

书籍设计的意境表现

何峰¹, 黄蜜²

(1. 桂林电子科技大学, 桂林 541004; 2. 中国兵器工业第五九研究所, 重庆 400039)

摘要: 通过对中国传统艺术的“意境”表现的探讨, 在分析目前书籍设计现状的基础上, 指出书籍设计中“意境”表现的意义。探讨了“意境”理论对现代书籍设计的启示, 分析了书籍设计的“意境”表现方法, 阐述了书籍设计中“意境”表现的原则, 为现代书籍设计发展提供了新思路和方法。

关键词: 传统艺术; 意境表现; 书籍设计

中图分类号: J524.5 文献标识码: A 文章编号: 1001-3563(2011)16-0131-03

The Performance of Book Design

HE Feng¹, HUANG Mi²

(1. Guilin University of Electronic and Technology, Guilin 541004, China; 2. No.59 Institute of China Ordnance Industry, Chongqing 400039, China)

Abstract: Through discussion on the "mood" performance of traditional Chinese art, by analyzing the current status of book design, it explored the significance of "mood" performance in book design. It discussed the inspiration of "mood" theory for modern book design, analyzed the expression methods of mood in book design and described the principle of "mood" performance in book design, which provided new ideas and methods of modern book design development.

Key words: traditional art; mood performance; book design

当今社会人们获取知识信息的渠道更为丰富, 互联网、影视广播的流行, 对图书产业而言是一个巨大的挑战, 在市场经济高度发展的今天, 如何吸引读者阅读书籍, 需兼顾编辑、作者、设计师、销售商等诸多因素的整合, 笔者从书籍设计的角度出发探讨如何通过设计为读者营造一个与内容相关的意境, 展现书籍内容的精神内涵, 在审美的层面上, 提供优雅高尚的品质, 使书籍得以展现其本身的真正魅力。

1 书籍意境表现的意义

书籍是文明和文化遗产的重要工具之一, 过去书籍设计在我国曾被认为是装帧设计, 设计工作只是出版社诸多工作中的一环, 大有“来料加工”的意识, 设计只停留在二维的封面设计及排版设计的层面上, 仅属书籍浅层的装潢包装层面, 其最大问题是无法提升文本信息传达质量, 深层次地传递书籍的灵魂及思

想。这种浅显图解式的设计, 显然已不能满足追求高层次精神享受的读者之需求。

书籍设计的意境创造是指为读者营造一个阅读的遐想空间, 一个感悟书中文本信息及思想的氛围。书籍意境表现的意义在于帮助读者体会文字的美感和抽象的思想, 其所呈现的效果是读者不仅用眼睛去读, 还可以用“心”去思考, 使读者与作者的精神世界得以沟通, 情感达到共鸣。

2 中国意境美学特点

意境是中国艺术的创作和鉴赏方面的一个极重要的美学范畴。意即主观的理念、感情, 境不仅指客观物象, 还包括“象外之象”、“景外之景”, 意境即是主观情感与“象外之象”浑然一体的交融所产生的无穷意味。意境这个命题遍及中国古典绘画、书法、诗词、园林、建筑等各种文艺领域中。例如中国古典绘画通

收稿日期: 2011-05-18

作者简介: 何峰(1968-), 女, 壮族, 广西桂林人, 桂林电子科技大学副教授, 主要从事设计基础教育、中国画、平面设计研究。

过虚实结合、意象造型、散点透视等方法,打破时空的局限,创造意境。而中国古典园林意境则通过空间层次感的设计来实现,利用借景,对景,隔景,分景等多种表现手法,扩大空间,创造一个可观、可居、可游的环境。

中国传统美学的意境说认为一件作品不能孤立表现物象,而是要虚境与实境的结合,这样才能表现造化自然又气韵生动的图景。

无论是中国书画还是园林建筑都注重以有限面积,造无限空间的意境,书籍设计要在有限的书页中,通过设计不仅传递作品可见的图文信息,还要传递作品看不见的思想内涵,所以需要通过创造意境来展现文本内涵和增强作品的艺术感染力,书籍设计的意境与中国古典美学中意境的解读方向有相似之处,因此借鉴我国传统的意境理论,根据书籍设计的特殊规律加以创造,就能较好地营造一个赏心悦目、传情达意的书籍意境空间。

3 书籍意境的表现方法

意境是文艺作品所描绘的客观图景与所表现的思想感情融合一致而形成的一种艺术境界。书籍设计可以从以下两方面构建书籍的意境。

3.1 注重书籍整体设计及表现“象外之象”的精神内涵

中国古典意境强调的“境生于象外”,书籍意境的产生也是如此。如果说文字插图是“象”, (客观物象),那么文字背后的生命和灵魂的气质则是“象外之象”,设计时应通过提炼文本精神的相关元素,整合运用于书籍的形式、型体、材料、字型、印刷形式等一系列因素中,最终形成书籍的意境。意境的表现显然不能孤立地对文本进行图解式的表现,而是通过设计师对内容思想的理解,并加上主观创造才能达到目的。仅靠一个封面或一个版式不能展现出书籍的意境,应把书籍看成立体的、动态的造型,注重纸张的空间层次感表现,让读者翻阅书籍时,如同走进中国古典园林,通过书籍的封面、环衬、勒口、扉页、书脊每一个空间层次的变化与相互之间协调关系,产生与内容相呼应的逸趣横生的韵律美感。

日本书籍设计师杉浦康平认为书籍设计是打动人心、使无生命体得到生命的设计,他从东方文化中获得启发,认为书籍是一个整体的生态系统,在设计

中杉浦康平注重营造一个气韵生动的意境空间,设计的《陀螺女》一书中,一幅与内容同时代的日本风景画从护封、封面、环衬、切口一直贯穿到封底,随着翻阅书页,画景就会渐渐移动,形成气韵的流动感。仿佛边读边徘徊在书中的时代氛围之中。《陀螺女》一书的设计不仅使得书籍的视觉效果有着极大的“陌生度”,更重要的是建构一个意境空间,帮助读者在阅读中与文共鸣。

书籍设计师黄永松创立的《汉声》杂志,以展现蕴涵在中国普通民众中的民间文化为主题,所设计的《汉声》一系列书籍、杂志,注重书籍的整体设计,运用独辟蹊径的图像语法娓娓道来的文化记忆。在设计上,通过饱满的构图,饱和度高、对比强烈的色彩,粗犷的字体,出血的图像,自由的版式、极具民间特色的涵套,非常准确地营造了书籍的意境,即传统民艺的“粗、野、俗、简”精神特质。读者看到的不仅是“象”即一张张西北剪纸、一个个惠山泥人,一座座村落建筑,还能感受到(象外之象)即从这些民间艺术中溢出的生命记忆,意境的烘托更好地唤起读者对没受现代生活尘染的民间艺术的关注与热爱。

3.2 注重书籍的综合设计扩大读者的想象空间

中国古典意境美学强调作品要给人以无限的想象空间,要达到这个目的,中国书画通过空白的“虚”与笔墨表现的“实”相互穿插,使作品赋予联想的价值。中国园林艺术表现则通过在实景(石、树、庭、台、楼、阁)的组合搭配中融入虚景(声、光、影、味)来扩大和丰富空间美感,中国古典意境表现给书籍设计的启示是:形成意境、扩展空间的要素是多方面的,包括虚与实、隐性和显性的要素,并涉及到人们视觉、听觉、嗅觉、触觉等综合体验和感受。

书籍设计的首要任务是解决阅读问题,即视觉功能问题,因此以往的书籍设计往往重视视觉上的图、文字、色彩、版式、书籍外形等显性的可视要素的设计,而忽略除此之外其它感觉要素的设计。

造书籍之意境,不仅要整合设计好书籍的视觉要素,设计师还可以展开相应的听觉、嗅觉、触觉上的设计。综合的设计效应将会引领读者从文字信息的小空间进入到相关意境的大空间,这样既丰富了读者美的感受,又能给读者带来相关的情感体验。从而扩大读者的想象空间。为此纸张的质感触感、书籍的外在造型及开本、书籍的印刷工艺、书籍的轻重量感、装帧

的形式、翻阅的方式,甚至纸张的气味等都可以成为书籍设计的要素。

书籍设计师吕敬人认为好的书籍设计能使人同时感受到5个方面的美的享受:视觉美(来自书籍设计的吸引);触觉美(来自纸张的肌理素质、轻重、质地、翻阅的手感);阅读美(知识的美的享受);听觉美(书籍翻阅的声音);嗅觉美(油墨、纸张的自然气息)。由此可见营造书籍意境需要调动人的综合感官系统,让读者多方位感受阅读的愉悦,并以此达到深层次的与作者进行精神层面的交流。

书籍设计师朱赢椿设计的《不裁》就是这样的书籍。朱赢椿为营造书籍质朴、内敛而随意的意境氛围,不但封面、版式设计简洁朴素,用色较少,而且书籍采用了中国传统的“毛边书”形式,书中间有几页未裁开,朱赢椿在书的环衬中设计一张书签,可随手撕开作裁纸刀用。读者需要边裁边看,才能帮助全书成型。边裁边看,这与读者产生互动的行为,为读者阅读增添一种乐趣。书籍的切口由常规的光滑整体变为参差不齐,视觉上和触觉上都给读者天然去雕饰,质朴亲切的感受。此外随手涂抹的插画,书中牛皮纸的使用,封面用缝纫机随意走上的红线,书籍设计的多方面都散发着看似无意,却处处有心的人文气息,视觉(文字、插图)、触觉(粗糙的毛边切口)、听觉(裁纸声)、嗅觉(牛皮纸的自然气息)等综合感受共同构建了《不裁》书籍意境。

4 书籍意境表现的原则

4.1 书籍意境的表现应注意形式与内容的统一

书法、绘画作为纯艺术对意境的创造可以自由驰骋,创造者和接受者对意境的解读可以是仁者见仁,而书籍设计是一种商业行为,意境的表现形式必须结合书籍内容而展开,不可偏离主体思想,为意境而意境。否则就可能影响读者对书籍内容的正确解读。

4.2 书籍意境的表现应注意形式与功能的统一

书籍设计的意境表现不能以牺牲书籍的阅读功能为代价。意境的营造是为了帮助读者更好地理解文字的内涵,因此要注意意境形成的各个要素之间的协调关系,在设计中保持文字和图形的清晰传递,注重书籍的可读性设计。设计师对书籍意境的表现方案要与编著者、出版人、责任编辑、印艺者进行沟通交

流,达成共识,才有可能完成意境方案的实施。

5 结语

中国古典意境美学经过新的解读,开启了现代人新的思维方式,给现代书籍设计带来许多有益的启示。书籍的意境表现,在深化和升华书籍主题的同时,创造了多方位的美感氛围,最终把读者引入到特定的想象空间,进而获得更丰富的审美感受。

参考文献:

- [1] 叶朗.中国美学史大纲[M].上海:上海美术出版社,2006.
- [2] 杉浦康平.亚洲的书籍、文字与设计[M].北京:三联书店出版社,2009.
- [3] 吕敬人.书籍设计:书艺问道[M].北京:中国青年出版社,2006.
- [4] 张峻.论现代书籍中的版式设计[J].包装工程,2008,29(7):132-134.
- [5] 宗白华.美学与意境[M].南京:江苏文艺出版社,2008.
- [6] 蒲震元.中国艺术意境论[M].北京:北京大学出版社,2004.
- [7] 傅桂涛.产品创意的核心构成:意境与形式[M].北京:中国建筑工业出版社,2010.