

清华大学美术学院

书语

我辅导的毕业设计

王红卫◎编著

Book Design
Graduation
Design
Under My
Supervision

王翔

贺婧

金绣辰

彭琳璐

王琛

夏辉璘

闫超然

燕滨

李艳艺

郝恩延

沈珊

靳宜霏

贾煜洲

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

清华大学出版社

王翔

贺婧

金绣辰

彭琳珏

王琛

夏辉瑞

闫超然

燕滨

李艳艺

郝恩延

沈娜

靳宜菲

贾煜洲

Book Design
Graduation
Design
Under My
Supervision

王红卫◎编著

我辅导的毕业设计

书语

清华大学出版社
北京

内 容 简 介

本书精选13例清华大学美术学院视觉传达系阅读类学生的毕业设计获奖作品,并将每一部作品的设计制作过程从学生的角度分成8个关键节点进行详细解读。其中穿插了学生的设计思路及经验总结,而且还详细记录了在毕业设计过程中和导师的互动过程,最后一章以采访的形式归纳了王红卫教授对书籍设计观点的分享和经验,供艺术院校设计专业师生及广大读者学习与思考。

版权所有,侵权必究。侵权举报电话:010-62782989 13701121933

图书在版编目(CIP)数据

书语:我辅导的毕业设计/王红卫编著.---北京:清华大学出版社,2016

ISBN 978-7-302-42256-3

I.①书… II.①王… III.①毕业设计-高等学校-教学参考资料
IV.①G642.477

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第283565号

责任编辑:甘莉

装帧设计:王红卫 夏辉璘 李艳艺 贾煜洲 靳宜霏

责任校对:王凤芝

责任印制:王静怡

出版发行:清华大学出版社

网 址: <http://www.tup.com.cn>, <http://www.wqbook.com>

地 址:北京清华大学学研大厦A座 邮 编:100084

社总机:010-62770175 邮 购:010-62786544

投稿与读者服务:010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质量反馈:010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

印装者:北京市雅迪彩色印刷有限公司

经 销:全国新华书店

开 本:180mm×240mm 印 张:19.5 字 数:223千字

版 次:2016年3月第1版 印 次:2016年3月第1次印刷

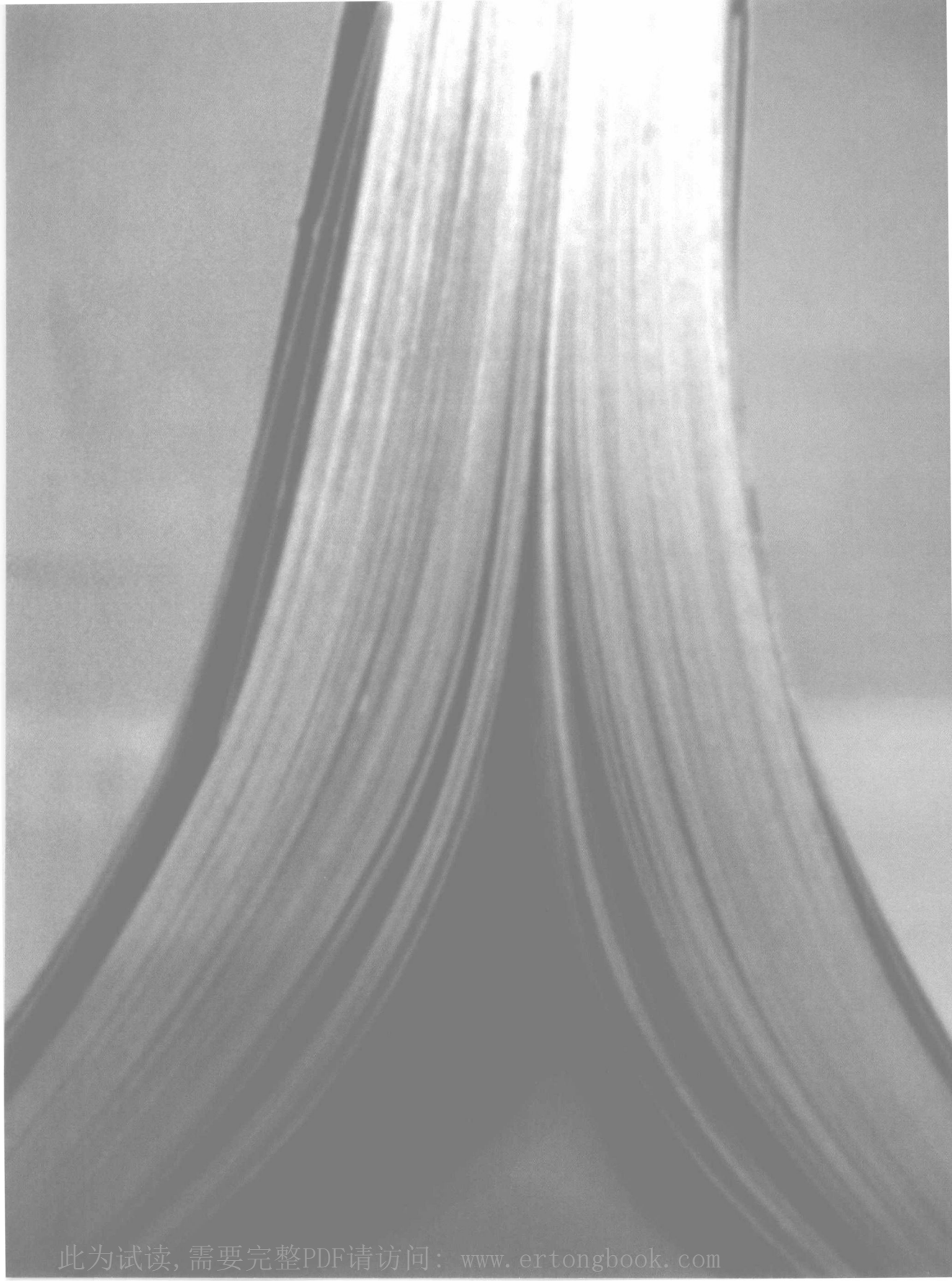
印 数:1~3500

定 价:98.00元

产品编号:055760-01

用眼睛去看，用双手去抚摸，用心灵去沟通

演绎时间的戏剧 ——读红卫的教学“书语”

吕敬人

与红卫共事教学，同心、同力、同行，与同学们同享书卷梦，其乐无穷。2012年我65岁退休，依依不舍地告别清华大学美术学院视觉传达系书籍设计教学团队的赵键和红卫，我们十数年来的共识和默契令人难忘。红卫新作《书语——我辅导的毕业设计》即将付梓，让我写序，实不敢当。但作为好友同道，颇有些感受，数叨几句聊表敬意。

不事张扬，踏实践行的红卫老师，有着25年的教学坚持和大批优秀作品问世的创作经历。由于教学理念清晰、教学方法专注、教学手段从容，红卫的优秀学生实在不少，他们的毕业设计精彩夺目，编入本书虽仅十几例，但本本选题切入视角独特，构架体系完整，概念语法得当，执行过程严谨，编辑设计用心，书戏书语各显风采，可见红卫的用心和不同一般的教学功力。

书籍不是平面的载体，而是由层层叠叠的纸页累积而成的舞台。随着书页的翻动，图文信息在页面中呈现时间的流动。书籍设计不是仅仅完成书的装帧，它还包括全书文本内容整体概念的运筹，信息由始至终、由表及里的“时间戏剧”的演绎。红卫教授同学们明白文本的阅读结构是柔软可塑的，书言书语可以通过设计师的创想自由述说，书籍设计要超越传统三次元的思考，加入书籍阶梯式、层积式的时间性设计观念，这是装帧者既意识不到，也不可能承载的工作负荷。这是一种意识，掌握“书语”是构筑诗意阅读的组织法，并可运用于纸面载

体之外的新载体设计之中。

红卫将这一设计“书语”意识和教学思路贯穿于指导学生毕业创作的始末。本书介绍的例子可见一斑：如王翔的《线》中“线”所承担的叙述维度；贺婧的《贝聿铭》解析建筑空间与光影流动的关系；王琛的《高山流水》用古琴指法音符呈现乐声的律动；夏辉璘的《城市年轮》记录一座城市的变迁，似乎让人听到时间的呼吸；闫超然的《二十四节气文字符号》表达了季节四时轮回中透视中国文字的灵性；郗恩延的《捣腾》解读潘家园众生相把玩人生的故事；沈姗的《城门城门几丈高》触摸南京城门天象星斗的空间意象，感悟城阙文字符号的时间转移，他为同学们开启一个个新的着眼点：挖掘书的不同题材、采集各个门类的信息符号、针对内容采用不同的叙事语言和语法，强调书的物化、五感的形态感受等，他让同学们把精力全部用在文本饱满、丰富、生动、诗意传达的阅读中去，获取超越平面设计“书语”概念的时空体验。

红卫的教学成果，令人敬佩，也给予我们诸多的思考。正如他在书前所言：“打破一般意义上的常规思维模式，以书籍这个载体传达出设计者独特的观点和视角，鼓励实验性的概念设计，并赋予鲜活的个性在综合设计的过程中，深度领会‘阅读’这一信息传播的本质。”他思考书籍教学的成败和未来，并锲而不舍地实践着，这是一位痴迷教学且永不止步的教育工作者的操守。

做书者，就是一个讲故事的人。本书中的每一个实例通过不同的“书语”讲述着语境各异、语法别样的做书故事。阅读此书，对于从事书籍设计教学的同人和正在学习设计的同学们来说一定会受益良多，尤其会为参与设计学科毕业创作辅导和毕业创作实践的师生带来颇多启示。相信这也是红卫老师出版此书的期待和愿望吧。

吕敬人

清华大学美术学院视觉传达系教授
国际平面设计艺术家联盟（AGI）成员
中国美术家协会平面设计艺术委员会副主任
中国出版协会装帧艺术工作委员会副主任

书·树

王红卫

书籍作品的设计过程如同树木从种子到成长壮大的过程,设计创作由心而发,并赋予其生命的灵性。这样的设计信念不仅在教学中,在自我作品的实践中,也至今还在体会。书魂树影,生命的诞生和成长总是很相近、相通。

之所以要给书籍作品冠以生命之名,是因为它的构思、创作、物化远远不止于平面的布白与拼凑。在翻阅时,感受不同内容、材料、工艺带来的特有信息,令人精神愉悦,触动心灵。书籍慢慢流露出的内在能量,独具气质,意味深长,使其不是生命更似生命。

毕业设计选择书籍作品创作,要选择自己内心最渴望的题材,不止于简单的版式编排,还要打破常规思维模式、鼓励创新、不循规蹈矩。

首先,强调“大书籍”的概念。学生关注当代艺术潮流和对社会敏感话题的思考,四年的专业学习通过书籍这个载体传达设计者独特的观点和视角,鼓励实验性的概念设计,并赋予鲜活的个性,同时也强调书籍本身所独有的传达方式。

其次,强调“信息的阅读设计”。其作品可以是传统纸质载体的书籍,可以是结合数码载体的电子书籍,还可以是完整的信息图表设计,甚至可以仅选择一套单纯的字体或图形符号去研究,通过其应用的延展性形成一套系统化的整体设计。在综合设计过程中,学生发挥各自的优势,能深度领会“阅读”这一信息传播的本质。

最后,强调“深度和广度”。书籍设计是内容编辑与视觉传达综合设计能力的体现,不能只

做表面文章,要使作品经得起推敲、品味。深挖选题的内涵,强调所属领域的专业性,准确地表达,而物化实现可以是多元的,也可以是“不择手段”的。

自编、自导、自演的编辑设计过程,造就深度的领悟、惊喜的悸动和无穷的回味。感悟书籍设计的过程,就好似一棵树的成长:种子—萌芽—扎根—壮大—枝繁叶茂。毕业设计是对学生本科四年学习的总结,老师和学生都很重视,在这半年的创作过程中,每一位学生都会经历破茧成蝶的痛苦、纠结和重生的喜悦。

毕业设计具体分为三个阶段。

一、确立选题(原始发想阶段)

这个阶段如同在甄选优良的种子,在精心培育前拥有存活率高、品质优良的种子很重要,是为树立正确的方向打下基础。做书跟自然界中生长的植物很像,内容不同的书籍都有它自身的面貌,没有复制、没有克隆,我们是在用人为的力量创造自然体,就如同世界上不会存在一模一样的种子。

我们说毕业设计的创作是相对自由和舒展的,没有社会市场条条框框的禁锢,不受成本核算的制约,选题的确立只有一个标准,存在的现实意义最大化。毕业设计是很好的锻炼机会,物色到好种子也是本领。要拥有发现的敏感度和正确的判断力。

大处着眼，小处着手。

以小见大，主次清晰。

有延展的空间，又留有余地。

拒绝空洞、表面。表达内心深处真情实感。

二、构筑框架（中期深入阶段）

种子发芽，一切的与众不同就从现在开始，基因的传承、重组、发展造就了不平凡的开始。

好的书籍设计师知道如何让自己的设计在感情的层面上触动人心，知道如何让字体讲述故事，如何让色彩创造情绪，如何让版面释放信息，如何让图像传达内心。中期阶段是具体的安排和设计工作，应注意以下几点：

1. 设计元素的单纯性

书籍的设计是为了更好地传情达意，设计者往往很容易陶醉在个人风格的构建上，盲目表现使很多元素与主题完全不相符，书籍整体杂乱无章。学生在设计的过程中，难免会陷入元素设计，迷失书籍主线，因此宏观控制力显得尤为重要。好的设计所传递的信息是单纯有序的，要更多关注整体视觉元素的统一，准确体现内容，从而吸引读者的注目与解读。

2. 书籍整体的节奏与韵律

书本在翻阅中独显它的魅力，其节奏韵律好像魔术，变幻莫测却有着科学的招式招法，看似简单却有着丰富的内容，意料之中的揣测却有着意料之外的惊喜。好的节奏韵律能传神，能造势，也能入境。细心把握，精心安排，会

受益其中。

3. 书籍的空间

书籍的博大甚至可以容下宇宙，它是一个静态与动态变幻流动的空间体，是一个立体思维空间。当打开书本，翻阅页面，即呈现给我们书内空间。而合上书本将其置入环境之中又给了我们一个书外空间。不同的视线流，产生不同的时间和空间感，每一页平面的经营成就了一个整体的空间概念。

4. 细节的推敲

细节决定成败。一个图形，一个符号，一个数字，一条线，一个标点，在书中都将有其存在的意义和作用。是恰到好处的精彩还是画蛇添足的无趣，全靠设计者自身的修养，应给予细节必要的关注与推敲。

5. 文字图形的完美统一

汉字的美不用多说，它是东方人的价值观和审美的体现。字的表情丰富，要区别对待标题字、正文与注释字等，在选择适当的字体之后，由于汉字独有方块字特性，还应注意字号、字距、行距、字体灰度的恰到好处，西文字体也有其独特的线性规律，中英文字体混排产生不同的视觉变化，横排与竖排等特点，整体形成版面语言，看似最基础的版面设计也挑战设计者的审美素养。

三、物化实现（后期制作阶段）

选择材料、确定工艺、精良制作。

2008.10 与吕敬人老师带领学生赴韩国成均馆大学学习交流结束纪念

参天大树非一日长成，它离不开精心的浇灌、除虫、施肥和修枝，有了前面的铺垫，这一阶段则顺理成章。

书籍物化的过程，制作工艺尽可能做到精益求精。纸张、材料、工艺同样是设计者的灵感源泉，从整体视觉感受材料微妙的选择和合理的搭配，我们要求学生首先尽可能掌控设计的全过程，对材料（各种类型的特种纸）、印刷工艺到后期加工做到心中有数，把握不同材料之间微妙的变化，合理选材。反复实验，在设计的过程中去享受这些材料所呈现的不同气息、不同感受。同时在使用过程中有意识地去完善材料与技术的品质与品格，从而使书籍作品本身更具内在的能量。在现在的教学中，要求学生掌握新材料和新技术的同时，多多体验亲自动手制作手工书籍的快乐，感受手工书籍所带来的不可复制的人性之美。

清华美院书籍设计教学有自己多年的传统，

从专业基础到专业设计教学有着完整的教学体系，在传承老一辈书籍艺术家品格的基础上，强调编辑思想，利用国际交流、社会实践等，使学生深度理解东西方文化所传达出不同的书籍之美、信息之美。

设计是有序而充满灵性的人性化创造。好的设计师对美的事物总是充满好奇与疑问，并总能从中挖掘出更深的内涵。书籍艺术设计，虽只是视觉设计中的一个学科，却有着丰富的内容和广博的空间，正如大设计的系统化概念一样，书籍设计也是一门系统化科学，真正理解吸收并做好它，不是一朝一夕之功。要认定并执着地坚持自己的理想，希望在不久的将来，每一个热爱书籍艺术的学生都在这个领域里有所作为和发展。

在书籍孕育、诞生的过程中，学会用眼睛去看，用手去触摸，用心灵去感悟，赋予书籍之生命。书魂树影，不似生命，胜似生命。

王翔

贺婧

金绣辰

彭琳珺

王琛

夏辉璘

闫超然

燕滨

李艳艺

郝恩延

沈姗

靳宜霏

贾煜洲

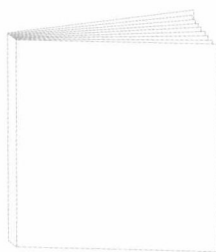
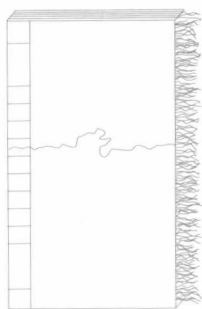
目录 CONTENTS

PV ■ 演绎时间的戏剧——读红卫的教学“书语” 吕敬人

PVII ■ 书·树 王红卫

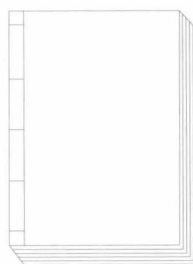
P18 ■ 贝聿铭 贺婧 2008 年

P2 ■ 线 王翔 2009 年

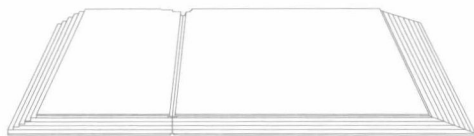
P60 ■ 0969 彭琳珺 2009 年

P36 ■ 文字棋 金绣辰 2009 年

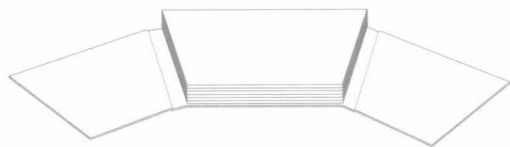

P100 ■ 北京城市年轮 夏辉麟 2011 年

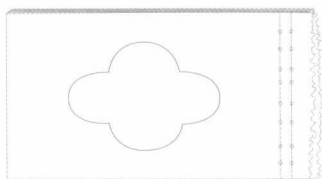
P82 ■ 高山流水 王琛 2010 年

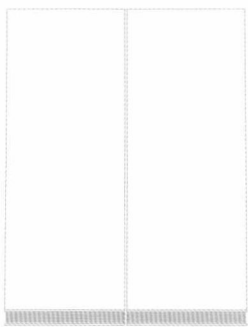
P122 ■ 二十四节气文字符号 闫超然 2011 年

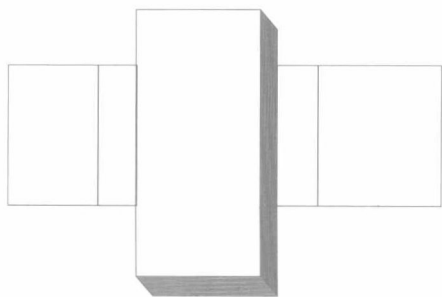
P162 ■ 徽州民居 李艳艺 2011 年

P210 ■ 城门城门几丈高 沈姗 2012 年

P260 ■ 清华迹 贾煜洲 2014 年

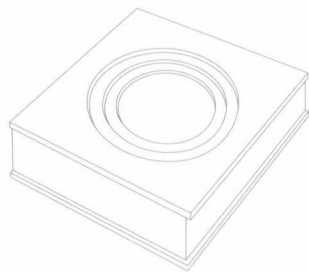
P144 ■ 谣言 燕滨 2011 年

P186 ■ 捣腾 郝恩延 2012 年

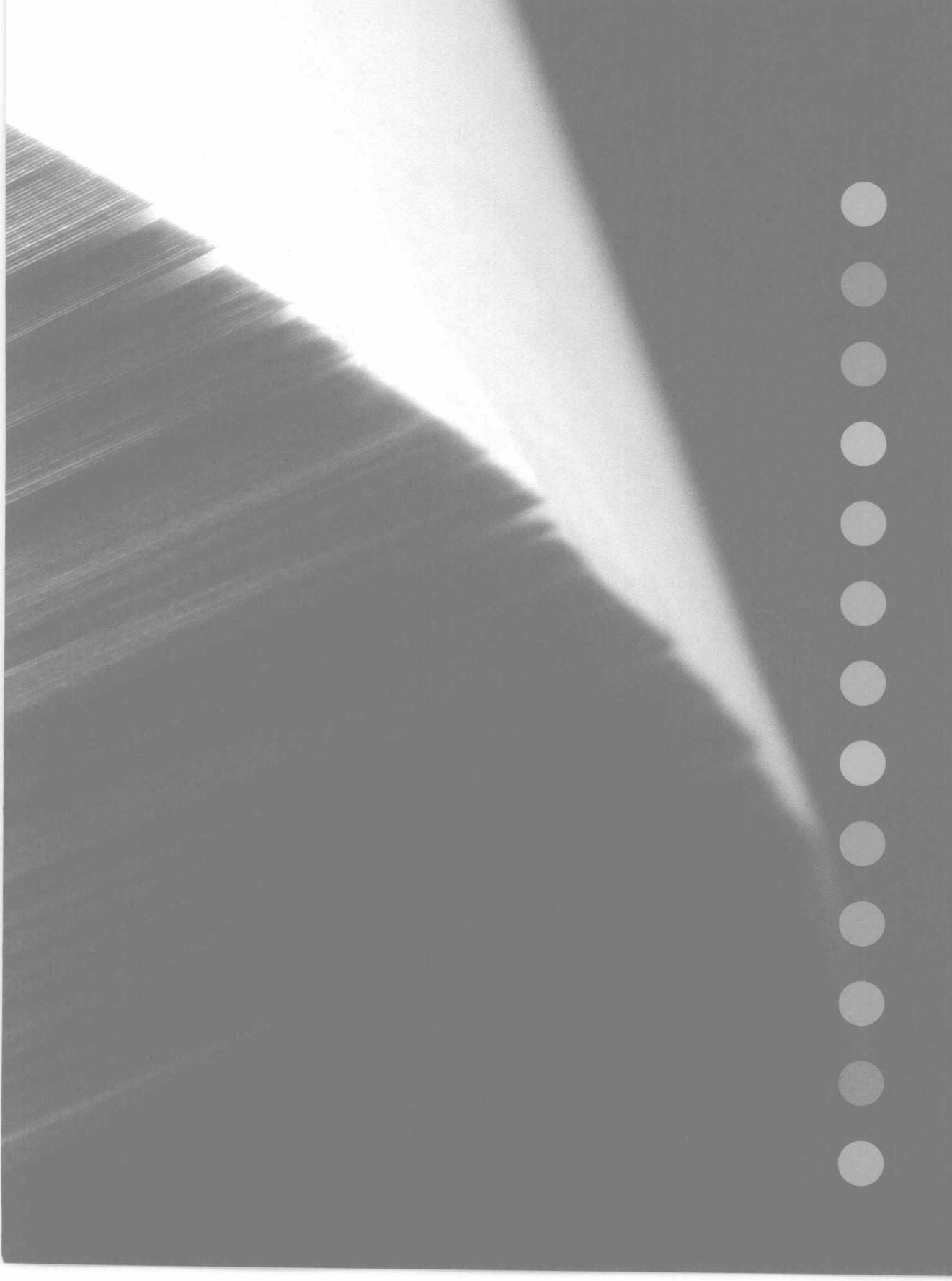
P242 ■ 众生相 靳宜霏 2014 年

P278 ■ 王红卫心中的书语 王红卫

P288 ■ “书”自有其语 夏辉璘

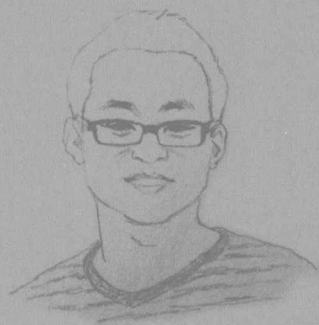
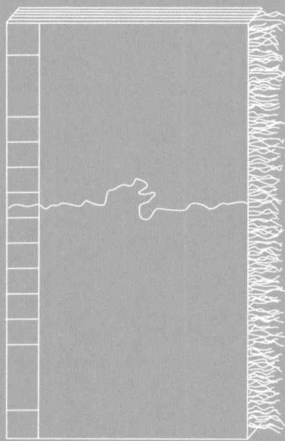
P293 ■ 后记 王红卫

慈母手中线，游子身上衣。
临行密密缝，意恐迟迟归。
谁言寸草心，报得三春晖。

母爱，亲情，是人类永恒的主题。
当我想以这个主题，为我的母亲做
一本书，作为我的毕业设计时，这
首诗就再次出现在我的脑海之中。

“游子手中线，慈母案头书。”从中
我找到了将母爱这一主题进行视觉
化表现的原始的思路。

王翔

清华大学美术学院视觉传达系 2004 级
毕业后，创办艺术培训机构

肉是我一生的男。生就一个孩
子没有丈夫，也没有孩子，你和我
有好多意思，我也想过你，想活的也很
好，心也很苦，比我从来都没有
好，你说，我苦我累都不重要，主要
是儿子要活的开心，活的那样子给自己
看，好，你有很多的优点，你为人
实在，心慈，大方，你会过那么棒
你什么都书，和画展了，你还不沾意
儿子想听，想开，想学，想不
太难受，在大江睡不着觉，就是想不
解决心没开。你晚上就是把你和
好了，睡觉的时候什么也不想，你
好了，心慈，那时有病就是
天想，想不，想挣钱，没钱，没钱

1/ 毕业设计选题

毕业设计之初，我就决定为母亲做一本书，做这本书的目的是：第一，对母亲多年养育的一种回报；第二，对自己大学几年学习的一个总结。但是，做什么？怎么做？想表达什么？是开始的一个问题。我想表达母亲对我的爱，表达我对母亲的爱。这就出现了两个角色，一是母亲，另一个是我，书籍诉说我们两个角色之间的故事。而最为重要的是这种情感是什么？这不是一个简单的“爱”字就可以表达出来的。这种感觉难以形容，它是一种情结，自己心里清楚，但就是不能够生动、贴切地表达出来。每对母子之间都有爱，而我的“爱”又是什么爱？有什么特别呢？

故事发生在一个父母离异的家庭。母亲一个人养育儿子，讲述了儿子从无知到懂事的成长过程的故事。内容安排也是以时间发展为顺序。儿子对爱的理解是：儿时母亲的爱是痛夹杂着自豪与幸福；离异后的爱是责任，是无助，是为了生活的忍耐。儿子出去上学后，母亲的爱是痛苦，是等待，是希望。而整体的爱是什么？是坚强，因此“坚强”便是我整本书故事的灵魂所在。

