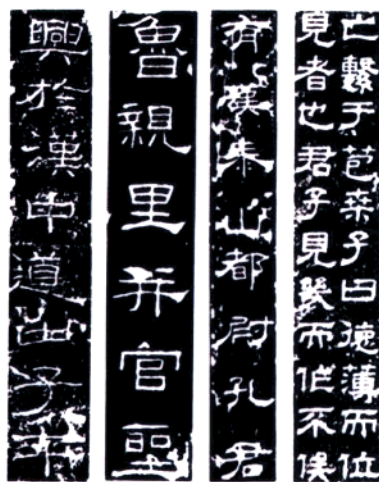

装帧

艺术设计

邱承德 著

中国科学文化出版社

全国高协组织教材研究与编写委员会学术专著
全国高等院校艺术设计专业系列教材
北京科技经营管理学院艺术设计系必修教材

全国高协组织教育发展中心、香港教科文出版有限公司资助出版
全国高协组织教材研究与编写委员会审定

艺术设计

邱承德 著

全国高等院校艺术设计专业系列教材
北京科技经营管理学院艺术设计系必修教材
中国科学文化出版社

全国高协组织教材研究与编写委员会
学术专著与高校教材审定委员会成员名单

主 任: 李恒光
副主任: 田玉敏
委 员: 崔东云 吴长庚 白 林 林 虎
刘维鸿 刘延祚 金新政 李学慧

装帧艺术设计

邱承德 著

出版发行: 中国科学文化出版社
排 版: 新天地文印中心
印 刷: 临沂市第二印刷厂
开 本: 787mm×1092mm 1/16
印 张: 15
字 数: 230 千字
版 次: 2003 年 9 月第 1 版
书 号: ISBN 962-8467-26-3/G·315
定 价: 30.00 元

版权所有 翻印必究

目 录

第一章 书籍装帧概述	1
第一节 什么是书籍装帧	1
第二节 书籍装帧的方位	3
第三节 书籍装帧与工艺	6
第四节 多元化书籍设计新思维	7
第五节 书籍装帧的审美与符号学	9
思考题、作业	13
第二章 书的雏形和演变	14
第一节 文字的起源	14
一、结绳纪事	14
二、实物说话	17
三、图画文字	18
四、拼音文字	27
五、书乃文字的载体	28
第二节 华夏历代文字载体的形态	29
一、上古的书籍	29
二、青铜铭文	31
三、维殷典册	32
四、秦汉简策	34
五、缣帛、绢、素	38
六、石碑经文	41
七、拓印革命	45
八、明清刻书	49
九、“五四”变革	50
第三节 外域书籍的文化	59
一、埃及的纸草书	59

二、巴比伦的泥板书	62
三、罗马的蜡板书	63
四、印度、缅甸的贝叶书	65
五、古罗马的羊皮书	66
六、从谷腾堡到分离派	68
七、二十世纪的书籍艺术	76
思考题、作业	87
 第三章 封面设计	88
第一节 封面设计的构成要素	89
一、开本	89
二、护封	91
三、装帧材料	93
第二节 封面设计的构思	95
第三节 构思的 S.A.E.I	100
一、象征 (SYMBOL)	102
二、舍弃 (ABANDON)	103
三、探索 (EXPLORE)	103
四、想象 (IMAGE)	104
第四节 封面的色彩配置	107
一、色彩配置	108
二、色彩配置中有各种方法的调和	109
第五节 精装、平装、线装书	110
思考题、作业	113
 第四章 插图设计	114
第一节 插图概述	114
第二节 文学艺术的特征	116
第三节 插图的一般规律与特殊规律	119
第四节 情节性、肖像性、装饰性插图	122
一、情节性插图	122
二、肖像性插图	123

三、装饰性插图	124
第五节 商业性插图	135
一、商业插图的历史沿革	137
二、商业插图种类	138
思考题、作业	142
第五章 书籍版面编排	143
第一节 什么是版面设计? 版心与排式	144
第二节 版面设计的要点	147
一、现代版面分割的由来	147
二、约翰·契肖特的模式	148
三、插图与文字版面的协调	149
第三节 版面的形式美规律	151
一、比例 (PROPORTION)	152
二、对称 (SYMMETRY)	154
三、均衡 (BALANCE)	155
四、空白 (WHITE OPENS SPACE)	155
五、韵律 (RHYME、RHYTHM)	156
六、对比 (CONTRAST)	158
七、力场 (FIELD OF FORCE)	159
八、视觉中心 (VISUAL CENTRE)	161
九、运动方向 (ORIENTATION)	162
第四节 欧洲的网格 (GRID) 编排法	163
一、十二等分网格法	165
二、五十九等分网格法	165
思考题、作业	168
第六章 当代非纸质书的设计	171
一、唱片	171
二、录音带	171
三、录相带	171
四、CD、VCD、DVD 光碟	172

五、藏书票 (EX LIBRIS)	173
第七章 书籍招贴画	176
一、招贴画的类别	176
二、招贴画的沿革	177
三、招贴画的繁荣时期	179
思考题、作业	181
编后语	182
参考书目	184
附：作品欣赏	185

第一章 书籍装帧概述

第一节 什么是书籍装帧

书籍是人类文明进步的伟大手段之一。人类智慧的积累、流传、延续，依靠各种形式的书——甲骨刻辞、铜器铭文、石碑简策、丝帛树皮、纸草泥板，蜡板贝叶，代代留传后世。书籍又是教育、宣传、信息的媒体。通过书刊来传播文化知识、沟通思维、促进人类社会精神文明，物质文明的发展。我国古代有一位吴騄，他在《藏书印记》中有句话：“寒可无衣，饥可无食，至于书不可一日失”，这句话有点夸张，但至少说明书对人的重要性。另外，也有一则古人垂训，谓：“书犹药也，善读之可以医愚”，每一个人从哇哇学步开始就接触书，逐年加码，从幼儿读物、小学课本、中学教材到大学教程，书籍给人们知识与力量，鼓舞我们树立正确的人生观、价值观。俄国的奥斯特洛夫斯基拜读了英国作家艾·丽·伏尼契写的《牛虻》，对他一生投入革命洪流，起了很大影响。中国的一批革命先行者又读了奥斯特洛夫斯基写的《钢铁是怎样炼成的》这部不朽之作，受到极大鼓舞，参加浴血的抗日战争、解放战争。中外古今不少伟大人物终身与书籍交了朋友而纯洁了自己的灵魂。以高尔基为例，这位俄罗斯 20 世纪初的文学家，从小就有强烈的、如饥如渴的读书欲望，并爱书如命，年轻时他在船上打工，一次船舱着了火，他首先抢救书籍，几乎因此被烧死。他曾说过：“书籍一面启示我的智慧与心灵，一面帮着我在这片烂泥塘里站了起来，如果没有书籍的话，我就沉没在这片泥塘里，我就被愚蠢和下流淹死。”中国宋朝诗人黄山谷说过：“三日不读书便觉语言无味，而面目可憎也。”古谚中也有：“闲居足以养志，至乐莫若读书”。宋朝朱熹说得更直截了当：“若不读书，便不知如何而能修身，齐家、治国”又说：“唯学为能变化气质耳”。可见读书是一种文明的显现。

德国法西斯杀害犹太人的“达豪集中营”的大门口，今天在石碑上镌刻着 17 世纪一位哲人的预言：“当一个政府开始烧书的时候，如不加以阻止，那末它下一步就是焚烧活人。”野蛮的法西斯就会焚书坑儒，杀戮良民，灾难是深重的。健康的书籍是世界文明进步的保护神。书籍作为人类精神食粮有无比的必要性、重要性。能从事书籍艺术工作、书籍装帧工作，把自己的青春年华贡献给美化书的事业，是多么有意义、有益人类的事。

从书籍装帧总体含义上来说，没有装帧就不存在书籍，每一本书都离不开装帧。书籍装帧另一层含义是装饰美化书籍，保护书籍，使书牢固延续后世。如果轻视书籍装帧，书籍将缺乏美感，丑陋不堪。空白封面的书是极其简陋而令人嚼蜡无味的。

很多年轻人往往不加区别书籍封面和书籍装帧，认为装帧就是“装订”。也有人认为封面设计就是装帧设计。固然，装订、封面设计都是装帧中的一部分，但不是装帧的全部。有些书的封底左角把封面设计印成装帧设计×××，这是不太妥贴的。“书籍装帧”是由“书籍”和“装帧”两个名词构成在一起的专门名词。“装帧”一词，英文是 BINDING & LAYOUT，是指构成书籍的必要物质材料和全部工艺流程的总和。由于装帧设计才形成了书籍的形态，于是有了“书籍装帧”这个词。为了说明白这个意思，可用服装作比喻：“服装”是构成蔽体衣着的必要物质材料和全部缝纫工程的总和，当各种面料和各项缝裁工作各自独立存在的时候，不可能产生服装，而没有服装也就没有蔽身防寒的衣着。再用建筑作比喻：“建筑”是构成房屋的必要物质材料和全部施工工程的总和，当砖瓦水泥、钢材玻璃各种材质和起重机施工活动各自独立存在的时候，无所谓建筑。同样，在出版方面，如果各种物质材料和各项印制工艺各自独立存在，也不能出现装帧。没有装帧也没有书籍。所以“书籍装帧”的含义并不是只指书籍的某一具体物质材料或某一项工艺流程，而是指构成书籍的各部位的必要材质和各项工艺流程的全部内涵。那末，如何使互不相关的各项物质材料和各项不同工艺有次序地、理想地汇合起来，这就必须事先提出方案和图纸，策划和构思，这个工作过程，就是“装帧设计”。没有事先酝酿设计，也不可能有工艺流程和生产活动。没有装帧设计，也无所谓装帧活动。装帧设计者把作家一叠叠原稿作为自己工作的基础，在此基

基础上构思如何采用材料,采用何种印刷工艺,使书籍出版后,能在物质和精神功能上完美融合,在使用和欣赏价值上理想结合。也就是人们常说的书籍装帧设计的思想性和艺术性。优秀的装帧设计一方面要给读者以美感,另一方面在陶冶情操上也有积极作用。

书籍装帧设计的基本概念,就是在书籍出版之前,预先制定装帧的整体和局部,材料与工艺、思想与艺术、外表与内涵诸因素的全套方案,使开本、封面、护封、书脊、环衬、扉页、插图、字体、印刷、装订、编排等环节,形成一个和谐的整体。所以封面、护封设计,插图创作,版面编排仅仅是书籍装帧设计工序中的一环,并不包含装帧设计的全部内涵。

顺便提一下:“装帧设计”与“装帧艺术”在概念上也不能混同。装帧设计方案和图纸,不能称它为装帧艺术,只有当方案上、图纸上的设想通过广大印刷装订工人的生产活动,形成了装帧实体——书籍,这才谈得上“书籍装帧艺术”。当然,第一步是装帧设计家把自己的艺术才华、美术修养、表现技巧、专业知识体现在设计方案上和图纸上,这是首位的,然后第二步,通过印刷装订工人师傅精湛的工艺技术,才能体现出设计家所预想的装帧艺术效果来,两者缺一不可可能有装帧艺术的出现。

第二节 书籍装帧的方位

一个出版社的生产业务是为了出版书籍。要出书,首先要请作家提供书稿,这是书籍的第一原料。文字编辑室的任务是从确定选题,组织稿源,审核文稿,修正加工,出色完成一系列的工序,是为了获取书籍的第一原料。可以说书稿是书籍之魂,必需严格细腻地进行整理加工。这是一项思想性、技术性、责任心很强的工作。但编辑、整理、加工妥当的书稿并不等于书本。要使蛹变成蝶,要使书稿变成书籍,还要由另一个部门来完成这项工作,这个部门是“装帧设计”。由它来决定书籍开本,选定第二原料——纸张、面料,设计封面、护封、插图、版式,即书稿到书籍形成之间的第二环节——装帧设计。装帧

乃书籍的形式，它可根据不同书稿的内涵、属性决定书的面貌形态。书的内容和形式能不能浑然一体、相得益彰，这就要看装帧设计家的才华与修养了。

可见“装帧设计”仅仅是出版一本书的第二环节，它仍是纸上谈兵。装帧设计后的方案、图纸要付之实施，必须有第三个环节的任务，就是组织书籍生产工作，这是由出版部门来负责的。它根据书稿和装帧设计图稿，安排至印刷厂，组织打字、校对、印刷、装订、调配纸张面料来完成书籍的出版，所以出版社出版书籍，实际上要经过三个主要环节：第一步是文字编辑室组稿、改稿、提供“原料”。第二步是由装帧设计室作出书籍的造型、色彩、纸张规划。第三步由出版部门组织书籍印刷生产。现在可以具体明白：装帧设计在整个出版工作中是第二个环节，处在承前启后的中间地段。

针对第二环节，装帧设计者一方面要全面思考，从立意、构思到形象的表现，到设计图纸的完稿，并考虑如何合理使用各种材质和工艺技术。同时要在设计中考虑经济核算，正因为读者对每一本书的要求是多方面的，不仅要内容健康、形式臻美，还须经济实惠。当然作为装帧设计者在考虑节省成本，经济廉价时，不能因此而偷工减料、妨碍创造性的设计活动。这两者虽相悖但又相辅相成、矛盾统一，不应该把二者对立起来。一位聪颖的设计家，在立意构思的时候，必然考虑到成本和工艺，以最适宜的经济开支完成最完美的装帧效应。在书店里可以看到一些书的装帧，采用了珍贵材质和复杂的工艺，但并不是最贴切最完美的装帧，有点华而不实。由于装帧工作者不懂得物质和工艺应服从于立意和构思的需求，譬如：一本普及的民间艺术集，封面用了锦缎绣品，加上金黄的电化铝烫金，非常富丽堂皇、金碧辉煌。乍一看似乎挺棒，仔细翻阅内容，令人感到内容和形式不协调，风马牛不相及如同民间的小家碧玉苏州郊区村姑，让她穿上金缕玉衣，雍容华贵，这是不成功的装帧设计。书籍是文化，应有书卷气。它不是纯商品，书是文化性商品。书籍装帧一定要体现出这个特色、品位，尽可能做到内容与形式的高度和谐。具有文化的气质。

有人说：形式服从内容，形式服从功能。这个道理是对的，毋庸置疑。但还要考虑形式先于内容，先于功能。当设计家考虑装帧形式美的同时是以内容和功能作基础的。然而形式本身一定要让人产生美

感，这就必定会考虑装帧形式的美。老画家张仃教授当回忆幼年过旧历年时，家里忙着发面蒸馒头。他忆及：“当时我最满意的差使，是母亲给调一个胭脂棉花碟，用根筷子，蘸着胭脂，向新出笼的馒头上，一个个打红点，雪白的馒头上，鲜红的圆点，煞是好看，引得老少欢喜，无形中增添了不少新年的气氛，从实用观点来看，红点子并不能吃，也不能给馒头增加一丝香甜，它只是一种点缀，满足人们一点美感上的要求，不这样就似乎秃秃荒荒，缺少些什么，不像过年的样子。”

可见形式美也是很重要的，如同思想性和艺术性应该是统一的一样，形式好坏有时起到极大作用。法国画家马蒂斯（MATISS）一次给爱伦堡（I·ERENBURG）看两只非洲艺人用象牙雕刻愤怒的象，爱伦堡喜欢其中的一只。马蒂斯问他有没有看出什么古怪的地方，他摇了摇头，马蒂斯就对他说，那只是使他感到欢喜的象连同鼻子一起把门牙也举了起来，这就给了它生动的表情。马蒂斯冷笑着说：“有一个傻瓜说门牙是不能往上举起的”非洲艺人听了他的话就做了另一只，这里门牙地位很对，可是艺术性也就完了。因之，形式和内容要辩证地统一起来。一本书常常是首先从形式上吸引打动读者，产生“一见钟情”的魅力，当然还要有“耐人寻味”的回味，这就看立意和构思的妙不妙了。可见装帧是书籍存在的形式。一本书是不能离开装帧设计的，古代还没有发明纸的时候，文字刻在龟甲上，写在竹简上，用麻绳串起来，这是最原始的书，从而就有了最古老的装帧形式。随着发明纸张与活字印刷，将文字印在纸页上，然后用线订合在一起称作“线装书”。可见书要依靠装帧成型，没有装帧就没有书籍，命名为“书”，就牵涉到开本、封面、封底、装订、精装、平装、内文编排、版面、版心、纸张材质等构成一本书的主要形式因素，加上护封，书脊，环衬、扉页、插图、尾花、字体选择等设计，都隶属于装帧范畴。随着高新技术的发展书的形式也在蜕变，录音带、录相带、VCD 出版物、电脑网络……都可称之为书，这里就暂不涉及了。封面在众多形式因素当中是最首当其冲的，好比一个人的脸面，但决不能代表书籍装帧的总体。

但是，装帧形式毕竟是从属于书的内容的，开本、封面、色彩、材质、手法，风格都要依据书的内涵，性质，对象来思考。一本文艺诗集，封面应该象诗一般臻美含蓄，引人入胜；一本少儿读物，就得

如寓言童话一样富有童趣，比拟夸张；一本科学技术书籍，就得有超前意识，现代化氛围。不能设想假如所有的书都千人一面千篇一律出自一付模子，这样的“书籍装帧”只能令人窒息，譬如：传统京剧的服饰，它服从于各个行当角色的性格，但它又协助体现不同行当角色的性格。它本身的造型美和装饰美是无可非议的，它是京剧服饰，同时又是艺术品。书籍装帧也有类似之处，装帧首先要保护书，延续书的寿辰。为了功能性，但又要讲究实用中的艺术性。出色的书籍装帧就象京剧服饰行头，本身体现独特的艺术价值，是精湛的艺术品，在服从书籍内涵的大前提下，书籍装帧是可以大显神通，在形式上独树一帜的。

第三节 书籍装帧与工艺

书籍装帧设计，仅仅完成了整本书籍装帧过程中的一半，还要依靠印刷、装订工艺制作来加以完成，如同新生婴儿“十月怀胎，一朝分娩”，离开纸张、材料、制版、印刷、装订这些工艺流程，这个婴儿是分娩不出来的，在这一点上太像汽车工业，有了汽车设计图纸，还要靠材料、设备、工人来体现的，它是一项集体的、社会性的事业，书籍装帧也是一项集体性、社会性的工程。西方现代出版的书籍，它的装帧越来越依赖新材料性能、肌理的发挥，由于工艺性的精密，来显露装帧艺术的真善美，可见装帧材质也是形象因素，高级涂料纸，布纹纸，透明 PVC，皮革、漆布、壁纸、以及压模、上光，凹凸立体效果等，均可显示书籍的不同外型，不同风格，不同品位，也反映一个国家的文化层次和高新技术的水准。我国书籍装帧自改革开放以来有突飞猛进的发展，但与先进的欧美诸国相比，尚有滞后之处，更大程度上是在工艺制作上的滞后，印刷制版的次等质量暂不论及，目前国内尚缺少专门对于装帧材料和工艺的研究所，也缺乏专门制作装帧材料的工厂，有的书籍装帧家在设计《云南民族民间叙事诗》的精装本时，挑选不出精装布脊材料，只得得到百货公司去物色面料，凑合使用，真是“巧妇难为无米之炊”之感，也有解决得好的，如：四川人

民出版社，该社出版的书籍颇有“大家气派”，可以与北京、上海争雄。主要得益于妥善解决装帧材料和印刷工艺的质量，出版社领导亲自抓书籍装帧材质、印制工艺、并不认为装帧仅仅是装帧设计者的份内事。而是调动了出版社内各部门力量，特别是印刷厂工人师傅的努力，四川人民出版社是把这个书籍文化当一项社会性、集体性的事业来抓的，才能获取出色的成绩。

事实上，往往有些书籍装帧设计十分理想，十分精美，但因为设计者对制版印刷没有足够的重视，结果成型出版的书籍内外并不完美，功亏一篑，相反，也有些设计看来一般，平淡如水，经过精心制版、印刷考究，却取得良好效果，看来关键在于装帧设计和制版印刷之间的相互协调，密切配合，才能相得益彰。我国是世界上最早发明印刷术的国家，木活字印刷也早于他国。曾创造了独特的东方线装书艺，但我国当前的印刷工艺、设备与世界先进水平相比，不能媲美，尚有差距，设备老化，油墨低质，实在是“非不能也，乃不为也”在商品经济日益强化的今朝，人们生活已由吃、衣、用转化为用、衣、吃，对消费的观念，对书籍的需求由低档向中高档层次发展，高档品位总是伴随着精美绝伦的外表，而粗糙简陋的形象会使人联想到质地的低档，人们容易被光洁挺刮的外壳、肌理、考究的印刷装订所吸引，进而对图书质量有一种信任感，铜版纸加压膜的书籍颇受读者青睐就是一例，这种审美心理不容忽视。

第四节 多元化书籍设计新思维

英文中有 BINDING & LAYOUT “装帧设计”和 BOOK DESIGN “书籍设计”两个名词，从宏观上看，都是为书作嫁衣，都是美化书籍为目的，但从微观上推敲，还是稍有区分，“装帧设计”一词从五四新文化运动以来在文艺界已深入人心，广为运用，现今历史已演进到电子网络信息时代，电脑辅助设计使书籍艺术处在一个崭新的多元思维境地，在设计领域中新设计思维要求书籍设计者有胆识去拓宽、变革、出奇、创新、“书籍设计”一词涵括：策划单本书、套书、丛书、礼品书，从

外在的观赏美,功能美与内部的结构美、谐调美的融合,其程式是:

艺术×工学=设计²

这意味着:艺术设计与技术设计须臾不可分离,意味着书籍造型设计,封面、护封设计、版面设计、纸张材料、印刷方法必须事前作整体性策划。譬如:要出版一套《三国演义》或《金瓶梅》古典文学礼品书,或几十册百科全书式的精品书,必须首位思考书套、书函各硬件上的材质与美的观赏功能,经过精心策划设计,另外又涉及到书籍内部版面版心、字体、环衬、插图扉页等安排。这似乎与正常的设计程序有倒鸾颠凤之别,所以目前有人说:当代书籍艺术造型并无一个单一的模式可以仿效,而是处在一个多元的集中西设计艺术大成的时期,书籍设计表现手法允许别出心裁,光怪陆离,异彩纷呈,书籍设计者身处传媒极为发达多元的今朝,在人们见多识广、瞬息万变的高科技时代,要想使一本书具有一定的新奇性、具有磁性般的诱惑力,必须调动各种艺术手段、新颖形式去吸引读者,故艺术形式的多元化则顺应时代审美情趣,从而使读者从中获得视觉快感,增强购买欲望,也使书籍出版后不致于积压仓底、免遭厄运。

要想实现书籍设计新奇诱人,必须理解“拘必守,守则死,唯变可为奇,可为新、可为美、可为生”的真理,采用多元化设计新思维、在信息、媒体便捷时代,中西书籍设计形式,已完全打破了时空的局限,使书籍设计者与读者的思想观念彻底解放,只要在思维、理念中能想到的,都可以运用到书籍设计中去,所以书籍艺术形式的多元化也是当今中西方书籍设计的大势所趋。

在新设计思维中,工学与艺术像孪生姐妹同等需要关注。“工学”在当今书籍设计中占有至关重要的地位,“工学”的主要目的在于设计者策划书籍时,将书的功能如何更好地服务于人,更好地适应人体工学(HUMAN ENGINEERING),使人阅读、携带、贮藏更科学更便捷,只有解决好“工学”与“艺术”的关系并进行理性思考,才能使书籍设计形式多元化得以实现。“工学”也有个设计问题,为此在书籍设计之前,要懂得电脑制作、菲林(印刷软片)交制版机构、彩色打印、纸张材料运用、印刷工艺确定、装订形式等。

由此可见书籍多元整体化极须重视,而书籍整体特征的把握是“定位”,一位当代书籍设计者,当设计一本书之前,必须对书的整体感有

一个准确定位,今天书籍报刊杂志多种多样,方兴未艾,在西方一些国家及东亚日本出版界,各类学科各种书籍的读者对象都有专门的设计人员为其服务,而中国在这方面已开始引起重视,图书定位也开始关注,少儿书籍不同于成人书籍,文学艺术书不同于高新科技书,社会科学类书不同于卫生体育类书,即使在同一类书中,每一本书的定位都不一样,要解决好这一问题,应从其可读性、易读性、信息的准确性,媒体传达刺激性上入手。

书籍形态的整体性应予以重视,一般是以文字、图象、符号(包括一切可以调动的视觉形象)的运筹来传达书的内涵,其中用形象思维直观形态可以弥补文字表现的不足,因而产生经济增值效应,所以图形能产生多倍于文字的信息价值,古今中外的一批经典图书,都是尽量使文字、图形有机结合在一起,使信息知识具有不可思议的能量和引人注目的表现,书籍设计者在结束策划,将书籍设计各种元素综合后,仅仅是完成前阶段一半的工作,还要接着完成书籍工艺流程后阶段一半的工程,才能实现书籍形态的设计意图,从而使书的设计至善至美,达到外观形式美与内部结构美珠连璧合,美玉无瑕的艺术魅力。

人类文化有互补性、兼容性,如果说以往更多“单体文化”中的书籍设计是为了说明自己所处的“文明圈”的界线,说明自己文化的独特性,而今天21世纪在网络时代环境下,世界文化发展的总趋势是人类在保留自己本民族文化精萃的前提下,主动吸收其他民族的文化,以淡化这种不同“文化圈”的屏障壁垒,相互融合,达到消除自己滞后的文化缺陷,达到先哲马克思所预言:“文化的世界性是人类文明的真正归宿。”

第五节 书籍装帧的审美与符号学

一本好的书籍装帧给人以美感,有的艳丽潇洒,有的典雅飘逸,美是人们的心理需求,爱美之心人皆有之,随着高新科技的越来越发展,书籍作为人们的精神食粮,它的审美性日趋重要,近年来,科学新成就

层出不穷,如“符号学”、“控制论”、“信息论”等等,美学的研究领域也不断扩展,如:“工艺美术”、“技术美学”、“影视美学”、“服装美学”等新兴课题,书籍装帧既然是一门艺术,根据美学家对艺术分类的原则,按审美意识的物化形式特性,艺术可分为动与静的。按审美意识的物化内容特性,艺术又可分为表现与再现,装帧应该归类于表现艺术与静态艺术范畴,装帧设计者给人们创造美的艺术,使装帧纳入艺术美学之中,是顺理成章的,显然,一切艺术的审美创造,都遵循着艺术美的规律,同时,共性中又有个性,各种艺术又各有各的特殊规律,装帧艺术也不例外,书籍装帧除了实用价值,更有审美价值,一本书在书店的书架上能否引人注目(EYES CATCHER),装帧美不美起着一定效应,所谓“抢眼”、“视觉刺激力”,意味着装帧给读者的第一印象,在美学中称为“审美注意”,这是审美心理次序中的初级阶段,是发现美,认识美的心理基点,桑塔耶纳在《美感》一书中说:“各个事物之所以美,就因为各个事物都能在某个程度上,使我们的注意力感到入迷、感到愉悦。”在生活中,有许多事物会引起人们的凝神观注,如“久旱逢甘雨,他乡遇故知,洞房花烛夜,金榜题名时”又如:音乐的优美旋律,色彩的炫耀对比……都可能促使人们的内心为之振奋,冲动、快感,“审美注意”是能激发人们美感情绪的心理感应,尤如农村姑娘、衣着朴素,但丰满胴体,健康肤色,青春气息,十分动人。“审美注意”有时伴随着其它心理现象如记忆、想象、思维,那是一种更为高级的意识动向。如:天安门革命诗集《心碑》的装帧设计,它的封面和封底是一块黑色大理石,封面正中题签“心碑”二字,它宛如一座纪念碑,庄严肃穆,屹立在读者心中。前环衬上用一幅1976年4月5日天安门诗山花海,洒泪祭雄杰的人民英雄纪念碑前的红色调照片,后环衬用了两张照片,左面是1977年清明节的纪念碑悼念总理,右面是故宫一角,天空上挂下几条柳丝,已经发芽吐绿,有“严冬过尽绽春蕾”之美,此书的装帧设计家郁风女士采用装帧特有的形象语言与形式美感,用象征、涵蕴的理念超越了具象的含量,所谓“石蕴玉而山辉,水含珠而川媚”当人们凝视这本诗集如同沉浸在迷人的音乐里,人们不单纯是外部器官,目不斜视、专心一致,其内在的心理与审美对象间的感情共鸣,审美的主客观取得了交流,也是至关重要的。装帧设计的成败,关键在如何充分地显示美感,如何