

版式设计在书籍装帧中的应用探析

王鑫¹, 赵聪霖²

(1.内蒙古民族大学美术学院, 通辽 028000; 2.景德镇陶瓷大学, 景德镇 333000)

摘要: **目的** 探究版式设计在书籍装帧中的应用。**方法** 结合版式设计的重要性, 总结出版式设计在书籍装帧中的3个应用方向。**结论** 设计师应挣脱传统思想的束缚, 不断丰富和创新版式设计的表现形式, 对不同类型的书籍进行不同版式的装帧, 这有利于将书籍的艺术性和功能性完美结合。

关键词: 版式设计; 书籍装帧; 情感表达

中图分类号: J524 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2018)04-0217-03

DOI: 10.19554/j.cnki.1001-3563.2018.04.042

The Application of Format Design in Book Binding and Layout

WANG Xin¹, ZHAO Cong-mei²

(1.Inner Mongolia University for the Nationalities, Academy of Fine Arts, Tongliao 028000, China; 2.Jingdezhen Ceramic University, Jingdezhen 333000, China)

ABSTRACT: It aims to explore the application of format design in book binding and layout. From the main aspects of format design, combined with the importance of format design, it sums up the freedom, emotion and blank three aspects of the design direction. The designer should boldly break the bondage of traditional ideas, and constantly enrich and innovate the forms, different formats for different types of binding books, which is conducive to the perfect combination of art and function of books.

KEY WORDS: format design; book binding; emotional expression

书籍是人们了解世界、认识世界的渠道和重要的精神食粮, 出于对书籍的喜爱, 人们总会利用各种巧妙的构思和独特的技术对书籍进行设计和装扮。随着时代的发展和技术的进步, 版式设计开始出现, 并成为书籍装帧设计中的重要组成部分^[1]。作为一种视觉艺术, 版式设计借助点、线、面的组合构成及文字、图形、色彩的综合运用, 构成了整个版面的视觉语言, 从而准确地表达了主题思想, 给读者造成强烈的视觉冲击, 从而促使读者高效地接收信息。如今, 人们的审美要求不断提高, 对书籍装帧版式设计的要求自然也就越来越高。为了满足人们多方面的审美需求, 设计师必须对版式设计引起高度重视, 不断探索新颖、独特的设计构思与方法, 让版式设计真正发挥作用, 给读者带来一种美的享受。

1 书籍装帧版式设计概述

版式设计, 即设计师是根据主题的需要, 在平面上组织图形与图案, 展现出多样化的空间关系。在书籍装帧设计中, 版式设计主要指封面、封底、书脊、扉页、目录、插图以及文字内容等书籍正文的全部格式设计。版式设计是书籍装帧的核心, 它有序地传达了信息, 同时又不失美观, 满足了人们各方面的审美需求^[2]。封面和封底虽然是一个整体, 但也有主次之分。封面是版式设计的关键, 是一本书的门面担当, 封面的设计既要方便读者阅读, 又要带给读者一种美的感受, 最大程度地吸引读者的注意力。封底是对封面整体风格的延续和辅助, 其版式设计要服务于封面的整体风格, 应简洁大方而不能太花哨, 配合适当的

收稿日期: 2017-10-21

基金项目: 内蒙古民族大学科学研究基金资助项目, (项目编号: NMDYB17119)

作者简介: 王鑫(1982—), 男, 内蒙古人, 硕士, 内蒙古民族大学美术学院讲师, 主要从事视觉传达设计方面的研究。

留白,给读者带来更多的想象空间。书脊的作用主要体现在图书馆和书店的书架上,或者自家的书柜中,便于读者查找。对书脊进行设计时,不能仅局限于排列书名、作者名和出版社名,而要运用几何的点、线、面和图形进行分割,或与封面、封底形成呼应,对狭小有限的空间进行最大程度的美化,从而增强艺术感。扉页的内容是对整本书的概况进行介绍,起着帮助读者快速理解书的性质及内容的指引作用。在扉页的版式设计上,必须与正文及整本书的设计风格相一致,同时也要有适当的区别,避免产生重叠的感觉,以清晰、简约的整体风格为宜,也可以适当留白,增加神秘感,引领读者去探索书籍的内容^[3]。目录是书籍的导读,它能使读者快速找到需要的专栏和文章。目录的版式设计多种多样,其注重美观的版面构成,以此激发读者的阅读兴趣。无论是封面、封底、书脊、扉页还是目录、插图,其版式设计都是为书籍服务的,不同的版式在书籍中的应用可以显示出书籍的不同风格,所以版式设计必须得到应有的重视。

2 版式设计在书籍装帧中的几个应用方向

版式设计讲究虚实相宜,纵观当前的版式设计还有很多需要注意的地方。设计师必须在版式设计中把握价值方向,例如自由表现、情感表达和空白魅力等,这样才能获得更加理想的设计效果。

2.1 书籍装帧版式设计中的自由表现

自由风格的版式设计是目前比较受推崇的一种,其讲求一定程度的随意性,突出表现出以下几方面特征。首先,是版心无疆界。版心是图书版面上容纳文字、图表的部分,通常有着规整的版式要求,但在自由版式设计中,所有文字、符号、图表等完全冲破边界,不仅时常超出版心的边界,还打破了传统的边界留白,给了读者更多的想象空间^[4]。所谓的无疆界并不是盲目的,其元素仍会按照一定规律,使页面整体的设计不失和谐,给人以美的感受。其次,是字图一体。字体与图形在自由风格的影响下,按照一定艺术美的法则进行排列并相互融合,犹如一幅画,呈现出视觉上的立体感,给人以整洁、美观、和谐的感受。再次,是局部装饰。书籍在编排形式上充分展现了自由风格的特点,大胆舍弃书中的一些内容,追求视觉上的冲击感,起到吸引读者眼球的作用^[5]。例如美国设计师戴维·卡森设计的《印刷的终结——戴维·卡森的自由版式设计》一书便是自由风格版式的典型代表。从表面上看,文字和图片的排列杂乱无章,段落反复重叠,字母也时而被放大或缩小。这样看上去像是给读者的阅读增加了难度,但事实上却是设计师独具匠心的表现。戴维·卡森试图打散原有版式的编排

秩序,给读者一种全新的阅读感受,尤其受到了广大年轻人的欢迎,这种风格同样也被我国的设计师广泛采用。《中华文学五千年》的版式设计推崇传统文化与现代审美相结合的图文编排,图文互注的形式让相对枯燥的文学史类书籍变得轻松有趣,大大提升了书籍的阅读价值和欣赏价值。自由风格虽然为书籍版式设计带来了革命性的突破,但这并不意味着设计师可以随心所欲地设计。如果一个版面中有5种大小的文字穿插其中,或者文字或段落不断重复叠加,那么它就是杂乱的。设计师只有遵循可读性、可视性、便利性和愉悦性的设计原则,把握好其中的“度”,才能给版式设计注入新的活力,获得读者的认可。

2.2 书籍装帧版式设计中的情感表达

情感是一切艺术的表现形式,在书籍装帧设计中,设计师通常会赋予版式丰富的表现手法和表现内容,满足读者对知识、想象、审美等多方面的需求,从而促进书籍与读者之间的感情交流^[6]。在版式设计的过程中,设计师要注重开本、书眉、文字、插图等方面的设计。开本的选择是设计师情感的最初体现,不同的开本大小能够在无形中给读者以不同的心理感受。例如隽永的诗歌和散文适合小一点或窄一点的开本,以体现清新秀丽之感;经典著作和学术论著适合32开或16开等偏厚重的大开本,以体现庄重严谨之感;儿童书籍种类多样、形式丰富,在选择开本大小时并没有太多的要求和限制,无论24开、20开还是16开、8开,都应该以激发儿童的阅读兴趣为宜^[7]。书眉虽然在书中只占一小部分,却有着不容小觑的作用。设计师在设计一本古籍时,可以在书眉设计中加入古籍中常用的文武线、书耳、黑口、白口等,借助这些元素营造一种阅读氛围,实现情感的渲染与传达。除了开本和书眉,还要有更加重要的构成部分,即文字的设计。作为版式设计中不容忽视的部分,恰当的文字版式设计能起到联结读者与书籍之间的视觉桥梁的作用。为了利用字体、字号表达情感,吸引读者的眼球,设计师可以根据书籍的内容和风格选择不同的字体,庄重的黑体字、严谨的标宋、均匀典雅的宋体都是设计版式不错的选择。例如在儿童类读物的文字设计的选择上,设计师可以选择娃娃体、少儿体等生动、活泼的字体,以此迎合儿童的视觉审美需求。随着印刷技术的飞速发展,版面文字设计拥有了更大的可能性。设计师不仅要立足于书籍的内容特性、品质定位,还要勇于打破传统思维的束缚,让字体超越文字符号的原有功能,将其中所蕴含着的情感充分释放出来。有了文字,自然少不了插图。插图与文字的互补,赋予了版式设计更加丰富、强烈的视觉效果,为情感的传达铺平了道路。例如历史题材的书籍都配以写实风格的插图,而儿童书籍多配合轻快明

艳的插图等。在书籍装帧版式设计中,由于插图在不同书籍中的位置不同,往往会产生不一样的视觉效果,这需要设计师根据实际情况灵活掌握与应用。

2.3 书籍装帧版式设计中的空白魅力

空白是版面或书页中没有填满或没有被利用的部分,它和文字、图形有着同等重要的地位,能带给读者视觉上的轻松感与舒适感。一直以来,设计师受实用主义的影响,总是习惯性地考虑单位版面的使用率,希望用文字和图形充分展现所要表达的内容^[8]。其实,拥挤的文字和图形不仅不利于内容和主题的表达,也在一定程度上削弱了对读者的视觉冲击力。当读者翻开书时,恰当的留白往往能让读者带着愉悦的心情去阅读,从而在无形中提高阅读效率,因此,在书籍装帧设计中,越来越多的设计师开始在封面、扉页等版式设计中应用留白,只要布局得恰到好处,就能大大提高封面设计的水平,使封面拥有强大的视觉冲击力^[9]。例如鲁迅先生设计的《坟》和《呐喊》等书籍的封面,其版式十分简洁,同时在书中采取大面积留白,给了读者一定的想象空间。又例如设计师吕敬人先生的作品《黑与白》的封面设计,大面积的白色块与黑色块形成了强烈对比,配合封面中间部分的几只跳跃的袋鼠,达到了“此时无声胜有声”的艺术境界。

3 结语

随着时代的发展,现代书籍装帧设计已经成为一门集绘画、摄影、书法等艺术形式于一体的综合性艺术门类。设计师不仅要提高设计能力,还要充分立足于书籍的内容,设计出更加多元化、艺术化的书籍装帧作品^[10]。同时,还要努力扩大自己的知识面,培养较高的文学修养和好的审美情趣,这样才能开拓思路、触类旁通,正确把握作品的情感,使设计主题更加突出,赋予版式设计更好的视觉效果和更大的价值。

参考文献:

- [1] 张锐. 浅析书籍装帧中的版式设计[J]. 文艺生活, 2012(10): 283.
- [2] 王嘉逸. 版式设计在书籍装帧中的应用[J]. 北方文学旬刊, 2010(4): 110.
- [3] 胡青. 版式设计在书籍装帧中的应用探析[J]. 群文天地, 2013(1): 84—85.
- [4] 张继迎. 自由版式设计在书籍装帧中的表现[J]. 现代装饰: 理论, 2015(2): 114.
- [5] 刘昊鑫. 自由版式在书籍装帧中的作用[J]. 现代装饰: 理论, 2014(1): 18.
- [6] 徐泓. 书籍装帧中版式设计的情感表达[J]. 文学与艺术, 2010(1): 117.
- [7] 张剑. 浅谈书籍装帧设计与版式设计的关系[J]. 魅力中国, 2009(36): 96.
- [8] 谢梅玲, 张芳清. 浅析书籍装帧版式设计中的空白的魅力[J]. 商, 2013(22): 154.
- [9] 姜睿. 论书籍装帧设计中的空白[J]. 作家, 2009(18): 256—257.
- [10] 黄玲. 儿童书籍装帧设计的色彩表现[J]. 现代装饰: 理论, 2014(6): 73.
- ZHANG Rui. Analysis of Layout Design in Book Binding[J]. Art Life, 2012(10): 283.
- WANG Jia-yi. The Application of Format Design in Book Binding and Layout[J]. Northern Literature Magazine, 2010(4): 110.
- HU Qing. Analysis of the Application of Format Design in Book Binding[J]. Group Culture World, 2013(1): 84—85.
- ZHANG Ji-ying. The Expression of Free Format Design in Book Binding and Layout[J]. Modern Decoration: Theory, 2015(2): 114.
- LIU Hao-xin. The Role of Free Form in Book Binding[J]. Modern Decoration: Theory, 2014(1): 18.
- XU Hong. Emotional Expression of Format Design in Book Binding[J]. Literature and Art, 2010(1): 117.
- ZHANG Jian. On the Relation Between Book Binding Design and Format Design[J]. Chinese Journal of Charm, 2009(36): 96.
- XIE Mei-ling, ZHANG Fang-qing. Analysis of the Blank Charm in Book Binding and Layout Design[J]. Shang, 2013(22): 154.
- JIANG Rui. On the Blank in Book Binding Design[J]. Writer, 2009(18): 256—257.
- HUANG Ling. Color Representation of Children's Book Binding Design[J]. Modern Decoration: Theory, 2014(6): 73.