

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

书籍设计

书籍设计

Book
DESIGN

艺理论说

007-088

未来书籍的“这一侧”与“那一侧”

在创意和制作中寻觅最美的书

美的转换

书籍设计是生产力，更有创造力

书籍设计使无生命体得到生命

评《银花》杂志

从中国书法章法的角度看西方现代文字设计的历史节点

教材插图：不可忽视的教学资源

当图书馆遇上“最美的书”

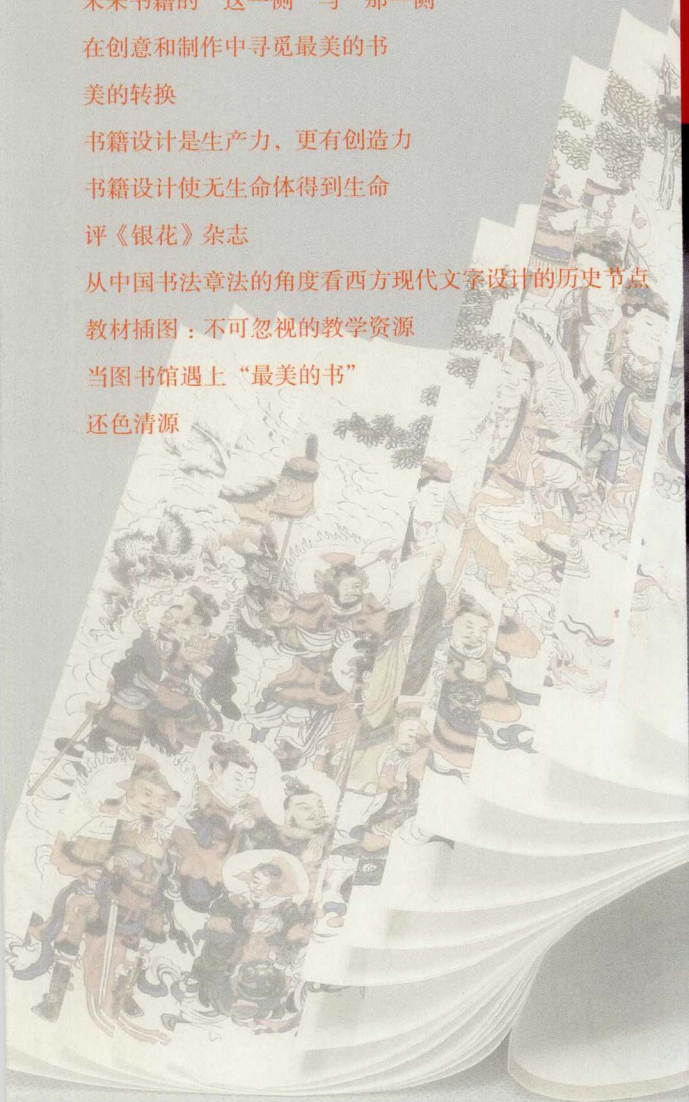
还色清源

张慈中
韩湛宁

089-112

新中国的书籍设计传奇

访谈·互动

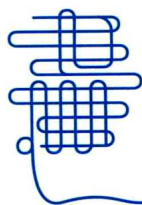
天有时，地有气，

材有美，工有巧，

合此四者，然后可以为良。

《考工记》

书籍设计 Book
DESIGN }

书籍设计网
bookdesign.artron.net

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 + 王洋

监制 | 胡俊

印装 | 北京雅昌彩色印刷有限公司

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. 3 / 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, 2011.10

ISBN 978-7-5153-0270-6

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

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 200889 号

113-121

创作谈

书籍设计新资讯

2011.8.31 “书韵华风”展在新国展举办

2011.6.31 “故纸温暖”展在

北京雅昌艺术馆举办

.....

128-132

122-125

张志伟

王春声

人物志

126-127

评鉴与解读

书艺奇葩——当代龙鳞装

塵衆世尊如來所

艺理论说要目

未来书籍……	杉浦康平〔日〕	007	051	评《银花》杂志	肖静
隐藏在“那一侧”的虚拟的书（电子书）和突显在“这一侧”立体的书（精装本）——如果是经过精雕细琢、倾心制作而成的优美的书，两者之间的差别是不言而喻的……			杉浦先生及其助手佐藤笃司等（从第83期起）在几十年的时间里以惊人的不断创新的设计能力，精益求精、勇于探索的工作精神，创造了一本杂志的惊世生命……		
在创意……	雷娜特·斯特凡〔德〕	009	059	从中国书法章法……	王子源
……每一次竞赛我都为中国图书的外包装——包括封面以及很多书的封套（在德国很少给书加封套）感到惊喜不已。设计师的想象力真是无穷无尽……			从中国书法章法的角度看西方现代文字设计的历史节点笔法、结体（也被称为内章法）和章法被称之为书法艺术的三要素……		
美的转换……	卢浩	011	075	教材插图……	郑文娟
书籍设计也是转化，将画、照片、文字等不同的视觉形态，转化为可以在手中连续翻阅的组合形态——书……			教材中的插图是为教学服务的，是教学设计中不可欠缺的一部分。与一般图书插图相比教材插图更注重其在教学中的功能性……		
书籍设计是……	李新	017	081	当图书馆遇上……	王玥
图书内容的表达一定要和书籍设计创意性的劳动紧密结合在一起，用最适合的艺术形式表现出图书内容，使它们成为一体，最后就能形成新的生产力和创造力……			二百三十四种来自德国、中国最具代表性的最美的书籍同台展出，让看者不断发出赞叹……		
书籍设计使无生命体……	吕敬人	022	085	还色清源……	吕敬人
……书，就像打开未知却充满预感的井盖，深井里面盛满故事与思想、声音与影像、生命与地球历史……可以说是触及未知世界的载体……			在谈及这个问题之前，我想先谈一谈中国出版业对图像质量的认知状况。一本书的好坏，其内容固然重要，但书中视觉图像的优劣在今天的读图时代……		

未来书籍的“这一侧”与“那一侧”

杉浦康平

国际知名书籍设计家

亚洲图像研究学者

日本神户艺术工科大学教授

神户艺术工科大学东方文化研究所名誉所长

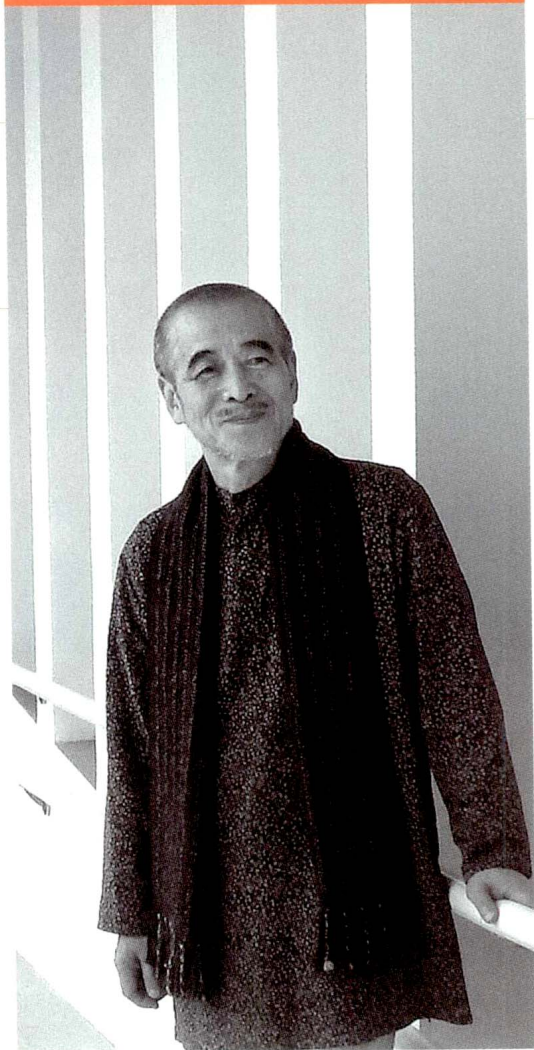
“中国最美的书”评委

Kindle、iPad 等电子阅读器的出现，令书籍的制作方式、销售方式发生了翻天覆地的变革。那用磁性粒子和集成电路组合成的薄板在悄无声息间就能吞下数百种文本。文字在电子纸和液晶屏幕上安然而居，文本的行列在“隐隐闪烁的画面对面”向我们快步走来。

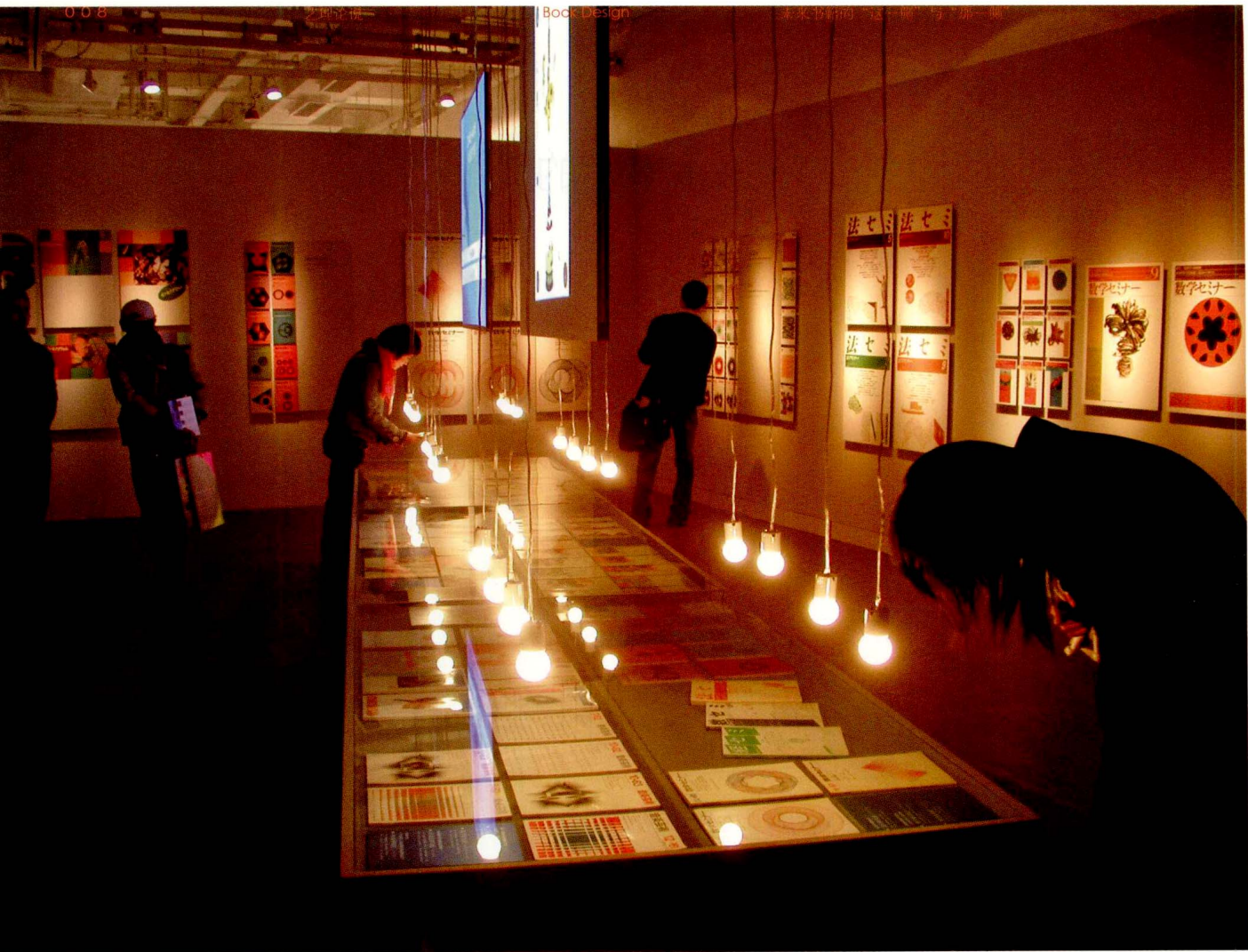
但是，当读者迫不及待地对着这个“局部”蜂拥窥视时，却发现那膨胀拥挤的文本总量、厚重的信息，让人一眼难以望到尽头，烦躁之感也油然而生。这是因为，书的全貌隐藏在电子纸和液晶屏幕的“那一侧”，存在于一个虚拟的空间里。

而当我们把目光移向书桌上放着的一册精装本的书籍时，作为一个有重量感的 object（物体），一本有着实体的书，它在“这一侧”的空间里占据着一个实实在在的位置。手的触感、纸的质感、印刷的文字，还有版面设计那震撼人心的力量……这一切的相辅相成，形成了眼花缭乱的存在感。

隐藏在“那一侧”虚拟的书（电子书）和突显在“这一侧”立体的书（精装本）——如果是经过精雕细琢、倾心制作而成的优美的书，两者之间的差别是不言而喻的。

“疾风迅雷——杉浦康平杂志设计半个世纪”中国展现场

让我强烈、切实地感受到这种差别的是近年来开展得生气勃勃而令人瞩目的中国书籍设计，尤其是凝聚着设计人心血、极尽手工之精粹的珍藏本、精装本的蓬勃发展。

以书籍设计新理念所延续的、由年轻设计师们所引发的传统制书技术的再生和新的发展，被这个动向所刺激的中国出版人的主题探索和编辑能力，还有以纸张为起点的新材质的研制和被激发的读者的购买力……这一切都紧密地融汇在一起，于是，那些有着充分养眼魅力的“这一侧”的书籍大量地诞生了。

约翰尼斯·古腾堡这位西方活字印刷术的发明者，掀起印刷技术革命已有近六百年了。现今，在曾经发明了造纸术、创造了书籍原型的中国这个地方，“这一侧”的立体书籍，正在一边用自古有之的表达方式去创作，一边努力夺回

“书的精神”。这使得善于敏锐捕捉机会的西欧出版界，也把惊讶的目光投向了这源自中国的精装本的兴盛和东方制书业的文艺复兴。

可以超越经济发展的是文化的传播力量。我相信东方制书业的文艺复兴，今后将带给电子书的发展以强有力的启示。在上海拉开序幕并持续举办的“中国最美的书”评选活动，应该成为一个思考未来书籍现实状况、提出独特建议的平台。

（摘自《2006～2009 中国最美的书》/东方出版中心）

在创意和制作中寻觅最美的书

雷娜特·斯特凡

“中国最美的书”评委

德国书籍设计家

柏林复兴出版社制作总监

曾任“世界最美的书”评委

我从2003年以来担任“中国最美的书”评选活动的评委，至此少有缺席。我们每年要从大量选送的图书中找出“最美的书”并颁发奖状。获奖图书随后将参与国际竞赛，与来自世界各地的作品一起争夺“世界最美的书”之称号。该项比赛于每年年初在德国莱比锡市举行。几年前我也曾是评委会成员之一。

虽然每年获得“世界最美的书”称号的作品可谓凤毛麟角（全球每年仅14本书可获此殊荣），但自2003年起，总有来自中国的图书获奖。这决非巧合，其中必有奥秘！

我知道这些中国获奖书背后的奥秘。在上海每年举办的“中国最美的书”的评选中，这些作品已经给我留下了深刻的印象。这些获奖图书自然有其与众不同之处，令其他参赛作品难以望其项背：其文字和图片的设计新颖、独到，从版面布局来看，文字数量与图片的比例恰到好处；内页以及封面材料精挑细选，其材质往往保留自然的风韵，不花哨，手感好，与设计师对文字和图片的设计意图相得益彰；有些书还有封套，其设计也是别具一格。

最初我在上海担任评委时还曾有所顾虑，生怕由于自己不懂中文或者可能对于书籍设计的观念不同而分辨不出书中字体的艺术风格，或无法理解书中设计的表达方式；其实这个担

雷娜特·斯特凡作品

《狱中画鱼》

忧一开始就是没必要的。很快我就发现：精心设计的版面本身就能给人以视觉的冲击，哪怕读者不懂其中的语言。

每一次竞赛我都为中国图书的外包装——包括封面以及很多书的封套（在德国很少给书加封套）感到惊喜不已。设计师的想象力真是无穷无尽。那些封套非常漂亮，往往用织物或某种人造材料制作包装。有的书甚至设计在造型奇

特的盒子里，外面附加扣环或小锁，阅读前还需开锁。

对我们这些欧洲人来说，这项比赛是每年一次的美好体验：在各种创意和制作中寻觅最美的书。我不愿错过这样的机会。

（摘自《2006～2009中国最美的书》/东方出版中心）

美的转换

——书籍设计随想

卢浩

江苏省书籍装帧艺术委员会副主任

现为江苏美术出版社首席编辑 编审 书画艺术研究部主任。

1994 年被新闻出版署授予“首届全国优秀中青年编辑”称号

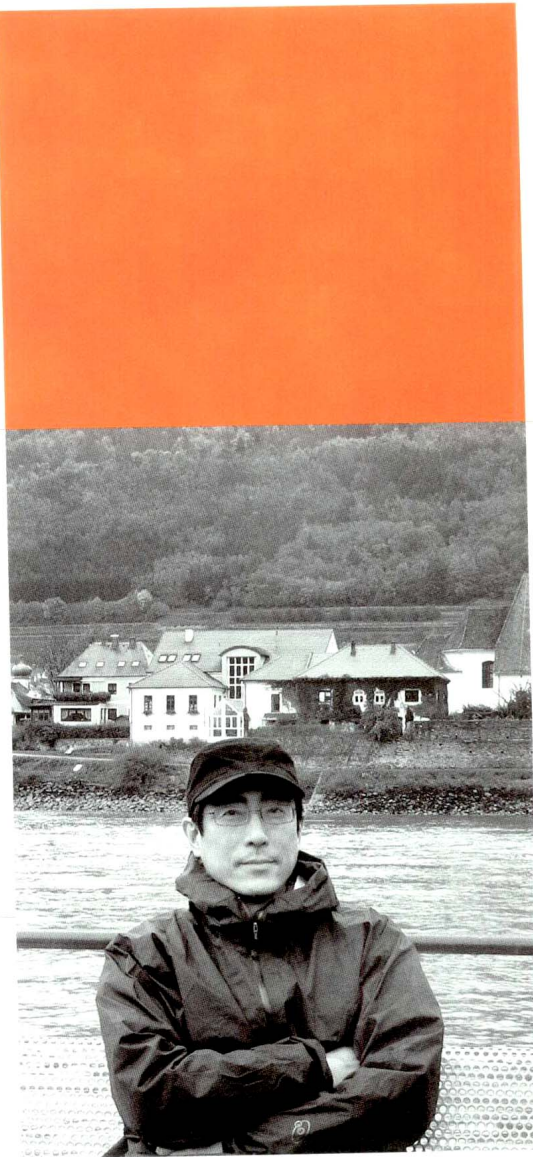
2010 年获第二届中国出版政府奖优秀出版人物奖

“易”的古字有几种写法：其一，上“日”下“月”；其二，一杯中液体倾于盘中。我以为是古人对“转化”的初始认识。世上的一切都在不断地转化，源于宇宙之始，往于无穷期，我们都在无法控制的转化流中。

书籍设计也是转化，将画、照片、文字等不同的视觉形态，转化为可以在手中连续翻阅的组合形态——书，可谓“是彼又非彼”的转化，也是众人参与的复合性转化，是一个工程，非一人之力、一人之功。而且，书的转化最终要与读者一起来完成。

我国的出版社出书，一般要经过以下流程：选题策划，出书目的与读者定位，市场评估，同类书比照，作者选定，专家意见，书的规模及成本预算（字数、彩色黑白图片数、开本、印张、用纸、封面材料、装订形式等印制成本；作者稿酬、设计费、校对费、审读费、差旅费、发行费等间接成本；投资来源，利润，估价），预计出书周期，发行部预提印数，编辑室申报选题，一般由社委会审批（特殊选题要报集团、省出版局或新闻出版署审批）通过后列入出版计划，与作者签订合同，进入实施阶段。也有特例，流程会简化。

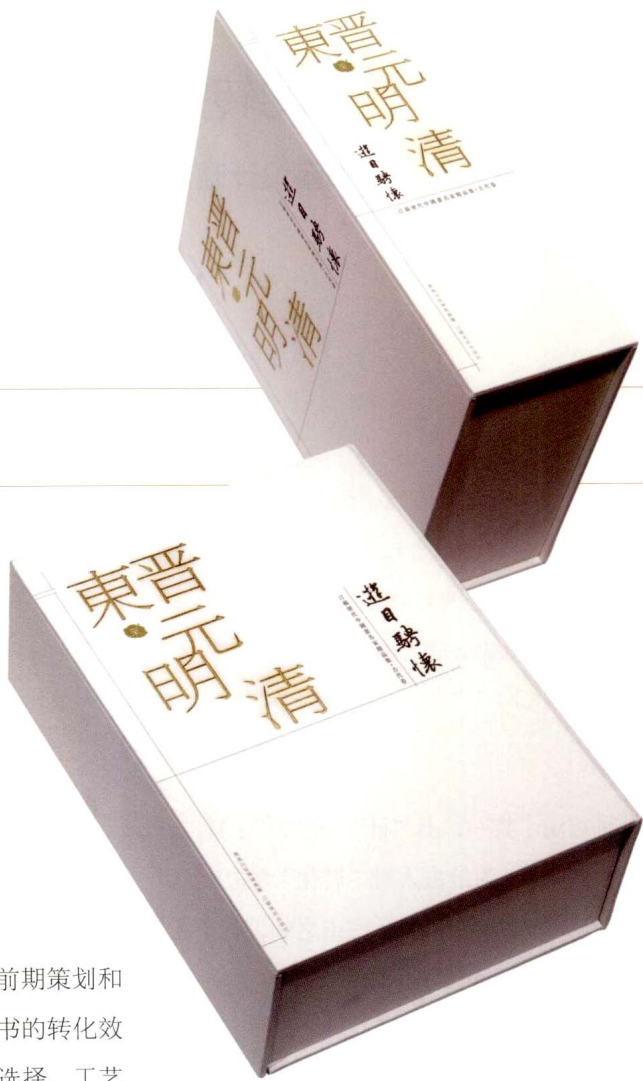
出版社的大部分图书是在上述流程结束、作者完稿后，再

卢浩作品

《游目骋怀》

选择书籍设计者。也有一些图书，设计者参与前期策划和预算，与出版社领导、编辑、作者深入交流，书的转化效果更好，整体感更强（图书的设计方向、材料选择、工艺制定、印前制作、印制装订等等又是一个相当复杂的流程，是图书转化的重要环节，需要专文来谈）。

众人合作的书是社会生活的缩影，是众人智慧和劳作的结晶，是复杂的转化，难度很大，对设计者的要求很高。合作是关键，老子言：“江海所以能为百谷王者，以其善下之。”很有意思。

每个设计者都会有这样的梦：全书由自己做主、自己完成，展示完整的自我。这是相对单纯的转化。在法兰克福书展有这样的书，全手工，自写、自画、自编、自制、自销，数量少，价格贵，堪称完满的书艺。或许，书业的未来就是这样。

近几年，我国有不少独立的书籍设计工作室和一些私营的编辑传媒公司与出版社合作出版，使出版形式多元化。书籍设计者得到更大的自主空间，出现一批与时代相适应的

佳作，缩小了与国外书籍设计中上水平的差距，而高端和普及图书的设计还有相当的距离。

我曾请一位年轻设计师谈谈他对一些书籍设计作品的看法，他说：“格调不高”。这是评价作品时常会忽略的重要因素。我们还谈到“真诚”“朴素”“直接”“关系”“品位”“内美”“自然”“合理”“完成度”等等。这些关键词设计师心里有没有，其作品都会显现。图书转化的层次与设计者的认识、审美层次是统一的。读一点国内外经典的艺术品评，转化于书籍设计会有立见的功效。

南唐后主李煜评唐代书家：“善法书者各得右军之一体，若虞世南得其美韵而失其俊迈；欧阳询得其力而失其温秀；褚遂良得其意而失其变化；薛稷得其清而失于拘窘；颜真卿得其筋而失于粗鲁；柳公权得其骨而失于生犷；徐浩得其肉而失于俗；李邕得其气而失于体格；张旭得其法而失

于狂；献之俱得而失于惊急无蕴藉态度。”极为严苛、精当。一青年教师找到上述诸家的书法作品比对，十分叹服。如只从书籍设计学习书籍设计，疑似近亲繁殖，路会越来越窄。触类旁通更有意味。最近看到两把刀，风格迥异，但各领风骚，与书籍设计异曲同工，似乎更能看清审美追求中的得失。

一把名“海豚”，全长二十四厘米，主体用大马士革粉末钢制成。刀面镶嵌两条银线，中间为打磨过的大马士革原钢，上下饰以蚀刻的星云蕨类花纹，分别开出刀刃和附刃；护手为轻度腐蚀的大马士革钢原始花纹，并以浮雕装饰框线，不易觉察处有制刀者手刻签名；护手与刀柄结合部包纯银、雕花填金装饰；刀柄为铁木，雕有流畅的线条，持握舒适。刀鞘用上等牛皮随刀形制成，牛皮先作浅斑纹，再以深色立体纹装饰，一面有供刀主签名的大马士革钢片，一面有模印的制刀者签名、制作年代、戳记。此刀的材料和工艺

作者：Andre Andersson，出生于瑞典北部，其家族制刀可以追溯到维京海盗时代。

祖父是制刀大师，为瑞典皇室制作礼宾用刀。父亲是北欧制刀大师三杰之一。

安德森从小就酷爱制刀。

毕业于瑞典皇家大学计算机三维制作专业。

师从瑞典大马士革粉末钢制刀大师 RB，

又得到瑞典顶级大师 CP 的亲自指点，

在父亲麦克严格调教下，2000 年成为职业制刀师，

同年在欧洲刀展获得唯一的新星奖。

其作品立体感极强，

既有北欧海盗的强悍，又有法式的细腻，

是为数不多的全能刀匠，雕刻、皮革制作，

设计更是一绝。

被誉为北欧手工制刀业的后起之秀。

运用精到，设计制作细致、实用、美观、精巧，低调的奢华。

一把名“壁虎”，全长二十一厘米，主体用 W2 高碳钢手工锻打制成。刀形特别，有附刃。刀面无装饰，只有锻打的自然纹路，仅刀背处磨出三个弧形凹纹，雕有极小的作者标志。护手为小鹿角制成（有很强的使用功能），与刀面、刀柄的结合部用狼筋缠绕。刀柄为狼的腿骨制成（十分合手），刻着原始意味极浓的“物勒工名”。此刀为印第安传

统的实用刀，朴实无华，浑然天成，无可挑剔。

“壁虎”的刀鞘为地道的印第安风格。用鹿皮制成，由手工打制花纹的银片、铜钉、红黑双色小珠、骨管、铜束、皮条、马鬃装饰，刻有“物勒工名”。粗犷、原始的华美，与刀相辅相成，堪称绝配。

听过一篇童话《去年的树》：春天，小鸟回来寻找去年听它歌唱的大树。然而，树已被人杀伐，做成火柴，点亮油灯后消失了。小鸟伤心极了，对着火苗唱起思念的歌……面对一张张白纸——草木的化身，面对日渐荒漠的大地，我们能否使它们的牺牲得到美的转换？

壁虎

刀的作者：TAI GOO，美洲印第安人，1978 年成为专职刀匠，手工锻造大师，现今生活在亚利桑那州。

制刀，锻造，镶嵌技术炉火纯青，他做的刀都极尽实用，锋利无比。

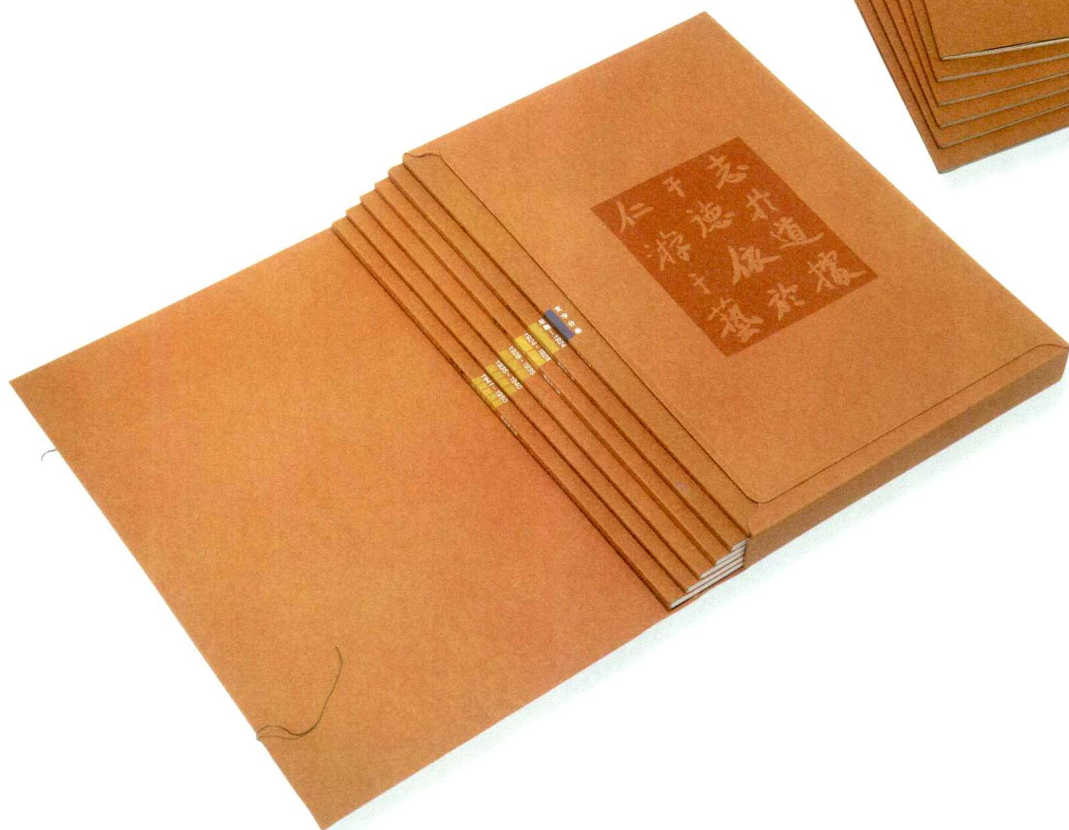
他是古怪的天才，不会因时间的改变而改变自己的风格，部落风格的倡导者，现代锻造的创始人，复兴时期制刀的领军人物。由于年事已高，现在主要从事教学任务，负责 ABS 的锻造课程。

刀鞘的作者：Chuck Burrows，美国牛仔，印第安风格用具、刀鞘制作第一人，美国业界公认的原始风格皮革制作大师，获奖无数，作品风格独特，精美无比。

2001 年获得全美西部最好刀具制作者的称号。

卢浩作品

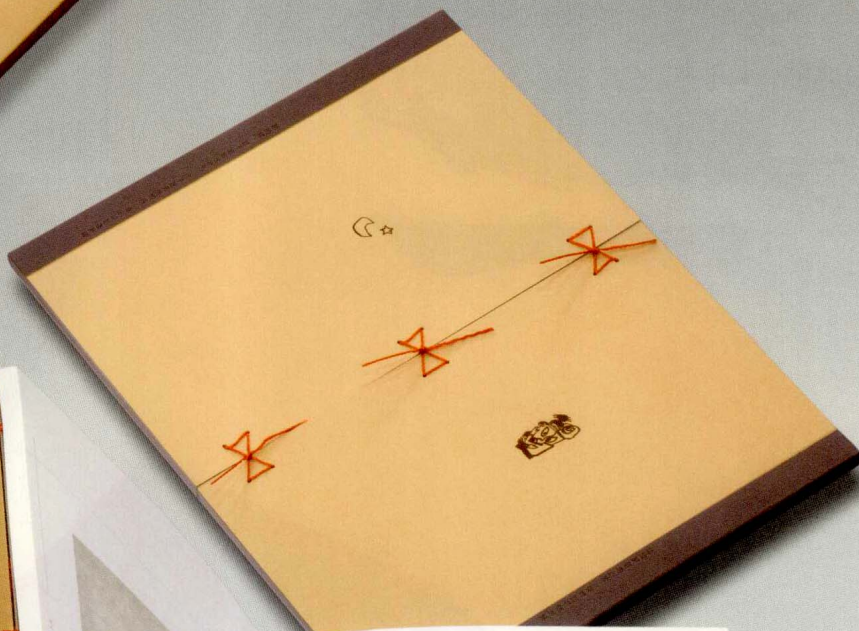
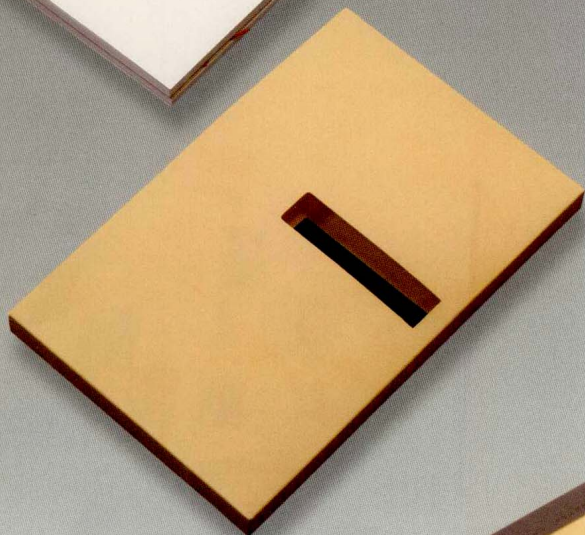
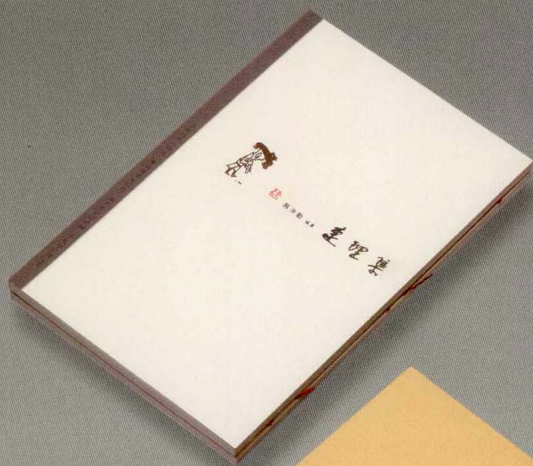
《徐悲鸿》

卢浩作品

《连理集》

致 敬

卢浩先生，一位才华横溢的艺术家，也是一位充满热情的教育者。他的离世，是我们艺术界的一大损失。他的作品，将永远激励着我们前行。