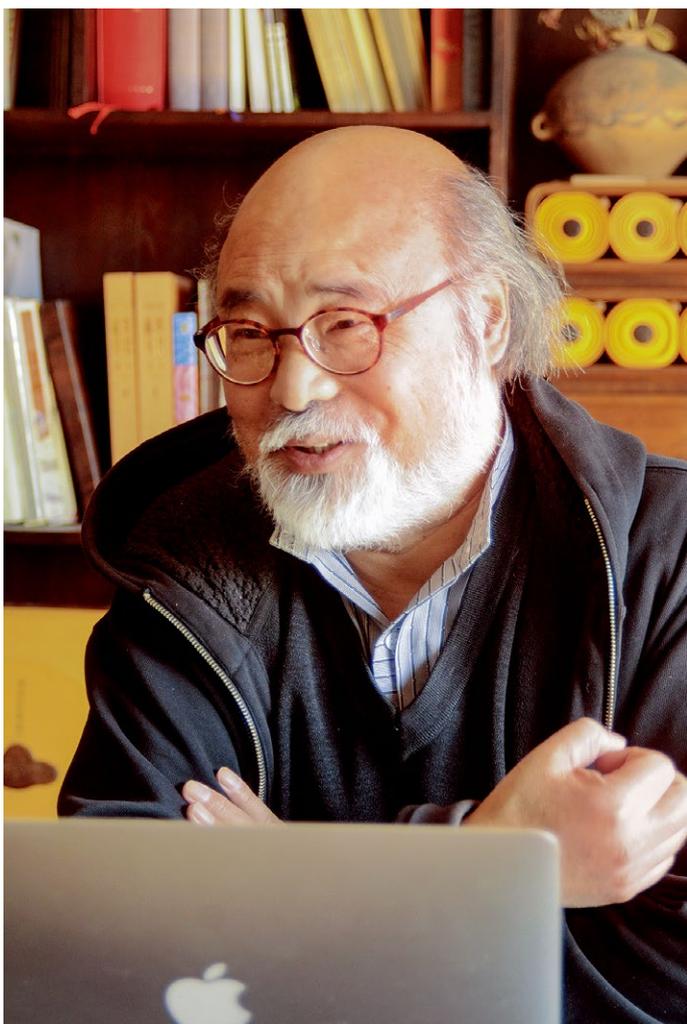

吕敬人谈工匠精神与雅昌

文/金丽娟 《雅昌》编辑部

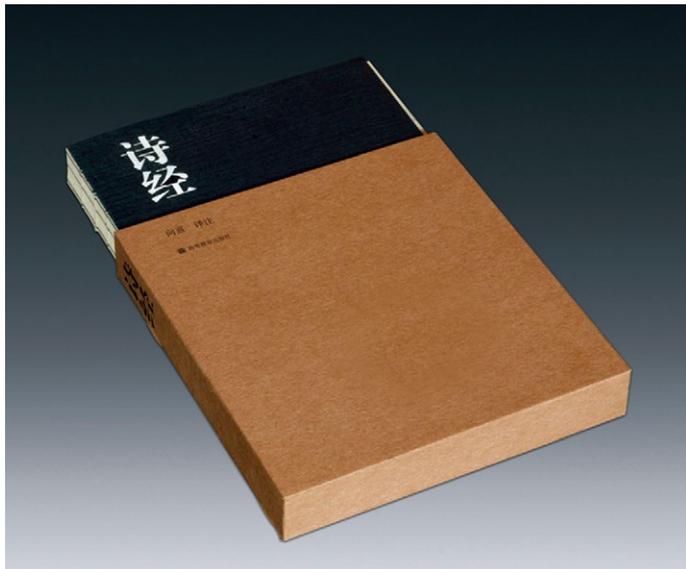
吕敬人，1947年生于上海。书籍设计大师、插图设计大师、视觉艺术家，雅昌专家顾问。其设计的书籍大都在雅昌印制，如《中国记忆》、《中国敦煌全集》、《朱熹榜书千字文》等。

雅昌为人民艺术服务

这些年来，我一直与雅昌合作，完全领会到雅昌的指导思想——为人民艺术服务的内涵。雅昌的“为人民艺术服务”不是浅显的，不是满足温饱时代的精神安慰，雅昌普及艺术教育、提升国民艺术修养，为人民提供高品位、高品质的、高品行的艺术文化经典作品，这正是我们所追求的高、精、美。

今天我们有很多人观点有所偏颇，认为为人民服务越便宜越好，这样的观点是不对的，我们追求的是物有所值，既要有简单的、便宜的，能让经济底层的人消费得起的东西；也要有提升国民的文化审美水平的东西，但这不是指的奢侈品，而是美的精神产品，书籍无疑是最合适不过的选择。

书籍是一种物化的产品，也就离不开实实在在的物化过程，物化需要通过材料、工艺、审美、创意来完成。我曾在教学中提到，艺术×工学=设计²，艺术具有感性、创意、富有艺术感染力的特征，工学则具备逻辑、工艺、科学的特点，这两者必须要紧密结合，只凭感性，所谓“虚”，而不谈“实”，就不能形成好的作品。如果

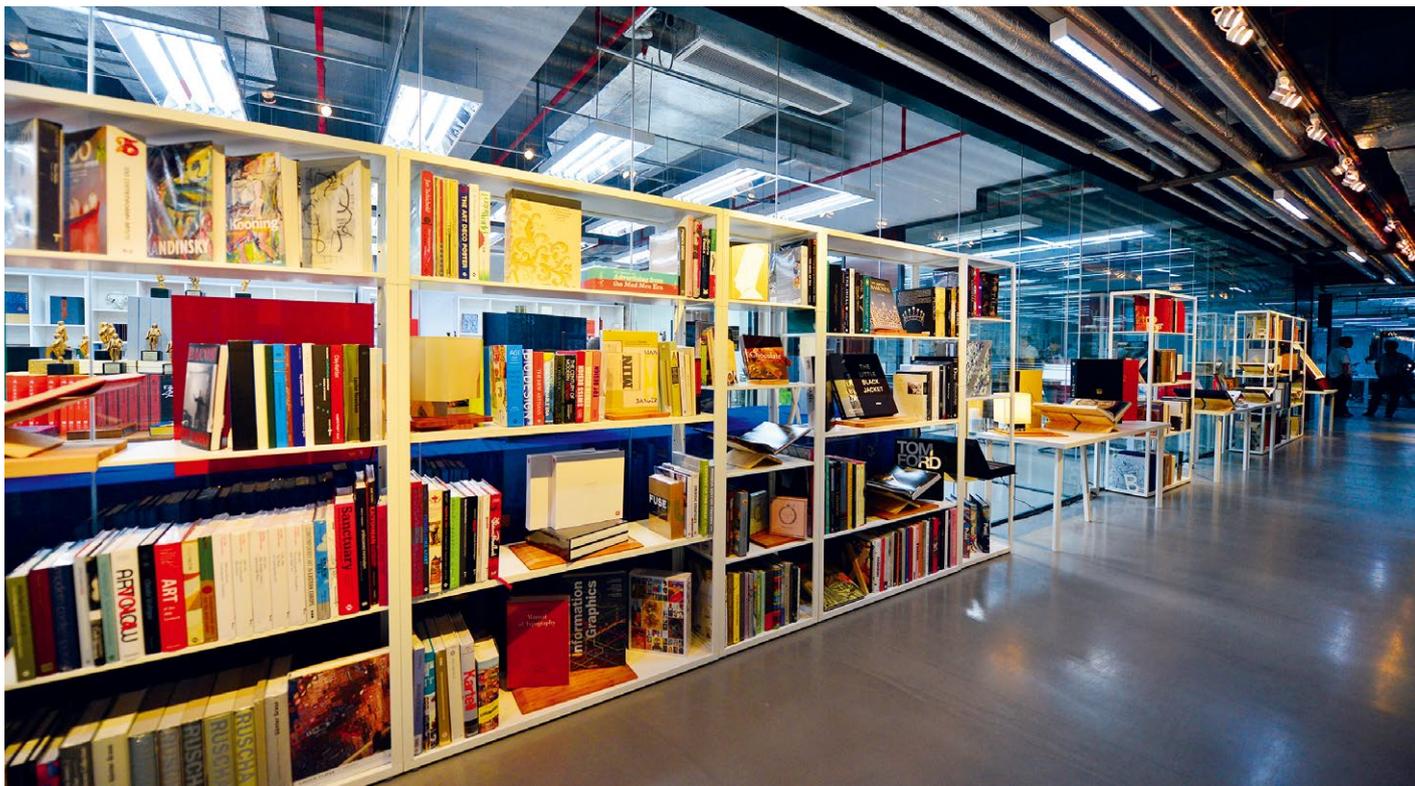
能把艺术的创造和工学的兑现、工艺的实现、科学逻辑相乘，最后得到的产品一定是平方值、立方值，甚至于无限，最终得到无与伦比的作品。所以我提出了工学、手工思想，成立了敬人纸语书籍设计研究班，强调工艺，让书籍制作回归手工和自然，回归我们对于书籍的质感美感的零距离的接触，让人们能够从数字化虚拟化的电子喧嚣时代回归到自然，感受自然之美、工艺之美。

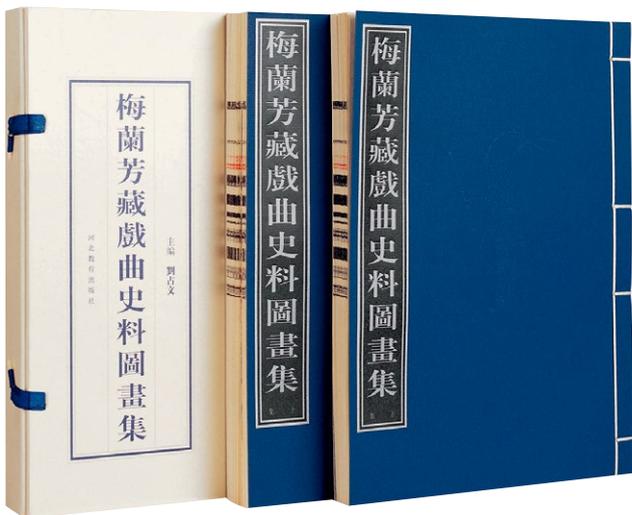
雅昌倡导工匠精神

社会的发展和文化的高度融合，都离不开千年来沉淀下来的人文生活最原始的状态，比如从最原始的钻木取火积淀到今天的高科技火箭技术，但这也恰恰是我们最善于忘却的。今天的我们通过多种渠道，即使不需要经历、不需要和人打交道、做一个宅男宅女，也能很容易的获得很多经验和智慧，这显然是一个非常错误的引导。所谓读万卷书，行万里路，这些包罗万象的知识，需要我们去实地的触摸、聆听。我们需要把形而上和形而下结合起来，不能只顾形而上而小觑形而下，雅昌所提倡的工匠精神，就是如此，不是所谓的工艺技术结合即可，而是一种创造力和工学力的结合。

19世纪外国的书还是大量的手工书，从古登堡发明活字以后，可以大量的生产可以印刷了。这些大量印刷出来的书不是装订成册的，而是一帖一帖的散页，这就是书商卖的东西。最后由谁来做成一本完整的书呢？这就是由装帧的作坊选择合适的纸张、精美的装帧方

法，最后形成一本精美、漂亮的书。所以一本好书流传至今不光是靠作者完成文字，还要靠工匠最后呈现。今天，机械化、规模化推动了生产力的发展和产品高速的递增，也失去了一些带有温度的、讲究细节的、让人感到亲切的手工作品。也因为如此，西方的手工工匠的减少、流失，他们需要到中国来找我们做手工书，我和雅昌共同创作了大量的手工书，这让我们感到非常自豪。我希望雅昌的这种工匠工坊能够延展下来。未来肯定会有更多私人定制、小批量生产，手工礼品书等，会越来越广泛，越来越多。纸张有语言、能说话、有感情、能打动人。与雅昌的合作让我得到很多启发，尤其是雅昌提倡的工匠精神也带动了我们的想象力——你中有我，我中有你，雅昌的工匠精神给设计师们带来了启示和感动，使设计师能够得到更好的发挥。

我更愿意与雅昌合作

在中国书籍艺术的进步当中，设计师完成的是一半，另一半就靠印制来完成，印制对书籍制作起到烘托和二次创造的过程。雅昌这些年坚持以“艺术”为最高的追求准则和宗旨，雅昌的视点是很高的，对自己的要求是严格的，对产品的追求是非常有愿望的。与雅昌合作很多年，不仅我的很多作品，还包括刘晓翔、小马哥等等许多优秀设计师的作品，都是出自雅昌。

雅昌有很好的视野和最好的服务，注重对员工素质的培养，这在印刷行业中起到翘楚的作用。正因为雅昌拥有比较高的视点，拥有做

艺术的态度和技术，对待朋友一般对待设计师，与我们共同倾情完成书籍艺术设计，而不是商业伙伴，我们就更愿意和雅昌合作。通过这些年的合作，我结识了雅昌几代的朋友，不只是与雅昌万捷董事长交情，还有普通员工的合作等。最近雅昌的一位员工打电话道歉，只因展览所做的书太过匆忙。我说，不用道歉，在这么短的时间内，你们已经尽到最大的责任，已经为我们做得这么好了，真的不用再道歉了。但他仍然说做得不够，这种精神让我很感动。如果放在一般企业，可能就是货款都还没付，还要提什么要求？而雅昌不是，雅昌是以艺术为上，不是以利益为上，当然，也是要利益，但雅昌绝对是以艺术、以服务为上，那我们就一定能够达到共同双赢的局面。

这些年雅昌获得很多的奖，这也是对雅昌精神本身的证明，证明雅昌和我们设计家、艺术家是最佳的合作，我们不仅要表示祝贺，也要表示感谢。我的许多书，是通过雅昌的实现获得了许多的奖项，如果没有雅昌最后工艺的兑现，没有手工精神和工匠精神，没有服务艺术、传承艺术的责任心，我想那是不可能实现的。