

恋上书

本に恋して

一本书是如何做出来的？

〔日〕松田哲夫 著 〔日〕内泽句子 绘

林韶安 译

一次书籍世界的奥德赛之旅

看着书架上的一本本书籍，你知道书是怎样做出来的吗？
或许你是一位爱书之人，或许你是出版界的从业者，
然而，有多少人能全面准确地回答这个问题呢？

日本知名编辑大师松田哲夫深究这一课题，与手绘插画家内泽句子联手，
带领你从拆开一本书开始，一探装帧、手工书、纸张、印刷……的奇妙世界。

上海人民美術出版社

恋上书

一本书是如何做出来的？

[日] 松田哲夫 著 [日] 内泽旬子 绘

林韶安 译 潘晓东 审读

上海人民美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

恋上书：一本书是如何做出来的？／（日）松田哲夫著；
林韶安译．—上海：上海人民美术出版社，2015.1
ISBN 978-7-5322-9188-5

I. ①恋… II. ①松… ②林… III. ①图书—出版工
作—研究 IV. ①G23
中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第204720号

恋上书：一本书是如何做出来的？

原版书名：本に恋して

原作者名：松田哲夫、内澤旬子

HON NI KOISHITE

Text by Tetsuo Matsuda and illustrations by Junko Uchizawa

Text copyright © 2006 Tetsuo Matsuda

Illustrations copyright © 2006 Junko Uchizawa

All rights reserved.

Original Japanese edition published by SHINCHOSHA PUBLISHING CO., LTD

Simplified Chinese translation rights arranged with SHINCHOSHA PUBLISHING CO., LTD

through BEIJING Kareka Consultation Center.

Rights manager: Mumo Xu

本书的简体中文版经 SHINCHOSHA 出版社公司授权，由上海人民美术出版社独家出版。

版权所有，侵权必究。合同登记号：图字：09-2013-664

恋上书：一本书是如何做出来的？

著 者 [日] 松田哲夫

绘 画 [日] 内泽旬子

翻 译 林韶安

审 读 潘晓东

责任编辑 徐捷

美术编辑 肖祥德

技术编辑 朱跃良

出版发行 上海人民美术出版社

社 址 上海长乐路672弄33号

印 刷 上海中华商务联合印刷有限公司

开 本 889×1194 1/32

印 张 7.5

版 次 2015年1月第1版

印 次 2015年1月第1次

印 数 0001-3300

书 号 ISBN 978-7-5322-9188-5

定 价 49.00元

序 章	我“恋”上了书	4
第一章	来把一本充满回忆的书拆开吧!	20
第二章	自己做假样书	36
第三章	深刻体会内页制作的重要性	54
第四章	定型做好书	70
第五章	活用纸张伸缩的书盒智慧	86
第六章	抄纸——巨大造纸工厂参观记(上)	104
第七章	抄纸——巨大造纸工厂参观记(下)	120
第八章	如何制造装帧用纸?	136
第九章	鲜艳夺目的油墨世界	152
第十章	详解油墨世界	168
第十一章	印刷后的表面加工方法	186
终结章	从“印刷”重新看书本的制作	204
	后记	228

恋上书

一本书是如何做出来的？

〔日〕松田哲夫 著 〔日〕内泽旬子 绘

林韶安 译 潘晓东 审读

上海人民美術出版社

恋上书：

一本书是如何做出来的？

目 录

序 章	我“恋”上了书	4
第一章	来把一本充满回忆的书拆开吧!	20
第二章	自己做假样书	36
第三章	深刻体会内页制作的重要性	54
第四章	定型做好书	70
第五章	活用纸张伸缩的书盒智慧	86
第六章	抄纸——巨大造纸工厂参观记(上)	104
第七章	抄纸——巨大造纸工厂参观记(下)	120
第八章	如何制造装帧用纸?	136
第九章	鲜艳夺目的油墨世界	152
第十章	详解油墨世界	168
第十一章	印刷后的表面加工方法	186
终结章	从“印刷”重新看书本的制作	204
	后记	228

序章

我“恋”上了书

我爱极为普通的书

我爱书。从孩提时代起就喜欢读书。在高中到大学期间，我曾为了“教养主义”^{*}不得不看了某些书籍，说实话，那不是一段愉快的经历。勉强读自己不爱看的书是无法长久的，所以我最终还是沉浸到了自己喜爱的书本里。

我在18岁时接触到了出版业，21岁正式踏入编辑这一行。随着在这一行的不断深入，我渐渐发现了个中趣味，不仅是对于阅读，更是对“书的身体”这个“书的构成要素”，或者说“作为物件的书籍”涌现出了莫大的兴趣。

正因有着这样的经历，我才将注意力集中到了“书”的本身上，这与所谓的“爱书狂”绝无关系。对于往昔那种令人屏息的美丽书籍虽也心生向往，但却从未有一定要弄到手的那种非搜集不可的心情。当然，虽然我很想拥有那些书籍，却因自己的财力有限，只能敬而远之。

^{*} 伴随日本现代教育的诞生而开始孕育的将高等教育视为培养人格修养的传统，相当程度来自欧洲的“教养贵族”理念。这种理念在日本得到了复制与结合，并因此形成了一种主导一般知识阶层的阅读趣味。教养主义的最高峰是在20世纪60年代的学生运动中，且在70年代开始明显没落。（编者注）

虽然我对限定版的豪华本或珍本没有产生过一定要拥有的想法，但比较起来，对于流通于市场上的一般书籍，我倒是不乏兴致。正如比起锁在深闺的大小姐或绝世美人，我更想亲近身处市井之中、充满庶民气息的活泼的姑娘们。

对于编辑而言，书籍设计是什么？

那么，书籍的魅力到底在哪里呢？映入读者眼帘的首先就是外表，若以人来比喻，就是容貌、姿色和服装。这大概可以总称为“书籍设计”吧！会不会把书拿起来，会不会就此“爱”上这本书，这其中，书籍设计起到了很重要的作用。

但是，对于编辑而言，书籍设计又是什么呢？

“该将其做成怎样的一本书”是编辑收到作者原稿时就要认真思考的问题。虽然作者对自己撰写的内容已经非常熟悉，但对于编辑而言，只有当其进入了编辑过程，经过反复不断地审读、校样（审读校正用的印刷品）后，才会渐渐开始把握书的内容。接着，编辑会尽情想象这样的内容该用怎样的装帧来表现。这不只是简单的穿衣打扮，里面还混合了将图书推向市场时所必要的各种噱头，或是一

些引爆卖点的想法。

即使从别的角度来看，编辑行业也是极具专业性的。编辑要在理解消化内容的同时，用一种具体的形式去展现作者所完成的充满魅力的内容，不仅如此，编辑还应该具备回应作者，甚至是提出批评及修改意见的能力。说得直白一点，就是编辑要有不输给作者的心态。

所以，很想拍着胸脯向作者保证“就交给我来做吧”！有的作者会对图书形态非常在意和关心，遇到这样的作者，我会在打样校色后将假样书交给他们过目。不过，如果可能的话，在清样之前我都不想让作者看到书的样子。因为我期待他们拿到成书后满意的表情，这是对我最大的褒奖。

书籍设计是从什么时候开始的？

最初读到原稿的时候，脑袋里会瞬间浮现出书名、装帧、腰封等信息，一定要将这个第一印象好好把握住，甚至可以将你的想法记录下来，或直接将其告诉作者、设计等。当然，不是每一次都可以照自己的意思去做，有时候也需要做出一定的妥协，但是在中途做变更往往会让这本书的

装帧变得意图不明。从经验上来说，完全不带半点疑惑照着第一印象去做的书，相对而言完成度高、销售业绩也比较好，这样的成功案例不在少数。

书籍设计的整体印象是怎样产生的呢？对我来说，有几个要点。最初浮现的有可能是“文字”、“颜色”、“质感”或是“图像”等等。对于这种种不同的素材，主要靠平时积累，这样在需要的时候，它们就会顺利地从脑海中被调用出来，为我所用。

说起“文字”，首先要了解各种不同的字体，还要熟悉不同的手写字体的形态。对于“颜色”，色卡当然很重要，同时也要知道用四色印刷时，该如何组合 CMYK 去产生颜色，且什么颜色很难被完整地表现出来等。论及“质感”，我们不仅要对纸张信息有足够的敏感度，还要对纸张的质地、克重、印刷效果以及受欢迎程度等有所把握。

“图像”是最讲究积累的，我们要养成将展览会、杂志上看到的插画家、摄影师的作品收集归档的习惯。久而久之，你就会有突然间萌发出“如果可以用这个来设计封面就好了”的想法，这就是积累带来的最大回报。

但是，与其这样自己想象着书籍的模样，还不如“交给哪个设计师来做吧”。正如前文所述，我以前也曾尝试去

决定该用哪张图片，选择何种字体、颜色等。虽说是完成了书籍设计，但总感觉缺失了什么。

渐渐地，我总结了以下几点：由于这只是自己所持有的部分想象，所以各个环节的串联、内容间的平衡，并没有得到合理的安排和处理。我深深体会到，像这样细微的部分都要一一注意，对外行人来说实在太难了。

既能画又能设计的多面手

因此，我会先确定封面设计者，并在与设计者会面时坦率地说出自己对设计的预期。

虽然有些是第一次合作的对象，但大多数是已经合作过好几回的熟人，只要说明重点后便可交由他们处理。有时遇到理解力很好的人，设计稿一交到我手上，我就会忍不住想说：“对对对，我就是想要这个样子！”

所以，一般来说我会在讲清要求后，让设计师去自由发挥。即使是第一次合作的设计者，也能从以往的作品中读到我的喜好，从而完成交付的设计任务。当然，我最希望遇到的还是既能画又能设计的多面手，因为他们既能妥善处理图像，又能考虑到设计因素，制作出平衡、具有魅

力且贴切主题的作品。

如果委托纯粹的画家设计封面，对方会很容易将自己的图画运用到极限，一味凸出视觉效果，而忽略了文字等重要信息。再者，如果他们很想表现出类似鲜艳的橘色、清爽的草绿色等印刷色时，会发现印出来的颜色和电脑显示屏上的差别很大，这就需要设计师通过经验和知识去调整控制了，对于纯粹的画家而言，这无疑是一个艰巨的课题。然而要是遇到既能画又能设计的设计师，在比较原画或校色时，就会做出正确的判断，且选用适合的颜色进行表现。

安野光雅与和田诚

下面介绍几位与我合作无间的书籍设计师。

首先，是我的小学恩师安野光雅。安野先生经常是从编辑企划时，就开始进行书籍的整体设计的。其中，“筑摩文学之森系列”的设计与内容一样特立独行，使用了前所未有的装帧方式：只在精装封面上加入小小的标题，美丽的图画整版印刷，且没有加入其他文字。再加上采用了当时已经甚少用的、兼具精装本结实感以及平装本柔软性的

“软精装”，使其成为了一时的话题。这样的装帧，让年轻女性觉得“拿在手上很有时尚感”，令人印象深刻。另外，全60卷的“筑摩日本文学全集”也改头换面地配上了适合该作者的插画，重新印行，这是在每月发行时会让人满怀期待的书籍设计。安野先生总会想出令人意想不到的好点子，而看到制作出来的书籍时，却又很不可思议地让人产生了一种亲近感。

和田诚总能以绝妙的比例将配合书本所绘的多彩多姿的插图，让不认识作者的人都能产生亲近感的独特手写文字（被称之为“和田手书”），用四色印刷表现出的微妙色调与配色很好地组合起来。最后，就会出现和田先生经常说的“去掉多余部分，只留下温暖的”书。

收到和田先生的装帧原稿，覆盖在线稿上的描图纸上赫然有着诸如“C50M40Y30”（青50%+品红40%+黄30%）等用红色铅笔写的蝇头小字。对我们来说，那到底是什么颜色，完全摸不着头绪。当然，和田先生是看得到完成之后的颜色的——在色样出来之后我们就会恍然大悟。而且，在我的记忆里，和田先生只要指定了颜色之后就不会再做变更。据说一流的制版行家只要读网点就可以对色调进行调整，而他则更称得上是这方面的专家。

南伸坊和 CRAFT EBBING 商会

我经常拜托赤濑川原平先生的弟子南伸坊君帮忙设计装帧。就算不详细说明，只要他经手，就能知道我想要的是什麼，真正让我见识到了超乎想象的设计。他也是个只要被人说“交给你了”，就会拼命做事的人。赤濑川先生的超级畅销书《老人力》，不光是书籍设计，就连腰封广告词也“全都拜托他”了：鲜红色的书封上烫金的书名显得异常强烈，腰封上大大的“？”也相当抢眼，这样的图书放在店里一定十分醒目，这也是畅销书的要因之一。南君自己，脸蛋和个性相当突出，他绘制的插图更是画如其人。可是，他做的书籍设计却极为克制，将注意力全放在了如何凸显出图书的个性上，不愧为专家。他之前出版了《装丁／南伸坊》，这是一本看起来、读起来都让人觉得享受的书。在书里他称自己的工作不该叫做“装帧”或“装订”，应该叫做“装丁”，是如同园丁一样的职人*工作。在《装丁》的封面上，像画一般的南君拥有着职人之姿。

* 拥有一门特殊手艺并以此为职业的人。