

“形”与“神”在绘本设计中创作的应用研究

刘思芑¹ 刘奕霏²

(1. 天津城市建设管理职业技术学院, 天津市 300000; 2. 沧州幼儿师范高等专科学校, 河北省 061000)

摘 要: 儿童绘本是展现在儿童视域中的图景, 作为以图为主要表现形式和内容的读物。但绘本设计行业市场还不够完善, 存在着“审美”失衡, 设计形神匮乏等问题。现从绘本设计存在的问题叙述, 指出绘本设计形神兼备的具体含义, 在绘本的形式上赋予神韵及美感。特别梳理“塑形”和“神韵”的表现形式及视觉构成要素分析进行探讨, 探索中国美学设计观下绘本设计方向。

关键词: 儿童绘本; 塑形; 神韵;

Research on the Application of "Form" and "Spirit" in Picture Book Design

Liusipeng¹ Liuyifei²

(1. TIANJIN URBAN CONSTRUCTION MANAGEMENT&VOCATION TECHNOLOGY COLLEGE, Tianjin, Hunan 300000; 2. Cangzhou Preschool Teachers College, Heisheng,cangzhou 061000)

Abstract: Children's picture books are the scenes presented in children's field of vision, as reading materials mainly expressed in pictures. However, the market of picture book design is not yet perfect, with problems such as "aesthetic" imbalance and lack of design form and spirit. This paper starts from the problems existing in picture book design, points out the specific meaning of the combination of form and spirit in picture book design, and endows the form of picture books with charm and beauty. It particularly sorts out the expression forms and visual composition elements of "shaping" and "charm" for discussion, and explores the direction of picture book design under the perspective of Chinese aesthetic design.

1. 引言

2021 年中国图书零售市场规模总计 970.8 亿元, 其中, 少儿市场依然是比重最大的类别, 达到 28.27%, 更是以 2.14% 的增幅成为唯一逆势增长的板块, 因此, 儿童绘本被认为是最具有潜力的板块。对现有绘本时候调研分析中发现, 新一代父母对于孩子的教育愈发重视, 儿童经济正以每年超过 30% 的速度增长, 中国儿童消费市场规模已接近 4.5 万亿人民币, 儿童绘本行业市场产值达 8500 亿。越来越多的父母将绘本作为孩子人生中的“第一本书”, 正逐渐发展成刚需、高频的亲子陪伴场景, 并成为家庭教育的标配。

一个人读书的意义, 究竟是什么? 钱锺书先生说过: “如果不读书, 行万里路, 也只是个邮差。” 成人的美好生活离不开电影、书籍、艺术, 而儿童的世界里离不开图为主字为辅的绘本。绘本, 会永远埋藏在孩子心底, 变成他们生命一颗幸福的种子。儿童书籍形态设计是书籍装帧设计中重要的方向, 新颖的封面设计、异化的外形设计、趣味性的配图设计、特殊的材料运用等对绘本设计起到关键作用。绘本采用插图与文字两种媒介, 共同叙述故事情节。儿童透过绘本在润物细无声中了解和体会其内涵, 无形中开拓视野, 提高生活经验值。

虽然目前市场的儿童读物种类繁多, 但是质量参差不齐。作为设计师需要深度思考绘本设计无限可能性, 通过设计“形神兼备”的美学体验, 即绘本整体的视觉效果与绘本整体的气韵的统一。强化绘本设计“形”与“神”关系的设计, 可以加强绘本设计在视觉美感和审美神韵具备独特性, 这种独特性能够引发读者的深度思考, 在作者、设计者、读者之间达思想契合, 以此绘本设计发挥自身的价值和意义。因此对设计者来说如何科学化、系统化、视觉化将绘本通过视觉语言优化的组织成整体, 有效的将书中的内涵与意

义传递给读者, 是研究的重点所在。

2. “形神”概念及特征与绘本设计

卷帙浩繁, 书香弥漫, 书籍的变化背后是中华文明的积淀, 在不同的历史发展阶段, 书籍有不同的表现及装订形式。“形神”是汉语的释文, 指造型艺术的外在物象和内在神韵。亦泛指艺术作品的形式和神韵两方面, 绘本外部“造型”为书籍基本构成“六面体”; 绘本的内在“神韵”为设计理念的展现。故此, 在绘本设计中, 设计师应将外部“造型”与内在“神韵”进行整体设计融合, 以求达到形神兼备的作品。

2.1 何为“形神”

在视觉传达设计专业设计里, 形神是表达作品重要的概念。“形式”作为物化的存在, 是具象化的视觉语言符号。形作为具象存在之物可引发人的感知感想, 是重要的艺术语言表述方式。设计者借“形”传递出情感和寓意, 因而“神”成为理性的设计思考和意象化的寓意的载体。日本设计师原研哉在其《设计中的设计》一书中说: “形态是产生吸引力的根本。” [1] 因而, 形, 为装帧形式、插图风格、内页版式构成绘本的表现条件。神, 为直观展现给读者的感觉, 是设计者的设计思维, 是书籍的神韵体现。

2.2 “塑形”绘本的“外在美”

“装订书籍, 不在华美饰观, 而应护帙有道, 款式古雅, 厚薄得宜, 精致端正, 方为第一。”——《藏书纪要》[2] “形”是绘本外形, 在视觉上吸引读者。对绘本的外形而言, 封面设计和版式设计是吸引读者最直观的印象, 是影响销售量的重要因素。因此, 设计者应为绘本找到精准目标定位, 将绘本表达信息进行编排成展示内容, 对需传达的内容精确传达与贴合文意的插图表达方式, 以易阅读的方式传达给读者。

绘本设计包含: 插图设计: 吸引关注点表现; 材质质感: 材料语音触感表达; 翻阅方式: 趣味

性表达；版式设计：信息传递的有效性。在设计绘本的过程中，需要对其深度“塑形”创造，将信息文字不断重构拆解转化为图像视觉元素，使其形态得以呈现。

2.3 “神韵”绘本的“内在美”

元代艺术家杨维桢在《图绘宝鉴序》中所言：“故论画之高下者，有传形，有传神；传神者，气韵生动是也”。[3] 此处，“气韵”指的是彰显物化本质特征的神韵和韵味。“神”是绘本内在，是在形的基础之上，传递精神意象的表达方式。是吸引读者深入阅读的关键所在。故此，设计者需深刻理解设计主题及设计目标，以故事寓意为主线，理解读者需求及理解能力，结合现代设计语言方式，进行整体设计呈现。

绘本设计的“神韵”为整体的设计风格、色调统一、图达其意及寓意情感表达的完整性。“神韵”是视觉吸引之，心向往之的“意象表达”。增加阅读体验进而在深层次引发深度思考和遐想。绘本作为儿童“人生第一本书”以培养儿童良好的图像概念，提高思考连贯性，丰富想象力，以期进行满足基本审美需求基础，进一步提升美学体验。

3. 在视觉语言中“塑形”与“传神”基本特征

绘本作为儿童读物，目标群体为儿童。这就要求绘本设计的形象及表现手法具有鲜明的儿童观，从儿童的视角去看待世界尊重儿童的特点，将更有有趣的事物展现给他们。将故事蕴含的精神及价值观埋藏在设计元素中，借用故事的趣味性吸引儿童读完，引导产生心理共鸣和体悟。只有特征鲜明的绘本才能在限空间与时间完成有效的信息传递，从而实现绘本的经济价值与构建儿童世界观、人生观和价值观。

通过视觉的方式对信息的传达、情感的沟通、文化的交流，视觉的观察及体验可以跨越彼

此语言不通的障碍，可以消除文字不同的阻隔，凭借对“图”——图像、图形、图案、图画、图法、图式的视觉共识获得理解与互动。人类视觉的模式识别能力很强，从可视符号中获取信息的效率远高于文本和数字。视觉认知能力是指解释、分析以及理解所看到事物意义的能力。这种技能帮助我们识别和整合双眼所获得的视觉刺激，结合过往的印象（视觉记忆）形成一个稳定的、可预测的、熟悉的世界。

3.1 主题明确，风格一致

绘本顾名思义，是由连贯的图画为主的书，搭配简单的文字说明，有时连文字都不需要（无字绘本）。不识字小孩，只看绘本图画就可理解其内容。每本绘本应有一个主题，主要分为五类：启蒙教育：基础知识和日常生活、情感和社交：理解与共情、勇气与探索：激励孩子迈出舒适区、多元文化：扩展视野，增强理解力、自然与环保：培养生态意识。以一个主题为主线，围绕阅读开展交流与互动，目的是帮助儿童拓展认识事物的方式和角度。

绘本不仅是“文+图”，更是“文×图”，故此图画是绘本的灵魂，也是吸引儿童目光的主线索。图画是儿童接触阅读的第一种文字。绘本中插画表现方式与技法多样，有经典流派，是对文学等信息的传达，插画的细节精准的传递文本所描述的时代及内容；折衷主义和超现实主义，风格是具有极大的想象力存在，存在之物超越于现实合理性，具有极大的创意和想象力；主流派为简化图像，将元素及绘画转化为大众可理解可接受的特征。现代流派，利用具有冲击力的配色和构图，在绘本内构建独特的世界，这个世界能够与其内容融为一体。童趣插画风，是由简单的插画，寥寥几笔，并未突出构图、比例和技法方面更易于拉近儿童心理接受。随着电脑绘图的发展，拼贴画与扁平风，也成为主流风格。

3.2 元素特征, 饱含寓意

绘本设计的“形”的表现, 是由结合主题和风格下的各种元素构成的, 点、线、面的丰富表现, 在画面设计中, 不同类型、数量和大小点线面结合起来构成形式语言, 具有引人瞩目的设计感。点、线、面是几何学里的概念, 点动成线, 线动成面, 重要的是其可以代表不同元素。关系元素, 是指视觉元素在画面上如何组织、排列, 方向、位置、空间、重心等。

绘本设计的寓意源于设计者对于主题背景及内容的充分思考后, 是以敲以警钟的方式或引人深思的方式进行展现。其寓意承载是灵魂所在, 以更加深层次的构建推出全书的内涵和主旨, 将绘本的品质进行提升。

3.3 感官吸引, 情感抒发

绘本设计的寓意是涵括在内容里的, 是设计者将其化意为形, 利用具象之形表达出来的。使“形”具有美特征更具引人思考的效能。让阅读者在其中看出画外之意, 听出言外之意。艺术美学创作均为对情感的表达和抒发。人类是具有情感体验和情感表达的存在, 特别是当下时代, 面对与个性突出, 情感表达鲜明越能引起他人的情感共鸣。情感共鸣相较于理性的说教也更加深入人心, 拉近情感距离接纳所表述的内涵。

因此, 在“塑形”和“神韵”的设计中, 要将情寄于形, 可借助图形、字体、色彩、材质等视觉语言等形式来实现绘本。同时, 绘本不仅在视觉范围内, 随着书册的展开, 随着带来的“五感”体验也随之而来, 形成立体的阅读体验。

4. 绘本设计中“形神”构思与编排技巧

绘本设计中, 视觉美观是首要因素, 包含版面构成、视觉动线、色彩处理及纸张材质的选择等方面, 以上因素共同构筑一个好的绘本。通过绘本的外观造型和版式设计进行合理规划, 将图形、文字、色彩等元素进行融合统一。注意整

体感和合理布局, 为阅读者提供良好的阅读体验。

4.1 神存于形, 形有其意

绘本的外在“形”为其营造独特的神韵, 从绘本的外观轮廓形成的造型到其中独具特色的图形。共同形成合力将“形”的特点突出, 并将“神”的气韵烘托出来。形态好似容器般, 特指其中气韵和内涵象征, 将阅读者潜意识中相关性进行关联从而形成意识的火花。

例如郭奕臣设计的《宇宙掉了一颗牙》(见图1)则是采用了唱片式的包装。封套上类似星象盘的转盘设计, 显然是呼应哈雷彗星75年的运行周期, 甚至还绑上一个藏有一段话的透明乳牙盒, 想把绘本像礼物一样包装起来。所以书脊上的小罐子, 储存的不仅仅是脱落的牙齿, 还有我们最初成长的梦境和记忆。

图1 《宇宙掉了一颗牙》

“形”不止于外形, 还有图形的概念。绘

本是以图+文为主的书籍形式,因此,图形将承担更多的神韵和内涵。将那些宣之于口儿童不能理解的语言,转化于图形串联成故事,其精神和内涵将在潜移默化中儿童成长。例如获丰子恺大奖获奖作品——《一颗莲子的生命旅程》(见图2)

这是一本将传统莲文化、极富意境美的中国艺术,和植物科普美妙结合的绘本。以国画的形式,诗意呈现莲子的生命之旅——发芽、长叶、花芽长大、花朵盛放、果实长出、结出新莲子、莲子再次入泥,优雅地呈现了莲子在一年四季中

图2 《一颗莲子的生命旅程》

4.2 色融于神,以色统一

绘本作为儿童读物,色彩在视觉体验中十分重要。与“形”共同构建起神韵。色彩可以加强视觉吸引,而别是儿童视觉特征偏向于色彩鲜

明的色调。色彩在视觉构图中可以加强元素的组织关系,突出主体元素。可以传递情感和心理变化的区别,营造出绘本的氛围感,增加画面丰富和意境感。

色彩有之无穷的魅力,色彩可以使绘本特征耳目一新,彰显不同绘本间的区别,向读者传递认同感。因此在色彩的选用上需要真知灼见,不同的设计风格,对色彩处理区别十分明显。不同色彩,也有不同性格的解读,色彩间的配色的考量,均需认真思量。继而做到随类赋彩,从而达到绘本由内而外的完美呈现。

4.3 材融于形,形神共存

绘本不同的风格和神韵可融于材质之中。每种材质都有其他特性,所带来的触感也是不同的。当一本书在面前,阅读者会观看、触摸、翻看阅读感受绘本。因此,特别是绘本设计之初,需要充分考虑材质的物理属性和特质,依据儿童读物的特性(纸张厚度、圆角剪裁、环保印刷),选取具有趣味性和安全的材质。当绘本选用特殊材质将具有视觉张力,同时在触感上也会为阅读者带来丰富的体验感。将增加儿童对阅读的体验感,结合绘本主题提升想象空间。绘本的形神也将充分的融于整体,这样才能制作出独具魅力的绘本。

5. 结语

绘本是采用图画和文字,同述一个故事并表达特定的情感,在几十页之内,形成连续的视觉图像,图画不再是配图,而是其灵魂所在。当下绘本不单是讲故事,更是学知识,帮助儿童构建起精神世界,丰富生活经验,体验不同的生活方式,不同的人事物。绘本设计在进行创新时,设计师需将形神兼备作为设计目标,并分别从“形”“神”不同角度深入分析其艺术表现形式的多样性。将绘本设计不单局限于“形”的创作,更注重与“神”相结合展现出的风格和韵味。为

国产绘本设计赋予中国美学设计观。

参考文献:

[1] 李正清. 从儿童身心发展特点看绘本的装帧创意设计 [J]. 中国出版, 2010(03): 50-52.

[2] 王莉. 基于儿童认知心理学的图形语言设计研究 [D]. 西南交通大学, 2017.

[3] 潘明歌. 中国原创儿童绘本发展路径探析 [J]. 中国出版, 2016, No. 395(18): 32-35

[4] 吴晓月. 中国原创儿童绘本出版的现状及对策研究 [D]. 湖南师范大学, 2014.

[5] 马炎炎. 基于新媒体时代多维体验的儿童书籍设计研究 [J]. 新媒体研

[6] 张帆. 基于行为发展的纸质儿童绘本多感官体验设计 [J]. 包装工程, 2022, 43(02): 179-185. DOI:10.19554/j.cnki.1001-3563.2022.02.023.

[7] 谭洁. 基于儿童情感特质的绘本设计研究 [D]. 贵州大学, 2021. DOI:10.27047/d.cnki.

ggudu. 2021. 002585.

[8] 李婉婷. 基于五感体验的儿童绘本交互设计研究 [D]. 湖北工业大学, 2019.

[9] 陈馨怡. 多感官体验下儿童室内安全教育绘本设计创新 [D]. 上海工程技术大学, 2020. DOI:10.27715/d.cnki.gshgj.2020.000817.

[10] 宋田博. 当代视域下我国儿童绘本的五感体验研究 [D]. 太原理工大学, 2021. DOI:10.27352/d.cnki.gylgu.2021.001119.

[11] 杨佩哲. 基于情境认知的学龄前儿童绘本互动设计研究 [D]. 兰州理工大学, 2021. DOI:10.27206/d.cnki.ggsgu.2021.001410.

[12] 夏敏益. 具身认知视野下的绘本美术教育研究 [D]. 西南大学, 2021. DOI:10.27684/d.cnki.gxndx.2021.002770.

作者简介:

刘思芃(1992—), 女, 硕士, 讲师, 研究方向为视觉传达设计。