

电子书迅猛发展下的传统书籍设计研究

周东梅

(复旦大学上海视觉艺术学院, 上海 201620)

摘要: 以电子书的快速发展带来的对传统书籍的影响和冲击为启示,分析了数字化时代传统书籍的存在价值,论述了通过合理的设计理念和方法发挥出传统书籍更善于体现内容和个性的优势,在此基础上,提出了传统书籍的设计应该更加注重造型、互动、色彩、材料和印刷工艺的表现,使传统书籍通过创意设计延续其人文优势,从而成为充满生命力的文化传播的载体。

关键词: 传统书籍; 电子书; 造型; 互动; 色彩; 材料; 印刷工艺

中图分类号: J524.5 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2013)04-0024-05

Research on Traditional Book Design against the Background of the Rapid Development of E-book

ZHOU Dong-mei

(Shanghai Institute of Visual Art, Fudan University, Shanghai 201620, China)

Abstract: By describing the shock and impact brought by the rapid development of e-book to the traditional books, it analyzed the existence value of traditional books in the digital era and illustrated that traditional books can perform better in delivering the content and individualism if reasonable design concept and method are available. Based on this, it can be summarized that design of traditional books deserves greater attention in terms of styling, interactive, color, materials and printing technology, through which traditional books can extend its humanitarian advantages by virtue of creative design and thus become the humanitarian advantage of cultural communication.

Key words: traditional book; e-book; styling; interactive; color; materials; printing technology

电子书是指人们所阅读的数字化出版物,区别于以纸张为载体的传统书籍。电子书利用计算机技术将一定的文字、图片、声音、影像等信息,通过数码方式记录在以光、电、磁为介质的设备中,并借助特定的设备来读取、复制和传输。电子书包含了2个层面的含义:一是指电子文本,包括电子图书和电子期刊等;二是指用来阅读电子书的专用阅读器^[1]。出版咨询专家迈克·沙兹金说:“到2020年,印刷纸质图书将基本消失,只留有少数作为富人手中的收藏品和玩具^[2]。”电子书的迅猛发展无疑对传统书籍的生存造成了强势的冲击。

1 数字化时代下传统书籍的存在价值

莎士比亚说:“书籍是世界的营养品。”一切震撼

智慧的学说,一切打动心灵的热情都在书里结晶成形。书籍是人类知识储存和传授的有力工具,从书籍里人们可以汲取人类几千年发展所积累的知识,能够冲破时空的局限以广阔的视野看世界,能够超越独自思维的单信道联系方式而获得大量信息,人类的进步离开了书籍便不可想象。在现代科学飞速发展的时代,阅读书籍仍然是人们获得知识的重要手段。怀旧的情结、复古的时尚和独特的阅读体验,甚至某种品位的身份象征,这些都是支持传统书籍继续存在下去的基本要素。大家会发现在数字时代,传统书籍的价值不只在获得信息量的多少和速度,还在于开启心智引发思考的可能和过程。

1.1 舒适阅读

相比电子书,传统的纸质图书对读者来说更加人性化。通过电子屏幕阅读文字,无论如何不会比阅读

收稿日期: 2012-08-05

作者简介: 周东梅(1981—),女,黑龙江人,硕士,复旦大学上海视觉艺术学院讲师,主要从事广告设计的教学和研究。

纸面上的文字更使人感到舒适和节省眼力。电子阅读器的外观基本相同,而一本图书的封面设计、装订方式和尺寸大小都各不相同,仅是不同的物理形态就能给人带来不同的感官享受。此外,传统书籍的阅读环境通常是静谧甚至私密的不受干扰的个人时间与空间所营造出的独立的心理空间。电子书毕竟只是冰冷的电子设备^[3],读者触摸不到各种装帧材料所带来的不同手感,也感受不到纸张散发出的书香和翻阅书籍时纸张之间的摩擦声,电子书对环境的要求更是相对随意。

1.2 情感交流

书籍的目的是阅读,而阅读的目的是为了满足人们的精神和情感需求。人类对纸本和材料的情感需求是电子书无法代替的。传统书籍有着上千年的历史,具有其独特的文化感和亲和力,这些都使得它在阅读过程中让读者得到的精神享受远远超过电子书。基于获取大量信息的阅读和基于获得更深层次精神享受与启示的阅读,这2种阅读目的在数字化时代日趋显著地分流。能够激发读者感悟并获得更深层次的情感交流才是传统书籍存在的价值与追求的目标,因此,可以说人们真正需要的是一本“静态”的书^[4]。

1.3 收藏品

收藏可以陶冶情操、修身养性,同时也是收藏者品位和地位的象征。书籍作为收藏品有着悠久的历史,一方面它是承载历史、文化和艺术信息的商品;另一方面它给人们带来了物质享受和精神愉悦。有些书除廉价的普通版本外,还有精装本或特精本,它们的印刷特别精致,纸质好,数量有限,具有很好的收藏价值。有些书有名家的题字,使它们更具有收藏的意义。还有如初版本、未裁本、孤本、错本、藏书票本、私印本、古籍版本等都具有很高的收藏价值。

2 传统书籍生存的主要手段

在电子书越发猛烈的冲击下,传统书籍的价值就越体现在它独有的存在价值中。书籍设计正是将这种价值最大化的手段,在重视传统版式设计的基础上,必须同时突出书籍的造型、材料和印刷工艺,才能体现传统书籍的独特魅力。

2.1 设计多元的造型

电子书是以电子设备为载体,无论文字还是图片

都是呈现在二维的电子屏幕上,即使展示三维空间的图片也是虚拟的,与真正空间里可以触摸到的3个维度的真实感是无法比拟的。而这一点在传统书籍中通过创意设计是很容易实现的,比如立体书设计。传统书籍多元化的造型设计可以呈现出书籍的不同内容。儿童读物《小司机》的圆形方向盘造型设计使读者对其内容一目了然,见图1。《艺术危机》用手枪的造型表现其内容,见图2。由此可见,书籍造型设计要符

图1 《小司机》

Fig.1 "Little Driver"

型表现其内容,见图2。由此可见,书籍造型设计要符

图2 《艺术危机》

Fig.2 "The Art Crisis"

合书籍的内容和读者的需要^[5]。具体做法应该是,在确定了书籍主题之后,从其内容中归纳特点捕捉视觉符号,将其形态的视觉化表达在装帧设计中,从而达到形式与内容的统一。值得注意的是,设计师在追求造型多元化的同时一定不能为设计而设计、为出新而出新^[6]。德国著名书籍设计师冯德利希说:“必须按照不同的书籍内容赋予其合适的外貌,外观形象本身不是标准,对于内容精神的理解,才是书籍设计者努力的根本标志。”

创意感十足的造型设计还可以体现出书籍的不

同个性。《常进》画册的设计师将整个书的装订线贯穿成文字,不仅解决了装订,而且封面设计清新淡雅、古韵十足,见图3。儿童书籍设计中造型的个性化也十分

图3 《常进》
Fig.3 "Changjin"

分重要,页面丰富生动的立体书是小朋友的最爱,见图4。

图4 儿童立体书
Fig.4 Children's three-dimensional book

2.2 人书的互动交流

人与书的情感交流和互动使阅读书籍成为了一种精神享受。书籍设计要充分利用人的感官感受,比如在介绍咖啡的书籍纸张中渗入咖啡香味的创意能够增加人们嗅觉上的愉悦感。又如阅读时随时将个人的心得体会记录在书籍的空白处,更是人与书情感交流的重要手段。

互动性设计使人们在阅读书籍时充满了乐趣^[7]。如书籍《不裁》,是一本边看边裁的书,见图5。设计师在书的前环衬部分设计了一张书签,也可以当作裁纸刀用,让读者在边看边裁中有一种短暂的等待和喜悦的感觉,比那种随处可读的文字多了一份阅读审美过程和趣味。当读者读完全书后,会发现书的质感发生了变化,因为书由手工裁开,翻口的那种

图5 《不裁》
Fig.5 "Bucui"

参差不齐的瑕疵给人一种残缺美的视觉享受。又如在儿童书籍中设计滑道,让小朋友按照故事情节将人物拖到下一个场景,使阅读充满了童趣和快乐感,见图6。

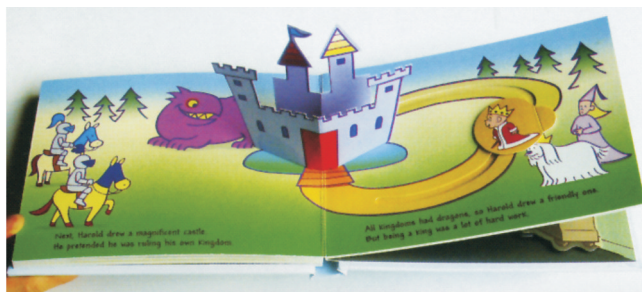

图6 互动的儿童书籍
Fig.6 Interactive children's book

2.3 丰富真实的色彩

在目前电子设备的技术背景下,纸质书相对于电子书的另外一个优点就是体现在色彩的表现上。目前的电子书阅读器分为两大类:一类以电脑、手机这样的综合性电子设备为载体;另一类是以亚马逊 Kindle,索尼 Reader为代表的电子书。前者显示屏可以显示色彩,但不同色彩数的颜色质量所显示的效果不同。后者采用电子墨水,因为电子墨水的彩色屏技术尚未成熟,所以目前不能显示彩色。相对于电子书在色彩方面的捉襟见肘,纸质书却可以呈现出无数种亮丽的色彩,并且随着现代印刷和油墨技术的提高,纸质书的色彩更加生动细腻、绚丽多彩。

2.4 选择多样的材料

设计师可以在书籍的封面、扉页、衬纸等部分使用不同手感的材料,使书籍充满人情味和亲切感的同

时也为书籍增添美感^[8]。书籍设计中常用的材料有织物、人造革、皮革、木材、特种纸等。织物包括棉、麻、丝绸、涤纶、人造纤维等,设计师可以根据书籍的内容和功能选择合适的织物,如经常翻阅的书可以考虑用结实的织物装裱,而表达细腻风格的书则可选用光滑的丝织品。也有许多书籍直接采用衣物材质进行封面的包装,如牛仔裤的斜纹和线头都会给设计师带来灵感^[9]。人造革涂层可以擦洗、烫印,加工方便,价格便宜,常用作书籍的封面,特别是用量较大的系列丛书。优质的皮革由于其美观的皮纹和色泽以及烫印后明显的凹凸对比,所以使它在各种封面材质中显得出类拔萃。木质材料在目前的书籍封面制作上也被经常使用,其设计效果有不可估计的影响力,中国5000年文化从有文字记载开始大部分采用木质、竹质材料作为书写的载体,因此在书籍的文化底蕴和整体档次上木质材料有超强的表现力。

材料在书籍设计中的使用往往能够使人眼前一亮,给人惊喜。比如画册《坏孩子的天空》,见图7,设

图7 《坏孩子的天空》

Fig.7 "Sky of Bad Child"

计师采用了特殊的可以刮掉的油墨,封面上的书名“坏孩子的天空”是被刮出来的,稚气十足的手写体展现出了画册的主题。又如原研哉为长野冬季奥运会设计的手册,营造出了一种既适用于庆典,又能唤起人们对“冰、雪”感觉的记忆,见图8。设计师将文字的金属模板加热然后压在纸上,文字部分出现凹陷,因为热的作用部分纸纤维融化成了半透明状,这种纸让人们联想起冬天脚踩在松软的雪地上的感觉,使手册充满了亲切感和美感。

2.5 印刷工艺的创新

电子书的显示效果受到了电子设备的色彩数、分辨率、屏幕材质和尺寸等因素的影响。色彩数少,

图8 长野冬季奥运会手册

Fig.8 Handbook of Nagano Winter Olympics

图像就会失真;分辨率低,文字和图片就模糊不清;屏幕材质、尺寸的不合适会使屏幕出现条纹,这几个因素相互作用极大地影响了阅读的舒适性。传统书籍以印刷的方式呈现,清晰的文字和色彩丰富的图片令人赏心悦目。考究的装帧材料和精湛的印制工艺是构成书籍美感的重要因素,因此传统书籍设计要发挥其优势必须借助印刷工艺的力量。常用的印刷工艺有烫印、印金、印银、UV、压凹、压凸、镂空、浮雕、磨切等。随着印刷工艺的创新和进步,书籍也越来越精美,以往不能够印刷白色的问题现在可以用烫白工艺来解决。《锦绣文章——中国传统织绣纹样》是一本有关中国古代织绣纹样的图书,它的封面和版式设计都围绕着中国传统织绣艺术而展开,并且封面采用了丝织面料进行特殊印刷来表现本书的主题,见图9。

图9 《锦绣文章——中国传统织绣纹样》

Fig.9 "Splendid Article: Chinese Traditional Weaving and Embroidery Patterns"

3 结语

传统书籍给读者的感官感受和心理感受是未来

电子书不能取而代之的根本因素。随着电子书的影响力与渗透力的加强,势必会给传统图书带来冲击和挑战,同时也带来了机遇。而创新设计正是将传统书籍的优势得以发挥的重要手段,翻看一本设计精美的书籍,它让读者所得到的艺术享受和情感交流是电子书无法替代的。造型、互动、色彩、材料和印刷工艺使书籍设计具有了原创性和人情味。设计师在进行书籍设计时,应该更加注重人们在阅读时的感受,引导读者通过阅读进入更高精神领域的体验,使传统书籍延续其人文优势,成为充满生命力的文化传播载体。

参考文献:

- [1] JULIET Y.Outlook for Electronic Books in China Appears Bright[N].The Wall Street Journal,2010-01-06(10).
 - [2] 石心平.电子书:传统图书的终结者还是伴侣[J].出版参考,2007(18):1.
SHI Xin-ping.Is E-book the Terminator or Companion of the Traditional Book[J].Information on Publication,2007(18):1.
 - [3] 袁颖.网络时代阅读情感体验的回归[J].新视觉艺术,2009(2):37—38.
YUAN Ying.Return of Reading Emotional Experience in Network Era[J].New Vision Art,2009(2):37—38.
 - [4] 董璐.电子书促使传统纸书回归静态深阅读[J].国际关系学院学报,2011(6):112—117.
DONG Lu.E-book Prompts Traditional Paper-based Book back to Static Deep-reading[J].Journal of University of International Relations,2011(6):112—117.
 - [5] 李长春.书籍设计形态构造的探究[J].包装工程,2005,26(3):171—173.
LI Chang-chun.Probing into Designing Pattern Construction of Books[J].Packaging Engineering,2005,26(3):171—173.
 - [6] 李凯,杨国新.论书籍形态设计要素的创新与发展[J].包装工程,2009,30(6):191—192.
LI Kai, YANG Guo-xin.On Innovation and Development of Book Formation Design Element[J].Packaging Engineering,2009,30(6):191—192.
 - [7] 王曼蓓.交互设计背景下的书籍设计[J].艺术与设计,2010(3):67—69.
WANG Man-bei.Interaction Design in the Context of Book Design[J].Art and Design,2010(3):67—69.
 - [8] 吕敬人.书艺问道[M].北京:中国青年出版社,2006.
LYU Jing-ren.Book Art[M].Beijing:China Youth Press,2006.
 - [9] 刘西省.书籍设计中的材质选择[J].包装工程,2007,28(6):156—158.
LIU Xi-sheng.Material Selection in Book Design[J].Packaging Engineering,2007,28(6):156—158.
-
- (上接第23页)
- [3] 张光祥.从传统实物标符的发展看现代标志设计[J].包装工程,2009,30(4):58.
ZHANG Guang-xiang.From the Development of Traditional Object Symbol in Modern Logo Design[J].Packaging Engineering,2009,30(4):58.
 - [4] 海军.视觉的诗学——平面设计的符号学向度[M].重庆:重庆出版社,2007.
HAI Jun.The Navy Visual Poetics:Graphic Design Semiotics[M].Chongqing:Chongqing Publishing House,2007.
 - [5] 康世娟.中国民族传统服饰在当代的发展[J].装饰,2005(10):56.
KANG Shi-juan.Chinese Traditional Costumes in the Contemporary Development[J].Zhuangshi,2005(10):56.
 - [6] 刘宗超.汉代造型艺术及其精神[M].北京:人民出版社,2006.
LIU Zong-chao.Plastic Arts of Han Dynasty and Its Spirit[M].Beijing:People's Publishing House,2006.
 - [7] 李砚祖,芦影.视觉传达设计的历史与美学[M].北京:中国人民大学出版社,1999.
LI Yan-zu, LU Ying.The History and Aesthetics of Visual Communication Design[M].Beijing:Renmin University of China Press,1999.