

儿童插画创作中童真童趣的探讨

THE DISCUSSION ON THE CHILDLIKE INTEREST IN CHILDREN'S ILLUSTRATION CREATION

兰州理工大学 设计艺术学院 张玉娇 鹿熙军 袁 彬

摘要: 对儿童阅读心理和儿童插画特点进行分析,探索儿童插画创作理念,为儿童插画的发展与创新指明方向。儿童插画的创作可以通过童真性、趣味性两个方面进行创作表达,从角色、色彩、内容三个层面进行阐述。探索儿童插画创作的方式是促进儿童插画快速发展的重要举措,对儿童的成长、审美教育、思维智力发展等均能起到促进作用。最终获得商业市场的认可和社会重视。

关键词: 儿童插画 童真童趣 插画创作

中图分类号: J218.5

文献标识码: A

文章编号: 1003-0069(2019)03-0065-02

Abstract: This paper analyzes children's reading psychology and children's illustrations, explores children's illustrations creation ideas, and points out the direction for the development and innovation of children's illustrations. The creation of children's illustrations can be expressed through two aspects of innocence and interest, and elaborated from three aspects: role, color, and content. Exploring the way of children's illustration creation is an important measure to promote the rapid development of children's illustrations. It can play a role in promoting children's growth, aesthetic education, and intellectual development. Finally, it is recognized and valued by the commercial market.

Keywords: Children's illustrations Children's true interest Illustrator creation

引言

插画艺术历史悠久。在当今读图的时代,插画作为一种视觉传达形式,逐渐成为文化传播的重要手段之一。本文选择了其中之一的儿童插画作为研究对象。儿童插画是为儿童创造的,它是儿童在最初懵懂时期感受未知世界的个人体验。

纯真、烂漫、稚嫩是儿童的世界,在创作儿童插画的过程中,依据儿童审美趣味,将儿童插画中出现的事物经过再创造成为生动的艺术形象,使充分表达出孩子的情感 and 需求^[1]。具有童真性和趣味性的插画符合儿童视觉心理的特点和需求,同时能引起儿童强烈的阅读兴趣,让儿童在欣赏插画的同时,提高想象力和创造力。长期以来,我国儿童插画更多重视知识性和教育性,童真性和趣味性方面常常被忽略,因此,童真童趣在儿童插画的创作研究中具有极强现实意义。

一、儿童插画的概念及现状分析

(一)儿童插画的概念:人类最初的符号大概是用手指或棍棒随意涂鸦的过程中诞生的,插画的出现是为了帮助我们理解世界,让我们去记录、描述、传达生活中错综复杂的事物^[2]。插画艺术有着悠久的历史,儿童插画作为其中之一,它具有引导儿童的认知以及智力等的功能。儿童插画顾名思义是针对儿童的,多出现在儿童书籍或儿童读物中,更多的是以图画的形式向孩子们传递信息。对于儿童来说,插画图集在一定程度上比文字更具有吸引力,通过独特的创意、鲜明的色彩、丰富的故事场景激发儿童的想象力,同时也可以培养儿

童的阅读兴趣,充满创意以及奇想的儿童插画书籍常常比繁琐的文字更受儿童青睐。

儿童插画读物在儿童的成长过程中有着不可替代的作用,儿童无法如成人一般,通过繁琐的文字来了解信息的传达以及进行有效的沟通,这时就需要设计者在创作的时候,从儿童的兴趣出发,直接以当地以赋有童真童趣的图画传递信息,使儿童在欣赏插画带来视觉享受的同时,理解故事内容激发想象力,也可以随着插画进入自己所构想的童话世界中去遨游畅想,同时,儿童插画不仅仅是一种视觉享受,它其中囊括的人文科学等也同样传递着正确的文化情感。

(二)儿童插画设计的现状:插画发展至今,在我国,它最早是以版画的形式出现,而儿童插画最初多由线描构成。目前在国外,儿童插画已经形成一个相对完善的体系,而在国内,儿童插画经历了一个相对漫长的过程,发展相对比较缓慢,目前一切还处于探索阶段。在近代改革开放时期,出现了中国传统艺术与西方绘画的融合,使得儿童读物在这一时期有了突飞猛进的发展,具有民间特色的连环画逐渐发展起来,如被熟知的《大闹天空》《哪吒闹海》等。

现如今原创儿童插画读本越来越受关注,画面内容有趣同时具有教育意义等方面是父母的首选。伴随着插画的不断发展,我国儿童插画在一定程度上也有了质的飞跃,但因为整体还处于一个探索阶段,儿童插画在创作上还是缺乏专业性,虽然在表现细节等形式上精雕细琢,但在童真性和趣味性等方面远远不能从儿童特有的内心世界出发,缺少令儿童真正感兴趣的作品。

二、儿童插画在童真童趣方面的创作理念

儿童读物中图画比文字更容易对儿童产生视觉冲击力,它是儿童想象的源泉和认知世界的开端。插图作为便于阅读和理解的视觉传达媒介,毫无疑问地成为儿童选择读物的一个重要标准^[3]。优秀的儿童插画首先是能和儿童进行情感的交流,甚至是产生心灵的互动。

(一)秉持童心:学会从儿童的视角来看待世界,也就是秉持一颗儿童的心,理解儿童特有的童真性才能与之进行很好的沟通,从中了解孩童世界,进而在作品中以儿童的视角展现出来。他们童真的心有着对世界最直观、最独特的看法,并且常常会有奇思怪异的想象,在他们的幻想世界里会将动植物普遍拟人化,比如花儿会跳舞、小鸟会唱歌、大树会说话等,并将它们进行有趣的夸张。如意大利的儿童插画师朱里安诺与郝广才合创的儿童书籍《一片披萨一块钱》便是将动物拟人化并进行有趣的夸张。(如图1)书中《第一百个客人》讲述的是大熊阿比和鳄鱼阿宝开的餐馆不卖饭,不卖面,只卖披萨和甜点。有一天来了一对祖孙,他们的钱只能买一块披萨,阿比和阿宝会如何做呢?儿童在欣赏插画时会从他们童真的视角出发,发挥想象去发现画面中新鲜有趣的事物,同时也学习懂得付出的快乐。朱里安诺喜欢以动物作为主角,有时是以人为主角的故事他也喜欢以动物造型取代,在某种程度上动物造型更易贴近儿童的心并与其进行沟通。他说“动物几乎都是我插画里面的主角,就好像我为格林出版社的书,大部分主角也是动物。我认为利用动物来沟通更能有效地传达故事里的信息。我确信每个小朋友都会希望与会做披萨的大熊和会做甜点的鳄鱼做朋友”,他所营造的童话世界,从儿童的角度出发,温暖了无数小孩的心,甚至大人都为之动容。

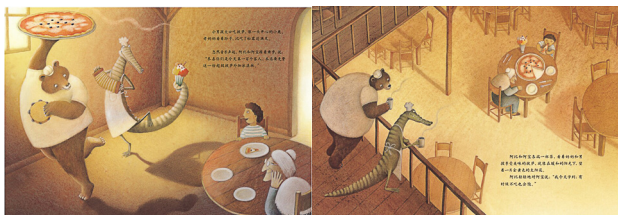

图1 第一百个客人

图2 午夜剧场

图3 米菲

图4 小小花国国王

(二)融入趣味性:了解和体会儿童童真的心才能创作出真正令儿童感兴趣的艺术作品。儿童对世界还没有系统认知,对事物的理解主要靠想象力,在以童真性为基础的前提下,遵循儿童审美特点,把控画面效果,增强趣味性。儿童钟情于新奇而不喜欢平淡,他们生来爱玩的性格使他们更倾向于画面有趣的故事,同时带来欢乐的体验^[4]。富有趣味性的儿童插画可以带给儿童愉悦的心情,带领儿童去感受丰富多彩的世界。捷克的儿童插画大师柯薇·巴可维斯基创作的插画书《Midnight Play》(午夜剧场)(如图2),画面中不仅仅只有充满超凡想象力的插画,书中每一位登场的演员都由三部分组成,同时书中提供各种各样的服装和道具来供随意搭配,使观者在欣赏插画的同时还可以参与到作品当中去,以增强趣味性和满足儿童好奇心。柯薇·巴可维斯基还常常结合各类型纸张拼贴,将丰富的想象力倾注于作品中,那些综合的表现形式形成了她带有童趣的,独特的浪漫个人风格。

不管是在视觉趣味性上通过夸张变形等表现形式来激起儿童想象力,还是在触觉趣味性上通过互动来调动阅读积极性,总是为了吸引儿童的注意力,提高审美情趣。在创作儿童插画时要以童真性为前提,继而有效增加趣味性,让插画在满足儿童心理需求的情况下同时保持阅读兴趣,这样的儿童插画才更容易被儿童所接受。

三、童真童趣在儿童插画中的表现形式

儿童的内心以及在表情上的不经掩饰,是为“童真”;儿童的幼稚、嬉戏,以及行动上流露出的可爱,是为“童趣”^[5]。儿童插画设计中,首先充分考虑儿童细腻内心世界,使插画能够吸引儿童目光并与之交流,随之进入一个奇特的世界中去充分发挥想象力。

(一)角色的童真童趣:在儿童的世界里,他们不会一成不变的描绘世界,他们会疑问为什么是这样而不是他们所幻想的那样,在他们的幻想世界中一切都能成为现实,任凭天马行空的想象对所接触的世界进行再加工构造。在儿童插画中,信息内容主要是通过角色来传达,角色是儿童插画创作的主旨,而儿童喜爱的角色形象多是他们熟知的,在此基础上,打破成人惯用的思维,对日常生活中所接触的事物进行幻想创造,用自己独特的方式将角色人性化,让儿童产生兴趣并带来情感享受。比如儿童插画家迪克·布鲁纳创作的小兔子米菲, (如图3),迪克用十分简单的小兔子角色吸引了无数儿童的注意力,从儿童的视角出发将小兔子拟人化。儿童的世界纯洁又简单,在插画中,他用简单的元素小眼睛、叉叉嘴来塑造复杂情绪的角色,以符合儿童的童真率直,简单又不失趣味性,让儿童跟着米菲一起看世界,她的冒险的经历更是激发了儿童的想象力。

在进行儿童插画创作的过程中,如果创作的角色没有从儿童的角度出发,那么设计出来的角色肯定是没有表现力的,是生硬的,连成人都会觉得无趣。所以首先需要和儿童进行沟通,走进儿童内心世界,分析儿童插画中角色的特质,对角色的艺术形式要紧紧围绕童真童趣,以儿童的审美情感享受为基础创造出生动独特的艺术形象,从而产生具有艺术形象的插画作品。

(二)色彩的童真童趣:色彩是儿童插画不可忽视的重要一部分,它可以表达特定的情感文化内涵。儿童与成人对颜色的喜好是各不相同的,根据儿童的审美特点来看,他们相对更喜欢明亮鲜艳

的色彩,同时为了使儿童与插画之间产生亲密感,所以在插画创作中可以看到大量的纯色,它们一方面来吸引儿童的注意力,一方面也是贴合儿童情趣。柯薇·巴可维斯基对儿童插画中的色彩有着深入的研究,她擅用纯色的红、绿、蓝、黄等鲜艳的色彩搭配使其夸张变形,使笔下的造型产生强烈的视觉效果。她的作品《The Little Flower King》(小小花国国王)很好地阐释了色彩在儿童插画中的运用(如图4),在鲜艳有趣的图画中,仅仅色彩就可以成为一个故事。她是这样描述自己的创作的,“每一种颜色对我来说,都是最好的。”书中鲜艳的色彩给儿童带来了强烈的视觉冲击力,同时让每一幅图画都像在讲述一个美妙的故事。

同时儿童对颜色的喜爱相对稳定,而不像成年人一样受到流行色彩的影响。虽然儿童插画的色彩以颜色明亮为主,但只是一味地使用鲜艳的颜色,而缺少统一的色调,最终只会让人看了眼花缭乱,形成过强的视觉刺激而影响视力。所以在儿童插画创作时因充分考虑儿童心理因素,从儿童的角度出发,使用多层次的色调和丰富的色彩,以激发儿童的想象力以及观察力。

(三)内容的童真童趣:优秀的儿童插画可以是一件艺术品。

艺术设计为事物带来形式美感,事物作为沟通媒介,儿童通过这种媒介与物产生互动,并在互动中获得经验^[6]。作为沟通桥梁的儿童插画所蕴含的情感表达,通过图画的形式传达给儿童。在儿童看来图画远比文字更有说明力,甚至会去模仿它,并且沉浸其中随之产生无限的遐想。儿童插画是依据文字内容而设计的,并通过插画的形式向儿童传递信息,在欣赏插画时,吸引儿童注意力更多的是插画与内容相通,用插画来补充对文字的理解,符合儿童对于视觉的需求。

在儿童插画创作过程中的,如果过分强调它的教育性或者知识性,而忽略了最基本的童真性和趣味性,是无法吸引儿童注意力的。儿童无法如成人一般进行逻辑思考,在创作时应该从儿童的需求考虑,而不是以成人的视角来展示儿童世界。插画师Grace Sandford曾说过“如果你能从孩子视角来想象这个世界,就能创造出更多能吸引他们的作品”。吸引儿童眼睛的不仅仅是生动的角色和丰富的色彩,更有富有真挚情感的内容。

小结

好的儿童插画读物需要符合儿童审美心理特征,通过真挚的情感来吸引儿童的注意力。这就要求插画师在设计时依据儿童心理特点来进行创作,表现出童真性和趣味性,这样的插画图案才能更符合儿童的审美趣味,让儿童在欣赏插画的同时更好地去认识世界和了解道理,从而促进儿童全面发展。

参考文献

- [1] 庄艳,张苇.基于身心发展特点的儿童绘本创意设计[J].设计,2014(9):134-135.
- [2] [英] 劳伦斯·泽阿根.什么是插画设计[M].北京:中国青年出版社,2011.9.
- [3] 李全华,李莉,朱良.儿童读物插图艺术[M].杭州:浙江大学出版社,2008.5.
- [4] 汪茜.儿童读物插画创作的美学研究[D].湖南师范大学,2009.03.
- [5] 朱劲松.童真童趣[M].广东:岭南美术出版社,2009.11.
- [6] 赵珣,邓卫斌.从儿童起,艺术设计之用——有关艺术设计对儿童认知的影响[J].设计,2014(02):183-184.