

从阅读到悦读——书籍装帧设计中封面设计的魅力

赵琰妍

(扬州大学 艺术学院, 江苏 扬州 225009)

摘要:书籍作为大众传播的媒体,即使在今天的信息时代,电子邮件正在发挥着信息传播的功能,但书籍仍未失去自身的特质和魅力。在信息膨胀的年代,如何让爱读书的人在浩瀚的书海中留意某一部图书,这时候,封面设计的气质渲染与风格传递则起了至关重要的作用。出色的封面设计,能在惊鸿一瞥中,让读者一见钟情。主要从心理学、视觉形态、意蕴、虚空间的角度论述书籍封面设计中的立意和版式设计。

关键词:书籍装帧;封面设计;心理学;立意;版式设计

中图分类号:J524.2 **文献标识码:**A **文章编号:**1671-5322(2010)01-0059-03

自古以来,书的神圣性是不容忽视的。“开卷”的意义不仅仅在于获得视觉上的享受,更多的在于获得知识和哲理的指引。然而在今天,书籍载体面临快节奏、高效率生活状态下的新生代阅读者对信息传播的挑剔和质疑。年轻人无时无刻不被机器联系在一起:上班时用电脑工作,购物时电脑划卡,回家后的休息也许还是需要与电脑、电视为伴。因此阅读已成为奢侈,更何况“悦读”。美国著名的社会心理学家、人格理论家和比较心理学家马斯洛提出的人的需要层次理论是由低级到高级的需求,美感有三个层次:悦耳悦目、悦心悦意、悦志悦神,“天人合一”是处于美感的最高层次^[1]。读者对书籍的需要也是这样一个过程,由最初的阅读到有较高审美需求的悦读的需要。显然,为读者提供容易阅读、便于理解的信息,并能将繁复的信息进行概括、梳理、视觉化、戏剧化以达到有趣的信息传达的新的书籍语言,是时代所迫。“漂亮的书籍封面设计具有明显的促销作用,封面上醒目的书名、引人注目的视觉形象和色彩、令人振奋的装帧材料和装订工艺,都起着引起注意、唤起兴趣、促进购买的作用。”^[2]设计师应该如何采用新的传播思路和设计语言,让受众来选择书籍并乐意接受视觉化信息传达的全新感受,正是这一时代对设计师的要求。

封面设计是书籍设计的核心,犹如书籍的脸,凝聚着书的内在含义,通过文字、图像、色彩各种要素的组合经营,运用比喻、象征等手法将要表达的信息充分体现在这张表情变换多端的封面上。因此在设计上下功夫,从而提高读物的认可性、可知性、可读性,提升或明确了书籍的内容信息,使读者从封面设计上就能对所要传达的信息一目了然,并且符合人们的审美心理,同时又在此基础上使全书的结构层次清晰,使读者易于掌握此书的主旋律,那么这本书的封面设计就起到了很好的作用,引导人们喜欢上它并达到从阅读到悦读的境界。在书籍封面设计的众多因素中,决定其成败的关键是立意。这里的立意,是指设计者对书籍内容的理解、感受,必须按题立意,做出正确回答,而不是随意或任意。

1. 心理学 现如今网络时代的到来使得现在的年轻人产生了很多新的特征,他们的心理需求也有了很大变化。因此设计师要从设计心理学入手,把握人们的心理状态,尤其是人们对于需求的心理。通过意识作用于设计,从而迎合这些用户的新的需求。设计心理学是研究人的行为和审美心理现象,兼有自然科学和社会科学两种属性,它属

收稿日期:2009-09-21

作者简介:赵琰妍(1977-),女,河南开封人,讲师,硕士,研究方向:平面设计。

于应用心理学范畴,是应用心理学的理论、方法和研究成果,解决设计艺术领域各种与人的“行为”和“意识”有关的设计研究问题。在实际操作上视觉心理学的作用功不可没,德国心理学派的格式塔心理学就值得借鉴,如群化、虚势、视觉习惯性、错觉的心理原理描述等^[3]。设计者要调动读者的感知能力,运用各种视觉要素、心理要素相结合的方法沟通读者,以达到封面形象的最佳效果,也就是说设计师在构思书籍封面时要能做到和读者在心理上产生共鸣,有了和书籍内容相辅相成的封面立意才能使书籍的这张脸吸引现代不同层次的消费人群。

2. 视觉形态 封面设计的立意最终是通过各种视觉形态经过细心观察,积极探索、创新的思维方法再现或表现出来。有的书籍封面用抽象的形式表达,使形式本身成为设计的内容,这种纯形式的方法有其独特的视觉语言,一种虚无的形式美表达出用具象形无法表达的内容。还有的书籍封面是由具象内容人物、风景、物体等与书名共同构成,通过象征、寓意、想象、联想、比喻等手法表达一种概念或意境。中国的审美意识似乎更喜欢这种寓意的方式,希望设计者最好能通过封面上的视觉形态,使读者产生想象和联想,诱发某种寓意、某种浪漫和某种象征。一些优秀的书籍封面设计在立意上就做得很好。比如《时尚的节奏》(如图1)的封面设计者就是在日常的生活中通过细心观察、收集资料然后经过分析解读者的心理感受,为迎合大众品味需求做出让人回味无穷、难以忘怀的优秀书籍封面设计。作者做到了洞若观火,比喻直截了当,视觉语言新颖独特,构图别出心裁,是富有个性的绝妙设计。这样的书籍设计不仅仅能让读者对书本里面的内容首先有了大

致的印象,更能让读者有继续阅读的兴趣,也就是说书籍的封面通过象征、比喻的手法给人一种想象的空间,符合人们心理需求,能让人一见钟情、过目不忘,从而让读者由阅读一步步过渡到悦读。

3. 意蕴 封面设计的立意是通过点、线、面、色彩、符号等一切要素,把宁静的因素融合在变化的和谐中产生一种让人回味的意蕴。这种意蕴是建立在有形的视觉元素的基础上,就像一个人的眼睛、面孔、皮肤、肌肉,乃至整个形体都显现出这个人的灵魂和心胸一样,封面设计也是要通过线条、色彩、文字和其它视觉元素,通过整体的艺术创意,来“显现出一种内在的生气、情感、魂灵、风骨和精神”^[4],创造一种审美境界。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,不同国家,不同种族的精神文化和物质文化都能在书籍设计上体现出来。西方艺术是建立在实体性和明晰性的基础上,以令人振奋的形式给人的感官以强烈的冲击注重生理感官刺激,形成重形式、重理性、重明晰的艺术形式。西方的封面设计具有一种强烈的外在视觉冲击力和令人震撼的理性思维,同时也使主体对象呈现出一定的感性外观,在理性的感性的呈现中,强调理性与感性的统一。而中国传统文化强调虚静是心灵内游的心理条件,儒家的中和之美推崇典雅、和谐,庄子的萧静之美倡导飘逸、自然,佛学的禅意之美追求空灵,使中国传统的封面设计都以一种超脱的静美展现出来,追求的是一种超脱一切欲望、利害、思虑,不受任何外界干扰的感性之美。吕敬人先生设计的《周作人俞平伯往来书札影真》(如图2)一书的封面设计以独特的设计理念,蕴涵着深厚的人文含义,中国传统的诗、书、画、印加上文章图

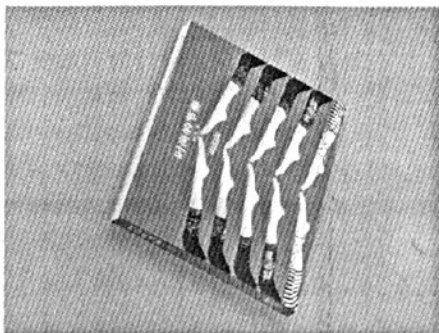

图1 《时尚的节奏》

Fig.1 《Rhythm of the Fashion》

图2 《周作人俞平伯往来书札影真》

Fig.2 《The Photocopy Letters Between
Zhou Zuoren and Yu Boping》

版的位置,纸张的取向,形成中国特有的雅致的信札艺术。此书的设计定位是中国传统文化形态的充分展开,创造性的再现传统要素,使之有效的转化为现代人的表现符号。不仅在于可以瞬间吸引读者,更在于可以长久感动读者,让读者进入悦读的境界,它所表达的意蕴丰富与否,它的生命力长久与否,全部体现在它的立意之中。

二

书籍封面设计的再一个非常重要的方面是版式设计。

1. 心理学 版式设计是将文字、图形、色彩等进行合理安排的过程,让人产生各种各样的心理感受。一般情况下,将文字进行垂直排列,给人严肃、刚直的心理感觉。水平式的排列,给人以平静、稳重的心理感觉。倾斜式的排列,可以打破过于平稳的画面,以求更多的变化。如何让书籍在第一时间抓住读者的眼球,这就要求书籍的版式设计要根据视线流动轨迹的规律进行排列,形成有序、明确的构图,人们在拿起一本书时,人的视线流动轨迹有一定的方向性。格式塔心理学的理论前提是“心物同型”(异质同构)说,即认为外部事物的结构样式和人的(视)知觉活动都是“力”的作用模式。外物呈现出自然界重力场的运动痕迹,而人的大脑皮层也存在一个电化学力场,使内外两个力场达到同形同构。这个过程不需要联想、想象和推理,而是直接感知^[5]。格式塔心理学家还证实,人的情感(兴奋状态)也是一种力的结构,同样可与外界的力的结构达到同形同构。现在人们都生活在无时无刻不被外界信息的纷扰和缠绕的社会中,渴望轻松成为人们在精神层面的迫切需求。因此,书籍封面设计的版式设计承载着这个作用,而为了达到这个效果,简洁明快的版式设计是时代的必然要求。

2. 虚空间 诗人讲究含蓄:含不尽之情,见于言外,中国传统画讲究留白,点到为止,留下若干想象的空间。也就是说,构图讲意,意到则情深,并不一定都表现出来,面面周到反而冗长繁琐,应求简练,优秀的书籍封面,并不复杂,但都包容了设计者深刻的艺术构思和艺术情感。让人观后深感新、雅,既轻松又独具个性,意味无穷,这就是虚空间在版式设计中的作用。虚空间能衬托实空间对比产生美感,激活版面;能让读者产生联想和空间想象,含蓄传达主题,形成朦胧美感。因此好的

设计不在乎版面有多少内容,而在于切中主题,让人们能感受到“形有限而意无穷”^[6]的至高境界。因人类已经走进信息时代,各种各样的信息目不暇接、纷至沓来,人们的生活节奏愈来愈快。书刊的封面就是书刊内在信息的表面载体,要想在林林总总的书海中让读者“一见钟情”,封面设计必须“化繁为简”,鲜明醒目地突出主题,才能给人以强烈的视觉心理效应。例如获第五届全国书籍装帧艺术展览金奖的《中国名花》(如图3)的封面设计,书名醒目,单纯明快,图案选用恰当准确,构图简洁,色彩对比强烈,富有视觉冲击力,令人一见钟情。《护林人》(如图4)这本书的封面设计不仅立意好,而且在版式设计上简洁明快,对虚空间的利用恰到好处,封面设计非常切题,整体图案可以看作是护林人在林子中往上看,或者看作是从上往下看树林,达到了很好的效果,让人们从心理上产生共鸣。另外虚空间不仅衬托出了实空间、营造出了一种意境,更给读者以联想和想象的空间,让读者很容易能进入悦读的境界。

图3 《中国名花》

Fig. 3 《Chinese Famous Flower》

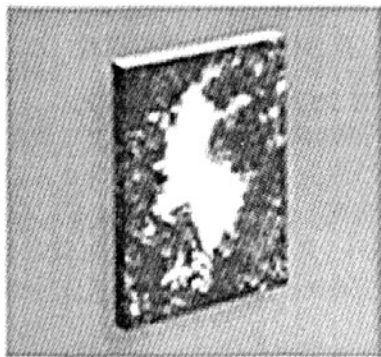

图4 《护林人》

Fig. 4 《Ranger》

(下转第75页)

An Analysis of the use of Engagement Resources in Chinese EFL Learners' Argumentative Writing

WANG Ji-mei, LI Chang-zhong

(School of Foreign Languages, Xuzhou Normal University, Jiangsu Xuzhou 221116, China)

Abstract: The main purpose of argumentative writing is to express the writer's attitude and views to some phenomenon or some events. The engagement resources of Appraisal Theory refers to the attitudes, viewpoints and stance that the writers use to express their ideas; subjective, objective and neutral. Whether the attitudes, viewpoints and stances are clear or not will influence or control the different voices of dialogists. This study carries out the statistics and analysis of the frequency of the different kinds of engagement resources in high - and low - rated argumentative writings and analyzes the writing features of high - and low - rated writings. This can promote English learners' writing level. For English teachers this study can provide some references for English teaching especially for the teaching of argumentative writing.

Keywords: Engagement Resources; Argumentative Writing; Writing Teaching

(责任编辑:李开玲;校对:丁 一)

(上接第61页)

综上所述,新颖、切题和有感染力的书籍封面立意设计和恰如其分的版式设计能大大提升书籍

封面设计的魅力,从而更能感染读者,强化书籍阅读的愉悦性,让人们把阅读变成为悦读。

参考文献:

- [1] 李巍. 设计概论[M]. 成都:西南师范大学出版社,2001:100-103.
- [2] 吕敬人. 吕敬人书籍设计[M]. 北京:电子工业出版社,2002:96-99.
- [3] 赵江洪. 设计心理学[M]. 北京:北京工业大学出版社,2005:45-87.
- [4] 邓中和. 书籍装帧创意设计[M]. 北京:中国青年出版社,2004:118-119.
- [5] [美]鲁道夫·阿恩海姆. 艺术与视知觉[M]. 北京:中国社会科学出版社,1986:45-87.
- [6] 邓中和. 书籍装帧创意设计[M]. 北京:中国青年出版社,2004:32-68.

From Simple Reading to Joyful

——the Cover Design Charms in the Graphic Design of a Book

ZHAO Yan-yan

(Arts College, Yangzhou University, Jiangsu Yangzhou 225009, China)

Abstract: The book, as the mass media, even in today's information age, even though e-mail is playing an information dissemination function, but the book has not yet to lose their own characteristics and charm. Expansion in the information age, how to make the attention of the readers who are reading the book in the vast sea of the Department to a book? At this moment, the cover design of the temperament and style rendering pass a crucial role. Excellent cover design, can glimpse in to give readers love at first sight. This article will discuss the original book cover design and original design from a psychological, visual form, implication and void space point of view.

Keywords: book binding; cover design; psychological; conception; layout

(责任编辑:李开玲;校对:丁 一)