

从封面设计看文学童书的造境之美

张晓辉

(郑州成功财经学院, 巩义 451200)

摘要: **目的** 研究封面的造境之美对文学童书装帧设计的意义。**方法** 以阐述造境的内涵为切入点, 从文学童书封面的图形、色彩、文字和材料4个方面出发, 分析文学童书封面的造境方法, 探讨文学童书封面的造境之美。**结论** 文学童书封面的造境要具备文学性与艺术性, 只有让封面内容的精神美和艺术的形式美相互渗透实现完美统一, 才能使孩子们通过封面艺术准确领会文学书籍的内涵与气质, 带领读者进入充满艺术气息的情感世界, 感受文学童书封面的造境之美。

关键词: 封面; 文学童书; 造境

中图分类号: J524 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2016)20-0203-05

The Beauty of the Creation Environment of the Literature Children's Book from the Cover Design

ZHANG Xiao-hui

(Zhengzhou Chenggong University of Finance and Economics, Gongyi 451200, China)

ABSTRACT: It aims to study the significance of the beauty of creation environment of cover on children's book binding design. In order to explain the connotation of the creation of the environment as the breakthrough point, from the perspective of the cover of the book cover, color, text and materials four aspects, it analyzes the creation of the cover of the book cover, and explores the beauty of the creation of the cover. The creation of the cover of the book of children's books should have the literary and artistic nature, only to let the beauty of the spirit of the cover content and the form of art to achieve the perfect unity, in order to make the children through the cover art and the connotation and temperament, lead the reader into the emotional world of art, and feel the beauty of the cover of the book cover.

KEY WORDS: cover; literature children's books; creation environment

文学童书是影响儿童精神生命健康成长的教育载体, 而童书封面则是孩子了解书籍内容的主要渠道, 在书籍设计中占有举足轻重的位置。当前, 在琳琅满目的书海中, 人们对书籍封面提出更高的审美要求, 优秀的文学童书封面要结合书籍的内涵, 分析研究文学童书封面的造境之美, 引领孩子进入一个意想的情感世界, 从而极大地满足儿童的“悦读”需要。

1 造境与文学童书封面设计的内涵

1.1 造境的含义

何为造境? “造境是指人们在审美意识支配下塑造的‘第二自然’。这‘第二自然’是一种理想化了的自然, 它可以使人暂时超越自我, 无所顾忌地追

收稿日期: 2016-04-24

基金项目: 河南省科技攻关计划项目《基于Flash平台的艺术教育互动资源库设计与开发研究》(152102210026)

作者简介: 张晓辉(1985—), 男, 河南人, 硕士, 郑州成功财经学院讲师, 主要研究方向为艺术设计、艺术文化。

求美、体验美,从中得到一种心灵满足^[1]。”具体来说,意境是在具象的基础上,想尽办法营造一种特定的情境,引发人们体会其丰富的内涵,产生情感共鸣,因此,造境即为创造意境^[2]。那么,意境又是什么?唐代画家张璪曾提出“外师造化,中得心源”的艺术创作理论,明确提出了自然的美无法自动成为艺术美,要重视主体的抒情表现,让造化与心源高度统一。人在审美过程中,通过对意象组合的描绘,诱发人们产生审美想象空间,从而呈现出情景交融的艺术境界,因此,意境是一种情感体验,是研究和表现中国美学审美意识的重要范畴,是创造、品评作品的标准,是艺术家追求艺术美的最高境界。

1.2 文学童书封面造境的内涵

文学童书作为特定的精神产品,其本身就包含着浓厚的文化内涵和艺术品位,它在意境美的表现上与中国传统书画有着异曲同工之妙^[3]。文学童书的封面也是如此,除了具有保护书籍的功能之外,还可以让读者通过封面的艺术形象来预测书籍的故事,反映文学童书的内在精神,这种精神其实就是艺术家追求的意境美,所以说,封面的设计过程也是造境的过程,“借景造景,以境感人”应伴随始终^[4]。由于在儿童欣赏阅读的过程中,不具备正确的评价审美的能力,只能被动接受封面的各种设计,因此文学童书的封面设计要做到内容和形式的统一,结合儿童的心理特征,传达出特有的文化意蕴,既要体现出激发儿童阅读兴趣的艺术氛围,又要凝练特有的意境美。这样才能第一时间赢得小读者对书籍的认知和赞誉,使孩子从阅读到体会,充分享受阅读的乐趣,激发孩子们的阅读欲,以此来启迪儿童的心智,陶冶儿童美感,培养正确的审美意识。

2 文学童书封面的造境方法

创设意境虽然是客观的情景空间,但是其依赖物象而存在,正确运用封面的各种元素,去营造文学童书封面艺术的意境之美,可体现文学童书内在的精神内涵与审美追求。在文学童书封面设计的造境过程,要结合儿童的生理心理特点,从书籍本身的主题与内涵出发,通过想象封面中形象化的文字、色彩、图像、材质等元素,营造出特定的意念

情景,这种创造性的思想活动,就是意境美的具体表达。

2.1 以形造境

以形造境就是用封面中所描绘的客观图景表达主观情感而营造的艺术境界,也是中国美学特征中“以形写意”的艺术表现^[5]。“形”是事物的表象,“意”是揭示事物内在的本质。形是意存在的依托,意是赋予形的生命,两者之间强调表里相辅,相互依存,相互为用,意形交融合二而一,因此,在书籍设计中“以形表意,以意传情”是创设意境美的主要手法,文学童书封面的意境美,正是运用图形本身蕴含的特定韵味和情境所营造的。文学童书封面中的插图是儿童获取书籍信息的主要途径,是体现书籍内涵的外在展现。图像不但能将书籍中的知识形象传递给孩子,还可以通过自身直观的艺术形象生动、清晰地呈现给孩子们,引发孩子们的意境联想,对营造封面的意境美有一定的催化作用。《大自然的声音》封面设计见图1(图1—4均摘自当当网),书中用故事的形式,讲述了孩子们去亲近大自然,聆听动物们与大自然的不同声音的故事,因此人物与森林中的动物就成了封面图形的主体,设计师采用拟人的手法来表现动物与人的和谐相处,在寻找合适的表达方式上,所有图形的艺术处理都没有脱离书籍的内涵和气质。如果选择写实的人物和风景来表现,则过于直白,有损文学童书的童趣和意蕴;如果选择太抽象的造型,则又很难传达亲近大自然、认识大自然、聆听大自然的奇思妙想,因此,用插画的艺术形式对封面进行了处理,整体画面在表达儿童活泼趣味性的同时,融入艺术气息,增加文学笔墨的韵味。至此,封面图形通过插画的艺术表达,巧妙地将“意”引入到形式美中,让图形的传情达意得到读者的认可。

图1 《大自然的声音》封面设计
Fig.1 "Nature's Voice" cover design

2.2 以色造境

色彩是感情的语言,是“眼睛的诱饵”,是揭示书籍中心思想,点亮书籍灵魂的重要元素^[6]。中国传统色彩理论中的“阴阳五色”学说,将黄、青、赤、黑、白为正色的五色说与土、木、火、水、金的五行说相联系,色彩并非仅仅是物理性、生理性的视觉元素,更多偏向于民族文化观念的表达,使色彩超越了视觉的范畴,拥有了神秘而特殊的隐意^[7]。从中可以看出,自然界的色彩被人们赋予了不同的含义,人们从色彩中获取灵感,营造特有的意境,极具意趣。对于文学童书封面设计而言,色彩对营造意境美的表达有着不可忽视的作用。没有色彩的封面,孩子们就无法感受到五彩缤纷的书籍内容,相反,如果有意识地去安排色彩,将有助于培养孩子们色彩感知的能力,勾起孩子们愉快的体验,获得美的享受。文学童书封面设计中对于色彩的选用,不仅受儿童心理特征的影响,同时也受文学书籍内涵的影响。首先,儿童时期好奇心强,都是凭借自己的内心情感去选择事物,活泼新鲜、简洁明快的颜色,能快速激起孩子们内心的活动并激发愉悦的联想,其中,红、黄、绿、橙、蓝、白、黑、紫色是孩子相对喜欢的颜色。其次,色彩可以通过自身性格来扩充书籍内容,强化文学书籍的内涵和意蕴。封面的色彩要充分表现文学书籍的内涵,设计师要善于用色彩塑造整体文学气氛,依据色彩的性格来抒发特定的文化意境,让孩子仅凭封面就能沉浸在文学童书的意蕴中。红色给人热情活力、黄色给人温暖快乐、绿色给人安全健康……《哈利·波特与混血王子》封面设计见图2,是一部魔幻文学系列小说。封面色调以蓝色为主,蓝色给孩子一种活泼、理性、宽广之感符合孩子的童趣心理,同时,蓝色又充满科幻、智慧的信息,这与书籍的主题和创意相呼应,并用虚虚实实的山峰营造出魔幻般的浩瀚空间,引发小读者无限的想象。

2.3 以文造境

文字作为独特的审美对象,本身就是一种形式抽象但极具内涵的美学符号^[8]。它以自由多样的线条变化和空间构造来表现字形,抒发特有的情感,用于表情达意,由此将抽象的线条升华为艺术的高度,使读者在优美的点线之中体味形体姿态、情感意境。正如著名书画篆刻家、装帧艺术大家钱君匋先生所说:“学书法,与装帧更有直接的关系^[9]。”

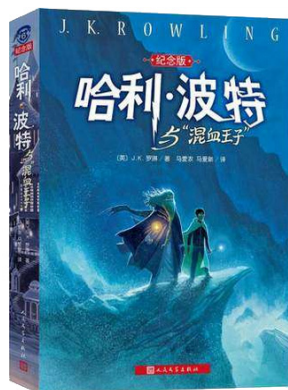

图2 《哈利·波特与混血王子》封面设计

Fig.2 "Harry Potter and the Half-Blood Prince" cover design

由此可见,文字对中国的书籍设计从品格样式到文化理念都有着深刻的影响,文字的艺术化不仅能吸引读者的注意,还能赋予书籍特有的情感魅力,从而使书籍焕发出璀璨的生命力。在文学童书的封面中,文字作为一种文化符号,具有表情和美感功能,通过直觉经验与孩子们进行沟通,影响着孩子们的阅读心理,让他们产生丰富的联想,从而进入与主题相符的意境中。封面中的文字包括:书名、编著人、出版社等信息,主要是帮助孩子了解书籍中所传达的主题,然而在审美意识支配下,文字有了更多的内涵,通过对文字设计,能引发诱发孩子们的审美想象空间,呈现出情景交融的文学意境。如何在封面设计中运用好文字造境,要取决于设计师对文字艺术和文学童书内涵的准确把握。

当前,文学童书封面的文字造境主要围绕文学的体裁和儿童的性格展开,由此文字造境可大致分为:书法文字和卡通文字两类。书法文字具有高度的文化品位和艺术意境,以其古朴清雅的艺术风格,让书籍富有气韵生动的文化气息,在文学书籍中被大量使用。封面中书法文字往往是富有和谐节律的,字形结构、章法的旋律,用笔、用墨、线条的节奏,这些都能营造出生动有趣的艺术魅力。《小巴掌童话》封面设计见图3,作为中国儿童文学的经典书籍,封面设计中准确运用书法艺术,用清新多姿的字形结构,健美的笔法变化,搭配沧桑感的淡黄色调烘托出浓厚的历史氛围,同时也表现出优美清雅的通篇气象,并给人耐人寻味的文化感悟,引领孩子进入一个真善美的童话王国。其次,卡通文字的造境主要是依据儿童的心理特征和认知能力进行的,充满童趣的文字能拉近孩子与书籍之间的距离,让封面充满天真浪漫的形象,从而达到引导孩子动手探索书籍内容的目的。《神奇的造字工

厂》封面设计见图4,封面采用了幼稚的书写风格,笔画与空间互动,形神合一。整个封面活泼生动,意蕴十足,用独具匠心的文字传达出有趣的故事,从而让孩子们可以产生奇妙的联想,让其在津津有味的阅读中感受封面所带来的神秘意境。

图3 《小巴掌童话》
封面设计
Fig.3 "Small Palm Fairy
Tale" cover design

图4 《神奇的造字工厂》
封面设计
Fig.4 "The Factory Mak-
ing Magic" cover design

厚度就成了营造特定意境的关键因素。周建明设计的《叶圣陶儿童文学全集》封面见图5,整个封面除了书籍名称以外,只有简单的花纹元素点缀,设计风格较为简洁,但简洁不代表简单,其关键在于书籍封面选用肌理较强的艺术纸,搭配烫金元素的装饰,瞬间给人经典、宁静、低调、奢华的厚重感,这样材质的选择符合书籍内容的精神气质,能将小读者带进文学的意境中。

图5 《叶圣陶儿童文学全集》封面设计
Fig.5 "YE Sheng-tao children's literature" cover design

2.4 以材造境

材料是设计造物的重要元素,也是一种强有力的设计语言^[10]。早在战国时期就有材料美的观点,手工业技术文献《考工记》中记载“天有时,地有气,材有美,工有巧,合此四者,然后可以为良。”由此可看出材料自身拥有独特的审美价值,材料之美直接影响到设计造物的优良。材料具有物质性与精神传递相融合的特点,是艺术家掘美的重点,不同的材料属性能引发视觉和触觉感受,进而带来各种联想和精神暗示。对于文学童书封面而言,材料对造境的影响是根本的和永久的,关系到书籍的印刷工艺和儿童在阅读过程中的感官体验。在封面的设计过程中,“量体裁衣”不能追求纯粹的形式装饰,忽略根本所在,应以儿童的阅读特点为入手点,把握材料的精神属性,运用特殊的质感肌理去表现特定的文学意境,这一过程就是精神物化的轨迹,即以材造境的过程。“一切景语皆情语”是中国传统绘画座右铭式的法则,以材料去引发情感是设计中常用手法。材料不仅能给孩子们带来物理感受,也能产生心理反应。如:布质的封面能引发朴实怀旧,木质的书籍封面能引发自然和沉稳,金属材质的封面又能带来科技梦幻……不同的材料可以营造不同的意境。因考虑到成本价格、印刷工艺等问题,书籍封面中运用特殊材料只能作为辅助材料使用,一般情况下纸张运用最为广泛,而纸张的肌理、

3 儿童书籍封面的造境感悟

首先,造“整体”之境。《荀子·劝学篇》:“不全不粹之不足以为美”,强调从“全面”和“纯粹”两个方面追求完美的美学原理,从中窥见出整体在审美活动中的重要性^[11],因此,运用封面营造书籍的意境美也要考虑整体,注重封面意境与书籍内涵的完美统一。文学童书是儿童的精神食粮,书籍本身就具有很强的文化气质,文学童书的封面要结合书籍的内涵进行艺术创作,使封面与小读者进行思想交流,体现作品凝练的艺术意境。其次,造“情感”之境。学者苏珊·朗格曾说“艺术是人类情感的符号形式的创造”,艺术品从创作到诞生,整个过程是艺术家对自然表象真实的心理体验,艺术品的各种视觉语言又都是艺术家情感外化的结果。对于文学童书封面而言,封面的意境实际上是理智和情感复合物,是利用色彩、图像、材质、文字等形象与情感相互交融,从而形成“情不虚情,情皆可景,景非滞景,景总含情”,因此,造境离不开读者的情感交流,只有从情感入手,把握孩子们的视觉心理感受,才能带领孩子进入一种富有童趣的意想世界。

4 结语

造境是书籍设计的最高境界,文学童书封面

的造境又是美化书籍的关键,只有充分运用各种艺术语言,将书籍的内容与精神融入到封面中,才能提升文学童书的文化内涵和艺术层次,营造出文学童书封面的意境之美。

参考文献:

- [1] 张积成. 浅谈造境[N]. 美术报, 2013-06-29.
ZHANG Ji-cheng. Talking about Creating Environment[N]. Art Report, 2013-06-29.
- [2] 曹辉. 色彩的意境与视觉冲击[J]. 装饰, 2003(4): 92.
CAO Hui. The Artistic Conception and the Visual Impact of Color[J]. Zhuangshi, 2003(4): 92.
- [3] 蒋敦明. 审美意象与科技图书封面设计[J]. 中国出版, 1994, (10): 52—53.
JIANG Dun-ming. The Aesthetic Image and the Cover Design of the Science and Technology Books[J]. China Publishing, 1994(10): 52—53.
- [4] 阎鹤. 书籍设计多维度空间形态的表现研究[J]. 包装工程, 2015, 36(2): 38—41.
YAN He. Study of Book Design Multidimensional Space Form[J]. Packaging Engineering, 2015, 36(2): 38—41.
- [5] 蔡淑兰. 论儿童文学的情感教育意蕴[J]. 内蒙古师范大学学报(教育科学版), 2011(3): 5—8.
CAI Shu-lan. The Emotional Education in Children's Literature[J]. Journal of Inner Mongolia Normal University (Education Science Edition), 2011(3): 5—8.
- [6] 刘萍, 韦照红. 瑶族民俗文化书籍设计[J]. 包装工程, 2015, 36(2): 141.
LIU Ping, WEI Zhao-hong. The Yao Folk Culture of Book Design[J]. Packaging Engineering, 2015, 36(2): 141.
- [7] 童俐. 儿童家具情感化设计原则之解析[J]. 装饰, 2012(2): 102—103.
TONG Li. Analysis of Children's Furniture Emotional Design Principles[J]. Zhuangshi, 2012(2): 102—103.
- [8] 翟建平. 市场经济下的书籍设计探究[J]. 包装工程, 2014, 35(10): 99—102.
ZHAI Jian-ping. The Design of Books Under the Market Economy[J]. Packaging Engineering, 2014, 35(10): 99—102.
- [9] 应艳. 书籍装帧设计的文化内涵[J]. 包装工程, 2014, 35(22): 81—84.
YING Yan. The Book Design of the Cultural Connotation[J]. Packaging Engineering, 2014, 35(22): 81—84.
- [10] 周杨, 张宇红. 情感化设计中的记忆符号分析研究[J]. 包装工程, 2014, 35(4): 70—74.
ZHOU Yang, ZHANG Yu-hong. Analysis of Memory in Emotional Design[J]. Packaging Engineering, 2014, 35(4): 70—74.
- [11] 李静, 黄生. 现代竹家具情感化设计研究[J]. 家具与室内装饰, 2015(1): 28—29.
LI Jing, HUANG Sheng. Study on the Emotional Design of Modern Bamboo Furniture[J]. Furniture & Interior Design, 2015(1): 28—29.