奖设计作品，以及十年间部分较有代表性的学术论文，稍稍作一番审视，真还觉得虽不好说就一定超越了此前的百年历史，但进步是巨大的、实实在在的。即使学术上和认知上有不同声音，仍不能抹杀这一成绩的取得。

我们的进步不是偶然的。

由书籍的装帧，提升为书籍的整体视觉规划和设计，这是世界书籍设计界引领潮流的革命性认知，也是书籍设计理论和实践的一个巨大跨越。

我们设计界的前辈们，有一个很好的传统——善于学习和消化，拿来为我所用。从严格意义上说，中国书籍设计的现代发展，肇始于民国。从意识、技能、材料、手段等诸多方面，受益于工业革命而率先发展的西方设计界，给我们上了生动一课。我们由眼界大开到学习、借鉴、成长、成熟，短短几十年间，便人才辈出，精品迭出，形成现代中国书籍设计史上第一次艺术高峰。尽管从今天的角度看，某些设计作品还带有较为明显的模仿痕迹，但我们已从传统中走出，别开 20 世纪中国书籍形态之生面。

建国后，特别是改革开放三十年以来，中国书籍设计艺术的发展更是呈现出百花灿烂的局面，时代感扑面而来。回首刚刚逝去的岁月，我们可以列出一份长长的值得我们崇敬和感念的名单，一些当代著名的书籍设计作品，亦已成为经典。现下中国书籍设计的崛起，就是因为我们是站在巨人的肩膀上出发，因而少了某些探索和弯路，多了某些经验和教训。我们省却了羊肠小道上的跋涉，而直通高速

公路，加上时代赋予我们的开放心胸和世界性眼光，于是，才有了迅速成长起来的新一代设计领军人物，才有了可以进入亚洲顶级设计家行列的精英，也才能在世界书籍设计界屡屡获取大奖。这种崛起，不但迅速，而且极具爆发力和震撼力，我们完全有理由为此而雀跃欢呼。

面对这样的成绩，我们更为关切的是怎样才能延续这样一种发展的势头和局面。历史的经验告诉我们，没有学术民主，就不可能有百花齐放；没有百花齐放，就不可能会有一个生动活泼和奋勇争先的局面；没有生动活泼和奋勇争先，就不会有行业的大跨步前行动力。《书籍设计》就是要搭建这样一个平台，促成这样一种氛围，展现我们这个行业隆隆前进的脚步声。

我们还必须承认，尽管我们在书籍设计领域的发展，已引起国际间同行的高度关注和赞美，但中国传统文化有着极其厚重的思想魅力，中国传统装帧及其工艺有着中华民族特有的精神气质。“书香”和“书卷气”，千百年来滋养着无数文人墨客，使无数诗词歌赋的千古名篇得以吟颂和传唱，流布至今。我理解的所谓装帧中的民族性、中国特色，就应该是这个。目前，在我们的队伍中有着“书籍装帧”和“书籍设计”两种提法和两种认知，也有关于设计民族性和中国特色的呼吁。这不是坏事，我希望这样的争议或

不同认识之间的交锋是在一个学术的层面上展开。只有坦诚和包容，善意和虚心，才能促成我们整个设计界的团结和提升。我真诚地希望大家能共同思考一个问题：在物欲横流的商品经济条件下，设计师如何才能坚守自己“书香”和“书卷气”的精神领地？换句话说：在今天这样一种市场环境的压力下，你的设计作品中，如何挺起“书香”和“书卷气”的脊梁骨？

我们已经做到了很好，但我们应该能做得更好。

2011.3.18 于养拙斋

008-066

“书籍设计”是对中华书籍文化的传承与发展
中国作品为“世界最美的书”的赛事增光添彩

宁静的崛起

书籍，是人类最宝贵的艺术品
从“书籍装帧”到“书籍设计”

谈谈数字时代的纸质书籍设计

物有生死 道无始终

编辑设计——创造书籍的阅读之美

探索雅昌引领传统印刷向文化艺术产业的转型

创作谈

《怀袖雅物》

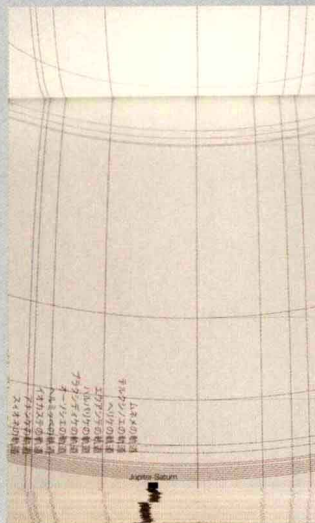
《漫游：建筑体验与
文学想象》

079-093

访谈·互动

067-078

《1000 亿分之一的太阳系十
1000 万分之一的光速》
《一字一生——1949 年以来中国
字体设计师们》

评鉴与解读

100-106

书籍设计新资讯

第二届中国出版政府奖装帧设计奖公布
20 种图书荣获 2010 年度“中国最美的书”
更多资讯请点击：
中国书籍设计网 www.Chinabookdesign.cn

107-112

094-099

人物志

艺理论说要目

“书籍设计” …… 刘晓翔 009 艺术概念与艺术理论本身也是随着大量的艺术实践而向前发展的，没有不变的艺术实践和艺术理论……	027 从“书籍装帧” …… 速泰熙 现在书籍设计的范围已从封面沿伸到了环衬、扉页、篇章页、卷首页、插页、正文、版权页……
中国作品为 …… 乌塔·施奈德 [德国] 015 书籍垒起我们的文化身份。它们体现了幻想、创造、知识和直觉；这些特性没有在岁月变迁中被数字化的潮流所磨灭，甚至愈加明显……	033 谈谈数字时代 …… 朱赢椿 无论技术怎样的进步，总还会有相当多如我一样的读者喜欢并珍视一种拿书翻书的感觉……
宁静的崛起 王行恭 [中国台湾] 019 ……这种内敛的设计风格，加上西方现代简约的表现手法，意味着书籍作为文化商品，将面临一场史无前例的冲击和一场全新形式的革命……	043 物有生死 道无 …… 田刘一杭 文化自卑感伴随我们已百年有余，媚外与排外始终交替上演……
书籍，是人类最宝贵 …… 万捷 023 书籍不仅是一种信息传播的载体，它更是一种文化气韵，是千百年传承下来的传统阅读文化。……	047 编辑设计 …… 吕敬人 编辑设计是在装帧的基础上向前跨出的重要一步，是设计者运用视觉语言完善纯文本传达而发起挑战的一步……
	055 探索雅昌 …… 孟昭隆 在高层次文化消费领域中，高档印刷读物已越来越受到人们的青睐……

“书籍设计”是对中华书籍文化的传承与发展

刘晓翔

高等教育出版社 编审

首席美术编辑

主要奖项

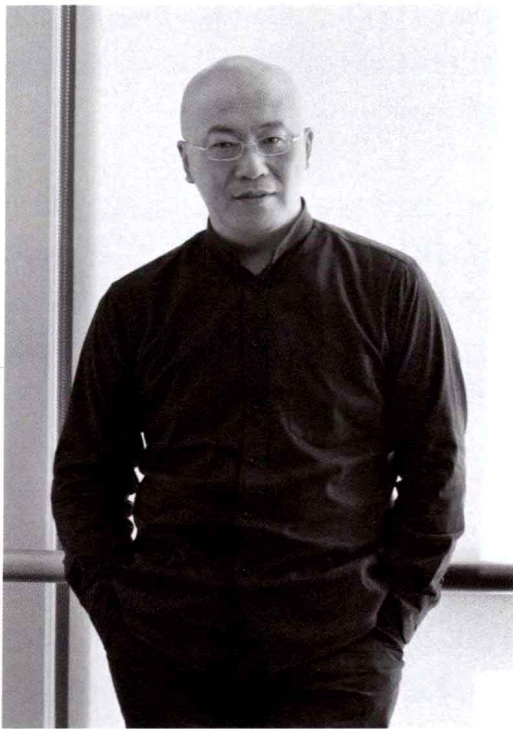
第五届、第六届全国书籍装帧艺术展金奖

第七届全国书籍设计艺术展最佳设计奖

第一届中国出版政府奖装帧设计提名奖

2005、2006、2008、2009 年度“中国最美的书”奖

2010 年度莱比锡“世界最美的书”奖

书籍设计由英文“Book Design”而来，仅从字面理解，也许难把它和中华书籍文化相联系。因此，有必要正本溯源，探究书籍设计的内涵、实质及对我国当代书籍艺术和书籍出版行业的影响。

书籍艺术在中国源远流长，从现存的史料中可以清晰地看到其起源和发展脉络：起自秦汉，经简牍、卷轴、册页而进一步演变出经折装、旋风装、蝴蝶装、包背装，至线装而达到其自身发展的顶峰。我们的先祖在书籍艺术中穷其智慧，耗尽心力创造了至今令人叹为观止的书籍艺术珍品，如龙鳞装《唐写本王仁珣刊谬补缺切韵》，纸质雕版印书《无垢净光大陀罗居经》，《梦溪笔谈》，《北西厢秘本》，《百纳本二十四史》等。这些传统书籍艺术从书匣到封面再到版面无不精心布局，内外和谐，材美工巧，浑然天成。加之蕴含其中的传统文化精髓而达到极高的审美境界，是古代中国书籍艺术的“整体设计”。祖先创造的丰富书籍艺术遗产，独秀于世界书籍之林，至今滋养着立志于书籍艺术的当代中国设计师。

但是，尽管有丰富灿烂的书籍文化，由于书籍之于中国古代社会，其教化民众、传播文化等作用受到“礼不下庶人”的影响，往往终止于未取得功名的“读书人”，更因为尽管有由宋代活字印刷为开端，取代雕版印刷的技术革命，但

刘晓翔作品

《汉英对照论语》/高等教育出版社

终未能进而衍化成为现代印刷工业，不能惠及普罗大众，遇到以现代科技为支撑的西方印刷、装订技术的冲击而迅速零落，至今只在个别领域做为传统文化的部分承载样式而存在。市售图书的绝大部分，已经完全是西式印刷和装订术的产物了。这期间发生的社会变迁、文化震荡不可不谓“千年未有之变局”^[1]，如：颠覆性地停办私塾开设新式学堂，不读四书五经教授数理生化。反映在书籍文化上，书写工具由毛笔换成钢笔，阅读、书写顺序更开中华三千年未有之先河，然而传统文化精髓的魂魄，并没有因为右翻改左翻，竖排变横排这一形态巨变戛然而止，反倒顺着现代文明的藤蔓，生长出新的枝桠，焕发出勃勃生机。

民族文化的传承，首先仰仗的是构成其精神世界、道德风尚的思想体系，物化的外延则随时代变迁而不断改变。自晋以降，先民的生活习俗及审美趣味莫不随五胡乱华、元灭宋及清亡明而改变，至于当代，中国人的衣食住行、社交礼仪则更有全盘西化之嫌。那么，构成华夏民族儒、释、道三位一体的精神世界是否也因此而改变了呢？躯壳总会死去，精神却因新鲜“血液”的注入而涅槃。这就是华夏文明乃至一切现代文明不断重生的根本所在，诚所谓“死而不亡者寿”！倒是那些不能接纳新思想、新文化的“纯粹”文明，逐渐成为了文明的遗迹，做为文明的木乃伊供人瞻仰。所以，书籍作为文明的物化载体，其形态一定会

随着科技的发展而不断变化。或许将来，书籍已经完全不现在的模样，但是我想书籍的灵魂一定还在，承载、传播文化的功能亦不会湮灭。

鸦片、甲午战败，西学在清王朝并不情愿的前提下传入中华，迫使一大批志士能臣在当时的历史条件下，思虑如何既保持现有政体（王道）又获得西方科学技术，企图“师夷之长技以治夷”^[2]，始有张之洞“中学为体，西学为用”^[3]之说，但清王朝终究未能逃脱覆灭的命运。

鉴于此，当西方的书籍形态、生产工艺终于在我国取得统治地位，以鲁迅等先生为代表的文化精英并没如丧考妣，而是利用其能够广泛传播的优点，在开启民智的同时，批判性的继承、融入本民族的文化精髓。这种融入产生一个值得我们反思的悖论，鲁迅先生在当时的文化界扮演的并不是传统卫道士，而是向传统挑战的文化先锋！其小说、杂文自不必论，仅就鲁迅设计的《呐喊》、《海工述林》、《引玉集》、《毁灭》等作品，和传统线装书籍相比较，简直是对传统书籍的最大背叛！百年沧桑回首，重读这些作品则不能不使每一个书籍艺术创作者、爱好者反思，究竟如何才是对本民族文化的最好传承，抱残守缺抑或开拓创新？中华文化五千年文明和三千年文字记忆告诉我们，只有延续其灵魂，拓展其内涵，扬弃并举才能够真正传承中

华书籍文化，汲取其他文明精华基础上的创新，才是对传统书籍文化的最好继承。如果传统书籍文化仅因为中外交融、引进提出新的概念而消亡，那就索性让她消亡去吧！

面对新的书籍形态和工艺流程，书籍设计工作需要有其设计理念的专有名称。传统书籍艺术尽管经过了漫长的发展历程，创造过眩目的辉煌，但并没有能够概括设计与工艺的专用名称可供继承，加之国亡家散、山河破碎导致的文化激进，似乎只有全盘西化方为救国之道。因此，在书籍设计概念引进、提出之前的几十年间，“装帧”这一源于日本的词汇被大多数书籍艺术实践者、出版单位默认和沿用，似乎已经完全彻底的成为了中国书籍文化的一部分。这种现象不仅在书籍设计界存在，它同时也是一种社会变迁和文化融合现象，如：“派出所”、“干部”、“公司”、“单位”等词汇，白话文和新诗歌以及电影、话剧等以前不曾有过的艺术形式。只要这些词汇和艺术形式表现的是中国人的生活，反映中国人的精神风貌，有谁怀疑其不是中国话和运用新的艺术形式不是光大、发扬传统文化呢？这种现象一方面说明小到艺术概念，大到语言文字、文学艺术

都会随着对外交往而发生改变；又一方面充分展现了中华民族可以包容、接纳一切外来文化的博大胸怀。

源于日本的“装帧”一词，来到中国后依旧遵循其本来面目，停留在为书籍做打扮的装饰、装璜层面。其在出版行业只是编辑、绘图（重新描画作者提供的插图，达到出版要求）、设计（专指版式设计，对待不同文本只管批上字号了事）等诸环节中的一环，并且在很大程度上仅仅限于封面设计，严重时甚至连书脊都不设计，也因此在很多出版社的行政单位中被称为封面设计科。至于设计作品，只好俗称“封皮”，雅称“书衣”，说的再直白一点：一张皮而已！这距中华传统书籍文化何其远矣！

尽管条件简陋，在1920～1980年代的创作条件下，“装帧”仍然较好地表达了特定时期的书籍成书设计与工艺过程，产生了一大批优秀的封面设计，其中亦不乏书籍设计师冲破藩篱而整体设计的书籍艺术作品，涌现出众多的书籍艺术家。

1

2

另一方面，设计概念本身的形成和发展，即使在其西方发源地也不过 160 年左右的历史，如果将德国“包豪斯”看做用绘画语言装饰工业制品的终结和“艺术与工艺运动”，既绘画与设计的水分岭的话，还不足百年，所以设计概念本身也在不断变化和扩展完善之中。由东瀛传至中国的“装帧设计”概念，1980 年代后在其本土开始被“Book Desing”所冲击。

任何艺术概念的提出都不是理论先行，而是建立在大量艺术实践之上的概括、总结与前瞻。艺术概念与艺术理论本身也是随着大量的艺术实践而向前发展的，没有不变的艺术实践和艺术理论。

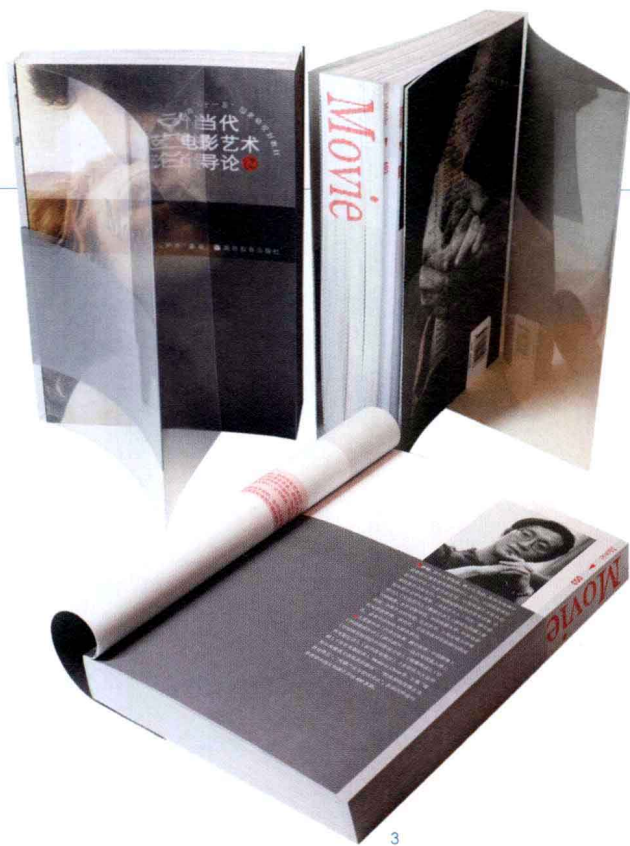
1980 年代后，随着对外交往和设计实践的逐渐增多，书籍设计师们逐渐认识到，“装帧”作为书籍艺术专有名词的不足。至少在以下几个方面不能表达其设计理念、涵盖其工作范围和提升书籍艺术内涵：一，不能适应书籍艺术的发展。仅仅设计封面、版式、确定印装材料、工艺等还难以对文本信息进行整合、梳理及设计，中华传统书籍文化

的整体美也即灵韵天成、内外和谐、材美工巧不能得到充分体现；二，没有体现书籍设计师主动对文本、图片、表格等进行编辑设计和编排设计的劳动付出。设计师的想象力、创造力没有被充分调动和发掘，对书籍的成书流程缺乏系统把握，削弱了书籍艺术的表现力；三，无法应对新的传媒载体对传统出版行业的挑战。传统的书籍能否生存，取决于书籍是否向读者提供新媒体所不能传递的观感、触感、质感等所形成的赋有个性的实体存在。凡此种种，说明“装帧设计”概念已经滞后于书籍艺术和出版行业、读者对她的要求，“装帧设计”概念应该进一步发展。

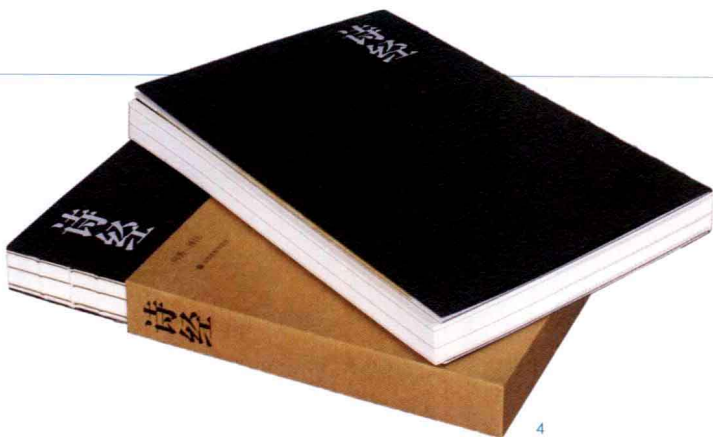
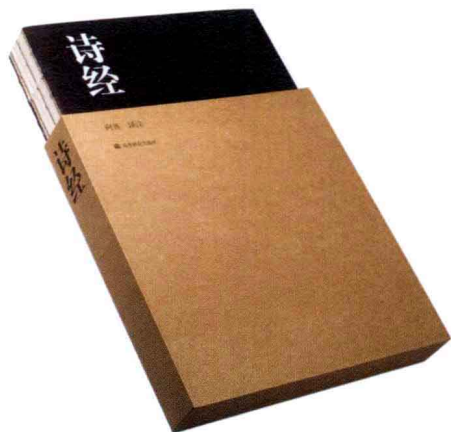
“书籍设计四人说”，正式提出了“书籍设计”概念。随着一大批书籍设计师的逐步摸索和多年实践，特别是“第六届全国书籍装帧艺术展览”和“首届北京书籍设计家论坛”的成功举办，为书籍设计师打开了通往世界书籍设计之门，增长了见识，开阔了眼界，改变了整个行业的封闭状态。“书籍设计”这一概念得到众多书籍设计师，尤其是青年设计师的高度认同，其自身也不断被“书籍设计”概念下的实践所丰富和完善，与“装帧设计”比较，它涵盖了装帧

刘晓翔作品

- 1.《王羲之与兰亭序》/高等教育出版社
- 2.《艺术欣赏教程——不同艺术样式的表现特性和名作赏析》/高等教育出版社
- 3.《当代电影艺术导论》/高等教育出版社
- 4.《诗经》/高等教育出版社

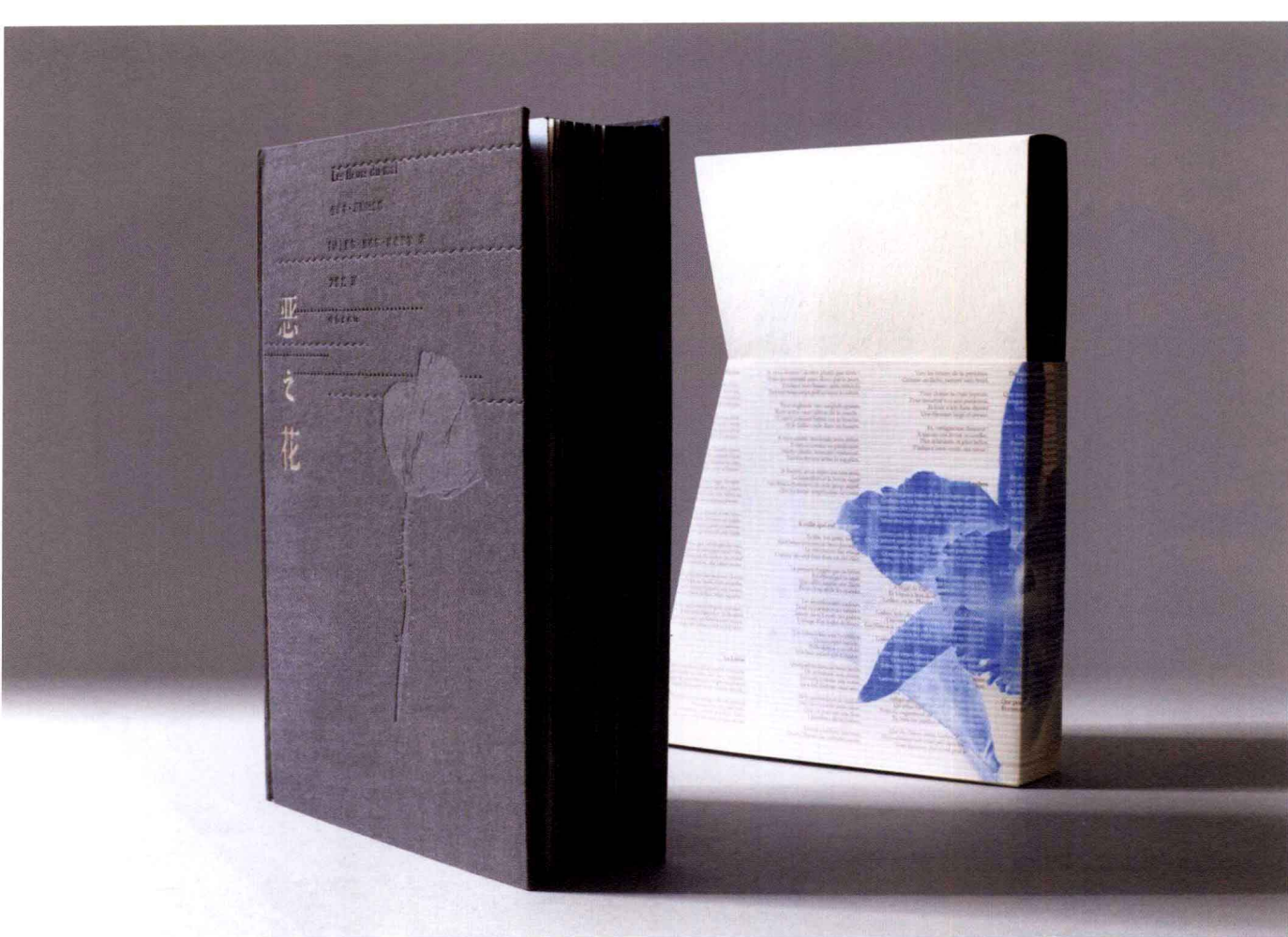
设计不能表达的另外两项内容：编辑设计和编排设计。“书籍设计”的实质就是对“装帧设计”、“编辑设计”和“编排设计”三种概念的概括和有机整合。书籍设计概念的提出，推动了整个行业向前发展，产生了一大批优秀的书籍设计师和优秀书籍设计作品，引起国外同行的高度关注，世界最著名的设计杂志之一《idea》，2009年第3期以全部内容介绍了中国当代书籍设计艺术。我国书籍设计师更是自2004年度始，连续七年获得“世界最美的书”奖，使本民族悠久而灿烂的书籍文化得以传承和向世界展示，让世界的书籍艺术同行和读者领略中国当代书籍艺术的风采！

[1] 李鸿章：《筹议海防折》

[2] 魏源：《海国图志》

[3] 张之洞：《劝学篇·外篇·设学第三》

刘晓翔作品

《恶之花》 / 作家出版社

中国作品为“世界最美的书”的赛事增光添彩

乌塔·施奈德 [德国]

德国著名书籍设计家

德国图书艺术基金会 主席

书籍垒起我们的文化身份。它们体现了幻想、创造、知识和直觉；这些特性没有在岁月变迁中被数字化的潮流所磨灭，甚至愈加明显。书这一传媒形式正在历经变化。数字书籍涌入市场，从根本上改变了我们的阅读方式和知识传播途径。数字出版物的接受和使用与传统方式天差地别，纸质书今后也将化作众多媒体形式的一种，等待读者的挑选。同时，读者对“传统”、对纸质书也提出了新的期望。对此，不仅出版社要奋起应对挑战，且我们的书籍设计师也得处理一般问题：纸质书的设计理念与电子书的数字内容有何不同？书媒体以及多媒体阅读方式的特质和特性究竟是什么？如何才能根据书媒体的特性最好地发挥其优点？相对于下载方便且可随时删除的电子书，纸质书实在且经久耐用，也更方便阅读。它的存在不需要依赖其他媒介。在媒体不断细分、竞争加剧的情况下，传统纸质书完全可以发掘其媒体特性而获得新生。这些特性需要通过未来新的书籍设计理念和实践得到更好地发挥。传统书较数字化阅读的优势在于其感性的表现方式：实物感和现实感。毕竟纸张本身就是一种信息载体。有人摒弃网络下载而选择购买图书，就是特别珍视书本持握在手的感觉：实在且耐久。于是读者对设计、装帧与质量的要求较以往更为苛刻。优秀的版式设计今后也是纸质书的一大重要特征。长篇文章在纸质书中排版更科学，读者仔细阅读时不会像在数字媒体中那样容易产生乏味感。

一个社会或一种文化如果没有文字和承载文字的印刷形式是无法想象的。文字作为语言的视觉形式，是我们日常生活的一部分。我们阅读，观察，写作，再阅读。阅读以视觉过程为基础。在阅读过程中，读者首先辨识出文字或字母，继而解析其含义，理解内容。眼睛附着也感知到文字的视觉形式。尽管这种感知不明显，但图形特征也确实起了作用。这些特征的可读性就是阅读的前提条件。版式设计者的任务就在于此：梳理文章内容与各个层次的结构，采用各种设计方法将文字展现在读者面前，使文章更易理解。数字化浪潮导致的变化一方面给传统纸质书带来巨大挑战，另一方面也为优秀的版式和设计创造了机遇。

如果传媒业的变迁伴随而来的是书籍设计和制作质量的竞争，那就为出版业的发展创造了巨大的生机。每次设计比赛都会有优秀、成功的设计作品从众多参赛作品中脱颖而出。“中国最美的书”评选活动也如同其他图书比赛一样，不仅为出版机构、书籍设计师和印刷技术企业，还为读者树立了重要的标杆。竞赛为读者在愈加纷繁的图书产品中指明了方向，为理想的印刷材质、吸引感官的设计和图书质量设定了基准。书籍设计比赛总会突显出优胜设计与优秀装帧的特点——无论比赛在中国、德国还是其他国家进行。获奖作品向人们证明，传统书媒体能达到何种境界。

法兰克福与莱比锡图书艺术基金会是德国年度图书比赛的主办机构。该基金会主办“德国最美的书”赛事，自1991年起还承办始创于1963年的“世界最美的书”国际比赛。竞赛的核心意义在于交流与信息，涉及的内容有书籍设计、理想的版式标准、符合图书内容的设计构思、装帧与制作质量以及书籍设计与制作中遇到的现实挑战等。上述两项赛事吸引着各种目标群体：首先是出版界，包括书籍设计师、出版社、印刷和装订企业等；另外还有作为公众的购书人和阅读爱好者。

评委会的工作重点在于评判图书中文字与图片的视觉组织与设计，具体包括设计构思、版式、插图及图片质量、封面设计和易读性，还包括装帧及其技术，如排字、排版、数码图像编辑、印刷、纸张和装订的质量等显著影响图书功能的因素。内部设计方面的评判内容是宏观版式、微观版式、图片设计和素材选择。而在外部设计方面，评委注重的是构图、简约性以及与书本内容的关联性。内容与形式是密不可分的。不同类型的书籍，样式也迥然相异。艺术书的图形结构就不同于入门知识手册；文学作品的版式也不同于按教学目标细分结构的中小学教科书。无论是纯文字书还是图画书，书籍设计师都要通过其本人对内容的理解，确定设计方案，运用颜色，图文结合，规划布局，同时考虑纸张和装帧材料的触感，以此对书本内容的阐释