

书述 纸×指的温度

——2016年四川美术学院版画与印刷设计专业毕业展10周年展

The Book—— Paper x Fingers

——The 10th anniversary of Graduation Exhibition of Printmaking & Printing Design by Printmaking Department, Sichuan Fine Arts Institute

谭璜 金洪刚 Tan Huang Jin Honggang

书述
——四川美术学院版画与印刷设计
毕业设计十周年巡回展
2016.6.3—8.5
主办：四川美术学院，四川美术学院版
画与印刷设计专业

#1

1
郑露莹
土陶·大足石刻

摘要：在书籍发展的历史长河中，其形式变迁总是与时代精神的美感与功能保持同步，现代印刷方式和电子书的出现无疑给书籍设计带来了新挑战。版画与印刷设计专业第十届毕业生毕业展主题为“书述”书籍设计展，以呼应书籍设计前沿的现状，让教学向书籍设计最前沿看齐。展览系列活动鼓励教学与出版机构、设计师的联系，更好地促进产学研合作与交流。

关键词：书籍，设计，教学，互动

Abstract: During the long historical course of books' evolution, the transformation of their forms is always keeping pace with the time's spiritual aesthetic and function. Undoubtedly, modern printing method and electrical books have brought great challenge to books' design. With the theme of "The Book", the 10th anniversary of Graduation Exhibition of Printmaking & Printing Design by Printmaking Department aims to echo the present situation of books' design frontier, making teaching keep up with the design frontier. Encouraging teaching's connection with publishing institution and designers, activities of this exhibition intend to boost the interaction and cooperation of industrial-academic-research.

Key words: Books, Design, Teaching, Interaction

书籍艺术一直以动态的方式发展变化着，在数千年漫长的古籍创造中，书籍无不透出古人的卓越智慧。简策、卷轴、经折装、蝴蝶装、包背装、线装等书籍形态的变迁，在时代精神的美感与功能之间保持完美和谐。

从简策到卷轴，从册页到转入西方模式的书籍设计。生产方式从手工抄写到复制印刷，照相菲林制版到数码还原技术。生产力发展导致

信息传播

创作形态，让一切得以实现。而“美化书衣，营销市场”的老观念，难以引发阅读动力的升级，更难以应对未来数字时代新载体的新局面。

版画与印刷设计专业于2003年建立。到2016年，2012级版画与印刷设计专业的17位同学恰好是本专业的第十届毕业生。秉着梳理教学体系，深入教学实践，呼应书籍设计前沿的现状，让教学向书籍设计最前沿看齐。特将此届毕业展提升到主题展的层面，主题展主题为“书述”书籍设计展。

主题展“书述”内含三个单元，分别为：书的阅读、书的再设计、未来的

书。让学生的毕业设计在研究书的传统，到展示书籍的现在，到展望书籍设计的未来这样的线索下展开，让整个教学活动在这三个点上联系地纵深发展。

在“书述”书籍设计展系列活动暨2012级版画与印刷设计专业毕业设计指导

工作里，抱着“让教学走出去，让著名设计师和出版机构走进课堂”的设想，版画系为此组建了指导教师小组。本次毕业设计的指导，以教师团队为主，著名设计师为辅。教师团队成员包括金洪刚、谭璜、汪宜康、陈奥林。教师团队指导工作由集体指导与分组辅导组成。而“著名设计师、出版机构”进课堂，我们有幸邀请到了“中国最美的书”评委周晨先生，2015年度“中国最美的书”、2016年“世界最美的书”获得者曲闵民、蒋茜先生，广州美术学院版画系副主任、著名设计师肖勇先生，四川美术出版社社长马晓峰先生。著名设计师、出版机构对本科教学、毕业设计过程的倾情投入，使得版画与印刷设计专业教学思路得以更新、教学理念愈发清晰，本科学习的热情空前高涨。而从毕业设计成果来评价此互动，则是泛泛的东西少了，落地、实用成为了作品及格标准。

的广度、深度、速度、形态都在发生变化。书籍制度的范式转移在历史的进程中似乎不那么惊天动地，但它与社会政治、经济、文化、艺术乃至价值体系产生着盘根错节的密切联系，它带来新的阅读语境的变局、多层次的思维模式、个性化的审美标准、多元的价值取向。当人们越来越容易获取知识信息时，无疑对“书”及书籍设计（无论是纸质书还是电子书），提出了新的挑战。

我国有庞大的出版业，每年30万种书的出版量，以及数以万计的造书人。类似“世界最美的书”和“中国最美书”的评选活动，让我们看到书籍设计领域对“书籍设计”的观念发生根本改变。书籍设计师开始改变角色定位，进入涵括知识结构、美学思考、视点纬度、信息解构、阅读规律到最易被轻视的物化技术规律等复合领域。设计师

分为两个阶段。第一阶段：著名设计师团队指导以实时视频教学为主，根据毕业设计课程整体进度，在毕业设计选题、设计深入、主题展总结等关键节点，依托网络手段为

1
蔡欣茹
步天歌

2
喻丹丹
P.M.2.5

3
李文华
嘉庆县志

#1

#3

#2

辅，与教学互动。出版机构、印刷机构则以行业要求，对毕业设计全过程提出具体的要求，以网络为辅助，在选题价值、市场定位、成本分析、工艺运用等方面，进行产学研互动。第二阶段：依附整个设计过程及作品展览，举办现场讲座，包括“中国最美的书”评委周晨先生的讲座《书生故事之书里书外》，“世界最美的书”获奖者曲闵民、蒋茜先生的讲座《书语分享会》；肖勇先生、马晓峰先生与版画与印刷设计专业师生进行研讨交流，深化活动成果。

“让教学走出去”，包含让学生学习、研究与分析外面的优秀作品和设计理念，与出版机构、印刷机构互动，在文轩美术馆（成都）、星星艺术空间（重庆）做“书述”书籍设计展，同时邀请数家纸张品牌、印刷机构与学生进行互动，提供适合表现书籍主题的纸张与印刷工艺，对作品的最终实物呈现起到了极大的帮助。

“让教学走出去”同时为校企合作提供更明确的平台。借本次展览，我们与四川美术出版社共同设立了商讨已久的“读艺”书籍设计奖学金，奖学金评委组由设计师、各美术出版社社长、印刷机构负责人组成。今年的首届“读艺”书籍设计奖学金评审组，由参与本次“书述”活动的周晨、曲闵民、蒋茜、肖勇、马晓峰、邵常毅、梁益君等老师组成，评审出“读艺”奖一等

奖一名（《嘉庆县志》李文华）、二等奖两名（《P.M.2.5》喻丹丹、《滚滚红尘》陈柯颖）、三等奖两名（《滩头年华》何樱、《袍哥》万鑫），以及社长提名奖一名（《土陶·大足石刻》郑露莹）。在“书述”四川美院展开幕暨“读艺”奖学金颁奖仪式之后，诸位评委在展览现场对得奖作品进行了精彩点评。此外，李文华的作品《嘉庆县志》和蔡欣茹的作品《步天歌》获得了2016年四川美术学院毕业作品学院奖。

除以上作品之外，在此我想介绍几件本次评选未能获奖的作品。郭轶姣同学的作品《书·汉字》，是以手机这一当下社会最广泛被使用的媒介为载体所创作电子书籍。《书·汉字》是需通过微信扫码或者分享进行传播的，读者只需“单指点击——深

入阅读”，便能从汉字书写的四个起始笔画“丶”、“一”、“丨”、“丿”开始，层层递进的检索、学习汉字书法艺术。我们通过后台进行了统计，从展览开幕到展览第一天结束，《书·汉字》电子书籍的阅读次数便超过了1000次，若是传统纸质书籍想要达到一千次的阅读，预计印刷成本为5—8万元。郝阳阳同学的作品《聋人音乐》，源于他对聋人这一特殊群体的关注，他期待能以某种方式使得聋人也能“听”到音乐。从杉浦康平先生的“书籍五感”论述中受到启发，经过几个月的反复推敲与尝试，他最终以跳动的画面结合震动装置，通过对图像形态、色彩、具有空间特质的版式变化，以及电脑编程，完成了《聋人音乐》这本特殊的“书籍”。值得一提的是，这本“书”由郝

阳阳与另一位正在英国留学学习计算机运用的朋友借助互联网进行沟通与合作，共同完成。

在“书述 纸×指的温度”完成重庆—成都—重庆巡展之后，我们仔细梳理了“书述”书籍设计展整个成型过程，结集出版，国内数家美术出版社均愿意参与并承担本次活动书籍出版工作，我们也得到了很多来自全国各地的专家们的宝贵意见与建议。经过沟通与商定，最终《书述 纸×指的温度》一书由四川美术出版社出版并全国发行，在我看来，这是对“书述 纸×指的温度”最好的肯定，同时也是对四川美术学院版画与印刷设计专业最好的肯定。