

LIVE

制书实话

专注于设计师的直播系列公开课

05.22-05.28

20:00-21:30

美
学
42

5月22日/周五

吕敬人
承其魂·拓其体
书艺问道四十载

5月23日/周六

朱赢椿
怎么用虫子
写出世界最美的书

5月24日/周日

马仕睿
翻它！翻它！
翻它！

5月25日/周一

刘晓翔
改变阅读的设计

5月26日/周二

张晓栋
从非遗传承人
到制书发明家

5月27日/周三

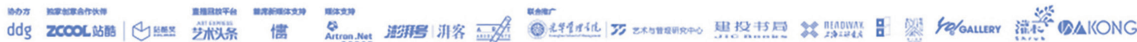
陈俊良
跨界时代

5月28日/周四

吴勇
悦读以及藏美

联合主办方 雅昌文化集团 | 中国出版协会书籍设计艺术工作委员会 | 国际艺术家手制书联盟

文 / 雅昌艺术印刷市场部

2020年，注定是不平凡的一年。突发的疫情割裂了人与人之间的物理空间，改变了交流的方式，也让人们在骤变之中，不得不放慢脚步，去怀想、去思考、去储备、去展望。

在这非常时期，由雅昌文化集团策划，并联合中国出版协会书籍设计艺术工作委员会、国际艺术家手制书联盟共同主办，与协办方DDG携手共同发起的「LIVE! 制书实话」系列直播公开课在哔哩哔哩bilibili开播，「LIVE! 制书实话」系列直播公开课分为两期开展，两期活动反响强烈，受到了一大批喜爱书籍、热爱艺术大众的疯狂点赞，无数留言评论更是挤爆直播间！

LIVE 制书实话 | 超百万人气的设计师 直播系列公开课!

首期「LIVE! 制书实话」，在5月22日开播，诚邀到吕敬人、刘晓翔、陈俊良、吴勇、朱赢椿、马仕睿、张晓栋，七位来自海峡两岸的知名书籍设计师。连续七天，每晚8时，各位大师分别围绕「制书设计」话题，结合自身经验和感悟，以网络直播的方式，同艺术爱好者一起“学海遨游”，捕捉那些流淌进缓慢时光里的智慧力量！第一期获得22万的观看人气，并最终破110万+的收看人气圆满收官！

7月13日第二期开播，节目诚邀四位首播嘉宾：赵清、蔡仕伟（中国台湾）、韩湛宁、郭蕾蕾，继续围绕「制书设计」话题进行各自演绎，分享他们的宝贵的制书经验与感悟。另外节目还增设了“制书技录”与“制书围炉”两个新的主题角度，邀请吴勇与刘晓翔两位设计师作为返场嘉宾，分别与制书工艺实战专家刘万华与《天同十八部》执笔者陈枝辉律师进行对话，以期从更广阔的视角，一窥制书行业全貌。

第一期「LIVE! 制书实话」 首开制书直播先河

LIVE! 亮点

- 七位来自海峡两岸的知名书籍设计师首度齐聚云端
- 真实倾听不同世代设计最强音
- 纵览华文制书界艺术设计的现状与未来
- 有生命力的可持续性话题

05/22 吕敬人：承其魂·拓其体—书艺问道四十载

吕敬人——书籍设计师，国际平面设计联盟 AGI 会员，清华大学美术学院教授，对中国书籍装帧 50 年产生重要影响，并受邀担任 2014 年莱比锡 [世界最美的书] 评委。

“我很少在线上做讲座，线上的感觉摸不着，没法直接交流，有时候不知道说什么好。这次接受这个邀约，当然首先是基于我和雅昌多年来的友好关系，我非常愿意和雅昌一起来做些工作，来推广书籍阅读。

去年我也和雅昌、中央美院一同成立了国际艺术家手制书联盟，此次联合中国版协书籍设计艺术工作委员会共同来主办这个直播公开课，就是这个主题的深入延续。

作为一个所谓前浪的过来人，我们希望能够为后浪铺垫一些东西。但其实作为前浪，我们也有很多想去自我提升的方面，所以很羡慕后浪们能够有更宽阔的视野。我们会把好的经验传播给后代，让他们少走弯路。能够投入到这样一个新的世代的设计语言当中去，让更多当代的人能够感受到前浪所做的工作，既有它的厚度，又有它的潜在性，这也是我们作为前浪对所谓后浪的一个期待。”

05/23 朱赢椿：怎么用虫子写出世界最美的书？

朱赢椿——书籍设计师，南京师范大学书文化研究中心主任，全国新闻出版行业领军人才，作为“中国最美的书”、“世界最美的书”奖项的获得者，曾出版全书无一汉字，皆由虫子们自主创作而成的《虫子书》，引起读者和媒体的广泛争议。

“这次直播是以书为主题的，我想很多年轻人应该对书会有一种亲近感，或是对一本书的形式和产出流程比较感兴趣。“怎么用虫子写出世界最美的书”这样一个话题恰是我所熟悉的，我会结合《虫子书》，讲讲书里的创作，以及我在创作中遇到的趣事。

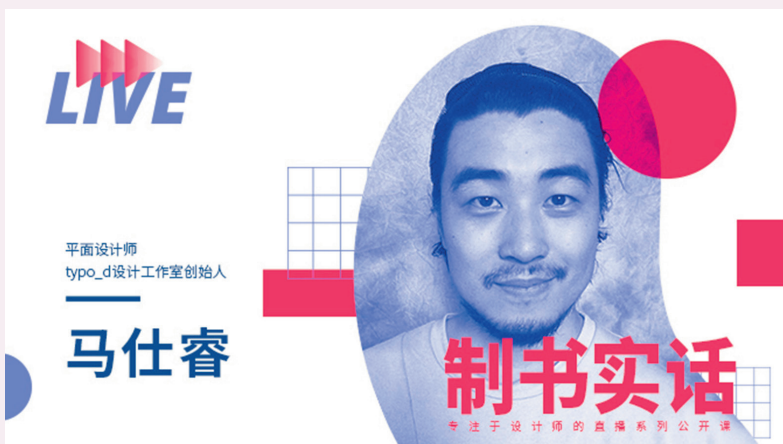
我认为我们可以把书籍看作是一个个审美的案例，通过书籍来传播美。也就是说书籍的流通，本身就担负着“传播美”的重任。学习书籍设计的年轻人可能习惯于在网上查资料、看案例、找创作灵感，这已经变成一种工作方式。在这里，我想建议年轻的设计师们，除了去研究国内外的优秀案例和经验之外，从生活里去感悟积累、思考也非常重要。作为书籍设计师，我感觉近几年大家对书的艺术形式与质量要求越来越高，这也说明，大众对审美提高的渴求也越来越强烈。我希望看到更多设计师，做出更多好书，让更多的读者对美有更多的认知。”

LIVE

书籍设计师
南京师范大学书文化研究中心主任
全国新闻出版行业领军人才

朱赢椿

05/24 马仕睿：翻它！翻它！翻它！

马仕睿——平面设计师，typod 设计工作室创始人，主要致力于公众出版领域的设计，他希望通过更具普及性的出版行为向更多的客户与受众证明，设计应该超越一般意义上的“审美”，并且用理性的方式来看待和消费现代设计。

“我认为扫除美盲的重要前提是取消对美的定义和标准，打破非常趋同的美。这样才能让大家走出对美的标准的追求，能真实的面对自己感受。因为一个人追求什么样的视觉、美感，ta 觉得什么比较好看，都是非常可贵的、真实的自由。

艺术家这种身份能够成立起来，也是因为他们非常真实地表达了自己的喜好。所以说“美盲”存在的最大问题就是大家仿佛都默认美有一个标准，这会让人变得慵懒，不会去思考更多。也许，他今天看了一个帖子说“xxx 很美”，那他可能就直接接受，并将之作为标杆，以后也用它去做价值匹配。在这个过程中，他就少了自己对美的感受。所以，建立自己的感受美的能力是很重要的。”

05/26 张晓栋：从非遗传承人到制书发明家

张晓栋——手制书艺术家，龙鳞装非物质文化遗产传承人，经龙装发明人，不仅成功恢复了唐代龙鳞装装帧技艺，并在此基础上发明经龙装书籍形式。先后获得国家发明专利 20 多项，并提出了书籍艺术创作二元代码理论。

“书是一种对话的载体，因为有书的存在，处于不同时空的人才能进行对话和交流。书里什么都有，世界上有的一切都在书里，世界上没有的也在书里。阅读就是对话的方式，通过“眼、耳、鼻、舌、身、意”去感知“色、声、香、味、触、法”。做书的时候，我没有考虑过其他事情，我就是很想、很想把自己脑海里想象的东西创作出来。

人生不过是一次旅程，沿途的风景构成了生命本身。所以，别那么慌忙着奔向终点，阿尔卑斯山谷有一条大汽车路，两旁景物极美，路上插着一标语牌——慢慢走 欣赏啊”

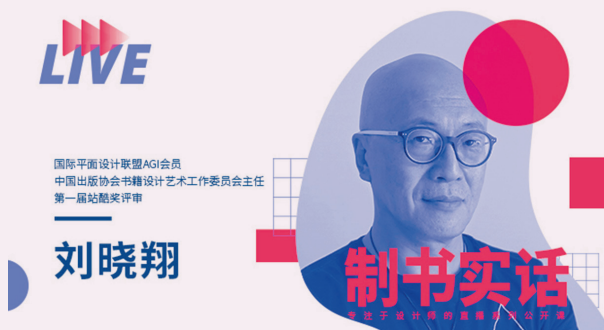

05/25 刘晓翔：改变阅读的设计

刘晓翔——国际平面设计联盟（AGI）成员，中国出版协会书籍设计艺术工作委员会主任，XXL Studio（刘晓翔工作室）艺术总监，曾经三度获得“世界最美的书”奖，19次获得“中国最美的书”奖。

“中国版协书籍设计艺术工作委员会和雅昌是多年的合作伙伴，有非常紧密的合作，借助参加这次直播推动中国书籍设计艺术的进步，是我们共同的初衷。另外，我也是期望在这个比较困难的时期，能帮助大家把心安定下来，回归到一种安静的阅读。其实做书也是这样的，要静下来体验。

我个人持续关注的是设计怎么能改变、推动阅读，让大家由不喜欢读纸质书、喜欢刷手机屏，回到纸质书安安静静的阅读上来。我认为一个民族不读书，那是个悲剧。其实，一个读书越多的民族，它对自己的文化保护得越好，比如像日本、以色列等国家，我认为这和他们的国民阅读量是有关的。”

05/27 陈俊良：跨界时代

自由落体设计董事长，东装时代 SILZENCE style 总裁暨品牌总监陈俊良，是「亚洲最具影响力设计大奖」、「法国国籍海报沙龙展设计大赏」等奖项得主，也曾受邀为张信哲朝服收藏展策展。他设计的龙鳞装申办标书曾助力台北一举夺下“世界设计之都”称号。

“我想作为一个设计者，一定要拿自己的文化去跟国际对话。”

我会把自己 40 年来参与的种种设计，与大家分享。其实，每一个人都可以勇敢地跨出自己，去尝试新领域，我希望这次的跨界议题，能够让大家有勇气去做一个敢于跨界的设计师。

一个优秀的设计师，他首先一定要有阅读的习惯，要多琢磨、领略，才能够深入浅出做设计。年轻人现在面对着诸多诱惑，每天花很多时间在手机或者电脑上，反而没有多少机会出去走走。我建议多去阅读一些大自然的内容，学习自然的配色。另外，多走出去，对自己的期许可以更高一点。再多花一点时间去把自己遇到的每个问题深究一下，不要想着用电脑就能把所有事情都解决掉。我常会跟年轻伙伴们讲一句话：在完美之前一切都不完美，心中要有一把完美的尺度，把作品收敛得更完整一点。如果还有时间就要去做调整，让自己的作品尽量完整地在观众面前呈现。”

05/28 吴勇：悦读以及藏美

吴勇——国际平面设计联盟 (AGI) 会员，汕头大学长江艺术与与设计学院教授，第三届站酷奖评委，一直致力于平面、产品、空间、数媒的设计与研究。曾获香港设计师协会金奖、香港国际海报三年展商业类金奖、中国最美的书奖等。

“我希望通过“悦读与藏美”这个主题让大家知道什么叫美书、好书。我们读一本书不光是为了知道一个故事、一处知识点，还应养成一种阅读的生活方式。在我看来，书籍设计师应该具备很高的文化水平，这样才能在思维上比一般人更广阔、超前，能做到我常和学生说的“与众不同”。另外，阅读什么也很重要。我说的阅读不仅指的是读纸质书，还指你将注意力放在哪些事情上，你的关注也是一种阅读。现在大家似乎把目光都放在了一样的平台，谈论同样的问题。

若你还是一名学生或初出茅庐的设计师，你完全可以更专注于自己的身份，把精力更多地分配给专业阅读、课程等等。当你阅读时，不同的书籍、作家、编辑、老师会带你到不同的空间和深度。外界的事情，知道即可，不需要陷进去，这样我们才能在长时间的积累后真正产生属于自己的成果。”

5.28日，在Bilibili上连载7天的「LIVE! 制书实话」第一期直播公开课正式完结啦，期间累计观看人气突破110W，7天来，独播平台b站的小伙伴们用3.3W条弹幕留言表达了对这档直播节目的喜爱，每一天也有热情的粉丝通过各种渠道对节目表示肯定！

第二期「LIVE! 制书实话」 再聚智慧的力量

直播回顾

美
学
48

07/13 赵清：清风寄—图形，文字，图文书籍

赵清——国际平面设计联盟（AGI）会员，中国出版协会书籍设计艺术工作委员会副主任，瀚清堂设计有限公司设计总监，南京艺术学院设计学院硕士生导师，个人设计作品几乎包揽世界范围内所有重要的平面设计奖项，书籍作品 27 次获得“最美的书”称号。

作为土生土长的南京人，赵老师用一口亲切的“南普”为大家讲解了 450 页 ppt、23 段动态视频和 7 本书，大家纷纷被美轮美奂的设计作品击中，除了被种草一波优秀的书籍，也想去“世界文学之都”南京感受真正的江南之美！

在赵清眼里，书籍设计就是和责任编辑合作：“一起说个好故事。”这是一场审美趋同的合作，从书名开始就要一起谋划。具体到设计书本的纸材选择、成本手段控制等，赵清都给出了自己的看法，并和大家分享了他设计的《一年之念》、《十竹斋笺朴图像志》、《陈琦格致》、《嘉卉》、《GDC Award 2019 平面设计在中国》等书，以实践经验告诉大家书籍设计的“破题点”是落脚于何处。

07/15 蔡仕伟：想和你聊日本古旧书设计

蔡仕伟——独立出版人、平面设计师、汕头大学长江艺术与 Design 学院副教授、硕士生导师，全球第一位荣获纽约 ONE SHOW 设计奖之金铅笔奖殊荣的华人设计师。

出生于台南的蔡仕伟老师热爱传统民间美术及手工艺，曾独立出版纪录民间艺术的刊物，又收藏、梳理民国期间中日古旧书十余载。这次直播，他从个人藏品中精心挑选日本江户、明治、大正等时期的数十本古籍，展示百余年前就令人叹为观止的装帧艺术，引得弹幕纷纷留言：“希望老师办展览”、“一人上书跪求参观书房”、“与这样的书厮守，太太太太嫉妒老师了！”

从桥口五叶开始，蔡仕伟逐一列举优秀的装帧家以及他们的代表作品，分析其理念、特点，

更与大家分享着纯粹的美感享受。直播最后，蔡仕伟以恩地孝四郎的话作结：“书籍因为人的精神而存在，所以应该是一种生物，装帧工作就像为之创造令人感动的生机。”他鼓励喜欢书的朋友为书籍做出创造，也期待观看直播的网友一起加入支持书籍的生态圈之中，使书籍行业得到繁荣发展。

07/17 韩湛宁：一本书是如何诞生的

韩湛宁——著名设计师、策展人、深圳市亚洲铜设计顾问有限公司创始人与创意群总监、中国出版协会书籍设计艺术工作委员会副秘书长、深圳市平面设计协会顾问，曾荣获海内外设计大奖逾百项。

这位来自前湾区城市深圳的设计师，带着他与深圳一同成长的作品，从文学、艺术、设计三个领域，深度剖析一本书的诞生及其设计的前因后果。深入浅出的精彩讲解让网友把赞美打在公屏上：“文化型设计师，设计型学者”、“设计天团宁宁子C位出道”、“这可不是一本书的诞生，是一系列艺术品诞生！”

直播一开始，韩湛宁没有谈设计，而是先谈起了他的亲人和恩师。我们能够从这段温暖的经历中，感受到他设计背后的精神力量。他分享了和吕敬人之间亦师亦友的故事。吕老师曾带他去北京昌平区的山里看花，教他亲近自然。“他说花一年只开一星期，我们要懂得体会生命的美好。此外他也很抱歉地说，委屈你和我一个老头去看花。”

进入到谈设计的环节，韩湛宁先是介绍了他生命中最重要的三个领域：文学、艺术、设计，他将之比喻为自己生命中的三姐妹，就像诗人海子生命中最重要的四姐妹（海子的四位恋人）一样，去热爱她们。直播的后半部分，是今天的主题重点“一本书的诞生”。韩湛宁和大家分享了《我们大运会》、深圳“世界图书之都”申办报告书、《阅读看见未来》《采采卷耳——诗经草木魂》这几本书。围绕这本书，韩湛宁还做了一系列文创产品，比如笔记本、书签、便签、杯垫、茶杯等，件件清新雅致、赏心悦目，呼应着中国传统文学之美。

07/20 吴勇 × 刘万华：造书之美与造书之趣

「LIVE！制书实话」第二期增设了全新主题“制书技录”，邀请到了第一期出镜的著名书籍设计师吴勇作为返场嘉宾，与雅昌制书工艺实战专家刘万华一起，畅谈设计与印刷工艺，和我们分享他们丰富而有趣的造书经验。

这场超过三个小时的直播，用吴老师的话来形容，就是“内容铺天盖地”——吴老师不仅展现了他熬夜爆肝制作的ppt，更

带来了自己收藏的珍贵书籍；刘老师也精心准备了印刷工艺中使用到的器具，干货多到简直溢出屏幕。两位老师清晰细致的讲解 + 职场金句，让大家收获满满，大呼二刷三刷安排起！

直播一开始，吴老师先是介绍了书籍由手工制作转向工业化生产的历史。“打造一本书，需要集体智慧”——吴老师由此举例自己是如何借工艺来表达设计创意，并由刘老师来补充介绍印刷工艺知识。吴老师很欣赏审美系统自成一格、品味多样的年轻人，以及美学观非常深邃的老一辈。设计师在设计书籍时往往会受到题材或预算的限制，但这种限制并非是种坏事。“如果不能正确地运用自由，自由反而会变成负担。”对吴老师来说，在给定的条件下去设计书籍，反而能够激发人动脑筋解决问题，发挥创造性。他认为美不仅可以拿来欣赏，还可以创造世界上本没有的东西。比如乔布斯设计的苹果电脑，开创了一个全新的时代。乔布斯以他的审美影响世界，宣告美的创造性是如此重要。

LIVE 第二期

手制书艺术家
国际艺术家手制书联盟理事
中国社会科学出版社美术编辑

郭蕾蕾

西行有东音
艺术家手制书的四维空间营造

制书实话

专注于设计的美术编辑跨界开讲

07/22 郭蕾蕾：西行有东音—艺术家手制书的四维空间营造

郭蕾蕾——「LIVE！制书实话」节目开播以来的第一位女嘉宾，青年手制书艺术家。同时，郭老师也是「LIVE！制书实话」中第一位携猫出镜的嘉宾！这只16岁高龄，性别男，名为“咪子”的猫，在网友的千呼万唤下，作为福利出镜营业啦~

本场直播，郭老师就自己穿梭于东西方文化的手制书经验，用她的“十级北京话”娓娓道来。原以为手制书艺术复杂而小众，但在郭老师全程高能的讲解里，大家都对形态各异的手制书有了强烈兴趣！

07/24 刘晓翔 × 陈枝辉：文本与设计

刘晓翔——国际平面设计联盟 (AGI) 会员，中国出版协会书籍设计艺术工作委员会主任，XXL Studio (刘晓翔工作室) 艺术总监，高等教育出版社编审，曾经三度获得德国莱比锡“世界最美的书”奖，19次获得“中国最美的书”奖。

作为第二期的收官之夜，迎来了《中国商事 / 民事诉讼裁判规则》（又称《天同十八部》）的执笔者陈枝辉律师和书籍设计师刘晓翔老师。在多年的制书过程中，设计师的刘晓翔老师少不了要与编辑切磋琢磨。而他们合作的《中国商事 / 民事诉讼裁判规则》，这本书到底是如何与编辑合作完成的，双方以甲方乙方的视角现场 Battle，这让众多的吃瓜群众忍不住在弹幕中纷纷发出“太太好了”，“甲方爸爸与乙方满屏惺惺相惜”等评论，原来刘老师与陈律师的破圈合作竟如此 love&peace？

为期两周的「LIVE！制书实话」第二期正式完结，在大家的支持和守护下，第二期节目最高突破22万播放量，全六话在B站累计拥有百万播放人气！最后，诚挚感谢联合主办方中国版协书籍设计艺委会，国际艺术家手制书联盟，协办方 DDG，独家直播平台哔哩哔哩，独家创意合作伙伴站酷，站酷奖，直播

直播中，郭蕾蕾通过展示丰富的案例和创作，深入浅出地介绍了艺术家手制书作品，带领大家以全新角度看待“书籍”和“阅读”，为观众呈现“书”的无限可能性。她还和大家分享了她从生活中寻找创意原点的经验，通过《东·西》这件作品，介绍她从逛古玩市场生发出灵感，到完成一本手制书的全过程。直播期间郭蕾蕾多次提到“观念”这个词语。在创作实践中，她习惯回溯源头，从书籍的概念着手。比如传统认知里，一本书首先需要被触摸，在触摸的过程中产生打开的动作，她把这一点引申为书籍的连续翻动性。而再翻开一本书后要做的连带性动作就是阅读，阅读的方式有千万种，最原始的便是看图识字，也就是书籍的图文并茂性。除了以图解题、以文示图的书籍以外，还有单纯以图为叙述方式的书籍。如果跳出这种思维定式——一本书可不可以不能被翻动，可不可以不以静态的方式呈现，可不可以不以纸张为媒介进行创作，那就引发出最后的创作点——书籍作为一种服务于观念的形式得以拓展。

LIVE 第二期

国际平面设计联盟AGI会员
天同律师事务所出品《天同十八部》执笔者

刘晓翔 × 陈枝辉
文本与设计

制书实话

专注于设计的美术编辑跨界开讲

拍摄支持 PRphoto，媒体支持雅昌艺术网，艺术头条，澎湃号 | 湃客，Brand，TOPYS，做书，绝对艺术，和这些天一直在帮助我们联合推广的善本图书，敬人纸语，敬人工作室，建投书局，上海三联书店，编辑邦，北大光华管理学院艺术与管理中心，BookDesignExhibition，W.KONG，灌木，YO!GALLERY，以及其他支持方的大力协助！

相信还有很多小伙伴期待着下一期的到来，八月，请继续锁定B站“雅昌文化”直播间（房间号：22173233），我们将继续奉上「LIVE! 制书实话」第三期内容！欲知详情，敬请关注 Artron 雅昌公众号，期待官宣！