

儿童图书设计

Designing Books
for Children

王晓丹 / 编
潘潇潇 / 译

GUANGXI NORMAL UNIVERSITY PRESS

广西师范大学出版社

images
Publishing

王晓丹 / 编 潘潇潇 / 译

儿童图书设计

Designing Books
for Children

广西师范大学出版社
· 桂林 ·

images
Publishing

图书在版编目(CIP)数据

儿童图书设计 / 王晓丹 编; 潘潇潇 译. — 桂林: 广西师范大学出版社, 2016.3

ISBN 978 - 7 - 5495 - 7896 - 2

I. ①儿… II. ①王… ②潘… III. ①儿童-图书-书籍装帧-设计 IV. ①TS881

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 024303 号

出品人: 刘广汉

责任编辑: 肖莉 孙世阳

版式设计: 张晴

广西师范大学出版社出版发行

(广西桂林市中华路 22 号 邮政编码: 541001)
(网址: <http://www.bbtpress.com>)

出版人: 何林夏

全国新华书店经销

销售热线: 021 - 31260822 - 882/883

利丰雅高印刷(深圳)有限公司印刷

(深圳市南山区南光路 1 号 邮政编码: 518054)

开本: 584mm × 965mm 1/8

印张: 32 字数: 38 千字

2016 年 3 月第 1 版 2016 年 3 月第 1 次印刷

定价: 228.00 元

如发现印装质量问题,影响阅读,请与印刷单位联系调换。

6-21

儿童图书设计

- 6 儿童图书的特征
- 7 儿童图书的分类
- 12 儿童图书的设计艺术
- 19 儿童图书设计趋势

22-253

案例

- 22 插画书
- 144 立体书
- 186 互动书

254-255

索引

儿童图书设计

Designing Books
for Children

王晓丹 / 编 潘潇潇 / 译

儿童图书设计

Designing Books
for Children

广西师范大学出版社
· 桂林 ·

images
Publishing

目 录

Contents

6-21

儿童图书设计

- 6 儿童图书的特征
- 7 儿童图书的分类
- 12 儿童图书的设计艺术
- 19 儿童图书设计趋势

22-253

案例

- 22 插画书
- 144 立体书
- 186 互动书

254-255

索引

Making Childhood Colorful: Designing Books for Children

儿童图书设计

儿童图书设计是书籍设计中的重要领域,设计对象以儿童为主体,针对其心理和生理发展要求,以儿童审美为基础,设计出富有特色、形象生动、色彩丰富、形式多样、充满童趣、健康向上的图书。儿童的成长离不开图书,他们在阅读中获得快乐和温暖,提高审美力与创造力,不断获得美的教育,健康长大。

儿童图书的特征

鲜艳绚丽的色彩,有趣的造型,多变的形势,生动的形象,这些都是儿童图书设计的特征。儿童喜欢生动可爱的形象,动物和人物形象是他们最中意的,在书籍设计中经常采用生动的形象引导儿童阅读,引发孩子们的浓厚兴趣。他们经常会把书中的形象当做自己的朋友,在阅读中与书中的形象进行交流,并在读书中获得快乐,发现自我。阅读的过程变得快乐有趣,书也就自然成为了他们的朋友。儿童喜欢生活中常见的事物形象,从他们的绘画中可以看出儿童画的内容大都与周围环境相关,或者是发挥想象力的各类虚拟形象,书籍设计中可以将这些形象置入封面、内页、封底、书脊等不同部位,创造出理想与现实相结合的儿童世界。

儿童图书艺术所表现出来的特征应随儿童的年龄不同而有所改变,儿童越成熟,所呈现出来的艺术复杂性就越高。¹作为图书设计师,针对不同年龄段的儿童,图书设计的要素和重点应有差异化体现。

如3-5岁的儿童尚属幼儿期,游戏是这一时期的主导活动,他们认识和学习的过程大多通过游戏来进行,所以这一年龄段的儿童图书多偏向于互动类型。“感觉器官的成长是非常重要的,第一个重要的知觉经验是来自于身体动作,与这平行的,则产生了触觉的感觉。”²这一时期的设计应更加注重于不同图书材质的选择,通过不同的感官和触觉体验增强孩子的阅读体验。视觉和触觉感受的触发,对于书籍设计来说是十分重要的,因为书籍阅读行为并非为了得到一般的精神满足,还要凭借自身的感性体验去重新获得新鲜的感受。³

此时,儿童对于色彩尚未存在完全客观的认识发现,更多的是兴趣使然,“在色彩的表现上,图画的颜色与实际色彩之间并没有关系,人可能是红色、蓝色、绿色或黄色,完全取决这些色彩是如何引起儿童的兴趣。”⁴可见,幼儿时期的儿童图书设计中对于色彩

的要求不完全追求客观真实性,想象力丰富和绚烂的多样化色彩更会引起他们的兴趣。

6-8 岁的儿童也称为学龄期,较幼儿时期智能和心理发育更成熟,是增长知识和接受文化科学教育的重要时期,这一时期的儿童对于图书的需求更加强烈,图书的内容选择上应更加注重知识性和教育的体现。色彩的表现要尊重客观真实性,儿童逐渐发现色彩和物体间存在着某些关系,图书的色彩不再是单纯的天马行空的主观表现,要考虑用正确的色彩引导儿童认识并发现客观世界的真实存在。⁵

9-11 岁儿童处于群体意识年龄段,开始存在较明显的自我意识,有自身的情感表达方式,美感和创造性体验迅速增强,色彩也进入了非常主观的发展阶段。这一年龄段的儿童图书设计应更加注重图形的表现,图书的插图表现不再局限于写实或卡通类图形,抽象图形也可以被大多数儿童接受。图书内容的选择上要更加侧重于情感的表达,创造力的形式和手段尤为重要,通过阅读建立良好的思维模式,培养孩子的创造性思维。⁶

丰富形态和具有趣味性的设计是儿童书籍设计的又一特征,孩子们往往很容易被有趣的书籍造型设计所吸引。趣味性设计表现在插画、色彩、造型等方面,根据图书的内容进行创意,符合儿童的认识特点,激发他们的求知欲,帮助孩子们增长知识、丰富想象力和创造力,在阅读中体验快乐。

儿童的审美与喜好不同于成人,一切应以儿童心理和审美感受作为出发点,强调儿童书籍设计的人性化、教育性和真挚情感的表达,要为儿童营造图书的氛围,使其沉浸于书中世界,去体验和想象书中的内容,

通过真挚的情感和充满童趣的图书走进孩子们的内心世界。

儿童图书的分类

儿童图书的种类很多,具体可分为插画书、立体书、互动书等不同类型,从视觉、触觉、听觉、嗅觉等不同感官方面满足儿童身心发展的需要,使孩子能在健康温暖的环境中成长。

1. 插画书

插画书,顾名思义是以插画图片作为主要表现形式,结合简练生动的文字。文字可以引导儿童更加有效的进行阅读,用图画与文字共同叙述一个完整的故事,是一种独立的图书形式,也叫做“图画书”。在插画书里,画不再是文字的附属,而是图书的生命,甚至有很多插画书是完全无字的,所以就插画书而言,“画”是其生命。儿童在阅读过程中完全凭借插画来理解故事及相关信息,更多时候是不需要任何文字而只通过图来表达内容的。插画书通过视觉形象来吸引孩子的目光,书中的插画也可以单独作为绘画作品来欣赏。儿童在阅读书籍的过程中首先是通过图画来理解内容和相关信息,对于他们来说,插画是读书的最简捷通道。

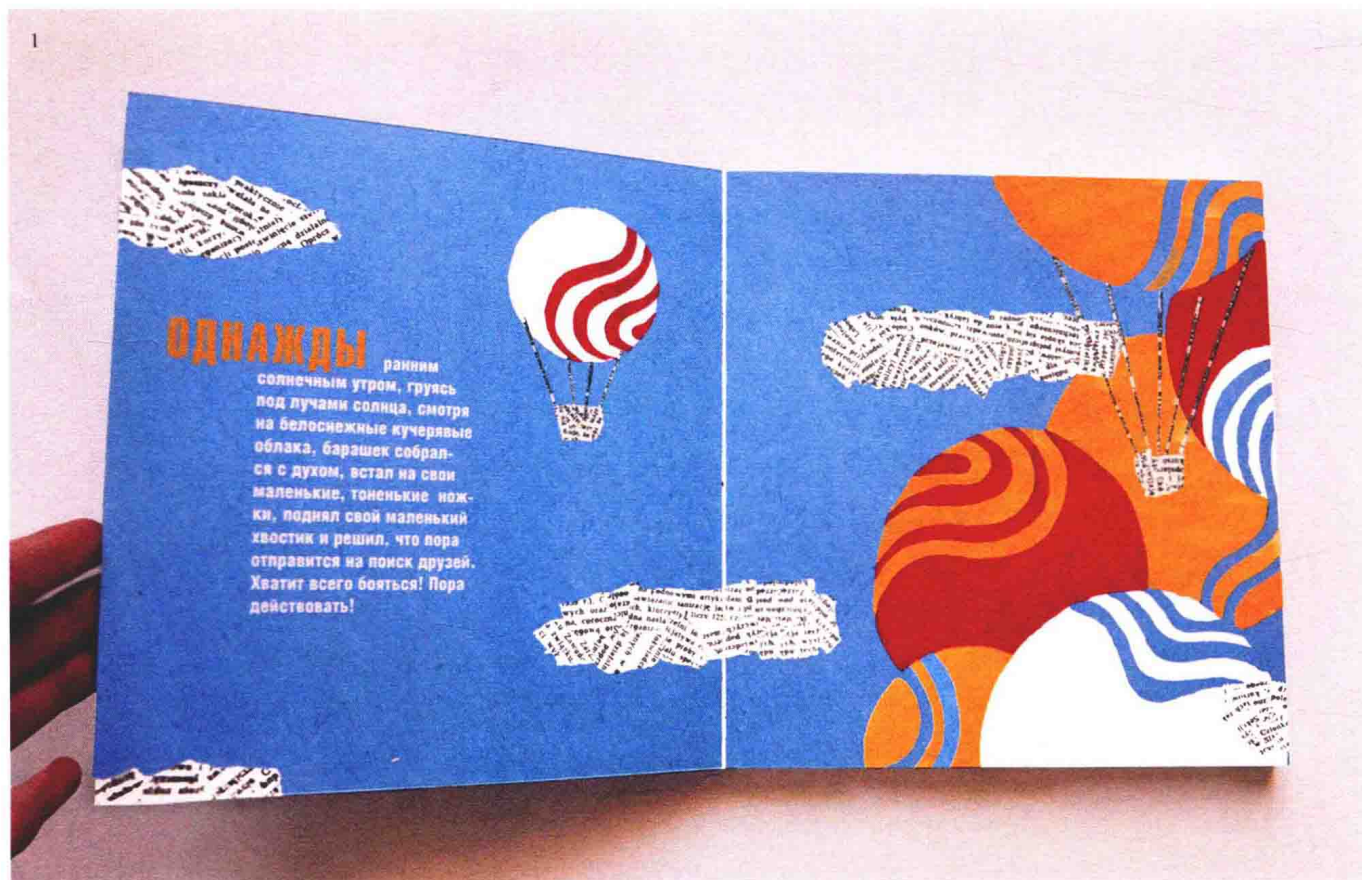
插画书作为儿童读物已有百年历史,捷克著名的教育家夸美纽斯(Johann Amos Comenius)于1658年出版的《世界图解》被公认为是世界上第一本图画书,又名《可见的世界》、《宇宙奇观》。这是一本拉丁语教科书,用各种动物的声音来介绍24个字母,是作者根据他所提出的适应自然和直观教学原则写成的一部小学教科书。⁷其中有附以插图的短文150篇,

内容包括自然(宇宙、地理、植物、动物、人体等)、人类活动(手工业、农业、交通、文化等)、社会生活(国家管理、法院)和语言文字等方面,试图授予儿童以百科全书式的知识,在欧洲国家广泛流行。《世界图解》是世界上第一本图文并茂的书籍,它的出版对西方教科书和儿童读物的影响一直很大。此后,图画书历经了一个世纪的发展,出现了许多经典的作品,体现了图画书在不同发展阶段的特点。

儿童的思维方式简单,心理发展尚未成熟,图对于他们来说更加具有吸引力。我们刚刚来到这个世界的时候,首先接触到的就是图画语言,幼儿在相当长的一段时间内对于图画的兴趣要远远大于文字或抽象图形。当他们成长到一定阶段,对文字有了一定学习

和了解后,文字在图画书中可以帮助孩子更好的解读图片,而图片又可以展现出很多文字所不能体现的情节和情感。

图画书以图画为主,文字为辅,仅从定义上看图画是儿童图画书不可缺少的组成部分,或者成为主体。图片和文字的排版和处理尤为重要,要充分考虑儿童的认知能力和理解力,符合他们的心理和审美需求。图画书有一定的特殊表现形式,通常由大量的插图和少量的文字组成。插图和文字相互依存,具有一定连贯性,贯穿叙述一个完整的故事内容,图与字交互表达。在图画书中,插图具有讲述性,其叙述的内容相比文字更直观形象,更容易走进儿童的内心从而被接受。图画书的开本各异,有12开、8开,小的有48开、

64开。装订方式也有不同,分为精装、平装、纸板书等。

《小羊寻友记》(图1)讲述的是一只孤独的小羊满世界寻找朋友的故事。设计师运用丙烯画和抽象拼贴画(新闻纸)相结合的绘画手法绘制插图,而这些生动有趣的插图几乎占据了整个版面。在这本儿童图书中,设计师仅仅使用了红、蓝、黄三种颜色。设计师认为不应该在插画中加入那些不必要的元素、细节和色彩。即便是在没有任何文字描述的情况下,也应将故事的人物和情节形象化地展现出来,而内文部分仅仅是对插画的补充。

优秀的儿童插画书除了文字插图外,整体版式设计也至关重要,是书籍设计的重要元素之一,往往也决定了最终的书籍效果。所以如何安排图与图间的连接、转折、起始等因素尤其重要,从封面、扉页、正文到封底形成完整的一体。内页的版面设计包括了文字与插图的编排,决定了整本书的风格和整体效果,所有的元素都应充分结合儿童的心理喜好与特点,最终完整的呈现在孩子们面前,赢得他们的喜爱。

综合来看,一本插画书最终能否赢得儿童的青睐,其主题、语言、结构、表现形式、造型样式等因素都起到重要的决定作用。准确的将他们的兴趣和心理诉求反映到作品中是设计师的首要任务,这也是书籍最终是否能从内心得到认同的根本原因。

2. 立体书

立体书既是“书本”又是“玩具”,拥有书的内容和形式,同时兼具玩具的趣味和功能。当孩子们打开书的瞬间,书中会突然跃出多变的立体造型、鲜艳的色彩和有趣的文字。不同于平面书籍,这些都将带给儿童巨

大的惊喜和全新的体验。儿童在阅读的过程中可以用眼睛来观察,用手来体验,用大脑来思考,去探索书中的世界,立体书是儿童出版物中的一种特殊类别。

立体书的发展经历了漫长的时期,从13世纪英国修士将转盘机关引入书中便从此开启了立体书的历史。1200年英国修士用“插页”的方式做出地图,出现了立体书的雏形;1765年英国人制造了第一本真正给儿童看的会动的书“小丑书”;1800年立体书的第一个黄金时代开始;1930年美国纽约出版社为迪斯尼的卡通主角制作一系列立体绘本时,首创“pop-up”这一立体书专有名词;至今,立体书从材质、形式和表现内容上已经较为成熟。³

立体图书设计是一门艺术,要求设计师不仅要能突出书籍本身的内容,更要巧妙的运用其特有的三维艺术语言去展现有趣的立体视觉空间,为儿童建立更具象化的审美世界。立体书可以刺激儿童的好奇心,它既是一本书又是一个内容丰富的玩具,使他们在阅读中用眼睛观察,用手去翻、折、掀、开,发现机关和妙处,画面内容跃出纸面,内容变得鲜活立体。当孩子们打开一本书的时候,会发现原来书也可以变得这么有趣,所有的内容生动立体的出现在面前,他们会被精美的插图、有趣的机关、多样的形式所吸引,进而去关注书的内容。书中的二维画面以立体的形态展示,好奇心会驱使他们在如同游戏的操作性阅读中汲取信息,培养良好的阅读习惯。

立体书有什么特点呢?首先它符合儿童好奇爱动的特征。儿童的注意力很难集中,好动是他们的天性,立体书的很多机关可以吸引其去触摸、感知、翻动、旋转、探索、发现、折叠、打开、关闭、延伸。其次,可以帮助儿童更生动的理解书中的内容。相对于平面书籍而

言，立体书能更好的诠释书的内容和意义，将平面的内容立体化，延伸平面图文以外的空间，互动的形式更适合儿童的天性。再者，儿童具有很强的求知欲和探索性，立体书的互动特征刚好满足了他们的这一特点。除了看以外，用手来操作更加满足了儿童的心理需求，在阅读过程中得到快乐的体验感。立体书还可以促进儿童的大脑发育，在寻找机关和操作的过程中，协调双手和大脑，肌肉、神经、手、眼睛、大脑等各种感官的刺激伴随着动手的过程，能够更好的促进儿童的发育成长。

常见立体书的种类大致可为翻拉型立体书、造型类立体书、感官类玩具立体书。翻拉型是最早的立体书形式，页面被水平或垂直分割成两到三个部分或更多，任意组合安排，生成许多不同寻常的奇特组合。造型类立体书合起来是一本书，摊开后，则成为3D形式的立体造型，书可以组合成实物般的立体造型，有很强的场景感。

图书《经典再现》(图2)是为BBR银行的客户及其孩子设计的，目的在于提起客户的兴致、提升客户对银行的忠诚度。图书采用纸和卡纸板为材质，应用亮

漆工艺、哑光层压材料，方形开本。本书采用立体弹出式设计，书内设有9个展开页，每个展开页都讲述了一个独特的故事，并配有插图和建设性的解决办法。当孩子们翻开书的瞬间，立体生动的形象会跃然于纸上，鲜艳的色彩和有趣的插画会吸引他们继续读下去。书中的插图以一种幽默的方式对经典故事进行重述，每个插图边上还附有有趣的诗文，立体有趣的造型与平面的文字结合，更完整的展现了书中内容。

相较于传统平面图书的形式，立体书更有助于儿童理解问题，也更能够激发儿童的求知欲望和探索精神。长时间的面对平面纸质图书，容易产生单调感，尤其对于好动、新鲜感十足的儿童来说，立体三维效果可以为他们消除审美疲劳，打破单调的平面效果，体现真实感。同时，立体书还能通过双手触摸立体造型，这种互动方式能激发学习阅读的主动性，对于他们的学习和成长至关重要。

3. 互动书

互动图书让读者在图书阅读的基础上，增加体验式的参与，让书的内容保持一定的延续性，变得更具亲切感和融入感。互动式书籍与以往的平面书籍设计的切入点不同，互动书籍首先要考虑的是如何与读者产生互动行为，体验感与共鸣，让儿童在阅读的过程中很好的参与其中，与书籍之间产生交流。

19世纪，英国伦敦在1860年首度将童书以可动书形式大批量生产，可动童书的创举在于书中人物可与故事内容互动，也就是今天立体书里不可或缺的“互动”元素，即读者与内容的互动体验。随着电脑和互联网科技的发展，电子书和电子杂志等互动图书进入我们的日常生活，逐渐改变了我们的阅读习惯。从某种角

印尼小鸟的画法

设计师
Devi Soewono

尺寸
210 毫米 x 210 毫米
x 10 毫米

完成时间
2012

度来说, 互动书的历史在某种程度上与立体书密切相关, 从视觉、触觉、听觉和行为上进行互动体验。⁹

设计师 Devi Soewono 的图书设计作品《印尼小鸟的画法》(图 3) 是方形开本。这是一套教孩子们绘

制印度尼西亚当地鸟类的可移动式丛书。虽然印度尼西亚的鸟类是当地的一大特色, 但是由于人们缺乏鉴别能力, 很多鸟类已经灭绝。本套书旨在增强人们对鸟类的认识, 特别是通过绘画增强孩子们对鸟类的认识。丛书采用的是交互式设计, 通过视觉和触觉的共同作用, 在教孩子们绘制印度尼西亚当地鸟类的同时, 激发孩子们的兴趣。图书中的深灰色背景与明黄色的插图对比强烈, 能够更加迅速的吸引儿童的注意力, 配以浅灰色文字能够很好的平衡色彩明度。

立体化的书籍结构也是互动书籍惯用的表现形式。结构是书籍整体设计的重要部分, 立体的书籍形态比平面的绘画形式更具视觉冲击和吸引力, 可以激发儿童的想象力和创造力, 让孩子好似处于真实的情景中, 兼顾娱乐性与教育性。

材质的互动体验在设计中也至关重要, 不同图书材料会让儿童在阅读中产生愉快的触觉体验感, 从而吸引他们去探索发现书中的内容, 无论是造型色彩或是文字都要依附于具体材质表现出来, 材质的使用要充分考虑儿童的触摸感和心理需求, 在翻阅中产生亲切感和好感, 比如棉布、塑料、纸质等不同触感材料, 可以应用于不同阅读场合和不同年龄段的儿童需要。

设计师 Luisa Zamora 的交互式插画书《黑色趣味》(图 4), 选择了卡纸板、人造皮革、胶粘纸、印花织物为材质, 覆亮漆工艺, 正方形开本, 采用环装式设计, 方便动手操作。本书旨在开发四岁以上儿童的精细动作技能, 并帮助他们克服对黑暗的恐惧。儿童喜欢动手操作, 对于可操作性图书有很大兴趣, 本书亦是如此。书中涵盖了多个儿童可以自行完成或是在睡前与家长一同完成的游戏(粘贴领结和纽扣), 在粘贴

3

绘制的过程中与书籍产生互动,让儿童在动手制作中完成阅读,在学习之余享受游戏带给他们的快乐。

互动图书中还有一类叫涂色书,这类书顾名思义,是在绘制好的图形当中填色,幼儿时期的儿童尤其喜好这类图书。在填色的过程中可以培养儿童对于色彩的认识,体验颜色带来的快乐,丰富孩子的心理色彩情感,已经绘制好的各类图形可以帮助儿童快速认知客观物象的存在,涂色的同时也很好的训练了儿童的肌肉控制力。

杜威(John Dewey)的儿童中心观提到:“教育的天然基础是儿童的本能,而本能是一切学习和训练的依据,要用儿童的自动能力发展他们原有的天性”。^[10]互动式儿童图书设计正是基于此,生动的形态表现为其最常用的设计手段。儿童图书的形态设计较成人读物更具趣味性和表现力,有更广阔的创意空间,通

过变化各种图书的外观形态,让孩子们参与互动,在阅读中不仅仅局限于视觉的感受,还可以根据需要将书籍设计成不同的外观造型,符合儿童心理的喜好。这类图书更让儿童具有亲切感,主动与之交流互动,在这一过程中发现新事物。

儿童图书的设计艺术

1. 插画设计

儿童书籍中的插画设计是图书的重要组成部分,生动的插画形象能够在最短的时间内吸引他们的目光,引起阅读兴趣。儿童之所以喜爱插画书的主要原因在于他们的思维方式以形象为主,具象的图形能在最短的时间内引起他们的兴趣,开发想象力。图书中大量的图画能够满足儿童的心理特征,尤其在低年龄段的儿童中,他们对于插图的关注远胜于文字的描

5

述。儿童在阅读图书时,首先会被生动的图画吸引,展开联想与想象,也会刻意的模仿书中的形象和內容,将图书中的世界延展到现实生活中,可见插画的作用对儿童的影响之大。尤其对于低龄没有文字识别能力的孩子来说,图画代表了书中的一切,他们对于书中内容的理解完全取决于插画。由于儿童年龄与知识的局限性,通常他们的想象力丰富,他们的世界充满了幻想,即便是在我们看来很微不足道的事情他们也会乐在其中,也经常会经由一些图书的插画联想到其他事物。所以具有想象性是儿童图书插画设计的基础,富有想象力的插画能够引起他们的联想,培养创造力。

有趣的插画能够极大地吸引儿童的目光,夸张、拟人是儿童图书插画常用的手法。设计师通常会强调画面的趣味性,设计中夸张的人物形象和表情往往都是趣味性表现的主要形式,让画面变得更加富有表现

力。生动的形象能够瞬间抓住儿童的注意力,有趣的插画能够保证儿童的阅读兴趣,让画面与他们进行交流沟通。可见,趣味性是儿童图书插画的重要特点。儿童插画家通过大胆的创新,打破常规的思维方式,让生活中不可能发生的情节在画面上表现出来,儿童在阅读中感受趣味性,夸张有趣的插画会让他们走入书中世界。

优秀的儿童插画设计不仅限于讲故事,还能通过自然有趣的科学表现方式将书中信息传达出去。儿童对接受到的相关视觉信息进行联想,启发思维的同时得到愉悦的心灵感受,最终达到寓教于乐的目的。平面化的插画最容易被儿童接受,尤其早期时儿童缺乏空间与透视的概念,这在儿童的画中体现的尤为明显。在他们的世界中一切物像趋于平面化表现,二维的平面化插画处理会减少他们对物体的辨识难度,更容易理解和观察。可见,平面化的插画设计更受儿童喜爱,简洁直观的表现手法是设计的宗旨。

儿童图书插画设计的多样性风格可以带给他们丰富的视觉体验,除了传统的手绘形式以外,一些其他的本土性手法也可以应用,如剪、贴、刻、塑等形式,或者计算机绘画的方式也都可以采用。题材上应该拓宽思路,如自然、科学、人文、幻想等范围都适用于儿童插画的内容表现。不同国家和地区的插画可以融入本地区或民族的语言风格,在传递信息的同时也继承了本土文化,让孩子们从小就了解自己国家或民族的艺术语言和文化特征。

《鲍里斯·格林申科故事集》(图5)收录了三个故事,使用刺绣这一主要的民间艺术形式作为插画的表现方法,在书中插入了多张刺绣拼贴画和插图。设计师借助图形编辑器对多张祖母刺绣作品的照片进行加