

Vision Space Spread
-- Discuss the layout of letters in designing books

视觉空间的拓展
——书籍装帧中的文字版式设计探讨
西安工程科技学院服装与艺术设计学院 邱春婷 梁昭华

[摘要] 本文从文字的版式设计出发,以如何取得文字版式设计要素的和谐统一展开论述,通过分析版式设计的现状,研究文字造型的特性和不同文字字体之间的内在联系,以及文字版式空间的运用,并强调了创新思维对文字版式设计的重要意义。

[关键词] 书籍装帧 文字 版式设计

文字版式设计是现代书籍装帧不可分割的一部分,对书籍版式的视觉传达效果有着直接影响。然而,在当今书籍装帧的某些设计作品中,文字的版式设计没有得到应有的重视。作品中忽视文字元素的设计,字型本身不具美感,同时文字编排紊乱,缺乏正确的视觉顺序,使书籍难以产生良好的视觉传达效果,也不利于读者对书籍进行有效地阅读。针对目前存在的问题,笔者就“书籍装帧中的文字版式设计的运用”展开论述。

一、字体造型元素的特性

书籍离不开文字,而字体、字形、笔划、间距等为文字的基本元素。我国目前书籍装帧设计中的文字主要归纳为两大类:一类是中文,另一类是外文(主要指英文),这里谈到的文字版式设计,主要研究以中文字为主体的书籍装帧设计。文字要素的协调组合可以有效地向读者传达书籍的各种信息。而如果文字字体之间缺乏协调性,则在某种程度上产生视觉的混乱与无序,从而形成阅读的障碍。如何取得文字设计要素的和谐统一呢?关键在于要寻找出不同字体之间的内在联系。在对立的元素中利用其内在联系予以组合,形成整体的协调与局部的对比,统一中蕴含变化。

书籍装帧中,字体首先作为造型元素而出现,在运用中不同字体造型具有不同的独立品格,给予人不同的视觉感受和比较直接的视觉诉求力。举例来说,常用字体黑体笔划粗直笔挺,整体呈现方形形态,给观者稳重、醒目、静止的视觉感受,很多类似字体也是在黑体基础上进行的创作变形。对我国来说,印刷字体由原始的宋体、黑体按设计空间的需要演变出了多种美术化的变体,派生出多种新的形态。而儿童类读物具有知识性、趣味性的特点,此类书籍设计表现形式追求生动、活泼,采用变化形式多样而富有趣味的字体,如POP体、手写体等,比较符合儿童的视觉感受。

当今的时尚杂志出版速度快、信息量大,因而较多采用平装软封面。如《青年视觉》杂志,在开本上采用的是大16开,以拓展青年视觉为目标,主题划分为时尚、空间、科技、艺术、人文等,书中设计者根据不同的主题大胆运用独特的文字编排手法,借以拓展版面的视觉风格。

图1是杂志其中内页，独特的摄影图片与简洁的文字搭配，将整体杂志的版面设计自然统一到一种时尚、简约的格调中。在此我们发现起贯穿始终作用的是文字造型，其采用的是细圆体，虽用了一种字体但却不显单调，设计者在字号与行距中寻求微妙的变化，使一种文字造型呈现出了不同的视觉效果，传递出较强的人文艺术气息。在此，我们可以感受到字体造型在设计运用中所呈现出的不同特性，它富有明确的内容叙述性和丰富的感情色彩，要寻求不同字体间的联系，对此应该有深入的了解。这样会在保持字体独特个性的同时，使设计的形式与内容统一，增强书籍版式的整体视觉诉求效果。合适的字体造型可以成为设计师的“灵感触角”，有利于创造出更符合书籍形式及内容的独特版式语言。

二、文字字体间的内在联系

书籍装帧中的文字有三重意义，一是书写在表面的文字形态，一是语言学意义上的文字，还有一个就是激发人们艺术想象力的文字。而对于设计师来说，第三重意义是最重要的。我们发掘不同字体之间的内在联系，可以以画面中使用的不同字体为基点，从字体的形态结构、字号大小、色彩层次、空间关系等方面入手。文字个体形态设计中，所谓的“形”指字体所呈现出来的外形与结构。为使文字的版式设计 with 书籍风格特征保持一致，选择何种字体以及哪几种字体，要多作比较与尝试，运用精心处理的文字字体，可以制作出富有较强表现力的版面。创造就是集中、挖掘、摩擦然后脱离。【1】文字的版式设计更多注重的是文字的传达性，除我们所关注的“文字”本身的一种寓意外，其本身的结构特征可成为版式的素材。因而要特别关注文字的大小、曲直、粗细、笔画的组合关系，认真推敲它的字形结构，寻找字体间的内在联系。

我们可以拿版式中出现的黑体和宋黑体进行分析与研究：黑体属于无衬线体的一种，其字形略同于宋体，但是笔画粗细比较均匀且没有宋体的装饰性笔型，因此显得庄重而醒目，【2】黑体又划分出粗黑、大黑及细黑体等多种字体，它们之间存在着相似的元素，多适用于书籍中的标题和强调性文字与图版的说明。而宋黑体是宋体的衍生造型，兼有黑体的稳重和宋体的纤细典雅，较为典型地呈现出两者在造型上的内在联系。从画面的层次上来看，黑体膨胀感较强，在设计中我们可视为画面中的“面”，而宋黑体作为“点”出现，对其采用群组编排手法时也可避免版面字体元素较多而造成的凌乱现象，与作为标题的黑体产生呼应。

文字版式设计应具有一个总的设计基调，除了我们对文字特性进行统一外，也可以从空间关系上达到统一基调的效果，即注意字体组合产生的黑、白、灰，明度上的版面视觉空间，它是视觉上的拓展，而不仅仅是视觉刺激的变化。

三、版式设计的字体空间运用

空间给字体视觉元素界定了一定的范围和尺度，视觉元素如何在一定的空间范围里显示最恰当的视觉张力及良好的视觉效果，与空间关系上对不同字体负形空间的运用有直接关系。版面中除了字体这些实体造型元素，编排后剩余的空间即为“负形”，包括字间距及其周围空白版面，也会影响文字版式设计的视觉效果。负形与字体实形相互依存，使实形在视觉上产生动态，获得张力；有效运用负形空间的特点，可以协调书籍的文字版式编排。在安排文字的位置、结构变化与字体组合时，应充分考虑负形的位置与大小。如：方形字体空间占有率相对较大，比较适合横向编排，长字体适合作竖向的编排。同时由于字体本身笔画的多少、结构的不同、方向的不同也会制造出多样的视觉效果。

在我们的视觉空间中，大小不等、多样的字体看似复杂，其实有章可循，其负形留白的感觉是一种轻松、巧妙地留白。讲究空白之美，是为了更好的衬托主题，集中视线和拓展版面的视觉空间层次。设计者在处理版面时，利用各种方式手段引导读者的视线，并给读者恰当留出视觉休息和自由想象的空间，使其在视觉上张弛有度。如图2，字体笔画之间巧妙地留有空白，有利于更加有效地烘托画面的主题、集中读者视线，使版面布局清晰，疏密有致。

四、文字版式设计与设计师大创新思维

设计构思与灵感是设计者思维水准的体现，也是评价一件装帧设计作品的重要标准之一。随着时代的发展，现代书籍装帧设计已呈现图文互动的趋势，先进的印刷技术加大了版面文字设计的可能性，文字的设计呈现出多元化、艺术化的趋势，这就对设计者提出了更高的要求。在立足书籍的内容特性，品质定位，满足读者的视觉需求等前提下，重在打破传统思维设计的束缚。

设计师头脑中记忆贮存的知识是产生灵感的基础，创意重在“表达”二字，书籍要让人理解设计师所传达的“信息”，与设计师的创意息息相关。同时，伴随着计算机在设计领域中的广泛运用，设计师的作品可通过计算机表达多种感觉形式，可以使设计师在很短的时间内可处理大量的文字图形信息，有时会出现事先意想不到的效果，进而不断地激发设计师的创作灵感，拓展思路，开辟版式设计的新领域。

文字是版式设计中的重要构成部分，书籍不但要达到精神沟通的目的，更需要在两者精神认同的基础上引导，创造新的视觉理念。随着时代经济的发展，装帧设计的应用形式、传播媒介、使用价值、服务对象、创作方法等有了更多层次的拓展，文字版式设计在其中也将呈现更为广阔的发展空间。

参考书目：

【1】《艺术与设计》总第050期P94

【2】党晟编著《字体符号 版面设计》陕西人民美术出版社 P23

【3】王雪青 陈华沙编著《字体创造设计》上海画报出版社 P20

中国包装杂志社 版权所有

地址：北京市东城区东黄城根北街甲20号 邮编：100010

电话：(010)64036046 64057024 传真：(010)64036046

E-mail : zazhi@chi anpack.org.cn zazhi@cpta.org.cn