

绘本设计的艺术性与儿童认知研究

杨婧

河北少年儿童出版社，河北石家庄，050020；

摘要：绘本是融合文学、美术、设计等多学科的综合艺术形式。本文从视觉语言、叙事结构和材质工艺三大维度，系统剖析绘本设计的艺术性构成，探讨其与儿童感知、思维、语言等认知发展的互动关系。研究表明，优秀的绘本设计不仅是美育启蒙，更是认知发展的有效催化剂。本研究为绘本创作与实践提供理论依据，强调应建立艺术性与科学性相融合的设计理念，以创作出更符合儿童认知规律、滋养心灵成长的绘本作品。

关键词：绘本设计；艺术性；儿童认知；视觉语言；叙事结构；跨学科研究

DOI：10.64216/3080-1516.26.02.053

引言

绘本是儿童成长中不可替代的启蒙载体，然而常被误解为浅显的图画读物。事实上，绘本是一个高度复杂的符号系统，其艺术性不仅体现在视觉表现，更涵盖叙事节奏、图文关系及材质工艺等全方位设计。这种综合艺术表达与儿童认知系统产生深刻互动——儿童作为主动的意义建构者，通过多感官参与，在发展感知、思维、语言和共情能力的过程中完成认知建构。本研究从宏观理论视角切入，系统梳理绘本艺术要素与儿童认知机制的内在关联，旨在重新发现绘本价值，为创作更适合儿童的精神食粮提供学理依据。

1 绘本设计的艺术性构成

绘本设计的艺术性是一个多维度的概念，它通过一系列精心设计的元素共同作用，营造出一个完整的、富有吸引力的审美世界。

1.1 视觉语言的表达力

视觉语言是绘本艺术性的核心，它直接作用于儿童的视觉感官，是吸引和维持其注意力的首要因素。

造型与线条：艺术家通过不同的造型与线条传递情感与性格。圆润、流畅的线条通常给人以安全、柔和、亲切之感，符合低龄儿童的心理需求；而锐利、曲折的线条则可能表现紧张、危险或幽默滑稽的氛围。角色的造型设计，无论是拟人化的动物还是抽象的点线面，其夸张、变形的处理手法不仅是为了趣味性，更是为了突出角色特征，便于儿童识别和记忆^[1]。

色彩与色调：色彩是具有强烈情感暗示的元素。明亮的纯色（如红、黄、蓝）能够迅速吸引儿童的注意，激发其愉悦感；而柔和、淡雅的色调则能营造宁静、温

馨的意境。色彩的对比、调和与变化，不仅构建了画面的视觉层次，更参与了叙事氛围的营造。例如，从冷色调到暖色调的过渡，可以象征故事情绪从悲伤到欢乐的转变，这种非语言的“色彩叙事”是儿童能够直观感受的。

构图与空间：构图决定了视觉信息的组织方式，引导儿童的视觉流程。稳定的中心构图给人以安定感，而不对称或倾斜的构图则能产生动感和张力。画面中的留白，并非内容的空缺，而是一种“有意味的形式”，它给予视觉呼吸的空间，激发儿童的想象，让他们有机会参与画面的补充与创造。空间的透视与比例处理，无论是符合常规还是刻意扭曲，都在构建一个独特的、符合故事逻辑的视觉世界。

1.2 叙事结构的巧思

绘本是“图画”与“文字”共同讲述故事的艺术，其叙事结构的设计体现了高度的艺术智慧。

图文关系：这是绘本叙事的精髓所在。图文关系并非简单的“图说文，文解图”，而是呈现出复杂的动态平衡。它们可以是互补的，图画展示文字未言明的细节；可以是平行的，共同推进情节；甚至可以是矛盾的，产生强烈的戏剧张力或反讽效果。这种“图文合奏”要求儿童在两者之间建立联系，进行跨模态的信息整合，这对他们的思维提出了挑战，也提供了发展的契机。

节奏与韵律：优秀的绘本如同诗歌与音乐，具有内在的节奏感。这种节奏通过画面的连续与跳跃、视角的转换、景别的交替（远景、中景、近景、特写）以及文字的重复、排比、押韵等方式来实现。有规律的重复能够满足儿童对秩序感和可预测性的心理需求，增强其参与感和记忆；而意外的“变奏”则能带来惊喜，维持阅读的新鲜感^[2]。

翻页的艺术：绘本的物理结构本身即是一种叙事工具。“翻页”这一动作，制造了悬念、期待与转折。前一页的结尾可能设下疑问，后一页的开启则揭晓答案或带来戏剧性的变化。这种基于时间序列的阅读体验，培养了儿童对事件顺序、因果关系的初步理解，是叙事思维训练的重要一环。

1.3 材质与工艺的触觉体验

绘本是一种物质性的存在，其材质与工艺的选择，是艺术性不可分割的一部分，尤其在低幼绘本中更为突出。

纸张的触感：不同克重、纹理、色泽的纸张，带给儿童截然不同的触觉感受。光滑的铜版纸、粗糙的牛皮纸、柔软的海绵纸……这些丰富的质感刺激着儿童的触觉神经，是其感知世界的重要途径。触摸书、洞洞书、布书等，更是将触觉体验作为核心互动方式。

装帧与工艺：精装与平装、异形开本、立体机关、镂空切割、UV、起鼓等特殊印刷工艺，所有这些都超越了平面阅读的范畴，将绘本变成一个可探索的“玩具”或“艺术品”。这些设计不仅增强了趣味性和互动性，更通过多感官的协同参与，深化了儿童对书中概念（如形状、空间、运动）的理解。

2 儿童认知发展的核心维度

要理解绘本艺术性如何影响儿童，必须先了解其认知发展的关键方面。儿童的认知发展是一个从感知运动到抽象思维的渐进过程。

感知与注意：婴幼儿期是感知觉发展的敏感期。他们对于鲜艳的色彩、高对比度的图案、人脸特征具有天生的偏好。其注意力以无意注意为主，容易被新异的、强烈的、活动的刺激所吸引，且持续时间短，分配能力弱。

记忆与思维：早期儿童的记忆以形象记忆和机械记忆为主，逻辑记忆能力逐步发展。其思维处于皮亚杰所说的“前运算阶段”，具有具体形象性、自我中心性和泛灵论等特点。他们主要通过直接感知和具体表象来认识事物，尚不能进行复杂的抽象逻辑运算^[3]。

语言与符号理解：儿童的语言能力在早期飞速发展，从词汇的积累到句法的掌握。同时，他们开始理解符号的象征意义，即一个东西（如图画）可以代表另一个东西（真实物体或概念）。这种符号表征能力是阅读和抽

象思维的基础。

情感与社会性：认知发展与社会性、情感发展密不可分。儿童通过观察、模仿来学习情绪识别、表达和调节，并初步建立对规则、关系、是非对错的理解。他们需要安全感，也渴望探索与独立。

3 艺术性与认知发展的互动机制

绘本设计的艺术性，正是通过与上述儿童认知特点的精准对接，发挥着其独特的教育功能。

3.1 视觉语言对感知、注意与思维的塑造

绘本的视觉语言直接回应并引导着儿童的感知与注意发展。鲜明、和谐的色彩，简洁、夸张的造型，能够迅速捕捉儿童的无意注意，并将其逐步引导向有意注意。通过有目的的视觉引导（如画面中的视觉焦点、运动轨迹线），儿童学习如何分配注意力，从纷繁的画面中提取关键信息。

在思维层面，具体的图像为儿童提供了思维的“抓手”。当故事讲述“大”与“小”的概念时，画面中巨人与小人的直观对比，远比抽象的文字解释更为有效。图像的叙事性能够直观地展示事件发生的顺序、因果关系（因为推倒积木，所以塔倒了），以及空间关系（里面、外面、上面、下面），这正是儿童逻辑思维萌芽的土壤。此外，图画中蕴含的隐喻和象征，虽然儿童无法用语言精确表述，但他们能够通过直觉进行感知，这是抽象思维发展的早期准备。

3.2 叙事结构对语言、记忆与想象力的激发

图文合奏的叙事结构，为儿童的语言发展提供了最佳情境。文字提供了规范的语法和词汇，而图画则为这些词汇提供了具体、生动的指代物，极大地促进了词汇的习得与理解。当儿童尝试复述故事时，图画序列成为他们回忆情节、组织语言的“脚手架”，有效锻炼了其叙事能力和记忆提取能力。

更重要的是，图文的“缝隙”与“留白”是想象力滋生的沃土。当文字说“他感到很害怕”，而画面只展示了一个阴影或一双惊恐的眼睛时，儿童需要调动自身经验去填补“害怕”的具体情状。这种主动的意义建构过程，是创造性思维的核心。翻页的悬念设计，则不断激发儿童的预测与推理能力，让他们成为故事的共同创作者。

3.3 多感官体验对认知建构的深化

材质与工艺所带来的触觉、甚至听觉（如翻书声、机关声）体验，使得绘本阅读从单一的视觉活动，升级为多感官协同参与的综合性认知活动。根据认知心理学中的“双重编码理论”，同时以视觉和言语/触觉形式呈现的信息，比单一形式呈现的信息更容易被记忆和理解。触摸不同的材质，不仅丰富了儿童的感官经验，更将抽象的概念（如“粗糙”“柔软”）与具体的身体感受直接关联，形成了更为深刻和稳固的记忆痕迹。操作立体机关的过程，本身就是对空间关系、物理因果（拉、推、旋转会产生不同效果）的探索性学习^[4]。

3.4 情感认同与社会认知的奠基

绘本的艺术性在儿童的情感与社会性发展中扮演着关键角色。通过认同故事中的角色（其造型设计往往具有亲和力），儿童体验各种情绪——喜悦、悲伤、恐惧、勇气。他们观察角色如何解决问题、如何处理人际关系，从而学习情绪管理和社交技能。故事所传递的关于友谊、分享、勇气、诚实等价值观，通过艺术化的表达，能够绕过说教，直抵童心，在潜移默化中塑造儿童的道德雏形。充满艺术美感的绘本，本身就在进行着最直接的美育，培养儿童对美的敏感、对生活的热爱。

4 以儿童为本位的设计原则

基于上述互动机制，优秀的绘本设计应遵循以下以儿童为本位的核心原则：

适龄性原则：设计必须与目标年龄段儿童的认知水平 and 心理需求相匹配。低幼绘本应注重感官刺激、造型简洁、色彩鲜明、情节简单重复；而随着年龄增长，可以逐步增加画面的复杂性、叙事的深度和图文关系的张力。

互动性与参与性原则：互动性与参与性原则要求绘本设计超越单向传递，通过巧妙的视觉引导、可预测的重复语言、可操作的立体机关及引发情感共鸣的角色，构建一个多维的互动场域。其核心目标是促使儿童从被动的“听故事者”转变为积极的“玩故事者”，在亲身参与和探索中主动建构意义，从而深化认知与情感体验^[5]。

审美性与教育性统一原则：艺术性本身即是目的，而非教育的附庸。最高的教育功能，是通过完美的艺术形式自然而然地实现的。生硬的说教和图解会扼杀绘本

的艺术生命力和儿童的阅读兴趣。

激发想象原则：激发想象原则强调绘本设计应注重艺术性的“留白”。这不仅是画面构图的留白，更是叙事上的适度省略与情节上的悬念设置，旨在为儿童的主动探索预留空间。优秀的设计仅提供故事的基本框架与关键线索，而其中大量的细节、情感与逻辑联结，则鼓励儿童凭借个人经验与想象力去填补和丰富。这一过程将儿童从被动的听众转变为故事的共同创造者，使其想象力在填补“空白”的实践中得到实质性的锻炼与升华。

5 结论

绘本作为艺术与童心的结晶，其价值远超娱乐范畴。本研究系统剖析了绘本的视觉语言、叙事结构与材质工艺等艺术性构成，并探讨了其与儿童感知、思维、情感等认知维度的内在互动机制，揭示出绘本在儿童认知发展中不可替代的作用。成功的绘本是艺术规律与认知科学完美结合的产物，它以儿童为本位，通过适龄的艺术形式塑造儿童感知世界的基本模式。因此，创作者与研究者应超越对故事内容的简单关注，以更专业的视角审视绘本的整体艺术性。未来创作应加强跨学科合作，将心理学、认知科学成果融入艺术创作，方能创造出既点亮眼睛又启迪心灵的杰作，履行好为下一代提供精神食粮的文化使命。

参考文献

- [1] 夏莹. 甘孜州红色文化元素在数字化儿童绘本设计中的应用探析[J]. 今古文创, 2025, (43): 90-92+96.
- [2] 余怡琛. 假装游戏视角下的学龄前儿童AR绘本设计[J]. 玩具世界, 2025, (10): 54-56.
- [3] 朱磊, 李东, 王兆翔. 认知理论下儿童科普绘本设计研究[J]. 丝网印刷, 2025, (17): 54-56.
- [4] 潘炫辰, 李颖. 基于儿童认知的原创书法绘本图像叙事设计研究[J]. 包装工程, 2025, 46(10): 273-282.
- [5] 刘倩, 梁雅明. 基于儿童视觉思维的知识类绘本设计研究[J]. 玩具世界, 2025, (01): 57-59.

作者简介：杨婧，性别：女，民族：汉，出生日期：1998年5月29日，籍贯：河北省石家庄市，职务/职称：中级编辑，学历：本科，研究方向：儿童出版。