

设计，在自由与限定之间

文 / CAFA ART INFO

右一为纪玉洁

在刚落幕的第 67 届美国印制大奖的评比中，一份来自中国的艺术展览邀请函获得了优异奖，这项来之不易的殊荣吸引了大家的关注。该邀请函是由艺术家徐冰、克里斯·韦恩怀特任策展人，中央美术学院、伦敦艺术大学切尔西艺术学院、雅昌文化集团联合主办的展览“钻石之叶：第二届全球艺术家手制书展（2015 年）”量身设计的，雅昌文化集团承担此邀请函的印刷制作。印制方精致上乘、质感绝佳的工艺制作作为邀请函的呈现奠定了材料基础和技术保障。这份设计成果不

禁引发我们对此邀请函“设计过程”的兴趣，“概念设想、样本实验、印制完成”——每一个环节都是设计过程的重要组成，每一个细节都为作品的完整度、高质量而不可或缺。为此，中央美术学院艺讯网（以下简称“艺”）对邀请函的设计者同时担纲“钻石之叶”展览形象系统设计的中央美术学院美术馆设计总监纪玉洁（以下简称纪）就相关问题进行了专访。

艺：首先恭喜您设计的作品“钻石之叶”邀请函获得美国印制大奖。从您的角度来看，这件作品能够获得业界如此高的肯定，主要原因是什么？

纪：谢谢。我想这份邀请函能够获奖，可能有两个比较关键的因素：第一当然是雅昌文化集团印制工艺的精良，第二个因素是邀请函的设计，也就是邀请函的艺术性和美感。

艺：能否与我们分享一下您所理解的设计与印制的关系？您与印制公司之间是怎样合作的？

纪：说到设计与印制的关系，其实应该写论文来细谈。从设计史的角度看，每一次设计风格的改变都与印刷技术的革新息息相关。近年

来，很多国内的优秀设计作品获得国际大奖，包括：德国莱比锡的“世界最美的书”、日本 TDC 东京字体指导俱乐部大奖、肖蒙国际海报奖、D&AD 创意奖等等，这些优秀设计除了有高水准的设计概念和视觉（二维）表达外，最终都离不开一个关键点，那就是印制，任何设计作品（印刷类）的诞生都需要后期印制工艺的配合，印制是让作品从“无形”到“有形”的关键，在某种意义上“印刷赋予了平面设计生命”，有画龙点睛之妙。设计与印制两者是相辅相成的关系。设计师应该把对印制的重视程度提升到和前期创意设计同一高度来。一个完美的印刷品的产生，要经过设计创意、设计完稿、打样测试、印刷制版、印刷、工艺制作等流程，它所涵盖的专业层面很广。因此作为一个设计师，不仅要有扎实的造型基本功和高水准的审美能力，还需要对印刷工艺和材料有全面的了解。

我与雅昌公司的缘分可以追溯到在美院读书时，最早一次深度合作应该是 2008 年，我负责“中央美术学院建校 90 周年——笔墨张立辰”展览的画册设计，通过这次的合作我了解到，在大地纸上印专黑、过亮油的油墨呈现效果以及适合表现水墨作品的纸张特性。到后来研究生毕业后进入中央美术学院美术馆从事设计工作，与雅昌的合作就更为频繁了。合作顺畅的原因有三点：一是雅昌高品质的印刷质量，以

及能够最敏锐的吸纳和表达新材料、新工艺、新技术的能力；二是雅昌业务专员的专业素养和实验精神，他们有着良好的沟通能力，并且愿意帮助设计师去做工艺上的实验，帮助设计师去实现设计理想。合作过程也是非常默契，有些印制效果设计师在表达的时候比较抽象，刚开始时会有理解的偏差，合作久了，沟通起来就非常顺畅，能够短时间高效率地完成印制工作。

艺：与“书、纸页”有关的制作或设计本身就散发着令人着迷的味道。而这份邀请函又是为手制书展而设计的——可以说是“为纸页而设计的纸页”——其中的故事应该更加丰富，您当时是怎样找寻灵感、获得启发的呢？

纪：谈邀请函的设计不能脱离展览的视觉形象设计，邀请函做为展览视觉形象系统中的重要元素，是展览主题、展览气质的重要传达者，邀请函的品质直接反应了展览的气质，很多策展人非常重视邀请函，甚至把邀请函看作展览作品的一个部分。徐冰老师作为策展人，在设计上给予我悉心指导并给予我很大的发挥空间，大到形象设计的主体概念，小到色差为 5% 的颜色选择，面面俱到、事无巨细。同时为了让我更好的理解版画语言，徐老师还将自己在国外购买的收藏级别

的版画杂志《SPEKTRUM》拿给我做参考，在徐老师的悉心指导下，展览的视觉形象系统得以顺利而高质量的完成。第二届钻石之叶展览的形象设计概念：强调“手制”，一种“匠人”感；将手制书的制作过程图（四张）以铜版画风格的插画形式来呈现，并作为展览主视觉形象。展览的视觉形象系统由多个部分构成，海报、邀请函、导览册、空间设计、空间中的平面设计（主题墙面、前言、板块文字、展览标签、导览平面图）、网络媒体宣传物料、研讨会及公共教育宣传物料、新闻发布会视觉物料等。邀请函或者说请柬是一种礼仪性的书信，一方面是传递信息，一方面是体现一种尊重；展览的邀请函是公众能够近距离、以亲密接触方式初次感受展览的重要视觉衍生物料，它体量虽小，但承载的信息多，强调仪式感，是设计师可以充分发挥印制工艺

想象力的地方。这次邀请函的形式灵感来源于精装书籍的装帧方式，将书籍的装帧方式的概念“移植”到邀请函上。那么概念移植在视觉上是否成立呢？雅昌的业务专员按照我的想法很快做了一个工艺毛样，虽说是毛样，但是制作已经很精良了，邀请函的气质马上呈现出来，只是有一些细节需要改进，比如请柬正面贴片模切形状，贴片处压凹的深浅，请柬背面的填平工艺等等。邀请函最终印制完成后，品质非常好，设计概念通过印刷工艺表达的非常充分，传达的视觉情绪也非常好。其实对我来说获奖与否并不重要，重要的是在设计邀请函的过程中，与策展人、印制方沟通过程中所学习到的，和体会到的，如何发现问题，以及如何解决问题，这些才是最有价值的。

艺：我们注意到这份邀请函乃至整个展览的视觉设计色彩上都采用了宝蓝色和浅粉色的组合方式，形式上加入了非常细致的手绘插图，工艺上烫压银、裱布、贴纸的方式都有涉及等等，能向我们仔细介绍一下这些元素以及这样选择的原因吗？

纪：依然选用蓝色和粉色是处于系列展览的视觉延续性的考虑，第一届的辅助色是浅灰，这次是一种绛红色作为辅助色彩。我认为铜版画质感的插图是这次设计的一个特点，我邀请了版画系研究生何诗意和设计学院研究生孙彤来协助手绘完成。手绘插图与手制书都是强调动手，插图的内容表现的又是手制书的制作过程，版画又是与书籍密切相关的，它们之间密切的咬合关系，来表达手制书应该比较充分。印刷工艺的选择紧紧围绕“书”这个主题，考虑用书籍常用的装帧方式和工艺，以传递书的气息，贴纸和烫压，以及专色印刷，这些都是营造情绪的细节，必须一丝不苟。

我做设计的一个原则是，希望每次的设计都能有所突破，这种突破可以是形式上，或是材料上，或是工艺上，比如今年3月份做的罗工柳画册，在封面上采用了3D打印工艺，是对工艺材料的一次探索，雅昌之前也没有用过3D打印来做文字，对我们都是一次尝试和突破。这次的突破是将书籍装帧的方法“移植”到邀请函上，精良的印制工艺，为这个想法提供了技术支持，并最终呈现了不错的视觉效果。

艺：您在构思阶段会对成品的最终效果有预估吗？概念预想和最终的成品差别大吗？

纪：说到预估，我记起我的研究生导师宋协伟教授曾经说过：“设计师在做设计时必须对设计结果有一个预估。”就是它可能是什么样子，

或者应该是什么样子，要有一个大致的形象，当我脑子里迸出这个想法时，其实有点吃不准，也和我们设计团队的其他成员聊过，最终雅昌做出的毛样，给我信心，肯定了我的想法。邀请函最终的呈现比我的预期要好。

艺：您认为设计师在创作作品时要具备什么样的状态才能更好地解决设计问题，做出如“钻石之叶邀请函”一样贴切、优质的作品？

纪：破除思维定势，不要用惯性思维来思考，我认为无论是设计还是艺术创作，都要让自己处于一种状态中，这种状态可以说是设计的状态，听起来很抽象，其实不难理解，举个例子，你的思维时时刻刻都是以设计为先导，这会让你很敏感，很敏锐，要思考。不断拓宽知识结构，才能给你的设计提供更为宽阔的思路和想法，另外是勤奋的工作和严谨的态度、合作的姿态，这些因素综合起来，才能成就一位合格的设计师。

文章来源：中央美术学院艺术资讯网 <http://www.cafa.com.cn/>

