

立体纸雕在书籍设计中的应用探析

□ 安柏文

摘要: 立体纸雕作为我国传统手工艺,灵活多变,可以产生不同的空间变化与视觉享受。其与书籍设计的结合,可通过结构维度、材质纹理等多重因素的变化赋予平面书籍立体的空间结构、创新的页面组合与丰富的设计语言,提升书籍的艺术价值与收藏价值。因此,有必要结合立体纸雕在书籍设计中的审美表达,从材质选择、形态设计、图形语言、版式设计四个方面探讨立体纸雕在书籍设计中的具体应用。

关键词: 立体纸雕;书籍设计;应用

书籍设计是将不同级的内容文本进行结构化处理,使其与各要素组织协调,最终达到易读的目的。随着科技的进步,书籍逐渐从信息载体中解放出来,书籍设计逐步朝着多元化方向发展。立体纸雕工艺是一种视觉艺术语言,其在书籍设计中的应用不仅丰富了书籍的结构形态、突破了书籍设计的平面模式,还强化了读者阅读过程的互动体验,为书籍设计提供了丰富的创意表现方式。鉴于此,文章重点就立体纸雕在书籍设计中的应用展开系统探讨,以期对书籍形态设计探索更广阔的创新空间。

1 立体纸雕在书籍设计中的审美表达

纸雕源于我国汉朝,是一种以纸为素材,采用刀具塑形的工艺。现代纸雕是经复杂构思后,利用纸张的雕刻、折叠等形成的具有立体空间感或平面感的艺术作品。从基本形态来看,纸雕包括两种,即平面纸雕、立体纸雕。其中,平面纸雕的典型代表即剪纸艺术;而立体纸雕因造型夸张、材料获取便捷及空间层次感所赋予的强烈装饰性,成为书籍设计的重要审美表现手法。

1.1 立体空间的塑造

在书籍设计中,立体空间的塑造是立体纸雕最直接的审美表达。通过立体纸雕的折叠、穿插、镂空赋予书籍独特的空间层次,纸张连续的交错使书籍特有的连续空间更生动,打破了传统阅读方式的局限性,读者在阅读立体纸雕书时,犹如踏入一座可移动的建筑,书籍因纸张厚度的叠加而形成一个承载着知识与信息的容器,随着纸页的翻动,书籍不断转换空间关系。以日本建筑师大野友资(Yusuke Oono)创作的立体纸雕书籍《360·Book》为例,这本书看似普通,实则内藏玄机。该书借助立体纸雕打造的三维页面将一个个故事场景,叠加各页纸张的虚实关系形成连续的三维画面,读者从不同视角会看到不同的场景,赋予实体书籍强烈的空间张力。

1.2 页面组合的创新

立体纸雕在书籍设计中的应用改变了书籍固有的页面组合方式,使得页面前后关系更趋多元化,也改变

了书籍的空间结构,读者阅读过程中视线的流动不再受限于单一平面纸张,纸张叠加、穿插后形成多变的立体形态,进一步吸引读者的目光。立体纸雕与书籍页面的有机结合,使读者能够透过镂空部分看到下一页的部分内容,通过层层叠加形成一个新的整体,既增加了阅读趣味性,又促进了读者联想的生发。以吴勇作品《中国印》为例,其借助立体纸雕艺术将每个页面虚实叠加形成了水立方、鸟巢等建筑造型,配合封面镂空手法与内文呼应,使读者感受空间变化,赋予书籍全新的艺术形态。

1.3 设计语言的丰富

书籍并非一个静态固化的物体,而是集文字、色彩、图形、材料、时间、空间等多元设计语言于一体、与周围环境密切关联的动态实体。立体纸雕在书籍设计中的应用使得书籍内容的时间、空间意识愈加明晰,拓展了书籍时空层次变化及其对知识信息的引导。传统书页平面而单一,立体纸雕的应用赋予前后书页虚实的空灵美,加上页面部分镂空的添加,使得空白空间呈现出独特的规律感,丰富了书籍的艺术美感。以德国设计师休伯特(Hubert)与菲舍尔(Fischer)的作品《ABSTRACT 2010/2011》为例,该书借助立体纸雕艺术表现形式,在封面开了三个圆形孔,贯穿整本书,丰富了书籍的空间关系,并使每页形成一个连续的整体,拓展了审美表达。

2 立体纸雕在书籍设计中的应用策略

2.1 书籍设计中立体纸雕材质的选择

立体纸雕在书籍设计中的应用,首先要科学选择立体纸雕的材质,以确保书籍最终的呈现效果。不同厚度的纸张所表现出的效果不尽相同,如低定量纸更薄更透、容易起皱,适宜制作无需使用支撑模块进行分层的纸雕作品,或需要细致反复裁剪、进行褶皱处理的工艺,加之其透光性,更易展现其支撑结构;而高定量纸在制作中无须采用支撑模块即可赋予书籍作品强烈的立体层次感,且高品质的高定量纸虽凹凸压印、卷曲等工艺较费力,但更易于细节修剪。具体设计中,要依循

设计理念,全面考虑纸张的材质、厚度、纹理、透光性、可塑性等差异,既要确保纸张造型持久,又要使之易于裁剪,同时结合书籍画面、色彩、整体版面的要求选择不同的材质。例如,在《山海奇人录》立体纸雕书设计中,设计者为了凸显画面粗糙的颗粒感与怪诞风格,选用了粗纹纸,为了方便折叠塑形,增加了定量为 170 ~ 240 g/m² 的水彩纸进行细节处理。

2.2 书籍结构设计中立体纸雕的呈现

书籍结构集中凸显了设计者的意图与理念,作为书籍设计的重要表现形式,立体纸雕为书籍结构增添了活力,使之更具观赏性。在书籍结构设计中,设计者可借助单色立体纸雕,借用单一色彩突出书籍结构的造型及视觉冲击力,赋予书籍强烈的形式感。以《钻石之叶》立体纸雕书为例,设计者利用单色造型突出了书籍结构的立体感与形式感,规避了单色可能引发的视觉疲劳,赋予书籍强烈的装饰性而又不失雅致。设计者也可借助彩色立体纸雕,或以纸张固有色彩进行拼色组合,或通过后期印刷、着染进行雕刻,打造“意象色彩”的表现效果。设计者还可借助纸雕中纸张的位置关系打造书籍不同的结构形态,如利用层叠、间隔、立体空间穿插等,将每页纸张视为一个元素,借助精准定位将书籍表达主题及结构形态呈现出来。例如,大卫·佩尔汗(David Perhan)在作品《足迹》中运用立体空间穿插将复合式穿插结构融入书籍结构中,通过纸张变化与纸间位置关系的精确融合,凸显了书籍的材料美、空间美。

2.3 书籍版式设计 with 立体纸雕的融合

版式设计是书籍设计的重要组成,是书籍信息的传播载体,能够为读者产生审美联想与共鸣提供支持。立体纸雕与版式设计的融合主要是通过对比版式、留白版式、意向构图版式等实现的。其中,对比版式强调的是形状、面积、色彩及位置的对比,如大卫·卡特(David Carter)的作品《一个红点》,采用的是纸雕图形与书籍色彩对比版式及集中小面积立体图形与书籍大面积平面面积的对比,通过多元素对比突出了书籍信息,亦保持了整体版面的和谐统一。留白版式的应用可借江晨铭作品《建筑档案之书》加以阐释,设计者在书籍版面中心采用重复图形作为信息主体,剩余版面大面积留白,借纸雕镂空形成“实”与“黑”,借留白形成“虚”与“白”,虚实与黑白的结合为读者提供广阔的想象空间。意向构图版式借意向版式思想,在版面造型中运用立体纸雕的拼接、镂空、透叠等多元方式,成功打破了

传统书籍造型,配合多元色彩,形成多变的表现形式。

2.4 书籍整体形态与立体纸雕的融合

书籍整体形态涉及两大部分,即书籍的外形与内部神态(设计理念)。立体纸雕与书籍整体形态的融合过程中,要注重内在美与外在美的统一,以确保书籍兼具使用价值与审美价值。一方面,要借立体纸雕体现书籍形式与内容的和谐统一,以凸显书籍形态的意韵美。以《纸戏京城》为例,设计者借立体纸雕虚实相生的空间感展现了一进四合院的结构,配合金柱大门、如意门、随墙门等,使读者犹如进入传统四合院中,体会书籍形态的意韵。另一方面,要利用立体纸雕凸显书籍形态的空间美,将书籍内外空间贯通,打造富有灵魂的书籍作品。例如,《纸戏京城》借纸张的叠加关系塑造空间感,使书籍元素变化不失整体性,充分凸显了北京古建筑的空间美感。

3 结语

综上,立体纸雕是书籍设计的重要表现语言之一,二者的结合除了带给受众“五感”体验以外,还强化了书籍形态的观赏性,提高了书籍的收藏价值,为书籍设计的革新创造了机会,为传统书籍向书籍“艺术品”的升级提供了思路。值得注意的是,立体纸雕艺术的表现手法虽较好地表现出书籍特有连续空间的推移,但在深化读者沉浸式互动体验方面的效果远远不足。可见,有必要进一步强化技术与艺术的融合,加强立体纸雕在书籍设计中的应用,以持续焕发书籍的活力与生命力,提升读者的阅读体验。

参考文献

- [1]李佩桦.纸雕艺术在书籍设计中的应用与研究[D].北京:北京印刷学院,2019.
- [2]都豪杰.镂空纸雕在书籍《我是猫》中的应用设计研究[D].新乡:河南师范大学,2019.
- [3]胡晴.《纸戏京城》——浅谈纸雕艺术在书籍设计中的应用[D].北京:北京印刷学院,2019.
- [4]张丽.立体纸雕在书籍设计中的应用研究[D].西安:西安美术学院,2016.
- [5]李云鹏.剪纸艺术在书籍设计中的应用——立体纸雕书[J].艺术品鉴,2020(03):63.

(作者单位:上海师范大学天华学院)