

墨香拂面，循古择新

现代设计为传统艺术再添新气象

◆ 邵华 ◆

闻见阵阵墨香拂面之际，也是体悟文人书房雅趣之时。

在人们阅读普遍数字化的今天，有一类图书却在此刻再度展现出了其价值。以书法作品为蓝本，兼具字帖功能和作品展示功能的书法书籍，就是其中一种。

设计的每一步都蕴藏匠心

“书之妙道，神采为上，形质次之，兼之者方可绍于古人。”黄夏冰认为，书籍装帧虽常被视作“为人做嫁衣”，但是，离开了设计环节的修饰，文本的神采必然有所损失。

书本阅读讲究起、承、转、合，渐入佳境。对于专业设计师而言，一本书籍装帧设计作品就是一件艺术品。优秀的设计离不开高品质的画面采集、与作品风格匹配的纸张材料及精制的印刷制作工艺，更离不开阅读方式的表现即版式设计环节。

“对于读者阅读心理的体验与营造，是我们具体安排内文的主要考虑内容，或远或近，或收或放，其间的强弱主次关系与中国书画篆刻的形式原理是一致的。”《周易·乾·文言》曰：“修辞以立其诚。”恰当的修辞形式，才能更加充分地传递其中的思想情感，这就是形式设计的意义所在。为了让读者获得最佳的体验，黄夏冰的做法突出文本的神采，在理解书画篆刻作品的风格品位，强化原作品的表现力。她始终坚持，作为第一作品的读者，设计师必须要被文本中的作品所吸引，心灵上的感动和头脑中的灵感融合，才能有效地为之代言。

实际上，在黄夏冰设计书法篆刻书籍的每一步，都蕴藏匠心。即便是设计方案完成之后，设计师仍要与出版、印刷、装订各环节之间相互配合，才能最终完成高品质的书籍。“工匠精神不仅仅指向印刷装订各环节的工人师傅，还包括设计师团队的每个人。”为了实现方案中的每一个细节要求，黄夏冰和自己的团队也常常出现在印刷厂里，不断了解印刷、装订涉及的所有材料及工艺流程。此时，他们仍会根据工艺问题随时调整设计思路。用黄夏冰的话来说：“为了确保高品质的设计要求，我们不惜代价，不妥协。”

遵循古法，探索创新之道

内容决定形式，中国传统书画篆刻类图书的设计与一般图书不同。后者没有中国传统艺术形式独特的文化属性要求，版式、行款没有固定模式，相对比较自由。而黄夏冰却指出，即便是创新，在设计书法篆刻类图书时，出于对传统文化的尊重，有些规则还是不能轻易改变的。

比如，传统中国书画展开次序自右而左，自上而下，是传统宇宙观念的体现。自上而下的观念来源于上古先民对于天地关系的认识，所谓“天尊地卑”。中国古代天文以东行为顺，西行为逆，把左旋称为“顺行”，右旋称“逆行”。文字书写行款以及画面先后次序以左旋的方向为主。传统中国书画篆刻的形制始终保持着古人文献记录与阅读的习惯，如手卷、册页的阅读就是片段的，移步换景，传统文化的时空关系蕴含其中。这些传统形制的书画篆刻作品应该保持“左行”的版式，才符合其作品自身的审美情趣。

“我的建议是这类书籍设计的创新，要从其艺术本质及其品位着手。”实际上，对于设计的每一种选择，黄夏冰都有自己的理由。

比如，在打造《海派代表书法名家系列作品集》时，她通过对各种细节的把控，塑造出了书法家群像的风骨。按照黄夏冰的解释，海派代表书法家作为民国时期中国书坛的重镇，汇集了中国近代史上大批思想家、学者、艺术家，他们的笔墨是中国书法史中光辉灿烂的一笔。基于这种格调，作品集的设计一定要具有庄重的历史感。浓重的色彩反映出海派书法家思想的厚重与艺术风格的庄重。基于此，黄夏冰的设计以每一位艺术家肖像作为封面，

意在突出作者精神气质的影响力。而内页纸张采用的则是千挑万选的象牙色、全哑光特种纸，不容易使读者产生视觉疲劳。同时，象牙色特种纸的质感更能贴近其中作品的时代感。

又比如，在捉刀《百年西泠·中国印》大型系列活动丛书时，她借用印泥的朱砂颜色象征篆刻本体，金色象征百年名社——西泠印社的金字招牌，和图书的主题相呼应和。而在《浙江书法名家遗墨展作品集》套的设计上，装封面选用金色，象征着浙江书法 60 年的辉煌。每一本书的书名字体却选用红色，封面为黑色，实际上是黄夏冰在用印泥的颜色以示庄重，黑色封面借用墨色代表对已故书家的祭奠。

“书籍装帧设计不是一个高回报的行业，虽然在阅读电子化的今天，纸本图书正在逐渐减少，但同时图书设计是有广阔的前景，所涉及的领域将会越来越广，数量也会越来越大，加入图书设计领域的顶尖人才会越来越多。”黄夏冰透露，自己的团队今后在专注图书设计的基础上，将逐步延伸到文创设计、会展设计等新领域。

下周末，西泠拍卖上海公开征集藏品

11月4日至5日，西泠印社拍卖将在上海办事处（复兴西路36号）举行2017西泠秋拍公开征集。范围涵盖：中国书画、中外名人信札手稿、古籍善本、金石碑帖、名家篆刻及印石、珍品田黄、历代名砚、文房瓷杂、青铜器（有来源证明）、明清家具、紫砂及茶道具、造像艺术、中国历代钱币、油画雕塑、摄影及电影艺术、名家漫画插图连环画、当代名家玉雕、和田玉籽料原石、西洋古董、珠宝首饰等多个门类。详询：021-64338662、18969020189。

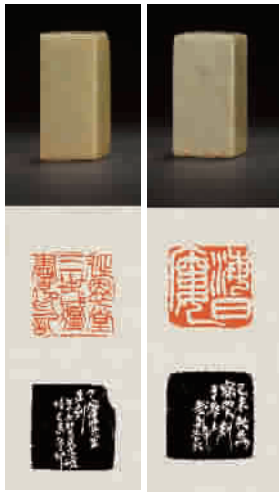
春拍荣耀收官，载誉前行

2017西泠春拍总成交额13.04亿，总成交率87.5%，国之重器西周青铜牛甲盘以2.1275亿成交，一举创下古董艺术品在中国境内拍卖纪录！

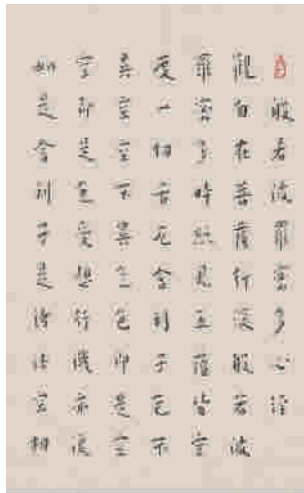
8月，“第四届中国文物艺术品拍卖国际论坛”在上海举办，第二届中国文物艺术品拍卖排行榜（青花奖）颁奖典礼同期盛大举行。西泠拍卖再度荣膺业内最高级别“青花奖”九大奖项：年度市场规模奖、创收奖、创税奖、产业奖、结算能力奖、盈利能力奖、公益捐赠奖、区域领先奖，并蝉联“中国文物艺术品拍卖2016年度十佳企业”。

秋拍精品陆续露面，尽显文人之交

2017西泠秋拍两方吴昌硕刻青田石沈曾植自用印，见证二人交往。沈曾植为清末四大书法家之一，誉称“中国大儒”，与吴昌

(图1)

(图2)

硕虽为同乡，但两人之间的交往却是很迟才开始的，结缘在上海。“海日楼”、“延恩堂三世藏书印记”两印(图1)为沈氏晚年重要用印，出版著录颇丰，不仅出现在吴昌硕印谱，在二人书信诗稿中多次提及。此外，陈巨来刻田黄石古兽钮方章，为陈巨来为魏今非所刊，坚挺沉着，名家名石，殊为难得。秋拍西泠特别推出“刘质平旧藏弘一法师书画作品专场”，其中弘一法师楷书《心经》四屏(图2)，是为弟子刘质平所作。作品来源可靠，由刘质平家属提供，1993年弘一书法集、全集等十余次权威出版著录。今秋另一件“清晚期·阿曼陀室款、曼生刻款彭年把碧玉成窑汉铎壶”的铭文，则记述了嘉道年间，汤汾盼得剑囑陈曼生制壶的经过，汤、陈二人为旧识，并多有来往。此壶后为民国巨贾蒋国榜先生旧藏，传承有绪，堪称玉成传器向前代文人致敬之稀见精品。