

儿童书籍设计的新思维探析

林妍

(内蒙古民族大学, 通辽 028000)

摘要: **目的** 探究新思维作用下的儿童书籍设计创新方向, 分析其中的多样化设计思路及具体策略。**方法** 以书籍对儿童的身心健康发展所产生的重要作用为牵引, 以儿童对书籍的多元化需求为基础, 从当前我国儿童书籍设计的现状着手, 分析其中所凸显出来的缺乏本土文化、缺乏趣味性、插图老套、设计混乱、形式单一等问题, 总结儿童需求视角下的书籍设计原则, 强调愉悦、益智、审美、安全等方面的发展, 从民族性、互动性、人性化以及感官体验中探寻具体的创新设计思路与方式方法, 最后从整体视角审视未来的发展趋势。**结论** 儿童书籍设计是一个复杂的工程, 除了积极面对与解决当前的现实问题与阻碍, 还要探索与协调好设计思路及基本原则, 获得适应国情和时代发展的儿童书籍设计新方法。

关键词: 儿童书籍设计; 审美; 现实问题

中图分类号: J524 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2020)06-0300-03

DOI: 10.19554/j.cnki.1001-3563.2020.06.049

Analysis on the New Thinking of Children's Book Design

LIN Yan

(Inner Mongolia University for the Nationalities, Tongliao 028000, China)

ABSTRACT: The work aims to explore the innovation direction of children's book design under the effect of new thinking, and analyze the diversified design ideas and specific strategies. Taking the important role of books in children's physical and mental health development as the traction, based on children's diversified demand for books, and starting from the current situation of children's book design in our country, the outstanding problems such as lack of local culture, interest, old illustrations, chaotic design, single form, etc. were analyzed, the book design principles were summarized from the perspective of children's needs, the development of pleasure, intelligence, aesthetics, safety, etc. was emphasized, the specific innovative design ideas and methods were explored from the aspects of nationality, interactivity, humanization and sensory experience, and finally the future development trend was examined from the overall perspective. The design of children's books is a complicated project. In addition to actively facing and solving the current practical problems and obstacles, it is also necessary to explore and coordinate the design ideas and basic principles to obtain a new design method for children's books that adapts to the national conditions and the development of the times.

KEY WORDS: children's book design; aesthetic; practical problems

儿童从一周岁起便可以进行简单的阅读, 逐渐学习知识、认识事物, 以此开启了解世界的大门。随着近年来政府及家长普遍对儿童的成长教育开始关注及重视, 儿童群体的生活消费成为一个巨大的市场^[1]。受此影响, 在对儿童提供了基本的生活保障后, 越来越多的家庭开始对儿童早期成长教育进行全面投入与精心选择^[2]。儿童书籍设计作为儿童认知世界、健康成长的一个特殊门类, 也开始因为社会因素的推动

而逐渐成熟发展起来。掌握并挖掘儿童的审美需求, 设计符合儿童心理的书籍, 毫无悬念地成为了当前的书籍设计者共同关心并努力追求的重点内容。

1 当前儿童书籍设计的现状与存在问题

儿童书籍设计是一个有着特殊读者群体的设计门类, 不仅要严格遵循造型艺术原理, 还要从不同年

收稿日期: 2019-11-21

作者简介: 林妍 (1984—), 女, 吉林人, 内蒙古民族大学讲师, 主要研究方向为视觉传达设计、数字媒体。

龄段儿童读者认识现实的需求出发,对整体的设计细节如文字、插图、版式、材料等进行逐一把握与处理,以便更大限度地激发儿童群体的阅读兴趣^[3]。但是,从当前的儿童书籍市场看,虽然形式多样、内容丰富,却也表现出以下几方面普遍存在的问题与不足。

1.1 本土原创不足

从现实来看,儿童书籍的设计不仅需要以大量的前期资金作为基本保障,还要在后期结合实际进行全面的设计,将各个细节把握到位。但是,为了更大化地追求商业利润,出版商总是希望能够快速完成设计工作,这在很大程度上限制了书籍设计者的工作^[4]。为了完成目标,部分设计者常常会从国外的儿童书籍设计中汲取经验,有的甚至直接照搬,导致市场上的本土原创童书缺乏,很多书籍的民族文化、历史传统认同缺失。

1.2 趣味互动缺失

随着新媒体技术的发展和儿童成长教育的普遍重视,儿童群体的感官体验成为人们越来越关注的问题,这主要是基于希望孩子能够从中获得独特体验,产生愉悦的体验。儿童书籍就是其中的一个重要方面。只是在当前的市场上,儿童书籍的整体形态单一,趣味性稍显不足,互动性更是有所欠缺。这种过于传统、千篇一律的书籍形式无法很好地满足儿童的个性化阅读需求^[5]。

1.3 插图、排版形式老套

风格老旧、童趣不足、色彩搭配不够美观、表现手法落后等问题是目前我国儿童书籍插图的通病,这样的插图并不符合儿童的审美和阅读需求,即便在一定程度上节约了创作成本,也无法发挥应有的价值,甚至会对儿童的想象力和创造力产生消极影响^[6]。另外,整体缺乏合理的设计也是儿童书籍排版中的主要问题,或者图文比例不当,或者文字数量和间距超出儿童阅读极限,没有充分考虑儿童读者阅读习性,出现一些散、乱、差等现实问题。

2 儿童需求视角下的儿童书籍设计原则

儿童书籍设计并不是条例化的,也不是毫无章法的,而是在遵循一定原则上的自由,讲求从儿童群体的心理需求出发,设计出符合儿童审美与学习的书籍形式^[7]。首先,要有愉悦感。人在快乐的状态下进行学习和工作是最有效的。这一点在儿童群体中体现得十分明显。因此,在进行儿童书籍设计时,必须从儿童群体的审美需求出发,尽可能多地插入一些可爱的图片,或者一些有趣的内容,让他们能够在阅读中得到审美的愉悦,以愉快的心情开始阅读和学习。其次,要有益智性。后天的教育与培养,是儿童智力提高的重要途径。鉴于此,在实际的设计过程中,设计者必须重视益智性内容的融入,通过合理的编排给儿童的

智力开发提供更多的机会与条件。再次,要有美感。儿童阶段也是儿童审美意识的形成和建立的关键期。这时,外形独特、插图精美、色彩绚丽的书籍总是能够在潜移默化中滋养儿童的心灵,使他们从中获得真、善、美的认知,并对其一生的发展产生重要的影响^[8]。最后,要有安全性。儿童书籍设计要以安全性为前提,既要选择合适的纸质避免儿童在阅读时被书籍边缘的划伤,又要用一些绿色环保的油墨保证儿童阅读的健康安全。做到了这些方面,儿童书籍设计才算是科学合理的,符合儿童成长需求的。

3 儿童书籍设计的新思维探析

儿童发展的良好与否直接影响着社会的进步和国家的发展。为了充分发挥儿童书籍的重要作用,设计者立足儿童视角,从其需求和现实两方面出发,总结了以下几方面的设计新思路。

3.1 趣味性的强化

趣味性是儿童书籍设计的首要条件,拥有趣味性的儿童书籍能够在儿童阅读的过程中激发想象力及创造力,在潜移默化中对儿童形成良好的影响,使其在日后更加愿意去阅读和学习知识^[9]。在形式上,儿童趣味书籍设计讲究多样化。这是因为儿童群体有着区别于成年人的审美习惯和欣赏特征,其往往对形态有着多样化要求,喜欢新颖的形式。比如,口袋书、迷你书等小开本的图书就十分受儿童的欢迎。另外,有的儿童书籍还大胆对外形进行了具象化改变,增加了许多汽车造型或者卡通动物形状的外在形式,增添了趣味性,让儿童在愉快的玩耍状态中进行阅读,效果明显。在材料上,儿童趣味书籍设计也可以很多元,除了最基本的纸质材料外,还可以考虑塑料、布艺等新型材料,在视觉上给儿童以新鲜的刺激,增强其阅读兴趣。一类每页都是塑胶填充气体的儿童书籍不仅形式新颖,还可以满足儿童在洗澡或游泳时的阅读需求,十分有趣。在图形上,生动有趣的趣味图像或卡通形象,能够完美地与书中的内容相结合,在找准儿童的兴趣点的同时激发儿童阅读的积极性,从而达到潜移默化中学习进步的效果。在趣味性设计中表现很突出的一部作品是日本作家小林雅子的《可爱的身体》,该书的设计者在设计时用大幅的图片占据了儿童读者的视觉中心,并配合代表性的绘画风格以拟人化的方式讲述了人类身体的奥秘,给了儿童以全新的阅读体验,从而在愉悦新鲜的状态下获得了知识的扩充。

3.2 互动性的升华

仅仅有趣味的形式还不能构成完美的儿童书籍设计,良好的互动性和参与性是必须的补充,能够促进书籍的意义实现和作用发挥^[10]。社会急速发展的当下,原本简单的视觉互动已经无法达到理想的效果,还需要借助更加直接有效的触摸、移动等,以更加新颖

的形式与内容,给儿童带来全新的参与式体验。一方面,儿童书籍设计的互动性可以体现在内容游戏化上,以此迎合儿童的游戏心理以及儿童认知系统的构建过程,启示儿童的心智发展^[11]。儿童绘本《点点点》的设计就是这样一种全新的思维形式。该书并没有一个完整的故事,而是由各种圆点构成了内容,并随着一页一页的互动,从黄色的点开始,书中的内容仿佛被施了魔法,开始了奇妙的变化。比如,摸一摸,再翻到下一页,色彩缤纷、大大小小的点便会从中跳出来;摇一摇,点变乱了,再摇却又排列整齐;吹一吹,点飘走了。这种神奇的阅读体验有着强烈的互动性,事实上,这种独特的效果是通过翻页来实现的,简单又有趣。另一方面,儿童书籍设计的互动性还体现在装帧的创意化上^[12]。比如,绘本《爸爸,我要月亮》的设计就很有想象力,其设计者将多页插图藏于书中,当儿童正常打开书,这些折叠的插图便会将小小的月亮变大,让整个画面占据书本,再借助页面的展开实现画面长度的增加,从而呈现出长长的“天梯”,使原本很抽象的故事形象生动,更具互动性,给了儿童独特的视觉体验。

3.3 人性化的尝试

人性化是儿童书籍设计的终极目标,只有做到这一点,才能发挥其在社会中应承担的积极作用。在这一过程中,设计者除了要从儿童阅读的基本需要出发,还要进一步求新、求异、求趣,满足儿童特殊的生理需求,丰富儿童的体验感受。首先,在形态方面,儿童书籍的人性化设计主要体现在尊重儿童的力量和动作协调性上,以迎合儿童的阅读习惯和理解能力^[13]。比如,设计成24开和16开的开本,在长度与厚度上精心设计,装订方式也多以骑马订和螺旋环串订为首选,大大降低了儿童的阅读困难。其次,在材料方面,儿童书籍的人性化设计多体现在安全、健康、环保的材料上,如棉织物、合格的塑料等都有着很好的特性,安全舒适,特别适合作为儿童读物的封面材料,也可以在内页设计中进行合理应用,以个性化的应用形式给儿童书籍带来更多的趣味性和安全感。再次,在其他细节方面,儿童书籍的人性化设计更加显得独特而丰富。在封面设计中,儿童书籍设计者要从儿童审美心理出发,以夸张、变形的手法,设计出融知识性、趣味性、艺术性为一体的形式,满足儿童的阅读心理。在插图设计上,儿童书籍多遵循童趣、夸张、简洁的原则,或者采用剪纸、摄影、电脑绘图等多元手法,配合儿童的视角去进行观察与创作,在寓教于乐中展现出自身的魅力。在色彩设计上,儿童书籍多采用高明度与高纯度的色彩,以迎合儿童对明亮、和谐、温馨色调的喜爱。但是,有时这样的色彩也会给人带来视觉疲劳,所以,为了实现人性化的设计目的,设计者也会在其中加入一些中性色,以更加协调的形式展现色彩的特质,从而使作品更加贴合儿童的审美特征。

4 结语

在全球对中国文化日益关注、新媒体高速发展的当下,儿童书籍设计进入一个新的阶段,其不仅肩负着打破旧有传统设计观念、顺应时代的发展的使命,更有展现趣味性、互动性、人性化等方面的特殊需求。为了实现这一设计目的,越来越多的书籍设计者对自身的设计思维进行升级,以全新的思维和视角去审视儿童书籍设计。正因如此,才出现了多元化的儿童书籍设计现象,在成功迎合社会发展需求的同时,满足了儿童读者的个性需求,带来了一场有趣的阅读体验。

参考文献:

- [1] 王筱丹. 儿童趣味书籍设计探析[J]. 艺术评论, 2016(2): 169-171.
WANG Xiao-dan. Analysis of Children's Interesting Book Design[J]. Art Review, 2016(2): 169-171.
- [2] 梁微琳. 中国本土儿童书籍设计新思维[J]. 艺术教育, 2010(10):25-27.
LIANG Hui-lin. New Thinking on the Design of Children Books in China[J]. Art Education, 2010(10): 25-27.
- [3] 王博. 谈儿童书籍设计[J]. 大舞台, 2011(8): 152.
WANG Bo. On the Design of Children Books[J]. Big Stage, 2011(8): 152.
- [4] 曹琳. 将情感注入儿童书籍设计[J]. 艺术教育, 2012(11): 164-165.
CAO Lin. Injecting Emotion into Children's Book Design[J]. Art Education, 2012(11): 164-165.
- [5] 汪晶晶. 儿童立体书籍中的情感化设计[J]. 设计, 2017(3): 120-121.
WANG Jing-jing. Emotional Design in Children's Stereo Books[J]. Design, 2017(3): 120-121.
- [6] 林琅. 我国当代儿童书籍设计探微[J]. 艺海, 2012(5): 111.
LIN Lang. Exploring the Design of Contemporary Children Books in China[J]. Yihai, 2012(5): 111.
- [7] 赵明. 浅析儿童书籍设计中的设计思维[J]. 艺术教育, 2016(1): 248.
ZHAO Ming. Analysis of Design Thinking in Children Book Design[J]. Art Education, 2016(1): 248.
- [8] 姜凤. 设计心理学在儿童书籍设计中的应用研究[J]. 大观, 2015(4): 91.
JIANG Feng. Application of Design Psychology in Children Book Design[J]. Grand View, 2015(4): 91.
- [9] 王旭玮. 儿童书籍中设计的“看”与“动”[J]. 设计, 2017(13): 18-19.
WANG Xu-wei. "Looking" and "Moving" Designed in Children Books[J]. Design, 2017(13): 18-19.

(下转第306页)

- Knowledge and Technology, 2009, 5(33): 9312-9313.
- [7] 田天航. 数字摄影技术在平面设计中的应用研究[D]. 沈阳: 东北师范大学, 2008.
TIAN Tian-hang. Application of Digital Photography Technology in Graphic Design[D]. Shenyang: Northeast Normal University, 2008.
- [8] 姜田. 论数字摄影技术在平面设计中的重要性[J]. 商, 2014(45): 185.
JIANG Tian. On the Importance of Digital Photography Technology in Graphic Design[J]. Business, 2014(45): 185.
- [9] 田明洁. 数字时代摄影技术在平面设计中的应用研究[J]. 艺术科技, 2017(7): 284-286.
TIAN Ming-jie. Application of Digital Photography Technology in Graphic Design[J]. Art Science, 2017(7): 284-286.
- [10] 闫实. 数字时代对摄影的影响研究[D]. 济南: 山东大学, 2010.
YAN Shi. Research on the Influence of Digital Age on Photography [D]. Jinan: Shandong University, 2010.
- [11] 刘惜时. 数字时代对摄影的影响解析[J]. 戏剧之家, 2015(21): 159.
LIU Xi-shi. Analysis of the Influence of Digital Age on Photography[J]. Theatre House, 2015(21): 159.
- [12] 王子岳. 数字时代摄影技术在平面设计中的应用研究[J]. 戏剧之家, 2018(6): 133.
WANG Zi-yue. Application of Digital Age Photography Technology in Graphic Design[J]. Theatre House, 2018(6): 133.
- [13] 张锐. 摄影在平面设计中的应用研究[J]. 艺术教育, 2016(8): 212-213.
ZHANG Rui. Research on the Application of Photography in Graphic Design[J]. Art Education, 2016(8): 212-213.

(上接第 302 页)

- [10] 施蓓. 儿童绘本书籍互动性设计研究[J]. 艺术科技, 2015(11): 229.
SHI Bei. Research on Interactive Design of Children Picture Book[J]. Art Science, 2015(11): 229.
- [11] 顾恬. 新媒体环境下儿童书籍设计的互动性研究[J]. 新媒体研究, 2017(22): 108-109.
GU Tian. Interactive Research on Children Book Design in New Media Environment[J]. New Media Research, 2017(22): 108-109.
- [12] 王鹏. 论儿童书籍设计互动性[J]. 企业导报, 2013(2): 241.
WANG Peng. On the Interaction of Children Book Design[J]. Corporate Herald, 2013(2): 241.
- [13] 辛琳琳. 儿童书籍设计的人性化研究[J]. 艺术教育, 2010(3): 129.
XIN Lin-lin. Humanization of Children Book Design[J]. Art Education, 2010(3): 129.