

建国以来儿童读物插图变迁研究

赵丽

(西安培华学院 陕西省西安市 710125)

摘要:为解决图书、杂志阅读人数越来越少的的问题,本文以建国以来的儿童读物插图变迁进行研究,提出童趣与乐读相结合,传承与创新并举的理念,开发适合中国儿童阅读的的儿童读物,以期对相关人士提供参考。

关键词:建国以来;儿童读物插图;插图变迁

引言:儿童通过对物体的感知,认识事物,对于自己的所见所闻会产生大胆、新奇的想法和问题,这属于具体形象思维,而善于模仿是每个儿童的天性。儿童读物是儿童认识事物、体会情感的重要手段和来源,插图在儿童读物中占有大量篇幅,有利于提升儿童的专注力、独立判断的能力、语言表达的能力,为开发儿童的想象力和创造力提供广阔空间。儿童读物插图的变迁反映时代特点、审美变化、人类思想变化等。当前,大量外来读物、日式卡通、动漫文化的渗入逐渐占领中国儿童读物市场,一些利欲熏心的插画师逐渐丢弃中国绘画艺术的精髓和传统文化,民族艺术表现手法和民族文化风格在儿童读物中越来越少。图书作为文化的重要传承手段,展现时代发展的特点,人们思想变化的方向,其发展应受到重视,而中国儿童读物正逐渐失去对本民族文化传承的作用。建国以来,中国儿童读物插画究竟经历了怎样的过程,我国未来儿童读物插画将走向何方,值得人们深思。

一、建国初期(1949-1965)儿童读物插画风格形成原因、特点分析

1. 建国初期儿童读物形成风格原因分析

新中国成立初期,文化界、思想界对于传统文化、外来思想保持着批判和借鉴相结合的态度,把图书作为国家文化建设的重要阵地,重视儿童读物的发展,通过插画艺术在儿童心中树立中国共产党的光辉形象。二十世纪五十年代国家领导人提出双百方针,提出推陈出新,倡导独立创造、创作自由的思想。一大批插画大师重新投入到儿童读物的插画事业中,出现了大量优秀的连环画作品,《狼牙山五壮士》、《刘保堂》等。战火中走来的新中国,把儿童作为国家未来的希望、未来的接班人,国家非常重视对儿童的教育与培养,比较宽松的文化氛围使儿童可以凭借自己的喜好选择儿童读物,没有严格的审美要求。

2. 建国初期儿童读物插画风格特点

2.1 传承中国传统的线描风格。线描风格简单,清楚,广大儿童愿意接受。线描画在传承中国明清、民国时期原有风格的基础上,加入西方文化的明暗法,画面呈现黑白分明的风格,线条流畅、笔触清晰,立体感十足,介于中国传统的写意画、工笔画之间,大量地应用于儿童读物插图中,出现了一批优秀作品。例如《新中国儿童》、《鸡毛信》、《新英雄儿女》等,用线描手法表现儿童喜闻乐见的人物形象,以娃娃画的形式向儿童宣传中国人民解放军的英雄事迹。

2.2 借鉴西方写实的绘画手法

建国初期在儿童读物插图中,利用西方绘画的写实手法,刻画人物表情,光影效果,通过明暗比较和透视技巧,使人物更加生动形象,充满立体感,故事背景更加真实。如《幸福的中国儿童》、《宝葫芦的秘密》、《互相帮助》等。水彩画在这时期以其色彩浓淡强弱变化的优势,通过白色和彩色颜料的调和展现其明快、湿润的效果,融入到儿童读物插图中。例如《小兵张嘎》、《一只想飞的猫》、《神笔马良》等,都是在中国传统绘画基础上加入了西方绘画元素巧妙绘制而成。

建国初期儿童读物插画从画法、技法上都呈现出多样化的特点,有中国文化的传承也有西方技法的引入,作品多表现出活泼可爱、童趣十足。插画的人物表情更加丰富,人物造型更加写实,实现了中西方绘画的巧妙结合,这与国家提出的双百方针紧密契合。

二、“文革”期间儿童读物插画形成原因、风格特点分析

1. “文革”时期儿童读物风格形成原因分析

1966-1976年的文化大革命,中国经历十年浩劫,清除封建意识和资产阶级思想,进行意识形态斗争的口号,给文艺界以沉重打击。一方面,儿童读物插画作为政治宣传工具,走上了违背艺术规律的道路。另一方面,大批的艺术家、文学创作者遭到迫害,离开工作岗位,儿童读物发展几乎停滞不前。“以政治为先导”思想的指引下,大众审美严重偏离正常方向,儿童审美受时代和大人的影响,也失去了原有的天真和真诚。例如,连环画《小英雄谢荣策》讲述的是十六岁谢荣策在解放战争中为保守情报秘密,被敌人杀害的英雄故事,画册里却标明“时刻不忘阶级斗争”的标语和口号。《英雄的南堡人》、《大别山小英雄》等作品,都在以插画的手法对儿童的审美判断发生着潜移默化的影响。

2. “文革”时期儿童读物插画风格特点

2.1 儿童读物插画内容上的创新

革命题材作品成为“文革”时期的主要内容,例如《白毛女》、《南征北战》、《英雄儿女》等都是反映土地革命、抗日战争、解放战争时期的革命内容。另外,“文革”时期出现了一批创新作品,即展现上山下乡内容作品,例如《江上新歌》、《我们长大也要上山下乡》、《广阔天地大有作为》等。这些作品在时代背景下,把宣传阶级斗争作为创作儿童读物插画的主要任务,引导儿童审美观。

2.2 儿童读物插画创作手法的风格特点

“文革”时期儿童读物插画继承了建国初期的线描、写实、水彩、漫画风格,丰富版画风格,创新出样板戏风格的插画作品。版画出现在民国时期,从一出现就和革命相连,因此,在“文革”这一特殊时期,出色发挥其宣传斗争、改造思想,巩固政治的重要作用,而且在原有黑白木刻的基础上延伸出彩色木刻和类版画的新形式。例如《闪闪的红星》中的插图、《一块银元》、《帕米尔小山鹰》等,多采用线条刻画有力,人物写实,阴刻阳刻手法结合的黑白木刻;《红军的草鞋》、《浪花渡》、《追汽车》等作品,用木刻展现人物造型,用水彩渲染远山河流,用水墨勾勒峭壁山石,三者有机结合,浑然一体。《革命儿歌大家唱》属于典型的类版画,以天安门、“文革”标语等内容宣传“文化大革命”,人物形象模式化、样板化。样板戏风格插画风格是文革时期的创新之举,是为配合革命样板戏而生,例如《红灯记》、《平原枪声》、《袭击白虎团》等,样板戏插画多比较刻板,要求和样板戏作品一模一样,这也正反映出中国画家深厚的艺术功底。

三、二十世纪八十至二十世纪末儿童读物插画风格形成原因、风格特点分析

1. 二十世纪八十至二十世纪末儿童读物插画风格形成原因

二十世纪八十年代改革开放已经全面开始,外来思想、外来文

化不断涌入，尤其是九十年代，日本卡通人物进入中国儿童视野，深受中国儿童的喜欢。外来读物对中国儿童读物市场形成严重冲击，中国作家开始尝试在儿童读物中借鉴外国读物中的插画风格，借助富有感染力的儿童语言，拟人化的绘画手法，吸引儿童阅读，完全改变“文革”时期政治引领文化的创作手法和表现形式。例如《动脑筋爷爷丛书》，至今让八零后印象深刻。随着电视的普及，欧美、日本动画片被大量引入，拟人、夸张、幽默的表现手法，活泼有趣的卡通造型，儿童审美发生着变化。为适应儿童审美的发展，中国作家改变原有的创作技法，有概括代替写实，开发想象力丰富、动感十足的儿童读物插画。例如郑渊洁的《皮皮鲁和鲁西西》系列丛书，奇特、夸张，符合儿童淘气、顽皮、爱幻想的天性。

2. 二十世纪八十至二十世纪末儿童读物插画风格特点

2.1 抒情风格、写实风格兼具

八十年代的绘画逐渐转向关注普通民众，与先前大不相同，儿童插画写实特点更为明显，在塑造人物想象的过程中，注意表达人物的思想、心理、喜怒哀乐等，使画面层次更为丰富有内涵。例如《第四十一》，运用不同色调搭配塑造人物形象。

2.2 生动的卡通风格

中国儿童读物中卡通形象的创作，从外国读物中受到启发，形成自己的特有风格，在传承中国传统剪纸、木偶等艺术手法的基础上发展而来，例如勇敢的葫芦七兄弟、机智的黑猫警长、聪明的舒克贝特等形象，新颖而不失传统，深受儿童喜欢。《猪八戒新传》中作者将原本猪八戒形象做了卡通化处理，保留猪八戒憨厚、好吃懒做的特性，改造后的猪八戒天真富有孩子气。

2.3 风趣的漫画风格

漫画一直是儿童读物插画的重要表现形式，而八十年代以后，漫画插画在发挥教育功能的基础重视其娱乐性和宣传性，以幽默、讽刺、滑稽、诙谐等特点在人物语言和肢体动作中表现细腻情感，激发儿童的阅读兴趣。《木偶奇遇记》、《金沙滩上的金孩子》是这一时期的经典之作，一时间兴起漫画热。例如《小猫钓鱼》、《骄傲的大公鸡》、《狐狸打猎人》等作品，以儿童熟悉、喜欢的动物形象借助拟人化手法通过漫画展现出来，将动物习性、儿童心理巧妙地融合在一起，儿童读起来倍感亲切。

2.4 水墨画风格

水墨画作为中国国画的经典，八十年代后频繁出现在儿童读物插画中，以其简洁明快的手法，塑造生动的艺术形象，引导儿童探寻科学奥秘。八十年代多数的文学作品封面采用水墨画的形式，例如《儿童时代》堪称八十年代儿童读物的艺术模板。同时期的课本作为儿童读物的一种，插图多采用水墨画风格，如《将相和》蔺相如负荆请罪的画面，《小木匠》里小伙伴讨论的场景，《桂林山水》的美丽景色，月光下《少年闰土》勇敢的人物形象等。

四、二十一世纪儿童读物插画风格形成原因、风格特点分析

1. 二十一世纪儿童读物插画风格形成原因

二十一世纪的中国是开放的、多元的，电影、多媒体、网络的发展，儿童的视野不断受到大量信息的冲击，和世界文化接轨，让中国文化走向世界成为儿童读物插画艺术考虑的新方向。回归自然，追求本真的田园风在儿童读物中越来越多，花草鱼虫、奇山怪石等都成为插画的新内容，极大丰富了儿童读物，刺激儿童视觉感官，深受家长和儿童的喜欢。八零后新人成为插画艺术的接班人，他们将自己的思维理念融入到绘画作品中，形成自己的特色。随着家长对孩子成长、教育的重视，迫切希望孩子对世界、自然有更广的认识，希望儿童读物涉猎广泛，内涵深刻，这极大地推动儿童读物市场的发展，也对儿童读物插画提出更高更新的要求。电子

书信息量大，阅读方便，为电子书加入插画、声音等借助电子媒体、网络为儿童阅读提供便利。

2. 二十一世纪儿童读物插画风格特点

2.1 奇妙的科幻风格

随着人类对外太空、微观世界探索的深入，儿童读物也呈现出科幻色彩，题材多涉及宇宙的奥秘、人的来源、身体的秘密、恐龙等消失的物种、海底世界、外星球的秘密等，还有精灵等富有魔幻色彩的造型。故事在现实生活的基础上展开推理，利用不同的视角设计人物形象，运用多色彩明暗变化增强其立体感，代入感明显，例如《查理九世》，运用素描、色调变化等多种手法。

2.2 田园、立体风格

田园风格插画源于欧洲，以立体、卡通化的小动物为主人，添加花草树木、房屋河流等自然景观，体会与大自然浑然一体的感觉。例如《恐龙妈妈讲故事》，插图具有强大的视觉冲击力，立体、逼真的恐龙造型，科学地展现遥远的恐龙时代。《三只小猪》、《蚯蚓日记》、《笨拙的螃蟹》等儿童读物通过对形象瞬间动作的描绘，展现性格特点，成为儿童认识自然、学习自然知识的工具。

五. 未来开发适合中国儿童阅读的儿童读物

儿童作为国家发展的未来，重视儿童读物插图质量，培养儿童的审美情趣是关注儿童教育的重点。未来儿童读物的开发应坚持童趣与乐读相结合、立体与多元并重的原则。插画师应该从儿童心理出发，本着童心作画，创作富有感染力、亲和力、幽默风趣的儿童读物插画，保持童真、童趣。读物内容设计符合儿童的认知水平和生活经验，使儿童便于阅读，乐于阅读。儿童对直观形象接受敏感，儿童读物作为向儿童传播知识、文化传统的重要途径，插画要力求立体、形象，有触感，让儿童的视觉、听觉、触觉等多感官发挥作用，实现文化的多元化呈现方式。儿童读物在内容设计与选取上，应注意民族文化的渗透，大胆创新，利用中国元素借助寓言、童话、儿歌、故事等形式最大限度地传播民间艺术、中华民族优良传统。

结束语：

通过对新中国成立以来儿童读物插画发展过程的研究，分析各阶段插画风格形成的原因，风格特点，认识到时代发展对文化的影响，插画对儿童审美的影响，体会一代代插画大师为传承经典，创新中国文化付出的努力，在未来，给中国儿童读物创作更多更好的插画作品，受到越来越多儿童和家长的喜欢，让中国儿童读物走向世界，把中国文化传播到世界。

参考文献：

- [1]赵丽.儿童读物插图艺术的发展[J].名家名作,2021(12):94-95.
- [2]赵丽.儿童读物插图的艺术表现形式与发展研究[J].绿色包装,2021(10):113-115.
- [3]索奕双.改革开放以来儿童读物插图艺术发展研究(1978—1999)[J].美育学刊,2020,11(05):80-86.
- [4]韩燕宁.儿童读物插图的艺术表现研究[J].记者摇篮,2015(05):31-32.
- [5]李佩忠.少儿读物插图创作初探[J].美术大观,2012(08):94.
- [6]梁永峰.中国儿童读物插图现状与对策研究[J].艺术教育,2007(02):52-53.

作者简介：赵丽，（1978年生—），女，汉，陕西人，西安培华学院，副教授，硕士，视觉传达设计。

基金课题（须有编号）：陕西省社会科学基金项目阶段性成果（编号：2019K014）；西安培华学院课程思政教改专项研究项目阶段性成果（编号：PHKCSZ202114）。