

儿童绘画语言在平面设计中的应用分析

吴东梅

(上海有睿营销策划有限公司 200090)

[摘要] 儿童绘画语言是平面设计新发展背景下的重要参考点, 其不仅在绘画思想表现上更加自由、开放、纯真, 而且在绘画形式上也通过色彩、构图等独特表现形式而展现出别样的创新元素, 所以平面设计师更需对其各项特点深入剖析, 为作品设计提供更多有益借鉴。本文简要概述儿童绘画语言的基本内涵后, 从其色彩、构图、形状应用等方面展开了详细剖析, 并从海报招贴、儿童绘本等多项具体应用角度对其特点表现加以讨论, 希望更多平面设计师更加重视儿童绘画语言在平面设计中的应用价值, 多从儿童绘画角度分析融入要点, 为平面设计的革新升级提供更多支持。

[关键词] 儿童绘画语言; 平面设计; 具体应用; 案例分析

引言

新时代社会发展背景下平面设计创作理念与方法均有了更多新内容的融入, 更富有创新力, 也更愿意融入其他文化元素与美术元素, 将之综合关联起来为平面设计提供更多新的发展方向, 其中儿童绘画语言的应用正是重要内容之一。儿童画包含着更多儿童自由纯真的天性, 从一些简单生活事物中也能获得更多奇特感受, 并通过绘画语言表现出来, 对于平面设计师而言, 摆脱成人世界的繁杂, 更多从儿童画中借鉴新的思维与创新, 对其摆脱固守思想, 探究更多样化、趣味化、生活化的设计形式而言能起到重要的促进作用。所以平面设计师更应重视儿童绘画语言在设计参考中的重要作用, 多参考多借鉴, 为设计作品赋予更多独特艺术魅力和人性化情感。

1 儿童绘画语言及平面设计概述

1.1 儿童绘画语言

作为绘画元素中的重要构成部分, 绘画语言是绘画作品精神内涵表现的关键点, 是绘画者为将其绘画理念、思想、认知等内容展现出来所使用各种色彩、线条、材料、手法等手段而达成的一类视觉表现形式。不同的绘画作品各有其绘画语言, 代表着其绘画内涵表现思维与途径, 历代各式画作中无不蕴含着各自独特的绘画语言, 以其多姿多彩的绘画思维为新画作流派提供更多指导。儿童画中同样具有绘画语言, 不同于成人绘画世界中的繁杂, 儿童绘画语言更体现出儿童绘画的基本特点, 因为儿童在绘画时更多表现的是自己当时的心理情感, 而无关于职业工作或是学习任务, 更加自由也更加纯真, 能将自己现实世界中经历过的种种事情与思维幻想结合起来, 按照内心的情感波动而绘画, 所以儿童绘画语言在情感表现上更加单纯而强烈, 在表现形式上更趋向于夸张化、符号化乃至随心所欲而又异常舒适^[1]。

1.2 平面设计

作为一种侧重于视觉感受表现的设计形式, 平面设计尤为重视视觉传达的广泛性和有效性, 在更加吸引人的过程中将所要传达出的信息内容表现出来, 所以平面设计所涉及的内容更加多样且丰富, 无论是各式符号组合还是图文关联, 都特别注重于整个平面的布局, 包括颜色搭配、元素数量、位置协调等多类关注要点, 此外还有如视觉艺术等专业平面设计技术, 以此设计出更吸睛的作品。平面设计应用途径也比较广泛, 比如常见的各类海报、广告、杂志、网页、商标等, 都有平面设计的身影, 一般而言, 平面设计在应用中最主要的特点就体现在其组合特性上, 为促进作品表现效果提升, 平面设计往往会关联应用多类素材和设计手法, 保证界面美观度的同时赋予其更具个性化的特点。

2 儿童绘画语言的应用方法

儿童绘画语言有其独特的应用方法, 以儿童阶段天性为基础, 在各绘画要素上都会表现出迥异于成人绘画表现的形式, 也正因此更具绘画表现上的重要参考价值。

2.1 在色彩上的应用

色彩表现上主要以自由、夸张、对比强烈为特点, 通过色彩即能表现出较强的视觉冲击。儿童绘画表现上所使用的色彩多比较强烈, 多使用各种比较明亮、深重的颜色, 由此在绘画作品结构整体表现上会呈现出明显的对比性, 用色夸张, 造型独特, 表现出更加强烈的视觉冲击力; 在色彩应用上还常比较直接, 没有约束般随心所欲, 在强烈颜色对比过程中并没有使用过渡色, 以色块构造形态并直接与其他形态相关联, 各种色彩之间虽然没有刻意搭配, 但却具有良好的装饰感, 表现出自然率真的色彩表现特点^[2]。

2.2 在形状上的应用

形状表现是与绘画表现技法相关联的, 但从儿童绘画角度而言, 这些专业理论表现显然与之相去甚远, 儿童绘画中并无技法或理论指导, 更多是以儿童自我表现为主。儿童绘画多以点、线、面的简单图形为主, 将这些图形关联起来组成人物、动物或植物等各式物体, 再使用颜色填涂, 由此构画出儿童画, 所以其中并不存在真正的绘画技法; 对于透视、解剖等绘画技巧也并未使用, 更多参考生活中的事物, 结合自己的思维想象, 儿童即可创作出各类绘画作品。

2.3 在构图上的应用

儿童绘画其实对于构图并没有直观概念, 很多划分出的垂直、并列、零散等构图形式也多是成人自行主观划分的, 实际上儿童绘画构图主要与其心理及生理状况有关, 比如儿童阶段的空间感不足, 就是其中重要影响因素。因为对空间布局的不够清楚, 所以儿童绘画多以二维图像为基础, 而且高低、长宽及具体比例上都比较混乱, 散乱地铺设在图像平面中, 没有规则而又自由无束, 与如今现代主义表现风格具有很强的关联性^[3]。

3 儿童绘画语言的应用范围

儿童绘画语言与平面设计之间具有良好的关联性, 从儿童绘画语言的参考与借

鉴中, 能为平台设计提供支持帮助, 同时借助平面设计, 儿童绘画语言应用范围也在不断扩展, 使其应用价值也在显著提升。

3.1 儿童绘画语言的启示

随着信息时代的到来, 平面设计作品如同工业时代的零部件一般越来越统一化、模板化, 既没有特点又缺乏时代活力, 发展前景深受束缚, 而与此同时, 人们的精神追求却在不断丰富化、个性化, 平面设计产业与市场需求之间的矛盾越演越烈。儿童绘画语言为平面设计师产业革新发展提供了更多支持: 其一, 儿童绘画语言具有良好的创新创造引导性, 以其中新奇有趣的内容为设计师提供了更多可借鉴的元素; 其二, 儿童绘画中所应用的各要素都比较直观且强烈, 与很多平面设计方向有直接关联, 借助其表现形式更能吸引注意, 增强情感交流与共鸣, 以此实现作品情感的充分表达。通过儿童绘画语言中的特殊引导作用, 能为设计师提供更多灵感和设计技巧, 以此为设计作品创新提供更多支持。

3.2 具体应用范围

在实际应用中, 因为儿童绘画语言的重要价值影响, 如今已广泛应用在各类平面设计领域中, 而且都表现出良好的应用价值: 其一, 海报招贴。作为平面设计主要构成部分, 海报招贴中运用到儿童绘画语言越来越丰富, 表现更加自由舒适, 而且在色彩的冲突表现上更能吸引人的注意力。其二, 儿童绘本。将儿童绘画应用在儿童绘本中对于儿童学习成长具有重要的教育意义, 儿童更能理解绘本中的知识内容, 并有效激发学习兴趣, 在儿童教育领域具有重要的应用价值。其三, 网页设计。网页设计中儿童绘画语言应用多与儿童教育、与儿童相关的行业以及生活等方面有关, 营造出更加儿童化的风格, 比如幼教官方网页、儿童营养品官网等, 使儿童更乐于接受; 其他也有部分网站主要应用儿童绘画中的夸张色彩对比等, 更凸显网页特点^[4]。其四, 标志设计。标志设计同样多用于儿童产业领域, 更能激发儿童关注兴趣。其五, 包装设计。将儿童绘画语言应用到包装设计中, 更能影响儿童的购买决策权, 这也多被应用在与儿童相关的食品行业中。随着越来越多设计师深入发掘儿童绘画语言中的应用价值, 必然也会将之代入到更多应用领域中, 所以平面设计师更应结合当下各应用领域中的具体效果, 准确把握设计要点, 以此为基础进一步探究应用方法, 为平面设计注入更多活力。

4 儿童绘画语言在平面设计中的应用

在平面设计领域中, 儿童绘画语言具有多项应用方向, 而且都发挥着重要的作品设计指导价值, 具体可从如下几点详细分析其在平面设计领域中的实际应用状况。

4.1 在海报招贴中应用

信息时代的大发展背景下, 社会中充斥着越来越多的广告内容, 虽然类型繁多, 但也在逐渐模板化, 海报与广告形式越来越缺乏创新特色, 结构、色彩等方面难以对早已审美疲劳的大众造成强烈的情感刺激。将儿童绘画语言应用在海报招贴领域中是一个尤为特殊的表现形式, 借助儿童画本身稚嫩风格、强烈色彩、自然布局等特色, 更能给予人们眼前一亮的感觉^[5], 比如下图1所示, 这是国内知名乳企品牌完达山在六一儿童节的宣传海报, 其中主基调就是儿童画中的强烈色彩, 蓝天白云对比绿色的植物, 加之亮眼的产品, 给人很强的视觉冲击力, 两个小朋友坐在产品上, 嬉闹着抢对方的“大果粒”, 将孩子们的童真童趣表现得舒适自然, 更能让人从中感受到童年的珍贵与美好, 本海报在契合了六一儿童节的主题之外, 也起到了宣传推广产品的目的。

图1 完达山六一儿童节宣传海报

4.2在儿童绘本中应用

这类儿童绘画语言应用模式已经尤为广泛,从儿童的眼睛中看待世界,并将世界中的美好带给儿童,正是儿童绘本中应用儿童绘画语言的重要特点,能增进儿童对知识内容的理解,同时也可有效激发儿童对绘画的兴趣,对儿童健康成长与学习更具积极意义。如图2所示,绘本不仅能将儿童绘画语言中的表现形式更直观地展现出来,更能通过笔尖绘画,将儿童自由无束、大胆积极的绘画风格加以诠释,在绘本中融入更多儿童对世界探究的好奇心,通过更成熟的色彩搭配带给儿童更多世界之旅。

图2 狼来了绘本设计

4.3在网页设计中应用

网页设计其实与海报、广告设计有很大的相似性,相比较而言网页设计更需保证自身特点,很多网页浏览速度都很快,如果缺乏吸引力很难为人所关注,将儿童绘画语言应用其中更能在模式化的网页群体中给人眼前一亮的感觉。网页设计中应用儿童绘画语言其实在与儿童相关联的网站体现更多,通过卡通人物的手绘网页图,更能吸引关注。如图3所示,新西兰品牌努哈卡的官网,手绘风格的页面,以简单的“哈卡成长历险记”为故事基调,引人眼球的同时容易让人心生好感,并营造出更加愉悦欢快的氛围,进而提高浏览量;

图3 努哈卡官网设计

4.4在标志设计中应用

标志是企业视觉的核心,如今儿童绘画语言被设计师挖掘并应用到越来越多与儿童相关的行业中,它以风趣幽默、生动活泼的崭新视觉形象出现,总是可以给人们留下鲜明深刻的印象,其图形简洁可爱、张弛有度、新颖独特,想要传达的内容也更易被受众人群所接受。如图4所示,知名母婴品牌“爱特酷贝比”就在品牌标志的设计中运用到了儿童绘画语言,将其品牌标志打造成一个简单易传播的IP形象。其IP标识以品牌“爱特酷贝比”的首字母“A”为创作思源,将“A”进行简单变形,并利用儿童绘画语言将其拟人化,打造成一个萌萌的宝宝形象。同时辅以奶嘴元素,巧妙传播出了行业属性。这类以儿童绘画语言为创作模式的标志设计,更具亲和力 and 表现力,对于品牌的传播可以起到一个积极的作用。

图4 爱特酷贝比品牌标志设计

图5 努哈卡品牌产品包装设计

4.5在包装设计中应用

众所周知,商品包装的主要功能是保护产品不受损坏,但在当下,单纯保护产品的包装已不足以应对越来越激烈的市场竞争环境,尤其是对于儿童食品来说更是如此。随着儿童年龄的增加,在购买商品时他们拥有越来越多的决策权。3岁以上的儿童相较于年纪更小的孩子来说,其心智和活动能力都有了极大的提高,感知能力与思维能力也有了一定的增强。他们天性活泼、爱跑爱玩,对描绘出来的场景会产生丰富的联想,所以通过儿童绘画语言设计的包装更容易吸引他们的眼球,尤其是伴有情节的卡通故事,更能够为他们创造一个想象的世界。如图5所示,该作品是为新西兰知名儿童营养品品牌“努哈卡”打造的产品包装设计,利用更具记忆点的儿童绘画语言创造了一个极具传播度的品牌IP形象“哈卡”——一位来自新西兰北部的毛利族小朋友,以及在包装中融入“哈卡成长历险记”等系列场景故事,令品牌形象更加丰满、活泼、充满童趣,让其难以拒绝,促进销售。

结束语

总之,儿童绘画语言在新时代平面设计创新发展中具有重要的应用价值,能给予严肃而模式化的平面设计以更具活力特色的表现形式,将之合理融入平面设计作品中更能增强作品的表现力,以更加大胆、冲突的用图表现形式,使作品情感表现更加强烈,无论是海报、绘本抑或是网页、标志、包装等各类作品设计类型,都可得以表现力的提升。儿童绘画语言的探究应用如今尚未深入,还需设计师对其应用特点、应用优势等加深理解,将之与平面设计专业技能结合起来,更能增强作品的视觉体验,为平面设计创新发展提供必要保障。

参考文献

- [1] 王小文. 儿童画元素在平面设计中的应用[J]. 美术教育研究, 2017(10): 56.
- [2] 史鹏飞. 儿童绘画语言在公共艺术设计中的应用研究[D]. 内蒙古师范大学, 2018. 08.
- [3] 陈锦. 浅谈绘画性语言在现代平面设计中的作用[J]. 西部皮革, 2019, 41(21): 74.
- [4] 郭雅楠, 王子涵. 初探绘画语言在平面设计中的应用[J]. 明日风尚, 2019(11): 72.
- [5] 刘丽. 平面设计中对儿童绘画语言的运用分析[J]. 山海经(故事), 2017, (9): 185.

作者简介:

吴东梅, 1980.10, 女, 汉族, 黑龙江省哈尔滨市人, 装潢设计专业, 从事工艺美术创作设计领域, 平面设计、广告设计等工作。