

中国儿童书籍中的插画艺术风格研究

程辰

(成都理工大学工程技术学院, 四川 成都 614000)

摘要: 儿童书籍插画是儿童书籍的重要组成部分之一, 它不仅拓展了儿童丰富的想象力和思维发展空间, 同时更能提高儿童书籍阅读的积极性。本文通过研究儿童书籍插画艺术风格形成原因、艺术特点, 拓展其对现代儿童书籍插画艺术设计的启示意义, 为儿童书籍插画的发展提供思路与探索。

关键词: 儿童书籍插画; 阅读积极性; 艺术特点

随着信息量不断增大, 儿童书籍插画成为儿童书籍阅读中不可或缺的角色, 国内书籍插画风格在民国到新中国成立后这一时期风格尤为统一, 应从儿童本位观出发探究儿童书籍插画的 艺术魅力。本文主要把 1912 至 1965 年分为两个重要时期: 民国时期 (1912-1948) 和新中国成立后 (1949-1965)。笔者就这两个时期对儿童书籍插画进行分析与研究。

一、艺术风格形成的原因

(一) 建国初期文化建设的时代背景

儿童书籍插画作为建国初期文化建设的重要内容之一, 国家在文化建设方面将中国优秀传统文化与国外文化精髓相结合。在文化建设中, 党中央高度关注少年儿童工作, 关心关怀少年儿童的健康成长, 重视儿童书籍在少年儿童教育中的重要作用, 同时也将党的光辉形象通过插画形式深入人心。1953 年“双百方针”的提出后, 国内儿童书籍插画创作百花齐放, 民国插画师纷纷加入到儿童书籍创作中来, 出现了大批优秀作品, 如《孔乙己》《大闹天宫》等。这一现象促进了我国儿童书籍插画的繁荣, 同时国内的儿童书籍插画的 艺术风格、种类不断创新。

(二) 新中国成立后儿童审美的转变

新中国成立后团中央将团结、培养和教育儿童作为团中央的重要工作之一, 努力实现将儿童培养成“革命接班人”的目标。因受学校教育影响, 部分将成人思想灌输给儿童导致儿童在艺术审美上对事物判断以及选择上逐渐趋向于成人艺术观念。与此同时国家性质的根本转变使得儿童思想也发生着改变, 其不同程度的受陈旧观念的影响, 还没有出现纯粹的艺术形式去引领儿童的审美趋向。新中国成立后这段时间, 对文艺的控制相对宽松的管制, 儿童的审美敏感性不高, 这时期并没有引领儿童思想的纯粹的艺术审美倾向。

图 1 中国传统绘画构图

二、插画艺术风格特点

(一) 民国时期的儿童书籍插画艺术风格特点

随着新文化运动不断推动, 在继承和保留中国传统绘画的基础上, 儿童书籍插画尽可能吸收西方的绘画技法和创作理念。受民国时期印刷工艺的限制, 印刷技术只能为单色/双色印刷, 色彩应用上则追寻传统单一用色。这使得中国传统绘画形式得到了继承和发展。

1. 构图形式

中国传统绘画构图中山水画面的全景表现采用的是散点透视。它突破了视点和画面的空间限制 (如图 1), 它将几处不同的故事场景置于同一个画面中。同时, 五四运动的推动着我国艺术领域不断发展, 焦点透视法被带入国内并融入到民国的插画艺术创作中。焦点透视法较散点透视法更加符合人们视觉的真实性, 其构图严谨规律, 讲究近大远小, 画面主次分明, 视觉上给人以舒适感。与我国传统构图形式中的多个视觉重点所传递的宏伟感觉完全不同, 这便使得当时的书籍插画备受大家的喜爱, 同时它的出现也带来了中国绘画领域一个新的创作之路。

2. 色彩形式

受当时印刷技术的影响, 民国时期的儿童书籍插画的色彩应用主要分为两个部分。第一部分是书籍的封面插画, 色调统一, 色彩丰富, 画面主次分明, 信息传递突出, 便于读者对主体信息的提取。第二部分是 以单一的黑白色彩为主的内页插画, 色彩质朴淡雅, 着色与传统中国画相似。民国时期书籍封面的插画色彩较内页插画色彩更加丰富, 大多时候可单独的作为一幅绘画作品进行收藏, 同时, 成系列的书籍在色调上力求做到统一, 这样以达到儿童书籍插画的 整体性目的。

3. 风格特点

随着海派艺术家不断将西方美术理念带回中国, 漫画风格、延安木刻风格、写实风格、水彩风格等儿童书籍插画艺术风格不断涌入书籍插画创作中来。漫画风格出现主要受民国时期的印刷技术单一的影响, 漫画形式的插画内容比较简洁幽默, 顺应当时市场的物质需求, 使得漫画风格的书籍插画容易被创作出来并推广。著名插画师丰子恺就是将中国传统毛笔与漫画风格相结合, 简单幽默且耐人寻味, 深得孩童喜爱。

(二) 建国初期的儿童书籍插画艺术风格特点

1. 构图形式

新中国成立后儿童书籍插画在人物造型上更加注重绘画笔锋、走势。不断吸收西方绘画技法中对人物表情的刻画, 绘画更加讲究明暗对比, 绘画风格不断向西方靠拢, 使得书籍插画逐渐失去了中国传统绘画风格特征, 同时, 在人物造型上、绘画的艺术表达方式上逐渐模式化。以丰子恺为代表的有中国特色的漫画风格

逐渐消失。

2. 色彩形式

写实风格在新中国成立后成为主流。随着海派画家不断的出国深造，且西式学堂和各地的美术专科学校的兴办，西方水彩画传入我国。水彩画作为写实风格的主要媒介以水来调和颜料作画，其独特的绘画技法可带来不同的色彩感受，在书籍插画中表现出的湿润且明朗的效果能带给人们明快的感受。《红军万岁》《于子三》《幸福的童年》等充分体现了儿童书籍插画行业新中国成立后的繁荣。

3. 风格特点

线描风格与写实风格是建国初期绘画的主要艺术风格。线描风格在艺术主题及表现形式上得到了创新和升华。其线条流畅、清晰，结合西方素描绘画中的明暗对比分明、强调造型的立体感，同时传承了明清时期的小说绣像。中国传统绘画中的“骨法用笔”运用在儿童书籍插画中，形成了一大批优秀的连环画作品，如《鸡毛信》《蓝壁毯》《新英雄儿女》等。线描风格的创新与发展为中国儿童书籍插画指明发展道路，对整个儿童书籍插画和连环画起着至关重要的作用。

三、对现代儿童书籍插画艺术设计的启示意义

（一）选题要传承与创新并举

1. 选题内容要贴近儿童生活

将儿童生理、心理的发展状况与现代设计理念和书籍插画绘画技巧相结合，融入到多元化的儿童书籍插画中，通过更加丰富的表现手法，建立书籍插画与儿童成长的共鸣。如品牌 Jellycat 制作的布书，设计师在制作书时用动物身体的一部分来启发孩童读书的兴趣。同样，贴近儿童生活的信谊图画书奖作品《躲猫猫大王》，就是从儿童爱玩的游戏为创作灵感来讲述友情。

2. 选题应以儿童本位观为基础

我国儿童书籍创作忽视了儿童本位观的重要性，无论是书籍创作者还是家长都需要坚持儿童本位理念。在儿童阅读中，作为家长就充当了老师的角色会急着把阅读转成知识传递给孩子；作为儿童书籍创作者，大多是从成人视角出发创作故事，书籍创作者忽视儿童本位观的重要性，单纯的从书籍购买者角度去创作儿童书籍，忽视真正阅读书籍的群体是儿童，创作方式更加注重讲述道理而忽视与去建立与儿童心理的共鸣。明确读者的年龄划分、在儿童书籍创作上应加强年龄的细分至关重要。1-3岁，处在幼儿五官等各项机能迅速发展阶段，图案化的书籍插画插画设计，颜色鲜明色彩搭配，能促进幼儿动手能力的书籍设计再配合一定节奏韵律的故事情节更易吸引它们的注意力；4-6岁，随着儿童想象力变得丰富多元，将益智游戏、情景学习等融入到书籍中去，创作出冒险类的书籍；7-8岁，儿童求知欲旺盛，他们更专注听故事，在这个黄金时期，绘本的创作要把握好家人与儿童之间的平等位置，注意亲子阅读不是浪费家长时间去传授给孩子知识，而是家长与孩童共同享受成长的时间，多元化的绘本创作应考虑到亲子阅读的重要性。编辑或作者进行选题创作时应把握作品的年龄划分，细化读者市场。

（二）重视中国传统元素在儿童书籍插画中的应用

在儿童书籍插画的创作过程中，应该重视中国传统文化中的民族内涵与特征，将优秀的中国传统文化特征融入到儿童书籍插画中去，创作出具有“中国味”的儿童书籍；在运用传统元素时应考虑国内儿童的喜好和审美感受，将国外优秀儿童书籍进行翻译时不容忽视引进时所带来的文化知识理解的偏差；民间艺术是

中华民族的精神财富，它能在儿童书籍创作中得到运用。《阿凡提的故事》就是上海美术制片厂将动画与传统手工艺术偶相结合创作出的经典之作；著名京派剪纸艺术家申沛农则是将京派剪纸与儿童书籍插画相结合，创作出了一批经典作品，如：《烽火台边两少年》《欢唱丰收歌》《从小就听党的话》等。申沛农从儿童视角出发并结合儿童心理，塑造出饱含儿童心理特征的剪纸形象。他运用剪纸的阴阳面线条的表现主体，其人物剪纸造型可爱，面部表情生动立体。

四、结语

本论文通过研究民国至新中国成立后（1912—1965）儿童书籍插画艺术风格形成原因、艺术特点，总结出儿童书籍插画的创作需要形成一个完整的理论体系。现如今中国的插画教育还没有完全在大学教育中普及，且试点的插画教育体系并不成熟，他们对插画的学习停留在技法表面，没有深入学习并运用中国传统文化的艺术思想。插画师在创作时如果没有对中国传统文化的细致探究，很难创作出中国传统元素优秀的作品。插画师不仅要继承优秀的中国传统文化吸收老一辈艺术家的绘画功力和知识底蕴，还要不断吸收国外优秀的儿童书籍作品的设计理念，创作出具有中国特色的儿童书籍插画。同时，出版社还需完善儿童书籍出版中的不足，坚持儿童本位理念而不是单一的从市场需求中获取利益，这样全方位的努力相信儿童书籍插画将取得进一步的发展。

参考文献：

- [1] 许放 [1], 杨洪才 [2]. 手绘插画在儿童书籍中的应用方法与形式 [J]. 文化月刊, 2018 (3): 1.
- [2] 李莹. 简析中国插画艺术的继承与创新 [J]. 商情, 2022 (21): 3.
- [3] 石鹏飞. 卷轴绘画中的时间与空间观念 [D]. 辽宁师范大学, 2017.
- [4] 董婷婷. 艺术风格学方法在中国美术史写作中的应用 [D]. 厦门大学, 2018.
- [5] 李含笑, 刘翔. 浅谈儿童书籍插画与儿童审美心理发展的研究 [J]. 牡丹, 2019 (6Z): 2.
- [6] 黄宇琪. 浅探“儿童本位”在中国儿童电影中的创作应用 [J]. 科技传播, 2020, 12 (10): 3.
- [7] 鄂逸诗. 中国传统文化故事在儿童插画中的应用研究 [J]. 艺术与设计: 理论版, 2019 (5): 3.
- [8] 李海娟. “绘本阅读+叙事”方法在儿童社会工作中的应用研究 [D]. 西南大学, 2020.
- [9] 罗小燕, 吴炳玲. “雷州石狗”传统文化美育教育融入儿童书籍设计探究 [J]. 艺术与设计: 理论版, 2021 (8): 3.
- [10] 刘健, 宋奇. 从“阶级话语”到“情感话语”——探析木偶剧版电影《阿凡提的故事》到动画电影《阿凡提之奇缘历险》的叙事话语演变 [J]. 电影文学, 2020 (10): 4.
- [11] 孙海容, 马文彬. 文学插画中的艺术风格特征探析 [J]. 美与时代 (上旬刊), 2019 (5).
- [12] 鲁娃. 探究中国传统文化元素在民族芭蕾舞作品创编中的运用 [D]. 广州大学, 2019.

作者简介：程辰（1994—），女，四川乐山人，硕士研究生就读于西华大学美术与设计学院，研究方向为地域文化与创意设计研究。现目前就职于成都理工大学工程技术学院艺术设计系，视觉传达设计专任教师。