

纸材在书籍设计中的情感表达

□ 赵楠

摘要:纸作为中国古代四大发明之一,至今仍然是人们生活中不可或缺的。书籍是人类文明的载体,纸张是书籍设计构成的基本元素,凭借特有的艺术语言,用自身特质与人的感情产生关联。因此,纸材在书籍设计中传递的情感触动人们的感官,与读者心灵产生互动,带给读者不一样的心理感受。质感肌理的独特性、造纸过程的工艺性等是纸材在书籍设计中呈现出的特性。除此之外,纸材在书籍设计中还具有一定的情感表达,如材料语言、形态语言以及象征语言等。这些纸材语言并不是毫无章法,将其应用于书籍设计中,需要遵循流动性原则和整体性原则。

关键词:纸材;书籍设计;情感表达

纸材是书籍的重要组成部分,也是书籍设计的重要内容,纸材的质感等特征会在很大程度上影响书籍设计的审美性。在当今时代,随着物质生活水平的不断提升,人们更加注重丰富精神世界。其中一个表现就是人们审美水平的不断提升,他们要求纸材以及书籍的设计要在满足基本功能的前提下,满足精神以及情感需求。从这一角度来说,研究纸材在书籍设计中的情感表达具有非常重要的现实意义。

1 纸的情绪

纸张质感是指用手触摸或者用眼观察纸张时,人的感官系统所传达的关于材料光滑度、材料色泽度、材料纹理等方面的特点。纸张肌理可分为自然形态的肌理和人工形态的肌理,纸张材质的自然肌理彰显着纸张的无尽魅力,给人以大自然的亲近感。由于纸张原材料较为特殊,呈现出了独一无二的质感肌理。纸张特性不同,人们触摸不同纸张会产生不同的心理认知感受,比如棉绒类纸张光滑柔软;纤维类仿古纸则清爽顺滑等。例如,韩寒的作品《1988:我想和这个世界谈谈》点染了社会表层下最隐秘的笑与泪,该作品旨在揭露社会中隐藏的黑暗面,所以,该作品的封面采用了粗纤维类纸张,以凹凸不平、粗糙的触感体现出社会生活的不公。同时,纸张根据不同制作工艺可以呈现出不同的特征,如A4纸质地较厚、草稿纸制作工艺粗糙等。除此之外,对纸张有不同需求的群体会选择不同的纸张质地,如办公人员如果需要记录重要信息内容就会选择A4纸;如果人们需要记录不重要或者尚未成型的内容,多会选择草稿纸;如果将纸张用于教材,则印刷商会选择一些质地光滑、易上色的纸张。

2 纸材在传统文化中的情感寄托

造纸过程具有一定的工艺性,这主要是因为不同质感的纸张有着不同的制造技艺。现阶段的造纸主要分为制浆和造纸两个过程,制浆就是利用物理化学方

法,将植物中的纤维离解为纸浆;所谓造纸,就是对从植物中离解出来的纸浆进行加工,进而生产出不同质地的纸张。这是主流的造纸过程,对于一些有特殊要求的纸张则需要进行特殊处理,如增加压花、雕刻工艺等,以提升纸张的艺术性。除此之外,手工造纸也是一种非常重要的造纸技艺,包括抄纸法和浇纸法两种形式。纸是中国古代四大发明之一,其从诞生之初就是由人们手工制作完成的,虽然在当今社会时代,机器化大生产挤压了手工造纸的生存空间,但是其在特殊领域依然有着重要用途,如宣纸生产等。

3 纸材在书籍设计中的情感表达

3.1 纸材的材料语言

纸材的材料语言是指不同质感的纸张给人以不同的主观感受。首先,纸材的材料语言可以通过纸质的薄厚程度来体现。较厚的纸张会给人一种庄严、厚重之感,其多用于严肃、专业的场合;较薄纸张给人一种轻盈之感,人们通常将其用于记录日常生活。同时,较薄的纸张通常具有较高的柔软性,会给人一种温柔、舒适之感,这样的纸张可以用来制作各种各样的手工艺品等。《书籍设计四人说》一书由吕敬人、宁成春、朱虹、吴勇四位设计师一起设计完成,其封面页采用了特种亚光纸,并将他们名字的首字母烫印在封面页上,整体设计简洁大方,给人们以视觉享受。除封面页外,书中每24页就会插入一张质量上乘的纸张,并通过使用不同颜色强化对人们的视觉冲击,提升人们的主观感受。其次,纸材的材料语言可以通过颜色表现出来。例如,红色在中国文化中具有非常重要的意义,人们习惯用这一颜色表达喜庆、激动、兴奋等情感特征,将其以不同载体用于不同节日,表达了人们的祝福,如剪纸艺术就是以红色纸为基本载体。《因为懂得所以慈悲》是作家白落梅的代表作之一,书中内容主要讲述了张爱玲的一生。该书书籍设计以绿色为主色调,给人一种清新之感,绿色代表着生命、代表着生机,与作者在书中传

达的主要思想相吻合。同时,设计者在设计书籍封面时将“因为懂得所以慈悲”八个字以黑色呈现,体现了一种庄重之感,与“生命”的主题不谋而合。

3.2 纸材的形态语言

纸材的形态语言是指它可以通过变换不同样式给人以不同的主观感受。一般而言,质地较薄的纸张具有较强的可塑性,人们可以随意对其进行弯曲、对折等,这就为设计人员留下了较大的设计空间。在当今时代,随着人们审美水平的不断提升以及喜好的不断变化,书籍无论是在打开方式还是封面设计等方面都进行了创新,不再是传统“千篇一律”式的设计。例如,随着“礼盒装”的兴起,书籍外包装进行创新,其将系列书籍放置在一个精心设计的礼盒中,礼盒的封面设计也注重流行元素与书籍内容的融合。除此之外,书籍附赠的配套书签也是纸材的一种形态语言,其横平竖直的设计符合书籍知识内容的严肃特征。

3.3 纸材的象征语言

纸材的象征语言是在漫长历史发展过程中逐步形成的,主要包括颜色象征、材质象征、精神象征等。我国长久以来对不同颜色的纸材具有约定俗成的用法,即红色纸张多用于喜庆场面;白色纸张多用于丧礼等气氛较为低沉的场景;黄色纸张多用于祭祀等活动;等等。这种约定俗成的用纸方式沿用至今,成为纸材的颜色象征。除此之外,当代人们看到宣纸就知道将其用于作画、写毛笔字等,看到正丹纸就会联想到春联等,即纸材的材质象征。纸材的象征语言并不是随着纸的出现而出现,它是人为产物,是人们在漫长历史发展过程中形成的一种特定“语言”。以《范曾谈艺录》为例,这是由吕敬人先生为范曾设计的一部作品,整本书以宣纸为主要选材,这主要是因为宣纸在人们固有认知中与中国画、书法等传统文化联系在一起,采用宣纸可以凸显书籍设计的文化内涵。同时,宣纸是我国传统民间造纸的代表之一,其具有凹凸不平等肌理特征,能够带给读者独特的触感,改变现阶段市面上以上乘纸张作为封面的做法,这种设计以及选材方式彰显了范增先生的高贵品格。

4 纸材语言在书籍设计中的应用原则

4.1 流动性原则

流动性原则是指设计者在设计书籍的过程中,要意识到书籍不是静止的,而是动态的、流动的,这主要体现在人们阅读书籍时的动作中。书籍本身没有主观意识,也不具备能动性,人们在阅读书籍时只有通过手动翻页才能看到书中的全部内容,而手动翻页的过程是一个动态过程。同时,人们在快速翻阅书籍时,书籍突破了原有的平面呈现形态,进而成为一种立体形态。

纸张是书籍的重要构成材料,设计者在进行书籍设计时需要充分发挥纸材语言的重要性以及多样性,注重通过不同设计方式给人以不同的主观感受。此外,设计者在进行书籍设计过程中,不能仅从其表面的静态形式出发,而是要充分考虑它在不同情况下的不同呈现形态,并据此进行流动性设计。

4.2 整体性原则

纸材语言在书籍设计中的整体性原则是指设计者在进行书籍设计时,要注重强化书籍内容与书籍设计之间的协调性与一致性。内容、插图等都属于书籍的内在组成部分,它们虽然是独立部分,但都是为书籍服务,即以体现书籍的主旨内容为主。因此,设计者在进行书籍设计时,不能割裂封面、内容、插图等之间的关联性,否则会产生一种混乱感。除此之外,书籍设计还有其外在组成部分,即封面、装订形式等。不同风格的书籍需要选择不同装订形式,如果是介绍历史知识的书籍,则可以采用线订式;如果是当代小说等,则可以采用时尚装订形式以吸引人们的注意等。同样,书籍封面也要根据书籍文风的不同进行不同设计,实现纸材语言在书籍设计中的整体性。

5 结语

在当今时代,随着电子信息技术的快速发展,很多人习惯阅读电子书籍,但是这并不意味着纸质版书籍失去其存在的价值。电子书籍的出现和迅速发展导致当代年轻群体的情感缺失,他们迫切需要一个载体进行情感寄托,纸质书籍发挥了这样的作用。当前正处于纸材书籍变革的关键关口,如何将现代生活与纸材书籍设计融为一体,以更符合当代年轻群体的审美,是人们需要思考的一个重要问题。

参考文献

- [1]岳圆.纸材在书籍设计中的应用与情感表达研究[D].济南:山东工艺美术学院,2020.
- [2]吴星雨.纸艺在儿童书籍插画设计中的转型与创新研究[D].武汉:武汉纺织大学,2020.
- [3]常轶蕾,邱意之.书籍装帧设计中纸材的重要性分析[J].西部皮革,2020(02):21.
- [4]吕卓洋.“纸材语言”在书籍设计中的应用研究[D].南京:东南大学,2018.
- [5]李安.纸材在书籍装帧设计过程中的情感表达[J].艺术科技,2017(03):251.
- [6]金雅庆,曹红梅.浅析纸材在书籍装帧设计中的情感表达[J].设计,2015(05):133.

(作者单位:商丘师范学院艺术设计学院)