

书籍设计

艺理论说

书籍的灵性

书籍：在知识森林中行走留下的记号

“艺术家书”使得生活变得比艺术更有趣

“书·筑”展——书籍是信息诗意栖息的建筑

.....

社长谈设计

访谈·互动

敬业以诚 敬学以新

评鉴与解读

介绍 2013 年获得莱比锡“世界最美的书”.....

山叠猿声啸，云飞鸟影斜

书籍设计新资讯

最美的书为中国设计家铺设“走向世界”的平台

.....

第八届全国书籍设计艺术展

.....

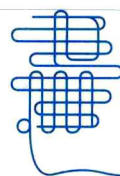
书籍设计

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 + 张志奇

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10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，2013.6

ISBN 978-7-5153-1756-4

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(2013)第148000号

定价：48.00元

006-093

艺理论说

书籍的灵性 / 刘晓翔 / 006—023

书籍：在知识森林中行走留下的记号 / 刘建峰 / 024—027

“艺术家书”使得生活变得比艺术更有趣

——浅析当代“艺术家书”的概念及其源流 / 贺婧 / 028—039

“书·筑”展——书籍是信息诗意栖息的建筑 / 吕敬人 / 040—059

自主出版物设计研究 / 冯昀茜 / 060—077

嬗变与意象：读李洪波、王雷的纸张艺术 / 吕敬人 / 078—083

社长谈设计

装帧设计与品牌价值 / 于殿利 / 084—089

强化图书设计师的市场竞争意识 / 张天志 / 090—093

094-143

访谈·互动

敬业以诚 敬学以新 / 吕敬人 / 韩湛宁 / 094—143

144-151

评鉴与解读

介绍 2013 年获得莱比锡“世界最美的书”银奖的书

——坐火车的抹香鲸 / 吕敬人 / 144—145

山叠猿声啸，云飞鸟影斜——读《首抄本第一辑：木活字印刷》 / 阎闾 / 146—151

152-159

书籍设计新资讯

“中国最美的书” 最美的书为中国设计家铺设“走向世界”的平台

“中国最美的书”创立十周年海报征集启事

《2010—2012 中国最美的书》即将出版

第八届全国书籍设计艺术展将于 2013 年 12 月在深圳隆重举行

清华大学美术学院 2013 届硕士研究生毕业作品展

宁成春书籍设计展与专题演讲在深圳举行

北京三联书店最新发行的《旋—杉浦康平的设计世界》在北京敬人纸语面世

VIDAK 韩流设计 Beijing Poster Design Exhibition—海报展

第二届“敬人书籍设计研究班”将于 7 月 26 日至 8 月 8 日在北京“敬人纸语”举办

书籍设计

艺理论说

书籍的灵性

书籍：在知识森林中行走留下的记号

“艺术家书”使得生活变得比艺术更有趣

“书·筑”展——书籍是信息诗意栖息的建筑

.....

社长谈设计

访谈·互动

敬业以诚 敬学以新

评鉴与解读

介绍 2013 年获得莱比锡“世界最美的书”.....

山叠猿声啸，云飞鸟影斜

书籍设计新资讯

最美的书为中国设计家铺设“走向世界”的平台

.....

第八届全国书籍设计艺术展

.....

书籍设计

Book
DESIGN

006-093

艺理论说

书籍的灵性 / 刘晓翔 / 006—023

书籍：在知识森林中行走留下的记号 / 刘建峰 / 024—027

“艺术家书”使得生活变得比艺术更有趣

——浅析当代“艺术家书”的概念及其源流 / 贺婧 / 028—039

“书·筑”展——书籍是信息诗意栖息的建筑 / 吕敬人 / 040—059

自主出版物设计研究 / 冯昀茜 / 060—077

嬗变与意象：读李洪波、王雷的纸张艺术 / 吕敬人 / 078—083

社长谈设计

装帧设计与品牌价值 / 于殿利 / 084—089

强化图书设计师的市场竞争意识 / 张天志 / 090—093

094-143

访谈·互动

敬业以诚 敬学以新 / 吕敬人 / 韩湛宁 / 094—143

144-151

评鉴与解读

介绍 2013 年获得莱比锡“世界最美的书”银奖的书

——坐火车的抹香鲸 / 吕敬人 / 144—145

山叠猿声啸，云飞鸟影斜——读《首抄本第一辑：木活字印刷》 / 阎闵 / 146—151

152-159

书籍设计新资讯

“中国最美的书” 最美的书为中国设计家铺设“走向世界”的平台

“中国最美的书”创立十周年海报征集启事

《2010—2012 中国最美的书》即将出版

第八届全国书籍设计艺术展将于 2013 年 12 月在深圳隆重举行

清华大学美术学院 2013 届硕士研究生毕业作品展

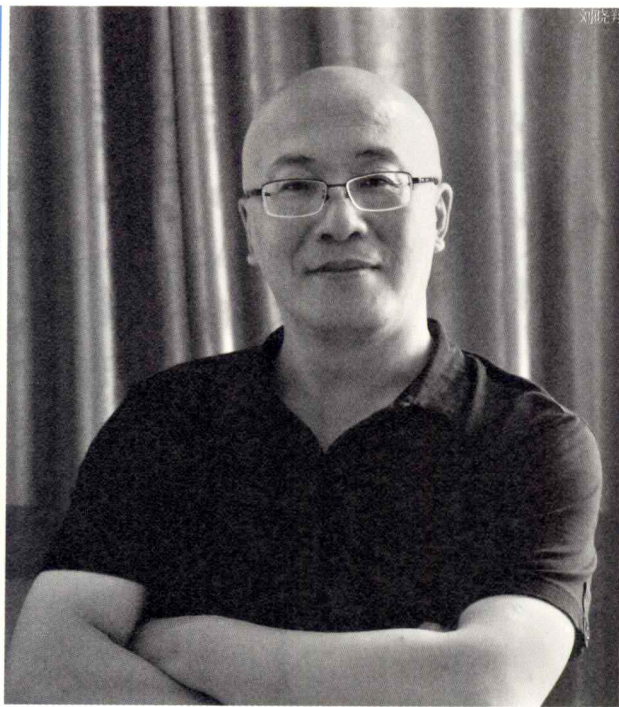
宁成春书籍设计展与专题演讲在深圳举行

北京三联书店最新发行的《旋—杉浦康平的设计世界》在北京敬人纸语面世

VIDAK 韩流设计 Beijing Poster Design Exhibition—海报展

第二届“敬人书籍设计研究班”将于 7 月 26 日至 8 月 8 日在北京“敬人纸语”举办

书籍的灵性

刘晓翔

刘晓翔工作室艺术总监

中国出版协会装帧艺术委员会常委

高等教育出版社编审

2010 年度“世界最美的书”奖

2012 年度“世界最美的书”奖

2005 年、2006 年、2008 年、2009 年、2011 年、2012 年“中国最美的书”奖

第五届、第六届全国书籍装帧艺术展览社科类金奖

第七届全国书籍设计艺术展多项最佳设计

第一届“政府出版奖”提名奖

2013 年韩国 坡州出版奖·书籍设计奖（出版美术奖）

“世界最美的书”越来越为出版界、设计界和广大读者所熟知。世界最美的标准是什么，它与装帧设计、书籍设计这两种设计理念是一种什么样的关系呢？

首先，“世界最美的书”强调书籍的整体艺术效果，将书籍看作“信息诗意栖居的建筑”（吕敬人《艺术×工学=设计²——2012 当代中国书籍设计艺术展·序》），也就是说“最美的书”一定是书籍设计概念下外在审美与内在文

本重构的整体设计作品。

其次，注重书籍在物化过程中传达出的材料、质感与工艺美，做到“天有时，地有气，材有美，工有巧，合此四者，然后可以为良”（《考工记》）。我们从中国设计师获得“世界最美的书”的 12 件作品（2004 年张志伟、申少君设计《梅兰芳戏曲史料图画集》；2005 年王序设计《土地》，何君设计《朱叶青杂说系列》；2006 年赵健设计《曹雪芹风

刘晓翔书籍设计作品

- 1.《文爱艺诗集 2011》
- 2.《离骚》

箏艺术》；2007 年朱赢椿设计《不裁》；2008 年耿耿、王成福设计《After——之后》；2009 年吕敬人、吕旻设计《中国记忆：五千年文明瑰宝》；2010 年刘晓翔设计《诗经》；2011 年小马哥、橙子设计《漫游：建筑体验与文学想象》；2012 年吕旻、杨婧设计《剪纸的故事》，刘晓翔、高文设计《文爱艺诗集 2011》中可以清晰地看到这一点。

由此，“装帧设计”与“书籍设计”两种不同的设计理念对于纸质书籍之影响也就一目了然了。

“学无新旧也，无中西也，无有用无用也。凡立此名者，皆不学之徒，即学焉，而未尝知学者也”（王国维《国学丛刊·序》），百年前，“国学大师”王国维先生已经阐明了自己对于所谓“中学”“西学”，甚至“学”的态度。作为后来者，我们就更应该打破故步自封的所谓“装帧设计”，为

世界书籍设计领域添上属于我们中国的浓墨重彩！

“世界最美的书”均体现出这样一种灵性：在没有生命的纸张空间里注入经过书籍设计师理性梳理（文本）与感性表现（形式）的鲜活生命体。它不是千篇一律的所谓“版式”以及“字体”“字号”批注，或者与主题无关的装饰，而是让一本书的每一页、每一字、每一个符号、每一种色彩都成为表现主题的元素，整体传达出书籍的文本内涵与书卷之美。“对我来说，设计并不是有关装饰、图解或修饰物件的。设计是为了改进和创造价值。”（菲利普·阿佩罗，当代法国设计家）

设计的目的是为了让读者舒适、惬意地阅读。阅读，是书籍设计的核心价值！但是，阅读又不仅仅是白纸黑字，阅读的对象还应该包括图像、色彩、空白和与信息相关的数

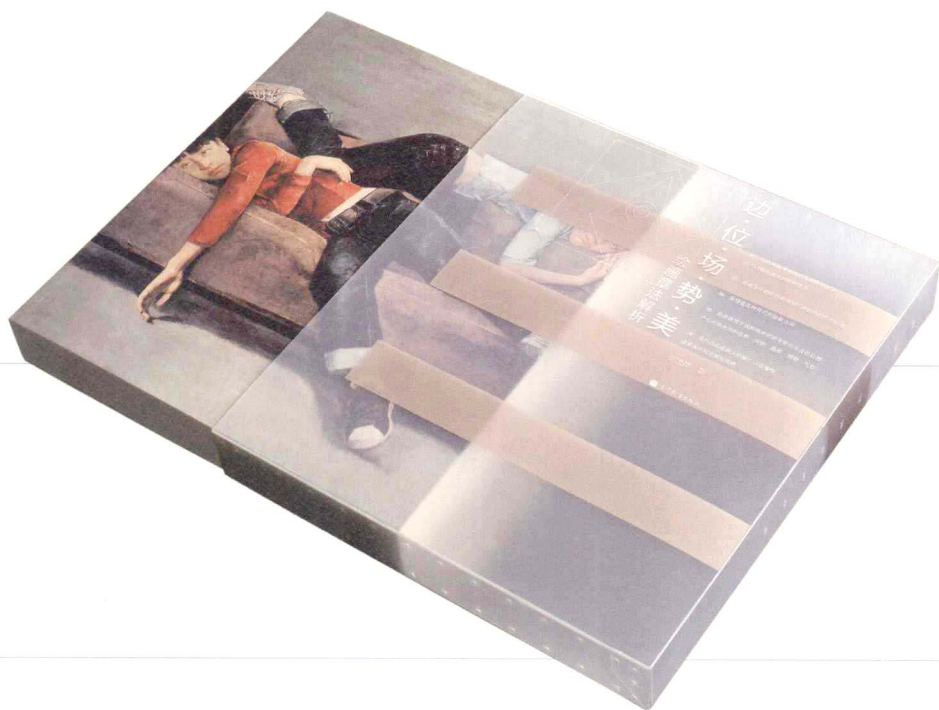
值表格,以及来自纸张的质感、油墨的味道、翻动页面的感受以及设计本身。读书,也读设计——理性与感性之美。书籍的灵性来自于设计师对书籍主题准确而生动的描述,文本就是剧本,设计师就是导演,书籍设计就是在纸张空间里演出的戏剧。

近年来,总有媒体在问我们一个同样的问题,这就是书籍的“豪华包装”。这里面其实隐藏着对于装帧设计与书籍设计的不同看法。是不是书籍设计就是“豪华包装”?先要弄清“豪华”的定义,“豪华包装”指的是华而不实的表面装潢,反映在设计上则意味着随意、表里不一,不能完全传达出书籍的内涵之美。不“豪华”则非“简陋”,“简陋”,就是简单而鄙陋。一本书的设计首先要符合它的主题文本、著者风格、读者对象和市场定位,不管它使用何种材料、工艺,只要充分表达了文本的内涵而有自己

的读者群,就算是恰当而“得体”的设计。这好比服装中既有“Yves Saint Laurent”又有廉价的衬衣秋裤,销售对象、使用目的不同罢了。反之,忽略书籍的内涵而做的所谓“曝眼球”式包装,为豪华而豪华的装潢、装饰,空洞的所谓“大气”,则可以视为名副其实的过度包装,一副皮囊而已!

书籍设计所创造的高价值并不等同于高价格,“世界最美的书”就有很多是价格低廉的书籍,如:《曹雪芹风琴艺术》(四色包背装,定价98元)、《剪纸的故事》(四色平装,定价90元)、《文爱艺诗集2011》(单色布面精装,定价48元)。

价格与价值至少是对等的才能促进一个行业的健康发展。这些年的对外交流使我体会到,我们的书不是太贵了,而

4

刘晓翔书籍设计作品

3.4.《边·位·场·势·美》绘画章法解析

5.《荒漠生物土壤结皮生态与水文学研究》

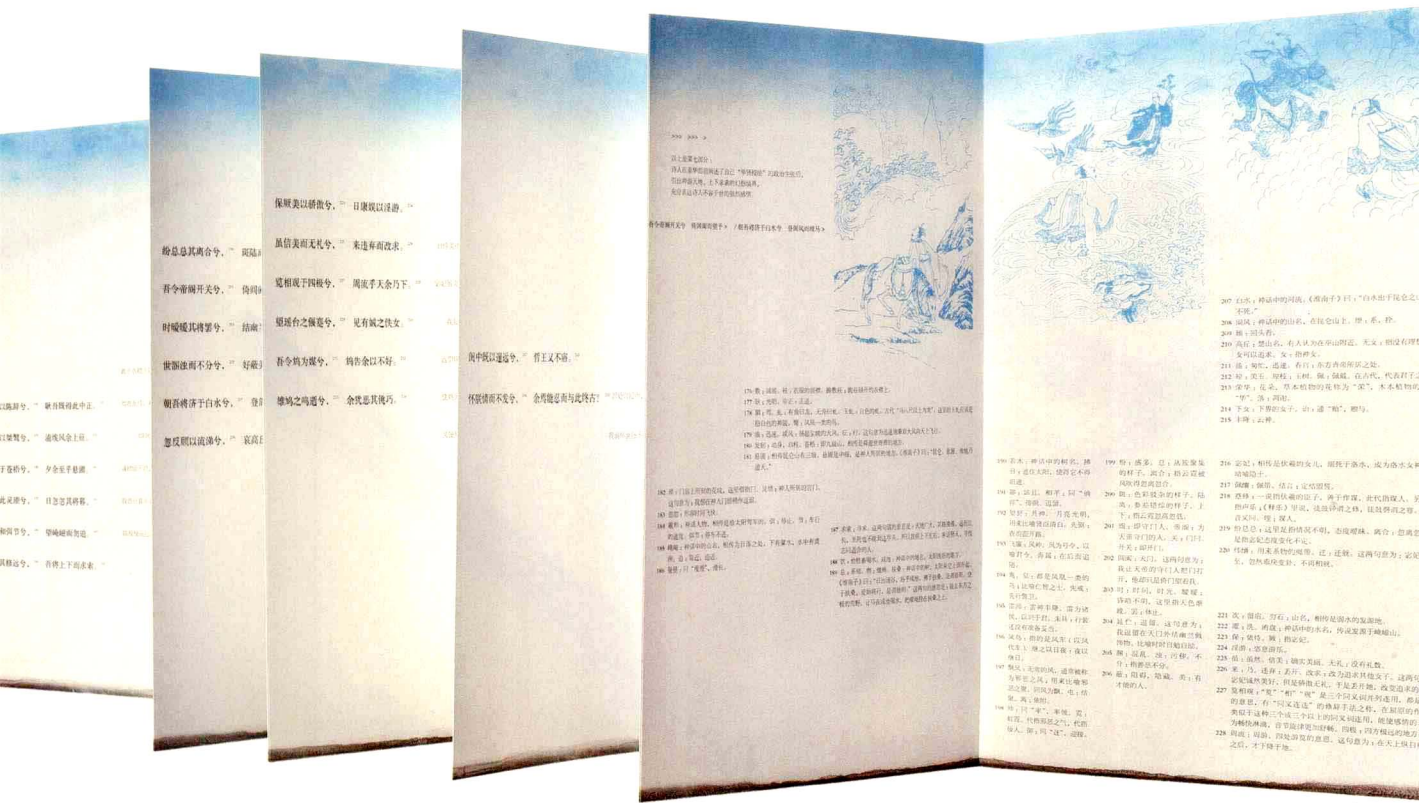
5

刘晓翔书籍设计作品

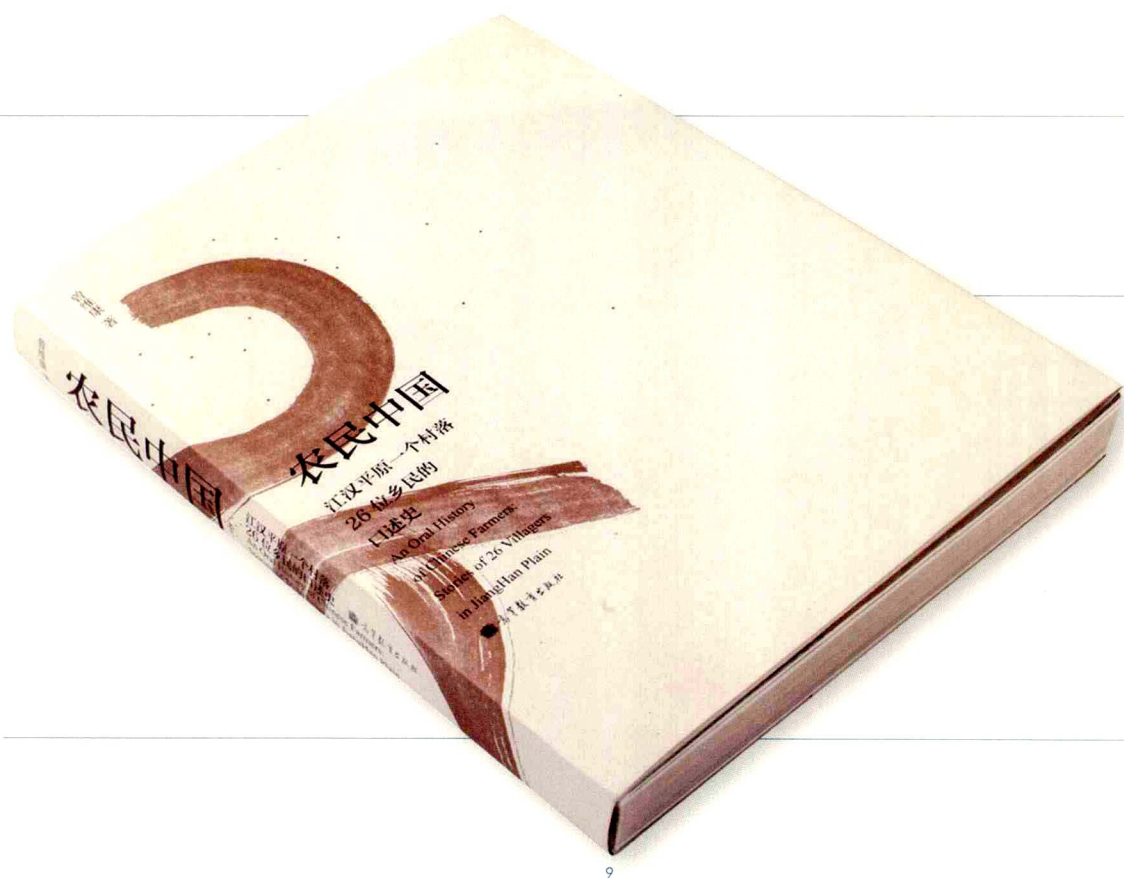
6.7.8.《离骚》

是太便宜了！比如在美国，一条“Levis”牛仔裤的价格约为30美元，价格与之相当的普通书籍比比皆是。这个品牌的牛仔裤在我们这里要700~1000元人民币，这样价格的普通书籍我们见过吗？一顿饭可以吃掉数百元，几百元的书籍怎么就贵了呢？出版是神圣的事业，读书更是高尚的事儿，一本好书可以在子子孙孙中流传、阅读、收藏，难道它的价值还比不上一条牛仔裤吗？

由此，我看到我们的书籍是整体的“简陋”和整个图书市场的衰退，出版、印刷企业生存艰难，与之相伴的则是印刷装订工艺的大幅溃败，实体书店的纷纷倒闭……难道仅仅是因为新载体的冲击吗？不尽然！潜藏在背后的其实是当下的社会现实：知识已经不能改变命运，阶层流动的大门正在缓缓关闭！由此，带来知识、理想，乃至创造力的无底线贬值，取代它的是赤裸裸的实用与拜金主义！

9

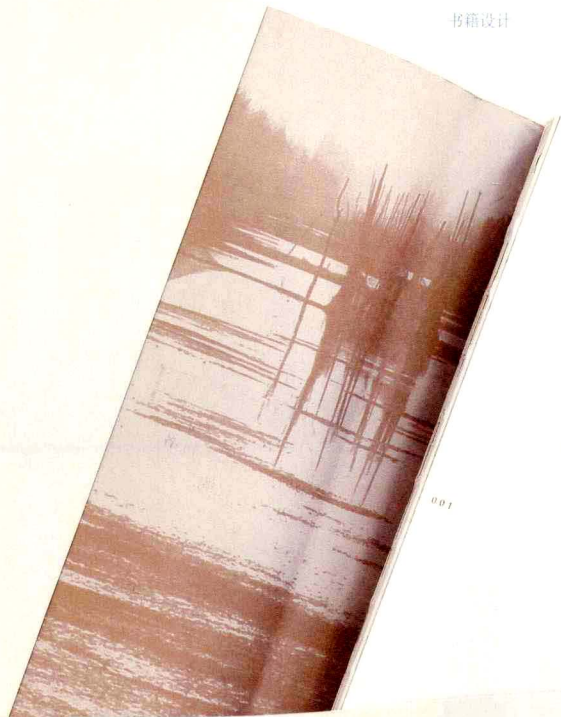
刘晓翔书籍设计作品

《农民中国：江汉平原一个村落 26 位乡民的口述史》

9. 《农民中国：江汉平原一个村落 26 位乡民的口述史》书影

10. p001, 封面：26 个点

11. p010 ~ 011, 内封

001

每个人的
一生都是一本传奇

10

农民中国

农民中国

江汉平原一个村落
26位乡民的
口述史
An Oral History
of Chinese Farmers:
Stories of 26 Villagers
in JiangHan Plain

曾维康 著

高尔基出版社 北京
GOLITSKY PUBLISHING HOUSE BEIJING

印 011

江汉平原一个村落26位乡民的口述史

11