

商务印书馆出版的《唯美·风格》邀约53位中国当代知名艺术家、文学家、学者对“风格”这一话题表达自己的观点和态度并以不同形式向读者呈现53个故事、53种风格。该书获评2023年度“最美的书”，本报特邀《唯美·风格》编辑采访该书主编，介绍该书设计与成书的故事。

这本书是“比艺术还纯的艺术品”

《唯美·风格》编辑、主编对谈

■受访人:冷冰川(《唯美·风格》主编) □采访人:陈越遥(《唯美·风格》编辑)

□《唯美·风格》顺利出版,获得2023年度“最美的书”等荣誉,也获得很多读者的赞誉。我发现,很多读者在一开始看到这本书的时候,跟我最初接触这个选题时的想法很像,都会觉得以“风格”为题很有意思、很特别,但也有点费解、有点难以捉摸。《唯美》系列的上一本专号主题是“上海,上海”,是一个有明确范围的地域概念,很容易想象其中内容是关于什么的,而“风格”一词虽然常常在日常生活、艺术评论中被使用,却似乎很难确切地描述它的内涵,是一个包蕴万千的词。那么您作为主编,为什么将《唯美》系列的这一本主题定为“风格”呢?

■“风格”是艺术创作中绕不开的话题,每个创作者都有对于“风格”的幻想、信仰和对于风格意志的表现欲,或许读者也会想要了解各种“风格”的传奇和趣味。《唯美》是一个舞台,让我们有机会去体验、理解各种风格,感受其中的热烈、暧昧、乱真。

□所以咱们这本书给各位创作者展现自己的风格、表达自己对风格的认知提供了一个舞台,那么在您的心中,什么是“风格”呢?您在艺术创作的过程中是怎么认识风格、看待风格、形成风格的?

■风格是骨子里提炼的东西,每一个创作者都有“播种”风格的习惯,风格并不是要解决问题,而是现实的体验和思想的传播。

我认为“创作”其实只是人情私心的享乐,而风格就在“用真”的人情中诞生,想说什么就说什么,想怎么说就怎么说,有什么也就喊什么……不需要过高估计或过于严肃地看待风格,也没有什么“元风格”的神话,真风格在不拘一格的章法之中。

风格不等于美,它甚至反通俗的“美”。风格最想表达的不是内容本身,是渴望被了解、被理解的心情和希望。艺术家会本能地创作出适合自己的技巧、风格,它们自然生长于作品中,能被观者敏锐地感知和欣赏。

我在创作中不会刻意去追求风格,不会去迁就风格。不需要对风格过度着迷,也不必刻意地培养

《唯美·风格》书影

冷冰川

和塑造风格,当人以忘我的精神去工作的时候,很多东西就会自然地到来,包括风格,是自然,是偶然,也是一种必然。“风格”的力量几乎都是在创作以外自然地生长出来的,最重要的事情就是在作品中“实践”并展现自我的真实鲜活的生命。

□是的,风格是来自情感的呐喊和来自灵魂的诉求,为了能在这一本书中呈现艺术家们多元丰富的“风格”,我们前期的组稿工作也付出了很多心血,投入了大量的精力。书中集结了53位不同领域的知名艺术大家,在逐个与老师们收集稿件、沟通问题与修改意见的过程中我也发现,每位老师都有自己的独特的气质,有些老师也十分有个性。发现作者、向作者约稿、确定选稿等工作都是由冷老师来主持完成的,想问问冷老师,这么多年跨地域不同、性格各异、作品类型也跨度非常大的作者,您是如何来确定人选并向他们约稿的呢?在约稿的时候您是否会对他们提供的稿件提出什么特别的要求?

■这些作者,有一些是我熟识的朋友,我认为他们可以给这个专号写出好东西;也有一些我并不认识,或没有见过面的友人,我看他们的作品觉得好,也适合“风格”这个主题,就辗转去约稿。

约稿的时候我不会提要求,只是希望他们是用真心写字,说出心尖上的情感。没有空洞、虚假、套路……长短皆宜,一两千字可以,一两行字也可以,只要是真挚热烈、心灵灵光的文字,我都会采用。

他们发来的东西,我都会认真看一遍,文字基本不会删减,尽量保留他们最真实的原貌,图片会挑选一些最能展现他们个人色彩的优质画面。作者用心

□组稿完成后,我们书籍的整体设计工作,从封面到内页,都是由著名设计师赵清老师来主持的。赵老师设计的书多次获得过“最美的书”称号,他也是您的老朋友了。作为一本艺术类书籍,设计是其中非常重要的一个部分,决定了读者对于这本书的第一印象,而您将设计工作全权交由赵老师主导负责,这里面是一种怎样的默契和信任呢?您觉得赵老师是如何将您想要的“风格”体现出来的?

■我和赵清合作过多次,二十几年的合作我们相互信任,除了总体气质,我几乎从不对设计家提要求。他们是完全成熟的设计大家,我希望他可以不受限制和束缚,自由地去展现最朴素、最直接的理想,可以充分发挥他自己的才情和创造力。以往他们设计

师经常会收到很多要求,比如成本、条例政策的红线,但像我们这种没有任何要求的自由创造,一开始也让设计师有点无从入手——有时脱缰的自由也成了一种包袱。设计师收到所有的内容材料之后独立构思整体设计,这个过程花费了几个月的时间,这几个月的时间是很值得的,最后书籍呈现几近完美。

封面人物是大建筑师马岩松,封面线条选取自他成名作梦露大厦的黄金比曲线。在内页,根据每一个板块的内容特点进行版式的分栏、字体字号、纸色、纸质,包括标点等细节的变化;统筹的线结构一层层地推进展开,让阅读有了清晰的审美愉悦、层次和变化。内页也有大量精彩的细节,用密线展现徐冰题签的“唯美”字母、镂空的“STYLE”英文字样等等,可以说每一页都有独特的用心。每个栏目的纸张都是经过精心选择的,考虑到要更好地还原艺术家作品的细节,要展现各板块内容的独特气质等很多方面。可以说,这本书每一个细节都经过了慎重的考量,力求完美。

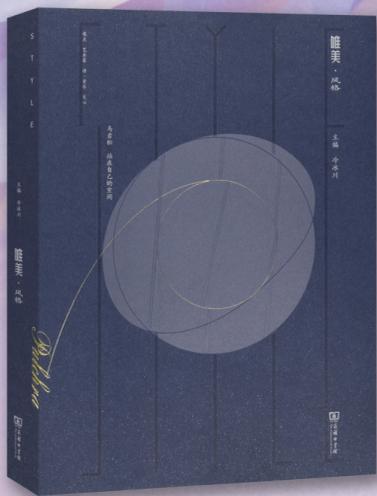
□就像我们今天分享的这样,从内容到设计到整体装帧,这本书在每一个环节都经过了精心的推敲和打磨,力图将最完美的效果呈现给读者。我记得赵清老师在开始设计的时候对我们说过一句话:“《风格》应该有风格。”那么最后请冷老师来总结一下,《唯美·风格》何以成为这样一本“有风格”的书?

■我做《唯美》系列,就是想要把每一本书都做成一件具有独特气质的艺术品,而不是一个潦草的东西。风格是不轻松的,要用丰盛的心境来养。风格是自然的,凡是自然来到的“风格”,都不必说,它来了,我见了,正好到达那里,不多也不少。动人心的东西差不多就是这么简单直接。虚假的东西也许能抓住读者一时的兴趣,但无法带来长久的感动和深远的思考,用自然和真实才能连接起创作者和观众的心灵。正是在这样的理念下,最终产生了这本“比艺术还纯的艺术品”,希望读者能在其中体会到我们的真挚用心。

商务印书馆
The Commercial Press

数百年旧家无非积德
第一件好事还是读书

冷冰川 主编
瀚清堂 设计 / 赵清、朱涛
ISBN: 9787100225212
定价: 798.00元

2023年度“最美的书”获奖评语

倡导“唯美”为主旨的高档艺文读本,以“风格”为主题,集结了当代艺术、文学、建筑、摄影名家力作。整本书籍由内而外散发出独有的艺术气质。设计手法围绕内容展开,版式分栏变化、文本字体字号变化,有序推进,丰富了阅读的层次。书中纸张的变化,利于艺术家作品的还原。封面图形创意源于建筑名作,并结合了多种印制工艺。

唯美·风格

◇ 在真实与幻想中突破生命的枷锁,以自然的风格展现灵魂的诉求!

主题·探讨“风格”

本书邀约50多位中国当代知名艺文大家,对“风格”这一话题表达自己的观点和态度。“风格”作为一个艺术概念,常常被提及,却又似乎总是难以捉摸,在书中通过各位文艺名家对于风格的认识、阐述和表现,对风格进行描绘与解读,在充满灵性与美的文字和艺术作品中让读者获得对艺术风格的真正体悟。

内容·多元“风格”

本书内容涵盖了文学、绘画、建筑、诗歌、音乐、插花、拼贴艺术、装置艺术、装帧设计、跨媒介艺术等诸多艺术形式,贯通传统与当代、东方与西方。同时关注到一些较为小众的艺术领域,通过文字、照片、漫画等不同形式进行呈现,包含近700张高清作品图,博采众长,兼容并包,让各种风格的艺术、各种艺术的风格都得以展现,打开读者视野,在丰富多元的艺术之境中自由徜徉。

设计·唯美“风格”

本书以线条的递增、文字的远去、版心的聚集塑造章节间的层次感,充分调动文本编排的魅力,松紧张弛地展现出诗意与乐感。装帧工艺精美,使用10余种特种艺术纸张,每一部分的纸张都根据内容精心挑选。书籍自身便能够带给读者美的体验,可以作为一件艺术品被读者欣赏、收藏。