

02

书有大美而不言

殷军

01 >

02 >

图1、图2> 《最后的皇朝—故宫珍藏世纪旧影》

“天有时，地有气，材有美，工有巧，合此四者然后可以为良。”

——《考工记》

回溯到印刷书诞生之前的年代。在12世纪，羊皮书成为当时主要的书籍形式，人们使用羊皮纸进行书写，一本200页的书稿需要手工绘制、抄写，四五月才能够完成，那时书籍是非常贵重的东西。书籍的主要内容大都与宗教有关，为了追求神圣庄严的效果，装帧上大都使用了金、银等贵重材料。那是一个“羊皮卷”的时代，人们用真皮材料制作书匣和封面，昂贵的金银材质被运用在高档图书的装帧上，恰到好处烫金与烫银，让书带上了神圣与肃穆的气息。

书籍从诞生伊始，就与这种美的形式密不可分。

饱读中西图书的董桥说，纸质书籍形美体香，即便不曾深入阅读，触手之间已觉美感顿生。

2012年，雅昌在第63届美国印刷大奖荣获8项有着印刷界“奥斯卡”之誉的班尼金奖。这些从全球2800个作品中脱颖而出的获奖书籍，或设计精巧，或装帧别致，或色彩绚丽，从内到外所蕴含浓郁的东方风韵，沉静中透露

出的艺术张力，成为一场美不胜收的书籍艺术盛宴。

下面就让我们一起共赏这八本书带给我们的视觉享受吧。

故宫珍藏世纪旧影

这是一个世纪的历史记忆珍藏。

由北京故宫博物院首次披露一批珍藏近百年的清宫照片，约1200张，依照内容归为宫殿、陵苑、帝后、宫廷、工业和军务共6卷。这些照片多年来，一直保存在图书馆的地库中，基本没有人动过，由北京博物院图书馆数次整理、登记和著录，凝聚了诸多人的心血。

帝后卷中，收录最多的是末代皇帝溥仪及其皇后婉容的照片，约200张；宫廷建筑卷中，收入北京故宫和沈阳故宫照片200余张，为一段特殊历史时期立此存照；军务卷中有19幅《江南制造总局各厂机器图》，相当细致地拍摄了车钢模型、老毛瑟铅子滚线机、压小帽火白药机等十数种制造枪炮的现代机器。

这些细节，通过摄影的手段被一一摄取和记录，成为研究清末历史和宫廷生活变迁的独特形象资料。鲍昆谈到自己第一次看到这些照片时的观感时说，“这批照片恰好弥补了这一

03>

缺陷，让我们可以一窥中国在那个微妙时刻的许多现代性的萌芽。它们会给我们的现代史研究提供许多实证性的文献式的资料，也会改变我们多年来因片面历史叙事造成的对历史的扭曲印象。”

该书由设计大师吕敬人操刀设计，全套书采用中式筒子页包背装，背色采用宫墙红，让色彩活跃艺术的生命；印刷采用了黑色单色印刷，真实地呈现了老照片的原貌；内文采用的55g进口嵩高纸数码印刷，厚度虽薄但韧性极强；版式设计上也借用双色技术，有层次地梳理出中、英、日三种语言的图版资讯，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。

无论是从内涵、设计、用材还是从制作装帧上，《最后的皇朝—故宫珍藏世纪旧影》都堪称经典之作，显登大雅之堂。

舌尖上的中国意境

大董意境菜是以菜品为媒介，运用中国绘画的写意技法和中国盆景的拼装技法反映了中国古典文学的意境之美。《大董菜谱》中意境菜颠覆了传统的装盘方式，从水墨画中受到启发和灵感，讲究菜品的构图、布局、疏密密度，

04>

更加追求菜品的“色、香、味、形、滋、养”。

全书古典朴茂，时尚隽雅，是菜谱，更是中国古典文化的创意呈现。处处是词，“碎霞浮动晓朦胧，春意与花浓”；处处写意，“燕飞莺语，依约提篮去”。配之以精美的美食摄影，翻阅书间，仿佛跨越时空隧道，置身在大宋朝的茶肆酒楼，与柳永围炉把盏，共话词经。书籍装帧精美典雅，从形式上体现了浓郁的中国特色。

最美《红楼梦》绘本

曹雪芹著《红楼梦》，“披阅十载，增删五次”。

孙温绘全本《红楼梦》，从五十岁起一直画到八十五岁，比曹雪芹还辛苦，其绘本表现情节之详尽、笔法之精细、构图之精美、篇幅之宏大，均为清代题材绘画作品所仅见。

他的绘本，设色凝重，笔法精细，故事情节连贯且生动感人。整套图画以石头记大观园全景为开篇，画面鸟瞰构图，将大观园诸多景致悉数入画，一览无余。从第二幅画面开始，依次描绘出全本《红楼梦》的故事情节。每个章回情节所用画幅数量不尽相同。画面围绕原著的故事情节，将主要人物活动表现得细致入微。画面除了围绕故事情节、人物活动场景和

图3、图4> 《大董菜谱》

02

05>

图5>《清·孙温绘红楼梦（典藏本）》

图6>《安身立命的乡村——沂蒙纪事》

06>

描绘大观园的优美景致外，还绘有山水人物、花卉树木、亭台楼阁、珍禽走兽、舟车轿舆、鬼怪神仙及博古杂项等，几近包括全部画科内容，仅人物就达 3700 余人。这是《红楼梦》问世以来最具珍藏价值、最美的绘画，成为了研究《红楼梦》的重要形象资料。

《清·孙温绘红楼梦（典藏本）》采用传统手工经折装形式，进口布料烫金封面，封面用祥云烫香槟金、烫红漆工艺，简朴淡雅，配以书脊处的米黄色古线，很好的衬托出红楼梦的主题。“四合套”函装，豪华庄重，高贵典雅，是一部不可多得的艺术鉴赏及收藏、馈赠精品。

史诗般凝聚山乡巨变

沂蒙，属于山东南部的一个乡村。这片由山地、丘陵和平原组成的地区，和和中国其他地区一样拥有悠久的文明史和丰富多彩的当代生活。

1986 年到 2012 年，中国正经历一个历史巨变的时代。27 年里，为了拍摄沂蒙，李元奇曾先后 39 次深入到沂蒙山区的 9 县 3 区、100 多个乡镇，行程数万公里，用掉了 1200 多个胶卷，拍摄了 5 万余幅照片。透过这本《安身立命的乡村——沂蒙纪事》，我们看到的是一

种具有远大视野和众醉独醒的特立独行之举。

全书共分为“沂蒙的前世今生”、“流年似水”、“生存浮世绘”、“斑驳的美丽”和“生生不息的乡村”五个部分，全方位涵盖了沂蒙的方方面面。传承与变革、地域风光、风土人情、民风民俗，衣食住行、婚丧嫁娶、社会往来、田间劳作、集市商贸、政治观念、基层民主、意志的表达、教育、思维方式、思想与宗教、婚姻与家庭、传统的保留地等等，一部跨越 27 年的历史画卷，史诗般真实而生动地展现了沂蒙人的生存世界。

为了出版这部心血之作，追求完美的李元奇选择全国顶级的雅昌集团设计和印刷，采用的是雅昌专利技术雅映印刷技术，黑白视觉效果纯正，图像层次丰富、细腻。

光影里的香港记忆

翻阅这些黑白照片，抚今追昔，浮想联翩。

在屋村的一隅、街头的巷口，寻常人家的真实生活瞬间。

小女孩撇着嘴、三滴泪，诉说着一个委屈的小故事。

雨水淋漓后，斑驳墙痕，竟成水墨云山。

“斜光照墟落，穷巷牛羊归。野老念牧童，

02

07>

倚杖候荆扉。雉雒麦苗秀，蚕眠桑叶稀。田夫荷锄至，相见语依依。即此羡闲逸，怅然吟《式微》。”恰当的留白，优美的构图，在光影分明的丰富层次中，每一个画面让观者进入，发挥自己的联想力。黄贵权的摄影作品和王维的《渭川田家》中体现的意境竟有异曲同工之妙。

《光影忆昔》包含了1966年至1975年间的香港城乡景致，全书共有七个主题：渔村忆梦、屋村记影、劳动赞曲、落日抒怀、街头写照、城中偶拾、宗教民俗。作品融入中国画意的审美追求，呈现的是自然与人、人的生活、社会文化在光影流动的瞬间留痕。这些黑白的带着浓厚历史情感的摄影作品，既是黄先生对自己生命时光的回望，更是对香港历史的珍藏。

画册采用方脊精装配异型丝光棉书匣，用激光烧刻LOGO，内文采用雅映印刷技术，黑白视觉效果纯正，图像层次丰富、细腻。书匣大小以放入精装书后大小合适为准，书匣的特别之处在于成型后要求书匣面上异型框的四个角对应精装面纸上四条线，此为书匣制作的难点所在，亦是书匣的特别之处。

漫

《陈漫摄影集—MAN》是一本关于“漫——

08>

陈漫视觉艺术展”的摄影作品集。

作为一名时尚摄影艺术家，陈漫将设计、绘画、音乐、建筑等各个领域的鲜活魅力融入摄影作品中，想象力和创造力不仅让观众耳目一新，更常常带来巨大的视觉冲击。此次个展，是陈漫创作生涯至今最大的回顾展，她以佛学的“六尘”，即“色”、“声”、“香”、“味”、“触”、“法”为命题，使得展览呈现出好、坏、美、丑、高、下、贵、贱等分别对立的美学。陈漫的创作，起念于佛学的“一切皆来自于心”。她相信“万物皆佛”，“人亦皆佛”，她是一位擅长造像、造景、造境、造相的艺术家，却以“色即是空，空即是色”为信仰，保存内心的一片净地。

书籍整体风格简洁大方，以白色为主色调，很好地衬托了内容画面。雅奕印刷技术真实还原照片本身绚丽多彩的颜色，完美呈现摄影作品神韵，诠释了摄影师的理念。

摄影与设计的跨界创意

当摄影遇上设计，会碰撞出什么样的跨界创意？

作为一名新锐时尚摄影师，陈漫的作品光芒四射，充满摄人魅力，很纯熟地运用她出神入化的摄影技巧，在取材、构图、模特儿造型

图7> 《光影忆昔》

图8> 《陈漫摄影集—MAN》

02

09>

10>

11>

图9、图10>《陈漫画集》

图11>《WS大书》

方面，带给大家不同程度、不同层次的惊喜。她独特纤巧敏锐的触觉、澎湃的创意，每一次都冲击着人们的视觉神经末梢，带出爆炸性的感观享受。她擅长于运用后期制作技术，为摄影带来绘画的效果，令作品超越摄影本身。而陈幼坚则以设计师的眼光重新诠释 31 幅陈漫作品，用他独特的观点讲述陈漫的故事，为照片加上浮饰花纹，为影像添上特别的触感。

《陈漫画集》装帧形式非常独特，所有作品用单张呈现，并使用多种纸张材料分别匹配相应的生产工艺，其中工艺处理上多达 13 项。作品成册后，配透明的激光雕刻文的磨砂文字的亚克力书盒，形式别具一格。

Walter Spies 一生的流风追影

《WALTER SPIES—A Life In Art》是印度尼西亚的出版社 Afterhours Books 从 2009 年开始历时三年的巨制礼献，是对曾经闪耀在巴厘岛的在绘画、音乐以及自然科学等不同领域都颇有建树的跨国艺术家 Walter Spies (1895-1942) 短暂而又灿烂的一生的流风追影。他一生颠沛流离，辗转世界多处，在巴厘岛终于找到了自由。巴厘岛的 20 年间，他的绘画和音乐造诣臻至顶峰。如今流传于世的佳作《爪哇人返乡》、《阿贡山的稻田风光》以及赠给乌布王的谢礼《榕树下的两位峇里少年》等大都描绘了巴厘岛热带风光以及人和自然的祥和宁静。近年来，Walter Spies 的传世画作在苏富比、佳士得等拍卖行成为东南亚艺术品拍卖中新的翘楚，并且创 Walter Spies 个人艺术品拍价的新纪录！

本书属于博物馆收藏系列，制作要求特别高，成品特别精细。《WALTER SPIES—A Life In Art》为一个套装 木盒+大书+小书+复制画。皮壳为三片式，面底布料热转印四色，色彩饱和度和好，层次感强。木盒由高档实木经抛光、

上色、上油后精制而成，木盒内由下至上分别放置：DVD 带封套、小书、大书；内隔断处单独放置复制画；木盒用羊皮纸包好，内配签名欢迎信+带 PP 袋的白色手套一付、木盒熏蒸证明一封。整体书籍古朴而厚重，极具收藏价值。

法国文学家、思想家雨果说：“人类有两种书，两种记录簿，两种经典——建筑物与印刷品，一个是石头的传奇，一个是纸的传奇。”

因为纸的传奇，书籍成为了时间的雕塑，信息栖息的建筑，诗意阅读的时空剧场。因为纸的传奇，书，材美工巧。嗅之，书香扑鼻；翻阅，舒爽清脆之声悦耳；读之，心骛八方，神游天外——书有大美而不言。

雅昌印制书，更创造书籍艺术品，雅昌热爱艺术，更雕琢艺术之美。每一本至臻杰作，跃动着雅昌人的智慧灵光，每一次印艺之旅，成就一段艺术传奇。