

在书籍设计时空中畅游

清华大学美术学院书籍设计艺术教程

吕敬人 赵健 王红卫 编著

百花洲文艺出版社 江西美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

在书籍设计时空中畅游:清华大学美院书籍设计艺术教程/
吕敬人等编著. — 南昌:百花洲文艺出版社, 2005
ISBN 7-80647-926-0

I. 在… II. 吕… III. 书籍装帧—设计—高等学校—教材
IV. TS881

中国版本图书馆CIP数据核字(2005)第146608号

在书籍设计时空中畅游

清华大学美院书籍设计艺术教程

吕敬人 赵健 王红卫 编著

责任编辑 梅家强

书籍设计 吕敬人 赵健 王红卫+王燕

出版发行 百花洲文艺出版社/江西美术出版社
地 址 南昌市阳明路310号/南昌市子安路66号
邮 编 330006/330025
制 版 江西省江美数码科技有限公司
印 刷 深圳市彩帝印刷实业有限公司
经 销 全国各地新华书店
开 本 889 × 1194 1/16
印 张 8
版 次 2006年3月第1版第1次印刷
印 数 1-4000册
书 号 ISBN 7-80647-926-0/J·32
定 价 59.00元

清华大学美院书籍设计艺术教程 —— 在书籍设计时空中畅游

写在前面的话

书籍是信息传达的重要载体之一，而书籍设计则是对信息传播方式的设计。如果把书的信息内容比作房屋和家具，那么，书籍设计就是建筑造型和空间景观规划，是书籍结构、形态语言、信息流程方式、信息阅读环境的设计。居住需要舒适，阅读也需要愉悦，而这些都有待设计者充满智慧的艰辛劳动！

清华大学美术学院(原中央工艺美术学院)装潢艺术设计系是我国建立书籍设计专业平台最早的院系之一，先后有很多教师为此付出了卓有成效的努力，并建立了有效的书籍设计教学体系，为我国的书籍设计事业培养了很多优秀的人才。近年来吕敬人教授、赵健、王红卫副教授等老师在我系本学科的发展、课程建设、书籍设计形态教学等方面进行了大胆的创新和积极的探索，取得了很好的教学成果，受到了学生们的普遍欢迎，并为我系今后的书籍设计教学的传承和发展打下了良好的基础。

这是师生共同收获的季节，愿大家在这收获的季节里能够与我一起分享他们的快乐！

作为朋友我敬佩他们，作为同事我感谢他们！

也谢谢为此付出了辛勤努力的学生们！

清华大学美术学院装潢艺术设计系主任 马泉

序

【教学理念·吕敬人】	2
【教学理念·赵健】	9
【教学理念·王红卫】	14
【教学目的及要求】	19
【教学场景】	20
【教学计划】	24

1

27

30

春潮暗涌 壹

【立春 壬寅金室除日 05.1.18—1 主题设立】

【雨水 丙戌土角成日 05.3.03—2 信息分解】

大泽蛰螭 贰

35 【惊蛰 丁酉火危破日 05.3.14—3 符号捕捉】

39 【春分 壬寅金胃闭日 05.3.19—4 形态定位】

45 【清明 己未火尾平日 05.4.05—5 语言表达】

叁

幽谷兰馨

[谷雨 癸酉金鼎秋日 05.4.19—6物化呈现]

[立夏 癸巳水危建日 05.5.09—7阅读检验]

[小满 乙巳火柳建日 05.5.21—8书籍美学]

50

54

59

肆

日盈月满

[作品·作者·论文]

64

111 [展示会·学生感言]

116

跋

序

【教学理念·吕敬人】	2
【教学理念·赵健】	9
【教学理念·王红卫】	14
【教学目的及要求】	19
【教学场景】	20
【教学计划】	24

序

书,为什么要设计……

——带给读者愉悦的感动

为什么要设计书? 书还需要设计吗?

有的著者这样说:“有内容即是好书,何必设计,画蛇添足多此一举呢?”书商如是说:“书装只要有一张漂亮的书皮就可以了。”某编辑也说:“现在大家都有电脑,图库里找张图放上书名,谁都能设计。”由此引发书籍还有没有必要设计的问题。

长期以来,书籍被认为是平面的视觉载体,从而被局限在外表装帧的陈旧思维中。设计师们在电脑里进行图像文字的平面拼贴,学生们认为书籍设计只不过是版面里做构成游戏,最多以平面的封面包一本立体的书籍来。

我们认为书籍设计应该是一种立体的思维,是注入时间概念的塑造三维空间的书籍“建筑”。其不仅要创造一本书籍的形态,还要通过设计让读者在参与阅读的过程中,书与人之间相互影响和作用得到由表及里的整体的感受。

创造书籍之美在于了解书籍传播这一载体的特点与本质,必须掌握书籍的设计规律。书籍不是静止的装饰之物。读者在翻阅过程中,与书籍沟通并产生互动。书成为一个驾驭时空的能动的生命体。读者从中领悟深邃的思考、生命的脉动、智慧的启示、幻想的诱发;体会情感的流露、视觉传达的规则、图像文字的美感……从而享受

到阅读的喜悦。

书籍设计师在完成内容传达的同时,仍不忘营造书籍设计中从整体到细部、从无序到有序、从空间到时间、从抽象到物化、从逻辑思考到幻觉遐想、从书籍形态到传达语境……这是一个富有诗意的感性创造和具有哲理的秩序控制过程。

我们要求学生不仅仅只是编排别人提供的素材而已,他必须具有对原始信息进行再造的意识,寻找与内文相关的文化元素,引进升华内涵的视觉想像,提供使用书籍过程中启示读者感受的最为重要的“时间”要素和书籍设计语言的多元运用。书籍设计应该具有与内容相对应的价值,书应成为读者与之共鸣的精神栖息地,这就是本课程的核心。

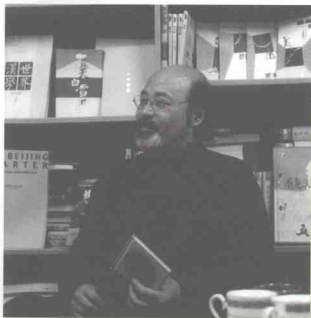
将陈旧的“装帧”认识向 book design 的观念转换,通过书籍整体设计课程的学习,掌握信息传递的主导性认识,学会以 type graphic 到信息编辑的控制能力,让学生建立起来书籍设计师也应该是一个书籍载体的创造者的自信心和能力。

翻阅是读书的一种阅读形态,21 世纪的书籍已不仅仅局限传统概念的翻动启合,而更关注书籍这一载体信息传达语言的多元表现。当今在书籍出版业中存在一种只图商业利益的所谓装帧审美谈

区,即认为书籍设计只是一种装饰行为,其危害是不求当代书籍设计内在信息传达的综合表现语言,溺于表面花哨的形态、千人一面的设计满足感。结果使许多书的表面越来越“漂亮”,内心越来越空虚。其症结是忽略了书籍设计的核心是信息传达功能,明确地说,就是无视读者有趣、有益的阅读愉悦需求。

本书以清华大学美术学院装潢艺术设计系 01 级平面设计专业本科生的毕业创作过程为线索,贯穿本教程的教学理念给读者提供书籍设计的全新的教学思考,也为艺术学校在读的学生、书籍设计爱好者以及从事书籍设计专业人士提供一个引发思考的空间和探讨话题。

清华大学美术学院
吕敬人 赵健 王红卫

教学理念 从装帧到书籍设计概念的过渡

吕敬人
清华大学美术学院教授

一、何为一本好书

■书，其本意是将信息汇集排列装订成册，谓之书。书籍是传递思想的载体，是内在永恒的文化生命体。好书，令人爱不释手，读之受益。好书是内容与形式、艺术与功能相融合的阅读物。

■一本理想的书应体现和谐对比之美。和谐，为读者创造精神需要的空间；对比，则是创造视觉、触觉、听觉、嗅觉、味觉五感之阅

读愉悦的舞台，最终达到体味书中文化意韵的最高境界。她为你插上想像力的翅膀。

■活字的发明和印刷术的不断发展使信息通过印刷广泛流通，信息再也不是特权者独揽的专利。书的出现使广大民众随时都可得到必需的信息源。书将包罗万象的世界有条不紊地进行科学的归纳，聚结成推动政治、经济、文化、科学技术、社会发展进步的动力。这就是书的本质，时代的产物。

■书的制造者，身负如此重大的社会责任。依靠作者、编辑、装帧者到印刷者之间的默契配合，更有赖于创造性的斟酌和读者诸多营养的积淀，即使是信息泛滥的今天。

■出版业已成为传媒主体和信息产业大户，书店里充斥着五花八门装潢精致的书籍，这与六七十年代文化贫血的年代相比无疑是一个巨大的进步，但冷静相观，那种美观实用、流畅易读、趣味无穷、想像力丰富，真正令人为之惊叹的书籍，还是不多。

■责任在谁？是著书者、编者、设计者、印刷者观念的滞后。著者提供内容，编辑把握校对，设计担当包装，印刷提供成品，几乎是相互割裂的分工观念和陈旧的思维方式。这种不般配的“婚姻”，无法孕育出理想的、有血有肉有情感的生命体。

■作为“责任人”之一的书籍装帧者更应意识到，毋宁说是受到时代逼迫，不得不也不能不更新观念，将司空见惯的文字融入耳目一新的情感和理性化的秩序驾驭，从信息编织到视觉效果，学会始终追求由表及里的书籍整体之美的设计理念的把握，并能赋予读者一种文字和形色之外的享受，以及具有创造戏剧化想像空间的能力。从书籍的外包装设计师到书籍的形态设计者，从装帧到 Book Design，时代需要我们完成书籍设计业的观念转换。

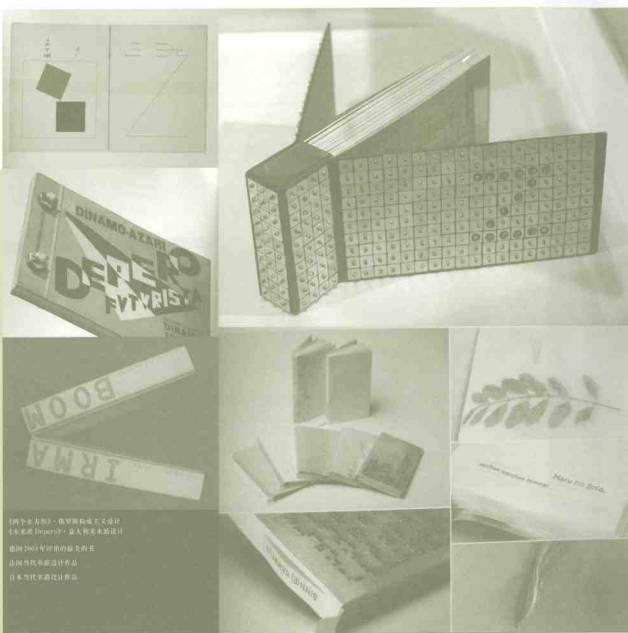
二、20世纪书籍设计进程

■中国近代的书籍设计受外来影响仅百年的历史。“五四”运动开启文化锁国之门，西洋装饰之风吹进东方古国。20世纪30年代，鲁迅将日本的书装和欧洲的书籍插图介绍到中国，使中国在原有悠久的书籍艺术的基础上更向前迈了一大步。

■20世纪的这一百年，欧、美及日本的书籍艺术也并未静止不前。自19世纪英国工业革命运动时期书籍设计的中心人物威廉·莫里斯为开端，从他所开始极力推崇展示书籍之美与生活与艺术相融合的设计原则，到表现人类内心情感的德国表现主义书籍设计；从20世纪初追求机械动力主义和速度感的意大利未来派书籍设计风格到在俄罗斯兴起的具有革新意义并成为现代书籍艺术起点的构成主义运动；从强调编辑、编排理性化的包豪斯理念到潜意识关注周围世界的超现实主义设计风格；从流行于法国艺术大师们独行其道的书坊潮到将书籍原有形式的解体，注入动感的物化新形态书籍的创造；从动感的60年代欧美的设计家以最具创造性的语言关注现实生活的大事件、强化内容要素的波普艺术到进入极端抽象意境的概念美术书籍的流行，现代书籍设计已不局限于传达信息载体的功能和内容自身主题的限制，而将书视为一种造型艺术，称之为“书的雕塑”。书不仅是为了阅读，也可供品味、欣赏、收藏，是具有独立文化艺术价值的实体存在。

■作为信息容器的书籍形态，装帧设计家在纷繁的设计空间中，对于书的作品本身的表现已显得游刃有余，而今天21世纪的书籍又应如何超越过去，投入那种生动的、新鲜的既具有叙述技巧又能传达艺术表现力的整体设计中去呢？关注当代中国的书籍设计，我们来寻找中国书籍传统的渊源以及对照与国外设计的差别在什么地方？

■从书的外包装到书籍形态，从外在到内在的整体设计，书籍

《两个立方体》·俄罗斯构成主义设计
《未来派（Futurist）》·意大利未来派设计

德国2001年设计的纸质的书
法国当代书籍设计作品
日本当代书籍设计作品

工业产品中科技工程师的作用一样。所以理论研究也应与时俱进,以动的观点来断事物的表象与内在的关系,而不至于陷入停滞在凝固的思路之中。

■我们需要开拓设计观念,以对哲学、文学、艺术、科学等等全新的感受,领悟书籍设计的新概念,寻找新的设计语言,设计出与著作家个性作品相吻合,并具有独立书籍艺术价值的新作品。

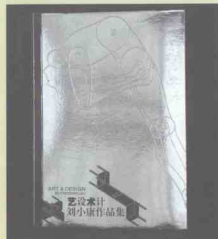
■改革开放,经济腾飞,为中国的设计师们带来绝好的契机。中国文化教育事业的发展,使我们不断面临一大批高水准的读者和越来越挑剔的批评者,也为中国出版业吹进一股新风。

■从装帧到书籍设计,从Book Design(书籍设计)到Type Graphic(编排设计),其实不在于名词的更改,而在于思维方式的提升、概念的转换。从习惯的设计模式跨进新的设计思路,这是今天书籍设计概念需要过渡的转型期。时代需要那些能够大胆地鲜明地以书籍设计替代装帧概念的设计师,与其他姊妹艺术一样强调时间与空间流动的陈述手段、信息中数字化的编排意识、工业设计中的物化构架元素和商业设计中的强调材质感受,突破出版业中一成不变的固定模式。从美学思考、信息编排到着手处理到最具规律性的设计运作,开始进行创造性的工作和大胆地尝试,从而达到书籍艺术美学意韵的崇高追求。

■中国的书籍艺术有着悠久的历史传统,其深厚的文化底蕴为世界所赞叹。与中国邻近的东方诸国,从中国历史文化中汲取营养并结

《2005中国装帧艺术年鉴》封面图

《艺术设计·刘小康作品集》封面图

合本国文化而发扬光大。西方人也同样从东方艺术中领悟精髓,融会于西方艺术之中。东方与西方、传统与现代不是本篇文字所阐述的主题,然而人类的文明,社会的进步,均为国际文化的相互影响、相互提携而推动的。书籍设计艺术的发展史已表明,不空谈形而上之大美,不小觑形而下之“小技”。无论是艺术还是技术,西方严密的理性思路与善于秩序驾驭的能力,和东方宇宙宏观思维方式以及天——地——人自然融合观之间的互补互动,均可成为其发展的助推力。

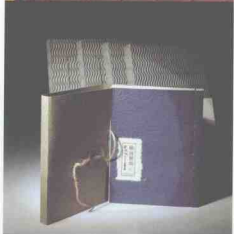
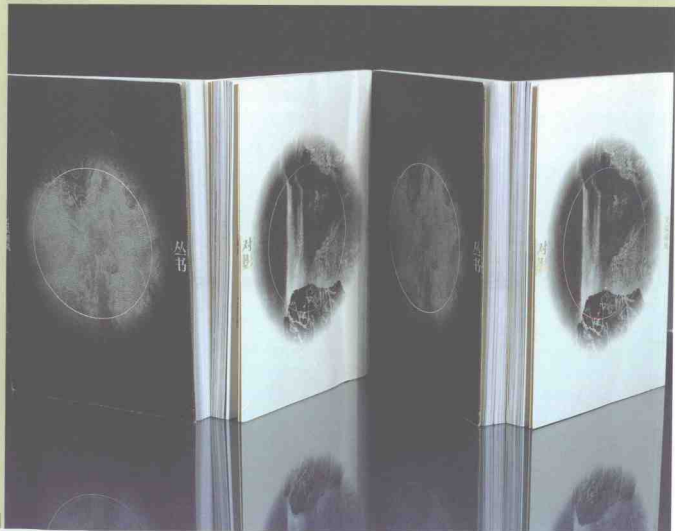
■老子有句名言,“反者,道之动。”书籍设计者们不拘泥于束缚发展的旧模式,不满足已有的现状,敢思敢想,虚心向世界各国的优秀文化学习,达到不摹古却饱含东方品位,不拟洋又焕发时

代气息的追求。继承与创新,民族性与国际性,传统手段与现代科技的探索,都能为书籍设计呈非静止化的动态发展注入活力。中国的书籍设计概念,一定能完成从装帧到书籍整体设计概念的时代过渡,而达到“道之动”的真正境界。

《中国少林拳》·吕敬人

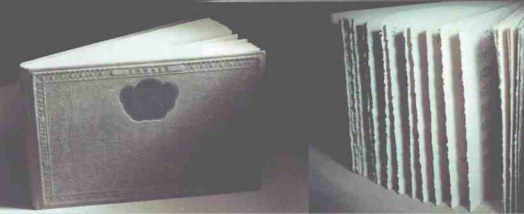
《怀德集》·吕敬人

《对影丛书》·吕敬人

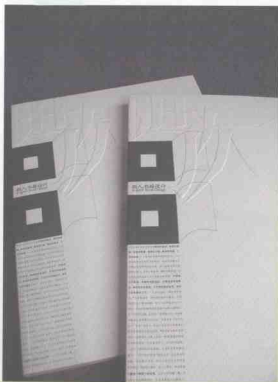

《朱熹千字文》·吕敬人

《意大利内省圣画小说等集鸣笛》·吕敬人

《取人书籍设计》·吕敬人

《取人书籍设计2号》·吕敬人
《吕敬人书籍设计教程》·吕敬人

教学理念

显现书籍设计的隐性构造

赵健
清华大学美术学院副教授

■ 在实现文本对象的物态化的过程中，隐性构造是起着决定性作用的因素。从本质上讲，书籍设计是建立在某种隐性构造基础之上的形态转换，而书籍设计教学的核心则是通过显现隐性构造的认知过程来培养学生设计意识和能力。离开这一点，书籍设计与教学将陷入迷津。

■ 书籍设计中有两个非常重要的概念，即由原始资料转换到书籍过程中的文本形态和书籍形态。文本是被设计的对象，设计师是主体设计的代表，而书籍则是主体设计呈现的结果。文本经过系统周全的策划与精心缜密的设计，由原来处于某种局部范围的文献资料的角色，转变成成为书籍这样一个大众化的信息

载体。两种形态角色的转换实现了信息内容的传递。

■ 文本与书籍形态的关系完全不同于传统意义上的内容与形式的关系。无论是内容决定形式还是形式决定内容，都是对事物静态的分析，是一种二元对立的思维体现。实际上，任何内容都不会脱离一种形式而独立存在，可以说内容和形式是不能截然分开的。一切设计都是人们有目的的，围绕一些特定的内容、动意所进行的造物活动，只不过动意的来源取向，信息内容集成方式不同而已。在任一思想内容从原有状态变成某种应用形式的过程中，都存在着转换的环节，并且不管结果如何，新的形态语境必定会赋予它新的意义。文本形态到书籍形态的转换是某一内容以另一种形式呈现的重要环节。这时，转换已赋予内容以另一种形态，此内容也可能并非彼内容。

■ 文本不仅仅是文字与图像资料的本身，而是使语境得以呈现的开放型结构。文本作为使语境得以呈现的基本结构，必然是开放的。它对于设计师犹如文字剧本对于电影导演。

形态不仅仅是形式本身，而是在文本的语境中由各种视觉元素生成的特定的视觉样式。文本生成以后的视觉形态也将显现原本不能看见的弦外之音，成为文本的喻体。因此，形态是文本的外化，文本则是形态的内在构造。文本与书籍之间动态的有机联系使得文本的外化即新形态的视觉物化成为可能。

■ 一般情况下，设计师会把文本内容直接视为未来书籍的内容，即处于设计主体的客体原料。于是设计便成为将形式附着于内容之上的过程，即使这种附着过程常常被称为设计。但设计思维上的这种主客体的二元界分，实际上在过程的开始就已经使得“转换”难以成为可能。书籍是知识和信息的载体。较为常见的观点认为，书籍的设计与其他设计活动的不同之处在于，书籍是为给定的文本所存在，内容来自著作者、或出版者与编辑者，文本内容不容改变。

■ 我们不能错误地认为，书籍设计只是为文字及图片做嫁衣。因为，文字和图像同样是一种人为的形式，它们仍然是来自另外一个看不见的信息源，是形式就会有局限。如果它们注定要转换成书籍的语言而重生的话，那么有些原本无法感受到的气息就有机会通过书籍形态的语言方式被唤起而感知。