

bilibili

ART EXPRESS
艺术头条

書山有路

B站独播

04.
×
23

LIVE 制书实话

扫码

2021 世界读书日 「LIVE! 制书实话」 “书山有路”

三地特别论坛暨书籍特展开幕圆满举行

文 / 艺术印刷业务单元市场部 李文霞

4月23日世界读书日当天，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发起的「LIVE! 制书实话」系列直播公开课，在北京、上海、深圳三地推出了特别策划“书山有路”——线下论坛与书籍特展。

活动当天，徐冰、吕敬人、万捷、祝君波等15位文化大咖齐聚北京、上海、深圳三地的雅昌艺术中心，围绕“书籍”，发起了三场关于“文化与尊严”、“文化与交流”、“文化与传承”的论坛对话，并进行了线下与线上的实时直播，共有超过10万名线上网友通过B站“雅昌文化”直播间（房间号：22173233），与论坛三地现场的两百余位观众一起“云端相会”，共同观看了全天三场历时总计7.5个小时的直播，与三地嘉宾实话制书，共攀书山！

2021 世界读书日「LIVE! 制书实话」特别策划香山有路线下论坛北京站现场

北京 BEIJING

北京：从艺术家手制书读懂文化尊严

当天上午十时，在北京雅昌艺术中心举办的“从艺术家手制书读懂文化尊严”论坛上，中央美术学院学术委员会主任、国际艺术家手制书联盟轮值理事长、艺术家徐冰，国际艺术家手制书联盟秘书长、清华大学美术学院视觉传达设计系副教授徐小鼎，《书之极》作者，艺术家手作书收藏家、当代艺术收藏家王骥，国际平面设计师联盟成员、中国出版协会书籍设计艺术工作委员会成员、推尘设计工作室艺术指导潘焰荣，和手制书艺术家、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，围绕艺术家手作书，深入了讨论纸媒书籍所承载的“文化与尊严”。嘉宾们就艺术家手制书的反阅读性、创作特点，以及在中国的普及和发展等问题进行了深入讨论。

LIVE 制书实话

艺术家徐冰认为，艺术家手作书有别于传统阅读中的读图或读文，艺术家采用各种手法，包括运用丰富的选材，使翻阅产生奇迹。而手制书艺术家郭蕾蕾则谈到，艺术家手制书和自出版相比，创作更为辽阔自由——自出版的创作没有脱离常规出书的模式，而艺术家手制书触感、味道、翻动的连续性和间歇性等都能引发创作。书籍设计师潘焰荣也认为，手制书艺术家可以天马行空的表达概念，而书籍设计师则常常是“带着枷锁在跳舞”，在表达设计时，还要考虑内容、印制、经费等种种限制约束。

X U B I N G

而作为艺术家手作书收藏者的王骥，则建议艺术家在创作手制书时，应尽量避免使形式大于内容，所有的形式最终都该是为思想与艺术的表达而存在的。国际艺术家手制书联盟秘书长徐小鼎则从艺术推广的角度，谈到艺术家手制书的主流官方展览偏少、认知度低，收藏市场还未兴起等亟待发展的问题。

论坛结束后，线上和线下的观众也同时对嘉宾的发言予以热烈呼应，在互动问答环节中提出了不少值得思考与讨论的问题。正如艺术家徐冰所言：“在中国这片土地上，人们对书有着浓厚的情感。稍有缝隙，阳光就会照进来。越来越多的人开始用艺术家手制书这一艺术形式进行创作，这是件让人欣慰的事情。”

直播过程中，嘉宾们也对“书山有路”北京站的“归位与重塑——艺术家手制书特展”进行了“云导览”。此次特展由国际艺术家手制书联盟秘书长、清华大学美术学院视觉传达设计系副教授徐小鼎担任策展人，展出了14件艺术家手制书作品，其中包括艺术家手作书收藏家王骥收录在《书之极》一书当中的多件珍贵藏品，包括：阿尔纳多·波莫多罗、安琪拉·欧其宾迪、比尔·汉德尔、常玉、法布里西奥·布拉吉利、萨尔瓦多·达利、赵无极等多位著名艺术家的作品。值得一提的是，展览期间艺术家徐冰也首次展出了他仍在创作过程中的新作《标签古诗集：俏丽缘》，这件作品自2015年创作至今，是由各种收集而来的衣服的标签和计算机书写完成的一部格律诗集。此外，手制书艺术家郭蕾蕾也带来了她为CODEX国际艺术书展创作的作品《重制舆图》。嘉宾导览过程中，当镜头推近现场的手制书珍品时，直播间的弹幕都纷纷发出了赞叹。据悉，该展览将展出至4月29日，想要亲临现场观展的朋友，可以添加文末“小雅君”的微信进行观展预约。

北京直播
二维码

上海 SHANGHAI

当天下午 14:30, 在上海雅昌艺术中心举办的“东西学渐——从最美的书读懂文化交流”论坛上, 书籍设计师, 国际平面设计联盟成员, 清华大学美术学院教授吕敬人, 上海文史资料研究会常务副会长, 中国最美的书评委会副主任及编审祝君波, 国际平面设计联盟成员, 高等教育出版社编审, 中国出版协会书籍设计艺术工作委员会主任刘晓翔, 国际平面设计联盟成员, 中国出版协会书籍设计艺术工作委员会副主任赵清, 江苏凤凰教育出版社编审、艺术出版中心主任周晨, 围绕“最美的书”奖项, 回溯了国际视野下, 中国书籍设计的发展历程, 与其在当下阅读中的重要文化价值。

2021 世界读书日「LIVE! 制书实话」特别策划书山有路线下论坛上海站现场

吕敬人从 2003 年中国“最美的书”评比的出现开始, 以一本本获奖书籍和中国书籍大展的攀爬历程, 梳理了中国书籍设计与国外同行进行文化交流的丰硕成果。而作为中国“最美的书”的牵头人, 祝君波认为这一奖项的设立与评比有着多元的价值体现, 它是一个平等的沟通桥梁, 既引进了国外先进的书籍行业理念, 也展示了中国当代出版物的风采。

LIU XIAOXIANG

刘晓翔认为“世界最美的书”是一个让设计师们找到归属感的比赛。而赵清作为“世界最美的书”的收藏者, 阐述了自己对国际奖项评选规则与体系多年的洞察经验。周晨则以自己获评 2019 年莱比锡“世界最美的书”的《江苏老行当百业写真》为例, 讲述了这个多年酝酿的“系统工程”是如何从选题开始就介入设计的经历。

论坛探讨过程中, 几位嘉宾的讨论让观众们感受到了书籍设计对于书籍本身的重要意义, 在今天电子载体已成为人们重要的阅读手段, 纸面书籍已不仅是停留在装帧“漂亮”外衣的层面。人们不仅仅需求好看的外表, 更期待书中内在的表现和作为物质的形态美感。20 余年间, 版协艺委会也一直在努力改变以往纯装帧观念, 提出包括装帧、编排设计、编辑设计 + 信息视觉化设计在内的“书籍设计”理念。强调书籍设计师要具有内在编辑设计力量投入的意识; 关注文本叙述的阅读结构; 把控以文图语言为角色的编排构成, 贯穿信息视觉化传达的表现, 艺术工学应用和物化五感装帧体现, 书籍设计是内容的二次创作过程。

N V J I N G R E N

今天的书籍设计师工作范畴更为宽泛，承担的责任也更加重大，通过书籍的全方位的整体设计可为文本增添附加值的概念，并为原作带来新鲜的阅读享受，物有所值的书籍设计会获取更多爱书人的青睐，书籍设计才如此重要。同时，出版物与艺术书籍的差别在拉近，相信书籍设计的新概念将开创未来，与电子载体各领风骚，引导更多年轻设计师投入全新纸面阅读的造书运动。

直播中，现场的五位嘉宾也轮番上阵，为线上观众导览了“书山有路”上海站“莱比锡「世界最美的书」大奖书特展”，此次特展展出了39件“世界最美的书”。祝君波为大家讲解了由中国设计师设计并斩获“世界最美的书”的《梅兰芳（藏）戏曲史料图画集》和《订单——方圆的故事》，由此回溯中国书籍设计的进步与发展；吕敬人则为大家讲解他2014年在德国莱比锡“世界最美的书”担任评委时，评出的获奖书籍《Meret Oppenheim》和《Buchner Brundler》，它们的封面设计和装帧看起来都比较普通，然而内页的编排逻辑和版面设计都十分严谨优美，由此窥见“世界最美的书”的评选重视书籍的结构新鲜和翻阅质感；刘晓翔、周晨和赵清也向大家推荐了多本“世界最美的书”，与大家共同欣赏品鉴当中的设计亮点。

上海直播
二维码

深圳 SHENZHEN

深圳：从古籍照亮现实，读懂文化传承

当天晚上七时，在此次世界读书日活动的压轴场深圳雅昌艺术中心，雅昌文化集团董事长、全国文联全委会委员、中国美术家协会理事万捷，中央美术学院教授、中国美术家协会平面设计艺术委员会委员、中国出版协会书籍设计艺术工作委员会副主任吴勇，独立出版人、汕头大学长江艺术与设计学院副教授、硕士生导师蔡仕伟，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总监韩湛宁，中国杯帆船赛创始人、物质生活书吧创始人晓昱，围绕“从古籍照亮现实读懂文化传承”这一主题展开了讨论。嘉宾们就自己收藏经历、藏书偏好进行了分享，同时也深入探讨了当代需要什么样的纸质书等问题，并在论坛的最后为深圳城市文化发展建言。

万捷认为，书是获取知识的一个载体，同时也是一种生活方式，也是一种学习精神的代表，对书籍的尊重，才能使深圳永远是这么年轻、充满活力。晓昱也从自己经营书店的经验出发，谈到了阅读对城市文化的塑造。

在吴勇看来，古籍不仅包含历史的智慧和人文的养分，更是全方位地呈现了一种造物之美。蔡仕伟在向观众介绍他所收藏的古籍中的手工元素时，也多次在现场呼吁大众应重拾对纸质书的敬意。韩湛宁则谈到了古籍在历史文化价值之外，也凝聚着一种工匠精神——这同样值得我们去传承。

W U Y O N G

同时，深圳站的嘉宾角色可谓构成了一个小型的图书产业生态链，他们中既有书籍设计师、图书制造者，也有书店经营者；同时他们身兼写书人、读书人和藏书人的身份，因而此次论坛也恰是图书生态产业链的一次共聚共议，大家为图书历史把脉，并坚定行业与大众对未来纸质书籍发展的信心。

WANG JIE

直播中，嘉宾们也依然为线上观众带来了“从西洋到东洋——古籍藏书特展”云端看展的福利。此次特展由雅昌艺术图书馆馆长陈俊担任策展人，展出了数十件珍贵的东西方古籍善本。导览过程中，万捷向观众们娓娓道来1655年卫匡国《中国新地图集》、19世纪的博物学家布冯和学生拉塞贝德绘制的自然史图谱的收藏故事及其独特工艺；蔡仕伟则展示了其收藏日本江户、明治、大正等时期书籍精美的装帧，其中不乏著名装帧家桥口五叶、竹久梦二、小村雪岱的经典作品；而吴勇通过多个图书版本的对比，如《暴风雨》、《金银岛》、《恶之花》的中外设计，启发观众思考书籍与文化背景的关系；韩湛宁则展示了十本洋装书，如《约伯记》、《祈祷书》、《圣徒福音书》等，解读了宗教与书籍的紧密关联……

这些平时难得一见的古籍，都让线上的观众们大呼过瘾！据悉，该展览将展至5月底，部分展品将于5月10日结束展期，想要亲眼欣赏这些古籍的朋友，请尽快添加文末“小雅君”的微信进行观展预约。

深圳直播
二维码

