

书籍设计的创新方向微探

饶君

(哈尔滨师范大学)

摘要：从理解书籍设计入手，分析《我，诞生了!》、《白夜行》、《能吃的书》书籍的设计细节，微探书籍设计新的表现方式。

关键词：装帧；设计；书籍设计；互动；传统新做

一、何为书籍设计

(1) “书”的由来

文字是附着于载体的。文字与承载材料结合在一起形成的整体，往往被称之为“书”。¹今约公元前16世纪至公元前11世纪的商代，先人用笔将文字书写于龟甲兽骨之上，人类发明了纸以后，书籍形制发生了很大的变化。

(2) 设计与书籍设计

童慧明有言：中国设计事业的发展已到了必须从概念源头清晰定义“设计学科”的本质、解读其学术内涵的阶段。²国设计的发展存在的一些问题，一定程度上是因人们长期以来对“设计”本质的误读。在书籍设计中，最根深蒂固的就是关于“装帧”和“书籍设计”的混淆杂糅。

(3) “装帧”向“书籍设计”观念的转变

装帧是在中国出版流程中经常使用的词，概念始终不是很清晰，因中国古代用语中没有“装帧”这个词。在《日本现代设计事典》1989年增补改订版中对“装帧”“图书设计”“Book Design”分别表述。³来说可以分为两个方面的原因，一是文化之间相互理解不够，二是概念性的定义输出存在误区。

在人们传统的思维接收中，书籍设计即为印刷、打印、书的封面……这一类的局限认知。然而书籍设计远不止装帧或是孤立的书籍封面设计那么简单。首先，书籍设计包括三个层面：装帧、编排设计、编辑设计；其次，书籍设计是以书为媒介展开的设计，中心词是设计，而其根本的目的是服务于人并且要通过设计让读者在参与阅读的过程中与书产生互动，从中得到整体的感受和启迪。好的书籍是形神兼备、有价值、有生命力的。⁴

二、理解书籍设计

(1) 浅析《我，诞生了!》中的设计

阅读驹形克己的《我，诞生了!》，可帮助我们更好的理解书籍设计的灵魂。此书讲述的是生命孕育的过程，一改传统思维中对生命孕育的认知：大肚子妈妈、医院里的喊声、婴儿的啼哭……

图一是《我，诞生了!》的书籍封面，书的整个风格简洁，层

次关系明确。图二可以感受到设计师对书籍的精心设计：有意识的引导。故事步步发展，读者携带着好奇心见证了“我”的诞生，以全新的方式体验了生命孕育的艰辛。书最后一页是一颗小红心，左边写着：谢谢您！妈妈，我诞生了。至此，读者总会会心一笑，顿感欣慰。

图一 图二 图三 图四 图五

如吕敬人所述：书籍设计应该是一种立体的思维，是注入时间概念的塑造三维空间的书籍“建筑”。其不仅要创造一本书籍的形态，还要通过设计让读者在参与阅读的过程中与书产生互动，从中得到整体的感受和启迪。⁵妙的设计互动的方式，引导读者参与其中，在不知不觉间去感受设计，需要设计师将书的传达功能、外在造型以戏剧化的视觉语言巧妙结合，将书的趣味性、互动性大大提升，同时具有启示意义，引人深思。

(2) 《白夜行》的体验式环境设计⁶

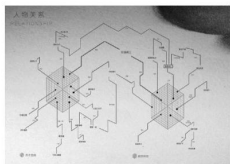
此版书的创新有两个方面，一是增加书籍的体验感，二则是增强读者的自主选择能力。传统书籍在阅读顺序上有一种约定俗成的习惯，依次是前言、目录，之后再是有时间先后或是随故事发展而展开的正文叙述。

阅读时若不遵循传统阅读方式，极易不知所云。再设计之后的《白夜行》在对书籍本身进行设计的同时还设计了一份阅读导读手册，手册分为三个部分。其中图六为封面设计的九个格子，与之一一对应的是书籍内中的九个主要人物，翻开任意一格都能对相应的小说人物的性格做一个快速的了解。图七和图八是对小说人物关系明线和暗线的解读，便于对书籍整体内容的把握。

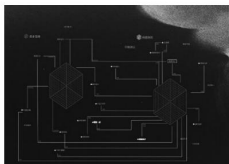
相较于传统的书籍，再设计后的《白夜行》，是对传统的书籍阅读顺序的新尝试，为读者提供了新的阅读方式。

图六

图七

图八

三、传统新做

(1) 传统

传统对我们来说，是赋予造物以新的生命，这是中国艺术发展之路。对于设计而言，需要传统新做。⁷国的一些传统模式具有“图像必须是有意义的，意义是吉祥的”的内在特征。⁸

(2) 创新

在主流设计影响深远的情况下，如何创新思维，敢于想和做不局限于固有的观念、要拒绝随流跟风、廉价的复制他人的创意，更要善于观察生活，自觉培养创新思维。

传统+时代≠传统元素应用，要打破常规，创造新的设计思维和方式。更多的需要注重民族性和时代性的融合。⁹如概念书，概念书即是指充分体现内涵，但与众不同、令人耳目一新，独具个性特征的新形态书籍。¹⁰《能吃的书》是韩国崔允贞以可食用的粉皮、海带、饼干等做成的一本书，有别于传统书籍的纸质感觉。其上还编写了食用方法和营养成分等内容，全书站在材料的基础上为书籍设计提供了新的参考。

图九

结语

在进行书籍设计时，需认清书籍设计的本质、设计创新与艺术创新的本质区别，设计不能被简单的定义为艺术，其本质是服务于人，给观者以更好的阅读体验，如若以艺术的方式进行书籍设计，将与书籍设计相背离。同时要避免形式主义浪费倾向¹¹，避免过分追求视觉上的艺术感而忽视或者牺牲读者的功能性要求。

参考文献

- [1]书艺问道：吕敬人书籍设计说/吕敬人著.——上海：上海人民美术出版社，2017.8（2018.11 重印）
  - [2]设计研究新范式.3,《装饰》优秀约稿文/方晓风主编.——上海：上海人民美术出版社，2020.9
  - [3]董夏梦：中国元素在书籍装帧中的运用及探索，艺海.2020年09期
  - [4]张怡然：中国当代书籍装帧设计的民族性表达研究，艺术品鉴.2020年23期
  - [5]程跃：探析电子出版时代下书籍装帧设计的转变形式，工业设计.2020年10期
  - [6]张亮、李楠：书籍装帧设计中的节约型观念，设计艺术研究.2020年05期
  - [7]余希：体验式环境下的书籍装帧设计方法探究设计.2020年19期
- 注：
- 1 书艺问道：吕敬人书籍设计说/吕敬人著.——上海：上海人民美术出版社，2017.8（2018.11 重印），第2-11页
  - 2 设计研究新范式.3,《装饰》优秀约稿文/方晓风主编.——上海：上海人民美术出版社，2020.9，第2-6页
  - 3 书艺问道：吕敬人书籍设计说/吕敬人著.——上海：上海人民美术出版社，2017.8（2018.11 重印），第156-157页
  - 4 书艺问道：吕敬人书籍设计说/吕敬人著.——上海：上海人民美术出版社，2017.8（2018.11 重印），第160-169页
  - 5 书艺问道：吕敬人书籍设计说/吕敬人著.——上海：上海人民美术出版社，2017.8（2018.11 重印），第161页
  - 6 余希：体验式环境下的书籍装帧设计方法探究设计.2020年19期，第156页
  - 7 书艺问道：吕敬人书籍设计说/吕敬人著.——上海：上海人民美术出版社，2017.8（2018.11 重印），第38页
  - 8 董夏梦：中国元素在书籍装帧中的运用及探索，艺海.2020年09期，第112页
  - 9 张怡然：中国当代书籍装帧设计的民族性表达研究，艺术品鉴.2020年23期，第73页
  - 10 书艺问道：吕敬人书籍设计说/吕敬人著.——上海：上海人民美术出版社，2017.8（2018.11 重印），第370页