

艺理论说

访谈·互动

创作谈

人物志

评鉴与解读

书籍设计新资讯

书籍设计

书籍设计

Book
DESIGN

海纳百川 有容乃大

林则徐

书籍设计 Book
DESIGN }

中国书籍设计网
www.chinabookdesign.cn

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 + 张申申

监制 | 胡俊

印装 | 北京雅昌彩色印刷有限公司

纸张 | 蓝天特纸

出版发行 | 中国青年出版社

社址 | 北京东四12条21号 邮编 | 100708

网址 | <http://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 | <http://www.sina.com>

E-mail | xsw_88@126.com

图书在版编目 (CIP) 数据

书籍设计. 2/ 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, 2011.6
ISBN 978-7-5006-9256-0

I. ①书... II. ①中... III. ①书籍装帧—设计IV.
① TS881

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 112462 号

定价: 48.00 元

书籍设计

书籍设计

Book
DESIGN

新的契机

创作化学工程——书籍设计

书的设计·认识篇

画封面与封面画：中国现代书籍设计的早期形态

小众·大众·分众

编辑+设计

信息视觉化设计在书籍中的应用

006-072

书籍设计新资讯

“守正新致：宁成春书籍设计46年回顾展”

2011.4.28~5.25 在北京雅昌艺术馆举办

“书境妙语：第七届全国书籍设计艺术展最佳
作品展” 2011.5.31~6.25 在北京雅昌艺术馆举办

119-120

112-118

营造精神食粮的产地

——韩国坡州书籍城

大卫·卡特儿童立体书系列 [美国]

评鉴与解读

106-111

卢浩
刘运来
何明

人物志

073-092

访谈 · 互动

书衣是有生命的

宁成春
韩湛宁

093-105

北京“路上观察学”入门
——《北京跑酷》创作散记

书不是书

创作谈

艺理论说要目

新的契机	陶雪华	007	039 小众·大众……	吴勇
书籍构成了我们文化的等自体。它承载了人类的文明、记忆、知识和直觉，它具有随时间而变迁的特殊性……			分众化（Customization）作为顺应市场分流、以读者信息需求的差异作为变量对出版市场进行细分的一种出版手段……	
创作化学……	廖洁连〔中国香港〕	009	051 编辑+设计	杨林青
……世界生产同化也令中国书籍创作同化，其独特之处渐渐淡化乃至消失。这是一种创作化学现象，是不可预测的。			谈到“编辑”，自然与我们使用的文字有着密不可分的关系，对它的理性分析与认识是“设计”的起源……	
书的设计	韩济平	013	057 信息视觉化……	吕敬人
书的设计，总共可做两件事，一是：书里有的；一是：书里没有的……			作为书籍设计重要的一环，信息设计概念改变了二维的装帧设计思考，是书籍设计必须掌握的设计思维和设计语言，也是必须拥有的信息时空传达的编辑意识……	
画封面与……	赵健	029		
现代书籍结构功能不同于中国传统书籍的首要之处，就是书籍封面的角色改变，现代书籍封面被赋予了更多的视觉宣传的使命……				

新的契机

陶雪华

中国上海设计家

上海市美术家协会书籍设计工作委员会主任

中国出版协会装帧艺术工作委员会顾问

中国美术家协会插图装帧艺术委员会委员

“中国最美的书”评委

在一切艺术与设计活动中，“观念”始终是重要问题。

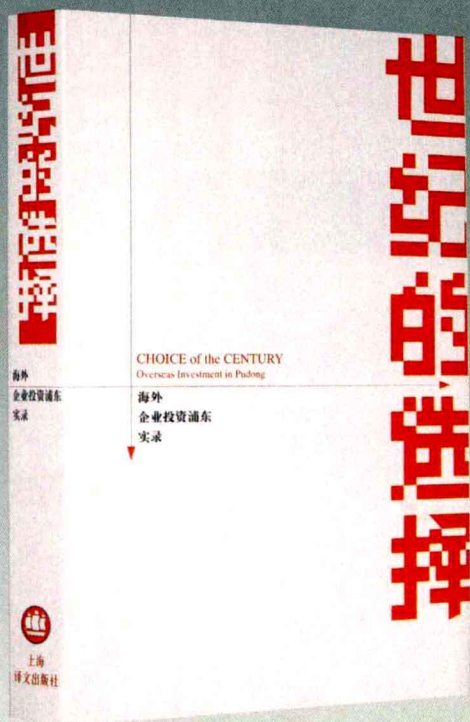
“世界最美的书”的设计理念，提示了书籍设计基本结构的审美界限，并提升到文化审美的高度。

2003 年春天与“世界最美的书”的一次邂逅，为中国书籍设计界带来了最具挑战性的“观念”嬗变。

随着《梅兰芳（藏）戏曲史料图画集》《朱叶青杂说系列》《土地》《不裁》等作品荣获“世界最美的书”的称号，中国的书籍设计理念步入了一个全新境界。

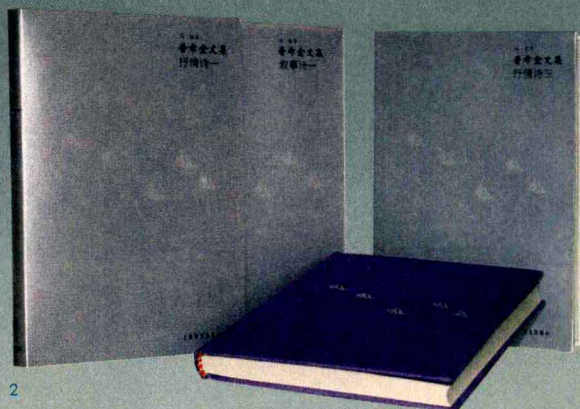
人类进行周而复始的读、看、写、读。书是用来阅读的，这是它的最终功能。阅读以视觉过程为基础。易读性则是其重要的先决条件。作为书籍设计者的任务是：将内容和不同级的文本层进行结构化，并将其与各种设计元素协调组合，以实现易读。为此我们需要将设计元素与设计构思不断试验、组合，寻找具有说服力的材质，并尝试革新的印刷技术和工艺。

书籍设计不仅要有功能性，还要有审美性。自我们要求美感与功能同等重要的那一刻起，仅仅从功能上发展美是远远不够的。事实上美本身也是一种功能，美是由一个物体

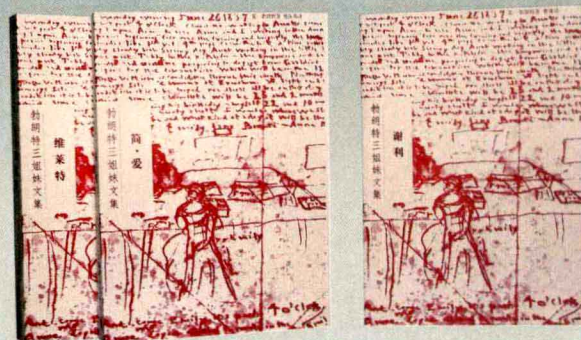

1

陶雪华作品

2

3

1. 《世纪的选择》
2. 《普希金文集》
3. 《勃朗特三姐妹文集》

与生俱来的各个组成部分的和谐统一构成的，任何添加、削减或更改都会降低其美感。因此，从长久来看，狭义的纯粹实用性将不能满足人们的需求。美的观念经历着不断的变化，使美更加难以达到，但是人们依然在渴求“书籍之美”。

“最美的书”最终给予读者的是阅读之美，阅读是一场与心灵契合的无声对话，它浸润到生命深处，最终能与每个人的生活相融一体。我们需要做的是吸引读者阅读，不阻碍阅读，让读者在阅读中一次次享受集色、香、声、味、触，五感于一体的阅读之乐，并展现作为独立的书籍艺术形式的无穷魅力。

“最美的书”是在设计者高度敬业和追求完美之下雕琢而成，它富有生命力，在纸本与时光交融中薪火相传！

书籍构成了我们文化的等同体。它承载了人类的文明、记忆、知识和直觉，它具有随时间而变迁的特殊性。当前，传统的书籍形式正经历着变革，电子书的出现从根本上改变了我们的阅读习惯和信息传播方式。与此同时，读者对于“传统”书籍即纸质书籍的期望也随之改变，对书籍的形态和质量比以往有更高的要求。因此，书籍设计者必须研究和思考这两者之间不同的设计方式和运用方式。电子书籍与传统书籍有着太多的差别，由此也带来了日益激烈的竞争。然而，传统书籍可以给读者带来电子书籍无法提供的温和亲切的阅读享受，纸质书籍或许因为具有这个灵性特质将经历一场书籍的“文艺复兴”。

无疑，这是提高纸质书籍整体设计水平的一次新的契机！

创作化学工程 ——书籍设计

廖洁连

中国香港设计家

香港理工大学设计学院副教授

2007 年度莱比锡“世界最美的书”评委

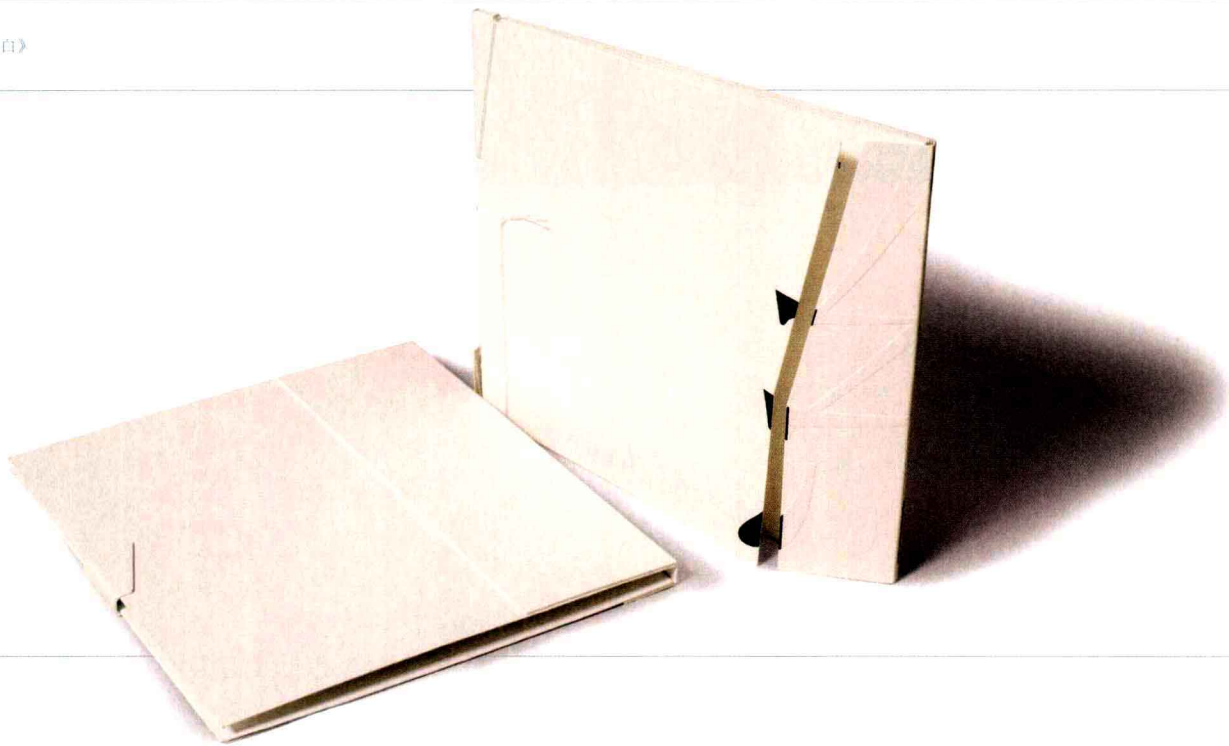
“中国最美的书”评委

文字和图像是我们日常生活中沟通以及传递信息的符号，在文化生活中有着重要的实际价值。书籍是文字和图片的载体，是生活沟通的平台。书籍、文字和图片的互动关系，产生了人类创作的化学作用——设计。这种互动的创作设计结合印刷技术成为生产的商品——书籍。印刷的生产系统对书籍设计有着很多制约，这些制约产生刺激性的作用，提升设计者创作力中的反应能力。五花八门、无奇不有的设计取向层出不穷，书籍迅速生产，书籍设计浪潮不断推陈出新，令读者应接不暇。

在教育和设计的生涯中，我很有机缘能接触到不同文化的设计者，尤其近十年来，在德国，日本，中国内地以及香港、台湾等地，被邀请担任平面设计和书籍设计比赛的评委，与来自不同国家的评委交流，深深感受到不同文化的教育对书籍设计理论的引导和培育。如法国的书籍设计与德国、美国的书籍设计在文字排版的空间处理、排版韵律等方面就有很大的分别。从 2006 年开始，我受邀担任“中国最美的书”评选活动的评委。每年的参赛作品都展示了设计者把文字、图片与纸张和印刷技术互动结合的效果。每本书都显示出这种互动结合的潜力和力量，也反映出在中国的生活和文化教育中探索书籍设计理论的独有的创作化学新气象。

廖洁连作品

《纸白》

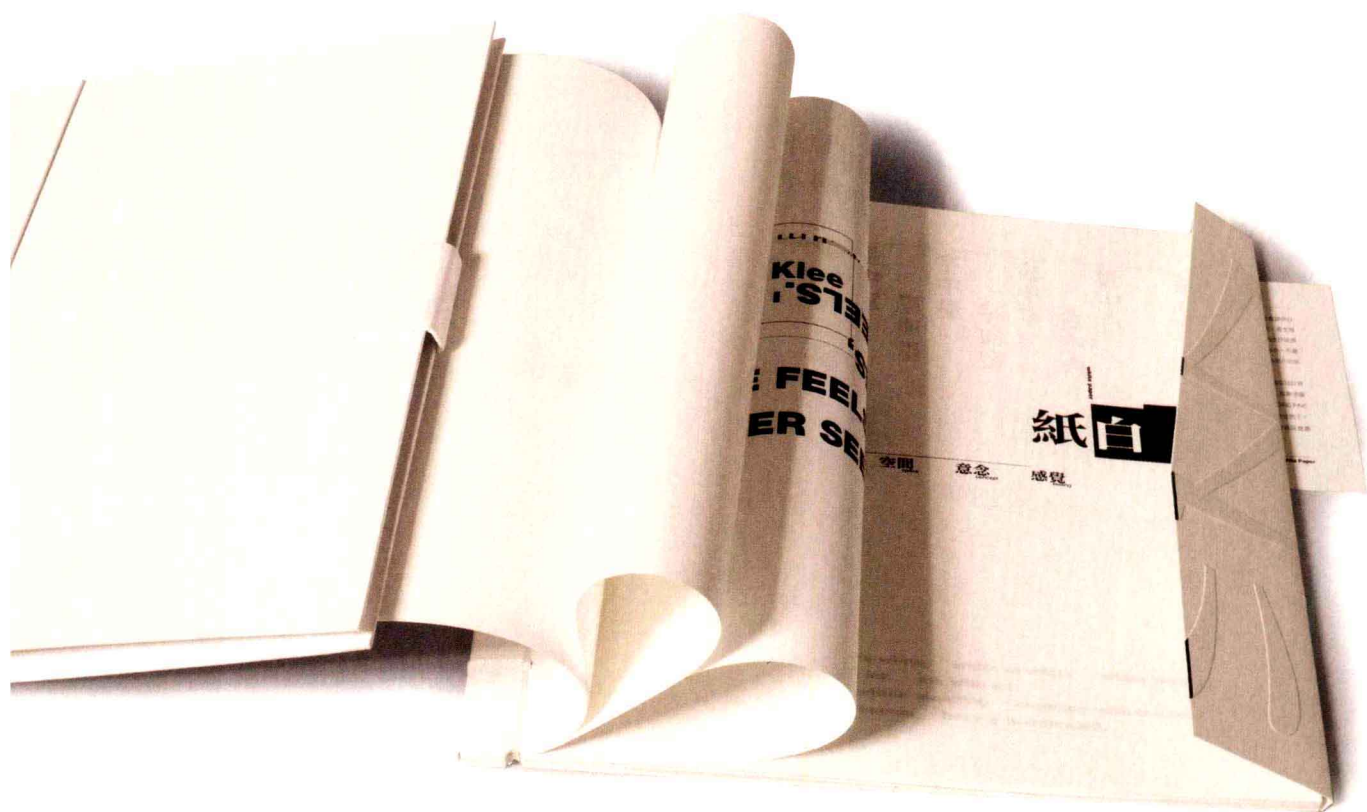
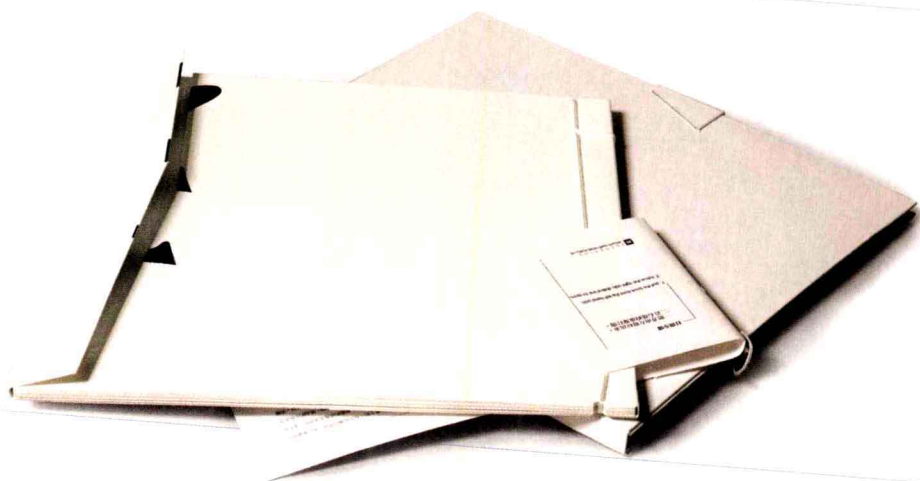
中国书籍设计的取向很多，难以在此一一述说。比赛虽然不能全面反映，但在参赛作品当中，我们或多或少地可以看出书籍设计理论的存在性，也可以感受到当代中国书籍设计正在发生巨大而深刻的变化。设计师需要思考的问题是：在全世界共同的生产方法中，怎样展现中国书籍制作的独特？世界生产同化也令中国书籍创作同化，其独特之处渐渐淡化乃至消失。这是一种创作化学现象，是不可预测的。

从生产的概念来看，书籍是一种商品。中国书籍设计的取向有点着重于纸张和印刷技术的发挥，使整本书的外貌能产生突围而出的吸引力，争取书籍市场。中国书籍设计创作在生产的过程中成长，也在实践中捕捉它的实质理论。这阶段成了一个重要的基石，如果再向前推进，教育就成了首要关注的方向，由此才能探索出独特的当代中国书籍设计理论之路。举例来说，书籍的大小、厚度、重量和主题的互动效果刺激着读者的视觉和触觉，使读者进一步认识和感受书籍的大小、厚度、重量与阅读的关系，以至影

响读者的情绪，这一点设计师不能漠视。又如我们在文字的排版设计方面需要大力推进和下工夫，不以“文字就是这样”来处理它，深入认识文字设计理论和感受它的多元化的美，这是设计师对待书籍设计的正面态度。

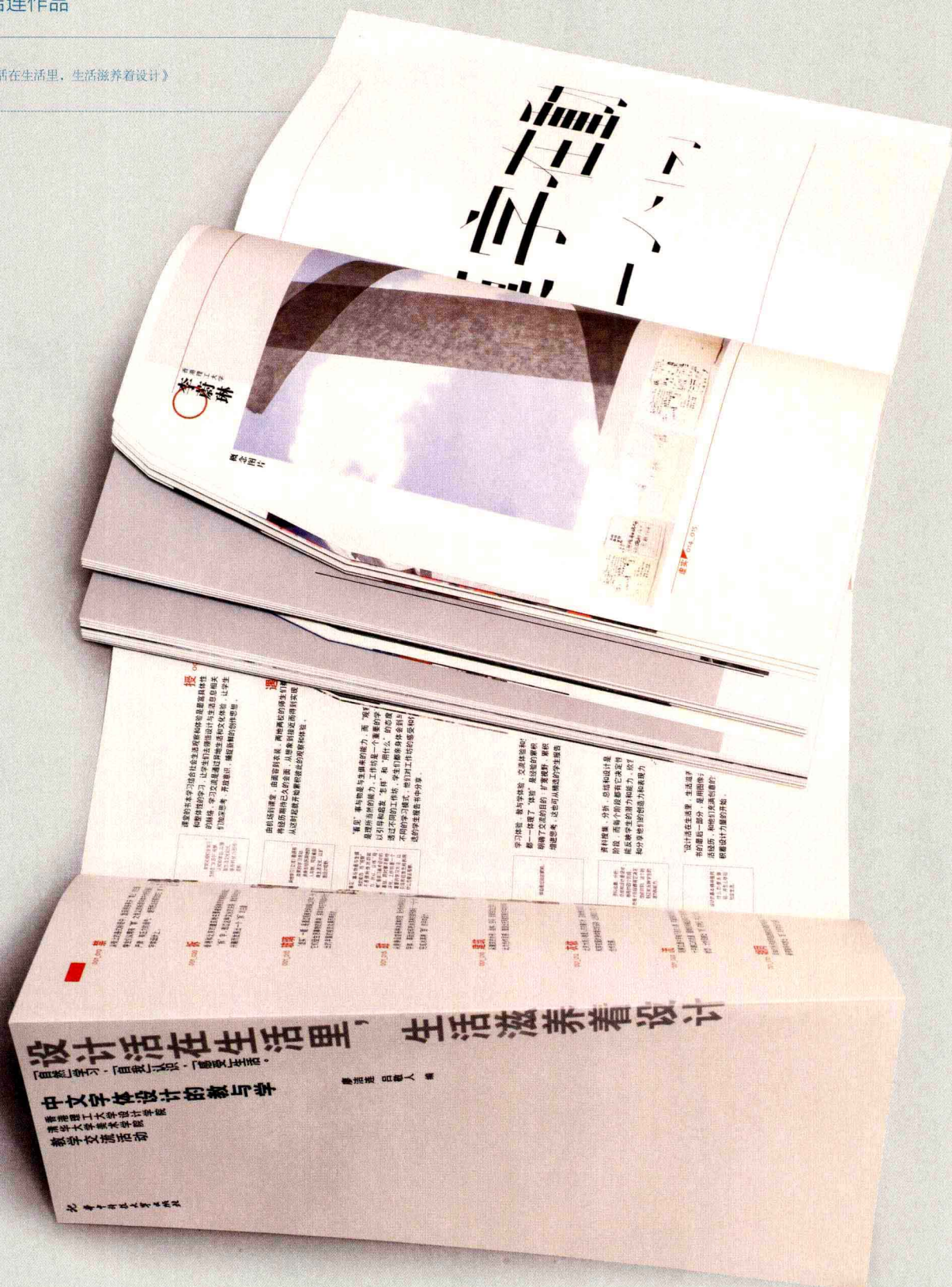
书籍的“美”是怎么一回事？回顾历史，我们可以发现“时间”是“美”的重要元素，换句话说，“美”是无标准、无定位、无界限，也不是绝对的。“标准”只是文化生活死亡的符号，而“美”是活生生的生活“现象”，反映出人的创作力与生活、教育、科技等各方面紧密结合所发生的化学作用。“中国最美的书”评选活动从某种程度上反映了当代中国书籍设计创作的现状，其中，不仅书籍设计师和出版商全心投入，读者也扮演着举足轻重的角色。因此，提高读者欣赏设计的能力也同样刻不容缓。

我相信，在这个挑战与机遇并存的时代，“中国最美的书”已经成为推进人类创作化学工程的一分子，将为当代中国书籍设计创作的发展作出重要贡献。

廖洁连作品

《设计活在生活里，生活滋养着设计》

书的设计·认识篇

韩济平

北京人，1954 年生

1979—1983 年中央工艺美术学院装潢系攻读书籍美术专业

1983—2003 年山东文艺出版社，从事美术编辑、编审工作

2003 至今北京印刷学院，从事设计艺术专业教学工作

现为北京印刷学院设计艺术学院教授，硕士生导师

中国出版协会装帧艺术工作委员会常委

获奖

联合国教科文组织颁发的图书特奖

全国首届平面设计大赛一等奖

第五届全国书籍装帧艺术展金奖、银奖

国家“五个一工程”奖

中国创新设计红星奖

中国创新设计红星奖最具创意奖

书的设计，总共可做两件事，一是：书里有的；一是：书里没有的。

书里有的，再发生，经过再选择发现与控制表现，非但可以出现新的创造，而且会比原有的更讲究。哪怕只是书里原有的一个页码符号或是一点空间的松紧疏密呢。

书里没有的，准能出现，如果准能把书里没有的放到书里来，非但可以丰富书的存在，而且还有可能会创造书的当随时代的变化。哪怕是一不起眼不以为然的一个小丁点儿呢。

书里有的是一种存在，存在总是期待变化的。书里没有的也是一种存在，这个存在多么希望到书里来呀！存在于书里和书外的所有一切，都像是《围城》里的故事——城里的想出来，城外的想进去——这是书的设计认识，应该说是书的设计实践体验。

一、书里有什么就设计什么

书里有什么，就设计什么。

书里有什么？

韩济平作品

1.《当代博士生导师文化随笔书系》

书里有字、有纸、有印。有因字而发生的字义、字形、字体、字空、字号以及文字的大小大小、粗粗细细、疏疏密密的各种存在与变化；有因纸而发生的纸性纸质纸制的形态语言以及纸张的厚厚薄薄、软软硬硬、折折叠叠的各种存在与变化；有因印刷而发生的印迹、印色、印张、印次、印数以及黑黑白白、明明暗暗、凹凹凸凸的各种存在与变化。

是书里有的各式各样的存在，是书里有的形形色色的变化，都因“读用”而发生，都因感受而出现，都因认识而又可以重新设计、重新选择发现与控制表现这个存在与变化。

今天的书里有条形码，过去的书里有定价，更早的书里没有条形码也没有定价但是有具体而又实际的种种数字——你因其数字或因其定价或因其条形码而设计过书吗？

书里有天头地脚，你因天头地脚设计过书吗？书里有横排竖排，你因横排竖排设计过书吗？书里有装订，你因装订设计过书吗？书里有开本，你因开本设计过书吗？书里有一时一感一觉的味道，你因一时一感一觉的味道设计过书吗？书里有的看得见摸得着，有的看不见摸不着可也感得到觉得出，你因感得到觉得出的设计过书吗？

“有”和“是”往往还不是一回事。

书里有实有虚，有真真假。书里有的，可以说都是假的，可又让人觉得都是真的。是实是虚，是真是假，只有你才能作出确切的感受或认识的价值判断，才有可能再次发生，又会出现。不然，怎么会出现新的而且会比原有的更讲究呢？

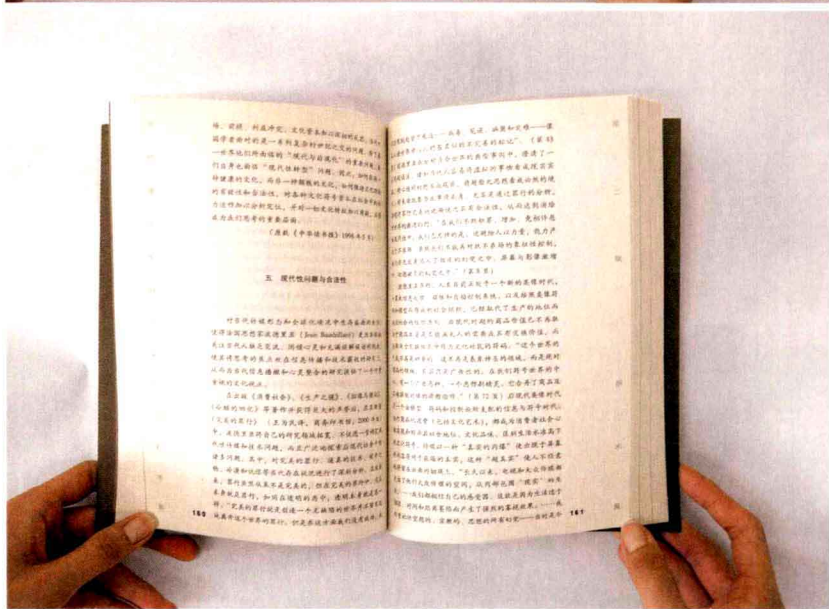
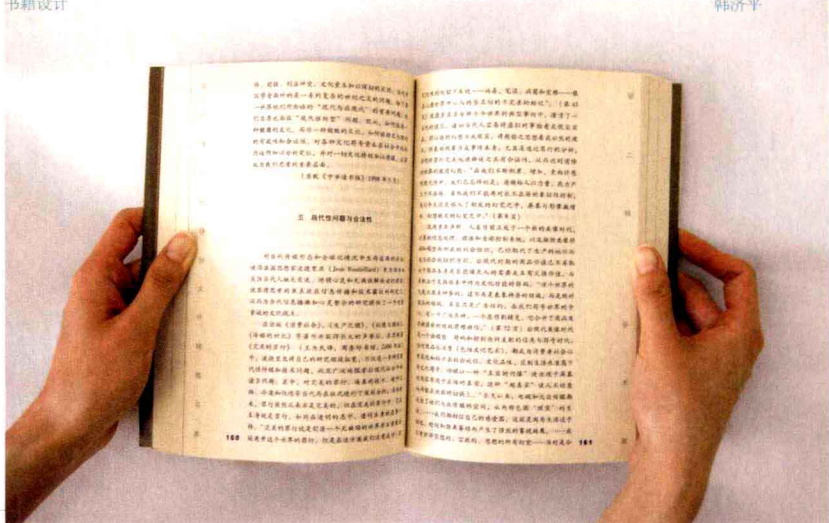
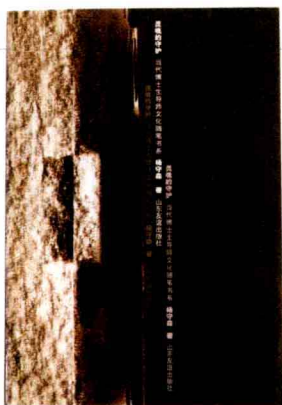
书里有的，全是“读用”的存在与变化，全是你的感受认识的存在与变化。

设计什么？

书里有字，就设计字；书里有纸，就设计纸；书里有印刷，就设计印刷（书里有图，这里暂时不去说它。因为字与图在书里同属同性，同属为形，同性为义）。

可是，无论设计什么，都不能眉毛胡子一把抓。字里有字，纸里有纸，印刷里有印刷。书里什么都有，书里样样都是。即便是字，字也有字的不同，即便是纸，纸也有纸的不一，即便是印刷，印刷也有印刷的千差万别。那么，设计什么，如何设计呢？

选择——设计选择。选择就是设计。

选择字，字能代你说话；选择字体，字体能为你发言；选择字号，字号能替你表演表现。选择的具体，具体而又具体的选择，才会带来设计的发现，才有真切发现的设计灵感，才能有效地控制设计表现。选择纸，选择印刷，选择别的，也是一样。

选择是需要具体而又具体实际的，实际选择的具体就是把感受认识的“有”落实成可能的“是”——是让设计体现你的这个感受认识的存在与变化。

选择的具体，再具体的选择，就会带来这个“有”与“是”的简单真切和真切而又别致的控制表现。

记得我用书里的一个字号——“五号字”设计过一套《当代博士生导师文化随笔书系》（山东友谊出版社 2002 年

10 月第 1 版）。这个设计的选择，诚然是字，而“字”的“有”则就具体落实在“是”的“一个字号”上，一个“五号字”贯穿始终。全套丛书一共八本，从里到外，从封面书题到扉页内文乃至封底定价所有的文字，统统只用了一个字号！我的设计体会是：“一个字号”足以解决书里所有的势在难免的变化（图 1）。

我记得有一本《赵无极》的画册，一眼看上去好像没有版心，待你一一欣赏作品画面的同时就会发现这本画册的版心原来是在每一页面的居中心点上——大小不一，横竖不同的画幅，全被一个虚无的“居中心点”所控制着——那真是淡淡得空灵，空灵得自若，自若得自然而然。可惜我一时找不到这本画册了。

最近我买了本进口书，是学生推荐的，书名是《simply droog》。这本书的内容我不太在意，可那版式从封面、书

韩济平作品

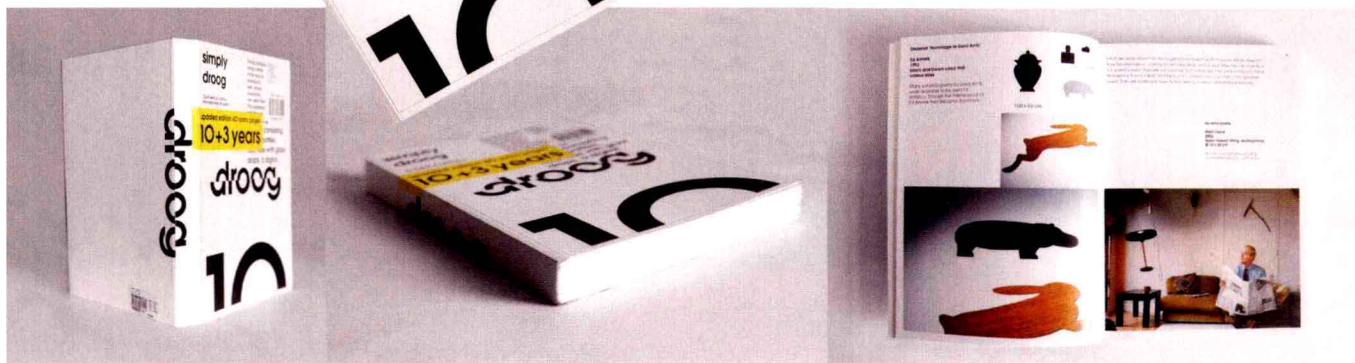
2. 《逍遥游》

3. 《simply droog》

4. 《Every Thing Design》

2

3

脊到内页、封底处处体现着犹如“会用中”、“会用无”的“倍率分割”（也就是成倍数据的分割画面），确实与那“黄金分割”不是一码子事了（图3）。我说不上这是书里有的还是没有的，反正书里有“居中”有“数字”有“分割”，虽然这类东西并不十分具体，并不一目了然，由此恰恰可以说明书里有的什么和再又设计的什么可不只是看得见摸得着的，还有看似不重要而重要再感得到觉得出的。

设计什么？这里说的是因为书里的“有”而变成设计的“是”——是设计“读用”的存在，是设计感受认识的存在与变化。

“有”与“是”，尽管只是个“可能”。设计恰恰就是从这个具体选择的可能到可能存在的实际里去。

书里有什么，就设计什么？

书里有页码，就设计页码；页码能设计出单码双码、虚码实码的变化来……

书里有书眉，就设计书眉；书眉能设计出书眉页眉、上眉下眉的变化来……

书里有封面封底，就设计封面封底；封面封底不但能设计出封一封二封三封四来，还能设计出封五封六封七封八，甚至能设计出“秃头”“大褂”（印刷术语：短于或长于正文内页；书籍术语也叫：飘口）或是更多更具体的可能存在与实际的变化来。