

新媒体时代下概念书籍版面艺术的创新性探索

◎杨晓

摘要：概念书籍版面设计的创新与探究是以传递讯息为终极目标，是一种足够展现书籍内在形式，令人耳目一新，创意独具特色的书籍设计。概念书籍版面设计是对书籍版面艺术进行实质的、时尚的研究。本论文通过对概念书籍版面设计变化趋向的瞻望，讨论了设计师对概念书籍排版设计时创新的重要性，关注概念书籍的传布受众，重申了以读者为焦点的设计准则等等。本论文的选题是出于社会对概念书籍版面设计需求的重视与推敲，从而叙述了概念书籍版面设计的样式，提出了概念书籍版面要素设计的原则，在此基础上就概念书籍版面设计的创新方法及要素的创新进行了研究，意在为了通过概念书籍版面设计的实质来探求合乎新媒体时代下发展要求的创新性探索，从而推动人们对概念书籍的认识，保证概念书籍设计的兴盛，长期进步和更为适用。

关键词：方法论 版面设计 形式 艺术语言 创新

时代在发展，传播信息的工具也发生了变化，信息的传布形式也在悄悄变化。阅读媒介渐渐增多，给人们的学习，工作，生活以及思维等多方面带来了影响。科技的进步对传统媒体带来了许多不利因素，纸质书籍同样也是。身为一个书籍设计师，必须要促使观点的更新，实现新媒体时代下概念类书籍版面艺术的创新性发展。

书籍可以传播文化，传递知识和思想。探索创新概念书籍版面艺术，恰恰就是对信息传播的方式进行创新型探索。书籍版面设计艺术作为一门专业性极强的课题，尤其是概念书籍版面设计艺术，设计者要对书籍版面艺术形式和相关元素进行全面的思考，这也正是概念书籍版面艺术进行创新性探索的方法及目的。在概念书籍版面艺术的创新性探索中，设计师在进行探索创新时，要发挥全新的思维方式，改变之前一贯的视觉习惯，从而打开新的思路，去更好的、更直接地表达、挖掘、延伸作者的思想。概念书籍版面设计要想实现创新，设计师必须改变以前的设计模式，寻找具有创新性的概念书籍版面设计思维方式。

一、视觉传达中概念书籍版面要素的设计原则

版式创意设计要遵循一种原则和设计形式，它是有秩序地进行排列、分割、组合。

（一）主体形象的突出

主题鲜明有利于读者对文章内容的了解。版面要想具有良好的诱导力，设计者必须按照主次顺序关系，放大视觉中心，

并且将版面中的内容作整体性编排或在主体形象四面留白。

（二）形式与内容相统一

版面设计所追求的完美形式必须要符合主题内容的表达，形式美不是单独存在的，它是与内容相统一的。所以要注重内容，将内容准确地表达出来。

（三）追求形式情趣，突出版面风格

版面如果没有精彩的内容，就要在版面设计中用艺术手法对信息进行编排。与众不同的版面设计可以增强读者的阅读兴趣，同时展现出版面的格调。版面的空间构成、视觉中心位置、文字的设计编排方法都可以使版面设计具有个性。

（四）追求版面的秩序美、条理美

版面设计要想有很好的视觉效果，要将版面各设计要素做整体设计。让版面变得有规律、有条理美感，可以用夸张的、联想的、对比的手法，从而使画面产生美感，方便阅读。

二、视觉传达中概念书籍版面要素的设计样式

（一）版面设计的自由形式

1. 版心无固定边界

自由版式设计中版心没有固定的区域，常常将设计中的字体、图形内容自由编排。自由形式的版面设计丰富多彩，同时，作品富有独特性。

2. 局部的装饰作用

设计者常常将版面中内容不重要的面积缩小或使用堆叠的手法，甚至为了表现现代高度信息化时代的特点而使用电脑库中的数码符号。

（二）网格版面设计样式

1. 方格网络

方格网络中网格所设定的形状为方形，方形网格通常分为正方形网格与长方形网格。正方形网格看起来具有规整性与秩序性。长方形网格在编排中经常被使用，与正方形同样具有整洁规整的视觉效果。优点是开本灵活，适应版面。

2. 突破网格

突破网格指的是突破固定网格界限，根据主题需求故意放大版面当中的某个视觉元素。这种方式的版面设计，打破了原先单一的编排布局，使视线从约束的版面中释放出来，产生想象不到的设计效果和强烈的平面设计感，使版面中心极具视觉冲击力。

三、概念书籍版面设计的创新方法论

（一）直来直往的视觉流程形式

视觉流程是指我们看东西时视线运动的经过。它常常被我们忽略，是因为这条流动的视线是虚的，它其实是不存在的。设计师要擅长引导读者的视线，根据设计的意图来浏览版面。

（二）委婉曲折的视觉流程形式

在这种视觉流程中，视觉元素是随回旋线或弧形线条变化运动的。这种视觉流程较直接简明的直线流程更加显得有趣味性、节奏感与曲线美。常常以“S”形或“C”形出现，就好像中国园林中的小路那样环绕玄妙。弧线给人一种丰满并有一定方向感的感觉，而回旋线有两个弧线是为相反方向的，这样的矛盾回旋使版面由此增加了运动感和深度。

（三）版面设计的中心点

这种编排形式具有一个落脚点，这个落脚点就是版面设计中的一个重点，它不一定为画面的绝对中心点。重点指的是一个能引起人注意的点，它也许大，也许小，也许位于画面的角落，也有可能位于画面的中心附近。

（四）轻松随意的排版形式

这种排版形式是随意轻松的，追求新奇与慢节奏的阅读速度。图片与文字的自由分散使版面具有随机性、偶然性，强调了空间的流动性。

网络结构的版面编排，具有清晰的层次变化和秩序性，让我们在阅读时感到了束缚和呆板。我们在浏览自由松散的版面时，我们的视线是随版面中的文字、图片上下左右移动的，较直线、斜线或弧线等流程秩序性差，但是更加活泼有趣。这种慢节奏可以使我们的紧张心理在高效、快节奏的现代社会得到休息与舒缓，这可能就是散点视觉流程的必要性。

四、概念书籍版面设计要素的创新

在版面设计中，对版面各要素或对各要素关系之间的不同安排和组织，都会使版面呈现出一种不一样的风格。

（一）别具匠心的点、线、面构成法

1. 点元素构成的创新

训练点的创意构成，要求我们首先要从单个的要素构成开始，这样才有利于更清晰地了解形态要素的特征和构成方法。然后到多种要素的组合训练，再到最后具象形态的训练。

等间隔的构成法对点的创意，其优点是这种排列方法有一定的秩序性，会显得井然有序，而缺点是没有个性，不会给人留下深刻的印象，画面呆板，没有趣味性。

规律式间隔构成法会使人产生动感和立体感。这种构成法优点是具有精细的秩序感，同时也会给人呆板的感觉。

2. 线元素构成的创新

线具有极强的创造力，我们可以用线的构成法创造出丰富多彩的画面。非连接构成法是等间隔线和平行线构成的，这种构成法构成的画面单调、无趣。要想使画面产生丰富的效果，必须通过改变设计元

素组织的方法来实现；连接构成法是将连接起线条有趣的外形。交叉构成法可以构成具有空间感的空间形式。

3. 面元素构成的创新

要想使画面的内在联系具有秩序感，对面进行创意构成训练时，必须从基本形入手。创造面的方式有以下几种，首先，把至少两种造型面进行合并，创造出新的造型面，即合成面。第二，切除一个面积相对较大造型面的一部分，即切断面。第三，一些双关性的图像，有时因为每个人不同的着眼点，画面会产生反转的感觉，这就是面的错觉。

（二）文字、图形、色彩的独特构成法

1. 文字编排设计的创新

文字编排进行创新性设计，首先，要对局部特殊效果进行突出化处理，常用的方法有将首字放大、加线等。第二，使文字编排具有整体性。第三，将文字进行图形化编排处理，主要方法有对象形文字进行创意性表达，透叠或叠印图文以及将文字图形化再进行组合编排。

人们在文字编排设计时，往往喜欢不遵从传统的文字编排形式，而是将文字有趣味地重组编排，使版面具有空间感、层次感。文字编排设计个性化可以通过文字的表象装饰设计来完成。文字的表象装饰是延伸文字意思，获得具有象征性的“象形字”，给人带来很强的实用性和审美情趣。

2. 图形编排设计的创新

图形创意编排设计与图片面积的大小有着密切联系。图片有助于读者了解文字的意思，并使版面变得丰富有趣。大面积的图片看起来清晰且给人一种震撼的感觉，而小面积的图片简洁，雅致，穿叉于版面之中，响应文字内容，但运用不好也会给人带来拘谨的感觉。

3. 版面设计的色彩创意

编排设计运用色彩时，要使所有颜色在一个统一的整体中，既对立又统一，所以在运用色彩进行设计时，色彩情感规律和配色规律是我们需要注意的。首先，把握版面整体色彩效果，思考设计的主题及消费者所喜欢的颜色，确定色调，并合理

地选出要搭配的颜色。第二，对色彩进行变化处理，把握好色彩的平衡性。第三，明确主体与背景颜色。两者既矛盾又统一，多用对比的处理方法。第四，突出色彩亮点，利用小面积色彩亮点与其他颜色形成对比，显现出它的作用。

文字色彩搭配是将文字之间、文字与背景之间的色彩搭配合理化，来使文字具有易读性。在文字与背景的色彩搭配中，当文字与背景的颜色越接近时，那么，文字的清晰度就越低。字体的差异造成了它们颜色的表现力不同。衬线体面积较小，纯度高的色彩使笔画不容易看清，所以，常使用低纯度颜色。而无衬线体相反，字体纯度可以高一些，在文字与文字的色彩搭配中，可以将不同颜色的字符透明化，重叠，从而产生纯度的变化，变得更加有趣。

五、结语

对于新时代的设计者，概念书籍版面设计不光在于技术方面的创新突破，更重要的是应该充分地表达设计者想要表达的思想内容。既要使内在内容与外在形式相统一，同时又要与众不同，具有全新的审美感受。我们只有改变以前的设计思维方式，不受到它们的影响，并不断地进行创新性的探索，在传统的设计方式中挖掘新意，运用全新的设计想法来促进时代的进步，才能让概念书籍的版面设计更具有时代的视觉效果，更符合现代读者的需求。

参考文献：

- [1] 冯斌斌. 视觉传达的设计要素及其应用研究 [M]. 北京: 中国纺织出版社, 2018.
- [2] 宋刚. 版式设计——设计师必备宝典 [M]. 北京: 清华大学出版社, 2017.
- [3] 伊拉姆. 王昊译. 网格系统与版式设计 [M]. 北京: 北京大学出版社, 2013.
- [4] 佐佐木刚士. 暴风明译. 版式设计全攻略 [M]. 北京: 中国青年出版社, 2010.