

元素的趣味：
儿童书设计解析

杜晓燕 著



河南美术出版社



图书在版编目(CIP)数据

元素的趣味：儿童书设计解析/杜晓燕著. —郑州：
河南美术出版社，2010.9
ISBN 978-7-5401-2062-7

I. ①元… II. ①杜… III. ①书籍装帧—设计
IV. ①TS881

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第179313号

元素的趣味：儿童书设计解析

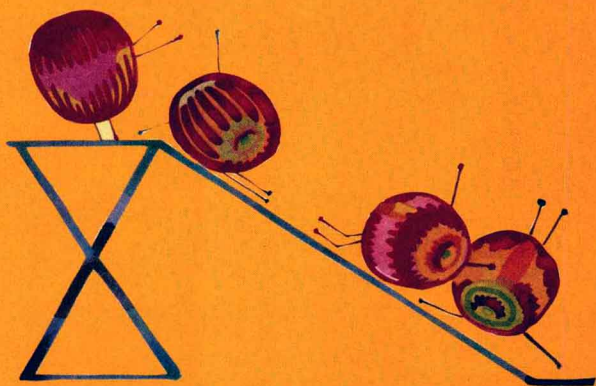
杜晓燕 著

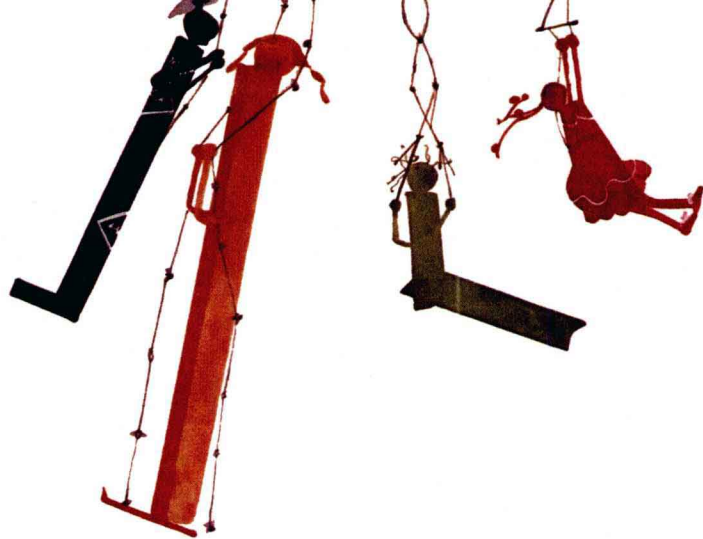
责任编辑 尚晓周
责任校对 敖敬华
书籍设计 美霖

出版发行 河南美术出版社
(郑州市经五路66号 邮编：450002)
印 刷 郑州新海岸电脑彩色制印有限公司
开 本 700mm × 1000mm 1/16
印 张 9印张
字 数 120千字
版 次 2010年9月第1版
2010年9月第1次印刷
书 号 ISBN 978-7-5401-2062-7
定 价 36.00元



元素的趣味：
儿童书设计解析





元素的趣味·儿童书设计解析

河南美术出版社

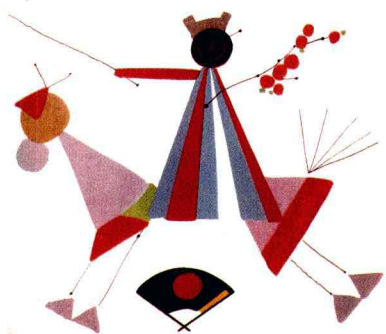
引子

introduction



我发现，人们在交谈时，往往会很自然地在语言中添加一些感性元素，诸如音调的高低、语气的软硬、节奏的缓急，还有手势、身体的姿态以及面部的表情变化等。

如果将对话内容称为元信息的话，这些添加的成分就是辅助信息。有了这些辅助信息，可以帮助倾听者更好地理解元信息，感受不同的感情和语义。交谈，因为运用了比书面语言更多的表达元素而显得更为生动、清晰和易于接受。



儿童书，多是以故事的方式展开的，而且以图为主，这就意味着“感性”是它的灵魂。如同谈话一样，它也应该调动更多的元素。设计师面对的各种文本，就像不同的“谈话主角”；而图像（包括字形）、纸张、排印方式、书籍形态等等则是使文本变得有声有色的辅助信息元素，这些元素也必须个性清晰，并与主体自然协调，才能使读者能够倾听到文字的“声音”。因此，设计师用心的精髓在于如何调配这些书籍语汇中的种种元素，将“交谈”式的信息元素转化为印刷形式。当然，作为书籍，它可支配的信息元素和视觉重点并不同于“谈话”，但它们运用信息元素的意义和趣味是相通的。

本书的主题是“儿童书设计解析”。那么，为什么单单选择儿童书作为话题呢？我的动因有以下几方面：

1. 儿童书适用的元素最丰富。

在儿童书中，除文字、图像两个基本元素外，书籍在形态、纸张、特殊工艺等方面都具有广阔的设计空间，这是其独特的优势。

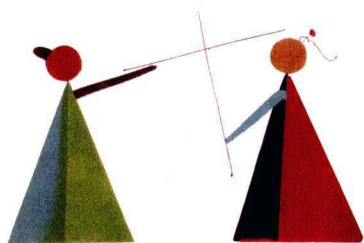
2. 儿童书图文关系的变式最多。

在儿童书中，文字的字型、大小、色彩、样式的组合，文字和拼音的组合，可以无

限变化；插图风格的变化出新，文字和图像组合的趣味，更是自由丰富、千姿百态。

3. 空间变换的幅度最大。

儿童书的插图，是根据情节需要绘制，有时画幅大小变化非常悬殊；加上文字体例多样、长短不一，从而使版面的空间变化多端。这也是儿童书视觉效果最为活跃的原因之一。



4. 版面设计的灵活程度最高。

由于文字、图像、空间等设计元素的无比丰富，进而使版面设计的表现力增强，是其他类书籍无法比拟的。

5. 学习不是目的，书是用来感受快乐的。

这是儿童书独有的特点。尤其是图画书，绝不会讲一些艰深的内容，而是用有趣的、感性化的方式表现主题。每个孩子只要用平常心来读书，都可以充分了解内容，获得



共鸣、快乐或者感动。“明快”和“感性”是儿童书的灵魂，设计师要用自己的心去感受童趣，不要刻意于从批判或知识的角度去设计你的故事，以免因“意义”而伤及儿童书应有的童趣。

由于儿童书综合了书籍中所有纯美的元素，具有其他书籍无法表现的趣味空间和美感，因此它总是那么诱人。完美的设计体现在各种元素恰如其分的安排。只要需要，设计师可在书中加入许多元素，让故事演绎得更生动活跃；同时，为了需要也可减去繁杂的元素，使情节单纯、清澈，呈现以少胜多的完美。

从书稿资料到最后成书，设计的过程就是从混乱和随意中找到条理，用最有效的方

法来安排设计元素，清楚、明了地表现书籍内容，把它的意义有声有色地向读者展现。为准确展现所要表达的信息，设计师首先要消化原作，正确理解书稿的主题思想和特点应该是什么，然后才可能正确运用设计元素，成功地诠释作品。

本书通过对大量优秀儿童书的设计实例分析，来解释笔者对书籍元素的应用的理解。希望它是一种有益的启发，对从事儿童书设计的同道、在校的书籍设计专业学生能有所裨益。

设计不像数学那样，“正确”答案只有一个；设计的解题路径可以有多种，这要靠作为视觉艺术家的设计师从积累和发现中找到自己的最佳方案。我们既不可妄自尊大，也不必妄自菲薄。因为，这其中没有最好，只有更好。

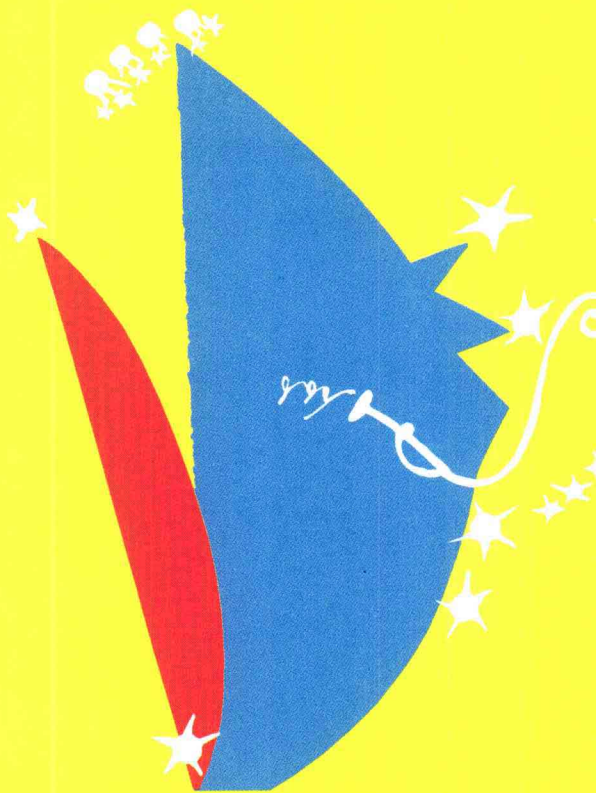


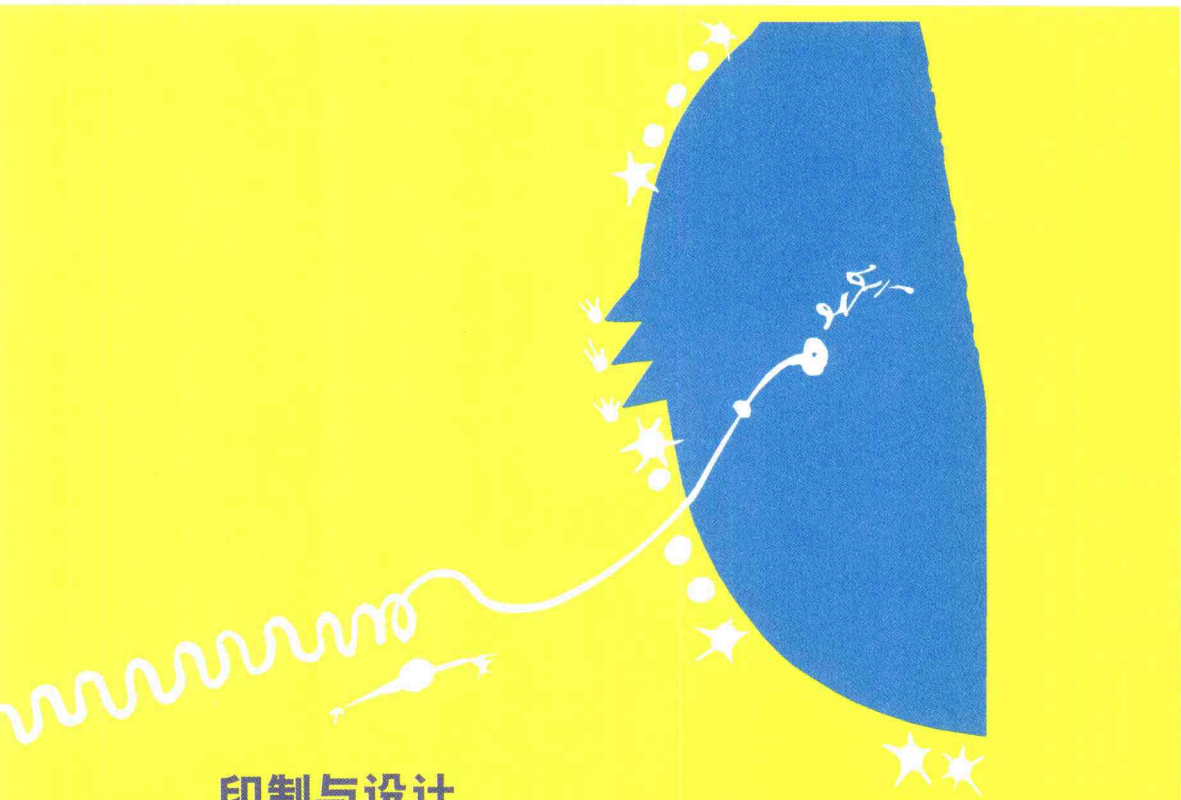
目录

contents

文字与图画

- 元素 _ 文图关系 12
- 元素 _ 字体家族 16
- 元素 _ 标题 20
- 元素 _ 插图 25
- 元素 _ 颜色 30
- 元素 _ 色调 34
- 元素 _ 主题色 38
- 元素 _ 图像尺寸 42
- 元素 _ 图像细节 46
- 元素 _ 纪实性插图 50





印制与设计

- 元素 _ 彩色印刷 60
- 元素 _ 双色印刷 62
- 元素 _ 单色印刷 66
- 元素 _ 纸张 70
- 元素 _ 开本 74
- 元素 _ 混合排印 78
- 元素 _ 模切 82
- 元素 _ 立体书 88

结构与表现

- 元素 _ 结构 104
- 元素 _ 封面 108
- 元素 _ 环衬 111
- 元素 _ 扉页 114
- 元素 _ 空间 118
- 元素 _ 平衡 122
- 元素 _ 框线 126
- 元素 _ 节奏 130
- 元素 _ 连续性 135
- 元素 _ 创造性 139



在儿童读物的内容创意与形式设计中，

图画与文字的关系是如此地亲密，

以至于常常文字也如图画，

图画也如作文。

它们或同台、

或交替地上演着一幕又一幕童趣盎然的故事。

而这一切的导演者，

就是那些隐于幕后的书籍设计者。

文字与图画

元素 _ 文图关系

文与图，这本是图画书中的两个独立元素，何以合为一处来谈，实在是因为“关系”在设计上是一个太重要的考量因素。另外，就儿童书而言，文图关系有着最大的变数。它可以是以文为主，插图为辅；也可以是以图为主，文字做注；还可以是互相说明，又相对独立。而且，这几种形式同时出现在一部儿童书中的情况并不罕见。从这个意义上看，儿童书设计中的文图关系，其设计的复杂程度明显大于其他类图书。

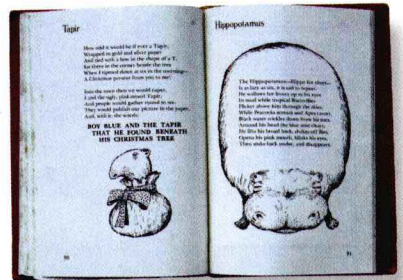
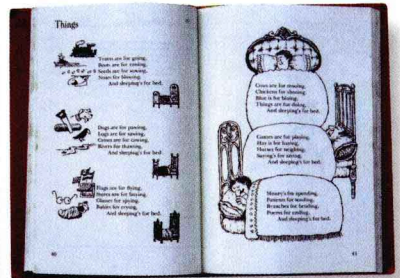
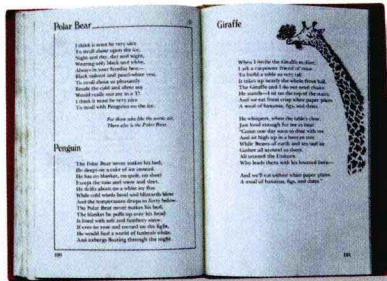
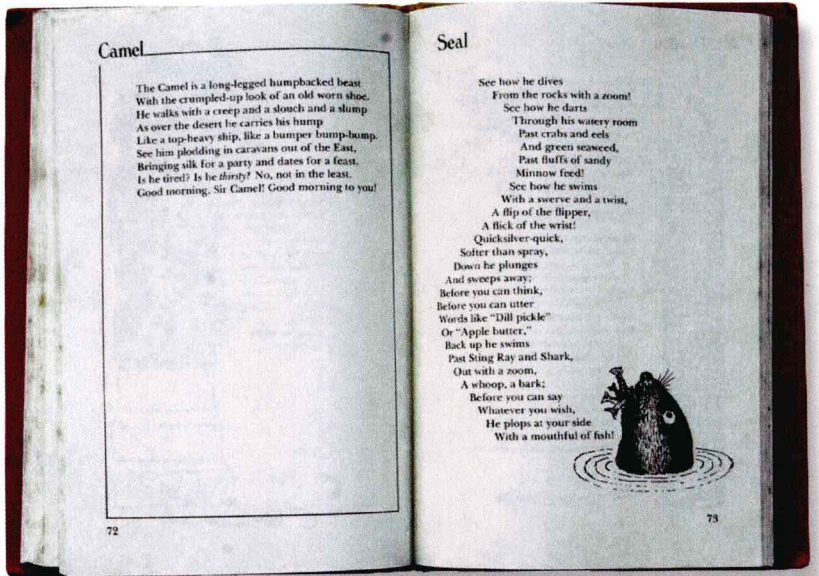
设计师为什么要把儿童书的文图关系看得如此重要呢？其根源还在于儿童书的性质特点。儿童书的主要功能是娱乐，视觉的强弱主要体现在图上，所以文字相对简约。在一些低幼图书中，由于小读者还不识字，看书就为看图，所以有的页面不需要文字，甚至有些文字的出现不单是为了表意，更是作为图形的一部分。略大一些的孩子读书，文字独立的意义开始呈现。文与图共同叙述着书籍的内容，有时并列出现、有时交替出现，有时相互说明、有时相对独立。正是这种带有变式的文图设计，引发了孩子捕捉细节、探究情节的欲望。此时的儿童书，在兴趣化的引领下实现了它的另一个功能——学习功能。

引导孩子的阅读，要把握孩子的兴趣特点和接受能力。就兴趣点而言，我们知道孩子和成人的阅读方式是有差异的。孩子翻开图画书时，他们不会去注意页面内的文字，而是直接进入图画的世界，由图画来了解故事。他们不会放过图画里的任何细节，而且会将各个细节加以组合、比较，并以此来设法了解图画的含意，找出故事的主角。即使在没有大人帮助的情况下，仅从图画他们就可以知道故事的梗概。这个现象并不奇怪，由于孩子不认字（或认字少），无形中先入为主地激发了他们对图像的理解能力，这种能力有时已经超过了成人，但往往却被一般人忽视。作为儿童书的设计者，则万不可低估儿童在这一点上的能力，尤其是在文图关系的处理上，要针对不同对象采取不同的方式，设置不同的兴趣空间。

当然，作为书籍形态的设计者，他的工作意义是在把握作者文图意义下的再创作，其中的基本原则是帮助作者实现作品的意图。对文图关系的处理，也离不开这个底线。松居直先生在《我的图画书论》中写到：“不论什么细节，绝不反对作者、违背作者的事情。当然，发展作者写的内容，或者作者虽未写出却暗含在书中的内容，则另当别论。用视觉的具体性对主人公的风貌

及其行动状况进行再现，绝不意味着脱离原文。补充和发展，这才是画家的主要课题，是画家进行创造的可能性所在。”

优秀的图画书都是用插图来弥补文字的不足，以图文关系的巧妙设计，将故事充分表现出来的。



《欢笑时刻》

《欢笑时刻》是儿童诗歌集。设计作者为了突出诗歌“欢笑”的主题，插图也画得夸张而富有创意，文与图互相配合，有时并列出现、有时交替出现，有时相互说明、有时相对独立。正是这种带有变式的文图设计，引发了孩子捕捉细节、探究情节的欲望。

Aus meinem Löwenleben

In einer heißen, weißen Stadt im Orient,
Wo man nicht Herbst noch Winter kennt,
Bin ich nach sieben regenlosen Wochen
Als zahmer Löwe matt herumgekrochen.

Ich habe Datteln und den Hund des Scheichs gefressen
Und sonntags fromm vor der Moschee gesessen. Sonst tat ich nichts.
Jedoch der Scheich, der mir des Hundes wegen grollte,
Befahl, dass man mich aus der Stadt vertreiben sollte.
Und man gehorchte dem Befehl des Wichts.

Mit krummen Dolchen und mit finstren Mienen
Umringte mich die Schar der Beduinen.
Ich gähnte bloß.
Dann aber ließ ich, langsam mich erhebend
Und durch den ganzen alten Leib erbebend,
Mein bestes Feiertagsgebrülle los.

Als da die Beduinen auseinander stoben,
Hab ich zu ganzer Größe mich erhoben
Und meinen Löwenschritt zum Zelt des Scheichs gelenkt.
Der hockte totenblass in seines Harems Ecke
Und hatte eine stinkende Kamelhaardecke
Über den dünnen Leib gehängt.

Ich bin (während die Haremsfrauen kreischend seitwärts sprangen)
Gemächlich auf den Alten zugegangen.
Dann hab ich ihn mit meinem Schwanz geohrfeigt.
Da flog der Alte bis ans Haremstor
Und spaltete sich dort das linke Ohr,
Das er noch heute allen Fremden vorzeigt.

Ich, aber hab die heiße, weiße Stadt im Orient,
Wo dürre Scheiche alte Löwen hassen
Und wo man meinen wahren Wert nicht kennt,
Verlassen!



Als ich
Ich war e
Mit einer
Ich trug
Auf der
Auf einer
Da war i
Weil ich
Und kein



h Klara hieß

och ein Kamel
n Note.
ais und Mehl
ote.
en Insel (ganz klar),
s Feines,
von Kanarien war
endeines.

Weil Kamele dort weniger üblich sind
Als in der Wüste Sahara,
Bekam ich auf Lanzarote als Kind
Schon den reizenden Namen Klara.

Wenn ich mich auf meine Knie niederließ,
Dann ließ man mir Zeit, das zu machen.
Und wenn ich mich schnell in die Höhe stieß,
Dann hörte ich um mich ein Lachen.
Man drängte nicht, wenn ich Bananen und Mehl
(Das Maismehl natürlich) trug.
Ich war ein kanarisches Kamel.
Und ich glaube, das war klug,
So war ich nicht irgendein Wüstenschiff,
Eines von vielen hundert.
Mich haben die Fremden, wenn sie zu mir
Gekommen sind, sehr bewundert.

Ich war ein Kamel, doch ein Kamel
Mit einer besonderen Note.
Ich war ein kanarisches Kamel
Auf der Insel Lanzarote.

15

《James' LierLeben》

作为书籍形态的设计者，他的工作意义是在把握作者文图意义下的再创作，其中的基本原则是帮助作者实现作品的意图。

本书的文字穿插于图画之间，使阅读在自然而然的视线流动中很轻松地看到文字与图画所传达的相关信息。