

“我始终热衷于做书的全过程，这确实足以让我陶醉。”只要书还存在，我的工作活力还会继续下去。”

到达书的理性构造有两条路：一是以感性创造过程为基础的艺术之路，一是以信息积累、整体构成和工艺兑现为内容的工学之路。

敬人人敬

Text 肇国



吕敬人在雅昌
《朱熹大书千字文》

宋代名家朱熹大书千字文墨迹粗犷豪放、遒丽洒脱。以原大复制保持了原汁原味，寻得一种古朴的书籍形态。高幽大气，形式与内容相得益彰。函套将一千个字反向雕刻在桐木板上，仿宋代木雕印刷版，全函以皮带串连，如意木扣锁合，将东西方书籍各自独有形态进行了创造性融合。封面以三种不同色彩的特种纸单色印刷，以中国书法基本笔点、撇、捺作为上、中、下三册书的基本符号特征，既统一格式又具个性。书脊裸露锁线，体现了书籍装订的原始容貌，既便于彻底翻阅，又便于临帖。内文版式用文武线为框架将传统格式给以演化，注入大小不同的文字符号，以及粗细截然不同的线条：上下粗线稳定狂散的墨迹，左右细线与奔放的书法字形形成对比性的烘托，扩张与内敛并存，取得动与静的平衡和谐。（深圳雅昌彩色印刷有限公司 印制）

吕敬人，我国著名书籍装帧艺术家、插图画师，师从视觉艺术家、神户艺术工科大学院杉浦康平教授。现任清华大学美术学院教授，全国书籍装帧艺术委员会主任、中央各部门出版社装帧艺术委员会主任，中国美术家协会插图装帧艺术委员会委员。1996年起接受国家政府特殊津贴。1998年创办敬人设计工作室，任设计总监。

吕敬人是书装业革新的倡导者。在书装界，他倡导由“书籍装帧”(bookbinding)到“书籍设计”(bookdesign)的观念转变，并提出了具有独创性的“书籍形态学”概念，以形神共存的二重构造学说为中心，形成了自己的书籍设计理论。

吕敬人认为到达书的理性构造有两条路：一是以感性创造过程为基础的艺术之路，一是以信息积累、整体构成和工艺兑现为内容的工学之路。

为“学生”授业解惑

1998年5月，执着追求书籍装帧艺术的吕敬人脱离体制的束缚，创办了自己的工作室，时年五十岁的他才感到“真正拥有了一个完全独立、完全自我的创作空间”。有人说敬人绝不会是一个富足的商人，但他铁定是个艺术家，或许是个好老师。在深圳雅昌彩色印刷有限公司有大量他的学生尊敬他，爱戴他，他也尽力为他的“学生”授业解惑。

吕敬人每次来雅昌，都会以各种形式被邀请讲课或被好问的设计师缠住，表现出极大的耐心及对下一代设计师的期盼。2002年5月17日，吕敬人来到雅昌，在雅昌人热切的要求下，专门腾出时间为雅昌人作“书籍设计与书籍装帧”的专业讲座。在雅昌的几天时间里，适逢本刊设计改版，便给予了大量关键的指导与提示，使设计改版达到预想效果，8月初，吕敬人再次出现在雅昌时，又一次为设计部最新承担的设计任务《曾宪梓》一书作专门指导，



《食物本草》

希望给读者带回古人追求反朴归真的自然观。这是一套中国最早的料理学大全。设定传统版式，以及包装轻型纸材印刷，外函联想古代日常所用的藤制食盒为设计思路。使主题通过提拎书盒，开启藤盒及翻阅过程感受食物——来自大自然恩惠的更真切感受。

《家》

“爱！憎恶！悲哀！希望！”是吕敬人设计《家》时所采用的情感与观念基调。风雨剥蚀的大门，伫立在门前的主人公和长长的背影、孤独的灯笼以及淡灰色调上的朱红和暗金色，如泣如诉地转述出对“家”的心声。

《赤彤丹朱》

以略带拙味的老宋书题文字巧妙排布成窗形，字间的空档用银灰色衬出一轮红日，显得遥远而凄艳，加上满覆着的朱红色，有力地暗喻出红色年代的人文氛围。

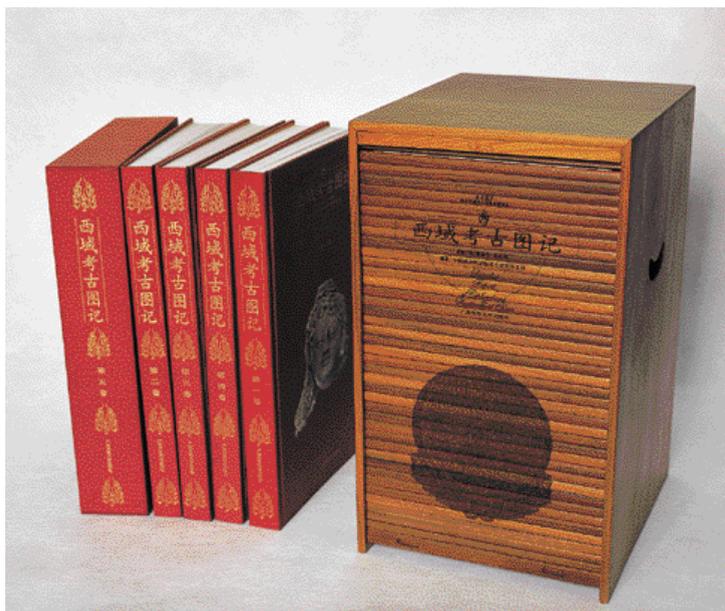


最终令设计人员茅塞顿开。

吕氏风格

吕敬人设计的作品因其具有的明显个性特征被誉为“吕氏风格”。一个重要特点是通过象征性图式、符号、色彩等来表达原著的人文情感，让创造性的图形承载原著情感，并以此形成书籍形态难以言表的意味和气氛。在《赤彤丹朱》、《家》等书籍的设计上，这一点表现得极为充分。《赤彤丹朱》的封面上没有运用具体图像，而是以略带拙味的老宋书题文字巧妙排布成窗形，字间的空档用银灰色衬出一轮红日，显得遥远而凄艳，加上满覆着的朱红色，有力地暗喻出红色年代的人文氛围。“爱！憎恶！悲哀！希望！”是吕敬人设计《家》时所采用的情感与观念基调。风雨剥蚀的大门，伫立在门前的主人公和长长的背影、孤独的灯笼以及淡灰色调上的朱红和暗金色，如泣如诉地转述出对这个“家”的心声。

吕敬人设计的作品充满人性化的音乐感。在几次向吕敬人讨教的过程中，吕老师都表达出这样一层意思：文字是有声音、充满乐感、饱含深情的。首先不同文字，字意不同；其次文字本身有一定的音律，平仄轻重也有所不同，而在进行设计时，这些便都是字体设计中最为考究的因素。在吕敬人的《敬人书籍设计》及《敬人书籍设计2号》中，都可以发现这样一种文字设计现象，同一段，同一章节中文字，根据其音节轻重，词性不同而出现了字体、大小、落位均不相同，变化十分丰富。但由于遵循了以上原则，丰富的变化被统一到整体布局之中，又是那么和谐、自然，似乎本应如此。而在涉及到整版的理论性文字时，通常理论文字是枯燥的，但在吕敬人的设计中，经常会呈现出不同的变化，如将文字如珠玉般均匀的撒向纸面，有时深色的底色上撒满如星辰般的理论性文字，如天女散花，如弥漫在书



《西域考古图记》

英国考古探险家斯坦因在二十世纪初，有西亚进入中国，一路寻觅宝藏，从敦煌带走大批有价值的文物。经他整理，将研究成果付梓出版这部巨著。时隔一百年，中文版终于翻译出版。

设计思路注重西域考古这一主线，色彩把握地域特征和沉稳感。封面用残缺的文物图象磨切贴嵌，并压印西域地形线路图。函套本加附敦煌曼荼罗阳刻木雕板。木匣本用西方文具柜卷帘式曼荼罗雕刻门脸，展示出一种东西方文化的互补样式。

《赵氏孤儿》

国家领导人出国赠送给法国总统、总理、议长、图书馆、博物馆的国礼书。

《子夜·手迹本》 作者：茅盾

本书是中国文学巨匠茅盾先生的代表做，其手稿是所剩的唯一的一部，极为珍贵，堪称国宝。这本名著的设计构想中注入传统与现代的兼容意识，着力营造时代的气氛和分寸感。借鉴传统文人的书匣形态设计书盒，封面书函的造型、设色、用材均力图突破传统书籍装帧的固有模式，强调书和读者之间阅读行为的动感过程，拿起书籍，从书盒中抽出书函，启开封面，反开书页……跳动的文字、图象、线条……视觉的、触觉的、听觉的……形成有特点的媒介传递方式，使阅读的过程成为将文学巨匠的语言转化为生命力的过程。

和深圳雅昌彩色印刷有限公司设计师们亲若一家“面授机宜”——指导本刊设计

香氤氲里美妙的音符，枯燥的理论，也变得让人爱看了，而这正体现了设计的魅力，有生命力的文字到了吕敬人手里，其潜在的表现力更是充满了张力。

在吕敬人的设计作品里，有气势滂沱的《千字文》；有本色天成质地浑厚的《食物本草》；也有“羽翼”轻灵诗意尽显的《心窗独语》，无论哪一件作品，通过我们眼看、手触、鼻闻、耳听均可致心灵的震撼！每一个字符都是一个充满细腻情感的音符，都呈现一种创造者人性化的追求与情感的寄予，如果用交响乐来探讨吕敬人的装帧艺术的感觉，他的作品既有贝多芬的宏大，又有勃拉姆斯的平和与细腻。

吕敬人在设计中融入了“视、触、听、嗅、味”五感的设计意识。吕敬人眼中的一切书籍都是立体存在的，他认为读书和欣赏画不同，书需要读者去触摸翻阅，眼视心读，故尔将“视、触、听、嗅、味”五感的设计意识融入到书籍装帧设计的过程

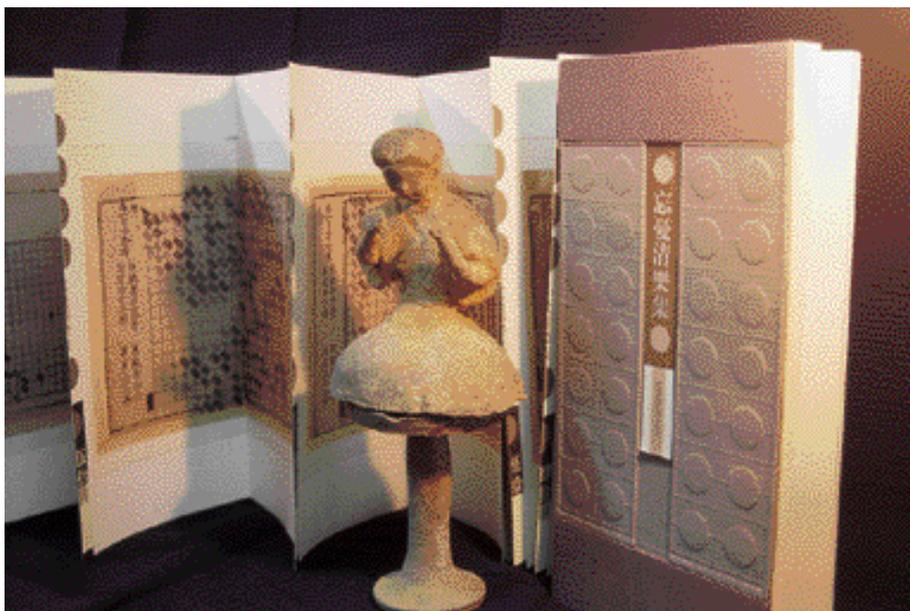
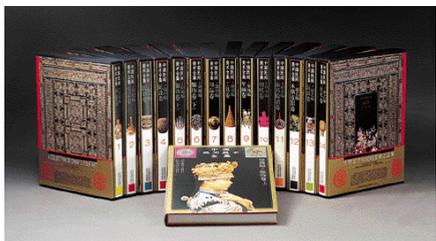
中，呈现给读者立体的书籍印象。在吕敬人这次在雅昌新印制的《敬人书籍设计2号》里有这样一句话：“书籍装帧并非是书物的表皮化妆，也不仅限于平面图像、文字、色彩的构成形式，它应该是一幢容纳文化的立体构筑物的‘建筑’术。”通过观赏吕敬人前不久设计的《梅兰芳》一书，便能深刻感受到这一点。吕敬人在做《梅兰芳》一书的设计时，视觉上并不满足“二维”的叙述，而要达到三维空间的演化，书籍的六面体的每一面均有其特别的功能。尤以切口的充分利用——将梅兰芳一生生活的两个面通过读者的左右翻阅而呈现出梅兰芳独特的形象。读者与书的主人公有了超越时空的对话。而表现书籍的要素不仅视觉重要，触觉的感受也是让书籍装帧设计立体感受的一面，为表现梅兰芳一生舞台上的辉煌，吕敬人选用了有螺旋纹地的特种珠光纸，灯光下呈现舞台光照明灭之效果并予人强烈的触觉感受，背景图

《中国民间美术全集》

主编：邓福星

本书追求中国民间艺人或普通人那种单纯而又富丽，
淳静而又雄阔的审美理想。整套书主要表现出中国民
间美术那种深沉、博大、宏伟、绚丽的东方神韵。

《忘忧清乐集——中国古棋谱》



形为梅兰芳舞台形象浅影，整个封面含蓄
而又炫目。同时书纸翻动的声音及扑鼻的
墨香，让读者对书有了生命的感受。

敬人人敬

在《敬人书籍设计》及《敬人书籍设计2号》一书的内页，有一段类似璇玑图的文字：其文在排列上由一字至八字，排列为六行，呈金字塔形。其字为“敬，敬人，人敬人，敬人人敬，敬人人人敬，人敬人人人敬人”。这段话在书中多次出现，粗看，似文字游戏，细品，却令人回味。2000年末，作家王韵涵第一次步入位于北京亚运村的“敬人工作室”时，吕敬人说了一句话：“作品虽是社会和人类的公器，它却是在个体生命濡养下完成的。因此，我是很尊重每一个作者的。”

由敬人而敬作品，每每有新单到手，敬人的第一件事便是“向纸三日”，仔细阅读作品原作，从中进行提炼出最具意像性的图形符号，转而表现作品本身。令设计

含义孕诗，动人心魄。读敬人设计的作品促人沉静，促人动情。无一笔一划为取悦于人，无一点一抹是处于技术的重复的樊笼。真可谓达到“贵本色，在天成”的境界，

吕敬人又是敬传统的。吕敬人说：“我文化的根在中国，深置于大地的根如果没有养分滋养，自身就无法生存，尤其是以文化为基底的书籍更离不开本土文化的充填。”因而在他的设计作品中充满着强烈的传统文化意味，但是，敬人的书籍装帧设计艺术，敬传统但又非同传统的设计，他径直带你身入其境，使你置身于苍茫的感动与质感之中。通过设计，履行了敬人作为设计者本人内在的文化倾诉，这就是他乐此不疲的真正意义上的精神陶醉。

在吕敬人创作过程中始终秉承着一个“敬”字，无论敬传统还是敬人、敬作品，其实质意义上仍是“敬人”二字。

敬人人敬！敬人人人敬！

吕敬人简介：

吕敬人，书籍设计师、插图画家、师从视觉艺术家、神户艺术工科大学院杉浦康平教授。现任清华大学美术学院教授，全国书籍装帧艺术委员会副主任中央各出版部门出版装帧艺术委员会主任，中国美术家协会插图装帧艺术委员会委员。1996年起接受国家政府特殊津贴。1998年设敬人设计工作室，任设计总监。

获奖作品：1981年《蛇类》获全国书籍装帧艺术展封面设计优秀奖；1984年《秦一世、秦二世》文学插图入选捷克斯洛伐克国际插图展；1986年《生与死》获第三届全国书籍装帧艺术展封面设计银奖；1995年《中国民间美术全集》获第四届全国书籍装帧艺术展整体设计金奖；《黑与白》获第四届书籍装帧展区设计金奖；《三S之行》获第三届全国优秀妇女读物书籍装帧金奖；1997年《书籍形态学探议》获全国第三届书籍装帧研究成果金奖。

编、译、著及主要设计：1992年编著《日本当代插图集》（安徽美术出版社出版）；1993年编译《菊地信义装帧艺术》（中国青年出版社出版）；1996年合著《书籍设计四人说》举办吕敬人、宁成春、朱虹、吴勇书籍设计四人展（中国出版社）；1996年担任国家重点出版工程五十卷《中国现代美术全集》总设计。1998年担任一百卷《中国文化通志》总设计（上海人民出版社）；1999年编著《杉浦康平的设计世界》。1998-1999年分别参加华人设计百杰展，台北华人书籍设计名家邀请展，韩国亚洲设计家艺术作品展等。担任第四届、第五届全国书籍装帧展评委。