

敬

人

國

中華民國二十二年九月一日

吕敬人
著

敬人书语

 重庆大学出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

敬人书语 / 吕敬人著. — 重庆: 重庆大学出版社,

2018.6

ISBN 978-7-5689-1006-4

I. ①敬… II. ①吕… III. ①书籍装帧—设计—文集

IV. ①TS881-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 025549 号

敬人书语

JINGREN SHUYU

吕敬人 著

策划编辑: 张维 ◇ 责任编辑: 姚颖 ◇ 书籍设计: 刘晓翔

责任印制: 张策 ◇ 责任校对: 关德强

重庆大学出版社出版发行

出版人: 易树平

社址: (401331) 重庆市沙坪区大学城西路 21 号

网址: <http://www.cqup.com.cn>

印刷: 北京富诚彩色印刷有限公司

开本: 787mm × 1092mm 1/32 ◇ 印张: 27.5 ◇ 字数: 423 千字

版次: 2018 年 6 月第 1 版 ◇ 印次: 2018 年 6 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5689-1006-4

定价: 128.00 元

本书如有印刷、装订等质量问题, 本社负责调换

版权所有, 请勿擅自翻印和用本书制作各类出版物及配套用书, 违者必究。

o

o

B

K

D

g

e

i

s

n

目 录

002 序

016 自序 走得慢，走得远。

029 **1** 书艺问道

031 1.1 当代阅读语境下中国书籍设计的
传承与发展

045 1.2 “装帧”与“书籍设计”是
折射时代设计的一面镜子

067 1.3 时代需要改变装帧观念

076 1.4 愉阅

081	1.5 穿越书籍的三度空间
090	1.6 编辑设计
109	1.7 故纸温暖
139	1.8 书戏——阅读与被阅读
144	1.9 书·筑
154	1.10 承道工巧
164	1.11 纸之五感
177	1.12 讲好故事，中国自创绘本的希望
198	1.13 信息视觉化设计在书籍中的应用
219	1.14 地图新解 / 非地图
226	1.15 质朴之美，优雅之美
244	1.16 美书，留住阅读
252	1.17 最美的书未必“光彩夺目”
264	1.18 脉动的书籍设计进程
277	1.19 《书艺问道》关键词

295	2 对话
297	2.1 敬业以诚，敬学以新
359	2.2 当代书籍形态学与吕氏风格
393	2.3 激情万丈

- 425 2.4 “天圆地方”
489 2.5 书·筑：历史的“场”

- 597 **3** 人物谈
599 3.1 引导我跨进设计之门的导师
645 3.2 恩师贺友直
658 3.3 理想国的缔造者
669 3.4 夏日的对话
675 3.5 喜欢吃馒头的安老师
679 3.6 把书当作快活玩具的松田行正

- 687 **4** 创作谈
689 4.1 我做传统书
696 4.2 《中国记忆》
703 4.3 《怀袖雅物》
714 4.4 《怀珠雅集》
725 4.5 《剪纸的故事》
732 4.6 《烟斗随笔》

5

书评

- 743
- 745 5.1 海洋彼岸等待着一个黑色的吻
- 754 5.2 解读《锦绣文章》
- 763 5.3 照映字脉
- 769 5.4 花木兰之歌从铅笔与剪刀中流出
- 774 5.5 写在《字体传奇》出版之际

6

写序

- 781
- 783 6.1 书戏与书艺论道
- 790 6.2 设计 理念 制作
- 796 6.3 书巢取蜜记
- 800 6.4 折纸的艺术
- 803 6.5 承道工巧
- 808 6.6 新设计论：艺术 $\times$ 工学=设计²
- 811 6.7 不凡的寻常
- 816 6.8 嬗变与意象
- 821 6.9 纸语人生

7

教学

- 825
- 827 7.1 概念书之概念

833

7.2 中文字体设计的教与学

838

7.3 设计是一种交流

843

8 后面的话

845

写给百岁老父

序

社会、时代的阶梯式变迁对各行各业提出了新的任务，总有一些人物站出来承担，或者从另一个角度——“任务”机缘巧合落在了某某人头上。奇怪的是，时过境迁，你会发现，那些被偶然选中的，竟然从各个角度看都特别合适，好似早就预备好了一般。吕敬人就是这样的时代任务承担者之一。

中国书籍设计艺术有自己的传统。鲁迅等五四时代的出版人、艺术家是现代书籍设计的开拓者，古今中外，包容并蓄，创造力爆发，一时杰作纷出，却因战乱，戛然而止。20世纪80年代始，中国现代出版进入第二个

繁盛期，同时伴随着书籍设计的复兴。一个新的历史任务出现了：在继承和总结前人的基础上，创建当代中国书籍设计理论体系。能够完成这个任务的人必须具备三个条件：一、有综合、深厚的艺术和文化素养；二、有丰富、广泛的书籍设计实践；三、能够纳入学校教育体系。以我寡闻，二三十年来，一直在做这项工作并有所成者，吕敬人是其中第一人——已经出版多年，重印十多次的、厚重的《书艺问道》可资证明，即将出版的这本30万字的《敬人书语》也是一个证明。相比之下，《书艺问道》是教科书，严谨、全面，讲求逻辑递进；

《敬人书语》则严肃活泼并发，长文短文不拘，从书道谈开去，涉及书艺人物、创作心得、作品评论乃至往事家人，更繁复，也更好读。两本书互相补充，使吕敬人孜孜以求的书籍设计体系更为厚实，更具根基也更具发展性。

吕敬人从小受良好的家庭艺术氛围熏陶。长大下乡东北，因缘际会，与连环画家贺友直共事，视其为师；后因插画调入中国青年出版社；转而设计书衣，赴日学习，拜杉浦康平为师，得窥国际设计顶层之大貌。从此专心书籍设计，佳作频出，却又接受清华大学美术学院

教席，将毕生所学理为系统，直至从心所欲不逾矩之年。在此期间，他还作为一个新设计理论和实践的热情推广者，组织和参与组织了许多国内、国际的社会活动，交流、研讨、培训、展览、评奖，到处都可看到他勤奋的身影。你不得不佩服他旺盛的生命力和广泛的影响力。他的设计作品和他的设计理念并行不悖，严整、规范、唯美；注重整体，也注重细节。记得有一次作为全国书籍设计奖的评委，投票时隐去设计师的名字，我票选的书，过后发现，竟然好几本是吕敬人设计的！

我不想重复吕敬人经过多年学习、创作和教育实践

捋出来的体系内容——书在，不必赘言——只说说我读他的文章体会尤深的几点：

他是第一个明确提出从装帧到书籍设计观念的转换这一关键课题的，在本书中有多篇文章谈到这一点（比如《时代需要改变装帧观念》）。他认为书籍设计师不应该只是为书籍外表做打扮（装帧），而应与书籍的著作者一样，是一本书的文化与阅读价值的协同创造者。在这个论断的基础上，他梳理出书籍设计的三个组成部分：装帧、编排设计、编辑设计。他反复强调，书籍设计应该是一种立体思维，是注入时间概念的、塑造三维

空间的书籍“建筑”；书籍设计应是在信息编辑思路贯穿下对封面、环衬、扉页、序言、目次、正文体例、传达风格、节奏层次，以及文字图像、空白、饰纹、线条、标记、页码等内在组织体，从“皮肤”到“血肉”四单元的有条理的视觉再现；书籍设计从整体到细部，从无序到有序，从空间到时间，从概念到物化，从逻辑思考到幻觉遐想，从书籍形态到传达语境的表现能力——是一个富有诗意的感性创造和具有哲理的秩序控制过程。

我们做出版的常说：编辑是作者和读者之间的桥梁。杉浦康平说：书籍设计的本质是要体现两个个性，一是