

READING & DESIGN

赵焜森 主编

阅读·设计

书籍设计10人作品集

10 BOOK-DESIGNER WORKS COLLECTION

江苏美术出版社

王伯欣
李强
吴诗
杜晓斗
赵焜森
李强
陈国辉

书籍设计10人作品集

阅读·设计

赵焜森 主编

READING & DESIGN

10 BOOK-DESIGNER WORKS COLLECTION

图书在版编目(CIP)数据

阅读·设计：书籍设计10人作品集 / 赵焜森主编.

—广州：岭南美术出版社，2014.10

ISBN 978-7-5362-5573-9

I. ①阅… II. ①赵… III. ①书籍装帧—设计—作品集—中国—现代 IV. ①TS881

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第248814号

责任编辑：刘向上

责任技编：罗文轩

书籍设计： 书籍设计工作室
赵焜森 / 钟 清 / 张雪峰 / 陈逸旋

阅读·设计：书籍设计10人作品集

出版、总发行：岭南美术出版社（网址：www.lnaph.com）

（广州市文德北路170号3楼 邮编：510045）

经 销：全国新华书店

印 刷：广州市人杰彩印厂

纸 张 提 供：平日纸业有限公司

版 次：2014年11月第1版

2014年11月第1次印刷

开 本：889mm×1194mm 1/12

印 张：17.5

印 数：1-1000册

ISBN 978-7-5362-5573-9

定 价：168.00元

书籍设计为了阅读的动力

写在《阅读·设计——书籍设计10人作品集》出版之际

今年真是中国书籍设计艺术繁盛的一年，继开春在雅昌艺术馆举办的“新造书运动十人展”后，在盛夏的上海书展上又举办了“上海书籍设计家十人展”，国庆期间，第八届全国书籍设计优秀作品展在北京与读者见面，11月将移师南京站。岁末迎新到来之际又将在南国广州举行“最美·悦读——德国最美的书暨广东书籍设计10人作品展”（以下简称“最美·悦读作品展”），所展作品将汇集出版，让人欣喜又期待。

当人们忧心于新媒体让人们远离书籍之时，仍有那么多的做书人投入富有温度感的书籍艺术创造，让越来越多的读者舒适而诗意地翻阅书籍。应该感谢电子媒体分担了一部分信息传播的功能，可以使出版界沉静下来，处心积虑地去做值得传承价值和有生命力的书籍，传统阅读终将给人们保留住一片心灵愉悦的净土。

“最美·悦读作品展”中的设计家都是我的同道好友，他们分别来自艺术设计院校、出版社、社会设计工作室，有的是盛名国内外的出版家、编辑家，有的是坚持书籍设计教育几十年的资深教授、著名插图画家，有的在出版领域卓有建树的美术编辑，还有活跃于书籍领域的自由设计师……他们形成了中国南派独特的书籍设计视角和方法论，开放的视野、迥异的风格，不满足只做书衣做打扮的角色，强调文本内在编辑设计力量的精心投入。广州美院坚持书籍设计和书籍插图这一基础专业，不为“流行”所动，培养学子做出成就；无论是体制内还是体制外的设计师，同样孜孜以求地在为出版奉献，尽管稿酬不高，但因为他们都爱书；《360度》的编辑出版一直在激励着我，深知要作出一期期具有意境和深度，有整体编辑概念的书籍作品该付出何等的心力呢？中国需要这样优秀的专业出版人、书籍设计家。

在出版业越来越注重商业竞争的今天，我们不能只图价，而不求值。不能为了追求短平快，只求其表不讲其里，不能将一切必要的付出、程序、细节大肆省略化。其结果是出版品种、印数、码洋年年递增，而广为留存又有阅读价值的经典作品却不多。由于以往装帧概念的局限性，只为书衣打扮的设计意识的自我封闭，导致劳动价值的自我矮化，业内对设计参与者的付出缺失了尊重感，这不仅仅是外因所致。其实今天出版职业的分界线越来越模糊，设计师可能参予选题策划，结构设定，影像拍摄，插图、图表制作，图文的编辑和阅读编排，还要掌握多种软件的应用和工艺技能，更有跨界领域的主动介入……他们的职能范畴、工作体量及知识需求与二、三十年前的装帧

者不能同日而语，由此看来“书装”与“书籍设计”概念真应该有一个厘清的必要，定位与结果、付出与回报相辅相成，供同道们思考。

本次“最美·悦读作品展”却给了我们重要的启示，依据不同体裁采用丰富表现手法的作品始终在传递一个理念：他们为书籍的设计有明确的阅读目的，必然更新以往的观念，不是为书做简单的装帧书衣而已，或设计一个固态的版面布局了事，而是在深入了解文本涵义的基础上投入大量编辑设计的力量，并经历很多装帧之外的周折和付出，书籍设计是门沟通的艺术。他们的作品一直在维系阅读与被阅读，即作者与读者、文本与设计、主体与客体的和谐关系，这验证了本次展览主旨：“阅读·设计”中作品具有“内在力量”的缘故，书要做到物有所值。

书籍是时间的雕塑，

书籍是信息栖息的建筑，

书籍是诗意阅读的时空剧场。

如果说书是一座建筑的话，建筑设计是让人们拥有舒适“居住的欲望”，那么书是为文本创造一个完美愉悦的空间，书籍设计则是赋予读者得到“阅读的动力”

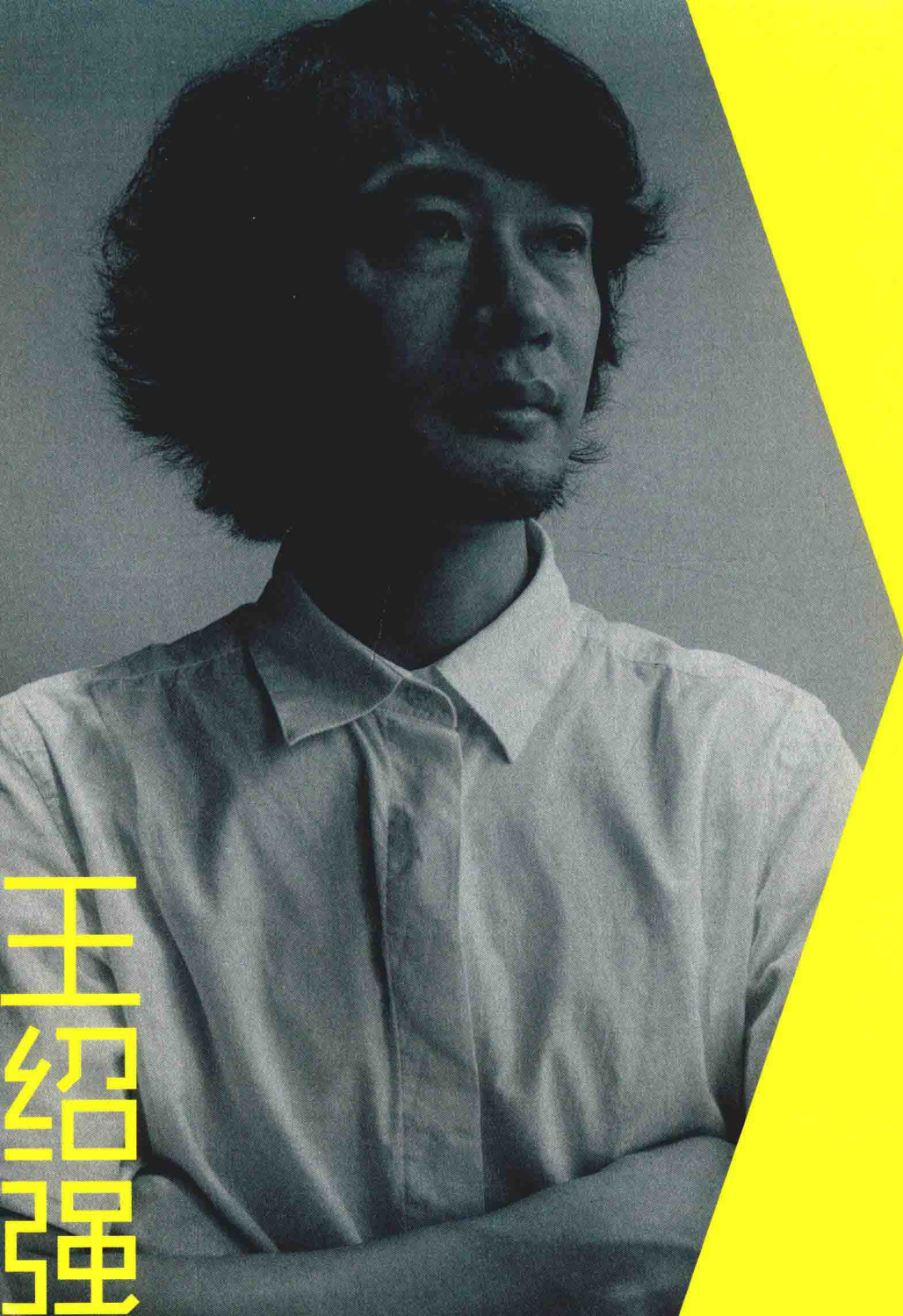
我相信通过本次“最美·悦读作品展”活动和作品集的出版，能带动更多的年轻一代出版人、编辑人、书籍设计师、印艺工作者像这十位设计家那样拥有为阅读而做书的能量和温度。在当今或未来的阅读语境下，发扬传承中华书卷文化中的丰富精华，广泛吸纳世界各国优秀书籍艺术语言，利用好数码多媒体的最新技术，用理想和创造力来构筑书籍载体的新“建筑”，为阅读带来更大的动力。

衷心预祝“最美·悦读作品展”圆满成功！

吕敬人
2014年10月于北京竹溪园

READING & DESIGN

10 BOOK-DESIGNER WORKS COLLECTION

现为

教授，设计艺术家，出版人，硕士生导师，广州美术学院视觉艺术设计学院院长，教育部高等学校教学指导委员会委员，广州美术学院学术委员会委员，广东省美术家协会设计艺委会秘书长，广东省动漫艺术家协会副主席，广州市公共艺术家协会副主席，广东省文化学会理事。现为美国Ginkgo出版公司、日本Azur出版公司、新加坡Page One出版公司、西班牙Promopress出版公司的独立出版人。2006年创办国际著名的《Design360°》杂志并任总编辑，2003年创办《APD亚太设计年鉴》并任总编辑。

获奖

荣获2009、2010、2011年的BODW香港亚洲最具影响力设计奖 / 2009年第16届亚运会核心图形与色彩系统主创设计师，荣获一等奖并已采用 / 第16届亚洲运动会-第16届亚洲残疾人运动会《整体形象视觉设计》优秀奖 / 第16届亚洲运动会《广州整体形象视觉景观设计》,荣获一等奖并广泛使用 / 2009年作品《BOX》入选第十一届全国美术作品展览 / 2009年作品《BOX II》入选GDC09平面设计在中国 / 2012年作品《海天以外》入选中国设计大奖 / 2012年作品《Design 360°》入选中国设计大奖 / 2012年作品《BOX II》入选中国设计大奖 / 2012年作品《字体设计》入选中德设计展（德国） / 2013年作品《字体设计》入选中美设计展（美国） / 2013年作品《海天以外》入选韩国设计双年展（韩国） / 2013年作品《双喜》入选上海设计艺术展（中国） / 2013年作品《双喜》入选香港环球设计大展（香港） / 2014作品《字体设计》入选第十二届全国美术作品展览。

001

设计维度思考——从设计师到独立出版人

设计的维度概念是多方面的，它不仅存在于不同设计领域，也存在于不同的设计形态。甚至当我们再进一步思考这个概念的时候，会发现其实每一件设计都拥有它独特的维度；每一次设计思考的过程也有它独特的维度。

维度对于设计而言，不是仅仅二维平面或者三维空间的概念，而是设计师对于设计、生活、艺术、人文、科技、社会等等方面的综合思考与衡量取舍——设计杂志如此，从设计杂志到独立出版人的探索之路亦是如此。从这个角度出发，由设计师到出版人的角色转变也正是设计维度的转变。

——王绍强

——吕敬人

书籍设计为了阅读的动力

写在《阅读·设计——书籍设计十人作品集》出版之际

022

享受艺术与设计的愉快

有人问：你旅行的目的地是哪里？旅者说：没有目的，我只是喜欢旅行。

其实，艺术与设计也就象一次次旅行。从创意开始，收集素材、构思方案、创作草图、定位设计、选择材质、选择色调、选择表现方法等等，这一步一个脚印。旅者没有捷径可走，也不想走捷径。因为倘若省略了某个环节，那还有艺术与设计的愉快吗？

——李喻军

042

只言片语

书籍设计是传递信息的载体，也是语言转换的视觉形式。一本书的魅力不仅体现其外在的形式，更体现设计师对阅读和生活的态度。好的书籍设计应同时具备阅读功能美与形式美。生活是设计灵感的源泉，好的书籍设计师一定是一个爱好广泛的杂家。

——肖勇

062

爱书籍设计 更爱书籍

阅读是书籍存在的基本理由，而书籍的设计给了书籍另外一个故事。

可以说在一定程度上的设计者是书籍内容创作的参与者，书籍设计者要为书籍提供了阅读功能和审美上的双重创作，设计呈现的是对书籍内容理解的准确和视觉上的美好，这的确是一件很辛苦的差事，好的设计很迷人，令人爱不释手，这都是设计艺术家为他们的审美理想不辞辛劳，孜孜以求的结果。

——吴玮

082

探索当代中国风格的书籍设计

当代中国书籍设计的发展有其自身的轨迹，我们既要研究传统中式风格的审美特征，也要研究当代国际风格的审美特征，并将两者有机的融合，才能创造出既有中国特色又符合国际审美潮流的中国当代书籍设计风格。

——杜羿纬

102

入乎其内 固有生气 ——谈书籍设计的“书卷气”

艺术风格的存在，通常有深刻的社会文化背景以及民族烙印，书籍设计艺术同样如此。“书卷气”是书籍设计中凸显的深邃文化精神。书籍设计，形式不能脱离于作品而存在。只有立足于书籍内容，深刻理解书的本旨，才能“入乎其内，故有生气。出乎其外，故有高致”。

——赵焜森

122

书籍装帧 —— 设计·艺术

书籍装帧设计是一项功能性服务，在有效的材质上把信息内容作最佳呈现。
书籍装帧艺术是规定动作与自选动作的综合体现。

——李健军

142

寻找高点，攀越一个个高峰。
追寻阳光，迸出一个个激情，是人生亦是设计。

——张力平

162

只有独特的、有创造力的图书才能给读者享受

要做出独特的、有创造力的书才能给读者享受。——广东省出版集团——信息动态杂志专访
做好一本书的装帧设计要把握好哪些方面？你有怎样的设计理念？

日本书籍设计大师杉浦康平说：“一本书就是一个生命体，这个生命体不是静止的，它是流动的，它要富有生命力，这样才能打动读者。”

——黎国泰

182

用字之感与悟

“昔伏羲画八卦而文字之端见矣，仓颉模鸟迹而文字之形立矣，史籀作大篆以润饰之，李斯变小篆以简易之，其美至矣。至程邈作隶而人竞趋，省古法，一变字义，浸讹先儒……”。象形是文字起源的主要方式之一。甲骨、金文、篆、隶、楷、行、草……汉字历经数千年的演变至今，但其字体独立方块的形态没有根本的改变，点画仍是基本的单位。

——陈国樑

202

后记

——赵焜森

设计维度思考——从设计师到独立出版人

设计的维度概念是多方面的，它不仅存在于不同设计领域，也存在于不同的设计形态。甚至当我们再进一步思考这个概念的时候，会发现其实每一件设计都拥有它独特的维度；每一次设计思考的过程也有它独特的维度。

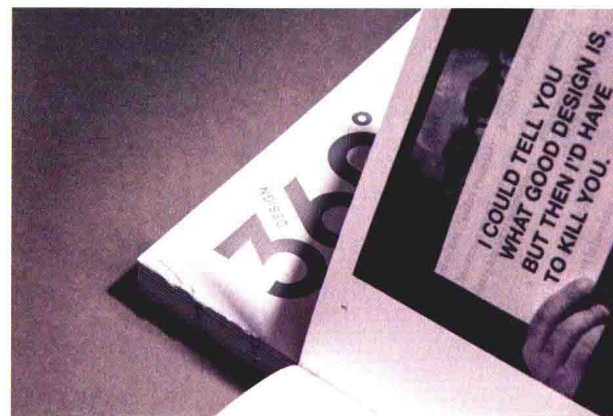
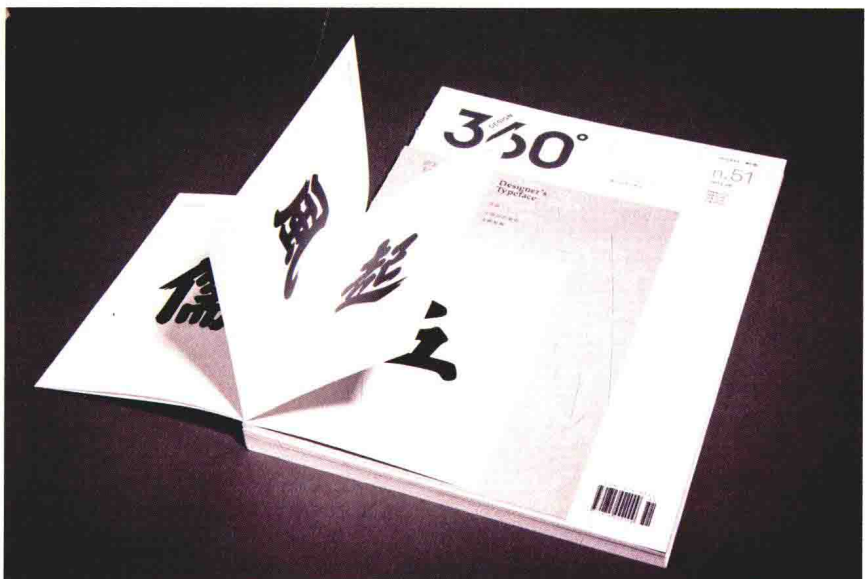
维度对于设计而言，不是仅仅二维平面或者三维空间的概念，而是设计师对于设计、生活、艺术、人文、科技、社会等等方面的综合思考与衡量取舍——设计杂志如此，从设计杂志到独立出版人的探索之路亦是如此。从这个角度出发，由设计师到出版人的角色转变也正是设计维度的转变。

在数字媒体时代，互联网于人们其说是影响，不如说是潜移默化的改变，这种改变从生活深入到人们的思维模式。在纸媒日渐式微的今天，出版的传统模式：选题、内容、编辑、设计分步进行，最后到读者的单向输出已不能完全满足人们对于阅读形态与品质的要求。作为独立出版人，我希望能够推动现有出版模式的改善，将传统意义上的第五维：“策略”以一种更具前瞻性的形态进入整本杂志的出版流程——《Design360°》从选题开始把控整本杂志的方向，将设计还给杂志，让杂志成为真正的设计。这种设计维度的调整使得《Design360°》成为基于生活、文化的阅读载体的同时，跳脱出保守的视野局限，使设计杂志不再拘于内容设计的形式，而成为步伐更远、思考更深、视野更广，并且能够与读者进行双向交流的多维度设计呈现。

在《Design 360°》杂志迈入第十年之际，丹麦著名设计师Jesper曾以哲学家老子有关三字哲学的古语“道生一，一生二，二生三，三生万物”来评价《Design 360°》的设计之道”。日本著名设计师真之助则说：“世界的中心不仅仅只有一个，哪里都可以是世界的中心。你到达哪里，你就能看到你眼中的世界。如果你以《Design360°》的视野看世界，你就能看到Design360°的世界”。香港著名设计师靳埭强先生也对《Design 360°》进行由象及质的评价，“不再追随一般设计杂志常用的设计师、设计机构的专题评介，或以布导各种设计活动作为主要的内容。其重点的组稿方式常自主地的以创意思维去建构各种有价值的专题，以此带动读者开拓思考的空间，引领设计专业的前瞻性探索与省思”。

从个人的角度看，由设计师到独立出版人的探索是永无止境的：从设计呈现的角度看，设计维度之于《Design 360°》杂志发展与转变的尝试，亦将在漫漫长路写就探索的篇章。

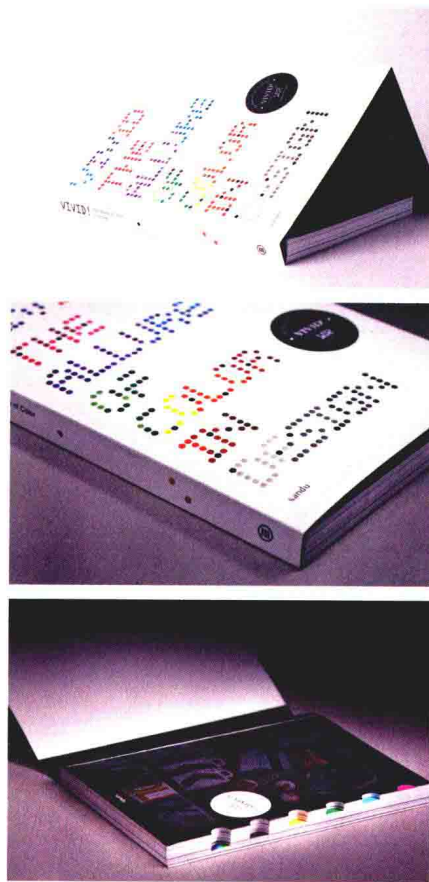
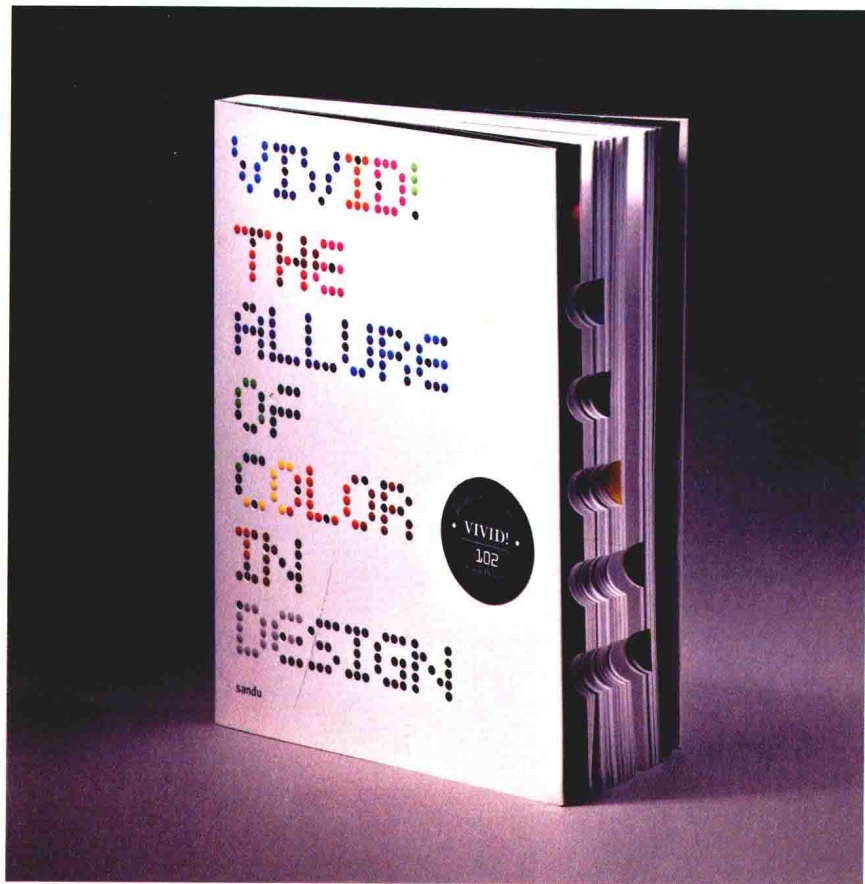
书名：DESIGN 360观念与设计杂志

开本：185mm × 260mm 1/16

出版：三度出版有限公司

书名: DESIGN 360观念与设计杂志
 开本: 185mm × 260mm 1/16
 出版: 三度出版有限公司

书名: VIVID!

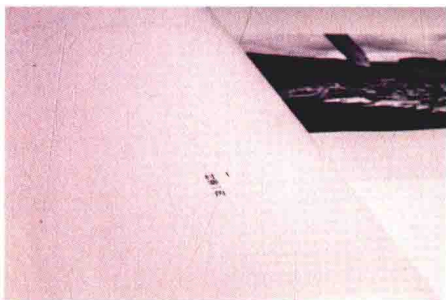
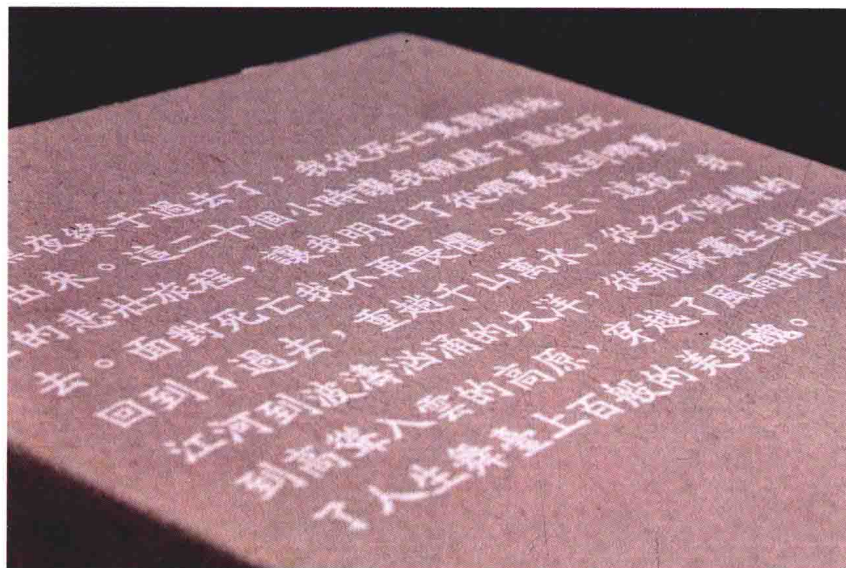
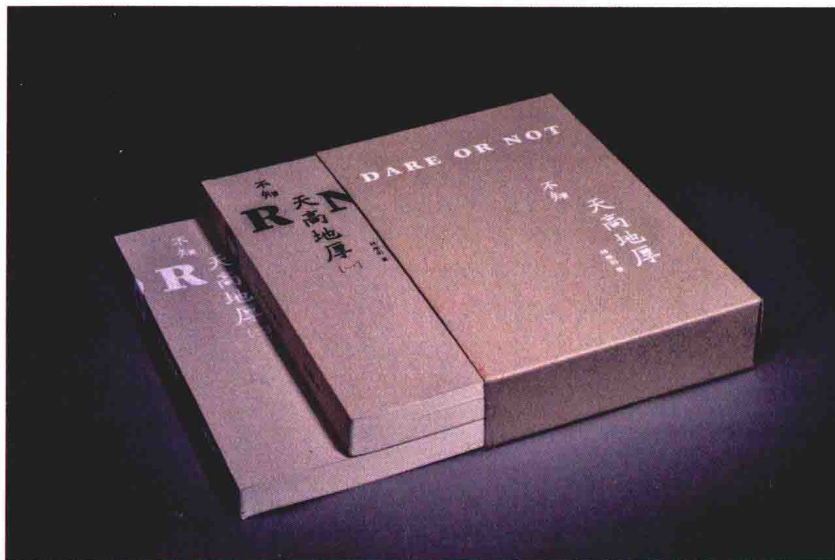
开本: 210mm × 285mm 1/16

出版: 三度出版有限公司

书名: GUSTO
开本: 210mm × 285mm 1/16
出版: 三度出版有限公司

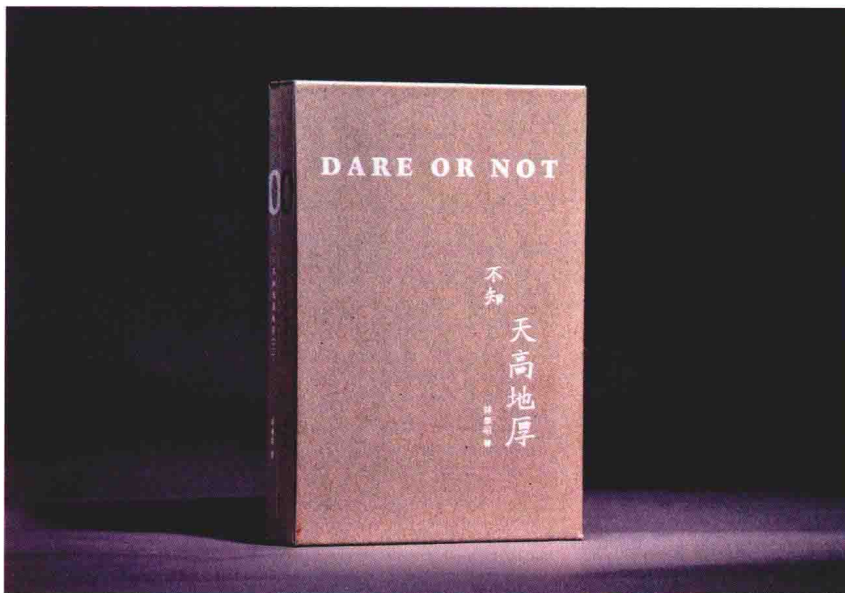

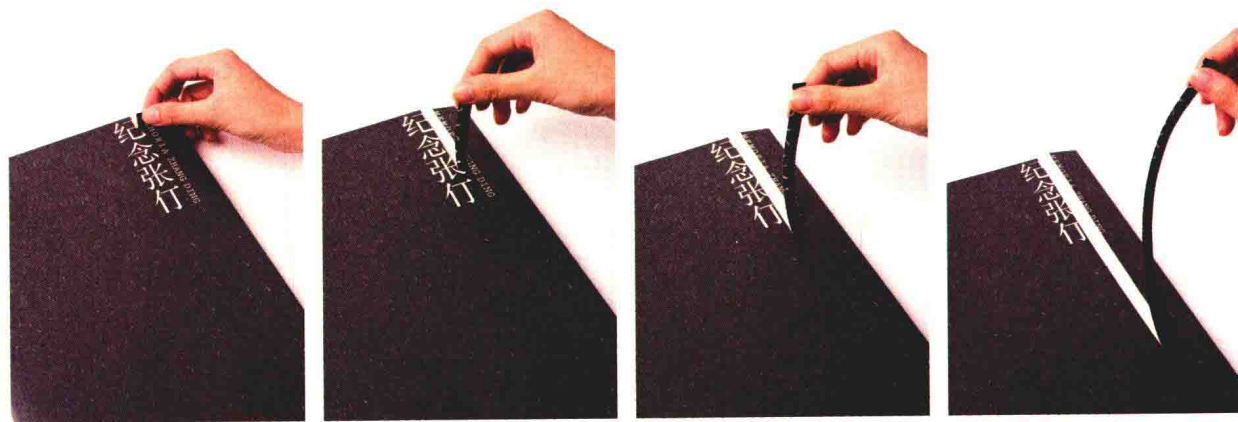
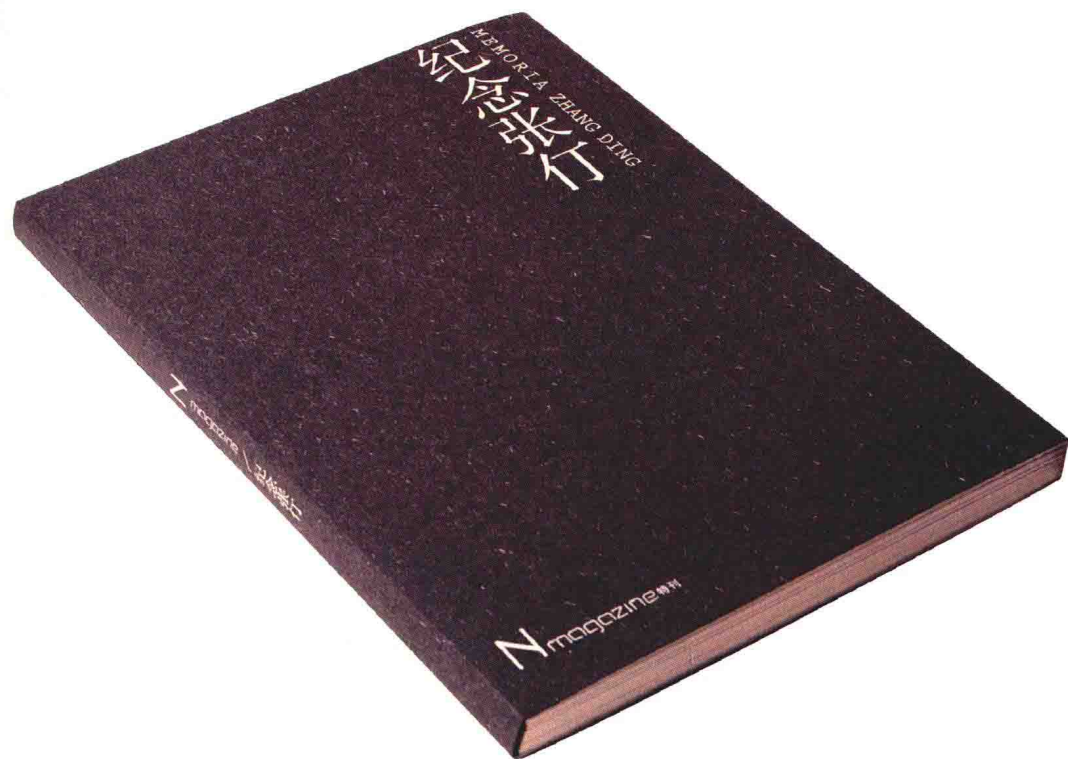

书名：不知天高地厚

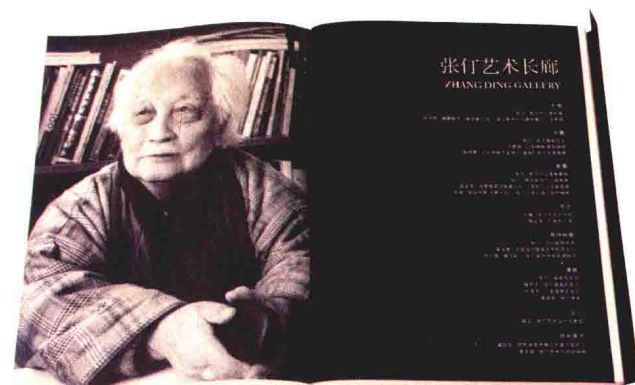
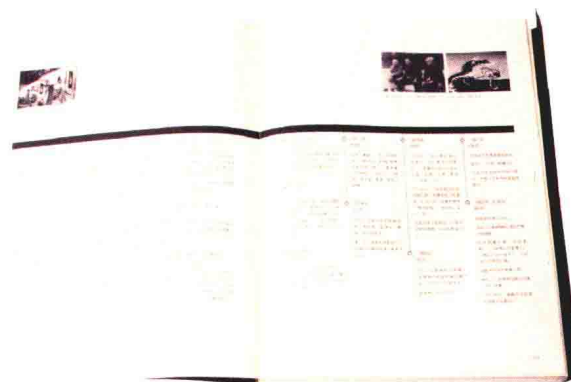
开本：115mm × 230mm 1/16

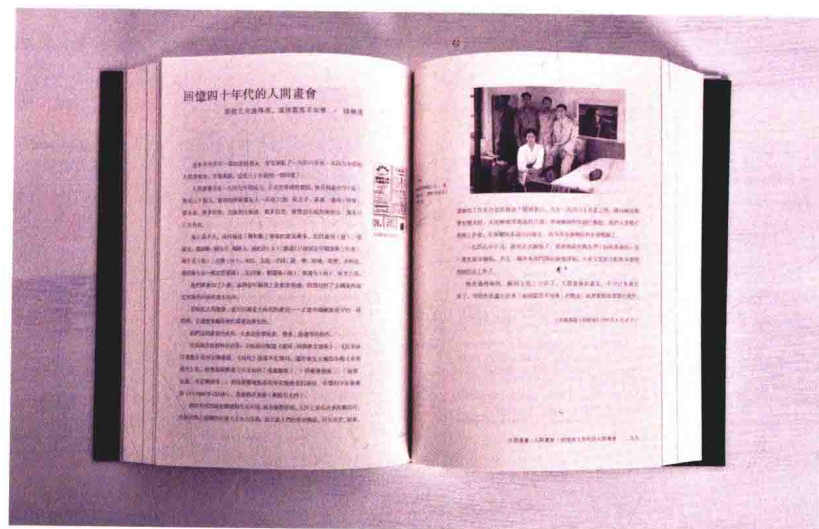
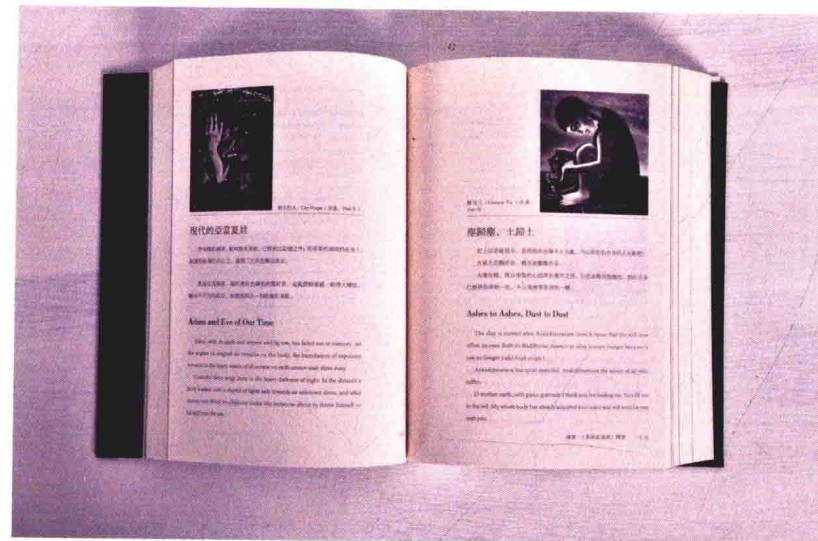
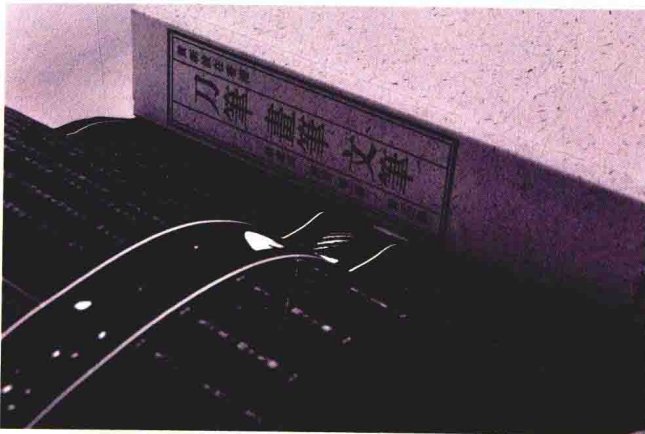
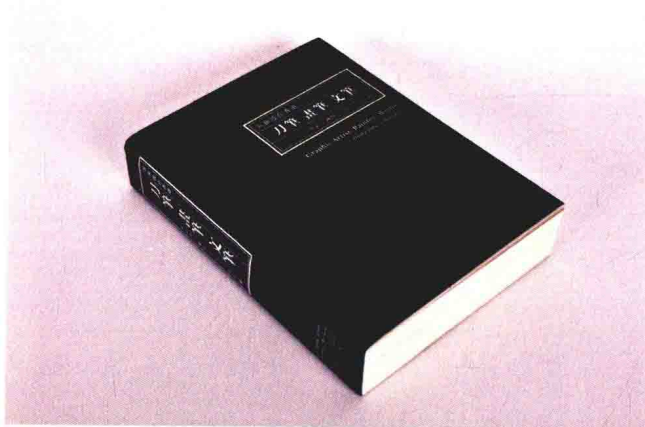
出版：三度出版有限公司

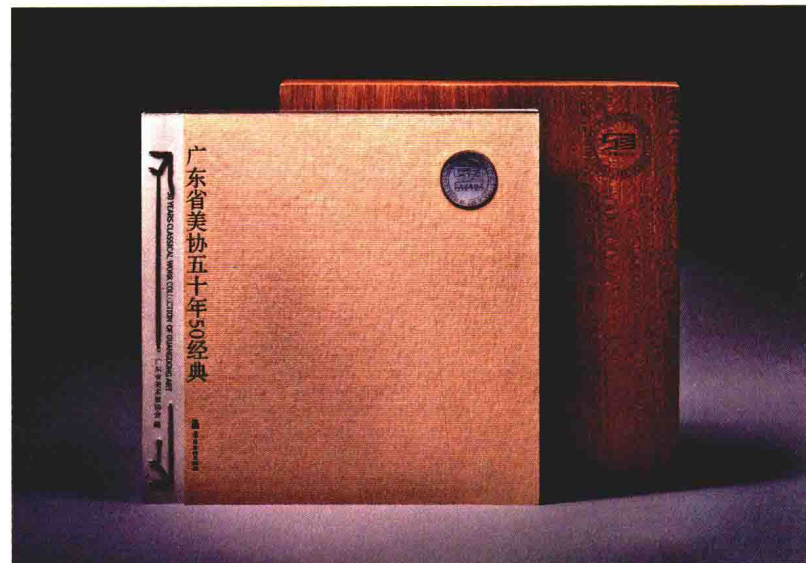

书名：纪念张仃
开本：210mm × 285mm 1/16

书名：刀笔 画笔 文笔
开本：175mm × 240mm 1/16
出版：香港天地图书有限公司

书名：广东省美协五十年50经典
开本：280mm × 280mm 1/12
出版：岭南美术出版社