

文字在书籍装帧设计中的双重性

易中华

(湖南女子学院,长沙 410004)

摘要:以视觉传达的角度为切入点,从文字的识别功效、文字体现书籍内涵方面,分析文字在书籍装帧设计中的识别性;从文字在书籍装帧中的设计表现、审美特征、艺术魅力方面,分析文字在书籍装帧设计中的审美性。在此基础上,提出书籍装帧中的文字设计只有借鉴和吸收优秀文化,融汇先进的设计理念和现代表现形式,才能更好地体现文字设计的艺术魅力,促进书籍装帧设计不断发展。

关键词:文字;书籍装帧设计;识别性;审美性

中图分类号:J524.1 **文献标识码:**A **文章编号:**1001-3563(2011)04-0033-03

On the Duality of Chinese Characters in Book Binding Design

YI Zhong-hua

(Hunan Women's University, Changsha 410004, China)

Abstract: From the perspective of visual transmission as a starting point, it discussed the duality of the characters in book binding design. It analyzed the identity of the characters in book binding design from the character identity efficiency and the presentation of book contents in characters and also analyzed the aesthetic nature of characters in book binding design from design presentation in book binding, aesthetic features and artistic charm. On this basis, it pointed out that the characters design in book binding should borrow and absorb excellent cultures, integrate advanced design ideals and modern forms and expressions so that it could embody artistic charm of character design, thus promoting the continuous development of book binding design.

Key words: Chinese characters; book binding design; identity; aesthetic nature

文字作为人类记录事物和交流思想感情的视觉符号,其字体的基本结构是经过人们几千年创造、不断改进而形成的。鲁迅先生总结了中国的汉字具有三美:“音美以感耳,形美以感目,义美以感心。”其中的“形美以感目”在书籍装帧设计中主要体现在二方面:一是文字保持良好的可识别性;二是文字具有较强的艺术审美性。因此,在书籍装帧设计中重视文字的识别性和审美性,才能充分发挥文字在读者与书籍之间信息传达的视觉桥梁功能^[1]。

1 文字在书籍装帧设计中的识别性

1.1 文字的识别功效

文字是书籍的重要组成部分,是表达书籍内容信

息的视觉语言,是沟通和连接读者与书籍的桥梁和纽带,同时也是音、形、义相结合的信息传播载体,能弥补语言传达受时间与空间限制的不足,从而大大延伸人类语言交际的效力。文字在漫长的传承过程中,记载着每个阶段的时代发展的特征。读者可以凭借着文字,认识书籍属性、内容,理解作者的思想,达到传播知识、表达思想、交流经验、教育后人的目的。因此,文字应用与设计应具备清晰性、准确性及强烈的可识别性、可读性,这也成为影响书籍销售的一个最重要因素。

在进行书籍装帧设计时,文字一定要清晰、突出、醒目,应力求体现书籍的属性,再根据书籍的内容特性来进行造型变化,并使之更典型、生动、突出地传达书籍内容信息、树立书籍文化形象,加强视觉传达效

收稿日期:2010-09-08

作者简介:易中华(1972-),男,长沙人,湖南女子学院副教授,湖南大学访问学者,主要研究方向为艺术设计教育。

果。在书籍封面设计上,书名文字要精心设计,通过其视觉的感染力,以最短的时间吸引读者,使读者对书籍内容产生联想,进而引起共鸣。文字的字体形态要根据书籍内容寻求变化,要针对不同的读者群体和不同的书籍类型,采用不同的文字形式、表现技巧,以达到预期的设计效果,展示出书籍装帧设计的个性和魅力^[2]。

书籍装帧设计中的文字可以将其分为图形文字和记录文字。图形文字是建立在文字的图形化特征之上,是图画形式的表意文字。中国的汉字从象形字开始,经过几千年的发展,至今其文字结构依然符合图形审美的构成原则。书籍装帧设计中文字的图形化是在把握图形含义与文字情感的基础上展开的,不管是从文字本身的结构特点中寻找灵感,还是从内容所表达的含义中去寻找相一致的设计元素,或者是对字体、字号的变化以及风格进行装饰性的处理,都可以从字形、字义中体会出文字带给人们的无限联想^[3]。

1.2 文字体现书籍内涵

优秀的书籍装帧设计是出版企业树立企业形象、扩大知名度以及进行营销的有效策略之一。许多优秀的书籍装帧设计大师对文字都有深入的研究,通晓文字的应用,其创意极具个性特征和浓郁的文化艺术气息,设计作品也具有显著的商业功效。如吕敬人先生设计的《朱熹千字文》封面,见图1,注入了大小粗细

图1 《朱熹千字文》

Fig.1 Zhuxi's QianZiWen

不同的图形文字与记录文字符号,文字的线条与奔放的书法字形成对比,在扩张与内敛、动与静中取得平衡和谐,文字的整体诉求效果良好,给人以清晰的视觉印象,使读者一目了然书籍的属性特征与内容。书籍上的文字具有明确的语义传达作用,是对书籍属性特征与内容的说明,文字的首要功能是识别性,就是准确、迅速地向读者传递书籍内容相关的有效信息。

所以,书籍装帧设计上的文字设计应力求简洁明了,使之具有良好的识别性和可读性^[4]。

生动醒目的文字是吸引读者视觉的重要手段,优秀的文字设计在书籍销售中往往起到推波助澜的作用。在书籍装帧设计中应恰如其分地设计、运用好各种文字,并注重文字的编排处理,与书籍的内容及属性统一,以表达出作者的思想,才能达到使书籍的外在设计充分反应内在书籍内容的目的,进而在激烈的市场竞争中占有自己的一席之地。

2 文字在书籍装帧设计中的审美性

2.1 文字在书籍装帧中的设计表现

书籍装帧设计是一种运用艺术方法将图形、文字、色彩等多种视觉表达元素进行创造性组合的设计。其目的是使各元素之间产生有机的联系,并形成一个简洁明快、重点突出、完整而又富有视觉艺术美感的信息体。文字由于形状、笔画、结构的特点,其表现形式有很大的可塑性和规律性,设计者只有将文字的笔画依据书籍内容和字体的结构特点加以灵活运用,书籍所要展现的信息才会被准确表达。书籍中的文字具有三重性:一是印刷在书本内外的文字形态;二是语言学意义上的文字;三是激发人们艺术想象力的文字。其中第3种意义对设计师来说是最重要的,以此作为切入点,可以发掘不同文字字体之间的内在含义,从形态结构、字号大小、色彩空间关系以及书籍开本等方面加以研究和思考,就可以在书籍装帧设计中准确应用字体、字形^[5]。这就要求设计师对书籍文字进行整体编排设计,同时运用艺术处理手法对其进行创造性的整体布局,使文字与其它视觉元素之间的编排设计形成主次分明、变化而和谐统一的画面,既要做到书名文字安排在书籍封面的最佳视域区,又要使其它文字符合读者阅读习惯。这样读者的视线就可以沿着一条自然合理、顺畅的流程节奏进行浏览,达到一种赏心悦目的阅读过程^[6]。

2.2 文字在书籍装帧中的审美艺术特征

在视觉传达的过程中,文字作为书籍整体设计中不可缺少的视觉元素之一,它必须具有视觉上的美感,能够给人以美的享受。良好的字形设计、巧妙的文字排版组合能使人愉快,留下美好的印象,从而获得良好的心理反应和阅读过程。

文字在书籍装帧设计中的审美性,往往是通过对比、均衡、韵律等艺术特征来加以表现。要真正做到文字的排版设计主题突出、疏密有致、虚实呼应,体现出书籍内容与设计师的理念与个性化特征,需要设计师具有深厚的文化底蕴和娴熟的艺术表现手法,才能将文字的审美性发挥得淋漓尽致。审美性的文字在书籍装帧设计中主要是以图形文字的形式存在,它的主要作用就是用间接和寓意性的手段,通过图形、图案美化其外表,体现作者的思想、书籍内容及属性。它们有的侧重于展示商品档次,有的渲染一种艺术气氛,有的传达某种审美意境。如戴宇设计的《王愨山画传》的封面,见图2,运用苍劲有力的书法字体,有效

图2 《王愨山画传》

Fig.2 Wang Hanshan's Illustrated Biography

诠释了书籍的内容与精神。作为欧洲字标准样式的古罗马字体,秀丽高雅,横竖笔画粗细差别不大,是现代书籍应用最广泛的字体。特别是经过改良的古罗马字体,运用在巧克力包装上,欢快、沉稳、富有创意的设计给消费者留下多重性的艺术感受,最终达到促销的目的。文字在书籍装帧设计的应用中从认知的直接表现形式转向形与意相结合,并向视觉化更加精确的表达方面转移,所以设计师应让文字的审美性、装饰性在书籍装帧设计中产生更大的作用,从而增强文字的形象魅力^[7]。

2.3 文字在书籍装帧中的艺术魅力

现在已进入信息数字化时代,读者的审美观念和价值取向都发生了很大的变化。读者希望通过设计增加书籍的情感与个性,使原本无生命的信息载体变得生动起来,强调文字设计的文化性和审美性,能体味到其中深藏着的文化内涵。文字不仅具备了视觉美和信息传达功能,还能通过其鲜明的个性体现民族文化内涵。中国汉字经历了漫长的演变过程,有着深厚的社会基础和鲜明的民族特色,被公认是表形、表

意文字的典范。但在书籍装帧上的表现,也离不开对国外优秀文化的借鉴与吸收,更离不开对本民族优秀传统文化艺术精神的继承与发扬^[8]。

3 结语

在书籍装帧技术高速发展和市场经济日益繁荣的今天,如何提高文字在书籍装帧设计中的表现力度,不断拓展其应用范围,已成为广大艺术设计工作者的永恒追求。在立足书籍文化属性与商品特性的基础上,书籍装帧中的文字设计应该吸收传统文化的精髓,融汇先进的设计理念和现代表现形式,只有研究市场规律,把握读者心理,在风格上打破文字的传统格局和设计思想上的束缚,提高文字的视觉冲击力和可塑性,做到弘扬民族文化而不墨守成规,吸收外来精华却不一味模仿,提高文字的独特风格和不凡气韵,才能进一步促进书籍装帧设计不断发展。

参考文献:

- [1] 汪卉,杨先艺.浅谈文字在书籍装帧设计中的运用[J].美与时代,2008(9):27-28.
- [2] 易中华.书籍装帧设计[M].长沙:中南大学出版社,2007.
- [3] 彭吉象.艺术学概论[M].北京:北京大学出版社,2006.
- [4] 吕敬人.翻开——当代中国书籍设计[M].北京:清华大学出版社,2004.
- [5] 何其庆.书装设计[M].重庆:西南师范大学出版社,1997.
- [6] 苏里曼.书籍装帧的版面设计艺术[J].包装工程,2005,26(5):197-198.
- [7] 李绍兰,杨平.汉字字体设计中的图形意味[J].包装工程,2005,26(4):180-181.
- [8] 王永红.中国传统文化精神与书籍设计[J].美与时代,2003(11):27-28.