

论新时代下互动性在书籍设计中的应用

张 潇

(广东轻工职业技术学院, 广州 510300)

摘要: 分析了在先进的科技、数码、网络及电子媒体普及的冲击下,传统的纸质出版印刷书籍也随着科技的进步、时代的发展而顺应出现的一个显著趋势——与读者之间交流的互动性越来越多。论述了互动性产生、增加的原因,分析了新时代下互动性在书籍设计中的重要性,进而结合实例,总结了几种书籍设计中利用工艺、材料、形态等手段,来达到互动性效果的创意方法。

关键词: 互动性; 书籍设计; 工艺; 材料; 形态

中图分类号: J524.5 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2011)20-0015-04

Application of Interactivity in Book Design under the Backdrop of New Times

ZHANG Xiao

(Guangdong Industry Technical College, Guangzhou 510300, China)

Abstract: It tends to explore the new trend of increasing interactions with readers in traditional paper book publishing and printing with the tide of advancing science and technology and the change of times after an analysis of the impact exerted by modern science and technology, the digital and the media. It also discussed the causes for the birth and the increment of interactivity, analyzed the significance of it in modern book design and further exemplified the argument with numerous pictures. Finally, it summarized some innovative methods to enhance interactivity through applying the techniques, materials and pattern of several book designs.

Key words: interactivity; book design; techniques; materials; shape

现代科技日新月异,尤其是在电视和计算机网络被广泛普及和应用后,知识和信息的传播方式发生了改变——从过去单一的纸张印刷的书籍、粘贴海报等形式,发展到现在交互的电子书、网络等,导致人们的阅读习惯发生了很大变化。在这样的时代背景下,书籍设计一个最显著的特点,便是书籍与读者的互动性也越来越多了。

1 书籍设计中互动性出现的原因与必要性

书籍装帧艺术是通过特殊的艺术媒质——供人们阅读的书籍为载体的艺术^[1]。同时,书籍的出版发行是种商业行为,即生产书籍的过程是一个生态的过程,是通过策划——寻找合适的作者——编辑加

工——视觉设计——印刷装订——促销——完成销售——阅读等一系列动作的完成,才有了真正意义上的书籍^[2]。不管是从艺术还是商业这二方面来看,书籍设计都离不开“人”,书籍是以被“人”阅读为目的的发明的载体,虽然书籍设计师会以此为目的,以读者的喜好为要求,进行书籍的装帧设计,可是作为书籍生产的最后一环,读者常常还是被动地接受设计者对书籍的安排。因此,一些更为主动的书籍设计师会在书中安排互动性的创意设计,充分调动读者的主动性,使读者不再是被动地接受和阅读,而能主动地参与书籍。

书籍要成型,而书籍生产的技术制作所依赖的材料、工具、技术水平和人类的知识,形成了各个时期不同的书籍艺术风貌^[3]。书籍设计也是随着时代的演

收稿日期: 2011-06-10

作者简介: 张潇(1978—),女,长沙人,广东轻工职业技术学院讲师,主要研究方向为视觉传达设计。

进、技术的进步而不断发展的一门艺术,不同时代的书籍,一定反映着这个时代的社会、科技情况。每个时代都有适应这一时代的设计艺术语言,而与时俱进的核心就是创新进取^[4]。这使得书籍设计师顺应时代的呼声,展开创意的翅膀。莱比锡一年一度“世界最美的书”的评选,是书籍设计领域颇具影响力的一项活动,他们的评选标准中很重要的一条便是强调超越、有创造性^[5]。这个创造性必然不是从时代割离的,而是诞生于时代的产物。

2 新时代下书籍互动性的发展

数字时代,面对门类繁多的新媒体的挑战,书籍曾经的主流媒体地位早已成为记忆^[6]。在电视、计算机、网络、电子书被广泛普及和应用后,不仅知识和信息的传播方式发生了改变,即被动地接收信息发展为互动地、主动地选择信息;从不动的、平面视觉的形式发展为动的、声音的、交互的、三维的视觉、听觉多种感官联动的欣赏;从厚厚的六面体的纸质媒体的有限传播,发展成薄薄的便携的电子无线传输,信息的传播方式乃至人们的生活方式都发生了翻天覆地的变化。而且信息得来的途径也越来越多,充斥着人们的眼球,哪怕是等电梯、等车的片刻闲暇时间,都有框架媒体在传播它们。在这种信息爆炸的时代下,视觉特别容易疲劳。而这一切都冲击着书籍这种传统的传播媒介。

在这样一种信息传播环境发生着巨大改变的时代,书籍设计也必须顺势改变,才能不被淘汰,跟上时代的脚步。安静、低调、传统的书籍也必须想方设法与读者互动交流,以传统的纸墨香的魅力引入互动的潮流,才能受到读者的欢迎,在“眼球经济”的时代,获得读者的眼球。在现有的客观条件下,让书籍翩翩起舞,“动”起来,打“动”读者。互动性的书籍成为顺应新时代对设计要求的一种应激方式,成为书籍设计的亮点。

3 书籍设计互动创意设计的方法

3.1 利用工艺手段增加书籍互动性

书籍设计是随着科技的进步,工艺手段的逐步先进而发展的。书籍的复制、制作、成型涉及到多种工

艺,比如装订工艺、印刷工艺等。精良而先进的工艺能反映当代技术的发展,能使书籍具备先进科技的含金量。而且科技日新月异的进步,更能刺激设计者的灵感,产生更新颖的想法,能保证书籍互动性设计理念的实现。工艺是调动一切方式将这种灵感化为现实,从而完成设计的增值工程^[7]。这些新工艺的运用更是在现今视觉信息充斥,审美特别容易疲劳时的一剂强心针,吸引读者眼球去观看,手去触摸,让人眼前一亮,耳目一新。现在,工艺手段已成为设计水准的一个重要保证,让读者通过这种具有书籍设计语言特征的工艺之美,对优秀的书籍设计作品反复玩味,细细欣赏。如各种裁切挖孔的书页,见图1,通过各种裁

图1 各种裁切挖孔的书页

Fig.1 Various cut and holed pages

切工艺,使书籍在平面的纸张上呈现多种形状的挖空、剪切,当读者翻阅时,书页会随着读者的手,可以产生或近或远的光影效果。切口呈现出图形的书见图2,是通过在书页上靠近书籍切口边缘位置精确的

图2 切口呈现图形的书

Fig.2 Book with edge of drawings

印刷工艺,使得组成切口的同一个面,随着读者手的往前翻与往后翻,呈现2种不同的图形。采用不干胶激光刻绘工艺的书见图3,此书在出版后,需要读者的互动才能完成设计,读者先看到书籍护封上,会很纳闷没有任何书名文字信息,仔细一看,能发现红色部分是采用了不干胶激光刻绘工艺,读者可以自己随意撕下字母形状,按照自己的意愿粘贴在封面上,形成独一无二的个性的封面文字。会在黑暗中发光的书见图4,此书在黑暗中可以如电灯般炯炯发光,这是通

图3 采用不干胶激光刻绘工艺的书

Fig.3 Covers with adhesive laser engraving techniques

图4 会在黑暗中发光的书

Fig.4 Books glowing in the darkness

过高科技的印刷工艺,使其在明、暗2种环境里具有光线、色彩的变化。这些图例都是利用先进的不断发展的制版、印刷、裁切等多种工艺,不局限于印刷在平面纸张上的普通四色印刷而产生的创意。

3.2 利用丰富的材料增加书籍互动性

一本书籍要面世,必须复制在纸张等材料上,然后用皮革、厚纸等材料包裹保护。纸质书籍不同于电子图书的地方在于读书的过程不仅是眼睛看,还有手触摸的过程^[8]。因此,书籍设计离不开对材料的选择和利用。一方面,技术的进步使材料越来越高档、新颖,使利用这些材料的书装作品也提升了品位和档次;另一方面,互动性的书籍设计作品会根据不同的主题内容、不同的视觉符号,选择恰当的材料,给书籍设计锦上添花,利用特定材料展现设计者想要表达的书籍气质与文化内涵。材料成为了设计中一个新鲜的刺激点,书籍设计者可以利用不同材料独特的质感、肌理、纹样,成为吸引读者购买的因素。

大家可以通过欣赏以下几幅图例,看书籍设计师是如何把握材料的魅力,借助这种工巧美的手段与读者互动的。采用彩色半透明材料印刷的书见图5,当书没有打开时,只能看见部分文字信息;打开封面后,读者会发现第2页上原来还有部分被过滤掉的白色文字。采用全透明材料印刷的书见图6,此书封面利用

图5 采用彩色半透明材料印刷的书

Fig.5 Books printed with translucent colored materials

图6 采用全透明材料印刷的书

Fig.6 Books printed with transparent materials

全透明材料印刷图案,使得封面上漂亮的青花瓷花纹却在封面翻开后消失了,只剩下白净的碟子,同一个碟子变化出“有”、“无”,契合主题。采用有触感的材质印刷的书见图7,此书利用书籍设计里少见的软塑

图7 采用有触感的材质印刷的书

Fig.7 Books printed with materials of tactile impression

料薄膜或毛巾作为函套,可以起到吸引读者兴趣和动手触摸质感的作用。

3.3 利用非常规形态增加书籍互动性

纵观中国书籍装帧发展的历程,经历了原生态的自然取材到卷轴、折页,才发展为一边翻页,一边装订的六面体形态,并固定下来。因此,书籍的形态不是一成不变的,这也是书籍设计的动人之处。它立体的形态、空间的布局,呈现出三唯立体效果,予人以美的感悟,这就是书籍具有的形态之美。现在也有很多设计师不满足于书籍常见的六面体形态,独创心思,赋予作品特别的外形:有可上下左右打开翻阅的形态,有圆形、扇形、复古形、模拟形等,值得大家学习借鉴,

开拓视野。当然这种灵感是早就有的,从过去的“可动书”到现在的“玩具书”,就是很好的借鉴范例。在第二次世界大战以后,可动书就奠定了今天普及的玩具书原貌。

趣味的儿童书见图8,书籍按消防车的外形裁切,

图8 趣味的儿童书

Fig.8 Books with funny design for children

还装上了6个小轮子,儿童在翻阅之余,还可以拿着当成玩具车一样滑行。耳朵形态的书见图9,这本书是

图9 耳朵形态的书

Fig.9 Ear-shaped books

异型开本,在改良的线装外,还设计了一个耳朵形状的小本可以独立翻开。读者快速翻动时,这个小本就像放电影一样动起来,好像竖着耳朵在聆听。有插槽的卡片书见图10,书页设计成卡片的形态,每一张都

图10 有插槽的卡片书

Fig.10 Card-book with slots

有凹槽,读者可以动手拼插,像积木一样穿插成任意立体的形态。当成笔筒使用的书见图11,通过裁切和折叠,当读者动手翻开书页,平面的书页可以立体起来,成为一个实用的笔筒。扇形的折页书见图12,当读者解开书页带后,可以把书躺着翻开,也可以立成风琴形态。

图11 当成笔筒使用的书

Fig.11 Books with pen container function

图12 扇形的折页书

Fig.12 Fan-shaped foldable books

4 结语

通过设计师的巧思妙想,借助特殊的工艺、材料、新颖的形态等手段,可以给书籍加入互动性。在电子数码的冲击下,书籍在其设计中引入互动性的创意手法,这点是非常重要的。互动性的书籍设计,为书籍注入新的生命力,使读者在阅读书籍过程中,能更好地领悟设计师的理念,深入书籍作品,参与设计,并与读者受众建立良好的互动关系,更能激起读者的购买欲和收藏欲望。这样具有互动性的书籍,才会在电子数码化的新时代,变得更加楚楚“动”人,焕发新姿。

参考文献:

- [1] 邓中和.书籍装帧创意设计[M].北京:中国青年出版社,2004.
- [2] 张森.书籍形态设计[M].北京:中国纺织出版社,2006.
- [3] 余秉楠.书籍设计[M].武汉:湖北美术出版社,2002.
- [4] 中国出版工作者协会装帧艺术工作委员会.第六届全国书籍装帧艺术展览优秀作品选[M].北京:中国农业出版社,2004.
- [5] 吕敬人.书艺问道[M].北京:中国青年出版社,2006.
- [6] 成朝晖.书籍装帧教材[M].杭州:中国美术学院出版社,2006.
- [7] 王绍强.书籍的触觉设计[J].装饰,2007(8):50.
- [8] 朱赢椿.从《不裁》的设计过程谈起[J].装饰,2007(5):106.