

李渔设计宗旨对当今书籍装帧设计的启示

沙建红

(北京印刷学院, 北京 102600)

摘要:通过对目前书籍装帧设计现状的分析,结合李渔的设计观念,论述了在书籍装帧设计中功能性与艺术性的结合、崇尚简朴与主张创新的艺术表现、身体力行的设计方法、以及艺术与技术之间的联系与价值等。提出了现代书籍装帧设计应将这些设计思想进行有效运用,从传统文化和艺术形式中汲取营养,由心而生,达到形式和内容的完美统一,从而使书籍的装帧设计实现功能与精神品位上的完美追求。

关键词:李渔设计观念; 功能性; 创新性; 艺术性; 技艺

中图分类号: J524.5 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2011)14-0020-03

Inspiration of Liyu's Design for Today's Book Binding Design

SHA Jian-hong

(Beijing Institute of Graphic Communication, Beijing 102600, China)

Abstract: Through analysis of the status of book binding design, combined with Liyu's design concept, it discussed the integration of function and arts, art expression of simplicity and innovation, design methods, relations and value between art and technology in book binding design. The design thoughts was effectively applied to modern book binding design, absorbing nourishment from traditional culture and art form, which could realize perfect pursuit of function and spirits in book binding design.

Key words: Liyu's design concept; function; innovation; art; skill

《闲情偶寄》包括词曲、演习、声容、居室、器玩、饮馔、种植、颐养等8部,内容较为驳杂,戏曲理论、养生之道、园林建筑尽收其内。其中的设计思想不仅在当时具有较高的理论价值,而且对今天提高生活品位、营造艺术的人生氛围仍有极大的借鉴价值和艺术实践意义。《闲情偶寄》的前三卷,即声容部、居室部和器玩部,全面阐述了李渔的设计思想和理论观点。

1 功能性与艺术性完美结合

设计师应注重功能性与艺术性的完美结合,突出实用和娱情兼备的设计。凡人制物,务使人人可备,家家可用,始为布帛菽粟之才,不则售冕旒而沽玉食,难乎其为购者矣。故予所言,务舍高远而求卑近^[1]。《闲情偶寄》中所提到的实用性,是任何造物必先重视的问题。李渔主张造物从实用性出发,反对造一些华

而不实的玩好之物。

李渔认为,居宅无论精粗,总以能避风雨为贵。常有画栋雕梁,琼楼玉栏而止可娱情,不堪坐雨者,非失之太敞,则病于过峻。故柱不宜长,长为招雨之媒,窗不宜多,多为匿风之蔽,务使虚实相半,长短得宜。由此可看出,在李渔的眼里,器物的实用性功能常常会因形制欠佳和结构的不合理而被削弱,这也是设计中常见的弊端——过分专注外观的装饰华美却忽视了造物的实用性。李渔曰:“造橱立柜,无他智巧,总以多容善纳为贵。尝有体制极大而所容甚少,反不若渺小其形而宽大其腹,有事半功倍之势者,制有善不善也。”所谓一事有一事之需,一物备一物之用,他从不脱离实际,炫耀智巧。

就当前的书籍装帧设计而言,它是在书籍生产过程中将材料和工艺、思想和艺术、外观和内容、局部和整体等组成和谐、美观的整体艺术。比如,书籍开本、

收稿日期: 2011-03-12

作者简介: 沙建红(1986-),女,山东人,北京印刷学院硕士生,主攻印刷设计艺术研究及其应用方向。

厚度、装订方式和材质是否对读者阅读起到加分作用；版式的设计能否吸引读者的兴趣与注意力；书籍设计中局部与整体的关系，是否会让读者产生浑然一体的顺畅感。这些问题都会直接影响到阅读的感受和结果，并且这些都体现出书籍装帧设计的功能性对书籍的重要性。放眼于目前的书籍装帧市场，书籍的功能性似乎已被忽视，取而代之的是设计上的扭曲。

阅读，理应是一种享受，安静地细细品味，舒适的手感，以及纸张中所散发出的淡淡书香，使读者抛开烦恼，聆听内心。可现在越来越多的曾经用来放松心灵的书籍，已被纷乱的视觉符号，过于丰富跳跃的色彩所取代。花俏的封面，大至连书架都放不下的开本，打开一看，书籍的开本与内容的设计并无直接联系，只限于形式上的“夺目”。原本通俗简单的读物，有的却设计得如辞海般，过分夸张厚度与硬度，加上粗糙的手感，瞬时磨灭了读者阅读的兴趣。经过思考的装帧和毫无道理的排版，精美的形与懒惰的字，那些与内容毫无关系的文字样式，莫名其妙的黑白应用等，使过多的书籍装帧设计被扭曲，产生一些给读者带来困扰甚至是阅读上的疲累与反感的嘈杂设计，进而影响到读者的兴趣。甚至有些书本被包装成礼品盒的样子，但里面的内容却不见得尽如人意，这样的设计未免有点过。殊不知设计的和谐在哪里，实用和娱情兼备的设计又在哪里。

在保证适合读者阅读的前提下“将美物化、将物美化”^[2]，从而将书的美与用，恰如其分地融为一体，实现功能与审美的完美结合，创造出人人笔下俱无、人人心中皆有的作品应该是设计师需要做到的。

2 崇尚简朴与主张创新

土木之事，最忌奢靡，匪特庶民之家，当崇简朴，即王公大人，亦当以此为尚，盖居室之制贵精不贵丽，贵新奇大雅，不贵纤巧烂漫，凡人止好富丽者，非好富丽，因其不能创异标新，舍富丽无所见长，只得以此塞责，譬如人有新衣二件，试令两人服之，一则雅素而新奇，一则辉煌而平易，观者之目，注在平易乎？在新奇乎？锦绣绮罗，谁不知贵，亦谁不见之？缟衣素裳，其制略新，则为众目所射，以其未尝睹也^[3]。这里，李渔用了两件新衣服做比较，说明设计的成功不在于材料的贵重和外表的华丽，关键要创意标新。

书籍在满足了人们正常的阅读需求之后，精神审美价值便突显出来。仅仅是功能上的和谐似乎已经不能满足现代读者的阅读需求，时代感以及对读者精神层面和心理层面的理解与迎合，需要设计师对书籍设计进行更加深层次地挖掘与提炼。这就需要通过设计上的创新，来传达人们对书籍阅读功能性之外的精神价值的追求。

为了有所区别，有所“新意”，于是大家看到了很多奢华的外衣亦或不知所云的编排与修饰。黄金版《孙子兵法》、纯金浇铸版诗词手迹、纯金十二生肖珍藏册等，让人所记住的只有黄金二字，书籍的外衣已经“创新”到使人忘记了书的主体存在。为了时尚，读者们经常看到的不是幽幽书香，不是人类知识积淀所独有的那份庄重朴实对心灵的吸引，而是莫名其妙的包装，匪夷所思的排版，杂乱无序的色块，一种诡异的气氛油然而生。书籍设计应该是以新颖的形式反映时代的精神，以鲜明的风格和深邃的立意构思来体现书籍艺术的生命所在^[4]。

创新，需要设计者发觉每一本书独有的气质与性格，并为其量体裁衣，用设计来表现书籍的独特，突显其独特的浑然气质。创新不是夸张的哗众取宠，不是有体量震慑的装帧，不是元素混杂关系的冲突；而是要纯净的、无高低的，具有经过沉淀的东西在其中，是要看到设计师的心，看到每本书的灵魂。

在日益浮躁的行业状态下，商业化的急功近利严重影响到中国书籍文化品质的提高，成为提升书籍装帧设计品位的绊脚石。一个好的书籍装帧设计，是要在读者阅读的时候，充分感受到设计中的美感及书籍情感语境的传达，从而产生广阔的遐想空间与无尽的回味。没有让人感到刻意的设计意图，没有繁荣的文字插图，但那精心编排的秩序，空白的灵动，以及舒适的行距字号，已经足够彰显设计师的功力与追求。

一味地跟风、媚俗使书籍市场缺乏品位的书籍已屡见不鲜。在暑假期间，笔者在一家设计公司实习，为了适应书籍成套大批量生产的需求，封面设计已经在靠模板化方式进行。如《某系列丛书一百本》，这就意味着在短期内要为这100本书籍做封面设计，因此，设计质量已不再是重点，屈服于速度的威力之下，常常一天就要出几十个封面。这是通过仿照其他同类题材书籍的封面设计，作出1个成型方案，那剩下的99个，就开始被机械化地换个书名，换张图片，一切就顺

理成章地在规定的时间内“出炉”。这样的书籍设计,究竟会对作者,对书籍本身,对读者起到什么样的作用?模板化的书籍装帧设计,千篇一律的书籍版式,让读者感到呆板甚至厌烦。

书籍装帧艺术说到底还是附丽在书籍内容上的,是服务于文本的。衣装讲究的是合身,通过设计与创新,突显书的本质,把握并传达书的本色应该是设计者考虑的重心。

3 身体力行

李渔不仅喜好设计,还精于制作,乐于动手,对世俗生活投入大量热情与兴趣,生活中每个细微角落都可以成为他的乐趣来源。从园林设计至家具制作,再至器物摆放,养护技法,李渔莫不运巧思、出新意,多有发明创造,其设计范围之广,数目之多,令人叹服^[4]。由“眼”开始,经“心”而应于“手”,最终成器而结束全程,眼前景,手头物,千古无人计及,殊可怪也^[5]。

一个完整的书籍装帧设计,要求设计师十分清晰地读到内容,因此对书籍内容进行深入地理解分析也相应成为设计师在书籍装帧设计之前要做的第一门功课。无论是文字的字体、图片的选用、色彩的处理,还是书籍形态、装帧方式的使用,这些都要根据书籍特定的内容需要进行组合与排列,通过视觉表达传递给读者。这往往是读者获取第一手信息的主要来源,也是能否抓住读者眼球的关键点所在。如何解决这些问题,便需要设计师通过自身对书稿的理解,珍重感受,用情感去表现书籍之美之独特,从而传达文字的精神和主题,与读者产生心灵上的火花与沟通,打动读者,产生阅读兴趣,感受书籍装帧设计之美。

目前有很多情况却与之大相径庭。素质平庸、急功近利的设计者和书商们,甚至完全不了解书籍内容,而是单纯地通过书名,就开始竭力利用电脑功能在封面上出彩,以刺激人们的购买欲。内容上无深层次的挖掘,枯竭的创意,干瘪的视觉语言,如何能提供给读者满意的作品。

4 艺术与技术相结合

书籍设计不但要赋予文字、图像、色彩等设计元素以富有情感和内涵的艺术表现形式,还必须通过独特

的材料和工艺技术实现书籍视、听、触、嗅、味的五感之美,从而使书籍内容与书籍艺术形态达到完美统一^[6]。

每一年度的德国“世界最美的图书”评选活动,一个不变的理念就是强调书籍整体的艺术氛围,要求书籍的各个部分,封面、护封、环衬、扉页、目录、版面、插图、字体、材料等在美学上保持一致,装帧形式必须适合书籍内容,在制作上达到最高艺术水平和最高技术水平的和谐统一^[7]。

设计师不是思想家,因此需要懂得物化的工序,也就是工艺,一定要懂得印刷,用色,油墨特性,纸张的特性,翻阅的手感,要理解物性化的技术。这些都需要设计者身体力行,通过实践来达到书籍艺术与技术的完美结合。

5 结语

书籍艺术本质所传递出来的是一种文化,而不单纯是商品。因此,书籍设计绝非局限于外表包装或内文的简单装饰的层面^[8]。书籍利用文字、图形记载着人类的思想和情感,其根本功能就是将这些元素进行有效地组合,准确而又简洁地传达给读者。李渔作为精英教育培养的士人,以自己过人的聪颖,开辟士人设计之路并为现代书籍装帧设计提供了大量的指引与借鉴,引发人们更加深入的思考与研究。从生活出发,从传统文化和艺术形式中汲取营养,由心而生,使书籍设计不仅在形式上吸引打动读者,同时还经得起耐人寻味的考验,从而使书籍的装帧设计从形式到内容形成一个完美的艺术整体。

参考文献:

- [1] 李渔.闲情偶寄[M].上海:上海古籍出版社,2009.
- [2] 章桂征.中国当代装帧艺术文集[M].吉林:吉林美术出版社,1998.
- [3] 苏里曼.论书籍设计的艺术空间美感[J].包装工程,2007,28(9):137-139.
- [4] 王萍.论李渔设计及其中的商业因素[J].艺术百家,2007(7):7-9.
- [5] 俞为民.李渔评传[M].南京:南京大学出版社,1998.
- [6] 吕敬人.书艺问道[M].北京:中国青年出版社,2006.
- [7] 刘西省.书籍设计中的材质选择[J].包装工程,2007,28(6):156-158.
- [8] 吕敬人.创造书卷之美——迈入新世纪的中国书籍设计[J].中国编辑研究,2010(1):297-302.