

当书籍邂逅设计

李美玲

图1> 雅昌集团2012年班尼金奖获奖书籍

当大师们的经典作品邂逅恰如其分的装帧设计，不但能将其内容恰当地表现出来，完美展现出书籍的灵魂；在视觉上也有了无限可能，让作品散发出秀外慧中的艺术气质，成为“形神兼备”的艺术品。

设计让书籍回归阅读

看到李元奇的《安身立命的乡村》，简单的黑白色调映入眼帘，仿佛一段电影胶片，让人有翻阅的冲动，它的设计没有用夸张或特殊材料作噱头，相反，简单朴素、图文相间的设计大行其道，这就更能考验设计师的功力了。

“当我第一次看到那些原生态生活的照片后，我深深的感受到李元奇对这片土地的热爱和对摄影事业的执着，从封面到内文都用黑白色调在我脑海不断闪现。”设计师杨淑梅这样回忆道，拍摄黑白照片，摄影师必须准确掌握光线的运用，通过运用反差和对比分明的光线塑造出一种鲜明而动人的人物形象和轮廓清晰的景色，李元奇成功做到了，但要把众多的黑白照片和大量黑色字块组合在一起，是个不小

的挑战，为此杨淑梅没少琢磨，“封面选用一张人头攒动的集市照片，标题题字排版设计紧凑凝重，表现乐观向上、生生不息的状态，内页的排版也是力求表现作品的原生态，使读者在欣赏这些作品的时候，被深深地吸引进去，身临其境地感受到浓郁的当地文化气息。”

这样的设计让书籍回归到了阅读时代，让人从纷扰的万紫千红中寻觅一方净土，雅昌印制的《黑白世界》、《重庆古镇》、《在路上》等一系列的作品，不用华丽的装饰，也不做过多复杂工艺的表现，只是把最饱和的色调通过最精准的印刷还原照片效果，简单明了的设计，纯净的黑白，宁静的氛围，带领读者一同经历透彻的心灵审美之旅。

设计凝结历史的厚重

颜色的选择是设计师设计作品中最重要的一环，当你审视由设计大师吕敬人先生设计的《最后的皇朝》时，相信它那厚重、大气的宫墙红立刻让你感受到浓郁的历史气息，让你沉浸在那个由盛及衰、动荡不安却又奢靡的没落

02

02>

皇朝时代。

该书主要收录了清宫廷有关宫殿、陵苑、帝后、宫廷、工业和军务的照片，是研究清末历史和宫廷生活变迁的很好的资料。为了体现“最后的皇朝”这一主题，体现时代特色，吕敬人设计了中式筒子页包背装，并借助了清代宫廷建筑中复杂多变的几何窗饰结构灵感，设计了7款螭纹，分别应用在各卷的封面和内页设计中，书名题字则采用了康、雍、乾三代帝王的书法作品，进而将螭纹和题字以金色烫在外函套红、金双色装帧面料上，从而使红、金、灰三色浑然一体的设计使全书的视觉感受与“最后的皇朝”主题相契合。此外，版式设计上也借用双色技术，有层次地梳理出中、英、日三种语言的图版信息；并在文前版面上点缀专红色，以求尽可能体现出与照片年代相符的古籍气质。筒子页背面还反印具有特点的本章节照片，翻动时透过轻薄的纸张分割章节的图像隐约可见。每一卷书的目录前还选用了半透明特种纸张，用专金色来印制一幅照片的负片效果，读者从不同的角度可交替感受照片成像的前后两个状态；完美还原了《最后的皇朝》

中摄影作品最真实、最自然的色彩，作品更富历史感。

以设计凝结历史的厚重，从视觉上让读者闻嗅特定时代的气息，让作品具有极强的时代感和民族特色，这是设计的一种魅力所在，雅昌印制的《西夏文物》、《大地震》等书籍都是运用特定时代的色彩或标志物，作为设计主调，具有极强视觉、触觉冲击力，能瞬间抓住读者心灵。

设计让经典倍加鲜活

大开本的纯白底色，烫印着一个大大的“漫”字，“漫”字上加印金色的“MAN”，简洁大气又不失前卫，摆出《陈漫摄影集—MAN》，会让你的大脑瞬间空白陷入空灵，但一抹温暖的粉色则让你的思维渐渐苏醒，翻开它，时尚摄影师陈漫将各个领域的鲜活魅力展现在你眼前，其夸张的想象力和惊人创造力令人耳目一新。

“本书是陈漫作品最具有归纳性的一次集中展示，其中包括色、声、香、味、触、法6个主题，为把这场豪华的盛宴展现给读者，我

图2> 《最后的皇朝》

02

03>

图3> 《安身立命的乡村》

图4> 《陈漫摄影集—MAN》

04>

们极力通过设计语言、纸张、工艺、材料等设计语言，以不同的视觉效果震撼观者。”诚如设计师赵雷勇说的，本书设计上，每一章、每一页独具特色，无论是“味”的浓重色彩和前卫概念，“触”的环保主题，还是“法”的传统文化色彩的展现，都给人心灵的震撼，在内文设计里，特别是章节页的设计上，赵雷勇采用了摄影和宣纸隔页相结合的设计，利用宣纸印刷书法字，让作品在纸的这个媒介上展现出她的另一面，意境回归本真，增加了画册的东方气质，从设计的角度，对她视觉感观做出一个重新的表达，让册内所有作品更加鲜活，既成系列也能保持独有的艺术视觉。

无论是《文化香奈儿》还是《奥迪的奥林匹克》，这些雅昌印制的作品都运用了独特而又富有质感的设计，这让时尚的气息更加鲜活，不但让我们感受时尚魅力，也向我们传达着美的观念。

设计师寄语

当我听到《地球的密码》获奖消息的时候很惊讶，这么小的书也能得班尼奖？但仔细一想这又是意料之外情理之中的事情。53幅航拍作品浓缩在一本70*70mm的小书中，以一种以小见大，见微知著的角度重新审视我们的地球。这本书从头脑中的一个创意到电脑中的设计稿，再到成品书，是新颖的创意、精巧的设计、完善的工艺策划、高精度的印刷和细致的装订等众多雅昌软硬实力的综合体现。这本书，是团队合作的结晶。

今年雅昌设计中心的多个作品集中获奖，是对我们这么多年来厚积薄发的肯定，也是对我们不断推行的“走出去”战略的一种鼓励。此外，公司强大的技术储备和对设计师的尊重给予我们莫大的支持。我坚信，沿着这条路继续走下去，雅昌设计将大有可为。

——雅昌设计师 何成

文化是一个民族生存和发展的根基和血脉，而艺术又是构成完整文化体系的重要组成部分。雅昌从成立伊始就立志成为能做最优秀

02

印刷品的公司，雅昌企业的宗旨即是通过“为人民艺术服务”实现“艺术为人民服务”，雅昌的设计也是坚持这一原则，不仅仅是在设计一本书，而是在用心去完成一件艺术品，在一本书的实现过程中，不仅为客户设计出称心如意的作品，也是我们设计师整体文化素质和设计基本功的提高以及精神上获得升华。

本书的获奖，作为雅昌人我认为不是偶然的，我为雅昌感动。华丽的语言不用多说，作为设计师的我在今后的设计生涯中力求做出更好的作品。

——雅昌设计师 杨淑梅

《智慧无限》的周期比较长，一年有余，诞生过程也颇为曲折，如今获得班尼奖似乎印证了那句老话，好事多磨。

设计师再好的创意，没有人实现也是水中月、镜中花，正是由于各个兄弟部门的配合以及客户的信任，这本书才能历经众多波折后惊艳呈现。在这个过程中，我也切身体会到什么是“集体的力量无限大”，什么是“接地气的设计才是有能量的设计”。所以，这个奖不是颁给某个人的，而是对整个团队的认可。

今天，我要趁着这个机会大声喊：辛苦，是值得的；雅昌，是最棒的！

——雅昌设计师 冯义鹏

我觉得《雅昌挂历》获奖是对雅昌鼓励创新的一种肯定。每年到做公司台历挂历的时候，都是设计中心比较热闹的时候。由于种类比较多，几乎每个设计师都能分到一本，大家都会抓住机会，八仙过海各显神通。公司的活件做起来很顺畅，因为大家都是“明白人”，沟通起来相对容易。更难能可贵的是，公司给设计师以极大的尊重，让设计师有足够的创作空间

去施展才华。

一个好创意的实现，最重要的是客户的认可。从这个意义上说，公司无疑是个好客户。感谢公司让我们的梦想成真！

——雅昌设计师 万益民

《清·孙温绘红楼梦（典藏本）》的设计师是合和设计的蒋艳女士，她的设计在国内外都获得过很多重量级的奖项，是装帧设计方面的大腕。该书采用蝴蝶装，采取传统、现代工艺相结合，让传统的题材完美的再现，在材料选择、图案再现、色彩选取方面，表现了红楼梦古典文学的气息，将那种悲欢情绪、脂粉气息、由盛及衰的感觉准确的表现了出来，将那个时代的气息和世俗完美统一了起来，本书的获奖可谓实至名归。

——旅顺博物馆 王宝生

由上海古籍出版社出版的《甲骨集》上中下册，荣获第63届美国印制大奖。获悉这一消息，作为参与本书设计工作的设计师，我深感荣幸。《甲骨集》收录了社会科学院收藏的上千块珍贵的甲骨原片，每块甲骨均有相对应的拓片。本书内页设计在甲骨编号顺序固定的前提下，需保持每块甲骨原片及拓片的照片大小与实物的绝对一致。协调严谨的学科态度与版面的美观是《甲骨集》设计的亮点。

在这样一个特别的时刻，我非常感谢我所在的上海雅昌彩色印刷有限公司所有同事平日里对我工作的帮助与配合，感谢领导的栽培与鼓励。由上海雅昌设计并印制的书籍再次走向了世界，这样的荣誉不仅仅属于我个人，更属于每一位在岗位上辛勤奋斗的雅昌人。我深信在雅昌人的共同努力下，必将迎来更多辉煌。

——雅昌设计师 赵晨雪

05 >

图5> 《地球的密码》