

雅昌在做文化的传承

——知名设计师、策展人刘晓翔眼中的雅昌

金丽娟

总第57期

ARTRON

编者按：2012年7月9日，藏族画家、书籍设计家吾要先生作品展在雅昌艺术馆开幕。宁静悠远的佛教音乐，富有创意的电子屏展示，以及那些融入了藏传佛教生命轮回的艺术作品，令观者深深震撼。这也是继2011年以来雅昌与中国出版协会装帧艺术工作委员会、共同主办的系列公益性学术展览：华彩书香——“世界最美的书”中国获奖设计师作品展；守正新致——宁成春书籍设计46年回顾展；故纸温暖——“民国最美图书”私人典藏展；尺幅天地——第七届全国书籍设计艺术展优秀作品展；书韵华风——中国当代书籍设计艺术展；纸屏书声——首届中国大学生书籍设计邀请展；乘道工巧——雅昌人敬人艺术工坊作品展；书境妙语——第七届全国书籍设计艺术展最佳作品展；南腔北调——张慈中书籍艺术60年回顾展之后的第10个展览。一年之间，如此密集，取得不同凡响的公益性学术展览，令业界对雅昌再次刮目相看。现如今，雅昌不仅是艺术印刷的标杆，更是艺术综合服务的打造者。艺术书籍让雅昌大放异彩，而通过“为人民艺术服务，实现艺术为人民服务”的艺术服务之路，将指引雅昌逐步迈向打造卓越的艺术服务机构之宏伟目标。

为此，我们走访了这10次展览的策展人之一、高教出版社首席美编、中国出版工作者协会装帧艺术工作委员会常委刘晓翔先生，聆听他带来的雅昌体验。

设计师在雅昌得到最优质的服务

刘晓翔与雅昌的合作已经有些年头了，2005年从建筑工业出版社出版的一套《长安意匠——张锦秋建筑作品集》开始，到刚出版的《格萨尔王传》，多年的合作使他对雅昌有了比较全面的了解。

起初，他们的合作并不如现在这般密切。

只是有重要的作品时，才会慕名而来。问及原因，刘晓翔说，“那时候外界常常有这样的说法，雅昌的艺术印刷确实是最出色的，但价格方面确实没有优势，尤其是在当时的市场环境下，国内大大小小的印刷企业林立，并总是试图通过拼“价格”，以求得一席之地。面对这样的大环境，“雅昌当然会被认为贵”。但是只有真正的与雅昌合作后，设计师们才发现，原来雅昌提供的是远远要超于价格本身更多综合的、优秀的服务。就连著名的艺术大家韩美林老师，也曾经为雅昌据理力争。所以说，“贵不贵，要看是不是物有所值。对于一个设计师来讲，如何把存在于电脑上的想象和理念物化、变成具体的、实际的、完美的呈现，这是最重要的。如果说，我就凑凑合合的把这个东西推向市场就算完成任务了，那可能你就需要找最廉价的了。所以，不能单纯的比较贵还是不贵。更加重要的是，雅昌对艺术书籍的打造非常到位。雅昌是以做艺术品的态度去帮助设计师完成作品，”刘晓翔道。对设计师的一些想法，必须要通过工艺去实现，但是有时候这个工艺的成熟度决定了能否实现设计师的想法。“与雅昌合作后，雅昌会提供给我们多种可能，供设计师参考。雅昌做到了我想要作品表达的那种味道，理解了我想要的那种品位。”

作为一个书籍设计师，刘晓翔理解的书籍设计的理念的本质应该是流畅的阅读！人的阅读习惯并非一成不变，同时，阅读习惯又因人、因文本内容而异。基与此，书籍设计师应该把握这种变化，找到与文本内容，读者群相适应的设计语言。而一本优秀的书籍作品设计的核心，便是找到一种与文本内容相符的设计——所谓大美无言。于是，在刘晓翔的作品中，常常流淌着这种看似无声却表达着深层意境的情感。2010年，刘晓翔设计的《诗经》获称“世

01>

图1> 刘晓翔

02

图2> 刘晓翔部分作品

界最美的书”。当人们细细品味这部作品带来的视觉设计与文化内涵的完美融合时，也注意到了这部作品的幕后承印者——没错，正是雅昌与刘晓翔合力打造了这本朴素精致暗含优雅之作。

谈及这本经典之作，刘晓翔说有太多与雅昌说不完的故事。正如外界评价，《诗经》强调了中国传统文化的现代表现，努力彰显了民族性与国际性的完美结合，维持了诗歌的大量想象空间。另外，本书的责编也从一个非设计师的角度评价：“值得特别一提的是这本书的装帧设计，集素朴与精美于一身。封面通页为黑底，右上方两个大字：诗经。简单，而又透着些神秘的高贵。打开书页，首先落入眼中的是用一种半透明纸做成的环衬，远景是宋人山水，淡淡的若隐若现；前景则是楚墓壁画，笔法劲拙，古意盎然；而右下角则是《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，云烟满眼的感觉。这个别致的设计，不仅让人想起马王堆汉墓出土的‘素纱禅衣’——那是一种薄如蝉翼、无色透明的纱袍，是罩在织锦华袍外面的。色彩鲜艳浓烈的织锦袍子，如果单穿，恐怕会华丽得有些土

气了，而罩上一层这样的素纱，像披了一身淡淡的云霞，优雅高贵得宛如天人。《诗经》本来也是一本古老而朴素的诗，过分张扬的色彩并不适合它。”“费了一些笔墨在书的装帧上，似乎有些偏重形式之嫌，但也实在因为我们所处的，是这样一个看重视觉享乐的时代。作为文化承载物的书籍，也是越来越唯美了。不过这又有什么不好呢？在我们的头脑和性灵涵泳于古典精华的同时，让我们的眼睛也得到美的享受，此等境界，如金圣叹所言：不亦快哉！”面对这些溢美之词，刘晓翔说，是雅昌帮他实现了这些理念：“看似简单朴素的设计，实际上，工艺实现上还是非常难度的，这本书采用了裸露书籍“原生态”的装订方式，封面、前环衬、内封和版权、后环衬、封底各自作为一个单元用锁线的方式与正文联结在一起，分隔《风》、《雅》、《颂》三部分的色纸也是通过锁线的方式与正文联结的。这种装法有一定的工艺难度，主要是背胶容易刷到封面和封底上，而且当时设计的封面封底要比书芯小3毫米，这个也是挺难掌握的。但是令人欣慰的是，雅昌都——完美的帮我实现了。”

到过雅昌艺术中心的人，总是会被雅昌艺术馆陈列出的名家名作以及精美艺术书籍所震

02

03>

04>

图3> 刘晓翔与吕敬人、张慈中在展览现场

图4> 刘晓翔海报作品

撼。殊不知，这些艺术品，正是雅昌始终追求、坚持、专注的将设计、工艺与内容和时代相吻合的极致雅昌品格之典范。不仅仅是刘晓翔，雅昌的专业赢得了如吕敬人、韩美林、申少君、何家英等众多艺术家、设计师的尊重。2009年，吕敬人老师与雅昌合作打造的《中国记忆》获得了德国莱比锡“世界最美的书”，对雅昌，他也是不吝溢美之词：“雅昌的专业精神令人尊重。”吕敬人老师所指的这种专业，更多的是指雅昌对艺术品位的理解。与艺术家、设计师共同打造优秀的艺术书籍创造中心，这也正是雅昌迈向卓越艺术服务机构的重要一步。为了这一步，雅昌坚持了近二十年，也正是这种专注与坚持，赢得了众多艺术机构、艺术家、设计师的青睐和信任。当然，这其中也有许多文化机构、艺术家，在印画册时也曾选择过其他合作伙伴，但兜个圈后，又回到了雅昌。用他们的话说，因为只有雅昌更理解什么是艺术。

而刘晓翔更是直言，“我的很多设计作品，都是依靠雅昌来完成的。在雅昌，我感受到了一个设计师所能得到的最好的服务和最优质的设计完成度。”

这对于雅昌来讲，是莫大的荣耀和肯定。时至今日，雅昌一跃成为了艺术印刷的一个标杆，一个“背书”品牌。怀揣着这种对艺术的热爱和追求，雅昌一步步的确立了自己“通过为‘人民艺术服务’实现‘艺术为人民服务’”的宗旨，艺术品数据库、雅昌艺术网，数字出版，艺术展览策划等等多元化、综合的艺术服务应运而生。

雅昌做的不仅是印刷，更是文化的传承

作为设计师，刘晓翔是雅昌的老朋友。作为策展人，刘晓翔说，这是他与雅昌合作的头一遭。2011年的8次展览，刘晓翔说，他只是配合吕敬人老师，作为其中一员参与了布展工作，只是基本了解了每次展览所要做的工作

02

图5> 吾要艺术作品展

的繁杂与琐碎，并没有其他特别深刻的体会，也只是从与雅昌合作多年的吕敬人老师口中得知，雅昌除了艺术印刷以外还有其他过人之处。直到2012年3月，他全程策划、实施了[南腔北调—张慈中书籍艺术60年回顾展]。设计了请柬、海报、主题板等平面项目，这才让他第一次切实感受到了每次办展之不易。

因为是第一次为展览作平面设计，刘晓翔说，自己对于尺幅、点数等文件要求不甚了了。当他把这个困惑告诉雅昌市场部负责展览的工作人员后，“他们非常细致地为我提供了有具体要求的文件和数据，令人一目

了然。很短时间内就掌握了这些陈列设计的要求，设计的难题迎刃而解；请柬设计好后，突然又发现文字还有问题，雅昌营业部一个80后的小姑娘，二话不说，连夜加班修改，改后又重新打样请我确认，交付印刷时，已经是夜半时分了……”“海报的第一稿打样效果不佳，营业员又立即安排人员重新调图校色，反反复复，一直修改到我满意。”“开幕式之前，雅昌市场部的工作人员还非常细致的反复询问张慈中先生有哪些必须请来的嘉宾，派什么样的车，到哪里去接等细节。张慈中先生普通话说说的不好，在北京生活了

几十年后，上海话也说的不好了，真的是“南腔北调”啊！这可给雅昌的工作人员带来了很大麻烦。”回想作为策展人与雅昌的首次合作，刘晓翔说，“类似这些问题真的是不胜枚举。但是幸好有雅昌，我的工作得以顺利完成，我也充分享受到了他们的服务。”

从设计师到策展人，角色的转变，双重身份不同的需要，让刘晓翔真真切切地感受到了别人口中雅昌除了艺术印刷之外的其他过人之处。“雅昌现在举办各种展览，实际上是跳出了一般印刷企业的范畴，雅昌做的其实是一种文化的传播。这不但是雅昌高明的地方，也是与其他印刷企业最大的区别。”起点锁定在艺术印刷，始终忠于艺术服务本身，挖掘全方位的、立体的综合服务，帮助艺术家实现价值的最大化，这是一个卓越的艺术服务机构所具备的基本素质。对此，刘晓翔肯定了雅昌：“作为设计师，虽然现在还没有像其他艺术家那样能够与雅昌合作其他的诸如艺术数字资产的服务，但是我对雅昌艺术网，以及雅昌打造的中国艺术品数据库也是有一定了解的，雅昌目前已经基本能够满足设计师、艺术家的各种需求，在满足的过程之中，他们能为艺术家和设计师本身提供一个很好的范式、样本。正因为雅昌有这样的服务，才吸引了更多的设计师、艺术家聚集在他的周围。雅昌给我的感觉，就是舒服。”

前瞻性的战略思维，决定了雅昌能够利用独一无二的艺术资源整合模式开辟出属于雅昌的蓝海领域，走出了一条与众不同的道路，指引着雅昌不断地向卓越艺术服务机构迈进。

相关链接：

刘晓翔 1987年毕业于东北师范大学后至

今供职与高等教育出版社。现为高等教育出版社美编室首席美术编辑、编审，中国出版工作者协会装帧艺术工作委员会常委。

1999年第五届全国装帧设计艺术展览社科类金奖

2004年第六届全国装帧设计艺术展览社科类金奖

2005年度“中国最美的书”

2006年度“中国最美的书”

2007年“政府出版奖”提名奖

2008年度“中国最美的书”

2009年第七届全国书籍设计艺术展文学类最佳设计

2009年第七届全国书籍设计艺术展艺术类最佳设计

2009年第七届全国书籍设计艺术展教育类最佳设计

2009年第七届全国书籍设计艺术展科技类最佳设计

2009年度“中国最美的书”

2010年度“世界最美的书”