

探讨书籍装帧设计中的造境之美

傅继强

(上饶师范学院, 上饶 334001)

摘要: **目的** 探讨书籍装帧设计中的造境之美,研究造境之美在书籍装帧中的重要作用。**方法** 通过书籍装帧设计的概念以及意义,分析书籍装帧设计的造境之美,探讨书籍装帧设计中造境的原则以及造境之美的设计方法。**结论** 书籍装帧设计中的造境之美对书籍具有重要的意义。弄清楚书籍装帧中造境的原则以及方法,在今后的书籍装帧设计中更好地运用造境之美,使其发挥出更大的作用。

关键词: 书籍装帧;概念;造境;原则;方法

中图分类号: J524.5 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2014)24-0083-04

The Beauty of Artistic Conception in Book Binding Design

FU Ji-qiang

(Shangrao Normal College, Shangrao 334001, China)

ABSTRACT: Objective To explore the natural beauty in the book binding design, research the important role of natural beauty in the book binding design. **Methods** Through analysis of the concept and significance of book binding design, it explored the principles of book binding design and design of natural beauty. **Conclusion** Natural beauty in the book bind design has significance for book. The book binding principles and methods can be better used in the future and play a greater role.

KEY WORDS: book binding; concept; nature; principle; method

书籍是人类进步的阶梯,好的书籍可以是良师益友,在碰到一本新书的时候,最先观察和注意的不是书籍的内容,而是书籍的装帧。一部装帧精美的书籍会让人情不自禁地注意到它的存在,进而完成对它的阅读。书籍装帧的质量对于吸引读者,提高书籍的关注程度具有重要的意义。自书籍产生以来,装帧也就随之出现,从书籍的封面到装帧的样式等,随着时代的进步以及经验的积累而在不断进步^[1]。中国关于书籍装帧的研究自两千多年前就开始了,随着朝代的更迭,历史的变迁,而不断丰富与发展,文化与精髓不断地融合在其中,形成了具有中国特色的造境之美。研

究书籍装帧设计中的造境之美,对于促进中国书籍装帧的进步具有重要的作用^[2]。

1 书籍装帧设计的概念以及意义

1.1 书籍装帧设计的概念

书籍装帧设计是指书籍从完成写作到最后发表的全部过程,是从一页页纸向一本本书不断转变的过程,设计内容包括书籍封面的设计(色彩、内容等)、装订的版式、页面的大小材料等。书籍的装帧是一个整

收稿日期: 2014-08-11

作者简介: 傅继强(1974—),男,南昌人,硕士,上饶师范学院讲师,主要从事视觉传达与环境艺术设计方面的研究。

体的过程,像平时所提到的装订、排版等,仅仅只是其中的一部分。书籍的装帧设计是一个需要全方位思考的过程,在设计的过程中,需要考虑各方面的内容,将多学科的知识综合运用。要想完成对一本书的装帧设计,需要依次完成编辑、排版、装订3个方面的工作,只有这3个工作都系统完成了,才能设计出一本书^[3-4]。

人们对于装帧有着各不相同的了解,有的认为装帧就是装订,有的认为装帧就是封面设计,就是排版,而这些理解都是片面的,没有从整体上对装帧的定义进行理解。一本装帧完美的书,不仅在于排版,更在于内容与结果是否能够相符合,是否能够让读者通过最前面的知识就能够对书本内容有一个大体的了解,让读者能够深深沉醉于其中。设计师在设计时,首先要对书本内容有一个整体的了解,根据内容对页面、插图、摘要等信息进行编排,使文本内容与格式能够相吻合,图画能够贴合文字的解释,然后进行高质量的印刷、排版,使书籍能够真正符合读者的要求^[5]。《曹雪芹风筝艺术》一书,无论是从内容还是从装帧上面都是中国装帧最高水平的代表作之一,见图1-2,从封面到排版各个方面的设计都体现着中国特色,对中国的民族文化进行了完美的运用。

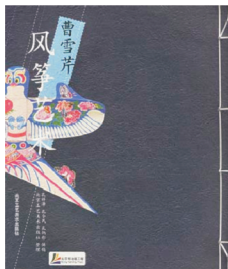

图1 装帧设计的代表作
Fig.1 The representative work
of book design

图2 装帧设计中的插图
Fig.2 Illustrations in the
book design

1.2 书籍装帧设计的重要性

书籍最重要的作用就是通过书本让读者学到知识,因此很多人认为即使没有任何设计处理的纸也能让读者从中得到收获,为什么还要进行装帧设计?这既浪费时间又浪费财力,但是书籍装帧设计从书籍产生以来,就始终随着书籍的进步而不断发展,它的这种存在自有它的道理^[6]。

一件物品虽然最重要的是它的使用价值,但是在

具有相同使用价值的前提下,人们更希望得到一些能够给人带来好的视觉享受的物品,对书本来说同样如此。如果两本内容同样优秀的作品,一部装帧精美,一部不经过任何修饰,人们在选择时绝对会选择前者,因为“爱美之心,人皆有之”。书籍的装帧设计对于书本来说具有非常重要的作用,通过精美的装帧能够充分吸引读者的注意力,让读者能够静下心来阅读,这也是一些书籍能够畅销、吸引读者,而一些内容同样优秀的作品,却不能受到读者欢迎的原因。好的装帧设计对于提高书籍的销量具有重要的作用,但是在装帧设计的过程中也要注重适度的原则,如果过分地强调书本的装帧而忽略对内容的编辑,这样的作品同样也不会受到欢迎^[7]。“金玉其外,败絮其中”,这些作品虽然能够吸引读者的注意力,但是随着读者深入的阅读,就会逐渐失去读者的关注,最终同大多数书籍一样在历史的长河中被湮灭,因此,适当的装帧设计对于促进作品销量,吸引读者具有重要的作用。

2 书籍装帧设计的造境之美

2.1 造境之美的定义

书籍装帧设计中的造境之美就是指通过书籍进行装帧能够营造出一种好的意境,使读者能够在这种意境之中不断学习和进步。“意境”从字面上来理解就是意识之境,而意识是人们思考的最高层次,是中国传统文化艺术的最高境界。在中国古代的很多优秀艺术作品中,都注重对意境的追求,突破传统的境界向最高层次的意境不断发展。同时,意境不是客观存在的事物,需要通过一定的实物表现出来,如在诗句“抽刀断水水更流,举杯消愁愁更愁”中就是通过流水显示出绵绵的忧愁,在这就是借用一定的事物,表现出作者的忧愁,这是意境的最高表现^[8]。

造境之美在传统的艺术文化,如诗歌、书法中体现得最为淋漓尽致,但是在书籍装帧设计中更需要这种造境之美,通过书籍的装帧将书籍的内容反映给读者,营造出意境,让读者能够在意境的熏陶之下,不断学习和进步。

2.2 书籍装帧中的造境之美

造境也可以理解为创造意境,其中“造”与“境”这

两个字都非常重要,都有着丰富的内涵。造也就是创造、营造,通过想象与联想来实现,而意境却要通过一定的外物来表现。充分考虑书籍装帧中的所有因素,包括书籍的内容、结构、版式等,通过想象将这些东西都串联起来,形成一种整体的效果,营造出一种独特的意境^[9]。如用红色表现热情,用绿色的小草表现自然,用风表现刺骨的寒冷,通过创造,使书本在装帧设计中始终能够表现出一定的意境。设计师在书籍装帧设计当中的联想与想象与其阅历以及经验有着密切的关系,只有对生活有着非常多的感悟,将感悟彻底地融入到书籍的装帧设计中,才能设计出具有造境之美的书本。《桃花峪》见图3。

图3 《桃花峪》

Fig.3 "Taohuahu"

3 书籍装帧设计中造境的原则

3.1 可观的原则

在书籍的装帧设计当中要充分注重各部分之间的协调,如内容与结构的协调,插图与介绍的协调等,使装帧设计呈现出一种和谐发展的境界,一种造境之美,通过结构显示出内容,通过内容表现出结构的作用,通过对比等方式表现出装帧设计的艺术效果。如通过色彩的对比,能够使相应的颜色更加明显,通过加减一定的比例,能够在装帧设计中呈现出一定的美感,加入一定的节奏元素,使读者能够充分地感受到动感。

3.2 整体的原则

在生活中更注重的是整体的效果,通过整体能够将每个个体都显现出来,如果整体效果不佳,个体也将显得杂乱无章,在书籍的装帧设计中同样如此,要想表现出造境之美必须要保证整体的效果^[10]。在充分注意每一元素细节的同时,要从整体的层面进行把握,将设计中的各部分内容都统一起来,实现内容、格

式、色彩等多方面因素的综合发展。《诗经》的整体效果见图4。

3.3 坚持民族化原则

中国书籍发展有着悠久的历史传统,有丰富的文化传承,在书籍装帧设计中要想将其中的意境表现出来,必须要以中国传统的文化为基础,特别是在一些介绍历史知识的书籍中更应如此。同时要学习吸收外国的先进经验,不断提高我国的装帧水平,实现书籍装帧设计的民族化发展。民族特色的装帧设计见图5。

图4 《诗经》的整体效果

Fig.4 The overall effect of "the Book of Songs"

图5 民族特色的装帧设计

Fig.5 The binding design with national characteristics

4 书籍装帧设计中造境之美的设计方法

书籍装帧设计中的“造境之美”对于书籍的发展具有重要的作用,书籍的装帧设计促进了书籍的发展。根据实际情况,综合书籍的性质、用途以及文本内容的要求等各方面因素对装帧进行设计。在书籍的装帧过程中,要充分利用各种方法与技巧,在保持整体效果的同时,对书籍的形态、材料以及内容进行合理规划,使其能够将装帧设计的造境之美充分地表现出来。在形态方面,要以书籍的用途为基础进行装帧设计,提高书籍的观赏价值。如文学性质的书籍,在设计时要充分考虑中国传统文化的影响因素,色彩以黑白色为主。如是儿童类用书,可以选择一些鲜艳的色彩,体现出活泼、好动的韵味,同时选择小页面的设计模式,以方便儿童阅读。在材料方面,选择的材料要以让读者取得最好的感受为基础,纸张既不能薄,也不能厚,要根据实际的情况进行界定。在内容的安排上,要适当地选择文章字体的大小、颜色,要在体现出中国传统书法艺术的同时不影响书籍的整体效果,使装帧发挥出最大的作用。文学类书籍的装帧见图6。

图6 文学类书籍的装帧

Fig.6 Literature books binding

5 结语

书籍的装帧设计对于书籍的发展具有重要的影响,能够吸引读者的注意力,促进书本的销售,在设计时要根据内容、版式等作出最佳的选择,使其发挥出更大的作用。造境之美是书籍装帧设计的一种特殊效果,其能营造出与书籍内容相符的意境,使读者在观看这本书时能够全身心投入其中,但是造境之美装帧设计的出现需要综合各方面的因素,需要充分考虑内容、版式、主体思想等之间的关系,发挥联想与想象,使其中的内容能够串联起来,在最佳的原则与最合适的方法的指导下,设计出具有最佳效果的装帧设计,充分地满足读者的需求。

参考文献:

- [1] 王涛.浅析书籍装帧设计的造境之美[J].出版科学,2013(1): 39—41.
WANG Tao.Natural Beauty in the Book Binding Design[J]. Science,2013(1):39—41.
- [2] 郑薇.中国“乐感文化”在书籍装帧设计中的应用与研究[D].长沙:湖南师范大学,2007.
ZHENG Wei.Application and Study on the Chinese Music Culture in the Book Binding Design[D].Changsha:Hunan Normal University,2007.
- [3] 赵琐妍.从阅读到悦读——书籍装帧设计中封面设计的魅力[J].盐城工学院学报,2010(1):58—61.
ZHAO Suo-yan.From Reading to Reading Happily: Charm of Cover Design in the Book Binding Design[J].Journal of Yancheng Institute of Technology,2010(1):58—61.
- [4] 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.Exploration of Performance and Application of Digital Information Diversification in the Book Binding Design [D].Harbin: Harbin Normal University,2012.
- [5] 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.
- [6] 孙良鸿.“创·可·贴”书籍装帧设计原则研究[D].南昌:江西师范大学,2012.
SUN Liang-hong.Research on the Book Binding Design Principle of "Create, Can, Paste"[D].Nanchang: Jiangxi Normal University,2012.
- [7] 刘铁薇.中国现(当)代书籍装帧设计中的文化选择——对书籍装帧设计中弱文化态势的思考[J].出版发行研究,2005 (11):63—66.
LIU Tie-wei.Cultural Choice in China Contemporary Book Binding Design: Thinking about Weak Cultural Situation[J]. Published Research,2005(11):63—66
- [8] 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.
- [9] 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.Several Neglected Elements in Binding Design[J].Packaging Engineering,2009,30(12):218.
- [10] 梅少云,万莹.书脊展示效果的整合设计研究[J].包装工程, 2011,32(18):23.
MEI Shao-yun, WAN Xuan.Integrated Design Research on Spine Showing Effects[J].Packaging Engineering, 2011, 32 (18):23.