

少儿图书插画的叙事功能与美学表达

张茜

河北少年儿童出版社有限责任公司，河北石家庄，050051；

摘要：少儿图书插画作为图文共生的艺术形态，既是儿童认知世界的视觉媒介，也是叙事表达与美学传递的核心载体。本文从儿童视觉认知规律出发，系统剖析插画在情节推进、情感传递、意义建构中的多元叙事功能，深入探讨其在色彩、造型、构图等维度的美学表达逻辑，揭示叙事功能与美学表达的内在统一性，为少儿图书插画的创作与研究提供理论参考。

关键词：少儿图书；插画；叙事功能；美学表达；图文关系

DOI：10.64216/3080-1516.26.02.054

引言

少儿图书插画并非文字的辅助性点缀，而是具有独立叙事价值与审美意义的艺术语言。在儿童阅读过程中，插画凭借直观的视觉符号，搭建起文字与儿童认知之间的桥梁，既承担着简化复杂概念、传递故事信息的叙事使命，又通过独特的艺术表现形式完成审美启蒙。随着儿童文学与视觉艺术的深度融合，插画的叙事功能不断拓展，美学表达也呈现出多元创新的态势。基于儿童心理学与艺术学的交叉视角，探究少儿图书插画的叙事机制与美学特征，对于提升少儿图书的艺术品质与教育价值具有重要意义。

1 少儿图书插画的叙事功能解析

1.1 情节推进与逻辑建构

少儿图书插画的核心叙事功能在于通过视觉元素构建清晰的情节脉络，帮助儿童理解故事的时空转换与逻辑关联。设计时需结合不同年龄段儿童线性思维差异多维度考量：低龄儿童（3-5岁）线性思维尚处萌芽，难理解复杂时空跳转，插画宜用单一场景+明确主角动作的分镜，如用“太阳升起-正午-月亮出现”的具象符号替代抽象时间；学龄初期（6-8岁）能理解简单情节连贯，可增加跨页构图，但需以“道路延伸”等视觉引导线强化逻辑，避免场景跳跃；学龄后期（9-12岁）线性思维成熟，可融入多线叙事，通过光影渐变、角色动线变化暗示时空转换，既适配思维水平，又逐步引导认知升级^[1]。

同时，插画通过对关键情节的选择性呈现，实现叙事重点的突出与简化。针对儿童注意力持续时间较短的特点，插画会提炼故事的核心冲突与转折节点，以夸张的视觉张力强化情节的戏剧性，降低儿童的理解门槛。这种“去繁就简”的叙事策略，既符合儿童的认知能力，

又通过留白设计为想象力拓展空间，使插画叙事在完整性与开放性之间形成平衡。

1.2 情感传递与共情激发

情感共鸣是少儿图书插画叙事的重要目标，插画通过视觉元素的艺术处理，将抽象的情感转化为可感知的视觉体验。色彩心理学在情感传递中发挥关键作用，温暖色调（橙、黄、粉）常用于营造安全、愉悦的氛围，冷色调（蓝、绿、紫）则可表现宁静、神秘或忧伤的情绪，而高纯度色彩的对比运用则能强化情感的张力，例如，《万花筒》封面以暖橙为主调，叠入粉黄渐变，像午后阳光漫过孩童掌心的玻璃碎片，瞬间营造出童趣满满的愉悦感，契合书中关于友谊与探索的温暖故事，让孩子初见便心生亲近；《桦皮船》封面用深蓝铺底，缀以浅绿桦树剪影，冷色调勾勒出北方森林的静谧与辽阔，暗合故事里关于传承的深沉意境，传递出宁静又略带悠远的情绪。除色彩外，角色的造型设计与动态表达也是情感传递的重要载体，圆形轮廓、柔和线条往往传递天真、友善的特质，夸张的肢体动作与面部表情则能直观展现喜悦、愤怒、恐惧等情绪状态，帮助儿童识别并共情故事中的情感变化。

在叙事过程中，插画还通过视角设计引导儿童的情感代入。平视视角增强场景的代入感，使儿童产生“身临其境”的体验；俯视视角则能营造全局感或疏离感，配合特定情节传递孤独、渺小等复杂情绪；而微观视角的运用则能激发探索欲，让儿童以全新的视角感受故事世界。这种多维度的情感传递方式，使插画超越了单纯的情节再现，成为连接儿童内心世界与故事情感内核的纽带^[2]。

1.3 意义建构与认知启蒙

少儿图书里的插画可不只讲故事、传情绪，还得帮

小朋友学东西、懂道理呢！它就像个“翻译官”，把那些抽象的想法、老祖宗的文化还有好的价值观，都变成小朋友能看懂的图画，既教知识，又帮他们建立好的精神观念。在认知启蒙层面，插画通过具象化手法将“友谊”“勇气”“环保”等抽象主题转化为可触摸的视觉元素，如用交织的绳索象征羁绊，用萌发的嫩芽代表生命，通过隐喻与象征降低认知难度。同时，插画通过对自然现象、社会场景的符号化呈现，帮助儿童建立对世界的基本认知，培养观察力与逻辑思维能力。

在文化传承方面，插画通过对地域文化、民俗传统的视觉转译，实现文化启蒙的功能。将传统纹样、民间艺术风格融入插画设计，既保留文化的核心内涵，又通过现代审美重构使其符合儿童的认知习惯，让儿童在阅读中潜移默化地接受文化熏陶。此外，插画还通过打破常规的视觉表达，如超现实元素、非常规构图等，打破儿童的认知定式，培养发散思维与创新意识，实现认知能力与精神世界的同步发展。

2 少儿图书插画的美学表达逻辑

2.1 色彩美学：基于认知特征的情感编码

少儿图书插画的色彩美学以儿童视觉认知规律为基础，形成兼具吸引力与表达力的色彩体系。儿童视网膜发育阶段对高饱和度、高对比度的色彩反应强烈，因此插画多采用红、黄、蓝等基础色作为主色调，避免灰调混色与复杂的色彩层次，以清晰的色块区分主体与背景，提升视觉识别度。同时，色彩的运用并非单纯追求视觉冲击，而是形成一套完整的“情感编码系统”，不同的色彩组合对应特定的情绪与主题表达，使色彩成为叙事语言的重要组成部分^[3]。

在色彩搭配上，插画遵循和谐统一与重点突出的原则。主色调奠定画面的情感基调，辅助色则丰富层次、强化对比，而点缀色的运用则能吸引注意力，突出关键元素。对于低龄儿童，色彩搭配更注重简洁明快，以大面积纯色块为主；随着儿童年龄增长，色彩层次逐渐丰富，可适当融入渐变、混色等效果，传递更复杂的情感与氛围。这种与儿童认知发展相适应的色彩美学，既保证了视觉的吸引力，又实现了情感与意义的有效传递。

2.2 造型美学：几何化与符号化的平衡

少儿图书插画的造型美学核心在于“简化与识别”，通过几何化处理与符号化提炼，构建兼具亲和力与辨识度的视觉形象。儿童对几何形态的识别能力较强，因此插画角色多以圆形、三角形、方形等基础几何形为轮廓，减少冗余细节，强化核心特征，如圆形头部表现天真可

爱，三角形身体传递灵动或尖锐的特质。这种几何化造型不仅降低了儿童的识别难度，更通过形态本身的象征意义增强了表达力。

在造型设计中，插画还注重“夸张与真实”的平衡。适度夸张角色的关键特征，如大眼睛、短四肢、夸张的表情等，能增强形象的感染力与记忆点；同时，造型设计又需保留一定的现实逻辑，避免过度抽象导致认知障碍。此外，造型的质感表达也是美学呈现的重要方面，通过手绘纹理（水彩晕染、铅笔肌理）、实物拼贴（布料、纽扣、木片）或数字特效等手法，为造型赋予触觉联想，丰富视觉体验的层次感。这种多元化的造型美学，既满足了儿童的视觉偏好，又展现了艺术表达的创造性。

2.3 构图美学：叙事节奏与视觉引导的统一

少儿图书插画的构图美学，核心是围绕叙事功能展开，靠空间布局完成推进情节、突出重点、控制节奏的任务。设计时得贴合孩子看画的习惯，横向构图、重复元素更对他们胃口，纵向构图能造出崇高感或纵深感，搭配特定情节增强视觉冲击力。

画面布局常遵循“主体突出、层次分明”原则，用前景、中景、背景分层打造空间纵深感，引导孩子从主要内容看到次要细节，自然弄明白画面讲的故事逻辑。留白也很关键，适当的空白不仅能避免画面太挤让孩子眼累，还能给他们想象的空间，形成“虚实相生”的美感。

在叙事节奏上，构图通过元素疏密变化调动阅读情绪，元素密时显紧张热闹，留白多则显宁静悠远，让画面节奏有张有弛。跨页构图还能打破单页限制，靠画面延续呼应让情节更连贯，带来沉浸式阅读体验，充分体现构图美学和叙事功能的统一。

就像《苹果花开》的封面，采用横向构图适配儿童阅读习惯，主体是开满白色苹果花的果树，枝干从左至右延伸，花朵以重复排列的方式形成视觉引导线，自然牵引孩子视线。前景用几片虚化的花瓣增强层次感，中景果树清晰突出，背景是淡蓝色天空与隐约的乡村屋顶，既保证“主体突出、层次分明”，又通过浅蓝与白色的柔搭，营造出春日宁静美好的氛围。画面没有满铺元素，天空与地面留有适量留白，既避免视觉拥挤，又让孩子能联想苹果花盛开时的清新场景，完美契合书籍关于乡村春日的叙事主题，实现了构图美学与叙事功能的融合^[4]。

2.4 媒介美学：传统与现代的融合创新

随着艺术表现形式的多元化发展，少儿图书插画的

媒介美学呈现出传统与现代融合的特征。传统手绘媒介（水彩、彩铅、版画、剪纸）以其独特的肌理质感传递温暖、自然的审美体验，水彩的流动性适合表现童话、自然主题，版画的刚劲线条则能强化故事的力量感，剪纸艺术的镂空效果则增添了民俗韵味与空间层次。现代数字媒介（矢量绘图、数字笔刷、动态特效）则以其精准性与灵活性拓展了插画的表达边界，矢量绘图保证了画面的清晰度与可扩展性，自定义数字笔刷能模拟传统媒介的质感，而动态效果的融入则为电子绘本增添了视听维度的互动体验^[5]。

除单一媒介的运用外，混合媒介成为少儿图书插画的重要美学趋势。将丙烯颜料与色粉结合、实物拼贴与数字处理叠加，或在平面插画中嵌入立体机关、触觉元素，形成多感官的审美体验。这种媒介的融合创新，不仅丰富了插画的视觉表现力，更适应了跨媒介传播的需求，使插画从纸质载体延伸至数字动画、立体书等多种形式，实现了审美体验的多元化拓展^[6]。

3 叙事功能与美学表达的内在统一性

少儿图书插画的叙事功能与美学表达并非相互独立，而是形成“功能决定形式，形式强化功能”的内在统一关系。叙事功能是插画创作的核心目标，美学表达则为叙事功能的实现提供形式支撑，二者共同服务于“儿童理解与精神成长”的终极目标。在创作过程中，美学表达需以叙事需求为导向，色彩的选择、造型的设计、构图的布局都需围绕情节推进、情感传递与意义建构展开，避免脱离叙事的形式化表达；而富有感染力的美学表达则能增强叙事的吸引力与穿透力，使抽象的叙事内容转化为直观、动人的视觉体验，提升儿童的阅读兴趣与情感共鸣。

这种统一性还体现在对儿童主体的尊重上。无论是叙事功能的实现还是美学表达的设计，都以儿童的认知特征、心理需求与审美偏好为出发点。叙事的简化与具象化、美学的鲜明与亲和力，都充分考虑了儿童的接受能力，使插画既满足“易懂”的实用需求，又实现“爱美”的审美需求。同时，二者的统一还表现为对“图文共生”理念的践行，插画与文字并非简单的互补关系，而是通过视觉语言与文字语言的相互呼应、相互诠释，形成

1+1>2的叙事效果与审美价值，共同构建完整的少儿图书艺术体系。

4 结论

少儿图书插画作为兼具叙事性与审美的艺术形态，其叙事功能通过情节推进、情感传递与意义建构实现对儿童认知与精神的引导，而美学表达则以色彩、造型、构图、媒介为载体，形成符合儿童认知规律与审美需求的视觉语言。二者的内在统一性决定了优秀的少儿图书插画必须在叙事深度与美学品质之间找到平衡，既不能脱离叙事空谈形式，也不能忽视美学表达而削弱传播效果。

在儿童美育与文化传播日益重要的当下，少儿图书插画的创作应坚守“以儿童为中心”的理念，深入挖掘叙事的核心价值，创新美学表达的形式与媒介，实现认知启蒙、情感共鸣与审美培养的多重目标。未来的研究可进一步拓展跨学科视角，结合儿童心理学、传播学等多领域理论，探索插画叙事与美学表达的创新路径，为少儿图书的高质量发展提供更丰富的理论支持与实践指导。

参考文献

- [1]付佳.漫画医学科普图书插画与文字的协同叙事研究[J].玩具世界,2025,(02):78-80.
- [2]罗楠.少儿图书插画设计刍议[J].湖南大众传媒职业技术学院学报,2023,23(03):10-13.
- [3]李琰琰,杜玥婷,张丽君.中华传统文化在插画设计中的应用[J].上海包装,2023,(09):52-54.
- [4]刘海丽,苏杭,王悦.中英儿童文学奖比较研究——以陈伯吹国际儿童文学奖与卡内基插画奖为例[J].山东图书馆学刊,2023,(02):101-106+113.
- [5]李子雪,张丽.我国少儿图书质量问题的探讨[J].北京印刷学院学报,2023,31(01):45-49.
- [6]于焕芝.好插画如何让少儿图书更出彩[J].传媒论坛,2020,3(22):103-104.

作者简介：张茜，性别：女，民族：汉，出生日期：1993.04.10，籍贯：河北省石家庄，职务/职称：美术编辑，学历：本科，研究方向：少儿出版。