

► 人民出版社出版的《二十世纪中国艺术》

► 上海书画出版社出版的《中国文人画史》

▼ 上海交通大学出版社出版的《般若花开》

书香简韵

从上海书籍设计奖反思出版设计之现状

书籍作为精神文化的载体,有着悠久的历史。有书籍就有装帧,书籍装帧是伴随书籍同步诞生的。早期的东西方书籍装帧因着文化背景的不同、审美趣味与材质的不同,走着大相径庭的路数。到了近现代,东西方设计理念和元素在碰撞中产生了新的活力,与其他艺术一样,出现了相互渗透和交融。2011-2012 年度上海书籍设计艺术奖评选于近日揭晓,我国的书装艺术已呈现出百花争艳的现状。

▲ 上海辞书出版社出版的《张充和手抄昆曲谱》

▲ 戴逸如绘画、上海交通大学出版社出版的《般若花开》

▲ 上海辞书出版社出版的《张充和手抄昆曲谱》

【花落谁家 书卷气占鳌头】

此次评选,最佳整体设计奖有三:汪溪设计,上海辞书出版社出版的《张充和手抄昆曲谱》;吕敬人、杨婧设计,上海人民出版社出版的《二十世纪中国艺术》;杨关麟、王峥设计,上海书画出版社出版的《中国文人画史》。最佳封面设计奖 2 种:黄琛设计,上海古籍出版社出版的《徐光启全集》;福莱达艺术机构(上海)设计、上海音乐学院出版社出版的《高山流水——古琴艺术》。最佳插图奖 1 种:戴逸如绘画、上海交通大学出版社出版的《般若花开》。《小青蛙微童话绘本》《中国社会科学院藏甲骨文》《茶之书·“粹”的构造》《幻影公众》《谁的鞋子》等 19 种书籍获优秀设计奖。

《张充和手抄昆曲谱》以多本修长的经折装组成一函,宣纸精印,色泽沉稳,书香雅韵,内容与形式达到了高度统一。《二十世纪中国艺术》厚重的设计与内容相匹配,封面与内文版式都考虑得十分周到,大量图片的安排与印刷效果也体现出设计者的用心和匠心。《中国文人画史》从函套到护封到封面,直到内页,无论图案、文字字体,还是材质、色彩的选择,都蕴藉、简洁、高远而大气,把传统文人画

家的内质,以及这部耗费多年精力而成的扛鼎之作的分量,表达得恰到好处。《徐光启全集》的封面设计,从徐光启中西交汇的角色身份,到西风东渐的时代特点,都考虑到了,并且把这些考量妥帖地运用在文集——不同于文艺作品——的外观上,达到了可喜的高度。《高山流水——古琴艺术》的封面设计,在视觉上引人产生思古之幽情,而这又恰恰是古琴曲的意蕴。专业类图书的设计如同戴镣铐跳舞,于局限中创作出这样的装帧作品,实属不易。《般若花开》的插图是典型的中国册页范式,画、书、印俱全。以兼工带写的传统笔墨功力,浑成地参以卡通元素,形成鲜明的当代中国特色,呈现强烈个性化风格。

【简洁为旨 设计倾向明显】

从这一次的获奖作品整体来看,明显可以感受到如今图书的装帧设计正被简约风格“一统天下”。或许是为了呼应纸质书本的环保发展,近几年已经越来越少见到设计华丽、繁复的过度包装了,书封的使用也越来越少。在封面的设计上化繁为简,也更适合简化包装后的图书风格。另一方面,从设计者的角度出发,用简洁别致的巧思有时候能够更好、更

艺术化地表达出一些概念,甚至是整本书的基调与内涵。

此次荣获最佳整体设计的作品正是以简取胜的。比如《张充和手抄昆曲谱》,可以说,此设计最成功之处就在于将复古进行到底,乍一看,好像就是一套明清传下来的古书,甚至给人感觉好像有些其貌不扬了。不过结合了书的内容也就不难理解,手抄曲谱本就应该注重内容大过形式,设计如此想来也是为了让读者将注意完全投入到阅读之中。《二十世纪中国艺术》《中国文人画史》亦是如此。

长久以来,中国书籍设计一直存在着两种设计走向:一是强调从外观上尽可能体现更丰富的元素,让读者能在封面上读取更多信息,甚至一眼就被书籍外观牢牢吸引;另一类则致力于让外观设计简而又简,认为花哨的设计都是多余。从这一次荣获奖项的不少作品中就能看出,当下图书出版的“一边倒”倾向,正偏向于后者。

【简约风尚 不刻意不过度】

艺术走向从来没有对错,两种观点总是交互着、“争斗”着,也许再过两年,流行的风

向标又会有新的变化,因此眼下盛行简约设计也是无可厚非的。但是,有时候这样的“一边倒”也很可能会让人产生混淆,有的人会单纯地认为只要是简单的那就更具艺术性,就是有内涵的设计,如果以这样的想法来设计作品,那么势必会过了度。

很多时候,艺术与糟粕就是在度的把握上有着一线之差。综观如今的图书市场,真有些参差不齐的味道,有的设计刻意求简,反倒显得低俗化,不管图书内容是否适合这类风格,似乎有了这样的设计就有资格定价昂贵,多少让人感觉有些东施效颦了。事实上,要设计出让人过目不忘的装帧是很不容易的,没有充分了解过书籍内容、作者生平经历、创作意图,以及读者群体的不同需求等等,就无法设计出最合适的整体风格,这更不是一味追随流行风潮能够成就的。

这次评选反映了上海出版界书籍装帧艺术的发展现状,反映了上海图书装帧在注重整体设计的同时,也对设计师个人风格的发挥和图书门类特点给与了充分重视。我们相信,上海出版界必将有质量更高、原创性更强、内容与形式结合得更紧密、更适合阅读的好作品问世。

依云 辛文褚版