

筑书梦

《第一财经日报》孙行之

设计师朱赢椿的作品《不裁》，曾获德国莱比锡 2007 年度“世界最美的书”称号。他设计的《肥肉》、《设计诗》、《空度》等书籍，同样令人眼前一亮。

色泽与五花肉极为近似的《肥肉》，是有关“肥肉”的历史考据；《空度》，则以一艘小船的图像为蓝本，凭借每页纸从黑到灰再到白的过渡，令读者感受到时间流逝带来的黑白渐变；《设计诗》，则将文字的排列方式与诗歌内容呼应，以文字形态演绎诗歌的内容。

4 月 26 日，在雅昌（上海）艺术中心开幕的“新造书运动书籍设计十人展”上，朱赢椿的这些作品与小马哥 + 橙子、周晨、陈楠等 9 位书籍设计师的作品一同出现在展厅。这些设计师作品曾多次获得“中国最美的书”称号。

有如作坊般的白色空间里，作品被摆放在各个区域，每一个区域还有一根由该设计师简介资料堆砌起来的立柱，立面则是设计师的全身像。与以往类似展览不同，“十人展”更突出设计师的主体身份，观者因而会更关注他们不同的设计思路和语汇。

南京设计师周晨为一批记录江苏古迹的书籍做设计。他将书籍的封面与古迹的特征紧密结合。《泰州文脉》一书，无论从哪一面来看，都像一块古老的城砖，既长且厚。封面上找不到书名、出版社名和作者名，封底没有条形码，只是在书脊处仿砖铭效果，以压凹工艺显示书名。另一本《莉莉姨妈的细小南方》，封面以 1980 年代南方家庭常见的白色勾花毯为主装饰，让女性作者的温婉与江南柔美风光跃然纸

书柱

上。还有许多设计师偏重于在细节处体现匠心，为书籍传递更多的美感与信息。

在一些同类展览中，总有几本书籍的设计会令其阅读功能弱化，外观设计构成了对书籍内容本身的僭越。比如，很多典籍、艺术作品集被设计成精装大开本，厚重而繁琐，给阅读带来麻烦。设计师因为想呈现自己的设计理念，而让读者错过了书籍作者想要表达的内容。

有的书籍设计则能够更充分地传达作者的想法与理念，营造出适宜的阅读氛围。牺牲了书本身的阅读舒适度的设计，是不是过度设计，脱离了实质的凌空虚蹈？

这次展览的策展人、清华大学美术学院教授吕敬人，从他的角度作了解答：“有些书籍的设计给阅读与保存增加了困难，这的确是设计上的失误。但书籍设计与装帧并不是同一个概念。书籍设计需要将书的全部信息加以整合，而不是简单的装潢。”他如此阐释书籍设计师：

“设计者需要像导演那样把握阅读的时间、空间、节奏，把控好游走于书之五感阅读的语法。”在他看来，书籍设计师已经与传统的书籍装帧有了明显的分野。在一本书的制作上，设计师应该把握更多的主动权。

此外，吕敬人也认为；是否对书籍进行充分设计，也与书籍的题材有关。“对小说而言，作家本身就已经希望用文字传达很多信息，书籍的设计就可以简单一些。但艺术类书籍则不同，书籍设计者可以基于自己对艺术家的了解来设计作品集。当然这些理解必须经过艺术家同意。”

一本书不能完全与一件艺术品等同，因为艺术品可以属于艺术家一个人，可以承载艺术家的强烈个性。而书籍则不同，它们至少是作者、编辑和设计师共同创作的产物。

学术沙龙主持人 - 吕敬人

书籍设计师应该做些什么？朱赢椿或许提供了一个范本：他那些带着强烈设计思路甚至是实验性设计的作品，往往由他自己撰著。他在展览现场将其称为“自编自导自演”。比如，《设计诗》与《蚁呓》。但为冯友兰的《中国哲学之精神》及受俏的《元气糖》所作的设计，则显得相对简洁，讲求设计趣味的同时没有影响阅读感。

书籍设计十人展