

传统文化类的交互式绘本设计探析

赵雨*, 曾军梅

西安工程大学, 服装与艺术设计学院, 陕西 西安

收稿日期: 2023年6月2日; 录用日期: 2023年8月21日; 发布日期: 2023年8月30日

摘要

随着绘本市场越来越受关注, 科技与传统的不断融合, 如何在数字化时代下展现传统文化的魅力, 成为儿童绘本设计领域研究的热点问题。文章聚焦于传统文化类的交互式绘本设计, 通过案例分析法总结出, 当前绘本市场中传统文化类的交互式绘本设计特点, 并阐述出传统文化类的交互式绘本的设计意义。目的在于找到传统文化类的交互式绘本设计方法, 进而服务于具体的绘本设计实践中。

关键词

传统文化, 绘本设计, 交互式设计, 儿童

Analysis of Interactive Picture Book Design of Traditional Culture

Yu Zhao*, Junmei Zeng

College of Fashion and Art Design, Xi'an Polytechnic University, Xi'an Shaanxi

Received: Jun. 2nd, 2023; accepted: Aug. 21st, 2023; published: Aug. 30th, 2023

Abstract

With more and more attention paid to picture book market, the integration of technology and tradition, how to display the charm of traditional culture in the digital age, has become a hot issue in the field of children picture book design. This paper focuses on the interactive picture book design of traditional culture, and summarizes the characteristics of interactive picture book design of traditional culture in current picture book market through case analysis, and elaborates the traditional culture class interactive picture book design significance. The aim is to find the interactive graphic design method of traditional culture, and then serve the practice of graphic design.

*第一作者。

文章引用: 赵雨, 曾军梅. 传统文化类的交互式绘本设计探析[J]. 设计, 2023, 8(3): 915-921.

DOI: 10.12677/design.2023.83113

Keywords

Traditional Culture, Picture Book Design, Interactive Design, Children

Copyright © 2023 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

随着数字时代的繁荣和国家对于儿童数字素养教育的重视, 信息技术、交互式学习、数字化视角等成为了儿童早期教育发展计划的核心词汇。此外, 近年来, 由于中国原创绘本的创作与出版日益升温, 越来越多具有鲜明中国传统文化品格的绘本, 如雨后春笋般涌现在市场上。因此, 绘本设计师应该更了解在这些变化下产生的儿童本质需求, 设计出具有前瞻性的儿童绘本。

2. 传统文化类的交互式绘本设计现状

“绘本”一词最早取自日语中图画书的叫法, 即“えほん”, 汉字写法“绘”是图画的意思, “本”则代表故事、书本的意思, 绘本可以算作是一种独立的书籍形式。“交互式”即交流、互动之意, 主要强调人与物在交流和互动时的双向性和主动性, “交互式绘本”是在传统纸质绘本的基础上结合动画、音乐等数字技术, 设计出的能使儿童直观、主动参与的绘本。“传统文化类的绘本”是指在题材、语言、表现形式等方面能体现出中国优秀传统文化的绘本。本文对于“传统文化类的交互式绘本”的探讨, 主要是指以中国传统文化为内容, 以 AR (Augmented Reality) 增强现实技术为手法, 设计出的能体现中国传统文化魅力的儿童绘本。

2.1. 传统文化类的儿童绘本现状

早期绘本是欧美国家儿童的主要读物, 从 2003 年开始我国国内绘本市场开始快速成长, 如今, 市场上的儿童绘本更是种类繁多、良莠不齐。

近年来, 随着传统文化以各种形式在互联网上频频“出圈”, 在绘本设计行业也掀起了一阵“国潮”风, 市场上涌现出大量与传统文化相关的儿童绘本。如陕西省历史博物馆儿童科普绘本《唐妞带你游大唐》、乐乐趣发布的立体绘本《大唐长安》等, 以唐文化为背景的绘本, 南京大学出版社发布的 AR 实景特效立体书《年年在一起》、北京教育出版社出版的, 由著名儿童文学作家金波主编的《中国传统节日故事》等, 以中国传统节日为背景的绘本。这些绘本在选材上, 主要以传承文化、科普学习为主, 如传统节日、历史事件等, 在设计上, 常常采用具有中国传统美学元素的表现形式, 如水墨、剪纸等。

2.2. AR 交互式绘本设计现状

AR 交互式绘本是一种将虚拟信息与实体绘本相连接, 呈现出的具有视觉、听觉、触觉等实体信息, 进而使得阅读者有一种超越现实的感官体验。

如今, 随着数字媒体技术的发展, 科学与教育的深度融合, 进一步促进了儿童绘本产业的革新, AR 技术成为儿童绘本的创新呈现方式。这种交互式的绘本相较于传统绘本更具视觉表现力和趣味性, 补充了儿童绘本领域的研究视野, 促进了儿童绘本市场的提质增效[1]。

目前, 虽然我国绘本市场发展迅猛, 但传统文化类的交互式绘本仍有很大的发展空间。以中国最大

的图书资讯集成商和供应商当当网为例, 通过检索“儿童绘本”共有 1,926,599 件商品; 检索“传统文化儿童绘本”共有 37,206 件商品; 检索“交互式传统文化儿童绘本”共有 42,441 件商品。同时, 按照不同年龄段将绘本数据进行统计(见表 1)。

Table 1. Dangdang.com children's picture book status result data

表 1. 当当网儿童绘本现状结果数据

年龄段/类型	儿童绘本	传统文化儿童绘本	交互式传统文化儿童绘本
0~2 岁	29,171 件	113 件	115 件
3~6 岁	126,655 件	539 件	520 件
7~10 岁	142,865 件	1066 件	1048 件
11~14 岁	4712 件	118 件	116 件

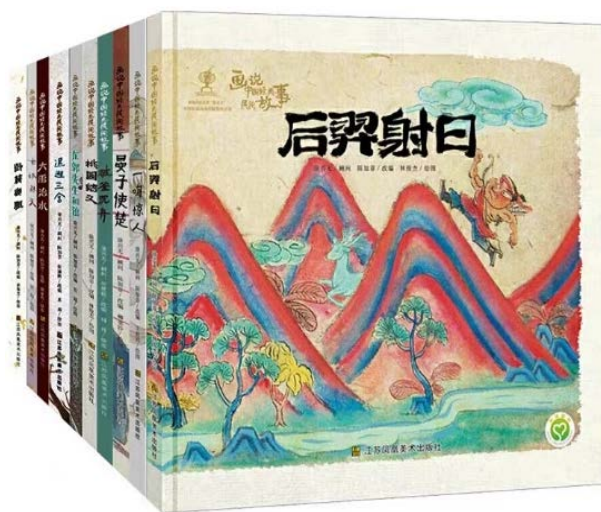
当当网作为目前我国最大的网上书店, 其数据在一定程度上反映出传统文化类的交互式绘本在我国的发展现状。

3. 传统文化类的交互式绘本设计特征

3.1. 沉浸式

儿童正处于成长发育阶段, 对客观事物的认知主要还在表象。所以很多交互式绘本在设计时, 会在在需要翻页的地方设置一个卷起来的页脚, 会设置滑动、拖拽等手势任务, 促使儿童在视觉表层下积极主动参与阅读任务。而在这个过程中, 儿童会在不知不觉中沉浸式的开始绘本的阅读, 获得美的感受和文化的浸染。

由江苏凤凰美术出版社在 2018 年 5 月出版的《画说中国经典民间故事(全 10 册)》(见图 1), 分册 10 本, 共讲述了 10 个中国经典的民间故事, 分别为后羿射日、晏子使楚、一鸣惊人、破釜沉舟、桃园结义、东郭先生与狼、退避三舍、大禹治水、女娲补天、卧薪尝胆。在设计上采用文字、配图、立体场景、AR 技术相结合的手法。

Figure 1. Picture book “painting tells Chinese classic folktales (10 volumes in total)”

图 1. 绘本《画说中国经典民间故事(全 10 册)》^①

其中, 在每册图书中所含的立体场景, 需要儿童手动完成黏贴, 才能实现画面由二维向三维的转变, 这个过程能进一步促成儿童对于绘本内容的沉浸式体验。此外, 在 AR 设计部分, 儿童可以与 3D 模型进行互动, 绘本所产生的音频、动画, 也能在潜移默化中将中国经典民间故事传达至儿童思想中。

3.2. 游戏性

由于交互式绘本特有的体验方式, 使得儿童在阅读时会产生一种不是在读书, 而是在游戏的感觉, 这种游戏感来源于一个良好的人机互动。因为在阅读交互式绘本时, 往往会有“拖拽”、“翻转”、“弹射”等互动指令, 当儿童完成这些指令后常常会有“做得好”、“真棒”等反馈, 而这个反馈行为能大大增强儿童的游戏体验感, 进而使儿童开始形成主动学习而不是被动欣赏的阅读习惯, 最终达到寓教于乐的目的。

以 2020 年 10 月由南京大学出版社出版的绘本《年年在一起》(见图 2)为例, 在阅读时, 儿童需要以游戏的方式完成“躲进山里”、“逛庙会”“猜灯谜”等指令, 进而得到“真棒”的反馈。同时绘本采用立体纸艺、180 度移动换景、二次拔高等设计形式, 儿童需要手动“拉拽”才能让二维平面中的过年场景跃然纸上。这些游戏行为能进一步补充绘本内容, 加强孩子对绘本内容的理解与认知。

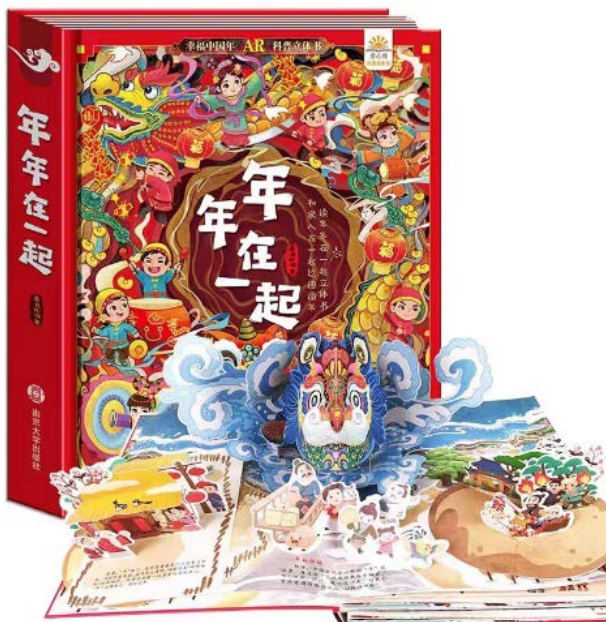

Figure 2. Picture book “together every year”
图 2. 绘本《年年在一起》^②

3.3. 科普性

绘本之所以受到儿童的欢迎就在于其特有趣味性, 但对于儿童来说, 如果单纯地学习知识往往会产生枯燥感, 而且很多知识一开始就会让儿童感到深奥和难以理解, 进而产生无力感。长此以往, 儿童会在枯燥和无力中失去阅读兴趣。

2021 年 10 月由天天出版社出版的《中国少儿传统音乐大百科》(见图 3)是一本结合了 AR 互动、传统民乐、名家演奏、文化百科的科普类儿童绘本。绘本涵盖了从远古音乐传说到现代民族音乐的传承与演变, 让孩子能在视觉、听觉、触觉上更直观的学习中国传统音乐的知识, 告别单一、枯燥的文字学习, 培养儿童音乐的兴趣。

在交互式绘本设计沉浸式、游戏性、科普性的特征要求下,设计者在进行绘本创作时,首先,要迎合儿童特有的视觉、听觉、触觉兴趣,这样才能吸引儿童注意力,使其身临其境的进入绘本中创造的情境中,沉浸式地感受阅读的魅力;在阅读过程中,设计者要对儿童的互动行为进行研究,这样才能让儿童主动参与到绘本中,并与绘本建立游戏感,从而培养儿童想象力和创造力;在阅读后,儿童往往会有一种成就感,这种成就感来自于对未知事物的了解,这就要求设计者在借助绘本进行知识科普时,采用通俗、易懂的叙述形式,巧妙的将难以理解的专业知识,转化为符合儿童的认知水平的视觉元素。

Figure 3. Picture book “encyclopedia of traditional Chinese children’s music”

图 3. 绘本《中国少儿传统音乐大百科》^③

4. 传统文化类的交互式绘本设计意义

4.1. 增强儿童民族认同感

儿童作为新一代的文化主体,培养其民族认同感,塑造民族品格,是当前儿童教育的重要组成部分,所以将中国传统文化元素融入儿童绘本创作中,是提升儿童文化自信的重要方式。

当前市场上这一类的儿童绘本主要有以传播传统节日民俗、经典神话传说与民间故事、历史英杰与名胜古迹、传统文艺和地方特色为内容的传统文化类儿童绘本[2]。传播传统节日民俗的如:安徽科技出版社 2019 年 7 月出版的《中秋节》、黑龙江美术出版社 2018 年 8 月出版的《二十四节气》、东北师范大学出版社 2020 年 10 月出版的《欢欢喜喜中国年》等;讲述中国经典神话传说与民间故事的如:贵州人民出版社 2021 年 10 月出版的《我们的上古神话》、江苏文艺出版社 2019 年 7 月出版的《中国神话故事互动立体书》、四川美术出版社 2019 年 8 月出版的《寻找美猴王》等;介绍中国历史英杰与名胜古迹的绘本如:电子工业出版社 2020 年 3 月出版的《打开故宫》、人民文学出版社和天天出版社 2021 年 11 月出版的《我的哥哥是苏轼》、四川少年儿童出版社 2022 年 8 月出版的《大运河》等;讲述传统文艺和地方特色为内容的如:安徽少儿出版社 2020 年 3 月出版的《皮影中国》、广东人民出版社 2011 年 8 月出版的《老广新游》、江苏大学出版社 2021 年 10 月出版的《姑苏童话绘本 7》等。

4.2. 提升儿童艺术审美

由于交互式绘本以图画为主并涵盖设计、手工艺、多媒体艺术等多种多个艺术门类,其本身就具有艺术美学特征,所以市场上很多绘本现已发展成为一种综合类艺术品。加之,传统文化类的绘本,在艺

术表现上往往采用具有中国传统审美和韵味的视觉语言, 这对于关注和培养儿童建立审美意识和美学鉴赏能力具有重要意义。此外, 绘本上的色彩、图形会对儿童早期的美学认知水平起到关键作用, 设计、手工艺又能培养儿童的动手能力和创造性思维, 数字媒体则能从视、听、觉等多方面开发儿童综合性能力。

如黑龙江少年儿童出版社 2021 年 7 月出版的《中国名家获奖绘本(全套 8 册)》, 这是一套幼儿文学启蒙绘本。选取了著名儿童文学作家张秋生和王轶美的各 4 部童话作品精心编绘, 包含《太阳爸爸和雨点妈妈》、《大树爷爷的空中学校》、《兔子先生的菜园子》、《一封来自北极熊的信》、《蓝褂子小熊和红褂子小熊》、《小猪洗澡记》、《穿靴子的猫》、《穿过鹤脖子的鱼》[3]。绘本采用具有质感的铜版纸印刷, 内页插画构图新颖, 画风多样, 整套绘本风格多样, 或逗趣可爱, 或清新自然, 或细腻温馨, 或神奇科幻。这些绘本中充满了艺术美学元素, 能潜移默化地达到美育的效果。

4.3. 创新儿童绘本的表现形式

相较于传统绘本, 交互式绘本的内容更加丰富, 形式更加新颖。交互式的绘本设计是在传统绘本发展基础上的创新与拓展, 丰富了传统纸质绘本的形式, 加强了传统绘本的视觉表现力, 拓宽了绘本创作的渠道。这些变革符合当前数字公民特有的认知方式、生活习惯和思维模式[4]。

现代出版社 2016 年 7 月出版的台湾绘本画家几米的绘本作品《我的世界都是你》, 在 2017 年 12 月推出了虚拟现实版本。儿童用“手”推开眼前的黑色气球, 就会和一个小女孩一同进入一间屋子。体验共分为 4 个不同的虚拟空间, 在这些空间里与几米绘本中的不同角色相遇, 体验不同的人生[5]。安徽少儿出版社 2020 年 3 月出版的, 由国家级皮影戏传承人张向东刻绘的《皮影中国》绘本, 通过 AR 技术生动再现了皮影剧中的经典剧目, 既是对传统技艺的保护, 也是融合 AR 技术的大胆创新, 为行业之首。在阅读时, 儿童能够在虚拟场景中和影人进行互动, 并在互动中映照出农耕时代下古人观看皮影的现实场景。

设计者在进行传统文化类的交互式绘本设计时, 要考虑到其背后所产生的重要意义, 无论是对儿童成长教育的影响还是对绘本行业的影响, 都会贯穿于整个绘本设计中。首先, 在选材上要能发掘中国传统文化资源, 突出中国传统文化的特有的魅力, 帮助儿童在早期认识世界中形成深刻的民族文化身份; 其次在艺术表现上符合对应年龄段儿童的审美认知, 设计者要尽可能的从中国传统美学元素中汲取灵感, 如传统书法、水墨画、篆刻等, 借助这些特有的艺术符号熏陶儿童, 提高其精神素质的教育, 表达对中国传统文化特有的情感; 最后在表现形式上, 设计者要勇于突破现有的绘本形式, 借助科技的力量, 运用不同的技术手段突破同质化的绘本现状, 创新传统文化类的交互式绘本设计形式。

5. 结论

综上所述, 在复兴中国传统文化的时代背景下, 儿童绘本现已成为继承传统文化的重要形式, 承担着发扬优秀传统文化的重任, 而数字技术又是当前继承和保护传统文化的重要形式。所以, 以传统文化为绘本内容, 依托 AR 数字技术进行绘本设计, 是当前国内绘本市场的主要趋势之一, 有巨大的发展潜力。

注 释

- ①图 1 来源: 淘宝网, 网页引用, <https://www.taobao.com/>
- ②图 2 来源: 当当网, 网页引用, <https://www.dangdang.com/>
- ③图 3 来源: 当当网, 网页引用, <https://www.dangdang.com/>

参考文献

- [1] 柴阳丽, 张相学, 陈雯冰. AR 赋能学习的机理剖析及其阐释——基于 AR 绘本和纸质绘本阅读的对比实验[J]. 现代教育技术, 2022, 32(9): 64-72.
- [2] 陈旭红. 原创绘本的传统文化表达与创新路径[J]. 出版科学, 2019, 27(6): 39-43.
- [3] 李昂. 中国大陆地区传统文化题材原创儿童绘本出版现状研究[D]: [硕士学位论文]. 保定: 河北大学, 2020.
- [4] 盛歆漪, 胡心怡. 数字时代下儿童交互绘本设计特点研究[J]. 装饰, 2016(8): 136-137.
- [5] 李萌. 基于虚拟现实技术的数字绘本设计特点研究[J]. 科技风, 2019(4): 203-204.