

LU JINGREN
Book Design Courses
湖北美术出版社
吕敬人书籍设计教程

LU JINGREN BOOK DESIGN COURSES

LU JINGREN BOOK DESIGN COURSES

LU JINGREN BOOK DESIGN COURSES

LU JINGREN BOOK DESIGN COURSES

长期以来,书籍被认为是平面的视觉载体,从而被局限在装帧的陈旧思维里。设计师们在电脑里进行图像文字的平面拼贴,学生们认为书籍设计只不过是版面里做构成游戏,最多以平面的封面包出一本立体的书籍来。□我认为书籍设计应该是一种立体的思维,是注入时间概念的塑造三维空间的书籍“建筑”。它不仅要创造一本书籍的形态,还要通过设计让读者在参与阅读的过程中,书与人之间相互影响和作用得到整体的感受。□创造书籍之美在于了解书籍传播这一载体的特点与本质,必须掌握书籍的设计规律。书籍不是静止的装饰之物。读者在翻阅过程中,与书籍沟通并产生互动。书成为一个驾驭时空的能动的生命体。读者从中领悟深邃的思考、生命的脉动、智慧的启示、幻想的诱发;体会情感的流露、视觉传达的规则、图像文字的美感……从而享受到阅读的愉悦。□书籍设计师在完成内容传达的同时,仍不忘营造书籍设计中从整体到细部,从无序到有序,从空间到时间,从抽象到物化、从逻辑思考到幻觉遐想、从书籍形态到传达语境……这是一个富有诗意的感性创造和具有哲理的秩序控制过程。□我要求学生不仅仅是编排别人提供的素材而已,他必须具有对原始信息进行再造的意识,寻找与内文相关的文化元素,引进升华内涵的视觉想像,提供使用书籍过程中启示读者感受的最为重要的“时间”要素和书籍设计语言的多元运用,书籍设计应该具有与内容相同的价值。书应成为读者与之共鸣的精神栖息地,这就是本课程的核心。

LU JINGREN
Book
Design Courses
吕敬人书籍设计教程
湖北美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

吕敬人书籍设计教程 / 吕敬人编著. — 武汉: 湖北美术出版社, 2005.6

(名师设计教学创新思维. 高等院校艺术设计实验课程精选)

ISBN 7-5394-1729-3

I. 吕… II. 吕… III. 书籍装帧—设计—高等学校—教材 IV. TS881

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 058727 号

高等院校艺术设计实验课程精选
名师设计教学创新思维

吕敬人书籍设计教程

LU JINGREN BOOK DESIGN COURSES

著者

吕敬人

责任编辑

查加伍 戴建国

书籍设计

 敬人设计工作室

 吕敬人 + 马云洁

地址 = 100012 北京市朝阳区辛店路 1 号

亚运新新家园竹溪园 3 幢 2 单元 801 室

电话 = 010-51737730

传真 = 010-51737731

电子信箱: jingren605@sina.com

出版发行

湖北美术出版社

地址 = 430070 湖北武汉市雄楚大街 268 号

电话 = 027-87679522

印刷 / 深圳华新彩印制版有限公司

版次 / 二〇〇五年八月第一版第 1 次印刷

开本 / 16 开 889mm × 1194mm

印张 / 7 印张

印数 / 4000 册

书号 / ISBN 7-5394-1729-3/TS · 17

定价 / 45.00 元

总 序 中国设计教育在过去的十几年里经历了一个跳跃式的发展，学生数量剧增。这令人激动，同时又让人在学生数量变化的同时引起对质的担忧。如何建立起有特色的，行之有效的设计教育体系，快速提升设计教学质量，为“中国设计”在国际上的崛起，为让设计在中国经济与文化快速发展中扮演一个重要角色输送生力军，这是设计教育界同仁们近期内苦苦思考的问题。相信这套由中国著名设计师，以及活跃在中国设计教育界的出色的设计教育家们参与的“名师设计教学创新思维”，会为设计教育工作者带来一些启示，引发更多的关于设计教育的思考与创新课程的出现，重新设计我们的设计教育。同时这套丛书也将给众多无缘向这些著名设计教育家学习的设计学子们，提供一个极好的学习机会。

王 敏 （中央美术学院 设计学院院长）

Professor of Academy of Arts and Design, Tsinghua University, Deputy Director of National Book Graphic-design Art Committee, Director of the Book Graphic-designing Committee of all ministerial publishing houses, member of the China Artists Association, member of the Illustration and Book Graphic Design Art Association, Art Director of Jingren Art&Design Studio.

His design aims at a comprehensive visual effect — breaking the tenet of 'decorating the cover only' and instead embodying the concept of creative design, in-depth grasp of whole visual information and the five-sense reading experience. His work strives for a balance between intellectualism, tradition, and modern visual expression, to achieve 'oriental style without drawing directly from the past, modern spirit without mimicking the West'. He has won many awards both nationally and internationally, and his works have been exhibited in China and abroad.

"Life and Death" the Third Chinese Exhibition of Bookbinding and Design, Silver award, "The Grand Collection of Chinese Folk Arts" the fourth Chinese Exhibition of Bookbinding and Design, Gold Award, "Hundreds Pictures of the Life in Beijing" BENNY awards, The Printing Industries of America International Competition, Silver award, "Chinese Academies" the 15th Hong Kong Print Awards, Graphic Arts Association of Hong Kong Grand Award, Champion, 2003, "Jingren Book Design No.2" The 14th Hong Kong Print Awards, Publishing Concept, Merit, "Fan Zeng: Talk on Arts" "DuiYing Series-the Style of Writing and Painting", 2004 Best designed books from China. Vast amount of book designs he participated won "Chinese Book Awards", "State Book Awards" and "Five-One Project Awards". He edited, translated and wrote many publications: "Nobuyoshi Kikuchi's Art of Book", "The Album of Japanese Contemporary Illustration", "LWZ", "Life Attached Design — Kohei Sugiura's World of Design", "Jingren Book Design", "Jingren Book Design No.2", "From Book Binding to Book Design", "The Tour of Dream in Books", "Flip — Chinese Contemporary Book Design", etc.

He was granted special allowances from the State Council in 1996. He was chosen as one of the ten designers who had significant influences on Chinese Bookbinding and design industry in the past 50 years by "Chu Ban Guang Jiao", 1999. He won the Chinese Best Ten Designers Award, 2000.

为什么要设计书？书还需要设计吗？

有的著者这样说：“有内容即是好书，何必设计，画蛇添足多此一举呢？”书商如是说：“书装只要有一张漂亮的书皮就可以了。”某位编辑说：“现在大家都有电脑，图库里找张图放上书名，谁都能设计。”由此引发书需不需要设计，书籍艺术设计专业课程还有没有必要开设的问题。

长期以来，书籍被认为是平面的视觉载体，从而被局限在装帧的陈旧思维里。设计师们在电脑里进行图像文字的平面拼贴，学生们认为书籍设计只不过是版面里做构成游戏，最多以平面的封面包出一本立体的书籍来。

我认为书籍设计应该是一种立体的思维，是注入时间概念的塑造三维空间的书籍“建筑”。它不仅创造一本书籍的形态，还要通过设计让读者在参予阅读的过程中，书与人之间相互影响和作用得到整体的感受。

创造书籍之美在于了解书籍传播这一载体的特点与本质，必须掌握书籍的设计规律。书籍不是静止的装饰之物。读者在翻阅过程中，与书籍沟通并产生互动。书成为一个驾驭时空的能动的生命体。读者从中领悟深邃的思考、生命的脉动、智慧的启示、幻想的诱发；体会情感的流露、视觉传达的规则、图像文字的美感……从而享受到阅读的愉悦。

书籍设计师在完成内容传达的同时，仍不忘营造书籍设计中从整体到细部，从无序到有序、从空间到时间，从抽象到物化、从逻辑思考到幻觉遐想、从书籍形态到传达语境……这是一个富有诗意的感性创造和具有哲理的秩序控制过程。

我要求学生不仅仅只是编排别人提供的素材而已，他必须具有对原始信息进行再造的意识，寻找与内文相关的文化元素，引进升华内涵的视觉想像，提供使用书籍过程中启示读者感受的最为重要的“时间”要素和书籍设计语言的多元运用，书籍设计应该具有与内容相同的价值。书应成为读者与之共鸣的精神栖息地，这就是本课程的核心。

本书编入清华美院、中央美院部分本科生、研究生在我的书籍设计课程中完成的作业，每一位同学都有对书籍设计的一段感悟文字，从中可以得到很多有益的启示。

全书以我的书籍设计观分成十个部分来进行主题概念的陈述，每部分中均有一段《书艺论道》作为学习的辅助性旁白。并对一部分学生作业做了些许点评。关于信息视觉化教学作为另一章，由于篇幅所限，本书只作简要叙述，容以后再拟专题继续展开。

将装帧向 book design 的观念转换，通过书籍整体设计课程的学习，掌握信息传递的主导性认识，学会以 type graphic 到信息编辑的控制能力，让学生建立起未来书籍设计师也应该是一个真正的创造者的自信心和能力。

我认为开设书籍设计课程，创导 book design 的教学概念，可以推进人们对书籍艺术特质和功能以及书籍设计语言的认知，改变出版观念还相对滞后的现状，并要将此教育延伸到社会，传授给作者、出版者、编辑者、售书者以及读者层面，从而提升受众书籍艺术的欣赏品味，提高中国书籍设计业和出版业的整体水平。

一本理想的书应该体现和谐对比之美。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。她为你插上想像力的翅膀。

装帧与书籍设计的本质区别是什么?装帧以二次元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……一系列程序经过有条理,有秩序地整体构建设计者心中的“构筑物”,其不仅仅是一本读物,它能与周围的环境取得一种和谐的理想空间。

书籍设计是一种立体的思考行为。那种以绘画式的封面,以永远不变的正文版面为基点的装帧只是一个外包装。书籍设计应是包含着封面、环衬、扉页、序言、目次、正文、各级文字、图像、饰纹、空白、线条、标记、页码……内在组织体从“皮肤”到“血肉”的三次元的有条理的再现,为读者注入“时间”概念的空间感受和情感思维的场所,陈旧的设计观念割裂了外表和内在的呼吸关系。

从装帧到书籍设计,从book design(书籍设计)到type graphic(编排设计)。从习惯的设计模式跨进新的设计思路,本教学要求学生,从单纯的封面设计和书籍插图创作到对书籍设计理念——“信息再设计”的初步认识,即将司空见惯的文字融入耳目一新的情感和理性化时间与空间的秩序驾驭,从信息编织到视觉效果,学会始终追求由表及里的书籍整体之美的设计理念的把握,并能赋予读者一种文字和形色之外的享受。培养学生具有创造信息戏剧化想像空间的能力。

教 学 概 念

课程安排

Book Design

3/15

书籍形态学

周

- 书籍设计作业布置
- 书籍形态的二重构造
- 从装帧到book design

17

书籍设计的传统与发展
书—展现纸文化形态的魅力

周

- 东方与西方书籍设计的共性与个性
- 传统的延伸与流动

19

二十世纪书籍设计进程
书籍的生命

周五

- 西方书籍设计一百年的变迁
- 书籍是内在永恒的文化生命体

22

视觉信息图表设计
创造激情与不可思议的创造

周

- 图表作业布置
- 信息传递视觉化
- 视觉传递信息化

24

主题多向性的思考
图表作业草图讨论

周

- 遵循规则和异想天开

26

创造激情 艺术欣赏
图表作业制作

周五

- 想象力的启示

29

版面—信息再设计
往届设计系学生作业评述

周

- 书籍版面的信息戏剧化编织, 注入时间、空间、故事
- 网格设计与自由版面设计

31

交图表设计作业
书籍设计作业草图讨论

周

- 论文作业布置

4/2-11

设计作业制作

12

设计作业讨论

周

13-15 修改作业·撰写论文

16

综合评述

- 交设计作业·论文

清华大学美术学院01平面
2004.3.15-4.16

CONTENTS
目录

序

001 从装帧到书籍设计概念的过渡

004 A 理念.....混沌与秩序
1 书艺论道 / 书为何物 012

014 B 形态.....书籍的形态
2 书艺论道 / 书籍设计的定位 018

024 C 应用.....书籍设计中诸要素的实际运用
3 书艺论道 / 封面表现的四种基本型 032

034 D 结构.....书籍内容的整体结构
4 书艺论道 / 文字 040

042 E 公式.....新设计论: 艺术×工学=设计²
5 书艺论道 / 构成 047

050 F 物化.....书—展现纸文化形态的魅力
6 书艺论道 / 书籍设计材料 054

060 G 形式.....设计的纯化和复合
7 书艺论道 / 色彩 064

070 H 创造.....更新书籍设计观念
8 书艺论道 / 时间和空间 076

080 I 观念.....从装帧到书籍设计
9 书艺论道 / 设计的目的 082

090 J 传达.....设计“为人民服务”——寻找温和的呼声
10 书艺论道 / 图像 092

094 捕捉时空的轨迹——信息图表设计

102 最后的话

006 空气、阳光和水与我「谭奇」
008 乱曰「王剑鸣」010 一个
灵的自述「刘远」011 雨「于媛」
012 心情日记「阮妍」013 面壁之
后「郭娟」016 句由走,向黑走「刘
彦」017 进入洞穴「韩可斌」018 眼
观六路「陈希春」020 心灵的记忆
「武俊文」021 根号下的问号「陶
雷」022 棉花胡同91号「马云浩」
026 门前「陈希春」027 志远
028 西域无边「彭妙」029 灯文字「张文
辉」030 水支「沈珊珊」032 2014
10.14「李磊」033 鱼的翅膀「高
涵」036 在SA「吕滢」038 圆缘
「张坤」039 十字架「关飞」039
我眼中神奇的世界「袁昕」039 我
的童年「陈耀华」040 床「郭春宁」
044 走出过城「周英娜」045 积木
人生「张博」046 我的词典「陈
曦」046 天外飞仙「方芳」047 七
夜吾梦「张瑜」048 我的故事我
的书「佟丹丹」052 长城长夜「苗
琳索娅」053 蜕变「方志文」054 石
头记「王新」055 乱曰(二)「王
剑鸣」055 途「杨丽」056 啦啦啦
「姬元元」058 Myo is shooting at me
「王薇」059 蝶恋花「魏凌凌」062
T70—T69「张立雷」063 蝴蝶姬「张
志恒」064 我的大学剧本「朱晔」
065 Little「郭红」066 我的故事
「李里」067 成长琐记「贺婧」067
睡眠的联想「焦岩」068 等「吴
瑶瑶」072 票「刘远海」074 梦游
「黄祎」075 我和我「陶雷」076
魔术的声音「薛拉德」077 对话「李
学丽」078 折我「牧霜」082 小妖
的十三年「张雷雷」083 记忆的尽
头「章威」083 迷恋「王娜」084
单行线「王磊」084 黑暗中的舞
者「刘敏」085 家「张剑斌」086
杂像「夏冰」082 北京城「青年
状态调查」文彦」095 罗拉快跑
图表「马云浩」096 书「贺婧」097
「穆群」097 回英娜「张欣」098
「董雪凌」099 雷「宋嵩」100
「董雪凌」099 冰「李学丽」

从装帧到书籍设计概念的过渡

一、何为一本好书

书,其本意是将信息汇集排列装订成册,谓之书。书籍是传递思想的载体,是内在永恒的文化生命体。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阅读物。

一本理想的书应体现和谐对比之美。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,最终达到体味书中文化意韵的最高境界。她为你插上想像力的翅膀。

活字的发明和印刷术的不断发展使信息通过印刷广泛流通,信息再也不是特权者独揽的专利。书的出现使广大民众随时都可得到必需的信息源。书将包罗万象的世界有条有理地进行科学的归纳,聚结成推动政治、经济、文化、科学技术、社会发展进步的动力。这就是书的本质,时代的产物。

书的制造者,身负如此重大的社会责任。依靠作者、编辑、装帧者到印刷者之间的默契配合,更有赖于创造性的斟酌和读者诸多营养的积淀,即使是信息泛滥的今天。

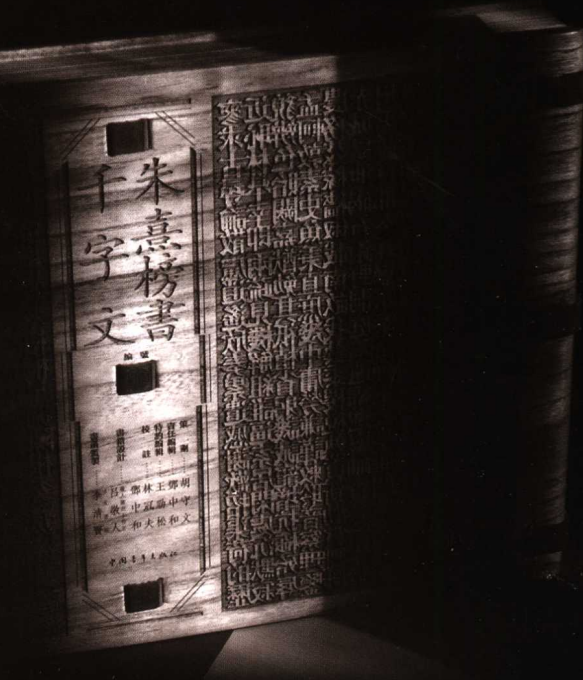
出版业已成为传媒主体和信息产业大户,书店里充填着五花八门装潢精致的书籍,这与六七十年文化贫血的年代相比无疑是一个巨大的进步;但冷静相观,那种美观实用、流畅易读、趣味无穷、想像力丰富,真正令人为之惊的书籍,还是不多。责任在谁?是著书者、编者、设计者、印刷者观念的滞后。著者提供内容,编辑把握校对,设计担当包装,印刷提供成品,几乎是相互割裂的分工观念和陈旧的思维方式。这种不般配的“婚姻”,无法孕育出理想的、有血有肉有情感的生命体。作为“责任人”之一的书籍装帧者更应意识到毋宁说是受到时

代逼迫,不得不也不能不更新观念: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,学会始终追求由表及里的书籍整体之美的设计理念的把握,并能赋予读者一种文字和形色之外的享受,以及具有创造戏剧化想像空间的能力。从书籍的外表化妆师到书籍的形态设计者,从装帧到Book Design,时代需要我们完成书籍设计业的观念转换。

二、20世纪书籍设计进程

中国近代的书籍设计受外来影响仅百年的历史。“五四”运动启开文化锁国之门,西洋装帧之风吹进东方古国。20世纪30年代,鲁迅将日本的书装和欧洲的书籍插图介绍到中国,使中国在原有悠久的书籍艺术的基础上更向前迈了一大步。

20世纪的这一百年,欧、美及日本的书籍艺术也并未静止不前。自19世纪英国工业革命运动时期书籍设计的中心人物威廉·莫里斯为开端,从他所开始极力推崇展示书籍之美的生活与艺术相融合的设计原则,到表现人类内心情感的德国表现主义书籍设计;从20世纪初追求机械动力主义和速度感的意大利未来派书籍设计风格到在俄罗斯兴起的具有革新意义并成为现代书籍艺术起点的构成主义运动;从强调编辑、编排理性化的包豪斯理念到潜意识关注周围世界的超现实主义设计风格;从流行于法国艺术大师们独行其道的书坊潮到将书籍原有形式的解体,注入动感的物化新形态书籍的创造;从动荡的60年代欧美的设计家以最具创造性的语言关注现实生活的大事件、强化内容要素的波普艺术到进入极限抽象意境的概念美术书籍的流行,现代书籍设计已不局限于书物传达信

息载体的功能和内容自身主题的限制，而将书视为一种造型艺术，称之为“书的雕塑”。书不仅是为了阅读，也可供品味、欣赏、收藏，是具有独立文化艺术价值的实体存在。

20世纪这一百年，作为信息容器的书籍形态，装帧设计家在纷繁的设计空间中，对于书的作品本身的表现已显得游刃有余，而今天21世纪的书籍又应如何超越过去，投入那种生动的、新鲜的既具有叙述技巧又能传达艺术表现力的整体设计中去呢？关注当代中国的书籍设计，我们来寻找中国书籍传统的渊源以及对照与国外设计的差别在什么地方？

从书的外包装到书籍形态，从外在到内在的整体设计，书籍设计像社会的变革一样，也必须改变过去书籍装帧的陈旧观念。我们应随之对今天的美学、图像学、设计学、工艺学、编辑学等理论作一个深入的研究和探讨，使中国的书籍设计真正进入新世纪的丰富多彩的美妙境界。

三、从装帧到书籍设计 (Book Design)

装帧与书籍设计的本质区别是什么？装帧一词来源于日本，是二三十年代丰子恺从日本引进中国的，渐渐地大家习惯了这一称法。装帧一词的本意是纸张折叠成一帧，由多帧装订起来，附上书皮的过程。同时还具有对书的外表进行创意设计和技术运用的概念。虽在装帧实践中已不局限以上范畴，但过去的设计师由于时代、经济、社会环境的制约，无法实现书籍整体设计的全面参与。长期以来装帧只是封面设计的代名词，这并不排除部分装帧者对书进行整体运筹的特例，但大多数的装帧则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”，是营造外在书籍造型的物性构想和书的内在信息传递的理性思考的综合学问；是设计

家对内容准确地阅读后随之对主体感性的萌生、悟性的理解、知性的整理，经过周密的计算、精心的策划、节奏的把握、工艺的运筹等等一系列有条理、有序地整体构建出设计者心中的“构筑物”。它不仅仅是一本读物，还能与周围的环境取得一种和谐的理想空间。一本书的设计虽受制于内容主题，但决非是狭隘的文字解说或简单的外包装。设计者应从书中挖掘深层涵义、觅寻主体旋律、铺垫节奏起伏，在空间艺术中体现时间感受；运用理性化有序的规则驾驭；捕捉住表达全书内涵的各类要素；到位的书籍形态、严谨的文字排列、准确的图像选择、有时间体现的余白、有规矩的构成格式、有动感的视觉旋律、到位的色彩配置、个性化的纸材运用、毫厘不差的印刷工艺；最后达到书籍美学与信息传达功能完美融合的书籍语言表达。这近乎是演绎一出有声有色的有生命的戏剧，是在为书构筑感动读者的桥梁。

书籍设计是一种立体的思考行为。那种以绘画式的封面，以永远不变的以正文版面为基点的装帧，只是一个外包装。书籍设计应是包含着信息编排以及封面、环衬、扉页、序言、目次、正文、各体例文字、图像、饰纹、空白、线条、标记、页码等等内在组织体从“皮肤”到“血肉”的三次元的有条理的再现，以往的设计观念割裂了外表和内在的呼吸关系。以经济成本核算或印制条件所限为由，掩盖设计意识滞后与设计语言贫乏的现状，导致设计师们总以绘画式的思维方式进行表面化的装饰表演，也包括缺乏专业化的实质性设计概念探讨而满足于孤芳自赏式的空洞、花哨的文艺批评而使理论研究流于形式化。

对于“装帧”这一名词是否有时代的局限性，或者说20世纪

30年代从日本拿到中国,一经引入,从此就有了“名”,并“实至名归”呢?其实社会的发展和进步,一些学术领域随着时代的变迁,内涵的不断扩大,其称谓也在变化,使其更准确、更为科学。正如著名学者、艺术史论家张道一先生《设计艺术经典论著选读·导言》中所说:“即使在近百年来,作为一个新兴学科,也几度更名。由图案学—工艺美术—设计艺术(艺术设计)的名称转换,使不少人为之困惑,这说明一个新学科的建立有一个创业过程,包括名称在内,名正才能言顺,并取得社会性的共识。”如今许多陈旧的设计名词都在转化,如以往“装潢”的称法大多被“平面设计”所替换,并有逐渐趋向视觉传达的新概念方面转化。书籍设计一词如“工业设计”、“建筑设计”一样同属造型艺术范畴。其涉及面从封面到内文版式,外在造型到信息传达、图文编排、工艺兑现,从审美到功能,一系列书籍整体设计的创造性运作。书籍设计的称谓更无否定作家、文字编辑、印制人员付出的劳动之意,如同工业设计师并非无视工业产品中科技工程师的作用一样。所以理论研究也应与时俱进,以动的观点来判断事物的表象与内在的关系,而不至于陷入停滞在凝固的思路之中。

我们需要开拓设计观念,以对哲学、文学、艺术、科学等等全新的感受,领悟书籍设计的新概念,寻找新的设计语言,做出与著作家个性作品相吻合,并具有独立书籍艺术价值的新作品。

改革开放,经济腾飞,为中国的设计师们带来绝好的契机。中国文化教育事业的发展,使我们不断面临一大批高水准的读者和越来越挑剔的批评者,众望所至也为中国出版业吹进一股新风。

从装帧到书籍设计,从Book Design(书籍设计)到Type Graphic

(编排设计),其实不在于名词的更改,而在于思维方式的提升、概念的转换。从习惯的设计模式跨进新的设计思路,这是今天书籍设计概念需要过渡的转型期。时代需要那些能够大胆地鲜明地以书籍设计替代装帧概念的设计师,与其他姊妹艺术一样强调时间与空间流动的陈述手段、信息业中数字化的编排意识、工业设计中的物化构架元素和商业设计中的强调材质感受,突破出版业中一成不变的固定模式。从美学思考、信息编排到着手处理到最具规律性的设计运作,开始进行创造性的工作和大胆的尝试,从而达到书籍艺术美学意韵的崇高追求。

中国的书籍艺术有着悠久的历史传统,其深厚的文化底蕴为世界所赞叹。与中国邻近的东方诸国,从中国历史文化中汲取营养并结合本国文化而发扬光大。西方人也同样从东方艺术中领悟精髓,融会于西方艺术之中。东方与西方、传统与现代,不是本篇文章所阐述的主题,然而人类的文明,社会的进步,均为国际文化的相互影响,相互提携而推动的。书籍设计艺术的发展史已表明,不空谈形而上之大美、不小觑形而下之“小技”。无论是艺术还是技术,西方严密的理性思路与善于秩序驾驭的能力,和东方宇宙宏观思维方式以及天—地—人自然融合观之间的互补互动,均可成为其发展的助推力。

老子有句名言,“反者,道之动”。书籍设计者们不拘泥于束缚发展的旧模式,不满足已有的现状,敢思敢想,虚心向世界各国的优秀文化学习,达到不摹古却饱浸东方品位,不拟洋又焕发时代气息的追求。继承与创新,民族性与国际性,传统手段与现代科技的探索,都能为书籍设计呈非静止化的动态发展注入活力。中国的书籍设计概念,一定能完成从装帧到书籍整体设计概念的时代过渡,而达到“道之动”的真正境界。

BCDEFGHIJ

混沌与秩序

经常有那种赞美画家的褒词：灵感一到、茅塞顿开、大笔一挥，佳作、杰作、惊世之作即兴而来，这未免是有些夸张之说。但就画家而言，他们的创作灵感往往来自感性的冲动和情感的喷发，加之日积月累的功力来创作成功的作品。画家的潇洒此一招令设计家们羡慕不已。

设计家的创作过程没有画家那么浪漫，他们讲究感性的萌生、悟性的理解、知性的整理、精密的计算、整体的把握、工艺的运筹——一系列有条理有秩序的运作。一本书的装帧虽受制于书的内容，但决非狭隘的文字解说或简单的外表包装。设计家应从书中挖掘深层涵义，觅寻主体旋律，铺垫节奏起伏，用知性去设置表达全书内涵的各类要素：严谨的文字排列、准确的图像选择、有规矩的构成格式、到位

的色彩配置、个性化的纸张运用，毫厘不差的制作工艺……近似在演出—部静态的戏剧。

当读者阅读一本装帧理想的书籍时，不仅受感于第一瞬间刺激，更可长时间地品味个中意韵。从秩序有臻的理性结构中引伸出更深层、更广泛的知识源，去畅游一番想像空间。这就是书籍设计家重新设计信息，或者说对书的内容注入“致变”的意识，用设计语言进行书籍美学的再创造理念的成功之处。

优秀的书籍装帧家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，从外表到内文，从天头到地脚，三百六十度的全方位渗透，从视觉效果到触觉感受……学会始终追求“秩序之美”设计理念的把握，并能赋予读者一种文字和形色之外的享受与满足。

绘画之感性、设计之理性，两者既体现混沌与秩序的相对性，又具互补的同一性，不过前者更强调热喷发，后者更重视冷处理罢了。

敬人书籍设计 | 子夜
1996 | 中国青年出版社
十六开「纸质」

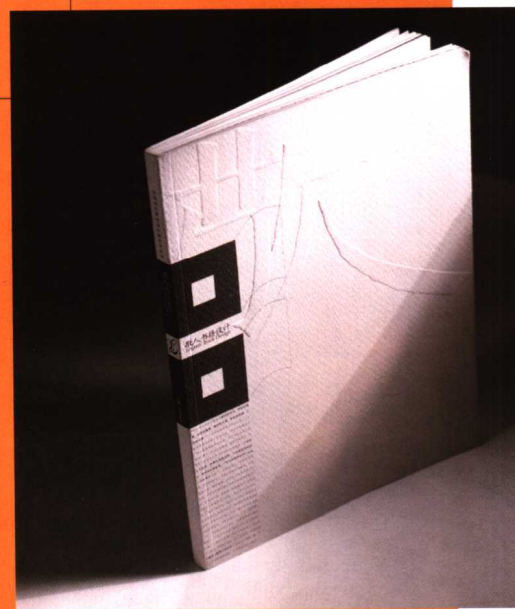

敬人书籍设计 | 中国民间美术全集
1993 山东教育出版社 / 山东友谊出版社
八开「纸质」

敬人书籍设计 | 朱熹榜书千字文
1996 中国青年出版社
大四开「木、皮、纸」

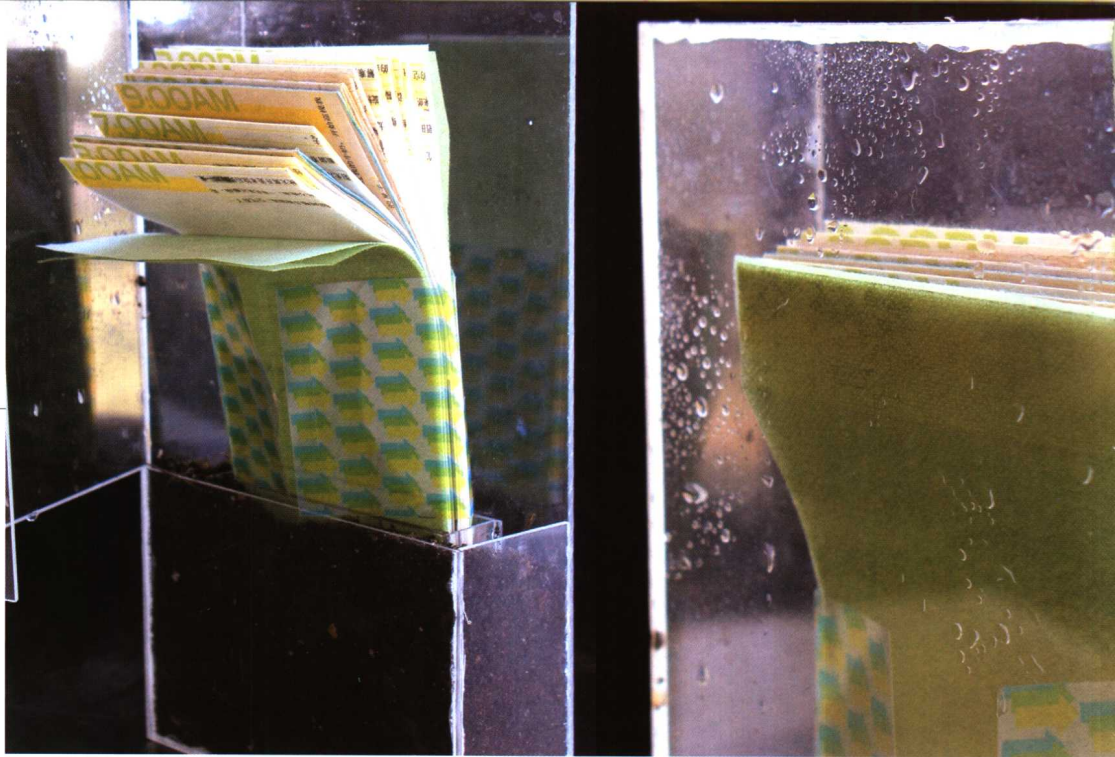
敬人书籍设计 | 敬人书籍设计
2000 吉林美术出版社
大十六开「纸质」

空气·阳光·水与我 [谭 奇]

敬人点评

书籍设计必须注入现代编辑设计的观念和手段，意在制造内容的新形式，而非止乎于表面的装帧，“一本书不是停滞在某一凝固时间静止的生命，而应该是构造和指引周围环境有生气的元素”。（杉浦康平）

在教授本课程的那一天，北京刮起了一股强烈的沙尘暴，教室窗外一片暗红色，太阳像被火神吞噬。恐怖的场景令设计者产生对空气、水、阳光和生命的渴求，这是触景生情产生的灵感。创作的意境来自于对生活的观察和体验，思考者恰恰能从中汲取并提炼出设计元素，并给以升华，产生文化的意韵。

因为我是一个活着的人，一个生命体。而作为一个生命体，我最本质的需求是空气、阳光和水，没有他们，我也不可能有什么故事了。那么，我想我和他们之间也一定会有些故事。我们每天朝夕相处，我的喜怒哀乐也许就是因为他们的一点小动静，阳光留下的味道，空气，我如此深切地感受到他们，却又不经意地忽略他们。而对于一本书我们又何尝不是这样。我们看到的只是华丽的外表，精巧的版式，却忽视了一本书给我们的最本质的感受，一种带有情感和生命的东西。

因为书也是一种生命体，从一棵树的死亡到一张纸的诞生，再到许多纸做成的书，直到这本书的书页铁散、腐烂，书经历了一个生命体所要经历的全过程。在这一点上，一本书和一个人是一样的。这样，空气、阳光和水与我和书之间有了一些微妙的关系，这也许就是我做这本书的原因吧。[谭 奇]

■ 敬人点评

书籍语言并非只是静态的平面构成，让读者在阅读过程中参与自我意识感受的体验，“时间”为书籍设计增添了丰富表现力。封面的扎孔文字通过光线照射产生变幻无穷的反射的光斑，从而表明设计者想阐明的主题——言不由衷的语言陈述和自然的情感流露。书籍设计以三维的思考和人与书籍动态关系的编辑思路加上工艺手段与内容统一的贴切使用，增加了阅读愉悦性和内涵的表达，并产生联想。

