

Analysis of the Influence of Complanation Style on Children's Picture Books

Yifu Lv

LuXun Academy of Fine Arts, Dalian, Liaoning, 116650, China

Abstract

Complanation style and children's picture books, the author of this paper makes a deep research, the origin of graphic style development and the current situation of children's picture books related, from a style of complanation, color characteristics, composition, characteristics and so on several aspects, and modelling application in children's picture books from complanation style, color, composition, application and so on do the detailed analysis, puts forward the complanation style of children's picture books influence in children's picture books and complanation express scientific and meaningful attempt to develop lead in painting in this context extend the research direction, the role of innovation practice.

Keywords

complanation style; children's picture books; painting language

浅析平面化风格对儿童绘本的影响

吕昱甫

鲁迅美术学院, 中国·辽宁 大连 116650

摘要

论文针对平面化风格和儿童绘本进行了深入的研究,以平面化风格的起源发展和儿童绘本的现状相关照,从平面化风格的造型特点、颜色特点、构图特点等几个方面展开论述,并从平面化风格在儿童绘本中的造型应用、颜色应用、构图应用等方面做了详细的分析,进而提出平面化风格对儿童绘本影响深远,在儿童绘本的研究和平面化表达等方面做了科学而有意义的尝试,力求在绘本的语境扩展方面起到开拓引领研究方向,进行创新实践的作用。

关键词

平面化风格; 儿童绘本; 绘画语

1 引言

随着时代的进步与发展,现代社会对文化与教育的认识也在不断的重视和提升,更加关注对儿童认知与想象力的发展,其中培养儿童自发的兴趣爱好与后天的人文艺术修养被重点对待。

绘本,作为图像叙事表达之一,与图画为主并紧密与文字结合,兼具艺术性与文学性表达,贴近儿童的情感而被家长喜爱。现代社会中,绘本作为儿童早期教育的重要书籍引起专家在研究领域的重视,各个出版社每年出版大量的绘本丰富市场需求,在国家性与国际性的书展上绘本所占的份额增加明显。市场上流通的绘本风格多样,其中运用平面化风格进行表达的作品日渐增多。

2 平面化风格与儿童绘本的定义

2.1 平面化风格的定义

平面化风格,也被称为扁平化风格或平面风格,是指绘画中相对于立体风格或立体画面呈现而言,更注重绘画内容平面化的处理与表达。绘画的立体感来源于在平面的二维空间中描绘出三维的空间,即通过透视、纵深、体块等方法的运用在画面中制造出空间的错觉,达到在平面中形成空间感的目的。而平面化风格注重的是在平面的二维空间中以平面形式进行表现,即平面化空间表达,是主观消除画面中空间感的一种扁平化视觉效果。平面化风格因其主观特色而充满了趣味和想象力和表达上独树一帜,成为许多艺术作品的重要表现方式之一。平面化风格中通过点、线、面、肌理等元素的组合,舍弃对空间感的表达,甚至扭曲空间的变化,加

入更多的视角和元素,强调绘画性的存在。

2.2 儿童绘本的定义

儿童绘本从西方起源,在英文中被称为“Picture Book”,译成中文是“图画书”,绘本这个名词是来源于日本,经过台湾,香港的转译至内陆一直沿用至今。绘本,即“有图画的书籍”,但并不是所有有图画的书籍都可以被称为绘本。《我的图画书论》的作者、日本学者松居直对“绘本”的定义是:“用再创造的方法,把语言和绘画两种艺术,不失特性地综合在一起,形象地表现为书这种独特的物质形态。”从中可以了解儿童绘本中运用文字与图形进行搭配进行叙事表达,形成独特的想象力和风格,适用于对儿童的引导、熏陶和教育^[1]。

2.3 平面化风格的起源与发展

绘画艺术的存在始终是围绕着历史的进程,随着社会的政治、经济、文化、宗教以及科技等因素的影响,绘画的技术与表达方法也不断的变化和进展,由此诞生出了各种艺术风格,其中平面化风格的起源与发展就是历史衍生的一部分。

平面化风格一直存在于人类的叙事艺术中,其起源最早可以追溯到西方旧石器世纪的法国拉斯科洞穴的壁画。壁画的存在被现代研究者认为是一种巫术或祭祀行为,通过“描绘猎物”来达到“征服猎物”的目的。壁画中动物的形态生动,运用的线条简约流畅,充满力度,使用颜色鲜明,画面中体现出了强烈的渴望与美感。到古埃及时期,古埃及人因为宗教和世界观的影响,认为死后可以复生,因此要在陵墓的墙上记录亡者的一生,因此将叙事艺术集中表达在壁画上;几何形式的规整和对自然的犀利观察形成是古埃及艺术的重要特点^[1],其中有代表性的是场景中的多角度透视构成和人物形象基本遵循正身侧面率,呈现出埃及艺术的平面化风格。古希腊时期的艺术受到古埃及艺术的影响,在叙事艺术的表达中依旧遵循埃及艺术的程式,喜爱表达坚实的轮廓和平衡的构图,主观的处理图像而非纯粹的描摹对象^[2]。到达中世纪时期,基督教统治了当时的政治、经济、文化等方面,因此当时所有的艺术都围绕着宗教进行创作,当时群众受文化教育程度低,出于传教的目的将绘画图像叙事作为主要手段,题材以平面化处理后的人物与图案为主要元素。

在文艺复兴时期,艺术受到文学和科学的影响,开始尝试并研究空间的表达,随着几何学、解剖学、光学等技术在艺术中的应用,创作者通过这些技术开始在二维画面上表现

出三维空间的效果,极力地模仿自然,从而达到真实的效果。文艺复兴的文学作品充满了人文主义关怀,也让艺术充满了世俗的气息,摄影术的出现对绘画产生了极大冲击,摄影呈现的效果比绘画表达的更真实的自然,因此绘画开始出现了真实叛逆的思考,由此大量采用平面化风格来抵抗对真实的描摹。经过印象派、后印象派、立体派和野兽派等艺术流派的探索,平面化风格的组成越来越深厚,探索的空间也愈发广大,对当下的艺术依旧有影响。

2.4 儿童绘本的现状

儿童绘本现在是儿童教育市场的主流书籍,随着时代的需求和发展,每年对绘本的需求在逐渐增长。从前儿童绘本的主流是对故事的单纯表达和在故事中直接的教育,艺术风格单一,图文结合松散。当下绘本主要呈现出艺术风格多样化与原创化,即使传统的故事的绘本也在寻找新的表达方式、新的材料技术与思考方法在不断更新画面的内容。有想象力的画面,细腻的文字,紧密的图文结合和精致的处理成为现在儿童绘本的主要表现方式。

3 平面化风格的艺术特点

3.1 平面化造型特点

相较于立体风格对画面的描绘,通过体块塑造、透视原理和明暗对比力图表达自然的真实效果,平面化风格的造型多采用夸张手法将描绘物体变形处理,包括重构整体、程式化、抽象化等手法来概括呈现。

3.2 平面化颜色特点

对描绘对象的色彩以主观处理为主,尽量消除传统绘画中重视素描关系和冷暖对比关系,让画面的色调更加整体,从而达到平衡,在体现对比的颜色处理中会运用纯度高的颜色突出矛盾

3.3 平面化构图特点

通过秩序性或散点状的摆放排布,主观处理画面中物体与物体之间的关系,有意识的安排画面结构、疏密、次序、节奏、比例等问题,整个画面呈现出符号化的特征^[3]。

4 平面化风格在儿童绘本中的应用

4.1 在造型中的应用

儿童绘本中的造型以平面化风格通过主观的表达将画面中的元素进行总结和重构,利用其有趣的造型增加趣味。在西班牙绘本作者茱莉娅·桑德拉的作品《神仙教母》(如图1

所示)中将人物造型程式化,通过人物的外貌、穿着和使用物品进行区分,动物的造型也处理为扁平化和装饰围绕画面主体进行呈现。在另一个作品《爱丽丝梦游仙境》(如图2所示)中将周围物体的造型简略,主要的人物造型进行几何化归纳,以次序构成,突出了画面人物的和谐和气氛的安逸。

图1 茱莉娅·桑德拉《神仙教母》

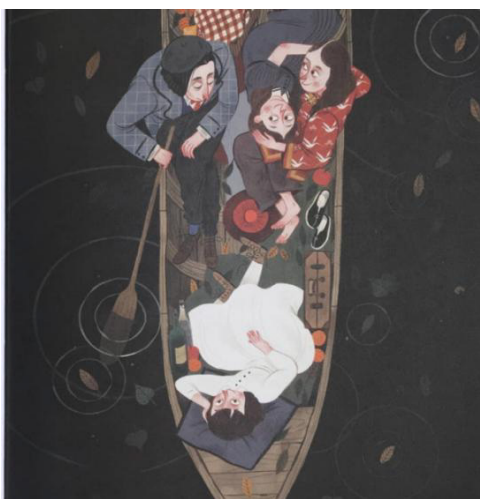

图2 茱莉娅·桑德拉《爱丽丝漫游仙境》

4.2 在颜色中的应用

儿童绘本中颜色以平面化的色块为主要构成,通过色块之间的对比和连接形成画面的主要色调,总体以颜色平衡为主,并通过颜色有效的传达情绪,制造氛围。在日本绘本作者小泽荣的作品《猫咪小茶》(如图3所示)中运用大量不同明度的黄色与绿色色块形成整体的黄绿色调,同时加上面积较大的白色色块和小面积的蓝色色块塑造出白云与绿草地的场景,营造出宁静的气氛。

图3 小泽荣《猫咪小茶》

4.3 在构图中的应用

儿童绘本中的构图以平面化的空间处理,抹除自然透视,主观处理画面中的透视关系形成有趣的构成,给画面带来幽默感和想象力。在澳大利亚绘本作者马克·马丁的作品《我家门口有条河》(如图4所示)中将一条河流作为主线贯穿画面始终,其中大量运用平面化空间的处理,将桥、汽车、建筑物等的不同透视的物体归为一体,以统一的视角进行构成,从而达到一种奇特的画面效果。

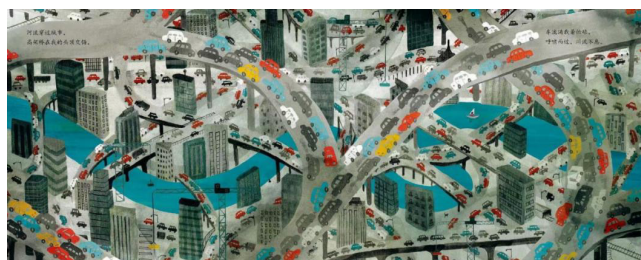

图4 马克·马丁《我家门口有条河》

5 结语

平面化风格在儿童绘本的表现中的影响比较深远,因为它独特的视觉形式和艺术语言,在绘本作者的创作过程中得到运用,绘画性也得到发展,通过平面化主观处理的画面所带来的趣味性和想象力可以丰富画面的内容和表达,以更有趣的方式来进行图像叙事,也为绘本的读者带来更多的惊喜与快乐。

参考文献

- [1] 宋蒙蒙. 儿童绘本的艺术创作语言研究 [D]. 西安: 西安工程大学, 2018.
- [2] 贡布里希. 艺术的故事 [M]. 南宁: 广西美术出版社, 2015.
- [3] 杨旭. 平面性绘画中的情感表达 [D]. 重庆: 四川美术学院, 2017.