

项目二

绘本的艺术特征、种类、形式和主题

艺术特征 | 种类 | 形式 | 主题

目录

任务一 绘本的艺术特征

任务二 绘本的种类

任务三 绘本的特殊形式

任务四 绘本的主题

”

情境思考：

这本无字绘本是如何传情达意的呢？为什么会受到儿童的喜欢呢？

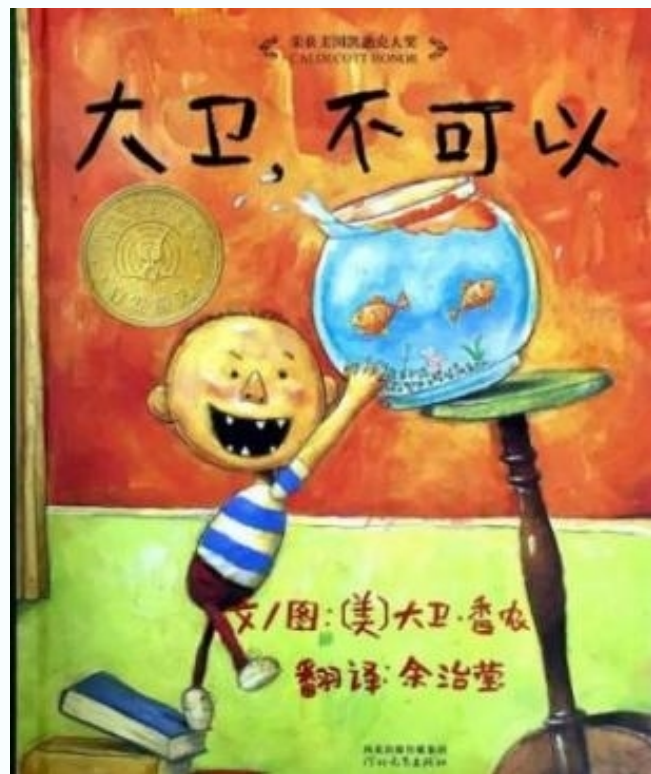
任务一 绘本的艺术特征

→ 一、儿童性

儿童处在生理机能不断发展的特殊时期，认识和思维的发展水平都不完善，所以在审美偏好与心理认知方面都与成人有着较大的差异。这就需要创作者以儿童的情感需求和认知发展作为考量标准，创作出的绘本符合儿童的接受心理与阅读习惯。

对于儿童来说，表现童心、童趣的主题也最容易引起共鸣。因此创作者往往会以儿童的视角观察世界，将儿童自然而然流露出的天真坦率的个性和可爱逗趣的特点进行艺术的再加工，然后融合自身的人生体验和哲理思考，以符合儿童欣赏趣味的方式进行创作。这就使得绘本的人物塑造和情节设置都蕴含着浓厚的童心和童趣，以儿童特有的稚拙美感染着读者。

→ 二、欣赏性

绘本是文学和绘画的结合体，同时具有文学艺术和绘画艺术的价值，是一种独特的艺术表现形式。绘本不仅文字简洁凝练，图画精致和谐，而且构思新颖、风格独特、情境生动，处处彰显着创作者极高的艺术水平。因此，欣赏一本优质的绘本，就是在欣赏一件精美的艺术品，在作家创造的艺术世界里感受真、善、美的熏陶。

→ 三、传达性

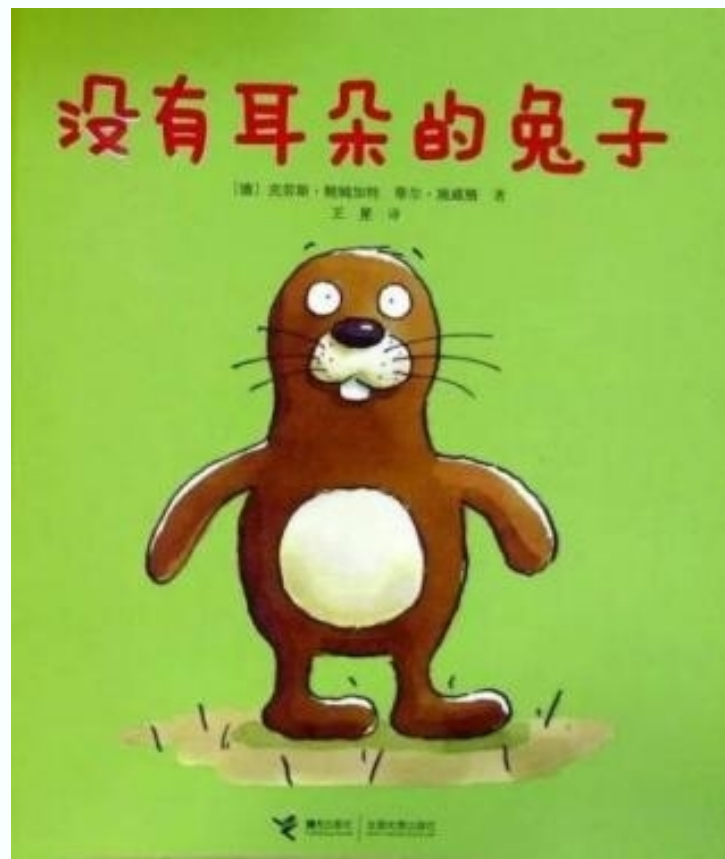
绘本将原本以听觉传达为主的儿童文学通过图画转化为视觉传达为主，听觉传达为辅的全新传达模式。在绘本中，图画可以直观地向读者展示事物的外形与特征、人物的样貌与性格、故事的发展与氛围，利用色彩、颜料、线条、视角等绘画要素烘托故事的情境。

四、教育性

任何绘本都有自己的主题和思想，作者以文字语言和图画语言为媒介，将思想、情感以及价值观传达给读者。儿童阅读绘本就是一个接收信息的过程，绘本自然而然就具备了教育性。但是好的绘本往往脱离了枯燥无味的说教，将“真善美”蕴藏在一个个生动有趣的故事里，像春风细雨一般“润物细无声”，滋润着孩子的心灵。

任务二 绘本的种类

→ 一、以有无叙述文字分

(一) 有字绘本

有字绘本是最常见的图画书，由文字和图画共同完成叙事任务。在有字绘本中，虽然文字和图画在不同绘本中所承担的叙事分量不同，但是二者都会为了故事叙述而努力。

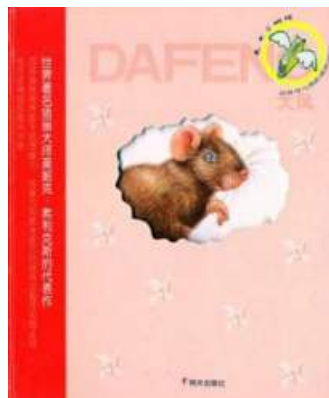
(二) 无字绘本

无字绘本并不是绘本中完全没有字，而是没有叙述文字，靠画面语言来讲故事。因此无字绘本中的图画承担了全部的叙述职责，这就要求“无字书的图画就必然具有更多的解说性，能让读者透过图画看懂故事。”无字绘本对于儿童来说，是一种非常理想的读物。因为没有文字，因此不同文化背景、不同年龄、不同语言的儿童都可以沉浸在作者创造的世界里，不用担心二次翻译所造成了趣味流失或者意味更改。

完全无字绘本

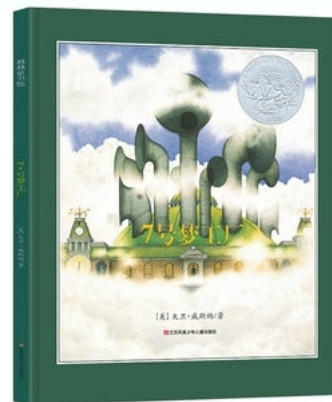
正文完全无字

几乎无字绘本

存在少量文字，无叙事作用，只是以辅助的形态出现

无字绘本如何叙事

在无字绘本中由于缺少叙事性文字的连接，就需要作者以特殊的视觉叙事方式代替文学叙事，将一幅一幅独立的图画连接起来，形成完整的故事结构。

分割小图

序列成像

更换景别

任务二 绘本的种类

→ 二、以叙事性强弱分

(一) 故事类绘本

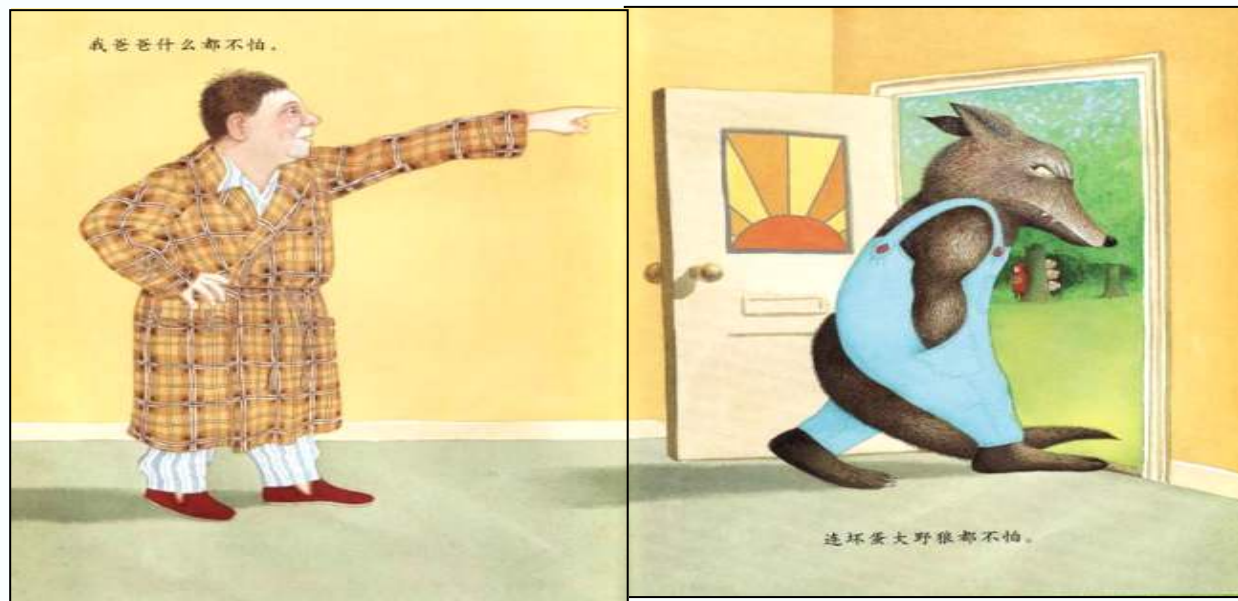
故事类绘本是由一个故事贯穿始终的绘本，其图、文要共同讲述一个完整的故事。故事类绘本是绘本创作的主流，因其内容生动有趣契合儿童的认知特点，受到广大儿童的喜爱。

(二) 散文类绘本

这类绘本没有集中统一的情节，内容多是围绕某一中心的散文式的罗列。散文类绘本写作手法多样、语言带有浓郁的抒情意味，虽然在故事性上比不上故事类绘本，但是往往能够以真挚的感情、优美的意境获得读者的喜爱。例如《我爸爸》

任务二 绘本的种类

→ 三、以素材来源分

(一) 原创绘本

原创绘本既可以是故事和图画由一个作者独立完成，也可以先有故事再请插图师进行图画创作，所呈现的图、文都是没有来源可参考，完全靠作者的创造想象产生，为了绘本而专门创作的。例如《疯狂星期二》、《我爸爸》、《没有耳朵的兔子》都是原创绘本。

（二）改编绘本

改编绘本指的是根据现有的文本或绘画等各种文献资源，为文本配图画或者为绘画配文而重新编创的作品，是对现有资源的重新诠释。改编也是艺术创作的方式之一，同样具有原创性，但它是部分原创。常见的改编绘本多是将民间故事、神话传说、民间童谣等进行文图的再创作，这就要求在故事文本的改编上，能够将民间素材转化为适宜儿童欣赏、符合儿童认知水平的故事，还必须保留民间素材的“原汁原味”；在图画的创作上，能将中国的绘画元素与儿童审美结合起来，呈现出浓郁的中国风味。

- ✓ 在形象设计上，民间故事中老夫妻的形象是模糊的，基本上是一带而过，这很符合民间故事的叙事节奏，不做细致的描写，重视情节的发展。但是在绘本中，作者为王老汉夫妻设计了既有传统特色，又亲切可爱的形象。
- ✓ 在配色上讲求中式水墨画般的淡雅和谐，将明亮色调集中在老太婆的衣着上，使得整个画面清淡而不失活泼。背景是大片干净素雅的白色，没有复杂的构图，留出足够的空间给小偷和老虎在画面里“上蹿下跳”出尽洋相。

任务三 绘本的特殊形式

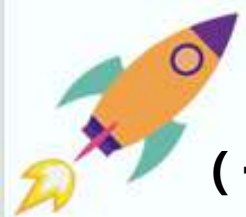

一、立体绘本

在众多新型绘本中，立体绘本以其采用三维立体形式展现故事的内容而尤为受到儿童喜爱。儿童立体书籍作为传统书籍拓展的一个重要表现形式，以纸上为创作载体，而内容却不仅仅表现为在平面载体上所呈现出的图文页面，还包括利用纸张间可以相互连接、穿插进行新的组合构建，来形成就有多层次、多角度的三维立体空间造型。当儿童阅读立体绘本时，翻开个别页面，画面会呈现出立体的效果，显得更加形象直观。具有益智玩、教具的属性的立体绘本相对于传统绘本来说，更能吸引孩子的兴趣。

(一) 折页结构设计

折页结构是立体绘本中最早被使用的设计形式，既可以在平面页面上附“对门折页”营造“开门、开窗、开柜”等“发现”效果，也可以通过“增加页面型折页”来营造趣味与惊喜，不管是哪一种折页结构设计，都需要读者自己去发现隐藏的内容。

1. 对门折页顾名思义，这种折页设计就像开门一样，从中间向两边打开，从而展现折页遮挡的内容，最常见的应用就是“开门”、“开窗”。

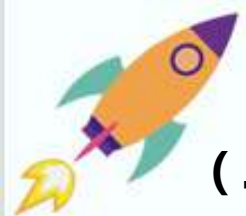

2.增加页面型折页

与对门折页不同的是，这种折页只能从一个方向翻开，或是在垂直方向增加折页，或是在水平方向增加折页，折页数量从一页至几页不等，折页设计根据绘本内容而变化。

(二) 翻拉结构设计

翻拉结构主要利用平面纸张产生的变化制造互动性效果，可以通过拉动、推动页面中局部设计来营造变化。翻拉结构的互动性非常强，需要读者亲自动手推动剧情的发展，能够充分满足了儿童的好奇心与参与感。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：
<https://d.book118.com/835233002044011320>