

现代书籍封面中的“留白”形式审美特征探析

张珍珠¹, 张谦², 丘元¹, 邓有莲¹

(1. 江西师范大学, 南昌 330027; 2. 兰州大学, 兰州 730000)

摘要:以书籍封面在现实生活中的交流、传播为启示,诠释了书籍封面中的文化内涵,进而分析了书籍封面中的“留白”设计现象及其作用。结合有关实例,阐述了书籍封面中的“留白”设计之美,并从3个方面探索了“留白”设计对书籍封面在形式语言及画面布局方面所带来的影响。最后总结性的论述了现代书籍封面中的“留白”设计创新思路,以期拥有更为深厚的文化底蕴和宽广的发展空间。

关键词:书籍封面;“留白”设计;空白

中图分类号: J511 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2011)10-0078-04

Aesthetic Features of "Blank" Form in Modern Book Cover

ZHANG Ling-zhu¹, ZHANG Qian², QIU Yuan¹, DENG You-lian¹

(1. Jiangxi Normal University, Nanchang 330027, China; 2. Lanzhou University, Lanzhou 730000, China)

Abstract: Inspired by the exchange, spread of book cover in real life, it explained the cultural content in the book cover, and then analyzed the "blank" design phenomenon and its role in the book cover. With relevant examples it explained the "blank" beauty and from three aspects explored the influences of "blank" design on the book cover in the form of language and the impact of layout. The end of the discussion summarized the innovative thoughts of "blank" design in the modern book cover in order to have a more profound cultural foundation and broad space development.

Key words: book cover; "blank" design; blank

随着读图时代的到来,书籍封面已经不是陌生的字眼,它作为常见的视觉文化形式如今已经融入人们的生活中。书籍封面要求在不脱离原著内容和个体特征的情况下,表现对书籍前卫性的理解和创意性设计,使读者具备一定程度的感受力和想象力。优秀的书籍封面总是语言顺畅、立意清晰、设计自然、趣味性强且充满节律感,能把握住读者的审美情趣,满足观者感官上的快感,触动其神经,引发其意犹未尽的想象,影响、改变其思维状态,让观者在较短时间内能够简要地明白其中丰厚、浓郁的文化气息,进而激发其强烈的阅读欲和购物欲。

在现代书籍封面之中,人们思维上通常比较注重对图形、文字、色彩、材质语言方面的诉求和追求,从而淡忘、忽略了艺术设计中的“留白”。“留白”作为书籍封面形式中的一种抽象性表达语素,实为虚拟性质的图面设计元素,它在书籍封面中的运用,往往起到

“以少胜多”、“以无胜有”的视觉传达效应。譬如,当前市场中有一部分文艺类书籍,其封面就是通过“留白”设计以及图、文、色等多种视觉要素的有机结合和互助,把书籍变得特别的轻松和有趣,既提升了书籍的观赏价值,又使读者达到一种触景生“情”的状态。

1 体验书籍封面中的“留白”设计之美

书籍封面在书籍装帧中占据着与众不同的位置,可以说,是书籍总体设计与构造安排的“重头戏”。关于封面及其设计,彬浦康平曾经形象地说过:“一本书就像一个人,而封面则相当于人的脸,书的大致内容、品位高低,可以从封面设计的风格上基本反映出来”。这颇有启示性的话语意思是说,封面犹如一张生动的面孔,集书籍精髓于一身,是读者首先能够接触到的形象,它的形式、格调及美学品味会潜移默化地影响、打

收稿日期: 2011-01-17

作者简介: 张珍珠(1977-),女,陕西渭南人,硕士,江西师范大学讲师,主要从事视觉传达方面的教学与研究。

动并感染着读者。为此,书籍封面要充分把握住该书的内容和精神,并在设计和语言表现上要具备较强的视觉张力和冲击力,才会令读者玩味不已^[1]。

书籍封面设计仅仅依靠文字的填充、图片的新颖、色彩的舒适已不能完全吸引现代人的眼球,而要以富有活力、动感和美感的版面构图导引读者,与之产生“瞬间的视觉碰撞”。即在有限的版面空间内,合理安排点、线、面间的空间关系、黑白灰色调的层次关系,以较深层次的图面内涵传递出特定的文化信息和主题,意象和审美,表达出含蓄的思想和设计目的^[2]。当读者耐心浏览书籍封面时,不仅有感于第一印象的视觉效果,而且通过封面可以长时间地陶醉其中,品味该书独有的气质和意蕴。为此,封面设计就要调动一切有效视觉因素,进而构筑书籍完美形象,并以此牵引读者,激发读者对该部书籍的理解和想象,让读者深深缅怀尘封于书籍封面与设计之中。

“留白”设计即为增强画面视觉冲击力,将杂乱、无关的背景统统去掉,只留白底。现代设计中所追求的单纯、简约、“少即是多”正是“留白”设计的真实体现。“留白”设计以清新、明快、简洁的视觉形式给人带来无限遐想,加上点、线、面的巧妙配置与合理支配,使文字、图形更加集中,主题个性更加明朗,故能让读者感动,吸引读者,使之过目不忘。它的积极作用在于,观者能够依据封面版式中的形象展开丰富联想,深切感受画面“空白”空间所没有表现出来的东西。大胆的“留白”设计,能令读者在观赏封面版式过程中产生出隐喻的心理,发人深思,同时,得到空白美的艺术享受。《夺宫》书籍封面中的“留白”设计见图1。不

图1 《夺宫》书籍封面中的“留白”设计

Fig.1 The "blank" design in "Won the House" books cover

可否认,“留白”设计标志着一种观念,一种现代、精简的版式观念。

从传统美学观念来看,“留白”是中国传统文化中的核心审美要素,内含着中国人的传统审美观念和文化价值取向。现代书籍封面中的“留白”设计正是借用了中国传统绘画中的“留白”艺术形式和表现手法。如中国绘画艺术中的“无画处皆成妙趣”,相当于中国传统美学中的“计白守黑”,意思是说,编排的内容是“黑”,也就是实体,斤斤计较的却是“白”^[3]。即“空白”处和着了墨的地方都是画面的组成部分,皆能达到“以少胜多”的绘画效应。表面看来似乎简单、无色或者不存在,但表达自然,寓意深刻,给人意想不到的审美效应和丰富的想象空间。中国绘画特别注重体现“形”和“意”的和谐、统一,以及空白在画面中的处理,真可谓虚实相间,妙趣横生。明代曹昭在《格古要论》中有过这样描述:“黑”与“白”,“虚”与“实”,浑然一体,空白与笔墨的有机结合,使空白处充满了神奇的张力和意境的美感^[4]。

“留白”设计实为积极的文化行为,这种文化行为具有审美性质,包含了审美经验和审美价值的积淀。首先,它可以丰富人们的视觉变化,并产生出空间方面的联想,如从大小、虚实中产生出远近感等^[5],制造出轻松感、快乐感、紧张感、节奏感等感受,进而愉悦人们的感官和心理。其次,“留白”设计常常大面积地出现,可以毫不掩饰地抒发设计者朴实无华的内心世界和富于画面美的设计意境^[6]。总之,书籍封面中的“留白”设计形式上一定要新颖、独特、耐看,构图上要能经得起推敲;如若不当,会弄巧成拙,给人造成简陋和拙劣的印象,造成版式的残缺和不必要的浪费。为此,设计师要谨慎对待,并按照均衡与对称、对比与衬托、分散与呼应、变化与统一、节奏与韵律、尺度与比例、条理与反复等形式美法则,使“留白”设计努力符合平面设计当中的基本构图规律和审美准则及要求。

2 “留白”设计对书籍封面在形式语言和画面布局的影响

现代书籍封面不单是停留在图文设计这一层面,更要求设计师根据书籍内容、特色恰如其分地挖掘出新的艺术表现形式,“留白”手法无疑为书籍封面及其设计拓展出另类的形式表现空间。众知,书籍是为人所读,人通过书籍会得到很多种类不同的信息。诚然,书的设计也应以人为本,并围绕人而进行。即要

考虑人的所思、所言和所行,满足人们的基本需求,在此前提下创造出高级别的设计作品。也就是说,以人的各种需要为根本出发点,建立起符合人们视觉习惯的版式及设计⁷⁾。

2.1 留白促使书籍封面主体突出、层次明晰

表面看来,“留白”设计是任意空间的设计行为,实际上,它为书籍封面注入了优质元素,并带来全新的“视觉呼吸”。为促使封面版式主体突出、层次明晰,具有生机和活力,设计师需依据审美法则合理对待设计元素在书籍封面中的位置分布,在顺序方面的摆放、层次上的排列,引导其疏密关系、变化节奏等形式要素的编排和构建,促使读者在有限的版面宇宙中产生出特定映射性心理,深化书籍的文化阅读层次和表达内涵,在充分了解使用对象的阅读性心理、欣赏习惯等基础上,有效组织版式空间及品质,进而使读者和书籍之间形成信息上的互动,达到情感共鸣的终极目的⁸⁾。如刘铁臂设计的书籍封面作品《天殇》,见图2,整个封面只有一块红和浅显、直观的几行文字,

图2 《天殇》书籍封面中的“留白”设计

Fig.2 The "blank" design in "Day of Shame" book cover

其他部分都是空白,这简洁、含蓄的画面设计造成干脆响亮的视觉秩序感,在突出主题的同时,给人以无尽的空间想象。书籍封面中留有空白,不仅使视觉焦点更加集中,版面格调更加稳定,而且使读者更加明朗地感受到其形式上的优雅、直率,编排上的秩序感和空间感,给人形成开阔的视觉享受。值得一提的是,书籍封面设计需牢牢地把握住对比,因为对比是强调差别、显示特性、形成趣味表达的重要手段。它能够在大与小、多与少、长与短、高与矮、胖与瘦、美与丑等数量、空间、位置、面积方面进行比较,可适当取舍、添加或者减弱画面当中不合理的视觉元素。在认识对比上,老子曾有过精辟的论述:“有无相生,难易相成,长短相形,高下相盈,音声相合,前后相随,恒也”。

2.2 留白促使书籍封面形成虚与实的艺术效果

留白不仅是一种语言和形式,更是一种手段。一张白纸原本无所谓虚和实可言,但如果出现一个点或一行字、一块面时,它将使整个版式发生变化,产生出虚与实、有与无的版式效果。它们“相因而生,相比而显”,且同处在矛盾、对立、统一的版面空间里。古诗“只见鱼儿不见水,此中自有波涛在”,正是由于“空白”的存在,才形象化地衬托出诗句中之实物,此时的“空白”语言艺术效果给人以水的感觉和感官联想。所以说,虚与实、有与无是相互依存的。即实的存在往往离不开虚的衬托,虚能托实,无能显有。无虚也就无所谓实,无实也就无所谓虚;有虚才可以衬托实,有实才可以达到虚的效果。要想强调“实”的部分,必须先从“虚”处入手。当主体不能充分地凸显出来时,可以通过减弱其周围形象,甚至用空或无来表现。由此可见,“留白”设计中的“白”需与“黑”相呼应,呼应后的“白”才有生机,才有趣味。

2.3 留白促使书籍封面内容与形式得到统一

书籍封面所留“空白”需与整体版面同时建构,且在形式理解和视觉“阅读”上令人感到舒畅,不会影响到观者的“阅读”过程和欣赏情绪。这是因为,当“空白”和人们的视知觉经验以及生活体验、心理取向大体一致时,欣赏者才可从中获得某种形式上的审美和乐趣,并认为这种“留白”是十分美妙的一种符号性设计⁹⁾。为此,要求设计者表达主题或理念时需站在观众立场上,建立适合观者心理审美需求的版式,不断进行换位思考,来衡量版式质量。同时,利用文字、图形、色彩语言的变化,创造出特定形式和意味,以强烈的“阅读”趣味,架起语言和情感方面桥梁,让观者轻松地解读出其中所要表达的美学涵义及思想。当然,在现代艺术设计中,形式一方面由内容决定,另一方面,也拥有自身的发展规律和方式。也就是说,形式具有较大的适应性和独立性,有时候,形式本身就是内容,就是审美对象。这说明,形式是非常具有活力的因素,书籍封面设计不能没有形式,没有形式就等于没有艺术。总而言之,书籍封面中的“留白”设计必须与该书内容及精神保持一致,基于此,使封面内容及形式保持和谐、形成统一,即形式由内容而生,又依附于内容,并通过文字、图形、色彩间的相互协调,组织安排,最终提升书籍整体艺术品位,使书籍生命得到升华。

3 结语

综上所述,“留白”设计在现代书籍封面之中扮演着十分重要的角色,有时候,它如同音符般牵动着书籍封面整体格局,给人留下意犹未尽、深不可测的感觉。为此,书籍封面设计就要特别注重留有“空白”,巧妙地利用“留白”设计促使封面主题更加精彩、明确,版面形式、内涵、品格更加耐人寻味。这就要求设计师:一方面,不拘泥于旧模式,不满足于现状,不墨守成规,敢思敢想,敢于标新立异;另一方面,要博览群书,虚心向前人学习,好则吸收,坏则摒弃,日积月累,并从新思维、新方法上擅于定位不同类型的书籍封面,积极地向未知领域探索,从而使书籍封面既具

东方品味,又不乏对时代的追求。

参考文献:

- [1] 芦影.平面设计艺术[M].北京:中国人民大学出版社,2004.
- [2] 陈望衡.艺术设计美学[M].武汉:武汉大学出版社,2000.
- [3] 王汀.版面构成[M].广州:广东人民出版社,2000.
- [4] 陈传席.中国绘画美学史[M].北京:人民美术出版社,2002.
- [5] 牛玉慧,刘方林.平面设计的空间性研究[J].包装工程,2007,28(11):192-194.
- [6] 郑娟.艺术设计中的空白意境[J].包装工程,2003,24(1):17.
- [7] 杨志红,钱立稳.人文主义精神与书籍整体设计[J].装饰,2005,143(3):79.
- [8] 阿恩海姆·鲁道夫.视觉思维——审美直觉心理学[M].滕守尧,译.成都:四川人民出版社,1998.
- [9] 张安鸿,涂人平.封面设计的符号空间[J].包装工程,2004,25(6):60-64.

(上接第69页)

的女性,紫红的色彩也营造出现代知识女性成熟娇媚的味道。同时也表达了服装裁剪细致,具有时尚的美感。此款包装利用美仑美奂的分形图案,具有强烈的视觉冲击力,能迅速俘获爱美女性的心理。

4.3 洁面乳包装设计

洁面乳包装采用自相似的分形图案作为主体图形,见图5,螺旋状的形状给人一种按摩面部舒适的感觉,

图5 洁面乳包装设计

Fig.5 Cleanser packaging design

觉,细腻的圆形象征泡沫丰富而柔滑。蓝色则展现清爽、安全、无添加酒精的产品特点。整体包装体现夏日、泡沫、清爽的洁面效果。此款包装用分形图形制作泡沫,既有节奏与韵律美,又寓意内装商品的高科技成分。

5 结语

分形图形具有独特的艺术感染力,将分形图形与

包装设计相结合,为商业化的包装设计带来新视觉,促进包装设计发展,将科学、艺术、商业元素统一起来。分形图形用于包装设计尚处于起步阶段,在分形图形创作和包装设计方面都有很大的发展空间,需要科学家和艺术家共同投身到此研究领域,不断推动分形理论和包装设计的发展。

参考文献:

- [1] 刘华杰.分形艺术[M].长沙:湖南科学技术出版社,1998.
- [2] 葛英颖.纺织花型的计算机自动生成[J].纺织学报,2005,26(3):116-117.
- [3] 段绪胜,刘念华,黄胜伟.分形艺术图案在装饰设计中的应用[J].山东农业大学学报(自然科学版),2001,32(3):349-352.
- [4] 苑玉峰.分形艺术基本知识及作品欣赏[EB/OL].(2006-05-15).<http://www.blueidea.com/tech/graph/2006/3463.asp>.
- [5] 王本楠.分形——科学与艺术的联姻[J].科技导报,1999(2):63-64.
- [6] 杨辛,甘霖.美学原理[M].北京:北京大学出版社,2001.
- [7] 倪静安.分形理论及其在食品科学领域中的应用[J].无锡轻工大学学报,2004,23(2):104-109.
- [8] 胡成发.印刷色彩与色度学[M].北京:印刷工业出版社,1993.
- [9] 盛龙.包装装潢图案的色彩处理[D].西安:西安理工大学,2004.
- [10] 仇琛.浅谈中国包装设计的发展趋势[J].徐州教育学院学报,2006(1):133-134.