

现代书籍设计中的“减法设计”研究

胡晓芳

(郑州成功财经学院, 郑州 451200)

摘要: **目的** 利用“减法设计”的相关理念,为现代书籍的个性化设计及可持续发展提供有益的智力支持。**方法** 通过对“减法设计”的内涵表述和功能表述,来探讨现代书籍设计中“减法设计”的应用及其重要性。**结论** 利用高度概括的设计元素可以为书籍营造出丰富的阅读层次和简约、独特的版面效果,有利于更好地表现出书籍的主题,体现书籍内容的本质,从而创造出形式简洁、内涵丰富和视觉冲击力强的优秀书籍作品。

关键词: 书籍设计; 减法设计; 内涵表述; 功能表述; 应用表述

中图分类号: J524.5 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2016)06-0033-04

"Subtraction Design" of Modern Books Design

HU Xiao-fang

(Zhengzhou Chengong University of Finance and Economics, Zhengzhou 451200, China)

ABSTRACT: It aims to make a useful support on the personalized and sustainable development of modern books by the concept of the "subtraction design". It discusses the application and importance on the "subtraction design" of modern books design by the connotation and function expression on the "subtraction design". It creates a rich layers of reading and simple, unique layout effect by the highly generalization of the design elements for the book, in favor of better demonstration of the theme of the book and the nature of the contents of the book, so as to create a concise form, rich connotation and strong visual impact of outstanding literature works.

KEY WORDS: book design; subtraction design; connotation expression; function expression; application expression

当今自然环境的不断恶化,使得人们不得不重视对其的保护,设计界的绿色设计也蓬勃发展起来。基于绿色设计的理念,“减法设计”应运而生^[1]。“减法设计”不仅仅是一种设计方法和理念,也是设计新时代到来的一个典型特征,通过“减法设计”来考量设计作品的优良,有利于从本质上还原设计的意义。毋庸置疑,“减法设计”以其简洁、凝练的设计风格,已逐渐被设计师所重视。

1 “减法设计”的内涵表述

“减法”的概念最初是指数学运算术语,泛指在原有数量中减掉一部分,是“加法”的逆运算^[1]。将其理

念应用于设计领域中,主要是指通过去除不必要的设计元素,用凝练、简洁、纯粹的设计手法,营造良好的设计效果。

庄子言:天地有大美而不言,淡然无极而众美从之;老子言:五色令人目盲,五音令人耳聋,都是对事物“简洁美”的叙述,也可以理解是对“减法设计”的表述。我国的传统文化受儒学影响较重,儒家崇尚回归自然和天人合一,一切以简为美。20世纪30年代,德国著名建筑师密斯·凡德罗提倡设计要简洁明了,主张反对多度装饰的设计理念,提出了少即是多的设计观点,成为当时的设计时尚,也是现代主义设计的典型代表。今天的“减法设计”理念,就是对“少即是多”设计理念的不断继承与超越。

收稿日期: 2015-12-02

作者简介: 胡晓芳(1982—),女,河南人,硕士,郑州成功财经学院讲师,主要从事视觉传达设计方面的研究。

艺术尚“减”,设计更尚“减”。纵观古今中外集大成的艺术家和艺术作品,多以“简(减)”为尚。这里的“减”不是数字的少,而是艺术形式的减,形减意不减,言简(减)意赅^[2]。减掉一切与作品主题无关的繁杂元素,将用以传递信息的视觉元素浓缩到极致,找出最具代表性的和最具丰富内涵的简洁设计元素,来高度概括所要表达的视觉信息,因此,“减法设计”可以概括为将设计内容和元素进行去粗存精、去伪存真的高度概括,做到形简意增,是一种可持续发展的设计理念。

2 书籍设计中“减法设计”的功能表述

2.1 层次分明,突出主题

“减法设计”在书籍设计中的运用,可以为书籍设计注入新鲜的元素,带来全新的视觉感受。去除将与主题关系不大或无关的一些杂乱元素,提炼后保留元素的主要特征。为促使书籍版式主体突出及层次明晰,具有生机和活力,设计师需要依据审美法则将其进行合理的位置分布,通过摆放的位置,在层次上引导疏密对比与节奏韵律等形式的编排^[3],使读者在有限的版面中,迅速捕捉到书籍的阅读层次和内涵表达,形成有效的视觉流程,使书籍的版式更具层次,从而达到突出主题的作用。

2.2 虚实对比,方便阅读

王羲之说过:实处就法,虚处藏神。书籍设计中除了实体的视觉形象外,还有着大量的空白,这些空白的存在给书籍增添了独特的魅力^[4]。书籍的“减法设计”要求弱化不必要的元素,强调主体元素,因此,必然会出现主与次及虚与实的对比关系,通过元素的主次与虚实对比,使版面出现有与无的效果^[5]。相因而生,相比而显,通过虚与实的对比,使书籍的图形与文字相得益彰,凸显书籍的主题,起到引导读者视觉流程的作用,使读者能够快速识别书籍传达的信息主体。

2.3 形质同一,深化意境

中国传统绘画讲究以形写神、外师造化、中得心源、似与不似之间等,形成了立意、意境、气韵、经营、笔墨、程式、风格等一系列艺术创造的经验 and 理论,有着鲜明的民族风格和民族特点。唐代张彦远曾说:夫象物必在于形似,形似必全其骨气,骨气形似皆本于意,而归乎用笔。这句话完整地阐明了中国传统绘画的创作特点,形似与骨气相连,形质同一,也就是以形

写神之意。范缜在《神灭论》里说过:形者神之质,神者形之用,以“质用”的范畴说明“形神”的关系^[6]。

对于中国的设计来讲,要形成自己的设计风格,必然要在继承中国绘画“形质同一”的基础上进行创新,做到言有尽而意无穷。这里所讲的现代书籍设计中的“减法设计”,并不是一味而盲目地“减”,而是要使书籍的外形、物象,与实体和意蕴保持一致,达到形减意增的效果,通过简洁的版面深化书籍的意境。

3 现代书籍中“减法设计”的应用表述

现代人快速的生活节奏,要求书籍的信息传递具有高度的识别性和阅读性。利用简洁明快而又极富意蕴和视觉冲击力的个性设计元素进行“减法设计”,无疑可以提高书籍的信息传达效率。书籍的“减法设计”可以从以下4个方面进行创作。

3.1 书籍设计中图形的“减法设计”

图形越简单,其传递的信息就越准确。书籍设计中的图形从功能上看主要分为两类:一类是用于解释说明文字信息的释义性具象图形,一类是用于提高书籍美观性的抽象装饰图形。对书籍的图形进行“减法设计”的重点是:抓住真实物象最具个性的特征进行抽象、概括、夸张、简化的设计,最大限度地对其进行高度概括。书籍设计中图形的“减法设计”,使书籍图形信息简洁化,有利于明确其指意性。

朱赢椿设计的《蚁呓》封面见图1,讲述的是一只蚂蚁卑微的一生,书籍设计简洁、有趣味。其封面设计一眼看上去更像是一个笔记本,没有书名、作者和出版社信息,封面上的图形仅运用了5只小蚂蚁的形态,利用“减法设计”中的留白,恰到好处地展示了书籍的内容,起到了吸引读者注意的同时,也为读者提供了丰富的想象和创作空间。赵健工作室设计的《曹雪芹风筝艺术》封面见图2,将风筝图形以出血图的形式放在切口位置,通过虚线来传达放飞风筝的意蕴,加上线装的装订方式,赋予了书籍浓厚的文化内涵。

3.2 书籍设计中文字的“减法设计”

文字越简洁,其信息传达的效率就越高。书籍设计中的文字是其信息传播的最重要的组成部分^[7]。文字越多,传播的信息量越大,随之,传播信息的效率就越低。要提高传播效率,就要力求以最少的文字传递最富有趣味的信息,利用简洁而准确的文字进行信息的传达,达到事半功半的效果。书籍中文字的“减法

图1 《蚁吃》封面设计
Fig.1 "An ant's humble life" cover design

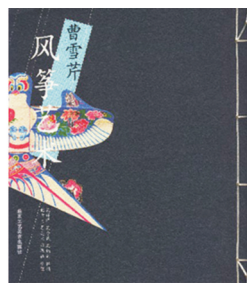

图2 《曹雪芹风筝艺术》封面设计
Fig.2 "The kite art of Cao Xue-qin" cover design

图3 《雕塑的诗性》封面设计
Fig.3 "The poetry of the sculpture" cover design

图4 《呐喊》封面设计
Fig.4 "The shouting" cover design

设计”更适合用于书籍的封面、扉页和目录的设计。

《雕塑的诗性》封面设计见图3,主要是以文字的设计与编排为主要设计元素,将“雕”与“诗”两个主体文字利用笔画共用的设计技法巧妙地融合在一起,充分表达出书籍中所要传达的雕塑艺术中的感性与理性。

3.3 书籍设计中色彩的“减法设计”

达意之色,贵简不贵繁。英国著名心理学家高格列高里认为:色彩知觉对于人类具有重要意义,它是视觉审美的核心,深刻地影响着人们的情绪状态^[8]。书籍中的色彩是影响书籍第一印象的重要元素,是向读者传达信息和印象的最即时有效的信息要素,起到先声夺人的重要作用。就书籍的整体视觉效果而言,色彩的信息传达效果普遍高于图形和文字的传达效果^[9]。书籍设计中色彩的“减法设计”,主要是对真实物象色彩的解构和重构、整合与取舍,避免因繁杂颜色造成的版面繁乱、表现力弱和视觉疲劳等问题的出现。优秀书籍的色彩设计往往强调用色的单纯洗练,力争做到以少胜多、删繁就简。

鲁迅设计的《呐喊》封面见图4,采用了最能代表书籍内容和主题红色和黑色两种颜色来进行设计,利用红色纸张作为装帧材料,大面积的红色给人以警示的作用,书名镌刻在黑色的长方形背景中,沉重而有力。书籍的整体设计简洁明了,主题突出。

3.4 书籍设计中版面的“减法设计”

版面越简单,其视觉流程就越清晰和舒畅。书籍设计的版面应以满足读者快速而准确的阅读为基本原则,那种填鸭式的版面容易导致视觉流程的混乱,从而使读者产生视觉疲劳,降低版面的识别性和记忆性。书籍版面设计的“减法”,可以给编排空间提供大量的空白,使整个版面简洁而明快,阅读快捷而省力^[10]。

留白的运用也有利于增强书籍“意”的突破,影响其设计风格和艺术魅力,使书籍更具视觉冲击力。

朱赢椿设计的《不裁》扉页见图5,利用文字的大小和位置高低的编排营造出了分明的层次,在扉页中还附赠了一把裁书用的纸刀,纸刀的轮廓衬托出了留白的空间。目录页的设计更为简洁,每页中都有不少于70%的空白和细线,整本书呈现出黑、白、灰的层次关系,和点、线、面的版面效果,营造出了动静结合、虚实相生的意境。

图5 《不裁》扉页设计
Fig.5 "No cut" cover page design

4 结语

从某种意义上讲,“减法设计”包含着我国传统的文化观和审美观。现代书籍中“减法设计”的运用,既是书籍设计可持续发展的基础,又是现代设计理念创新的前提。“减法设计”不能只是单纯的形式之减,更应该是意蕴之增。现代书籍的“减法设计”要求利用这些高度概括的设计语言和元素,做到“简于像而繁于意”,巧妙地利用简洁的图形、文字、色彩,来营造丰富的阅读层次和简约、独特的版面效果,从而更好地体现书籍内容的本质,有利于创造出具有形式简洁、内涵丰富和强烈视觉冲击力的优秀的书籍设计作品。

参考文献:

- [1] 何彧.浅论减法设计[J].艺术教育,2014(11):228—229.

- HE Yu.The Theory of Subtraction Design[J].Art Education, 2014(11):228—229.
- [2] 刘方舟.减法之美——田中一光的平面设计[J].佳木斯教育学院学报,2013(12):82—83.
- LIU Fang-zhou.The Beauty of Subtraction: Tanaka Ikko' s Graphic Design[J].Journal of Jiamusi Education Institute, 2013(12):82—83.
- [3] 徐勤.书籍设计之美[J].创意设计源,2014(5):4—11.
- XU Qin.The Beauty of Book Design[J].Idea & Design, 2014(5):4—11.
- [4] 胡晓芳.虚空间在现代书籍设计中的运用和发展[J].出版发行研究,2015(4):93—96.
- HU Xiao-fang.The Application of Virtual Space in Modern Book Design and Development[J].Publishing Research, 2015(4):93—96.
- [5] 仲丛惠,赵国珍.浅谈书籍封面装帧设计中的“虚实相生”[J].编辑之友,2013(4):88—89.
- ZHONG Cong-hui, ZHAO Guo-zhen.The Brief Discuss of "False or True Complement" in the Book Covers Design[J].Editors Friend, 2013(4):88—89.
- [6] 傅继强.探讨书籍装帧设计中的造境之美[J].包装工程, 2014,35(24):83—86.
- FU Ji-qiang.The Beauty of Artistic Conception in Book Binding Design[J].Packaging Engineering, 2014,35(24):83—86.
- [7] 潜铁宇,王文.书籍封面设计中的“象”与“意”[J].包装工程, 2014,35(10):95—98.
- QIAN Tie-yu, WANG Wen.The "Image" and "Meaning" in the Book Cover Design[J].Packaging Engineering, 2014, 35(10):95—98.
- [8] 张蔚.色彩艺术在当代影视剧中的表现力[J].大舞台,2013(12):143—144.
- ZHANG Wei.Color Art Expressive Force in Contemporary Film and Television Play[J].Big Stage, 2013(12):143—144.
- [9] 马培培.当代流行绘本书中的色彩心理分析与启示研究[J].编辑之友,2014(4):95—96.
- MA Pei-peí.The Research of Contemporary Popular Painting Book Color Psychological Analysis and Revelation[J].Editors Friend, 2014(4):95—96.
- [10] 李湘媛.书籍版式设计中的空白[J].艺术教育,2014(2):209.
- LI Xiang-yuan.The Blank Design of Books Format Design[J].Art Education, 2014(2):209.

(上接第16页)

美学与艺术设计表现形式之间的关系,表达出作品想要传达的设计意图^[11]。

参考文献:

- [1] 孙昊楠.文字形态艺术设计中的情感表达[D].济南:山东轻工业学院,2011.
- SUN Hao-nan.Text Form of Emotional Expression in Art and Design[D].Jinan:Shandong Institute of Light Industry, 2011.
- [2] 高聪蕊.汉字美学在标志设计中的应用[J].包装工程,2014,35(8):92—95.
- GAO Cong-rui.Chinese Characters Used in Logo Design Aesthetics[J].Packaging Engineering, 2014,35(8):92—95.
- [3] 唐巍人.简析汉字的艺术精神在汉语国际教育中的意义[J].青年作家,2010(10):38—39.
- TANG Wei-ren.Analysis of Chinese Characters in the Chinese Art of Spiritual Significance in International Education[J].Young Writers, 2010(10):38—39.
- [4] 张燕.汉字形体美的探讨与汉字教学[D].武汉:华中师范大学,2004.
- ZHANG Yan.Discussion and Physical Beauty Kanji Characters Teaching[D].Wuhan: Central China Normal University, 2004.
- [5] 许飞.汉字字形美与汉字美育[D].呼和浩特:内蒙古师范大学,2002.
- XU Fei.Chinese Characters and Chinese Character Aesthetic Beauty[D].Hohhot: Inner Mongolia Normal University, 2002.
- [6] 楚晓红.论中国汉字形态构成艺术的线性特征[J].聊城大学学报,2008(2):363—364.
- CHU Xiao-hong.On the Chinese Characters Constitute Art Form Linear Features[J].Journal of Liaocheng University, 2008(2):363—364.
- [7] 廖振华.浅谈汉字结构的艺术美[J].衡阳师专学报,1985(3):110—115.
- LIAO Zhen-hua.On the Artistic Beauty of Chinese Characters Structure[J].Journal of Hengyang Teachers, 1985(3):110—115.
- [8] 代秀芳.包装文化的美学审视[D].济南:山东师范大学,2008.
- DAI Xiu-fang.The Aesthetics of Packaging Culture[D].Jinan-Shandong Normal University, 2008.
- [9] 罗礼平.论传统汉字的三维形态及其在设计中的运用[J].装饰,2010(12):137—138.
- LUO Li-ping.On the Multi-dimensional Form of Traditional Chinese Characters and Its Application in the Design[J].Zhuangshi, 2010(12):137—138.
- [10] 孙红阳.探讨汉字在艺术设计中的审美特性[J].包装工程, 2014,35(8):5—8.
- SUN Hong-yang.Discussion on the Chinese Characters in Art Design Aesthetic Characteristics[J].Packaging Engineering, 2014,35(8):5—8.
- [11] 肖燕萍.汉字设计之意境美[J].包装学报,2015(3):83—87.
- XIAO Yan-ping.Artistic Conception of Chinese Characters in Design[J].Packaging Journal, 2015(3):83—87.