

儿童画元素在平面设计中的应用

李群英¹, 史鹏飞²

(1. 山东轻工职业学院, 淄博 255300; 2. 青岛农业大学, 青岛 266109)

摘要: **目的** 探究儿童画元素在平面设计中的应用方式。**方法** 以国内外专家学者对儿童画的研究结论为理论支撑, 结合美术学、现代色彩艺术行为学、民间绘画作品等, 分析儿童画中图形、色彩、构图、技法等元素在平面设计中的具体应用。**结论** 将儿童画中的元素与平面设计理念相结合, 有利于还原艺术作品的本真面貌, 能够满足现代艺术设计返璞归真的设计目的。

关键词: 儿童画; 审美; 平面设计

中图分类号: J511 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2016)10-0052-04

Application of Children's Drawing Elements in Graphic Design

LI Qun-ying¹, SHI Peng-fei²

(1. Shandong Light Industry Career Academy, Zibo 255300, China; 2. Qingdao Agricultural University, Qingdao 266109, China)

ABSTRACT: It explores the application mode of children's drawing element in graphic design. Based on the research of domestic and foreign experts and scholars on the children's drawing conclusions as the theoretical support, and combined the fine arts, modern art of color behavior etc., it discusses the children's drawing graphics, color, composition, technique and other elements specific application in graphic design. The children's painting elements and graphic design concept are conducive to restore the true face of art works and meet the design purpose of back to nature.

KEY WORDS: children's drawing; aesthetics; graphic design

社会进步促进了人类文明程度的提高, 大大激发了人类对艺术的追求和向往, 平面设计也因此而成为现代艺术设计领域的领头者, 同社会生产和人民生活紧密联系在一起。值得注意的是, 近年来平面设计风格的创意逐渐走向贫瘠, 成熟和系统但却固守陈规的设计理念与技艺, 已经不足以满足设计师个性展现的需要, 也不足以满足受众日渐提升的审美需要。寻找新的突破点、开创新的设计形式, 已然成为当代艺术设计的重中之重。儿童画作为人类原始思维力与创造力的具象表现, 同现代设计师所追求的单纯而质朴的个性不谋而合, 为平面设计

提供了绝佳的借鉴素材。越来越多的平面设计师开始将目光投向儿童画, 他们结合儿童画作品的活泼、率真与随意, 在此基础上创新了一系列风格新颖与审美独特的作品。

1 儿童画的界定

前任中国学前教育理事长屠美如认为, 儿童画以生活为原型, 在形式上传达着儿童丰富的想象力与创造力, 是儿童心理、行为、思维过程的集中反映^[1]。当代美术评论家邵大箴指出, 儿童画的视觉元

收稿日期: 2016-01-06

基金项目: 2015 年山东省职业教育教学改革研究立项(重点)项目(2015040)

作者简介: 李群英(1980—), 女, 山东人, 硕士, 山东轻工职业学院讲师, 主要从事装饰绘画的研究。

素描了人类最本真的对世界的渴望。中国美术家协会儿童美术艺委会秘书长杨景芝提出，儿童画是依靠直觉的情感表现，富有极强的个性^[2]。通过上述专家学者对儿童画的认知与研究结论可以得出，儿童画狭义上是指处于身心发育时期的儿童基于自身感知所创作的美术作品；广义上包括一切未加专业理论训练、未经技术打磨，无技巧、无规则的美术创作，其色彩鲜明亮丽、饱和度高，造型自由怪诞、天真稚嫩，具有极强的创作随机性和视觉触动感。

2 儿童画元素在平面设计中的应用

2.1 儿童画视觉语言元素在平面设计中的应用

2.1.1 图形造型特征的应用

儿童画图形造型特征集中表现在神似多于形似和简洁概括两方面。神似多于形似。儿童画打破了传统美术作品重在形似的固定思维模式，将简化作为总思路，物象经过简化改造后更倾向于事物意象的传达。这是由于未经专业理论训练的儿童没有任何绘画技巧，在画图过程中缺少逻辑推理，更注重自身内心感受的传达，表现在造型上就是选取事物典型特征、不追求细节、对比取舍夸张、比例失调的原始状态^[3]。如日本设计师深泽直人设计的果汁包装，见图1，采用静电植绒工艺，将香蕉与草莓等水果的表皮状态展示出来，香蕉的黄色和斑斑点点的草莓籽替代了具象的水果形态。这不仅保留了事物的辨识度，还在第一时间抓住了受众的视觉、触觉和味觉，传达出了果汁纯天然的产品特征。几何性。儿童对图形的认识较为基础，他们往往会选择曲线、线段等单线条，方形、三角形、菱形等多边形以及弧形、圆形等简单的几何形完成物象造型。设计师可参考这一特征，尽量将复杂的现实事物抽象为简洁、易懂、易画的集合图形。如香港设计师陈幼坚为台北国际视觉设计展创作的海报，见图2，就极具童趣风格。设计师采用了圆形、弧形、三角形等简单的几何形态，拼凑了类似于大树和鸟群的图像，传达了展会百花齐放与丰富多彩的含义。

2.1.2 色彩表现方式的应用

儿童画色彩的表现方式可概括为两点。强烈直接的色彩。儿童开朗、活泼的心态决定了儿童画色彩的高纯度性与高对比性。借鉴这一特点，设计师可减少平面设计中的中间色和复色的用量，加入一些明度与纯度较高的色彩，以此传达直接而热烈的

图1 深泽直人设计的果汁包装
Fig.1 Juice packaging by Naoto Fukusawa

图2 台北国际视觉展海报
Fig.2 Taipei International Visual Exhibition poster

创作情感^[4]。如法国设计师弗朗西斯·卡西博为黑头剧院设计的招贴作品，见图3。设计师选择了玫红、亮黄两种饱和度极高的色彩作为画面主色调，既吸引了受众的目光，又传达了一种愉悦感。装饰性、表现性的色彩。儿童由于没有专业理论引导，其所运用的色彩往往来源于自身对于美的主观想象，呈现出浓重的装饰性与表现性。在平面设计中，设计师可运用单纯色块的拼凑与变换，来传达色彩的装饰性与表现性。以加拿大平面设计师塞利鲍勃设计的一款乐队海报为例，见图4。设计师将蓝、紫、粉红、黄等色块，发散式地拼凑成一张人脸，色块深浅交错、冷暖穿插，视觉效果鲜艳、明快，充满了隆重的装饰感。

图3 黑头剧院招贴作品
Fig.3 Black Theater poster

图4 乐队海报
Fig.4 Band poster

2.2 儿童画构图形式在平面设计中的应用

儿童缺少空间感，视知觉思维模式不健全，因此儿童在构图时不会遵循传统的艺术设计构图法则，完全凭借自身想象或是客观所见进行构图。德国造型艺术大师保罗克利通过动感的画面基本元素证明了空间构图的重要性，儿童画中的构图亦是如此。儿童画构图形式可大致归纳为简约的二维平面构图、无规则散点式构图、非对称式构图三大类型。

2.2.1 简约的二维平面构图

儿童画由于未经历专业构图理论指导，不会顾忌原形的存在，因此儿童画构图多为简约的二维平面构图，这也是儿童主观意识的最直观表现。在儿童的主观思维世界中，水平式、仰望式、鸟瞰式、开放式、混合空间式等几种常见的二维平面表现形式，成为了最受青睐的构图形式^[5]。这些二维平面构图没有三维构图的立体感以及透视感，其将所有物体幻化为二维平面形式，用最简单、夸张的造型来诠释画面内容，虽然简约但是充满了现代装饰的潮流感。石莉设计的创意世博海报作品见图5，完全没有遵循客观的三维构图规则，商店、海洋、森林、天空、人类、东方明珠等都集中在了一个二维平面区域内，丝毫没有突兀不协调之感，反而为受众营造出了一种幸福、美满、团圆而又温馨的氛围。

2.2.2 无规则散点式构图

据儿童心理学分析，儿童画构图较为随性，无规律可循，多为散点式构图，焦点、透视等深层次的构图无从谈起^[6]。儿童在构图过程中不会受到描绘物象的实际大小以及画面布局的影响，仅仅凭借自身的、纯粹的主观意识即兴而做，将大脑中所想象出来的事物毫无规则地塞进画纸之中。这种构图充满了强烈的运动感和失重感，与此同时也呈现出自由感以及稚拙的梦幻之感，给受众一种返璞归真之情。世界著名艺术家康定斯基的作品《即兴》，见图6，就是借鉴儿童画中的无规则散点式构图法，无论是画面的线条、造型还是物象色彩等，都随意散乱在画纸之上，充满了强烈的律动感，受众在观赏之余会心生一种对生命的敬重与热爱之情。

图5 创意世博海报作品
Fig.5 Creative Expo poster

图6 康定斯基的《即兴》
Fig.6 Wassily Kandinsky's "Impromptu"

2.2.3 非对称式构图

平面设计构图主要分为对称式构图以及非对称式构图两种类别。对称式构图带有一种秩序性和规律性，非对称式构图则更加合乎瞬息万变的自然现

象^[7]。儿童画构图以非对称式构图为主，阿恩海姆曾对此作出解释，儿童在致力于绘画之时，往往比较倾向于忽略掉物体之间的对称关系以及整体画面的表现^[8]。虽然儿童画没有对称式构图的指导，但是其画面却不失均衡稳定之情，反而多出了一些趣味性、活泼性、节奏性以及韵律性，深得受众喜爱。如瑞士著名的平面设计大师艾尔米·鲁德比较青睐于非对称式构图，他为巴塞尔博物馆设计的招贴作品《报纸》，见图7，就是典型的非对称式构图。画面中照片、文字均以非对称形式出现，画面干净简洁，但视觉效果却十分突出，作品暗示了潜在的统一性，寓意博物馆馆藏之丰富。

图7 巴塞尔博物馆招贴作品
Fig.7 Basel Museum poster

2.3 儿童画表现技法在平面设计中的应用

2.3.1 线条式表现手法的应用

线条是一种示意性、可视性、变形性较强的构成元素，其赋予平面作品灵动简练之感，是设计师最常用的一种表现技法。由于儿童心智尚处于发育之中，教育程度以及专业绘画程度较低，因此儿童的笔触比较生硬，缺乏娴熟老练之势，他们将具体的物象幻化为简单而又抽象的几何形态，借用单一、平面的单线条表现形式对其进行概括^[9]。无论是刚直不曲的直线，质朴大气的粗线，还是柔软灵活的曲线，经儿童笔触之后皆呈现出一种无言的美感，看似笨拙稚嫩，杂乱无序，却以多变的组合传递出儿童对世界的真实看法；貌似简单、概括，却是对化繁为简的具体阐述。抛开成人复杂思想的限制，儿童画线条肆意流畅、天马行空，如此简化之后的线条便更具视觉冲击力，每一幅儿童随意“涂鸦”的背后，都隐藏有丰富的故事。日本平面设计师福田繁雄充满了儿童般的好奇心和怪异的情趣，他的平面作品多选用一些“简单无序”的线条进行勾勒，与儿童画的线条表现手法如出一辙，同时也带有一丝嬉皮士的幽默之感，嬉笑顽皮之中流露出对世间

万物的真实情感。如福田繁雄为第二届环境发展大会设计的招贴作品，见图8，就是用纯真的单线条笔触描绘出了成人的世界观，稚拙的粗线条，简单的颜色，寥寥几笔表现出对环境的担忧，于天真之中混合着现实和流行的文化特质。

2.3.2 点彩式表现技法的应用

点彩同样是儿童画惯用的技法之一，其同影像艺术中的像素处理类似，具体是指在画面色彩、整体造型以及原始构图的基础上，采用密集、混合的点状笔触绘制图画的表现方式。这种方式下的作品远观整体效果并无过人之处，只是带有一丝的朦胧之感，近看则会发现每一种色块都排放得极为整齐，且每一大色块上的色彩都十分丰富，如同儿童玩乐的拼图游戏^[10]。将点彩式应用到平面设计中，不仅可以提升平面作品的层次感和秩序感，而且还赋予了空间通透性，缓解了色块集中产生的烦闷之感，于一点一滴之中使整幅画面变得明朗起来。Peter Karlsson 为 Mecca83 乐队设计的专辑封面，见图9，采用点彩式，整幅画面完全由绚丽多彩的小色点堆积而成，仿佛儿童随手涂鸦一般，实则暗含了设计师细腻的思想情感，梦幻而又真实。

图8 福田繁雄的招贴作品
Fig.8 Shigeo Fukuda's poster poster

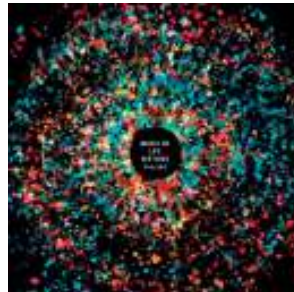

图9 专辑封面设计
Fig.9 The album cover design

3 结语

作为一种特殊的超现实艺术语言，儿童画超越了地区、民族、国家等界限，唤起了设计师以及受众心中的童真梦，它的成长意味着新型艺术形式的发展和扩张。在现代平面设计过程中，设计师从儿童特有的乌托邦式的想象视角出发，对创作视野进行重构，不仅轻松准确地传递了作品的真实信息，而且还促使平面设计产生了一种新奇的视觉感受，挖掘出了艺术设计内在的对原始心灵和初始生命的诉求。

参考文献：

- [1] 高永丽.试论儿童画对图形设计的影响[D].杭州: 中国美术学院, 2014.
GAO Yong-li.Discussion on the Influence of the Children's Drawing in Graphic Design[D].Hangzhou: China Academy of Fine Arts, 2014.
- [2] 张云霞.儿童绘本水彩插画的艺术表现研究[D].西安: 西安美术学院, 2013.
ZHANG Yun-xia.Study on the Artistic Performance of Children's Picture Books Watercolor Illustrations[D].Xi'an: Xi'an Academy of Fine Arts, 2013
- [3] 安丛.设计,从日常生活开始——黑川雅之访谈[J].装饰, 2013(1): 58—61.
AN Cong.Design, Starting from Daily Life: Interview of Masayuki Kurokawa[J].Zhuangshi, 2013(1): 58—61.
- [4] 石慧.平面设计中的色彩美学研究[J].大舞台, 2014(3): 55—57.
SHI Hui.Colour in the Graphic Design Aesthetic Study[J].Big Stage, 2014(3): 55—57.
- [5] 潘晓倩, 段嘉仪, 张国哲.书与画“源”之辨释[J].艺术科技, 2014, 27(3): 176.
PAN Xiao-qian, DUAN Jia-yi, ZHANG Guo-zhe.Research on the "Origin" of Calligraphy and Painting[J].Art Science and Technology, 2014, 27(3): 176.
- [6] 朱慧.促进青少年心理健康的色彩审美构建途径研究[J].包装工程, 2013, 34(24): 18—20.
ZHU Hui.Color Aesthetic Construction to Promote Mental Health[J].Packaging Engineering, 2013, 34(24): 18—20.
- [7] 葛兆光.中国思想史[M].上海: 复旦大学出版社, 2013.
GE Zhao-guang.History of Chinese Ideologies[M].Shanghai: Fudan University Press, 2013.
- [8] 周杨, 张宇红.情感化设计中的记忆符号分析研究[J].包装工程, 2014, 35(4): 70—74.
ZHOU Yang, ZHANG Yu-hong.Analysis of Evocative Symbol in Emotional Design[J].Packaging Engineering, 2014, 35(4): 70—74.
- [9] 魏晔.儿童画元素在平面设计中的应用研究[D].郑州: 河南大学, 2013.
WEI Ye.Application Research of Children's Art Elements in Graphic Design[D].Zhengzhou: Henan University, 2013.
- [10] 黄玮雯.论传统图形在现代平面设计中的应用[J].包装工程, 2014, 35(18): 82.
HUANG Wei-wen.The Application of Traditional Graphics in Modern Graphic Design[J].Packaging Engineering, 2014, 35(18): 82.