

传统图形符号在书籍装帧设计中的应用探讨

万 庆

苏州游站文化传媒有限公司, 江苏 苏州 215332

[摘要] 文章从供人类交流的语言工具作用、应用于书籍装帧时展现出的精神价值两个方面, 详细阐述了图形符号的作用。在此基础上, 以一个具体案例——吕敬人将云纹剪影符号应用于《唐诗三百首》封面装帧设计产生的效果进行分析, 并介绍了中国传统符号在历史典籍装帧设计应用, 对中国传统图形符号在现代书籍装帧设计中的应用思路进行了展望, 以供参考。

[关键词] 传统图形符号; 书籍装帧设计; 精神价值; 语言工具作用; 现代书籍

DOI: 10.33142/fme.v2i4.5197

中图分类号: J524

文献标识码: A

Application of Traditional Graphic Symbols in Book Binding Design

WAN Qing

Suzhou Youzhan Culture Media Co., Ltd., Suzhou, Jiangsu, 215332, China

Abstract: This paper expounds the function of graphic symbols in detail from two aspects: the function of language tools for human communication and the spiritual value when applied to book binding. On this basis, taking a specific case - Lyu Jingren's application of Moire silhouette symbols in the cover binding design of "300 Tang Poems" as an example, this paper analyzes the effect, introduces the application of Chinese traditional symbols in the binding design of historical classics, and looks forward to the application of Chinese traditional graphic symbols in the binding design of modern books for reference.

Keywords: traditional graphic symbols; book binding design; spiritual value; the function of language tools; modern books

引言

书籍装帧是指书籍生产过程中的装潢设计工作, 又称为“书籍艺术”。具体的装帧设计过程为: 将材料与工艺、思想、艺术、外观、内容、局部、整体等共同组成和谐、美观的整体艺术^[1]。其中, 纸张、封面材料、开本大小、文字字体与字号、图案、板式、装订方法、印刷及制作方法等均非简单拼凑而成, 而是必须彰显出一部书籍的内涵。在此方面, 传统的图形符号具有得天独厚的优势, 需探讨应用于书籍装帧设计的可行性。

1 图形符号的作用简析

1.1 供人类交流的语言工具作用

语言是各民族重要的文明特征, 是人类沟通交际的工具, 由于文明背景、环境的不同, 所以各民族具有不同的语言, 但是在文化传播过程中, 需要学习各民族、各个国家的语言, 从而更好了解相互的文化, 但是跨语言交流能力的形成与提高较高, 而图形符号能够帮助语言不互通的两个民族或两国人进行交流。在人类文明出现且刚刚建立的时期, 生活等实践活动的记录便是用图形符号表示, 该语言工具主要传达的是视觉语言信息, 利用简单的图形将抽象的含义以可视的形式表达出来, 从而实现信息的交流与交互。不仅如此, 相较于现代经过简化的文字等交流工具, 图形符号具有很高的审美价值, 而且更为传神的表达本土民族和历史文化的精髓, 所传达的信息也更为准确。

随着社会的发展, 这一供人类交流的语言工具逐渐退出人们的日常生活, 但是作为中国文化中的重要组成部分, 一方面是传播交流的工具, 另一方面也具有极强的装饰效果, 并以此为基础开创了图形的构成形式和形式法则, 其艺术形式美逐渐增强, 很好的满足了人们的视觉审美需求。另外, 在人类增强视觉传达效果时, 图形符号随着人类认知水平的提高逐渐革新, 尤其是在书籍设计中, 很好文字难以表述清楚的内容, 通过特殊的图形视觉符号这一语言工具, 能够以视觉的方式传达给受众, 即“只可意会而不可言传”, 因此, 这一语言工具在具有丰富内涵的同时, 还具有良好的视觉装饰效果, 作用丰富、意义深远^[2]。

1.2 传统图形符号应用于书籍装帧时展现的精神价值简析

纵观历史发展, 最初的文字编制主要采用的是图形符号, 这一特殊文字的流传彰显了古人们的智慧, 在其不断演化过程中, 便是用记载的方式呈现, 载体成为书籍^[3]。对于本民族的传统图形符号, 其蕴含着各个时代和社会背景下的

文明与文化，同时不少符号具有美学特质，通过对其进行现代设计，落实时代赋能，能够唤醒其生命力，同时实现当代书籍装帧设计的创新发展。对于书籍装帧而言，其主要以目标受众为基础进行色彩搭配、文字排版等设计，现实丰富书籍内容的同时，满足受众的阅读需求。所以，书籍装帧在具有传递数据内容信息这一实用价值的同时，也具有较强的设计美感，从而便于读者阅读与选择。在中国几千年的发展积累下，历史文物中流传下来许多经典书籍，当时的书籍装帧主要采用简单线装订方法，虽然较为简单、随意，但是体现出明显的本民族的文化性。创造性和实用性作为衡量艺术设计时代性的重要标准，线装订是实用性极强的劳动产物，蕴含着深厚的文化底蕴，在追求实用性的基础上关注审美需求，能够有效促进精神文明的发展。因此，在当下书籍装帧开展过程中，传统图形符号所蕴含的颜色等要素能够增强书籍装帧的文化底蕴，保证满足其实用性需求的同时，满足当下人们审美精神需求，所以，书籍上传统图形符号的使用与创新意味着书籍设计的创新发展，具有极强时代精神意义。

2 传统图形符号在书籍装帧中的应用分析

2.1 吕敬人《唐诗三百首》封面云纹剪影符号应用

对于一个民族或国家的设计师而言，其需要使用独特艺术形式进行本民族文化的表达，所以在此类设计中往往存在着独特的表现手法和思维方式。在中国几千年传统文化的沉淀下，越来越多的传统图形符号被应用于书籍装帧中，利用此类图形符号鲜明的文化特征和深刻的文化内涵，能够实现新的图形符号语言的创造，将传统图形符号与现代文化进行有机结合。在具体使用过程中，设计人员需要判断传统图形符号与书籍内容和主题是否存在关联，是否可以增强书籍内容表现力，传达书籍蕴含的意境和情趣等，从而更好的将装帧设计的审美价值呈现给受众。以吕敬人先生设计的《唐诗三百首》为例（如图1所示），其封面装饰图案使用的云纹图形符号，通过对其进行剪影设计，提高了该书封面的视觉观感，给人大气磅礴的既视感。而且，为了保证整个设计页面的协调性，在书籍名字附近也使用不同颜色的云纹图形符号进行装饰，衬托出书装整体效果和个性审美，极大的展现了中国特色。另外，唐诗本就是中国传统文化的重要组成部分，具有鲜明文化特征，通过将祥云这一中国传统图形符号进行该本书的装帧设计，能够使该书内容物化，从而增强书籍形态的中国韵味，便于读者的挑选与阅读，带给读者良好感官感受。

图1 《唐诗三百首》的云纹图形符号应用效果

2.2 中国传统图形符号在书籍装帧设计中的应用

我国传统的图形符号拥有悠久的历史。比如在象形文字时代，“文字”与“图形符号”之间并无明显区别（彼时甚至可能没有“文字”的概念），人们通过刻符号的方式记录某件事情。作为一种表意文字，我国的甲骨文与现代汉字之间联系紧密（事实上，包含古埃及的象形文字、苏美尔文、古印度文、我国甲骨文在内的所有象形文字，都是从原始社会最简单的图画、花纹中独立产生）。但在彼时的社会，象形文字的撰写速度满、很难通过直接观看的方式理解其中的含义，故很多文明古国的象形文字并未得到进一步演化。因此，只有集华夏民族智慧于一体的古中国甲骨文，逐渐

演变成大篆、小篆、隶书文字，之后又经过了近 2000 年的不断变化，最终成为现代人熟知的汉字（包含繁体字和简体字）。除此之外，我国是四大文明古国中唯一没有经历“文化断层”的国家，传统文化较为完整地延续至今。故历代文化大家均十分忠实文化的传承，特别是在书籍装帧方面，将文字视为一种极其特殊的图形符号。比如上文提到，我国古代文字的演化进入汉代之后，逐渐发展成为与现代汉字十分接近的隶书。但在隶书之后，文字的笔画构成在极长时间内保持相对固定的状态，却在书写形式方面衍生出诸多变化。如人们熟知的楷书、行书、草书，实际上是在基础文字之上进行了艺术加工，使文字的信息作用与美感更加充分地融合。不仅如此，当文字与一些能够代表中华优秀传统文化的特定图形符号相结合，并应用与书籍装帧设计之后，很多书籍只需一眼观之，便可知晓其定位。我国常见的具备象征性的传统图像除了龙凤（象征着至高无上的皇权）之外，还包含麒麟（我国古籍记载，是一种瑞兽，彰显“祥瑞”，有美好寓意）、牡丹（国花，雍容华贵、仪态万方，彰显贵气）、喜鹊（民间极其常见，同样寄托美好意愿）。除了以具体事物演化而成的图形符号之外，如云纹（上文提到的《唐诗三百首》一版书籍中，吕敬人便采用了云纹设计思路）、水纹、太极、八卦等，在古典书籍的装帧中均得到了广泛应用（如最著名的《周易》，其中涉及太极生两仪、两仪生四象、四象生八卦的完整论述，故书籍表面以太极八卦图作为装帧图案，任何人看到之后，都会对其中内容心驰神往，进而强烈渴望阅读书籍）。

图 2 《回眸·启新》装帧设计图

2.3 中国传统图形符号在现代书籍装帧中的设计应用思路

中国传统图形符号与中国传统文化、华夏民族古代先贤、大众的智慧是不可分割的。因此，中国传统图形符号本身便蕴涵着文化气息，应用于书籍装帧时，应该与书籍内容相互对照，进而产生相得益彰的效果。比如书线装帧模式是我国古典书籍的常用装帧模式，一般以深蓝色、黑色作为表面颜色，内中页面偏黄色，能够使人产生古朴、肃穆之感，彰显古典文化气息。很多现代作家、历史学者如果围绕古代文化、故事等撰写书籍之后，同样可以借鉴中国古书的装帧设计模式，但为了与古书有所区别，可在封面颜色选择方面加以调整。如《中国那些事儿》（如图 2 所示）是现代出版的一系列线装经典丛书，根据朝代进行划分。该系列丛书的装帧设计方式充分考虑了“古今性”，即部分遵从了古代书籍的排版方式，又能够照顾今人的看书习惯（毕竟古人已经作古，只有今人才能真正看到现代书籍）。具体而言，线装古书选在书籍的右侧穿孔、缝线，且内中文字也按照从右向左的顺序（竖版）。此种装帧设计方式与古人从右向左写字的顺序相契合，但与今人从左向右写字的顺序相悖。因此，该系列丛书选择的方式为：穿孔缝线选在书籍左侧，即按照今人的阅读习惯，使书籍做到从右向左翻阅；与此同时，内部的设计为：在一些章节的开篇阶段，仍然按照旧版方式，对内容进行简要释义。具体供读者阅读的章节则按照横板从左向右的顺序排布。由此可见，该书的装帧设计直接将古书的“整体形象”作为图形符号，将古代书籍的排版方式选为艺术加工方式。最终达到的效果即为古今结合，

令人对中国古典艺术心驰神往。

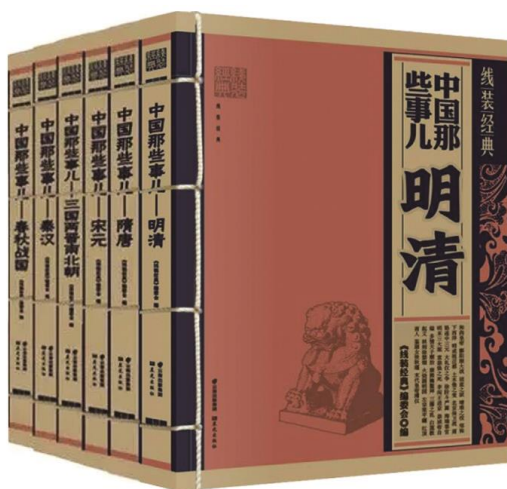

图3 《中国那些事儿》装帧实物图

3 结语

综上所述，传统图形符号初步诞生时，其作用在于方便人与人之间的互相了解、沟通。因此，图形符号并不是简单勾勒即可得出，而是需要符号具备一定的指代性，使观看图形符号的人能够推断出期内蕴含的信息，进而有所得。将图形符号应用于书籍装帧设计时，所选的图形符号必须与书籍的中心内容相互契合，最理想的状态为：使观者一眼便能够获悉书籍的大概含义。以此为基础，还需注重图形符号的美感，从整体上提高图书的“档次”。

【参考文献】

- [1] 薛英英. 书籍装帧设计中“装帧形式”的空间建构[J]. 艺术品鉴, 2021(18): 61-62.
 - [2] 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.
 - [3] 赵泓森. 《传统文化元素与视觉设计：记忆中的文化符号再设计》书籍装帧设计[J]. 科技与出版, 2021(5): 137.
- 作者简介：万庆（1980.1-）男，学历：本科，毕业院校：南京林业大学艺术设计学院，单位：苏州游站文化传媒有限公司，职务：游站文化传媒艺术总监，金思维教育培训学院培训部主任。