

书籍装帧设计的中国文化语境构建

任雯

(四川文理学院, 达州 635000)

摘要: **目的** 对具有中国本土文化个性的书籍装帧设计中的中国文化语境构建特点进行分析。**方法** 以德国莱比锡“世界最美的书”评选活动中的中国获奖作品为具体对象, 对其蕴含的华夏历史和传统文化的深厚积淀与传承创新的独特民族艺术特征进行具体分析。**结论** 通过对书籍装帧设计与中国文化语境之间的内在关系深入解读, 对构建中国文化语境中图形、文字、色彩、形式、材质等设计语言进行详尽剖析, 通过对中国传统书籍装帧设计语言的巧妙演变、中国文化语境整体设计意识的恰当把控、阅读互动情景和受众体验的深度融入、中国本土特殊材质肌理的创新应用等视角, 寻找到在书籍装帧设计中构建中国文化语境的诸多具体应用法则。

关键词: 书籍装帧设计; 中国文化语境; 构建法则; “世界最美的书”

中图分类号: J524.5 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2018)10-0051-06

DOI: 10.19554/j.cnki.1001-3563.2018.10.010

Construction of Chinese Cultural Context in Book Binding Design

REN Wen

(Sichuan University of Arts and Sciences, Dazhou 635000, China)

ABSTRACT: It aims to analyze the characteristics of Chinese cultural context construction with book binding design with Chinese native cultural personality. The Chinese award-winning works in Leipzig's "World's Most Beautiful Book" selection campaign are taken as the specific objects, and the specific accumulation of Chinese history and traditional culture, as well as the inheritance and innovation of unique ethnic art features are specifically analyzed. Through an in-depth understanding of the inner relationship between book binding design and Chinese cultural context, the detailed analysis of the design language such as graphics, text, color, form, and material in the construction of Chinese cultural context is conducted. From the perspective of the ingenious evolution of the traditional Chinese book binding design language, the proper control of the overall design awareness of Chinese cultural context, the deep integration of reading interaction scenarios and audience experiences, and the innovative applications of Chinese indigenous special textures, etc., many specific application rules are found for constructing Chinese cultural context in book binding design.

KEY WORDS: book binding design; Chinese cultural context; building rules; "the world's most beautiful book"

在当今全球化时代背景下, 中国设计文化身份缺失的现状逐渐引起国人关注, 中国传统民族文化遗产与创新、本土化与文化再造问题, 成为解决中国设计文化身份问题的关键^[1]。自 1991 年起, 一年一度的德国莱比锡“世界最美的书”评选活动, 代表了当今国际书籍装帧设计的最高水平, 至今先后有 15 本中国

作品在评选中获奖, 这些作品向全世界展示了中国书籍装帧设计的美, 更证明了国际设计界对中国书籍装帧设计的认同和赞赏, 是建立在其独特的中国文化语境基础之上的, 因此, 以“世界最美的书”为例, 深度解读书籍装帧设计中的中国文化语境构建, 能够为中国书籍装帧设计具足民族身份提供重要启示。

收稿日期: 2018-02-27

基金项目: 四川文理学院 2017 年校级科研项目 (2017KR002Y)

作者简介: 任雯 (1975—), 女, 四川人, 硕士, 四川文理学院副教授, 主要从事艺术设计方面的研究。

1 中国文化语境与书籍装帧设计的关系

文化语境原为语言学科概念,在此引申为书籍装帧设计作品通过具体的视觉符号和表现手法所确定的某种民族文化风格或地域文化特征,使用通感手法可将这些视觉元素和表现手法称为设计语言。不同国家的艺术均具有各自独特的民族文化语境,并存在着巨大差别,此种根本区别是不同国家及民族来源于各自不同的文化基础,民族艺术是种族因素与其他社会条件结合或相互作用时形成了独特的民族文化中心结构,产生出独具特色的艺术^[2]。可见,“世界最美的书”评委会有关“注重历史积累和体现文化传承”的评价标准,其实质是对书籍装帧设计之民族文化语境的重视和强调,因此,中国文化语境的构建对于书籍装帧设计作品是否具有鲜明的中华民族文化特征,有着决定性的意义。

中国文化语境由蕴含中国传统文化精髓、体现中华民族艺术审美特质的本土设计语言构建而成,具体指书籍装帧设计中具有中华民族文化特征的图形、文字、色彩、装帧形式、材质等视觉元素,中式设计语言为表象形式,中国传统文化则是本质内涵。以“世界最美的书”金奖作品《订单——方圆故事》为例,朴拙的手工线装书形式、素淡的原色防潮包装纸质封面、自然的编织袋压印肌理、率真的内页手绘漫画和手写汉字,共同构建出一种简淡至极的中国文化语境,如此平凡朴素的设计语言却准确生动地表述出中国传统文化中纯朴本真、随性自由、淡泊名利的道家哲学思想,也反映出中国古代书籍装帧极简美之设计理念,见图1。综上分析,美的中国文化语境并不是

形式上浮华言辞的肤浅堆砌,而是须根据书籍欲表达的中国传统文化思想内涵,对设计语言及表述技巧进行最恰当的挑选和掌控。

除金奖作品外,其他“世界最美的书”获奖作品也多因设计语言表述清晰得体的中国文化语境而夺人眼球,可见,对中式设计语言及表述技巧的挑选和掌控能力,是书籍装帧设计构建出美的中国文化语境的重要前提,它可作为衡量设计者中国传统文化修养的深厚程度的标准。中式设计语言的挑选和掌控能力的提升,取决于设计者对中国传统文化精髓的潜心研究和深刻领悟,谙熟具中国特色的图形、文字、色彩、特殊材质以及中国古代书籍装帧形式等诸多元素的演变历史、内涵喻义及个性特征,如此才能根据书籍主题确定最佳的设计语言来创设中国文化语境,使书籍设计作品由表及里充满中国本土传统艺术美学气质。

2 书籍装帧设计的中国文化语境设计语言

首先,图形是作为最具视觉吸引力的设计语言,泛指书籍版面上的图片、图标、元素形状,它直接影响着书籍装帧设计的整体效果^[3]。书籍装帧设计中多采用古代吉祥图案或图形、古代传统艺术及民间艺术的图形、古文物形象等中国元素作为图形语言。例如“世界最美的书”《中国记忆——五千年文明瑰宝》,其函套以蝙蝠、玉佩、盘长等象征福寿绵长与吉祥如意的中国古代吉祥图案作为结扣及吊饰,封面采用国画水墨晕染的商周祭祀器物、秦兵马俑、古蜀太阳神鸟等带有中国不同历史时期文化烙印的中华古文物形象,并将寓喻同心相结与心意相通的汉代方胜纹从封面一直延续到书脊。该作品通过上述图形语言铺设了“图必有意、意必吉祥”的中国传统文化背景,营造了源远流长的华夏文明仿佛流淌于眼前的美妙意境,见图2。由此可见,应用图形语言构建中国文化语境,需要牢牢把握住中华民族文化注重情景交融、强调象外之意的独特艺术审美特征。

其次,文字是书籍装帧设计中创造文化语境的特殊图像符号。汉字是中国文化的精髓,书法艺术则是汉字独特的艺术表现形式。汉字的美在于以美的形态、音韵表现美的辞义,书法艺术则通过刻意追求汉字线条美来表现人的气质、品格、情操,从而达到美学境界,体现民族灵魂的美^[4],因此“世界最美的书”中国作品多采用甲骨文、书法艺术以及“零壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾”汉字阿拉伯数字作为设计语言,比如《学而不厌》,内页大量留白空间里行书书法艺术笔墨若隐若现,古老优美的汉字形体和结构、简洁明了的黑白墨色、疏朗透气的汉字竖排版式,共同创设出素淡简约的中国文化语境。这种以汉字书法为主的设

图1 《订单——方圆故事》书籍装帧设计

Fig.1 "Order: Square and Round Stories" book binding design

图 2 《中国记忆——五千年文明瑰宝》图形设计语言
Fig.2 "China's Memory: 5000 Years of Civilization Treasures" graphic design language

计语言的民族性和文化感，赋予了该作品朴淡悠远、空灵自然的中国传统艺术神韵，并渗透出一种静虑、慧悟、淡泊的东方禅学意境，折射出设计者舍妄求真的修为境界，从而产生了触动人心的阅读感受，见图 3。这种独特的中国书法审美语言体现着一种基于根性文化的人文精神，以生命体验为根本的人生修养，强调天人合一和人作为主体的构建和自我陶冶，其内涵的丰富性已超越工具性的审美追求，为中国书籍装帧艺术提供了宝贵资源^[5]。

图 3 《学而不厌》内页文字设计语言
Fig.3 "Learning and Not Tired" inside page text design language

再次，色彩作为最具诱惑力的视觉设计语言，在书籍装帧设计中具有强化主题和渲染情绪的特殊魅力。中国传统文化中的赤黄黑白青“五色观”，对应了中国古代朴素的阴阳五行观，具有特殊的象征意义和深刻的文化内涵，表达了古代中国对待色彩、方位、等级的思想观念^[6]。老子曰：“五色令人目盲，五音令人耳聋，五味令人口爽，是以圣人为腹不为目，故去彼取此^[7]”。老子的这种自然、无为的物质追求的原则，对中国传统审美文化影响深远，因此中国古代一直遵循着五色之间相互不调和、搭配既淳朴自然、又鲜明简洁的法则，赤黄黑白青这五色则常被作为构建中国文化语境的设计语言。比如“世界最美的书”《诗经》以黑色作为书衣颜色，黑色即玄色，早在西周时期的五色观中，它就被视为正色，象征天之色，并被视为道家之色，因此王侯将相官服及道家建筑多用黑色，是位居其他色彩之上的尊崇之色，《诗经》作为先秦时期的诗歌总集，以黑色为主色调，结合书籍函套牛皮纸材自然原色，构建出韵味浓郁的古代中国文化语境，准确表达出《诗经》珍贵沉稳而深邃质朴的历史内涵美，见图 4。

图 4 《诗经》书籍装帧设计
Fig.4 "The Book of Songs" book binding design

另外，书籍装帧形式对书籍文化语境的构建具有极其重要的作用。中国不同历史时期的简策装、卷轴装、旋风装、经折装、蝴蝶装、线装等传统装帧形式，凝聚着中国古代书籍之设计智慧和美学思想，是营造中国文化语境的个性鲜明的设计语言。其中，尤以中国古代手工线装书为代表，它是华夏文明的集成之作，是艺术和技艺结合的民间工艺的典范。线装书讲究纸质如玉，墨光似漆，软而轻，清心悦目，展卷自有一股书香，这种古朴典雅，轻便舒展透发着浓郁的

文化气息^[8]。比如“世界最美的书”《曹雪芹的风筝艺术》就采用了此种装帧形式,别致的右开本、内页文字竖排版式,其装订方式、开本形式、阅读方式都与西方书籍装帧形式有着巨大差异,见图5。“世界最美的书”中国作品中有5本书籍均采用或借鉴此种装帧形式,书面设计和谐高雅,端庄大方,饱含中国传统文化韵味,形式简约明快而不失现代感,并带有手工装订的意趣,这恰好符合当今国际所倡导的对手工技艺的回归理念。

图5 《曹雪芹的风筝艺术》手工线装形式
Fig.5 "Cao Xue-qin's Kite Art" manual line binding form

3 书籍装帧设计的中国文化语境构建法则

首先,“世界最美的书”中国作品体现出中国文化语境构建最重要的法则是必须具有创新思维,即必须要挣脱传统设计思维的束缚,结合当代审美趋势和先进装帧工艺、及书籍使用需要,对中国传统书籍装帧设计语言进行提炼改造、转化演变、巧妙创意,为当代书籍装帧设计中国文化语境的构建注入新鲜的血液。可以说“世界最美的书”《订单——方圆故事》是对这一构建法则的最好诠释,虽然该书整体上采用了中国古代线装书形式,但是在细节上具有很多打破常规的设计创意点,其封面选材原色防潮包装纸,书名仿照日常生意往来中的订单形式,超宽的装订线位置,书脊处的动态漫画小书,地脚切口处的出版社名称,书口呈动画图像翻阅形态;前言和目录之间插有图片,内页以出版社往来信件作为开头,每页签名都附上设计者亲笔手绘肖像,部分正文出血及部分图文隐藏式设计,激发读者去探寻和发现,趣味十足且富有新颖个性,该作品在中国文化语境构建中,从书籍形式、书籍材质、内页版式等设计语言极为独特,处处都不落窠臼,令人惊异,见图6。

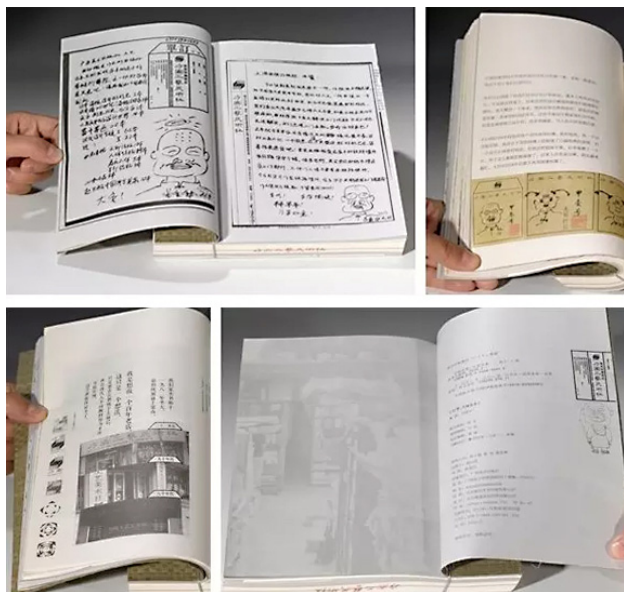

图6 《订单——方圆故事》书籍装帧设计
Fig.6 "Order-Square and Round Stories" book binding design

其次,德国莱比锡“世界最美的书”首要评价标准是设计和内容的完美结合,即是书籍装帧设计中国文化语境的创设必须具有整体设计意识。以《学而不厌》为例,该作品围绕书籍主题,外部护封以中国书画毛毡包裹而成、书籍封面为中国绘画装裱形式、采用了中国古籍线装裸背装订方式、印章形式的红色书名“悄悄地”落在封面最右下角。这些书籍外部形式语言与内页宣纸上的中国书画元素和竖排汉字相呼应,将书籍的开本形态、装订形式、护封、环衬、扉页等设计语言所表达的中国文化特质和主题意蕴等中国传统美学特征从封面自然延续到内页中,连贯统一的设计语言完成了中国文化语境由表及里的自然过渡和紧凑衔接,从形式到内容处处都沾满含蓄内敛与平淡素雅的文人书卷气息,散发着恬静闲适的艺术感染力,见图7。可见,实现设计语

图7 《学而不厌》护封设计
Fig.7 "Learning without Tired" cover design

言的形式与内容的完美结合,不仅要求书籍具有优美的中国文化特征的造型形态,而且要做到内页各个局部的中国化的图形、文字、色彩等设计语言富有变化及个性,从而使读者在阅读感官中领略到书籍的精神内涵,在浓郁的中国文化语境中得到视觉和心灵的双重享受,这正是书籍装帧设计整体性法则的实质与根本目的。

再次,中国文化语境的创设应当与书籍阅读互动情景相融合,这是制造意境和意蕴、深化设计者感情、引起读者情感共鸣的关键环节。阅读互动情景设计将对读者产生强大的心理诱导和暗示,同时使设计更准确地表现书籍的气质,又能充分表现设计师独具的设计表现风貌^[9]。例如“世界最美的书”《不裁》的阅读互动情景创设可谓是巧夺天工:一枚刀形书签和未经裁切的《不裁》,为读者制造了边看边裁的手工乐趣和期待情绪,内页纸张材质肌理在被裁开后由细腻光滑变为残缺毛糙,这种触觉动态变化带给读者特别的阅读心理享受,配合内页牛皮纸上的手绘画、诗词、黑白配图等设计语言,共同营造出朴实谦逊的原生态的中国传统文化语境,见图 8。可见,如果设计语言游离于书籍阅读互动情景之外,处于摆设或静止状态,就会导致其中国文化语境显得沉闷呆板,必然会使书籍的艺术感染力大打折扣。总之,设法将书籍阅读互动的动态环节巧妙融入中国文化语境,在看似简单,实则极富策略性的或裁或拆、或折或贴、或拼或缝之间,使设计语言呈现出鲜活灵动的表现力,将会最大程度地调动读者积极主动参与对书籍的情感体验。

图 8 《不裁》阅读互动情景创设

Fig.8 Reading interactive scene creation of "No Cropping"

最后,中国文化语境的创设须要对中国个性化的特殊材质进行创新应用,发掘材质肌理新的表现语言,以产生全新的设计意味和阅读体验。“世界最美的书”《学而不厌》在书籍材质应用上凸显了这一设计理念;以中国书画毛毡包裹而成书籍护封,用书画宣纸作为内页纸张来印刷文字,大胆改变了这

两种物品一直以来被视为国画及书法用品的常规属性,彻底颠覆了人们的既定思维模式,构建出有新意的中国文化语境。书画毛毡的柔软温厚,国画宣纸的粗糙朴淡,这些特殊材质的自然肌理在书籍中通过人的视觉和触感体验,让读者的身心都仿佛浸染了清新素淡的中国传统文化气息。可见,最常见的中国传统特有材质,比如中国古代的竹简木牍,原色米字格书法草纸,粗糙挺括的原色麻布,以及以竹、麻、草、藤、棉等原料制成的各种中国传统手工纸,均可作为书籍装帧设计构建中国文化语境的材质来源,通过改变其原有的属性和用途,探索新颖别致的表现方式以充分展现它们独特的肌理之美,让中国书籍装帧设计对具有中国传统文化特征的本土材质的应用不走寻常路。

4 结语

对德国莱比锡“世界最美的书”中国获奖作品的仔细审视,有利于警醒那些在追随西方设计的道路上忘却了自己的民族身份的中国设计者。对中国文化语境的解读,本质不仅在于传达出中国书籍装帧设计的精神品质和意境,最重要的是表现出本民族的文化特质和艺术品位,并在母体文化的滋养下,促进传统的创造性的转化^[10]。这是一个无止境的设计探索活动,期待未来的中国书籍装帧设计作品能够作为最美的中国书,无需德国莱比锡“世界最美的书”的评选,它也能够称得上是真正意义上的世界最美的书。

参考文献:

- [1] 冯明兵,黄蜜.试论全球化语境下中国设计的文化身份[J].包装工程,2010,31(24):139—141.
FENG Ming-bing, HUANG Mi. On the Cultural Identity of Chinese Design in the Context of Globalization [J]. Packaging Engineering, 2010, 31(24): 139—141.
- [2] 滕守尧.艺术社会学描述[M].南京:南京出版社,2006.
TENG Shou-yao. Sociology of Art Described[M]. Nanjing: Nanjing Publishing House, 2006.
- [3] 肖勇,肖静.书籍装帧设计[M].沈阳:辽宁美术出版社,2012.
XIAO Yong, XIAO Jing. Book Binding Design[M]. Shenyang: Liaoning Fine Arts Publishing House, 2012.
- [4] 彭吉象.艺术学概论[M].北京:北京大学出版社,2008.
PENG Ji-xiang. Art Introduction[M]. Beijing: Peking University Press, 2008.
- [5] 王为群.中国文化语境下书法艺术的本质及其价值[J].兰州交通大学学报,2015(4):13—16.

- WANG Wei-qun. The Nature and Value of the Art of Calligraphy under the Chinese Cultural Context[J]. Lanzhou Jiaotong University, 2015(4): 13—16.
- [6] 张连生, 尹文, 何莉. 装饰色彩[M]. 沈阳: 辽宁美术出版社, 2009.
- ZHANG Lian-sheng, YIN Wen, HE Li. Decorative Color[M]. Shenyang: Liaoning Fine Arts Publishing House, 2009.
- [7] 老子. 道德经[M]. 长春: 吉林文史出版社, 2009.
- LAO Zi. Dao De Jing[M]. Changchun: Jilin Literature and History Publishing House, 2009.
- [8] 王娜娜. 中国线装书及其审美[J]. 艺术百家, 2008(5): 259—260.
- WANG Na-na. Chinese Wire Binding Books and Its Aesthetic[J]. Hundred Schools in Arts, 2008(5): 259—260.
- [9] 张森. 交流·阅读文稿·互动——书籍整体设计伊始的两个重要环节[J]. 艺术设计研究, 2007(2): 16—17.
- ZHANG Sen. Communication, Reading Manuscripts, Interactive: Two Important Aspects of the Overall Design of Books[J]. Art Design Research, 2007(2): 16—17.
- [10] 刘铁薇. 中国现(当)代书籍装帧中的文化选择——对书籍装帧设计中弱文化态势的思考[J]. 出版发行研究, 2015(11): 61—64.
- LIU Tie-wei. Cultural Choice in Bookbinding of Chinese Contemporary Books: Reflections on Weak Cultural Situation in Book Design[J]. Publishing and Publishing, 2015(11): 61—64.