

论书籍设计中视觉空间的表现

孙平, 王士龙

(上海理工大学, 上海 200093)

摘要: 阐述了书籍设计中塑造立体视觉空间的重要意义, 依据虚实性质不同将书籍的视觉空间划分为显性空间和隐性空间, 并介绍了2种视觉空间的概念、分类以及关系等。在此基础上, 结合实例分别论述了书籍设计中2种视觉空间的不同表现手段, 总结出书籍设计中视觉空间表现应遵循的基本原则: 整体性、连续性、节奏性和巧妙性。

关键词: 视觉空间; 显性空间; 隐性空间

中图分类号: J524.5 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2011)12-0018-04

Discussion on the Visual Space of Book Design

SUN Ping, WANG Shi-long

(University of Shanghai for Science and Technology, Shanghai 200093, China)

Abstract: It expounded the importance of creating stereo visual space in book design. According to the different nature, book visual space was divided into two types, visible space and invisible space. Based on this theory, combined with ample examples, the different performance methods of the two visual spaces were discussed. The basic principles of integration, continuation, rhythmic and skill which should be followed in book design for visual space performance were also summarized.

Key words: visual space; visible design; invisible design

随着时代的发展,书的基本形态在沿袭了数千年后也受到了其它媒体的冲击,发生着微妙的变化,形态上出现了新时代的技术与文化特征。书籍设计中立体空间的三维塑造,是目前一个新的设计思想,因为书籍带给人们的不仅仅是信息,有时更是无尽的视觉想象。读者在翻阅书籍的过程中,会慢慢形成对书的三维认知,通过文字内容、色彩跳跃、图形变换,使得视觉、触觉、心理产生着潜移默化的变化,人们对美的信息的接受和判断就在动态的翻阅中产生。书籍的视觉空间设计不仅可以为书籍增添艺术效果,提高读者的阅读兴趣,还能够架起书籍与读者之间的情感沟通的桥梁。

1 书籍设计中视觉空间的划分

当读者拿起一本书,粗略浏览时,书页在流动,呈现

了一种流动的视觉外观空间体,这是显性空间。当读者仔细阅读,通过文字了解内容,便进入了另一种文本空间,这是读者感知的隐性空间。显性空间和隐性空间是表现视觉空间的2个主题,2者一实一虚,缺一不可。

1.1 显性空间

显性空间是读者的直观感受,是在没有阅读文字内容之前的一种感官的视觉认知^[1]。一本书总体上的空间外形,翻开后对开内页形成的单个空间以及产生的连续空间,都是直观的空间。显性空间又可分为书形空间,夹页空间和厚度空间。

书形空间是一本书的总体装帧形态,由封面、封底和书脊撑起的三维空间。读者对一本书的总体感觉,往往是从书形空间开始,因此对书形空间的设计把握,必须切合原著精神内涵,设计出合理的开本尺寸。

夹页空间是2个对开页面所呈现的0~360°的空间。一沙一世界,一树一菩提,一页便是一个宇宙,在

收稿日期: 2011-02-07

基金项目: 2008年度国家级实验教学示范中心建设项目资助

作者简介: 孙平(1981-),女,山东人,硕士,上海理工大学助理实验师,主要从事印刷包装工程的实验教学与研究。

这个空间可以从多个角度去构思,演绎出无穷的时空。折页的中心处,2个面的转折点,有着一张一合的变化,存在变化的机动性,如果结合合理的图形与立体结构去表现,就能变化出令人叹为观止的视觉空间形式。如:著名奢侈品设计公司内曼·马库斯出品的立体书见图1^[2],书籍内页充分利用夹页空间,表现人

图1 内曼·马库斯出品的立体书
Fig.1 Pop-up book of Neiman Marcus

物场景,形象生动,很有视觉冲击力。立体书《开始》见图2,这是依据几米作品《开始》尝试设计的一个夹

图2 立体书《开始》
Fig.2 Pop-up book of Begin

页空间,利用阶梯式的空间,还原了几米画境中的一个片段,增加了书籍阅读的趣味性和深层含义。

阅读时,随着书页一张张的翻过,产生韵律,仿佛流动的时间,形成了不可言喻的时空感觉。如何打破单个页面的信息表达,可以把原先的多个页面融合在一起,形成一个有深度的时空,这是一种厚度空间的表达方式。例如通道书籍,见图3,这是国外的一本实验书的设计,它把单个页面的二维空间与后续的页面联系起来,形成视觉的通道,构成一本有深度、厚度、纵深感的书籍^[3]。

1.2 隐性空间

隐性空间是读者通过阅读书籍内的图文信息后,产生的空间联想^[4]。这种空间往往是在深入理解文本

图3 通道书籍
Fig.3 Tunnel book

内容后,才能想象出的异度空间,包括时间的变化、情感的触动、联想的延续等交织在一起的各方面综合感知。阅读一本书时,故事的跌宕起伏,情节的曲折波动,按照一定的顺序展开,造成了时间与空间的推移,使读者体味到了时空的变化。这种隐藏在书籍文字内容中的空间,需要书籍设计师去体味思索,通过形象思维的理性扩张来填补甚至是超越文字本身的表现力。中国传统绘画中强调计白当黑,指出空灵中蕴含无限想象空间,此时无声胜有声,就是一种很好的隐性空间。

书籍不仅仅是一本读物,它还能与读者及周边环境共同作用营造出一种和谐理想的隐性空间。相对于书籍物化的外在造型,理性的内在信息是设计者在对内容准确地领悟、对主题感性地萌生、对信息知性地整理的基础上,然后经过精心构建,有条理、有秩序地呈现出来的。

隐性空间与显性空间是密切关联、相互渗透的,实用性与审美性始终贯穿在书籍设计的过程中。设计者在思考和建构内容信息的同时,透过不同的设计风格、节奏层次,对书籍设计从整体到细部,从时间到空间,从概念到物化,从逻辑思考到幻觉遐想,从意境传达到书籍形态等进行有条理的视觉再现,这是一个外表和内在的转换过程,也是隐性空间与显性空间的互生过程。如:《西厢记》中以陈老莲所作的插图《窥简》来展现闺房的环境,画面处理极为简洁,以一扇精彩的屏风表现空间,与文字形成呼应,极为生动形象,使读者仿佛感觉到具体的生活形象,体会到少女美好的愿望,见图4。

2 书籍设计中视觉空间的表现手段

书籍设计中视觉空间的表现是利用立体思维并

图4 插图《窥筒》

Fig.4 Illustration of Brief Glimpse

注入时间观念来塑造三维空间的过程。如果说形态设计有利于表现书籍设计直观的显性空间,那么文字图形编排设计就更利于表现书籍设计的隐性空间。

2.1 文字图形化设计

图文编排设计的目的是赋予文字既传达信息又能启示意念的双重功能,通过多种手段的运用,使书籍产生丰富的表情,从而营造隐性的的心灵空间。依据几米作品《恋之风景》设计的书函,其设计理念从“恋”字出发,将“恋”字拆分两部分进行编排设计,不仅传达了文字内容,而且把书中主人公相恋却不能相聚,分隔在2个世界的寓意赋予纸面,给读者无限的想象空间,见图5。

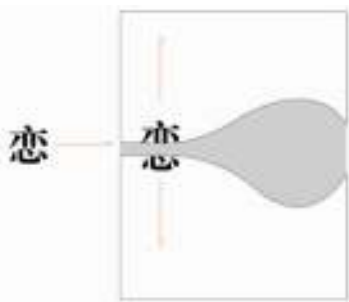

图5 《恋之风景》中“恋”的设计

Fig.5 Design of "Love" in Love in Landscape

美国前卫作家维里莫·戈斯认为,书中的文字犹如在广袤草原中伴随着风声扩散漫延^[4]。文字不仅是传递信息的载体,更是一种动人的形象,如果把这些动人的形象按照形式美的法则、点线面构成的原则进行设计,就会呈现出不一样的文本视觉空间。立体书《开始》中一张内页的设计,以单个文字“飞”作为一种形象,按照发散的线性空间进行编排,使文字进入了动态的形象空间,见图6。

在编排设计中,文字、图形、色彩等视觉元素进行

图6 《开始》中“飞”的设计

Fig.6 Design of "Fly" in Begin

有机地排列组合,通过整体形成的视觉感染力与冲击力、次序感与节奏感,将理性思维用个性化的方法表现出来,使其最大化地体现构成的效果,呈现出更好的视觉空间。

2.2 形态设计

形态设计对书籍设计的视觉空间表现具有最直观的意义。好的形态设计,能提高书籍的可视性、可读性和读者的认可性。正如著名书籍设计师吕敬人老师对书的形容:“六面体的盛纳知识的容器。”书籍的形态设计可以从规整的六面体的基本形态出发,进而发散思维,以求突破创新。书籍的形态设计见表1。

表1 书籍的形态设计

Tab.1 Design of book configuration

创新形态	特点	示例
切割六面体	从六面体的外部形态出发,设计所需要的模切形状,形成异形书籍形态。	 切割
镂空六面体	从六面体的中心形态出发,运用整个形态图形来模切,往往运用在实验性、探索性强的书籍中。	 镂空
重构六面体	书籍翻开时,呈现的是一个变化丰富的体积形态,从这些形态出发考虑,设计出独具一格的书籍。	 重构

在依据上述六面体基本形态的基础上,设计具体内页时,可将内页结构分为3种基本的形式:中心粘贴立体结构、中心切割立体结构、侧面粘贴立体结构。书籍内页的立体结构见表2。

3 书籍设计中视觉空间表现遵循的原则

3.1 整体性

书籍设计中视觉空间的表现,首先需要有整体的

表2 书籍内页的立体结构
Tab.2 Three-dimension structure of book inside

基本形式	特点	示例
中心粘贴立体结构	表现直耸、高大的空间。设计时在纸型折叠上进行创新,要考虑粘贴位置,以免折叠时,边角露出外面不利于书籍携带。	
中心切割立体结构	有凹凸感、层次感。可运用重复的原则反复切割,造成一种递进阶梯的感觉。节省纸张,但对模切要求比较严格。	
侧面粘贴立体结构	与上一种结构相比,空间表现相对灵活,也能表现具有层级、递进感觉的图形。对粘贴的折面进行镂空、切割,可产生独特的视觉空间。	

思维框架。威廉莫里斯写到:“必须使每页的风格与整体书的风格一致,否则将失去整体风格的协调性,无法实现设计的和谐统一^[9]。”要做到风格统一,必须在设计立意阶段就有所考虑,把书籍作为一个整体的空间来思考,然后再进行切割、划分、构造。从封面、勒口、环衬、扉页、内页到封底每一个细节,都要进行连续的、统一的考虑,既注重局部空间的处理,也要把握整体空间的营造,才能合理创建书籍的立体形态。

3.2 连续性

如果要使读者在翻阅书籍的过程中产生动态的思考,必须使书籍的空间设计呈现高水准的视觉秩序和连贯性,使信息传播具有清晰的导向。然而要做到这些,必须注重内在的连续性。连续可以是逻辑的连续,也可以是意境的连续,总之要寻找出一条线索,使视线延展、时间推移,形成一个时空实体。与中国绘画“意到线不到”的艺术规律相近似的视线流规则是书籍空间设计表现中需要遵循的内在准则。

3.3 节奏性

在阅读书籍时,每个版面中强弱不同的元素构成了一种节奏,正是这种节奏给人们带来了视觉舒畅的感觉。书籍设计的节奏安排就像曲子中的音律,随着音符的不同,高低起伏,奏成了一曲美妙的音乐。书籍设计在空间表现上也应注重节奏,不能一味的只是凸起的空间、庞大的空间,也应该有凹陷的空间、窄小的空间,就像绵延的山脉一样,有高峰也有低谷,蜿蜒数里,这样的视觉空间才能更加动人。

3.4 巧妙性

书籍的视觉空间设计,不能为了表现空间而表现空间,必须对要表达的内容有深刻的理解。在准确阐述信息内涵和意义的基础上,找到恰当的形式来诠释语义。著名书籍设计家冯德利希指出:“重要的是必须按照不同书籍内容赋予其合适的外观,外观形象本身不是标准,对于内容的理解,才是书籍设计者努力的根本标志^[6]。”好的视觉空间的表现形式,一定具有巧妙性,是本来语义最恰当的表达。

4 结语

日本著名设计家杉浦康平说:“书籍设计的本质是要体现2种个性,一是作者的个性,二是读者的个性。设计即是在二者之间架起一座可以相互沟通的桥梁^[7]。”视觉空间表现是书籍设计中重要的组成部分,优秀的空间设计,是意与象的完美结合,它能将信息美化编织,并以易于阅读、赏心悦目的表现方式传递给读者,完成读者与作者之间的深度心灵对话。

参考文献:

- [1] 吕敬人.书籍设计[M].北京:中国青年出版社,2009.
- [2] 张剑.浅谈书籍装帧设计与版式设计的关系[J].魅力中国,2009(12):34-35.
- [3] 辛艺华.书籍版式设计中的完形思维[J].湖北美术学院学报,2008(1):54-57.
- [4] 鲁道夫·阿恩海姆.艺术与视知觉[M].成都:四川人民出版社,1998.
- [5] 姜坤英.论威廉·莫里斯的书籍设计风格[J].艺术与设计(理论),2008(1):59-61.
- [6] 沈丽平.书籍装帧设计的立体空间语境[J].包装世界,2006(5):65-68.
- [7] 杉浦康平.亚洲的书籍文字与设计[M].北京:北京三联出版社,2006.