

当代儿童插画的形式感体现

The Formal Sense of Contemporary Children Illustration

严丽凰

Lihuang Yan

中国传媒大学南广学院
中国·江苏 南京 211100
Nanguang College, Communication University
of China,
Nanjing, Jiangsu, 211100, China

【摘要】在当代科技与信息的高速发展中,出版物的形式开始变的多种多样,电子书和有声书渐渐占据了大量的成年人阅读市场。图片和画面永远是儿童,尤其是学龄前儿童阅读时不可或缺的元素,儿童插画一直是儿童读物中必不可少的组成部分,也是出版物中对于插画艺术性要求最高的一类。中国儿童插画设计发展迅速,形式感多样,传统美学对其影响深远。论文归纳整理了中国几种比较普遍的儿童插画风格,并逐一对其进行分析。

【Abstract】With the rapid development of modern technology and information, the forms of publications begin to vary. E-books and audio books gradually occupy a large number of adult reading market. However, pictures and pictures are always indispensable elements for children, especially preschool children. Children's illustration has always been an indispensable part of children's books, and it is also the most artistic type of illustration in publications. Chinese children's illustration design has developed rapidly with diversified sense of form and profound influence of traditional aesthetics. This paper summarizes several popular styles of children's illustration in China and analyzes them one by one.

【关键词】儿童插画;形式感;当代艺术

【Keywords】children's illustrations; sense of form; modern art

【DOI】10.36012/sde.v1i1.92

1 引言

儿童插画属于插画艺术的一种,指的是以儿童为受众的纸质出版物或电子出版物中,用以诠释文字的绘画作品,包括配图和绘本,由专业插画师完成。儿插在欧美已经形成非常成熟的体系,但目前在中国,虽然市场需求巨大,但尚未发展成型,绘本和插画师都还是一个新兴概念和行业^{[1][2]}。近几年来不断出现的优秀绘本插画师给市面上带来了形式感强、美术欣赏度高的作品,逐渐提升着大众审美的层次和消费概念。由于儿童特殊的画面理解能力,优先于对文字的理解,越来越多的家长开始意识到给孩子阅读优秀的绘本和插图精美的故事书对儿童美学能力的启蒙性作用。

2 当代儿童插画的特点

随着动画行业的兴起和蓬勃发展,儿童插画也随之发展

起来。早期的出版物配图,多是以黑白连环画的形式出现,或者截取动画片的静止镜头,以画面为主,配以相关文字,集结成册出版,通常属于一部优秀动画片的衍生品。

欧美绘本一直领跑着当代儿童插画市场,他们将插画按照年龄层次划分的非常细致,有启蒙、低幼、学龄前、少年儿童、青少年等,每个年龄层次甚至还有更细致的划分。绘本画家们根据自己的风格特点创作出画面精美^[3],带有丰富情感又符合不同年龄段儿童心理需求的作品,包括风靡世界的《父与子》《大坏狐狸的故事》等。21世纪以来,中国出版社翻译并引进国外优秀绘本作品越来越多,带给了大众更高端的审美。随着家长受教育水平的普遍提高,也更加重视对孩子基础美学教育的培养,愿意寻找这样层次较高的绘本作品给孩子阅读,从需求上带动了整个市场。与此同时,21世纪也涌现出一批优秀的绘本作品,比如,台湾绘本作家几米的《向左走向右走》

《微笑的鱼》《大鱼海棠》的美术设定,新生代作家 SHEEP 等。当代儿童插画在保留了手绘感的同时,融入了电脑技术,将绘本作品动态化,甚至与交互技术相结合,让绘本不仅仅可以出现在书上,也可以出现在教育教学领域的交互界面上。

3 源自传统艺术的多样形式感

在儿童插画设计这个领域,人们一度受到欧美和日韩插画风格的影响,在创作上过于模仿和刻意,丢失了自己的艺术风格。然而中国的传统艺术博大精深,有众多的美术形式可以用于插画设计。例如,剪纸、年画、版画、水墨甚至戏曲里包含的各种元素,都非常适合在儿童插画创作过程中运用使其变的更加丰富多彩。从某种意义上来说,民俗风味浓郁的题材,反而更能激发孩子们的好奇心和阅读兴趣,可以让生长在都市里的孩子们通过剪纸风格的绘本了解更多的本土文化,传播华夏精神。

剪纸艺术独特的镂空形式,具有质朴、纯真的艺术特点,形象简洁生动,造型独特且平面化,透着一股稚气与喜庆,很接近儿童画的风格,容易被孩子们接受,从题材、色彩到艺术形式的表现都和儿童插画不谋而合。将这种优秀的民间美术设计语言吸收和运用到绘本创作中,可以使人们本土儿插变的既丰富多彩又富有民族特色。近年来,剪纸风格也被广泛地应用与实验动画短片中,由于其扁平化的设计导致动作反而变得简单易表现,常常出现在交互界面中。

版画和剪纸同样具有扁平化的美学效果,并且巧妙地使用“留黑”手法,对造型做了特殊处理。版画由于被雕刻的材质不同,会在印刷时留下材质的天然纹理,如果在木头上雕刻,印出来的画面上就会留下木纹,如果是铜板雕刻就会有黑白鲜明的效果,这常常是插画设计中弥足珍贵的质感表现。版画特殊的“构图语言”和散点透视法使得其非常适合用于表现故事感的画面。当代艺术带来了技术上的革新,使得当今的插画在传统与现代中找到了新的碰撞点,既可以传承优秀的视觉形式感又与现代设计自然衔接,创意新生。

水彩画作为一种外来画种传入中国也不过一百多年的时间,本不属于传统美术的一种,但是由于其水性颜料的扩散性特点,与本土的中国画在某些方面不谋而合,相互交融创新之后,产生了很多新的创作技法,非常适合用于儿童插画的创作。水彩绘本有“画出来的故事书”之说,它色彩鲜艳纯粹,色感温柔绵软有诗意,画面的流动性、偶然性拓展了插画叙事的空间,使得儿童有心理上的亲切感,生动有趣的故事配上美丽丰富的画面,受到各年龄层的读者欢迎^[4]。如今,水彩成为了手工绘制儿童插画最普遍、大众认可度最高的一种形式,给孩

子们带来了更多阅读的乐趣,也给主要通过画面来理解故事的学龄前儿童带来了良好的色感启蒙。水彩儿童绘本的重要性不仅得到了家长和儿童的认可,也逐步引起了儿童教育专家和美术学院相关专业师生的重视。如何更好地提升水彩绘本的艺术性,了解儿童心理中的情感表达,让好的绘本建立在符合儿童身心特点的启蒙和滋养上,是如今的绘本创作者们最需要突破的问题。

水彩的技法的多变性和丰富的材料也给插画师的创作带来了无限可能。有的偏重细腻的情感表现,例如,插画师 Oana,她的作品色彩干净纯粹,充满女性化的灵动与细腻,少女、花草和小鹿都是她所钟爱的元素,每个细小的灵感汇聚在笔尖之后就成为了闪闪发光的小故事,很受女孩子们的喜爱;又比如大家都非常熟悉的英国绘本《彼得兔的故事》,画风轻松活泼,既带有浓厚的英国乡村生活气息,也恰到好处地呈现出童话故事的逼人灵气,是畅销了几代人的经典佳作;还有国内插画家周翔老师的《一园青菜成了精》,爽朗大气的画风,无拘无束、酣畅淋漓,更受男孩子们的喜欢^[5]。

4 当代儿童插画的应用与延展

儿童插画的风格非常之多,传统装饰艺术又有其特定的美学内涵和艺术价值,是永远不会落后于时代的艺术品,当代儿童插画设计首先需要立足民族文化,将优秀的民间美术设计语言和形式吸收、运用到儿童插画中,使之在转化过程中与儿童插画自身的特点相融合,并对西方的优秀文化进行吸收借鉴,再予以融会贯通,从而实现当代儿童绘本插画艺术的创造。

儿童插画作为商业插画的一种,必须要体现其商业价值,把市场的反应和接受度作为评判作品优劣的因素之一。在不断提高纸质出版物插图质量的同时,当代儿插在商业范围内的运用应该更多在开发电子市场,例如,动态绘本、手机 APP 应用、线上教育课程等。只有充分体现出其商业价值,儿童插画作家得到与创作相匹配的回报,才能更好地刺激创作热情,持续不断地保证市场良性发展。

参考文献

- [1][英]马丁·萨利斯伯瑞.英国儿童读物插画完全教程[M].上海:人民美术出版社,2005.
- [2]吕俊.儿童文学中插图的功能[J].赤峰学院学报,2007(5):30.
- [3][英]马丁·索尔兹伯里.国际最新童书插画[M].北京:中国青年出版社,2008.
- [4]李建文.意向插画设计[M].北京:华中科技大学出版社,2006.
- [5]倍英教育.创意美术[M].北京:北京科学技术出版社,2006.