

浅谈书籍版式设计中视觉流动美的构成元素

高倩

(河北省唐山市龙泉教育集团 河北 唐山 063000)

[摘要] 随着人类文明的不断发展,创造出了大量的书籍。书籍记录了人类发展历史,人类历史的发展同样意味着书籍的历史发展。在科学技术高速发展的今天,阅读媒介发生了很大的改变,与此同时,人类的阅读方式也随着改变。但是不论是传统的知识书籍阅读还是如今的媒介阅读,书籍作者和版式设计者共同的目标都是为了让读者能够更好的享受阅读。为此,本文主要对书籍版式设计中视觉流动美的构成元素进行了分析和探讨。

[关键词] 书籍版式设计;视觉流动美;构成元素

引言

在哲学中是这样去解释美的根源的“美在于关系,美总是随着关系而产生,而变化,而增长,而消失。”简单来说,美会随着事物之间的关系变化而发生变化,而在变化的过程中就会产生流动美。书籍版式设计是为了让书籍在具备使用功能的同时,满足人们对于审美的追求。书籍版式设计中的视觉流动美体现在主观与客观、符号与情感的流动。随着视觉流动美的构成各要素关系的变化,而产生的流动美可以让读者在阅读过程中潜移默化的感受到美,并享受流动美所带来的美感,这就是书籍版式设计最终要实现的目标。那么如何才能让书籍版式设计中通过构成要素的关系变化所体现视觉流动美呢?接下来,我们就此课题进行具体分析。

一、书籍版式设计概述

(一)版式设计概念

书籍版式设计顾名思义就是对书籍进行排版设计,使得书籍更具美感。版式设计主要是在一定的开本上将有限的视觉元素进行有机排列组合,用个性化的方式将书籍原稿的结构、体裁、层次和插图表现出来,使其更加的具有艺术性和风格。版式设计是书籍设计中的重要组成部分,其不仅贯穿于书籍设计的整个过程中,更加体现在读者阅读的全过程当中^[1]。版式设计是书籍设计的灵魂,通过版式设计能够使得书籍的美感和层次得到极大的提升,从而给读者带来更加良好的阅读体验。

(二)版式设计的作用

书籍版式设计不仅起到增添书籍美感的作用,同时还具有增强书籍吸引力和理解力的重要作用。因此,在书籍版式设计的过程中,需要通过设计手段将文字、色彩、图形等书籍的构成要素进行有机排列,并用最为精细、准确和独特的方式凸显书籍主题,确保版面条理清晰,以此来达到增强书籍美感的同时起到导读作用。

(三)版式设计的形式

我们可以将目前的书籍版式设计分别以下三个类型:

第一,古典版式设计。这种版式设计又可分为东西方两种,其中东方主要以中国为例。在纸张发明之前,古人通常会将文字记录在竹木上,古人将其称之为简。人们利用竹筒记录文字时,通常会跟着竹子的生长形状而采取竖式排列的方式,并且这种方式人们不易看串行,便于人们阅读。而这种书籍版式也被称之为东方书籍版式。西方书籍版式是由德国金属活字印刷术发明者谷腾堡所创立的,其主要为订口为轴心形成左右两页对称的版面形式。

第二,网络版式设计。这种版式设计方式是互联网时代的产物,其主要将版心的高和宽根据版面设计要求分为一栏、双栏或多栏等形式^[2]。网络版式设计更加注重版面的比例感、连续感、秩序感和清晰感,强调各个部分元素的协调统一,其是一种以理性设计为基础的版式设计。

自由版式设计。这种版式设计强调各部分元素的自由配置,具有较强的灵活性,能够给人们带来一种自由活泼的感觉,是一种以感性设计为基础的版式设计。

二、在书籍版式设计中视觉流动美的途径

(一)借助视觉流程,产生主观流动

书籍存在于空间,具有相应的体量。通常情况下,人们空间分为二维空间和三维空间这两种形式,即实空间和虚空间。在书籍当中的空间则主要是指内页的空间关系和整体的空间关系。读者在阅读的过程中,会一页一页的翻动书页,而这一过程所形成的流动,就构成了一种美。书页的翻动对带来的不仅是空间关系的变化,同时还有时间矢量和图像的变动,而这些变动最终产生了视觉变动,我们将这一过程称之为视觉流程。视觉流程是视觉在空间运动的结果,其主要作用是为了在阅读过程中使得读者的实现更加的流畅,让读者能够更加快速、准确的获取有效信息。这主要是因为人的表现实现只能产生一个焦点,因此,人的视线只能停留在一处地方^[3]。人们在阅读时视觉总是会产生一种自然的流动习惯,如,先看什么,后看什么。而通过视觉流程则可以对人们的视线产生诱导作用,使得读者在阅读书籍时更加具有方向感。根据心理学研究表明,人的视线在一个既定的平面当中,注意力分布并不是均衡的,人们的注意力通常会集中在平面的上部、左部和中上。因此,书籍版式设计人员在进行书籍的版面设计时,应当要根据人在视觉上的主观感受,充分运用视觉流程的诱导性,增强视觉节奏的韵律感,最终产生流动美。

(二)通过书籍固有元素的关系变化,产生流动

我们可以将书籍分为单本书籍和系列书籍两种类型,这两种书籍在版式设计的过程中各有侧重点,下面我们就通过对这两种书籍固有元素的关系变化所产生的视觉流动进行分析:

1.单本书固有元素关系

(1)文字流动

纸张不仅是书籍的主要材料,同时也是一个“无意识”的平面,是承载信息的平台,是传递信息的重要媒介,而书写则是赋予纸张这些功能的主要途径。随着时代的不断发展,人们获取信息的途径变得更加的多样化,同时对于信息的表现形成也提出了更高的要求。在读图时代下,文字不再只是语言信息的承载工具,同时也是具有视觉识别特征的符号系统,是人类通过视觉方式传递情感的重要途径。因此,文字在书籍版式设计中的地位是不可撼动的,任何书籍装帧都离不开文字版式的设计^[4]。这就要求书籍版式设计人员在设计过程中,必须要意识到文字设计的重要性,有时候经过精心设计的文字材料往往能够远胜于用图形堆砌起来的版面。具体可以从文字的字体和排列这两个方面的变化来产生视觉上的流动

首先,字体设计。字体的选用和设计是文字版式设计的基础,中文书籍主要以楷体、宋体、仿宋体和黑体这四种字体为主,并基础上衍生出了很多新型的字体。而在书籍版式设计当中,不宜选用多种字体,一般两到三种字体所体现出的视觉效果最佳。同时为了提升文字的视觉效果,可以通过变化字体的粗细和长短等方式来改变字体原有的形态,从而产生出信息层的流动。

其次,文字排列。在书籍版式设计中,文字不仅可以横向排列,同时还可以纵向、纵横交错以及浓淡变化等方式排列。通过文字排列方式的变化不仅能够产生文字的流动感,提升书籍版面

(下转第732页)

受传统的填鸭式教学的影响,部分教师在古诗文的教学中依然枯燥乏味,无法提升学生学习的兴趣。这时,便需要教师在迎合时代发展的基础上开展丰富多样的古诗文教学形式,传统文化的教育应当结合现代环境进行展开,充分让课堂体现出乐趣。例如在中秋来临之际,教师可以开展一个以中秋为主题的传统文化交流活动,设计独具特色的主题课堂。课堂教学的过程中,教师可以借助《水调歌头》这首诗歌,让学生仔细品评作品中的中秋传统文化,营造古今相同或者不同的节日氛围,更加有效地开展古诗词教学中的传统文化教育,加深学生对传统文化的认识,增加对传统节日的了解。

三、在初中古诗文教学中渗透传统文化的意义

初中语文教材中所涉及的古诗文都是非常经典的,具有非常完美的价值。古诗文对学生的发展有着重要的影响。众多的古诗文当中蕴含了丰富的人生哲理,包含了中国优良的传统文化,能够促进学生形成正确的三观,提高学生的知识水平和文化素养。古诗文还对民族发展起到精神鼓舞作用,文化是民族的精神奠基,一个民族的发展务必离不开文化的发展,而古诗词当中蕴含的优秀传统文化对民族发展起着积极的推动作用。

结语

在一个时代不断发展的社会,重视传统文化是必不可少的工作。古诗文在中国的历史文化中画上了一道最具风采的风景线,

是传统文化的瑰宝。而作为新时代建设者的教师和继承者的学生,在语文古诗文的教学当中应该不断主动去探索如何渗透传统文化教育,积极引导学生对古诗文的鉴赏,充分了解古诗文所散发的艺术光芒,体味诗文中所蕴含的优美韵味,激发学生对中华民族传统文化的热爱,而作为学生则更应配合教师的工作,积极去学习古诗文文化,去体会感悟诗文中蕴含的传统文化。教学过程中要挖掘古诗文当中的艺术价值,引领学生稳步进入古诗文的学习当中,巧妙融合传统文化,更要深刻探讨其中的深刻意蕴,通过古诗文的学习,培养学生审美情趣,加深对传统文化的了解,提高传统文化教育水平,提升学生的人文内涵,从而激发学生对传统文化继承和弘扬的热情。

参考文献

- [1]李忠山.探究中华优秀传统文化渗透于初中语文教学的对策[J].课程教育研究,2019(42):172-173.
- [2]徐海燕.探究如何在初中语文教学中渗透传统文化教育[A].广西写作学会教学研究专业委员会.2019年广西写作学会教学研究专业委员会第二期座谈会资料汇编(下)[C].广西写作学会教学研究专业委员会:广西写作学会教学
- [3]马君里.初中语文教学中渗透传统文化的措施探讨[J].学周刊,2019(30):59.研究专业委员会,2019:3.

(上接第433页)

的美感,同时通过特殊的文字排列方式可以增强版面的层次感,便于读者更加快速、高效的获取有效信息。

(2) 图形流动

图形是构成书籍的重要组成部分,其具有记录、艺术和信息交流等基础功能。相比较与文字,图形具有直观性的特征,在书籍版式设计中可以通过图形增强版面的流动性,使得版面更加的透气。图形的先后顺序是书籍版式设计中需要重点考虑的问题,如果图形先后顺序不合理,不仅影响到版面的美感,同时还会造成版式和信息混乱,版面流动堵塞,使得读者不能清晰的看出文本的方向性。因此,在书籍版式设计过程中,设计人员应当要尽可能的将图形放大,使其在版面中的位置更加显眼,并通过图形的对比产生动感。

(3) 色彩的流动

色彩是一种极具视觉传达功能的工具,不同的颜色给人们所带来的情感体验是截然不同的。这主要是因为颜色来源于反射光谱的传达,而人眼在看到颜色后需要经过大脑反应,最终得到感受,因此色彩的传递过程是具有较强的主观性的。感知颜色虽然是人类具备的基本能力,但是当人们看到颜色后大脑所作出的反应却能够受到很多因素的影响,比如,文化差异、个体经验等^[5]。因此,在书籍版式设计中,色彩设计也是必不可少的一个环节。设计人员可以根据色彩的空间属性来为读者带来不同的视觉感受,比如,冷色调往往会给人带来后退感,而暖色调则可以给人带来前进感。另外,通过颜色能够让读者在复杂的视觉环境中快速区分不同类型的信息,在版式设计中,设计人员也可以合理的运用颜色来营造书籍成分、书籍版本之间的关系,以此来实现视觉上的联系性和流动性。

2. 系列书籍固有元素关系

系列书籍与单本书籍相比,在书籍版式设计方面更加注重整体性设计。如果我们将单本书籍看做出二维空间,那么系列书

籍就是三维空间设计。在二维空间平面当中,信息层的构建主要是通过文字、图形和色彩等固定构成要素之间的变化组合而实现的。而在三维空间当中,不仅需要考虑单本书籍版式设计构成要素之间的关系变化,同时还必须考虑整体性设计,如,书封、裂口、书脊等元素。系列书籍必须的设计方格必须要保持一致性,但设计要素之间却可以相互变化,这样才能够给予读者一种整体感和舒适感。另外,系列书籍还需要具备导向功能和调节功能,因此,在系列书籍设计过程中,设计人员也需要充分的考虑信息的层次性,并通过对各构成要素之间的变化,最终强化信息的流动感。

三、结语

综上所述,书籍给人们带来的不仅是知识,同样也给人们带来美的享受。书籍版式设计则需要通过构成要素之间的相互关系的变化,来实现整体的流动美,提升书籍的美感。通过书籍版式设计,能够让读者从翻开书籍的瞬间到看完合上书籍的过程中,通过文字、色彩、图形、段落等元素之间的变化中感受到美,从而增强阅读体会,享受阅读过程。

参考文献

- [1]徐俊杰.书籍版式设计中视觉流动美的构成元素[J].传播与版权,2019(09):52-54.
- [2]巩玉兰.期刊封面设计中视觉流动美构成元素探析[J].出版广角,2015(14):62-63.
- [3]冯蓓蓓.线性视觉流程在书籍装帧中的应用[J].出版发行研究,2015(12):89-92.
- [4]韩闻锦.探讨构成书籍版式设计的元素运用[J].现代装饰(理论),No.371(10):123.
- [5]陈思,陈立民.浅谈书籍版式设计的流动之美[J].安徽文学(下半月),2010(08):114-115.