

中华文化背景下纸质图书的现代艺术价值与发展研究

□ 袁玉花

摘要:书籍是人类文化的结晶,也是文化、历史、艺术的重要传播载体。文章针对中华传统文化背景下,现代纸质图书的艺术价值和装帧设计的传承进行研究,对中华文化(优秀传统文化)的特点、现代艺术价值进行总结,对纸质图书传承中华优秀传统文化遇到的问题进行分析,详细阐述了中华优秀传统文化背景下纸质图书的现代艺术价值。

关键词:传统文化;纸质图书;艺术价值;传承

书籍作为人类文明的传播载体之一,具有知识传播、艺术表达等功能。书籍的历史最早可追溯至使用石、木等在岩壁、土壤、树木上的铭刻等;书籍的主要材料历经竹简、帛书、纸等,互联网时代,书籍的形式囊括了电子书、有声读物等诸多形态。随着电子读物数量的不断提升,部分人认为电子读物最终将完全取代纸质图书,成为继竹简、帛书、纸张之后的唯一书籍形式。然而,纸质图书之所以能够传承千余年而不衰,首先,与纸质书籍不需要借助手机等阅读器便可以直接阅读有关;其次,纸质图书阅读更加舒适,能够更好地陶冶情操;最后,纸质图书蕴含着丰富的艺术审美价值,良好的装帧设计能够从视觉、触觉等多角度与读者产生心灵交融。因此,针对中华优秀传统文化继承背景下的纸质图书现代艺术价值进行研究,对于优化纸质图书设计、传承中华文化具有积极作用。

1 中华传统文化的现代艺术价值

当前,我国越来越重视中华文化遗产与发展,加大对中华文化的扶持和保护力度。各个教育阶段的学生开始学习优秀的传统文化。对于现代纸质图书而言,优良的中华优秀传统文化意味着图书的设计、装帧能够获得更多的设计灵感与设计语言,进一步提升纸质图书装帧设计的现代艺术价值、美感。

2 传统文化背景下纸质图书遇到的困境

2.1 纸质图书发展历程

我国纸质图书的发展历程大约分为三个阶段:①古代(萌芽期),纸质书籍经历了简牍—帛书—纸质图书3个阶段的发展,最后形成了纸质图书;②近代(发展期),记载文化的书籍全部为纸质图书;③现代(鼎盛期),同样以纸质图书为主,随着科技的发展,也出现了电子书。电子书属于新兴事物,是科技的产物,它的出现在一定程度上威胁了纸质图书的位置,导致纸质图书的使用比例不断降低,部分人甚至发出“电子书可以取代纸质图书”的言论。虽然电子书有其特殊的性能,但是纸质图书作为中华文化不可或缺的一部

分,具有不可替代性。例如,中国第一部写在纸上的书籍《三国志》在跌宕起伏的历史中传承下来,距今已有1800多年的历史,它之所以能够传承至今,充分说明纸质图书有其独特的魅力。

2.2 纸质图书受到的冲击

随着科技的快速发展以及人们生活节奏的加快,电子书迅猛发展。人们选择电子书大多是因为它比纸质图书更加方便和快捷,可以打破时间和空间的限制,随时随地进行阅读。我国各大高校图书馆开始向智能化发展,越来越倾向于电子书的引进,加大了电子图书馆的建设力度。电子书的出现和盛行是时代发展的必然产物和趋势,它的出现在给人们的阅读带来便利的同时,也在慢慢抹杀人们阅读习惯的养成,并不能让人真正体会到阅读的乐趣和意义。

3 中华文化背景下纸质图书的现代艺术价值与情感体验

3.1 纸质图书的现代艺术价值

纸质图书在中华文化背景下的现代艺术表达主要包括文字、图像、色彩三个方面。从中华优秀传统文化设计表达语言分析,纸质图书在这三个方面均能够体现出独特的现代艺术价值。中华民族历经五千年沉浮,拥有丰富的文化、艺术、思想结晶。纸质图书可以通过侧重、挖掘中华优秀传统文化中的民族性特质,通过装帧、设计等体现其现代艺术价值。

3.1.1 文字

纸质图书装帧设计与文字的字体、字号、字间距、行间距等密切相关,巧妙的文字排版能够使纸质图书中静态的文字形象化,为纸质图书注入鲜活的生命力,使读者在打开一本纸质图书之后,能够通过古朴的文字、恰当的文字排版等体会中华优秀传统文化的内涵。例如,在我国传统书法字体中,隶书的艺术特征表现为静中有动,兼具典雅与装饰性特征;草书则狂放恣意、风驰电掣,结构紧凑;楷书给读者的视觉感受为严谨、工整;行书则风格多变,具有典型的实用性特征。书籍装帧设计排版对文字字体的应用,能够充分展现中华

优秀传统文化豁达、包容、大气磅礴等丰富的文化内涵。书籍的装帧设计灵活应用汉字字体,能够给读者带来区别与一般纸质书籍字体的愉快阅读体验。

3.1.2 图像

纸质图书的装帧设计与图像的结合颇具渊源,中国文化历史中的“结绳刻契”讲述的便是利用结绳、刻契以及图像等进行信息表达,可被认为是最早的书籍类型之一。现代纸质图书设计将文字以外的信息通过手绘、摄影、图形设计进行表达,对书籍的部分内容进行具象化,使书籍更加生动。同时,采用手绘方法进行图像绘制,能够使书籍增添手工制作的淳朴感情,一方面加深读者对书籍内容的进一步理解;另一方面满足读者对自然、质朴等情感的追求。

中华文化五千年的历史积淀能够为纸质图书图像设计提供丰富的素材。在纸质图书发展不断强调民族化的背景下,图书设计和装帧人员需要立足于市场需求,将中华优秀传统文化与纸质图书的内容、整体设计进行完美融合,传承与弘扬中华优秀传统文化。例如,纸质图书设计可以将我国民间美术中的年画、刺绣、风筝等图案融入插图中,将美术造型通过概括、简化、夸张等形式使之与图书的文字内容更加契合,进而提升纸质图书的现代艺术设计价值,传承中华优秀传统文化。

3.1.3 地域色彩

色彩是纸质图书装帧设计中最为活跃、最能够吸引读者进行阅读的表现语言之一。通常来说,红色能够展现纸质书籍热情、活泼等温暖、幸福的内涵,暗红色、血红色能够展现纸质书籍凶残、诡异、悬疑的内涵。因此,色彩的使用和选择至关重要。

尽管相近的色彩能够表现出类似的内涵,但是对于不同文化背景下的读者而言,这种内涵的表达多少存在一定的差异性。例如,在中国传统文化中,红色多用于喜庆的场合,而白色、黑色则多见于悲伤、寂寥的场景;韩国、西方等国家和地区则恰恰相反,白色的婚纱、礼服多见于婚礼等喜庆场合。因此,只有深刻地理解中国传统文化中各种色彩的深刻含义,才能够将其灵活应用于纸质图书的装帧设计中,通过色彩搭配展现书籍的内涵和中华优秀传统文化。例如,在中华传统色彩文化中,“五行五色”主要包括黑、白、红、青、黄,其

中黑白红黄为“有色”,青介于黄与绿之间,为“无色”。“有色”“无色”的并存,一定程度上能够体现出中华优秀传统文化中的中庸、包容等思想。总体而言,色彩的情感含义是其应用于纸质图书设计、表达纸质图书现代艺术价值的重点。

3.2 纸质图书设计引发读者的情感体验

纸质图书的装帧设计,需要考虑图书内容、目标人群、阅读习惯、字体、色彩、插图等,需要通过科学合理的编排方式、人性化的传统元素细节设计、纸张的选择等进行精心规划和反复推敲。纸质图书的这些细节设计其根本目的并不仅是作为一种技术操作展现,而是作为一种能够激发读者情感体验、影响读者对书籍理解的艺术感知呈现。中华优秀传统文化传承背景下的纸质图书装帧设计,需要将设计人员对文化的理解、民族元素的筛选、民族精神的传承等融入其中,通过图书的设计与图书内容的交互,影响读者的情感体验,最终使图书装帧设计与文字内涵相辅相成,在给读者提供最佳阅读体验的同时传承中华优秀传统文化。

4 结语

我国是一个拥有五千年历史的文明古国,具有深厚的文化底蕴。中华文化在历史发展的长河中没有被湮没,足见其强大的生命力。因此,我们要继续传承和发展中华优秀传统文化,在科技迅速发展的今天,利用科技的优势发扬中华优秀传统文化,发挥纸质图书的现代艺术价值。

参考文献

- [1]李文.基于传统文化视角的纸质图书现代价值[J].内蒙古科技与经济,2017(15):140.
- [2]朱泽,李玉海.基于博弈论的纸质与电子书的定价策略[J].出版科学,2019(03):65.
- [3]吴红.新媒体时代电子书对纸质书的冲击与图书出版者的应对之道[J].中国传媒科技,2019(08):89.
- [4]唐瑕苓,郑菊,杨颖.纸质书网络共享平台的价值提升路径研究[J].图书情报导刊,2017(07):6.

(作者单位:陕西财经职业技术学院)