

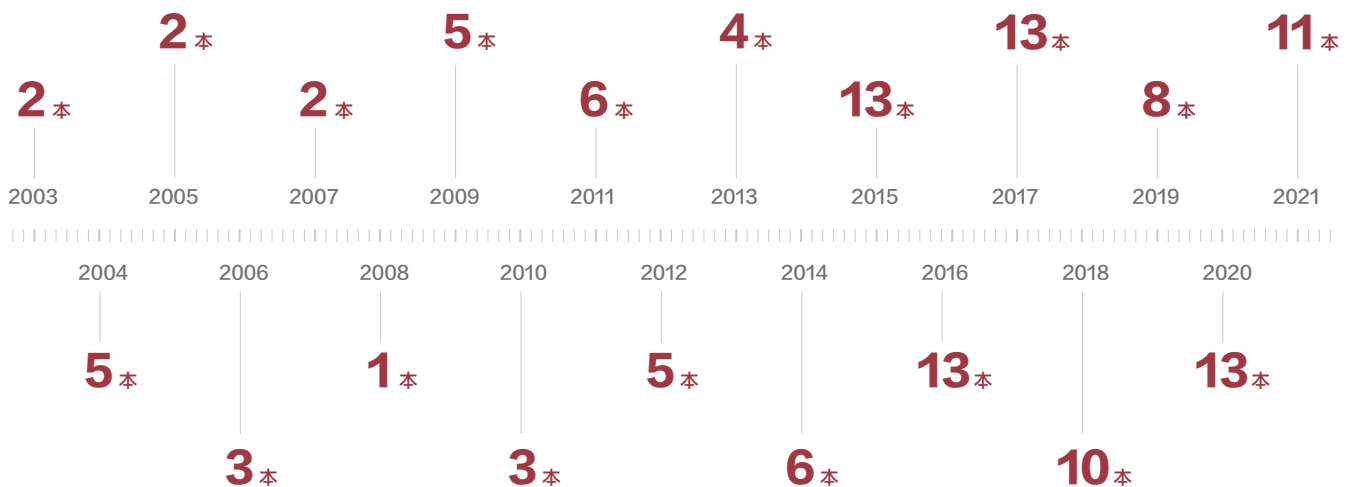
雅昌设计和印制 11 本 2021 年度“最美的书”

文 / 李文霞

2021 年 11 月，“中国最美的书”年度评选揭晓，来自全国各地 21 家出版社的 25 种图书荣膺本年度“最美的书”称号。在这 25 件获奖作品中，有 11 件由雅昌印制或设计。

雅昌自 2003 年参加“最美的书”评选活动以来，在 19 年间共计有 124 种图书荣膺该称号，这让雅昌成为国内印制“最美的书”最多的企业。荣誉背后，离不开众多优秀的书籍设计师和出版单位对雅昌的信任与支持，是他们带动了中国设计力的提升，让设计成为中国打造文化软实力的重要一环。

细数“中国最美的书”之雅昌十九年

我们将继续秉承工匠信念、科技与艺术先锋精神，在艺术书籍的创作道路上绝不松懈。我们期待与更多的书籍设计师和出版社携手，打造出更多的“最美的书”，助力书籍设计行业迎来更广阔的前景，共创中国艺术图书的美好未来！

以下是雅昌印制的 11 本“中国最美的书”及评委会评语。

《屈原总集》

评语：

本书为中国浪漫主义诗歌的代表人物屈原的作品总集，其作品充满了浪漫的意境感。书籍封面书名及章节的文字以波动的水纹为灵感，进行了专属的字体设计，具有很强的形式感并紧扣主题。正文部分的诗句和注释文字左右页对应，以灵动的小红点点缀其中，既方便读者阅读，也使版面充满了诗的韵味。插图采用黑中反白，模拟碑刻拓印的效果，强化了古籍叙事的氛围，与正文形成强烈的层次对比。《离骚》的文字版面则采用了淡蓝色纸张，通过模切形成波光粼粼的水纹，随着翻阅，文字似乎在水中飘动，时隐时现，正契合了诗人投江而死的情境。

《50 绝美：御宋》

评语：

一本叙事方式独特、令人赏心悦目的画册。全书以青睐的冷色调显现宋瓷的色彩基调，由表及里渗透着青出于蓝的宋代主流美学特质。本书的亮点是独具匠心的瓷器拍摄的经营概念：刻意把握住还原瓷器质感的清晰意图，摄影作品营造出一种深邃的历史感和神秘的器物意境。独特的视角，奇巧的构图，瓷器与背景的穿插流动，节奏张弛有度。富于穿透力的图像表现，在给予人强烈的视觉刺激的同时，使本书区别于一般解读器物的文物图书，还是一本艺术性极高的摄影画册。高质量的印刷使大面积满色版的设计和精彩的摄影图像得到优质呈现和还原。

图版说明采用书法体，使图文气韵相通。手绘平面图明晰解读

宋瓷的器型，信息设计梳理了宋瓷的历史过程，书末的附录索引均有精心编辑用意。三边切口滚蓝与书口上的书法书名浑然一体，腔背装结合筒子页，与瓷器的质感相近的蓝色亚克力书函，真切地传递出设计者让传统器物得到现代回响的意图。

《设计师联名书籍 SHE 系列》

评语：

这是一套女性作家书写女性成长的文学书系。整体设计把握住温婉、优雅、娴静的基调。开本运用了口袋书的尺寸，便于翻阅。封面的色彩基调是白色，用极简的图案和作者的签名作为视觉主体，富有韵味。内文的整体版心偏上，编排留出下方的空白，打破了以往习惯的版面格式，新颖又不失文字量的把握。书宋体、字号、行距都有理性的控制，有较高的阅读舒适度。

纯白辑封加上篇章首页留出的空间，与文本的灰度形成对应，产生很好的节奏感。书脊腔背的装订方式和轻型纸的使用，使翻阅非常舒适。书函采用了强烈的纯度色彩，洋溢着女性明媚的气息，处理大胆又十分恰当。设计语言合理、谨慎、简约，把握好文学书“度”的分寸，与文本达成完美的和谐统一。

《素昆》

评语：书籍设计的整体气质如同书名一样，素朴、雅致，阅读起来轻松自如。此书体例十分繁复，设计者在书籍内容的编排、节奏分布、字号选择、排式结构、空白经营上用心运筹，非常合理，楷体与仿宋两种字体的使用与东方昆曲意蕴相符，轻巧温婉。配图以书中书的幕间休息形式出现，增加了叙述的层次和耐人玩味的戏份，也为后期的工艺奠定了很好的基础。章节部分的深灰色起到了转承内容和变化节奏的作用。同时，彩色图片的点缀也增加了阅读的跳跃感。全书的纸张采用柔软或飘逸的材料，非常恰当地烘托了主题。封面的大量留白更强化了昆曲以虚代实、计白当黑的东方艺术魅力。封面边沿有意缩进2mm，露出环衬的一道红，是设计者的用心之处。

《2016-2018 中国·最美的书》

评语：

本书打破以往编年式的编排方式，采用三年按序合编。全书分为“叠”“拂”“展”三部分，源自三句古诗：清代黄遵宪“四壁青山乱叠书，蓬蒿波径闭门居”；明代吴宽“种处能招凤鸟来，月明清影拂书堆”；明代顾清“风帘日暮展书读，炳炳丹青照人目”。编辑结构新颖，整体设计暗含“山、水、风、光”之意，横开本较好地展现出作品风貌。此书另一个独到之处是在“拂”的部分中，每一本书影是书页翻阅动态瞬间的定格，展示了不一样的风貌，也体现了书籍所具有的时间与空间的翻阅特质，可谓别出心裁。

《瀚书十七》

评语：

设计师将自己十余年来所设计的十七本书的设计过程和理念与读者分享，一并呈上作者、编辑与设计师合作的感悟。冷白与暖白的纸色，毛边与直边的切口，间隔交错。封面十七道压痕意喻十七本书的设计历程。每本书的文本版式来自相对应的原书，书影图像贯通和合页，充分呈现十七本书的设计面貌。内页中有诸多文本格式的文章排列，诠释作者有关书与人、设计概念、制书体验的感悟。形式交替变幻，将全书复杂的体例多层次地呈现出来。

《心帆飞扬：杨明义的江河湖海》

评语：

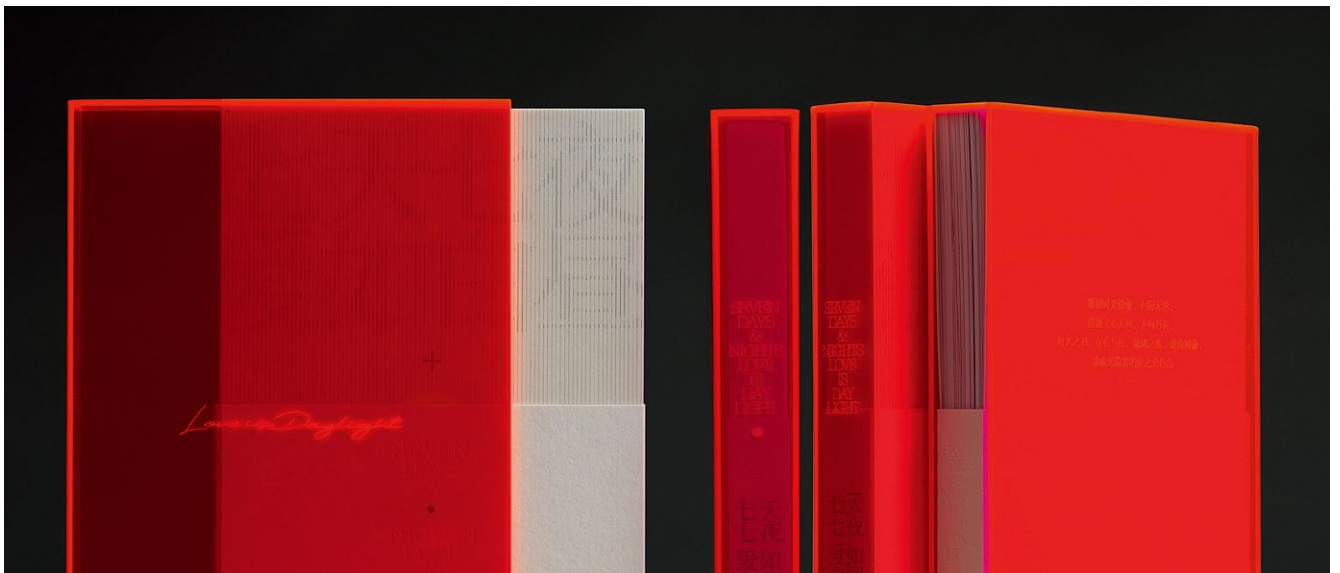
本书采用无装订方式，通过十字折页、互相对贴而成。读者既可以传统的水平方式阅读完整的文本，也可以翻开十字折页，欣赏作品。本书的设计方式也是一种编辑手段，通过折叠将两个独立的空间合并在一起，同时又对各个空间的信息进行层次分类。在翻开和折叠十字折页的过程中，不同的阅读距离拓展了阅读的自由度，丰富了阅读的层次和节奏，读者自然地将之前的阅读记忆稍作停顿和分类，带来一种全新的阅读体验。高松厚度的无涂布纸的选用不仅无碍于作品的印刷还原，更体现出中国水墨画的韵味，恰到好处。

《水》

评语：

该书的阅读极具仪式感，翻阅的过程给人以美的享受。主本以传统经折的装订方式呈现，副本以骑马订波形缝线而成，函套正反裱纸的四周波纹磨切，无不体现“水”的主题印象。主本以图像作品贯穿始终，无任何文字和页码，虽每页图形成不同，但经折页拉开，即构成通畅水流的形象。副本的图文则为主本作了很好的导览解读。一即二，二即一，匠心独具。书籍印刷细腻，艺术家画作还原优良，品相精美，装帧讲究，构建起平静悠长的东方意境之美。

《七天七夜，爱如白昼》

评语：

一本注入编辑设计思路的文学作品。全书以独特的信息结构和叙事方式，将七天昼夜的更替，千物万象的起承转合、周而复始的故事，通过明快的色彩、移动的符号，结合七种纸张的切换呈现出来，契合了流动明快的文本叙述特征。目录通过龙鳞装的形式设计象征七天七夜的时光变化。正文、对话通过色彩、重点线和段式进行有趣的区隔，注入了文本情景化的表现。图

像与文本的结合丰富多变而不凌乱。纸张的选择十分用心，恰到好处，翻阅的质感令人愉悦。最终部分的单页中段分割，使翻阅时上下页切换时呈现了不同的内容，丰富了阅读的趣味。荧光的亚克力书函与全书的荧光色彩里外呼应，映射出日光、月光，双色炫彩，光影灵动，营造了一个流光溢彩的图文世界。

《高立峰》

评语：

本书是一位已故艺术家的作品集。书籍的视触感非常强烈，采用粗糙的纸张作为封面，书名压凹，不同红色的使用隐喻生命的延续，体现出作者在不懈探索艺术的道路上所留下的印迹。画作印刷在吸墨性较强的轻质纸和亮光铜版纸上，产生完全不同的对比效果，书籍的下切口雕刻有艺术家的姓名和生卒年份，象征墓碑碑文，令人们铭记。上切口烫制红色的电化铝与打毛的红色书口强化了翻阅的不同质感，也烘托了主题氛围。设计师通过书籍的纸张、工艺、色彩，把艺术家的作品融入到鲜活涌动的血液中，整体呈现出作品强烈的艺术生命力和感染力。

《风筝史话》

评语：

采用独具风采书写法作为书名字突显本书的民间语境。书籍采用线装方式，纸张柔软，翻阅轻柔舒适，传递出东方的书卷传统属性。正文使用粗壮的宋体，粗犷而饱满，具有古籍雕版凸印刷的力量感。作为展现中国传统民艺风筝的书籍，图文编排轻松流畅。图片像是从文本中飘落出来，好似风筝飘舞在空中。书中穿插有大量的风筝实例插图，印刷在透明的宣纸上，并在纸张的背面印有风筝骨架的结构图例，正背透叠展示技与美的巧妙结合。隐藏于书页中的风筝实例插图能够引发读者强烈的好奇心和关注，通过内容的结构和设计形式变化使读者建立起阅读的行为参与感。

28年来，雅昌潜心研究纸质书，为纸质书阅读创造更多可能性。同时，雅昌也顺应时代发展，融合科技之力，将自身优势与互联网相结合，不断探索与创新，陆续推出了雅昌 POD 数字印刷服务和艺术大书、雅昌影像等产品，让阅读形式更多维，阅读体验更立体，让更多的人爱上阅读。

据悉，此次获得“最美的书”称号的图书将代表中国参加在德国莱比锡举行的 2022 年度“世界最美的书”评选，这将是饱含中国气质的“最美的书”连续第 19 次在世界舞台上与各国同行的作品同场竞艳。期待明年中国“最美的书”再次在国际上大放异彩！