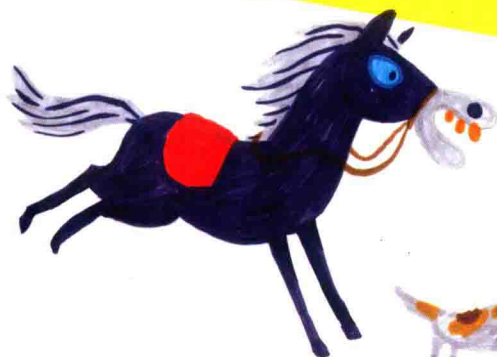

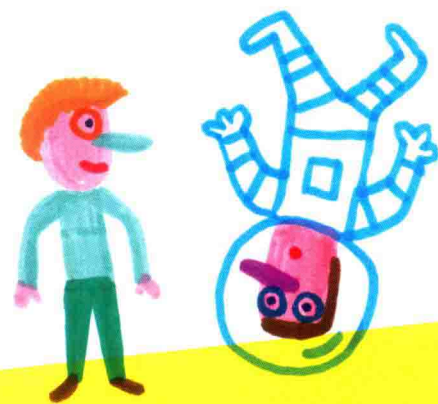

How to Design a Lovely Children Book

如何设计一本有爱的儿童书

卡洛斯·伊格拉 / 编 张晨 / 译

How to Design a Lovely Children Book
如何设计一本有爱的儿童书

(哥伦)卡洛斯·伊格拉 / 编 张晨 / 译

辽宁科学技术出版社
· 沈阳 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

如何设计一本有爱的儿童书 / (哥伦比亚) 卡洛斯·伊格拉编; 张晨译. — 沈阳: 辽宁科学技术出版社, 2017.3
ISBN 978-7-5591-0053-5

I. ①如… II. ①卡… ②张… III. ①儿童故事—图画故事—文学创作方法 IV. ①I058

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 306000 号

出版发行: 辽宁科学技术出版社
(地址: 沈阳市和平区十一纬路 25 号 邮编: 110003)

印刷者: 上海利丰雅高印刷有限公司

经销者: 各地新华书店

幅面尺寸: 226mm × 240mm

印 张: 22

插 页: 4

字 数: 200 千字

出版时间: 2017 年 3 月第 1 版

印刷时间: 2017 年 3 月第 1 次印刷

责任编辑: 杜丙旭 周洁

封面设计: 周 洁

版式设计: 周 洁

责任校对: 周 文

书 号: ISBN 978-7-5591-0053-5

定 价: 138.00 元

联系电话: 024-23280367

邮购热线: 024-23284502

E-mail: designmedia-jenny@gmail.com

http://www.lnkj.com.cn

前言 · 006

1. 原来儿童书是这样的 · 008

1.1 儿童书的整体认知 · 009

1.2 儿童书的类型 · 010

1.3 儿童书的开本 · 013

1.4 儿童书的结构 · 014

2. 愉快地设计儿童书吧 · 022

2.1 自由的版面设计 · 022

2.2 巧妙的文字编排 · 024

2.3 天马行空的色彩 · 026

2.4 手法各异的插图 · 028

3. 和儿童书来一场互动体验 · 030

3.1 从视觉到听觉的互动体验 · 030

3.2 从视觉到触觉的互动体验 · 031

3.3 游戏互动体验 · 032

3.4 立体形态互动体验 · 033

3.5 AR / VR 技术的互动体验 · 034

3.6 造型互动体验 · 035

4. 国际优秀儿童书赏析 · 036

4.1 故事绘本 · 036

4.2 科普 · 136

4.3 文学 · 182

4.4 视觉创意 · 198

4.5 识字 · 224

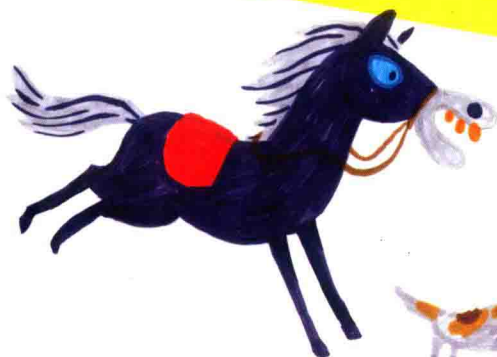
4.6 互动体验 · 242

插画师 (设计机构) 索引 · 262

How to Design a Lovely Children Book
如何设计一本有爱的儿童书

卡洛斯·伊格拉 / 编 张晨 / 译

《如何设计一本有爱的儿童书》是一本从多角度讲述儿童绘本创作的灵感库，书中涵盖了不同风格及样式的儿童图书作品，不同的读者会找到不同的心灵共鸣。通过欣赏风格迥异的作品，一定会辅助读者逐渐清晰头脑中的表达诉求，从而塑造出属于自己的精神家园。

本书包含 101 部优秀的儿童书作品，77 位优秀的儿童书插画师 / 作者
分别从四个方面：

- 原来儿童书是这样的
- 愉快地设计儿童书吧
- 和儿童书来一场互动体验
- 国际优秀儿童书赏析

用简明的语言和图文并茂的形式形象地阐述了儿童书设计的理论基础，
具有非常实用的指导性。

更多精彩请关注公众账号：
国际视觉交流

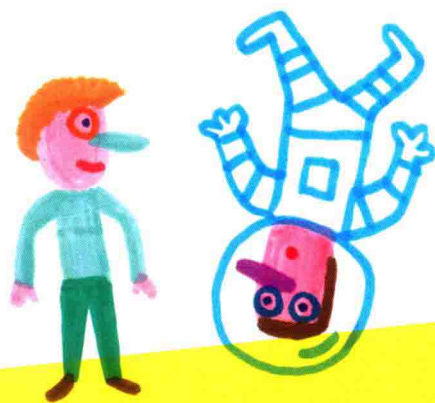
上架建议：书籍设计

ISBN 978-7-5591-0053-5

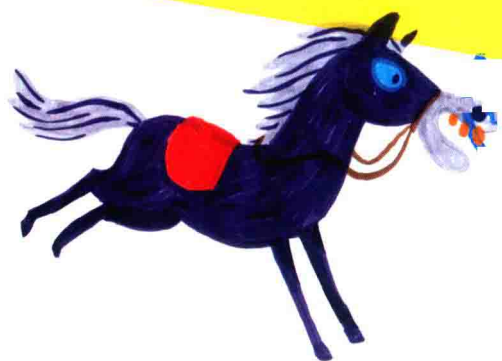
9 787559 100535 >

定价：138.00 元

How to Design a Lovely Children Book

如何设计一本有爱的儿童书

(哥伦)卡洛斯·伊格拉 / 编 张晨 / 译

辽宁科学技术出版社
· 沈阳 ·

前言 · 006

1. 原来儿童书是这样的 · 008

1.1 儿童书的整体认知 · 009

1.2 儿童书的类型 · 010

1.3 儿童书的开本 · 013

1.4 儿童书的结构 · 014

2. 愉快地设计儿童书吧 · 022

2.1 自由的版面设计 · 022

2.2 巧妙的文字编排 · 024

2.3 天马行空的色彩 · 026

2.4 手法各异的插图 · 028

3. 和儿童书来一场互动体验 · 030

3.1 从视觉到听觉的互动体验 · 030

3.2 从视觉到触觉的互动体验 · 031

3.3 游戏互动体验 · 032

3.4 立体形态互动体验 · 033

3.5 AR / VR 技术的互动体验 · 034

3.6 造型互动体验 · 035

4. 国际优秀儿童书赏析 · 036

4.1 故事绘本 · 036

4.2 科普 · 136

4.3 文学 · 182

4.4 视觉创意 · 198

4.5 识字 · 224

4.6 互动体验 · 242

插画师（设计机构）索引 · 262

一本图文并茂的儿童绘本中的信息往往是以一种特殊的方式呈现出来的，这种方式是其他方式所无法取代的。对于作者或者插画师来说，创作绘本是一项富有创造性的挑战，与其说是创作，倒不如说是实现自我的过程。打破自我的界限及游戏规则，每一次都能得到不同凡响的效果。

如今的儿童绘本更具有个性和鲜明的特点，这不仅仅表现在绘本的设计上，还包括它的叙事方式和独特的规则。在我看来，绘本应该不仅仅局限于“从前……”，然后书的设计和格式只是完完全全叙述事件，不用图画就能理解。真正的好绘本要做到：书中没有故事，而这本书恰恰就是一个完整的故事。

在这个意义上来说，成功的典范举不胜举。我认为每一本成功而伟大的绘本都应该有独特而神秘的特点。它们的魔力和能量不仅仅可以转化成一本书，它们甚至可以变身为令我们恐惧的壁橱，变身为不断生长、死去而又重获新生的大树，变身为——一处剧院、一段旅行或者一个秋日的下午。这恰恰是绘本的特别之处。

围绕当今的绘本的另一个话题是“绘本到底面对什么样的读者？”确切来说，我不明白为什么这也能够成为一个问题。我记得我曾经与我的父母和姐姐一起观看约翰·福特的《搜索者》时，曾有过一系列特殊的情绪，这种情绪只是这部电影带给我的，其他时候从未有过。关于那些神秘、恐惧、爱情、友谊、冒险、善与恶、得与失等，都是人生的道理、生命的真谛。这种纯粹而渺小的感觉，是我们在长大后还想要努力寻回的感觉。对我而言，这个世界让我乐于尝试弥补绘本的空缺。因此我无法相信一本书的内容必须要细致到能让孩子在没有父母的陪伴下阅读。我记得约翰·韦恩^[1]横跨平原和山区的事迹，但我更加难忘我同父母和姐姐在客厅的嬉戏时光。这里我说的正是分享和存在的重要性，也是借由绘本所产生的新的意义。

我的两本绘本《亚哈与白鲸》(Ede Ivives 出版社，西班牙，2014)和《巨人的时间》

注 [1] 《搜索者》是一部由约翰·福特执导，约翰·韦恩、杰弗里·亨特等主演的经典西部片，备受影评人及当代导演们的推崇。

(Orfeu Negro 出版社, 葡萄牙, 2015)——它们都是为各个年龄段各个阶层的读者所准备。只要读者想看, 只要他们愿意做一点小小的努力进入到故事中、进入到图片中, 他们就会得到惊喜, 就会被感染。出于每个读者的年龄和所处环境的不同, 每个人都能够感悟出一些自己的道理。比起教育或者说教, 我更愿意我的工作是指导性的。它能为读者带来惊喜, 能打开人们的心灵, 培养他们对世界的感知和好奇。

捷克电影导演、编剧杨·史云梅耶在他电影创作《十诫》中提到关于创作的问题。他说: “全身心投入你钟爱的事, 除此之外没有更好的办法。这些迷恋来自于你的童年, 巨大的财富正深埋于你的童年之中。这个财富之门必须永远向着童年打开, 它无关记忆, 而是情绪, 不存在于意识, 而是深藏在潜意识中。让这条地下河流在真实的自我中流淌, 关注这种感觉, 但是同时, 释放自我。当你拍摄电影时, 你必须 24 小时地沉浸其中。然后所有的迷惑、童年就不知不觉融入你的电影。这样一来, 你的电影就达到了真正的胜利, 这就是它的意义所在。”当然, 创作一本儿童书也一样。当我在创作一本插画书的时候, 我会保持着一颗纯真的童心, 就像一个孩子在花园中同他的洋娃娃玩耍时的那份纯真。摒弃一切杂念, 进入到那个世界来畅快地创作。

《如何设计一本有爱的儿童书》是一本从多角度讲述儿童绘本创作的灵感库, 书中涵盖了不同风格及样式的儿童图书作品, 不同的读者会找到不同的心灵共鸣。通过欣赏风格迥异的作品, 一定会辅助读者逐渐清晰头脑中的表达诉求, 从而塑造出属于自己的精神家园。

(西)曼纽尔·玛索尔

2016

1. 原来儿童书是这样的

儿童书是凝固的音乐，是静止的电影，是视觉的史诗，是孩子们认识大千世界的钥匙。优秀的儿童书借助完整的系统组成要素传递着故事、道理、事实和情感，它们就像魔术师，深深地吸引着孩子们的目光，让每一个徜徉在故事里的孩子都能找到一条心灵的归宿。

每一本成功的儿童书背后都隐藏着一点或几点成功的秘密，就像笑容背后一定存在着喜悦，只是我们的注意力被笑容分散了，却没有关注喜悦的存在。揭开儿童书表面活泼、夸张、新奇、可爱的面纱，我们会惊讶地发现里面流淌着亘古不变的真理，以及人类的普遍情感和生存经验，还有那些伟大作家们为了表达这些精神实质而使用创作技巧。

由于儿童书的读者是孩子，因此儿童书的形式要简单到不借助文字或讲解就能够被孩子们所接受，而这种简单恰恰成为制作儿童书最复杂的过程。然而，所谓的复杂是成人世界里的词汇，在孩子们的世界里只有简单的快乐，因此想要做出能让孩子们接受的图书，首先要学会像孩子一样思考，了解孩子思维的逻辑，掌握孩子语言的语法，然后才是借助一个形象、一套系统洋洋洒洒地表达出来。

1.1 儿童书的整体认知

儿童图书 17 世纪诞生于欧洲，20 世纪 30 年代儿童图书的主流传向了美国，并迎来了第一个黄金时代。五六十年代，开始在韩国、日本兴起。70 年代，中国台湾也开始了儿童图书阅读。随后中国大陆迎来了儿童图书阅读的热潮。

之所以儿童书在各个国家和地区盛行，是因为人们逐渐认识到少儿时期养成的道德品质和价值理念就好像内在的、埋藏于生命根部的种子，终将影响孩子一生的发展方向。因此，一本优秀的儿童图书的判断标准就是是否能够向孩子们传递积极向上的正价值、正能量，即向上、向善、向美。同时，优秀的儿童书还能够启发与塑造孩子的思维方式，为孩子提供观察世界的各种可能性。正如罗丹所说，世界不缺乏美，而是缺乏一双发现美的眼睛。儿童图书正是帮助孩子拥有一双发现真善美的眼睛，激发他们的好奇心、想象力和创造力。

此外，优秀的儿童图书还应该保持两个方面的平衡。一是知识结构体系的递进发展，二是情感艺术能力的个性发展。好的儿童书，要能在轻松愉快的文字和图画中，在有趣故事情节中，带给孩子知识的积累和能力的提升，教会他们珍惜生命、懂得感恩，教会他们乐观与自信，学会与人平等相处，和谐友善，给他们以积极向上的正能量，从而为他们建立起与自己、与自然、与社会的关系打下坚实的基础，为他们的人格成长助力。与此同时，能够带给孩子丰富的情感体验，让孩子在阅读的过程中感受到不同情绪的变化，体验超越生命经验的感悟。

1.2 儿童书的类型

近年来，儿童书市场规模发展迅猛，儿童书的设计越来越精美，品种也越来越丰富。面对这些令人眼花缭乱的儿童书，最常见的分类方式是按照读者年龄的变化进行：0~2岁、3~6岁、7~10岁、11~13岁。

不同年龄段的孩子心理特征不同，对图书的需求也各不相同。因此，想要设计出优秀的儿童书，必须要了解这些年龄段儿童的需求。（如表 1.2.1 所示）

年龄段	儿童发展特征	图书设计特征
0~2岁	自我意识萌芽 语言能力形成 爱触摸、爱用嘴巴感知世界	鲜亮的色彩 简单的图形 柔软的质地 安全的用料
3~6岁	语言能力及视觉敏感度有很大发展 兴趣不断加深 好奇心重 动手能力增强	丰富的色彩 复杂的插图 精彩的故事情节 可以互动的图书形式
7~10岁	学龄期开始 心智发展迅速	较多的文字量 图文并茂 合理的字体与色彩设计
11~13岁	青春期开始 心理机能越发成熟 自我思考	更深的内涵 少量的插图 健康向上的内容

表 1.2.1 不同年龄段儿童的发展及图书设计特征

0 ~ 2 岁的孩子各方面的机能和自我意识虽然刚刚萌芽，但思维和情感发展非常迅速。1 岁之后的孩子开始了呀呀学语，语言交际能力开始形成。这个阶段的孩子感知世界的方式是触摸，他们摸到一样东西，会习惯性地往嘴里塞。因此，针对这个阶段的孩子，在图书的设计和制作上应当突出图形简单、质地柔软、用料安全等特点。（如图 1.2.1）这本书整体采用圆拱形造型，图书的纸张选择了轻型 KT 板，书脊部分使用布面连接。这种设计非常适合该年龄段的孩子，圆滑的造型不容易伤手，轻型的 KT 板很容易被孩子拿起，布面的书脊又做到了安全环保。在图形的设计上以基础的几何图形为主，同时穿插一些明度和纯度都很高的颜色，最大程度上调动起孩子的积极性，培养孩子的专注力。

3 ~ 6 岁的孩子开始了独立行走，语言能力有了迅速的进步，视觉敏感度有了很大的发展，甚至对空间和图形也形成了一定的认识。在这个阶段，有些家长会觉得孩子越来越调皮了。那是因为，3 岁后的孩子有了叛逆的思维，他们的自我选择能力增强。与此同时，孩子对新鲜事物的好奇心也越来越重，动手能力也变强了。因此，在这一阶段，图书在设计上可以适当选择复杂的图形、丰富的色彩，以及适当增强图书的互动性。（如图 1.2.2）这本书描写了一个古灵精怪的小女孩洛蒂与她的好朋友利昂之间发生的故事，书中可爱的人物造型、清新的绘画风格以及有趣故事情节十分符合该年龄段儿童的阅读需求，不仅能提升他们对美的认知，还能从中学会与小伙伴相处的交际方式。图书的内容开始出现简单的故事与逻辑线，但在表现形式上依旧直白和显而易见，通过观看可以激发孩子的想象力和创造力。

图 1.2.1 这是一本适合 0 ~ 3 岁孩子的识字书，由莎拉·马奇卡多设计。

图 1.2.2 书名为《一个手提箱，一只猫和一个大号》，由德国插画师朱迪思·洛斯克编著并绘制，minedition 出版社出版。

图 1.2.1

图 1.2.2

7 ~ 10 岁的孩子已经进入了小学阶段，身体发育很快，心智也越发成熟，但这一阶段的孩子仍保留着先天的好动与活泼。针对这一年龄段孩子的图书不再以插图为主，而是通常以图文并茂的方式出现。因此，在设计时应保证图书的开本与重量适中，颜色与字体设计合理，防止孩子因阅读造成对视力的损害。同时与文字搭配的插图也要符合这阶段孩子的审美需求，以提高孩子的阅读兴趣。（如图 1.2.3）是一本帮助孩子提高环保意识的图书，该书图文并茂，并且增加了一些互动的练习，图书版面简洁，形象醒目突出，版式结构逻辑性强，适合 7 ~ 10 岁孩子的阅读。

11 ~ 13 岁的孩子正值青春期，他们在生理发育上处于人生的第二个高峰阶段，在心理机能上也是从孩子逐渐过渡到成人的重要阶段。这一阶段的儿童开始具有一些成人的特征，但同时仍然保留一些幼儿时期的特点，他们通常会自我思考、自己选择。因此针对这一时期的孩子，在图书设计上应相对成熟一些，他们的读物要比低龄的孩子在内容上有更深的内涵，更强的审美取向，以此帮助他们建立健康的人生观。（如图 1.2.4）该书以文字为主，配合少量的插图。可以说这种设计已经越来越接近于成年人的图书。书中图片主题性突出，配合文字叙述更形象生动。

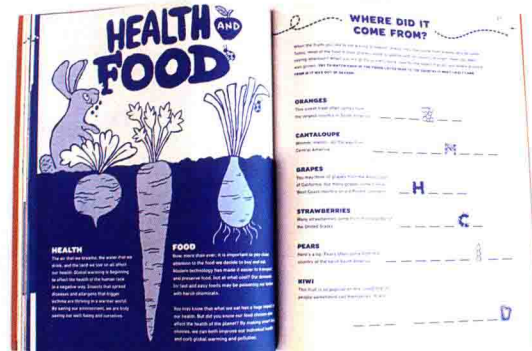

图 1.2.3

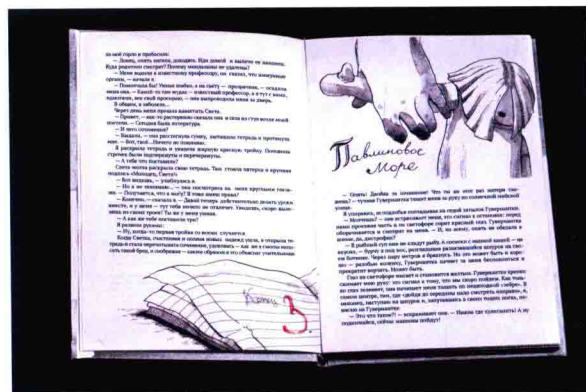

图 1.2.4

图 1.2.3 这本书《SIMPLE STEPS》由塔德·卡彭特编著及绘制。

图 1.2.4 这本儿童小说《无烟煤天空》，是由俄罗斯设计师丹尼尔·戴金·维亚特金设计。