

浅谈艺术在书籍装帧设计中的应用分析

汪开梅

中央广播电视总台

DOI:10.12238/pe.v3i1.11389

[摘要] 在世界艺术体系中,各类艺术都有其代表流派和明显特色特点,不同的艺术背后所蕴含的文化内涵,让各类艺术在历史的长河发展中能够得以延续和流传下来。将各类艺术派别融入于书籍装帧当中,能够促使各类艺术元素中的造型结构、色彩搭配、构图形式等元素与书籍装帧设计融合,提高对书籍装帧设计创意构思的创造性和表现性。对各派别艺术而言,能够将各派别艺术的元素在书籍装帧当中得以应用于实现,促进各派别艺术的进一步发展与传播;对于书籍装帧设计而言,能够丰富书籍装帧方面的艺术元素和设计感,让书籍装帧设计更具艺术和人文内涵。本文首先对书籍装帧进行简单介绍,并对各类艺术派别进行简单阐述,并且进一步对于如何将各派别艺术应用在书籍装帧设计中进行科学探索,以求对书籍装帧设计的艺术应用提供理论依据。

[关键词] 艺术; 书籍装帧; 设计应用

中图分类号: TB21 **文献标识码:** A

Analysis of the Application of Art in Book Binding Design

Kaimei Wang

ChinaMediaGroup(CCTV)

[Abstract] In the world art system, various types of art have their representative schools and obvious characteristics. The cultural connotations behind different arts enable them to continue and be passed down in the long river of history. Integrating various art styles into book binding can promote the integration of various artistic elements such as shape structure, color matching, composition form, etc. with book binding design, and improve the creativity and expressiveness of creative ideas for book binding design. For various schools of art, it is possible to apply the elements of various schools of art in book binding, promoting the further development and dissemination of various schools of art; For book binding design, it can enrich the artistic elements and design sense of book binding, making book binding design more artistic and humanistic. This article first provides a brief introduction to book binding, and then elaborates on various art schools. Furthermore, it explores how to apply the art of each school in book binding design, in order to provide theoretical basis for the artistic application of book binding design.

[Key words] art; Book binding; Design application

引言

书籍装帧设计是一种针对书籍外观、造型等视觉表达元素以及各种使用功能进行综合设计的活动。书籍装帧包括材料的选择、装帧工艺、装帧方式、字体字号、版式等方面,具体可包括护封、封面、前环衬、护页、扉页、正文、插图、后环衬、封底等组成。优秀的书籍装帧设计,不仅是视觉、触觉的享受以及完善的使用功能,更是对于书籍内容的传达、作者思想的延伸。书籍装帧设计运用各种设计元素和技巧,达到艺术性与实用性的有机融合。书籍不是一般的商品,而是一种文化产品。因此对于书籍装帧的设计,既要展现出艺术性、更要凸显出大众文化

性,做到雅俗共赏、内涵丰富。一个出彩的装帧设计,对于书籍本身不仅是增光添彩,而更像是画龙点睛。进一步研究各类艺术理念、手法在书籍装帧设计中的应用,对于推动出版行业发展、提升读者阅读体验等方面都大有裨益。

1 艺术流派概述

艺术用外在的形象来对社会生活进行反映和表达,往往具有抽象性。艺术往往寄生和存在于一些媒介当中,利用一些手段和媒介的力量来表达情感。艺术能够在形象的塑造,艺术氛围的营造上面起到重要的作用,同时对于反映现实以及情感寄托等层面能够展现出其文化的内涵与价值。艺术所产生的形象,能够

一定程度上对现实生活做出展示与反映,但是却在一定程度上能够做出比现实更具有典型性的社会意识形态。

好的艺术不一定具有大众层面的娱乐性,但往往具有非普适性的美学价值或者哲学价值。与科学不同的,艺术依赖于情感的表达。

对于艺术的媒介而言,艺术往往借助于语言、文字、绘画、音乐、形体以及其他设计物等来进行表达。现代艺术又涵盖了语言(含文学)、美术(绘画、雕塑等)、表演(音乐、舞蹈)、综合艺术(戏剧、电影)等等。艺术能够补充语言的不足,所以每件艺术品都能够一定程度上传达它的诉求。同时,艺术也指代富有创造性的方式和方法。

艺术有宏观和个体之分。宏观的艺术能够反映一个时代的艺术特点和特征,展现一个时代的精神风貌。而个体的艺术存在于个体的现象当中,通过捕捉挖掘、感受分析以及具体的整合和运用等方式,对艺术所要展现和表达的内容(又分为主观和客观的内容)进行感知、学习和表达,这个过程往往持续性、连贯性的动作存在。同时,艺术也可以表现为一种感受,通过人类的各类感觉以及切身能够感受到的形式来展现出艺术的表达成果。

2 书籍装帧设计概述

书籍装帧设计往往指代对书籍整体的造型和设计,是对书籍整体的造型设计的总称,在实际的设计过程中,书籍的装帧设计完成了对书籍的外包装、护封、封面、环衬、扉页、开本、版式以及插图等等一系列综合的运用。

书籍装帧设计有其独特的价值与功能。书籍装帧设计能够完善书籍的形态,使书籍变得完整,各方面要素涵盖丰富,使书籍更具内涵,更加丰富。同时,书籍的装帧设计能够传达书籍上以及作者想向读者表达的重要信息,吸引读者的注意力和读者的兴趣。另外,对书籍进行装帧和设计能够给读者带来美学享受和更高的阅读体验,能够提高书籍的艺术水平。一本经过了完整装帧设计的书籍本身就是艺术在书籍上应用的集成。

对书籍的装帧设计当中,应当遵循既定固有的原则,在书籍的书稿内容基础上进行设计的展开,不能背离书籍书稿的内容和内涵。对书籍装帧设计应当建立在服务书稿,让书稿能够最大程度发挥出价值的基础上。在这个过程中,要将设计完美的与书稿进行融合,而非是根据个人设计思路进行设计,要做到与书籍中书稿的切合。

书籍装帧设计中包含四类要素,分别为材料、文字、图形和色彩。在实际的书籍装帧设计当中,设计师要综合考虑多种因素,其中,书籍的类型、题材、受众、用途等等都是应当纳入考虑范围的重点。在实际设计中,要明确突出书籍的信息,避免由于注重艺术设计而掩盖了书籍重要内容展现的情况发生。与此同时,还要注重对书籍内容和特点进行展现,用艺术的手法和手段全力挖掘和展现书籍的特点,对书籍的文化内涵进行深入的探寻,通过贴合的设计来为书籍提升附加价值,通过设计来刺激读者对书籍选择阅读和购买。

3 艺术在书籍装帧设计中应用的意义

各类艺术派别在发展的过程中衍生出了多种流派和不同的形式以及内涵,各类艺术派别以不同的形式和载体表达出来,在实际的书籍装帧设计中具有重要的意义。

3.1 有助于丰富书籍装帧设计的内容性

各类艺术派别应用在书籍的装帧设计中,能够丰富书籍装帧设计的内容性。如以文字为主要载体的中国书法艺术,汉字千变万化,各不相同。传统的书法艺术具有强烈的变化性,并不仅仅体现在千变万化的汉字结构上,还同时体现在笔画的变化上。不同的艺术形式对字体都有不同的表达,字体线条结构的变化,能够表现不同的曲直、粗细,色彩浓淡,变化多端。在书籍装帧设计的过程中,文字能够一定程度上表达作者的情感与意图,不同的字体形态又能够结合书籍内容的不同,产生不同的艺术韵味。传统的中国书法艺术应用在书籍的装帧设计中,就能够极大的丰富书籍的内容性。

3.2 有利于提高书籍装帧设计的和谐性

各类艺术派别当中都能够一定程度上展现出一个时代、一个派别的流行元素与时代脉络,同一年代的艺术流派与书稿内容能够进行有效的结合,极大程度的提高书籍装帧设计的和谐性。在书籍装帧设计的过程中,好的艺术设计能够与书稿内容应该是相互呼应的,有所同意的,并且在艺术设计与书稿本身之间要建立和谐、相互成就与相互呼应的关系,艺术在书籍装帧设计中的意义才能够最大化,书籍作品才能够展现出最大化的视觉效果。得当的应用各类艺术派别的特点,能够与书籍的本身书稿相呼应,提高书籍装帧设计的和谐性。

3.3 有助于提高书籍装帧的设计感

各类艺术派别在发展的过程中,作为一种情感和语言的媒介,往往表达着不同的意味和情感,各类艺术在实际的应用中,或多或少的都能够与书籍装帧设计进行结合。一本优秀的书籍装帧设计作品,往往能够通过各类艺术派别在书籍装帧设计当中的应用,提高书籍装帧的独特性。在书籍装帧设计的主要过程中,对封面、扉页等进行设计,能够实现利用各类艺术派别的特点提高设计的创新性与时尚感,使设计更加新颖。在实际的设计过程中,对艺术流派中的突出元素进行简化和抽象的处理,能够使设计中融入各类艺术派别的审美,二者的结合能够为书籍本体增添艺术氛围,烘托书籍本身既定具有的不同情感和意图,使书籍的装帧设计更具独特性和艺术性。

4 各类艺术派别在书籍装帧书籍中的应用方法

4.1 利用形态来提高书籍的审美性

各类艺术派别大部分都有相应的载体用来展现其表达的艺术情感与艺术特点,通过各类艺术派别的载体形态,将各类艺术派别的载体形态与书籍的装帧设计进行融合,能够体现出书籍当中的美感。不同的艺术派别应用在同一本书籍当中,通过形态或多或少的改变,都会使书籍装帧的设计产生不同的视觉效果,展现出不同的设计风格。

同时,运用在书籍的装帧设计中,能够增强书籍的可读性。通过不同形态和色彩的变化,能够提高书籍的审美价值,让书籍的

各个部分相互融合, 展现出一个整体的、完整的艺术作品, 吸引更多的消费者购买和阅读书籍。

4.2 利用内涵来配合书籍的文化性

各类艺术派别产生于不同的时代与地区, 在时代进程的不断发展中都产生了自身的文化内涵。不同的各类艺术派别与书籍的装帧设计进行融合, 能够在书籍的装帧设计中融入和渗透情感因素和艺术形态, 展现出各类艺术派别的艺术和文化特点, 展现出艺术特色和文化气息, 并且能够与书籍本体的书稿相互衬托和和谐, 使书籍更具有文化性和可读性。

4.3 利用各类艺术派别的特点提升书籍的视觉性

对各类艺术派别在书籍装帧设计中的有效应用, 可以增强书籍的艺术价值和内涵, 通过应用各类艺术派别的艺术特色, 能够提升书籍装帧的视觉性和有效性。在实际的书籍装帧设计中, 书籍的封面设计占据了重要的作用, 封面设计的好坏与否, 对读者的阅读兴趣和购买欲能够产生重要的影响。在实际对书籍装帧设计的艺术应用中, 应当着重对封面内容的排版以及构图进行调整, 利用好各类艺术派别的特点和元素做好构图设计, 和一些相关的图案做好搭配, 保证书籍封面的视觉效果, 吸引读者的阅读欲望。

5 艺术在书籍装帧中的典型应用

5.1 古代传统装帧设计

在书籍装帧设计中, 古代传统装帧设计充满古典艺术气息, 有相当广泛的受众群体。古代有卷轴装、龙鳞装、经折装、蝴蝶装、包背装、古线装等方式, 其中不少设计方式现代书籍依然沿用, 并采用现代制造技术, 呈现出更加良好的视觉效果。

5.2 异形书籍装帧设计

在书籍装帧设计中, 各类异形书籍充满了艺术设计感, 针对不同群体具有较强的亲和力。有的模拟了自然物体的形状, 如树叶、花朵或动物, 营造身临其境的场景。比如国外图书《Everyday Offerings》, 书籍形状像张开的手掌, 每对手掌都有甜蜜可爱的文字, 再附上一幅迷人的插图, 让读者仿佛置身于爱的世界中。有的采用了折叠、镂空等工艺, 让书籍宛如一件精美艺术品, 让每一次阅读都成为视觉与感官的综合享受。

5.3 立体书装帧设计

随着书籍装帧的发展, 立体书作为一种独特的艺术装帧形式开始流行。立体书一开始主要应用在儿童书籍领域, 后逐步推广到各类图书。立体主要采用“动态雕塑”与立体纸艺等方式

呈现, 创意十足、色彩纷呈, 具有很强的视觉冲击力, 许多立体书展开就像艺术品一样陈列在世人面前。《变形金刚》将“图书+立体纸艺+机关+玩具互动”为一体, 收纳了包括擎天柱在内的35个人气角色, 设计巧妙、引人入胜。

6 结语

各类艺术派别在时代演进当中, 不断的传承、发展, 在特殊的时代中产生, 又在当代呈现出了不同的艺术特色, 丰富了时代内涵, 展现了时代价值。各类艺术派别与书籍装帧设计的实际应用, 有效的提高了书籍的艺术性, 增强了书籍的可读性, 同时也为各类艺术派别呈现了一个书面化、可供留存和传播的媒介。在实际的设计中, 设计师要善于对不同的书籍进行设计, 并且与不同的各类艺术派别进行融合, 采取创意化的设计形式, 提高书籍的艺术气息。同时, 各类艺术派别具有不同的文化属性与内涵, 应用在书籍的装帧设计中, 有利于提高书籍的艺术品位。在实际的设计过程中, 设计师要注重于对各类艺术派别背后的文化底蕴和内涵进行挖掘, 并且考虑如何将其与所设计的书籍进行完美和谐的融合, 挖掘各类艺术派别深层次的文化, 留心其文化背景和时代特色, 力求在实际的书籍装帧设计中将情感元素和艺术感进行和谐完美的表达。另外, 在实际的书籍装帧设计中, 要在符合艺术设计的原则上, 保持艺术设计的美感, 生产和设计广大人民群众喜闻乐见的、具有高度艺术价值和相应艺术特点的作品, 将对应的各类艺术派别的艺术特点进行继承、发扬和融合。

[参考文献]

- [1]陈奕霖.传统书籍装帧艺术在当代设计中的创新应用研究[J].中国包装,2024,44(11):122-125.
- [2]蒋忠智.浅谈中国传统文化元素在书籍装帧设计中的应用[J].文学艺术周刊,2023,(11):90-92.
- [3]陈铭.《湘南木雕在平面广告艺术中的应用研究》书籍装帧设计[J].科技与出版,2019,(04):5.
- [4]郜芸.浅谈插图在书籍装帧设计中的运用分析与探讨——以手绘与数字绘图为例[J].艺术品鉴,2015,(04):68.
- [5]田志涌.现代书籍装帧设计中线性艺术的呈现方式与应用技巧研究[J].编辑之友,2015,(04):86-89.

作者简介:

汪开梅(1977--),女,汉族,北京市丰台区人,本科,中级职称三级美术师,中央广播电视总台,主要研究方向:行政后勤保障。