

向文化要未来

文 / 彭晶 《雅昌》编辑部

随着数字印刷技术的发展，现代印刷业正不断超越传统，与上下游产业积极互动、融合是一种必然的趋势。雅昌云图艺术大书正是这种趋势的代表，亦是互联网时代下，传统图书与网络数字技术的完美结合。

雅昌云图艺术大书的创意从何而来？大书的特色有哪些？其代表的按需印刷对于促进行业创新产生了怎样的影响？带着这些问题，我们采访了雅昌文化集团副总裁张东。

艺术图书的新功能

随着新科技和新媒体不断渗透到日常生活，数字化正成为传统图书产业所面临的不可阻挡的新趋势，同时，也深刻影响着未来出版的方向。在此背景下，有人悲观地认为，代表传统阅读方式的纸质书将逐渐失去原有的地位，甚至面临消失的可能。张总却对此持有不同意见，在他看来，数字阅读的碎片化、思考的不连续性等恰恰令纸质图书独有的特征显露出来，图书绝不仅仅是内容与纸张的结合，而是多种艺术的综合体现，内页的设计艺术，纸张的质感，书籍的装帧效果、美学设计……“在这个方面，万总很早就具有前瞻性地提出，艺术图书是艺术品、礼品、奢侈品、收藏品，是永不落幕的展览、是文献，雅昌云图艺术大书的诞生，也是万总长期以来引导大家思考的一个结果。”说到大书的创意缘起，张总不无钦佩地说道。

雅昌云图艺术大书往往与艺术家一起研究工作，不仅工艺十分考究，视觉效果突出，兼具设计与工艺之美，其独特的外观与原作品质般丰富的内涵，再加上每一本大书独有限量编号及签名、艺术家附赠原作等，这使得每一本大书都具有十分的珍稀性，成为独一无二的珍贵存在，更是收藏之上选。

雅昌云图艺术大书倡导将展览装进大书中，为客户提供最好的展览回顾体验和历史记录，一本大书就是一个永不落幕的展览。“我们知道，一个正常规格的展览通常有四五十幅作品，而一本大书可以容纳400多幅作品，相当于十个展览集中在一起，体量惊人。”张总详细地解释道，“再加上云图的应用，通过技术手段实现在线的云图书阅读、延伸视频观看、语音导览，也可以实现360度在线观展，在线读取数据库更为丰富的其他内容等，让艺术大书同时具备云端数据呈现、全面展现文献及研究成果等的功能，令书籍的生命及内涵得到最大程度的延伸。所以应该说，我们要感谢数字化，正是数字化时代促成了万总对艺术图书新的功能的定义和差异化价值的追求，诞生了

雅昌云图艺术大书这样一个具有划时代意义的产品形态。”

POD，改变未来

按需印刷（Print On Demand，简称POD）是先进的数字、技术和原色印刷技术相结合的新型印刷工艺，“但我个人更喜欢把它定义为Publish On Demand，也就是按需出版。POD不仅仅是一个新工艺的应用，更是对整个传统出版行业带来巨大而深刻的影响的时代机遇。”张总如是说。

传统出版一般采取先印刷后销售的模式，存在较大的库存风险，往往造成较大的资源及成本浪费。雅昌按需出版的部署，正是希望采用先订单后印刷的方式，从技术上解决困扰传统出版行业多年的库存巨大、投入风险无法控制的问题。

早在 20 年前，万总先知先觉，凭籍超前的眼光，做出了开创性的数字化战略部署，打造在专业艺术领域的艺术品图片数据库，利用 IT 技术手段，将艺术品的图文资料以数字化的方式永久保存，同时为广大国内外客户提供数据服务，共享艺术资源。而这个中国最大的艺术品数据库，也为我们发展按需出版提供了非常扎实的基础。而雅昌云图艺术大书正是万总按需出版这一大部署的一个重要组成。

雅昌利用在 POD 方面的先发优势和战略布局，提供了一种改变未来传统出版、尤其是艺术图书出版的基本形态的可能。在当前世界，能够专注于艺术图书的数字化印刷和按需出版的，无论从业务模式角度还是技术水平而言，雅昌都已经占据了世界的先进地位。从改变产品形式、产品定义到改变出版形态，这本身就具有非常重要的意义。比如，我们现在所使用的网屏及小森的机器，其实都还处于没有正式上市的阶段，而我们已经开始了一定规模的生产化。

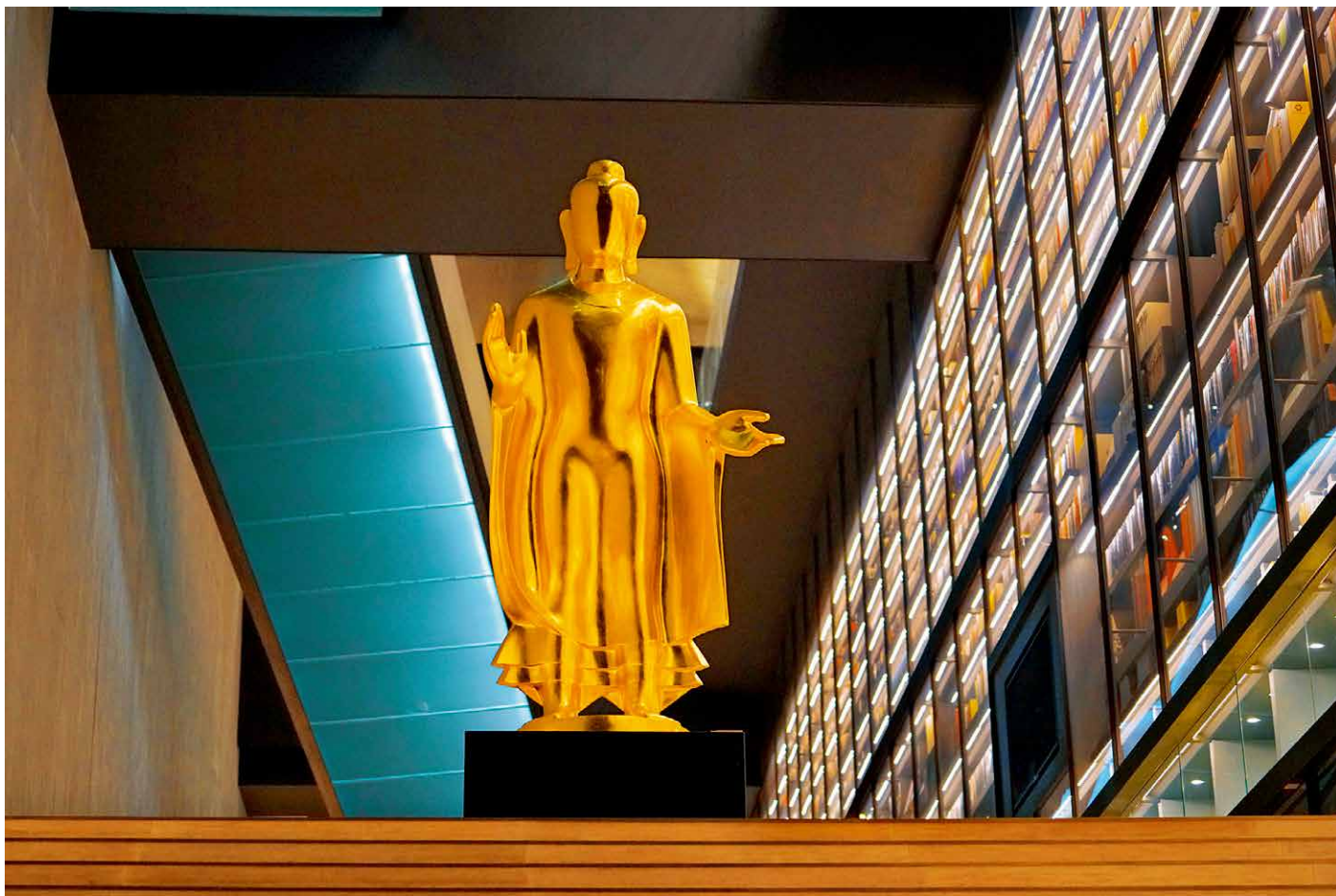
世界级文化全产业链

美国哈佛商学院教授迈克尔·波特曾提出广为人知的价值链理论，认

为企业是由一系列相互联系的创造价值的活动所构成，这些活动分布于从原材料的获取到最终产品消费时的服务之间的每一个环节。与油墨打交道的印刷企业处于产业链末端，只有往上游延伸，才能获取更丰厚的利润。这就要求企业必须在产业链上为“印刷”的基础业务加入更多的内涵。

“雅昌过去二十多年的发展恰恰印证了这一理论，”张总表示，“雅昌云图艺术大书，是万总整体战略思路里面一个很重要的构成，在我看来，雅昌印刷公司之所以改变为雅昌文化集团，其实是表达了万总的一种向文化要未来的发展思路。传统印刷是基础，保证了我们的生存，更快更大的发展其实是要通过文化艺术、以 IT 技术为载体、架构线下与线上强互动，向印刷的上游领域去谋求更大的发展。”“印刷给了我们雅昌的昨天与今天，我们要向文化要明天与未来。出版是全产业链中最适合的核心发动机，通过这个发动机，将出版、策划、编辑、设计、展览、推广、销售、印刷等各业务环节共融，充分发挥印刷、艺术中心、雅昌艺术网、流动美术馆、传给雅昌等资源及业务优势，最终形成雅昌综合——全产业链的独有优势，架设竞争门槛，创造更大价值，形成高速增长的新模式。”

12月8日，深圳雅昌艺术中心启动了为期一个月“三百陆拾渡徐彬觉一千佛展”年度压轴艺术展览，开幕当天，雅昌还发布同名艺术大书《徐彬觉一》，引起广泛关注。以徐彬觉一千佛展为例，该展览源于徐彬觉一的大书。制作大书时，我们敏锐地察觉到，仅仅做大书并不能满足艺术家的需求，他需要更有力度的宣传以及更能提升其价值的市场推广活动，于是我们结合艺术中心这一得天独厚的品牌与空间优势，策划了徐彬觉一千佛展，业内反响良好。即将于2017年2月在巴黎欧洲摄影博物馆开展的摄影艺术家高波个展，其展览用书本来是请雅昌赞助的，但我们运用这种全产业链及POD思路，同步开发了艺术家手工巨型书及四场展览推广等活动，将印刷、出版、创意、工艺提升、POD大书、宣传推广等结合起来，为艺术家创造了更大的价值。

模式决定未来。如今，数字化手段对行业定义的颠覆和革新正在极大地改变企业的面貌，雅昌首创“以艺术数据为核心，IT技术为手段，覆盖艺术全产业链”的商业模式，形成环环相扣的文化产业链，为艺术家及艺术机构提供全面、综合的一站式服务，将传统行业演变成以艺术品数字资产为核心的文化产业，正是踏出了一条从文化、从全产业链的完善去要明天、要未来的发展之路。世界级艺术图书体验中心，将极致展示与多元体验完美结合，这不仅是图书的趋势，更是文化的未来。