

“屏风有意障明月”

——从古代屏风的功能与审美谈现代书籍设计

王志俊

屏风的应用在中国历史悠久,很早就成为室内陈设的主要器具之一,南朝《闺怨篇》诗云:“屏风有意障明月,灯光无情照无眠。”古代称屏风为“扆”,设在户牖之间,原来的作用是屏蔽风寒和分割空间。刘熙《释名·释床帐》谓:“屏风,言可以屏障风也。”在以后,屏风已不仅仅是一件简单的家具,而兼为道德伦理与审美的一种具体承载物。

1. 古代屏风与现代书籍设计

对于屏风,学者在古代建筑、风水、陈设和绘画等方面从心理学、实用价值、审美等角度都有过诸多的介绍和研究。

在古代,屏风除去挡风和屏障这两项主要的功能外,还有分隔、美化、协调、调节色彩、改变空间、划分功能区域等作用,甚至可以过渡到纯装饰性的目的。屏风还可以非常直观地表达审美取向和进行审美提示。它与古典家具相互辉映,成为家居陈设的重要构成部分。

和屏风一样,中国书籍设计与制作也有着悠久的历史。书籍阅读过程中的视知觉特性、书籍的外观、风格预览作用等,使书籍具有独特的审美要求。书籍形态包括“造型”和“神态”二重构造,前者以美观、方便、实用的意义构成书籍直观的静止之美,后者则以丰富的信息、巧妙的创意、有序的视觉层次、视觉节奏以及互补的图文,构成了书籍的流动之美。

书籍设计的过程需要建立一种立体概念来塑造三维的书籍形态。在此,书籍设计与古代屏风可以找到很多互换与渗透关系。借鉴古代屏风的功能与审美,研究并阐述其与书籍的整体形态设计等诸方面的关系,可以让书籍设计在体现书籍内涵的同时,增加读者对于书籍的兴趣,促进人与书籍的信息和情感交流,使可读性和可视性结合起来,同时得到不同程度的美的享受,以期帮助读者进一步理解书籍内容,深化书籍内涵。

2. 古代屏风与现代书籍设计的关联与传承

当下,人们对书籍的审美判断已不局限于平面和静态的视觉感知,而已经扩展到空间的、动态的综合感受。在古代屏风的功能、审美与现代书籍设计之

间建立一种立体的关联,有助于我们探讨当下的书籍设计通过借鉴和继承,融入传统文脉,与其他设计观念产生多元化联系。从诸多联系中,我们可以研究和探讨如何通过有效的方法增强书籍整体设计效果,建立书籍从功能到审美的视知觉特性和内涵表达,使书籍具有独特的审美和实用意义。

联系一,功能与美感的结合,包括六个方面:

其一,分隔。屏风原初屏蔽风寒、分割空间的作用,与书籍整体内外开合的功能产生了联系。在我国古代,无论是宫廷建筑还是传统民居,都非常注重各种门、窗、屏风、罩、博古架等在室内空间的虚实转换中的调和与过渡的作用,在含蓄表达中平衡着人们的私密心理,正如书籍的封套、夹页,除保护书籍、调节阅读节奏之外,还将书籍与外界之间作了含蓄分隔,营造出或“藏”或“露”、变化多端的特性,充分照顾读者对于书籍内容的心理期待与视觉审美。

其二,围合。在室内陈设中,常利用造型丰富、可随意伸缩、调节开合程度的折叠式屏风围合空间。这种围合以其多变的形态对空间进行开放与分隔,同时在人的心理上形成一个相对独立的空间区域,蕴含着中国传统的思想观念和审美情趣。书籍设计中封套的围合,不仅仅是物理的保护,而且形成书籍独立、完整的外部空间,既保证了书籍存放的安全,又增加了设计表达的丰富感。

其三,象征。后汉李尤《屏风铭》言:“舍则潜避,用则设张,立必端直,处必廉方,雍容风雅,雾露是抗,奉上蔽下,不失其常。”在这里,屏风已不仅是一件简单的家具,更成为道德伦理的象征。书籍的设计从构思时的整体安排,到封面、环衬、扉页的设计,应用吉祥纹样以及对印刷材料的选择,形成象征性意义,创造出更丰富的艺术意境,增强书籍设计的表现力和艺术效果。

其四,装饰。由于屏风常摆设室内明显的位置,人们特别重视屏风本身的美化和装饰。因此,它逐渐发展成为具有实用价值并体现出空间特征的室内陈设品。书籍设计除了恰当表达书籍本身的内容、风格、主旨特色外,也会通过适当的装饰手法和平面图形

丰富设计内容,诱导读者阅读并充分展开联想,显示出书籍的独特“身份”,促进人与书的信息和情感交流。

其五 过渡。为了丰富空间的美感,有的屏风采用各种镂空雕刻手法,通过借景、分隔等方式创造更加丰富的空间环境,加强空间的美感。人与屏风既有隔又有通,依附着镂空通透的手法表达虚实关系。屏风在空间位置中有两个突出的特点。一是利用镂空对隔扇景观进行“剪裁”、“取景”,巧妙地通过借景形成内外呼应、交融对映的空间体验;二是在屏风内外之间设置过渡空间,直接沟通和连接着内外空间,产生人与空间的交融感。书籍设计的形态与工艺中,半“藏”半“露”、虚实相生的意味多有体现,再加上和谐统一的色彩调配,朦胧含蓄的过渡特点,构成书籍风格中含蓄美的整体设计因素,并从中体现更丰富的视觉与文化内涵。

其六 调节。在空间中,屏风是一种视觉调节,它避免从门外直接望到厅堂室内。在书籍设计中,这种类似的调节作用多体现在书籍形状与大小、空间剪裁、节奏变化、平衡感等方面。其目的并不在于要把书籍的内外部空间切断,而是形成一个提醒、一个指示,常常“隔而不断”,更可引发观者进一步的兴趣。

联系二 审美体验与哲学的表达。

一方面,屏风本身的别致精美是其物形特色的呈现;另一方面,是屏风在精神领域呈现的功能:既避免一览无余,又于半遮半显的分隔中蕴蓄韵味。“屏风有意障明月”,它体现着东方审美观的含蓄境界。屏风这种饰物性质的家具,体现出东方美学观和人生哲学。似断还连、露而不尽的隔离效果,正是东方美学所追求的境界之一。

在书籍设计中,我们应该根据实际需要选择性地借鉴屏风的文化表述,以恰当地表达书籍内容要求的设计意图。屏风文化是儒家哲学的衍生物,体现着典型的东方含蓄美。其由外到内的过渡,体现着东方审美观的幽、深、隔等文化特质。人们对书籍审美的判断,除了要通过书籍整体设计引起读者注意,诱导读者产生各种心理反射,更要在文化的深层表达上赋予书籍特殊气质,深化书籍内涵,体现书籍品质。

3. 对设计实践的启示

设计是一种生活的体验和感悟,是一种积累和积淀,在文化经历与生活过程中体会从外部表象的感性认识到对主观知觉的认知,在此基础上升华为感悟,从而达到审美的境界。在书籍设计中,仅体现

书籍设计的合理性、书籍结构的逻辑性和材料的自然性是不够的,仅仅真实地表现单纯的阅读功能,不是书籍设计的全部内涵。设计除了基本功能之外,还有其他功能,如风格、民族文化特色、审美等其他因素。我们在思考书籍设计的时候,应该站在审美愉悦的高度,确立基本的创意,这也是关系到作品品质的关键所在。

当代设计中,各种学科及流派相互渗透,技术与艺术高度结合,传统与现代趋于融合,呈现不同的组合方式和风格特色。传统文化与现代设计观念、方法的结合,是各自体系中培植的多样设计面貌的体现。我们应当以时代精神为立足点,兼容并蓄、推陈出新,在设计中反映时代性、民族性与地域性,丰富设计的语言,在设计作品中消化吸收各种营养,使作品有更宽广的表达空间。

如果给每个设计对象以适合的形式,就可以清晰地表达作品个体独特的功能或涵义。在这个过程中,强调与减弱的关系不是静止的,而是发展的。某一个清晰明确的形式,在另一个表达中则可能含糊不清,在某处模糊的概念,在另一处却很明确。总之,强调与减弱的设计方法都不是被动的,而是主动、有意识、有目的地选择有意义的因素,经过简化、提取等重新设计,并结合新材料、新的方法创造出来,成为传达作品新的整体意义的有效手段。

很多时候,设计的过程就是对传统经验进行借鉴、利用和创造的过程。这种借鉴和继承融入文脉,并使设计观念多元化。设计观念的多元化带来了设计语言风格和手法的多样性,丰富了设计作品的面貌。

结 语

通过体悟屏风从功能到审美的视知觉特性和丰富内涵,我们可以在书籍设计中借鉴并有选择地吸收、转换传统文化的精神,注重书籍设计过程中的书籍定位、视觉特性、风格把握、观念体现,使书籍具有更加独特的审美要意。在对书籍功能与风格的叙述中力求准确体现和表达出书籍内容,将可读性和审美性结合起来,使读者得到不同程度的美的享受。藉此,书籍设计将能引伸出更深层的感受与思考,实现传统文化与现代设计观念、方法的结合、渗透与转换,丰富设计作品。

(作者单位 山西大学美术学院)

责任编辑 韦平