

基于出版现状的红色主题儿童绘本设计创作研究

金 珠^{*}, 田婷仪[#], 张贊龙

上海工程技术大学艺术设计学院, 上海

收稿日期: 2024年1月19日; 录用日期: 2024年3月25日; 发布日期: 2024年6月21日

摘要

本文调研了红色主题儿童绘本的出版现状, 对消费评价的词频进行了共现分析, 探讨出了影响红色主题儿童绘本消费满意度的绘画形式和交互形式。基于调研成果提出了提升红色主题儿童绘本出版质量的三个设计创作策略, 分别是注重红色儿童绘本视觉美学形式的呈现、加强红色儿童绘本交互设计形式的适龄性应用以及运用色彩功能性完善红色儿童绘本的设计与创作, 旨在为红色主题儿童绘本的设计与创作形式提供经验。

关键词

红色主题儿童绘本, 出版现状, 消费评价, 设计与创作形式

Research on the Design and Creation of Children's Picture Books with Red Theme Based on the Current Publishing Situation

Zhu Jin*, Tingyi Tian#, Yunlong Zhang

School of Art and Design, Shanghai University of Engineering Science, Shanghai

Received: Jan. 19th, 2024; accepted: Mar. 25th, 2024; published: Jun. 21st, 2024

Abstract

This paper examines the current publishing status of children's picture books with a red theme,

*第一作者。

#通讯作者。

conducts co-occurrence analysis on word frequency in consumption evaluations, and explores the drawing and interactive forms that impact consumer satisfaction. Based on the research findings, three design and creation strategies are proposed to enhance the quality of published children's picture books with a red theme. These strategies focus on presenting visually aesthetic forms, enhancing age-appropriate interactive designs, and utilizing color functionality to improve overall design. The aim is to provide insights for designing and creating children's picture books with a red theme.

Keywords

Children's Picture Books with Red Theme, Publication Status, Consumption Evaluation, Design and Creation Form

Copyright © 2024 by author(s) and Hans Publishers Inc.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0).

<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Open Access

1. 引言

21世纪以来，我国原创绘本激增，但与进口绘本相比，它们的数量和影响力都相形见绌[1]。绘本作为一种主要依赖插图的视觉媒介，以引人入胜的构图、生动的图像以及和谐的配色方案来进行设计与创作，更能与儿童产生积极的、有意义的互动，唤起情感共鸣和认知参与。近年来，随着红色文化教育的发展，以红色文化为主题的儿童绘本呈现上升趋势。红色主题儿童绘本以中国文化特性为创作蓝本，旨在传承和弘扬民族精神和时代精神，为国家少儿教育提供重要支撑，促进新时代新人培养，营造浓厚的文化氛围。以“红色基因”为基础的儿童绘本有助于培养儿童的爱国主义精神和社会主义核心价值观，而“红色主题”又是革命传统教育在出版领域的延伸和再现，对于传承革命传统文化，推动国家少儿教育发展具有重要意义[2]。在当前时代背景下，红色主题儿童绘本设计与创作的价值尤为突出。

2. 红色主题儿童绘本出版现状调研分析

本文对红色主题儿童绘本线上销售的主要渠道淘宝、当当和京东进行了调研，调研数据的采集方式是采用 Python 进行消费评价的爬取。本研究共爬取了包括表 1 在内的销量较好的 30 册(本)红色主题儿童绘本在 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 30 日间的 3740 条原始评论，剔除过于简洁和无实际意义的评论，得到 387 条有效评论，在此基础上进行了数据分析。通过调研和分析结果显示，红色儿童绘本的主题内容主要集中在抗战时期的红色故事和英雄人物。但是，党史类绘本和展现中国式现代化建设绘本数量较少。其中，抗战时期的英雄人物类绘本占比最高，达 52% 左右；其次是红色故事类绘本，约占比为 30%；爱国教育类绘本约占比为 13%；而党史类和展现中国式现代化建设绘本在市场中较为少，约占 5%。并且，大多数抗战时期的红色绘本内容较为集中，如多家出版社都有出版刘胡兰、小英雄雨来、小萝卜头、雷锋等人物的绘本，但是这些绘本在设计风格和形式上有所差异。因此，本文对这三个网络销售平台上销售量较好的绘本进行了有关主题内容、绘本形式、绘画风格、适龄性和购买评价的调研(见表 1)，并采集了这些绘本的有效购买评价 592 条，且进一步进行了关键词的共现分析[3]。对关键词共现矩阵中的关键词数量进行统计，排列出数量前十的关键词，从高到低排列依次是质量、印刷、内容、阅读、清晰、包装、适合、故事、纸质、可读性(见表 2)。

Table 1. Statistics of red-themed children's picture books with good sales on three sales platforms (abridged table)
表 1. 三个销售平台销量较好的红色主题儿童绘本统计表(略表)

序号	出版社	系列/分册	主题内容	绘本形式	绘画风格	适合年龄
1	花山文艺出版社	水墨中国儿童绘本系列	英雄人物	平面; 纸质; 有声	水墨风	3~6岁
2	浙江人民美术出版社	闪亮的红心·红色教育爱国绘本	英雄人物	平面; 纸质; 有声	彩色插图	6~9岁
3	中国少年儿童出版社	红色油纸伞, ·····	爱国故事	平面; 纸质	水墨风	4岁以上
4	浙江摄影出版社	读红色经典·扬爱国精神全套五册 铁道飞虎队, ·····	英雄人物 红色故事	平面; 纸质	手绘风	6~12岁 3~6岁
5	长江少年儿童出版社	爱国主义教育红色经典绘本 珍藏版系列	英雄人物	平面; 纸质	彩色插图	3~6岁
6	宁夏人民出版社	爱国主义教育绘本全10册	英雄人物	平面; 纸质	彩色插图	3~6岁
7	未来出版社	自信少年读经典立体绘本系列	红色故事	3D立体; 纸质	彩色插图	7~10岁
8	安徽教育出版社	抗日革命英雄故事精品绘本	英雄人物	平面; 纸质	彩色插图	6~9岁
9	煤炭工业出版社	我爱五星红旗, ·····	爱国教育	平面; 纸质	彩色插图	3~6岁
10	江西教育出版社	我们的八一, ·····	宣传党史	平面; 纸质	手绘风	6~12岁
11	中国少年儿童新闻 出版总社	中国战“疫”故事会	战疫故事	平面; 横开	手绘风	6~12岁
12	上海教育出版社	草原英雄小姐妹, ·····	英雄人物	平面; 纸质	彩色插图	6~10岁
13	吉林美术出版社	爱国主义教育系列	英雄人物	平面; 纸质; 有声	彩色插图	3~6岁
14	开郎出版社	英雄人物绘本(全六册)	英雄人物	平面; 纸质	手绘风	6~9岁

通过消费评价的词频共现分析, 绘本印刷质量、故事内容、可读性和适龄性受到较高的关注, 并且根据与共现网络图(见图1)结合的分析, 可以看出画风、形式、年龄、互动等关键词与高频关键词的关联很紧密。因此, 未来的红色儿童绘本出版应重点关注绘本形式、绘画风格、适龄性、互动形式等方面切入完善, 满足购买者和阅读者的需求, 从而提高红色主题儿童绘本的质量, 更好地传承红色文化。

Table 2. The top 10 keywords in consumer evaluation
表 2. 消费评价中数量前十的关键词

序号	关键词	数量
1	质量	573
2	印刷	274
3	内容	257
4	阅读	214
5	清晰	211
6	包装	190
7	适合	175
8	故事	154
9	纸质	79
10	可读性	55

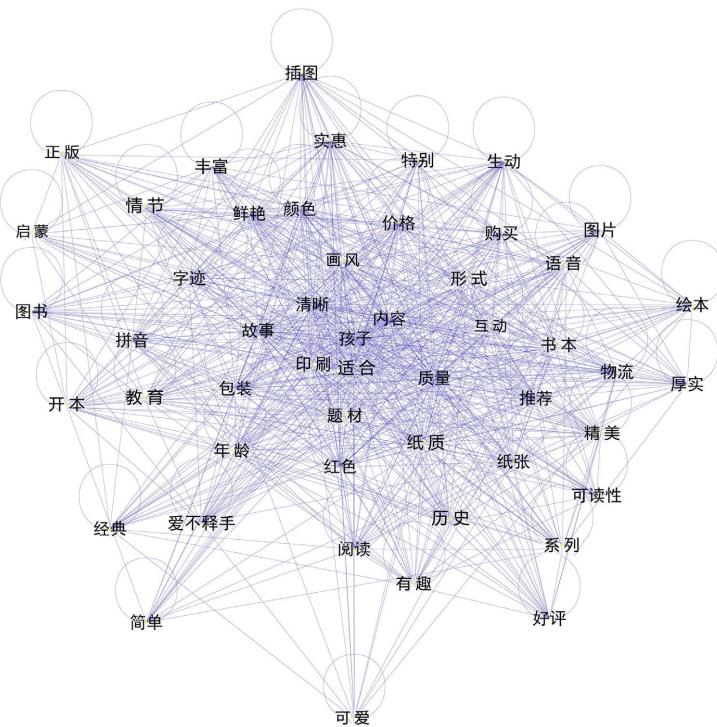

Figure 1. Co-occurrence network diagram
图 1. 共现网络图^①

3. 影响消费满意度的绘本设计形式分析

3.1. 绘本的绘画形式

儿童绘本主要是以插画形式或者附带部分文字展现的书籍，又称为“画出来的书”[4]。插画在绘本中扮演着举足轻重的角色，是帮助孩子了解绘本内容和增添趣味性的重要工具。然而，当前市场上绘本风格多以儿童画为主，存在同质化现象。为了更好展现绘本内容，将图与画较好的结合，需要尝试多种绘画风格与形式，本文调研了评价较好的多种绘画形式及其呈现的效果(见表3)，不同的内容适合用不同的绘画风格和设计表现形式来呈现。

Table 3. Painting forms and presentation effects of existing picture book
表 3. 现有绘本绘画形式与呈现效果

绘画形式	呈现效果
工笔画	偏写实，画风细腻唯美
水墨画	水墨画需用笔大胆、放松，画风诙谐幽默
水彩画	流动感明显，给人亲切柔和的感觉
彩铅	带给绘本明亮细腻的感觉，适合表现画面的肌理感和小细节
拼贴	使画面元素丰富多彩
纸雕	将绘本以美工刀雕刻的形式展示给读者，增加了绘本的趣味性
岩彩	使用到了天然岩石、矿石等磨成的粉末，再用动物胶混合带给画面历史悠久的感觉
儿童画	卡通形式为主，易于儿童接受

3.2. 绘本的互动形式

随着科技的不断发展，儿童绘本已经不再局限于单一的纸质形式。移动交互应用的普及使得绘本被赋予了全新的定义。电子交互形式使得绘本得以成为了传播红色文化的重要媒介之一。相对于传统绘本而言，电子绘本具有三大优势：首先，具备携带性；其次，自带的语音朗读功能帮助年幼的儿童进行自主阅读和了解故事内容。第三，电子绘本中的动画和触摸交互能够轻松吸引儿童的注意力，增加他们的阅读积极性。在传播红色文化方面，电子绘本中生动的动画效果比传统纸质插图更为有效。但是，低龄儿童长时间使用电子绘本，会对眼睛造成伤害，因此，除了电子绘本外，立体绘本和机关绘本也能为孩子们带来有趣的互动体验。立体书通过实体物理空间和增强现实的虚拟内容相互叠加，打造了空间游戏，构建了视觉诱导，使儿童能够沉浸式地阅读[5]；机关绘本则利用参与式的小游戏、触摸、滚动、黏贴等活动形式激发儿童的探索欲望。

4. 提升红色主题儿童绘本出版质量的设计创作策略

4.1. 注重红色儿童绘本视觉美学形式的呈现

绘本的开本形式，直接影响绘本整体的创作与呈现，通过调研发现，立体的横开本更受欢迎。未来出版社的《自信少年读经典立体绘本系列》中对于人物和其场景采用了立体的形式，使人和物跃然于纸上，激发儿童阅读兴趣。而横开本相比竖开本来说，能呈现更形象更雄壮的画面效果，提供儿童沉浸式体验。绘本中绘画形式所呈现的视觉美学是绘本高质量发展的关键。目前大多数红色儿童绘本采用的都是卡通风格，其他绘画风格的绘本较少。但其他绘画风格的儿童绘本受到的好评更多，如花山文艺出版社的《水墨中国儿童绘本系列》绘本中，浓浓的水墨画风配上经典革命英雄故事，在视觉美学的欣赏和培养中激发孩子们的爱国精神。

4.2. 加强红色儿童绘本交互设计形式的适龄性应用

随着近几年科学技术快速地发展，尤其是虚拟仿真、人工智能、虚拟现实、增强现实等技术越来越多地应用于绘本出版，传统静态阅读的纸质绘本中融入了多媒体、沉浸式、交互式的动态阅读，带给儿童全新的阅读体验和认知方式，重塑了儿童绘本的功能[6]。将来绘本的发展会进一步朝着数字化发展。在经过对于红色主题绘本出版现状的调研分析后，研究认为红色主题绘本在纸质模式中需要得到更多的完善的同时，进一步向电子交互方向发展。首先，绘本设计应紧密结合内容。一方面，应基于儿童认知机制进行设计；另一方面，融合数字技术与纸质绘本并非为了增加一种技术玩具，而是为了更好地传达绘本内容。其次，设计时需选用适龄的数字技术。基于皮亚杰的认知发展理论[7]，针对1~3岁、3~6岁儿童，可加入少量互动性、立体式的数字技术场景，激发其思维能力；对6~9岁、9~12岁儿童，可结合内容加入虚拟现实或增强现实等数字化技术，培养其阅读习惯。总体上，应坚持以内容为中心，以多元化发展思维为指导，在满足儿童多元数字化阅读需求的同时，不断优化绘本内容和服务，打造具有品牌特色的儿童绘本。

4.3. 运用色彩功能性完善红色儿童绘本的设计与创作

色彩在情绪表达、主题渲染等方面具有丰富的功能性，合理的色彩搭配对儿童心理健康具有显著益处[8]。在儿童绘本中，通过精心的色彩运用，可以有效激发孩子对生命的热爱及生命价值的意识追求。研究发现，在儿童绘本中使用原色和高纯度色彩更易被低龄儿童的视觉系统识别和接受。如红色以其鲜明的情感倾向和强烈的视觉冲击，可激发振奋和激动的情感反应，红色一直以来被视为中华民族的代表颜色，中华民族对于红色的偏爱从远古时代的火中就已经开始了，火代表一种强大的力量。所以在红色

儿童绘本的创作当中，可大量使用红色来起到唤醒和振奋治愈的效果。蓝色象征冷静和平和，具有显著的镇静和安抚效果，将蓝色与少量黄色结合形成的蓝绿色，在国风绘本中应用，能够提供宁静、唯美、愉悦的中国式审美体验。黄色作为一种明亮的颜色，对大脑的刺激具有持久影响，带来明显的愉悦感。绿色通常象征春天和生机，其在绘本色彩设计中的合理应用可有效激发儿童内在的生命力。通过精心选择与内容相符的色彩，科学地搭配其明暗度和纯度，从而发挥出色彩的功能性，完善绘本的设计与创作。

5. 结语

本研究采用社会调研方式，通过淘宝、京东和当当网等平台收集数据，对当前红色主题儿童绘本出版情况进行分析。研究对象包括市面上红色儿童绘本的主题内容、绘画形式、绘本形式以及购买者评价等方面。在数据收集过程中，优先选择最新数据以确保调查结果的真实性。通过现有红色主题儿童绘本的现状的调研，分析出其在绘本的设计与创作上可以进一步提高的策略与方法，旨在为以后儿童红色绘本设计与创作提供可借鉴的经验。

基金项目

国家级大学生创新训练项目，202310856020。

注 释

①图1来源：作者自绘

参考文献

- [1] 邓霞. 基于文化传播视角的中国原创儿童绘本走出去提升策略[J]. 中国出版, 2018(3): 63-66.
- [2] 孙慧莉, 刘鑫.“建党百年”儿童主题绘本出版现状与思考[J]. 中国出版, 2022(3): 57-60.
- [3] 夏天. 面向中文学术文本的单文档关键短语抽取[J]. 数据分析与知识发现, 2020, 4(7): 76-86.
- [4] 成洁萍. 中国原创儿童绘本插画的传播价值——以《安的种子》为例[J]. 出版广角, 2020(1): 82-84.
- [5] 李静, 张超. 儿童立体绘本的沉浸体验与空间互动[J]. 出版广角, 2022(20): 79-83.
- [6] 高聪蕊. 数字化时代儿童绘本设计的功能与趋势探析[J]. 科技与出版, 2022(4): 56-59.
- [7] 马少楠. 皮亚杰认知发展理论视角下儿童有声读物艺术创作实践研究[J]. 戏剧之家, 2021(6): 195-196.
- [8] 欧阳春. 试论儿童绘本的色彩治愈功能[J]. 出版广角, 2023(9): 72-75.