

论虚空间艺术在书籍设计中的应用

夏丽君, 王迪

(武汉大学, 武汉 430072)

摘要:介绍了虚空间艺术的定义、性质以及书籍设计中虚空间的内容。结合案例说明了虚空间在书籍设计中的功能性:创造书籍和谐与舒适的视觉美感;使书籍设计的主题突出;引发读者联想和深化书籍意境。探讨了书籍设计中虚空间在数量、在书籍空间秩序营造、在与书籍信息节奏层次相呼应方面的要求。分析了虚空间在书籍封面、扉页、内页中的应用。从而揭示虚空间在书籍设计中的重要性。

关键词:虚空间艺术;书籍设计;虚空间功能性;虚空间应用

中图分类号: J524.5 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2011)08-0016-03

Application of Negative Space Art in Book Design

XIA Li-jun, WANG Di

(Wuhan University, Wuhan 430072, China)

Abstract: It gave an introduction about the definition, nature and contents of negative space in book design in book design. Combined with certain examples, it explained the function of negative space in book design which would create the visual aesthetics of book harmony and comfort, make the theme of book design prominent; cause the reader association and deepen the book artistic conception. It discussed the requirements of negative space in book design for quantity, creation of book space order and corresponding with book information rhythm. It analyzed the application of negative space in book cover, title page and inside. Finally it pointed out the significance of negative space in book design.

Key words: negative space; book design; functionality of the negative space; application of negative space

现代书籍设计是一种“构造学”,是关于营造书籍外在造型的物性构造和内在信息传递的理性思考的综合学问。现代书籍设计又叫做书籍整体设计,它是一个立体的、多侧面的、多因素的、多层次的系统工程。虚空间艺术作为其内在组织体中一个不可或缺的组成部分,是书籍设计中信息传达的重要手段之一,它与图像、色彩、材料等其它信息传达手段一起共同筑建起书籍设计这个具有时间和空间的三维“建筑”。

1 虚空间艺术

1.1 虚空间的定义

虚空间(negative space),即“空白空间”,也称“受限空间”(trapped space)、副形态(counterform)。在页

面中,位于文字和图像之后的空间,也就是指那些没有被画面构成要素占据的空间^[1]。在中国传统艺术中,所谓的“计白当黑”、“虚实相生”等说法,也是虚空间的另一种体现。

1.2 虚空间的性质

虚空间具有象征性,虚空间被认为是漂亮、财富和奢侈的象征。虚空间象征的意义还包括:质量、荒凉、缺失、干净、纯洁、丰富、开阔、平静、冰、天堂等。虚空间同时还具有具像性,它有时候就是一个具体的形状,可以直观地通过这个形状传达设计者想要表达的主题,并和实体图形交相辉映^[2]。而有时候,人们也应该把虚空间看成一种形状,因为虚空间的形状在某些时候就和实体图形同样重要^[3]。因此,在页面上留下虚空间,自然就赋予设计一种含义,不管它上面的图形要表现什么。

收稿日期: 2010-12-25

作者简介: 夏丽君(1962-),女,武汉人,硕士,武汉大学副教授,主要从事艺术教育。

1.3 书籍设计中的虚空间

在书籍设计中,编排的内容是实体,编排内容之外的空间便是虚空间。在具体的书籍设计里,虚空间并不一定是白色,它也可以是一个色块、一片文字、一块有规律的底纹或水面、天空、草原、沙漠等,它只是起着虚空间的作用,有时可以下意识地把它看成背景。书籍设计中的虚空间可以运用在封面、扉页、内文版式、封底等多个版块。书籍设计中的整体虚空间含义应包括:书籍整体的虚空间、封面的虚空间、书脊的虚空间、封底的虚空间、内文版式的虚空间等⁴¹。

2 虚空间在书籍设计中的功能性

2.1 创造书籍和谐与舒适的视觉美感

一本书籍的设计,如果没有虚空间,就没有书籍的美;没有虚空间来营造空间,就难以实现正常的阅读。虚空间既是阅读的需求,也是视觉审美的需求。从人的视觉角度来说,阅读时间长了,眼睛和大脑都会感到疲倦。在书籍中留出适当的虚空间,给读者合时宜的视觉停顿与休息,会产生更好的阅读效果。相反,当一本书籍里面的图形、文字拥挤不堪,丝毫没有透气的余地,这样会给读者造成一种视觉上的负担,会让读者觉得很累。就如同《过去和将来》杂志的美术编辑查克·唐纳德写的:“没有虚空间的设计就如同聚会上的饶舌一样令人厌烦。另一方面,页边的虚空间和页中的虚空间可以把读者引入其中。”所以,适当的虚空间可以使阅读者的视觉得到休息,形成一张一弛的阅读规律⁴²,赋予书籍和谐与舒适的视觉美感。

2.2 突出书籍设计主题

事物的特性都是通过对比来实现的,设计中实之存在往往离不开虚的衬托,虚能托实,无能显有。要强调实,必须先从虚入手。合理运用虚空间是突出主题的一种重要方法,这种方法在书籍的封面、扉页、内页、书脊、目录、封底以及勒口等区域都经常使用。如吕敬人先生设计的《走进宁波》这本书,是介绍今日宁波的散文随笔。书中通过典型江南建筑的局部造型作为视觉符号来表达出一种简约、清雅的整体书籍设计风格,书籍中处处可见大面积的虚空间,从封面到内页、从时间上的延续到空间上的跃动,虚空间突出了文字中、图形中那种隽秀、纤美的感觉,恰到好处地体现出了书籍中所要传达的灵动

和随意的主题风格。虚空间在此处的使用,既切合主题,又突出了主题。

2.3 引发读者联想和深化书籍意境

一本优秀的书籍,不仅是要完整地传达书籍信息的全部内容,而且要能启发读者使之产生联想。书籍设计的任务是在理解书籍内容的基础上,用抽象的艺术语言去表现它,使它充分地体现出书籍独特的文化气息和在信息传播中的作用。在书籍设计中使用虚空间,可以激活读者的感官,使之产生联想和想象,从而体会出书籍内容所要传达的特有的文化内涵和意境。这样做是把虚空间推向“形有限而意无穷”的至高境界,需要的是设计者丰富的生活体验,准确的视觉感受以及较强的艺术表现能力。

3 书籍设计中对虚空间的要求

3.1 对虚空间数量的要求

书籍设计中掌握虚空间的数量是至关重要的。虚空间的数量要与该书所表现的内容相吻合。所谓内容决定形式,就是说,设计者需要根据传达内容的性质、传媒特点和传达印象,分析确定最佳的视觉设计方案。在这个过程中,虚空间多少的应用直接影响到书籍的最终形态效果。例如:教科书、辞典类书籍由于本身需要传达给读者的信息量较大,作为书籍设计者在起初考虑书籍形态的时候就应该考虑预留虚空间的量较少,整体书籍应该呈现出的是以信息传递为主要目的,虚空间在此时的主要功能是整理版面条理性和弱化版心强度。相反,在文艺类书籍或是概念类书籍的设计中,预留虚空间的版面较多,虚空间发挥的空间也较大,最终书籍呈现出的形态也较轻松和闲逸。因此,书籍呈现出的形态会随着书籍题材和内容的不同而不同,虚空间作为书籍设计的一个重要组成部分,它的数量也应与书籍设计的定位同步。

3.2 对虚空间在空间秩序营造方面的要求

当阅读书籍时,捧在手里的是实实在在的立体物,随着书页的一页页翻动,此间产生了时间的流动;从封面到书脊再到封底、从环衬到扉页再到内文,在读者视线的注视下,书不断变换着空间关系。可以说,书籍是动静相融,兼具时间和空间的艺术⁴³。书籍中时间与空间的展现,是通过文字、图像、虚空间等视觉元素和富有变化的纸张共同来体现的。虚空间作

为书籍设计中的粘合剂,它有着连接页面、连接页面中要素以及引导、突出视线流方向的功能,它是书籍空间秩序营造的参与者和执行者。书籍设计者应当充分理解并合理地使用虚空间,使其与其它视觉元素一起,共同塑造一个秩序井然的动态书籍空间。

3.3 对虚空间与书籍信息节奏层次相呼应的要求

书籍设计的最终目的是在作者与读者之间架起一座桥梁,让读者去阅读并感受作者所要传达的内容。如何通过书籍这个载体,把信息更好地传达出去是书籍设计者们要解决的问题。这时,书籍设计者们就要在理解信息内容的基础上,通过巧妙合理的艺术手法,使内容的结构表现得更合理、条理更清晰。书籍设计中的虚空间,揭示着文字等内容的叙述的开始、停顿和结束,并且,虚空间也可以使图形、文字间自然融合的同时又形成疏密、聚散、虚实的对比关系,加强节奏感。作为书籍设计师,应该了解虚空间的这些特点,然后根据每一本书籍的不同章节、不同段落以及不同内容,去演绎书籍信息的节奏层次。

4 虚空间在书籍设计中的应用

4.1 书籍封面设计中的虚空间

书籍的封面就好比人的脸,它是书籍内容的延伸,也是对书籍内容的预告^[7]。书籍封面设计承载着一本书需要第一时间传达给读者的信息——主题、格调、内涵。在书籍封面设计中,虚空间作为一个具有创造力的鲜活的生命体,它可以产生对比、美化视觉的效果;可以产生意境和韵味;可以产生联想和想象;可以深层次传达中心思想。例如,可以用大面积的虚空间衬托书名或简明的图形,也可以在繁杂的图形中留出某处虚空间,这样的设计能突出书名,引起注意,达到简明扼要的效果。所以,设计师应该把握好虚空间在封面设计中的这些作用,充分利用虚空间与实体要素完全不同的形式与特征,在有限的空间内,塑造出一张准确传神的书籍面孔。

4.2 书籍扉页设计中的虚空间

书籍扉页的作用是保护、衬托内文,是开始阅读内文前的一个序曲^[8]。通常来说,它位于目录或引言之前,是人们在阅读封面后的视觉上的缓冲和空间过渡期。书籍的扉页设计中通常采用较多的虚空间,以便人们在正式阅读前有一个自我适应和调试的阶

段。同时,扉页上较多的虚空间还可以突出书名、作者名、出版者名和图形,以便强化读者对书籍的再记忆。但是,也需要注意的是,书籍扉页设计中的页码要适中,如果虚空间太多,会造成纸张的浪费,就好比故事的序曲拉得太长,使人昏昏欲睡,注意力涣散。

4.3 书籍内页设计中的虚空间

书籍内页设计中的虚空间主要应用在版式和标题上。在书籍版式设计中,虚空间的位置和大小会直接影响到版面的空间层次、版面布局以及版面疏密秩序。所以,安排图形图像、文字的位置和进行大小变化时,应该充分考虑虚空间的位置和大小;在斟酌图形图像、文字之间的呼应关系时也应该考虑虚空间的呼应,这样才能赋予版面以井然有序的空间秩序。在标题的设计中,标题的虚空间预留,会使标题显得突出,使人一目了然,阅读过程自然也轻松愉快。这种效果比起单纯用加大字号加粗字体的方式更能突出标题。

4 结语

当今,随着人们对书籍设计认识的不断深化,设计师越来越清晰地意识到书籍设计应该是一个系统的艺术创作过程,同时也是一个理性的行为思考过程。在这个过程中里,虚空间作为一个必不可少的艺术元素存在于书籍设计中,只有充分地理解并合理、有创造性地使用虚空间时,才能设计出更具魅力的书籍作品来。

参考文献:

- [1] 金伯利·伊拉姆.栅格系统与版式设计[M].王昊,译.上海:上海人民美术出版社,2006.
- [2] 王宏香.无中生有[M].石家庄:河北美术出版社,2004.
- [3] 蒂莫西·萨马拉.设计元素——平面设计样式[M].齐际,何清新,译.桂林:广西美术出版社,2010.
- [4] 王祚.空白在书籍装帧设计中的魅力[J].西北大学学报,2000(3):163-165.
- [5] 阿历克斯·伍·怀特.平面设计原理[M].黄文丽,文学武,译.上海:上海人民美术出版社,2005.
- [6] 吕敬人.书艺问道[M].北京:中国青年出版社,2006.
- [7] 张峻.论现代书籍中的版式设计[J].包装工程,2008,29(7):132-134.
- [8] 邱红.化虚为有——论书籍版式设计中的虚空间艺术[J].艺术与设计,2007(8):59-61.