

论汉字在书籍装帧设计中的应用

陈熹微 郎立格 赵鹏

(石家庄理工职业学院 河北 石家庄 050228)

[摘要]近些年伴随着人们审美标准的提升,书籍的包装设计也随之被提出了更多更新更高的要求。现在的读者不仅高度关注书籍内容,对与书籍相关的其他形式也给予更高的重视程度,其中书籍的装帧设计便位列其中。如果书籍装帧足够精美,设计足够有创意,的确能够更好地吸引读者的注意力,而且能够在很大程度上激发和提高读者的阅读兴趣和购买欲望。本文将就汉字在书籍装帧设计中的应用进行深入分析和探究。

[关键词]书籍;装帧设计;汉字元素;应用

【DOI】10.12252/j.issn.2096-6261.2021.09.1322

在各种新思潮、新理念涌入和渗透的社会环境当中,现代人的价值观念和审美理念都在无形当中发生了不同程度的变化,就书籍装帧设计领域而言,之前那些传统的、具有民族特色的书籍装帧设计正在逐步被更具创意性和新颖性的理念所淹没。现在的新一代书籍装帧设计师正面临着—个难题,那就是如何处理好传统与现代书籍装帧设计二者之间的关系,能够在这样一个复杂多变的时代环境中开创出多元化的设计潮流。

一、关于书籍装帧设计的重要性

从理论层面来解释,书籍装帧指的是在书籍生产过程中将材料和工艺、外观和内容、思想和艺术以及整体与局部等内容组合成美观和谐的整体艺术。书籍装帧可分为三个部分,分别是封面设计、版式设计以及插图。其中,封面设计包含封面、封底、书脊设计这几项内容,针对一些精装类书籍还包括护封设计。版式设计则包含扉页、字体、环衬、开本以及装订方式等内容。插图即题头、尾花以及插图创作等内容。

伴随着科技水平的不断提升,关于书籍装帧设计的理念也在不断创新和发展,现在的书籍装帧事业发展已经逐步进入到—个相对繁荣的时期,与之相关的设计理念也呈现出越来越多元化的趋势,书籍装帧设计需要更充分地考虑广大读者的审美标准与心理需求,要更好地展现出书籍装帧设计的内在美、含蓄美、情韵美,同时要注重书籍信息的传递,要进一步丰富和增强书籍装帧设计的内涵。

书籍装帧设计尤为重要,其原因在于书籍装帧可以有效而恰当地反映书籍的内容、特色和著译者的意图。符合读者不同年龄、职业、性别的需要,还要考虑大多数人的审美欣赏习惯,并体现不同的民族风格和时代特征,符合当代的技术和购买能力。

目前,在书籍装帧设计领域需要重点解决好的问题便是对书籍设计整体形态结构功能性的把握,将形神兼备作为衡量书籍装帧设计水平的重要标准,并将其贯穿于书籍装帧设计的始终。

二、汉字在书籍装帧设计中的应用

(一) 字体设计

在书籍装帧设计当中,字体的设计在很大程度上影响着书籍装帧设计的整体效果。字体是历经长时间改进而制定出的特殊形式,字体设计可以更好地展现出文字的魅力。因此,书籍装帧设计师在进行字体设计时必须保证字体设计的适当与合理,要根据不同风格、定位的书籍以及书籍的具体内容来进行字体设计,要充分发挥字体设计的价值,借助不同形式字体的魅力来吸引广大读者的注意力。

对于书籍装帧设计工作而言,字体属于造型元素,不同造型的字体可以很好地展现出书籍的特征,也能够一定程度上展现书籍内容的风格以及文章基调,读者通过书籍装帧设计当中的字体风格便可以比较好地感知和了解整本书籍的内容。—般情况下,书籍正文排版的字体标准多设定线条柔细、刚柔并济、典雅优美,这样的字体可以让读者阅读时更加舒适,不容易产生阅读疲劳。以宋体字体为例,宋体字体便呈现出端庄大方、悦目清晰的特点,无论是从阅读方面还是从印刷效果、美学方面都比较适合大众类型的书籍。在标题文字上面,设计师在设计体系时既要保证字体的吸引

力,同时还要充分考虑到其与书籍内容字体的搭配协调性,在品味方面也要和书籍的其他形式形成统一和谐的感觉。

(二) 封面文字设计

在书籍封面当中,文字是不可或缺的核心要素。对于书籍而言,封面设计就好像一个人的脸面,如果书籍封面足够吸引人,那么其必然可以在第一时间获得读者的关注,让读者产生阅读的欲望。封面设计中文字的处理更是展现书籍装帧设计师设计能力与水平的—个重要体现,文字处理是整个书籍封面的点睛之笔,设计得到,处理到位,整个书籍封面便会增添光彩,但如果处理不好,整个书籍封面便会失掉很多颜色。

书籍封面设计通常以书名作为设计核心,书名会处在图书封面的视觉中心,读者在看到一本书的时候,对书名文字的“形”的变化是非常敏感的,书名文字的大小、文字间的疏密程度、书名的形态都会是读者第一时间关注的内容,读者也会以此来产生联想和想象,并借此机会去感受书籍的风格和内容。

(三) 版面文字设计

版面格式当中,文字是不可或缺的重要元素,其也是读者与设计师和作者进行沟通的重要桥梁。因此,在版面编排和设计当中,文字占据着至关重要的地位。设计师在进行版面文字设计时,需要充分根据形式美的法则以及美学原理,去认真且深入地探究字体、字号、行距与字距、排列以及字行等内容,并且要对文字的方向、祥泰以及面积进行考量,以保证有限范围内文字呈现的美观性。

(四) 文字的装饰性

在书籍装帧设计当中出现的文字,不仅仅要具备信息传递功能,而且要满足—定的视觉传达需求。所以,书籍装帧设计师要给予文字外在形式设计高度重视,即要充分展现出文字的装饰性作用。汉字本身的形式美为书籍装帧设计师进行文字装饰设计提供了诸多便利条件,汉字拥有着非常强的生命力,造型可塑性也非常强,书籍装帧设计师在设计汉字造型时可以根据具体汉字的笔画、结构以及造型来进行调整,大胆想象和设计出更具新颖性和吸引力的文字造型,同时要保证字体字形变化的舒适程度,要充分展现出汉字文化的独特魅力。

(五) 文字的和谐性

书籍装帧设计中包含着诸多元素,文字元素需要与其他元素保持高度和谐状态,与此同时单独文字之间的设计也需要协调组合在—起,要保证信息传达的有效性。如果文字欠缺协调性,那么其对于整个书籍装帧设计的品质都会产生非常直接的影响。关于如何提高和保证文字的和谐性,书籍装帧设计师需要深入其中去寻找和发现不同字体之间的内在联系,在对立元素当中利用彼此之间的内在联系重新进行优化组合,保证整体与局部的协调性,在统—当中去寻求变化。此外,书籍装帧设计师在设计文字时还需要考虑到整部作品的风格特征,要保证文字的设计处理和书籍整体精神内涵的高度—致性。

三、汉字在书籍装帧设计中的实际应用——以书法艺术为例

(—) 书法艺术的应用可提升书籍装帧的艺术文化效果
书籍装帧设计师通常会根据书籍本身内容以及用途定

来确定是否适合使用书法艺术，书法艺术在书籍装帧设计中的应用可以有效增强整本书籍的文艺气息，而且有了书法艺术的衬托，书籍的情感因素以及艺术形态也可得到充分彰显。

应用书法艺术，对字体设计尤为看重，其需要通过精心巧妙设计字体来更好地展现书法艺术的特点，以《中国篆书大字典》的封面设计为例（如下图1所示），其本身内容讲述的便是篆书大字典，因此，在书籍装帧设计当中自然要应用到篆书字体来进行表达，所以在这部《中国篆书大字典》封面当中会看到其应用了多处篆书字体来进行表达，而且可以从感受到篆书字体从古到今的一个变化，从观众看到这本书籍的第一眼便能够感受到浓厚的文化气息。书籍装帧设计师也充分认识到了这一点，在书籍最重要的部分之一——封面当中用心对文字进行了设计，确保封面中的文字足够醒目耀眼，可以在第一时间吸引住读者的注意力，而且也能够很好地传递书籍的内容，读者在看到这本书的第一眼便能够了解到书籍的用途。

图1 《中国篆书大字典》封面

（二）书法艺术的应用可提升书籍装帧的审美特征

在很多书籍装帧设计当中，我们都可以看到书籍装帧设计师会选择用半幅或者一整幅书法作品来作为封面设计主元素，以此来凸显出书籍装帧的设计性，同时凸显出传统文化的美感。书法艺术的应用的确可以在很大程度上提升书籍装帧的审美特征，其具体体现在以下几个方面：

其一，书法艺术讲究的是笔法、力度、转折方式等等，在这些方面做出调整，即可达到完全不一样的视觉效果。书法艺术可中规中矩、可狂放不羁、也可圆润流畅。书籍装帧设计师在选择应用书法艺术时一定要充分利用好书法艺术的变化性，要根据数据内容的不同来设计出不同的风格，以提升书籍装帧的可读性。

其二，书法艺术多以白底、黑字、红章来搭配，这样的颜色搭配，既能充分展现出功底，又不失优雅和特色。在书籍装帧设计当中，设计师在选择使用书法艺术的形式时考虑到审美需求，其多会选择带有书写笔画、墨迹以及印章的完整作品，这样不仅仅能够保证书籍装帧设计在文字方面的完整性，而且还能够提高对读者的吸引力，更好地激发起读者的购买欲望。

其三，书法艺术与普通字体的最大区别便在于其追求的是艺术的平衡性。不论是哪一种书法字体，其在字的笔画粗

图2 《飞夺泸定桥》封面

细表达上都会有着自己的特色，将其应用到书籍装帧设计当中，其所产生的视觉效果也会不尽相同。不同字体，不同偏旁和结构，不同的疏密以及虚实表达方式，都会带给人一种不同的视觉感受。

例如：在《飞夺泸定桥》的封面设计当中（如下图所示），其在文字设计方面采用的便是篆书书法的虚实表达方式，右侧正面编委会文字与底部篆字“金沙水拍云崖暖，大渡桥横铁索寒”的虚化部分重合，但互相不阻挡，提高了书籍的审美性。

（三）书法构图可有效提升书籍装帧的视觉性

有效运用中国书法艺术的艺术性增强书籍的艺术价值和内涵。要运用书法的文字构图提升书籍装帧设计的有效性。书籍装帧设计中要注意书法元素的融入，要注意对文字的排版，书籍封面中文字构图要进行调整，以书名为主，包括作者名字、出版社名字等，字体构图包括汉字应该如何进行排列，一般可以垂直构图，可以居左、居右或居中，体现出一种庄重的设计。书籍封面设计可以利用书法字体元素做好构图设计，可以居上、居中或设计在下方等，和一些图案进行搭配，保证封面中书法字体设计的视觉效果，吸引读者的阅读欲望。如下图所示：王羲之三个字十分醒目地放置在居中的位置，有助于吸引读者。

图3 《王羲之行书》封面

四、结语

综上所述，在书籍装帧设计当中，汉字的应用不仅仅起到传递信息和思想的作用，汉字的设计更是吸引读者阅读兴趣、激起读者购买欲望的一种强大力量。书籍装帧设计师在应用汉字作为设计元素时，需要充分考量多重因素，要紧密结合书籍内容以及功能定位，精心设计汉字元素，借助汉字魅力来提升书籍装帧设计的整体品质。

参考文献

[1] 燕宏. 中国传统图形在现代书籍装帧设计中的创新应用[J]. 轻工标准与质量, 2021(3): 99-100, 106.
 [2] 骆冬青. 论汉字的“通感”和“共通感”——汉字形象的美学创辟[J]. 南京师范大学文学院学报, 2020(4): 67-73.
 [3] 赵功德. 汉字字形归正位 十大结构扭乾坤——论汉字信息处理的现状及其发展[J]. 汉字文化, 2020(5): 12-17.
 [4] 刘怡青. 从汉字, 喃字到国语字——越南阮朝《千字文》类蒙书之发展[J]. 形象史学, 2020(2): 159-170.
 [5] 吴雯婧, 李强指导. 孝文化在诗词类书籍装帧设计中的应用研究[J]. 郑州航空工业管理学院学报: 社会科学版, 2021, 40(5): F0003-F0003.
 [6] 杨靖. 中国书法艺术在书籍装帧设计中的应用[J]. 工业设计, 2020(9): 147-148.
 作者简介:
 陈熹微(1984-), 男, 安徽淮北人, 硕士, 讲师, 研究方向: 艺术设计;
 郎立格(1986-), 女, 河北石家庄人, 硕士, 讲师, 研究方向: 视觉传达设计, 艺术设计;
 赵鹏(1982-), 男, 河北涿源人, 硕士, 讲师, 研究方向: 产品设计。