

新媒体视域下的书籍装帧设计分析

王清竹

星球地图出版社

摘要：书籍是记载人类历史和文明发展的重要载体，书籍装帧设计效果与大众的审美标准和阅读兴趣密切相关。受到不同时期社会发展、生产技术变革和大众审美标准变化的影响，书籍装帧设计呈现出了不同的设计理念和表现形式，尤其是新媒体时代的到来使得书籍载体变得更加丰富多样，传统纸质书籍的装帧形式必须要加强创新，结合运用新媒体技术，才能成功抵御市场冲击，对读者产生吸引力，实现读者队伍的不断壮大。本文将探讨新媒体引发的书籍装帧设计创新革命，指出在新媒体视域下，书籍装帧设计理念、表现方法和生产技术都有所创新，更是给书籍装帧设计带来了一系列的影响，体现在视觉冲击更强、提升审美修养、抒发人文关怀等方面。在此基础上，论述新媒体视域下书籍装帧设计的创新思路，旨在充分发挥新媒体效应，推进书籍装帧设计创新发展。

关键词：新媒体；书籍装帧设计；动态视觉；互动体验

【DOI】10.12252/j.issn.2096-6288.2022.07.080

随着新媒体时代的来临，读者的阅读偏好趋于多元化和个性化，为了满足广大读者的需求，必须准确把握读者的审美和阅读偏好，在书籍装帧设计中运用新媒体技术，强化视觉效果，增加与读者的互动，给读者制造沉浸式体验，突破传统设计思维对书籍装帧设计的桎梏。这种新颖的书籍装帧设计形式更为契合当代读者的审美品位，使得读者深受其感染，激发了读者的阅读兴趣。书籍这一精神食粮在大众生活中占据的比重将会随之增大，对国民审美素质、道德素质和人文素养进行持续熏陶，有利于国民素质建设的贯彻落实。可以说，加强新媒体视域下书籍装帧设计的相关研究和分析具有一定的现实意义。

一、新媒体引发的书籍装帧设计创新革命

书籍装帧设计拥有数千年历史，早在殷商时期，人们就形成了书籍装帧设计理念，而随着技术、材料的发展变化，书籍装帧设计从早期的卷轴装到近现代的线装，充分展现了为读者服务的功能，吸引越来越多的读者深入挖掘书籍的魅力。随着新媒体时代的到来，新媒体给各行各业的改革和转型提供了有力的技术支持，依托新媒体开展书籍装帧设计工作，坚持守正创新的原则，既要展示纸质书籍油墨沁香的特点，让传统文化符号得以延续，又要迎合读者阅读需求和市场发展规律，融入新媒体技术实施书籍装帧设计的创新，争取在这场革命中取得卓越胜利。

1、设计理念创新

引领书籍装帧设计转型的驱动力就是设计理念的创新，秉持着全新的设计思维开展书籍装帧设计工作，巧妙融合新媒体技术，以便能够更好的展示设计理念，增强视觉效果，吸引读者阅读书籍。需要认识到的是，书籍装帧设计、排版印刷、营销是一个系统性的工程，各个环节之间理应有相关联，赋予了相关主体人员不同的任务^[1]。作为书籍装帧设计人员，必须认识到新媒体

时代下书籍装帧设计理念创新的必要性，利用新媒体技术与其他主体保持良好沟通，增加对书籍装帧设计要求的了解，认同书籍装帧的文化属性和广告属性，在书籍装帧设计中积极运用新媒体技术，致力于提高书籍装帧设计效果及其综合价值，展现新媒体对书籍装帧设计创新的引领作用。书籍装帧设计中，选择的材料和技术要具有先进性、合理性，在新媒体时代下AR、VR以及多种数字化技术的应用，会使书籍装帧设计呈现出3D立体效果，打破传统设计思维的局限。将书籍装帧设计与新媒体融合的理念传达给书籍印刷生产商和出版社，确保新理念、新技术的应用符合彼此利益需求，最大化发挥书籍装帧的价值功能。这样才能得到书籍印刷生产商和出版社的认同和推广，有机协调好传统与现代、文化与市场的关系，促使书籍装帧设计效果达到最优。

2、表现方法创新

在新媒体时代，书籍装帧设计要加强表现方法的创新，利用新媒体技术增强书籍装帧的表现力，确保先进的设计理念可以顺利传递给读者，让读者感受到设计者想要表达的审美观、价值观、文化观，在设计者和读者之间建立沟通渠道，引起读者的共鸣，吸引读者对书籍进行关注。通常情况下，在书籍装帧设计中要使用多种元素，需协调好字号、间距、色彩、纹理等元素的关系，分析这些元素的搭配是否能够直观表达书籍内容，经过不断调整和优化相关元素，提高书籍装帧设计的艺术审美价值和文化价值，才能取得较为理想的设计效果。比如说，在文化类的书籍中，书籍装帧设计要融入传统和地方文化元素，使读者透过书籍装帧就能了解书籍内容，发挥二者相辅相成的作用，必然会吸引大批对我国传统文化感兴趣的读者，使之产生对阅读书籍的浓厚兴趣，有利于增强书籍装帧设计的艺术表现力，促进优秀传统文化广泛传播。

3、生产技术创新

社会生产技术的不断革新使得书籍装帧设计随之变革,始终与生产技术相匹配,以展现各个时期先进的生产技术工艺,彰显书籍对人们思想进步和社会经济发展的赋能作用。在新媒体时代,书籍装帧设计人员的设计理念和表达方法都融入了新媒体思维,对于书籍装帧的生产中运用新媒体技术也是一种必然选择,生动直观的展示书籍内容,带给读者全新的阅读体验,使读者与书籍进行有效互动,这种沉浸式体验会让读者产生强烈的阅读欲望,在阅读过后更是回味无穷^[2]。以《艾布克的立体笔记》为例,如图1所示,这部科普类书籍的装帧设计中应用了最新的AR技术,可以展示3D立体画面,给读者带来了身临其境的震撼体验,沉浸式互动引领读者探索科学奥秘,深受少年儿童读者的喜爱,这种与新媒体技术深度融合的书籍装帧对于书籍销量增长发挥出了无法比拟的优势。

图1 《艾布克的立体笔记》与AR展示画面

二、新媒体给书籍装帧设计带来的影响

1、带来视觉冲击

以往大众获取信息和知识的渠道比较狭窄,纸质书籍成了首选,厚重的书籍不便于携带,静态的文字往往需要花费较长时间细细品味,给大众的阅读活动增加了不小的负担。在新媒体时代,大众从互联网和新媒体平台上阅读各类信息,信息获取渠道变得十分宽泛,对印刷行业的发展造成了巨大冲击,纸质书籍的生存空间被一再压缩。面对新媒体带来的影响,书籍装帧设计中应考虑运用新媒体技术,丰富书籍装帧形式,给予读者强烈的视觉冲击力,以激发读者购买和阅读书籍的欲望。书籍装帧设计人员要明确书籍内容与装帧设计的关系,确保书籍装帧中暗含书籍主题,利用新颖的形式吸引读者,引领读者挖掘书籍内容和情感。现如今,越来越多的3D技术、二维码技术、AR技术融入并应用到了书籍的装帧设计中,使得书籍整体的艺术效果更为突出,给读者带来了绝佳的视觉体验。

2、提升审美修养

读者在阅读书籍之前,通常会对书籍装帧进行鉴赏,分析其中运用的色彩、图案、文化、材料等元素,使得读者和书籍建立了紧密联系,能够受到审美熏陶,提升审美修养。因此,在书籍装帧设计中协调好各种视觉元素,立足创新表现形式、营造奇妙意境、迎合大众审美标准的角度,化繁为简,删减冗余元素,使书籍装帧中的艺术元素直击心灵,创造独特的审美体验,引导读者形成正确的审美,赋予了书籍装帧设计人员更为艰

巨的责任。在新媒体时代下,提高书籍装帧审美价值需打破尺寸、造型、材质的局限性,呈现在读者面前的不再是固定尺寸、四四方方的纸质书籍,而是根据书籍内容和主题风格任意设计,有利于彰显设计人员的奇思妙想^[3]。比如《风吹哪页读哪页》这本书籍,如图2所示,书顶采用模切工艺打造了波浪形状的纸张,造型形似船只,每页的排版方式都不尽相同,为读者阅读书籍增添了趣味,这种具有艺术感的书籍会对读者的审美素质进行有力塑造。

图2 《风吹哪页读哪页》书籍效果图

3、抒发人文关怀

书籍是一种文化商品,兼具商品和文化的双重属性。在书籍装帧设计中,不仅要考虑到书籍的生产技术和市场价值,利用书籍给生产商和出版社创造经济效益,还要挖掘书籍的文化价值,给予读者人文关怀,丰富读者的精神文化生活。书籍装帧设计往往体现了不同国家的历史文化,使不同国家的读者基于对本国历史文化的了解,对书籍装帧所用元素内涵进行分析,以此来了解书籍内容,受到文化浸润。而书籍装帧设计人员也会借由书籍装帧表达对传统文化的理解,抒发人文关怀,结合运用多种元素增强书籍装帧的灵动和变化,保证读者能够受到良好的文化熏染。在新媒体时代,书籍装帧设计中巧妙运用文化元素,体现了设计人员对中华优秀传统文化的了解程度和应用水平。在这一方面,朱赢椿的设计作品《设计诗》(图3)为广大设计人员提供了有益参考。该作品用瓦楞纸作为封面,让人感到淳朴自然,将“诗”的言字旁放大拉长,仿若一幅画作,由此联想到我国古典艺术中的诗歌和绘画,引发了读者的思考,涵育了读者的文化素养,进而达成了书籍装帧设计抒发人文关怀的目的。

图3 《设计诗》的书籍效果图

三、新媒体视域下书籍装帧设计的创新思路

1、融合多种设计元素

书籍装帧属于视觉艺术,所用设计元素会直接影响到书籍装帧的视觉效果。要想保证书籍装帧设计质量,设计人员应该合理选择设计元素,尽可能丰富元素类

型,从而给读者带来强烈的视觉冲击,引发读者的思考和想象,实现书籍装帧培养读者审美素质以及唤醒读者人文情怀的作用。新媒体视域下,书籍装帧设计人员要密切关注读者的阅读偏好,优化材料选取,与新媒体技术相融合,提高书籍装帧视觉效果,增强书籍内容、主题、情感的表现力,体现形神兼备的设计思想,深化读者的阅读体验。例如,将数字媒体技术融入书籍装帧设计中,外壳使用透明树脂材料,内部置入彩色LED灯,读者可以调节灯的颜色和亮度,呈现在读者面前的就是Lighting Books,如图4所示。书籍的现代感扑面而来,这种新奇的阅读体验显著激发了读者的阅读兴趣^[4]。

图4 《Lighting Books》

2、建立多维视觉形态

丰富的视觉效果会对读者阅读和购买数据起到积极的促进作用,这就要求在书籍装帧设计中,设计人员重视建立多维视觉形态,营造三维立体画面,重塑书籍的形态与结构。新媒体视域下,书籍装帧设计人员要树立新媒体思维,明确各类新媒体技术的特点和价值,运用新媒体技术表达书籍内容,向读者展示书籍的奥秘,为书籍装帧设计创新贡献力量。比如说,在书籍装帧设计中运用3D技术、AR技术、VR技术,在现实生活中搭建虚拟场景,制造沉浸式体验。真人发声模式会将书籍内容娓娓道来,赋予读者虚实相交的奇妙体验,凭借视觉、听觉、触觉获取知识和信息,思维变得更加活跃,不知不觉就掌握了大量的新知识,产生了无与伦比的成就感。在新媒体技术的支持下,书籍装帧形式朝着现代化、数字化方向转型,使得阅读成为一件赏心乐事,深受广大读者的青睐。

3、运用动态视觉设计

传统书籍装帧设计一成不变,读者产生了视觉疲劳,单调枯燥的阅读体验不利于读者深入挖掘书籍内涵,对于书籍装帧设计的创新已然刻不容缓。在新媒体视域下,书籍装帧设计人员要运用动态视觉设计模式,利用独特创意吸引读者视线,使书籍装帧富于变化,营造动态视觉效果,书籍就会脱颖而出,占据更大的市场份额,创造更为可观的价值。以《美女与野兽360°光影立体书》这本书籍的装帧设计为例,如图5所示,设计理念来源于走马灯,每个场景采用精雕细琢的镂空剪影,以多个层次表现场景的立体感,光源的变化使得场景由静到动、由近及远,富有层次感,经过360°旋转,呈现出绝妙的立体光影效果,给读者制造了一场视

觉盛宴。书籍本身也可以作为装饰品,赋予了书籍更为多样的功能,可谓艺术性和实用性兼备^[5]。

图5 《美女与野兽360°光影立体书》书籍效果图

4、增加互动设计体验

无论是立体书、电子书,还是带有听觉或触觉的书,都是书籍装帧设计与新媒体融合的产物,使得读者能够与书籍互动,提高了读者的参与感,产生了丰富、直观的阅读体验,迅速获得书籍中的信息和知识,大大增强了书籍的可读性、趣味性和互动性,博得了读者的青睐。有声发光立体书《欢乐中国年》的书籍装帧设计,如图6,突破了传统书籍的固有阅读模式,巧妙地将音乐、立体插图、互动机关结合在一起。书籍内部安装了可以点读发声的装置,读者通过点读笔进行阅读,在视觉、听觉的感官体验上达到互动,仿佛置身于喜庆祥和的过年气氛中,深受这一氛围的感染,心情随之飞扬,还会受到传统节日文化的熏陶。

图6 《欢乐中国年》书籍效果图

总而言之,新媒体视域下,书籍装帧设计中运用新媒体技术,创新设计理念、表现形式和生产技术,有利于增强书籍装帧的视觉冲击力,对读者的审美素质和人文素养加以涵育。为了保证书籍装帧设计与新媒体融合的效果,设计人员需要使用多种设计元素,建立多维视觉形态,运用动态视觉设计,增加互动设计体验,从而增强书籍阅读的趣味性、动态性、互动性,给读者创造更为丰富的阅读体验。

参考文献

- [1] 郭昱, 颜绘锦, 李一凡. 适度设计在《普洱茶》书籍装帧中的实践[J]. 鞋类工艺与设计, 2022, 2(14): 116-118.
- [2] 王丹阳, 姜在新. 基于形态分析法的书籍装帧设计[J]. 对联, 2022, 28(14): 6-8.
- [3] 赵潇琪. 试论书籍装帧设计中的色彩艺术[J]. 流行色, 2022(07): 128-130.
- [4] 吕金光. 书籍装帧设计中视觉传达的表现思考[J]. 中国文艺家, 2022(07): 88-90.
- [5] 黄彦. 《现代书籍设计》书籍装帧设计[J]. 科技与出版, 2022(07): 161.