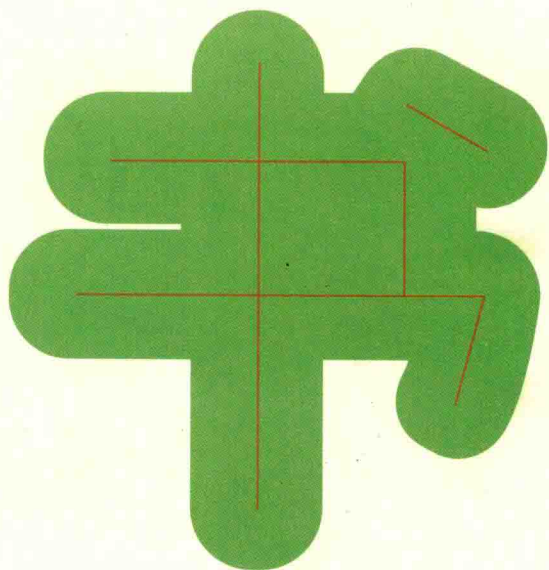
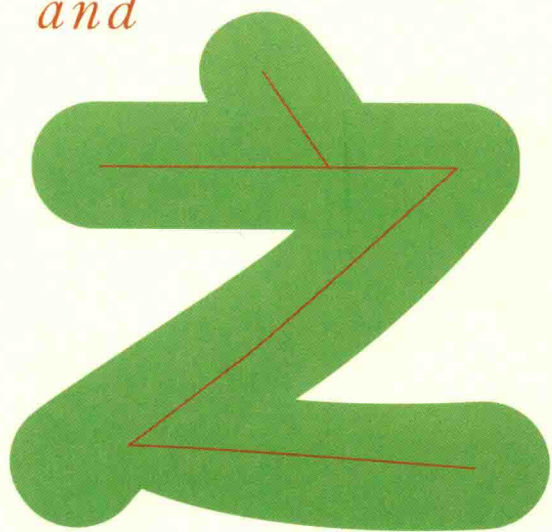

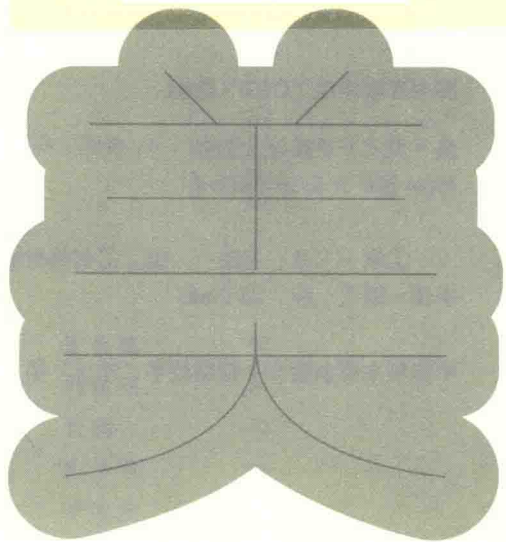
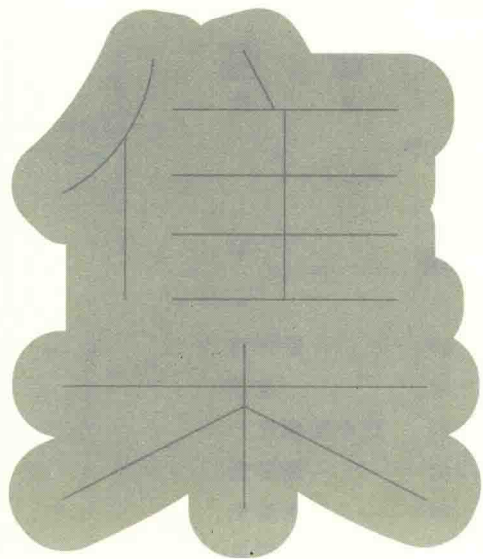
55 designers
and

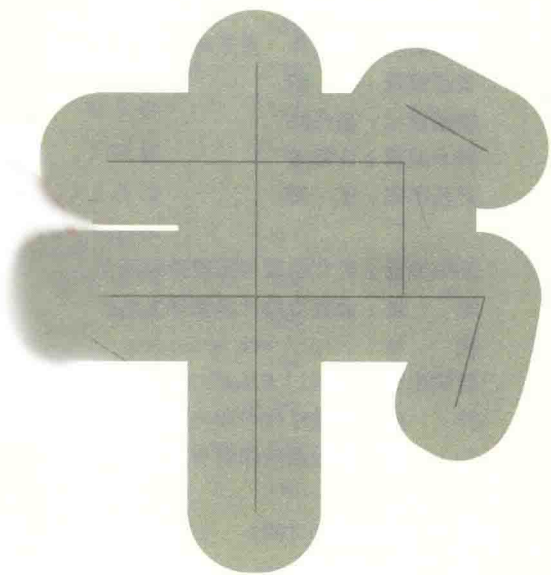
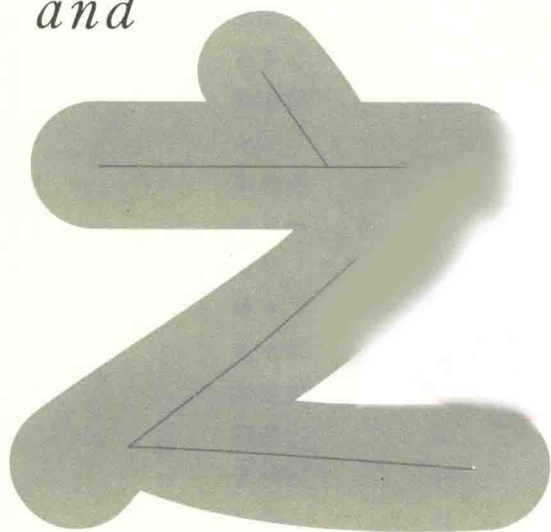
The books they
designed

「55 位设计师
和他们设计的书」

集·美之书

55 designers
and

The books they
designed

「55 位设计师
和他们设计的书」

集·美之书

图书在版编目(CIP)数据

集·美之书 / 连建壹主编. — 合肥: 安徽教育出版社, 2018
ISBN 978-7-5336-8672-7

I. ①集… II. ①连… III. ①书籍装帧-设计-作品集-
中国-现代 IV. ①TS881

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第102096号

集·美之书

JI · MEI ZHI SHU

出版人: 郑可
质量总监: 姚莉
策划编辑: 何志伟 曹智晔
责任编辑: 徐鹏
装帧设计: 赵玮玮
美术编辑: 许海波
责任印制: 王琳

出版发行: 时代出版传媒股份有限公司 安徽教育出版社
地 址: 合肥市经开区繁华大道西路398号 邮编: 230061
网 址: <http://www.ahep.com.cn>
营销电话: (0551) 63683012, 63683013
排 版: 安徽时代华印出版服务有限责任公司
印 制: 安徽联众印刷有限公司

开 本: 787×1092 1/16
印 张: 10.25
版 次: 2018年7月第1版 2018年7月第1次印刷
定 价: 48.00元

(如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与本社营销部联系调换)

一本关于书的书

目 录

Contents

序 01

孙晓曦	04
雾室	14
一千遍工作室	18
沈佳德	20
庄谨铭	21
星野	22
徐子伟	26
黄子钦	27
蔡佳豪	28
廖躄	32
万亚雯	42
徐睿绅	44
山川	46
李君慈	48
臧立平	50
邵年	52
储平	54
朱镜霖	56
彭星凯	58
刘克韦	62
张溥辉	68
汐和	72
韩笑	74
陈德峰	76
崔晓晋	78

许晋维	80
何佳兴	86
袁鹄	92
赖佳韦	94
董歆昱	95
张静涵	96
张闵涵	97
陆智昌	98
张岩	102
刘晓翔	104
小马 & 橙子	110
聂永真	112
丁威静	118
张志伟	120
陈威伸	121
姚国豪	122
杨林青	124
朱疋	128
鲁明静	132
高伟哲	134
邓彧	135
彭振威	136
孙初	137
周伟伟	138
王志弘	144

序

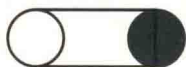
这里的每一位设计师，都是独具风格的创作人。
他们每个人的背景和经验不同，
知识结构与创作理念不同，
却借由纸本书籍的本体创作，
在方寸的纸页上，呈现出多元异质的视觉能量，
让我们直面当下华文书籍设计的符号、
美学特质与设计力。

你完全可以将这本特集当作一场纸上的设计展。
借由这些作品，
我们请设计师和编辑将最初的发想和创作过程记录下来，
让我们靠近设计的内核——
他们如何借由设计，转为纸本的生命。

● The

● Preface

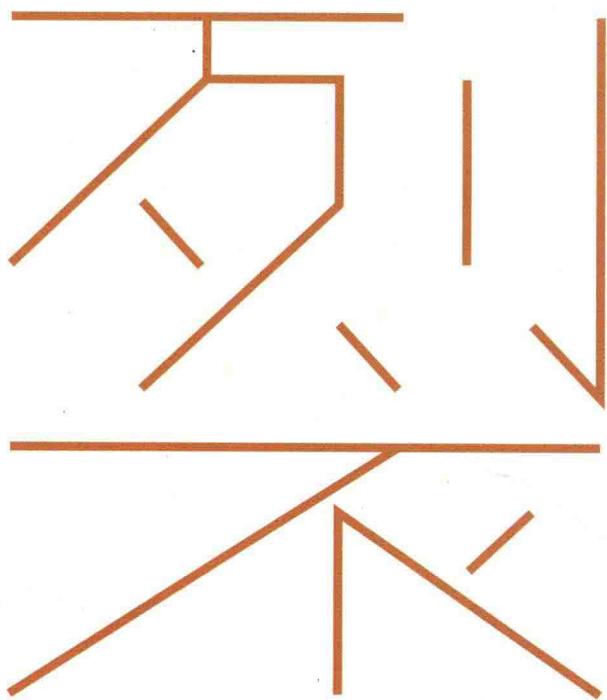
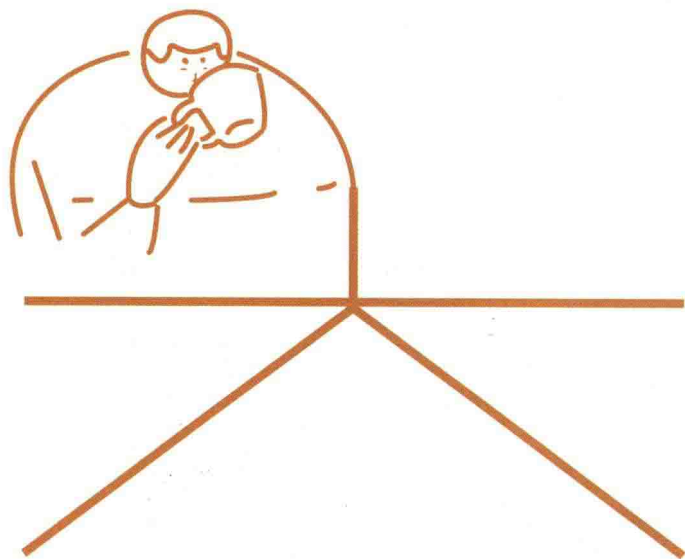

插台 旁邊

火 搬 不
星 去 然
你

交一
唔和回忆

如是清道

如何便車指南

小说
药丸

BOOK

1

平面设计师，书籍设计师。中国出版协会装帧艺术工作委员会委员。首都师范大学美术学院视觉传达专业客座讲师，2013年参与创办三联书店《新知》杂志，并担任美术总监。近年来活跃于书籍设计领域，在杂志以及出版物领域的工作获得了广泛认可，以设计不断提升大众市场出版物的水准。作品入选2017—2018年度《中国设计年鉴》，多次入选《APD 亚太设计年鉴》。2016年被《新京报》评为“年度致敬书籍设计师”，2017年受日本国际交流基金会（Japan Foundation）邀请，作为唯一代表中国的设计师参加“Door to Asia”设计驻留项目。

designer

1982

孙晓曦

星际唱片

250mm×250mm

【函盒用纸】黑卡

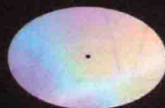
【封面用纸】高阶映画纸

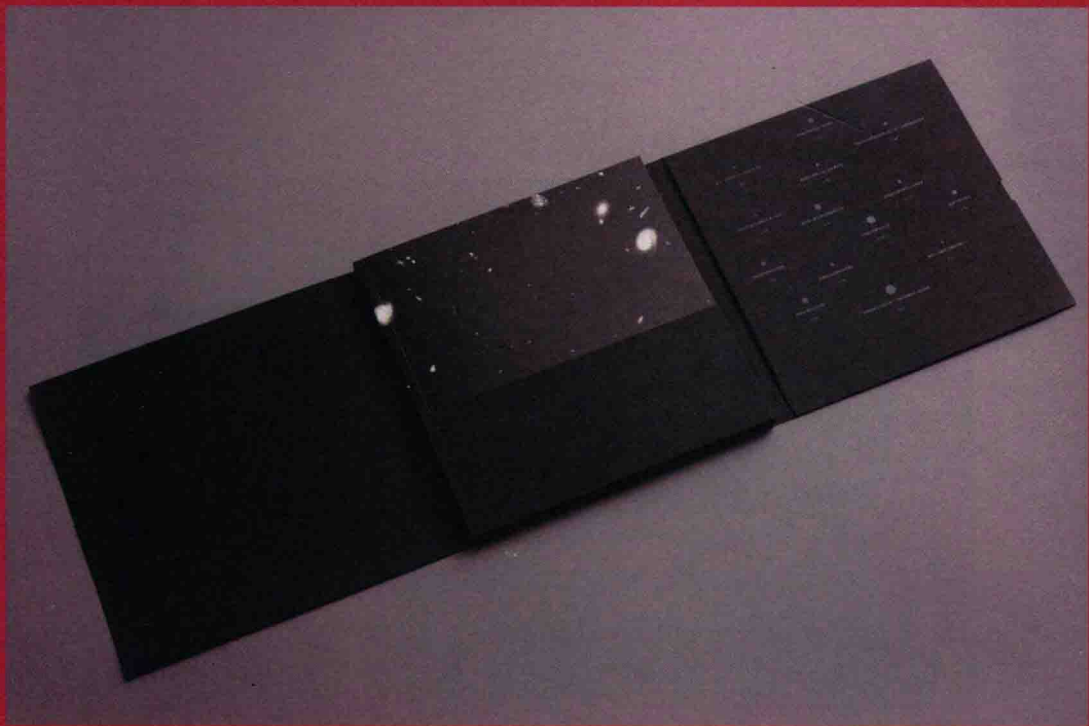
【内文用纸】瑞典轻型纸

【印刷工艺】烫彩虹电化铝/局部UV/
函盒模切

【编辑】陆飞

【出版】世纪文景

展开图

（设计师说）

2017年年初，我受世纪文景的委托，对该书简体中文版进行装帧设计。当我了解了相关内容后，便被这一个浪漫而伟大的想法触动，隐约觉得这应该是一本不一样的书。在收到图文资料后，我有些沮丧，由于原版书出版时间过久，受当时的印刷技术所限，书中图片的质量不高，经过扫描就更差了。且图片的体例不一，黑白彩色都有。如果简单按照原版书将图文排出来，是不可能有好效果的。在出版38年后，再一次面对中文读者，这本书应该以全新的面貌出现。面对这些，我重新整理思路，开始想象最终这应该是一本什么样的书。很显然，它首先应该是浪漫的，不那么现实的，因为金唱片计划本身就充满诗意，而卡尔·萨根也知道，它被外星文明获得的可能性几乎为零，但还是执意推动了 this 计划。

首先我从书籍的整体结构入手，由于这是一张载入历史的唱片，我决定将唱片封套的概念带入。此外，原版书的开本是正方形的，唱片的经典形态也是方形的，于是沿

用了方形的形态。

接下来，封面是极为重要的，如何能表达宇宙中的诗意？如何用简练的方式体现本书的内容？我从CD光盘的反光得到灵感，这种色彩随着光线的变化而变化，因此此外封套的封面是一个彩色的圆，通过特殊的材料达到了这一效果。而黑色，既是宇宙的颜色，也是永恒的颜色，我将它设定为全书的主色调，这是一个比较大胆的尝试，就是营造出一本全黑的书，一本黑白之书。

在确定设计概念后便开始处理素材，一般图书都会追求图片的高分辨率和精美程度，但由于这张唱片至今已在太空中飘荡了近40年，我发现图片的粗糙反而有一种特别的美感和时间感。我想让图片有一种在太空中游历很久留下的痕迹，所以我决定利用这种粗糙并进一步放大它，甚至用软件对图片的“噪点”进行了统一。在“地球的图像”部分，将图片重新排列，大小不一，营造出空间感，犹如星星点点悬浮在太空的人类图景。通过版心的设

计，文字部分上端接近书口，形成了一种漂浮感。此外，为了全书统一的视觉效果，将原书中的图表重新矢量化，每一个章、节、页的文字有着特别的字距，同样是星空的意象。

在装订上采用锁线胶装，这样书既牢固，又可以最大程度翻开，便于阅读。

为了提供更加身临其境和立体的阅读体验，本书编辑陆飞还在书中加入了唱片的二维码，读者可以边读边在线聆听《星际唱片》。

经过全新编辑和设计的《星际唱片》是送给广大中文读者的一份礼物，也是对充满人文精神的科学家卡尔·萨根的最好的纪念。

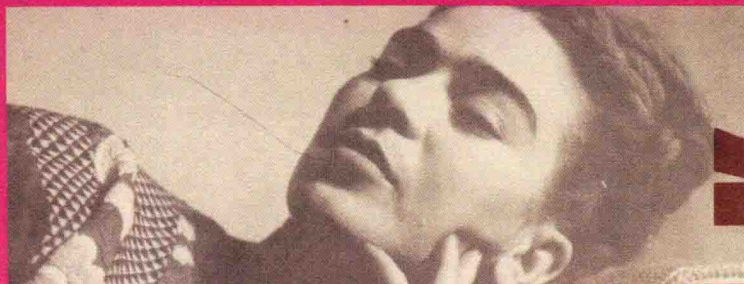
《大西洋月刊》曾评价这本书：它们携带着我们的文明，携带着人类存在中最卓越的那部分——艺术、美、渴望和快乐。它们向宇宙，以及其他将这宇宙称之为家的生命，宣告我们拥有什么，我们是什么。

弗里达
传奇女画家的一生

A Biography of
Frida Kahlo

〔美〕海登·赫雷拉——著
夏雨——译

Hayden Herrera

我画我自己，因为我得生活下去

雅众出版社 JAZZ JAZZ PRESS

弗里达：传奇女画家的一生

150mm×220mm

【封面用纸】棉彩速印纸 【编辑】曹雪峰

【内文用纸】轻型纸 【出版】雅众文化

(设计师说) .....

浓烈的红、绿、玫红撞色色块将《弗里达》书封分割成了几部分，像是弗里达日常最爱的拖地长的墨西哥民族服装。嵌在鲜艳色调里的黑白肖像上，弗里达眯缝着她标志性豹猫般的眼，似乎观察着肉体的疼痛，繁复的现实场景。封面和勒口交接处横亘着弗里达·卡罗的英文名，藏而不露的效果与其画作在视觉上的冲击、内容的深度、颜料的力度相吻合。一般来说，护封内侧为白色，而《弗里达》创造性地在内侧印上其潇洒的签名。书封设计中爆发出的强烈浓郁的色彩，与其浪漫短暂的一生相呼应。

I hope the exit is joy
And I hope never to

草疯长 / 豆腐匠的哲学

128mm×187mm

【封面用纸】大地之恋   【编辑】陈希颖
【内文用纸】纯木浆胶版   【出版】雅众文化
【印刷工艺】书名烫黑

今村昌平 草疯长

映画は狂気の旅である

Shohei Imamura

无须什么天才 莫被常识束缚 拿出勇气来

执着地探索人生 朝着无人的旷野疾奔

【日】今村昌平 著

高培明 译

今村昌平
草疯长

映画は狂気の旅である

日本仅有的一位两获戛纳金棕榈奖的导演
国际巨匠导演 日本新浪潮运动领军者
今村昌平 自传性随笔 首次出版

新星出版社 NEW STAR PRESS

（设计师说）

《草疯长》的书衣采用白色的“大地之恋”，有颗粒质感的自然白纸张，透着如大地般沉稳厚重之美。大地，是野草生长的地方。“我将书写蛆虫，至死方休。”今村昌平的镜头对准了战地未返乡的士兵、

下南洋的卖春女、被国家抛弃的人、无辜受歧视者，从生、死、性的层面出发，扎根人性大地。让人第一眼就无法将目光从封面上移开的，是今村昌平指导电影拍摄时认真的注视。从这张经典照片右侧斜出四

条黑色细线，蕴含“野草在大地上疯狂生长”之意，一如其用镜头“执着地探索人生”。在主动提出离开当时被视为小津团队主创的今村昌平看来，“电影不是秩序与规则的产物，而是朝着无人的旷野疾奔”。

(设计师说)

《豆腐匠的哲学》，腰封选用小津安二郎最被人所熟悉的黑白肖像，以横向画面的电影感呈现，对应了他代表性的黑白电影风格，同时呼应导演所写的内容。

YASUJIRO OZU
小津安二郎

僕はトウフ屋だからトウフしか作らない

豆腐匠的哲学

[日]小津安二郎 著

与黑泽明 大岛渚 今村昌平齐名的
国际巨匠导演

吴菲 译

最具日本特色的电影大师自传性随笔
独家收录《东京物语》剧本

去掉腰封后的留白效果需要配合小津电影的“余味”一起“食用”。大腰封下枕着具有日本传统风格的大地之恋白色纸张，特有的纹路与日系和风的效果契合小津电影传统

的融融温情。最上方小津安二郎的日语罗马字名字以弧形的跨度展现昭和时代电影招牌独特的复古感。

“顽固较真”的匠人小津在制作电影时留心每一帧画面，烫黑效果

的书名由纯手工完成，一笔一画的精细雕琢也正与小津传统的匠人精神契合。

二十亿光年的孤独

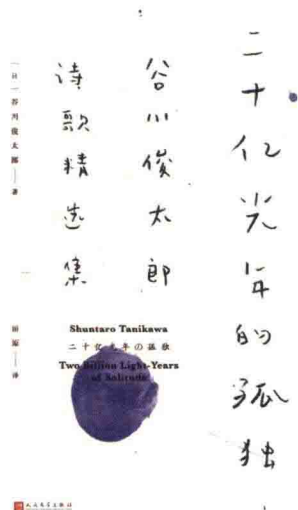
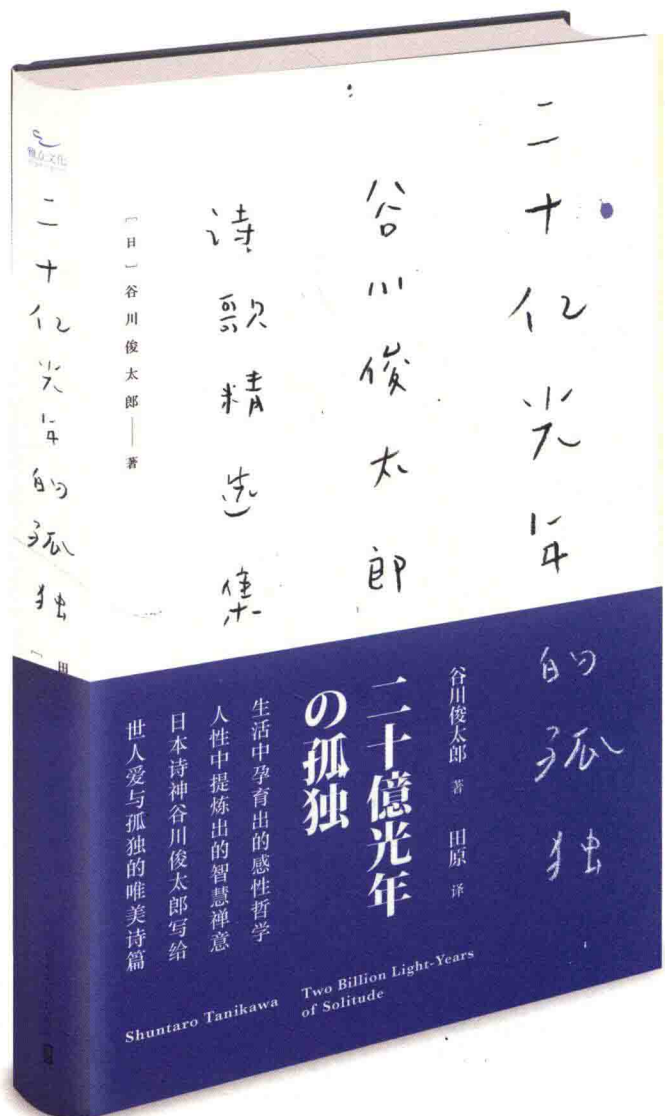
135mm×210mm

【封面用纸】素美米白

【内文用纸】瑞典轻型纸

【编辑】陈希颖

【出版】雅众文化

（设计师说）

《二十亿光年的孤独》天蓝色的腰封横跨在白色的书封上，一如谷川俊太郎书写蓝天、白云的纯净。纸张采用素美米白，象征作者以童心写作诗歌的洁白无瑕。设计的淡蓝色墨点仿佛一颗孤独星球，活在自己宇宙中的诗人，哪怕遭遇过战争也从未在诗中表现；和现实世界

隔着一段微妙的距离，以孩童眼光看待世界，有着超越战争和社会性的包容。稚嫩大方的手写体书名则保藏了诗人永恒不灭的童心，如同蜡笔画一样的手写字条蕴含着诗歌匠人的朴素和纯质的力量。

寂然的狂喜

175×239mm

封面用纸 江戸熔岩纸

内文用纸 纯质纸

编辑 李洁

出版 乐府文化

（编辑说）

在这本书豆瓣销售页面的视频中，有设计师孙晓曦老师的访谈片段。孙老师是《新知》杂志的美术总监。作品曾获2015“中国最美的书”奖、2016年亚洲最具影响力设计奖铜奖等。他也是电影《路边野餐》的片头设计师。书籍交给他来设计，我们的思路在于，既然这是一部以艺术回应叶芝的诗歌集，那么设计的艺术化也是一种非常好的回应。

这本书整体上以活页夹的形式设计外封，将书装裱在里面，突出“版画集”的感觉。书的内容是画作和中英文对照的诗歌，因此书籍结构的设计是本书的亮点。将诗歌做成小插页，镶嵌在每幅画作中间，使得版面的阅读立体化，阅读自由化，读者可自行选择先读诗或者先欣赏画作。诗歌的文字与画作既各自独立又相互联系，诗歌部分采用了较薄的纸张，隐约透出下面的画作，

画作部分选择带有涂层的一种比较贵的特种纸，达到了诗中有画、画中有诗的效果，并提升了版面的空间感与层次感。

封套特别选用日本特种纸，粗糙而自然的肌理很好地表达了诗与画的质朴和艺术之美。为保持这种质朴之美，封面没有任何印刷，书名信息采用不同色彩的烫印，在不同光线下会呈现不同变化，紧扣“寂然的狂喜”这一主题。

我们用最耗金钱的全手工的方式来做这本书。在封面的印制上，书名等信息用了当下最先进的电雕的方式，将多种颜色同时烫上，非常细致。甚至夹在书中那条当作书签使用的亚麻布的丝带，也是试验数种布料之后的选择。本书采用了丝网印刷技术，将《智慧与时俱来》当一份小礼物印在上面。

白鸟

The White Birds

I would that we were, my beloved,
on the foam of the sea!
We tire of the flame of the meteor
before it can fade and flee;
And the flame of the blue star
hung low on the rim of the sky,
Has awakened in our hearts, my
sadness that may not die.

A weariness comes from those
dew-dabbled, the lily and rose;
Ah, dream not of them, my beloved,
the flame of the meteor that goes
Or the flame of the blue star that
low in the fall of the dew:
For I would we were changed to
on the wandering foam: I and you.

I am haunted by numberless islands
and many a Danaan shore,
Where Time would surely forget
and Sorrow come near us no more.
Soon far from the rose and the
and fret of the flames would we
Were we only white birds, my beloved,
buoyed out on the foam of the sea.

A lonely impulse of delight

寂寞的狂喜

A LONELY