

科学色彩管理彰显中国美术史之精华

——《中国美术六十年》诞生小记

孟昭隆

45 >

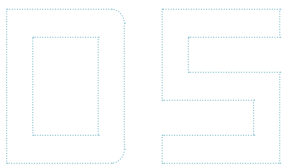

图 45-《中国美术 60 年》正面图

艺术品（造型艺术）的复制印刷，是一项严谨的专业色彩管理实施过程。雅昌企业集团在这项专业领域历经了十六个春秋的追寻与探索，成就了当代艺术复制的全面色彩基础管理工程。这个工程首先起航于雅昌集团董事长万捷先生对当代印刷企业的科学管理思路。雅昌企业集团建立以来的发展历程，一直秉承万为人民艺术服务的宗旨。《中国美术六十年》的成功经验，正是这种科学理念在雅昌企业的又一重要实践。在我国综合艺术领域见证了雅昌企业文化产品迈向艺术为人民服务高端市场的广阔前景，在当代中国美术史上，创造了中国印刷领域辉煌的印艺诗篇。在一个印前与印后工艺体系完美结合的当代印刷企业，具备印制工艺全过程的色彩管理基础设施，是非常必要的。今天，之所以能够顺利完成这项历史巨著的印制，是雅昌企业集团成长过程与企业科学管理发展史上的必然。

初识《中国美术六十年》

《中国美术六十年》，是新中国美术事业发展辉煌的四十年，这部美术巨著中大量不凡之作，饱含着奋战在各条战线的艺术家们为之呕心沥血的创作历程。它是新中国美术史上的里程碑，在中国美术史上具有划时代的深远影响。为了完成这部堪称中国美术史上经典历程的壮丽画卷，北京雅昌彩色印刷有限公司积极配合出版单位的各项前期准备并成立了专项策划团队。从综合策划、工艺措施、色彩管理、技术测试等方面，进行了包括技术、工艺、材料、数据等多项严格测试。首先在对作品分析上进行了深入研究，针对雅昌企业以往对各项艺术绘画作品复制的经验，我们认为：完成好任何一项美术题材作品的复制印刷，首先应该对作品本身有一个透彻的理解过程，在充分理解作品的基础上，提出切实可行的工艺规范，采取对应的色彩管理数据和工艺解决方案，为生产操作铺平道路。经过对原文件的初步整理，我们了解到这部浩大而丰富的美术史料包括了几乎所有绘画题材的多项创作经典，

46 >

图 46 > 《中国美术 60 年》侧视图

如：水墨画、布面油画、木版套色、综合版套色、铜板套色、石版套色、石雕、木雕、玻璃钢、陶、铸铜着色、焊铁、玻璃钢着色、漆画、年画等，以宏大的场景突出表现了极为丰富的艺术形式和多样性，展示了博广而宏深的艺术风格，全方位拓宽我们的审美视野，充分体现人类对造型艺术的创作激情和对美好生活追求。

在新中国风雨兼程的六十年历程中，艺术家们始终以“笔墨当随时代”的精神，投身火热的社会生活，通过描绘人民群众多姿多彩的精神风貌，如火如荼的生活图景，以及山川河丘的沧桑巨变，展现伟大时代的进步和社会的变革，留下了许多富有时代风貌的杰出作品。实在令人赞叹！

解读作品艺术内涵的重要意义

认识并理解这些作品，深刻品味其艺术创作内涵，是复制印刷再现作品的重要前提。也是雅昌为人民艺术服务理念实施过程的策划准则。为了准确把握这部著作不同的艺术表现风格，北京雅昌策划团队在接到出版单位信息的同时，按照公司项目操作流程，组织了工艺、营业、生产为主的相关部门对这个专项内容进行了综合预审通报，并制定了严谨的工艺规范，组织了专项生产流程。首先从不同美术作品表现形式上，针对性地深入解读不同创作时期多项艺术作品所表达的艺术内涵。于是，我们通过进一步分析、规范梳理中国美术界综合艺术创作群体在不同创作年代、不同创作题材、不同创作背景、不同创作手法以及不同创作形式的各项美术题材作品，整理出不同作品所表现的丰富艺术内涵。在前期工艺指示中列出具有代表性作品的艺术特征解析表，仔细对比，进而找出最适合、最能表现新中国美术六十年发展历史的艺术表现手法。

合理布局色彩管理方案

合理布局色彩管理方案，首先就需通过对电分调图作业组进行产前培训，在加深对作品的理解的基础上，对生产流程、专业色彩管理进行有效控制。采取团队分工衔接，

分段落实，分组实施的工艺细则接力方式，实施《中国美术六十年》作品在生产操作中的规范运作。

这部著作全部原稿（反转片），因历史年代的原因，各个历史时期参差不齐，其中因拍摄条件、使用器材、感光材料、冲洗条件、保存环境等复杂因素，对作品表现均产生不同程度影响。仅此，待需印前工艺做大量的梳理编组工作，在对应艺术分类解析表的基础上，针对性地提出相应图像处理解决路径，对电分、调图做出必要的图像（作品）解析引导思路，对不同作品给予合理的数据定标，以准确表达及还原不同创作形式的艺术内涵。由于综合美术创作题材集中体现于同一部著作中，其中不乏历经时代变迁，作品所处不同历史时期的表现形式，不同创作题材的历史背景，不同主题的思想情感表达等，它即是一部中国美术史，同时又从不同侧面见证了新中国这六十年间在政治、经济、文化、建设等诸多方面所取得的巨大成就。如何表达这个思想主题，完成好理想复制，是前期策划的核心，而图像色彩管理是关键。这个环节均需艺术思考与专业技术手段并重的处理方式，以满足产品最终的理想复制。我们考虑到不同绘画作品的特质表现。如：水彩于水粉的质地表现、金属雕塑与木雕石雕的视觉把握、年画与宣传画的色彩关系处理等依据上述特征描述，在图像处理时通过专业手段再现艺术作品，通过Profile Maker生成印刷特性文件（ICC Profile），供电分进行调图/转色用，完成对图像处理与印刷适性的匹配。

作品最佳再现与材料工艺测试

通常情况下，美术作品从传统风格表现来看，最适合于日本NPI哑粉纸，该纸纸质均匀细腻、挺度和平滑度极佳，纸张质量稳定。这也是雅昌企业用于美术作品印刷最常用的纸张之一。从初步测试分析来看，图像表现视觉柔和，高光色调再现丰富细腻，易于层次细节表现，油墨转移过程稳定，网点清晰利落。为此，在正式测试时，我们选择了不同题材作品（水墨、重彩、版画、雕塑

等), 采用《AC_210L_9910-2_China_Fusion_100707.mx4》NPI纸专用色彩管理线性标准, 在数码打样确认的基础上, 通过上机印刷测试, 实现不同艺术作品以标准印刷数据控制其图像的准确还原。数码打样是《中国美术六十年》工艺过程的重要环节。我们从色彩、层次、质感、阶调等综合分析, 在初样基础上, 进行了图像局部细节调整。如对水墨画丰润而饱满的墨韵处理, 对墨韵变化与透视的内在关系进行了强调; 重彩作品在色彩还原的基础上, 依据雅昌国画标准手册, 对应传统国画颜料特征的准确表达, 在数据上进行了逐一比对。因版画为单色木刻与木版套色, 单色木刻在工艺上采用黑板为主, 大量降低Ym/c三色油墨量, 以减弱套印过程图像边沿漏色的情况; 雕塑作品则侧重体现型态厚重, 立体感强, 强调浑厚粗狂的艺术感染力。在与人民美术出版社深入交换意见, 以及美术专家提议修改指示的基础上, 我们对艺术作品的细节表现与印制工艺中相应色彩管理线性进行了精确调校, 最终确认了输出运算标准线性即: 210L-gcfs

-100602的运算标准, 确保了《中国美术六十年》多达36种不同艺术风格的综合美术作品集的真实再现。这是迄今为之, 雅昌在同一部著作中, 表达数量最多、风格迥异、题材广泛、时代背景不同、年代跨越丰富、作品表现形式最为集中的一部厚重的中国美术史集。

结语

通过《中国美术六十年》的印制策划过程, 我们感受最深刻的就是, 建立一个成熟的科学色彩管理体系非常关键, 它是彩色印刷复

制流程的命脉所在, 又是传统印刷实现美术作品复制再现的核心工程, 也是完成这部重要著作的根本保证, 假设, 如果没有艺术复制经验、没有成熟的色彩管理基础、没有各个环节对应的标准数据, 只凭普通经验和有限技术来完成这样一部多达36项造型题材的美术史汇编, 是难以想象的事情。这次全程工作的重要实践, 在提升我们审美意识的同时, 积累了丰富的艺术作品与印制工艺对应的色彩管理数据。对于这部著作印制过程的所有参与者来说, 如同历经了中国美术史的创作发展历程, 从中切身体验了中国美术六十年的辉煌与荣耀, 鉴赏了造型艺术的美所带给生活丰富多彩多姿的绚烂图景, 再一次提升了我们艺术审美境界的广阔视野, 这对于所有参与这部著作印制策划的亲历者都将是莫大的荣幸!

图 47>《中国美术 60 年》全套