

中西文字结合在书籍装帧设计中的运用与研究

◆王云颖

(辽宁广告职业学院 辽宁省沈阳市 110000)

摘要:近些年来有许多书籍装帧设计的研究,但很多是孤立地谈论中国书籍装帧设计或者是西方书籍装帧设计,没有将两者进行对比。本文就书籍装帧设计在中西方思想交汇的基础上,通过对中西方文字、哲学思想、社会环境因素、设计现状、形式语言等进行比较,尽可能的凸显出中西方书籍装帧设计的差异性,最终希望通过比较研究做到取其精华去其糟粕,形成自己独特的设计风格,使中西方设计思想融合的更好。

关键词:中西方文字;书籍装帧;民族文化

在全球化时代,中国的伦理道德、价值观、传统习俗、意识形态等都受西方文化理念的冲击发生深刻变化,文化上崇洋媚外的现象十分严重。建立和完善一个既有民族性又有时代性的书籍装帧文化系统,要在思想观念、价值判断、社会组织方式以及设计形式等方面随着时代前进,不断的学习、更新,而中西书籍装帧设计的比较研究将为我们提供一些借鉴和参考。

中国具有五千年悠久的历史,其深厚的历史文化与文字的发展紧密相关。文字作为书面语言,在日常生活中广泛使用,字体设计更是书籍设计中不可忽视的重要元素。通过研究分析文字的特性,我们更加明确文字在书籍设计中如何传递信息,通过字体设计使语言的艺术发挥独特的传达效应。

一、中西书籍装帧设计比较

(一)中西书籍装帧设计的现状

我国书籍装帧设计的现状:在书籍装帧设计的审美功能和文化品位不断提升,风格和生产工艺层出不穷,设计理念、方法、方向发生深刻变化,其价值越来越被认可的同时,市场经济也为设计师带来了机遇和挑战,并提出了许多新的思考。随着信息时代的到来,在传播媒体的竞争态势下,传统观念的书籍装帧面临巨大挑战,设计师必须打破传统的设计思维,培养新的现代审美观,使书籍满足基本阅读功能的前提下,还具备欣赏、品味、收藏的价值。市场经济条件下,书籍装帧的设计艺术要不断服从于市场开发的需求,设计思路要以时代意识为基础,在满足丰富内涵的同时,更大程度满足人们的精神文化需求,使中国的书籍装帧在国际舞台上绽放更加绚丽的光芒。

西方书籍装帧设计的现状:国外的书籍装帧设计迈入了精细化和个性化、多元化轨道,设计师们利用计算机、光盘图库,运用不同制版印刷工艺、各种纸张材料,不同设计造型手法去表现新的视觉空间,新的观念,以产生了强烈的视觉刺激来加快信息表述的传递。德国、美国和日本,它们的设计风格各具有民族风格和艺术特色,注重视感、质感、手感三方面,它包含着造型设计、材料运用、印装质量,注意书籍传递的广告信息、陶冶情操,以增强书籍装帧设计的内涵。

(二)中西书籍装帧形式语言比较

构思与表现完美结合的是优秀设计,好的表现可以起到锦上添花的效果。在图形表现方面:中国设计常用到线条,线条看似简单,却是创作者情感流露,是智慧的结晶,西方设计喜欢用色块表现块面感,这与他们求真、求实的性格相吻合。在色彩方面:中国画重写意,水墨画是我国绘画的代表形式,古有墨分五色之说,强调的是色彩明度的对比,西方重写实,追求情景再现,强调的是色相的对。在文字表现方面:中国书法亲切、自然、动人,西方文字是由二十六个字母组成更多的是凸显理性。

整体明快、直观、广告味较重是美国的书籍装帧设计;活泼、华丽是法国的书籍装帧设计;设计质感亲切、舒服而且价格相当便宜是英国书籍装帧设计;日本的书籍装帧设计新颖、活泼、含蓄而又又不失精致,将过去的手工技巧和现代的高度自动化很好的

结合在一起,在引进外来现今文化技术的同时,并没有失去自己的文化,相反更有鲜明的民族特色和强烈的现当代感,这些都是值得我们借鉴和学习的。而中国的书籍装帧则在东西方风格兼收并蓄的古朴、淡雅的基础上,富于内涵、见长,同时有着典型的东方审美情趣。总的来说西方追求直观、理性,东方则显得含蓄、感性。

二、文字设计在书籍装帧中的创新与发展

在学习前人留下的宝贵的文字造型语言的基础上,我们应该进行更加丰富的拓展和创新,不管是在书籍文字的编排上还是在字体特征的视觉表现上,都应该有开拓创新的精神。在中国的文字书写方式中最能反映文字设计最高境界的是中国的书法艺术。中国书法朴实有力、粗犷豪放,构图柔婉、结构严谨,华贵端庄、气度恢弘,工整秀丽、挺拔遒劲,活泼欢畅、气脉相通,风驰电掣、节奏强烈,这些特征都包含了不同时期人们的生活情趣,无不反映出古人对汉字版面编排的独具匠心。虽然在形式上,书法作品与汉字印刷字体构成的平面设计作品呈现不同形态,而我们也处在强大的西方观念与审美品味影响下,但是版面编排设计的理论与策略是互通的。书画中起决定作用的书法文字,在布局中起平衡、补充、压镇作用的落款,起到画龙点睛作用的鲜明朱红印章,其间的组合关系就像点、线、面的构成关系,使整个画面布局严谨、意境深远。

文字自身独特的特征,既可以使其字体当具体的视觉表象,又可当文字表意。如果在文字版面编排设计中,对文字本身所包含的形式美与内容美进行探索,加强汉字版面编排设计的感染力,使文字自身的作用与严谨的结构相结合,就可以达到版面的张力和舒展,达到且刚且柔,充满戏剧性的效果。

三、中西设计文化的交融

在现代信息社会背景下,新技术、新材料、新观念、新思路不断涌现使我国传统文化受到了前所未有的冲击。各个领域都显示出了中西方文化、新旧文化之间的交流、碰撞,对于这些我们应按照洋为中用、取长补短的原则,借鉴国外先进的书籍艺术,从中吸取一些有用的东西,来发展我国的书籍艺术,生产出更多、更精美、更好地反映内容的书籍来吸引广大读者,使我国书籍艺术发展到一个新水平。书籍设计不能脱离传统文化和审美情趣,在民族文化中挖掘并发现其潜在的、代表本民族的本质要素,然后创建自己独有的风格,凭借中国深厚的文化底蕴魅力,以真正的本土化和民主化设计语言屹立于世界设计之林,成为引领潮流的先锋。

四、结语

文章通过对中西方书籍装帧设计的比较研究,使我们更加深刻的了解到设计师要不断地从优秀传统文化和外来文化中吸取养分,对传统文化继承发扬的同时还要进行创新,对外来文化应努力在对方的文化中寻找互补有益的因素,把我们的文化与西方的设计思想更好的结合与再造。全球化是现代设计的一个趋势,在多元化的发展中现代设计的民族风格与人文特色随之增强,使具有中华神韵的设计在世界舞台上大放异彩。

参考文献:

[1]杜晓燕.书籍设计中汉字的独特魅力[J].中国出版,2006(2):58.

[2]高霞.现代汉字在版面编排中的限制、继承与创新[J].大学出版,2005(2):

作者简介:王云颖(1981.11.22-),女,汉族,籍贯:辽宁沈阳人,工作单位:辽宁广告职业学院,学士学位,专业:艺术设计装潢设计方向(平面)。