

新媒体时代下的书籍装帧设计研究

胥敏

(四川传媒学院 四川 成都 611756)

摘要:在数字化时代的浪潮下,阅读习惯正经历着深刻的变革,从一张张纸质的内容页转向了屏幕上的互动体验。如何使得书籍在高度信息化的今天保持其吸引力并站稳脚跟,成为了出版界必须面对的挑战。在这样的背景下,对书籍装帧设计的革新变得至关重要,它不仅要迎合现代的美学趋势,更要与时俱进地探索变革,给予读者前所未有的视觉享受和阅读体验。

关键词:新媒体;书籍;装帧设计

在当前时代,书籍装帧设计承载着绵长的文化传承,跨越了三千年的沧桑变迁。早自龟甲兽骨上的刻文,策而成纸,书籍的装帧艺术已由最初的手抄卷轴逐渐演进到精致的精装本。随科学技术一日千里,社会不断向前推进,图书之“衣裳”也不断迭新,追求突破与创新。一部佳作,内容固然需深邃吸引,其外在的形式之美亦不可忽视。书籍装帧设计绝非简单的堆砌与布局,而应是将雅俗共赏的美学植入读者心田,唤起“人书”间的深沉共振,以期让阅读既是知识的吸收,也成为一场美学的享受,甚至激发人们的购书渴望。

一、新媒体时代对书籍装帧设计的影响

(一) 带来视觉冲击

为了使图书在众多竞品中脱颖而出,成功吸引读者眼球,设计师们必须注重书籍装帧设计的多元与突破^[1]。一本书的外在形象,就如同其面对世界的第一印象,需要具备足够的视觉吸引力,以激发潜在读者的购买意愿。而要在视觉上抓住读者,建议从以下两个维度进行选择:首先是图书内容的深度与价值;其次是装帧设计所传达的视觉震撼力和美感。优秀的书籍装帧设计应与书籍的文本内容相得益彰,既显现新意,又不脱离实质,兼顾内在深度和情感表达。一本设计精良的图书,会因为其装帧的魅力而成为读者青睐的对象,为他们带来更为深刻的阅读体验。例如,《纸媒突变中:后数字时代出版》这本书就采用了风格独特的RISO印刷效果,强调色彩的低饱和度,封面设计摒弃了传统曲线字体,灵感源自3D建模软件中的低解析度效果,书籍封面巧妙采用无彩色的凹凸印刷,模仿PDF印前文件的外观,目录页巧妙融入二维码元素,这些设计整体上反映了数字媒介与传统纸媒的交融与互动。

(二) 推动审美发展

伴随着新媒体技术的突飞猛进,个性化成为书籍装帧的设计新趋势。无论是书籍的规格大小,还是使用的材料种类,都已经打破了传统的束缚,设计者得依据书籍的具体内容和读者的感知体验去施展多元化的审美创意^[2]。设计者在保有书籍内容特性的

基础上,对字体排布、图像构思、色彩运用等要素进行精心编排与表现。当下,影响于电子阅读资料的广泛传播,书籍装帧设计已迈向自由化的新时代。举例而言,刘晓翔基于海南岛景象所设计的《风吹哪页读哪页》,就是一次革新尝试,该作品运用模切技术将纸张剪裁成波涛的形态,让书本似乎呈现出雕塑般的观感美,装帧选用了平装骑马折合与五孔线装技法,使得书脊仿佛船只般突显,书中的版面布局富有弹性和透明感,每一页都运用不同的排版艺术,错落有致的视觉节奏丰富了艺术感,使阅读者仿佛置身于文字的海洋,这样的设计推动了书籍装帧美学的进一步发展。

(三) 拓宽设计形式

在数字化时代,读者对内容的质量和个性化要求日益提高^[3]。为此,书籍装帧设计需要拓展创意边界,利用传统纸质书的设计潜力与独有表现形式,融合新媒体技术,将文字、视觉图案、色彩等元素综合运用,从而让书籍装帧设计呈现出更加丰富和个性化的风貌。通过数字媒体多样化的展示途径,设计师能够接触到更广泛的信息素材,并且对这些素材进行深入剖析和精细调优,以实现书籍装帧设计的人性化,唤起读者的情感共鸣,进一步促进设计领域的革新与进步。同时,借助新媒体便捷的平台,设计作品可得以宣传推广,增强书籍的影响力,加速其传播速度。比如,《Brand》杂志第45期便巧妙地将杂志与音像制品相结合,创意地将封面变成了一个唱片套,配上专属薄膜唱片,让每个人都能够通过播放器体验音乐,封面的设计不仅仅是对唱片的安放,也起到了独特包装的效果,显示了新媒体技术给书籍装帧设计带来的形式上的多元化。

二、新媒体冲击下书籍装帧设计的创新思路

(一) 融合多元设计材料

为了优化读者的浏览享受,设计人员应基于具体的文本主题来挑选匹配的印刷介质^[4]。例如,对于那些体现历史与文化的读物,可以选用带有粗糙纹路或较为厚实感的材料,营造一种沉稳与醇厚的氛围;对于强调科技和时代感的书目,则可以考虑使用

具备金属质感的特殊介质,以突显前卫与科技的神秘魅力;至于针对儿童的读物,结合多感官设计元素会更加合适,允许年幼的读者通过接触、听觉、嗅觉等多种感官直观地沉浸于书中世界,享受全方位的审美阅读过程。举个例子,在韩国,有位设计大师 Airan Kang 就将数字媒体技术巧妙地融合进书籍装帧设计之中,创作了一本能够发出光芒的读物。这样的书本外壳采用透明树脂制成,并植入了可变色彩及亮度的 LED 灯光。这种超越传统的设计不仅令阅读过程变得更加生动有趣,还增添了书籍的现代气息和创新精神。

(二) 建立多维视觉形态

书籍装帧设计时,应采纳创新性的思考途径去捕捉书籍内容的精髓,并通过理智的设计过程完善书籍的形态与构造^[5]。因此,引入多维视觉设计不仅能显著提升装帧设计的视觉效果,也成为打破旧有框架、促进创新的关键路径。以《艾布克的立体笔记》为例,这本结合了增强现实(AR)技术的科普图书,重新定义了传统阅读体验,通过将虚拟图文与现实场景融为一体,创造出了立体的 3D 效果。如同探索系列书籍一样,不仅揭示了伟大发明的背后故事,还能让读者通过应用程序(App)参与互动。它不仅满足了视觉上的需求,还融合了听觉和触觉元素,在沉浸式的三维空间中为读者提供了丰富的科普知识。

(三) 运用动态视觉设计

为了让读者在翻阅图书时感受到全新的视觉享受,更重要的是拉近与作品情感的距离,书籍装帧设计必须突破传统,融入更多互动元素^[6]。这要求设计师不仅创作出具有视觉冲击的封面,还需要将读者引入一个参与式的信息传递过程中。这种参与感大大丰富了读者的阅读体验,增强了读者与书籍之间的情感链接。拿《美女与野兽 360° 光影立体书》为例,它巧妙地借鉴了中国宫灯的造型设计,通过转动仿佛能呈现出立体动画效果,给予读者前所未有的视觉体验。除此之外,图书背部搭载电池装置,使之既可以作为一本立体图书,同时也能作为一件艺术装饰灯使用。内部设计采用三层激光雕刻的厚纸板,营造出类似单反相机景深的效果,给予场景以生动立体的层次感,完美展现故事进展的每一环节。整个设计理念都致力于打造一种动态和全方位的阅读体验,令读者沉浸在故事的氛围之中。

(四) 增加互动设计体验

新型的装帧方式如同振翅欲飞的凤凰,以其丰富多彩的形态呈现于世人面前。这些创意无限的设计,不限于立体书、电子书及具备听觉和触觉反馈的互动书等,为传统的阅读体验注入了全

新的活力^[7]。立体书籍作为一种新兴的艺术表现形式,它通过三维空间的布置,创造出能与读者直接互动的页面,让文字和图像跳跃出纸面,构建起一个动态的阅读环境。正是这种动态的设置,颠覆了我们对书本的固有认知,将单向的信息流转变为双向的沟通桥梁。随着互动技术的加持,装帧设计不仅仅是为了内容服务,更是为了搭建起书籍与阅读者之间情感的桥梁。例如,《欢乐中国年》这本有声发光立体书,就是将传统读物与现代科技完美融合的产物。书内嵌入的点读设备,让过年的欢快场景跃然纸上,既活化了文字,也营造了身临其境的氛围。这不只是一次视觉和听觉的盛宴,更是一场感官互动的体验之旅。另一方面,互动装置书籍《facebook》的出现,则代表了一种更先进的互联网集成设计理念。它通过面部识别和数据追踪技术,让每一位读者都能在翻阅中找到属于自己的故事,仿佛每一页都是个性化定制的,极大地提高了读者对书籍的个人投入和参与度。

结束语

在数字化浪潮的席卷之中,信息急速流转已经改写了大众的阅读方式。现今,书籍装帧设计不再仅仅局限于传统意义上的文本内容传达,它已经演变成一种结合了多样化材质、形态、排版以及互动体验的现代艺术形式。为了迎合越发提升的阅读体验和艺术欣赏标准,书籍装帧设计的创新步履不停歇,需充分融合科技进步和新媒体工具,深入挖掘书籍与文字所能展现的独有风格。

参考文献:

- [1]张善庆,储智翔.当代书籍装帧设计规则的社会性与审美性要求[J].呼伦贝尔学院学报,2023,31(05):70-74.
- [2]张诗琪,杨花.书籍装帧设计中的装饰艺术探讨[J].中华纸业,2023,44(Z3):146-148.
- [3]辛贝妮,廖志芬.融媒体时代书籍装帧设计的探索[J].出版参考,2023(09):60-63+74.
- [4]闫雪菲.新媒体冲击下的书籍装帧设计课程[J].三角洲,2022(01):147-148.
- [5]张聪娟.新媒体背景下书籍装帧设计的个性化研究[D].华北水利水电大学,2022.
- [6]王亚楠.新媒体时代书籍装帧创新策略研究[J].大观,2021(05):71-72.
- [7]胡麓.新媒体时代下流行色在图书装帧设计的运用[J].流行色,2021(01):54-55.

