

· 纸材应用 ·

以“纸”为声——探索立体绘本中“纸”的创意

□ 耿建蕾

摘要:当书不再只靠文字写就,而是以纸为声,将纸的创意演绎到绘本中,改变了通过文字和插图向读者传递信息的传统,赋予了绘本独特的艺术视觉魅力。风靡当下的立体绘本,展现了一个个三维立体场景,上演着一部部暖心的纸上话剧,通过翻阅和互动的形式打开了读者视觉和触觉的双重大门,引领了读者与书籍之间的互动交流。风格各异的立体绘本,栩栩如生的立体形象,吸引了广大儿童的阅读兴趣。文章通过对纸材料、纸结构、纸艺技法的分析,结合实例以研究不同表现形式在立体绘本中的创意设计和运用。

关键词:纸;立体绘本;纸的创意

1 纸

从古至今,从东方到西方,作为四大发明之一的纸已经沿用至今。在书籍中纸更是得到了最广泛的应用。当代社会,纸作为书籍设计的主要承载物,已不再单单局限在轻薄的纸材和平面领域。日本书籍设计师杉浦康平和中国书籍设计大师吕敬人都曾提出过书籍的“五感设计”理念,他们认为书籍并不仅仅是为读者提供信息的载体,更是从视觉、触觉、嗅觉、听觉、味觉五个方面与读者进行沟通的“有情感的静物”。五感不是孤立存在的,而是相互联系影响的。“五感设计”理念实际上强调的是书与人的感官进行全方位地交流互动,这一理论的提出拓展了书籍装帧设计的维度。随着文化传播方式的多元化,设计者在书籍设计探索中充分利用“纸”这种古老又年轻的材料,使书籍的展现形式越来越丰富。其中,互动类型的立体书籍以全新的形态组织和形式变化呈现在读者面前,尤其是带给孩子们一种动态的阅读体验。随着页面缓慢或快速的翻动,藏在绘本里小船能随着河流流动、会报时的布谷鸟能从时钟中弹出、火箭被火焰喷射起飞……众多“有趣”的互动元素让平面的书变得立体变幻,调动着幼儿的多种感官。幼儿阅读时除了可以看还可以摸、甚至可以听,这种全新的综合动态立体视觉体验,一直是现今书籍设计领域不断探索的前进方向。

2 立体绘本

立体绘本,又称为立体手工书,是文学绘本和立体纸艺的结合体。这种图书改变了以往文字叙述结合平面插图的绘本叙事手段,颠覆了传统书籍二维的空间形式。立体绘本整体就像一个立体的建筑,神奇之处在于在开合的瞬间,画面从平面变得立体,有极强的视觉冲击力和空间感,引领着读者与书籍互动与交流,带给读者一种全新的阅读体验。在当下各种电子产品充斥

的信息时代,立体绘本作为纸媒艺术的独特形式,以其无法被电子产品取代的立体设计语言成为幼儿纸质读物出版市场的亮点。

幼儿的阅读习惯与成人不同,他们不会从第一个字开始读,绘本作为幼儿早期阅读的一个重要图书门类,贵在可以突破文字的限制,引发幼儿的想象和思考。随着幼儿阅读绘本的风靡,绘本的创造性既体现在内容上也体现在形式上,表现形式也呈现出多元化的趋势。单纯的平面设计已不能满足绘本设计的整体要求和大众需求,越来越多的造型理念可以融入绘本设计当中,其中立体纸艺为绘本设计提供了更多的可能性。将多种三维立体制作工艺和绘画相结合,通过高质量的技术和精湛的手工制作,使得立体绘本设计有丰富的呈现效果。随着现代工艺的发展,立体绘本的展现形式越来越丰富,设计上有翻翻书、洞洞书、触摸书等;材质上有布料、铜版纸、镜面纸等;主题上有情绪管理、安全教育、实验类等。有些互动类型的立体绘本甚至不提供故事文本,让儿童自己去编故事,儿童就是书的作者,翻开之后,原本静止的画面通过孩子们自己的手“动”了起来,给儿童提供了多元化的阅读体验,引起他们的好奇心,激发他们的阅读兴趣。随着儿童教育的受重视程度逐渐提高,让如今的立体绘本创意层出不穷,优秀的案例不胜枚举。

3 立体绘本中“纸”的创意

纸作为人类文明的一大进步一直沿用至今。纸张除了用作书写之外,还是极佳的美术创作素材,有丰富的创作空间,“纸艺”就是“纸”作为原材料被艺术化的视觉体现。由于纸本身轻巧、制作方便,种类也非常多,多元化就成为纸艺最大的特点。现代纸艺种类繁多,例如剪纸、折纸、纸蕾丝、绉纸、立体纸雕、纸编等,不同的纸艺作品因为用纸的不同也都独具特色。纸艺文化的发展为当今的艺术创作提供了源泉,也对立体

绘本创作产生了一定的影响。

3.1 立体绘本中“纸”材的创意

随着现代工艺的发展,立体绘本的展现形式也越来越丰富,材质除了最常见的卡纸以外,还有铜版纸、瓦楞纸、镜面卡纸、玻璃卡纸、刮画纸等,局部也会添加毛线、毛绒、棉布等材料。绘本里不同材质的使用,不仅增加了书籍耐用性而且也调动了幼儿的感官参与,体验不同的材料所带来的不同观感,这也符合幼儿的年龄特点。

日本新锐设计师渡边千夏作品《不可思议的彩虹》、《镜子里的马戏团》、《你今天吃了吗》3D 镜面绘本系列,大量运用了镜面纸,这种选择并不是单纯地为了创意而创意,而是为了协助绘本内容的呈现。纸虽然是平面的,但是把绘本打开 90 度,两侧呈现的倒影具有惊人的立体效果。《指南》科学领域中指出:幼儿的思维特点是以具体形象思维为主,应注重引导幼儿以直接感知、亲身经验和实际操作的方式进行学习。3D 镜面反射绘本,特别符合孩子的探寻心理,每一页都有一个镜面,镜面里可以看到自己,感觉鸡蛋马上要落到盘子里;感觉你真的在做饭的样子;感觉你是真的坐在餐桌前,享用一顿丰盛的美餐。通过阅读培养孩子探索的欲望,体会从未有过的视觉体验,从而理解对称概念,增加空间感。

3.2 立体绘本中“纸”结构的创意

立体绘本最神奇之处就是通过简单的开合,画面便可以从平面变得立体。利用折叠、卷曲、切割、推折等方式改变纸的平面结构造型,使“纸张从平面变立体”是立体书区别于普通书籍以及绘本的根本原因。立体结构的运用让童话故事跃然纸上,立体结构也是立体绘本创意制作中可塑性最强,最能体现创作者意图和思路的核心内容。一本优秀成功的立体绘本在制作前要考虑到立体构成和复杂的纸结构,乍看页数稀少的立体书,实际上每页的纸在加工、剪裁、增加图层亦或是弹跳零件上都隐含着上百道的工序和方法。

立体书籍中最常见的立体结构有转轮结构、翻页结构、拉条结构、平行折线结构、相交线结构、隧道结构、旋转木马等。在实际的立体书结构设计中,往往不会单纯地使用某一种结构,而是综合使用多种结构。如

绘本《富士山》《白雪公主》的整体立体结构为 360 度旋转木马,书不是翻着看而是转着看,就像旋转木马,这种绘本也称为“360° BOOK”。在结构相同的情况下,稍加变化,加一个屋顶,书就成了一个房子或城堡;变换形状,就成了一本花朵形的书,《bloom 绽放》的书页像花瓣一样张开,既明亮又柔和,展露出一束精致的花朵。《洋葱汤》的结构更是有趣,它有两种阅读方式,可以从整体中单独抽拉出来一个洋葱小人,洋葱小人也是 360 度可翻看的书,用不同色彩和不同表情切换叠加……这些有趣的童书立体绘本令人莞尔,激发着儿童的玩心和想象力。

3.3 立体绘本中“纸”工的创意

立体绘本以结构为依托形成立体的框架和结构,以装饰图案为亮点和点缀,两者巧妙结合使得画面更富有动感。在立体绘本的制作过程中,纸工艺术可发挥的余地和可创作的内容非常广泛。“纸”工的创意涉及到雕刻、折叠、拼贴等多种创意元素。纸雕绘本的典范《我等你》全书 212 页采用全激光立体裁剪雕刻绘制,说是绘本但是呈现出了一镜到底的童话电影的感觉,镂空的画面配合精致的背景层,犹如一个被压缩在书本中的童话世界。层层背景形成了立体空间的景深感,每翻一页就像是电影镜头向前推动一次,跟随着小兔子一起欣赏这个精美的童话世界和温馨的小故事。

4 结语

一本立体绘本的研发如同一所建筑的建造。材料、设计制作、技法装饰作为三大重要组成部分,缺一不可。设计者首先要熟悉纸张的材料特性,让这一基础材料作为人类情感的传递在设计制作中得到充分的运用。人们越来越认识到“创意设计”的重要性,艺术家不断探索绘本与纸艺的结合形式,尝试各种方式的纸工、纸技实现平面到立体的转换,通过纸艺制作来增加立体绘本的多种创作形式,以给读者更多的想象空间和更深入的艺术构想。

参考文献

- [1]王芳.书籍五感对书籍设计的影响与推动[J].今传媒,2013(05):99.
- [2]3-6 岁儿童学习与发展指南[DB/OL].中华人民共和国教育部,2012-10-09.http://www.moe.gov.cn/srcsite/A06/s3327/201210/t20121009_143254.html.
- [3]黄鑫.纸结构在立体绘本中的应用[D].哈尔滨:哈尔滨师范大学,2019.

(作者单位:焦作师范高等专科学校美术学院)