

书籍封面的装饰特征意义

◆龙 适

(湖南师范大学工程与设计学院 湖南长沙 410006)

摘要:书籍是人类重要的精神粮食,装饰作为书籍的重要部分,对传播书籍信息起着引导作用。装饰作为多种元素的概括在书籍的设计中添加附属的修饰,使之达到更加美观的作用。

关键词:书籍设计;封面;装饰

书籍封面中,装饰能够高度的概括封面所要表达的感受。装饰,从字面上讲,即打扮、修饰与美化的意思,一种装饰语言与样式的形成过程,也就是艺术家用装饰表达感受的过程。换句话说,装饰的本质就是设计。

一、书籍封面的装饰特征

《自装饰艺术文萃》中提到过“一切造型均有其自己的骨架,并在骨架的管辖下纳入特定的基本型”每本书有特定的内容也就是独特的骨架,并在书的内容下纳入特定的装饰展示出书的特色。装饰艺术的形式多样,而封面设计的三要素是图形、色彩、文字。这里主要说的是图形与色彩。

1.图形

图形是图画记号,是说明性的图画形象,是传播信息的视觉形式。不仅是人类艺术天性的反映,也是交流的一种方式。它具有以人为本的特性,有利于说明某种概念的视觉符号,阐述某个概念,传达某种思想。图形的装饰意味十分突出。在书籍设计中,图形是具有空间特性的视觉装饰,用各种不同的形态来体现设计的多变性。作为纯粹的抽象形态,其粗细、长短、曲直等都极富表现意味,并能使构图趋于丰满且具备视觉体量感。它的不规则变化和组合,可以引起丰富的“表情”遐想。它不单单是平面的,由于它的形态的特殊性,它是可以通过加工改变变成二维甚至三维,能够更加突出表达设计。书籍中的图形设计至关重要,它能够通过某种图形运用某种手法表达出书的核心内容和思想,可想而知中间经历过多少次尝试。图形都有需要表达的含义,可理解的图形才能成为有意义的图形,图形的意义不是凭空创造出来的,它承载着一定的信息。图形的意义产生是通过事物内在的联系、事物与事物之间有机的联系和它们的相近或相似而引发的,暗示和启发一定思想和意义的表现手法。如,一匹马,客观上它仅仅是一匹马,无论是用它来拉车耕地,还是参加比赛,视觉上它都是马,然而由马的造型特征会启发人们想起英俊、健美、迅捷和驯服。又如一轮月亮高高地挂在天上,它会使人产生“新月似银钩,弯弯挂客愁”的诗意。好的图形更像一首韵味十足的诗。因此,有意味地利用和发挥图形设计,便能激起读者的美感趣味。图形通过象征、寓意等手法进一步开拓读者对作品审美的心理空间,从而使书籍拥有更醇厚的审美力度。

2.色彩

在书籍设计当中,色彩同样非常重要。作为一种最普遍的审

美形式,色彩本身是没有灵魂的,它只是一种物理现象,但人们却能够通过身边的环境和它附属的一些图形或者文字等感受到色彩的情感。人们长期生活在色彩的世界中,有着丰富的视觉感受,一旦知觉感受与外来色彩刺激发生一定的呼应时,就会引出人心理上的某种情绪。色彩,作为书籍设计中影响视觉最活跃的因素,从某种意义上说,色彩就是书籍的脸面,是最直接,最有力的设计表达要素,针对不同的书籍,使用不同的颜色,可以起到画龙点睛的作用。比如说,金色(或黄白)象征着名誉和忠诚;银色(或白色)表现出信仰和纯洁;红色象征着勇气和热情;蓝色象征着虔诚和诚实;黑色象征着悲哀和忏悔;绿色象征着青春和希望;紫色象征着王位和高贵;橙色象征着智力和宽厚;紫红色象征着牺牲精神。书籍设计上的色彩对人的心理产生的巨大影响,被看作是最具魅力的表现手段。在设计书籍色彩时,需要设计出符合书籍的颜色,更好的表达出书籍内容的情感特点。像男性常常以深暗的颜色为代表,如黑色、深绿色等。女性的颜色则常用柔和、淡雅的颜色,如紫色、粉红、珍珠白等。不同的书籍又根据不同的类型有不同的色彩,像医药方面的书籍,则常用明确的冷暖色块表示出药品的性质,如红色表示滋补健身,蓝色表示消炎退热,绿色表示止痛镇静,红黑色块表示剧烈药物等。不同的种类设计不同的颜色,以便于通过色彩识别不同的书籍。同时,书籍色彩还应具备属于自身的特色,也就是与图形文字的组合作表现,完美的与图形文字融合,三者发挥出最大的效果,书籍设计的效益才能达到最大化。因此,在书籍设计时,应该注意到色彩的特殊作用。色彩富有美感,不仅是构成书籍价值和审美价值的一个重要方面,也应该具备属于自身的特色,并针对书籍自身特点,再设计出个性化的色彩设计。

二、结语

在智能时代里,书籍种类很繁杂,面对五光十色的书籍海洋,书籍设计能节省很多的时间。书籍上的图形、色彩以及文字能简短而快速的表达书籍主题。就像苏珊·朗格说过:“所谓艺术品说到底也就是情感表现,艺术形象作为一种特殊的符号就在于它是一种审美情感的意蕴”书的内容反映了装饰的特点,书籍的设计则是这本书最核心的地方,作者把能最直接表达整本书的内容与情感,通过图形、色彩和文字用一种艺术的方法表现出来,这也就是书籍装饰最重要的意义了。

参考文献:

- [1]中央工艺美术学院学术委员会.装饰艺术文萃[M].北京:北京工艺美术出版社,1991,89页.
- [2]李世萍.色彩新视觉[M].武汉:湖北科学技术出版社,2007,37页.

作者简介:龙适,男,本科,研究方向:美术与教育。

