

色彩情感在书籍封面设计中的运用

明 兰

(南华大学 设计与艺术学院,湖南 衡阳 421001)

[摘要] 书籍封面是吸引读者注意力并给读者留下良好印象的重要途径。色彩是书籍封面设计的构成要素之一,有着自己丰富的情感语言。文章通过对色彩的象征性、装饰性以及色彩对比与调和的分析与研究,综合运用到书籍装帧艺术的封面设计中。通过对色彩情感特性的了解来合理的选择和搭配色彩,就能变幻出不可穷尽的格调和意境,创造出意境深远、书卷气浓郁的作品。

[关键词] 书籍;封面设计;色彩情感

[中图分类号] J524 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 1673-0755(2009)01-0129-02

在书籍装帧设计中,文字、图形和色彩是构成书籍封面的三大视觉元素,而色彩的视觉作用往往先于文字与图形,能最直接地影响到我们的感官从而左右我们的情感。色彩丰富的情感语言,使得书籍封面意境和情调的营造更加多元、准确。因此,色彩对于揭示书籍主题,创造深邃意境,传达作者情感起着至关重要的作用,同时也是设计者进行形象思维和艺术表现的重要手段。

色彩本身是没有灵魂的,它只是一种物理现象,但人们却能感受到色彩的情感,这是因为人们长期生活在一个色彩的世界中,积累着许多视觉经验,一旦视觉经验与外来色彩刺激发生一定的呼应时,就会在人的心理上引出某种情绪。色彩具有调动人类情感影响人类心理及情绪的作用,其本身就可以独立表现冷、暖、静、动甚至酸、甜、苦、辣等^[1]。如鲜亮的色彩总是让人感到温暖、跳跃性强、纯正,而暗色却具有紧密、稳重、丰富的特征;灰、黑色给人一种苦涩的感觉,红色给人甜美的感觉,橙黄色给人酸甜之感等。对书籍封面而言,使用色彩的重要目的不仅在于赋予形态以视觉上的美感,更重要的是通过对色彩情感特性的了解来合理的选择和搭配色彩,创造出意境深远、书卷气浓郁的作品。

一 色彩的象征性

色彩的象征性是由色彩呈现的色相、色调给予人的心理感受,从而激发读者进行联想和想象。如黑色的沉重、神秘、庄严;褐色的中性、永恒;橙色的明快、活泼;绿色的生机与活力……即使是同一色系,也会因色彩明度和纯度的改变带给人们心理上微妙的情感联想和体验。如绿色的心理联想:鲜艳的绿色非常美丽优雅;黄绿色单纯、年轻;蓝绿色清秀、豁达;含灰的绿则是一种宁静、平和的色彩,就象暮色中的森林

或晨雾中的田野那样。书籍装帧设计者在进行设计时往往要根据书籍的主题内容进行立意,而色彩的象征性及其引发的情感联想是设计者构思时考虑的重要因素。例如红色具有热情、活力、革命的情感联想,书籍《激荡三十年》的封面设计,大面积的红色底色配以书名字体的狂放不羁仿佛将读者的思绪带到中国企业激荡起伏的三十年风雨历程。再如书籍《Girl》是一本展示“girliness”概念手工艺品展览的书籍,书名用明亮的粉色方格纹布的形式印在黑色背景上,方格纹布的形式也同样用在了书的封二和封三上,寓意女孩的粉色和方格纹布营造出浓郁的女性情感特征。

此外,书籍种类繁多、内容多样,面向层次多样的读者群体。色彩的象征性及其引发的情感联想往往受到不同年龄段及不同文化背景的读者偏好,这也是设计者在构思时需要关注的。如儿童易受明快、鲜艳色彩的吸引,因而儿童书籍封面往往采用橙色、黄色、绿色等象征青春与活力的色彩作为主色调,适合孩子的天真与活泼。而如褐色、灰色等给人沉稳、高雅情感的色彩更受中年读者尤其是学者的青睐,如学术性极强的书籍《论国学》的封面,设计极为简洁但不失书卷之气,成功之处便是对于色彩情感的准确把握,灰绿色封面给人宁静高雅的视觉享受,自然受到稳重与成熟的中年读者的认同。

二 色彩的装饰性

与从自然中获取色彩情感体验的色彩的象征性不同,装饰色彩以写生为基础把自然色彩加以强化变换和转移,摆脱对自然色彩关系的依赖,带上作者的主观意愿和感情,以理想化的手法和浪漫的情调去自由运用色彩。色彩的装饰性弱化了色彩的象征性、真实性和逼真感,强调了个性化的色

[收稿日期] 2008-10-25

[作者简介] 明兰(1978-),女,湖北赤壁人,南华大学设计与艺术学院讲师。

彩认识与感受,加强色彩的设计意识和认识意义,由此去寻找最美的色彩因素与色彩关系,去重新组合再创造,从而达到完美的装饰效果。

在我国的传统艺术和民间美术中,色彩的装饰性发挥得浑然天成、独具魅力。我国传统的装饰性色彩既分浓、艳、重,又分淡、雅、轻,色彩特征是概括、含蓄、夸张,色彩能否给人快感是其装饰性的主要依据。这些极具装饰意味的色彩在历史长河中演变为约定俗成的艺术语言,潜移默化的影响到我国民众生活如建筑、服饰、生活器物等方方面面,为广大民众所喜闻乐见。如大红即传统的中国红,在中国传统中表示喜庆和庄重,而金色是中国传统的皇室颜色,彰显尊贵。红色配金色是中国古代最经典的色彩搭配之一,彰显了高贵与奢华。青色又称绛色宝蓝,也是皇室选用的色彩,多和小面积金色配合使用。因此我们在具有典藏价值的《中国三峡百景图》这本精装书籍的封面中,看到其色彩采用了中国传统色彩中最具代表性的中国红、青色以及金色,三种色彩的完美搭配赋予了书籍典雅、高贵、含蓄的情感,让人一眼看去会觉得“很中国”。

民间美术作品中往往追求单纯的色彩基调、强烈的色彩对比,追求平面的装饰效果,而不以写实的色彩为主^[2]。其设色口诀如“红靠黄,亮晃晃”、“红红绿绿,图个吉利”、“青紫不并列,黄白不随肩”等,无不反映出普通百姓的生活态度与审美情趣,具有与生俱来的民族亲和力。民间美术色彩的这种“高纯度,强对比”的装饰性设色手法,是我们在书籍装帧设计中可以借鉴和吸收的色彩形式,尤其是在对和地域、民族文化及其习俗有关的书籍进行构思时,根植于中国传统文化、蕴涵中国大众审美心理和习俗的民间美术色彩是人们乐于接受和喜爱的视觉语言形式,突出了设计主题的同时也能表达出该类书籍的意蕴。如《具象吉祥——图说中国传统吉祥文化》一书的封面色彩采用高纯度的红黄对比,显得亮堂、喜人,符合中国人对吉祥喜庆色彩一贯的审美情感。书籍《曹雪芹扎燕风筝图谱考工志》是作者根据曹雪芹写下的《南鹞北鸢考工志》扎燕风筝的画诀,经过二十多年的反复考证,绘制的完整的扎燕风筝图谱。风筝可以说是中国具有代表性的民间艺术形式之一,蕴含欢乐吉祥的寓意,其用色鲜艳,对比强烈,其中最为出名的潍坊风筝吸取了潍县木版年画的技法,又博采京津画风筝之长,线条粗犷,色彩以红、黄、蓝三种颜色为基础色,重笔浓抹,色调明快、浑朴,在对比中达到强烈的美的视觉效果。该书籍封面的底色便是由红、黄、蓝三种颜色构成,色彩媚而不俗、对比明快,符合风筝独具特色的民间艺术形式这一书籍主题。

我国传统艺术及民间美术是现代艺术与设计创作取之不尽、用之不竭的源泉,具有强烈装饰意味的色彩的情感或热烈或质朴或典雅,对其合理借鉴,并运用于现代书籍设计中,不仅体现出深厚的文化内涵更满足了大众的审美需求。

三 色彩的对比与调和

在书籍装帧设计中,封面的色彩是由多种不同形状、不同大小面积的颜色及其搭配所共同构成的色彩关系所决定的。因此,色彩的情感更多的情况下是通过色彩的对比来表

达的,色彩的对比包括色彩之间存在的色相、明度、纯度、冷暖、虚实等不同方面,如明度对比弱的层次感较弱,产生含蓄、模糊、朦胧、柔和、朴素的感觉;明度对比强的层次感较强,产生活泼、明快的感觉。有时色彩的对比五彩斑斓、耀眼夺目,显得华丽;有的对比在纯度上含蓄、明度上稳重,又显得朴实无华。在《神曲》的整个封面中,黑色占据将近三分之二,临近封面上方,黑色渐渐过渡为白色,在由黑向白过渡的色块中,布满了繁星,烘托出了“神曲”两个书名字。大面积的黑色暗示残暴黑暗的中世纪人们心灵和压抑,而那闪烁的繁星象征茫茫苦海里充满幻想与希望的生灵,其中隐约显现出圆形似乎暗示朦胧的日出,预示希望。设计者正是通过色彩强对比,使人激起一种对黑暗的罗马教廷的愤怒,并与诗人一起游历地狱、炼狱和天堂时所产生的痛苦、愤怒、幻想与欢乐。

有时,封面上的色彩关系对比过于强烈尤其是出现了补色关系的对比色,如红与绿、黄与紫等。过分对比的配色则需要加强共性来进行调和,通过降低色彩纯度、调整大小面积、增加黑白灰中性色等方法起到调和作用,在对比中求统一协调。因而,色彩的表情即色彩的意象性使其成为书籍形态中情感表达的一种抽象表达方式,即使是单纯的色块通过巧妙的配色也足以使书籍的形态鲜活起来。

要把握整体和谐的色彩关系以渲染主题,首先需要根据书稿内容和读者对象,通过色彩的象征性或装饰性特点来确定大的色彩基调也就是主色调,主色调在书籍封面上通常表现为大面积的底色或主题图形。然后选择其它的次要颜色与主色调进行搭配,通过对色相的选择及其明度、纯度的调整对比来共同营造书籍情调。如科普书籍、文化底蕴深厚的文学书籍的色彩严肃、高雅,不宜强调高纯度的强烈色相对比;休闲娱乐杂志的色彩则对比强烈,追求色彩的冲击力;儿童书籍的色彩纯正明快。次要颜色在书籍封面中多表现为比主色面积小的底色色块或其它辅助图形,更多的是封面上的文字信息,对于主要文字信息尤其是书名字要拉开与底色、背景图形的色相、明度和纯度对比。如曹辛之设计的《白朗宁夫人抒情十四行诗集》,他用几近透明的天蓝色,作为整个封面的底色,以此来象征纯洁无瑕而又深厚炽热的爱情。封面上的书名和诗人的姓氏为鲜亮的玫瑰红色,在蓝底的映衬下分外艳丽,象征着爱情的甜蜜,同时也使画面的形象更显丰富。在视觉艺术语言中,色彩的生动性是不可替代的,如果说封面是书籍的灵魂,那么色彩就是这灵魂的神韵。色彩具有无穷表现力,根据不同的主题内容,通过色彩的象征性与装饰性以及一系列的色彩搭配,就能变幻出无穷尽的格调和意境。

[参考文献]

- [1] 刘福珊. 色彩与情调[J]. 现代商贸工业, 2006(12): 23-24.
- [2] 萧睿. 论中国民间美术的色彩特点和造型规律[J]. 中国美术教育, 2004(5): 22-24.