

■姜明与周艳梅是上海书籍装帧领域难得的夫妻档,两人获奖无数,两次双双入选十大设计师

怎么让书籍看起来很美?

上海书籍设计师们谈做书这回事儿

◆ 刘匪思

刚落幕的2014年书展再次刷新了参观人数与图书销售的数量,然而,在这些热闹的事件背后,则有一批专注书籍装帧设计的上海设计师参与推动“中国最美的书”的设计品牌。尤其在纸质出版物面临电子化读物剧烈冲击的当下,他们对于纸质书籍的执着,反而激活了电子阅读无法取代的纸质美好。

电子阅读无法取代的纸书

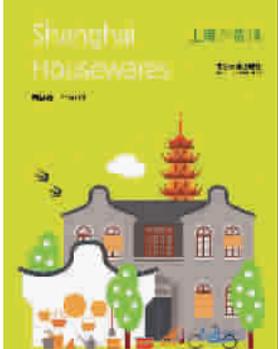
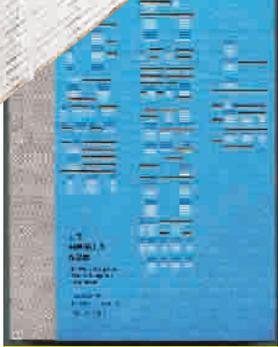
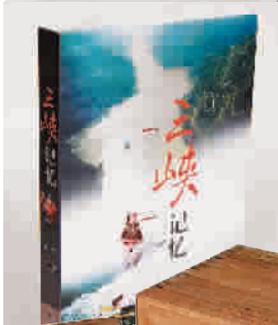
细心的爱书人一定会发现最近几年书籍的变化,以往只会出现在版权页上的“装帧设计”,逐渐出现在书底,甚至腰封的宣传文里。越来越多读者从选择作者、译者、或是出版社的版本,到现在开始会为了某位设计师出品的书,决定是否买下它。制作书籍的幕后设计师,也随之转换了身份,除了考虑到与主题契合,他们还得考虑能够提供视觉以及触觉上舒适的阅读体验,甚至适合摆在怎样的书架上,令一本书籍可以宛如一件艺术品一般,成为书桌上的风景线。

由上海市新闻出版局以及“中国最美的书”评委会联合推出的上海人民美术出版社新书《上海书籍设计师作品集》中,就记录了影响上海书籍出版“面孔”的十位设计师。实际上,这已经是上海书籍设计师的第二次集体亮相。早在1991年,当时还被称为“装帧艺术”的书籍设计,曾在上海教育出版社推出的《上海装帧艺术作品集》中展示了68位上海设计师的346件书籍设计作品得到展示。从“书籍装帧”转到“书籍设计”,这个行业内蕴含的技术含量与设计师自身的思考则愈发重要。并且,伴随着10年前,新闻出版署委托上海新闻出版局引进了德国莱比锡书展的重要奖项,“中国最美的书”图书奖评选,一本书的内容到形式是否“美”,便显得尤为重要。

书卷气与商业气

“我过去就和我的客户说,如何能在最短时间内辨别这位设计师优秀与否,那就是看他的客厅里有没有一个占了一面墙的书架”。作为二十多年后出现在上海书籍设计领域的“新设计师”姜庆共,是一位“自学成才”的平面设计师。他依靠自己的广泛阅读,从书籍中读出设计师的视觉语言与用意,反而推敲出属于自己的个性。在他看来,作为书籍设计师首先得拓宽自己的阅读广度以及数量。毕竟设计师在视觉中呈现出的是他对于这本书的理解。

对于1992年就进入出版社担任美术编辑工作的设计师姜明来说,为什么设计师需要自己阅读完书籍后再动手设计,背后蕴含的则是自上海近代出版业萌芽起就强调的“书卷气”。他说,“有时候光看书名是不知道内容的,特别是碰到抽象的书名,除了

看书之外,与作者的交流也很重要”。即便是从业几十年,他依然习惯先用一张纸与一支笔来思考最适用一本书的设计方案,“因为用最简单的方式才能做到静心”,等到自己心中大致确定方案后,再用电脑制作完成稿。

但是在浓郁的书卷气背景下,商业气息给设计师们带来的冲击却不是负面负面的。因为书籍这个特殊的文化商品关系,所以设计书籍正如设计师张志全所说,“毕竟不是一项表现自我的工作,设计师的任务是体会每本书所传达的信息,尽力取悦读者。”甚至是通过设计,让原本对阅读缺乏兴趣的读者,重新萌生阅读的快乐。用负责《故事会》杂志设计、同时又设计诗歌类图书的周艳梅的话来说,“设计师提供一种自然的风格,能让读者平静地阅读。”

缓慢生长的上海书籍设计

从上一本的68位上海设计师,到此次10位设计师的合辑,也透露出上海书籍设计领域的现状。与过去出版行业相比,市场冲击下的新型出版则对行业内的美术编辑有着更高的要求,以及工作量的标准。这也造成了年轻设计师苦于无书、无好书设计,无法积累必须的工作经验。

姜明遇到过可以等待他耗费9个月时间、反复调整后出版的书籍《风流石癖》,售价7000元的戴敦邦作品全集,或是只有几天时间内必须完成的设计书籍。然而,他也发现,现在刚进出版社工作的年轻美术编辑却越来越缺少锻炼的机会。一方面是作者和出版机构愈发看重书籍的品质,会挑选自己觉得合适的设计师,不可能让没有经验的新人来担任一些重要图书的设计。“这种现象的长期积累,就会造成装帧设计师的青黄不接。在设计师的培育方面,北京就做得非常好,这也造就了目前北京成为全国获得‘中国最美的书’称号品种最多的城市”。

同时指导平面设计专业学生毕业设计的姜庆共则觉得,“上海的缓慢或许可以更长久地保留本地的设计气息”。在1980年代出版的书籍中,他认为上海文艺出版社和上海译文出版社推出的文艺读物封面,由于手工绘图和设计,带着一股“欲言即止,恰如其分”的意味,堪称那个时代中国书籍设计的典范。在当下“过剩”的设计师群体中,反而可以借这个缓慢的节奏,安心积累自己的阅读量和专业技术。

无论如何,这些依然在纸质阅读世界中为书籍塑造精美形象的设计师,对是那些耸人听闻地宣称“书籍必然消亡”论调的宣战。因为电子世界再如何的声、光、电,都无法取代翻开书页时的纸墨香气,以及翻动纸张时身心体验。就像设计师张璠说的,这几位上海书籍设计师所做的,正是“将纸媒进行到底”。

tips

“最美的书”让读者可以从设计语言中第一时间洞悉书籍作者的用意

《上海制造》

设计:姜明

作者:马尚龙

出版社:上海书店出版社

“每次做方案前,我有习惯先认真看一遍书的内容,有时候书名很抽象,至少阅读内容后才能对作者的想法有所了解。这本书,作者用非常人文的笔触来记叙上海制造在那几十年特定历史时期的方方面面。内页用对着彩色插页配以手写的土著说明怀旧又能回味,拉近图书与读者间的距离。”

《夜航船》

设计:周艳梅

作者:柏桦 编

出版社:上海文艺出版社

“本来责任编辑说黑白文字只要做个版式设计厂里排版就可以了,喜欢诗歌的我在看了文字稿后,决定亲自做一个完整的设计方案,我理解的诗歌就像夜晚的星星,既远又近,让人醒悟又让人浮想联翩。”

《十一种孤独》

设计:张志全

作者:[美]理查德·耶茨

出版社:上海译文出版社

译者:陈新宇

“因为‘孤独’,蓝色调子便被早早地定下来了。初稿设计用了11个人影来阐述‘11种’,但画面略显杂乱且没了‘孤独’的感觉。经反复调整,最终留了8个人影,最前面的两个人影作了反白处理,增加了对比和纵深度,也丰富了画面的节奏。”

《上海里弄文化地图(石库门)》

设计:姜庆共

作者:姜庆共 / 席闻雷

出版社:同济大学出版社

“我在同济大学出版社的几本读物,从内容到设计也是在这几年慢慢形成了自己的风格,即时髦又日常的上海城市文化风格,这是我对这个城市阅读后的体会,在这个系列读物中一直会延续下去。影响我的都是前辈设计师,如靳埭强老师的设计基础课程和中国风格、陈幼坚老师的中西融合思维;王序老师对出版物的编辑功力和设计。上海有袁银昌老师,我关注他很多书籍设计作品的诞生,从1980年代至今。”

《上海装帧艺术作品集》与《上海书籍设计师作品集》

1991年上海教育出版社出版了《上海装帧艺术作品集》(任意序,封面设计:陆全根。封面由收藏者姜庆共提供),共收入了68位设计师的346件书籍设计作品,是“文化大革命”后上海老中青书籍设计师第一次集体亮相。《上海书籍设计师作品集》是继《上海装帧艺术作品集》之后又一集书籍设计专业著作,由上海人民美术出版社出版。