

概念书籍设计中的材质应用

任 雯

(四川文理学院, 达州 635000)

摘要: 研究了材质在概念书籍设计中的应用种类、兼容性,以及材质与概念书籍装帧整合设计之间的关系。提出了材质的兼容性观点,分析了材质之间、材质与概念书籍主题风格之间的兼容性原理。论述了在概念书籍的整合设计中,材质与整体构架形式、外部形态、装订形式等方面的关系和应用情况。

关键词: 材质; 概念书籍设计; 兼容性; 整合设计

中图分类号: J524.5 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2013)08-0116-04

Application of the Materials in the Concept Book Design

REN Wen

(Sichuan University of Arts and Science, Dazhou 635000, China)

Abstract: It studied the relationship between the types of applications the concept of book design, material compatibility, materials and concepts book binding integrated design, discussed the concept book design applications types of materials used, the advantages and disadvantages of the specialty paper, as well as special materials and the exploration of new materials. It proposed the point of view of material compatibility, and in-depth analysis of the material between the principle of compatibility between the material and the concept of the book theme. Then it discussed the concept books integrated design, materials and the overall framework of the form and external morphology, binding form specific design relations and applied research.

Key words: material; the concept book design; compatibility; integrated design

概念书籍是目前无法实现大批量生产和销售的异于传统书籍的特殊文字载体,是设计者最前卫的设计概念的展示。概念书籍设计是现代书籍装帧设计的一部分,是在传统书籍装帧设计基础上,致力于对传统书籍装帧设计观念的突破,是对设计者创新思维的训练和整合设计理念的培养。它包括了对未来书籍装帧设计的整体构架形式、外部形态、材质、装订方式、印刷方式等各方面的研究与探索。其中,作为文字载体的材质是决定书籍装帧整体构架形式、外部形态等设计形式的重要因素之一,因此,材质的应用研究在概念书籍设计中显得尤为关键。

1 材质种类的应用

材质是材料的质地,不同的材质具有不同的审美

特征和情感特征,它具有电子书所缺乏的感官体验和艺术美感,正确选择和合理利用材质特性,从某种程度上来说,是书籍设计艺术魅力形成的重要环节^[1]。纸张作为文字最主要的载体,具有其他材质不可代替的视觉质感和触觉质感,在概念书籍设计材质应用中仍然占有主导地位,因此,具有艺术效果的特种纸开始出现在概念书籍设计中。在众多特种纸中,表面质感粗糙的压纹纸能够让概念书籍封面与扉页制作达到浅浮雕立体效果,更好地突出和烘托主题;柔软而耐用的花纹纸可确保印刷效果的稳定一致性,它经常被应用于概念书籍设计中以创造古朴高雅、赏心悦目的仿古效果;加有矿石、飘雪、花瓣等杂质、具有天然再造特殊效果的环保再生纸,其契合了概念书籍设计的生态环保理念,是概念书籍材质的首选。

特种纸虽具有很强的装饰效果,但它也存在着许

收稿日期: 2012-11-07

作者简介: 任雯(1975—),女,四川达州人,硕士,四川文理学院讲师,主要研究方向为视觉传达设计。

多缺陷。首先,由于大多数特种纸生产工序较复杂,其成本价格偏贵,因此一般只用于重要书籍或封面的设计及印刷;其次,大多数特种纸在印刷时油墨渗透在凹凸不平的纹路缝隙中,尤其是面积大的实地版难以干燥,容易粘脏,并且在印刷四色叠印的人物图像时,色调无法达到预期的鲜亮效果而显得比较沉闷;再次,深色的特种纸张表面不能印刷四色图像,只能印刷金色、银色等金属色或调配的油墨专色;另外,在浅米色、浅绿色、浅蓝色、浅粉色等浅色调特种纸的表面印刷四色网目调图像时,通常会出现偏色现象。以上这些局限性使得特种纸在概念书籍设计中的应用范围有限,因此,概念书籍设计对于纸张以外的特殊材质和新型载体的应用探索显得更为重要。

概念书籍设计中应用的特殊材质大致可分为3类:第1类是诸如棉、麻、木、竹、藤、柳、棕、石、陶土、动植物皮(毛)、丝等材质,这类天然材质具有生态环保、成本低廉的特性,是概念书籍设计理想的材质选择;第2类是陶瓷、玻璃(钢)、金属、纤维板、塑料、石膏、水泥、腈纶、尼龙等材质,此类人工材质也有很多独特优势,比如,使用腈纶作为书籍封面材质,不仅具有温馨亲切的羊毛质感,还具有耐磨耐污、抗菌、不怕虫蛀等优点;第3类是容量大、传播速度快的光碟、优盘等电子载体的应用,成为当下最新型的电子阅读装置形式,它代表着未来书籍发展的方向,是概念书籍设计中开始广泛应用的一种新型载体。

此外,还有很多处于探索中的新型材质,它们是概念书籍设计中最具吸引力和发展前途的一类文字载体。除了要研究新型材质的独特性能和设计效果外,设计者还需关注它们的可降解性和可循环使用性、防水防火性和可清洗性、材质获得的难易程度、材质加工工艺的简单便利性以及成本价格高低等各方面的因素。数字时代的来临和制作工艺也给设计者提供了更广阔的想象空间,比如,近年出现的新型材料中较典型的是金属塑料,它在开水中象橡皮泥一样很容易进行变形处理,当温度降低到室温时它又恢复成敲不碎砸不烂的金属玻璃优良性能,如果将它应用于概念书籍设计中,那将为人们提供更多体验书籍之美的可能性。

2 材质的兼容性

“兼容性”一词专指组装电脑的不同硬件产品之

间、操作系统与软件产品之间、或电脑运行中的不同软件产品之间相互配合、共享数据、稳定工作的良好状态^[1]。在概念书籍设计中,“兼容性”被引申为不同材质之间的风格同一性和最终整合设计效果的美观和谐性。每一种材质都有着各自不同的本质属性,这些本质属性包括肌理、质感、色彩、结构、形状、气味等基本要素,并通过人的感官知觉来彼此相识别,带给人不同的心理感受和审美体验。当不同材质固有特性中的某些要素的风格特点趋于相近时,这些材质之间就会产生良好的兼容性,从而形成协调的搭配关系。以肌理的兼容性为例,牛仔布、木材、麻布都具有粗糙厚重的纹理特性,展现出朴实粗犷、原始淳朴的率真风格,由于它们肌理质感风格的一致性,使它们之间能够形成良好的兼容性,如果把这3种材质应用于同一本概念书籍设计中,就会使书籍在材质应用上取得和谐的整合设计效果。

除了材质之间需要有良好的兼容性以外,材质与概念书籍主题风格之间也必须具备很强的兼容性。如果概念书籍主题风格与材质性格不够贴切或南辕北辙,那么材质之间即使具有良好的兼容性,但最终整合设计效果也不会协调。例如,一本关于民间美术的概念书,其主题风格定位为纯朴、浓烈、草根化的情感表达,其封面或函套设计就不宜选择金、银色金属板材(线)与黄色丝绸(线)为主要材质。具体分析来说,金色金属板材(线)和黄色丝绸(线)都给人以富贵、华美、强势之感,银色金属板材(线)却给人以现代、机械、冷酷之感,这些材质本身所蕴含的特性与民间美术的内在气质并不兼容,但如果应用朴实自然的民间扎染或蜡染棉布、麻线(布)以及天然木材,就会使材质之间兼容的同时,也兼顾了与概念书籍主题风格之间的兼容性,从而在整合设计上恰当地展现出民间美术的魅力。

需要特别注意的是,即使多种材质之间具有良好的兼容性,也要注意避免在同一概念书籍设计中应用过多种类的材质,一般情况下,应用2~3种材质即可达到材质之间、材质与概念书籍主题之间良好的兼容性。在本质特性的某一要素方面具有良好兼容性的多种材质,必然在其他基本要素方面是不兼容的,这就好比珍珠玛瑙、翡翠玉石与钻石水晶,它们的兼容性体现在肌理的纯净天然,散发出光洁细腻、文静轻盈的柔性气质,也渗透出神秘莫测之美感,但它们在

色彩、结构、形状等要素方面却具有完全不同的特点,将它们全部放在一起时,由于无法做到色彩的统调、结构的统调或者形状的统调,而不能形成良好的兼容性。过多材质的堆砌不但会消解掉这些材质本身所蕴含的独特美感,反而会使概念书籍在整体上显得杂乱无章、不伦不类。

3 材质与整合设计

整合设计,就是具有全局观念和整合设计专业意识的设计师,根据设计对象的特点和市场需求,把零散的内容和信息,通过彼此衔接和关联组合,实现信息系统的资源共享和协同工作,并最终形成有价值、有效率的一个整体^[3]。与包装设计相同的是,概念书籍整合设计必须体现简约、可持续的价值设计,书籍组合设计的多用途,废弃书籍的再利用等材质应用新理念^[4]。概念书籍整合设计中,有许多容易被忽视的设计环节,比如书籍切口材质以及装订所用材质,设计者必须重视这些细节设计,才能为读者创造出更愉悦的精神需求空间,更好地体现书籍设计的整体和谐美^[5]。概念书籍整合设计包含了主题风格、材质、书籍整体构架和外部形态、印刷方式、装订形式等具体设计形式,以上各项具体设计的材质应用上彼此衔接、协调组合、兼容搭配,是概念书籍设计研究和探索的重要内容。

书籍整体构架和外部形态在书籍整合设计中处于重要的核心地位,材质的物理特性存在厚薄、软硬、轻重、柔脆等区别,不同材质的概念书籍需选择适当的整体构架和外部形态。以细麻布为文字载体的概念书籍,其整体构架可参考古代传统的卷轴式装帧形式,并要考虑到其函套材质不仅要与麻布的性格气质具有良好的兼容性,同时应具备质硬轻巧、易携带、对书籍能够起到很好的保护作用的特性,那么小巧的竹筒应是其函套的最佳材质选择;相反的是,以半透明的植物羊皮硫酸纸为材质的诗歌、散文、浪漫文学等抒情性概念书籍,就不宜采用卷轴式的整体构架形式,而更适合打孔圈订或者类似经折装的装帧形式,以保持植物羊皮硫酸纸的平整舒展,这样才能充分体现出这种纸张特有的神秘朦胧、高雅浪漫的气质。

概念书籍整合设计要求在传统的三眼订、圈订、铁丝平订、锁线订、骑马钉等装订形式基础上,创造

出新颖独特的装订形式。近年甚至出现了一些特殊装订形式的作品,设计师姜寻的概念书籍设计,以钢板为封面,内部嵌入优盘,阅读时接入显示屏即可的《煮雨山房诗丛》,其新鲜的阅读方式吸引了人们的眼光^[6]。投影仪、优盘与铁皮封面的整合设计,颠覆了传统的书籍装帧形式,创造出看似无装订的装订新形式。在材质方面,除了传统的棉线、麻线以外,塑料(铁)文件夹、金属链(丝)、金属扣(环)、铆钉、钓鱼线、藤条等材质,也被尝试应用于概念书籍的装订之中。装订所用材质必须与概念书籍主题风格、护封等方面具有良好的兼容性,或在体量、面积、颜色等方面与其形成互补,从而对概念书籍整合设计起到锦上添花的装饰点缀效果。

4 结语

概念书籍设计是书籍装帧设计中培养学生创造性思维、激发设计者积极探索未来书籍艺术形态的一个重要教学内容,对于未来书籍装帧设计具有超前的前瞻性,它将成为书籍装帧设计中艺术性最强、最具吸引力的组成部分。通过对材质的应用研究,概念书籍向人们展示了书籍不仅只是文字的载体或高科技的体现,它应该具有丰富的表情和情感,能够调动人的情绪,是读者鲜活的朋友;它更是环保低能耗的产物,同时也是集视觉、听觉、味觉、嗅觉、触觉等感官知觉为一体的艺术品。目前,概念书籍设计还处于研究探索的初级阶段,因而引导学生进行概念书籍设计材质应用上的研究与探索,培养科学的整合设计观念,对于未来书籍装帧设计具有极为重要的探索价值和探讨意义。

参考文献:

- [1] 陈晓莞.浅谈书籍装帧设计的材质情感表达[J].大众文艺, 2010(9): 139.
CHEN Xiao-wan. Talking Book Design Material Emotional Expression[J]. Popular Literature, 2010(9): 139.
- [2] 兼容性名词定义[EB/OL]. 百度百科. (2010-01-14)[2012-11-07]. <http://baike.baidu.com/view/80015.htm>.
Compatibility Noun Defined[EB/OL]. Baidu Baike. (2010-01-14)[2012-11-07]. [Http://baike.baidu.com/view/80015.htm](http://baike.baidu.com/view/80015.htm).
- [3] 梅少云, 万萱. 书脊展示效果的整合设计研究[J]. 包装工程, 2011, 32(10): 23.

- MEI Shao-yun, WAN Xuan. Spine Showing the Effect of Integrated Packaging Design[J]. Packaging Engineering, 2011, 32(10):23.
- [4] 陈瞻. 低碳经济背景下的包装设计策略[J]. 包装工程, 2010, 31(9):159—160.
CHEN Zhan. In the Context of Low-carbon Economy Packaging Design Strategy[J]. Packaging Engineering, 2010, 31(9):159—160.
- [5] 张玲琅. 书装设计中易被忽视的几个元素[J]. 包装工程, 2009, 30(12):218.
ZHANG Ling-lang. The Neglected Several Books Loaded Design Elements[J]. Packaging Engineering, 2009, 30(12):218.
- [6] 董春洁. 新概念书“妆”带来阅读新体验[EB/OL]. (2007-12-05)[2012-11-08]. <http://www.sina.com.cn>.
DONG Chun-jie. New Concept of the Book "Makeup" bring to Read New Experience[EB/OL]. (2007-12-05)[2012-11-08]. [Http://www.sina.com.cn](http://www.sina.com.cn).

(上接第 115 页)

征,设计出更具时代精神和审美要求的标志作品。

参考文献:

- [1] 刘志基. 汉字艺术[M]. 郑州:大象出版社, 2007.
LIU Zhi-ji. The Art of Chinese Characters[M]. Zhengzhou: Elephant Press, 2007.
- [2] 潜铁宇, 曾晶. 标志设计中汉字的艺术魅力[J]. 包装工程, 2009, 30(12):200—201.
QIAN Tie-yu, ZENG Jing. Artistic Charm of Chinese Characters in the Logo Design[J]. Packaging Engineering, 2009, 30(12):200—201.
- [3] 周利群. 论标志设计中汉字的艺术特征[J]. 包装工程, 2006, 27(2):252—253.
ZHOU Li-qun. Chinese Characters in Signs Design[J]. Packaging Engineering, 2006, 27(2):252—253.
- [4] 丁义诚. 全解汉字[M]. 北京:新世界出版社, 2008.
DING Yi-cheng. The Whole Solution of Chinese Characters [M]. Beijing: New World Press, 2008.
- [5] 谢燕平. “国际化”催生的汉字图形标志构形解析[J]. 包装工程, 2009, 30(9):197—198.
XIE Yan-ping. Structure Analysis of Chinese Square Character Influenced by Globality[J]. Packaging Engineering, 2009, 30(9):197—198.
- [6] 钟擎国. 汉字在标志设计中的艺术呈现——兼与西方文字符号标志设计比较[J]. 装饰, 2009(5):12.
ZHONG Qing-guo. The Artistic Representation of Han Character in Logo Design: Comparison with Logo Design in Western[J]. Zhuangshi, 2009(5):12.
- [7] 周平, 陈雪芳. 论标志设计意象的秒合[J]. 包装工程, 2005, 26(1):114—117.
ZHOU Ping, CHEN Xue-fang. Discussion on the Artful Combination of the Image of Symbol Design[J]. Packaging Engineering, 2005, 26(1):114—117.
- [8] 张娴. 汉字的异化与现代平面广告设计[J]. 装饰, 2008(6):4.
ZHANG Xian. Dissimilation of Han Character and Modern Graphic Design of Advertisement[J]. Zhuangshi, 2008(6):4.