

The binding design of the Book of Mountains and Seas based on the five-sense theory

Fei Qu Hui Hu*

School of Architecture and Design, Hunan University of Science and Technology, Xiangtan, Hunan, 411201, China

Abstract

The theory of five senses belongs to a three-dimensional information building theory, which is to use the experience brought by the five senses to enable people to receive the information conveyed by the design. Based on the theory of the five senses, this paper conducts an in-depth study on how to skillfully integrate the five senses of sight, hearing, smell, touch and taste into the book binding design of the Classic of Mountains and Seas, which aims to combine the book binding design with the five senses to enhance the reader's reading experience, open up innovative ideas, and better inherit and carry forward the cultural connotation of the Classic of Mountains and Seas.

Keywords

Five Sense Theory; The Classic of Mountains and Rivers; Book binding design; Dragon scale equipment

基于五感理论的《山海经》书籍装帧设计

瞿菲 胡慧*

湖南科技大学建筑与设计学院, 中国·湖南湘潭 411201

摘要

五感理论属于一种立体的信息建筑理论,是借助五种感官所带来的体验,使人们能够接收到设计所传达的信息。文章是以五感理论为基础,深入研究如何巧妙地将五感视觉、听觉、嗅觉、触觉、味觉融入《山海经》书籍装帧设计中,《山海经》书籍装帧设计旨在将书籍装帧设计与五感结合的方式来增强读者的阅读体验,打开创新思路,同时更好地传承和弘扬《山海经》文化内涵。

关键词

五感理论;《山海经》;书籍装帧设计;龙鳞装

1 引言

随着书籍装帧设计不断发展,读者对阅读的体验需求越来越多元化,而在书籍装帧设计中融入五感理论,不仅可以为读者增加更丰富的阅读体验,还可以提升书籍的品质,为纸质类书籍提供发展空间。本次书籍设计的核心是围绕中国古代文学著作《山海经》展开,传统的《山海经》书籍装帧往往侧重于视觉呈现,只是通过插画和字体来体现书中的独特魅力,但仅仅依靠视觉元素,难以让读者全方位地领悟到《山海经》中的奇妙世界。而笔者的龙鳞装《山海经》创新设计,通过运用五感理论,深入发掘文化内涵,并将视觉、听觉、触觉、嗅觉和味觉等多种感官元素巧妙地融入书籍装

帧设计之中,可以为读者们提供全新的、沉浸式的阅读体验。

2 《山海经》书籍装帧设计分析

2.1 《山海经》书籍装帧设计现状

20世纪以来,随着文化研究的不断深入以及人们对传统文化的重视程度日益提高,《山海经》作为中国古代文化的瑰宝,受到了广泛的关注和研究。在文化传播和出版领域,《山海经》的书籍装帧设计也经历了不断的发展和演变,逐渐形成了多种风格和特点,并且在一定程度上反映了当代社会的文化需求和审美趋势。目前市面上已经有一部分《山海经》书籍的装帧设计呈现出不同的风格特点,一类是传统古典还原类装帧,注重对传统文化的忠实呈现,但成本相对较高,在翻阅和携带上也不太方便。二类是现代简约创新类装帧,在尊重传统文化内涵的基础上融入了现代设计理念和审美元素,但在文化氛围的营造上稍显不足。三类是创意插画趣味类装帧,以创意插画为主要特色,但插画的创作成本较高,部分插画风格可能导致对《山海经》的解读出现偏差。

【作者简介】瞿菲(2004-),女,中国湖南长沙人,在读本科生,从事视觉传达设计研究。

【通讯作者】胡慧(1980-),女,中国湖南长沙人,硕士,副教授,从事视觉传达设计研究。

2.2 《山海经》书籍的用户需求分析

好的书籍设计能够吸引更多读者的关注，激发他们对书籍内容的兴趣，进而深入了解其中的文化内涵。心理学家唐纳德·诺曼，将产品的形态设计归结为本能、行为和反思3个层次，《山海经》书籍设计通过结合三个层级对读者用户体验的细化，来分析用户不同阶段的需求特征。首先是本能层级的用户需求重点考虑书籍设计的实用功能，包括舒适的阅读体验，内容的准确无误。其次是行为层的需求集中考虑书籍设计的交互操作以及用户的情绪感知，要求书籍的设计让使用起来简单便捷，用户感受舒适。此外精神需求的设计与品质性能优化是不可或缺的设计要点。最后是反思层的需求体现在一些个性化的设计上。

3 五感理论的内涵及结合书籍的设计方法

3.1 五感理论的内涵

五感理论是探究人类怎样借助视觉、听觉、触觉、嗅觉以及味觉来感知和认识世界的重要理论。同时五感理论也是一个多维度的理论，多个维度体现在五感所带来的不同信息，强调通过人的五种感官的体验，让人感受到设计信息，从而增强对设计的印象和好感。在如今的设计领域中，五感理论越来越受到重视，因为它突破了传统设计仅注重视觉和听觉的局限，将触觉、嗅觉和味觉等感官因素纳入设计考量，为人们创造出更加丰富、立体的感知体验。

3.2 五感理论结合书籍的设计方法

3.2.1 视觉的表达

在书籍设计中，视觉元素是最为关键的，增强视觉体验可以激发人们的阅读兴趣。通过运用与书籍内容相契合的色彩、图案和字体，可以准确表达出书籍的主题和风格。内页排版也需要注重视觉效果，合理的文字排版、插图的运用以及页面的布局，可以提高书籍的可读性和观赏性。

3.2.2 听觉的表达

在书籍设计中，丰富的听觉体验可以让人们更加深入地感受到书籍的魅力。当读者打开电子书籍或者扫描纸质书籍上的专属二维码时，听到与书中内容相关的声音，能让读者仿佛置身于书中。

3.2.3 触觉的表达

书籍的触觉体验主要体现在书籍纸张和材质的选择以及装订工艺上，触摸、翻阅时书的材质肌理、纸张舒适度和装帧工艺等都会对阅读产生影响。

3.2.4 嗅觉的表达

在书籍装帧设计中，嗅觉体验能在无形之中对读者的阅读感受产生深远影响，进而影响读者对书籍的关注度、关注时间以及认知度。嗅觉在书籍设计中可以通过添加特殊的香味来实现。

3.2.5 味觉的表达

味觉在书籍设计中难以直接体现，但可以通过一些间接的方式来引发读者的味觉联想，或者在书籍的周边设计

中，如书签、明信片等，可以采用一些与食物相关的元素，增加趣味性。

4 基于五感理论的《山海经》书籍装帧设计实践

4.1 《山海经》书籍设计构思

《山海经》是融合了神话、地理、民俗、宗教等不同文化元素，蕴含着丰富的哲学思想和文化观念的山海经典，生动地展现了古人丰富的想象力和创造能力。通过五感理论的应用，可以为读者打造一个全方位、沉浸式的阅读体验，让他们更加深入地领略《山海经》的奇幻魅力。

4.2 《山海经》书籍装帧设计具体实践

4.2.1 封面设计

在五感中，视觉是人类重要感官之一，视觉体验能激发人们的阅读兴趣。《山海经》书籍的封面设计，笔者选用了深沉、神秘的色彩，例如黑色、深蓝色等，以此营造出奇幻、神秘的氛围。

4.2.2 版式设计

内页排版也是增强视觉体验的一种方法，在内页版式上，笔者采用了竖排版，不仅有着丰富的文化内涵和审美价值，还增加了阅读的趣味性和新鲜感。在《山海经》书籍的版式设计中，笔者还采用了跨页排版、图文混排等多种排版方式，从而增强视觉的节奏感和吸引力。

在文字方面，选用了古朴的字体，与整体风格相得益彰。“汉仪昌黎宋刻本体”作为书籍中正文内容的字体，“方正隶二简体”作为书籍页码字体。正文和译文采用大小对比字号区分，正文采用了11号字体，译文采用了8号字体，使读者能够快速识别内容的主次关系与逻辑结构。

在选择开本时，必须考虑书籍的内容性质、受众人群和印刷效果与书籍风格等。基于分析，笔者选择了255×210毫米的页面规格，书口和粘贴处留有13毫米的宽度，书籍整体与古籍大小较为接近。

4.2.3 材料的选择

笔者选用了100g的宣纸作为整本书的制作材料，宣纸质地柔软且坚韧，可反复折叠、翻阅而不易断裂损坏，这使得读者在触觉体验上有着良好的反馈和保障。宣纸良好的吸墨性能，印刷时字迹、图案更加清晰、饱满、富有层次感，呈现出的艺术效果更好，这也提高了读者的视觉体验。同时笔者选用的古宣散发着一股古朴、淡雅的气味，古宣所特有的气味，能够从多个方面让读者在阅读《山海经》时更加投入，增添阅读的趣味性。

4.2.4 背景音乐的选择

为了增强读者在阅读时的沉浸感，笔者为《山海经》书籍设计中选取了具有神秘氛围的古典音乐作为背景音乐。在本书开篇之前有专属音乐的二维码，扫码可以让读者选择自己心仪的音乐作为阅读时的背景音乐，这些音乐有着悠扬的旋律和舒缓的节奏，能够帮助读者更好地进入《山海经》所描绘的奇幻世界中。

