

空白在书籍装帧设计中的魅力

王 祚

(西北大学 出版社, 陕西 西安 710069)

摘 要: 论述了空白在书籍装帧设计中的地位、作用和魅力。书籍装帧设计中运用空白可突出书名、突出主题、产生注意,可产生和谐和美感,可产生联想与创造,可产生简洁与轻松感觉。所以,合理使用空白在书籍装帧设计中是一种极为重要的方法。

关键词: 空白; 书籍装帧设计; 极值原理

中图分类号: G232·3 **文献标识码:** A **文章编号:** 1000-2731(2000)03-0163-03

空白在书籍装帧设计中虽然也经常见到,但它的地位和价值尚未引起人们的共识和重视。目前,不少书籍版面过繁过密,封面过花过乱已成为通病。这种只重视单位空间的使用率,而忽视书籍整体艺术效果的作法,实际是把设计所产生的效率等同于单位空间的使用率,其根源是对设计手法中空白所产生的效率的轻视。

点、线、面、体是设计中不可缺少的对象和元素。一个字可视为点,一行字可视为线,几行字可排成面,装订成册后就成为体。所以整体设计的含义应包括封面、书脊、封底、切口及内文版式。对于书籍装帧中完整的空白含义应为书籍整体的空白、封面的空白、书脊封底的空白、内文版面的空白。空白可以是无色部分,可以是一块色块,也可以是一片文字,一块有规律的底纹或水面、天空、草原、沙漠等。以下从四个方面谈谈书籍装帧设计中空白的地位、作用和魅力以及如何处理空白的艺术。

一、空白——突出书名、突出主题、产生注意

书籍是文字艺术与视觉艺术的综合体,语言文字的单纯、简洁原则与艺术的单纯、简洁原则永远是书籍所追求的极值原则。每本书都有一个明确的主题书名,每段文字也都有一个明确的主题。一般说来,主题愈突出、鲜明,效果愈佳,如何突出主题,合理运用空白是一种极为重要的方法。使用空白必然会使单位空间所容纳的文字、图象的使用率减少。相反,文字、图象量少了,那么注意力相应就会集中,注意主题机率就会增多,其宣传效果就会增大。也就是说,版面主题的注意值与版面文字的使用率成反比,文字、图象愈多,主题的注意值愈低;文字、图象愈少,主题的注意值愈高。

在一段时间里图书市场上不少书籍在封面设计方面,由于电脑使用不当,加之后现代观

收稿日期: 1999-05-10

作者简介: 王 祚(1944-),男,甘肃兰州人,西北大学出版社美术副编审,主要从事美术创作、美术教学和编辑学研究。

念的影响,更使视觉信息的拼组叠合成为时髦。本来清清楚楚的书名,被五颜六色的图象所淹没,甚至书名字也要与图象争奇斗艳,不少人认为电脑味就是现代味,或认为这样的设计,版面文字、图象的利用率就高。经过一段时间的思考,就目前书籍市场来看,花哨繁杂已不成为时髦,书名醒目,装帧单纯明快,重视平面色彩构成,富于视觉冲击力的设计受到青睐。许多领袖人物文集一类书籍在设计手法上的简洁形式,他们的成功之处就是运用了艺术的极值原理,非常严肃的书名就能给人以强烈的震撼。这也就是在设计中合理运用空白的典范。

在版式设计方面,严格地说,应在考虑文字字数的基础上,根据设计的需要,整体考虑书籍的页码,即书的整体外形。书的厚度即印张确定好后,再去计算编排文字、标题及图案。因为文字可大可小,可疏可密,完全可以按设计要求去定。但由于实用主义的影响,单纯考虑单位版面的使用率,用一种固定、机械的方式替代设计语言,不敢大胆地使用空白,认为大面积的空白是一种浪费,没有认识到这实质上是一种更有效的投入。在做内文标题设计时,不要只是变换字体,除了留有足够的空白外,还应作些装饰,以便于以虚映实,以宾衬主,使主题突出,便于读者阅读理解。

二、空白——和谐与美感

书籍装帧设计的目的是使读者在美的享受中去浏览阅读书籍,整体和谐又富有美感的设计,读者才会愿意去接触它、接受它,而空白的艺术运用,可以保持整体的和谐和读者感觉的平衡,产生美感和魅力。

一本书,如果从封面到内文的各部分缺少恰当的空白,就会使读者感到拥挤、呆板、单调、贫乏无味,在心理上有一种压抑感。只有保持书籍整体各部分有足够的空白,使突出处既能通泄,又有灵动之感,至密处则密,极塞处又能空灵,所谓“密不透风,疏能跑马”。运用这样的思维设计与处处均匀摆布相比,自然会有和谐之美的效果。空白的运用还可以保持书籍整体及各部分的平衡、和谐。恰当的空白,既能使版面上下平衡,形成稳定感、安定感;又能保持左右对称、彼此协调,而且富有节奏感、韵律感,主题清晰度高。如果版面没有虚实,就会显得没有主次,杂乱无章,缺乏有序性,使人眼花缭乱,心理不适,产生视觉逆反现象。

设计中主次分明,轻重有序,会产生一种节奏感和美感。如果无间歇、停顿,读者就会产生单调、平淡的感觉,自然会影响读者的理解和记忆。我们在书籍装帧中恰当地使用空白,是想用它所产生的和谐美来吸引读者,让读者目光停留,愿意去接触它。

三、空白——联想与创造

一本成功的书,不但要给读者交待清楚所要交待的问题,而且要能启发读者产生联想。书籍装帧设计的任务是在理解书的内容的基础上,用抽象的艺术语言去表现它,使它充分体现出书籍所特有的文化气息和在信息传播中的作用。在装帧设计中使用空白,可以使人产生神秘感,创造出一种意境、意象,并达到潜移默化的效用,这有助于读者产生联想与创造。

文字的平铺直叙,设计手法上的平铺直叙,似乎平稳,但却缺少变化,缺少主次,缺少疏密,都不能算是成功的表现。而空白也不仅仅是为了突出主题,同时可产生心理停顿,这种心理停顿有利于下文的开展,给读者一个心理准备,一种重要的暗示,使读者有时间去联想,去产生悬念,以达到此时无声胜有声的效果。例如内文版式里标题的设计,我们通常用占2行或3行,虽然也使用了空白原理,但由于平淡,没有思索的余地,也就不能给人留下联想与创

造的空间,也就不会起到设计所要达到的实际效果。我们也可以把满篇文字作为空白,关键是在标题的设计上多作些文章,不能单用加大、加重字号的单一做法,要讲究艺术效果,使它突出,起到提示的作用,也会达到空白所产生的联想效果。许多广告设计中处理标题文字的手法,同样可以利用到书版中去。总之,在处理手法上要含蓄、要艺术,言未尽,意未了,含而不露,妙在似于不似之间,这种在设计手法上所使用的软处理,特别对知识分子读者更有效。

四、空白——简洁与轻松

书籍的版面因不受数量的限制,容易内容过多,文字冗长,排列拥挤,其结果使读者眼花缭乱,喘不过气来。一本好的书,首先要作到文字内容简明、精炼、条理清楚。设计者的任务就是协助作者通过巧妙合理的艺术手法,使书籍的结构表现的更合理,条理更清晰,形式更活泼,其目的是给读者减轻负荷,使读者在阅读时有轻松、透气感。

书不是要一口气读完的,必须做到章节清楚,段落分明。每个章节、每段文字读完后都要有停顿间歇的时候,这样便于理解记忆。作者因为写书时自己条理非常清楚,稿件中的标题不太注意空白的运用,如果我们做设计时不去强化它,不去做提示标记,读者容易一气呵成,使人情绪压抑,产生视觉疲劳。所以,从选题策划的角度讲,首先应做到内容精炼、简洁、明了、单纯;从设计角度讲,应避免密排,要追求版面标题、文字、图象的高清晰度,千万不能有混作一团的感觉,因为清晰度的高低与读者的情绪好坏十分有关。古人云:“画留三分空,生气随之生”;“实虚相生,无画处皆成妙境”。现在有些书籍每篇文章的开头空白占到版心的2/3,左上角是非常考究的标题及简洁的图案,右下角的文字仅占版心的1/4,后面的续文也仅占到每个版心的2/3,再用细线巧妙将它分割开来,留出大量的空白让读者去想象、去追忆。这样的书版显得别致新颖,简洁明快,轻松自然,非常受读者的欢迎。

如果说绘画艺术是研究被画对象、画面和画者三者之间关系的艺术创作,那么书籍装帧艺术则是研究文章作品、版面和读者之间关系的艺术创作。不同年龄、不同性别、不同职业、不同文化层次对书籍形式的接受心理是不同的,所以设计形式有多种多样,但空白的运用在整个书籍装帧设计中的作用是共性的。当然,我们所指的空白是一种巧妙合理的构图形式,合理的构图必须以一当十,以少胜多,即经济地使用艺术表现技法,尽量用少量的技法来唤起读者的多量感动,使装帧设计艺术所具有的价值,充分体现在书籍出版业中。

参考文献:

[1] 王 祚 画无法物有原理[N] 书讯报,1987-07-16

[责任编辑 陈 萍]

The artistic charms of margins in the graphic design of a book

WANG Zuo

(Northwest University Press, Xi'an 710069, China)

Abstract: Expound introduces the status, functions and artistic charms of margins in the graphic design of a book. Using margins in the graphic design of a book can make its title and theme more impressive, produce a sense of harmony and beauty, stir association and creation, and make the book concise and lively. Therefore, it is extremely important to use margins properly in the graphic design of a book.

Key words: margins; the graphic design of a book; the principle of extreme value