

书籍设计中的材质语言之美

森巴提·叶尔肯

(新疆艺术学院 新疆 乌鲁木齐 830000)

[摘要]材质本身来源于自然,从古至今,无时无刻地不在我们身边。凭借其丰富性和地域特色,材质为人们提供了无限的创作灵感。在设计艺术创作中,材质语言强调对材质思维的灵活运用和表现,其所引申出的意义不仅仅在于简单的直觉感受或者对材质的一般理解,更在于它要求设计者对材质自身属性、材质的新功能以及价值进行更为深入的认知与把握。用审美的眼光来看待材质,善于发现和利用材质的美,将材质的美与书籍设计艺术创作巧妙地融合在一起,更好地体现书籍设计艺术创作之魅力,为其创新和发展提供更多的可能性。

[关键词]材质语言;质感;材质美;书籍设计

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-627X.2021.10.1759

一、材质语言的属性

材质是指材质的质地,可从材质的表面质感和结构质感来认识和分析。

质感有两个基本特性:

一是生理特性,即物体表面的刺激对人的触觉和视觉感官系统的产生的作用效果;

二是物理特性,它在人与物体接触时,通过物体自身呈现出的物理表面特征,像凹凸、光滑、纹理等信息作用于人的知觉。

因此,对于材质的理解和掌握,必须从材质质感来掌握其生理特性和物理特性,通过这些特性,来分析物体在人的视觉、触觉以及感知过程中的生理与心理的反映,以及整个情感印象。材质的运用和表现是材质语言的表达和传递的内在诉求,材质语言能否以合理的形式传达给读者,这些都与材质的合理应用以及材质的自身本质特性有着密切的联系。此外材质本身的特性能引起人们对经验、印象、思维、情感的联想,材质是艺术语言的一种,是思想文化的物质载体,是艺术的媒介形态。其物质和精神内涵的美感是升级和转换书籍之美的重要艺术语言,是主观和客观之间的沟通平台。在书籍设计的过程中,材质是一种极具说服力的设计语言。

二、材质语言在书籍设计中的美的体现

材质作为书籍设计的一种物质材料,它供人阅读时,会产生一定的感知反应,例如,视觉、触觉等,这些都是人们对外界环境所产生的一些心理反应;同时也会有一些生理上的感知,例如冷、热、麻、痛等知觉反应。

在将各种材质综合运用在书籍装帧设计的过程中,要从各类材质的自身属性角度出发,不能简单地凭自己的直觉感受随意拼凑或者是累加材质,应该把握和认识各类材质的自身属性,深入挖掘材质的潜在功能与价值,善于发现和充分利用其材质之美,努力把书籍装帧设计艺术创作与各类材质的语言表现相结合。对于材质而言,自身的美感是一个综合体的表现,它与视觉和触觉感知是分不开的,两者的共同结合,呈现一种生理与心理的综合感应,使其更具艺术韵味和审美价值。

(一) 材质的触觉之美

触觉是人自身对外界感受的一种生理知觉,在理论上解

释为一种压觉、痛觉、温觉等生理知觉组合的复合感觉,人对于外部世界形成感知的基础是触觉系统与外界感官刺激的能量之间的互相转换。

材质的触觉质感与材质本身的表面的组织构造有着紧密的联系。材质表面以及硬度、湿度、温度等直接给人的皮肤产生不同的感觉,这些不同变量组合在一起,构成了相应的不同触觉质感。

在书籍设计中,不同的材质的触觉质感在一起的运用与表达,不仅可以在书籍与读者之间搭建起一个沟通的平台,而且不同的材质在一起组合,可以让书籍的造型语言表现得更加丰富,给读者带来全新的体验感受。

《方圆故事》,封面采用包装纸,书名仿照订单,选材和设计都很新颖。设计在材质打破常规,在前言和目录之间插入图片,书口呈动画图像翻阅形态,激发读者去探寻和发现。

《新疆新观察》,此书的设计是以一种笔记本的形式记载油画家的创作经历,设计没有拘泥于正规的翻阅方式,随意,且富有现场感。编辑设计概念明晰,使繁复的体例结构严谨、层次清晰,布局合理,尤其对每一个细节的处理都不轻易放弃,阅读不觉得累赘,全书有一种结构之美和阅读的舒适度。章隔页用油画布丝网印独具匠心,封面布的用材及周边打毛,有着强烈的触感,体现出随意放在包中的笔记本不断使用的时间概念。全书表面的随意性并未掩盖内部书籍设计的精致用心。

《凌听》,此书巧妙地将每一缝线装的单本首尾相连,形成一本整体的结集,书脊呈现起伏鲜明的刺状形,具有强烈的肌理美感。封面用柔软的PVC材料丝网印刷白字,包袱成一座玻璃的建筑,每面犹如透明的窗户,开启聆听之门。又以黑白弹性丝带围相缠,富有现代感。PVC的透明质感和柔软的触感使全书空灵通透,与主题吻合。

(二) 材质的视觉之美

视觉质感是靠眼睛来观察材质表面的肌理凹凸的一种感受,它是靠视觉来传递的。当视觉器官受到外界刺激时,传到大脑皮层的一种知觉。视觉质感的形成与人们长期的视觉经验积累有关系,人们通过每次对于材质接触的过程中一点点的沉淀与积累,逐渐形成对材质的整体情感印象以及材质

的视觉质感。如在纸张上资印凹凸不平的金属的质感，印制不同的纹理，用清晰的木纹和石纹来模拟石材和木材，这些纹理在现代技术工艺的条件下，可以做到以假乱真的效果，时常会让读者的眼睛难以区别材质的真伪，让他们误以为是真实的材质，在视觉中造成触觉质感的假象，这些都为书籍设计拓展了发展和表现的空间，并丰富了艺术效果。

《涅槃》，这是一本反映艺术家用焚烧过的残存纸片进行拼贴的作品集。书的形态即是被烧过的纸张生态造型，从封面到书口都刻意设有焚烧的痕迹，体现本书主题的表现内容。本书封面用了激光烧进行不规则切割，以白、橙、蓝等颜色的拼贴，暗示火焰的层次；并以热压工艺，将封面的字无色烫到透底，轻显出橙色，再进入颜色热烈的作品内页，试图营造一种先抑后扬的视觉效果。书的构成形态具有一种火中重生的涅槃气氛。

《说舞留痕：山东“非遗”舞蹈口述史》，此书内容选自对山东民间舞蹈，秧歌传承人现状的田野考察。书中使用了大量的皱纹纸颜色绚丽，热闹，以烘托秧歌舞蹈热烈浓郁的民间特色。皱纹纸可以随意折叠伸出书外，好似秧歌扭动挥舞的绸带。此外封面选用瓦楞纸表达田间地头，暗示秧歌舞蹈是源于劳动间歇的一种娱乐放松方式，植根于劳动人民生活的民间舞蹈。使之全书都洋溢着泥土的气息和热闹而又民间欢乐的民俗气氛，是一本富有生机与温度的书籍读物。

（三）材质的嗅觉之美、听觉之美

阅读书籍是一个全方位的体验，在这个过程中，除了有视觉、触觉效果，还有不可忽略的嗅觉与听觉效果。当读者打开一本书，扑面而来的胶水、墨水以及书香的气味，会给人留下深刻的印象；当翻阅一本书籍，其“擦擦”之声，给人以聆听乐章之感受，这些都为书籍的阅读增添许多乐趣。阅读书籍的体验过程是在人体感觉器官共同协作下完成的，无论是嗅觉，还是听觉，都是人们认识和了解材质的一种途径。

人们常常用“书香”来形容书的气味，在传统的书籍设计中，书籍大多都带有自然材质原始气味，加上墨水的气味，表现出极富情感的自然与人文属性，在现代书籍设计中，由于人们对“书香”的渴望，在书籍印刷过程中，在油墨中加入了香料，根据需要加入不同的香料，这样印刷出来的书就带有了“书香”。《蓝色天堂》是中国的第一本香书，由于油墨中添加了海洋香味的物质，当读者在翻阅书籍时，在书页纸张的煽动下，马上就会有一股清新的香味飘散出来，仿佛闻到来自大洋深处的、那些海豚跃起的时候、那些鲸鱼喷水的时候的味道。为读者创造了很好的阅读氛围，很容易让读者进入故事的情境中去，为书籍增添一种神秘的艺术气息。

一本好书也许可以被认为是一本“乐章”，而每种材质在听觉上也给人带来各种不同的感受，同一种材质在不同的工艺加工的情况下也会产生不同的听觉感受，例如，纸张材质，它的轻重、厚薄、表面肌理等，纸张在与空气发生摩

擦的瞬间，这些因素都会影响到书籍的听觉效果，从而发出不同的声音。如《风》这是一本以“风”为主题的诗集，薄质纸型带来的呼吸感，以“风”至沐心的清透明澈，为读者带来轻柔飘逸的阅读体验。本书整体手感非常轻柔，似乎风一刮就会被吹走。并且在书页在翻动时，由于纸张之间的摩擦，轻盈的纸张会发出微弱的沙沙响声。仿佛置身于微风中阅读。使本书的一个文章整体阅读气氛，包括了全书纸张和整篇文章的整体编排设计风格，十分完全符合“风”主题的基本要求和中心内容。

三、结语

材质是承载书籍设计语言形式美感的重要媒介，书籍设计的形式美感取决于材质的选择，选择一个好的材质是一个好的设计的前提基础。材质在书籍设计中发挥的作用是不可替代的，它与书籍设计之间具有十分密切的关系。书籍设计之中，材质的应用让书籍在艺术表现上得到很大的发挥空间，促进了人们对书籍设计艺术品位的提高，设计者也通过材质来表达对书籍内蕴的理解。人们在阅读与欣赏书籍的过程中，潜移默化地将书籍材质的质感、肌理和情感紧密地结合在一起，将材质的自身特性表现得淋漓尽致，不仅可以使材质语言得到了合理的表达，而且让书籍设计的发展空间变得更为广阔。

材质的美感，是人的视觉与触觉的综合反映，当两者达到和谐统一的时候，便产生形式美感，形式美感的出现让材质更富审美意趣。现代书籍的设计中，对材质语言的合理的理解和把握可以强化和延伸书籍的内涵，增强读者的视觉和触觉感受，以展现书籍的整体美感。

参考文献

- [1]李培.从视觉到触觉——材质与工艺对书籍装帧设计效果的研究[D].河南师范大学,2011.
- [2]宋雪梅.材料语言在现代书籍设计中的作用[J].文艺研究,2008(9).
- [3]杨彦红.书籍设计材料研究[D].山西师范大学,2013.
- [4]范小春.当代书籍装帧材料[J].新美术,2008(3).
- [5]费晓萍.版面设计与书籍内容属性的关系研究[J].赤峰学院学报:自然科学版,2016,32(13):158-159.
- [6]郭艳.创作思路与印制工艺的完美融合——《中国新锐设计师年鉴·2012-2013》的设计分析[J].出版发行研究,2014(8):92-95.
- [7]郑涵.可以触摸的“艺”与“道”——屏读背景下纸质书如何以装帧设计彰显温度[J].传媒观察,2017(5):32-35.
- [8]伍胜.关于专题类图书的图形设计探索——交通大学120年校庆专题图书封面设计实践[J].科技与出版,2017(10):58-60.
- [9]田珂.“古为今用”与“洋为中用”——新中式风格书籍装帧设计研究[J].河南财政税务高等专科学校学报,2016,30(2):86-88.