

幼儿绘本创作构思研究

——幼儿绘本的设计与制作

杨 婧

长沙幼儿师范高等专科学校 湖南 长沙 410000

摘 要：幼儿绘本对于幼儿成长的积极作用体现在其内容形式反映了幼儿教育活动五大领域：艺术领域（音乐游戏、美术活动）、社会领域与健康领域（安全教育、户外游戏）、语言领域（儿歌游戏、听故事、绘本阅读、分享阅读）、科学领域（通向科学）。幼儿绘本的创作应当以幼儿为本，以幼儿身心发展为依据，以幼儿教育的正向效果为导向来实施。优秀的幼儿绘本必须依托于科学的儿童观，有益于幼儿身心发展与成长。

关键词：幼儿 绘本 设计

Research on the Creative Conception of Preschool Picture Books

—Design and production of children's picture books

Yang Jing

Changsha Preschool Teachers College, Hunan, Changsha, 410000

Abstract: The positive role of early childhood picture books in the growth of young children is reflected in their content and form, which reflects the five major fields of early childhood education activities: art (music games, art activities), social and health (safety education, outdoor games), language (children's songs and games, listening to stories, picture book reading, sharing reading), and science (leading to science). The creation of picture books for young children should be based on their physical and mental development, and guided by the positive effects of early childhood education. Excellent picture books for young children must rely on a scientific perspective on children, which is beneficial for their physical and mental development and growth.

Key words: Preschool picture book design

一、我国幼儿绘本现状

现阶段，我国市场上流通的绘本大部分为海外引进版，在引进版的图书中，角色造型有着明显的西方特色，黄头发蓝眼睛大鼻子的形象很多。在我国原创幼儿绘本中地域民族的区分并不是十分明显，某些低成本的儿童绘本在角色的选取上直接借鉴西方或者日本的经典造型，而忽略了创造出本民族的角色形象。这样的绘本作品具有局限性，也难以产生出真正的经典作品。

二、幼儿绘本创作的依据

创作出深受幼儿喜爱又富有特色的幼儿绘本要求绘本创作者在构思过程中有完整的策略。幼儿绘本内容应反映幼儿教育活动五大领域：艺术领域（音乐游戏、美术活动）、社会领域与健康领域（安全教育、户外游戏）、语言领域（儿歌游戏、听故事、绘本阅读、分享阅读）、科学领域（通向科学）。幼儿绘本的运用应实现幼儿教育活动五大领域目标。因此，幼儿绘本的创作应当以幼儿为本，以幼儿身心发展为依据，以幼儿教育的正向效果为导向来实施。

三、幼儿绘本创作的方式

在幼儿绘本的创作中，首先，根据幼儿教育五大领域目

标进行故事创作，其次根据故事内容进行绘本整体风格的选择与人物形象设定、画面氛围的营造、绘本各页文字和图画的位置编排，绘制各个页面，最后进行书籍的装帧制作。

（一）幼儿绘本的故事创作

幼儿绘本的故事创作是以了解幼儿故事的作用为前提：认知作用（帮助幼儿认知自己、认知生活、认知社会），教育作用（促进幼儿形成良好的基本道德思想和行为规范），娱乐作用（充满趣味的故事内容，愉悦幼儿身心）。依据幼儿故事的作用，明确幼儿故事的创作原则与创作要素；同时，应遵循趣味原则和（常识）逻辑原则、教育原则和启发原则。在创作要素上各部分具有这些特点：故事主题应体现趣味性与道德规则；情节安排单纯生动有起伏，集中完整结局好，美好的结局会引导幼儿追求真善美；故事结构条理清晰，用顺叙方式且避免插叙、倒叙、补叙，尊重幼儿认知规律；人物形象的描述与幼儿生活有共性，具有熟悉感与代入感，并且性格生动，激发幼儿探究兴趣。绘本的语言要美丽简洁、朴实明快，幽默易于理解，用短句描写优于长句描写。

故事的构思命题与阐述应根据幼儿教育领域目标、命题与创作要素进行。“幼儿能够帮助他人”属于幼儿教育活动社会领域目标之一，现以“帮助”主题为例。1. 命题的信息提

取:“帮助”,命题信息的具体分析(1)一般信息:普通的时间地点人物事件(如“白天在草地上小兔在玩耍”)(2)特殊信息:特殊的时间地点人物事件(如“下雨的夏天,布满积水的草地上,穿着雨衣雨鞋打着雨伞的小白兔帮助小蚯蚓移动到干燥的泥土上”)。2.故事的缩写与扩写练习:(1)题1:用一句话概括小白兔帮蚯蚓这个故事(答:小白兔帮小蚯蚓移动到干燥的泥土上)。(2)题2:用两句话扩写题1:下雨啦,小白兔打着雨伞帮助草地上的小蚯蚓移动到干燥的泥土上。(3)题3:用四句话扩写题2:下雨啦泥土里都是积水又闷又热,小蚯蚓在泥土里待着好难受呀,它们都从泥泞地里爬出来想去干燥点的泥土里,小白兔打着雨伞热心地帮助泥泞地上的小蚯蚓移动到干燥的泥土上。3.幼儿故事的命题方式应根据故事主题与内容概要进行命题,兼具趣味性,满足幼儿阅读兴趣。以“帮助”为例,名词型命题:《乐于助人的兔小白》;动词型命题:《兔小白帮帮帮》;短句型命题:《别急,我来帮你!》

(二) 幼儿绘本的风格设定

艺术风格指文艺家在创作中表现出来的一种综合性的总体特点。它常常体现在全部创作的内容与形式统一之中。

幼儿绘本的风格特点是图画为重,图文并茂。图画是幼儿绘本的生命,不是文字的附庸。绘本图画风格分类可概括为:写实风格、写意风格、装饰风格与涂鸦风格。写实风格的特点是绘画语言以客观生活为参照,描绘对象的形状体积空间颜色,不带夸张变形等与生活相异的描绘,画面接近与我们平常所说的“真实”、“很象”。写意风格源自中国画,常用豪放、简练的笔墨描绘物象的形神,抒发情感,讲究以少胜多,追求意境、缘物寄情。装饰风格的特点是集装饰功能与美学欣赏于一体,有明显的点线面图案元素与描边特点,通常将对象做图案化案处理。涂鸦风格源自唐代卢仝的诗句:“忽来案上翻墨汁,涂抹诗书如老鸦”。后世用“涂鸦”形容字写得很坏(多用作谦辞)。绘画的涂鸦风格常常模仿儿童在涂鸦期的线条、色彩的不确定性和任意性特点,绘本作者也常以此来描绘画面角色与环境。

幼儿绘本的风格受绘本故事的内容和情感决定。写实风格适合营造真实感,对光影、体积、空间的描绘详细。例如绘本《团圆》(于丽琼/文,朱成梁/绘)、《再见小兔子》(约克·斯坦纳/文,约克·米勒/图)。写意风格适合营造画面特殊氛围,对笔墨、形状、肌理感受较敏锐。例如蔡皋老师的儿童题材插画。装饰风格适合营造扁平式画面,侧重描绘形状、图案、构成感。例如绘本《九色鹿》(保冬妮/文,刘巨德/图)、《好饿的毛毛虫》(艾瑞·卡尔/文图)。涂鸦风格适合营造拙朴感画面,画面简单、直白,充满变化与不规则感。例如绘本《那只蓝色的鸟是我爸爸》(赖马/文/图)、《和甘伯伯去游河》(约翰·伯宁罕/文图)、《我的情绪小怪兽》(安

娜·耶纳斯/文图)、《小蓝和小黄》(李欧·李奥尼/文图)。

(三) 幼儿绘本的角色设计

绘本风格有了大致选择后便可对绘本角色进行具体的造型设计。在新中国成立至今,我国幼儿作品中涌现出了许多经典形象,孙悟空、葫芦娃、黑猫警长、大头儿子、大耳朵图图、萌鸡小队等角色都形象生动、特征鲜明、造型独特、色彩明快、具有很强的亲和力。优秀的造型设计具有以下特点,符合幼儿认知规律、童趣、共性中凸显个性、风格前后呼应。造型的设计技巧在于形象拟人,能获得幼儿情感上的认同;具有独特审美,造型夸张,充满想象;特征明显,易辨认易记忆。

角色的造型设计可以是写实型、抽象型、夸张型或复合型。写实的角色造型可以让孩子有如身临其境,虽然写实,但不死板,画家通过情感和激发将生活中的场景提炼归纳,将角色形象通过写实的技法呈现在孩子眼前,更能得到孩子的认同。

抽象的造型通过大的色块和概念的图形来表达逻辑的抽象作品。例如绘本《小蓝和小黄》,作者李欧·李奥尼用黄和蓝两个抽象色块作为角色,讲述了关于爱和包容的故事。幼儿从简单的色块中能读懂故事,并产生联想。夸张风格的角色是对想象中和生活中的物象进行过度表现。例如安娜·耶纳斯《我的情绪小怪兽》。作者运用夸张的造型和清晰的色彩让孩子准确辨认不同的情绪,虽然夸张,但不含糊,表情与动态易于辨认。画家通过不同的色彩和表情将孩子的几种情绪提炼归纳,将无形的情绪通过夸张的造型呈现在孩子眼前,更能得到孩子的认同。综合风格的角色设定中通常人物运用Q版比例(2头身或3头身),动物运用拟人手法。例如《巧虎》系列分月龄绘本,作者选择小老虎巧虎一家(巧虎、爸爸妈妈、爷爷奶奶和外公外婆)作为主角,为孩子们讲述了一系列有关成长和行为习惯的故事。低月龄阶段的绘本文字较少,画面中角色面积较大,细节较简单易辨认,大月龄阶段绘本文字相应变多,画面内容与细节都更丰富。画面色彩明快,所有动物造型高度拟人化,模仿人类日常生活,幼儿轻而易举地就能理解故事,而且很顺利地学会了正确的行为习惯,还在他们身上产生了共鸣。

这些优秀的角色造型设计更能为幼儿成长产生伙伴作用或榜样作用。

(四) 幼儿绘本的氛围塑造与文字编排

画面的氛围塑造与文字编排是绘本故事和角色形象的具体依托。

1.在画面氛围塑造上可运用这些手段:巧用道具,鲜明的色彩和光影,丰富多样的表现技法与绘本的装帧和版式的设计。

道具应选择典型物象,例如孙悟空的金箍棒,可强化和

补充画面氛围,引起联想。色彩和光影也能丰富表达情感,色调、明度、纯度等的变化和光影的不同能给人不同的心理感受。画面的表现技法要丰富多彩,也可以多种材料综合,每种表现技法都有自己的特点和长处,它们适合营造的情感氛围也各不相同。幼儿故事插画常用形式有水彩、水粉、彩铅和版画,它们的技法质感各具特色,水彩通透、水粉饱满、彩铅有磨砂肌理,版画有特殊印刷感,根据画面氛围需要也可综合使用。绘本装帧和版式设计应与整个绘本的故事内容、画面风格和情感氛围相统一,使情感表达层层深入、循序渐进,让读者能够更好的融入其中。

2. 文字编排方式在幼儿绘本中应灵活选择,以给幼儿良好阅读体验为目的。字体可使用印刷字体或变化字体,如黑体或POP海报字体,字形必须能辨认。文字与图画的排列方式通常有左右均齐、齐中、齐左或齐右、文字绕图排列。还可在画面中为角色增加对话框,也可补充拼音,文字排列时行间距不少于1.5倍行距,以方便幼儿阅读。

四、结论

幼儿绘本是现代社会在幼儿启蒙教育方面运用广泛的一种教育载体,深受幼儿和家长喜爱,在早期教育机构和幼儿园教学中运用极为广泛,幼儿的身心与言行常常以故事中的

行为事件为引导。因此,要求幼儿绘本的设计制作者具有正确的思想观念与丰富的文化底蕴:热爱祖国,有端正的世界观、人生观与价值观;了解幼儿身心发展规律;绘本涉及的常识、文化知识与爱国教育知识要严谨;同时,幼儿绘本制作者的美学素养与审美观念在幼儿美育中影响很显著,这要求幼儿绘本画者具备以下素质:美学素养好,具有文化自信,审美不唯西方论,审美正向、积极,绘画经验丰富、水平佳,有一定的手工制作能力,熟知各类材料的运用技法。优秀的幼儿绘本依托于科学的儿童观,有益于幼儿身心发展与成长。

参考文献:

- [1] 张克顺、周庆红. 幼儿绘本设计制作与应用[M]. 北京师范大学出版社, 2020.
- [2] 浙江人民美术出版社. 插画的高度: 世界儿童绘本作品精选[M]. 浙江人民美术出版社, 2010.
- [3] 宋暖. 儿童绘本中角色造型特点的研究[J]. 青年文学家, 2013-07-20
- [4] 蒋彦伟. 绘本场景设计中情感氛围的营造[D]. 武汉理工大学, 2016-04-05

