

传统文化在纸质书籍装帧中的应用

□ 汪 婵

摘 要:在现代纸质书籍装帧中应用中华优秀传统文化元素,不仅符合现代人对于书籍审美的要求,也使传统文化在书籍装帧创新设计中得到更好的体现,促进传统文化的继承和弘扬。文章分析了传统文化元素在现代纸质书籍装帧中应用的意义和现状,总结了传统文化元素在纸质书籍装帧中的具体应用。

关键词:传统文化元素;纸质书籍;装帧设计

书籍装帧设计作为书籍设计的重要组成部分,与传统文化中的文化元素相结合,可以体现出书籍本身所蕴含的情感,同时也能够传达出作者的思想,将书籍以更加具有艺术气息和艺术美感的形式呈现给读者。在现代信息技术快速发展的背景下,人们越来越重视中华文化元素在社会生产中的应用和体现。应用中国传统文化元素可以体现出纸质书籍装帧中所蕴含的民族精神和民族情怀,在符合现代人们审美需求的同时,使中国的传统文化得以继承和发扬。

1 传统文化元素与纸质书籍装帧概述

1.1 传统文化元素

我国的传统文化经历了上千年的传承,具有十分明显的民族特色,包含的内容十分广泛。中华优秀传统文化以多种形式、多种载体得以传承,在建筑、绘画、服饰以及工艺品制作等多个领域均有体现。具体体现在木雕、石雕、书法、国画、汉服、刺绣、唐装、旗袍、剪纸、脸谱、青铜器和陶瓷等载体上。通过中华优秀传统文化与多种载体的结合,不仅可以体现出作品的民族特色和文化创新,同时也更加符合大众的审美,有利于促进传统文化的传播。除了以上传统文化元素的体现与传承外,按照传统文化元素的类别,可以将传统文化元素分为传统文字元素、传统色彩元素、传统图形元素和传统戏剧元素等内容,不同种的文化元素体现了中华优秀传统文化的不同形态,表现了中华优秀传统文化鲜明的民族特色,具有极强的标识性。

1.2 纸质书籍装帧

纸质书籍装帧要求在设计过程中不但体现出书籍的思想内容,还要兼具设计的美感和艺术性。我国的纸质书籍装帧设计可以追溯到公元前 1300 年,那时出现的简书被认为是中国历史上最早的纸质书籍装帧形式。随着现代社会的快速发展,人们对纸质书籍装帧的审美需求发生了巨大改变。一般情况下,纸质书籍的装帧设计需要考虑到书籍设计的封面、版面、护封、书套和书签等设计内容;在设计过程中,还要充分考虑到色彩、文字、构图以及内容设计的合理性。在进行纸质书籍设计时,需要考虑消费者的消费需求以及购买心理,

运用色彩心理学和消费心理学的相关理论知识,选择不同的色彩、图形以及文字进行设计。总的来说,纸质书籍的装帧设计必须很好地体现出书籍内容以及书籍设计的理念,要准确把握消费者的消费心理和消费需求。

2 传统文化元素在纸质书籍装帧中应用的意义

近年来,虽然有许多学者开始重视在纸质书籍装帧中应用中华优秀传统文化元素,并展开了相应的应用研究,但往往只是针对某一传统文化元素的应用进行分析,缺乏全面性、系统性的应用阐述。文章通过研究中华优秀传统文化元素在纸质书籍装帧中的应用,认为其主要具有以下几个方面的意义。

2.1 有利于转变书籍装帧设计西化的现状

近几十年来,由于受到国际化的影响,我国的书籍装帧设计较多地体现了西方的艺术特色和思想,从而忽略了中华优秀传统文化元素的应用和创新。通过研究中华优秀传统文化元素在纸质书籍中的应用,可以转变我国纸质书籍设计西化的现状,使我国的纸质书籍设计体现出民族特色。这需要设计师充分了解中华优秀传统文化元素,并从传统文化元素中获取创作灵感,寻求设计的素材。

2.2 有利于拓宽艺术设计创新的来源

在纸质书籍装帧设计过程中,很多设计师倾向于现代化的设计风格,只重视对现代化设计内容和理论知识的学习,忽略了对中华优秀传统文化元素的学习。通过研究中华优秀传统文化元素在纸质书籍装帧设计中的应用,可以增加设计师在书籍装帧设计中的设计素材和设计灵感,使纸质书籍设计具有中华民族特点,在符合消费者审美需求的同时,使中华优秀传统文化得以传承和弘扬。

2.3 有利于传统文化在设计中的创新应用

目前,我国正致力于创新型国家目标的实现,国家号召大众创业,万众创新,要在社会生活的多个领域中形成创新思想和意识,以提高我国的创新能力和创新水平,加快实现我国建设创新型国家的目标。在这样的背景下,中华优秀传统文化元素与纸质书籍装帧设计相结

合,有利于纸质书籍装帧设计在中华优秀传统文化中的创新应用,使得纸质书籍装帧体现出时代性、民族性和创新性,在提升我国纸质书籍装帧创新能力的同时,更好地在国内外传承和弘扬中华优秀传统文化。

3 传统文化元素在纸质书籍装帧中的应用现状

传统文化在纸质书籍装帧设计中的应用现状可以从两个阶段展开阐述。第一个阶段是改革开放以来。由于外来文化的传入,外来书籍装帧设计的风格极大地影响了我国纸质书籍装帧设计的思想,并对我国纸质书籍的装帧设计带来了巨大挑战。为了满足消费者的需求,很多设计师开始从外来书籍装帧设计中寻求灵感,通过学习外来书籍装帧设计理念以及相关技术达到满足消费者需求的目的。在这样的背景下,我国的纸质书籍装帧设计出现了非常严重的西化现象。第二个阶段是进入现代。随着我国经济的快速发展和国际地位的不断提升,人们的文化自信也得到提高。因此,很多设计师开始注重在设计中添加中华优秀传统文化元素,将中华优秀传统文化中的一些文字、图片和色彩等要素应用于纸质书籍的装帧中,创造出了许多具有民俗特色和文化创新理念的作品。中华优秀传统文化元素在纸质书籍装帧中的应用不断增加,促使更多纸质书籍装帧设计者去了解和学习中华优秀传统文化元素,并将传统文化元素融入纸质装帧设计中,以书籍为载体促进中华文化的弘扬。

4 传统文化元素在纸质书籍装帧中的具体应用

4.1 传统文字的应用

汉字是中华文化和中国的象征。汉字书法有篆书、隶书、楷书、行书、草书五种书体,各自具有独特的风格,十分适合用于现代纸质书籍装帧的设计。将传统文字应用于纸质书籍装帧设计中,不仅可以给读者带来直观强烈的视觉感受,也使书籍具有更加鲜明的特色,有利于在网络化时代传播中华文化。在应用传统文字时,要注重形式上的创新,比如说可以选择不同类型的传统文字,并在色彩和线条上进行创新,以满足消费者的感官需求。

4.2 传统色彩的应用

色彩是体现作品设计美感的重要元素,我国是世界上最早懂得使用色彩的民族之一,在很早以前,我国就将黄、青、赤、黑、白五种颜色称为正色,并且将五种颜色应用于服饰和工艺品的创作过程中,形成了具有中华民族特色的色彩设计风格。除了以上五种颜色外,在中华传统色彩的组成中,中国红作为中华民族最喜爱的颜色,逐渐演变成了中国的色彩标识,这主要是由

于我国民众喜欢用红色代表喜庆、热闹。因此,在纸质书籍装帧设计中,通过应用传统色彩元素,可以很好地体现出中国传统色彩结构的艺术美感,并且也能够将极具中国特色的中国红,通过书籍装帧设计体现出其颜色背后的设计理念和内涵,促进我国传统色彩元素的传播。

4.3 传统图形的应用

图形具有直观形象的特点,在设计中应用图形具有较强的画面感和说服力。在我国,图形的主要表现形式就是国画,国画是传承千年传统文化的重要组成部分。其风格和内涵,能够体现出民族精神以及作者的情感,具有极高的艺术价值。因此,将传统图形应用于纸质书籍装帧设计中,不仅能够直观形象地表现出书籍的内容和内涵,也能够提升书籍的设计水平,更好地满足消费者对于传统绘画的审美需求,促进中华传统绘画艺术的传承和弘扬。

4.4 传统戏剧的应用

除了传统文字色彩和图形的应用以外,我国的传统戏剧元素也具有十分丰富的设计素材和灵感。比如,我国的戏剧不仅包含了图形也包含了丰富的色彩,戏剧中的脸谱和皮影就是戏剧元素的具体体现。这些传统戏剧元素属于民族文化的标识,更加符合大众对文化创新设计的需求,更容易被大众所接受。其中,脸谱以其丰富的色彩表现和夸张的设计风格表现出了人物的形象和丰富神情;皮影具有明显的戏剧色彩,能够激发人们对传统戏剧的兴趣,从而促进消费。因此,在纸质书籍装帧设计中,要重视对传统戏剧元素的应用,灵活运用戏剧文化元素,恰到好处地体现出传统戏剧元素的内涵,满足书籍装帧设计的创新需求。

5 结语

纸质书籍装帧设计是书籍设计的重要组成部分,在文化创新的背景下,其需要与中华优秀传统文化元素相结合,体现中华优秀传统文化的艺术价值和艺术美感,满足现代消费者对传统文化设计的需求,促进传统文化的传承和弘扬。

参考文献

- [1]李晗.中国传统文化在现代书籍装帧中的应用[J].中国文艺家,2019(01):166.
- [2]夏明.论书籍装帧设计中传统元素的应用[D].苏州:苏州大学,2017.
- [3]李夏雨,武香萍,席静.传统文化元素在书籍装帧设计中的应用研究[J].明日风尚,2017(03):68.

(作者单位:陕西服装工程学院)