留住阅读的温度
——记“新造书运动”书籍艺术展

文_林之倩 印刷事业部

前言

书是记录和传承人类文明最重要的载体，在人类文明发展的历史长河中承担着重要的作用。雅昌作为一个在书籍印制领域耕耘 20 多年，致力于高端艺术印刷的企业，在 20 多年的成长过程中，传承历史书籍形态，与设计师一道创造了各种各样的书籍，几乎再现了书籍历史长河中的所有种类，并与设计师一起共同致力于现代书籍形态的研究和开发，努力探寻未来书籍的形态，掀起一场“新造书运动”。

新造书运动：扬起风帆

2014 年 4 月 26 日，伴随新 LOGO 发布和雅昌（上海）艺术中心启用，由中国出版协会装帧艺术工作委员会主办，雅昌文化集团承办的“新造书运动——书籍艺术展”在雅昌（上海）艺术中心艺术馆揭开了她的序幕。本次展览以“新造书运动”为主题，由吕敬人老师任策展人，内容包括书籍设计十人展、雅昌书籍艺术展、万捷西洋典籍收藏展三个部分，特邀南京、上海、北京的十位业内成就卓著的书籍设计家速泰熙、卢浩、袁银昌、张国樑、刘晓翔、赵清、陈楠、朱赢椿、周晨、小马哥 + 橙子参加本次展览，以此展示共同造书的合作伙伴——设计师们和雅昌新造书运动的成果。并同步展出 2004-2014 年世界最美的书和 2010-2013 年中国最美的书。

展览从 4 月 26 日展至 5 月 26 日，本次“新造书运动”从书籍的视角展现了雅昌“传艺术之美”方式的多样性，可谓意义深远，正如策展人吕敬人老师所提：“‘新造书运动’是‘装帧’向‘书籍设计’新观念转换下导致的书籍设计理念……在当今或未来的阅读语境下，‘新造书运动’发扬传承中华书卷文化中的丰富精华，广泛吸纳世界各国优秀造书艺术语言，利用数码多媒体的最新技术，用理性和创想力来构筑视觉传达载体的新‘建筑’”。

策展人吕敬人

袁银昌

速泰熙

刘晓翔

Artron

新造书运动

CREATING BOOK MOVEMENT

书籍艺术展

策展人 吕敬人

书籍设计十人展

万捷西洋典籍收藏展

雅昌书籍艺术展

『新造书运动』—— 书籍艺术展

参展书籍设计家 _ 逯泰熙 / 卢沛 / 袁银昌 / 赵清 / 刘晓翔
张国梁 / 陈楠 / 周晨 / 朱嘉椿 / 小马哥 + 橙子

展览时间 _ 2014年4月26日-2014年5月26日
每天9:00-17:00

『新造书运动』—— 学术沙龙

主题 _ 阅读的质感——非平庸化
主持人 _ 吕敬人
演讲嘉宾 _ 赵清 / 刘晓翔 / 陈楠 / 周晨
对谈 _ 逯泰熙 / 吕敬人 / 卢沛 / 袁银昌
张国梁 / 朱嘉椿 / 小马哥 + 橙子

学术沙龙时间 _ 2014年4月27日-10:00-15:35

开幕式时间 _ 2014年4月26日18:30 | **活动地点** _ 上海市嘉定区嘉罗公路1022号雅昌（上海）艺术中心

主办单位 _ 中国出版工作者协会装帧艺术工作委员会 | **承办单位** _ 雅昌文化集团 | **媒体支持** _ 雅昌艺术网

雅昌书籍艺术展

最美的书

精选手工书

万捷西洋典籍收藏展

新造书运动：展览掠影

“新造书运动—书籍设计十人展” 该展展出了北京、上海、南京三地十位业内成就卓著的书籍设计家的代表作品。这些作品富有创意、具有一定的工艺难度，蕴含深厚的文化内涵而独具艺术价值，相当一部分由雅昌印制，有部分获得世界最美的书和中国最美的书称号。

在这个纯粹的白色场域中，这些书籍作品以它最美好的姿态或静卧或舒展，以一种更具形式感的方式呈现在观者面前，赋予了整个展览丰富的语言形态。观者进入这个空间，立刻被带入阅读的氛围中——展厅中央悬吊着一幅巨大的书帘，紧接着是四周开放式的书桌，桌上放着本次参展作品中可供翻阅的书籍，在台灯的映衬下不知不觉被带到阅读的情景之中。而每位设计师的展区，以“书柱”为界，作品在展柜中合奏出一曲独具设计师风格的乐章。

“新造书运动—雅昌书籍艺术展” 该主题展展出雅昌印制的书籍、手工书、艺术装帧材质和工艺、书籍故事视频四部分。其中雅昌印制的书籍分为历史的传承和现代之创作两部分展出，将展示雅昌传承历史而印制的几乎再现中国历史所有形态的书籍，以及结合了新技术、新材料、新工艺和现代设计理念的当代书籍形态。体现了雅昌作为一个在书籍印制领域耕耘 20 年，致力于高端艺术印刷的综合性艺术服务机构，传承历史、探索创新，与设计师们一道探寻未来书籍形态的可能性。

该展区以时间为线，让书籍艺术这条历史长河从始到终贯穿于整个展区，中央区域摆放着从纸前时代一直延续到现代书籍形态的图书，而这条书籍河流的右边，则是装帧精美、别具特色的手工书。整个展区再配以手工书制作、书籍故事、雅昌彩印的影像，呈现效果更为灵动而多样。

“新造书运动—万捷西洋典籍收藏展”正如策展人吕敬人所说，“这里陈列的，仍散发着迷人魅力的手工古籍正是展现其久远生命力的最好例证。”该展展示雅昌文化集团董事长万捷收藏的 19 世纪和 20 世纪早期的西洋经典书籍，该系列包含装帧精良、历史悠久、史料价值极高的学术著作、限量版藏书等，为我们开启一扇学习和研究西方经典书籍设计的大门。

进入万捷西洋典籍收藏展，那些西洋古典书籍庄严肃穆地矗立在聚光灯下，没有过多的修饰，也没有夸张的造型，书本身就是至高的艺术品，

书籍设计十人展

简单却庄重，散发着欧洲中世纪的气息，诉说着岁月的沉淀、历史的厚重。

“阅读的质感—非平庸化”学术沙龙 4 月 27 日，举办了以“阅读的质感—非平庸化”为主题的学术沙龙，吕敬人老师担任主持人，四位书籍设计师进行了演讲，包括刘晓翔的“阅读的质感”、赵清“书之雅·场”、周晨“苏·书·述”、陈楠“书·心之约”，学术沙龙对话环节，几位设计师分享他们的经验、观点和设计的理念。

新造书运动：奏响号角

从 3 月初开始，雅昌筹备组奏响了号召业内最优秀的书籍设计家的集结号。通过前期的策划，2013 年底“新造书运动——书籍艺术展”的方案正式通过，为了将方案落到实处，并呈现展示方式的多样化，4 月初筹备组积极走访了十人展的书籍设计师们，去到位于南京、苏州和上海的设计师工作室，聆听他们的设计理念、感受他们的工作氛围、观阅他们的书籍之美。如走访袁银昌老师，从他工作室内堆满音乐唱片的架子中，能看出他酷爱音乐，乐感和节奏融入他的书籍设计形成独特的设计风格。这些真实的体验感受更加深了新造书运动对书籍设计师的理解。

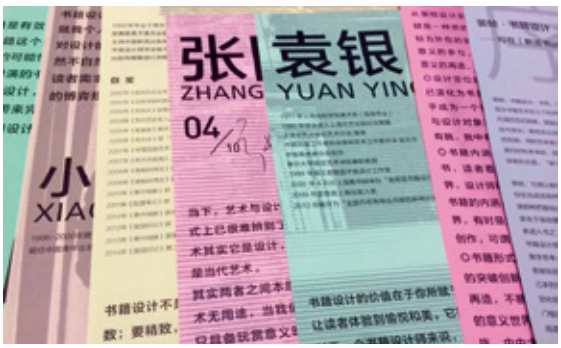
在走访的同时，也分别对策展人吕敬人老师、速泰熙老师、袁银昌老师、刘晓翔老师进行了深度采访，从世界 / 中国最美的书获奖感受、背后的动力、设计理念、印刷的价值到对本次展览的理解和期望、对雅昌的评价六个方面来全方位解析书籍设计背后的大师和对造书运动的阐释。

与此同时，雅昌书籍艺术展、万捷西洋典籍收藏展的筹备也拉响了号角。为了体现雅昌传承历史、探索创新，筹备组成员查阅文献，研究书籍艺术的发展历程，耗时一个月研究并收集雅昌印制的古代书籍以及具有代表性的现代书籍，以期呈现更具学术性的书籍艺术。而在万捷西洋典籍收藏展筹备中，安排专人护送西洋经典书籍从北京运送到上海。为了以更多元化的形式呈现，我们拍摄书籍背后的故事，同时邀请来自 Schmedt 的工匠大师 Janssen，为我们展示手工书的制

作过程，并连夜赶制视频，最终这些才均得以影像的形式呈现于展厅中。

书柱 1– 书柱

书柱 2– 撕页



书柱 3– 成册

新造书运动：掌舵之人

除了工作人员的辛勤努力外，新造书运动离不开大师的指导，策展人就像是这艘即将起航的造书之船的船长，协调各方，指引着前进方向。作为此次策展人的吕敬人老师，不仅是书籍设计业内的泰斗，更是雅昌多年来的合作伙伴，他在展览筹备期间，曾多次造访雅昌（上海）艺术中心园区。4 月 1 日，在第一次走访上海园区，观看场馆并了解展览布局之后，提出了“书柱”的创意形式，将“造书者”的身份延伸到观众。十根“书柱”立于每位参展设计师的展区处，观众从每根书柱上撕一页书纸下来，就能合并成一本由十位设计师简介和设计作品理念构成的书，观众由此参与到造书的过程中。

在即将开馆之际，策展人吕敬人老师和设计师刘晓翔老师对本次布展进行了指导，包括参展作品的摆放、展柜的位置、灯光调式等，他们对艺术完美呈现的追求，对学术严谨的态度，使得新造书运动这艘大船，能够整装待发，迎接即将到来的起航。

新造书运动：载誉而归

从书籍设计十人展到雅昌书籍艺术展、万捷西洋典籍收藏展，这个过程并非简单，为了更好的阐释新造书运动，更全面的展示雅昌造书成果和当今书籍艺术的最高成就，注入了筹备组成员和背后许许多多为之努力的人们两个月的心血，在 4 月 26 日之时，扬起了她前行的风帆，将最完美的成果呈现在世人面前。

[媒体之声]

展览开幕之后，“新造书运动”受到了多家媒体的好评，媒体纷纷聚焦新时代下书籍如何“传艺术之美”。《东方早报》以“万捷：‘造书者’藏书”为题将万捷西洋典籍收藏展延伸到更广域的藏书和造书的关系；《第 1 财经日报》以“筑书梦”为题，表示“‘十人展’更突出设计师的主体身份，观者因而会更关注他们不同的设计思路和语汇。”中国新闻网报道称：“新造书运动”书籍艺术展将聚焦新时代下，书籍如何传承艺术之美，让艺术抵抗遗忘。”

[业内评价]

新造书运动这个概念的提出，也受到了书籍设计业内的好评，让我们来听听书籍设计师们对展览的评价。

学术沙龙 – 对话

策展人吕敬人：

新造书运动在当今电子载体时代，让更多的爱书人、更多的年轻人能够重新来认识阅读的价值，重新认识书本身所存在的艺术价值，使我们的设计者、造书人，我们的印制、作者、出版人来重新建立一个新造书概念，它像一个建筑，让我们的读者能够诗意地迂回于书页之间，使我们留住阅读温和的回声。

书籍设计师速泰熙：

新造书运动，在这个物质丰富的社会，满足了我们的精神需求和对书籍的审美需求，适应了这个视觉文化时代。

书籍设计师袁银昌：

新造书运动，开放了书籍设计的观念，在受电子数码出版物影响的时代下，书籍面临一个变革和挑战，新造书运动过了若干年，回过头来看，它确实会有很好的意义。

书籍设计师刘晓翔：

新造书运动，我觉得这个概念提得非常好，也正是它该出现的时候了。因为我们的书籍对面是电子载体，电子载体就像一面镜子，照出书籍的本质究竟是什么，哪些是我们所长，完全不同于电子载体的是什么，新造书运动指明了方向——书是柔性的雕塑、空间、场。

本次“新造书运动”从书籍的视角展现雅昌“传艺术之美”，昭示了雅昌传承优秀书籍文化的态度，在注入情感温度、保有书卷气息的同时，我们仍不断探索新的书籍形态，挖掘书籍的艺术价值。上海这场新造书运动只是扬帆起航的第一站，我们将在不久的将来，在更多的城市，比如北京、成都、广州等地举办新造书运动，将这场留住阅读温度的运动蔓延到全国乃至世界的角落。