

儿童图画书中的多感官体验研究

张慧娟

(华中农业大学楚天学院, 武汉 430205)

摘要: 目的 以儿童阅读图画书的行为特征为出发点, 研究儿童图画书中的多感官体验营造方式。方法 结合优秀的儿童图画书案例, 从文字、图画、形态、材质这4个方面探讨多感官体验的营造方式。

结论 设计师可以利用文字和图画来营造时间体验、空间体验、五感体验和游戏体验, 也能结合形态和材质营造空间体验、触觉体验和互动体验, 使得儿童图画书更具趣味性和新奇性。

关键词: 儿童图画书; 多感官体验; 通感; 游戏体验; 互动体验

中图分类号: J524 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2015)06-0050-05

Multisensory Experience in Children's Picture Books

ZHANG Hui-juan

(Chutian College of Huazhong Agricultural University, Wuhan 430205, China)

ABSTRACT: Based on the behavior characteristics of the children to read picture books, it studies the construction ways of multisensory experience in the children's picture books. It discusses the construction ways of multisensory experience from text, picture, shape and material, combined with excellent children's picture books. Designers can take advantage of the text and picture to construct time experience, space experience, five senses experience and gaming experience, also can take advantage of the shape and material to construct space experience, tactile experience and interactive experience, make the children's picture books more interesting and novelty.

KEY WORDS: children's picture books; multisensory experience; synesthesia; gaming experience; interactive experience

图画书是以图画为主的文学作品, 也是综合性的艺术创作, 是能带来多感官体验的艺术形式, 这里探讨的儿童图画书是指针对学龄前儿童进行创作的图画书。儿童图画书在艺术形式和阅读行为上与其他的文学作品是有区别的。在艺术形式上, 儿童图画书是图文并茂的, 图画不是在解释文字, 文字也不是在补充图画, 而是用文字、图画、形态、材质营造一个可带给儿童多感官体验的空间; 在阅读行为上, 儿童图画书并非是让儿童独立阅读的, 而应该是儿童和大人共同参与阅读的文学作品^[1]。

1 多感官体验

人类对外界的体验来自于视觉、听觉、嗅觉、味

觉、触觉, 是五官和身体其他器官对外界的感知, 人类对现实世界的感知是多感官体验共同作用的结果。人类在胎儿时期就有触觉、听觉的感知, 味觉、嗅觉和视觉是在出生后随着生活经验的增加而慢慢发展起来的, 其中最重要的视觉感官在6岁左右才趋向成熟。

视觉体验是儿童最基本的感知体验, 儿童能通过视觉感受到物体的形态、色彩等属性, 进而感知空间、距离等概念。触觉体验来源于胎儿和幼儿时期与母亲的亲密接触, 儿童通过触碰来感知物体的材质、形状、肌理等, 触觉能增强儿童对物体的敏感度, 它被称为“感知之母”^[2]。儿童在阅读图画书时, 书中的图画能激发儿童的视觉体验, 纸张的厚薄和质感、开本的大小、形态的特殊, 都能激发儿童的触觉体验。

听觉也是在胎儿时期就存在的, 儿童用耳朵聆听

收稿日期: 2014-10-03

基金项目: 华中农业大学楚天学院2013年度科学研究项目(K201308)

作者简介: 张慧娟(1982—), 女, 湖北京山人, 硕士, 华中农业大学楚天学院讲师, 主要从事视觉传达设计研究。

世界的各种声音，通过声音的不同来分辨各种事物、感知各种情绪。在阅读行为上，学龄前儿童不能完全认识图画书中的文字，而是通过成人的诵读和讲解得到直接的听觉体验。当儿童看着图画、摸着书页并听着父母诵读书中的文字时，儿童得到的是视觉、触觉和听觉的多重体验。儿童在生活环境中也会体验到各种不同的味道，当他们在儿童图画书中看到相关的视觉形象时，想象力会发挥作用，通过视觉体验调动味觉和嗅觉的体验。

儿童图画书除了能得到视觉、触觉、听觉、味觉和嗅觉上的五感体验，还能调动其他身体器官的参与，得到游戏性、互动性体验。在阅读儿童图画书的行为中，儿童通过文字、图画、形态和材质营造的虚拟时空，得到的是实际的多感官体验。

2 文字与图画营造的多感官体验

文字和图画是儿童图画书中最重要的两个要素，大部分儿童图画书用图画和文字共同叙述一个完整的故事^[3]。依据儿童心理学家皮亚杰的认知发展理论，0~2岁的儿童处于感知运动阶段，依靠感官和动作来认知事物，他们的五感知能力开始形成并逐步提高；2~7岁的儿童处于前运算阶段，他们能内化感知和动作来进行思维，运用语言和动作与外界进行信息交流，开始区分抽象概念。阅读儿童图画书能提高0~2岁儿童的五感知能力，文字和图画能营造出时间体验和空间体验，也能利用通感使视觉、触觉、听觉、味觉、嗅觉相互转化，更能通过图文并茂的故事带给儿童游戏体验，提高儿童想象力，促进儿童语言和思维的发展。

2.1 时间体验和空间体验

儿童图画书能利用文字和图画营造虚拟空间，让儿童在二维平面上体验到现实时空中的时间和空间。佩里·诺德曼教授在《儿童文学的乐趣》一书中说道：“一种图画书至少包含3种故事，即文字讲的故事、图画暗示的故事以及两者结合后所产生的故事。”在图画暗示的故事中，图画能营造视觉上的时间体验，例如婉达·盖格创作的《100万只猫》，见图1，跨页上描绘了一大一小两个老爷爷的形象，表现由远走近的时间状态。图画也能营造视觉上的空间体验，例如菲比·吉尔曼创作的《爷爷一定有办法》，见图2，在一个画面上营造了地上和地下两个不同空间的故事。在地上的空间中，以文字结合图画的方式表现了小男孩

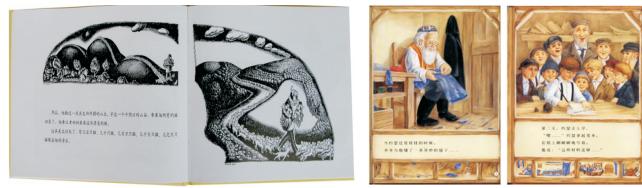

图1 婉达·盖格创作的《100万只猫》

Fig.1 Wanda Gag "Hundreds of Cats"

图2 菲比·吉尔曼创作的《爷爷一定有办法》

Fig.2 Phoebe Gilman "Something From Nothing"

和爷爷的友谊；在地下的空间中，用图画表现了老鼠一家的生活。这两个空间在画面上各自独立，但在内容上又有千丝万缕的联系，儿童能通过一张页面上的图画，体验到两个空间发生的故事^[4]。

2.2 通感的介入

钱钟书在其《通感》里说：“颜色可以有温度，声音可以有形象，冷暖可以有重量，气味可以有锋芒。”通感，就是指五感的相互转化，对一种感官的刺激触发了另一感官的感知^[5]。儿童图画书能调动儿童的生活经历，利用通感营造五感体验。

在阅读行为中，听觉体验和视觉体验激发了儿童的想象力，在脑海中调动了针对熟悉事物视觉外的感官体验，五感的转化就出现了。例如五味太郎创作的《鳄鱼怕怕，牙医怕怕》，见图3，牙医给鳄鱼补牙时，儿童在脑海中调动了与图画相似的经历，隐隐体验到触痛感，这是视觉激发的触觉体验。很多利用拼贴手法创作的图画书，它们用不同的材质表现画面，儿童看到的是视觉上的质感和肌理，这是通感的介入营造的视觉、触觉体验。

图3 五味太郎创作的《鳄鱼怕怕，牙医怕怕》

Fig.3 Taro Gomi "The Crocodile and the Dentist"

视觉体验也能激发听觉、味觉、嗅觉体验。很多儿童图画书不仅在文字上具有字数少、重复、富有节奏感的音乐特征，而且在画面上也做了节奏处理^[6]。例如玛格丽特·怀兹·布朗和克雷门·赫德创作的《逃

家小兔》，每隔几个黑白页面就会出现一个彩色页面，给人视觉上的韵律体验。除了文字和画面编排上的韵律感，图画本身也能带给儿童听觉体验，例如艾瑞·卡尔创作的《看得见的音乐》，见图4，它利用各种颜色和形态，让静态的视觉形态转化成了流动的音乐^[7]。故事和图画的巧妙配合能营造出味觉和嗅觉的体验，例如麦克·格雷涅茨创作的《月亮的味道》，见图5，第一页用“月亮，是什么味道呢？是甜的还是咸的？”的问句来调动儿童的想象力，看到最后儿童也仿佛体验到了小老鼠咬下的月亮的香甜，通感的介入让视觉体验转化成了味觉和嗅觉的体验。

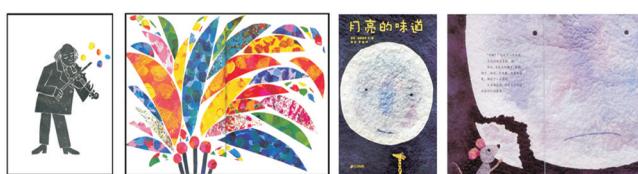

图4 艾瑞·卡尔创作的
《看得见的音乐》

Fig.4 Eric Carle "I See a Song" Fig.5 Michael Grejniec "A Taste of the Moon"

2.3 图文并茂

图文并茂是儿童图画书在艺术形式上最重要的特点，图画和文字交织在一起，营造有趣的游戏体验。有些儿童图画书能充分发挥图文并茂的特点，让儿童参与到故事中。例如大西悟创作的《谁藏起来了？》，见图6，充分利用色彩的特点，创作了一系列正在玩捉迷藏的动物，儿童要不停地去搜索谁藏起来了。通过这种游戏体验，让儿童感受到趣味性，也锻炼了儿童的观察能力。这种游戏体验还出现在艾瑞·卡尔创作的《从头动到脚》中，见图7，图画中的动物不停地提出“你会吗？”的问题，动物的动作会让儿童不由自主地随着画面做出相同动作，儿童不仅得到了视觉体验，还调动了全身肢体的参与。

图6 大西悟创作的《谁藏起来了？》

Fig.6 Qnishi Satoru

"Who's Hiding? "

图7 艾瑞·卡尔创作的

《从头动到脚》

Fig.7 Eric Carle "From Head to Toe"

3 形态和材质营造的多感官体验

皮亚杰认为：内在认知和外在环境之间持续的相互作用或协作对知识的构建、智慧的发展起着至关重要的作用。这一理论表明直观体验和互动参与对儿童认知和思维发展有着重要作用，具有形态和材质多样化的儿童图画书更有体验性和互动性，能让儿童在阅读过程中提高想象力，促进认知和思维的发展。形态和材质营造的多感官体验主要表现在异形的形态、真实肌理和材质的介入，以及在页面中设置的小机关。

3.1 异形的形态营造的空间体验

异形的形态包括开本上的异常、外形与内页的特异化。儿童图画书最常见的开本是16开，既方便人们阅读，也有利于图画的完美呈现。一些异常的开本，例如依卜·斯旁·奥尔森的《月光男孩》运用了竖式窄长形的开本暗示方向和动态，将男孩从天空落下，寻找月亮的故事情节描述得更具空间感和时间流动性^[8]。还有一些图画书在外形和内页上做了特异化表现，儿童能在视觉上直观地体验到所表现的空间，例如艾瑞·卡尔创作的《爸爸，我要月亮》，见图8，在内页用扩大一倍的纸张表现出“好长好长的梯子”和“太大的月亮”，在视觉上能直观体验到距离、大小等关于空间的概念。

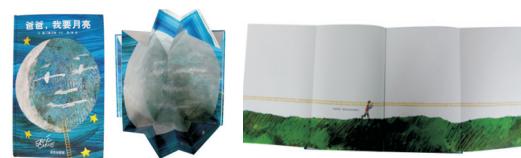

图8 艾瑞·卡尔创作的《爸爸，我要月亮》

Fig.8 Eric Carle "Papa Please Get the Moon for Me"

3.2 材质的介入营造的触觉体验

材质的介入是指真实的肌理和材质在儿童图画书中的应用。儿童是充满好奇心的群体，喜欢用手去触碰一切物体，材质的介入让儿童感知到物体真实的触感^[9]。材质的介入带来的触觉体验与通感带来的视触觉体验不同，视触觉是视觉上看到的触觉，但材质的介入是真实的触觉。例如莫里斯·普莱格尔创作的一系列触摸书，见图9，不仅在外形上做了特异化处理，也在内页的动物和植物上应用了相关材质，儿童能通过手的触摸感知到不同动物和植物的差别。

图9 莫里斯·普莱格尔创作的一系列触摸书
Fig.9 A series of touch books by Maurice Pledger

3.3 小机关营造的互动体验

设置有小机关的儿童图画书，通常表现为镂空的效果和简单的立体化。图画和文字的结合营造的是虚拟空间，带有小机关的图画书营造的则是亦虚亦实的空间，这个亦虚亦实的空间给予了儿童更直接的互动体验。例如艾瑞·卡尔创作的《好饿的毛毛虫》，它利用镂空的效果表现了毛毛虫吃东西的过程；五味太郎创作的《从窗外送来的礼物》，镂空的前页是窗外的景象，镂空的后页是窗内的景象，形象地表现了圣诞老人从窗外送来礼物的过程。

有些设置小机关的儿童图画书是通过简单的立体化实现的，这种小机关需要儿童亲自动手去操作。立体化并不是指复杂的立体书，因为复杂的立体书易于损坏，儿童操作起来也有难度，所以并不适合在儿童图画书中大范围应用^[10]。入山智创作的《小鸡球球》见图10，每张页面都做了形态上的变化，特异化表现、镂空的效果、立体的机关都在其中得到了应用。这套互动性极强的图画书，做成了24开的小开本，弧形的切口，厚薄适中的纸张，更方便儿童翻阅；温暖柔和的画风使儿童在阅读过程中利用通感感受到小鸡球球毛茸茸的羽毛和阳光的温度；页面设置的小机关，让儿童饶有兴趣地动手参与到小鸡球球和它的小伙伴们的故事中。

图10 入山智创作的《小鸡球球》
Fig.10 Iriyama Satoshi "Little Piyo"

4 结语

儿童图画书是儿童成长过程中必不可少的读物，特别是现代多媒体的普及让越来越多的家长认识到

屏幕对孩子视力的影响。儿童图画书可以利用文字和图画营造时间体验、空间体验和游戏体验，借助通感实现五感的转化；也可以利用形态和材质营造空间体验、触觉体验和互动体验；多感官体验让图画书更具趣味性、新奇性和互动性。当儿童与大人一起阅读儿童图画书时，儿童图画书营造的多感官体验同样会带给大人新奇有趣的享受，同时诱导成对生活的思考以及对儿童教育理念的思考。

参考文献：

- [1] 松居直.打开绘本之眼[M].海口:南海出版公司,2013.
MATSUI T.Open the Eyes of the Picture Books[M].Haikou: Nanhui Press,2013.
- [2] 张蓓蓓,李建民.基于触觉开发的婴幼儿玩具设计[J].包装工程,2012,33(10):65—69.
ZHANG Bei-bei, LI Jian-min.Infants Toys Design Based on the Tactile Development[J].Packaging Engineering, 2012, 33 (10):65—69.
- [3] 彭懿.世界图画书阅读与经典[M].南宁:接力出版社,2011.
PENG Yi.The World Picture Book Reading and Classic[M]. Nanning:Jieli Publishing House,2011.
- [4] 周尤.视觉的舞蹈——儿童绘本多向阅读方式设计探索[J].艺术百家,2012(7):216—218.
ZHOU You.Visual Dancing: Multi-Direction Reading Manner Design of Childhood Picture Book[J].Hundred Schools in Arts, 2012(7):216—218.
- [5] 王暄.艺术通感在平面广告设计创意中的表现[J].装饰,2010(8):128—129.
WANG Xuan.The Performance of Art Synesthesia in Print Advertising Design Creativity[J].Zhuangshi, 2010 (8) : 128—129.
- [6] 季涛频.品牌广告创意表现中的视触联觉意象及其有效沟通策略[J].包装工程,2012,33(16):36—39.
JI Tao-pin.The Interconnected Visual and Sensing Image and Its Effective Communicative Strategies in the Creative Presentation of Modern Advertisement[J].Packaging Engineering, 2012, 33 (16):36—39.
- [7] 朱自强.亲近图画书[M].济南:明天出版社,2011.
ZHU Zi-qiang.Close to the Picture Book[M].Jinan: Tomorrow Publishing House, 2011.
- [8] 胡心怡.论绘本设计中的视觉形态暗示[J].艺术百家,2013 (6):241—243.
HU Xin-yi.Visual Form Implication in Picture Book Design[J]. Hundred Schools in Arts, 2013(6):241—243.
- [9] 任雯.概念书籍设计中的材质应用[J].包装工程,2013,34 (8):116—119.
REN Wen.Application of the Materials in the Concept Book Design[J].Packaging Engineering, 2013, 34(8):116—119.

- [10] 文闻.立体书设计与儿童创造力之关系探析[J].包装工程,2012,33(14):91—93.
WEN Wen.Analysis on the Relationship between Pop-up Books Design and Children's Creativity[J].Packaging Engineering,2012,33(14):91—93.

(上接第44页)

图10 虾米音乐播放界面

Fig.10 The player interface of Xiami

图11 百度音乐播放界面

Fig.11 The player interface of Baidu

本,面对全新的网页时便于用户进行操作和使用。

4 结语

扁平化设计开创了网页设计的新形式,它用一种引人注目却又十分简单的方式,让用户准确地把握网页中的内容。在网页设计中,有效分出页面内容的主次,借助图形、色彩、文字在版式表达上的优势,化繁为简,给用户提供更快捷、更简便的网页浏览方式。扁平化设计传递的是一种“少即是多”的设计理念,应用扁平化风格进行网页设计时,应当在创建信息层级的基础上,实现扁平化设计的最终目的——为提升用户体验而服务。

参考文献:

- [1] 开源中国.深入探讨扁平化设计[EB/OL].(2013-07-10)[2014-03-07].<http://www.oschina.net/translate/flat-design-an-in-depth-look>.
Open Source China.Flat Design: An In-Depth Look[EB/OL].(2013-07-10)[2014-03-07].<http://www.oschina.net/translate/flat-design-an-in-depth-look>.
- [2] 付欢.浅述界面设计中的设计风格——扁平化设计和拟物化设计[J].文艺生活,2013(8):180.
- [3] FU Huan.Brief Introduction of Interface Design Style: Flat Design and Physical Design of the Proposed[J].Literature Life,2013(8):180.
- [4] 马娜娜.简洁而不乏味——浅谈扁平化界面设计[J].大众文艺,2013(16):137—138.
MA Na-na.Simple But Not Boring: On the Flat Interface Design[J].Dazhong Wenyi,2013(16):137—138.
- [5] 许楠,魏坤.版式设计[M].北京:中国青年出版社,2009.
XU Nan, WEI Kun.Format Design[M].Beijing: China Youth Press,2009.
- [6] 视觉中国.扁平化设计的色彩选择[EB/OL].(2013-04-28)[2014-03-07].http://shijue.me/show_text/517c7b65e744f93e22000587.
Visual China.Color Selection of Flat Design[EB/OL].(2013-04-28)[2014-03-07].http://shijue.me/show_text/517c7b65e744f93e22000587.
- [7] 张欣,邹建敏.视觉符号在扁平化界面设计中的应用[J].艺术探索,2013,27(6):104—106.
ZHANG Xin, ZOU Jian-min.Visual Symbols Used in Flat Interface Design[J].Arts Exploration,2013,27(6):104—106.
- [8] 周勇.编排设计[M].上海:上海书店出版社,2007.
ZHOU Yong.Layout Design[M].Shanghai: Shanghai Bookstore Publishing House,2007.
- [9] 前端观察.扁平化设计与可访问性[EB/OL].(2013-02-17)[2014-03-07].<http://www.qianduan.net/flat-design-and-accessibility.html>.
Qian Duan.Flat Design and Accessibility[EB/OL].(2013-02-17)[2014-03-07].<http://www.qianduan.net/flat-design-and-accessibility.html>.
- [10] 张芸.扁平化设计在网页应用上的优势[J].艺术科技,2013(6):229.
ZHANG Yun.Flat Design Advantages on Web Applications[J].Art Science and Technology,2013(6):229.
- [11] 杨帆.基于扁平化的界面设计美学思想的探讨[J].艺术科技,2014(1):59.
YANG Fan.Explore the Flat Interface Design Based on Aesthetics[J].Art Science and Technology,2014(1):59.