

解开雅昌装帧的密码

02

陈静

总第58期

NATION

01>

02>

03>

《红楼梦》再现美国领奖台

满纸荒唐言，一把辛酸泪！都云作者痴，谁解其中味？

300年前的一首诗概括了作者的寂寞与无奈，300年后他的书站在了世界的舞台，《清·孙温绘红楼梦》出现在了纽约，在被称为印刷界“奥斯卡”的美国印制大奖颁奖仪式上亮相。如果曹雪芹在世，他将不再会为了自己的寂寞而落泪，他的《红楼梦》将随着班尼金奖的名头为世人传播。

是什么让寂寞的“红楼之梦”重现光芒？

孙温的绘画对《红楼梦》贡献不小，雅昌别致的装帧更是功不可没。为了突出《清·孙温绘红楼梦》的经典与文化，雅昌采用了传统的手工经折装形式。手工制作显示了它的独特性和专有性；而经折的方式可以便于读者阅读，读者不必像卷轴那样每次都从前面打开，同时又保持了卷轴该有的连贯性。

《清·孙温绘红楼梦》的封面采用进口布料，进行烫金的工艺，封面又用了祥云香槟金、烫红漆的工艺，书脊处配以米黄色古线，很好

地衬托出红楼梦的主题。此外，采用了“四合套”的函装，豪华庄重、高贵典雅，让它成为一部不可多得的艺术鉴赏及收藏、馈赠精品。

当你目睹了这部经典之作的精美装帧，你一定会收为己有的欲望。

这本书只是8项班尼金奖中获奖的一本，在总共的27个奖项作品中，每一本都值得你驻足观看，也都会让你流连忘返。27个奖项作品也只是雅昌将近20年的装帧业绩的一小部分，请带着你的感觉和我一起走进雅昌装帧的世界。

20000 英镑的超级大书

时间回到2006年11月15日，地点：伦敦。在英国王储查尔斯王子举办的“王子信托”基金慈善晚会上，雅昌董事长万捷和曼联主帅弗格森，把雅昌印制的史诗式巨著《曼联》送给了查尔斯王子。查尔斯王子欣赏了《曼联》之后被深深折服：“很震撼，伟大的书！”他随即在这本大书上签名，最终这本《曼联》以20000英镑被佳士得公司拍走。

图1、图2、图3> 《清·孙温绘红楼梦》

02

04>

图4> 《曼联》大书

图5> 雅昌印制的部分大书

05>

《曼联》之所以被称为超级大书，是因为它厚度达 850 页，净重 35 公斤，相当于一个 10 几岁小朋友的体重。这本书记录了英国乃至世界最伟大的足球俱乐部之一的曼联从诞生到 2007 年 130 年间的最值得珍藏的时刻。

《曼联》的外壳采用的是 60 毫米厚的高密度板，并且用了 2 层红色牛皮和 2 层黑色牛皮精致而成，这本书看起来非常精致、大气、牢固。这样的装帧使得曼联的历史更加厚重、大气、可信，物质的厚重感与历史的厚重感相互印证与对应。该书也因其独特性而获得众多奖项：2007 年的中华印制大奖的全场大奖及金奖，2007 年香港印制大奖的全场大奖、最佳书籍奖、精装书刊冠军、特别印制技术印制优秀奖等。

超级大书的出现，使得全球人对“中国制造”向“中国创造”的观念转变，雅昌的创作功不可没。《曼联》一书为全球出版业树立了“中国创造”的奇迹，也开辟出一个大型的高品质的图书市场。

大书也因《曼联》的出现而有了新的定义，

指书芯尺寸大于 340X400mm，内文页数大于 500 页的超常规尺寸的高档书籍。雅昌制作的大书，工艺复杂而精致，材料特殊且装帧豪华，具有奢华性、艺术性、文化性、稀缺性，是极其珍贵的收藏珍品，是雅昌顶级印艺精粹的汇集。

在《曼联》之后，雅昌印制的大书有记录美国国家橄榄球联盟的超级碗冠军赛事的《超级碗》，记录了流行天王迈克尔·杰克逊一生众多经典辉煌时刻的《迈克尔·杰克逊》，博物馆收藏系列并获得 2012 年美国印制大奖班尼金奖的《WS 大书》，浓缩凯尔特人球队历史精华的《凯尔特人》，京剧大师梅兰芳诞辰 115 周年之际纪念梅兰芳的并获得 2009 年美国印制大奖优秀奖及 2011 年中华印制大奖全场大奖的《梅兰芳藏名家书法集》等。

多元并存的装帧设计

纵观世界文明史，中国创造了世所罕见的结绳书、图画文书、陶文书、金文书、简策书、线装书等书籍文化，创造了卷、册、篇、帙、

02

06 >

函等多种图书形态，创造了与之相适应的竹简、缣帛、卷轴、经折、蝴蝶、包背、线装等多种装帧艺术形式。

诸多的装帧形式有很多都会在雅昌制作的书籍中出现，但他们的出现往往不是单一形式，而是融合了两种或者多种装帧技术。在雅昌的书籍装帧中，你会发现传统与现代的结合（传统材料与现代材料、传统装帧技巧与现代装帧技巧），中国与西方的结合等，往往有很多你意想不到的东西，贯穿其间的一个词是“创新”。

《中国民间美术遗产—贵州卷》的印制和装帧无疑是中国传统装帧和现代印制技术的一个完美结合。该书的编纂者曾组织过 180 人的普查队伍，对贵州民间美术遗产做了长达 15 个月的调查，将十几个民族上千个村寨的遗产全部理清。该书的内容图文并茂、以图为主，从刺绣、织锦、蜡染到服装、银饰、祭祀，再到游艺、生活、建筑，洋洋大观，前所未有地将散落于 17 万平方公里田野山间的贵州民间美术遗产的精萃尽纳其中，共有图片 800 余张。

该书的设计师和装帧者非常聪明，他们将

07 >

装帧和图书的内容微妙地结合起来，如《贵州卷》的装帧上面有刺绣、蜡染及缝制等工艺，与书的内容非常契合，互为表里。该书曾获 2008 年的美国印制大奖班尼金奖、2011 年香港印制大奖平装书刊冠军等。

《敦煌》也是雅昌印制出的多元装帧的代表作，这本书由严钟义先生设计，代表雅昌第一次参加 2000 年“香港印制大奖”便技惊四座，捧走了全场冠军的奖杯。

《敦煌》采用横卷连环书顺序式构图，把壁画分 1/3 三段上下排列，情节发展呈“S”形走向，使画面段落分明，衔接自然，不仅画面富有变化，也增加了壁画的真实感。装帧上采用豪华木雕精品包装而成，充分将中国传统工艺文化与现代时尚相结合。经折装书一套配入木制书套。书的前后由单皮壳形式，内页为经折方式，折后对接而成，特别适合长卷制作。木制书套采用面、底各一块原木中间用牛皮带打孔连接而成，原木经雕刻上光后制作成品，牛皮带、牛角扣配套成形。

08 >

图6、图7 > 《敦煌》

图8 > 《中国民间美术遗产—贵州卷》