

工匠精神，打造传世书籍艺术品

文_易齐芝 印刷事业部

引子

2010 年，一本诞生于 1827 年，根据鸟类实际尺寸创作的大型绘画书籍《美国鸟类》在英国拍得 731 万英镑，成为世界上最贵的书籍。

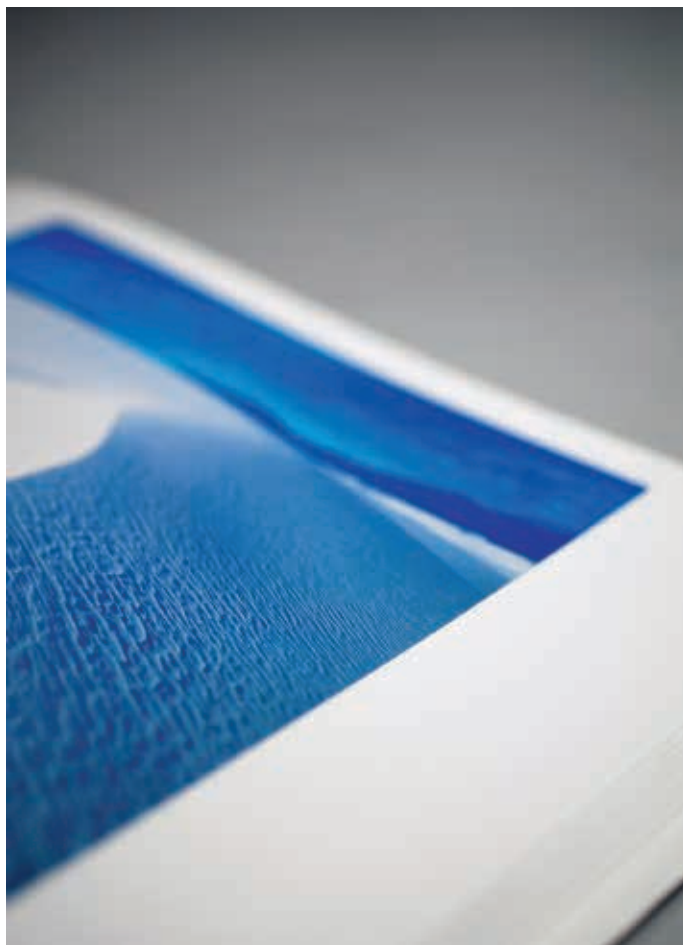
同年，雅昌凭借 5 本精美的书籍摘得 7 座班尼金奖，首次在美国印制大奖的评比中登上冠军榜榜首。随着 2013 年第 64 届美国印制大奖揭晓，雅昌再次斩获 6 座班尼金奖，史无前例地连续四年蝉联冠军榜首。在这短短四年时间里，雅昌共有 25 本精品书籍，征服全世界最苛刻的评委，笑傲美国印制大奖。雅昌以锲而不舍的工匠精神，引领书籍艺术化的趋势，致力于创作像《美国鸟类》这样的具有传世价值的书籍艺术品。

20 周岁，雅昌收获四连冠

今年的美国印制大奖中，雅昌除了获得 6 座金奖之外，还收获 10 项优异奖、18 项优秀奖，以 34 项大奖创造了雅昌历届获奖数量之最。至于能否再喜上添彩收获全场大奖，9 月 8 日让我们拭目以待。

本次荣膺班尼金奖的六本书籍分别是：《食物本草》、《天地无极》、《世界遗产 40 年》、《THE IMPOSSIBLE COLLECTION OF CARS》、《STAND HERE》、《MODERNIST CUISINE AT HOME》，六件作品分别来自全球各地的客户。

雅昌与美国印制大奖“结缘”于 2003 年，其后屡次问鼎冠军，现

《beyond the trail》内文

2013年雅昌获班尼金奖图书合照

已累计斩获 33 座班尼金奖，从 2010 年至今，20 岁的雅昌已经连续四年蝉联金榜榜首。天道酬勤，雅昌用自己的努力收获了累累硕果。在这一座座小金人的背后，是雅昌在专业化道路上的执着，是雅昌在创意设计上的卓越追求，是雅昌一直将书籍视为艺术品来打造的长久坚持。

东方古国，绽放光彩

书籍是社会文化的结晶，也是人类文明进步的阶梯。从上古时期的亚述泥板、古埃及的纸莎草卷、罗马时期的羊皮纸，到中世纪的册子本、近代的印刷本，书籍的演变与印刷技术的发明与革新密不可分。

印刷术发源于中国，现代印刷却兴于欧美。在很长一段时间，发达国家几乎垄断了印刷相关的先进技术，但随着改革开放，我国的印刷技术得到长足发展，打破了国外的垄断。近年来，中国企业获班尼金奖数量不断上升，向世界展示了中国企业在艺术印刷方面的实力。近四年，亚洲地区获班尼金奖数量分别为 16 项、17 项、21 项、19 项，数量呈上升趋势；中国企业获得班尼金奖的数量分别为：12 项、12 项、21 项、14 项，在亚洲地区，中国企业几乎包揽了这个印制界最高的奖项。这些中国企业中，尤以雅昌获奖数量最多，俨然成为亚洲地区艺术印刷的代言人。以雅昌为代表的中国企业获奖，不仅是我们这个印刷术起源地的东方古国增添光彩，更是让中华艺术印刷在国际上熠熠生辉，绽放光彩。

《梅兰芳藏戏曲史料图画集》

上海世博会节目单

上海世博会节目单

陈漫摄影集

卓越追求，走向世界

雅昌不仅通过获奖为中华民族赢得了荣誉和尊重，也通过自己卓越的品质，让自己的服务从国内走向国际，为全球客户提供世界最顶级的印制服务。

从2009年第一本海外客户制作的《摄影集》获班尼金奖，到第二本《BACCALAT》，再到第三本《IV 食谱》，近几年海外客户在雅昌印制的书籍获班尼金奖比例持续上升，从最初的0到现在的15，雅昌印制的海外客户书籍已获得8个班尼金奖，9个优秀奖。在今年的6本获班尼金奖的书籍中，海外客户的书籍就有3本，占了金奖的一半。众所周知，海外客户对书籍的图色、制作要求极高，以今年获奖的《Stand here》（中文译：在这里）为例，它是国外户外摄影大师Rodney Lough Jr.的倾力之作，书中有87幅摄影风光作品，在印制上，对纸张、色彩、装帧上要求极为严苛。雅昌从专业的角度出发，对纸张、装帧、工艺、印制等环节进行多次测试和严格把控，

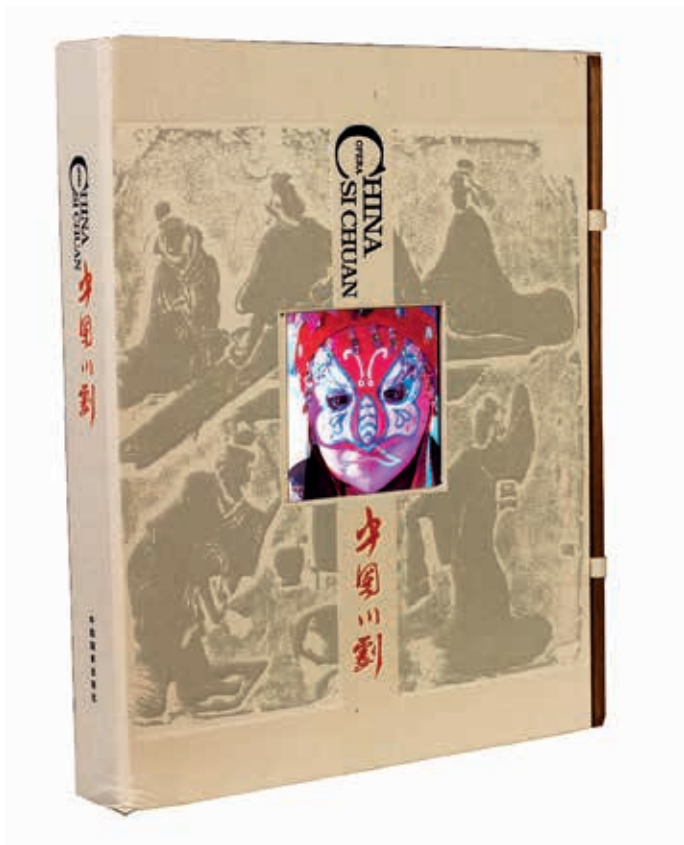
最终完美还原了这87幅作品的神韵，以精美的装帧完美呈现给客户，超越了客户高标准的要求。

从中国走向世界，雅昌艺术印刷已代表了全球最高水准。

专注专业化，追求至臻至美

如果说进行国际化开拓，拓展的是雅昌业务的宽度的话，那么致力于专业化发展，则挖掘的是雅昌服务的精度和深度，让雅昌的品质至臻至美。二十年来，雅昌在美术、文博、拍卖、摄影等艺术领域和汽车、建筑、奢侈品等高端商业领域建立了专业化的服务体系，让不同类别的客户享受到有针对性的系统、专业的服务。

细数历年美国印制大奖，不难看出雅昌在专业化上所付出的努力：美术专项获奖数量22个；文博专项获奖数量45个，其中9个是班尼金奖；摄影专项获奖数量33个，班尼金奖11个；建筑专项获奖数

《中国川剧》

量为4个；高档商业获奖数量21个，班尼金奖3个；海外专项获奖数量15个，班尼金奖8个。这些数字背后，凸显的是雅昌追求专业化道路的专注与执着，折射出雅昌通过不断创新，在更广阔的领域对艺术美的不懈追求。

美的转换，创意书籍设计

读书，既读内容也读设计。设计，是一座沟通的桥梁，是书本内容与读者沟通的通道。当翻阅一本书时，封面的创意，版式的设计，工艺的设置、颜色的运用、图文的搭配，都精准地诠释着书本想表达的内容，用视觉、触觉之美展现出来，让读者通过视觉、触觉、甚至味觉

体会思想之美。

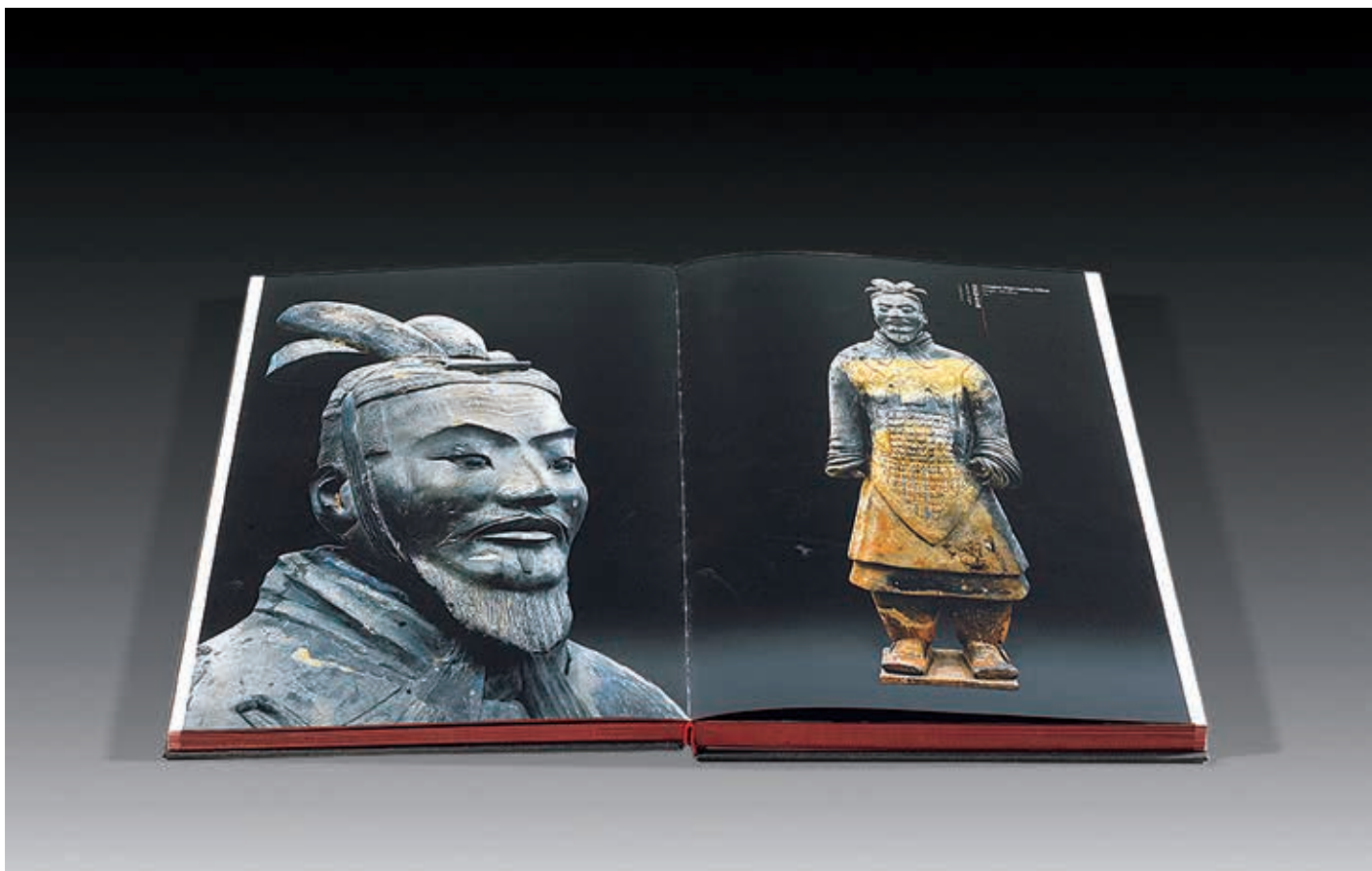
好的设计不但能传达出书籍的内涵，还能完美展现出书籍的灵魂，让书籍成为“形神兼备”的艺术品。在历届雅昌获奖书籍中，就有13本书是雅昌自主设计的，其中《中国川剧》、《地球的温度》、《陈漫摄影集—MAN》、《上海世博会三款节目单》、《食物本草》这5本更是获得了班尼金奖，这不仅充分展现了雅昌设计团队的实力，更重要的是凸显了雅昌在书籍装帧设计、创意方面得到了世界范围的认可。

工匠精神，打造书籍艺术品

在工业化时代，追求规模和利润的“商人精神”大行其道。而雅昌，独行其道的是在喧嚣中坚守在古代匠人和欧洲工坊中传承千年的“工匠精神”，摒弃粗制滥造，潜心精雕细琢，对细节之处精心考究，在细微之处追求极致，每一个环节精心打磨，将艺术之美融入到书籍艺术品的精心创作之中，让其成为具有传世价值的艺术品。

雅昌致力于像艺术家从事艺术创作一样从事书籍的印制。雅昌的精品书籍能从全球几千个作品中脱颖而出，一举摘得有着印制界“奥斯卡”美誉的班尼金奖，得益于雅昌数十年如一日对品质不懈追求的工匠精神。从第一本获得班尼金奖的《梅兰芳藏戏曲史料图画集》伊始，到之后许许多多的获奖书籍，它们无一不是经过呕心沥血的策划，独具一格的设计和精益求精的制作，才得以完美的姿态呈现出来。这些获奖书籍印制精美、工艺考究、装帧别致，它们本身就是一件件美轮美奂的艺术品。

围绕着这些书籍艺术品，许多精彩的故事就这样自然而然的发生。就拿《秦始皇帝陵》这本由雅昌印制，并荣获班尼金奖的书籍来说，这本书记录了人类的文化珍宝，也是被誉为“世界第八大奇迹”、“二十世纪考古史上的伟大发现之一”——秦陵兵马俑。2013年，韩国总统朴槿惠在参观秦始皇帝陵博物院时，秦始皇帝陵博物院把它作为国礼赠送给朴槿惠。

《秦始皇帝陵》

而另一本《聊斋图说》则有着更为曲折的经历。

清朝康熙年间，蒲松龄创作了文言短篇小说集《聊斋志异》，刊刻后即风行天下。慈禧太后六十寿辰这年，清代商人徐润组织当时知名的画家以《聊斋志异》为脉络绘制了《聊斋图说》作为礼品，进献给慈禧太后。八国联军侵华之际，《聊斋图说》被俄军掠劫，经过长达半个世纪的海外漂流，1957年，苏联政府把《聊斋图说》归还给中国。21世纪初，《聊斋图说》经过重新编辑之后由雅昌精心印制而成。

今年，法国皮诺家族向中国捐赠了流失海外的圆明园青铜鼠首和兔首，在捐赠仪式上，国家博物馆回赠的礼物正是雅昌精心印制的《聊斋图说》。

畅想

美轮美奂的书籍艺术品闪耀着荣耀的光环，在光环背后，有汗水，也有欣喜；有坚守，也有创新。在今天这样一个飞速发展的信息化时代，纸质书籍与电子书的博弈与融合中，将走向何处？雅昌用自己的方式给予了回答。未来的某一天，当大多数曾经的纸质书籍都烟消云散，收归于一部部电子终端的时候，唯有雅昌印制的书籍艺术品依旧在古雅的书架上、在精美的装饰空间、在私密的收藏室、在精致的书案上散发着迷人的书香。也许某一天，当某位收藏家以天价拍下雅昌印制的书籍艺术品时，你不要太过惊讶，更多的雅昌印制的书籍艺术品的收藏和拍卖正在此起彼伏。