

水墨元素在书籍装帧设计中的“简意风格”研究

王春涛, 开卫菊

(天津理工大学, 天津 300384)

摘要: **目的** 运用“简意风格”的设计理念和方法, 结合高度概括的水墨设计语言, 将水墨元素应用在书籍设计中, 为书籍创作探索新的思路。**方法** 通过阐述“简意风格”设计方法和功能, 探讨书籍设计中的传统水墨元素的创新应用。**结论** 利用精简概括的水墨设计语言为现代书籍设计营造出意境丰富、版式简洁和具有视觉冲击力的优秀书籍设计作品。

关键词: 水墨元素; 简意风格; 功能表达; 创新应用

中图分类号: J524 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2017)22-0080-04

Simple Style of Ink Element in the Book Binding Design

WANG Chun-tao, KAI Wei-ju

(Tianjin Polytechnic University, tianjin 300384, China)

ABSTRACT: Using "Jane style" design concept and methods, combined with the highly generalization of ink and design language, applied ink element in the design of books, the new train of thoughts are explored for the creation of books. It discusses the design method and function of "simple style" and the innovative application of traditional ink element in book design. Using concise summary of ink painting design language for the modern books design creates a rich artistic conception, concise format and the excellent book design with visual impact.

KEY WORDS: ink elements; simple style; functional expression; innovative application

随着可持续设计理念的发展,“简意风格”进入设计者的视线。“简意风格”来源于“言简意赅”这个成语,是指运用简洁的设计语言表达设计的丰富内涵,并且提倡在设计中去掉无关的设计元素,利用高度概括的设计语言进行设计。“简意风格”是一种现代可持续发展理念和设计方法。通过“简意风格”设计理念来考量设计作品,帮助作品还原真实的设计意义,用精准、简约的设计方法,营造良好的设计效果,使书籍设计的发展更具有可持续性。

1 水墨的民族艺术元素之美

1.1 水墨的独特艺术魅力

传统水墨中包含着东方深厚的文化,是民族性的典范,一直传承至今。中国画有着其自身独特的表现技法、审美特点和鲜明的艺术风格。水墨画在继承传统的优秀文化的同时,也不再是单纯的借鉴,而是将

水墨画中的元素进行概括,形成设计语言。因此把水墨元素作为一种视觉设计语言,是象征东方文明的设计语言。

水墨的颜色可分为浓、淡、干、湿、焦5种颜色,运用勾、皴、擦、点、染等艺术表现手法来激发观者想象。设计师运用水墨元素的变化,展现了别具特色的东方意境美,例如淡墨给人灵动、飘逸的感觉,浓墨却给人波澜壮阔的感觉。因此水墨晕染的层次具有灵动和无穷的变化。

1.2 简约的艺术语言

老子在《道德经》中说,缤纷的色彩看多了就会让人两眼昏花,歌乐欢动,喧哗不已,听久了就会使人耳聋失聪。庄子在《知北游》中写到,世有大美而不言。这正是对事物简洁美的叙述,也可以理解为是对“简意风格”的表述。古代文人雅士也在水墨画中运用了这样的简约美,因此水墨元素在不断的继承和发

收稿日期: 2017-08-11

作者简介: 王春涛(1964—),男,天津人,天津理工大学教授,主要研究方向为设计艺术学。

展中逐渐被人们简化成极简的设计语言。

水墨画用笔讲究笔法简约意境丰富，寥寥几笔塑造事物的外形，意境深远。水墨画中常用留白表现画面的空间感，突出水墨画中作者表达的重点和主题，运用水墨晕染的效果打造意境美。水墨画还注重“传神”，古人讲究以形写神，因此“神”是水墨外形的内在表达，“形”是水墨精神内涵的外在表现。事物有了传神的效果，外形才更有灵气。因此高度概括的水墨元素使精神进一步升华。传统文化也从水墨的语言中孕育而生，对传统文化继承就是要从经典的文化中再去粗取精、再造经典，推动水墨文化的发展。因此将水墨运用在书籍设计中，使书籍设计也具有可持续性。

2 水墨元素在书籍装帧设计中“简意风格”的功能表达

2.1 形式与内容的统一

德国著名的建筑师密斯·凡德罗在设计中反对运用过多的装饰元素，他提出了少即是多的设计观点，成为当时的设计时尚，也是现代主义设计风格的方向。“简意风格”就是对“少即是多”的设计理念的不断继承与超越，再有效结合水墨的特点，将其运用在书籍设计中，能够展现书籍设计的精神文化，形成东方独特的文化素养，并且帮助设计者与读者进行心灵的沟通，增强作品的感染力。

《马得画片》(见图1)精选了36幅马得先生的代表作，以活页画片形式出版，书装设计用瓦楞纸盒。

图1 《马得画片》
Fig.1 "Ma De Picture"

既保护书的外形，又不失单挑乏味。书里的这些画片既可逐张欣赏，整套珍藏，也可装入画框美化生活或工作空间。书名运用书法书写，简洁美观，内页马得以水墨形式描绘戏曲人物，笔墨简练洒脱，形象生动传神，情趣妙生，耐人寻味。整本书的设计形式和功能相统一，简约生动，富有情趣，突显了中国传统文化，又结合了“简意风格”的特点，诠释了书籍内容的内在意义的同时又结合了水墨的本土文化。任何设计都应有其特有的功能需求，同时还需要有丰富的精神内涵及审美的要求。换句话说，形式伴随功能相统一。因此设计师要在形式与功能之间把握二者的平衡，在书籍设计中“简意风格”的运用强调形式与功能统一，依据审美法则将其进行合理的位置安排，使画面中运用的元素能契合主题，让书籍寓意深刻。视觉顺序的引领变得高效，层次清晰，达到突出书籍主题的作用。

2.2 功能与审美的和谐

生活方式和审美价值取向深刻地影响着书籍的编排方式，“简意风格”的设计强调主题元素，弱化不必要的元素，因此，必然会出现水墨画里主次和虚实的对比关系，使版面出现“有”与“无”的效果，相因而生，相比而显，因此在书籍设计的图形与文字版式的排列要疏密得当，凸显书籍的主题，也使书籍设计的功能与审美更和谐。如《学而不厌》的设计(见图2)，整本书只用了黑白灰三色，封皮以白色为主，只在书的角落加了几笔水墨作为装饰。内页文字按照纵向排列的书法，保留传统的从右往左的阅读方式，看似不规则的文字排列却形成了高低不规则的韵律感，书籍护封用书法毛毡包裹，从打开书籍，便将读者还原了阅读环境。全书从开始编写到成品书花了很多费用和时间。书籍看似设计普通，而设计者正是通过这样简约的设计表达作者坚持学习的态度。恰到好处结合了水墨元素来表达作者向古人学习的精神和意志，并且

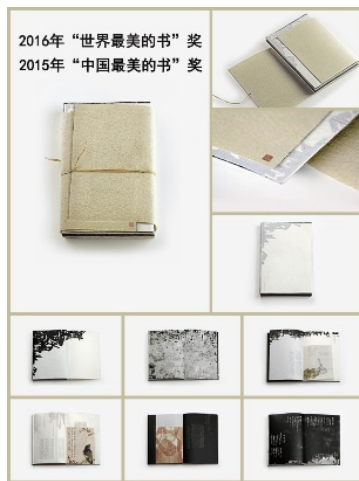

图2 《学而不厌》
Fig.2 "Don't Get Bored"

形式简约明了,体现了书籍的东方特色,实现功能和审美的和谐。

3 水墨元素在书籍装帧设计中“简意风格”的创新应用

现代人快速的生活节奏,要求书籍的信息传递具有高度的识别性和阅读性。利用简洁明快而又极富意境的水墨元素进行书籍的“简意风格”创作,不仅拓宽了水墨的应用领域,也提高了书籍的信息传达效率。水墨元素在书籍设计中的“简意风格”创新从3个方面进行创作。

3.1 在书籍图形设计中的符号体现

在书籍设计中,无论使用什么样式的图形,都是进行书籍所要表达的主题而形成的韵律、颜色以及点线面的组合。任何一个环节的信息,都要有很强的关联形和提示性,让读者在阅读时,能利用图形传达的直观的信息去理解作者的立意。图形设计的符号化能体现出来设计的内涵和审美价值,使书籍设计中的情感的表达得到共鸣。在人类文明发展进步中,文化的发展带来了书籍创新的同时,也创造出了丰富多姿、生动活泼、拥有独特形式的图形符号,这些民族象征的符号拥有着丰厚的内涵和寓意。图形符号的历史演变已经开始不断创新,表达的意思也丰富饱满,使之成为了一个具有语义丰富内涵的文化载体。水墨元素的符号化意义也有着自己的精神文明,邱振中的《起点与生成》(见图3),从书法中提炼出绘画的道理,

图3 《起点与生成》

Fig.3 "The Starting Point and the Generation"

运用水墨画中的点线面构图的方式,融合了笔墨的灵巧、墨色的变化与对比,形成了自己的符号化语言,使画面具有视觉冲击力。邱先生把他在书法中所取得的成就运用在当代艺术创作中,为中国当代艺术开一生面,揭示了中国传统与当代艺术之间转化的广泛的

可能性,让人记忆犹新。“简意风格”的设计理念也要求我们抓住物象最具个性的特征进行抽象、概括、夸张、简化的设计,将其应用在书籍设计中,使书籍图形具有符号化的特征,有利于明确其指意性。

3.2 在书籍文字设计中的表现方法

图是构成书籍信息的主题,它存在于书籍的内部及外观的表面。事实上,书籍的所有设计都是围绕如何更好传递信息而展开的。因此要提高信息的传播,就要尽量以最少的文字传递令人寓意无穷的信息,并且文字要简洁而精准,达到事半功半的效果。《眼缘心弦:靳埭强随笔》封面设计(见图4)运用书法写了一个“心”字,围绕“心”做图形化的设计。“心”字上的太阳表示作者心中的想法,更巧妙的是,那一点看似一点却又像心中的火焰,寓意深刻。该设计以文字的设计与编排为主要的设计元素,利用图形与字体的共性进行设计,不仅是一个字,更是一个图形,将书籍的理性与感性碰撞到一起,讲述设计师从主观角度,用自己内心的想法谈设计,运用水墨的晕染、墨色层次的变化,结合“简意设计”的风格,使书籍设计中的文字,不仅有传递信息的作用,更能体现出文本的主要思想,只为与读者产生共识。

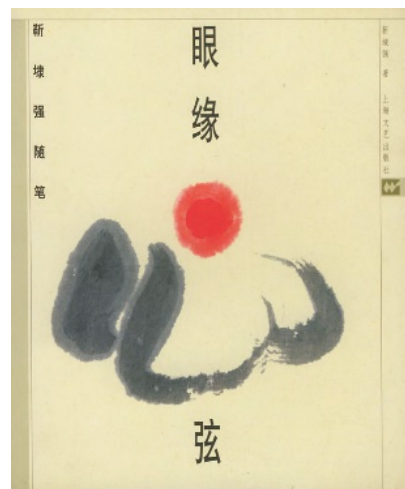

图4 《眼缘心弦:靳埭强随笔》

Fig.4 "Eye Chord: Essays by Jin Dai-qiang"

3.3 在书籍版式设计中的创新应用

版面越简单,视觉流程就越清晰和舒畅。书籍设计的版面应以满足读者快速而准确的阅读为基本原则,那种东拼西凑的版面容易导致视觉流程的混乱,从而使读者产生视觉疲劳,降低版面的识别性和记忆性。书籍设计中的“简意风格”使版面设计简洁明了,阅读快捷而省力。结合水墨的留白的运用有利于增强书籍“意”的突破,打破常规的设计风格 and 意境,增强书籍的吸引力,

"Cell"期刊的封面设计(见图5),构图展现了水

墨给人的空间感,书中留白使得作品更有意境美。近处的景色以树木为主,留白可想象成山间的湖面,远处就是山峦叠嶂,这本书将化学重编程过程用水墨画的形式表现出来。版式的巧妙安排结合水墨元素的留白,使传统文化设计元素与科技发展与时俱进,拓宽了水墨元素的应用领域,提升了书籍的意蕴。

图5 "Cell"
Fig.5 "Cell"

4 结语

将传统水墨元素结合“简意风格”的设计理念运用在书籍的创新设计中,运用高度概括的水墨元素进行设计,使水墨更好的发挥出自己独特的民族性,拓宽了水墨的应用领域。坚守可持续发展的理念,做到形式简洁、内涵丰富、符合书籍主题的设计。因此设计师要深入了解水墨文化,结合大众审美的需求达到形式与内容统一,功能与审美的结合,发挥自己的创造力,设计出优秀的书籍作品。

参考文献:

- [1] 胡晓芳. 现代书籍设计中的“减法设计”研究[J]. 包装工程, 2016, 37(2): 33—35.
HU Xiao-fang. Research on "Subtraction Design" in Modern Book Design[J]. Packaging Engineering, 2016, 37(2): 33—35.
- [2] 张芳芳. 书籍设计中的水墨元素分析[D]. 沈阳: 沈阳师范大学, 2014.
ZHANG Fang-fang. Analysis of Ink and Wash Elements in Book Design[D]. Shenyang: Shenyang Normal University, 2014.
- [3] 邢虹. 《学而不厌》当选 2016 “世界最美的书” [EB/OL]. <http://www.njdaily.cn/2016>.
XING Hong. "Study" Elected 2016 "The World's Most Beautiful Book"[EB/OL]. <http://www.njdaily.cn/2016>.
- [4] 吕敬人. 书籍设计[M]. 北京: 中国青年出版社, 2011.
LYU Jing-ren. Book Design[M]. Beijing: China Youth Press, 2011.
- [5] 刘方舟. 减法之美——田中一光的平面设计[J]. 佳木斯教育学院学报, 2013(12): 82—83.
LIU Fang-zhou. The Beauty of Subtraction: Tanaka Ikko's Graphic Design[J]. Journal of Jiamusi Education Institute, 2013(12): 82—83.
- [6] 仲丛惠. 浅谈书籍封面装帧设计中的“虚实相生” [J]. 编辑之友, 2013(4): 88—89.
ZHONG Cong-hui. The Brief Discuss of "False or True Complement" in the Book Covers Design[J]. Editors Friend, 2013(4): 88—89.
- [7] 胡晓芳. 虚空间在现代书籍设计中的运用和发展[J]. 出版发行研究, 2015(4): 93—96.
HU Xiao-fang. The Application of Virtual Space in Modern Book Design and Development[J]. Publishing Research, 2015(4): 93—96.
- [8] 张思琦. 浅析靳埭强海报设计中水墨元素的装饰语言[J]. 包装世界, 2016(4): 93—96.
ZHANG Si-qi. Packaging Decoration Language World Ink Elements in Poster Design[J]. Packing World, 2016(4): 93—96.
- [9] 崔之进. 顶级科技期刊封面的中国元素研究[J]. 中国国际期刊研究, 2017, 28(2): 99—104.
CUI Zhi-jin. Top Chinese Elements on the Cover of the Journal of Science and Technology Research[J]. International Journal of Research in China, 2017, 28(2): 99—104.
- [10] 傅继强. 探讨书籍装帧设计中的造境之美[J]. 包装工程, 2014, 35(12): 83—86.
FU Ji-qiang. Exploring the Beauty of Layout in Book Binding Design[J]. Packaging Engineering, 2014, 35(12): 83—86.