

专访一：
文字也有『画面』
陆智昌：

陆智昌 曾于香港从事书籍装帧设计工作十多年，其间曾游学巴黎两年。2000年迄今居于北京，从事装帧设计、出版策划等工作

1，说起你的设计风格，好像对于外界贴的标签如“简约”、“简洁”这些，你都是一笑置之，读者感受到的是“云淡风轻”，在你自己也许是力求“简朴，润物细无声”。你对自己风格的定位是怎么理解呢？

● 所谓设计风格，如果只算是一种演绎的技巧，那么对于一个有点经验的设计者，应该有能力作出不同的演绎。当然这是纯以技巧而论。但我总认为它是有别于技巧，是一种人生态度的自然流露。

2，有专业人士评论你的作品，认为你很了解纸张的气质，对字体、字号、字距带给人的心理感觉把握抓得很准，并能找到各种设计要素内在的契合度，用很白的方式准确克制地传达出一种书的气质和气氛。对于你来说是怎么做到的呢？

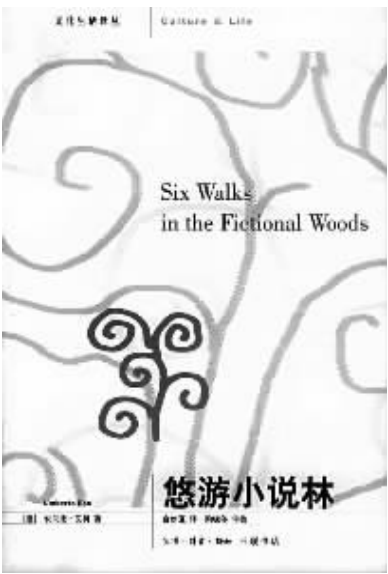
● 这样说是有点过誉了。我还在这个方面努力着，中文字应用在平面设计上实在太难了。至于我怎么做到的，一个很简单的方法，哪怕是一个很简单的版式，只要面对着二三十甚至五十多个不同的尝试，要找一个最好的出来，不是很难的。

3，你觉得书装设计对于书意味着什么，设计师与书又是什么关系呢？

● 这个问题对我来说是很难回答的问题。很多时候当我沉醉于作者用文字构筑的世界时，会突然觉得自己所做的工作是徒然的。我确实经常在这种矛盾的心态下完成设计。关于书、设计、设计师这个关系，每个时代会有不同的看法，亦会有不同比重的组合方式，如果用市场调查的角度去看，三者可以是全无关系的，诡异之处就在这里。我想得要多花点时间去探究。当然我更有兴趣地想知道十年后的模样。

▲▼ 陆智昌装帧设计作品

书籍设计吹来简约风

『怎么又是他设计的！』平时喜欢买书的白先生整理书架时发现，他喜欢的米兰·昆德拉、杜拉斯、纳博科夫、帕穆克……这些当红的经典作家作品都出自同一设计师之手，他就是陆智昌。甚至在豆瓣网上已经出现了『我爱陆智昌』小组。质朴淡定的《我们仨》，鹅黄稚嫩的《洛丽塔》……陆智昌的简约风格如同一股清风拂过图书市场，他的作品被著名书籍设计师吕敬人赞为『颇具淑女风范』，『阿智带来一种语境、一种意境，清秀、安静。』

◆ 呆呆

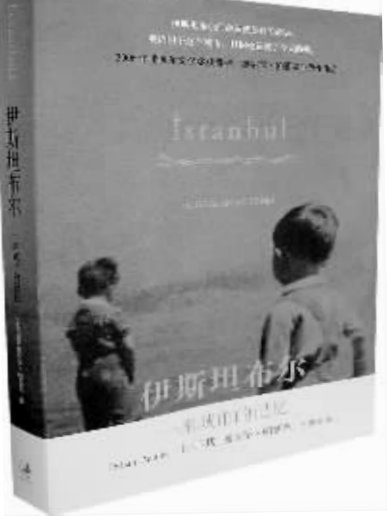
极简主义大行其道

2003年，大陆图书市场还被各种花花绿绿的封面笼罩，美术编辑还在挖空心思折腾各种镂空、镀金、UV的时候，在一片纷繁芜杂中出现了一本淡棕色皱纹纸，白色手写体书名的《我们仨》，令人不忍释手。虽然早在上世纪90年代，陆智昌就为内地设计过《中国民居》《中国厅堂》等书，2001年设计的《钱钟书集》《陈寅恪文集》等已经获得书籍设计界高度评价，《陈寅恪文集》还当选2004年第六届全国书籍装帧设计金奖“中国最美的书”。但是让越来越多普通读者注意到他，还是自《我们仨》之后。从此一发不可收拾，一贯的简洁、偏爱白色、英文 Bodoni 字体，那种远离喧嚣红尘的出世之感呼之欲出，“阿智风格”逐渐呈现。

设计师是书的“电影编剧”

陆智昌的出现和流行，北京印刷学院设计艺术学院院长李一凡认为并不是偶然，近十年国内书籍设计风格早已从“最初的‘熊猫抱竹’‘椰林风光’‘美女明星’的阶段进入崇尚创意的时代”。但吕敬人认为视觉表达的改变还在其次，更根本的转变还是概念转换，“从书籍装帧到书籍设计，设计师角色转变。设计师介入编辑设计，用书籍语言与文本形成崭新的让人感动、让人愉悦的书籍文化。”

设计师从编、印、发一个环节升级为一本书的“电影编剧”，与近年设计师体制内身份的蜕变也不无关系。1998年，吕敬人离开出版社创立敬人工作室，被看作“开启了书业的自由设计时代”。吕敬人接受采访时表示，不仅陆智昌成为出版社追捧的设计“红人”，目下书籍设计界已经形成了很多设计语法，个人风格比较明显。

吕敬人 清华大学美术学院教授、敬人设计工作室艺术总监。编著有《敬人书籍设计》《从装帧到书籍设计》等作品

1，您理解的书装设计与书是怎样的关系？书装设计对于图书而言是追求第一眼的视觉刺激呢，还是作为一个独立艺术品给人长久品味？

● 书籍设计不是一个包装，所谓封面要抓人眼球，这不是真正书籍文化的终极表现，终极的追求应该是让人读来有趣、开卷有益，让人慢慢品味书籍文化，而不是感官刺激。因此，我对装帧提出书籍设计的概念。书籍设计包括装帧、编排设计和编辑设计三个层次。牛津百科全书为什么那么好，全世界买它版权？就是高超的编辑设计，如何把词条最简洁最科学的编排，用最丰富的视觉语言，用最有考证价值的图片解释注入到词条里头，同时编排上检索性方便、阅读清晰、翻阅愉悦。书是传达思想、传递信息，但它也是独立的，是一个造型艺术。

2，文字、图像、色彩、素材是书籍设计中的基本要素，在您眼中它们是什么关系？

● 书籍本质是阅读，因此以文字为主体，如何从视觉传达中让读者愉悦阅读，选择字体、行距、字距，紧密度、版面占有率、空间应用、文字节奏，这些项目应该是设计师精

心投入的。

3，设计师与书是怎样的关系？

● 设计师，相当于一个“电影编剧”。当你把文本拿到手以后，要阅读它，理解它，把握它的内涵，要用书籍设计的语言语法来表达作品。在文字主体不变的情况下，通过层次的区别、文字的美感、阅读的流畅、音乐感的停顿起伏、节奏的变化，还有翻阅的规律；更多的是纸张的选择，轻重感、透明感、细腻感等等；装订的形态、精装平装、中式西式，这才是完整的书籍设计。从装帧到书籍设计的概念转换不是一个名词替换，更重要的是设计师角色转变，责任扩大。我不是化妆师，一个做广告封皮的，而是一个书籍信息传递者，考虑的是如何把这本书的内容最完美、最有趣、最生动、最有收藏价值地延续给子孙后代。

4，作为行业前辈，能否就最近几年对国内图书市场的观察，谈谈这几年书装设计的新变化。

● 变化包括：视觉艺术层面，平面设计上图像、色彩更加丰富；更重要的变化是设计师对编辑的介入，设计语法与文本形成崭新的让人感动、让人愉悦的书籍文化。

