

自贡手工扎染工艺书籍的视觉形态设计浅谈

◆吴敏琪 薛楠楠 刘天奇

(四川轻化工大学 四川省自贡市 643000)

摘要:扎染作为非物质文化遗产,是承载着劳动人民文明的民间传统手工艺珍品,随着全球化趋势的加强和现代化进程的加快,在现代文明的巨大冲击下,正在不断消失,传统技艺濒临消亡,扎染工艺资源也逐渐稀缺。将自贡扎染工艺编写成书籍,让大众了解这门古老的传统手工艺,加强我国非物质文化遗产的保护。书籍的视觉形态设计可以更好的让读者在阅读中感受传统手工艺的魅力。

关键词:自贡扎染;书籍;形态

1.什么是自贡手工扎染工艺

自贡扎染,古称“蜀缬”,蕴含着东方古老色彩神秘瑰丽的风采。它以针代笔,绚丽多彩,扎痕耐久;棉、麻、丝、缎、皮革等质地多色套染,清雅秀丽、韵致别样,在历史长河中,逐渐形成独特的工艺,成为川蜀的工艺瑰宝。

自贡扎染具有独特的艺术价值,其作品主要是用针线代替画笔,将各种图案(如几何图案、写意图案、包括人物、动物、花卉、花鸟、书法等)进行扎染染色后,将其真实生动地表现出来,各种图案朦胧可见,栩栩如生,极具地方特色。

图1 自贡扎染精品《汉砖-车骑出行图》
(图片来源:网络)

图2 自贡扎染精品《法螺》《横笛》《击鼓》
(图片来源:网络)

2.书籍的形态设计

形态,顾名思义,“形”则为造型;“态”,即是神态。书籍的外在形态和内在完美结合,才能使书籍形神高度统一,产生独特的艺术魅力。书籍形态方面的设计与制作拥有悠久的历史,书籍形态设计不仅仅是简单的平面视觉设计,书籍设计是一种三维的表现,是注入时间概念的立体书籍。

书籍存在的形式,就是在版式的设计及文字的编排,让读者通过观看的方式从而与纸媒产生交互,让读者在阅读的过程中,从始至终都能够得到精神上的愉悦与满足。

3.自贡手工扎染工艺书籍的视觉形态表现

3.1 色彩设计

书籍的形式多种多样,从内容上可以划分为:历史、地理、人文、艺术设计、科学等等。那么读者在选择和使用不同种类的书籍时,会根据书本的设计风格来进行抉择,此时色彩心理学就发挥了重要作用。每个人对于色彩都有自己的敏感程度,当然男性与女性对色彩的理解也各有千秋。大量的图形、影像信息的书籍备受中老年读者的喜爱。绘画与色彩在书籍设计中起着至关重要的作用,一定程度上丰富了画面。因此,页面整洁、色彩柔和、画面生动又张力,深受广大读者的推崇。

自贡传统扎染的色彩以蓝白为主,染料一般选用自然植物,常见的有板蓝根、红花、蓝靛,色泽自然明亮、经久耐用。作为一本介绍自贡扎染工艺的地方特色书籍,笔者将书籍的主色调采用白色与扎染蓝结合,再加以扎染图片做衬托。

3.2 外观的形态设计

作为介绍传统手工艺的书籍,在外观设计上更应体现中国书籍设计的形态美,所以笔者将会采用线装书籍的造型来作为书籍的装订方式。

线装书出现于唐末宋初,在明、清两代较为盛行,是传统书籍装帧演进的最后一种形式,是我国古籍的别称。线装书的装帧方式与现代意义上的平装书已经非常接近,是中国古籍最成熟的装帧形态,它的出现标志着具有中国特色的书籍装帧形式的形

成,其强烈的民族特色,传递着古色古香、浓厚典雅的文化气息,驰名中外,更是中国书籍的代表。例如,《梅兰芳戏曲史料图画集》在“世界最美的书”荣获金奖此殊荣,它采用了中国传统的线装方式对这本书籍进行整体设计,可以说这本书的线装形态它既有先例可循,也为后来许多此类书籍开了先河,起到了承上启下的重要作用。

书籍的外观形态对书籍设计整体形态的独特性和品位性起到一定的作用。书籍的外观形态发挥本身材质的魅力去融合书籍设计整体的合理构造并突出书籍设计视觉形态所彰显的表现力。

图3 线装书籍
(图片来源:网络)

图4 梅兰芳戏曲资料画籍
(图片来源:网络)

3.3 材料与肌理的形态设计

能够应用于制作书籍的材料多种多样。那么不同材料的书籍,在读者使用的过程中,也会有不一样的体验。通常人们理解的书就是在视觉上对读者产生反馈,那么不同材料的使用,让读者在触觉上也会有不一样的感受。当读者在翻阅图书,不同质地的材料除了带给读者视觉上的新意,在触觉上让用户也会耳目一新。

自贡扎染工艺使用的面料有棉、麻、丝、缎、平绒、类绒、皮革等,种类繁多,笔者将选出一些具有代表性材料装帧在书里,让读者可以在触觉,视觉等多种感觉器官上了解自贡扎染工艺

4. 结论

艺术类书籍的设计是融合封面及版面设计、书籍装订、图片、色彩元素等多种艺术形式的呈现。艺术类书籍设计只有恰当而有效地运用民族化元素,设计带有民族特色的书籍作品就能更加彰显自身的特质。一定程度上使书与读者在精神上进行互动交流,予以读者良好的阅读感受。

民间的传统手工艺技法是中华民族历史文化遗产的瑰宝,继承和发扬民间传统手工艺品是我们炎黄子孙的使命。所以加强对传统手工艺的传播与解说也是尤为重要的,至少先要让大众了解自贡扎染这一传统手工艺,才能激起学习、保护、传承的动力。

参考文献:

- [1]王燕.传统手工艺的现代传承[M].江苏:译林出版社,2016.6
- [2]李媛.对中国书籍设计形态美的探究[D].山东:山东工艺美术学院.2012.5, 05-12
- [3]赵翌倩.自贡“小小三绝”光环背后的发展困惑[N].自贡:自贡日报.2014.11

作者简介:吴敏琪,女,1994年10月,民族:汉,江苏溧阳人,硕士学位,四川轻化工大学,研究方向:平面设计。

