

书籍封面设计中的“象”与“意”

潜铁宇, 王文

(南昌大学, 南昌 330031)

摘要: **目的** 研究书籍封面设计的“象”与“意”之间的表现形式和相互关系。**方法** 书籍封面所具有的文化特性出发, 阐述封面设计“意”的来源与作用, 分析封面设计“象”的构思、编排及“意”的表达。**结论** 书籍封面设计是“象”和“意”的艺术, “象”是躯体并依附于“意”, “意”是灵魂, 表现为“象”, 又决定“象”。

关键词: 书籍; 封面设计; 立象; 尽意

中图分类号: J524.5 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2014)10-0095-04

The "Image" and "Meaning" in the Book Cover Design

QIAN Tie-yu, WANG Wen

(Nanchang University, Nanchang 330031, China)

ABSTRACT: Objective It aims to research the manifestation and mutual relationship between "image" and "meaning" in the book cover design. **Methods** From the cultural identity of the book cover, it described the function and source of the "meaning" of book cover, and analyzed the expression of "meaning" of cover design and the conception and layout of "image". **Conclusion** Book cover design is a kind of art for "image" and "meaning". "Image" is the body, and is attached to the life that "meaning" endows. "Meaning" is the soul, and is presented as "image", and also decides "image".

KEY WORDS: book; cover design; images establishment; trying meaning

封面亦称为“书皮”、“书面”、“封皮”, 古代又名“书衣”, 是构成书籍的重要部分^[1]。封面的形式、格调及美学品味也潜移默化地影响和感染着读者, 因此, 封面设计只有把握书的主题和精神, 在取材立意上的高度概括, 才会凝练传神, 令人玩味不已。

1 封面设计中“象”

1.1 “象”的涵义

在视觉领域中, 形象是传达中的一个非常重要的

因素。“象”即为封面设计的视觉要素, 包括文字、图形色彩、肌理等。封面设计作为“象”的艺术, 给读者以形象、现象、想象。

1.2 “象”的视觉语言的表达功能

作为实用的装饰艺术, 书籍封面设计总是以新颖的形式反映时代的精神, 以鲜明的风格和深邃的立意构思来体现艺术的生命所在^[2]。“象”和“意”的珠联璧合, 才能产生形神兼备的艺术魅力。

从封面设计来看, 只有“象”到位, 才能准确地表达意境。好的封面设计应在内容的安排上繁而不乱、

收稿日期: 2013-12-16

作者简介: 潜铁宇(1969—), 女, 江西南昌人, 南昌大学教授、硕士生导师, 主要从事视觉媒体表现研究。

有主有次、层次分明,这就要求设计者要注重细节。

1.2.1 色彩表达

色彩是视觉语言中最具表现力的要素之一,可以提升图形语言给人的第一印象^[3]。色彩的表达应从书籍内容出发,做到提炼、概括,具有象征性、装饰性和实用性。在设计时,针对不同的人群和书稿内容,确定主要色调,然后选择其他次要颜色与其进行搭配,通过对色相、明度、纯度的调整来共同营造书籍的情调。一般来说,科普书刊的色彩可以强调神秘感;时装杂志的色彩要新潮、富有个性;只有用色与内容协调统一,才能使书籍的信息正确迅速地传递。书籍设计《龙门石窟》见图1。

1.2.2 想象表达

图1 书籍设计《龙门石窟》

Fig.1 Book design "the Longmen Grottoes"

做好一件设计作品的首要条件是极力发挥设计者的想象力,如果一个设计者缺乏想象力,那你就难以设计出好的作品,设计者的目标就是运用自己的想象力去不断创造。封面设计所表现出来的“象”,要有时代感和生动性,设计者要善于运用综合材料,敢于尝试和创新,别出心裁的设计才能打动读者的心。朱赢椿《不裁》见图2,就有一个特别的设计,封面直接采用毛边纸,边缘保留纸的原始之感,没有裁切过。书的扉页有一把纸做的裁纸刀,让读者边看边裁。设计者敢想并将自己所想很好地结合在作品中。

1.2.3 质的表达

质专指“材质”、“质感”。在书籍的封面印刷中,不同类型的材质有不同的质感体现。物体表面的粗糙或光滑感,这些都属于质感,它必须通过视觉和触觉来感知。一个愉悦的阅读过程,是随着书页的翻动和时间的变换推移的。可以触摸到书本的亲近感是传统书籍不可为电子读物替代的重要原因。根据这

图2 朱赢椿《不裁》

Fig.2 Zhu Yingchun "No Cut"

一特点,就要求设计者在接到一个书的设计时,应尽可能花时间去研究不曾用过的表现手法,考虑书籍外观的同时,更应该考虑到人在接触书籍的特殊感觉,当然,这些表现手法不能违背关于书籍的题材、风格。质的表达是选择恰当的材料,更完美地传达主题信息。清华大学教授吕敬人在他的每一个书籍设计中都很注重材质的选择^[4]。

1.3 “象”的构思与编排

“象”的构思与编排是基于设计者本人的艺术修养和文化底蕴的沉淀。首先,设计者必须熟悉书的内容。优秀的封面设计,在于准确传达书籍内容。如果是文学书籍,还要了解作者的意图和时代的背景,体味书中文字所带来的感受,从而提炼出整本书的风格特点。吴勇设计的旧时代散文系列丛书《典藏开明书店版·名家散文系列》,见图3,在构思与编排时就别有一番滋味。封面上用的是老字体,从各书中精选一段经典的文字,印在朴拙的底衬上,恍惚是在读旧时代的报纸。封面小文字与小方孔的网格构成彰显了中

图3 吴勇《典藏开明书店版·名家散文系列》

Fig.3 Wu Yong "Book Reservation Kaiming Bookstore Edition, Master Prose Series"

国文字的特质。

另外,在编排时还必须考虑到读者的层次、爱好、知识水平等。只有了解受众的特点,才能设计出符合读者心理的优秀作品。了解读者和市场并不是说要放弃设计者的创造性,相反,是将设计者的创造性发挥得更好。

在把握了书籍的基本特性和足够的调查后,应着力把重点放在如何运用视觉语言上。考虑如何准确地把作者和书籍的特性传达给读者^[5]。在构思“象”的活动中,恰当地运用联想、比喻、象征、拟人、抽象、夸张等方法,使构思与编排巧妙具有深度。

2 封面设计的“意”

封面设计通过“意”来确立书籍的形象。这里的“意”,是指设计者对书籍内容的理解、感受,在头脑中形成主观概念^[6]。“意”也是设计内涵的表现,对于书籍的创作而言,它应有一定的文化性与艺术性。封面设计的意蕴还可以说是一种文化内涵,不同的历史时期、国家和种族的精神文化和物质文化都能在书籍设计上体现出来^[7]。

2.1 “意”的作用与来源

自古以来,无数文人墨客把“书卷气”崇尚为一种风范,把“书卷气”视为书籍形象应该有的格调,历来装帧追求的“书卷气”其实正是一种“意”。所谓“书卷气”,就是相比其他纯商品的东西而言更具文化品位、更具艺术格调^[8]。

与其他创造性思维的激发途径一样,封面设计构思立意的来源也是多种多样的^[9]。封面设计的“意”,不仅来自书籍的书名,还包括读者享受书籍设计艺术的过程;在设计中,设计者将自己对文稿内容的理解转化为设计的情感,读者从中体会到人类的智慧。书籍作为艺术商品,它销售出去的不仅是书籍的内容,更包含了书籍的设计艺术。

2.2 “意”的把握

“意”的把握要求设计者研究书籍的内容、气质、特点,通过提炼、概括书籍的内涵,然后转化为意象,并且用恰当的艺术手段表现出来。封面构思对“意”的把握,可以从封面设计与图书内容完美融合、在形

式上求变化的角度上进行设计。

2.2.1 封面设计与图书内容完美融合

一本书的完成需要作者和设计者共同努力。封面设计不单是将某种图形、符号或工艺、材料拼凑在一起,简单的为书籍做一件美丽的书衣。若想让一本书生动起来,就必须深入内里,吃透它的核心,并由核心向外扩展延伸到书外方方面面的知识,然后将那些要素重新梳理、组合,从而达到书中有我、我中有书的状态。

《小红人的故事》的封面设计就是将两者完美融合的典范,见图4。该书的色调统一运用红、黑对比色,在图像设计中就浸染着中国传统民间剪纸艺术中祈福、纳祥的艺术特色^[10]。设计者将封面的小红人做了镂空设计,在视觉和触觉上带来不同的层次和空间美感。该设计渲染着中国传统民间文化丰厚的色彩,设计者熟练地将中国设计元素与奇瑰的乡土文化结合在一起,使读者体会到了其中独具特色的味道和立体的想象空间。

图4 全子《小红人的故事》

Fig.4 Quan Zi "Little Red Figure"

2.2.2 封面设计在形式上求变化

在封面设计上,对于“意”的把握是书籍的整体性设计。需要强调的是,对设计素材的构思也并非仅仅是指单纯的视觉符号,相反构成书籍的任何元素都可以成为立意点。传统书籍都是正正方方的,以16开长方形读本最为常见。吴勇的《画魂》以三角形的方式呈现一本较前卫的画册题材,在“意”的表达上,封面设计更加自由化了,同时也表现了设计者为读者衣袋书包空间的体贴,见图5。当时业界非议,吴勇并不介意,但他希望从事书籍设计的年轻设计师们要敢于创新和突破,只要符合书籍内容也就是“意”,可以在表现形式上丰富些,他并不是要年轻人学他做三角书,但是可以将视野放得更广阔些。

图5 吴勇《画魂》

Fig.5 Wu Yong "A Soul Haunted by Painting"

3 封面设计的“象”与“意”

美学家黑格尔在《美学》中指出：“美的要素可分为两种，一种是内在的，即内容，另一种是外在的，即内容借以现出意蕴和特性的东西^[5]。”外在即“象”，内容即“意”，只有处理好两者的关系，设计者才能做出美的设计。“意”有赖于“象”的传递，“象”依靠“意”赋予生命，“象”与“意”必须融合于封面设计中，优秀的封面设计要“以象写意”，追求传意和气韵，让读者从中感受到一定的情感和意思。“象”是躯体，“意”是灵魂，探索“象”与“意”的联系，要对视觉心理有一定了解。设计者要调动读者的感知能力，运用各种心理和视觉要素相结合的方法，用“象”去沟通读者。例如陶元庆为鲁迅《彷徨》做的封面设计，将橙红色作为底色，配以黑色的装饰人物和傍晚的太阳，人物的动作似坐又似行，将“彷徨”表现得恰到好处，又耐人寻味。这是陶元庆利用封面设计中的造型语言对书籍内容的完美表现。在传达过程中，设计者也需要和陶元庆一样巧思妙想，使“意”得到升华，在“象”中寻求一些突破。

优秀的封面设计，不仅透过“象”来表现“意”，还可以主导和控制读者的欣赏角度。设计者要做到“象”与“意”的完美统一，首先要用恰当的设计语言为书籍封面打造生动的表情；其次设计者应该通过各方面的学习，提升自己的修养，好则吸收，坏则摒弃；再者，还应掌握各种印刷和制作知识，了解不同的工艺，给读者以美的享受；最重要的一点，就是创造性，不同的书具有不同的个性，一本书在设计上不雷同他人的图书，应是赋予自己的独特个性。只有“象”与“意”的完美结合，才能有效地完成传播文化的功能。

作为现代的封面设计者，只有在立足本土文化，利

用本土资源，学习西方现代设计意识后，才能构建出中国现代书籍设计的理念与实践体系，寻找世界与民族，传统与现代的契合点。大胆更新观念，创造崭新的理念，在书籍封面设计时，悟“象”，求“意”，从而出新。

4 结语

封面设计通过“象”来反映“意”。一本经过设计者富有创造性设计的书籍，可以使其获得较理想的形态即“象”，而经过设计的图书将信息有层次、有节奏、有趣味地传递给读者，同时使其通过阅读产生美的共鸣，赋予读者精神享受即“意”，只有将两者有效地结合，才能达到美化书籍的作用。

参考文献：

- [1] 蒋琨.书籍设计[M].北京:人民美术出版社,2011.
JIANG Kun.Books Design[M].Beijing: People's Fine Art Publishing House,2011.
- [2] 李砚祖,芦影.平面设计艺术[M].北京:中国人民大学出版社,2005.
LI Yan-zu, LU Ying.Graphic Design and Art[M].Beijing: China Renmin University Press,2005.
- [3] 马青.书籍封面设计视觉语言的研究[J].包装工程,2008,29(6):203—204.
MA Qing.Research of Visual Language in Books Cover Design [J].Packaging Engineering,2008,29(6):203—204.
- [4] 刘西省.书籍设计中材料的选择[J].包装工程,2007,28(6):156.
LIU Xi-sheng.Material Selection in Book Design[J].Packaging Engineering,2007,28(6):156.
- [5] 郭丽.书卷气自华[J].吉林艺术学院学报,2007(7):46—47.
GUO Li.The Beauty in Book Design[J].Journal of Jilin College of the Arts,2007(7):46—47.
- [6] 杨涛.创造的想象——解读书籍封面设计[J].科技与出版,2007(3):44—45.
YANG Tao.Imagination of Creation: Unscrambling Books Cover Design[J].Technology and Press,2007(3):44—45.
- [7] 赵琰妍.从阅读到悦读——书籍装帧设计中封面设计的魅力[J].盐城工学院学报(社会科学版),2010(1):59—61.
ZHAO Yan-yan.From Simple Reading to Joyful: the Cover Design Charms in the Graphic Design of a Book[J].Journal of Yancheng Institute of Technology (Social Science Edition),

(下转第116页)

既突出了作品的视觉层次,又使作品呈现出浓浓的节日韵味,如图2b。

4 结语

从以上分析中可以看到,汉代装饰艺术以其“质、动、紧、味”的风格特点,影响到了中国当代平面设计的创作,在形式上给设计带来灵感,在内容上丰富了设计思想,对设计师的观念形成与风格塑造起到了很大的作用。汉代装饰艺术具体的表现手法,被平面设计师所运用,由此创造出了独特的设计风格与作品气质。设计师以现代美学观念和设计思想梳理传统的脉络,重新解读图形的意义,将其精神转化为了现代视觉语言。汉代装饰艺术对当代平面设计的影响给设计师一个重要启示,即中国传统艺术是当代设计创造的一个重要的源泉,学习和研究传统艺术,以现代美学观念和现代设计思想对其进行挖掘和转化,将给今天的设计创造带来独特的风格和面貌,并赋予其特别的精神气质。

参考文献:

- [1] 李泽厚.美的历程[M].北京:文物出版社,1981.
LI Ze-hou.Beauty Course[M].Beijing: The Cultural Relics Publishing House, 1981.
- [2] 赵茂生.装饰图案[M].杭州:中国美术学院出版社,2009.
ZHAO Mao-sheng.Decorative Pattern[M].Hangzhou: China Academy of Fine Arts Publishing House, 2009.
- [3] 田自秉.中国工艺美术史[M].上海:知识出版社,1985.
TIAN Zi-bing.History of Chinese Art Technology[M].Shang-hai: Knowledge Press, 1985.
- [4] 蒋英炬,杨爱国.汉代画像石与画像砖[M].北京:文物出版社,2001.
JIANG Ying-ju, YANG Ai-guo.The Han Dynasty Stone and Brick[M].Beijing: The Cultural Relics Publishing House, 2001.
- [5] 谭黎明,刘怀敏.探析包装设计中本土文化元素的应用[J].包装工程,2009,30(8):225—226.
TAN Li-ming, LIU Huai-min.Analysis on Application of Local Cultural Elements in Packaging Design[J].Packaging Engineering, 2009, 30(8): 225—226.
- [6] 尚刚.中国工艺美术史新编[M].北京:高等教育出版社,2007.
SHANG Gang.New History of Chinese Art Technology[M].Beijing: China Higher Education Press, 2007.
- [7] 王序.陈幼坚平面设计师之设计历程[M].北京:青年出版社,2009.
WANG Xu.Chen Youjian Graphic Designers in the Design Process[M].Beijing: China Youth Publishing House, 2009.
- [8] 何洁.岁寒三友——诗意的设计[M].沈阳:辽宁美术出版社,2006.
HE Jie.Three Friends of Winter: Poetic Design[M].Shenyang: Liaoning Fine Arts Publishing House, 2006.
- [9] 原研哉.设计中的设计[M].朱锴,译.济南:山东人民出版社,2006.
HARA K.Design of Design[M].ZHU E, Translate.Jinan: Shandong People's Publishing House, 2006.
- [10] 狄野.关于现代包装设计中传统境域的思考[J].包装工程,2010,31(22):78—81.
DI Ye.Thinking of Traditional Circumstances in the Modern Packaging Design[J].Packaging Engineering, 2010, 31(22): 78—81.

(上接第98页)

2010(1):59—61.

- [8] 吴勇.吴勇平面设计[M].长春:吉林美术出版社,2002.
WU Yong.WU Yong Graphic Design[M].Changchun: Jilin Fine Arts Press, 2002.
- [9] 游凯,余敏,张臣华,等.封面立意构思与语意表达[J].重庆科技学院学报(社会科学版),2009(2):187—188.
YOU Kai, YU Min, ZHANG Cheng-hua, et al.Expression of

Ideas and Semantic Conception Cover[J].Journal of Chongqing University of Science and Technolog(Social Science Edition), 2009(2):187—188.

- [10] 杨璇.书籍设计中图像体现出的视觉文化[J].湖南包装,2011(1):26—27.
YANG Xuan.The Image Shows the Visual Culture in Book Design[J].Hunan Baozhuang, 2011(1):26—27.