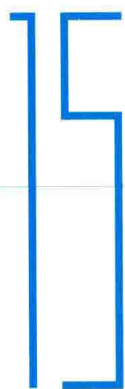

Book

DESIGN

书籍设计

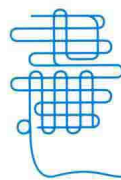
Book
DESIGN

“为学要如金字塔，要能广大要能高。”

——胡适

书籍设计 Book DESIGN

封面字体设计：朱志伟

中国书籍设计网
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 | 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 王鹏 张志奇 张申申

监制 | 胡俊

印装 | 北京雅昌艺术印刷有限公司

出版发行 | 中国青年出版社

社址 | 北京东四十二条21号 邮编 | 100708

网址 | 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 | bookdesign.artron.net

E-mail | xsw_88@126.com

图书在版编目 (CIP) 数据

书籍设计. 第15辑 / 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, 2015.3

ISBN 978-7-5153-2967-3

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 (2015) 第 060719 号

定价 48.00 元

006-117

艺理论说

让中国的插画飞向世界 / 苏珊娜·加洛索娃 / 006-008

讲好故事, 中国自创绘本的希望 / 吕敬人 / 009-043

高度与温度——关于绘本教学与内容的思考 / 杨忠 / 044-051

微笑着面对天空 / 索尼娅·丹努思齐 / 052-055

绘本创作与文本的距离之美——读罗杰·米罗创作的《羽毛》有感 / 阎闾 / 056-059

中国绘本: 借鉴与创新是必经之路 / 于大武 / 060-063

我国原创和引进图画书分析与比较 / 詹凯 朱琳琳 / 064-073

一本绘本的启示:《我, 诞生了!》/ 吕敬人 / 074-079

《七号旅馆》的世界设计法——如何在图画书中构建背景世界 / 部凡 / 080-085

画记忆深处最打动自己的东西——《恐龙快递》创作谈 / 董亚楠 / 086-091

做一本独一无二的书:《北冥有鱼》创作手记 / 刘畅 / 092-095

编辑设计: 对做好原创童书编辑工作的几点思考 / 张帆 / 096-099

绘本的世界, 孩子说了算 / 张茜 / 100-103

为世界带来精美的中国原创绘本 / 徐洁 / 104-105

新闻的视觉印象——谈报纸头版新闻插图艺术的创作 / 李旻 / 106-111

照映字脉——读《上海字记》有感 / 吕敬人 / 112-117

118-131

专题: 2014 “中国最美的书”

2014 “中国最美的书” 评委点评 / 118-131

132-136

书籍设计新资讯

书籍设计

15

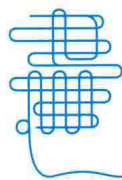
Book
DESIGN

“为学要如金字塔，要能广大要能高。”

——胡适

书籍设计 Book DESIGN

封面字体设计：朱志伟

中国书籍设计网
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 | 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 王鹏 张志奇 张申申

监制 | 胡俊

印装 | 北京雅昌艺术印刷有限公司

出版发行 | 中国青年出版社

社址 | 北京东四十二条21号 邮编 | 100708

网址 | 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 | bookdesign.artron.net

E-mail | xsw_88@126.com

图书在版编目 (CIP) 数据

书籍设计. 第15辑 / 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, 2015.3

ISBN 978-7-5153-2967-3

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 (2015) 第 060719 号

定价 48.00 元

006-117

艺理论说

让中国的插画飞向世界 / 苏珊娜·加洛索娃 / 006-008

讲好故事, 中国自创绘本的希望 / 吕敬人 / 009-043

高度与温度——关于绘本教学与内容的思考 / 杨忠 / 044-051

微笑着面对天空 / 索尼娅·丹努思齐 / 052-055

绘本创作与文本的距离之美——读罗杰·米罗创作的《羽毛》有感 / 阎闾 / 056-059

中国绘本: 借鉴与创新是必经之路 / 于大武 / 060-063

我国原创和引进图画书分析与比较 / 詹凯 朱琳琳 / 064-073

一本绘本的启示:《我, 诞生了!》/ 吕敬人 / 074-079

《七号旅馆》的世界设计法——如何在图画书中构建背景世界 / 部凡 / 080-085

画记忆深处最打动自己的东西——《恐龙快递》创作谈 / 董亚楠 / 086-091

做一本独一无二的书:《北冥有鱼》创作手记 / 刘畅 / 092-095

编辑设计: 对做好原创童书编辑工作的几点思考 / 张帆 / 096-099

绘本的世界, 孩子说了算 / 张茜 / 100-103

为世界带来精美的中国原创绘本 / 徐洁 / 104-105

新闻的视觉印象——谈报纸头版新闻插图艺术的创作 / 李旻 / 106-111

照映字脉——读《上海字记》有感 / 吕敬人 / 112-117

118-131

专题: 2014 “中国最美的书”

2014 “中国最美的书” 评委点评 / 118-131

132-136

书籍设计新资讯

艺理论说

苏珊娜·加洛索娃

让中国的插画飞向世界

苏珊娜·加洛索娃

布拉迪斯拉发国际插画双年展委员长
布拉迪斯拉发国际插画双年展国际委员会主席

布拉迪斯拉发国际插画双年展（简称 BIB）半个多世纪以来，在青少年图书原创插画领域一直扮演着极其重要并且富有魅力的角色，它将全世界高水平的插画汇集在一起，诠释“美”的内涵，培养和塑造儿童纯净的灵魂。

1965 年，杜森·洛尔（Dušan Roll）带领斯洛伐克的几个儿童文学爱好者成立了 BIB，那时他们谁都不知道 BIB 这棵小苗会长得多繁茂，它的根会扎多深。而如今 BIB 已经享誉世界 100 多个国家。

BIB 设置了五个徽章奖、五个金苹果奖和一个 BIB 大奖，这些奖项代表了在少儿插画领域里的高品质艺术性、原创性以及独特的视觉角度和发现。对获奖者而言，BIB 奖项无疑是通往星光璀璨的国际插画舞台的响当当的入场券，帮插画师打开通往顶级国际出版社的大门。很多插画师都有一肚子关于 BIB 奖如何成为他们艺术生涯和生活转折点的故事。

当然，插画的艺术品质标准并非一成不变。艺术家们不断更新这些标准，每次的插画双年展上，专家、理论家、艺术家和 BIB 国际评选委员会成员都会反复、激烈地讨论这个问题。参与国际评选委员会的工作真的是有趣极了，我能看到每位成员在评估参选的插画时所表现出的激情、热情和责任心。看到他们一起讨论某幅插画独特、创新之处，以及插画未来发展的方向总是让我感到振奋。

BIB 在世界享有独特地位。很多国家都试图举办一个这样的插画展，但没有一个能像 BIB 一样赋予儿童图书插画如此的广度、深度和品质。看到有更多国际插画竞赛展应运而生（如意大利和韩国插画竞赛展），我们感到由衷的高兴，因为竞争能够推动进步。

为了不断提高 BIB 竞赛展的质量，各国际儿童读物联盟（IBBY）国家分会及其他相关组织必须认真负责地筛选参加 BIB 的插画师，以确保提名作品能够真正体现本国的最高艺术品质，这一点至关重要。

1

1.《云朵一样的八哥》内文插图

2.《云朵一样的八哥》封面

2

BIB 的声誉与 BIB 国际评选委员会的声誉紧密相连。2013 年我们再次邀请了国际公认的名人、理论家、出版商、经理人和著名插画家担任评委。自 2009 年以来，BIB 开始邀请上届 BIB 大奖得主担任国际评委，事实证明这种安排是正确的。韩国插画家 Eun-young Cho 在 2011 年获得 BIB 大奖，受邀担任第 24 届 BIB 国际评选委员会评委。

每届布拉迪斯拉发国际插画双年展（BIB）都有一个主题，围绕这个主题还会召开 BIB 国际研讨会，第 24 届 BIB 国际研讨会的主题是：当代身份认同——全球化时代下插画的本国文化认同。

在这个日益全球化的时代，这是一个被广为讨论的关于文化的当代社会主题。我们已经就这个主题在 BIB 上讨论过一段时间了，它的另一种表达形式就是所谓的国际插画家风格。所谓的国际插画家风格一直在不断发展，而国际出版商出于商业原因也一直在敦促插画家们采用这样的风格。出版商希望他们的书畅销欧洲、亚洲和美国等各个市场。这样的做法需要付出代价，即个体文化将会逐渐失去它们特有的芬芳色彩和味道，这当然是非常可惜的。

在第 24 届 BIB 竞赛展上，我们很高兴看到阔别已久的一些国家重返展会。中国也提交了大量的插画作品，同时我们也迎来了 BIB 历史上第一位来自中国的国际评选委员

会成员。

我们从中国少年儿童新闻出版总社（中少总社）的图画书书目中可以看出，中少总社积极地与知名中国插画家合作，同时又尽力发掘优秀青年画家，这是中少总社为不断提升中国儿童图画书的质量所做的努力。他们努力通过精美的原创插图，从小培养读者的审美观念。中少总社积极地给 BIB 推荐的这些优秀插画家的作品，其中有很多作品绘画手法独特、细节逼真，更有趣的是，在全球化和世界一体化日益增强的今天，中国插画家似乎不强调与世界趋同，而是在追求新颖、独特的表达方式。中国青年插画家们的作品还取材于丰富的中国传统文化，找寻历史价值并通过现代语言将它们传承下去。

在 2013 年布拉迪斯拉发国际插画双年展上，中国青年插

3.《火晶柿子小猪》内文插图

4.《火晶柿子小猪》封面

画家郁蓉的剪纸画引起了国际评委团的注意。剪纸画来源于古老的中国传统文化，青年画家郁蓉却以有趣的方式演绎了出来。凭借《云朵一样的八哥》图画书中的插画，郁蓉获得了 2013 年 BIB 金苹果奖。

在这届双年展上还有中国青年插画家李蓉的作品。她的作品着力于在嬉闹中展现出轻松自然的风格，就像出自孩子的手笔，充满幽默和智慧。这位艺术家将传统的中国水墨画和其他绘画形式完美地结合起来，迅速地打动了孩子们的心。她的插画作品《快乐小猪波波飞·多动症小猪》中的主角非常可爱，是一个一秒钟都坐不住的小捣蛋鬼，它是贪玩又独立的小猪，它的妈妈千方百计寻求方法希望治好它的贪玩病。这本书主题明确，在任何时候都不会过时——我们成年人常常忘记，曾几何时，我们都是贪玩的孩子！另一部作品《挂太阳》中李蓉所绘的插画亦充满幽默，体现了令人惊奇的图形创意。

我非常欣赏中国少年儿童新闻出版总社出版的原创图画书，这些图画书是由插画家和设计师合作创意的成果。这些图书有着统一的架构，是个有机的整体。

我很荣幸有机会在 2014 年中国上海国际童书展上为“好故事，一起讲——中外优秀儿童插画联展”这个盛大的展览揭幕，展览包括 50 幅 BIB 获奖作品以及 50 幅中国插

画家的作品。这次展览是一次富有趣味的对比，会激发艺术家新的灵感。在中国这样一个人文历史悠久、拥有庞大图书市场和读者群并且在未来具有无限潜力的国家展出 BIB 获奖插画，让我尤其感到高兴。

更值得一提的是，BIB 特别授权中国少年儿童新闻出版总社承办下一届 BIB 中国插画家作品的收集及赛前初选工作。我相信，在 2015 年 9 月第 25 届 BIB 特展上，一定会迎来多位中国优秀插画家的参展作品。

布拉迪斯拉发很快又会迎来金苹果大丰收，这又是一个见证奇迹的时刻。在我们每个人心里都住着一个满脸微笑的孩子，让我们给心里住着的孩子一个因美丽、惊喜和新奇而尖叫的自由吧！让他们在这片长有金苹果树、善良总能战胜邪恶的土地上插上想象力的翅膀展翅翱翔吧！

艺理论说

吕敬人

讲好故事，中国自创绘本的希望

吕敬人

书籍设计家、插图画家，
清华大学美术学院教授，
国际平面设计师联盟（AGI）成员，
中国美术家协会平面设计艺委会副主任，
中国版协书籍装帧艺术工作委员会副主任，
中国艺术研究院设计研究院研究员，
敬人设计工作室艺术总监，
《书籍设计》丛书主编

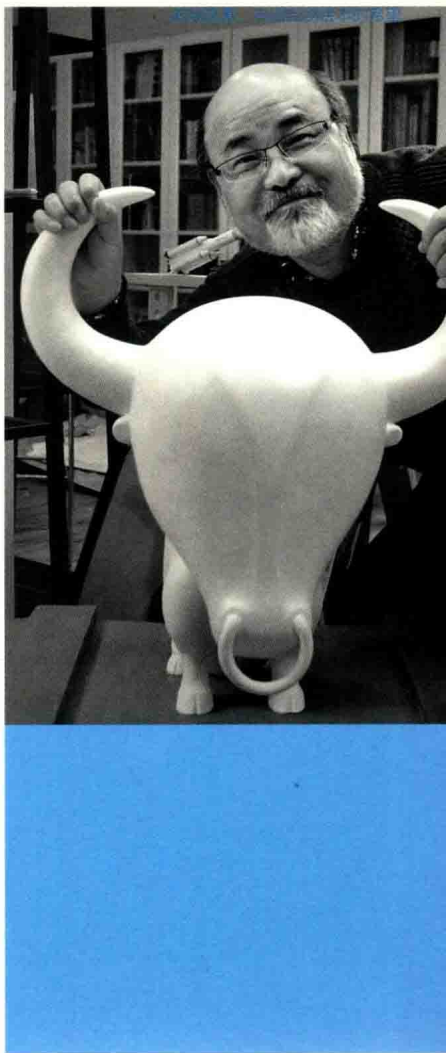
作品曾获得包括莱比锡“世界最美的书”在内的国内外多项大奖，
2012年在德国克林斯波书籍艺术博物馆举办“吕敬人书籍设计艺术展”，
2014年担任德国莱比锡“世界最美的书”评委。

编著出版《书艺问道》《吕敬人书籍设计教程》《书籍设计基础》，
策划主持多项国际、国内大赛、展览、论坛，并担任评委，
在欧亚多国及地区进行设计教学。

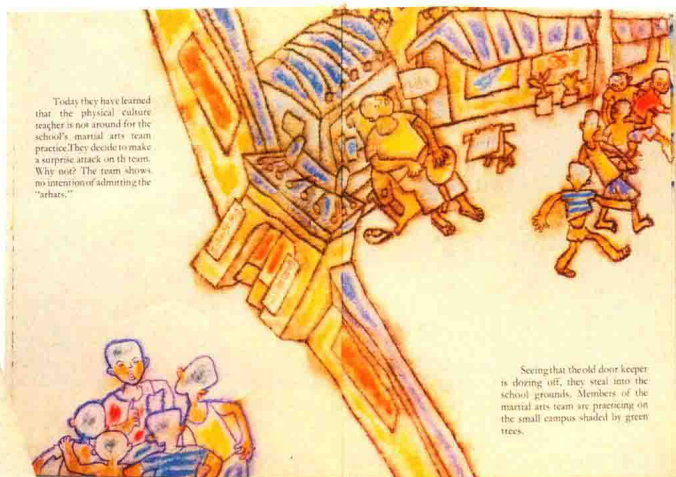
我喜欢看绘本，尤其是儿童绘本，好玩。年近70的我至今仍爱看好的绘本，翻来覆去，津津乐道。出国跑书店，绘本专柜是我爱浏览的去处，并买下中意的好书，回来慢慢品读，或介绍给他人。小时候，一到圣诞前夜，妈妈趁我们兄弟几个熟睡之后，给每个孩子的枕下塞上一本缠着丝带的漂亮绘本，第二天醒来翻开枕头我们兴奋不已，兄

弟几个忙着相互传看，这是我童年感受早晨阳光最明媚的时光记忆。参加工作后我对绘本仍抱有浓厚的兴趣，1987年创作绘本《五个小罗汉》以多国文字对外发行，至今想起来也是件乐事。25年前我在日本买了一本名为《我，诞生了！》的绘本，回来后，无论是学校上课、业内办讲座，我都会介绍这本书，并深深打动了许多人，听者至今不下数千人，这就是绘本的力量（此书介绍另文阐述）。虽以后的工作主要集中在书籍设计的研究和创作，但绘本仍与我有着剪不断的缘分。

绘本即是我们平时常说的少儿图画书，以图像为主体担当传达故事的主角，与连环画及文学插图还是有着较大的差别。绘本创作也分对象，3~6岁为幼儿绘本，6~12岁为儿童绘本，还有针对青少年的绘本，包括给大人看的绘本。民国时期已有自创绘本问世，20世纪50年代国家虽不富裕，教育还是投入不少，很多大家也投入绘本的创作，如丰子恺、张光宇、华君武、张汀、黄永玉等，他们的作品可以说已成为中国绘本的极品，比如丰子恺20世纪40年代画

1. 《五个小罗汉》
吕敬人 绘
1987 年
2. 《护生画集》
丰子恺 绘
新星出版社
2012 年

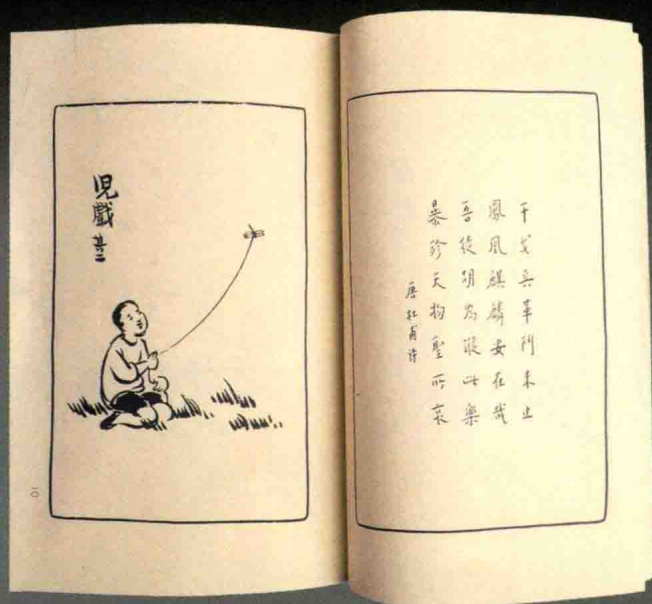
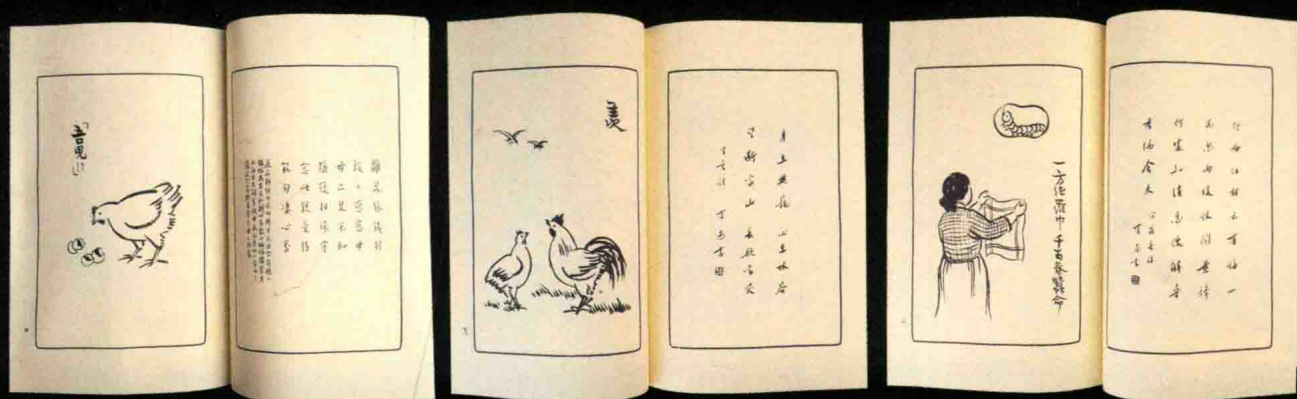

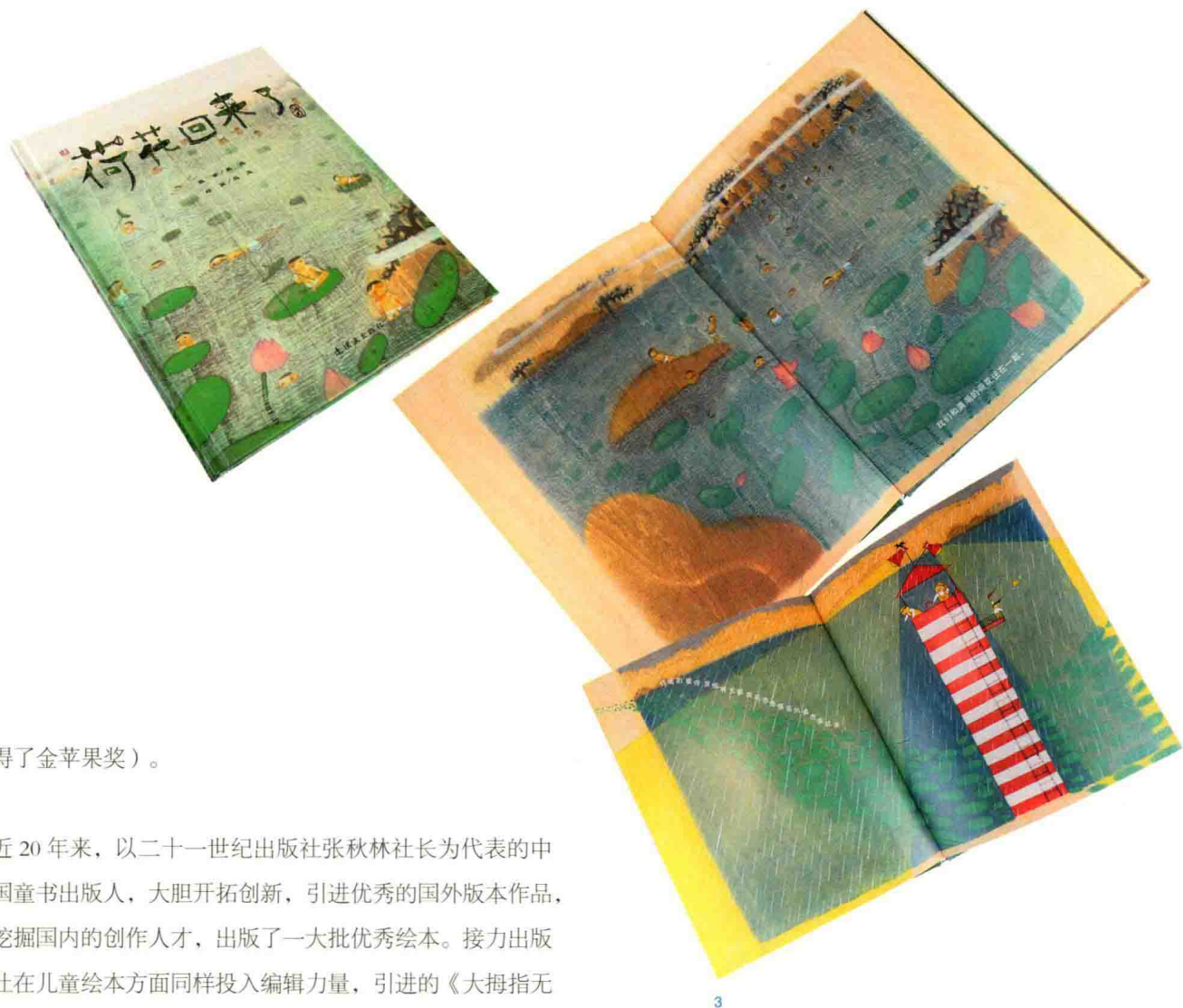
1

的绘本《护生画集》最近由“读库”重新编辑出版，言简意赅，生动有趣，仍为 21 世纪的新读者所青睐。

记得小时候家中还存有新中国成立前留下的许多国外的绘本，如意大利的《木偶奇遇记》，丹麦安徒生的《卖火柴的小女孩》《丑小鸭》《皇帝的新衣》，格林童话《白雪公主和七个小矮人》《小红帽》，德国卜劳恩的《父与子》，美国好莱坞的《米老鼠与唐老鸭》系列、《劳莱与哈台》系列……其中不少书新中国成立后均有再版，中国张乐平的《三毛流浪记》《三毛从军记》是我的至爱，至今记忆犹新。中苏结盟后，苏联等东欧的一些动画片和绘本的国内版本多有问世，这在当时以宣传为出版目的的童书中增添了不少新鲜活泼的故事。遗憾的是从 20 世纪 50 年代到“文化大革命”的 30 多年，政治斗争和上层建筑斗争从来就没停息过，虽有些许优秀的儿童文学作品和绘本出版，但作家与画家也无不受制于这样的政治环境，而难以发挥。60 年代中期的“文革”灾难更是一场文化浩劫，假大空遗毒后患无穷，中国的绘本同样深受其害。

1978 年邓小平提出的“实践是检验真理的唯一标准”大讨论，拨开形而上学唯心主义笼罩在人们大脑中的思想迷雾，实事求是地寻求真理的价值所在。伪善与肮脏的“文化大革命”思维亵渎人类教育的纯洁性，脱离儿童心理先入为主的固态“教化”，遏制了人们对儿童教育特征深入研究的创想力。改革开放 30 多年，无数为儿童阅读付出智慧和心力的教育、出版、艺术工作者投入了绘本创作，涌现出不少绘本界的代表人物和作品，如陈永镇的《小马过河》、柯明的《金豆儿 银豆儿》、刘巨德的《九色鹿》、于大武的《西游记》，还有杨永青、温泉源、田原、马德、余理、蒋铁丰、龚韵雯、高燕、朱成梁、吴冠英、速泰熙、黄毅民等大批绘本画家创作了广受欢迎的优秀作品，今天活跃在儿童类图书出版领域的画家熊亮、李全华、杨忠、姚红、朱赢椿、钦吟之、周翔、马玉、熊磊、赵希岗……他们已有诸多建树，他们的佳作享誉海内外。更有新一代绘本创作者郁蓉、李蓉、李让、刘畅、邵凡、张茜、董亚楠……有的还在国际上获得了奖项（郁蓉创作的《云朵一样的八哥》在 2013 年布拉迪斯拉发国际插画双年展上获

得了金苹果奖)。

近20年来,以二十一世纪出版社张秋林社长为代表的中国童书出版人,大胆开拓创新,引进优秀的国外版本作品,挖掘国内的创作人才,出版了一大批优秀绘本。接力出版社在儿童绘本方面同样投入编辑力量,引进的《大拇指无字故事书》系列《法国科普经典——第一次发现丛书》独具影响。江苏美术、浙江少儿、上海少儿继续原来的绘本创作优势,沉寂多年的中国少年儿童出版社不断发力,在绘本编辑方面创新思路,组织中外作者共同创作,取长补短,优势互补,新出版的一批绘本令读者耳目一新。由巴西著名插图画家罗杰·米罗和德国画家索尼娅·丹努思齐依据中国作家的文本分别创作的《羽毛》《外婆住在香水村》是一个大胆而成功的尝试。同时社会力量对中国的绘本发展推波助澜,力量不可低估,如来自日本的“蒲蒲兰绘本馆”与诸多出版社合作,引进外版好作品,组织本地作者创作新绘本,成绩斐然。改革开放给中国的绘本创作注入了新的动力。

然而,当我们浏览每年的国际图书展,或到国外书店购书,一本本充满生气、幽默生动、质朴纯粹、科学机智、趣味盎然、富有活力和创想力的国外绘本映入眼帘,让人爱不释手、回味无穷。这不仅仅是绘画技巧的问题,还是有关讲故事的善意立场、结构布局、方法取向的意识问题。仅

3. 《荷花回来了》

熊亮 文

马玉 绘

连环画出版社

2008年

4. 《云朵一样的八哥》

谷力 文

[英] 郁蓉 图

接力出版社

2013年

5. 《荷花镇的早市》

周翔 文

周翔 绘

二十一世纪出版社

2006年