

梅家强
著

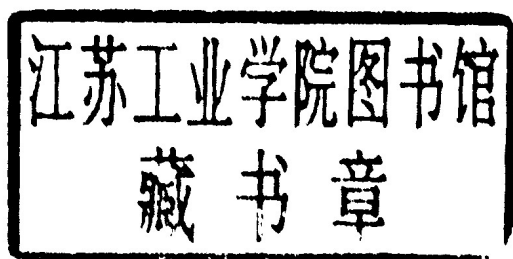
书的设计，其本质就是去设计信息，使读者易于阅读。书籍是一个生命体，是传递思想的载体，是作者与读者沟通的桥梁。

书籍设计者要更新观念，不能只停留在表面的封面装饰上，而是要把握准确的书籍设计语言。书籍设计并非只是书的表皮化妆，也决不仅限于平面图像、文字、色彩、点、线、面的构成形式，它应该是营造外在和内在形神兼备的生命体，是谱写表达语言的流动旋律……

百花洲文艺出版社 / 江西美术出版社

Wushengde yuyan

无声的语言——梅家强书籍设计

无声的语言——梅家强书籍设计

梅家强 / 著

百花洲文艺出版社

江西美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

无声的语言——梅家强书籍设计 / 梅家强著. — 南昌:

百花洲文艺出版社, 2005

ISBN7-80647-773-X/J · 33

I. 无... II. 梅... III. 书籍装帧—设计—作品集

—中国—现代 IV. TS881

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 134547 号

书名: 无声的语言——梅家强书籍设计

作者: 梅家强

出版: 百花洲文艺出版社 / 江西美术出版社

发行:

地址: 南昌市阳明路310号 / 南昌市子安路66号

邮编: 330006 / 330025

经销: 全国各地新华书店

制版: 江西省江美数码科技有限公司

印刷: 深圳市彩帝印刷实业有限公司

版次: 2006年1月第1版第1次印刷

开本: 889×1194 1/16

印张: 4

定价: 30.00 元

ISBN7-80647-773-X/J · 33

家强兄的作品集要付梓出版了，高兴之余，又为他在书籍设计行业中默默耕耘二十载所呈现给我们如此多彩的作品而感动。一向言语甚少的家强，却有一股执著追求的热情，含蓄不张扬的性格中却蕴含着超越自我的艺术激情，《无声的语言——梅家强书籍设计》的书名除书籍设计本身的艺术特征外，无声中却表现出声色俱在，这样来定位家强创作的书品、人品则太准确不过了。看过家强的许多作品，在全国五届、六届及华东地区书籍设计展览担任评委过程中，他的作品总能让你眼前一亮。最近又读到 he 新设计的《儿时琐忆》更是梅家强的精品之作，其传达出一种儒雅的书卷气息和一股浓浓的怀旧乡情。此书的设计不是停留在封面的外在装帧，全书内外贯通，从图文经营、节奏层次、纸材选择以及对读者翻阅过程的心理把握……都注入了书籍整体设计的一份心思，并达到“大道至简”的中国传统审美的意境。德国著名设计家冯德利希曾谈及书籍设计“重要的是必须按照不同的书籍内容赋予合适的外观，外观形象不是标准，对于内容精神的理解，才是书籍设计者努力的根本标志”。当下市场经济掌控下的书籍出版业，有只图表面“漂亮”装帧的快餐现象，忽略内外一致有血有肉的整体设计概念的导入；一种华而不实、不求进取的装帧理论误导和阻碍了书籍信息传达规律的研究和实践。显然，出版业、设计业、书籍流通业更新观念，将装帧向书籍整体设计概念转换是如此必要。

数码技术正在改变每一个人的生活，但我相信人们并不满足虚拟的视屏媒体的传达，仍对传统的物化载体心存亲近之感。世界为我们提供一个多元的造物空间，我们有幸赶上这样一个可以尽情发挥自己艺术观念的时代。好在像家强等一大批孜孜不倦有志于书籍艺术的设计家和年轻一代后来者们并未失去信心而止步不前，成功举办的第六届中国书籍设计艺术大展中涌现出来大批优秀作品便证明了这一点。承蒙家强信任，写上几句感言，一是祝贺，二是为同行鼓气，以资共勉。

吕敬人 2005.10.24 于北京竹溪园

吕敬人

著名书籍设计家、插图画家。清华大学美术学院教授、中央美术学院客座教授。中国出版工作者协会书籍装帧艺术委员会副主任、敬人设计工作室艺术总监。

目 录

壹 / 无声中的声色俱在

1 / 书籍设计的语言

8 / 设计作品

56 / 丹青之路

58 / 后记

书的设计,其本质就是要去设计信息,使这些信息引人注目,创造出便于读者阅读的形态,展示给读者。书籍是一个生命体,是传递思想的载体,是有着丰富表情的立体物。

书籍设计将组成书籍的各个组成部分相互有机联系起来,才能渲染出与书籍内容相结合的整体阅读环境。这就要深入地吃透它的核心,并由核心向外扩展到书外方方面面的知识,然后将与书的内容相关联的各类要素重新整理、排列、组合、渗透……创造出一本有节奏、有章法、有创意的新书籍,比原始文字信息量更具增值效应、更富有表现力的书才是好书,令人爱不释手,读之受益。好书是内容与形式、艺术与功能相融合的读物。一本理想的书应该为读者创造精神需求的空间,为读者插上想像的翅膀,这样就真正让书籍设计的语言溶入到图书内容中去了。

书籍设计形态

书的形态,固有观念不六面体的立体物。设计一本上要选用适合内容题材的纸精装本、还是平装本;是圆外观形态,开本有多种多样,

难想到是书的外观,书的外观是书,首先要确定书的开本。原则张和开本,以及装订形式,采用头书脊还是方头书脊……书籍的这些要根据书的具体内容和读者

对象来定。开本有:小32开、大32开、国际大32开、36开、64开、16开、大16开、18开、24开、大24开、20开、大20开、12开、8开,以及各种的特殊开本。

书籍门类的不同,大小不一,开本的巧思,可带来阅读时的愉悦。例如:以形、色启蒙的儿童书籍与成人书籍在设计形态上就要有明显的区别,艺术画册与一般的文字书籍在设计形态上也是不同的。设计古代文化类的图书可以吸收我国古代的“卷轴装”、“经折装”、“蝴蝶装”书的形态,以及装订方法,设计出便于读者阅读,又有文化品位新的图书形态。书籍形态的塑造,是著作者、出版、编辑、设计者、印刷装订者共同完成的系统工程。

现代书籍已汲取西洋的现代化。我们在书籍创造过的观念,追求美感和功能的书开本和书籍形态,满足读

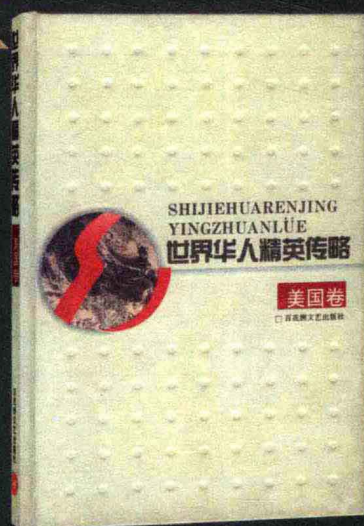
做书方式,印刷装订技术已经程中要研究传统,适应现代化完美和谐,创造出一些全新的图者的审美需求。

封面设计语言

书籍设计者,首先要“知解图书内容之后,通过思维、如果没有对内容的把握,那如果只是死扣内容,不敢大胆概括性、艺术性和独特个性设计工作中,要不断地研究设计语言的表现方法。

书”方能“达理”,只有通过了想像,才能产生独特的语言。如能是无源之水、无本之木。如地想像,就设计不出具有形象性的设计作品。在从事书籍封面设

全集

【书名】：世界华人精英传略 【出版】：百花洲文艺出版社 【年代】：一九九五年

1、抽象语言

抽象就是“非具象”。是指不反映具体物象或不产生关于特定的具体物象联想的抽象形式。书籍设计的抽象不同于绘画的抽象派，但抽象派的两大支流是不妨借鉴的，即理智的抽象或称逻辑的抽象（又称“冷”抽象）和感情的抽象（又称“热”抽象）。蒙德里安的绘画属于

“冷抽象”，康丁斯基的绘画属于“热抽象”。分析“冷”、“热”抽象语言的意义不在于解释，而是能灵活应用。

2、阐释语言

阐释语言，是以直观形象说明书的内容和主题。有些高格调的画册封面设计，即使是直接述说，在色彩、设计上把握得好，也能高格调地展现书的品位。“阐释”功能并非止于解释和说明，只要想得深，“直白”也可以升华。

3、夸饰语言

夸饰是以现实生活为基础，抓住描写对象特征，运用丰富的想象加以夸张和变形，强化装饰性效果。变形是夸饰的主要手段。

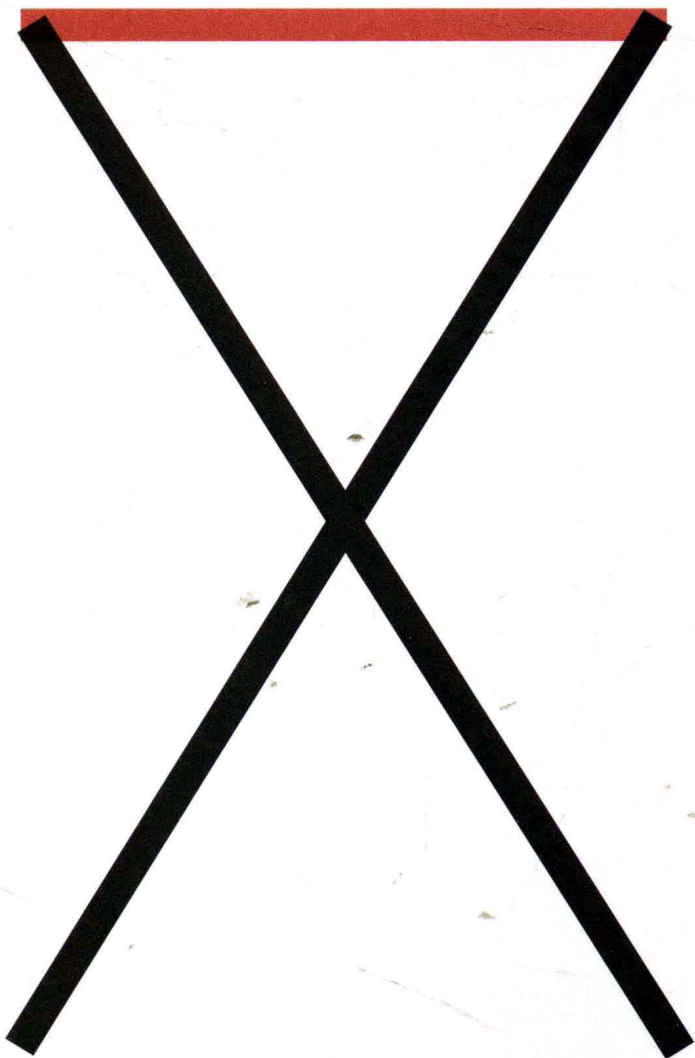
4、象征语言

象征指通过某一特定的具体形象以表现与之相似或相近的概念、思想或感情，用提示和含蓄的手法暗示作品的主题。象征，有时比直抒直观表现更富于蕴藉。法国象征派诗人马拉梅说过一句名言：“说出是破坏，暗示才是创造。”它道出了“象征”语言在艺术创作中的价值。

5、比喻语言

比喻，是通过描述事物意思，利用不同的来确切地描绘事物的特语言不仅可以把难以表划出来，而且可以把书点表达出来，使读者产

它物来表示所要说明的事物间某点类似的关系点。封面设计借用比喻现的抽象概念形象地刻中所揭示的客观事物特生联想和回味。

6、超现实语言

超现实主义是西方艺术中的一种流派。

超现实主义是运用纯精神的无意识行动，不受时空限制，确信梦幻万能，不受任何支配而自由的超现实艺术创作。我们可以把超现实主义的语言方法用于封面设计中去，在实践中探索和思考。

7、抒情语言

抒情，即情感的表达。文学图书中的散文、诗歌封面设计用抒情语言表现的较多，图形通过电脑特殊艺术效果处理，把文学图书的浪漫情调表现出来。

8、模糊语言

运用模糊逻辑学的观念设计封面，我称它为模糊语言。图书的艺术语言往往只可意会不可言传。在设计实践中，我理解了为什么“模糊观念要比清晰观念更富有表现力”（康得语）。

封面设计的语言表现方法还很多，需要我们在设计实践中去探索和总结。语言方法的界定也不是那么死板的，我们要灵活地把握，常常可以把多种的语言方法交融在一起用于设计中。

版式设计语言

版式设计是书籍设计的核心部分。书籍是由文字组成的、按特定的版芯所规定的二维空间。版面设计以文字、线、图、色彩等诸要素为基本造型语言。

优秀的版式设计而且版面的艺术处的结合，可增加书计含有空间、文字、安排是版面形态有在。以文字为基本经设计家的节奏功的形态语言。版式的韵律，给读者以受。以往有些书籍设计，而忽略版式设计，这就没有完成真正

计不但有利于阅读，理与书籍内涵有机籍的美感。版式设计插图三要素的有机效与无效的关键所语言，文字与图像能处理，将形成新设计应具有音乐般阅读便利与视觉享设计只局限于封面计这一重要因素，的书籍设计。

【书名：二十世纪中国城市雕塑书脊】【出版：江西美术出版社】【年代：二〇一一年】

【书名：外国文学经典阅读丛书
【出版：百花洲文艺出版社
【年代：2004 年

书籍整体设计语言

整体设计，从审美的角度分析，它包含了美学趣味的统一，形式与书籍内涵的统一和艺术与技术的统一。色彩、图像、文字、材料的协调组合、相互映衬，达到一种和谐对比之美。和谐，为读者创造精神需求的空间，对比则是创造视觉、触觉、听觉、嗅觉、味觉五感之阅读愉悦的舞台。作为书籍装帧者应意识到受时代的追迫，要更新设计观念，将司空见惯的文字融入耳目一新的情感和理性化的秩序驾驭，从信息编织到视觉效果，做到始终追求由表及里的书籍整体之美的设计理念，并赋予读者一种文字和形色之外的享受，以及具有创造性的想像空间的能力。从书籍的外表化妆师到书籍的形态设计者，从装帧到书籍设计。装帧以二元化思维和绘画式的表现方式完成书的封面和版式，而书籍设计是一种“构造学”，是设计家对主体感性的萌生、悟性的理解、知性的整理、周密的计算、精心的策划、节奏的把握、工艺的运筹等一系列有秩序的整体设计。

纸张、材料语言

材料是书籍语言表现的载体。书籍设计已不是单由设计者个人来完成，还需要印刷工艺、纸张材料方面的配合来实现设计意图。设计家在选用纸张时，需根据所设计的书的风格、体裁、内容、文字与图片等因素，选用能让照片、绘图、文字还原性好、再现性强、反射率低，使书的内容有效展现的纸张。

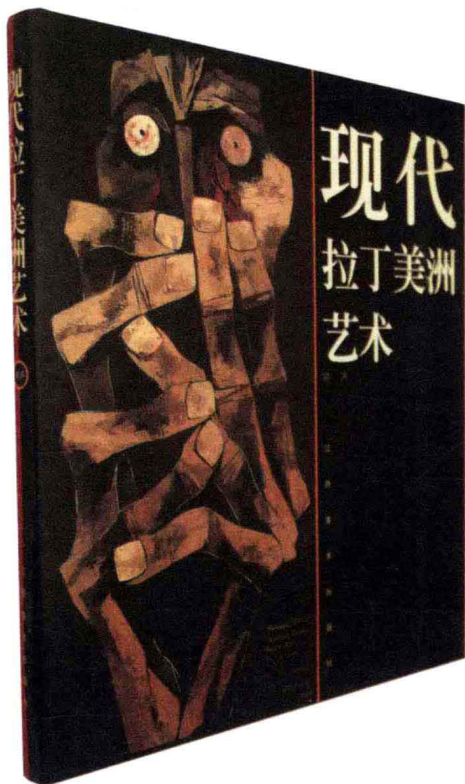
书需要眼视
心读，并触摸翻
阅。将纸张、材料

的物性、肌理作为造型活动的一个重要部分加以思考，使材料具有一种舒适的肌理美感，可制造出良好的视觉美感。文字与纸张的有机结合可共同传递信息，引起视觉反应的触觉感受，产生出高贵、朴素、华丽的审美体验。

现代书籍材
广阔的，不仅可

料运用是十分
选用各种各样

的特种纸张，还可以巧妙地把绳、线、帛、丝绸、布料、皮革、木板、竹版、铜版、铝版等材料运用到书籍设计中去，合理选用纸张材料，使书的功能性和艺术性展示出非同凡响的增值作用。

【书名】现代拉丁美洲艺术
【出版】江西美术出版社
【年代】一九九八年

书籍设计者要更新观念，不能只停留在表面的封面装饰上，而是要把握准确的书籍设计语言。书籍设计并非是书的表皮化

妆，也决不仅限于平面图像、文字、色彩、点、线、面的构成形式，它应该是营造外在和内在形神兼备的生命体，是谱写表达语言的流动旋律……使设计具备内在核的扩张力，最终目的并非是达到书籍表面物量的多和少，而是把书的精神表现出来，不只停留在美的表象，而是构成一种精神的力量，吸引读者阅读，让人赏心悦目，流连忘返。书籍设计语言是很难用文字表达清楚，需要设计者在实践中探索。书籍设计语言是一个有待更新观念的课题。观念的改变，会带来书籍设计的多种思考。书籍设计者要敢于打破束缚发展的旧模式，敢想敢干，

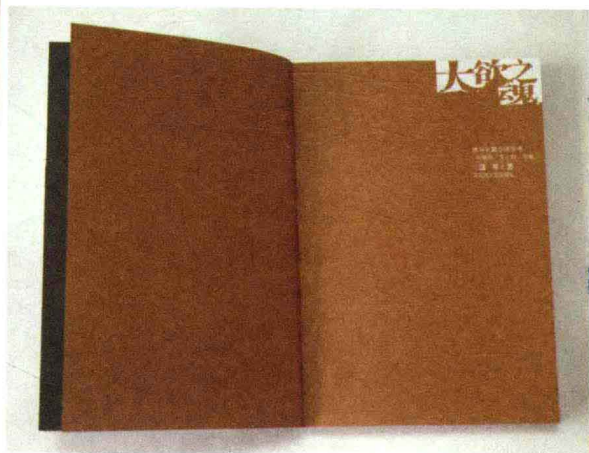
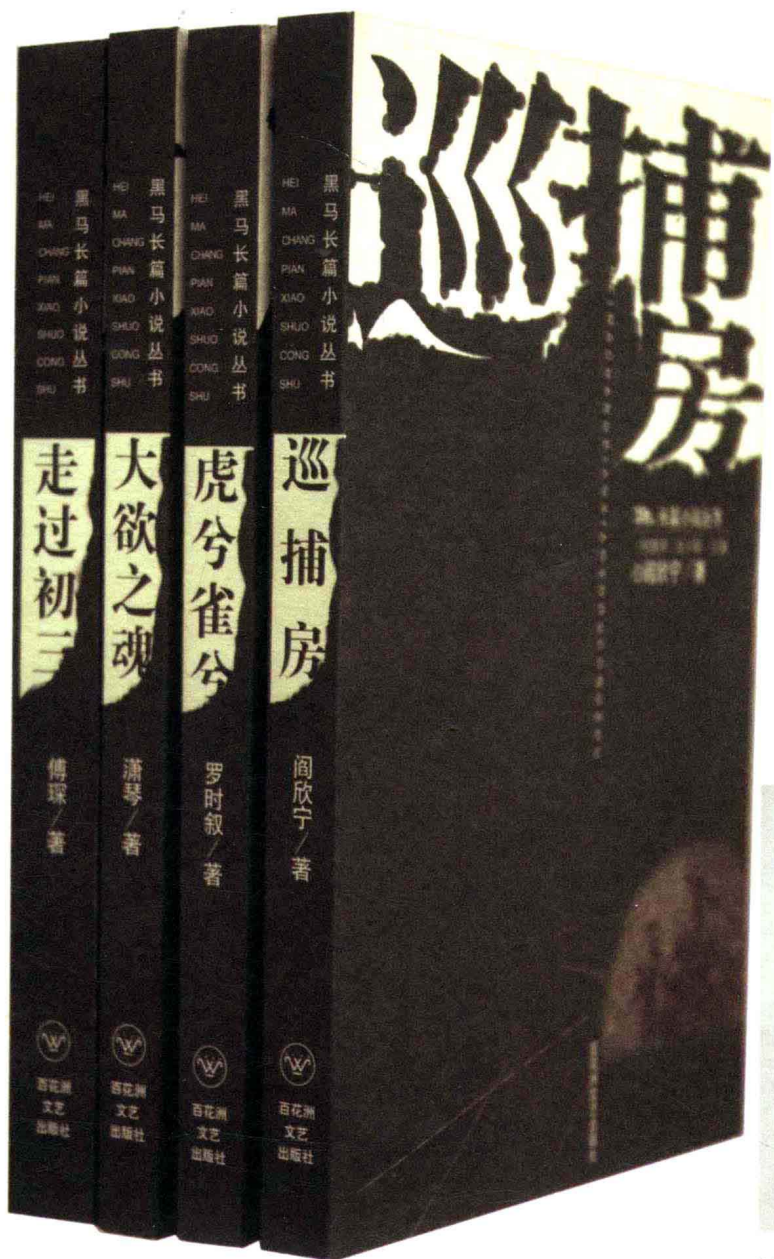

虚心向世界各国的优秀文化学习，吸收我国传统文化中优秀的东西，做到不摹古却饱浸东方文化，不似洋又焕发时代气息，创造出更多更好的书籍奉献给读者，做到艺术与功能的完美统一。

【书名】中国楹联鉴赏辞典 【出版】百花洲文艺出版社 【年代】一九九四年

设计
作品

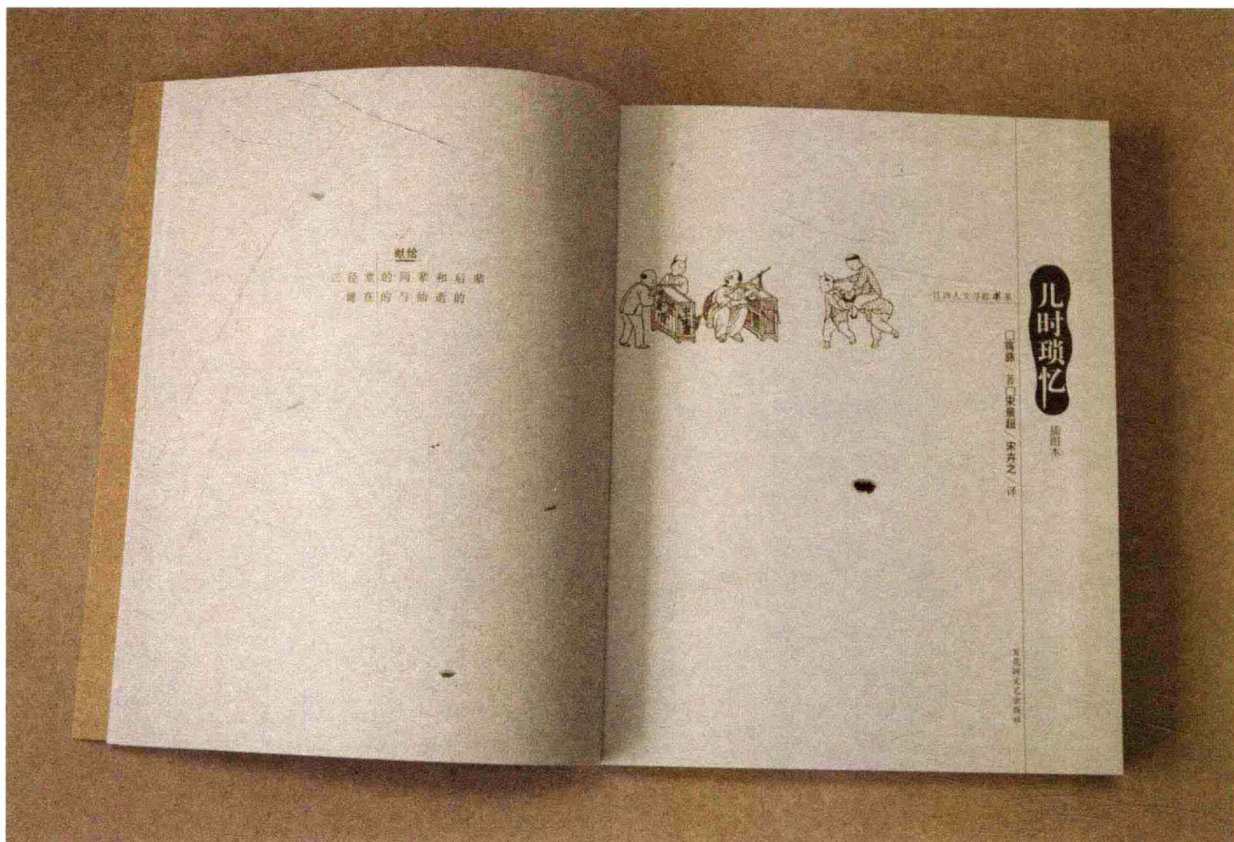

【书名：黑马长篇小说丛书
【出版：百花洲文艺出版社
【年代：2005 年

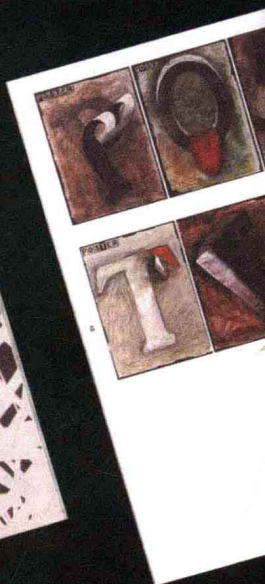
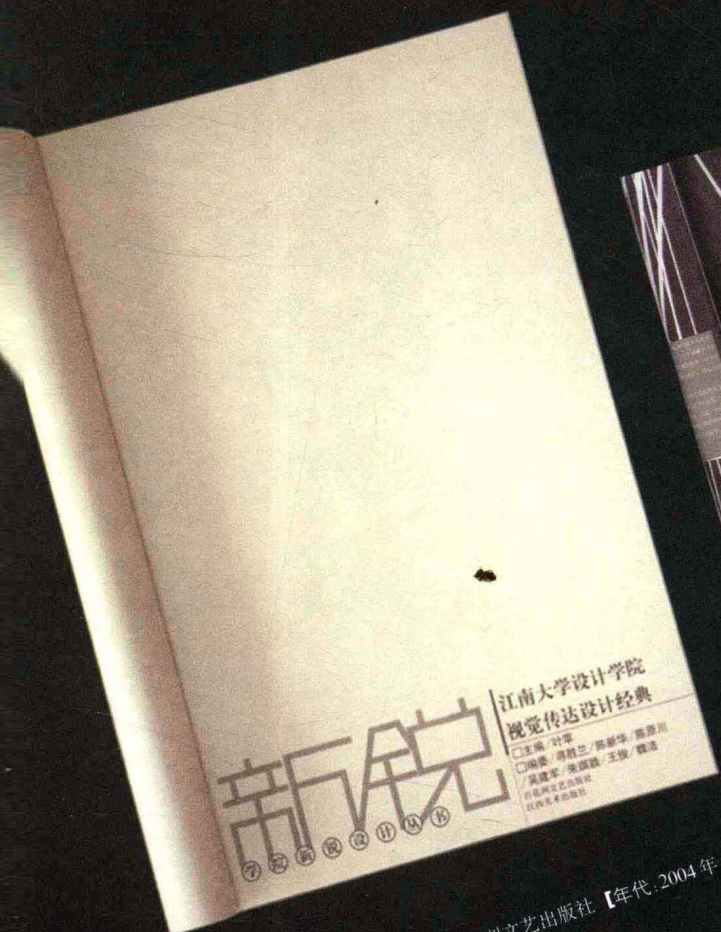
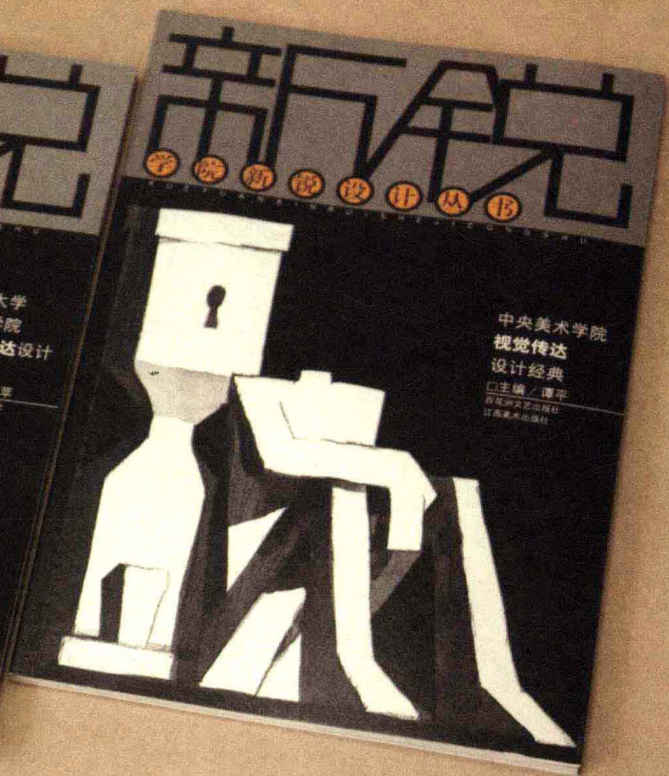
9

《儿时琐忆》

是一位海外华人画家回忆30年代在中国童年生活的散文集。作者把童年的生活用线描的形式画了100余幅彩色和黑白插图，非常精美。图文并茂地把中国江南民俗生活表现得生动有趣。本书的整体设计着力营造30年代的气氛。封面采用一种有色可压烫纸，两套色，一套黑色、一套压烫色，力求简洁、高雅。内文彩色插图和正文全部用淡米色轻型纸，版式设计注重留白，追求清新、雅致的效果。注重整体美感，追求一种儒雅的书卷气息和一股浓浓的怀旧乡情。

《学院新锐设计丛书》

这是一套我策划的小册子平面设计作品集。虽然每本书只有三个印张，但在书籍设计过程中采用了新颖的特种开本，从封面到内文的设计特别注重形式感，图书给人耳目一新的感觉，做到了不因为图书太薄，而影响其美感。

【书名：学院新锐设计丛书】出版：百花洲文艺出版社【年代：2004年】

南方设计学院新锐丛书

XUE YUAN XIN RUI SHE JI CONG

