

数字化背景下我国艺术家手制书的发展策略探析

袁璐, 毋丹

(中原工学院, 郑州 450000)

摘要: **目的** 对比分析数字化背景下电子书籍和传统纸质书籍的局限, 阐述艺术家手制书发展的优势, 梳理在现阶段艺术家手制书发展所面临的在传播、制作、市场方面的困难与阻力, 指出艺术家手制书在现阶段的发展策略。**方法** 以书籍设计理论为基础, 以当前具有典型性的艺术家手制书为案例, 通过理论分析、案例说明相结合的方法来进一步对数字化背景下艺术家手制书的发展策略进行探析。**结论** 指出艺术家手制书在教育领域、私人收藏和公共收藏、传播、交易渠道与平台搭建、传承与应用传统工艺方面的发展策略, 提出艺术家手制书作为艺术与书籍的一种新的形式, 将会为传统纸质书籍在数字化背景下的发展提供一种新的参考。

关键词: 数字化; 艺术家手制书; 书籍形式; 发展策略

中图分类号: J524 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2019)16-0290-04

DOI: 10.19554/j.cnki.1001-3563.2019.16.048

Analysis on the Development Strategy of Chinese Artist's Book under the Background of Digitization

YUAN Lu, WU Dan

(Zhongyuan University of Technology, Zhengzhou 450000, China)

ABSTRACT: The work aims to compare and analyze the limitations of e-books and printed books under the digital background, expound the advantages of the development of artist's book, sort out the difficulties and obstacles in the development, production and market of artists' books at the present stage and point out the development strategy of the artist's book at the present stage. Based on the book design theory and with the typical artist's book as cases, the development strategy of the artist's book under the digital background was further explored through the combination of theoretical analysis and case description. The development strategies of the artist's book in the fields of education, private collections and public collections, communication and trading channels, platform construction, inheritance and application of traditional crafts have been pointed out, and the view that artist's book is a new form of art and book has been proposed. The artist's book will provide a new reference for the development of paper books under the digital background.

KEY WORDS: digitizing; artist's book; book form; development strategy

作为人类文明的载体, 书籍从文字诞生起, 就开始随着社会的发展以不同的形式承担起传播知识、文化、观念的功能。随着当今社会电子技术的快速发展, 数字阅读逐渐进入公众的视野并被大量的读者接受与喜爱。中国新闻出版研究院最新发布的全民阅读调查数据显示, 2016 年我国成年国民数字化阅读方式的接触率达到了 68.2%, 较 2015 年上升了 4.2 个百分点, 连续 8 年保持上升势头^[1]。电子阅读人数的上升

拓宽了电子书籍市场, 对传统纸质书籍的生存空间造成了不小的冲击。在数字化背景下, 如何使传统纸质书籍找到更适合自身的发展路径引起了业内学者的讨论。艺术家手制书作为一种新型的艺术形式与书籍形式, 因有多样的表现形式、丰富触觉体验以及更加深入的情感互动等优势成为传统纸质书籍未来发展的可能路径, 作为从国外引进的新形式, 探索其在我国的发展策略是当前需要迫切解决的课题。

收稿日期: 2019-04-25

作者简介: 袁璐 (1964—), 女, 河南人, 中原工学院副教授, 主要研究方向为书籍设计。

1 艺术家手制书的概念及其发展状况

中央美术学院副院长徐冰对艺术家手制书的定义是：艺术家手制书是指艺术家通过对图书空间的巧思，将文字阅读与视觉欣赏以及材料触感，自由转换并融为一体的艺术^[2]。它强调的是书籍作为一种艺术品，艺术家通过对视觉语言的构造、材料的处理以及对书籍空间的营造，多维式地运用书籍这一载体表达自己的艺术观念和艺术思想。艺术家手制书一方面作为以书籍为载体的艺术品，可以是独一无二的装置、雕塑等；另一方面作为上升为艺术品的一种书籍形式，可以以多种状态呈现。它可以是独本，也可以是在一定规模内发行印制的出版物，但与传统纸质书籍相比，艺术家手制书的印刷或装订仍依靠手工完成且多为非正式出版，因此它仍是手工的限量出版物。

在国外，艺术家手制书大致经历了 3 个发展阶段。第一个阶段在 1910 年至 1950 年，这时的艺术家为进步的文学作品绘制插画，通过印刷、铜版画等形式呈现出来，收集成册，这是最开始的形式。例如马克思·恩斯特的作品《A Week of Kindness》。第二个阶段在 1960 年至 1980 年，第二次世界大战结束后，小型出版社的涌现为艺术家手制书的大量创作提供了可能，一些艺术家开始系统地对其进行探索和研究，例如丹麦、比利时、荷兰的“眼镜蛇”以及法国的“字母主义”等艺术家团体，涉及的内容也十分广泛，有漫画、摄影、版画等。第三个阶段是 1990 年至今，这是艺术家手制书发展的高潮，在这个阶段，艺术家和出版社呈现年轻化趋势，他们不拘于传统形式，作品变得更有实验性^[3]。

艺术家手制书在中国引进的时间较短，2012 年由中央美术学院徐冰教授通过举办“钻石之叶：百年全球艺术家手制书”展使得这个概念被人们所认识。直至 2018 年，有关艺术家手制书的大型展览在我国大陆共举办 7 次：2012、2015 年的“钻石之叶”，2017 年在南京举办的“艺本”，2016 年至 2018 年在北京、上海两地连续举办的三届“abC 艺术书展”，2018 年举办的“UNFOLD 上海艺术书展”。个展与小型展览包括“芥菜种子，艺术家手制书实验展”，钟雨、郭蕾蕾手制书展等。由此可以看出，艺术家手制书相关展览在我国大陆数量较少且多在一线发达城市，传播范围有限。从市场方面看，国外的艺术家手制书交易每年大概在 2.5 亿美元，中国艺术家手制书市场目前属于起步阶段，没有形成相对稳定的市场。同时，在艺术家手制书作品收藏市场方面，我国也基本属于空白。

2 艺术家手制书发展的优势

艺术家手制书具有多样的形式与物质载体，弥补了传统纸质书籍较为单一的呈现方式和物质载体，更

比单一屏幕载体的电子书籍更加灵活多变。传统纸质书籍出于成本、制作工艺、批量化生产以及信息大范围传播的考虑，受限于平面化的表现形式，更多地在于文字和图形的设计与编排^[4]，无法满足人们多元化的阅读体验和审美需求。艺术家手制书则更容易表达立体空间，它通过对不同材料、工艺和现代科技的应用，使之成为一个物质载体丰富、表现形式多样的艺术综合体，它可以是一本静止的平面纸质载体的手制书籍，也可以是装置、雕塑等多种形式，呈现的载体除纸之外，还可以是树皮、布条、铁、冰等多种物质。比如 Susan Gaylord 的作品《精神之书》见图 1，它运用了树枝、藤蔓等材料做成一个小型的装置，表达了作者通过这些自然材料与书的联系与变化，产生与自然的共鸣，传达了冥想的意义。

图 1 《精神之书》
Fig.1 "Spirit Book"

艺术家手制书具有延展和转换书籍的功能。随着电子阅读的兴起，大量的信息可以通过电子这一载体来快速传递，文字阅读这一功能在纸媒中的优势正在减弱。艺术家手制书的呈现方式不局限于传统纸质书籍的功能与形式，其表达的主题和思想通过艺术再创作的形式来表达，书籍被赋予艺术或是文化代表物这一功能^[5]，增加了书籍阅读功能的多样性。传统纸质书籍与电子书籍的关系好比绘画与摄影的关系。绘画初期作为记录功能而存在，在摄影技术出现后，绘画则向艺术品方向发展^[6]。在数字化背景下的传统纸质书籍，可以借用绘画发展这一经验，尝试拓展转换其功能。美国艺术家巴西娅·艾兰用冰制成的 250 磅的“冰书”见图 2，书的内部是植物的种子，“冰书”

图 2 “冰书”
Fig.2 "Ice Book"

被放置在溪水或是河流里,慢慢融化,种子飘散在河流的整个流域,从而更明显地体现出冰川融化所带来的潜在损失。

艺术家手制书提高了情感互动的有效性。艺术家手制书有着复杂的结构设计,异于常规的打开方式和读取方式,例如立体机关的设计、可动的插图动画等,可改变和增加与读者的互动方式^[7],符合当代读者求新求异的审美需求和情感需求,有利于读者与作者的情感互动交流,更加深刻地了解作品的含义。多样的形式有利于我国传统工艺的应用,这是我国艺术家和读者共有的文化根基,通过一些被大众所认知的共有的民族元素,拉近与读者的距离,建立起与读者沟通的语言,增加情感传递与互动的有效性。

3 艺术家手制书发展的阻力与发展的策略

3.1 艺术家手制书发展的阻力

艺术家手制书目前我国发展的阻力主要表现为两个方面。一是自身符合我国受众审美的民族特点欠缺,二是在传播渠道、平台、收藏市场的外部环境的不完善方面。

艺术家手制书作为从西方引进的新的艺术形式,其自身带有浓厚的西方特色。例如它的装订形式,多为欧洲传统装订,如比利时装订、科普特装订、交叉式装订等。内容上多是有关欧洲传统文学和前沿艺术的。符合我国民族审美和文化内涵的特征较为缺乏,目前未被广大读者了解并接受。

艺术家手制书传播范围有限,国内理论研究少。艺术家手制书目前是一个新兴的艺术形式与书籍形式,被引进中国的时间较短,传播的范围较小,受众多为我国外出学习的留学生与顶尖专业院校的专业人才,不被大众所熟知,也未有相对稳定的被社会和学术界所认可的概念和理解。由于艺术家手制书作为艺术品或非正式出版物,对其数据统计与分析的难度较大,国内相关资料非常有限,所以也加大了对艺术家手制书研究和制作的难度。

艺术家手制书缺乏交易渠道与平台。欧美手制书历史发展悠久,在交易渠道与平台建设方面经验丰富。在 1961 年 Maciunas 就成立了 AG 画廊,旨在推广艺术家手制书。经长期发展,欧美已形成了众多艺术书店、画廊、专业网站、书籍展览会等交易渠道。国内在这方面目前属于起步阶段。自 2012 年艺术家手制书被引进我国后,到 2018 年,我国大陆共举办的大型艺术书籍展览会共 5 次。雅昌艺术印刷有限公司的“国际手制书联盟”,GESSOISLAND, I:project space 等是国内目前少有的艺术家手制书平台。经营艺术家手制书的书店数量也较少,主要有梦办、木鸟漫画、颯书、SHEN SHEN BOOKS、香蕉鱼书店等。

艺术家手制书收藏市场需求贫乏。收藏市场一是

私人收藏,二是公共收藏。艺术家手制书作为一种新兴的艺术形式与书籍形式,人们还没有意识到它的价值。国内的私人收藏家更偏向于收藏 20 世纪早期艺术家的作品,这些艺术家普遍有很高的国际声望和艺术地位,相对于国内的艺术家手制书作品则收藏较少;在公共收藏方面,目前国内唯一规模较大的私立收藏机构是雅昌艺术中心,专门收藏艺术家手制书的公立机构则为零。仅在 1999 年,ARLIS 艺术图书馆协会调查的美国 27 个图书馆的平均记录中,艺术家书籍的收藏规模为 1096 件,其中最大的收藏机构是现代艺术博物馆,超过 9000 本^[8]。现阶段,我国公共图书馆、美术馆等都没有预算来收藏艺术家手制书,更多侧重于古籍收藏。市场需求的贫乏使艺术家手制书缺少资金支持,这是阻碍手制书发展的重要因素。

3.2 艺术家手制书发展的策略

艺术家手制书拓宽了在教育领域的应用。教育是书籍应用的一个大的方面。艺术家手制书可在多维空间表现,弥补图形、文字等二维空间所表达不了的含义,它在一定规模内可少批量印制,在未来拥有更多可能性,满足专业院校教学展示的需求。艺术家手制书一是可以运用在文学、艺术等多种学科的教学,把教学内容作为手制书设计的素材,比如作品《球体》见图 3,它是一个手制书系列作品,是由画家 Austin LEE 通过扩增实境技术将绘画作品通过 APP 程序呈现 3D 数字动画效果,增加了内容的趣味性。二是艺术家手制书可以运用在学前教育中。儿童对文字、图形的感知远没有对物质综合体的感知强烈,表现形式多样,材料丰富的书籍更能引起儿童的注意力,开发儿童的想象空间^[9],比如 Robert Sabuda 创作的《爱丽丝漫游奇境》立体童书系列见图 4。

艺术家手制书加快了收藏市场的建立。艺术家手制书收藏市场的建立,一方面需要艺术家们构建自己的受众群体,加强传播广度。相比于传统纸质书籍在出版前对特定读者群体的定位,艺术家手制书是艺术家通过书籍形式对自己创作理念和情感观念的表达,寻找与自己艺术观念相契合的受众需要加强对艺术

图 3 《球体》

Fig.3 "Spheres"

图4 《爱丽丝漫游奇境》立体童书系列
Fig.4 3D children's books of "Alice's Adventures in Wonderland"

家手制书在市场的传播,使更多人认识并了解艺术家手制书。另一方面是建立私人收藏和公共收藏市场。基于私人收藏的不稳定性和过多的经济考虑,公共收藏市场在艺术家手制书刚起步阶段有更大的市场空间。我国大陆共有主要省市博物馆 3060 余个,县级以上公共图书馆 3153 余个,私立美术馆 26 余个,31 余所美术与艺术专业院校,这些构成了艺术家手制书巨大的潜在收藏市场。鉴于艺术家手制书在学术和教学方面的价值,学校图书馆、美术馆、博物馆的收藏是现阶段艺术家手制书收藏市场最重要的发展对象。例如国外赫轮艺术设计学院,其图书馆收藏的艺术家手制书多达 400 余册。

艺术家手制书应重视传播、交易渠道与平台的建设。通过建立相关协会、非营利性组织、网络数据库、出版等形式来搭建艺术家手制书的传播与交易平台。从国家层面来看,构建协会组织可促进行业发展。例如美国的大学图书艺术协会,它致力于学院和大学的书籍艺术教学,关注手制书的实践和分析。从社会层面看,鼓励非盈利性组织相关展览和活动,有利于传播推广和教育工作。例如 Booklyn 艺术家联盟,向公众提供教育计划,并向机构提供馆藏发展服务等^[10]。网络数据库的建立数字时代至关重要,通过线上平台实现资源共享,同时搭建市场交易信息网络,例如 artist's pub 数据平台。通过出版来实现它作为书籍形式的价值,进行思想和文化传播,同时形成自身市场,进行商业上的有效流通。比如日本建筑师大野友友制作立体雕刻书《360 BOOK》见图 5,这本书的出版获得了巨大的成功,给艺术家手制书的发展开创了一条新的生存道路。

艺术家手制书应增强民族特征,运用传统工艺来展现中国艺术家手制书的特点。当下传统工艺的传承与振兴是国家发展非常重视的一个方面,一是传统工艺在文化、形式等多个方面都可以给艺术家手制书的创作提供灵感^[11],二是可以借助传统工艺的振兴计划和相关政策来实现手制书的发展。比如艺术家郭蕾蕾的作品《窗》见图 6,灵感来源于中国传统的花窗造型,通过经折装相连的形式作为整体作品的每一页,

作品又是对经折装传统书籍装帧形式的拓展。只有使本土艺术家创造出具有民族特色的手制书作品,才能使中国的艺术家手制书得到国际的认可。

图5 《360 BOOK》
Fig.5 "360 BOOK"

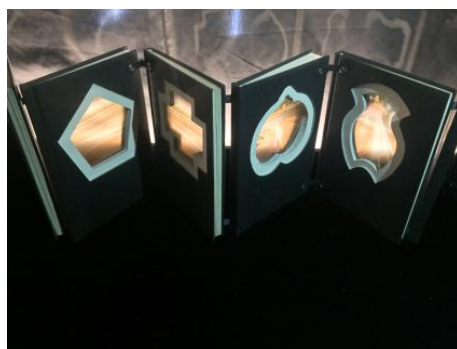

图6 《窗》
Fig.6 "Window"

4 结语

艺术家手制书作为传统纸质书籍未来可能的发展方向,虽然在我国发展历程较短,面临传播、市场、制作等困境,但是它在数字化背景下,相比于传统纸质书籍和电子书籍在开拓书籍形式、功能和情感传递上有着重要的优势。通过在公共教育、传播与交易渠道及平台建设、收藏市场、传统工艺应用方面的发展,艺术家手制书作为一种艺术形式和一种新的书籍形式,将会是传统纸质书籍在新时代的一个发展契机。

参考文献:

- [1] 全民阅读调查数据发布. 数字阅读率持续上升[EB/OL]. (2017-04-19)[2018-07-13]. <http://news.cctv.com/2017/04/19/ARTIUnlY7FaeYVJGS0GUqz9t170419.shtml>. National Reading Survey Data Released. Digital Reading Rate Continues to Rise[EB/OL]. (2017-04-19) [2018-07-13]. <http://news.cctv.com/2017/04/19/ARTIUnlY7FaeYVJGS0GUqz9t170419.shtml>.
- [2] 徐冰. 关于“钻石之叶”展[J]. 世界美术, 2016(1): 2—7. XU Bing. About "Leaf of Diamond" Exhibition[J]. World Fine Arts, 2016(1): 2—7.

(下转第 301 页)

- LI Yan. Creative Exploration of Red Tourism and Hakka Food Packaging[J]. Popular Literature and Art, 2008(9): 73—74.
- [6] 李彦宝. 浅谈东北土特产包装设计趋势[J]. 商品与质量: 学术观察, 2011(6): 303—304.
- LI Yan-bao. On the Packaging Design Trend of Local Products in Northeast China[J]. Commodities and Quality: Academic Observation, 2011(6): 303—304.
- [7] 高旻. 浅谈茶叶包装设计的瓶颈及发展趋势[J]. 金田, 2015(5): 424.
- GAO Min. On the Bottleneck and Development Trend of Tea Packaging Design[J]. Jintian, 2015(5): 424.
- [8] 刘小静, 戴端. 浅谈湖南土特产品的包装设计[J]. 湖南包装, 2004(3): 21—23.
- LIU Xiao-jing, DAI Duan. On Packaging Design of Hunan Local Specialty Products[J]. Hunan Packaging, 2004(3): 21—23.
- [9] 张慧玲. 浅谈中国包装设计的发展趋势[J]. 浙江工商职业技术学院学报, 2015, 14(1): 33—36.
- ZHANG Hui-ling. On the Development Trend of Packaging Design in China[J]. Journal of Zhejiang University of Commerce and Industry, 2015, 14(1): 33—36.
- [10] 韩婷婷. 浅谈中国包装设计的现状及发展[J]. 太原大学教育学院学报, 2013, 31(3): 100—102.
- HAN Ting-ting. On the Current Situation and Development of Packaging Design in China[J]. Journal of Education College Taiyuan University, 2013, 31(3): 100—102.
- (上接第293页)
- [3] 张凡. 马歇尔·韦伯: 在美国“经营”艺术家手制书[EB/OL]. (2012-9-21)[2018-7-13]. <https://news.artron.net/20120921/n267709.html>.
- ZHANG Fan. Marshall Weber: "Management" Artist's book in the United States[EB/OL]. (2012-9-21)[2018-7-13]. <https://news.artron.net/20120921/n267709.html>.
- [4] 董嫣. 视觉“触摸”: 数字时代纸质书籍设计的多维阅读体验[J]. 装饰, 2017(4): 136—137.
- DONG Yan. Visual "Touch": Multi-dimensional Reading Experience of Paper Book Design in Digital Era[J]. Zhuangshi, 2017(4): 136—137.
- [5] 李瑾. 莱比锡书展窥“美”[J]. 装饰, 2017(2): 24—27.
- LI Jin. Leipzig's Book Exhibition Glimpses "Beauty"[J]. Zhuangshi, 2017(4): 136—137.
- [6] 孟玉芳. 艺术家手制书与当代艺术: 未来书的可能性[EB/OL]. (2012-10-8) [2018-7-13]. https://news.artron.net/20121008/n270568_2.html.
- MENG Yu-fang. Artist's Book and Contemporary Art: The Possibility of Future Books[EB/OL]. (2012-10-8) [2018-7-13]. https://news.artron.net/20121008/n270568_2.html.
- [7] 王琳, 张大伟. 数字时代纸质书籍的审美化设计趋势——基于艺术家手制书的媒介研究[J]. 编辑学刊, 2017(6): 86—91.
- WANG Lin, ZHANG Da-wei. The Trend of Aesthetic Design of Paper Books in the Digital Era: Based on the Media Research of Artist's Book[J]. Editorial Academic Review, 2017(6): 86—91.
- [8] Artist's Books Collection Development. Considerations for New Selectors and Collections[EB/OL]. (2017-02-18) [2018-07-13]. <https://rbm.acrl.org/index.php/rbm/article/view/16818/18408>.
- [9] 吕敬人. 书艺问道[M]. 北京: 中国青年出版社, 2017.
- LYU Jing-ren. Tao of Book Design[M]. Beijing: China Youth Press, 2017.
- [10] Centers. Collections-Book Art-Research Guides at Virginia Commonwealth University[EB/OL]. (2017-02-18) [2018-07-13]. <https://guides.library.vcu.edu/c.php?g=699511&p=4961519>.
- [11] 晏莉. 传统工艺在手制书艺术中的运用研究[J]. 包装工程, 2017, 38(8): 76—79.
- YAN Li. The Application of Traditional Handicrafts in the Hand-made Books[J]. Package Engineering, 2017, 38(8): 76—79.