

色彩象征性在低龄儿童绘本设计中的应用

——以《新井底之蛙》为例

杨辛悦

文华学院 湖北 武汉 430074

【摘要】 儿童绘本是低龄儿童情感启蒙与认知发展的媒介，其色彩设计的象征性与适配性影响着阅读体验与文化传递的有效性。当前，国内儿童绘本的色彩研究多集中于传统纸质载体，针对低龄儿童色彩认知的实证研究尚显不足，难以契合该年龄段儿童“高饱和度偏好、情绪联想直接”的认知特点，使得绘本的叙事效率与情感共鸣较弱。

【关键词】 色彩象征；儿童绘本；视觉叙事

1 引言

儿童绘本作为融合图像与文字的视觉叙事载体，在低龄儿童的早期教育与情感启蒙中扮演着核心角色。此年龄段的儿童视觉神经系统尚在发育，对高饱和度、强对比色彩的感知敏锐度显著高于成人。因此，绘本画面中的色彩分布与色调变化，不仅承担着叙述情节的功能，更能直接引发儿童的情绪反应与心理联想。本文旨在梳理色彩心理学、视觉叙事理论与低龄儿童认知规律的内在关联，构建适用于3-6岁儿童的色彩象征表达逻辑。通过原创绘本《新井底之蛙》的创作实践，探索色彩在“情绪传达、角色塑造、场景营造”中的具体应用路径，验证“动态色彩象征”对低龄儿童阅读理解的辅助作用。

2 色彩象征性与低龄儿童绘本设计的理论概述

2.1 色彩心理学与象征性理论

色彩心理学是探究色彩如何通过视觉感知影响人类情绪、认知与行为的交叉学科。其理论内核主要围绕“色彩物理属性”与“色彩语境象征”两个维度展开。前者基于色相、明度、饱和度等基本属性，通过直接的视觉刺激引发心理反应，后者强调色彩的象征意义并非固有，而是随着文化背景、使用场景的变化而形成特定的社会心理联想，这一特性使其成为儿童绘本中进行色彩叙事的重要依据。

色彩象征性，本质上是将抽象的情感、复杂的角色特质或隐晦的叙事线索，转化为直观可视的视觉符号的艺术设计方法。在实际应用中，需区分“通用象征”与“情境象征”。通用象征指在特定文化群体中形成共识的色彩含义，如红色在中国春节语境中象征喜庆祥瑞。情境象征则需紧密结合具体故事的内在逻辑进行调整与创新，例如在《新井底之蛙》的蟒蛇捕食场景中，突破了“黄色代表明亮”的通用认知，转而使用鲜明的黄色背景来衬托红色的蛇嘴，以此强化危险

紧张的氛围。

2.2 低龄儿童绘本的叙事特征

第一，图画为绝对叙事主体，文字仅作辅助。3-6岁儿童识字量有限，图画需独立承担情节推进、情绪传递与角色塑造功能。

第二，叙事逻辑贴合生活经验，拒绝复杂跳转。低龄儿童对抽象概念（如“牺牲”“救赎”）难以理解，叙事需围绕“家庭、自然探索”等熟悉场景展开，且情节线性连贯。

第三，情绪叙事可视化，融入互动设计。儿童对抽象情绪表达能力弱，需通过色彩、构图外化情绪。

2.3 低龄儿童绘本的设计原则

第一、认知适配原则，需精准匹配年龄差异与载体特性。3-4岁“直观联想型”儿童偏好红、黄、蓝高饱和原色，设计需以“原色+具体事物关联”为核心，5-6岁“隐喻萌芽型”儿童可接受间色与浅层情境象征，如蟒蛇场景用黄色背景衬红色蛇嘴，依托“蛇张嘴”动作让儿童理解黄色的“危险”象征。

第二、情绪安全原则，规避负面视觉刺激。低龄儿童情绪调节能力弱，需通过色彩选择、比例控制保障安全：纯黑易引发恐惧，用灰黑色替代（如蟒蛇用灰黑而非纯黑），且搭配红和深绿中和；高饱和红（>90%）易致烦躁，大面积使用时需配浅黄和白色（如《大卫，不可以》红上衣配白背景，红占比≤30%）。危险场景需“色彩+造型”协同，如蟒蛇场景用“深湖蓝背景+卡通化蛇造型（无利齿）”，既传递危险又避免恐惧，情绪过渡需自然（如深湖蓝到浅蓝需加阳光光斑过渡），防止突变引发情绪波动。

第三、审美与功能统一原则，在实用中渗透审美。需通过色彩传递“对比与和谐”，如《新井底之蛙》团圆场景用“米黄背景（和谐）”衬“绿青蛙+橙黄阳光（对比）”，既突出角色又保画面协调；营造“节奏与韵律”，如《彩虹色的

作者简介：杨辛悦，2003.8，女，汉族，湖北荆州人，本科在读（文华学院城市建设工程学部），文华学院，研究方向：数字媒体艺术

花》重复彩虹色花瓣，

3 色彩象征性在儿童绘本中的应用分析

3.1 情绪表达的视觉化传达

相较于抽象的文字描述，色彩的情绪表达更具冲击力与感染力，能瞬间唤起儿童的情感反应。创作者通常通过精细调控色彩的明度、饱和度及冷暖倾向等属性，来外化角色的内心世界与故事的整体情感基调。

3.2 角色性格的色彩化建构

在儿童绘本简约明快的叙事风格中，绘本角色设定通常较为典型化，而色彩的象征性应用能够使这些角色的性格特征更加鲜明突出，便于低龄儿童快速识别、记忆并产生情感倾向。

3.3 场景氛围的色彩化营造

儿童绘本中的场景设计承担着引导情节发展、烘托情绪氛围、暗示环境属性的重要叙事功能。场景中的色彩运用，往往带有明确的象征意图，创作者通过为不同类型的空间搭配特征鲜明的色彩，帮助小读者快速解读场景的情感基调与潜在信息。

4 《新井底之蛙》中色彩象征性的设计策略

4.1 色彩视觉叙事推动情节发展

色彩视觉叙事的核心在于，通过色彩所承载的情绪感染力引导读者心理感受，并利用色彩变化的逻辑性来串联情节，从而主动推动故事演进与主题表达。如《新井底之蛙》的创作中示例：

起始阶段：画面运用天蓝色（井外天空）与墨蓝色（井底）形成强烈对比，突出了井底环境的闭塞与局限性，深色背景的“压抑感”，与井外浅色系的“舒展感”形成冲突，既呼应“井底之蛙”的主题（局限空间 vs 外部世界），也通过色彩情绪强化了“认知局限”的隐喻。（如图 4-1 所示）

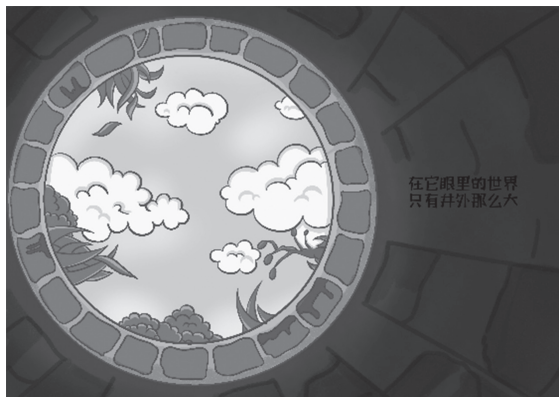

图 4-1 《新井底之蛙》起始阶段

发展阶段：采用渐变浅蓝+白色云朵的明亮冷色调，营造出开阔的“高空/户外”环境，既契合“小鸟行动”的空间设定，也通过轻盈的色调弱化了“蛇”本身的危险感，适

配卡通故事的温馨基调；小鸟的暖色调与蛇的棕褐色、背景的冷色调形成柔和对比，既让“小鸟衔蛇救援”的动作成为视觉焦点，也通过色彩的搭配，让叙事更直观易懂。小青蛙跃出井口，所见景象仍以天蓝色为主，搭配周围美景，色彩明快。此阶段色彩延续了起始阶段对外部世界的美好想象，暗示小青蛙尚未察觉潜在危险，仍沉浸于对新世界的兴奋中，从而顺利推动情节向下发展。（如图 4-2 所示）

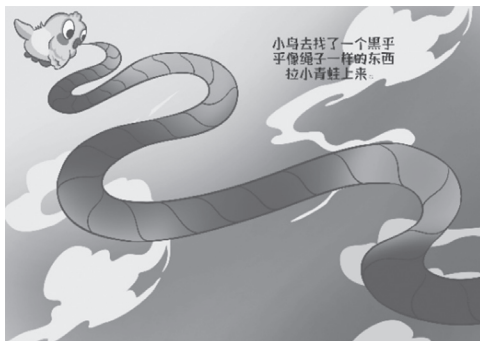

图 4-2 《新井底之蛙》发展阶段

高潮部分：当蟒蛇出现并缠绕小青蛙时，场景色调骤变为深湖蓝色。这种低沉、冷峻的色彩迅速传递出危险与恐惧的气息，强调了情节的重大转折，极大地增强了叙事的紧张感与戏剧性；当蟒蛇被石头砸中时，蛇的主体色彩（棕+米黄）占据画面核心，高饱和的口腔色彩则成为视觉焦点，结合“张嘴嘶吼”的动作，让观众快速捕捉到“蛇被石头砸中后的痛苦反应”这一核心情节，色彩的强弱对比实现了情节信息的高效传递。（如图 4-3 所示）

图 4-3 《新井底之蛙》高潮阶段

结尾部分：寻蛙启事周围的粉、紫、浅蓝纸张是低饱和和

的柔色，既不抢主体视觉，又通过“张贴的纸张”细节，暗示“寻蛙是持续已久的行为”，为后续“认亲”的情节埋下伏笔；而启事中青蛙的嫩绿色形象，与当前青蛙的色彩一致，通过色彩呼应直接点明“启事对应的是自己”的情节核心。家人团聚后，天空色彩转为高明度的蔚蓝色，画面整体色彩明亮、饱和度低且色调柔和。青蛙的色彩（暖）与背景的色彩（冷）形成柔和对比，既突出主体，又不显得突兀；这种色彩氛围烘托出小青蛙一家团圆的幸福与安宁，明确向小读者传递了故事圆满结束的信号，使其易于理解结局的积极走向。（如图4-4所示）

图4-4 《新井底之蛙》结尾阶段

4.2 色彩认知符号塑造角色形象

色彩认知符号在绘本中扮演着将抽象概念具象化、简化复杂信息的关键角色。本实践立足于儿童认知发展规律“以视觉为主要认知渠道”的特点，构建一套清晰、一致的色彩编码体系，确保这些色彩符号既符合儿童的视觉偏好，易于理解，通过高辨识度的设计，有效帮助儿童区分事物属性、建立认知关联。

在《新井底之蛙》中，主要角色的色彩设计均严格遵循了符号化原则：（如图4-5所示）

图4-5 《新井底之蛙》角色形象

主角小青蛙：通体采用绿色。绿色在普遍认知中象征着生命、自然、希望与和平。这与小青蛙作为故事核心、勇敢热心、勇于探索的正面形象高度契合，其“向阳而生”的特质通过绿色得到了完美诠释。

小鸟角色：主体颜色为黄色。黄色在日常生活中（如交通信号灯）常被视为“过渡”或“注意”的警示色，代表着一种既不完全肯定也不完全否定的中立状态。

反派蟒蛇：以灰黑色系呈现。灰色和黑色通常容易让人联想到阴暗、负面的事物，常象征着灰暗、阴险与狡诈。这与蟒蛇威胁小鸟、诱骗小青蛙并企图捕食它的反派行为完全匹配，强化了其危险与不可信的角色属性。

4.3 色彩情感氛围契合儿童认知

绘本的感情氛围营造，本质上是贴合儿童具象化思维特点的“情绪翻译”过程，即用儿童能够一眼看懂的色彩语言来传递复杂的情感，同时在此过程中辅助他们识别、理解乃至表达自身情绪。在《新井底之蛙》中，情感氛围通过色彩得到了细腻的构建：

积极情绪的表达：当描绘小青蛙渴望探索外部世界、憧憬大自然美好的想象场景时，画面运用了大面积的、充满生机的绿色。这种色彩不仅直观地表现了小青蛙旺盛的生命力与积极心态，也向小读者传递了一种平稳、安全、充满希望

且具有治愈感的积极情绪。(如图4-6所示)

图4-6 《新井底之蛙》中通过绿色营造积极氛围

综上所述,本文系统阐述了色彩象征性手法在低龄儿童绘本中的具体应用策略。在《新井底之蛙》中,色彩被赋予明确的叙事功能与情感指向,这些实践不仅验证了前文理论框架的可行性,也体现了色彩设计在提升低龄儿童阅读理解与情感共鸣方面的积极作用。

展望未来,低龄儿童绘本的色彩设计应进一步走向科学化、系统化与跨媒介化。一方面,可结合眼动追踪、行为观察等实证方法,建立更贴合儿童认知规律的色彩数据库与设计指南;另一方面,应积极探索动态色彩、交互色彩在数字

绘本与AR场景中的应用,拓展绘本的叙事边界与沉浸体验。同时,在全球视野下深化对色彩文化象征的理解,将有助于创作出既具本土特色又具国际传播力的优秀儿童绘本,为儿童美育与情感发展提供更丰富的视觉语言支持。

参考文献:

- [1] 黄丽娜. 儿童绘本的色彩象征研究. 中国艺术研究院出版社, 2019.
- [2] 李明. 色彩对儿童情绪的影响研究: 基于眼动追踪实验. 教育科学出版社, 2021.
- [3] 张莉. 儿童绘本色彩运用与心理认知研究. 湖南教育出版社, 2017.
- [4] 吴晓. 儿童绘本的色彩叙事策略研究. 北京师范大学出版社, 2019.
- [5] 桑德拉·卡斯特. 色彩心理学: 对儿童阅读体验的影响. Springer, 2018.
- [6] 张莉. 儿童绘本色彩运用与心理认知研究. 湖南教育出版社, 2017.
- [7] 王贝茹. 留守儿童治愈系绘本研究. 武汉纺织大学, 2024.