

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该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色彩的凹凸印刷,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,使阅读者仿若置身于文字的海洋,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]张聪娴.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]胡焄.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.