

敬人书籍设计中的工学理念

岳超

湖南师范大学

DOI:10.12238/er.v3i12.3466

[摘要] 本文从中国传统书籍开始谈起,详细解释了工学理念在书籍设计中发挥的重要作用,并对敬人书籍设计中有工学理念的部分进行分析,归纳出在实际操作时把工学理念融入书籍设计的方法。

[关键词] 吕敬人; 书籍设计; 工学理念

中图分类号: B922 文献标识码: A

1 中国传统书籍中体现的工学理念

设计师安尚秀先生说过,传统不只是过去的遗物,它是每个时代里头留下的最好的东西,我们要珍视它。人是一步一步往前走的,没有后脚的支撑前脚就迈不出有力的一步,前脚是现代,那么后脚就是我们的文化土壤。

吕敬人先生讲述了自己参与“中国善本再造工程”时来到国家图书馆,有幸可以研究明代《永乐大典》的经历。《永乐大典》是明成祖朱棣于永乐元年命翰林学士编纂的一部类书,是中国一部百科全书式的文献集,全书为手绘朱丝栏本,框高35.5厘米,宽23.5厘米,其中的文本排列为8栏,16行,每行28个字。吕敬人先生尝试用黄金比例分析它的版式,发现《永乐大典》版心的宽长比为1:1.626,与黄金分割比例1:1.618非常接近,而且全书的文字群都可以用3mm为一个单位的网格进行划分,文字群以单个网格为单位成倍率增长,这可以作为古代中国人民追求秩序美的体现。

在信息的表述上,中国在很早以前就意识到图像能帮助人理解信息,像河图、洛书、八卦图、人体经络图等等,它们能把专业的逻辑关系或文字生动地演绎出来,把复杂的图形合理地简化,既简单又清晰地表达了意思,又使信息更高效地交流,这也是当今信息设计的目的。虽然中国古代没有相关书籍设计的理论,但已经注意到如何设计才最适合

人的阅读,有一种默认的标准,这就已经体现了工学理念。

2 艺术×工学=设计²

谈到设计,我们不该只想到艺术,书籍设计介于感性与理性之间,设计者需要有丰富的想象力,用感性的思维迸发灵感,但设计并不是孤芳自赏,而是要将信息传播给大众,所以也需要设计者通过逻辑学、编辑学、工艺学等理性学习,创造一种有条理的秩序之美,把书籍的内容用最合适的方法表达出来,把内容最大限度地传递给读者。依此,杉浦康平先生创造了“艺术×工学=设计²”的公式。1993年,吕敬人前往杉浦康平的事务所工作学习,回国之后的吕敬人把自己吸收消化思考成熟的基于中国的现代的图书设计理念源源本本地传递给国内的同行,“艺术×工学=设计²”的公式就是吕敬人先生在中国推行起来的。

3 工学理念在现代书籍设计中的运用

3.1 信息视觉化设计

吕敬人先生认为信息设计是最能体现工学思维的,信息设计作为20世纪90年代初新兴的专业领域,受到语言学、设计艺术学、美学、行为认知学、信息学、通信学、经济学和数字技术等诸多领域的影响,具有多元性、综合性和交叉性的特点^[1]。从中国古代的穴位、河图等图像中我们能很容易地看出信息设计是在计算机出现之前就已经存在的,是一种人类认知的视觉设计表达方式,采用图

解和图表的方式来表达丰富的信息内涵。信息视觉化在设计上应用的经典有于1845年设计出的伦敦地铁图,打破了以往写实的画法,用直线或45°来连接各车站路线,成为了今天伦敦地铁的一张名片。同样还有奥托·艾舍设计的慕尼黑奥运会视觉系统,只用了几个纯色,没有3D立体效果,是当时的一大创新,抽象化的奥运会运动项目标识一直沿用至今。吕敬人认为在快速阅读的时代,我们要用最快速、最明晰、最有趣的方式留住记忆,在书籍文本中拥有大量参数化的信息,视觉化信息设计概念为受众的阅读开辟了另一条理解信息的道路。

如何把信息视觉化?吕敬人先生认为设计者要像导演一样分析文本,以自己对信息的分析为基础,组成一个整体的信息传达视觉化形态结构系统,设计者要有系统化思维和逻辑推理能力,要懂文本,具备自然科学、社会科学、文学艺术等多方面知识。在“书戏”中提供虽属辅助,却有助于更好呈现书籍内容的看法和建议,从而为第一作者提升传播的能量和价值,这是信息时代视觉传达设计师的责任,也是书籍设计师的必修课。

如敬人团队设计有一张“中国书籍设计20年”的图表,按全国书籍装帧艺术展、设计师、中国最美的书分成三条时间轴,其中又穿插着国内外出版大事件、获奖地区分布、设计师的职业比例等信息,丰富的信息在一张图表中完整展现

出来,将复杂的问题清晰化并生动有趣,这就是设计的力量。

3.2 网格设计

网格系统的起源来自于人类对自然中各种比例的探寻,“不以规矩不能成方圆”,我们需要寻找一定的规矩和纪律来规范秩序、衡量尺度。网格是一种把秩序引入设计的方法,是规范版面中文字和图形等元素的一种技巧。奥托·艾舍的作品严谨而有秩序感,就都是在网格中设计出来的,网格能够使所有的设计元素排列的协调、一致,它的运用风格特点是运用数字的比例关系,使版面在节奏中变化,产生优美的韵律关系的同时具有一定的逻辑性、秩序感。书籍设计的要素之一“是探究文本本质,并通过完成信息的解构与重组,构建文本传递的视觉化系统,同时赋予受众顺畅有效阅读的设计过程”^[2]。如何完成信息解构后的重组,如何构建视觉化的系统并赋予读者有效的阅读体验,这都需要设计师正确运用网格系统所搭建在版面中隐藏的秩序。

《书艺问道》由吕敬人编写,是一部书籍设计的基础教材,在书的版中有一条细线将正文与注解划分成左右两个区域,这条细线正处在黄金分割的位置,版面的上下部都有一定留白,留白与内容的比例也接近1:1.618,当然分割线与留白并不是固定的,分割线有时在左有时在右,也会出现等分和三等分,在400多页的书它们随着章节和内容产生节奏性的有秩序的变化,更灵活地呈现了内容也减少了阅读疲劳,吕敬人先生把这种秩序比喻成京剧生、旦、净、末、丑的唱念做打,江南园林的步移景异,随着

视觉元素点、线、面的趣味性跳动变化,赋予各视觉元素以和谐的秩序,这便离不开网格的作用,网格系统虽然是基于西文的理论,杉浦康平先生通过研究与实验证明网格系统同样适用于以方块为量体的文字,《书艺问道》的成本尺寸为192mm(宽)×246mm(长),被3mm的网格整除,组成纵向64格,横向82格垂直交错共5248格的网格页面,基本版心28格(144mm)×76格(228mm),文本以网格基数的倍率,为一栏、两栏、三栏的文本设定了不同行栏的行长。网格系统并不是僵硬的,如杉浦康平所讲网格系统不是死板的框框主义,而是变化自如的柔软的分割单位,创造一种不可视的格子——美的构成。

3.3 书籍形态设计

不同的国家和地域都有自己独特的历史,产生的文化也深深影响着本土设计,在历史的长河中材料与工艺本身就带有文化印记,这种印记是每个人在生活中就潜移默化留下的。一本包背装的书籍,一下就让人联想到东方的文化,一本封面是有肌理的素纸的书籍,内部文字也是平实又庄重的,铜版纸能让人想到西方的机械和科技的工业感,除了视、触还有听、嗅、味,这五种感觉一起构成“书籍五感”共同带给读者不同的心理感受。在现代,书籍设计者们运用整体的思维的方式,倾听作者的写作意图,了解文字内容,从而进行理性的整理、周密的计算,运用设计的方法,精心关注每一个环节,并将形、色、味、声进行多向性介入,多侧面、多层次、多因素对出版物进行把握和统筹,充分地扩展书籍形态设计的空间,最终形成了书籍设计的新语

境和多元传播结构^[3]。同时也要考虑商品成本和印刷难度,这需要在设计过程中对印艺学、商品心理学、材料学都有一定的考量。

《怀袖雅物》这本书从开始策划到出版历时5年,是迄今研究苏州折扇最权威、最完整的巨作,对苏州折扇从材质、造型、雕刻技艺到扇面艺术都进行了详细描述,敬人团队在这套书的形态设计上颇为考究,由国内一流印刷厂承印,采用40g的超薄纸张,非常轻柔,突出雅致的感觉,翻动起来有如微风拂过,其中又加入了半透页、宣纸页等配页担当书中不同的角色,营造了一种富有东方书卷气息的氛围。

4 结语

做书者构起了读者与作者沟通的桥梁,这个桥梁的搭建需要感性的同时更需要理性与约束,设计者在逻辑思考下对书籍内容重构梳理后,在秩序中灵活的表达内容,注重全书的整体性,将纸张赋予生命,使每本书都有自己的个性情感,做有温度的书籍,让更多人来体验书籍带来的阅读享受,让美书,留住阅读。

[参考文献]

[1]周玉基,裴朝军.信息设计概念辨析[J].包装工程,2014,35(024):141-144.

[2]郑涵.隐藏的秩序——网格在书籍设计中的运用[J].南京艺术学院学报(美术与设计版),2018,(003):194-197.

[3]姜晓慧.现代书籍设计发展阶段研究[J].艺术与设计(理论版),2018,(9):33-35.

作者简介:

岳超(1996—),女,汉族,河北唐山人,2018级硕士,研究方向:设计学。