

雅昌书籍艺术化之路， 锻造“中国最美的书”

彭峰

ARTRON 2011.01 48期

书籍是人类文明得以传承的最重要的工具。每年“中国最美的书”评委会以严苛的标准和细致的考量，甄选出一批内容与形式完美结合、设计风格与材质选用和谐统一的优秀书籍。这些“中国最美的书”印制精美、工艺精良，具有浓郁的文化气息和考究的装帧设计，多次摘得“世界最美的书”桂冠，不仅向世界展示了源远流长的中国文化与装帧水准，更是在电子化的浪潮中，引领着书籍艺术化的发展趋势。

这些精美的书是如何打造出来的呢？如何从编辑头脑中的概念变成一本本让人赏心悦目的精品图书呢？

就让我们走进雅昌，走进这个多次印制、设计“中国最美的书”和“世界最美的书”的中国精品印制领军企业，探寻“中国最美的书”的印制之道。

首先让我们了解一下“中国最美的书”在雅昌的制作流程。在雅昌，一本精致的书籍从一堆资料到一本成品书，需要经过出版策划，视觉设计，图文处理，高品质印刷，艺术装订

整个流程，在这个过程中，雅昌会从专业的角度出发，对材质、装帧、工艺等提出全方位的建设性意见，不断为书籍增添艺术价值与文化美感。

下面，我们就以雅昌设计并印制的刚荣获2010年“中国最美的书”称号的《事件2007》为例，带领大家深入了解雅昌是如何锻造“中国最美的书”的。

《事件2007》是青年艺术家吕山川以2007年的报纸所报道的国内外重大事件为题材创作的画集，是对2007年重大事件个人解读的艺术性呈现，独辟蹊径，别开生面。如此新颖的题材和作品如何才能做成一本独具匠心的画册呢？吕山川经朋友介绍找到雅昌。

长期以来，雅昌的书籍印前策划、视觉设计在业界久享盛名，积累了丰富的经验，有着深厚底蕴。《事件2007》的印前策划与设计的诱发点，基于该画册独特新颖的艺术视角。该画册每幅作品的主题都是抽象提炼当年某日的报纸新闻事件，作品名称则是报纸新闻报道的日期。有感于此，主持此画册设计的曹文涛

04

图 53>《事件 2007》封面

图 54>《事件 2007》内页展示

04

图 55>《事件 2007》封面封底

图 56>《事件 2007》内页

紧扣报纸的时效性特点，以“时间定格事件”为整本画册的设计理念，以时间的次第承接为设计脉络，在风格上紧扣报纸题材画作的独特艺术形式，在画册的整体设计中，文字部分采用了双折页的形式，使内容自然流淌到下个页面，既让读者感受到时间的流逝，也保证了流畅的视觉感受；图片部分则采用可撕双折页形式，把每幅作品名称都用日期章印在面纸上，既强化了画家的艺术语言，又让读者手撕的过程感受到与作者的阅读互动，就仿佛亲手打开了一扇尘封的记忆之门，走进画家的艺术世界。此外，画册中每幅作品后铺垫着白报纸，使阅读的环境充满报纸的味道，使之与画册的主题内容相映成趣。

《事件2007》在进行设计的同时，雅昌所拥有的亚洲最大的图像处理中心即已开始了对画册中的原作进行图像处理。吕山川的绘画有着个性强烈的艺术风格，其作品多采用巨幅画布，或直接泼墨或用手涂抹勾勒出醒目抽象的画面，在视觉上有极高的表现力。范迪安曾说，他的作品“画面的色彩更加单纯，充满着感人的气氛和弥漫开来的力量，突出了颜料物质性的力度”。为了高精度地还原吕山川画作的笔触与色彩，雅昌采用超高精度立体扫描，逐点或逐行对原作进行数据采集扫描，同时通

过雅昌全流程色彩管理体系和独有的雅昌色彩管理标准（ACMS）进行调整与控制，在获得图画色彩信息的同时，探测出画面立体凹凸的深度信息，让原作的色彩、神韵得到最大还原和完美呈现。

在进行前期设计与图像处理的同时，雅昌品质策划的团队也在着手准备《事件2007》画册的样书工艺策划。在充分了解吕山川对画册的工艺及工期要求后，品质策划人员就开始确定相应服务流程，制作工艺规范书，提供项目进度控制表。《事件2007》看似朴质简约、实则精巧繁复的设计风格，对印制工艺设定、材料遴选等方面提出品质上的更高要求。为了最优化实现画册的设计效果，也为了让画册中的每幅作品达到“纤毫毕现”的效果，《事件2007》采用软脊裱精装帧，用较为粗糙的纸张来展现原作旷达不羁的画风，用质朴雅致的哑粉纸印制文字诠释画作的艺术内涵，至此《事件2007》才从设计师的平面效果图中逐步成为一本精美无暇的的样书雏形。

对《事件2007》来说，样书的策划与设计只是其迈向卓越品质的第一步，距离最终印刷还有一个非常重要的制版流程。雅昌制版流程包括高图置换、数字排版、书籍出样、审核校对、客户确认。图像色彩处理作为雅昌的核

04

57 >

图 57>《事件 2007》内页

心技术，十多年来，得到不断积累与提升，沉淀出有雅昌特色的技术标准。为了保证《事件2007》高品质的图像处理质量，雅昌从数百名拥有10年以上的专业经验和深厚的艺术修为，曾赴海外研修深造的图像色彩处理工程师中挑选出数名技术能手，他们结合自身良好的艺术修养，准确把握先进设备与技术，为《事件2007》提供了高品质的图像色彩处理服务。由于整本画册都是采用双折页的设计形式，而双折页里又包含数量不均的单品，所以《事件2007》对数字排版做稿方面提出了极高的要求，不仅需要把设计师的纷繁复杂设计稿准确无误的转化成可供印刷的电子稿，而且需要把多达三百多页，包含有文字、图片、空白纸张，而且不同内容分别采用不同纸张印刷的画册拼成各种不同的印刷版。雅昌将近20年的制版经验、技术积累在此发挥了重要作用，虽然纷繁的工作，但做得毫不紊乱，毫无瑕疵。为保障画册准确无误的出刊，雅昌校对人员一丝不苟的进行质量把关，对每一个细节的处理都力争做到毫无误差并予存档，并采用远程文字及版式批改系统通过通讯网络连接，及时与吕山川先生保持密切沟通，征求并尊重他对画册的每一个修改意见。由于前期策划与设计深受吕山川先生之喜爱，《事件2007》制版流程中基本没有太多调整和修改，很快就进入到印刷与装帧流程。

真正优秀的印刷，不是单纯的将文字图片印在纸张上，而是一种服务，一种为书籍文化内涵和视觉设计合理安排印刷工艺的服务。

《事件2007》的整个印刷流程采用胶版印刷，整个过程规范化、数据化、标准化。雅昌作为

“中国印刷标准化技术应用和推广基地”，在流程控制、技术规范和设备使用等管理上达到国际一流标准。为了确保《事件2007》每本画册的印刷质量，雅昌采用先进的CTP流程，实现比传统印刷更加高精细、广色域印刷，全面提升画册的印刷品质，还使用DoNet开放型综合印刷系统，对整个画册的印刷流程进行监控管理，自动化管理。而调频网印刷技术的应用，以极小的网点尺寸，消除了画册中图片的网花和龟纹，保存了图片里最复杂的细节，大豆油墨无水印刷技术的使用，不仅最大限度减少碳排放，无废液，节约大量水资源，而且使画册得到更清晰、饱和的图文效果。

最后值得一提的是《事件2007》的独特装帧，书籍装帧不是简单的将书籍装订成册，而是塑造材料、工艺、设计的艺术语言，提升书籍艺术价值的重要途径。《事件2007》的封面采用了300克白卡纸，书脊装裱白色东洋细布，向封面封底各延伸并烫白压凹，反面装裱120克刚古条纹纸。封面封底再各裱2.5mm的荷兰灰板，板面上再裱一张200克超感滑面超白纸张，上面压凹书名及满版日期数字工艺，所有凹印数字整齐铺排成细密纹路，整体上着重烫白和压册工艺，采用无线胶装。《事件2007》注重对印制工艺每一个细节的处理，力求将封面、环衬、扉页、目录、版面、图片、字体都保持高度和谐，使书籍构成具有极高审美价值的整体。让每一行文字、每一次翻阅都成为书籍与人的沟通与互动，达到书籍艺术品的要求。

雅昌人追求卓越品质，力求将书籍印刷的每一个细节都做到精益求精，不仅想到客户所

04

图 58> 2003 年，雅昌印制的《梅兰芳（藏）戏曲史料图画集》首次代表中国最高印制水平获得“世界最美的书”

图 59> 2010 年雅昌印制的《诗经》获得“世界最美的书”

58>

59>

想到的，客户没想到的也要想到做到。自1993年成立迄今，由雅昌印制、设计的优秀书籍难以计数，取得的各类殊荣不胜枚举，五次问鼎美国印制大奖，拿下十二尊全球印刷界“奥斯卡”班尼金奖，获得国际国内重大奖项200多项。《北京2008年奥运会申办报告》、《上海2010年世界博览会申办报告》、上海世博会开闭幕式节目单均出自雅昌之手，《梅兰芳藏戏曲史料图画集》、《中国记忆》、《诗经》获评“中国最美的书”之后，又被评选为德国莱比锡“世界最美丽的书”，享誉全球。雅昌，作为中国精品印刷最杰出的代表，正逐渐成为中国乃至世界输送优质书籍的专业服务商。

未来，可嵌入声音、视频的电子书，电子阅读器等数字化媒介发展迅猛，对传统印刷以及传统纸质书籍形成巨大冲击。仅仅以信息呈现为主的出版物生命力正在逐渐消退，而真正有保存价值的必定是设计考究、印刷精美、装帧雅致的书籍艺术品。凭借深厚的文化和艺术底蕴，雅昌坚持走书籍艺术化之路，通过创意十足的视觉设计与艺术装帧能力以及享誉全球的精美印刷能力，不断赋予纸质媒介更高的价值，使阅读与触摸书籍成为感受书籍艺术魅力的艺术体验与文化享受，而这也与“中国最美的书”的目的不谋而合。

资料链接：

2003年，雅昌印制《梅兰芳（藏）戏曲史料图画集》首次代表中国最高印制水平获得“世界最美的书”，其的采用七色印刷增强内文脸谱和人物谱的表现力。开创性的工艺与印制技术成功提升这一绝世典藏史料的稀缺价值，当时莱比锡图书艺术基金会主席乌塔·施耐特女士对这本书的评价是“完美”二字。这是书籍的魅力，更是艺术的魅力。《中国记

忆》部分纸材选用35克超薄字典纸印刷，既充满通透感又极其有触感，翻阅时带来的柔绵触觉享受，更是任何电子媒介所无法企及的。2010年获得“世界最美的书”的《诗经》封面采用无水印刷印制，于细微处体现环保理念。

《梅兰芳（藏）戏曲史料图画集》两册图书精致的包裹在传统函套中，采用仿古线装的装帧方式和自右向左的古籍翻阅方法印制，古雅大方。《中国记忆》整体装帧概念取材于中国传统文化虚实空间对立的概念。尤其采用柔软纸材加以传统装订，从书匣外封到图录书衣在视觉质感上体现阳刚与阴柔的层层变幻，增强阅读层次感。书脊点缀精细的传统中国刺绣，水墨晕染、原始象形文字、红色中国书法书名等经典中国元素细节运用，使整本书的装帧愈发古朴典雅，表现出浓郁的东方美学特色。《诗经》初看上去平淡无奇，细节处却充满智慧与创造力。封面封底由两种纸交叉折叠而成，于细微处体现精湛的装帧工艺。雅昌将半透明纸做成环衬，将宋人山水营造一种淡淡的若隐若现的感觉；前景是楚墓壁画，右下角则是《秦风》中的一段文字。奇巧的是，无论是文字还是背景图，都被印到纸的背面。隔着半透明的、带着纹理的纸看过去，虚无缥缈、满眼云烟。而这恰恰是雅昌将各种细节的装帧与《诗经》的文化内涵完美结合，为不同题材营造风格迥异的艺术感觉，体现出诗歌独特的意境。文字和图片的视觉效果疏朗清爽，风、雅、颂三部分运用不同的纸裁特色，并采用特殊锁线设计，工艺制作非常复杂。雅昌用纸张、工艺、材质、装帧为读者留白，把文字和图像的情绪和感受空间搭建起来，为诗歌留存大量想象空间，带给读者以美的享受。