

我們在閱讀時看到了什麼？

[我們在閱讀時看到了什麼？_下载链接1](#)

著者:彼得.曼德森(Peter Mendelsund)

出版者:大塊

出版时间:2015-9

装帧:平装

isbn:9789862136263

當代最具辨識度與思辯力的封面設計師

◆《舊金山紀事報》與美國科克斯書評／年度最佳書籍

◆本書作者經手設計的書封超過600個，包括卡夫卡、喬伊斯、卡爾維諾、科塔薩爾等名家經典作品。

「閱讀就像躲進自己眼睛後方的寧靜修道院。」

由出版界最優秀的書封設計師兼狂熱愛書人，帶給世人這本獨具魅力的好書。書中的視覺與文字範例，帶領讀者多方探討閱讀的現象學，讓人瞭解我們閱讀文學時，如何想像畫面。

我們閱讀時究竟「看」到什麼？

俄國文學家托爾斯泰（Leo Tolstoy）是否真的描述過安娜·卡列尼娜（Anna Karenina）的容貌？美國小說家梅爾維爾（Herman Melville）是否真的告訴過讀者《白鯨記》主角以實瑪利（Ishmael）的長相？書頁上零碎出現的意象——一隻優雅的耳朵、一撮捲髮、一頂頭上的帽子——以及其他線索與意符（signifier），幫助我們想像出人物畫面。然而，覺得自己熟知某個文學人物，和能否具體描繪出他們，其實沒有太大關聯。

當愛爾蘭作家喬伊斯（James Joyce）帶我們到都柏林，當英國小說家狄更斯（Charles Dickens）讓我們踏進倫敦，我們其實是透過他們的眼睛瞭解那些城市。我們把自己熟悉的地方，套進作者虛構的場景，然後像愛麗絲的鏡中奇遇，探索先前從未造訪過的世界與年代。

平面設計大師彼得·曼德森用這本書告訴我們，這種想像畫面的過程是獨一無二的歷程，專屬於閱讀。

本書結合了曼德森得獎設計師的專業資歷，以及他年輕時接受的古典鋼琴訓練，從他這輩子最愛的文學出發，用全面圖像化的現象學，探討我們如何理解閱讀這件事。

名人推薦

侯季然 導演

陳夏民 逗點文創結社總編輯

辜振豐 作家

黃威融 雜誌編輯者

楊佳嫻 作家、國立清華大學助理教授

劉雪珍 輔仁大學進修部英文系主任

鄭俊德 華人閱讀社群創辦人

聶永真 設計師

推薦

各界讚譽

「這本幽默風趣、圖文並茂的好書，探討文字如何召喚出心中的畫面……作者曼德森主張，閱讀是一種共同創作，我們對於書中人事物的印象，除了受作者的描寫影響，也和我們自身的記憶與過去有關……本書探討化文字為影像時的特殊挑戰，以插圖搭配哲學

、文學批評與設計理論。」——亞歷山卓·奧特（Alexandra Alter），《紐約時報》（The New York Times）

「曼德森這本引發眾多思考的新書，幫助入門讀者以想不到的方式思考文本。」——《洛杉磯時報》（Los Angeles Times）

「這是一本和讀者對話的書，讓人一頁接著一頁欲罷不能……〔作者〕是備受推崇的書封設計家……閱讀常被視為一種被動的活動（尤其是對不愛看書的人來說）。生於美國麻州劍橋（Cambridge）的曼德森……以十分具說服力的方式，主張閱讀是一種主動的合作……這本書本身體現了概念設計，娓娓道來作者認為是什麼讓閱讀這件事，成為書頁上具有創造力的視覺活動——這本書有的頁面密密麻麻，有的則只有一、兩行字——融合了素描、美工圖案、經典書籍的封面影像，以及更多更多。」——《波士頓環球報》（The Boston Globe）

「今年最生動、最有趣、提供最佳插圖的現象學著作。曼德森是業界知名的書封設計師與藝術指導，他透過文字與圖片，探討我們閱讀文本時看到的事物，以及那些畫面源自何處。他所分析的閱讀與畫面想像過程，見解深入……還玩心大發，依據作家托爾斯泰（Tolstoy）的描述，給我們一張小說女主角安娜的警方緝凶圖。」——《密爾瓦基哨兵報》（Milwaukee Journal-Sentinel）

「哇……曼德森改變了我對閱讀的看法。他試圖以精簡的文字找出答案，還提供想也想不到的歡樂影像。這本書就像《綠野仙蹤》（Wizard of Oz）裡的龍捲風，也在讀者心中颳起旋風。身為讀者的你，不只會被帶到奧茲王國（Oz），還會感受到想像力的起風時刻。這本書太聰明、太原創、太巧妙，適合當成禮物，送給每一個看書時曾打瞌睡的人。」——凱倫·羅舒（Karen Russell），《沼澤新樂園》（Swamplandia!）作者

「曼德森給我們萬花筒式的美妙體驗，成功將文本、圖畫、插圖、書封圖像合為一體。這是一本讓人一讀再讀、可以和平面設計師分享的書。」——《科克斯書評》（Kirkus）

「這本書是探討認識論哲學的優秀範例，內容引發讀者心中各式各樣的聯想，召喚出心靈的洪流……曼德森善於拿自己當例子，書中提到的個人經驗相當能引發共鳴。他提到我們可以像開車一樣，快速讀完小說，也可以像是散步一樣，細細體會一切……〔他〕採取輕鬆愉快的口吻，但深入探討事物本質。」——德懷特·加納（Dwight Garner），《紐約時報》

「曼德森是最優秀的書封設計師，他在這本令人驚豔的圖文書中，探討我們在閱讀時看到什麼，並從引人入勝的角度，思考我們閱讀時看著文字卻未意識到的心理活動。」——《多采多姿新聞網》（Flavorwire）

「這本書解構閱讀時的視覺體驗，融合了哲學與神經心理學，令人陶醉……曼德森成功達到他要的效果。」——《喧囂網》（The Rumpus）

「不可思議……文字精采，圖片也精采，讀完有如和彬彬有禮的幽默紳士做了這輩子最棒的對話。本書讓我們瞭解，小說之所以鮮明，原因在於人類特殊的視而不見。這本書讀起來像是作家卡爾維諾（Italo Calvino）的鬼魂旁聽了納博科夫（Vladimir Nabokov）的文學課，然後在美國書籍設計師艾文·路斯提格（Alvin Lustig）與科普節目「電台實驗室」（Radiolab）工作人員的協助下，交出期末報告。」——克里斯·維爾（Chris Ware），《蓋一本故事》（Building Stories）作者

「奇妙又迷人的一本書……曼德森讓我們注意到，我們專心投入敘事時，並未全然意識到的事……這本書會讓愛書人思考專心閱讀時視為理所當然的事，進而探討閱讀樂趣的本質。」——《書頁書評》（BookPage）

「引人入勝……太了不起的一本書。」——Coolhunting.com

「這本書融合哲學、心理學、文學理論與視覺藝術。克諾夫出版社（Knopf）的副藝術總監兼書封設計師曼德森，探索複雜的閱讀歷程……說明閱讀並非線性過程。讀者就算順著作者的文字一直讀下去，還是會加上自己過去的閱讀記憶、偏好、欲望與期望，有時還會分神……作者用簡短但豐富的十九個章節，探討各式各樣的主題，包括閱讀與時間、技巧、視覺敏銳度、幻想、通感、相信之間的關係……閱讀是一種神祕行為，曼德森以這項奇妙的活動為主題，提出稀奇古怪又充滿趣味的思考。」——《科克斯書評》（Kirkus，星號推薦）

「愛書人的饗宴……天南地北的豐富視覺之旅……〔曼德森〕描繪出閱讀的夢境，讓我們看到幻象是如何禁不起檢視，但依舊留下鮮明的記憶。書本是摸得著的魔術！」——《書架情報》（Shelf Awareness）

「文學大師托爾斯泰、梅爾維爾、喬伊斯、吳爾芙的作品，本書作者曼德森信手拈來，以輕鬆愉快的方式，帶讀者走過錯綜複雜的分析，讓我們明白為什麼如果要瞭解自己、瞭解彼此、瞭解這個不停轉動的世界，文學與閱讀不可或缺。」——《書單》（Booklist）

「本書探索書上的文字如何變成我們腦中的畫面，我讀完後倍感衝擊，歎為觀止。」——《書籍大事》（BookRiot）

「這不是一本書，是一本啟發並拓展心智的聖經。曼德森是天才。」——海蒂·茱拉維特斯（Heidi Julavits），《消失者》（The Vanishers）作者

「精采萬分。曼德森檢視我們人類亂糟糟的腦袋，就閱讀這個主題，帶來發人深省、多采多姿的思考。此外，這也是一本講『看』與『理解』的書。」——詹姆斯·葛雷易克（Jim Gleick），暢銷書《資訊》（The Information）作者

「曼德森之於書籍設計，有如華特·莫區（Walter Murch）之於電影剪輯。這個比喻當然是最高讚譽。」——傑夫·代爾（Geoff Dyer），《又一個美好的航海日》（Another Great Day at Sea）作者

曼德森設計作品的讚譽

「我覺得當代文學應該做到、但通常沒做到的事，他在視覺上都做到了。」——作家湯姆·麥卡錫（Tom McCarthy）

「曼德森讓圖像與文字組成意想不到的聯盟，讓人覺得兩者本來就該結合在一起。他巧妙融合了活潑趣味與經典。」——作家傑德·佩爾（Jed Perl）

「我認識曼德森是因為他幫《鮮豔的字母》（The Flame Alphabet）設計書封，我第一次和他聊的時候嚇了一大跳，因為他非常仔細地讀過那本書……設計家那麼深入讀你的東西，讓人緊張萬分，但又是非常幸運的一件事。他問我對封面有什麼想法的時候，我知道自己完全不想干涉，甚至不想讓自己的話影響到他。我要原創的曼德森。」——作家（Ben Marcus）班·馬庫斯

「文化指涉與視覺語言之間有著隔閡，但我三不五時會看到突破鴻溝的設計——那種設計是共通的、是故事的完美開頭。那是我不希望讀者忘掉、最好縈繞心頭的設計。那些設計都出自曼德森之手。」——作家尤·奈斯博（Jo Nesbø）

「曼德森設計的書封全都有趣、雅致、美麗，而且傳達出閱讀、寫作與感知的視覺本質。他設計的每一個書封都是一首詩，不妨仔細欣賞。」——作家珍·曼德頌（Jane Mendelsohn）

作者介绍:

作者簡介

彼得·曼德森 (Peter Mendelsund)

美國克諾夫出版社 (Alfred A. Knopf) 副藝術總監，目前正重拾古典鋼琴。《華爾街日報》讚美他設計出「經典、最好辨識的當代小說封面」。曼德森現居紐約。

譯者簡介

許恬寧

台大外文系畢，現為自由譯者。

目录: 畫畫與「想像」

- 小說
- 開場白
- 時間
- 栩栩如生
- 表演
- 素描
- 技巧
- 共同創作
- 地圖&規則
- 抽象概念
- 眼睛、視覺畫面&媒體
- 記憶&幻想
- 通感
- 意符
- 相信
- 模型
- 零&整
- 模糊不清
- • • • • (收起)

[我們在閱讀時看到了什麼？](#) [下载链接1](#)

标签

阅读

角度

创意

体验

文学

评论

在阅读、画画和听音乐的时候某些体验是相通的，那种若隐若现，时而虚无缥缈时而又好像真真切切在你眼前的感觉令人好沉迷

有趣的小书，探讨文字与视觉想象的关系。惊讶于作者精确“画”出了我读卡尔维诺时的感觉，文字汇聚成奇异的建筑，流畅如溪流。

"我開心，是因為讚嘆作者仔細觀察這個世界/
一旦我們開始讀一本書，就會掉進一種體驗/
激發情感的東西就是概念的互動—抽象關係的相互交融/
我們聽音樂的時候其實也是這樣/體驗到的感覺，大多會和另一種感官重疊，或是被另一種感官取代—這是一種通感體驗。我們會「看」見聲音，「聽」見色彩"

在诚品书店看的，觉得非常有趣。虽然也喜欢电影、音乐，但最喜欢的还是文学，以前没细想为什么，看这本书边看边想确实是这样啊。很想拥有一本。

[我們在閱讀時看到了什麼？ 下载链接1](#)

书评

早在几年前，Mendelsund就在博客上撰写了长篇的随笔，探讨阅读与视觉意象之间的关系。这个主题来源于一次

与友人的谈话，他发觉，读者理所当然地以为业已镌刻在脑海中的文学人物形象，实际上并不那么清晰。最典型的例子莫过于《安娜·卡列尼娜》的读者实验：看过这本书的读者...

《当我们阅读时，我们看到了什么》这本书初看起来晦涩难懂，但再次深入阅读会发现却是一次有趣的思维游戏。

阅读时候在发生什么，阅读给我们带来什么体验？我认为这本书的大部分观点是在说阅读“小说类”文学作品时候的阅读。这本书基本围绕着这个问题说话，不少妙语连珠。

“
...

文/夏丽柠

随着时代进步，“阅读”的能力早已被普及。几乎没有人还像张爱玲笔下的小艾，苦苦等到丈夫金槐来信时，非要出去求人念一遍才懂。读书，成了丰富我们精神世界，增加幸福指数的武器。原来，读书是这么好的事！

可是，有个叫彼得·门德尔桑德的美国人，他大声抗议：...

《当我们阅读时，我们看到了什么》的作者彼得·门德尔桑德是著名书籍装帧设计师，他的设计被《华尔街日报》形容是“当代小说封面中最具辨识度与代表性的设计”。本书由他亲自操刀，封面是黑底金色衬着透明钥匙孔，仿佛是通往阅读的密道，打开它，就开启了阅读之谜的密码锁。 ...

我没有考虑过，当我们阅读时，我们看到了什么，嗅到了什么，听到了什么。我一直是放任他们在脑子里随意流动，带我走到哪里，我就走到哪里，任由他勾起无数的回忆与幻想。 Peter Mendelsund

认真的考虑了这个问题，还画出了我们看到什么的可能性，仅仅是可能性，因为每个人想象...

买下这本书好久好久了，几乎有好几年了吧。一直没有系统的读。正好国庆假期，落单了，刷手机越刷越心慌，于是决定看书，随手拿起了这本书，没想到，一下午两个多小时看完了，很久没有这么流畅的阅读体验了，毕竟是一本讲阅读的书，对阅读本身的阅读，读起来有很多共鸣。书中举...

一本好书，能脑中幻化出星云，头顶蒸腾出雾气。

从技转道而后又回归技术，这本书从内容到设计可以说是高度统一，先不管内容，从文字到图片再到排版设计的风格高度一致就能让人佩服，这首先是一个技术活，设计从业者才能够感受到的高山仰止。其次再说内容，虽然书里有些理论我...

所以当我们赞赏“观察细致”的文章时，是在称赞它用思想唤起驰骋心绪的效力，还是它手法本身的美感？ P146 但描述是不能叠加的。
然而，视像，却是可以叠加的、同时发生的。 P154 More coloful equals less authentic（真切的）。作品在接连不断的画面的重负下一次次翘起...

每一部小说被翻拍成影视剧的时候，总是会招来很多的议论，特别是这本小说有很大的读者群的话，所带来的议论也会更激烈。拍摄方所选出来的角色，永远不可能让所有人都满意，总有人喜欢，有人不喜欢。有的人觉得这个人很适合演这个角色，他就是我心中的某某某；也会有人觉得，他...

翻译的词语感觉比较精准，但是读起来并不是很易懂，因为语言逻辑和语境很奇怪，这是事实。配图有意思。功能性满足，视觉太粗糙，都有点恶心了。。。。。。
。
。
。

整本书都在牵引着我们的想象力，文字加上有视觉冲击力的图片，突然让我们开始思考阅读时的问题。把书名补全后，还原了阅读时的体验。以前读小说的时候有这样的体验，主角到底是什么样子，每个人头脑里主角的样子都一样吗？还有，主角说的是什么语言？（特别是主角是外国人的，...

这本书讲了什么：画画 当我们讨论阅读体验时，其实是在讨论过往的阅读记忆。* 恰恰是那些文本没有阐明的东西，吸引了我们的想象力。生动性 对于细节的描写，应当关注称赞它用思想唤起驰骋心绪的效力，还是它手法本身的美感。演绎 我们的头脑将散落的碎片加以整合，从区...

阅读是一种怎样的体验？从来没有认真想过这个问题，因为觉得过于抽象，难以用文字来表述。彼得·门德尔桑德的这本书试图用文字加图解的方式解答这个抽象的问题，但他在书的开头也承认了这一目标的虚妄：“我们阅读时会沉浸其中，愈是沉浸其中，愈是难以在此时此刻用我们的分...

初看是本很有意思的书，图像和段落结合，作者极尽可能让读者领悟书中意象和阅读者们想象中的差距以及创作者们的用心良苦，脑洞可以开到无限大包括人体内部构造的生理可能和外在任何事物的阴影面带来的意想不到的结果。而作为本书的读者，一直觉得英语原版肯定会比翻译来的阅读...

始读：2015.12.14 读完：2015.12.15 来源：广州购书中心 类型：美国/阅读/设计 P009
阅读这件事，是一种关于记忆的事。我们阅读时会沉浸其中，愈是沉浸其中，愈是难以在此时此刻用我们的分析思维解读令我们专注的阅读体验。因此，当我们讨论阅读体验时，其实是在讨论过往的...

欢迎关注每周读书微信号：MapleJustin
为什么基于原著改编的电影电视剧总是无法满足书迷读者？为什么看习惯了漫画之后第一次看到动画的时候觉得配音演员的声线好奇怪？当我们阅读小说的时候，我们自以为看清了人物的样貌，我们倾慕于小龙女的清丽脱俗，我们沉湎于黄蓉的古怪...

一、描绘
当我们阅读时，我们是否能清晰地想象出自己最喜欢的人物角色？莎士比亚说，一个深受喜爱的人物对于读者来说就如同在心中“描绘”（bodied forth）出来一样。我们常常觉得，一部小说成败的关键在于它塑造的人物是否栩栩如生。但我们真的能准确描画中安娜·卡列尼娜的...

[我們在閱讀時看到了什麼？_下载链接1_](#)