

书籍装帧设计的文化内涵

应艳

(宁波大红鹰学院, 宁波 315175)

摘要: **目的** 探究书籍装帧设计中的文化内涵。 **方法** 从书籍装帧设计的内容入手,通过具体的案例,分析书籍装帧设计的重要意义,探讨出书籍装帧设计中文化内涵的具体体现。 **结论** 书籍装帧设计体现在书籍设计的多个方面,并在一定程度上影响着书籍的文化价值和文化内涵。把握好书籍装帧设计的要点,就能够很有效地体现书籍设计的文化内涵。

关键词: 书籍装帧设计; 文化内涵; 文化价值; 设计分析

中图分类号: TB472; J524.5 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2014)22-0081-04

Cultural Connotation of Book Binding Design

YING Yan

(Ningbo Dahongying University, Ningbo 315175, China)

ABSTRACT: Objective To explore the cultural connotation in the design of book binding. **Methods** Starting from the content of book binding design, through specific case, it analyzed the significance of book binding design, discussed the concrete embodiment of cultural connotation in book binding design. **Conclusion** It embodied in the book binding design on multiple aspects of the design of books, and to a certain extent, affected the cultural value and cultural connotation. Grasping the main points of the book binding design, can effectively embody the cultural connotation of books design.

KEY WORDS: book binding design; cultural connotation; cultural value; design and analysis

书籍是人类生活所必须的,而且书籍对于人来说有着不容忽视的重要性。在如今高速发展的物质生活中,精神生活的缺乏也日益显现,其中一个原因就是书籍的泛滥,毫无文化内涵的书籍对提高人们的修养是没有帮助的,而真正能够使人们产生精神上共鸣的只有那些有着独特文化内涵的书籍。当今比较热门的就是书籍的装帧设计,而且体现文化内涵也是书籍装帧设计的要求之一^[1]。要想有效地将书籍的文化内涵和韵味价值体现出来,就得在书籍的装帧设计上下功夫。

1 书籍装帧设计的主要内容

书籍的装帧主要是指对书籍的外在形象进行设计,并且通过不同的设计将书籍的内在文化价值体现出来^[2]。这就不仅仅局限于外在的表现,而是要表现出深层次的内容。书籍的装帧设计要得到读者的欣赏,就必须在各个方面都进行相应的设计才行,包括书的封面等多个方面。书籍装帧设计不是指简单地对书籍的字体、颜色、段落之间的行距等进行设计,而是要为

收稿日期: 2014-06-13

作者简介: 应艳(1981—),女,浙江宁波人,宁波大红鹰学院讲师,主要研究方向为艺术设计学。

书籍增加有文化内涵的设计。书籍装帧设计得好,就能提升整部书的文化内涵。文字的冗长会使人很快就产生疲倦感,因此,在文字之外,也要进行书籍装帧的设计。比如,对书的封面进行很好的设计。《马克思手稿》的封面设计见图1,书籍的装帧设计很好地将书籍本身富含的历史韵味给体现出来了,使用古铜色的颜色和木质的封面显示出了书籍的深厚文化和内涵。

在某种程度上来看,书籍的装帧设计是具有一定的艺术性和观赏性的,因此书籍的装帧设计除了设计外观以外,还要对书籍页面内部的内容进行设计。为了使书籍的内外文化含义表现一致,首先就是要在书籍的外封面进行很好的设计^[3],同时还要重视里层内容的设计,设计者在对书籍的内容进行初步的了解和认识以后,把握住书籍的基本文化内涵和价值观,再来对书籍进行相关的设计,这样能够更好地把握住书籍的文化内涵。如朱熹《千字文》见图2,主要涉及到中国的传统文化,因此在封面设计上使用了毛笔这一元素,在页面的设计上也使用水墨画色彩的设计,给人一种古色古香的感觉,提升了书籍的文化内涵。所以说,书籍的装帧设计是一门需要细致的设计和创新的思维才能完成好的艺术设计^[4]。

图1 《马克思手稿影真》

Fig.1 "Marx's manuscript picture"

图2 朱熹《千字文》

Fig.2 Zhuxi "Thousand Character Classic"

2 书籍装帧设计的重要意义

书籍装帧设计对于书籍本身和读者来说都意义重大。在如今的商品经济时代里,更是有很强的使用价值。书籍的商品化特性也决定了书籍装帧设计的重要地位。然而要注意的是,即使书籍一方面成为了商品,但是书籍仍然是人们精神生活的组成部分,因此在书籍的装帧设计中就要避免过多的广告性质,更重要的是要显现出书籍本身的文化内涵。如果书籍的装帧设计过分强调广告性,多多少少就会降低书籍的文化品

位,使得书籍原本的文化内涵得不到很好的体现。书籍装帧设计不同于普通的平面设计,在设计中需要更多地体现出人文关怀和文化价值观念^[5]。当今平面设计快速发展,只要使用相应的软件进行一定的设计就能很快地完成对书籍的装帧设计,但这样往往没有很好的效果。因为书籍的装帧设计更多的是要求艺术性,要考虑到不同种书籍的性质和适用的阅读对象等,而在设计中采用广告的思维方式,如设计更多为了吸引眼光等,就会使书籍的装帧设计大打折扣。所以说,书籍装帧设计的好坏能够影响书籍市场的经济效益。读者购书不仅仅是要阅读和欣赏书籍,也是会对书籍的装帧设计进行欣赏,很好的装帧设计能够提升书籍的品位,将书籍的文化内涵体现出来。人们可以通过书籍了解到各处的文化,也能对本国的传统文化有更进一步的理解。总而言之,书籍的装帧设计有很重要的意义,不仅仅是获得更多的商业利益,对于读者和消费者而言,还能够带来更多的文化体验。良好的装帧设计能够丰富书籍的文化内涵,给读者带来更多的精神享受。

3 书籍装帧设计中的文化内涵体现

3.1 在书籍封面的设计上体现文化内涵

书籍的封面对于书籍来说,就像是人的脸面一样,是直接决定人的第一感觉的部分。所以,在对书籍封面的设计上要重点体现书籍的内容,要给人一种清晰而且直观的感受。同时封面不仅是书籍的外表,它还有保护整部书籍的作用,因此要考虑到材质的使用和颜色的搭配。郭敬明的《梦里花落知多少》见图3,就可以对书籍提出多种设计方案。如在封面处使用线条式的设计并配备淡红色和浅黑色的颜色搭配,给人一种梦的感觉。这样的书籍封面设计就能很好地与书籍内容联系在一起,不会给人一种内容与封面设计产生脱节的感觉,同时完美的封面设计也能提升书籍的文化内涵。

这本书还有另外一种设计,见图4,就是使用黑封面加上白线条的设计,一来是符合黑夜的特性,体现了梦的主要元素;二来是字体更有神秘感,也能引发人对梦的联想等。

从上面的几个例子就可以看出,封面的设计是十

图3 《梦里花落知多少》
Fig.3 "Flowers in the dream"

图4 《梦里花落知多少》封面设计

Fig.4 "Flowers in the Dream" cover design

分重要的,而且书籍装帧设计中对封面的设计是最基本却又是最难的。其实不论是书籍,还是音乐、绘画等艺术,就连日常的小细节,也都是“万事开头难”。就像音乐的开幕曲一样,书籍封面设计的好坏决定着读者对整部书的评价。设计完美的封面不仅仅能够引起购书者注意,起到吸引读者的作用,也能使读者更加重视和认同书籍本身,因为这体现了书籍的文化价值,还可以使读者更好地对书籍内容进行认识。装帧设计作为一门艺术,能够起到艺术传播的作用,培养读者的艺术修养^[6]。考虑到购书者一般都是知识分子,有一定的艺术欣赏能力和艺术修养,因此必然对封面设计有着较高的需求,如果书籍封面设计做得不好,就不能很好地体现出书籍的文化价值,自然就得不到读者的欣赏,因此书籍装帧的设计者要对书籍的内容先有一个很好的认识,把握住书籍的价值取向等,才能在设计中体现出书籍的文化内涵,以提升书籍的文化价值和起到吸引读者的目的。

3.2 在书籍的扉页设计上体现文化内涵

书籍的扉页设计也是书籍装帧设计的重要方面。书籍的扉页是书籍的开始,可能是书籍的内容,也可能是作者最想对读者说的一些话,或是和书的主题比较接近的文字以提升读者对书籍主题的认识等。单独对书籍扉页进行设计,传统的设计只是加上原文中的几句话,就构成了整本书的开始。而在装帧设计的要求中,则要在扉页设计中体现出书籍的文化内涵。情书扉页设计见图5,运用了一定的设计方法,只是用了简单的几个字表明书籍的主题,更多的关注是落在了图案上。这种设计是基于书本的内容,用一个浅红色的蝴蝶结来代表着情书的浓浓情意。这样的扉页设计既不会显得俗套,又能在书籍的开始就营造出一种情意,

奠定这部书的基本情感基调。

在整本书中,扉页是封面到页面的过渡,是读者即将进入书籍阅读时所面对的内容。在对书籍的扉页进行设计时,就要充分考虑到封面和页面的设计,这样才能使二者实现很好的衔接,同时也要体现出书籍的文化内涵,使读者对书籍爱不释手。扉页设计得好,就能体现出书籍的艺术性。在扉页的设计中,要更多地注重艺术性,而封面的设计则更多地注重直观性,页面的设计则要考虑人文关怀等,因此各处的设计重点都不一样,一定要区别对待^[7]。

3.3 在书籍的页面设计中体现文化内涵

读者在阅读过程中主要就是浏览页面间的文字和内容,因此页面设计的好坏就成为了决定读者阅读书籍的感受的主要因素之一。在页面的设计中,常常会陷入这样的误区,就是设计者对封面和衬边处的设计十分在意,而忽视了整体页面上的协调性^[8]。要想达到最佳的设计效果,就必须要考虑好页面设计的统一性和协调性,要给人一种舒适的感觉。这是页面设计的基本要求。《人性的弱点》页面设计见图6,比较封面和扉页的设计后,通过在页面周边设计几处图腾样的图案来提示出书籍的文化取向。其中,页面的周边也采用了与扉页和封面一致的线条设计,这很好地体现了书籍整体设计的协调性和统一性。同时,要考虑到读者的感受,对于页码和章节的标题也用粗体字和方框等进行处理,增加醒目性。这样的装帧设计就极大地考虑到了读者的感受,一方面使得书籍的文化内涵得以体现,另一方面,则让读者能够在阅读时感到方便和舒适。

图5 情书扉页设计
Fig.5 Love letter cover page design

图6 《人性的弱点》
页面设计
Fig.6 "The Weakness of Human Nature" page design

书籍的装帧设计是具有一定的艺术性的,因此一定要在页面的设计中注重艺术性的体现。如果是与

中国传统文化有关的书籍,如论语和孟子,就可以在页面的设计中加入水墨画的元素,也可以考虑在设计中运用书卷的形式,给人一种古色古香的感觉。这些设计都能将绘画和音乐艺术中的手法体现出来,在书籍装帧设计中如果能够很好应用,就能使书籍散发出一种艺术性的气息,从而得到读者的青睐,因此,在页面设计中,要考虑多个方面,既要与封面和扉页的设计很好地联系在一起,又要能够在页面设计的细节中突显出文化内涵^[9]。只要将二者很好地结合在一起,既把握好细节的设计,又兼顾整体上的协调和统一,就能设计出很好的书籍装帧。

4 结语

书籍的装帧设计能够很好地体现书籍文化内涵,通过富有文化特点同时又紧贴书籍主题的书籍装帧设计,能够让读者更加欣赏和青睐书籍^[10]。当今社会,阅读书籍被看成是精神文明建设的主要内容,阅读各类书籍也成为了丰富精神生活的主要手段,因此,为了让更多的读者能够得到理想中的精神享受效果,就一定要设计好书籍的装帧,这也是书籍装帧设计的要求和目的。

参考文献:

- [1] 李海峰.中国传统元素在书籍装帧设计中的创新运用[J].美术之友,2009(1):90—91.
LI Hai-feng.Innovation Application of Traditional Chinese Elements in the Book Binding Design[J].Friends of the Art, 2009(1):90—91.
- [2] 信东.传统美学思想在书籍装帧设计中的应用[J].天津美术学院学报,2006(2):67—68.
XIN Dong.Application of Traditional Aesthetic Thought in the Book Binding Design[J].Journal of Tianjin Academy of Fine Arts,2006(2):67—68.
- [3] 郑桂玉.书籍装帧的文化传承[J].美术大观,2007(2):106—107.
ZHENG Gui-yu.Cultural Inheritance of Book Design[J].Art Panorama,2007(2):106—107.
- [4] 张建茹,李刚,苟双晓.书籍装帧设计中的版式编排[J].包装工程,2007,28(6):119—122.
ZHANG Jian-ru, LI Gang, GOU Shuang-xiao.Format Arrangement of Book Binding Design[J].Packaging Engineering, 2007,28(6):119—122.
- [5] 任福成,房丹.浅谈书籍装帧设计中的文化观[J].美术大观,2007(6):159.
REN Fu-cheng, FANG Dan.Introduction to Cultural Viewpoint of Book Binding Design[J].Art Panorama,2007(6):159.
- [6] 王若鸿.书籍装帧设计中文化内涵的体现[J].美术大观,2007(9):160—161.
WANG Ruo-hong.Reflection of Cultural Connotation in Book Binding Design[J].Art Panorama,2007(9):160—161.
- [7] 杨放.探究数字信息多元化在书籍装帧设计中的表现及应用[D].哈尔滨:哈尔滨师范大学,2012.
YANG Fang.Expression and Application of Digital Information Diversified Performance in Book Binding Design[D].Harbin:Harbin Normal University,2012.
- [8] 李清振.书籍出版装帧设计之“造境”论析[J].编辑之友,2011(11):104—106.
LI Qing-zhen.Books Published Binding Design[J].Editorial Friend,2011(11):104—106.
- [9] 陈瞻.低碳经济背景下的包装设计策略[J].包装工程,2010,31(18):159—160.
CHEN Zhan.Packaging Design Strategy in the Context of Low-carbon Economy[J].Packaging Engineering, 2010, 31(18):159—160.
- [10] 张玲琅.书装设计中易被忽视的几个元素[J].包装工程,2009,30(12):218.
ZHANG Ling-lang.The Neglected Several Elements in Book Binding Design[J].Packaging Engineering,2009,30(12):218.